

美术高考一线教学系列

色彩静物基础

林建寿 编绘

天津人民美术出版社

美术高考一线教学系列

色彩静物基础

林建寿
编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩静物基础/林建寿编绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2006. 1
ISBN 7-5305-3170-0

I. 色... II. 林... 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 (2005) 第133742号

天津 **人民美术出版社** 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国 **新华书店** 经销

2006年1月第1版

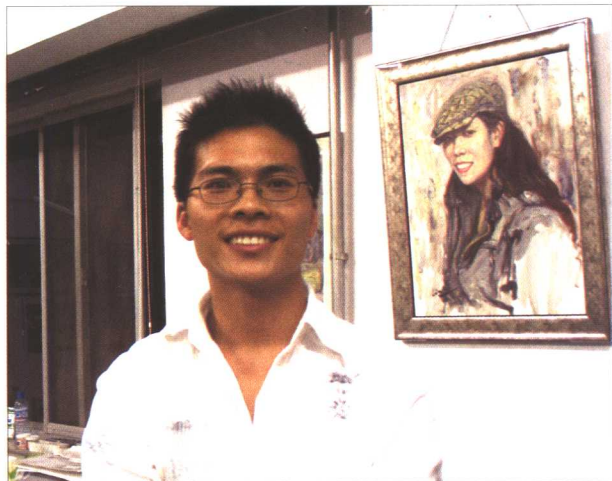
2006年1月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3

印数: 1-4000

版权所有, 侵权必究

定价24.00元

作者简介

林 建 寿

原中央工艺美术学院附中高考复读班教师

中国人民大学人类学研究所实验绘画人类学合作专家

1977 年 生于福建漳浦，汉族。

1997 年 以专业成绩第一名考入中央民族大学美术系油画专业，连续四年荣获最高奖学金。

2001 年 中央工艺美术学院附中兼职教师。

2003 年 中央工艺美术学院附中高考复读班及清华大学美术学院培训中心高教自考助学班教师。

2004 年 中央工艺美术学院附中高考复读班教师。

2005 年 创办“北京精英阁美术工作室”。

1999 年油画作品《高山族连杯酒》获第四届“民族百花奖”全国美展铜奖；2000 年在中央民族大学民族博物馆举办“油画三人展”；2001 年第一幅绘画人类学作品《刮痧》，油画作品《潮》、《女人体》、《惠安女子》参加校庆 50 周年系列艺术展；油画作品《潮》获第五届“民族百花奖”全国美展优秀奖；2001 年油画作品《北海》、《惠安女系列》、《湖光》等多幅作品被社会各界名人收藏，作品《天光》被美国西雅图画家 Danny Mayes 先生收藏，多幅作品发表于各种书籍和报纸。

序 一

对于绘画的外行旁观者而言，人们总是会用画得像不像来评价丹青者的水平。然而美术教师的教学则会告诉学生们大体的形似要求以外，色彩的光源色、固有色、环境色、空间色以及物体的明暗、冷暖、空间、体积、质感、构图、表现技法等的重要性。他告诉我们，无论是哪种画派，色彩的技术与心性训练均是绘画的基础，缺一不可。

当笔者在下面超出色彩本身进而谈论艺术的素养之时，人类学的艺术观是十分重要的引进内容。尽管人类学的内涵是相当复杂的，但从艺术的观察出发，人类学是密切结合人性与文化的学问。看待地球上不同地理区域、族群与文化的人们，人类学透过艺术的表现追寻其与文化之间的相关性。这样，我们已经不是仅仅限于对自身文化的技术与心性的理解，而是让艺术家思维的翅膀跨越不同族群与文化，在交叉文化的艺术活动中寻找人类在人性上的差异，在比较文化的艺术过程中，从他者文化转而重新理解自身文化，实现文化交流的艺术转换。

