



高等教育“十一五”全国规划教材

中央美术学院造型基础系列教材

色彩教学

高天雄 主编

陆亮 李荣林 康蕾 王少伦 高天雄 编著



人民美术出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 陕西人民美术出版社
安徽美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

高等教育“十一五”全国规划教材
高天雄 主编

中央美术学院 造型基础系列教材

色彩教学

SECAI JIAOXUE

陆亮 李荣林 康蕾 王少伦 高天雄 编著

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩教学 / 高天雄主编. — 北京: 人民美术出版社, 2007.8

中央美术学院造型基础系列教材

ISBN 978-7-102-04017-2

I. 色… II. 高… III. 油画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 108554 号

高等教育“十一五”全国规划教材

编辑委员会

主 任: 常汝吉

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新

曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁

陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生

霍静宇 刘士忠 张 桦 邹依庆

赵朵朵 戴剑虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 刘 杨 叶岐生 李学峰

学术委员会

委 员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力

王铁全 郎绍君

中央美术学院造型基础系列教材 色彩教学

高天雄 主编 陆亮 李荣林 康蕾 王少伦 高天雄 编著

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.renmei.com.cn

联系电话: (010) 65593332 65256181

责任编辑: 夏 岚 王铁英

版式设计: 张 庆

责任印制: 丁宝秀 赵 丹

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销: 新华书店总店

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 18.25

印 数: 0001—5000

ISBN 978-7-102-04017-2

定 价: 75.00 元

前言

高天雄

在中央美术学院的教学传统中，色彩是造型基础训练的一个重要方面。对在光的条件下色彩现象内在规律的认识，是色彩基础能力训练的主要内容，这个训练的完成主要是以写生的方式进行的。

写生色彩训练的魅力就在于它的丰富性和复杂性。自然中的物象色彩面貌千差万别，组合后产生的变化更是层出不穷，使得我们的训练得以获得一个很大的锻炼空间。通过训练获得的观察经验和认识能力使得我们在表现纷杂的色彩现象时，有一种主调，有鲜明的基本关系对比，也使得在表现比较简单的色彩现象时呈现出丰富的变化。

一方面，色彩是很理性的，其中存在的几个基本关系：冷暖、色相（补色关系中的倾向）、色度（纯度与灰度）和明度，需要认真辨析，从而获得清晰的理性认识。

另一方面，色彩也是很感性的。每个学生自己的学习经历、老师的影响、个人感觉的差异和对色彩语言运用方式的喜爱，像写生中的色彩现象一样也是丰富和活跃的。在认识和掌握色彩规律的同时，培育和健康地发展每个人的感性认识和抒发的特点，也使得写生色彩训练始终保持着新鲜、活跃和生机勃勃的学习面貌和气氛。

从内容来讲，色彩训练比素描造型训练包含着更广泛的内容，从人物到静物，到风景，是锻炼一个人全面关注、感受、表达对外部世界的印象——人、社会、生活和自然风貌的课题，而且色彩中也不可避免地包含着素描造型的因素，因而也是一种综合的语言表达。这个过程是对一个人观察、思考、判断、分析和综合能力的全面训练。

创作基础课的“观察与表达”作业由于作品都是以色彩面貌呈现的，也把这部分放入色彩教学中。

目 录

前言 高天雄

色彩静物 陆亮	1
一、色彩静物课的教学目的	3
二、教师的作用	9
三、油画静物的作画步骤	15
四、示范作业	30
五、大师静物画赏析	52
色彩风景画写生 李荣林	67
一、画面的构图	70
二、画面的色彩	71
三、画面的空间	72
四、作画的大体步骤	72
五、示范作业	74
六、大师作品赏析	93

色彩肖像写生 康蕾 105

一、教学目标及基本内容 107

二、摆作业 108

三、观察方法 109

四、色调 113

五、调色 114

六、造型 114

七、写生步骤 115

八、示范作业 119

油画女人体写生 王少伦 175

一、对形体的认识 178

二、色彩 179

三、表现 180

四、油画女人体步骤 182

五、教师作品赏析 192

六、示范作业 207

观察与表达 高天雄 223

一、课程概述 225

二、示范作业 227

中央美术学院造型基础系列教材·色彩教学

色彩静物

陆 亮





一、色彩静物课的教学目的

色彩静物课是造型基础课程中的一项重要内容,也往往是色彩训练中最初的环节。丰富的物品为描绘与塑造提供了丰富组合的可能,学生在描绘与表现这些物品的过程中,逐步熟悉了材料的性能,积累经验,树立自信,为下一阶段的人像写生课打下基础。我们在素描静物课中更多地将教学重点侧重于构图的建立、黑白灰素描关系的处置、透视以及形体的塑造、质感的表达等更为本质的基础造型问题,而在色彩静物课程中我们将教学重点放在画面色调的建立与形色结合上,同时要求学生体会色彩的介入对构图的相应影响。

