

美院高材生教你画系列·国美篇

鄂美动力
E-MIND

中国美术学院 高材生教你画

China Academy Of Art

付宁波 陈超 编著

色彩

COLOUR

中国美术学院 高材生教你画

China Academy Of Art

付宁波 陈超 编著

色彩 COLOUR

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

画色彩的一些要点：

1. 要具备一定的色彩知识，这是为了使初学者便于理解与观察以及掌握与运用色彩。

如：什么叫原色，什么叫色调，什么叫色相等。

除了这些色彩概念外，我们还需要明白色彩形成的几个因素，如：有一定的光源照射；物体本身反射的色光；环境色对物体的影响。我们只有通过这些色彩关系的变化，才能把对象的立体感、空间感、质感表现出来。

2. 对画色彩的工具材料要熟练掌握。如画水彩或水粉需要掌握对水的使用，和适合它们的干、湿画法，这些都是最基本的。

3. 正确的观察方法和分析方法，这是非常重要的。写生色彩就是为了培养学生正确地观察和认识对象的方法。观察对象要求从整体出发，从大处着眼，再具体分析，不要孤立观察。色彩之间相互都是有关联的，都是在一个色彩空间中的，所以在动手之前，对于画面的整体色调，素描上的黑白灰在色彩中的体现，色彩中的色彩深浅变化以及色彩空间都要做到心中有数。只有在正确的观察和分析之后才能做到准确地描绘。

4. 作画过程：在掌握了正确的观察方法和分析方法后，我们就应该有一定的作画步骤，不过这是相对的，因人而异，因观察方法而异。在安排好构图，画好轮廓后就要开始上色，色彩是依附于形的，所以在色彩静物写生过程中始终要在把握对象色彩关系的基础上，做到形色结合。摆上去的色彩既要考虑到色彩关系，又要考虑到造型。对于整个画面而言，要求能敏锐地反映出对象整体鲜明的色彩关系和局部丰富的色彩变化，在色调准的前提下还要求把色彩画得更美。

5. 艺术表现力：艺术表现力是一幅作品的精神所在，没有表现力的作品是苍白无力的，而好的绘画作品都有很强的艺术感染力，能打动人心，色彩在其中起到了非常重要的作用。

中国美术学院色彩考试要注意的一些问题：

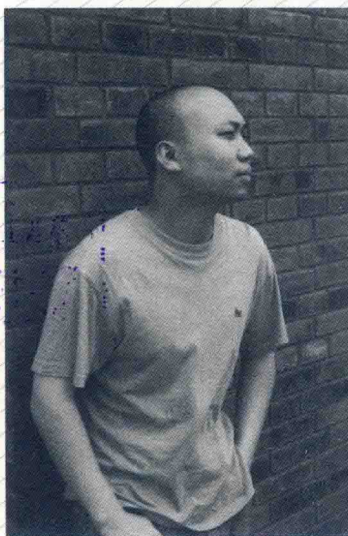
中国美术学院的色彩考试是以色彩静物默写为主。考生除了应有一定的静物写生基本功外，还必须较好地掌握色彩静物默画的一般规律和技巧，解决色彩静物默画中的一些常见问题。色彩静物默画考试是对考生的理论知识、形象思维能力、记忆能力、造型能力、色彩感觉等方面的素养作更深层次的考查。而这些就需要考生有扎实的色彩静物写生基础，通过写生来提升绘画技巧并在其过程中总结得失，同时还可以在写生完成后做一些辅助默写训练来巩固自己对于构图、物体形态、色彩关系的记忆和理解。一旦你对色彩规律有了一定的掌握，对构图有了更深的研究，对物体的形态和质感有了更熟练的表现，那么考试时就可以信手拈来，做到胸有成竹。还有就是在课余最好多看一些好的作品和一些理论方面的书籍，提高自己的色彩修养，这样就可以理论与实际相结合，更好更快地提升自己的色彩水平。