大约从 20 世纪 50 年代开始，人类学对艺术的静态研究（包括色彩等）逐渐转变为一种行为的过程研究。人们从多维的角度来探讨艺术，并开始在艺术的过程中实现人类学的主旨之一：寻找不同文化的艺术表现的意义。例如，超现实主义在借鉴法国人类学家关于非洲、大洋洲以及美洲的著作，采用来自异文化的替代性模式来对应本文化的理念，使我们终于能够发现文化自身带有可改变的和可商议的内涵，于是对艺术家所在的社会艺术形式、技法套路、理念及审美观提出了挑战。于是我们可以肯定，色彩过程也包含了“纯粹”技法训练在内的比较文化的考量和寻求跨文化理解的人类学精神。因此，即使我们的课程仅仅是为了自身文化的艺术理解，我们也少不了需求跨文化的艺术理解，甚至我们发现技法教学于实践的过程中也携带了不同文化烙印。

在教学之余，林建寿热爱人类学，他深知人类学的艺术观察对他自己创作的意义。笔者多年来也一直尝试以人类学思想融入绘画过程的应用性努力，林建寿正是我们最适合的一位共事专家。我们多年来将人类学用于民族志照片分析和动态的影视人类学摄制实践；后来，笔者尝试将人类学的创意进入林建寿君的画室，渐渐地，这间画室的油画过程呈现了绘画人类学的思考，诞生了《刮痧》、《回访》和《乞男》等大幅画作，这既是人类学的尝试，也是油画艺术的尝试。在绘画的艺术人类学的尝试过程中，我们看到了小林作为基础的绘画技法之娴熟，也看到了跨越时空的不同文化的意义所在，以及最终在整幅画内外看到的既丰厚又隐含的（相对于直白的）人类无限情怀。

值此，为林建寿君色彩集出版作序的机会，笔者说了一些引申至题外的话，意在阅读这本书的小画家们在通过了学业考试之后能够有进一步的艺术的与学术的追寻。要知道，跨学科不同学问兼收并蓄的益处在于，每个人总能期待多元知识之触类旁通，一种创造性的努力将最终呈现于得意画作的艺术与文化的交融之中而回味无穷。

庄孔韶（中国人民大学人类学教授）

序 二

林建寿是美术高考一线教师。1997年以优异成绩考进中央民族大学美术学院，是油画班里唯一的汉族学生。从大学一年级起，他就开始带高考班学生，至今已有八年的教学经验。

林建寿对美术高考的相关课程如素描、色彩、速写、设计、创作都有较深的研究，在教学上能切合考生应考的实际而不入俗套。《色彩静物基础》的“独到之处”就在于此。我相信，当读者打开这本书时，通过其中的内容一定能够感受到这一点。我们可以从林建寿应邀为中国人民大学人类学研究所实验绘画人类学合作专家和近年来在全国画展中获奖情况，以及作品被各界人士收藏的情况中看到他对艺术的倾心追求：从最古老也是最现代的角度去研究人类的“原本”精神与灵魂，表现人类的“真”与“善”、积极乐观的生存理念，如他的《高山族连杯酒》、《潮》、《湖光》等油画都是这方面的优秀作品。也正是林建寿对艺术倾心追求的精神、在艺术作品中对“真”与“善”的人类原本精神与灵魂的理念研究与表现、八年的教学一线的磨砺与经验的积累诸因素共同构筑了《色彩静物基础》的“独特理念”。这一“独特理念”是随心所欲地将严谨而又诙谐幽默的理论和熟练的示范技巧相结合，深入浅出地导引着学生轻松自如地进入色彩静物艺术的表现而不落入通常的美术高考应考班的教学俗套。他的教学多在谈笑声中进行，在他的谈笑声的背面还溢淌着他对传统与现代色彩艺术的深厚学识与丰富的色彩实践经验，赢得了众多学生的追随和尊敬。他不仅教会众多学生如何考上大学，更重要的是在这一历程中提高众多学生如何认识美、欣赏美和创造美的能力和怎样去实现自我人生价值，建立乐观向上的人生精神。

他特别推崇柯罗、米勒的现实主义表现手法，大卫、安格尔学院派的造型，马奈、莫奈的印象主义的色彩。

综上所述，《色彩静物基础》是林建寿博览众家之长，解读艺术构成的本质，着重自我实践，剖析人类的“原本”精神，心境平和不追求功利，虔诚地面对艺术而结出硕果。《色彩静物基础》是一部从理论到分析、从观察方法的锻炼到技法的临摹学习、从借鉴到表现，循序渐进地展开教学，内容全面而系统。准备参加高考的考生必能从中得到极大的裨益，广大读者也定能从中得到不同启示。当此书出版之际，我乐于以此为序。

