

Liu Xiaodong
湖南美术出版社

刘 晓 东

色彩静物

刘晓东 著

图书在版编目 (C I P) 数据

刘晓东色彩静物 / 刘晓东著. —长沙: 湖南美术出版社, 2007

ISBN 978-7-5356-2633-2

I. 刘... II. 刘... III. 水粉画: 静物画—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第000671号

刘晓东色彩静物

著 者: 刘晓东

责任编辑: 李 松 戴 宇

责任校对: 张家玲

版式设计: 张卓明 段颖婷

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州星晨印务有限公司

开 本: 635 × 960 1/8

印 张: 12

版 次: 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

印 数: 1—10000册

书 号: ISBN 978-7-5356-2633-2

定 价: 35.00元

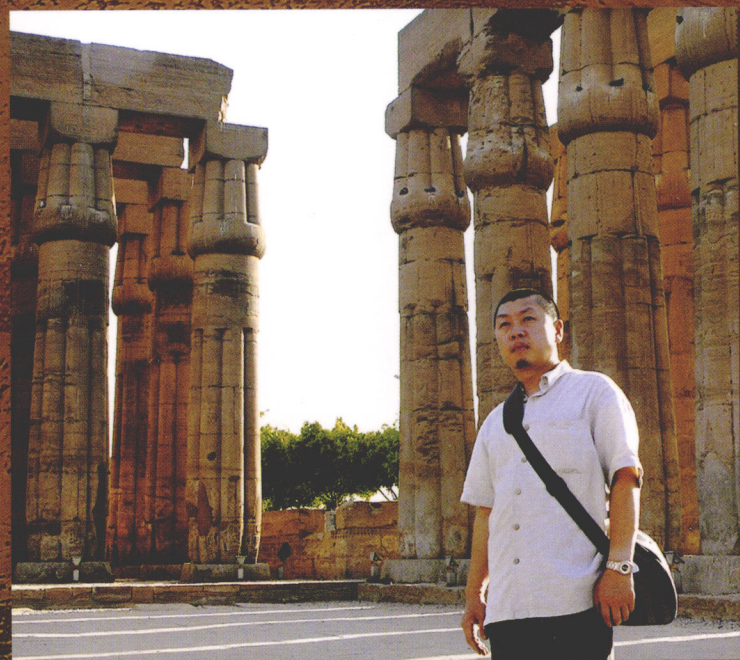
【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

作者 简介

刘晓东 中国美术学院副教授，1989年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院），90年代创办晓东画室（13605809259）。

1997年在中国美术学院助研班攻读研究生课程；

1999年作品《雪》入选第九届全国美展；

2003年《刘晓东画室》系列丛书获长江出版集团十大畅销书荣誉证书；

2005年《素描人像技法画例》荣获国家畅销图书一等奖，共印刷16.5万册；

2006年去埃及艺术考察。

刘
晓
东

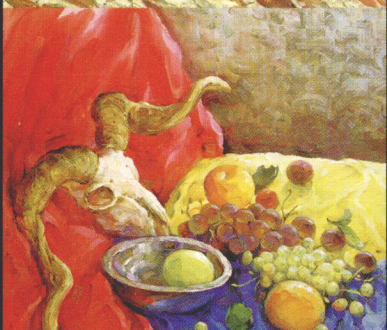
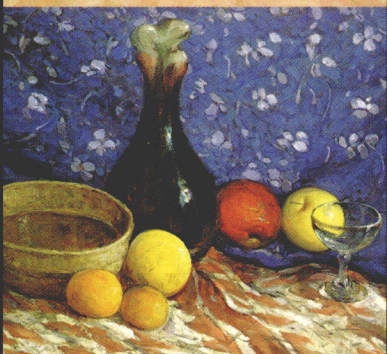
色彩静物

Liu Xiaodong

刘
晓
东
著

湖
南
美
术
出
版
社

教学随笔

一、基本原理的讲述

1. 知道总是好的

记得小时候学画色彩，没有人告诉我如何画画，幸运的是我家离公园很近，就经常去公园看大叔、大哥们画风景写生。嘿，还真看出不少门道，一点点知道了怎样取景，如何着色等等技术活，然后，自己回家拿一些简陋的作画工具，悄悄地躲在公园的某一角落里，偷偷画起来，久而久之，就练出了不小的胆量，到高中就更无所谓了，经常到公园里写生，回到学校，给老师评解，并提出了不少画面的问题。次日，老师系统地将色彩的基本原理给我们上了一课，这节课给我留下了深刻的印象。以后无论在教室画静物，还是在户外写生，每当在写生中出现问题的時候，自然就回忆起那节课老师所讲述的内容，至今记忆犹新。所以说，色彩原理虽总比不上看到的重要，然而知道点色彩知识还是好的。

2. 有关色彩的对比与和谐

我读大三下半学期的时候，学院组织去山东青岛写生。一下船，青岛给我的印象是相当不错的，海滨城市，十分清洁，整个城市被浓浓的橙色点缀着，唯有东南部的方向是蓝蓝的大海，亮丽的色彩衬托了整个城市；感觉好极了。为什么青岛会给我留下那么好的印象？简单地讲，就是规划师合理地利用色彩学中色彩对比这一原理，从而打造出这令人难忘的城市景观色彩。这里我把话题转到色彩和谐上，西方古典油画大部分的作品都是利用和谐的色调，来营造画面的气氛。我们在赏析世界名画时，被那些作品散发出的浓浓的暖色调所折服，它仿佛透露出迷人的油彩芳香，是那么和谐，那么统一，让人赞叹不已，画家着色不多，然而所呈现出的画面整体效果十分合情合理，处处彰显出画家把控色调的高超技艺。

