

色彩

顶尖美院之路

主 敏 李梦麒 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

顶尖美院之路——色彩

王 敏 李梦麒 编著

DINGJIANMEIYUANZHILU——SECAI

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

内容简介：

本书以丰富的范例配以深入浅出的文字，有重点地介绍了高考中色彩的相关表现技法，书中也收集了大量考入中央美术学院、清华美术学院学生的色彩作品，对希冀进入顶尖美院深造的广大考生来说是一本很有价值的参考书，也是一本可资借鉴的应试指南。

图书在版编目（CIP）数据

顶尖美院之路：色彩 / 王敏，李梦麒编著. —北京：中国电力出版社，2007
ISBN 978-7-5083-5489-7

I .顶... II .①王...②李... III.色彩学－高等学校－入学考试－自学参考资料 IV.J063

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第055197号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑：刘静 责任印制：陈焊彬
北京市雅昌彩色印刷有限公司印刷 · 各地新华书店经售
2007年6月第1版 · 第1次印刷
880mm×1230mm 1/8 · 5.5印张 · 88千字
定价：29.80元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话（010-88386685）

前言

顶尖美院之路系列丛书是关于绘画教学的参考性教材。主要包括编者在教学中所画的示范作品、部分中央美术学院和清华美术学院基础部本科生的作品以及其他一些优秀绘画练习作品三个部分。

在当前美术图书的出书热潮中，本书的独特价值不是仅仅在于单纯地罗列一些“众所周知”的绘画基础知识，或将作品展示出来并给予一般性的点评，而是根据自己多年高校美术专业任教的经验和在北京专业的美术培训机构辅导班授课的体会，对学生作画过程中经常出现的问题和容易忽视的处理要求等有针对性地做了介绍，如针对作画过程中几个阶段的分析和介绍，以及对内容和时间的把握等。

此外，编者力求在简洁明了的基础上，将绘画实践中的一些方法和“策略”介绍给读者，使之有计划地安排和利用时间。在此基础上，将写生练习的内容一步步实践和体会，从而轻松获得满意的效果。

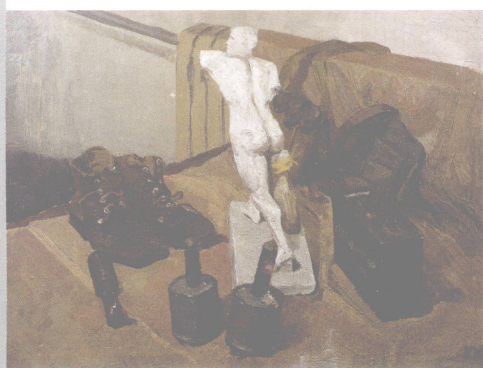
毫无疑问，随着近年来重点美术学院的录取考试以及在基础教学中要求的不断提高，对画面“品质”的要求已经超过了对形体塑造能力的一般追求。但是同时，由于不少教师的盲目引导，出现了不少学生作品中又黑又“死”的“粗暴”效果，也出现了千人一面和画面效果简单乏味的倾向。事实上，根本不存在一个明确的“央美画风”或“清美画风”，只要学生的基础认识好，再加上方法和刻画到位，参加任何美院组织的考试或在基础部接受训练，同样都可以取得较好的成绩。

本书也适用于其他高校的设计艺术学、建筑学及园林等学科或专业的学生在学习绘画时参考和借鉴。近年来，编者也一直在高校从事设计艺术学和建筑学本科学生的基础教学，毕竟学院式绘画的要义及对技术的理解不会因专业的不同而要求迥异——这一点恰恰是当前学习绘画的学生们普遍容易忽视的。最后必须指出，鉴于编者关注于作品表现的时间和处理效果的评价，在点评中不能完全符合各个方面的要求，需要大家有针对性地参考使用。

王 敏

2006年11月8日于清华园

目 录

前言

色彩应试经验谈

1

色彩静物

3

色彩肖像

22

附录

39

色彩应试经验谈

第一点，作为一名准备跨入美术院校深造的求学者，一定要对色彩的基本理论进行必要的了解与探索。好的艺术作品其本身就不乏科学理论的依据，只有掌握了色彩理论这门知识才能让你在色彩的学习中达到理论联系实际、现象结合本质，从而创造出日臻完美的优秀作品。

