

色彩

马保中艺术教学基地丛书

超级结构主义

· 马保中 编著 · 湖南美术出版社

色彩

马保中艺术教学基地丛书

超级结构主义

· 马保中 编著 · 湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩·超级结构主义 / 马保中编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2005

(马保中艺术教学基地丛书)

I. 色... II. 马... 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 (2005) 第 020652 号

色彩·超级结构主义

编 著: 马保中

责任编辑: 曹 勇 李 松

责任校对: 李奇志

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: 深圳彩帝印刷实业有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 6.25

印 数: 1~5000 册

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN7-5356-2226-7/J·2077

定 价: 32.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

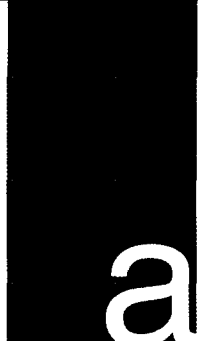
邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://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。

色彩·超级结构主义

主持人导言

社会视点

- 一 网络的视界与写生的色彩 2
- 二 无冕之王 4

主持人空间

- 三 马保中色彩作品
- 静物 6
- 侧光 7
- 静物 8
- 小晴 9
- 大渔岛风景 10

高考纵横

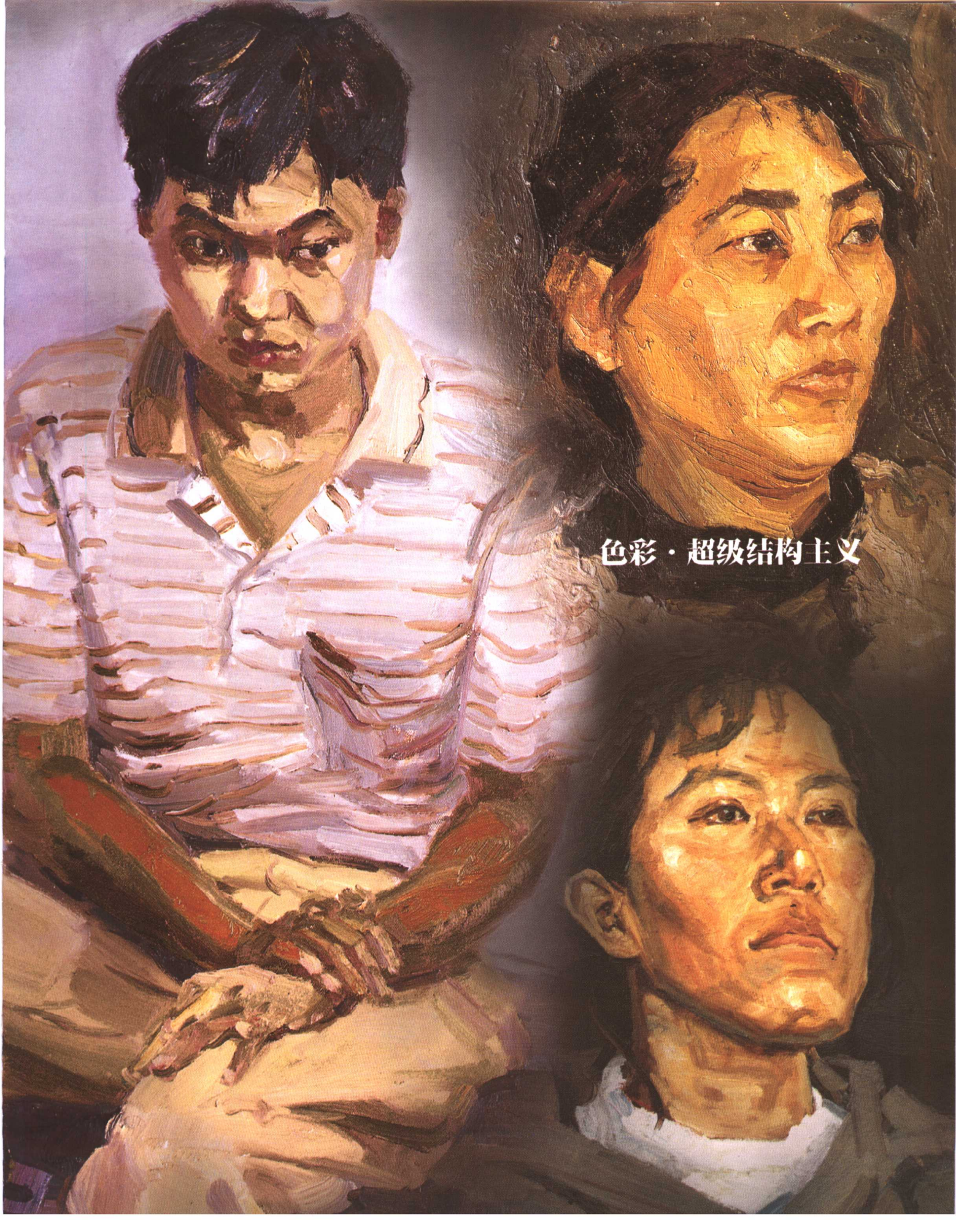
- 四 高考工作室色彩作品
- 【本集彩点】
- (一) 色彩头像 / 半身像 11
- (四大块 / 三大关系 + 流畅笔法)
- 1. 色彩头像 / 半身像 12
- 【独家现场】
- 油画头像步骤 21
- 2. 水粉头像 40
- 3. 色彩速写 50
- 【形色往来】
- (二) 水粉静物 57
- (两种画法 + 黑白灰)
- 【另类阵线】
- (三) 设计色彩 69
- (感觉性 + 制作性)

