

SKETCH
COLOR

中国美术学院

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN
FUZHONG XIZUO JINGXUAN

■ 主 编 张 浩 ■ 编 著 陈 宁

附中习作精选

色 彩

■ 主编 张浩 ■ 编著 陈宇

中国美术学院附中习作精选

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN FUZHONG XIZUO JINGXUAN

江苏工业学院图书馆
藏书章

出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩 / 陈宇编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2005. 7
(中国美术学院附中习作精选 / 张浩主编)
ISBN 7-5398-1362-8

I. 色... II. 陈... III. 水粉画—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 067163 号

图书策划: 陈 涛
责任编辑: 陈 涛 朱阜燕
版式设计: 郑晓丹 林荣妍
封面设计: 陈 涛

中国美术学院附中习作精选——色彩

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

<http://www.ahmschs.com>

全国新华书店经销 安徽联众印刷有限公司印刷

安徽鼎鑫制版有限公司制版

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 6.5

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1362-8 定价: 30.00 元

中国美术学院附中，艺术家的摇篮……

前言

中国美术学院附中以人才培养为根本目标，教学思路以素质教育与应试教育协调并重为主。素质教育体现为人格和审美力的培养以及全面扎实的基础训练；应试教育体现为针对升学所必须准备的课程内容的练习。

附中的专业教学有系统的教学体系，并与学院教学体系保持着一致的层次脉络。附中良好的教学质量为学院提供了一届又一届优秀的生源。

附中的专业教学安排，主要以素描、色彩、速写基础课为主体，并设有书法、中国画、设计基础普修课。基础课训练的目的在于通过写生使学生学会观察物象，认识物象，进而理解物象，并掌握基本的造型表现方法。教师的指导包括两方面：艺术的眼光和正确的方法。

附中阶段是学生心智、知识、技巧迅速成长的时期，教师的每一点启发，每一次示范，都会使学生取得明显的进步。在良好的教学环境下，教师与学生们共同完成了附中的教学计划和作业目标。

这套中国美院附中优秀习作选，是部分学生的课堂作业。课堂作业一般分为长期作业和短期作业，分别解决不同的问题。在长期作业中，学生有较多的时间反复观察、反复思索，能充分地表现出物象的体积、质地和空间关系；短期作业则要求学生在理解物体的基础上，概括地表现出物象的结构、形体和空间关系。无论长期作业还是短期作业，都要求掌握准确的比例关系、形象特征和生动有力的表现手法。这里选出的习作，对于广大的美术爱好者和准备报考高等美术院校的学生们来说，在素描和色彩技巧方面都有着启示和指导作用。

中国美术学院教授、附中校长：张浩

高等美术院校附中色彩基础教学的构想与实践——陈宁

中国美术学院附中特殊性培养目标，决定了其色彩基础教学任务的特殊性。即它不仅按照色彩教学的一般规律，培养学生对色彩的感受能力和运用色彩塑造形体的能力，提高学生对色彩的审美情趣，而且，它还有别于其他的职业美术中专，因为附中色彩基础教学的纲要依据美术院校各系不同专业对色彩基础的要求和侧重点来制定的。

一年级通常以静物写生为主，风景为辅，目的是培养学生对色彩敏锐的感觉能力，懂得色彩在光的作用下冷暖变化的规律，并能较快地把握画面的整体色调。

二年级也是以静物写生为主，其目的是培养学生具备用色彩塑造形体的能力，处理好色彩的对比、和谐关系。

三年级则以专业选修课为主，色彩教学根据专业的需求各自有所侧重。

写生是训练学生掌握色彩变化规律及提高色彩造型能力的主要方式和手段。教学过程中教师应注重教学方法的研究，注重学生的个性特点，因材施教。课堂作业要由浅入深，充分体现教学的要求和目的。老师传授给学生的是正确的观察方法，启发、引导学生正确地观察色彩的变化。为此，必须使学生了解：单独的、孤立的色彩是不存在的，色彩总是产生于色与色的相互作用之中。

