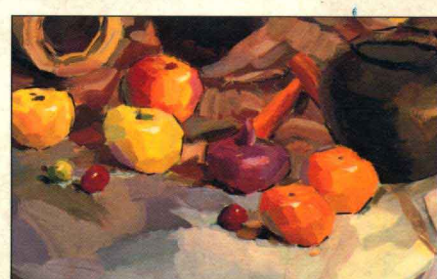
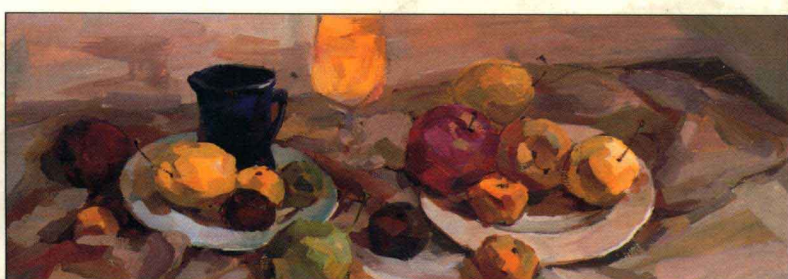
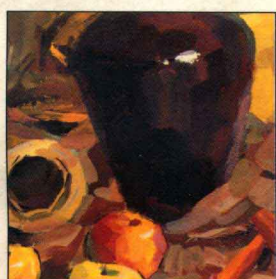
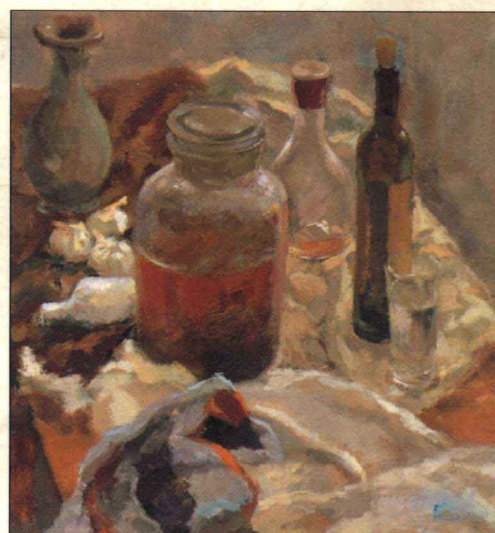
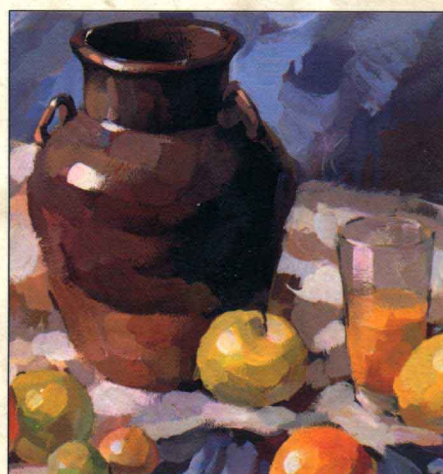
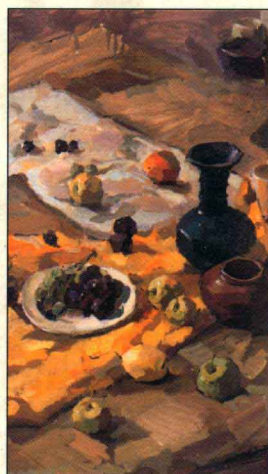
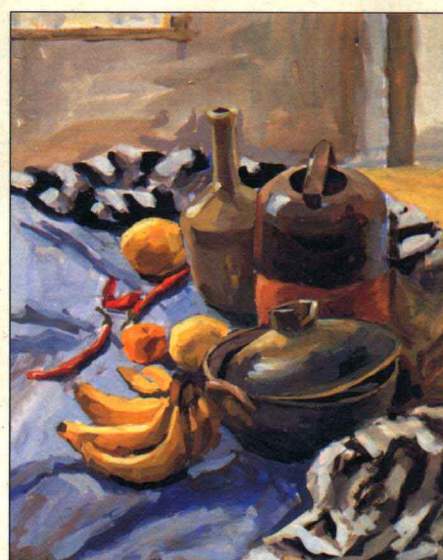
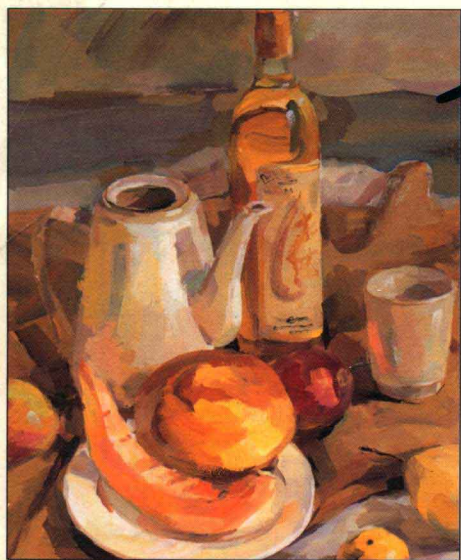

美术学院老师推荐作品

色彩大范本

浙美版

主编 / 周刚 浙江人民美术出版社

关于考试 关于造型 关于效果 关于审美 名师点评

美术学院老师 推荐作品

色彩 大范本

●名师点评
●学院标杆

主 编 / 周 刚 浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据
色彩大范本 / 周刚主编. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.1 (2006.3重印)
(美术学院老师推荐作品)
ISBN 7-5340-2046-8
I. 色... II. 周... III. 水粉画 — 技法 (美术) — 高等学校 — 教学参考资料 IV. J215
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 137930 号