我期望林建寿能再接再厉，在不久的将来有更多的更好的学术著作问世。

钟志金(中央民族大学美术学院教授)

目 录

色彩理论常识	1
色彩分析	3
技法介绍	5
色彩基础训练	6
色彩局部刻画训练	8
教学范画步骤展示	11
色彩默写	20
学生优秀作业选登	21
后记	42

色彩理论常识

一、色彩常识

色彩是视觉信息的主要方面,它不仅在绘画和艺术设计中起到非常重要的作用,还遍及生活的各个领域:衣、食、住、行、用。色彩的重要性决定它作为美术高考的必考科目之一。

色彩由有彩色和无彩色两个体系组成。黑色、灰色、白色合称为无彩色。

1. 色彩视觉过程三因素:

(1) 光:光具有稳定性和不稳定性。

稳定性的光如人造光(日常照明用光,摄影、舞台戏剧用光等),不稳定性的光如:太阳光、天光、星光、月光等。

(在考试中经常使用的是照明用光及天光)

(2) 物:每件物体都有它的肌理、特性及固有色。物色包括颜料色和染料色。

(3) 眼:指人在视觉过程中所产生的生理及心理反映。

2. 色光三原色:红橙、蓝紫、绿(三原色混合成白光)。

3. 色彩三要素:

(1) 色相——色彩的相貌(如同人的灵魂及个性特征)。

(2) 明度——色彩的明亮程度(如同人的肤色、外表)。

(3) 纯度——色彩的鲜艳程度(如同人的内向品格、气质)。

4. 同类色:指的是色环距离 15 度角左右的色彩。如柠檬黄、淡黄、中黄等。

5. 邻近色:指的是色环距离 45 度角左右的色彩。如黄橙、蓝紫等。

6. 对比色:指的是色环距离 130 度角左右的色彩。如绿橙、黄蓝等。

7. 互补色:色环距离 180 度角的色彩。如黄紫、红绿、蓝橙。

8. 间色:两种不同原色互相混合出来的色彩。(或称第二次色)如绿色。

9. 色调:指的是多种颜色组合后,由于各种颜色之间色相、明度、纯度的差别所产生的总体倾向性。按色彩不同要素可分为各类色调:

(1) 依色相分:黄色调、蓝色调、对比色调等。

(2) 依明度分:亮色调、中色调、暗色调等。

(3) 依纯度分:艳色调、中色调、灰色调等。

(4) 依感情分:冷色调、暖色调、高雅色调、华丽色调等。

10. 色彩调和:

(1) 色相调和:多种颜色组合时,在各种颜色中都加上某一色相,以求色彩协调。

(2) 明度调和:多种颜色组合时,在各种颜色中都加上白色,以求色彩协调。

(3) 纯度调和:多种颜色组合时,在各种颜色中都加上灰色,以求色彩协调。

11. 色彩形式美法则之色彩均衡:

(1) 对称均衡

色彩的鲜灰、明暗布局在视觉上取得均衡。优点是庄重、平稳;缺点是呆板、单调。

(2) 非对称均衡

色彩的鲜灰、明暗布局在视觉上具有相对稳定性,但呈非对称状态,有着多变、丰富、活泼的特点。

(3) 非均衡

色彩的鲜灰、明暗布局在视觉上呈明显不同状态,有新鲜感,但容易产生怪异之感。

二、色彩理论教学经验

●**萨金特的绘画理念:** 无论任何情况下,最好多利用大刷子挥扫较长的笔触,先不要顾及小面积和小点,专心面对眼前的画板,按照自己所选择的颜色,才能最接近自然的真实。

●**构图:** 决定一幅画的成败,直接体现形式美多样统一、画面均衡。**多样**是指物体在画面中的位置、大小、方向、前后、疏密、虚实、露掩等变化关系。**统一**是指画面的谐调和平衡感。