教学大纲明确地提出了色彩基础教学应注重的最本质的两点：色调问题；整体地观察和表现的问题。下面就这两个问题，谈点粗浅的看法。

一、色调。指的是画幅给人总的色彩感觉，也就是大的色彩效果。这是绘画中色彩的总和。自然界，色调是色光的产物。物象呈现的色调，反映了光源色的特点，不同的色光产生不同的色调。写生中的色调不是主观臆造，而是客观存在着的。莫奈的几张都名为《卢昂大教堂》的名画，正显示出因光照的色相不同而产生不同的色调。如教堂亮面的色调依阳光的变化而变化，暗面随天色与环境色的变化而变化。色调的形成，与光的照射、环境色的互相映衬及空气的笼罩等因素有关。其中光源色影响最大：光源色

冷暖明确者，色调服从光源色，即光源色是暖的就形成暖调子；光源色是冷的就形成冷调子；光线强就形成亮调子；光线弱就形成暗调子；光源色倾向微弱或近于无色者白光，物象本身的色相便成为色调的主宰。

那么，如何引导学生正确地把握和运用色调呢？其中应注意的两点是：一是定色调；二是色调的统一。

(1) 定色调。色调统领全局，色调定得与不当直接影响全局。定调应在落笔之前做到胸有成竹，可以从以下几方面去关注和把握。a. 看准色相，即总的色彩倾向。b. 色度如何、明暗关系究竟是怎样的，这直接影响学生对高低调的把握。c. 色性如何，即对象冷暖性的关系如何。d. 纯度的比较。

(2) 色调的统一。两种或两种以上的色调同时出现时，每一色调自身必须统一。也就是说同一色调中的各个局部色彩必须统一于这一基调之中。如《卢昂大教堂》亮面细部色彩丰富而又有变化，但它却不花不乱。

几种色调之间应有主有次，并和谐统一于整体色调之中。《卢昂大教堂》亮面以暖黄色调为主调，暗面为天蓝色调及受地面暖色影响形成冷中带暖的辅调。主调决定了全局，它与辅调相互对比又相互衬托，相互影响又相互渗透。

绘画中的色调犹如音乐中的音调，和谐的音调给人以美的享受，倘若其中一个音走了调便会使人感到刺耳不谐调。画也是这样，个别色彩跑离整个色调而跳了出来，便会使人感到很刺眼、不舒服，因为它破坏了画面的整体与统一。色彩在色调上的统一极其重要，即使互相不谐调的色彩，处理得好也可以达到谐调。

二、整体地观察和表现。观察色彩应有全局观念，不能孤立、片面地观察。要使次要从属于主要，局部从属于整体，这一方法必须贯穿于作画的始终。

(1) 要迅速敏锐地抓住对象色彩总的倾向，确定其基调，然后再进一步分析和研究局部的色彩关系。只有抓住色彩的主要倾向和特征，分析各部分大的色彩联系才能有一个正确的前提，

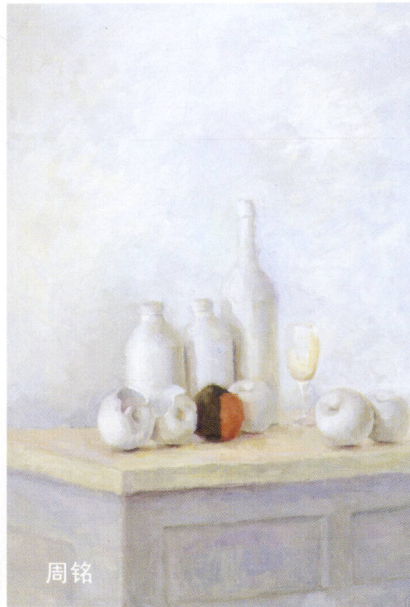
gaodeng meishu yuanxiao fuzhong secail jichu jiaoxue de gouxian yu shijian