主 编: 周 刚
责任编辑: 江健文
装帧设计: 见 闻
责任印制: 陈柏荣

色彩大范本 · 美术学院老师推荐作品

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路 347 号)
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 杭州下城教育印刷有限公司
版 次 2006 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷
2006 年 3 月第 1 版 · 第 3 次印刷
开 本 889 × 1194 1/8
印 张 12.5
印 数 8,151—12,180
书 号 ISBN 7-5340-2046-8/J · 1693
定 价 52.00 元
如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

作者简介

周刚 (Zhou Gang), 1961 年生于陕西, 祖籍山东
学历: 1982 年西安美术中专毕业
1988 年中国美术学院本科毕业, 获学士学位, 同年留校任教至今
1992 年中国美术学院油画研修班毕业
1998 年中国美术学院研究生毕业, 获硕士学位
1999 年中国美术学院水彩高级研修班毕业

任职: 中国美术学院教授, 综合设计系主任、硕士生导师
中国美术家协会水彩艺术委员会委员
中国流行色协会教育委员会副主任
浙江省水彩画家协会主席
浙江省美术家协会理事
浙江省环境艺术家协会副主席、秘书长
浙江省粉画家协会副主席
浙江省科普艺术家协会副主席
全国水彩画、粉画评委

著作: 《水彩技法》、《中国水彩名家技法》、《工艺美术》、《广告创意》、《素描表现技法》、《水彩画研究》、《建筑、环境 · 专业水彩》、《体验设计 · 素描》、《体验设计 · 色彩》、《体验设计 · 速写》、《设计基础 · 设计色彩篇》、《设计基础 · 设计素描篇》

画册: 《中国当代美术家 · 周刚》、《中国美术家 · 周刚》、《中国当代实力派画家 · 周刚》

论文: 在《新美术》、《美术观察》、《亚洲艺术家》、《艺术界》、《水彩艺术》、《中国水彩》等刊物上发表三十多篇论文

作品: 在国内外数十家刊物上发表作品百余件, 并在美、日、韩、新加坡、印尼、马来西亚等国家与台湾、香港地区及内地十多个城市举办个展或联展

关于考试 / 5

关于色彩 / 7

关于效果 / 11

关于审美 / 11

名师点评 / 12

图版 / 15

作者：林斌

关于考试

MEI SHU XUE YUAN LAO SHI TUI JIAN ZUO PING SE CAI DA FAN BEN

当你在经历了无数次的考试，从一名应考者变成试考者之后，再来研究、思考与总结你的应考历程，会有许多值得总结的经验，很多当时看似十分重要的东西，现在看来似乎不太重要了，很多当初觉得过不去的坎，现在看来已经不是什么坎了。问题不是在于这个事与这个坎，问题常常在于我们面对这些问题的心态，用什么样的心态或者是什么样的角度来看待这些事与这些坎。

以积极的心态走自己的路，你的心态是只有你才能真正把握的，而不是别的什么人。当你是一个应考者，你要考大学，考研究生，你必须正确地面对自己，把自己完全视为一个具有独立思考能力的成人，你冷静地思考和认识一番你自己，你盘点一下你所拥有的财富是什么，你会发现，你最重要的财富是你具有健全的头脑。如果你以积极的心态面对你所面临的问题，完全自立，果敢有为，卓尔不群，不为大多数的人的意见所左右，谦虚、冷静，独立思考和创造，你一定会赢得你的目标。

一个成功地通过考试的人，应当具备三种基本心态，一是要有积极的自我意识；二是要有明确的价值观念；三是要有良好的自我心态。积极的自我意识主要体现为自信与主动；明确的价值观念，主要是指你的喜好、你的追求；良好的心态则是指你能否具有一种朝气蓬勃、奋发向上的精神。一个没有自我意识、良好心态的人，他的价值观一定是模糊不清的，那么成功也往往与他无缘。

色彩考试是造型艺术、设计艺术类学科专业考试的主要科目，色彩也与素描考试一样是获得艺术院校录取资格的必考科目。这就要求有志进入艺术院校的学生在入学前应具备相应的色彩表现能力，以适应你进入大学本科或进入更高层次学习阶段的学习需要。色彩入学考试实质上是一种水平考试，主要考核的是学生的色彩表现能力以及要达到这种色彩表现能力所必须具备的相关知识能力。下面就将这些能力所包括的主要方面作一简要介绍。

1. 观察能力

面对考题或者你要表现的对象，你应当明白，这个考题或是这组静物，要考你什么，你要用你所学的什么样的知识来应答，这里涉及到了至少两方面的内容，第一是你从对象中发现了什么、看到了什么？第二便涉及到了我们前面谈到的心态和观察角度的问题了。在这个环节中要考你的就是，你看到的对象是什么？它怎么样？你该如何用色彩的手段来表现它？怎么表现它？经过上述的思考而后自信地动笔，从容地结束。

2. 构图

许多应考者不管事前老师给他们如何讲关于构图的知识与构图的重要性，他们总是认识不到构图有多么重要，总是以为，只要把主体物画好就是了，忽视构图。殊不知，一幅作品的构图出了问题，也就是这幅作品的开局出了问题，那么不管他在以后的局部塑造上再下多大功夫也无法解决其作品在构图中所出现的问题，画面给评判你作品的老师的第一印象就不好，这必然会影响到你的得分。