研修生展厅

- 五 研修生工作室油画作品选登 73
- 【多情色界】
- (一) 风景写生 73
- (色彩 / 情调 + 构成)

	【多彩重音】	
(二) 油画习作	79	
	(写生色彩 / 网络造型 + 个性发挥)	
	【多线报告】	
(三) 创作	87	
	(目的性 / 创造性 + 五花八门)	
附录：		
		基地星空
「人物故事」——陈超	23	
「成功话题」——王炳懿	47	
「基地新锐」——王翔	76	
「传奇人物」——陈永利	94	
		图画生活
〈最美〉照片	35	
〈同室三姐妹〉照片	53	
〈冬日笑语〉〈春天来了〉照片	53	
〈洞庭湖上〉〈上大课〉照片	90	
〈马家军〉照片	96	
		闲言碎语
马保中教学语录	12	
马保中教学语录	24	
马保中教学语录	33	
马保中教学语录	46	
马保中教学语录	56	
马保中教学语录	93	
		基地史话
基地简介	95	

色彩·超级结构主义

一 网络的视界与写生的色彩

基地教学的特点是，无论高考学生还是进修学员，首先要进行素质洗礼，要知道该知道的知识，看到该看到的东西，要明白为什么要这样而不能那样，进而形成一定的个人艺术观（修养）。色彩教学更是如此。首先要了解各时期、各民族、各国家对色彩效果的追求不尽相同，这点极为重要。因为，对色彩的认识在相当程度上决定着学习平台的高度和清晰性，就根而论，史前到文艺复兴（中国到1949年）这一段没有统一的色彩观，什么颜色都用，实在达不到所要求的效果时，甚至就用金、银等金属材料加以强化。文艺复兴到十九世纪末，欧洲绘画都是用固有色观察方法，但这种固有色是经过多次调合后形成的有秩序的灰色。这种各类灰色配合着明暗式的空间造型很好地营造出了那个技术年代的**色彩真实**。十九世纪末由于光色原理的突破随之产生了印象主义的色彩理论及绘画样式，即光、色、空气混合后形成的有时间、环境、距离等因素限定的环境条件色体系。我们在正常情况下使用的就是这一色彩规则。通常讲的写生色彩就是指这个东西。

有什么样的色彩观就能画出什么样的色彩效果。你若使用古典主义的色彩原理去指导写生，画得出印象主义的冷暖与光色空气感？决不可能吗。因此“色彩写生”不是印象派的专有，任何画派都用色彩去画写生，然而，最接近我们现代认识的，只有印象主义的“写生色彩”这是它的独有。