张徐伟

张徐伟

周铭

这就是通常所称的色彩“大关系”。在学生作业中，应始终把握色彩、素描的大关系；把握几大块和物体间的明暗、冷暖关系；把握各物体自身几个大面的关系，以及每一个平面中的上下、左右或前后的色彩、素描关系等。

(2) 在确立“大关系”前提下，分析研究局部色彩关系时，通常可从四个方面进行比较：a. 比色相；b. 比明度；c. 比色性；d. 比纯度。

色相：颜色的相貌，如红、黄、蓝等。

明度：指色彩的明暗、深浅程度，如浅红、深红、亮黄、暗黄。

色性：指色彩的冷暖属性，中间色也有其冷暖不同的倾向。

纯度：指色彩的鲜明、饱和程度，如鲜蓝与灰蓝。

在作画过程中，要求学生注意在同一静物中各种白色、红色、黄色等衬布及物体自身颜色的区别，以及分辨出在不同调子的静物中，同一块白布、有色布及物体所呈现出的不同的色彩倾向。

(3) 用色彩塑造形体和对视觉中心的把握。一幅好的习作除大关系好、局部色彩关系正确之外，质感的表现、形体的塑造及对视觉中心范围内的虚实关系的把握也都极为重要。丝绸面料、金属、玻璃器皿及粗陶瓷等在色彩表现时，应根据质感的要求，灵活用笔：扫、摆、拖、点几种笔法兼用。在塑造一个罐子时，一定要注意它正确的素描关系和色彩关系，素描把握形体，色彩注重空间（环境色的影响及前后空间关系），要做到形色结合，笔触完善，衔接自然。

与素描同理，画色彩时也要把握视觉中心。在作画时用眼睛盯住物体的主要部分，用余光去看其他部分，这样便会产生以视觉中心为主的虚实关系。

“譬如在你的面前有一个穿白缎子衣服的妇女，如果把画上所有的其余部分都盖起来，只看妇女的衣服，可能这件缎子衣服使你感到发脏，没有光泽，不够真实。但如果你让这个妇女回到画幅她周围的物体中去，这件缎子衣服和它的色彩又重新产生了应有的效果。这是由于在色调中个别的色彩是十分微弱的，它在每一件物体上都要相对地受到制约，不过这一现象我们不易发现罢了。和谐拯救了色彩。这就是日暮时我们可以看见的大自然的景象。”这是狄

德罗在《论艺术》中所列举的一个例子，可见摆正整体与局部的关系是何等重要，也就是说如果画面色彩的总和确定整个色调的话，那么整个色调又确定了每一色彩的感受。

学生除知晓色彩构成关系之外，还要理解点、线、面、黑、白、灰的构成关系，以及技法的构成关系。

再则，对于加强学生色彩方面的艺术修养，我认为任课教师的引导十分重要。课堂上应安排一定的课时给学生放幻灯，介绍从古典主义、浪漫派、印象派直到现代诸流派的艺术追求。可以根据附中学生的特点侧重介绍塞尚、高更、勃纳尔、维亚尔、莫兰迪等几位大师，详细分析其作品。尽管这几位大师风格各异，但在色彩构成上有其共同的规律性的东西，从而可开阔学生们的眼界。鼓励学生多听各类讲座，常去阅览室接受各方面的信息以提高其艺术修养。同时，要求学生课余临摹大师作品，揣摩大师如何观察和表现自然，如何用色彩造型，如何运用艺术语言特色等，这也不失为有效的手段。

教师处于教学活动中的主导地位，教育质量的高与低关键在于教师。教师责任心的强弱、业务水平的高低，从学生作品中便一目了然。因此当好合格的教师，除要加强师德修养外，还应不断地学习，提高自身文化素养和艺术修养。

作品1 张徐伟

作品2 胡晶璟

作品3 王圣海

作品4 谢小丽

作品8 车全力

作品 6 车全力

车全力
2012.12.12

作品 7 邓晶

作品8 彭警政

作品 9 胡婷婷

作品 10 胡晶璟