第二点，素描是造型艺术的基础，它要求形体准确、明暗处理得当；色彩则强调物体在特定环境中的色彩关系。然而，并不是说在素描的基础上加上颜色就是正确的绘画训练方法，对此我们不能像“一加一得二”那样去简单理解。实践中，一个物体既有形体、明暗等素描要素，又有鲜灰、冷暖等色彩要素，这两种要素同时存在。因此，素描与色彩的关系是一个训练过程中的两个方面。要画好色彩，就要在你自己的绘画中，像画素描一样长期积累那些在实践中循序渐近得到的感知，以便在色彩和笔触中寻找属于自己的个性世界。要记住，不要把基础训练和艺术创作绝对分开。

第三点，在传统绘画中只有形式才能作为对对象的描写（现实的和非现实的），它作为对平面空间的纯抽象限定而独立存在。而色彩却不能单独存在，它不能无限地扩张。没有边界的红色只能是想象或精神设想的结果，换言之，当我们听人说到“红色”这个词时，这个红色在我们的概念中是没有边界的，而需要的时候，就要对后者拼命地加以想象。从另一方面来说，红色如果不是我们看到的物质形态而只是我们抽象的想象，那么它所引起的是或多或少、或准确或不准确的内心想象，这种想象是纯粹的、内在的生理声向。我们在色彩中一定要融入对形体的认识，所有一切都是为了这层空间关系而进行的努力。

第四点，在色彩绘画过程中，如何处理好色彩与形的关系是作品成败的关键。很多时候要不惜破坏形才能使作品具有力度与气度。如果一开始就把形完全扼死，就必然会使作品僵死，变得毫无生气。因此，在色彩绘画过程中，开始时偶尔不顾及形的准确是可以的。敢于破坏形，不等于不要形，这只是针对绘画过程而言，其实，在画家的头脑中始终是有形的。对形体结构和色彩逐步深入的表现，应贯穿于整个绘画过程的始终，而决不应该在中间阶段把它们断然割裂开。只有这样，最终完成的作品才能形色兼备。

第五点，要有明确的画面节奏。所谓节奏就是处于画面中的物体与物体、物体与背景之间空间关系的组合形式。例如，大人与小孩、汽车与树木从外形上看就有不同。要抓住这些符合物体本身特征的形状进行描绘，同时也要对物体本身的颜色认识进行适度地夸张，画面中的笔触也要有明确的方向和大小变化。

第六点，绘画中的真实是客观世界通过艺术家的感受加工整理实现的，这也是艺术上的真实。应该用感觉作画，同时以理性观察，加深认识，要多学习印象派画家的色彩表现手法。印象派画家不追求景物的固有色，他们以整体气氛和效果来代替固有色。有人形象地说：“画家是用笔搅着光和空气作画的。”所以，印象派画家们超越了颜料的物理属性，无需在画板上把颜色调得很熟。他们用笔搅着纯色在画布上随画随调色，更自由地用光与色去表现自然。

第七点，要勤练习、多临摹、多默写。现在有很多院校都选择默写的方式进行考试。希望考生在平时的训练中养成善于观察和总结物体本身特性的良好习惯，尤以水果为主，像苹果、梨、桔子等都是学生考试中出现概率最高的物品。

第八点，在绘制一幅完整的作业之前，首先要掌握良好的对光、静物（人物）的观察方法。在绘画开始前应在头脑中想象一下作品完成时的样子，也就是要搞清自己想画的到底是什么。应该对物体上的各种光线与颜色仔细研究，理解之后再作画。好的艺术作品不在于局部的细腻与缜密，而在于整体的气魄与力量。形体是力量，颜色同样也是力量，只有将两者的力融合在一起才能表达出真正的效果，洞彻心灵。