3. 深入塑造

考试的时候由于规定了时间，应考者都希望在有限的时间里把事情做得最好，因此，十分珍惜考场上的点滴时间，这自然是考生的正常心态，但当你面对考场上数百名或者更多的考生，看着大家都在拼命地“深入塑造”时，你也一定很着急，你一定也会不由自主地像他们一样加快了深入的速度，这样的深入状态，我们不得不为他们的作品担心，往往其作品的结果也正是我们所不愿看到的。常常在考场上或在同学们交来的试卷中看到，考生们赶时间所造成的结果大致有以下这些：①过分强调地塑造了某些局部，并往往将这些局部画得过死，不注意对象是处在同一光色环境下的，画面中所有的形象其色彩都是相互影响的，更是相互依存的。②由于过分地赶时间着力于深入，画面中的对象往往容易画过头，使画面发腻。③在深入的过程中没有常常将作品放远观察，只是抢时间深入，不从整体角度，不从画面的全局看问题，这样很容易一再提高对象的色彩纯度，处理不好就会使画面发生、发焦。④不少考生对深入塑造的认识不正确，认为深入塑造就是不断地在画面中加以重叠，把整个画面越画越厚，越画越沉重，而且不透气，把在打形阶段和第一遍上色阶段的一些十分生动的部分，全都覆盖了，这样，最终的画面会给人以发闷和不生动的感觉。

4. 合理安排时间，适时结束考试

目前，国内艺术院校高考的考试时间，一般是三至四个小时，考生应该合理地安排时间，掌握考试的主动权，并适时地结束自己的考试。以考生的考卷来分析，很多考生都在自己的画面中表现出了对时间安排的不合理，一般都是前紧后松，画面常常画得过头了，过腻了，在要交卷时发现了问题，几乎是没办法改正了，也有些同学用很生的颜色在暗中点一点，但这些都很难解决问题了。如果要下决心改，可能会出现：①改动一些局部后，很可能彻底破坏整个画面。②没有足够的时间，无法顾及整个画面，这样很可能使画面更零乱。

从卷子中看，许多考卷显然缺乏了最后的调整，即整合与处理。如果我们把色彩考试分为四个时段的话，那么第一为构图与打轮廓时段，第二为铺大底色时段，第三为深入塑造时段，第四则应该是调整完成时段。许多同学都没有进行第四个时段的工作，往往有一些本该在调整时段解决的小问题，却没能及时解决，这必然会影响到试卷的得分，在考试的时间安排上，同学们一定要注意安排出调整的时间。

也有些同学，争分夺秒，一直画到交卷的最后一刻，才停笔交卷，这显然是有问题的。一幅画，画到什么时候结束，这也是考验考生能力的重要环节。一张画应该在最佳状态下适时收笔结束，然而，什么是最佳状态，这就要考生自己判断和把握了，画得不充分或者是画过头了都会影响考生的成绩，这一点希望在平时的学习过程中细心体会。

随着艺术院校招生考试制度的不断完善，以及考生人数的不断增多，近年来，艺术类考试逐渐将自己的考试内容相对明确化与公开化，目的在于让考生真正掌握造型艺术的最基本的知识，明确色彩考试就是要考同学们运用色彩工具，对光色环境中的物体进行色彩表现的能力。在招生简章中明确了考试的项目与内容。考试的项目为素描、色彩、速写、创作、设计等。考试的内容：素描和速写为石膏像写生、头像写生、人物速写或风景速写、人物头像默写；色彩为色彩静物写生或色彩静物默写；创作与设计为命题创作或命题设计等。文化课参加全国高考统一考试，文化课考试的成绩与专业课考试的成绩各占总成绩的50%。考生拿到招生简章后需要认真地研究你所要报考的院校在招生简章上的要求，并对其作针对性的准备。

作者：周刚

关于色彩

MEI SHU XUE YUAN LAO SHI TUI JIAN ZUO PING SE CAI DA FAN BEN

如果我们问考生或是学习了一段时间色彩的同学们，画色彩要解决什么问题？可以肯定的是很多同学并不一定能够正确地回答，然而，正是这个问题道出了什么是色彩，色彩要解决的问题是什么。世间万物皆有色彩，这些色彩又是在光的作用下才呈现出来的，因此可以说有光才有色，而画色彩要解决的问题就是光与色的关系问题。正确地理解和回答这个问题对学习色彩的人来讲是十分有利的。

光线通过人们的眼睛，促使视觉细胞兴奋，并通过神经系统传达到视觉中框，视觉中框便反馈了明度或色彩。每一种物体对各种波长的光具有选择性地吸收与反射的功能，这是造成物体呈现不同色彩的原因。人们通过眼睛来感知色彩，又通过大脑来认识色彩，在认识色彩的过程中，人们发现，色彩对人的心理所形成的影响和由此而产生的感情变化是一个十分复杂的值得研究的问题。下面我们仅从绘画的的角度作一些分析：人们对于色彩有着各种感受，如轻重感、距离感、强弱感甚至冷暖感。一般来讲，这种感觉对于一个有健全视觉能力的人而言，其感受大体是一致的。而色彩与人的感情、情绪之间的关系，所涉及的范围就更广泛了，如人们的心理因素、生活环境、教育程度、职业、民族、性别等等。有人视红色为热情、黑色为冷酷、白色是纯洁、绿色是和平、蓝色是崇高。当然也有完全不同的认识，即认为红色是恐怖、白色是凄凉、黑色是庄严、蓝色是虚无、紫色是轻佻等等。

