

Lixhi 励志教学系列丛书

解读联考色彩2

主 编 霍星光 沈子岳
编 著 李海鹰

河北美术出版社

Lixhi 励志教学系列丛书

解读联考色彩2

主 编 霍星光 沈子岳
编 著 李海鹰

河北美术出版社

策 划 / 张进军 周二健

责任编辑 / 徐 滨

装帧设计 / 张海滨

编 著 / 李海鹰

图书在版编目 (C I P) 数据

解读联考色彩. 2 / 霍星光主编. —石家庄: 河北
美术出版社, 2014.7
(励志教学系列丛书)
ISBN 978-7-5310-5802-1

I. ①解… II. ①霍… III. ①水粉画—绘画技法—高
等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ① J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 142418 号

解读联考色彩 2

主编: 霍星光

出版发行 / 河北美术出版社

地 址 / 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码 / 050017

发行电话 / 0311-87060677

网 址 / www.hebms.com

制 版 / 杭州富春电子印务有限公司

印 刷 / 杭州富春电子印务有限公司

开 本 /

印 张 / XX

印 数 / XX

版 次 / 2014 年 7 月第 1 版

印 次 / 2014 年 7 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺: 如发现缺页、盗装等印制质量问题, 可直接向本社调换。

服务电话: 0311-87060677

李海鹰

1988年生,甘肃天水人。2008年从事高考美术教学至今,长期从事色彩研究教学,培训的学生在近几年艺考中色彩取得优异的成绩。

大学期间多幅作品获国家奖。色彩作品获中国大学生年鉴二等奖,第三届全国高校美展三等奖等荣誉。多年来始终坚持色彩教学研究,热心帮助广大艺术学子在绘画中的难题,愿与广大考生一同分享。

QQ:541817525

个人出版:

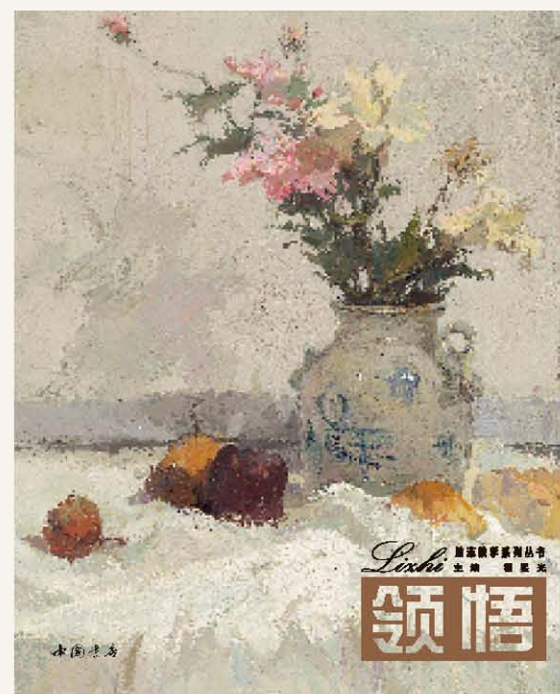
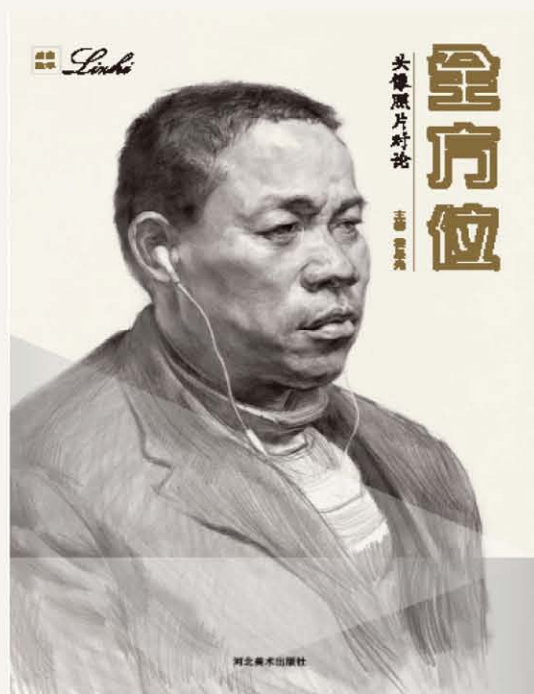
专辑:《绘画起步2》

《解读联考色彩2》

参与合集:

实践教学系列丛书《实践者说》,敲门砖系列丛书《色彩教案》,一线教学系列丛书《绚丽》、《唯美》,央美有约系列丛书,《我们色彩吧》,成功教学系列等。

Lixhi 励志教学系列丛书

目 录

一、大师作品欣赏	02
二、水果类	
画面剖析	04
画面的构图	06
画面的色调	07
三、花卉类	
画面剖析	22
画面黑白灰的比较	24
可乐（水果、蔬菜）组合类	28
四、器皿类	
画面剖析	36
五、其他类	44