第九点，每位初学者都希望自己的作品完美无缺，但是每幅作品总是或多或少地留下让人遗憾之处。很少艺术作品能像缺了双臂的维纳斯那样，以缺欠成就了美。绘画的过程也有些类似下棋，有时从一开局就很顺手，似有天助，一举成功；有时虽然开局不利，下得相当艰难，待使出浑身解数之后，最后也能反败为胜；而有时从开始就下得一塌糊涂，直至最终也未能挽回败局，只好重新开始。不同的是，绘画中还有第四种情况，就是很多作者对自己绘画中的缺欠根本看不出来，甚至很多年后都未意识到。因为作画人对待自己的作品就像对待自己的手和脚一样，总有偏爱，有意无意地忽略了它们的缺点，只有采取照镜子、倒过来看或者远看、看大效果等方法，把画面变得不认识了才能看出一些毛病。这是由于人发现别人的缺点总是容易一些，而认识自己却很难。因此，绘画水平的提高不一定要学会多少种新技法，有时要从了解和研究自己入手，多发现自己绘画习惯和方法中的毛病，加以改正才会有所进步。

第十点，在学习绘画的这岁年中，编者深深体会到绘画艺术不是浪漫的游戏，也不是随意的消遣，而是艰辛而又有情趣的劳动。好的绘画作品能让人感受到大自然的魅力，感受到人生的美好，从而引导人积极向上，所以绘画艺术是整个人类文明中必不可少的部分。在此，我希望求学者在学习的过程中一定要培养良好的学习心态，在拥有良好的基本功的基础上，在体验艺术发展的过程中，利用敏锐的洞察力发现问题，采用最为理想的方式，以作品引导人们向美好的方向发展，这就是一名绘画工作者的历史职责。

这些体会对于初学者来说往往要经历很长一段时间才能从认识到理解，但只要努力，持之以恒，不管你现在处于哪种阶段，你最终都能完成心中的目标。

李梦麒

作者：杜彭娇 材料：布面油画

图1 眼睛易受明亮颜色的吸引，而且更强更多地是受明亮的暖色调吸引。例如画面中间部分暖赭石色的勺子吸引和引诱着我们，就像人总是对火欣赏不够一样。眼睛看见鲜亮的橙黄色不久后就会感到疼痛，让人烦躁，不能长时间地忍耐这种色彩，于是就开始在蓝色或绿色中寻求深邃冷静之感。这幅作品不拘泥于造型，形、光、色融为一体，将主体物的真实美感表现在画面上。

作者：陈慧华 材料：纸面丙烯

图2 固有色是物体表面都有一种物理特征，能够有选择地吸收光线（即它们固有的某种反光能力），色彩只有在这种相对条件下才不变。由此可以说明，物体固有色的概念来源于物体固有的某种反光能力，以及外界条件的相对稳定性，像画面中的衬布等固有色是对现实色彩的概括和抽象。这一概念的广泛运用，是由于人们在表达事物的色彩特征时更愿意运用以往经验中的色彩印象，这种生活给予的经验色和印象色显得生动、亲切，很容易给人留下色彩的感性认识，这幅画作正是如此。画面中静物的摆放是没有明确规律可循的。在这种情况下，要对它们的大小、高矮进行画面中的加工处理，使画面中的物体有节奏感。

图3 在处理每张作品时，首先要在最短的时间内对画面进行涂色，抓住第一感觉很重要。作者在处理这张画面时，着重处理了三块衬布的立面与平面的鲜灰、明暗关系。从整体上讲，由于时间短，画面细节刻画不完全，但正是这种小笔快摆的方法能使画面在短时间内达到作画人的最初想法。

作者：王宏刚 材料：水粉

图4 考试就像打仗一样,讲求“兵贵神速”——出手快就能占便宜。王宏刚在这方面的做得非常好。在短短半天的时间里就能完成这张半开作业,并且画面厚重、空间处理妥当。同类色因色度相近,最容易形成色彩的和谐与统一,如蓝色与绿色、黄色与橙色、橙色与红色;与同类色相比的对比色,只要搭配得当,同样能产生和谐与统一。画面中的羊头骨与背景布之间就是同类色的一种和谐。画面中所有投影的颜色都被削弱了,但环境色的关系却被提了上来,整张画前后的明度对比清楚,充满一种暖意味道。这样的效果归功于作者较扎实的素描功底。