我自己的一点感受：画色彩有时候和自身情绪有很直接的关系，快乐时画色彩是那么自由自在，感觉都能融入它那奶油般的色调里；难过时你的情感也会随着指尖流淌出来，它的灰暗，它的干涩。表达对象的同时，也是在表达自己。不过许多快乐与自由是建立在比较熟练扎实的基础上的，所以基础学习与训练是必不可少的，这是个循序渐进的过程，希望大家不要学习所谓的套路，而是应该掌握正确的思考方法，你怎么想，就会怎么看，才会怎么画，手随心动，从绘画中得到快乐！

最后衷心地感谢湖北美术出版社给予我这样一个整理自己作品和文字的机会；感谢责任编辑苏国强先生为出这套书所付出的辛劳；感谢那些给我当过模特的好朋友们。

陈超 2009.2.27于杭州。

陈超简历

2009年 中国情境“重庆驿站”当代艺术展——重庆501当代美术馆。
2008年 慢步——上海。
LOOK AT ME——北京。
2007年 中国当代艺术文献展——新锐艺术家作品展。
2007年 多棱镜——中国美院新锐油画七人展。
“形·意”虹庙艺术空间艺术作品邀请展。
“诗画江南”绘画大展，获二等奖。
学院旅途——中国美术学院油画系毕业展。
2006年 首届中国当代学院水彩艺术展。
“世纪之星”油画创作大展，获佳作奖。
中国美术学院优秀作品观摩展。
2005年“月印浙潮”油画大展。
全国十所高等美术院校优秀作品范例巡回展。
中国美术学院优秀作品观摩展。
2004年“运动的轨迹”陈超素描肖像个展。
中国美术学院优秀作品展。
“跳动的灰色”联展。
2001年 湖南首届油画研修班油画大展。

付宁波简历

2001年以全国第二名的优异成绩考入中国美术学院版画系。
2003年在中国美术学院举办速写专题展。
2003年作品发表于《中国美术学院优秀作品选》（安徽美术出版社）。
2005年作品发表于《中国美术学院师生习作作品精选》（安徽美术出版社）。
2005年毕业于中国美术学院版画系。
2005年创建艺新美术学校。
2006年出版《付宁波速写集》（天津杨柳青出版社）。
2007年主编《美院精选范例100例》系列丛书（湖北美术出版社）。
现为南昌艺新美术学校校长、青年画家。

中国美术学院 高材生教你画

China Academy Of Art

付宁波 陈超 编著

色彩 COLOUR

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

画色彩的一些要点：

1. 要具备一定的色彩知识，这是为了使初学者便于理解与观察以及掌握与运用色彩。

如：什么叫原色，什么叫色调，什么叫色相等。

除了这些色彩概念外，我们还需要明白色彩形成的几个因素，如：有一定的光源照射；物体本身反射的色光；环境色对物体的影响。我们只有通过这些色彩关系的变化，才能把对象的立体感、空间感、质感表现出来。

2. 对画色彩的工具材料要熟练掌握。如画水彩或水粉需要掌握对水的使用，和适合它们的干、湿画法，这些都是最基本的。

3. 正确的观察方法和分析方法，这是非常重要的。写生色彩就是为了培养学生正确地观察和认识对象的方法。观察对象要求从整体出发，从大处着眼，再具体分析，不要孤立观察。色彩之间相互都是有关联的，都是在一个色彩空间中的，所以在动手之前，对于画面的整体色调，素描上的黑白灰在色彩中的体现，色彩中的色彩深浅变化以及色彩空间都要做到心中有数。只有在正确的观察和分析之后才能做到准确地描绘。