对色彩的知觉和对色彩的感情的产生，个人因素起了很大的作用。这种不同的对于色彩的感受正是画家所特有的独特个性潜能，它也丰富了艺术作品的表现力，呈现出艺术家色彩创作的多向性，把握得好，对未来成为个性鲜明的艺术家、设计家而言是十分有益的。

色彩写生的过程，就是观察、认知对象色彩的过程，通过正确的观察，从而生动地表现对象。不少人认为画色彩只凭个人感觉就够了，正如我们前面所讲到的，画色彩感觉是十分重要的，但仅凭个人感觉来解决写生过程中的诸多问题，显然是不够的。个人的良好的色彩感觉也要经过培养和训练并在长期实践中不断得到提高，要获得良好的色彩感觉，创作出优秀的色彩写生作品，正确的学习和观察方法就显得很重要了。

正确的观察方法，对培养画家具有较好的色彩识别能力和敏锐的反映能力是十分有益的，更重要的是正确的观察方法可以引导学生对色彩从最初的感受经过分析、理解上升到理性认识，从而能够真正认识和解决色彩的本质问题。

1. 整体观察

构成大千世界的万物是一个相互关联、相互依存的整体，我们所表现的景物相互间也发生着关系，并也与其相对独立的空间之外的环境发生着必然的联系。所谓的色彩关系也就是指景物之间色彩的相互作用、相互影响以及相互依存关系。因此，我们在观察对象的色彩时不可以孤立地只看某一个物体，如果我们仅看一个物体，仅对一个物体进行观察与塑造，那么最终我们必然会失掉对色彩的整体感受，把握不住画面整体的色彩倾向性，从而使画面零乱琐碎。

在色彩写生时，我们应该注重对景物基调的观察，即对特定景物在特定环境下所呈现出来的状态的认识与把握，使我们对所面对的景物有一个总体的光色环境的感受，并在写生中始终不偏离这种感受，使画面有一个明确的色调。

2. 分析、比较

前面我们讲过，仅凭感觉作画是不可信的，因为我们的感觉很可能被一些错觉所迷惑，从而导致整个画面的失败。如果我们画一幅在蓝天下的绿树和草地，对象给我们的最初感觉是蓝色和绿色，如果我们认真地分析、比较一下，我们便可以发现蓝天中的色彩变化和绿色的细微差别。再比如我们画一组静物，在白色的台布上有瓷瓶、陶罐、白色的盘子，还有十多只橘子散落在其中，仅凭感觉，这十多只橘子我们很难将它们的色彩分开，并明确地塑造它们的色彩个性，但是只要我们细心地分析、比较一下，我们便可以得出正确的结论。首先分析一下，这些橘子分别处在什么地方，它们各自的色彩环境怎么样，再从这十多只橘子自身寻找它们在形、色和肌理上的差异，并适当地扩大一点这种差异，以凸显它们各自的个性特征。自然界的景物中色彩有明显对比的毕竟是少数，更多的是色彩仅是有细微差别，这种微小的色彩差别正是一幅作品中色彩统一与变化的基础，其色彩的妙趣也正在于此。同学们在写生或者默写时，应十分注意这种色彩的细微变化，要识别这种差异就必须掌握一些有效的分析方法和比较的手段：

1) 明度比较法。面对景物进行认真比较，我们很快就可以识别对象中哪里是最亮的，哪里是最暗的，其中最亮的部分又是哪些，有了这个基本认识，我们便可以迅速地在我们的画面中找出最深的部分、最亮的部分和中间层次。这样，我们就可以胸有成竹地控制画面的明暗关系，以使我们的色彩作品明快、轻松。

2) 色相比较法。有些物象的明度几乎是一样的，从明暗关系上区别它们会有一定的难度，这时我们可以用色相比较的方法来对其加以分析，找出它们在色相上的差异并加以塑造。

3) 纯度和冷暖比较法。有些景物，我们仅从明暗比较、色相比较上也很难寻找到他们之间的差异，这时我们可以运用色彩的纯度和色彩的冷暖比较来发现它们的差异，如同一色相的红色布，一块放在距离我们近一些的地方，而另一块则放在距离我们远一些的地方，只要我们仔细比较，就不难发现，这两块同一色相的布，由于所处的空间及光色环境发生了变化，因此，色彩、纯度和冷暖都发生了变化。再比如，同一块台布，由于其一部分受光而另外一部分在背光处，因此其色彩也会有很大的纯度、色相和冷暖变化。我们不可以用同一色相的明暗关系来塑造其变化，这样我们画出的台布，很可能看上去就没有色彩变化了。在写生中，要切记从整体的色彩环境的角度出发去观察色彩、认识色彩、分析色彩，只要有我们正确的分析和比较，我们完全可以得出正确的结论。下面以色彩静物写生为例，具体分析一下认识和表现色彩的过程。

色彩静物写生是光色写生训练的一个重要环节，也是为日后的色彩表现能力打下扎实的基础的必修课程。色彩静物写生一般是在室内进行的，室内光线较为稳定，便于我们认真分析与反复推敲色彩间的关系。要画一幅好的色彩静物作品，其对象的组成，造型的好坏，色彩、光线等都是不可忽视的因素。通常情况下，我们将如何选择静物、如何布置静物视为色彩静物写生的第一步。选择和布置一组静物时，我们除了要关心这一组静物