图5 对于一幅绘画作品来说，空间和体量的表达实属重中之重。这张作品在空间方面的处理并不是很突出，但画作中细节的刻画应属不易。作者在绘画过程中，在不断加深对对象各方面认识的同时，还在不停追忆自己的第一印象。否则就不能主动地去表现它，而是被动地跟着客观对象跑。这样死抠对象是可怕的。应当指出，最后画面的好坏不在于你画了多少，而在于你发现了多少，表现了多少。因此画到最后还是要回到整体上来，抓大感觉，进行大胆地取舍与调整。绘画过程就是从整体到局部、从感性到理性反复深化美感的体验过程。好的艺术作品无论你何时去欣赏它，都会被画面中那永久保留下来的情绪所感染。

作者：王益鹏 材料：水粉

图6 这幅画作对于画面中主体物之间的书香气氛把握得当，前后几层关系的色相变化也控制得不错。画面中没有出现笔直的线条，充分发挥了笔触灵动的一面。一幅作品要想表现出画面中的层次感和空间感，处理好边缘线是非常重要的。不同物体在不同的光线之下，产生出虚实不同的边缘线。初学者往往是把各种物体的边界全部处理得很实，看上去像剪纸，既没有虚实感也没有空间感。在绘画中，内边界和外边界都应该有虚实处理，一般是在两种颜色未干时将其揉到一起，造成模糊的感觉。对远处物体的边缘也要相应减弱，还可以在其边界和背景相接的局部，把暗色背景加亮，使背景的颜色与浅色物体接近。浅色背景和深色物体的处理则相反。