关于色调

每个人都有不同的个性,同样也有不同的色彩感觉。所以,画色彩要更感性一些,没有绝对的标准。应该服从你自己所感受到的“准确”,并以你的感觉为标准,建立起你自己的色与色之间的逻辑关系。(图1、2)

如同每篇散文都有一个主题,每幅画也给人一个整体色彩上的印象,那就是色调。色调的建立要求画面上的色彩之间有一定的逻辑关系。可以是由近似的同类色组成的关系,也可以是五彩杂陈、热热闹闹的关系。但同要同得好看(图3),杂也要杂而不乱(图4)。这除了要有一定的色彩理论知识,更要靠作画者的感觉与视觉审美上的修养了。所谓色彩修养的锻炼非一日之功,要不断观察、实践,研究大师作品。

风景写生也是锻炼色调的一个好办法,因为风景画面对纷繁的自然对象必须学会概括,删繁就简,把对象概括成几个明确的色块,以概括的色块来构成画面氛围。(图5)富有经验的画家十分明白,色调的丰富感并不建立在每一色块的丰富变化之上,而是在几个色块间形成的微妙关系上,过分丰富或过分鲜艳的颜色



图1 作者：尹湘奇 指导教师：张路江



图2 作者：郭力静 指导教师：张路江

相同的静物不同的人画就是有完全不同的感觉。在一个班中出现多种不同的风格是件值得任课教师高兴的事情，这说明你的学生正在积极地抛弃一些习气，思考建立自己的画面，正在努力地学习用自己的眼睛来单纯地“观看”。

这两幅作品在色调的表现上相差甚远，但色彩关系都建立得不错。图1尹湘奇的作品更注重画面的气势与内在的动感。图2郭力静的作品则给人以轻松从容的印象，色调也要更加丰润客观一些。

图 3

作者：毕立伟

指导教师：李荣林

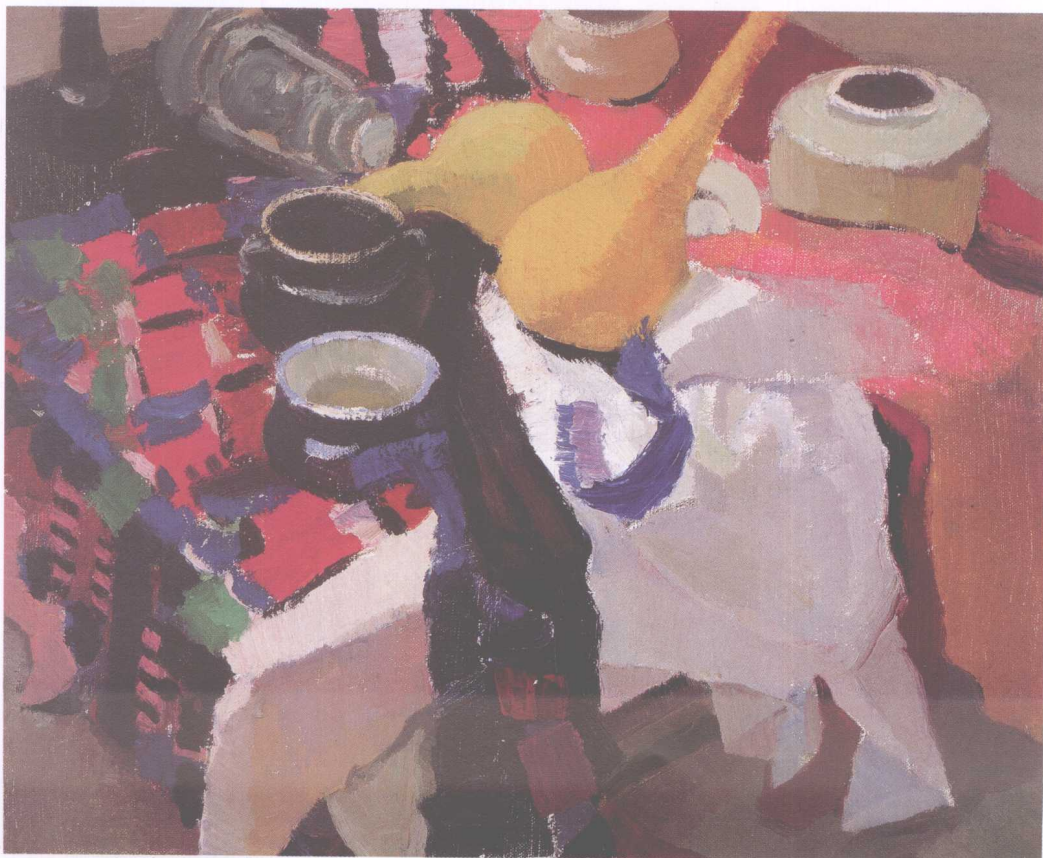


图 4

作者：张旭

指导教师：康蕾

诸多纯色所形成的
热闹色调，有装饰风。



常常是一场灾难,重要的是色与色之间关系的和谐,所谓“看着舒服”。

静物画写生一般都由老师摆放静物,相对而言大的色彩关系已经给定,调子已经定下了,学生可以依此来体会色块间的不同倾向及互相之间的关系。具有更多引导的成分,方便教学的开展。

