

美术技法
名师指导
实战系列

中国美术学院专业基础教学部 安滨 编

色彩
静物

中国美院
精品课写生范本

上海人民美術出版社

中国
美术学院

中国美术学院
本科招生网

作者 徐鹏

编者的话

在中国美术院校的基础教学中，写生教学一直是占用课时比重较大的教学板块，其目的是通过系统的单元课题教学进程，引导学生逐步构建富有个性的绘画能力和良好的艺术素养，为第二阶段进入专业绘画与创作培养建立必备的审美情趣与用色造物能力。

色彩基础（色彩静物写生、色彩头像写生、色彩风景写生）教学是中国美术学院专业基础教学部（造型分部）的核心基础课程之一，目前已被浙江省教育局立项为精品课程。色彩基础精品课程以明确的教学目标构建系统的教学内容与方法，使学生对色彩写生的相关原理、观察方式及作画方法进行针对性的训练，并辅以对优秀色彩绘画作品的鉴赏及作业案例分析来拓宽学生的视野、提升审美眼光、开启思辨与独立判断的能力。本套书除教学内容的课题讲解和各单元要求的作业图例外，还附有教学纲要与进程详表，以明晰造型分部色彩基础教学的总体要求和教学步骤。

希望本套精品课程丛书能够为院校间基础教学的交流提供信息，同时为广大学子的绘画创作带来益处。在此对中国美术学院专业基础教学部造型分部色彩教研室全体教师，以及本书采用的学生作品的作者一并表示感谢。

中国美术学院专业基础教学部主任、教授

安滨

2009年3月

图书在版编目（CIP）数据

色彩静物 / 安滨编. — 上海：上海人民美术出版社，
2009.6
（中国美院精品课写生范本）
ISBN 978-7-5322-6274-8

I. 色... II. 安... III. 水粉画：静物画—技法（美术） IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第076394号

中国美院精品课写生范本

色彩静物

编 著：安 滨

策 划：潘志明 张 璎

责任编辑：张 璎 沈丹青

装帧设计：艾 英

技术编辑：陆尧春

出版发行：上海人民美术出版社

（上海长乐路672弄33号）

网 址：www.shrmms.com

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/8 4印张

版 次：2009年6月第1版

印 次：2009年6月第1次

印 数：0001—3300

书 号：ISBN 978-7-5322-6274-8

定 价：26.00元

ISBN 978-7-5322-6274-8

9 787532 262748 >

目 录

- 一、 教学目的 / 1

二、 训练要点 / 1

1. 色彩与光 / 1

2. 色彩的冷暖现象 / 2

3. 色彩与色调 / 2

4. 笔触与塑造 / 2
- 三、 提高审美能力 / 3

四、 色彩静物写生步骤 / 4

五、 调性训练 / 6

六、 塑造训练 / 13

色彩教学课程进度安排

课程的基本内容及学时分配

教学基本内容及安排

一年级上学期6周，课程内容包括：静物写生（色调训练、塑造训练）、外光写生、临摹研究。要求规范基础，系统地讲解色光原理与绘画技巧，使学生理解并掌握色彩的观察与表现方式、色彩写生的造型规律。作业工具以水粉、丙烯为限。

一年级下学期5-6周，课程内容包括：肖像临摹、肖像写生（不同年龄、性别）、半身像写生（带手）、外光风景写生。要求通过对不同年龄、性别的真人头像、半身及全身人物色彩写生、临摹研究，进一步巩固对光色现象感受与认识，在掌握整体观察和作画步骤的基础上学习和掌握水粉、油画的肖像表现技巧。培养具有准确的塑造对象和控制画面整体色彩关系的能力，并完成临摹、读画赏析笔记。

作业及课外辅导要求

上学期：

静物写生（黄、红、褐三组暖色调组合静物）	1周 3幅
静物写生（蓝、紫、灰三组冷色调组合静物）	1周 3幅
静物写生（毛皮、织物、标本）质感表现，深入刻画	2周 2幅
外光写生	2周 3幅

课外临摹作业1-2 幅，读画、临画笔记1篇

色彩静物教学方案

教学目的与要求：

专业基础教学部造型分部色彩教学以提升学生对色光基本原理与规律的认知，提高色彩造型能力与色彩修养为基本要求。规范基础，引导学生探索色彩表现形式要素并掌握相关的表现方法和技能。

教学内容：

通过色彩静物写生，引导学生对自然色彩进行概况和归纳，形成整体、有序的画面关系，特别注重提高色彩成因的理解和色彩关系的把握，以此提高学生的色彩感受能力和真实的色彩捕捉能力，剔除概念化的弊端和抄袭的陋习，把一般规律的掌握与个人的创造意识结合在一起，形成独自の审美倾向和宽广的表象空间。

教学重点：

通过多种课题，分阶段的训练来提高学生的色彩认识与造型能力，规范基础，注重能力训练与素质培育。以不同的写生对象有针对性地训练色调和深入刻画能力。形成循序渐进，由浅入深的教学程序。

作业要求及数量

第1周：色调练习

（每周完成作业2-3张，作业尺寸：4开）

第2周至第5周：塑造练习

（每周完成作业1张，作业尺寸：2开）

学时分配表

课程单元名称	基本内容	单元学时	单元学时分配数		备注
			讲授	实验/练习	
暖色调组合静物写生	静物写生（黄、红、褐三组暖色调组合静物）	20		20	
冷色调组合静物写生	静物写生（蓝、紫、灰三组冷色调组合静物）	20		20	
塑造训练	静物写生（毛皮、织物、标本）质感表现，深入刻画	40		40	
外光写生	外光写生	40		40	
人物色彩范画临摹	人物色彩范画临摹	20		20	
男青年肖像	男青年肖像写生	20		20	
男老年肖像	男老年肖像写生	20		20	
半身女青年	半身女青年写生	20		20	
半身男青年	半身男青年写生	20		20	
外光风景写生	外光风景写生	20		20	
	合 计	240		240	