色彩写生和写生色彩有什么不同吗？当然。是有不同。这两组八个字的意思是绝对不一样的两种解释。色彩写生是用颜色去画写生对象，结果是：多数是以形为依托，辅助形、补充形、润色形，一句话为形服务，形的附属品。还有一种结果是：以色为主，尽可能强化、夸张的对象色彩效果，使之发展成为概念或象征性的色彩关系。

写生色彩的解释应为：使用颜色通过观察表现出写生对象此时、此地的特定的色彩现象（关系）。因此，特定的色彩现象（关系）就成为了画色彩作业中的核心问题。

观察对象特定的色彩关系，这是看到对象后首先要敏感的东西，全力专注地捕捉对象的不同于他人的，独有的色彩存在，是能否画出生动色彩关系的第一步。

表现对象特定的色彩关系，是把在观察对象时获得的特定的色彩信息牢牢地锁定在视网膜记忆中，在与对象的进一步交流中，不断丰富或提纯扫描印象，使对象的色彩代码逐次记录在网络形态上。以形为主的画家信奉：用色彩造型。为了造型而被迫使用色彩，为了使物象更真实而使用色彩，认为形是第一位的，而色彩永远是辅助和润饰的手段而以。以色彩为主的画家认为：色彩的感觉好与坏才是决定着画面关系的决定因素。只有成功的色彩观察与组织才是展开画面内容的唯一途径。

写生色彩的训练是获取色彩能力的基本的也是非常重要的方法。在写生中要使学生获得如下能力：审美和鉴赏能力、观察能力、表现能力。

一、具有较高的色彩鉴赏力，形成有品位的色彩观。要使他们知道什么是好，什么是坏，明确努力的方向。

一切的问题都是思想的问题，认识的提高是整体上升的前提与基础，如果他在观念中认为这个东西不好，你就无法让他按着正确的思路去画。因此，正确地引导，解决认识上的误区，矫正和提高对色彩的认识水平，是建立色彩修养，是画好色彩的第一步。

提高审美眼界的最主要的方式就是多看，要有一定的深度和大量的知识与信息存储，这是一个必要的基础。在多看的基础上要有选择地看，看那些最好的画，看那些对自己最有直接作用的画。接受最具实用的色彩理论和方法。为此，我们经常带领学生参观展览会，看画册，办讲座，看幻灯，放录像，座谈等。一切能动用的手段都用上，目的是丰富知识，提高修养。

二、培养敏锐的观察力，使他们学会有方法地看，有选择的画。

观察能力的提高是画面质量提高的看不见的第一环节。如果解决了观察方法的问题，就等于会画了一半。所以，不断地讲解观察的方法，使学生建立正确的观察角度是一个看不见的具体工作。做不彻底是有后患的。道理很简单：不会看就不会画。

三、不断提高其表现能力。如何画、如何画好、怎样才能画出效果。使观察和认识能力在画布上得到充分的展现。

无论在幕后做多少工作最终还是要落实到画面上来并产生效果，提高画面质量的做法主要有：“强调效果的追求”，要求学生追求某一种绘画效果和色彩效果是最为直接了当的教学方式，这样他能看得见、摸得着，也靠得上去，效果相当好。“把好科学步骤关”对于基础薄弱的学生主要是把握作画的方法与步骤，几个步骤能较顺利地画下来一般也就差不多了。

