

A collage of eleven still life paintings by J.M.W. Turner, arranged in a scattered, overlapping manner. The paintings depict various objects: a large brass bowl with fruit, a dark vase with a lemon, a bowl of fruit, a bottle of Drac, a bowl of fruit, a pepper, a bunch of grapes, and a still life with a bottle and fruit. The paintings are characterized by their vibrant colors and visible brushstrokes, typical of Turner's style.

编者

榮寶齋出版社

J215
39

色彩零距离

孙纲 著
美术高考画家讲座系列

荣宝斋出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩 / 孙纲著. — 北京: 荣宝斋出版社, 2005.6

(美术高考画家讲座系列)

ISBN 7-5003-0795-0

I. 色… II. 孙… III. ①水粉画—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 031116 号

责任编辑 王 勇

版式设计 王 勇

电脑制作 利雅丽

责任印制 毕景滨

色 彩

美术高考画家讲座系列

作 者 孙 纲

编辑出版发行 荣宝斋出版社

北京市东城区北总布胡同 32 号 100735

制 版 印 刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开本 889 毫米×1194 毫米 1/16 印张 4

版次 2005 年 6 月第 1 版 印次 2005 年 6 月第 1 次印刷

印数 0001—5000

定价 28.00 元

目 录

一、色彩

1. 色调····· 1
2. 色价····· 3

二、绘画的品格

1. 绘画的品格····· 6
2. 限色写生····· 12

三、绘画作品的规律性分析

1. 画面结构····· 14
2. 画面色彩构成····· 15
3. 画面中心主视点因素的运用····· 16

四、学生作品中常见问题的分析

1. 高光的处理····· 17
2. 衬布折皱的处理····· 18
3. 主体物与背景的关系····· 19
4. 构图的问题····· 19

五、高考试卷分析····· 20

六、作品欣赏····· 27

一、色 彩

研究色彩主要是研究物象之间的色彩关系,以及不同色彩关系所构成的色彩效果。色彩关系是指构成画面色彩的组合方式。这种组合方式是以色彩的差别为基本条件的。

1. 色调

不论其固有色(物体本身所固有的色彩)如何千变万化,物象的色彩都含有一种统一的因素。不同固有色的物体在同一环境中又互相影响、映射,互相含有对方的色彩因素。物体在光源和环境两种条件影响下所呈现的色彩,我们称之为“条件色”。在绘画中,以光源色的影响为主要变化因素。在光源色和环境色的影响下,一组景物色彩所呈现的总倾向被称为“色调”。由于光源的明度和色彩的差异,物体的色调又千差万别。

● 鸢尾花 凡·高(荷兰)

● 静物 塞尚(法国)

● 向日葵 凡·高 (荷兰)

一种色的物体，的确存在着艺术家对色彩的不同理解和应用。

即使印象派画家的作品也都是经过色彩调配而画成的。原作呈现的是各种漂亮的灰色、红色、黄色、蓝色等，而不是有些差的印刷品中所显示的红、黄、蓝、绿的原色效果。有人说站在凡·高的作品前会感觉到他的作品散发着一一种银灰色的光，给人以一种清新的感觉。所以我们要多读一些经典作品，研究大师们对色彩的理解，在学习和掌握色彩的同时，提高自己的色彩修养。

意大利画家莫兰迪的作品的色彩品位极高。他一生只画静物和风景，用色古朴，各种亮雅的灰色运用得非常之妙，色调细腻之极。他的作品高贵典雅，一般以灰色调为基调，具有极强的后立体派构成意识。

布拉克的作品可以说是色彩的活字典。他的作品运用了大量色价很高的色彩，而且在同类色的使用上，极尽微妙变化之能事。

● 静物 莫兰迪（意大利）

二、绘画的品格

1. 绘画的品格

作为一个初学者,在学习和掌握静物写生和创作的同时,就应该注意作品的精神品格问题,这对于今后的艺术创作至关重要。当我们面对众多的艺术遗产时,会发现有些艺术家作品品格、品位极高。比如:绘画大师乔托、弗朗西斯卡、格列柯、维米尔、凡·高、塞尚、毕加索、马蒂斯、布拉克、莫兰迪、贾科梅蒂等艺术家的作品品格就很高。他们作品的共同特点就是去掉了对自然的模仿,而是根据艺术家自身不同的气质和所处历史时期对审美的具体要求,进行高度的提炼概括或抽象的处理。他们把所观察到的景物按自我的艺术语言处理,用带有符号性的笔意来创作各自的作品,又通过作品把独特的信息传递给观者。这是一种超自然的状态,同时又是艺术家在自然景物中提取艺术真实的过程。