作者：陆琦

关于色彩

MEI SHU XUE YUAN LAO SHI TUI JIAN ZUO PING SE CAI DA FAN BEN

内容组成的逻辑关系，还要注意静物的造型、色彩、质感等因素。在此基础上，也要总体考虑静物的组成结构、大小关系、主次关系、空间关系等因素。

画面主次关系的选择，应当建立在其对主题的选择之上，主题是一幅作品的灵魂，当选择好主题之后，其画面的主次关系也就有了次序和逻辑关系。要指出的是，不能因为画面中要突出主题而使其孤立，不注意与其他物体的必要联系，这样会适得其反。

有了以上的认识，我们便可以进入实质性的色彩静物的写生阶段了。一幅好的色彩静物写生作品是从构图开始实践的，要将一组大小不同、形状各异的静物恰当地安排在画面中，并使它们有着内在的逻辑关系，绝不是一件容易的事。为了教学方便，我们将静物构图的常见形式归纳如下：

- 1) S形构图，即画面中所呈现的基本骨架为S形。这种构图形式会给人以柔美多变的感觉。
- 2) 十字形构图，即画面中所呈现的基本骨架为十字形。这种构图形式会给人以庄重、严肃的感觉。
- 3) 垂直线形构图，即画面的基本骨架呈垂直线形。这种构图形式会使人产生壮丽、庄严、向上的感觉。
- 4) 平行线形构图，即画面的基本骨架呈平行线形。这种构图形式给人以安定、广阔、宁静、稳健的感觉。
- 5) x形构图，即画面的基本骨架呈x形。这种构图会使画面显得视点集中，空间深远。
- 6) 三角形构图，即画面的基本骨架呈三角形。这种构图给人以稳定、崇高的感觉。
- 7) 倒三角形构图，即画面的基本骨架呈倒三角形。这种构图形式会使人产生不稳定、不安的感觉，同时它也有生动、活泼的感觉。
- 8) T形构图，即画面的基本骨架呈T字形。这种构图给人以广阔、深远、向前的感觉。
- 9) 圆形构图，即画面的基本骨架呈圆形。这种构图给人以饱满、均衡、活泼、完整的感受。
- 10) 复合形构图，这种构图形式最为多见。在构图过程中，由于景物或画面构图的要求，往往将两种或两种以上的构图形式进行有机的组合运用。

当然，除了上面我们所归纳的这几种构图形式外，我们会在写生实践中发现更多的构图形式，初学者应灵活应用，不可将以上讲的形式视为公式硬套。

构图时要合理安排画面中正形间的相互关系，还要考虑正形之外的画面空间和负形的空间格局。一般而言，画一幅色彩静物，应注意以下几点：

- 1) 在均衡的基础上求变化。画面结构的丰富与多变并不是没有原则和规律可寻的，它是建立在画面结构稳定的基础之上的。但构图的稳定又不是指简单意义上的对称、平衡，它是指将画面中的各部分关系有机地组织起来，使之成为一个统一的、丰富的、生动的整体。
- 2) 画面的空间和取舍。画面的空间主要指画面中的正负形关系和画面主体物所占的空间面积，一般情况下，主体物所占的空间不可太大太满，这样会使画面不透气和不易产生空间感，画面中除了主体物外，要有足够的空间，并通过透视、虚实等手段营造出画面的深度。

在色彩静物写生时，不可简单地照搬照抄对象，面对一组较为复杂的物体，在构图的过程中很可能需要我们作一些整合、取舍和统筹，要明确主次，尤其是在应考过程中更应注意画面的组织、整合与取舍。因为一组静物的最佳角度只有几处，如果我们所处的角度并不十分理想，在构图的过程中的统筹与调整就显得十分重要了。

完成了构图之后，将迅速地进入着色阶段。一般水粉画是从静物的暗部着手画起，力求体现出对象的受光感觉，从画面的整体关系出发，尽可能点出画面中所有对象的色彩，以便在进一步的深入过程中不断地比较和把握全局关系。这个时段的用色要注意，不可把颜色调得太厚，颜色中水的含量要多，用笔的幅度要大一些，色彩的成分也要相对复杂和饱和一些。

在统筹全局，不断比较的基础上迅速地铺满画面颜色。这个时段要特别注意画面中的大块色彩间的关系变化，即它的受光与背光变化，冷暖变化，大块间的明暗、虚实变化。要注意这个时段的色彩要薄，颜色中的水要多，笔触宜大，用色要概括、明确。

当基本确立了对对象大的色彩关系之后，便可以对画面中的物体进行具体刻画了。这个阶段要从画面中选择某一个对象并首先对其进行深入，之后再这种深入的程度不断扩大，画出各个具体物象的基本色、光源色、环境色，并着力塑造出它们的体感、空间感、质感等。从全局出发，强调各物体在特定光线下的不同色彩个性，同时要尽可能地保留画面中的生动笔触和第一遍上色中生动的部分。注意对画面中大的冷暖关系和空间、虚实关系的塑造。

立足全局，调整完成。在深入刻画的过程中，由于我们是一个物体一个物体画完的，尽管我们在深入塑造的过程中，我们时刻提醒自己要整体地面对画面，但是在最后的调整阶段，我们站在全局的，更为整体的角度来看待或者分析我们的画面，我们还会发现一些表现不得当的部分。有些局部仅就局部看画得很好，但从画面整体效果来衡量，它却不利于画面的整体效果，调整完成阶段就应当从全局出发，从容地对这些部分进行整理、归纳、概括或删除。这个阶段还应在调整画面气氛与艺术效果上多下功夫。因此，我们可以说，画色彩静物，从构图、铺大底色、深入刻画到调整完成阶段，各有各的任务，缺一不可，写生时应认真对待每一个环节。