不同物体朝向会使画面产生变化、增添形式美感。

适当地利用色彩的对比因素也有着平衡画面的作用。

空间的表现不能仅靠色彩的关系来拉开,也可通过画面的直接构图来实现。

从纸张的角度来分——可分为竖构图和横构图。

从视觉的角度来分——可分为高视点构图、中视点构图和低视点构图。

从主体物的构成角度来分:可分为 S 形构图、三角形构图、三角形同构、方形同构、多边形构图等。

●画好一幅色彩画,必须具备素描基本功、色彩基础理论、色彩画表现技巧这三个基本条件,缺一不可。

●主观因素在一幅色彩画中占有很重要的地位,它可以适当改变物体的长相特征、摆放角度、方向、固有色、强调并夸张光的作用或改变局部色调,以求得整体画面更加完美的视觉效果。

●想学好色彩一定要明白色彩的画面效果必须要明快、透彻、色彩统一而又丰富。不能以素描的观察方法来代替色彩的观察方法。也就是说不能用素描的造型表达方法来代替色彩表达方法。二者都应同时具备。掌握再多的色彩知识,色彩感觉再好,没有一定的绘画技巧,也不可能作好一幅色彩画,好而快的技巧对于高考的短短的几小时来说,显然是特别重要的。

●色彩知识、自我感觉、艺术修养和想像力都对一幅优秀的色彩画产生重要影响。色彩感觉其实就是一种色彩视觉经验。先抛弃造型的因素,重新对光与色进行研究会发现很多原先没有感觉到的东西。

●关于色彩空间处理

一般说来,空间在前的纯度较高、冷暖对比较强、光影的明暗对比强。(前面为非主体物除外)

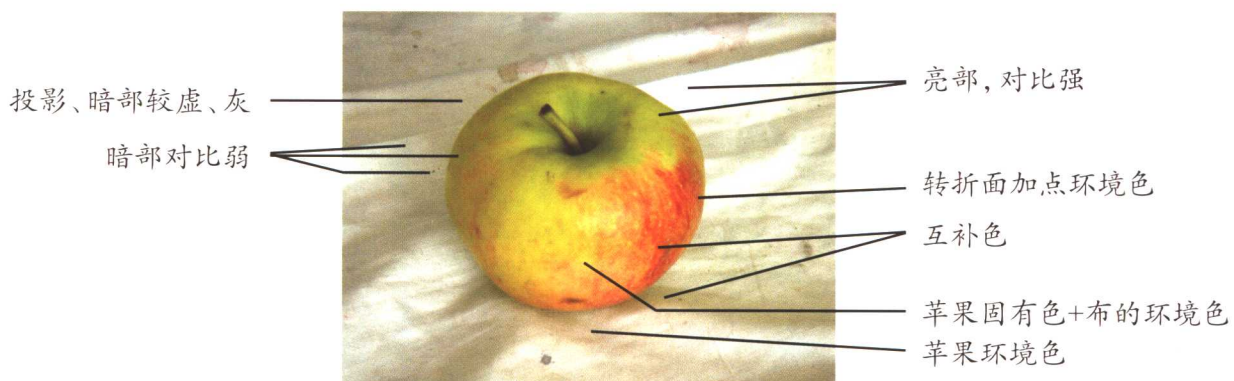
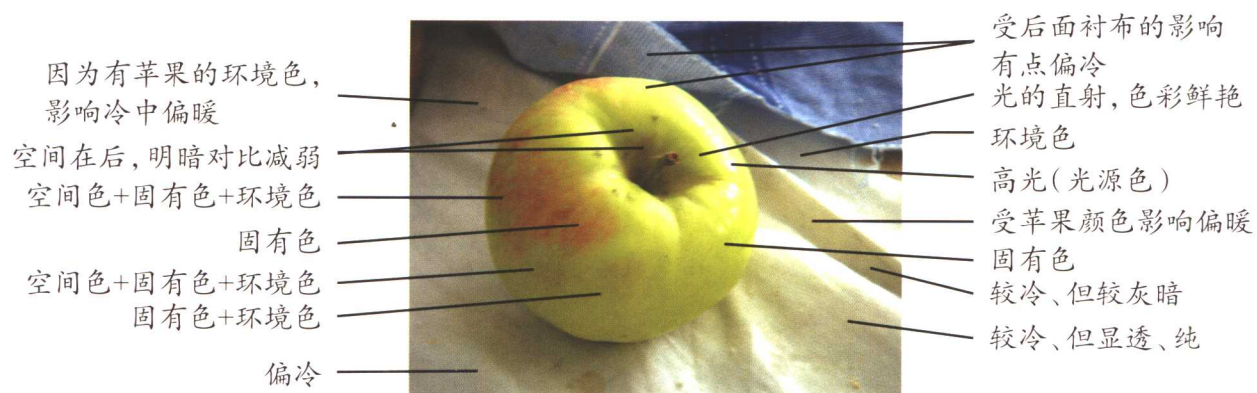
一般情况下暖色靠前,冷色退后。但有时不一定,只要有冷暖的色彩节奏变化就能拉开空间。暗部的颜色尽量画得薄一些,亮部厚一些,背景的处理能一步到位的尽量一步到位。