一、大师作品欣赏

EDGAR DEGAS 埃德加·德加

埃德加·德加(E.Degas 1834~1917)是法国画家、雕塑家，生于法国巴黎，原名为埃德加·依列尔·日耳曼·德加（Edgar Hilaire Germain de Gas）。他曾在巴黎艺术学院学习绘画，受到安格尔的很大影响。德加富于创新的构图、细致的描绘和对动作的透彻表达使他成为 19 世纪晚期现代艺术的大师之一。他最著名的绘画题材包括芭蕾舞演员和其他女性以及赛马。他通常被认为是属于印象派，但他的有些作品更具古典、现实主义或者浪漫主义画派风格。

居住于巴黎蒙马特高地期间，他与绘画模特儿苏珊·瓦拉东曾保持亲密关系。在德加的鼓励下，瓦拉东坚持绘画的尝试，她后来成为当时最著名的女画家之一。

1834 年 7 月 19 日，德加出生于巴黎。父亲是个金融资本家，祖父是个画家，从小德加便生长在一个非常关心艺术的环境里。

1854 年德加中学毕业。同年，德加来到了意大利，在那里的一所美术学校学习。

1854~1859 年德加在意大利的美术学校学习意大利的艺术，特别是文艺复兴时期的艺术。同时，他又在安格尔的一位得意门生路易斯·拉莫特 (Louis Lamott) 的画室里学画。

1859 年德加回到了巴黎，那时的德加已经是一个学到一手

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔 (Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780~1867) 画派好手法的、功夫很深的素描行家了。这种素描是一种古典主义的素描。

1859 年前德加经常画一些人物肖像，如：他的家人、他的朋友以及一些历史主题的人物。

1860 年代德加结识了爱德华·马奈 (Eduard Manet, 1832~1883)，并成为盖尔布来咖啡馆的常客。

1862 年德加开始对赛马产生了兴趣。

1869 年德加画了大量色粉习作，主要画的是海滨浴场。

1870 年代初期芭蕾舞女是德加非常喜欢的主题。

1870 年之后德加创作风格开始转向了现实主义。这种理论主张放弃古代希腊的美的理想，而代之以朴实、真挚地表现所见的事物。

1872 年末德加为了寻找开心，到了美国的新奥尔良。

1874~1886 年德加虽然反对印象主义，但是他还是积极参与了历届印象派画展，除了 1882 年的那一届。与此同时，德加的作品也被官方沙龙所采纳，并且作品可以悬挂在相当醒目的地方，但他却脱离了官方沙龙。

1893 年德加感到他有失明的危险，因此他急不可待、狂热地画起画来，这时的德加对人对己都很严厉、苛刻，性情变得十分古怪。

1886~1917 年德加的作品已经不再展出。

1917 年 9 月 27 日，德加逝世于巴黎，享年 83 岁。

二、水果类

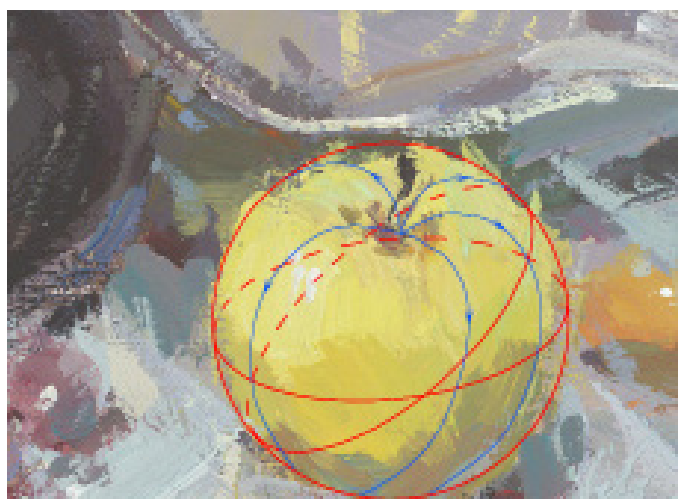
画面剖析

画面局部的特写：

一幅画面不仅仅要有整体的关系，在整体关系的基础上，局部的刻画也是必不可少的。此幅画面，作者的刻画非常到位，值得我们学习。

苹果解析：首先要当做“球体”去画，亮部受光源的影响，略偏冷，而暗部略偏暖，但是受环境色的影响，作者处理得很到位。

器皿水果类题材是我们平时练习和考试中最常见的题材，平时练习的最多，也是考得最多的题材。器皿与水果的组合在画面中往往用来增强对比性，器皿坚固稳重，水果柔软鲜亮，在质感和重量感上形成了新鲜的对比。考生在平时的学习中不要因为画得多而松懈散漫。把基础打扎实了，才能在考试中脱颖而出。