3. 色彩不是独立的

记得一位艺术家从艺术实践的角度提出：“最好是把色调问题当作一个技术发展问题来加以处理。”色调在色彩训练中起到了不可忽视的作用。一幅作品倘若没有色调就如同音乐失去主旋律一样杂乱无章。在作画时，每一块颜色的组织都不是独立的，它总是在大的色调控制下显现出来的。举个例子吧！每当黄昏时，我们看到天空以及大地所呈现出的暖灰色，就是因为太阳西下，光线变弱了，所产生的视觉感受。然而，不少学生在训练过程中，只盯着静物的某一块色彩去画，或者只追求某部分的“色彩丰富”，这都或多或少会影响画面色调的生成，要看得整体，画得整体，才能合理地组织好画面的整体色调。

二、用小幅面，大色块组织好画面(8-9页)

我在十六年前教了一位学生，她现在是一名高中的美术老师，前一段时间来看我，我们彼此间相互交流了一下关于色彩教学上的诸多问题。当时她带了一本书给我看，我翻了几下，觉得前面一部分挺不错的，她也赞同我的观点。她说她现在

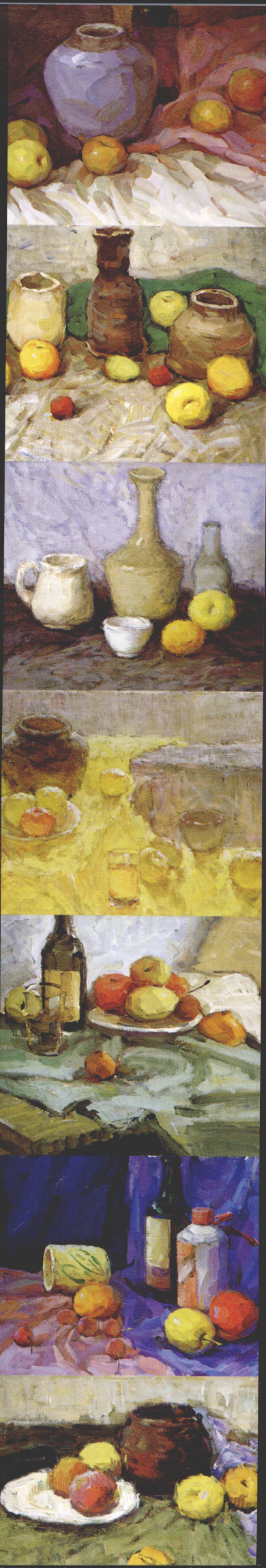
教学的开始阶段也是采用书上那种小幅面来组织画面的整体色块。那么，就这个问题，我谈了我在中国美术学院色彩教学的过程中，第一周也十分强调构图、幅面大小以及色块、色调在画面中的重要性，第二周才根据学生自己实际把控能力，来进行幅面的放大，这样学生心里就比较有数，知道如何去控制画面的整体感。因此，初学色彩时，最好先用小的纸张，不多用笔，大色块地将摆好的静物色彩快速地捕捉住。通过这样一段时间的训练，基本就培养出了组织画面色彩和色调的能力，为进一步学习打下了一个坚实的基础。

三、有关技法上的说道(10-56页)

中国艺术高校的考试，不同于其他国家，应试教育造成了美术高考所特有的行规，什么这样画不行，那样画，得不到高分等等，莫名其妙的高考技法纷纷出台，其实是限制和约束了教学形式的多元化。1994年，中国美术学院向全国共招生不过百人，我画室的学生不负众望，共考上9人，占总招生数近10%，同时，画室学生林亮以优异的成绩考取了中央美术学院雕塑系。那时，我的色彩教学完全是开放的，没有任何条条框框来约束学生的自由发挥。后来，我想将这时期自己的作品，通过某出版社出版，没想到却遭到了拒绝，理由是这种画法不适当今的美术高考，这使我百思不得其解，再后来，我投降了，也是为了高考应试而画了一些非主观的色彩作品给出版社，他们很高兴，约我继续画，出版是没有问题的。今天，我又重新整理了一下手中的色彩静物作品，或许对初学色彩的朋友来说会有所帮助。

四、笔在你手中，没有谁能限制你(57-95页)

许多年过去了，美术高考那种单一的摆笔触的方法还在延续，只是近年来，随着国家高等院校教育的不断改革，大大地制约着美术高考的“行”画法，多元的、多样的、多视角的表现手法展示在学生面前，使他们耳目一新。更有甚者，某些高校在招生时，开始强调将学生的素质和个性表现作为招收优秀学生的衡量尺度。我十分赞同这一举措，美术教育是赋予我们这个时期的重要使命，不是哪个人，不加思考规定某种表现技法，来诱导孩子们的。我们真正要传授的应是有想法、有创意、有个性，并跟得上时代的好技法，并通过自己手中的笔来传达你自己的真切感受，我想，在今后的教学中一定能做到作品样式更宽泛，艺术表现更多元，教学手段更多样。

步骤图二

步骤图四

步骤图

步骤图一

步骤图三

完成图

步骤图二

步骤图一

步骤图四

步骤图三

完成图

色彩小稿练习

