

色彩 静物

《经典全集系列丛书》 主编·杨建飞/周新辉

主编·杨建飞/周新辉

A02

中國書店

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 杨建飞主编. — 北京: 中国书店, 2009.8
(经典全集系列丛书)
ISBN 978-7-80663-705-0

I. 色… II. 杨… 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(2009)第121681号

经典全集系列丛书 A02 色彩静物

主 编 杨建飞 周新辉

出 品 人 于华刚

责任编辑 宋 莹

策 划 杭州典集文化艺术有限公司

出版发行

地 址 北京市宣武区琉璃厂东街115号

邮 编 100050

经 销 全国新华书店

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 635×965mm 1/8

版 次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

印 张 24

书 号 ISBN 978-7-80663-705-0

定 价 88.00元

敬告读者

本版书凡印装质量不合格者由本社调换。
当地新华书店售缺者可由本社邮购。

《经典全集系列丛书》

色彩 静物

编委会名录

北方

李少勇 吴学聪 杨建 宋沅臻 徐雪平 周景纯 陶都罕
陈萧 左硕 李超 邵同 张中文 王攀文 张蓓 刘轶恒

中国书店

经典全集出书平台介绍

随着中国社会各个方面的迅猛发展，高考美术更是盛况空前，各类型美术书籍层出不穷，学生面对琳琅满目的书籍，很难作出正确的选择。而且目前大量的美术书籍均缺乏系统性的指导，导致学生学习的片面性。为此，我们有很强的责任感，为莘莘学子寻找一条正确的途径，使他们能顺利考上心中理想大学。

我们致力于打造“经典全集”全国美术高考类出书平台，整合全国美术教育机构和个人最优秀的绘画作品，力争把全国最新、最优秀、最权威的绘画作品展现给考生和美术工作者。去年我们开始运作经典全集的第一期书籍，在全国范围内向 100 多家画室征集了优秀作品，涉及的城市主要包括北京、杭州、广州、天津、重庆、西安、武汉、南京、沈阳等地。

大量作品的成功征集，同时也给我们出了很大的难题：在这么多优秀作品中如何去筛选？因为只有一丝不苟地筛选，才能更准确地把握美术高考的要求，才能让学生更好、更全面地学习。我们邀请了其中的 30 位作者作为编委来共同选画，这 30 位编委由美院教授、阅卷老师和工作在美术高考教育一线的教师组成。大家经过长时间的激烈争论和分析后，才最终定稿。可以说，本套书里的每一张作品都是很具有代表性的，具有很强的临摹价值，学生通过临摹，自身的艺术鉴赏水平可以得到长足提高。

文字方面，我们也听取了各方的建议，总结出学生常问老师的 300 多个问题。60 位编委毫无保留地精心讲解，把他们多年的宝贵教学经验和大家一一分享。在通俗、易懂、活泼的解答中使学生的阅读更有趣味性，从而轻松获取丰富的专业知识。

这些教育机构和个人所付出的辛劳均已凝结在本套书中，他们必定会在整个高考美术的发展过程中留下不可磨灭的印记。

前言

从事美术教育工作 30 多年，见证了近年来中国美术的起伏兴衰，特别是各大美术院校。近年美术高考发生了翻天覆地的变化，和以前的美术考生人数相比，现在已是个庞大的数字。各大院校的教育方针也发生了不小变化，由原来的精英教育变成现在的通才教育，这也是教育的新课题。不仅要注重对学生的知识点和技法训练，更要注重审美教育，和现实生活融会贯通。各大院校对美术的基础教育也越来越得到重视，美术高考是美术院校针对学生艺术修养与技能的考察，在考前美术学习当中，怎样才能使学生快速得到提高。

看到经典全集这套书时，的确是一本内容全面的美术辅导参考书。各种风格、各种绘画形式都很好囊括在这本书里。美术院校的命题默写、命题创作越来越多，出题者的目的不仅仅是对考生绘画基本功的测试，更重要的是把司空见惯的物体通过某种独特的“表现形式”升华到深刻的造型培养。另外，尽管各美术院校在不同程度上对考试内容进行了调整，但每年一度的美术专业考试中，仍然是以写实造型这一传统手段作为检验学生能力的唯一标准。这套书很好地解释了素描头像的结构与空间、色彩的颜色和塑造之间的关系，速写的手感和比例动态之间关系。很符合中国美术基础教育的发展方向和各大美术院校对学生写实绘画能力的要求。