四、提高对色彩的分辨能力，尽可能多地画出色彩的多样丰富性。

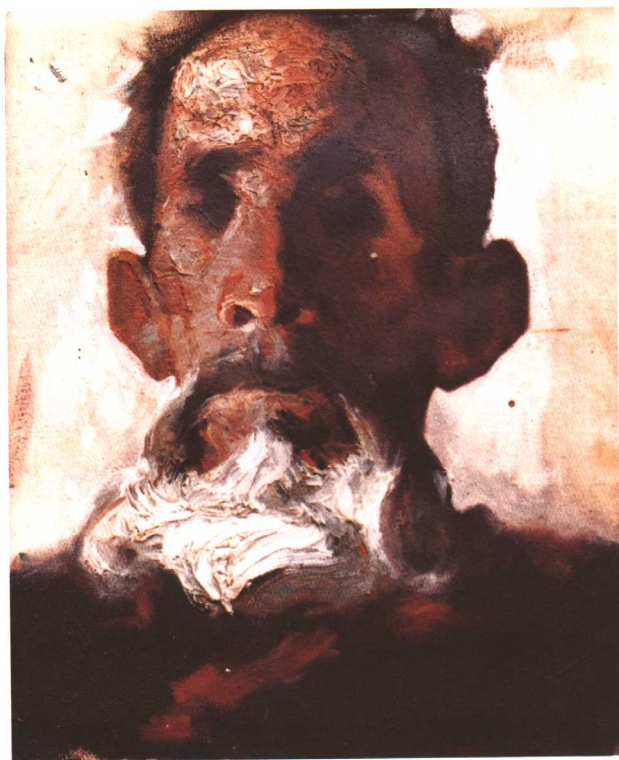
色彩分辨力是证明色彩能力水平高低的主要标志，为了实现这一技术要求，我们要求学生尽最大可能真切地观察色彩的变化。在调色上要使用多次调合的方法，努力使色彩的对比关系更加接近对象。这种色彩的技法特别适用于头像的形体塑造。

五、逐步实现“写生色彩”和网络造型的有机结合。

高考的学生在学习中只准使用写生色彩方法。研修生就什么都可以了，只要你能制造出色彩效果。

马保中

2004年5月15日晚

马保中

二 无冕之王

采访者：章怡

受访者：马保中

地点：崔各庄马保中工作室

时间：2004年5月5日

章：我知道你在学生中有很大的影响，是这样吧。

马：不完全是这样，当前高考的学生很多人就不知我的水平，可以这样讲，众多的学生根本就不知什么是好与坏，当然，这不能怪他们，因为他们学画时间太短，还不具备鉴别真伪的能力。知道我更多的是他们的老师和上了大学的学生。只有上了大学自己再画过一段时间之后才能对事物产生正确的认识。

章：你现在还在中央美院任课吗？

马：不，我现在只在我的教学基地带自己的学生。

章：当时为什么没有留在美院继续干下去，多可惜呀。

马：当时美院是准备把我留下，但是我不具备必要的硬性条件，第一、我没有文凭；第二、我无北京市户口；第三、考研读学位我又不会外语。这样工作下去是毫无出路的。我看问题少有绝对化，失掉这个工作机会，有认为可惜的比如你吧，也有认为不可惜的。至于我自己也没有太多的想法，反正就是不想干了。

章：那么湖北美术学院给了你那么优厚的条件怎么也没去呢。

马：是啊！副教授的职称、可带研究生、现成的房子，当时我真高兴，湖北美院对我真好，房子的钥匙都带回来了。后来解放军的大单位还有其他美院都有过类似的机会，我都抓在过手上，最后又都放手而过。现在我已记不起为什么，反正，如今我变成了一只游走于旷野的独虎孤狼了？

章：辞别美院后你好像什么都做，拍照片、写文章、拍DV、做装置、办学、盖房子、出书、讲座等无所不沾无所不猎，跨度之大实属少见。

马：对、对（大笑），乱搞一气，由专吃肉的东北虎变成了除了吃肉以外还吃松子、浆果、大马哈鱼、蜂蜜的黑瞎子（黑熊）。

章：现在的考生素质怎样？

马：不错，比以前画得更加靠近学校的要求，这要归功于老师，现在的学生能得到好老师的辅导。

章：人说“风水轮流转”是不是该转到你这边了？

马：可能吧，人们都讲我的经历和作品反映出我性格中的悲剧成分，苦是没少吃，可谁又都是吃糖长大的呢？回头看不长的人生之路，我仍然是一个非常非常幸运的。虽然我有过“三进三出美院”的传奇经历。“和往事干杯”，此刻，我心中充满阳光。