色彩分析

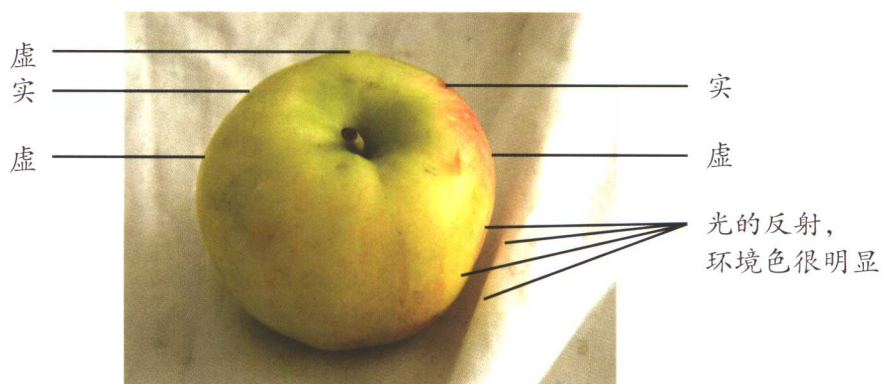
一、关键词语

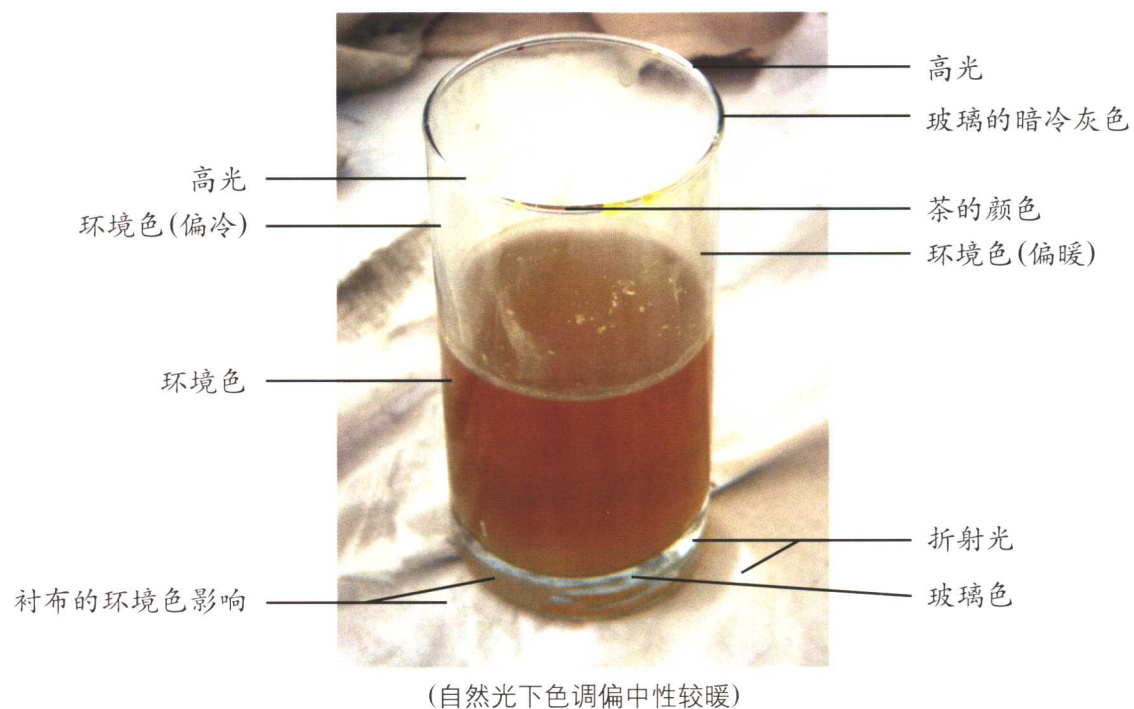
光源色、固有色、环境色、空间色、互补色、对比色；光的直射、反射、折射、漫射

二、图片分析

苹果边沿线的虚实关系

技法介绍

一、色彩的独特造型方法

1. 概括方法 (简法): 色彩概括, 造型概括。
2. 精彩刻画 (繁法): 色彩丰富程度, 笔法造型。
3. 表现形式: (1) 60%素描关系 40%色彩关系
(2) 60%色彩关系 40%素描关系
(3) 50%色彩关系 50%素描关系

(注: 素描关系比例占太大, 色彩则“贫血”; 色彩比例占太大、造型则太过于印象, 两者都不太适合考试。)