以水果类为主题的画面较为常见，水果质感新鲜，颜色鲜艳而响亮，无论是以其自身为主体或是与其他物体搭配作为副体，它们在画面中往往都是一道亮丽的风景线。

它与我们日常生活是息息相关的，是生活中最为常见的物体之一，各类水果大相径庭，从形态、质感、颜色等方面都不相同。因此，我们在生活中应该多多观察，多留意各类水果自身特有的属性，这对我们在作画时很有帮助，在遇到默写考试时才能做到胸有成竹、所向披靡。

画面的构图

构图是整幅画面的构思过程，它对作画的分割有着直接的影响，也是给人们的第一印象，下面我们简单地介绍一下我们常用的构图方式。

一般来说，构图可以分为横构图和竖构图。横构图通常多见三角形构图、圆形构图以及多边形构图；而竖构图多见为“C”字型构图、“S”字型构图和“Z”字型构图等。

1. 横构图。我们常见的三角形构图比较平稳、沉着。要发挥好三角形构图的优势，做好三个黄金分割点的定位。很多人认为横构图容易把握，所以总是在构图时很随意，其实不然，三点位置把握不好，就很容易导致画面的结果会很不稳定。三点位置中最上的点是主要物体摆放的位置，其他两点分别摆放在左与右，切记不要在同一水平线上，其余的物体辅助摆放，不能喧宾夺主。

2. 竖构图。竖构图纵深感很强、富有活力。基本表现式有“C”字型构图、“S”字型构图，它们之间各有各的长处，因为这两个字母本身就具有延伸的效果，如处理得好就很容易增强画面的空间感。构图时注意好画面中近景、中景以及远景的安排。画面中物体切记不宜画的过大或者过小，否则会阻碍空间的延伸。

画无论大小，物体多少，物体的朝向以及物体组织的疏密关系到画面经营的好坏，画面中主体的大小、次主体的大小多少等等都应该合理地安排。通常情况下，聚则有力量，当次主体紧挨着主体物的时候更能够营造出视觉的中心效果，从而更能突显主体的地位。这些一系列的问题在构图的时候都应该考虑周全。

三角形构图，可以使整个画面具有一定的稳定性，主体物的前后层次关系较为明确，在使用三角形构图表现的时候应注意三个角物体应适当地削弱，加强画面的中心力量，从而充分体现画面的主体。

“S”型构图，很能体现画面的空间感，有一定的纵深感在画面里面，画面中的前景、中景以及后景都区分得很清楚。在表现画面的时候，一定要突显画面的主体，做到主体的部分要“实”，其余的要适当地做“虚”，一切都是相对而言。最终的目的就是营造画面的整体空间氛围。

色调是相对于画面的效果而言的，掌握了色彩的作画规律及技巧也就相当于掌握了驾驭色彩的有效手段，如果想组织一个色调，就必须熟知画面作画的规律和技巧。

一般情况下，按照色彩倾向，可以分为冷色调和暖色调；依据色相可以分为红色调、黄色调、绿色调、蓝色调、紫灰调等等；按纯度可以分为亮色调、中色调、暗色调等；依对比分类可以分为强、中、弱对比色调等。

色调的构图原则：

- 1. 和谐之美
画面色调和谐、统一，在差异之中趋向一致的视觉效果，和谐是构造画面氛围的重点之一。
- 2. 对比变化
对比是一种艺术的表现手法，可在色相、纯度、明度上加以对比，使画面层次丰富、富有变化。
- 3. 主次分明
在一幅画面中应主次分明，从主体到次要的物体再到附加的物体，在作画时应有一定的区分，依据画面的需要进行划分。
- 4. 均衡原则
画面的均衡包括画面重量感的均衡和色彩上的相对均衡两方面，作画时应顾及周围，使画面效果更佳。
- 5. 节奏明确
作品中色彩的配置应富有节奏感，使画面松紧有序，层次分明。

左面是两幅典型的红色调和绿色调的画面，用笔浑厚、大胆、肯定，整幅画面的色调和谐、统一。主体物属于画面中最重的色块却很统一，色彩之间的呼应以及衔接上表达得非常好。技法上也有独到的魅力。两幅画面的关系很浑厚，二者本身就有着明显对比。作为学生，应当体会色调的独到之处。红色调的美感和绿色调的美感在形式上很值得我们借鉴。

两幅画面用笔随意、流畅，使得画面灵动而富有强烈的艺术感染力。