章：谈谈研修生的情况吧？

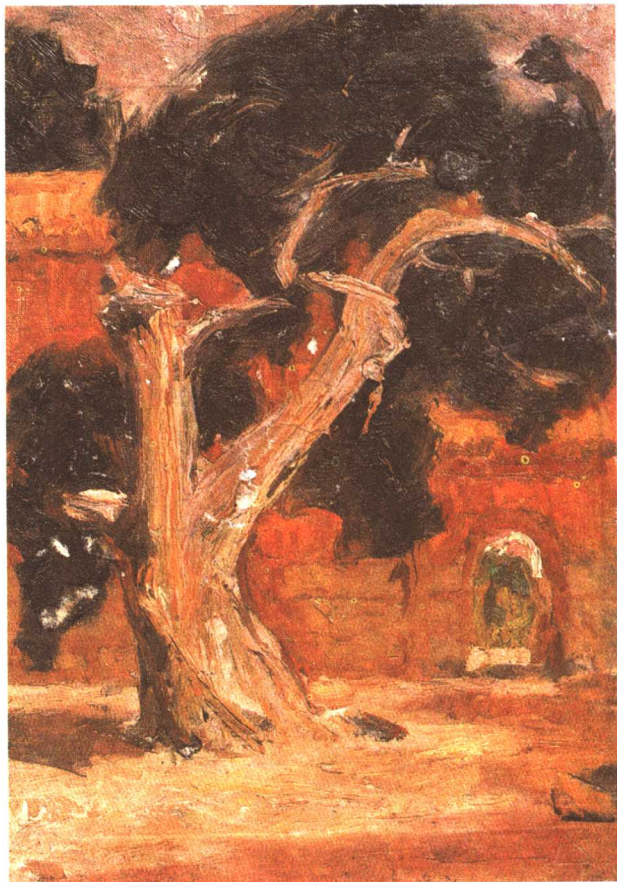
马：好的，来我这里研修学习的人是形形色色，各类人都有，像什么大学生、大中小学的教师、美术班的教师、公司职员等，但最多的还要算大学生。

章：有画得好的吗？

马：当然，陈永利、姜志峰、邓敏、欧劲、陈超都非常优秀。陈永利是西安美院油画系的学生，作品非常有意思，他的理想是职业艺术家，是个非常有前途的人。邓敏是天造的艺术家性格，感觉奇好。欧劲、姜志峰、陈洁的作品参加了第三届《中国油画展》反响强烈，欧劲作品还被收藏。陈超在中国美院油画系非常出色，将来定是一个做大事的人物。洪峰原是哈师大优秀的青年教师，现已考入东北师大雕塑专业研究生。姜志峰今年在中央美院油画系的研究生考试中名列前茅。

章：哦，还真不错。

马：是不错，好多学生的成绩我是记不太清的，或

马保中考取中央美院油画系风景写生试卷

是不知道，我的记忆力非常差。来研修的学生，学的时间都非常短。通常都是利用假期。很少一次超过一个月的，要想成绩更佳就必须有一个更集中和更长些的时间才好。其实好多人来跟我学习并不是想在艺术上求得什么，他们只是想来看看老马怎么画画，自己再画几张就满足了，比如一个女生在这画了二十天素描，现在到一家大公司做白领丽人去了，不好吗，很好啊。

章：那么高考的同学成绩怎么样？

马：我第一次教过十名学生都是北京的，当年这些学生有九名分别考上了清华大学美术学院、北京服装学院、北师大、首都师大、中国戏曲学院等。第二次带七名学生成绩是：中央美术学院一人（第八名），中央美术学院附中一人（第八名），中央民族大学一人（第十二名），中国美术学院一人（第三十名），云南艺术学院一人，哈尔滨师大一人，过线六名上了五名。后来又带了两届，他们考的都相当不错，在所在学院成绩都相当突出。例如中央美术学院的袁秋剑、姚婵、卢海超、董丽娜……中国美术学院的陈超、卢俊琳……鲁迅美术学院的杜福娇、罗辉……广州美术学院的钟灿文、彭不……天津美术学院的杨坤……四川美术学院的罗甜甜……湖北美术学院的李洪波……西安美术学院的袁涛……清华大学美术学院的李小磊、王炳懿……许多一时我也想不起来。