●关于画面中粉的问题:

- (1) 因滥用白色, 使得色彩纯度不够, “贫血”。
- (2) 因水多, 水粉颜色是色粉、水和胶混合成的, 水多会把胶稀释掉, 使得胶无法保护色粉的光泽度, 虽然湿时显亮、纯度够, 但干后就会发粉。

●关于画面中物体颜色火、干, 不能体现其质感问题:

- (1) 色彩纯度高, 未经调和。
- (2) 水过少。
- (3) 没加或少加白色。
- (4) 可加点互补色适当降低其纯度。

二、作品分析

技法: 干画法、湿画法、厚画法、薄画法、步骤画法、直接画法。

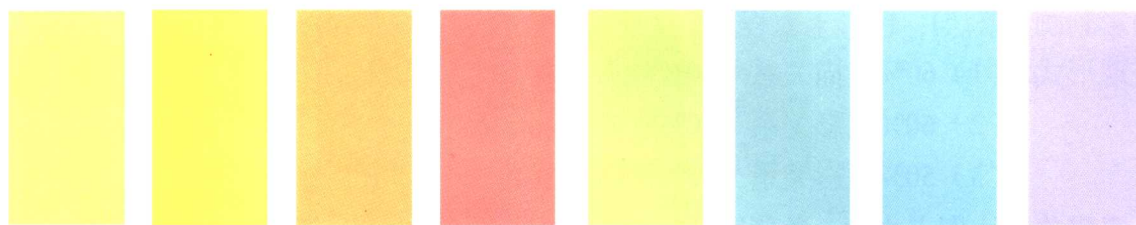
(注: 在同一幅画面中, 往往是各种技法并用, 而不是选择单一的表现形式。)