我参观了经典全集杭州的工作室，看见一群美院毕业的青年井然有序地工作，和他们聊天中，发现这群年轻人对美术教育工作的热情和激情，也想为中国美术教育做点实事。

书是人类进步的阶梯，我希望这套书能成为广大美术考生艺术道路上的阶梯。

中国美术学院油画系教授：成南炎

集合金國最

整理學生最崇

600 學生

囊括绘画考试的所有形式

优秀的作品

展现绘画的所有技法
问、最想问的 300 问

60 位编委为学生精心解答

动词语言全面剖析知识要点

经典作品

花卉类 11

器皿类 / 综合类 26

组合类 112

生活类 144

100 问百答

8

关于素描

学习方法 8
审美、常识 10

64

关于画面

色彩关系 64
素描关系 65
画面效果 66
构图 68
色调 69
颜色 69
技法 71
材料 72

158 蔬菜类

168 水果类

器皿类 78

水果步骤 86

经典局部

92 蔬菜类

94 生活类

96 花卉类

花卉 98

组合 104

衬布 106

经典步骤

73

关于局部

73 器皿类

74 水果类

75 蔬菜类

76 其它

76 衬布

186

关于训练

186 写生

187 默写

187 临摹

188

关于考试

心态 188

考试 189

报考 190

评分 191

十位编委精心解答 关于色彩

/ 学习方法 /

1. 你们是怎么画好色彩的?

李少勇：我所提的办法就是尽量少走弯路，少了弯路，其实也是种捷径。课余时间多画小色稿，多画风景，画身边的东西，比如杂物等都可以。不用太大，32开就好，这样省事省时的同时可以积累量，并且短时间内画两张不一样的画，遇到两种不同感受的对象，这样容易激活你的感觉，快速提高你的敏感性。多看印刷好的画册，提高审美，积累修养。总的一条就是一切来源于实践，在实践中找出学习规律。

陈伟：一、适当了解色彩的理论知识；二、平时生活中多去体会颜色与物体的关系；三、多看好的画册，向大师学习。

叶倍铭：要想在色彩上提高，就需要慢慢理解“调性”。运用色调去带动画面的气氛。除了把握一定的色彩规律以外，还应注意在素描上对造型规律的理解，从而能够运用颜色去带动造型，而不是简单地将物体和空间的素描关系单调地用颜色去表达。除此之外，还应注意对画面构图的理解与对画面形式感的分析。

2. 画色彩有捷径吗?

杨建：考前阶段的色彩相对素描来说比较容易进步，所以首先要自信。真要说捷径，我觉得提高自己的色彩兴趣很重要，找自己喜欢的东西、想画的东西去练习调色能力和对色彩的感觉。考前所能画的色彩数量并不大，所以一定督促自己每一张都画完整，这样才能做到真正的积累。

陈潇：先了解一些色彩相关的理论知识，然后再多练习小色稿，也可以多去户外接触大自然，从在大自然的写生当中推敲色彩的奥秘。学好色彩的目的不只是对技法的掌握，更要培养自己的色彩感觉与品味，而且技法、色彩感觉、色彩品味是相辅相成的。

杨飞：对色彩颜料性能的掌握是色彩提高的关键一步，比如颜色的匹配、水分的掌握等。开始可以多进行一些小色稿练习，多临摹，画到一定时间段就会总结出一套用色规律，这时候开始多画一些静物写生就会有很大提高。

3. 什么样的色彩算是好的画?

叶倍铭：好的色彩作品吸引你的首先应该是它的整体的色调，色调的和谐统一会使人感觉很舒服。其次应该是构图上的主次分明、黑白灰关系清晰。画面上还需要一个或几个精彩、耐人寻味的局部，才不至于使画面空洞乏味。这种局部在融入画面大关系的同时，能使对象的质感、量感有一定的深入刻画。从而使整个画面主次关系明朗，富有韵律和节奏感。

翟乃文：一幅好的色彩作品我们应该从多方面去看：颜色、构图、塑造、空间、虚实、主次。

苏浙：就高考而言，一张好的色彩在色调、空间、塑造、构图、黑白灰的分布这几个方面都要处理得比较出色，氛围的控制也比较好。而色调与氛围相对其他的几个要求则更高。

彭朋：好的色彩画是多样的，但是从基础学习和美术高考评分标

准来看，好的色彩画一般有三种类型：1. 以漂亮统一的色调为主导，强调绘画趣味；2. 以鲜明色彩对比和塑造为主导，强调色彩的造型作用；3. 融合以上两类特点，即强调画面大的色调和绘画趣味，在强调造型的同时能融汇兼备构图的平面构成感和局部的光色变化。

4. 怎样提高自己的色彩审美？

叶倍铭：首先每个人对于色彩的审美是不一样的，或者说每个阶段对于色彩的审美是不一样的。一般地说，有选择性地看一些大师作品是提高自己色彩审美的有效途径。

李少勇：开始画的时候要从如何构图、如何捕捉颜色、如何处理画面颜色关系、如何运用颜色去带动造型等方面去思考，从而让观察方法系统化。除此之外通过阅读一些大师著作，了解大师的观察方式，汲取别人的绘画经验也十分重要。