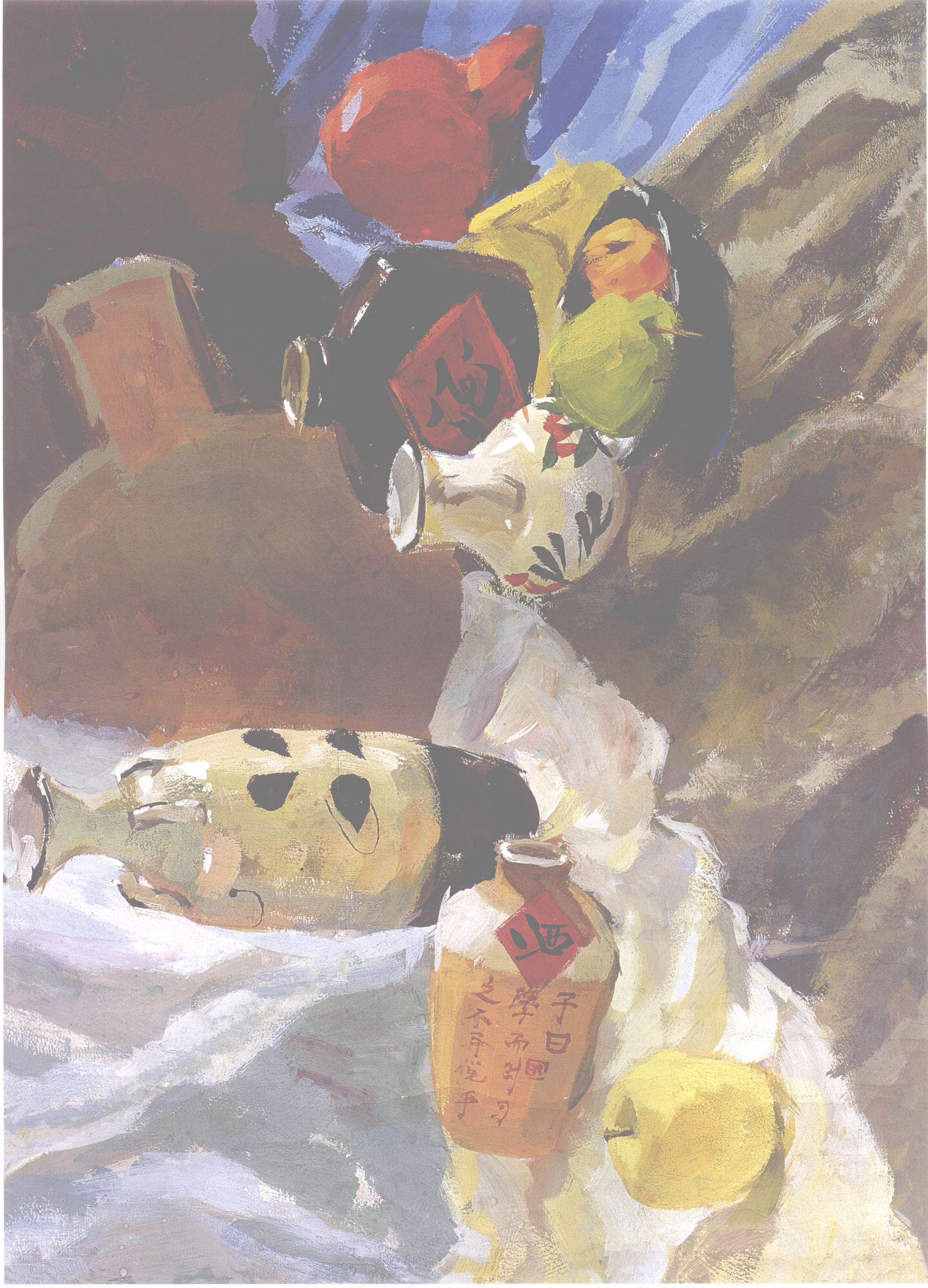

图7 色彩的美来自色彩的和谐，它与作画人的审美修养和文化素质有关。但色彩的调和并非是一成不变的，这里面包含有个人的感觉、习惯和偏爱，只能在具体实践中去分析、探索、归纳和总结。在绘画过程中，每个人处理色彩调和的方法各不相同。这张作品中物体种类很多，在时间很紧张的情况下，作者有意识地进行了深入地删减。画面左侧的刻画很完整，尤其是三件主体物的色相与背景布的色相变化很微妙。直立的明罐从左到右的高度变化不大，但色相过渡很和谐，只是右侧的石榴及蓝布刻画较直白，有待改善。

作者：王宏刚
材料：水粉

图8 人的眼睛全神贯注注视的地方是清晰的,由视中心向四周延伸,离此越远的地方,越趋向模糊。一幅画也是这样,它应该只有一个视觉中心,是引导观众特别关注的重点。因此,在确定这个聚焦点后,应以此向四周类推,逐渐减弱或淡化。有些画家通过出色地应用边缘线的处理方法以达到特殊效果。正如此画,前景盘子中的水果与倒放的油灯底座正是画面的视觉中心。前景、中景、远景的边缘处理虚实明确,色相变化微妙,营造出清爽、生动的氛围。此外,作者对于空间和不同物体的质感也有较为敏锐的观察和体会。

图9 在处理这张作品时，为了使画面中主体物的前后关系更明确，作者在颜色的安排上把白色的盘子画成了灰白色，并且处理成暖灰色，以使画面整体色调更和谐。从画面中静物的类型可以看出，摆放者想用相同面积和相同色相的物品来考验作画人的色相变通能力。作者很巧妙地改变了物体的明暗关系，使画面保持富有变化的层次。从传统绘画意义上讲，好的色彩应该具有好的明度关系，所以在绘画的学习或考试中，希望考生先把色彩的明度、色相和纯度在头脑中加工后，做到胸有成竹再上笔，久而久之，就能事半功倍了。

作者：赵诗蒙 材料：水粉

图10 一部艺术作品真实与否要看它是否反映了客观实际，是否具有客观物象某些方面的真实可信性，但更重要的是要看它在多大程度上确切地表现了作者的真情感，以及这种真情感与事物形象完美结合的程度。作者在这张作品的处理上沉稳内敛，充分反映了作画时的真切感受。物体的质感表达厚重传神，光线清晰。此外，作者在艺术形式上注意了繁简对比和主次疏密的搭配，充分发挥了画面形式中的点、线、面意识。