4. 作画过程：在掌握了正确的观察方法和分析方法后，我们就应该有一定的作画步骤，不过这是相对的，因人而异，因观察方法而异。在安排好构图，画好轮廓后就要开始上色，色彩是依附于形的，所以在色彩静物写生过程中始终要在把握对象色彩关系的基础上，做到形色结合。摆上去的色彩既要考虑到色彩关系，又要考虑到造型。对于整个画面而言，要求能敏锐地反映出对象整体鲜明的色彩关系和局部丰富的色彩变化，在色调准的前提下还要求把色彩画得更美。

5. 艺术表现力：艺术表现力是一幅作品的精神所在，没有表现力的作品是苍白无力的，而好的绘画作品都有很强的艺术感染力，能打动人心，色彩在其中起到了非常重要的作用。

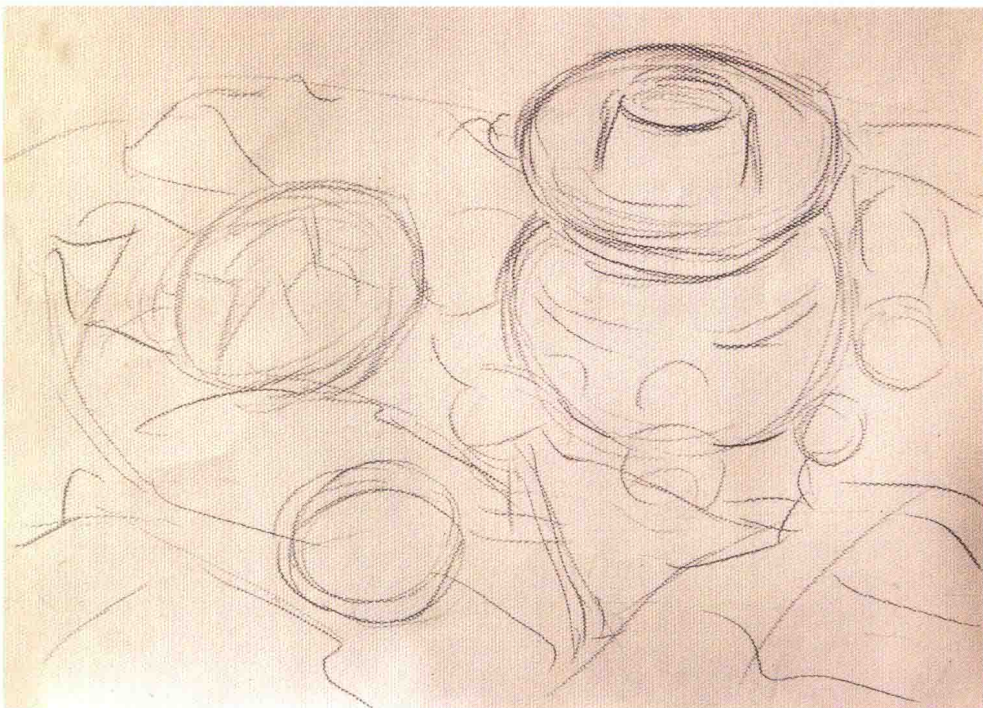
中国美术学院色彩考试要注意的一些问题：

中国美术学院的色彩考试是以色彩静物默写为主。考生除了应有一定的静物写生基本功外，还必须较好地掌握色彩静物默画的一般规律和技巧，解决色彩静物默画中的一些常见问题。色彩静物默画考试是对考生的理论知识、形象思维能力、记忆能力、造型能力、色彩感觉等方面的素养作更深层次的考查。而这些就需要考生有扎实的色彩静物写生基础，通过写生来提升绘画技巧并在其过程中总结得失，同时还可以在写生完成后做一些辅助默写训练来巩固自己对于构图、物体形态、色彩关系的记忆和理解。一旦你对色彩规律有了一定的掌握，对构图有了更深的研究，对物体的形态和质感有了更熟练的表现，那么考试时就可以信手拈来，做到胸有成竹。还有就是在课余最好多看一些好的作品和一些理论方面的书籍，提高自己的色彩修养，这样就可以理论与实际相结合，更好更快地提升自己的色彩水平。