章：真是不错，今年你们考的怎样？

马：别的不讲，单指中央美术学院造型专业，参加考试者二十人，专业过线十七人，你说这个比例高不高。

章：确实很高，你有什么绝招吗。

马：说实话，我的生源质量不算太好，在短时间内达到要求主要的手段就是严格要求。

章：那你为何要离开上苑画家村？

马：原因有三。一、现在我在上苑的地方实在是不够用了。二、殷双喜曾说过我在这里不会住过五年，此话应验了。三、也是最重要的一点，当初我相中这个地方就是有一个环山水库，可现在它一点水都没有了。

章：你的作品终结了许多领域的艺术工作，请你谈一下这方面的情况。

马：这是比较学术的问题，我不能自己讲，这个东西是公平而自有公论的，我只知道自己做过努力，毛主席讲过要学习愚公挖山不止。我也想说我还要继续努力，学习愚公“玩山”不止！

章：例如你创立的超级结构主义的造型观念、网络素描体系。杰出的油画作品像《志愿军总部》对《蒋家王朝的覆灭》；《中国中国》对《毛主席去安源》；《中英联合声明》对《开国大典》。实现了观念、技巧和时代精神的全面超越。还有《AK系列》《事件系列》在“后政治”“后冷战”艺术领域中的代表意义等。

马：是吗？

章：当然了。你不说我不说，有人就不知道。许多人以教学，特别是教高考生和进修生为耻，不知你怎么看待你的工作？

马：人们的情况不一样，可能性也不一样。我把教自己的学生当作件快乐的事，尽管有时也觉得累。

章：都说你是艺术圈中的军事专家是这样吗？

马：我肯定算不上专家，因为事件要做出正确的判断的基本条件是，必须占有核心机密和情报。电视上的一些专家讲评战事之所以成为笑话，就是因为不了解核心机密与情报。喜欢军事就必须知道武器、了解天文、通晓历史、爱好地理、关注新闻。现在没有像样的战打，我更侧重的是国际政治关系，在这方面可能要强于别的艺术家。

章：你对学生负责吗？

马：别提了，负责的让他们很紧张。

章：为什么？

马：怕画不好我不高兴，以后我不会要求他们过严，尽管以前我也不觉得太严。

章：你对他们真关心吗？

马：真关心，开车送学生去医院，深夜接送他们是经常的。家长将他们托付与我就要尽责吗。

章：你自认为素描画得好还是色彩画得好，我们觉得是素描的影响更大些。

马：年龄小些的同学看素描多些，认为素描的影响大。你想我是搞油画的会不会画色彩吗？

章：您想过要办成个美术学院吗？

马：没想过，许多事我都能想的很远，而唯独这事没有那么长远的考虑。

章：我就是看过你的画考上中央美术学院的，现在我都毕业几年了，还转行做新闻了。

马：大学就是一个受教育的阶段，中央美术学院也不例外，不上大学从18岁至22岁这四年到那去混呢。毕业后做什么都无所谓。在外地别人经常介绍说：“这位是中央美术学院的老师马保中”每次我的头都大一下，心想，这不是他妈的骗人吗？我真想告诉他们：“我现在不是了，我就是我自己，我叫马保中！没有任何头衔！”。可是当着那么多人我能让朋友下不来台吗，沉静下来告慰自己，不要太认真，社会就是这样的。