宋沅臻：除了阅读大师的作品以外，在生活当中也可以培养和提高色彩的审美。

陈潇：高考美术生应当多看印象派大师们的画册及较好的色彩书，多总结优秀作品里的用色规律，读不懂的地方寻求老师的帮助，以此来提高自己读画的能力。另外，还要多与同学交流自己的绘画经历和观点，共同进步，因为一个好的学习环境对学生而言很重要。

5. 看大师的作品对考试有帮助吗？

徐雪平：首先我敢肯定地说，大师的作品能使你的审美趣味变高，观察能力会比别人深刻，对考试而言也能取得立竿见影的效果。所以我建议考生认认真真的体会大师的构图、用色及形体的塑造等规律。

6. 从初学到考试有哪几个训练阶段？

陈新：一、色调的练习（小色稿为主）；二、塑造能力的培养（由单个物体的训练逐渐到一组物体的训练）；三、构图的训练；四、画面的完整性练习（中间穿插一些临摹练习）。

张勇：第一阶段：培养正确观察方法的训练（通过黑白灰、对比色、同类色等练习，掌握正确的观察方法）。

第二阶段：画面关系训练（主要解决怎样构图、怎样把握好色调、怎样处理好物体与周围环境的关系等一系列问题）。

第三阶段：完整性训练（这个阶段是让学生能够坚持画下去，注意用不同的颜色来表现物体不同转折和朝向，强调画面的完整性，前后的空间。各种对比以及画面节奏感的控制等）。

第四阶段：短期默写训练（包括构好小稿、确定色调、深入刻画、调整收拾等过程）。

十位编委精心解答 关于色彩

/ 审美、常识 /

7. 考试中采取哪种绘画风格最好，最容易得高分？

陈伟：其实考生大可不必太为这个担忧，我认为最好的“风格”就是构图得当、色彩明快、颜色关系漂亮、形色兼备。

彭海健：我认为学生对风格的关心不应是在考试的时候，这种临时抱佛脚的行为很难使自己超水平发挥。所谓好的风格应是一种良好的作画习惯与作画方法，回想一下自己在平时画得最好的作品吧，把它们的优点运用到考试上对自己会更有帮助。

8. 怎样的颜色算是漂亮？

叶倍铭：漂亮的颜色不能单独存在，都与周围颜色产生呼应，从而使画面关系明确，响亮。

张星星：这个问题很难定位，因为每个人的色感都是不同的，有的人喜欢纯色，有的人喜欢灰色。那我们的理解可以是这样，在色调统一的情况下和谐、有内涵、有调性的颜色就漂亮，色彩关键在搭配。考试前可以尝试多种配色法，练习各种色调，研究大师和名家色彩。

彭朋：首先你要确定自己不是色弱或色盲，好了，你已经具备基本的判断能力了，能在纯色彩视觉上给你愉悦感和舒服感的颜色就是漂亮的。在众多应考的范画里要区分颜色的好坏需要一些知识和经验的积累，我们有个奇怪的经验：一张画的个体塑造越强，颜色反而越难看或接近单色，因此初学者应该多看那些整体色调好看、光感强烈、颜色排列有透明感的色彩画，不要局限于塑造。

另外要多对比，向学院的方向看齐，没有最好，只有更好！

9. 画色彩有哪些不良习惯？

肖俊雄：个人觉得最大的不良习惯就是学习态度不端正，胡耍个性。有些学生甚至认为不刷调色盘。颜料盒很脏等很有个性，其实这些都不利于初学者学习色彩。

杨建：要把工具准备齐全，不要什么都凑和；初学者调颜色要调准确了再涂到画面上，不要觉的可以改就随意调色（水粉反复太多容易反色，也容易变暗）；从水粉盒里取颜色尽量从一个角取，以免考试还未结束就早已没有干净颜色可用；在每张新的画开始时要保证调色盒是干净的；要坚持完整自己每一张画，不要画到一半不满意就不画了，这样无法积累更多经验。

陶都罕：纸张要选好，铺平裱好，使自己有个好的心情开始。颜料盒的颜色、画笔、调色盘都要保持干净，这也是为画出美丽画卷做准备。色彩讲究一气呵成，避免画画停停而丢失自己色彩感觉。

10. 色彩中有哪些常用的术语？

陈伟：比如色相明确、明快响亮、纯度、冷暖、色调和谐、高级灰、形色结合、颜色通透、色彩饱满等。