作者：张建春

关于效果

MEI SHU XUE YUAN LAO SHI TUI JIAN ZUO PING SE CAI DA FAN BEN

什么样的色彩静物写生效果是好的，不同的评判者可能会有不同的回答，但是对于写实性的具有光色关系的色彩静物而言，尤其对高考色彩静物而言，其良好的表现效果应该具备以下几个基本条件：

1．画面具有良好的光色关系。一幅作品由于它所描绘的对象是在一个特定的光色环境下，因此，画面应统一在一个统一的光色环境之中，使其呈现出特有的色调。

2．生动、明确，主次分明。色彩静物写生的生动是指画面具有轻松、明确，色彩关系得当的画面效果，在用笔、用色上充满灵气，对对象既要明确地表现其形，画面又要有明快生动的色彩，并且要具有良好的节奏感。明确是指要明确地表现出各部分色彩的色彩倾向性，在塑造同一类对象时，其色彩应具有明确的个性。主次分明是指，在一幅色彩静物写生作品中，要明确其最有说服力的部分是什么，其他的部分应着力衬托这一部分，不可喧宾夺主。画面中的主要部分的塑造不仅取决于它的形，它所塑造的深入程度，也取决它的色相和纯度以及它的色彩个性，要有意识地处理这种关系，并采取不同的笔触和用笔的节奏，以使画面中主要部分的形象更具表现力。

3．表现得当。一幅好的色彩静物写生作品，应当具有明快、谐调的画面效果，即不可以过分夸张某一部分的色彩，使画面华而不实，又不可以完全局部地照抄对象。色彩静物的塑造要求我们在众多影响色彩的因素中能占据主动，一切从整体出发，一切服从我们对画面的理解与我们对其最终表现效果的考虑。

考试时如何脱颖而出。一幅色彩静物写生除了我们上面所讲的技术要求外，它应该还有情感的部分，在其画面景物的背后，还散发着作画者的激情。在这种仅属于我们自己所特有的激情促使下，会使我们的用色、用笔，以及我们对光色关系的理解都具有鲜明的个性色彩，虽然在考试中，我们不提倡过多地表现这种个性特征，但是，只要你对试卷稍加留心，便可以发现，那些优秀的试卷中还是洋溢着作者抑制不住的表现激情。对于色彩静物写生来说，一幅充满激情的作品，远比四平八稳没有激情的作品更能吸引人。

关于审美

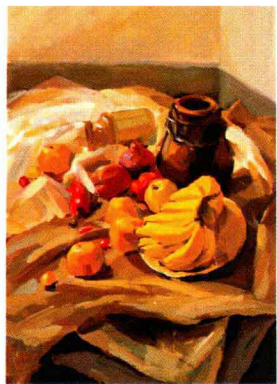
一个艺术家的最终成功，不单单取决于他对于技法的应用能力，更多的是取决于他是否具有较高的审美能力以及敏锐的观察力和正确的思想方法，而这一切都始于我们平时的点滴学习与感悟。概括地讲，艺术是对现实的反映，是艺术家思想的物化表现。

在色彩学习中应将提高自己的审美能力和情趣，放在一个重要位置上，不可以只是为了画色彩而学习色彩，而应充分地放开自己的学习视野，广泛学习，深入体悟，这样将有益于我们的成长。一位优秀的画家、设计师须有长期的良好的艺术训练与实践，他的脑、眼、手都应是训练有素的，他对物象的观察是从整体的、全局的角度出发的，久而久之他就形成了自己独特的观察和思考世界的方法，并用这种方法来理解、体悟、判断。比如我们要表现一组物象，我们将选择什么样的角度、形式、手法来表现对象，又将塑造到何种程度，我们对其美的判断是否具有艺术感染力，是否可以获得良好的艺术效果，这无疑需要我们具有一定审美意识及审美判断力。

优秀的艺术作品需要有良好的专业技巧，更需要有较高的审美意识才能最终获得良好的艺术表现效果。初学者应在不断提高自己的审美能力上多下功夫，为最终实现自己的艺术梦想奠定良好的基础。

中国美术学院教授 周刚
2005 年 11 月 18 日

名师点评

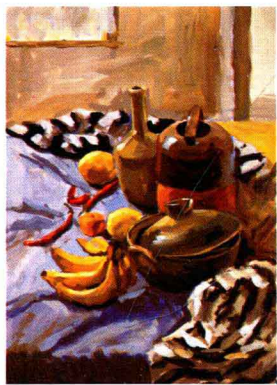

p4

色彩写生的关键不在于如何“画”，而在于如何“看”，只有看出对象的色彩，才能够画出颜色来。向大师学习色彩，临摹大师作品，目的是借助于大师非凡的对色彩的观察力帮助自己提高对色彩的敏感度。

这幅作品表现的是一组最平常不过的静物，其中有各种水果、果盘、陶罐、衬布，如果没有整体把握能力的话，很容易把它们画“碎”。但我们看到的这幅画画得非常整体，用大笔触把画面的各个部分联接起来，看起来非常简洁与概括。