● 酒瓶、柠檬和橘子 凡·高(荷兰)

● 静物 莫兰迪 (意大利)

● 室内 马蒂斯 (法国)

凡·高作品中旋转的笔触，带有明显的个性特征。他保留了自然的某种秩序，并且恰当地配置色调，形成独特的画风。从其绘画早期开始，凡·高就一直狂热地探索各种新技法。后来到巴黎，他摆脱了色调暗淡的荷兰画风，色彩变得轻快起来。他曾说过，他的绘画受德拉克罗瓦思想的启迪更甚于印象画派画家：“我并不是将眼前的景象丝毫不差地复制下来，我要随心所欲地使用色彩，我要表现自己。”他有着自己的精神品位，有着自己的精神世界，所以他的绘画风格永远是凡·高自己的，这个世上也只有一个凡·高。

莫兰迪绘画艺术的魅力主要体现在绘画的精神品格上。虽然他只画静物和风景，但其作品绝非等同于一般静物的“此景此物”的感觉。他的绘画别有境界，更多的是在追求精神层面和画面以外的东西。他的作品运用正负像的排列，描绘平常不引人注意的静物或风景，在平凡的物象中，不断推进对绘画原理的探索，造成一种独特的形而上的气氛与作风。

● 静物 莫兰迪（意大利）

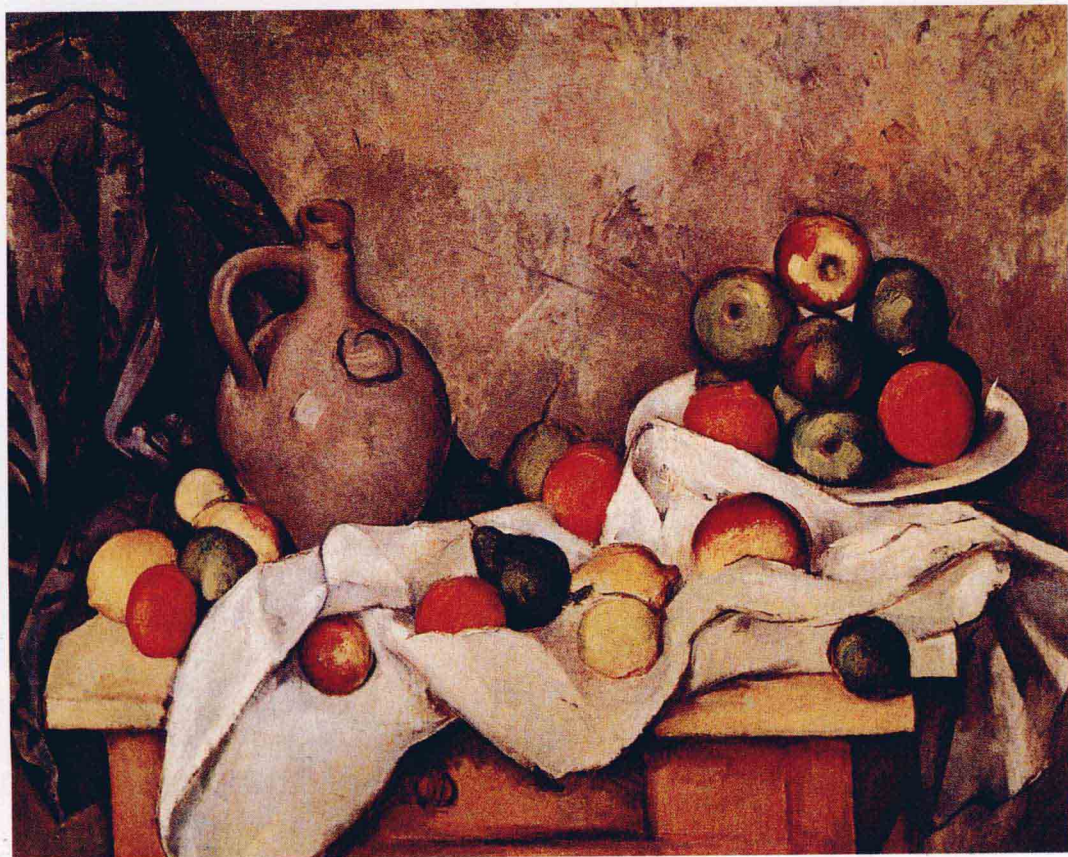

塞尚一生的艺术生活，都来自于对自然的亲身接触。他观察自然，把眼睛所吸收的自然现象时时推移、刻刻扩张。他承认和尊重印象派在外光和色彩上的成

● 静物 塞尚（法国）

● 静物 塞尚（法国）

● 静物 塞尚 (法国)

就，但觉得印象派的绘画方法过于表面、轻浮。因此，他探索不同于印象派的表现方法，注重表现物象的具体性、稳定性，以及表象之下的内在结构。他主张不要用线条、明暗来表现物体，而是用色彩对比。他说：“线是不存在的，明暗也不存在，只存在色彩之间的对比。物象的体积是从色调准确的相互关系中表现出来的。”

马蒂斯作品中的人物造型和色彩更加概括。人物造型的简练更有助于提高作品的精神内涵，而其简洁概括的笔意也更具艺术的特质。