不同的色彩对应不同的情绪,不同的色调也是如此。暖色热烈,冷色沉静。在以后的创作实践中便可根据不同的主题与所要营造的氛围自由地选择不同的色调来处理画面。(图6)

对构图的影响

色彩的介入必然会影响素描意义上的构图,因为色彩也会造成一些视错觉。如纯度高的明亮的色彩要比实际的面积显得大一些,空间上离你近一些,视觉强度大,必然在画面的分量上也要“重”一些;而纯度低,色彩倾向弱的颜色则要“轻”一些,感觉远一些。又如暖色近一些,冷色远一些。这些变化要求画家必须对画面的布局有新的考量,要非常敏感地重新调整画面上这些色彩的形状与面积。(图7)

形色结合

色彩是抽象的,只有附着在具体的物体上面才会有特定的形状与质感。这些形状与质感反过来更加强了色彩自身的力量。所以我们在要求学生明确了构图与色调之后对静物进行一定的深入塑造。在塑造过程中可以锻炼学生对技法的熟练掌握,丰富表现细节的能力;也可以通过深入塑造来更好地体会对象,使学生学会更加单纯地去“观看”。要在向自然与生活学习的过程中摸索出自己的艺术道路,而不反复停留在概念的笔触与空洞的大效果之中。(图8)

我们鼓励学生在放松而主动的绘画状态中使自己的用笔准确而富于变化。所谓“应物象形,随类赋彩”。这种高度的自觉首先要求作画者具备素描功夫上的精深与熟练。一张颜色很好的画如果它在造型塑造上随意、松散,没有方圆松紧的造型节奏,那也是不成立的。

要让你的作品给人深刻的印象,造型有时比色彩更重要。如凡·高的作品印成黑白的印刷品,其素描造型上的生命力依然可以深深地震撼你。看看凡·高的日记,就会了解到他曾在最初的学画阶段在素描上下过多大的苦功,才能获得驾驭色彩的造型支



图5

作者：姜衡

指导教师：康蕾

作者对色彩有很强的感应力与想像力，用色大胆直接，气息欢快清新，构图也别有新意，整幅作品犹如一支轻快明朗的乐曲。请注意它与图15、16是一组静物！



图6 作者：杜鹏娇 指导教师：陆亮 热烈的暖色调，用色浓郁，塑造扎实，完成度较好。

撑。还有马蒂斯，想学习他的色彩最好先好好研究一下他的素描！他们都是近现代最伟大的色彩大师。更不用说那些古典大师了。安格尔称他们的学派是“素描学派”，而提香则说：“使人物美的不是明亮的色彩而是好的素描。”我想这句话同样适用于静物画。



图7 作者：张增亮 指导教师：康蕾

做一个取景框是比较有用的，它能帮你构思画面的布局，也会为你提供一些意想不到的可能性。张增亮的这幅作品非常大胆地将一个正常的取景构图往下挪了将近二分之一。“主体物”——壶的把手等被挤出了画外，各色垂落的衬布反倒成了画面中最强烈的视觉元素。这使得该作品跳出了一般静物画构图的俗套，而为画面赢得了某种气势。这幅作品在色彩上的处理也有很多值得称道处。几个色块被处理得和谐明快，丰富简洁。铜壶的黄绿色也给得恰到好处，既响亮有力度，又与周围色彩关系自然和谐。无论从作者用笔的自信还是画面上方圆变化的处理以及布纹节奏的把握都可以看出作者在造型上的深厚功底。

二、教师的作用

1. 摆静物

进入本科阶段的同学大都在附中或考前的训练中有画色彩静物的经验，程式太过规范的摆设恐怕较难引起学生作画的兴趣，如何利用有限的道具在有限的时间内摆出效果，这是对任课教师个人艺术修养与视觉机智很大的挑战，也是决定整个教学实施成败的重要一环。

摆放静物的一般原则：

(1) 近似的原则：由近似色组成的静物可训练学生对色感细微区别的能力，要求在和谐中求变化。(图34)

(2) 对比的原则：强调色彩的黑白灰的强烈对比，或者是物



图8 作者：黄猛 指导教师：李荣林

品质感的强烈反差，如金属的、布的、动植物的，在丰富中寻求统一完整的画面。(图9)

(3) 照顾各个角度：考虑教学的需要要照顾各个角度的效果。有些老师喜欢直接将静物放在地上，学生可以360度地寻找适合自己的角度与构图，除此外还有镜子、灯光等等更多的手段，所以要尽可能地结合教学需要，发挥你的想象，或者让学生一起共同参与摆静物，这样也可以令学生更好地了解教师的意图。(图10、11)