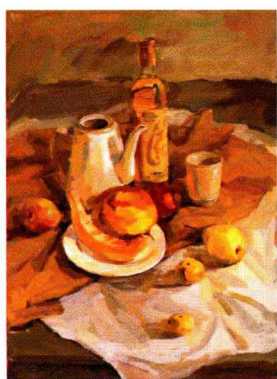
点评 中国美术学院 陈立勋

p18

此幅作品的聪明之处在于把静物画的取景范围扩大了。由于画面增加了静物台的边缘线与墙角的转折、窗台，使整幅画在形状上、在透视线上丰富了画面的对比关系，从而增强了整幅画的艺术感染力。由于是一幅近乎于逆光的静物画，因此静物对象大部分处于暗部之中，而人的眼睛对于暗部往往是迟钝的，该作者在处理大面积静物背光面时胸有成竹，层次分明，色彩的固有色、反光、环境色表现恰到好处，不愧为一幅上佳之作。

点评 中国美术学院 陈立勋

p19

画色彩最重要的是要掌握画面色调的统一。这幅画色彩的整体性把握得比较好，构图严谨，落笔大方，通过对色彩的冷暖处理，较强地反映出画面的光感以及物体的质感。整个画面给人以生动和谐的美感。

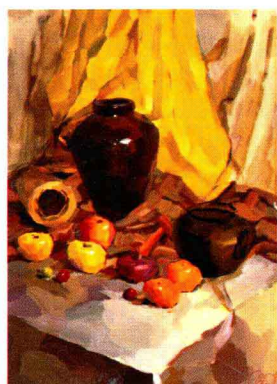
点评 中国美术学院 徐明慧

p20

色调和谐，色彩浑厚是这幅画的特点，画面反映出作者较强的素描功底，用笔严谨，通过干笔表现物体的质感，使物体的体感得以充分的表现。

点评 中国美术学院 徐明慧

p23

组成画面的色彩调子可以是光线，如弱光线产生暗调子，强光线产生亮调子，暖色光形成暖调子，冷色光形成冷调子；也可以是物体的固有色，如大面积的红墙产生红调子，大面积的海洋形成蓝调子。这幅画属于一幅色调感表现比较充分的静物画，很巧妙地运用了静物本身的固有色形成整幅画的调子。

该作品除了色调感强之外，表现对象的笔触也非常有特色，同学们可以从这幅画中学到如何用最精炼的笔触去表现复杂形体。

作品也有自身的不足之处。如静物的质感表现有雷同之处，影响了作品的艺术感染力，静物的摆放与组合缺乏独具匠心的布置。

点评 中国美术学院 陈立勋

p30

这幅作品在构图初始就十分注意处理画面的主次关系，进而在光线应用、透视处理和道具的大小安排上都突出了画面的主次关系，使整幅画面主次关系分明，画面中对象的大小变化富有节奏。在色彩的处理上，作者较好地处理了光色关系，使画面处在以黄色调为主的统一的色调之中，为不使色彩单调，作者合理地应用了天光色、冷色和补色关系，丰富了画面效果，

点评 浙江工商大学美术学院 张建春

p34

目前色彩试卷评分，对色彩明亮的画面较容易打高分，原因是明亮的色调能在众多的试卷中突出。这幅画最大的优点就是色彩比较明亮，作者利用画面中间物体投影的深色来衬托物体的亮色，同时背景与台布都用较亮的色块，使画面产生强对比。在色彩上以响亮与跳跃的黄紫色彩对比来展示画面亮丽的色调特征，呈现出温馨而明快的色彩效果。

点评 杭州师范学院美术学院 陆琦

p36

这幅作品色彩明快，色调统一，画面结构合理，色彩关系和谐。作画者充分利用颜料特性，采用湿画法与干画法相结合的手段，十分娴熟地表达了画面的空间关系。同时在用笔上十分大胆，概括，只用寥寥几笔就将物体的形体关系塑造到位，可见基本功十分扎实。画面中的几个主要物体（碗、深色的罐子，以及隐在深色衬布中的花瓶）三者之间层层推远，空间关系也处理得十分自然，远处的墙面更是用湿画法轻松带过，不愧是一幅优秀的色彩作品。

点评 中国美术学院 邵蓓艳

p37

这幅作品在构图上有意把物体放置在略高的位置，使画面产生空间的纵深感。在色彩上以背景的冷灰色来烘托水果的亮黄色，表现出整体色彩的反差与明亮。从作品的笔法运用上，可以看出作者在写生时的激情，体现出作者轻松、自然的随意性，展现出潇洒笔触所传达出的节奏与韵律之美。

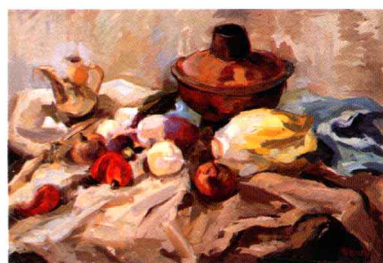
点评 杭州师范学院美术学院 陆琦

p38

这幅作品色调十分和谐统一，构图完整合理，作画者在作画过程中自然留出的底色，使整个画面带有一定的装饰味道。在色彩的运用上显得明快、概括，对物体的质感处理也十分到位。色彩之间的联系既统一又富有变化，既轻松又厚重。

点评 中国美术学院 邵蓓艳

p40

这幅以蔬菜、火锅为主体的色彩静物写生作品，作者通过合理取舍，使构图饱满、主题突出、基本色调完整统一。作品运用强烈的黑白灰明暗对比来充分体现画面的主次关系，尤其利用了物体之间的颜色反差来相互衬托，如火锅与蔬菜之间的对比，作者用笔大胆、放松、肯定、奔放，并运用厚薄结合法，给画面带来了强烈明快的视觉力度，张扬中又不失造型的准确性，整体概括的同时又不单调，给人生动丰富的视觉感受。