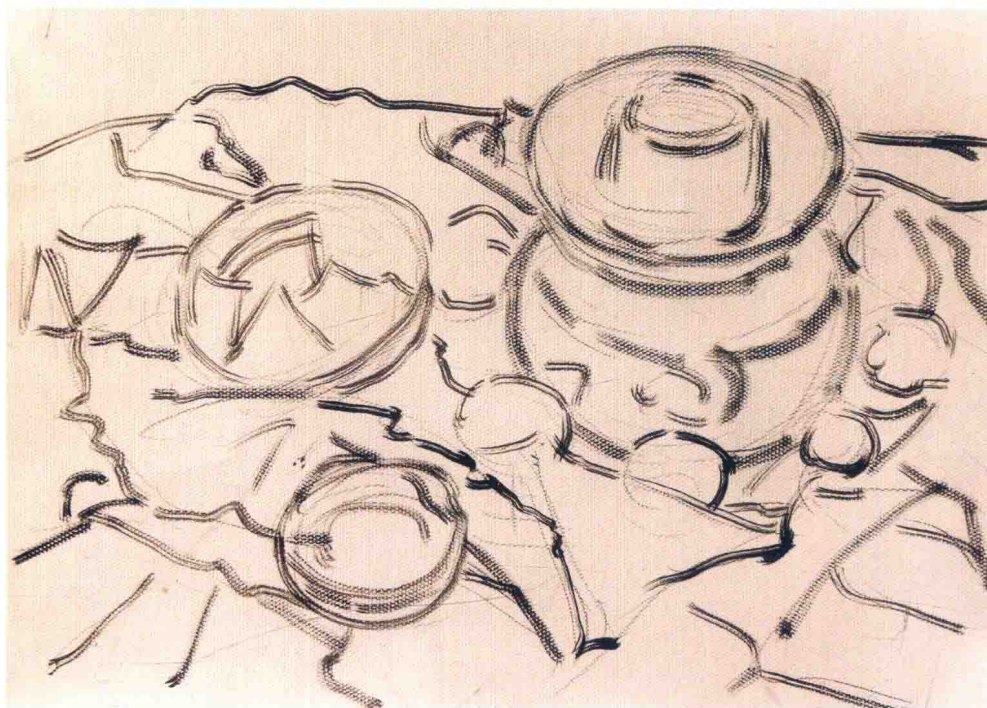
我自己的一点感受：画色彩有时候和自身情绪有很直接的关系，快乐时画色彩是那么自由自在，感觉都能融入它那奶油般的色调里；难过时你的情感也会随着指尖流淌出来，它的灰暗，它的干涩。表达对象的同时，也是在表达自己。不过许多快乐与自由是建立在比较熟练扎实的基础上的，所以基础学习与训练是必不可少的，这是个循序渐进的过程，希望大家不要学习所谓的套路，而是应该掌握正确的思考方法，你怎么想，就会怎么看，才会怎么画，手随心动，从绘画中得到快乐！