色彩基础训练

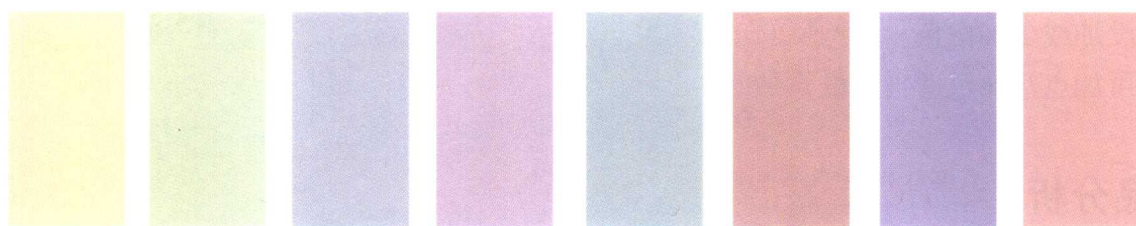
一、调色训练

1. 纯亮色系

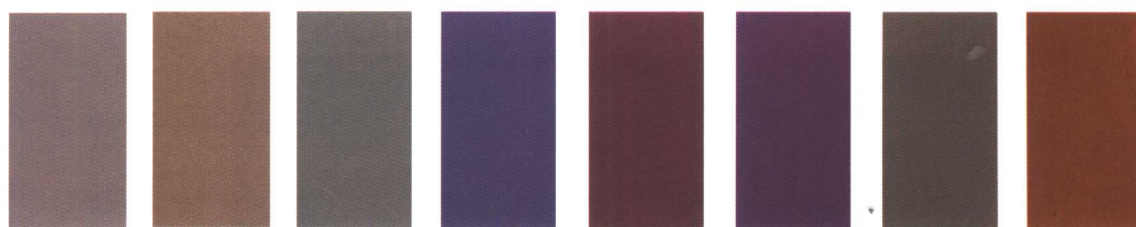

2. 亮灰色系

3. 中灰色系

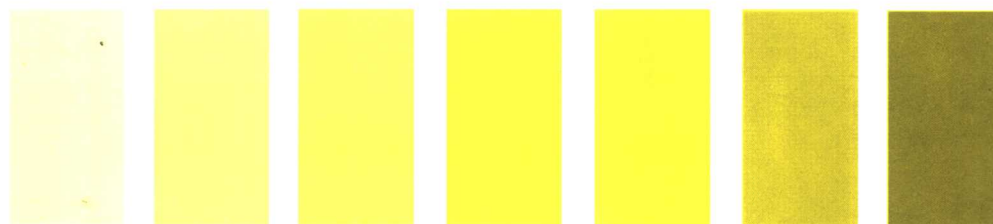

4. 重灰色系

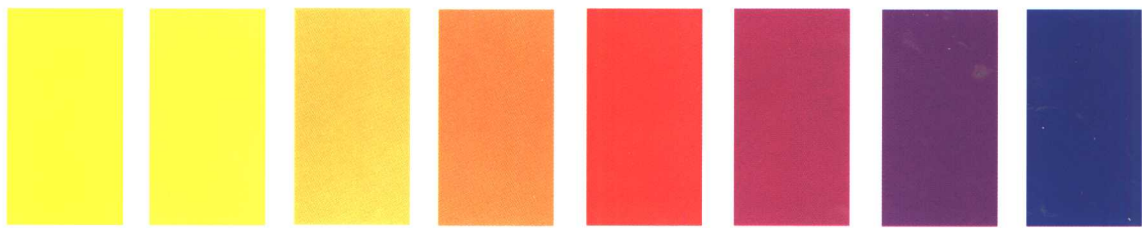

二、色彩推移

1. 明度、纯度推移

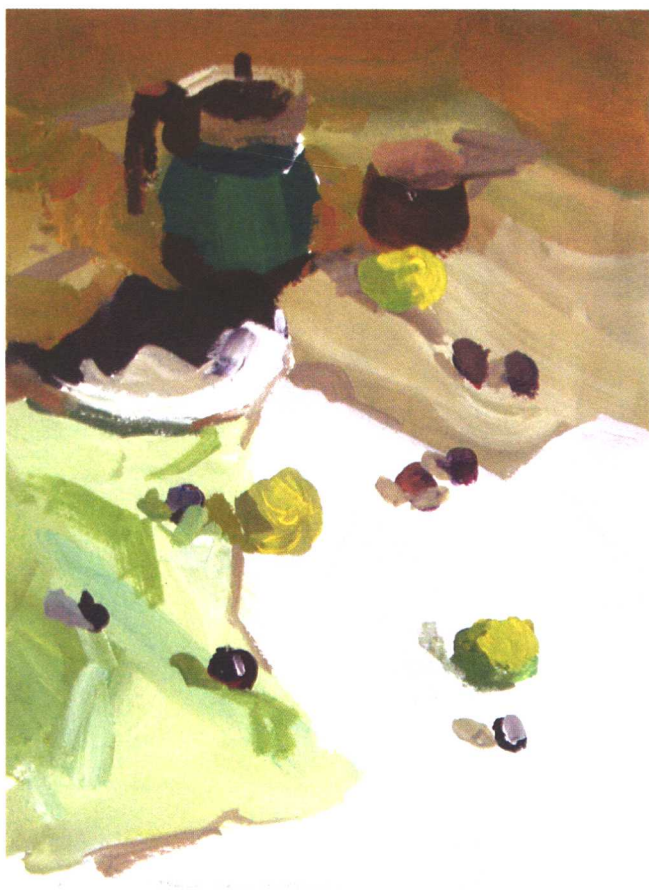
2. 色相推移

三、空间混合(第三混合)

1. 产生条件:
 - (1) 色彩较鲜、对比较强。
 - (2) 色彩面积较小。