章：社会没给予你任何一个冠冕堂皇的褒奖，但从你做到的一切来看就确实是一个没有王冠的王者，从新闻的角度即可称之为“无冕之王”。

马：现在那里还有这样称呼的……不过这是新闻角度。

章：就是吗。

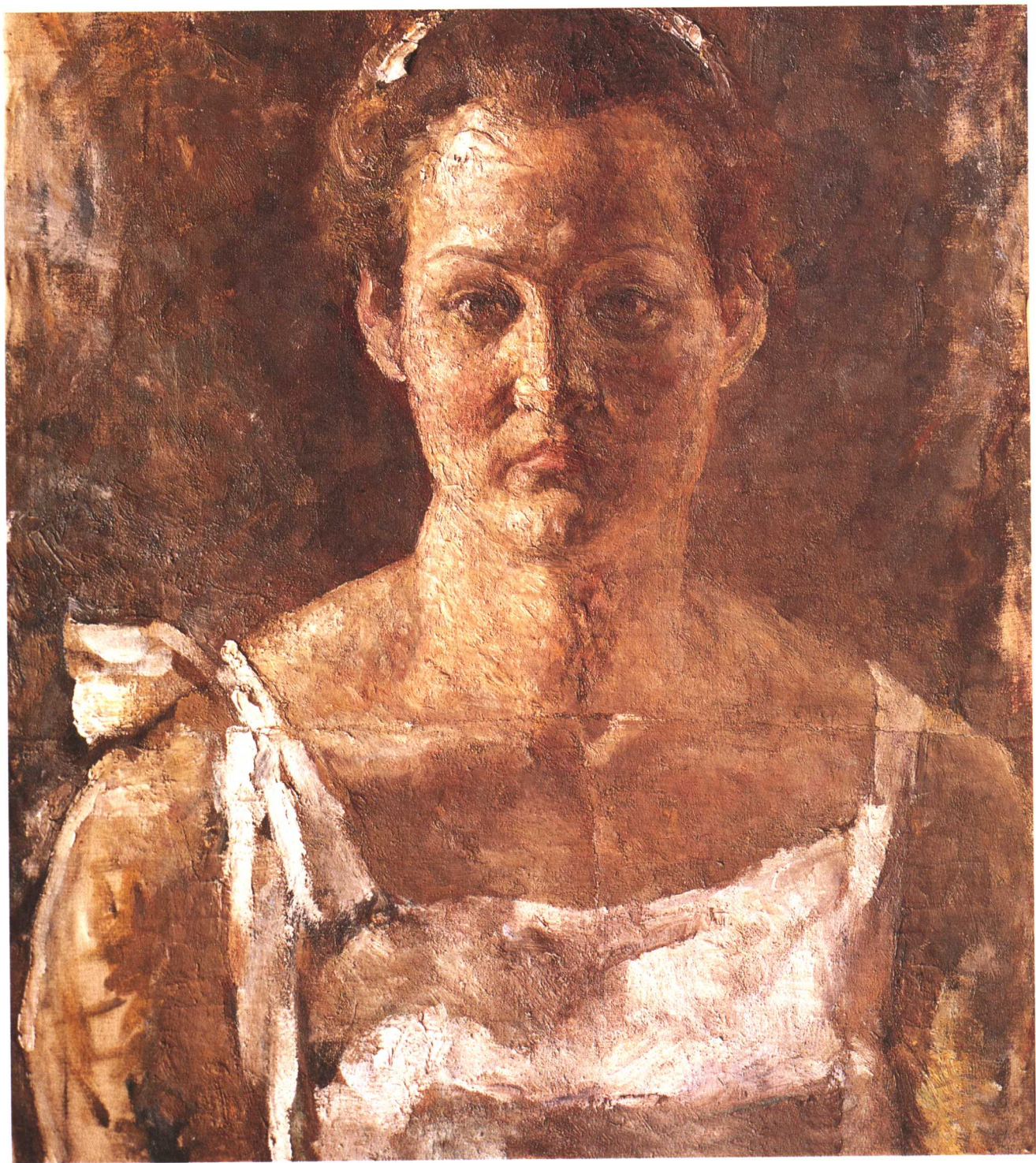
马：哈哈（只张嘴笑而无声）！

章：呵呵……呵。

三 马保中油画写生作品

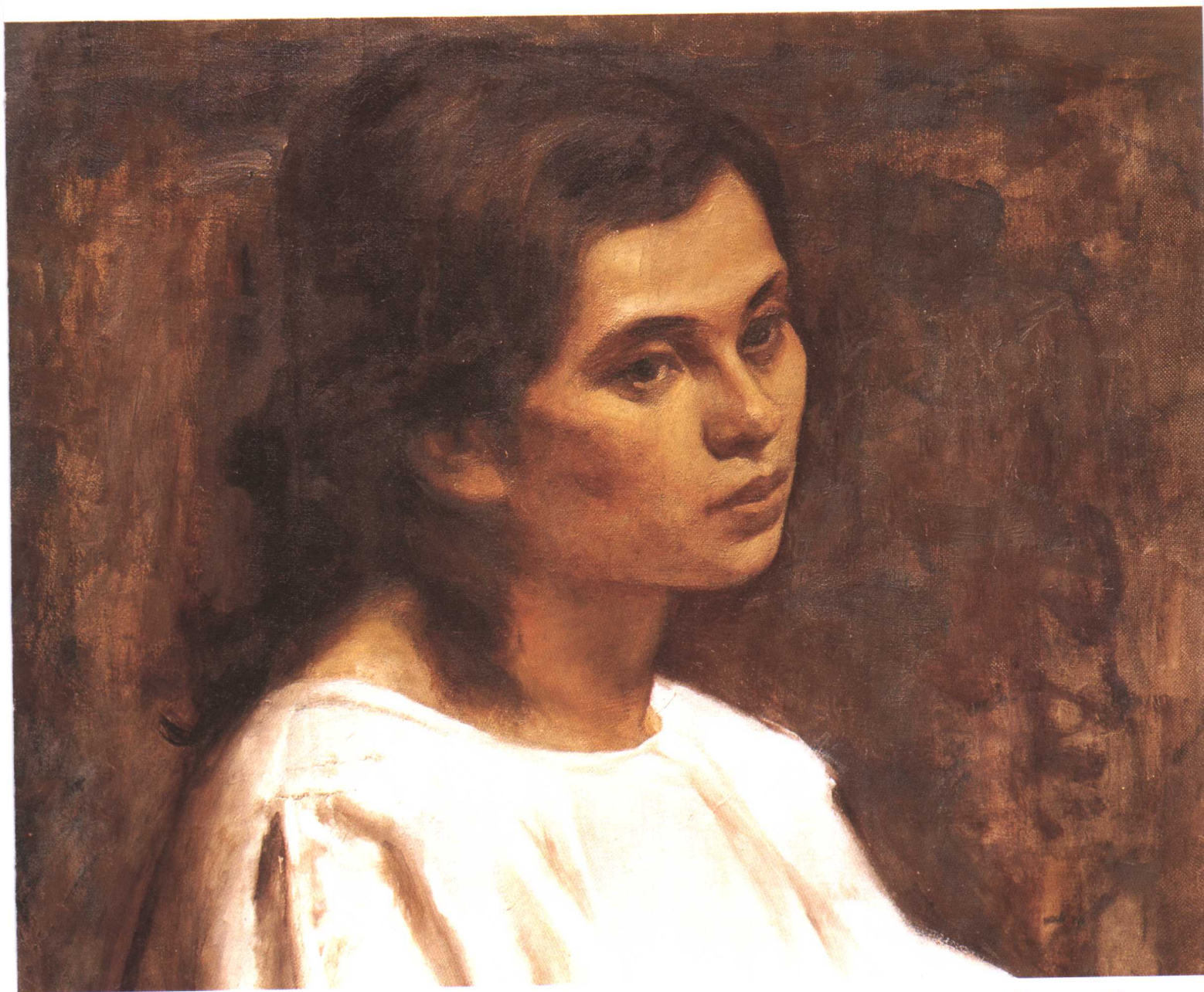
静物 马保中

侧光 马保中

静物 马保中

小晴 马保中

大渔岛风景 马保中

四 高考工作室作品

(一) 色彩头像 / 半身像

(四大色块、三大关系 + 流畅笔法)

画好色彩头像是十分重要的，不仅因为它是考试的必考项目，而重要的是谁都希望能用色彩将一个人物画出来、画好。在头像教学中首先要求脸、衣服、背景、头发四块颜色的**黑白、冷暖、色倾**三大关系要准确，色彩力求和谐统一，避免高对比和强刺激。有无色调不重要，色彩不准确也不重要，只要形不出现问题，放松心情，以流畅的笔法画出来就可以。不要过度追求色彩效果，因为以写实造型为基础的人物色彩写生，注定了不能产生太强的独立的色彩效果。