点评 中国美术学院 曹兴军

p41

本幅以蔬菜为主的色彩静物写生作品，合理的构图增加了画面的空间感。色调统一完整、明快强烈。物体的造型准确到位，并恰当地表现了其质感特征。作品运用冷暖及黑白灰明暗对比来突出主体，从而形成画面的焦点。作者采用厚薄结合的大笔触来完成，使画面具有较强的视觉冲击力，并给人轻松、跳动的感受，体现出作者激昂的作画情绪。

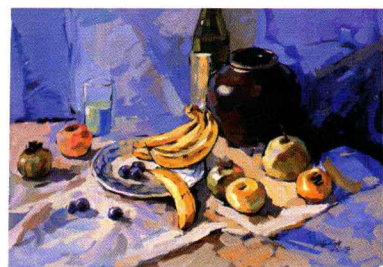
点评 中国美术学院 曹兴军

p42

这是一幅以水果、陶瓷为主的色彩静物写生作品，作品构图稳重，布局合理，主体突出。作者在确保完整的基本色调的同时加强明暗及冷暖对比，使画面感强烈而且突出了主题。整个色彩关系总体明快而不失细微沉着，表现手法细腻，塑造深入而不失放松、肯定。笔触变化丰富，物体及衬布造型准确，并充分把握了对象的质感特征，展示了作者较强的运用色彩关系的刻画能力及对整个画面的控制力。

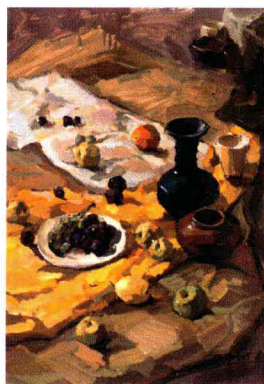
点评 中国美术学院 曹兴军

p46

对比色的运用在静物写生中是最难把握的，如果色彩运用不得当，画面会显得浮躁零乱。作者较好地运用了色彩的补色关系，注重在色彩的对比中寻找，比较好地反映出画面色彩的整体性。

点评 中国美术学院 徐明慧

p51

这幅作品合理地组织画面中相对零散的道具、水果等，有序地安排了整幅画面的虚实、主次、明暗，使作品中的物象处在一个较大的空间之中，画面色彩前后呼应，光感强。

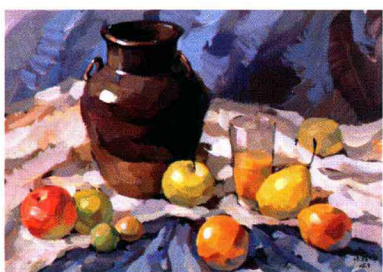
点评 浙江工商大学美术学院 张建春

p56

这幅色彩静物作品构图完整，色调明确，色彩饱和明快。色彩冷暖关系合理，空间感强。作画者巧妙地处理了前面黄色盘子与蓝色衬布之间的对比关系，同时注意到这两同种色彩之间既对立又互补的关系，在处理蓝色衬布时充分运用了色彩冷暖的变化，使空间合理地向后延伸，在刻画水果、玻璃花瓶、花束等单个物体上，也十分注意它们之间的色彩联系与主次、空间等关系，使它们显得不孤立，整幅画面色彩表达轻松，用笔大胆干脆。

点评 中国美术学院 邵蓓艳

p58

色彩静物写生与素描不同的是，前者要用较宽的笔触来塑造出物体的体积感。这幅作品的笔触干净、利落，尤其是罐子和水杯的塑造比较到位，同时对罐口和杯口的细节也刻画得很精彩，画面整体色调既统一又有丰富的变化，背景与主体层次分明，从对物体的塑造能力和色调的控制上可以看出该作者对水粉性能及色彩关系的把握能力较强。

点评 杭州师范学院美术学院 陆琦

p59

这幅色彩静物写生作品以具有灵活的笔触、大块的色彩关系和稳中求变的构图见长。作者力求具有大的色彩对比，并以有力多变的笔触来丰富画面中的大块色彩，画面色彩整体且富有变化。在对水果和道具的塑造上，作者又特别注意区别水果间色彩的细微变化，用笔得当，使水果、道具在整个画面中处于主要和鲜明的位置，较好地烘托了画面的主体。

点评 中国美术学院 周刚

p65

这幅色彩静物作品，作者较好地利用光线对物象色彩的影响，使画面统一在一个透亮清澈的光色调子之中，作者具体、生动地运用了冷暖色的对比，强化了碗、酒、瓶和台布等的受光感觉，合理地运用了补色关系，使画面在凝重中闪烁着灿烂的光彩。

点评 中国美术学院 周刚

p69

一幅好的作品的美妙之处在于能通过你的敏锐的洞察力产生力量，并将这种力量化解于你的身体之内，它会立即改变你的造型能力，同时它还可以继续改变你的艺术视，知觉的知识，为未来的艺术实践积聚更大的能量。

这幅作品，很好地理解和解释了光线对物象的作用，表现出了一个统一的、和谐的光色环境，并较好地处理和应用了色彩的细微差别和补色关系，画面给人以生动谐调的艺术感受。

点评 中国美术学院 周刚

作者：陆琦