 - (3) 色彩相互穿插、并置。
 - (4) 有一定视觉空间距离。
2. 色料混合与色光混合的综合。
3. 视觉特点:
 - (1) 响亮、活跃。
 - (2) 产生第三色感觉。

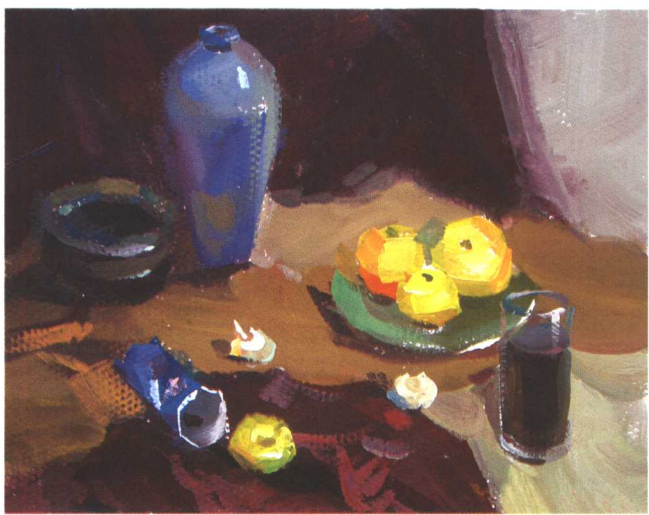
做此练习,可以提高色彩感觉和色彩表现经验。

四、色调训练

色调在色彩写生中相当重要,它可以锻炼我们掌握、组织和规范色彩的能力。分为(1)类似色组合;(2)邻近色组合;(3)对比色组合。

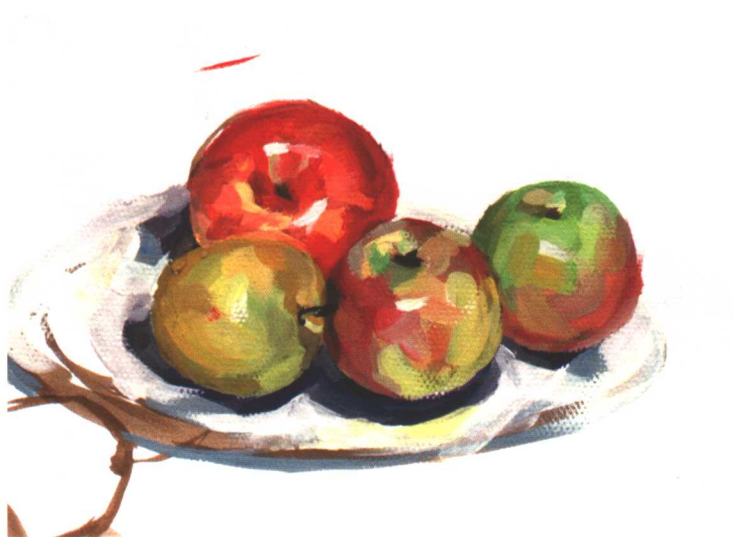
色调有冷暖调之分;也有亮、暗调之分;还有艳调、灰调之分。

色彩局部刻画训练

1. 水果类

2. 蔬菜类

3. 透明物体

4. 金属类