他对于印象派在自然光源下忠实描绘物象的理论大胆地叛逆，开始进入具有夸张形式与主观色彩的野兽派时期。他以塞尚简化物象的观念为毕生的艺术信条，成就了自己转向平面构成的形色简约的艺术；他开创的每个新的阶段都要经历不断的验证，直到画面的形、色和谐简约，充满抽象与实验的前卫风格。由于从写实主义出发不断创新自己的艺术，再加上与生俱来的敏锐感，马蒂斯终于能以不同的形式去表现一个完美的世界。

● 静物 马蒂斯 (法国)

2. 限色写生

限色写生是用有限的几个颜色进行写生的一种方法。目的在于培养和训练学生把握色调的能力，逐步提高色彩修养。这是一种十分有效的训练方法，尤其对于初学者而言十分必要。

首先要设定几组颜色组合，一般每组颜色不要超过四、五种。例如：土红、土黄、群青、白色、黑色为一组合，白色、黑色、熟褐、生赭为一组合，中黄、橘黄、赭石、黑色、白色为一颜色组合。学生可以在训练过程中根据色调需要，随意组合颜色，并使用这有限的颜色组合，去归纳写生对象的色彩关系。限色写生训练可用些便捷的小幅纸面材料实验，在坚持一段时间的写生训练之后，你就会惊奇地发现自己色彩上的飞跃。

在限色写生训练所设定的每组颜色中，应该都能调配出若干种色调的作品，因为每次调色所使用的颜色比例不同，其色调就会完全不同。在这样的训练中，你将能初步体会到色彩之妙，并能逐步认识和掌握色彩。

● 静物 莫兰迪（意大利）

● 静物两幅 莫兰迪 (意大利)

三、绘画作品的规律性分析

1. 画面结构

我们在进行静物写生的开始阶段,首先应注意画面的框架结构,包括主体物与背景在画面中所占据的空间与比例关系、画面中各种几何因素的分割等,如衬布在画面中所占的比例与形态,主体物在画面中所占据的位置和空间。以水果的形态变化为例,它在形态上,有的可能是圆的造型,有的可能是偏方的形态,还有的可能是偏三角的形态,这样,水果在画面中作为“点”的因素,它的形态就要丰富得多,再加上大小的处理,使之在形的因素上就更加丰富。衬布的形态变化同样如此,它的大小分割和几何形态也是变化丰富:有的是方的形态,有的可呈现三角形的形态,还有的是长方形;而有的位置形态密集,有的位置形态疏松。如上所述,如果对造型因素有了较好的处理,就会得到丰富的画面结构形态,再加上丰富的色彩处理,作品状态就会丰满许多。

● 静物 莫兰迪(意大利)