最后衷心地感谢湖北美术出版社给予我这样一个整理自己作品和文字的机会；感谢责任编辑苏国强先生为出这套书所付出的辛劳；感谢那些给我当过模特的好朋友们。

陈超 2009.2.27于杭州。

①用铅笔画出外形，此阶段一定要解决形的问题。

②用深颜色勾出形体。

③用薄薄的水彩画法铺第一遍颜色。

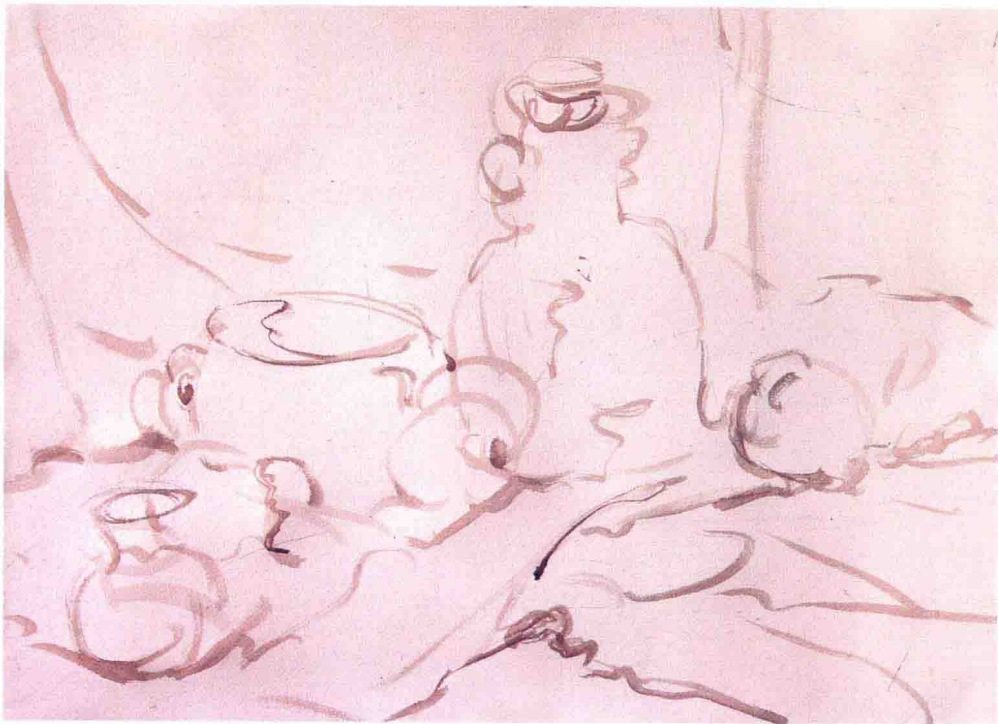
④第一遍颜色干后，颜色会变灰，所以等颜色干后，再加强暗部颜色。

⑤深入刻画，注意亮部颜色，调整画面关系。

陈超 中国美术学院油画系
俯视角度，要注意画好瓶口、碗口、杯口等，画出主体物和周围物体的主次节奏关系，以及画面大的黑白灰分割关系。

①用灰色勾出形体。

②注意背景的处理。

③铺完第一遍颜色，在这过程中要建立起画面的基本色调，基本以平铺为主。

④加强空间关系，注意暗部颜色的刻画。

⑤进一步刻画，调整画面效果，在这一过程一定要注意画面整体关系，主体物该突出的突出，暗部该加暗的加暗，亮部该提亮的提亮。

陈超 中国美术学院油画系
注意拉开平面与立面的关系以及色彩的前后关系。用笔塑造时既要考虑素描关系，又要考虑色彩关系。

王武琦 中国美术学院公共雕塑系10名、城市景观系10名

整体色调非常协调，主次关系分明。特别是菊花的表现，用笔与用色非常生动，同时背景布纹的处理也非常概括。

褚嘉恒 中国美术学院第10名
注意物体之间质感的表现。

毛主 中国美术学院城市景观系第21名、美术教育系第104名

邹勇林 中国美术学院版画系第10名
这两幅暖色调的画是典型的高考试卷，注意整体色调的处理及形体的刻画。

涂晗 2008年 中国美术学院景观装置17名

邱婷 中国美术学院美教系第3名、艺术鉴赏系第9名

以花为主的静物是中国美术学院经常考的试题。注意花卉的刻画，以及整体画面前后关系的处理。

周玉璟 中国美术学院新媒体系第55名

周玉璟 中国美术学院美教系第55名、新媒体系15名

此幅作品是学生在考前的作业，装饰性比较强，色彩感觉非常好，整体色调处理得很微妙，特别是花卉刻画得非常深入。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com