章节教学内容

色调练习：

第1周 （每周完成作业2-3张，作业尺寸：4开）

塑造练习：

第2周到第5周 （每周完成作业1张，作业尺寸：2开）

教学目的

色彩静物写生在高等美术基础教学中,属于基础训练的主要内容之一。通过色彩静物写生,使学生在掌握系统的色彩知识和绘画技能、学习构成和处理画面的基本元素、组织画面的平衡感及视觉中心、控制画面整体色调倾向、砺练深刻塑造对象的绘画能力、探索个人情感表达与独特绘画语言运用等方面获得多重训练,为学生在此基础上探索和表现更为复杂的研究对象,及提高创作与设计能力奠定基础。

训练要点

色彩与光

一件物体之所以是红色的,是因为吸收了光谱中其余的色彩,将红色反射出来(绿色、黄色和蓝色也都是相同的原理);而白色反射了所有的光线,黑色则是把光线全部吸收了。

了解了自然界色彩与光的关系还不能完全解决绘画问题,因为写生作画时所观察的是自然界光色关系,而具体表现时用的色彩是绘画颜料,也就是由绘画颜料组成的色彩关系。目前色彩颜料多达几十种乃至上百种,但其中只有红、黄、蓝三色被称为原色。因为三原色是所有颜色中不能再分解的色彩,而三原色之间按不同比例多次调配,则可以产生出无数的色彩。

在三原色之间分次进行两色混合成的色彩为间色。如:红+黄=橙、黄+蓝=绿、蓝+红=紫。橙、绿、紫这三种颜色即为间色。两种或两种以上的颜色相调,纯度就会减弱,调配的色彩越多,色彩就越灰。

绘画颜料从三原色的每一单项中又研制出了许多同类色、近似色。如红色域里包含了朱红、橘红、大红、玫瑰红、桃红、深红、紫红等;黄色域里包括淡黄、柠檬黄、中格黄、土黄、橘黄等;蓝色域里包括湖蓝、钴蓝、天蓝、孔雀蓝、群青、普蓝等。

在这三大色域的色彩之间选取两色分次调配,则可以产生无数丰富的橙、绿、紫。所以在色彩表现中,根据物体色彩的不同倾向,要善于利用各种不同色性的红、黄、蓝进行组合调配,可表现出同类色物象之间的各种差异,进而避免在色彩绘画的表现时出现雷同色的局面。

(局部刻画) 安滨 作

作者 董达元 指导老师 安滨

作者 郑舒佳 指导老师 安滨

色彩的冷暖现象

自然物象中形、色、质和光源所产生的色彩变化和明暗对比是绘画写生要面对的因素。光包括自然光与人造光。太阳直射下的光及白炽灯都属暖色光，而阴天或蓝天光，以及日光灯等则属冷光。不同的光源照射下的物体所产生的冷暖变化本身是一种客观存在，同时与人类视觉中的生理反应及心理反应相关联。

通常，阳光下照射的物体，受光部偏暖，暗部偏冷；而冷光源（如日光灯或无阳光直射的天光色下）照射的物体亮部色寒，暗部色暖。这是物体固有色接受特定光源所产生冷暖变化的一般规律，也就是通常说的条件色（即光源）对物体的影响。

同时还应当看到各种物体放在一定的空间中所形成的相互对比和影响，即环境色所造成的变化也是丰富多样的。如冷光照射的物体受光冷，背光暖，但是如果在该物体暗部旁边放一个青苹果，这个物体的暗部就会受到反射而偏冷青色。又如一个橘子在阳光或白炽灯的照射下亮部呈现暖色，暗部偏冷，但是这个橘子如果放在一块朱红色的布上，它的暗部也会反射暖红色，而交接线处的色彩是冷的。

色彩与色调

色调是指绘画作品中全部色彩所形成的总的色彩倾向。色调是一组静物中占主要面积的色域与其他物体的色彩相互联系和影响所形成的，对色调的把握是作画时根据实际的色彩关系感受，有意识地把颜色控制在某一色范围而进行的微妙色阶组合。

对色彩的调性感受应该从以下几方面辨别其特点：从明度上分有亮色调（或称

高调）、暗色调；从色性来分有冷色调、中性色调和暖色调；从色相上来分则有黄调子、蓝调子、紫灰调子等。另外，对一组物体的色调感受不能简单定位是什么调子，而应包含明度、纯度两方面，才会使色调感受准确、细腻。

例如，在写生淡黄调子的静物时，表现各类物体的中间面、暗部及投影处就应少量出现一点黄颜色，这样有助于形成色调感极强的画面效果。

此外要强调的是，在作画前先观察一组静物的整体色调倾向，可以把眼睛眯起来看，这样便于忽略细节而抓住整体。对整组静物的色调控制要明确，在一组静物的色彩关系中要找出哪些色彩是鲜亮的，哪些色彩是深暗的。有了整体把握后，再具体表现时，可着力强化这种关系。

笔触与塑造

西方的绘画（油画、水彩、色粉画）的笔触都有极为鲜明的表现语言和不同媒材的作画技巧。艺术家们已经认识到笔触在色彩绘画中对塑造对象形质和特征的重要作用，同时对笔触的大小、强弱、轻重、速度等等，都形成一定的范式与审美评判标准。

绘画作品不仅要求作画者把握和描画出整幅作品的和谐色彩与调性倾向，同时还必须对形象的组合、物体的造型及质感作深入的刻画与表现，从而体现富有内涵精神的绘画形象。而作画的笔法与塑造对完成上述要求具有最为直接的作用。

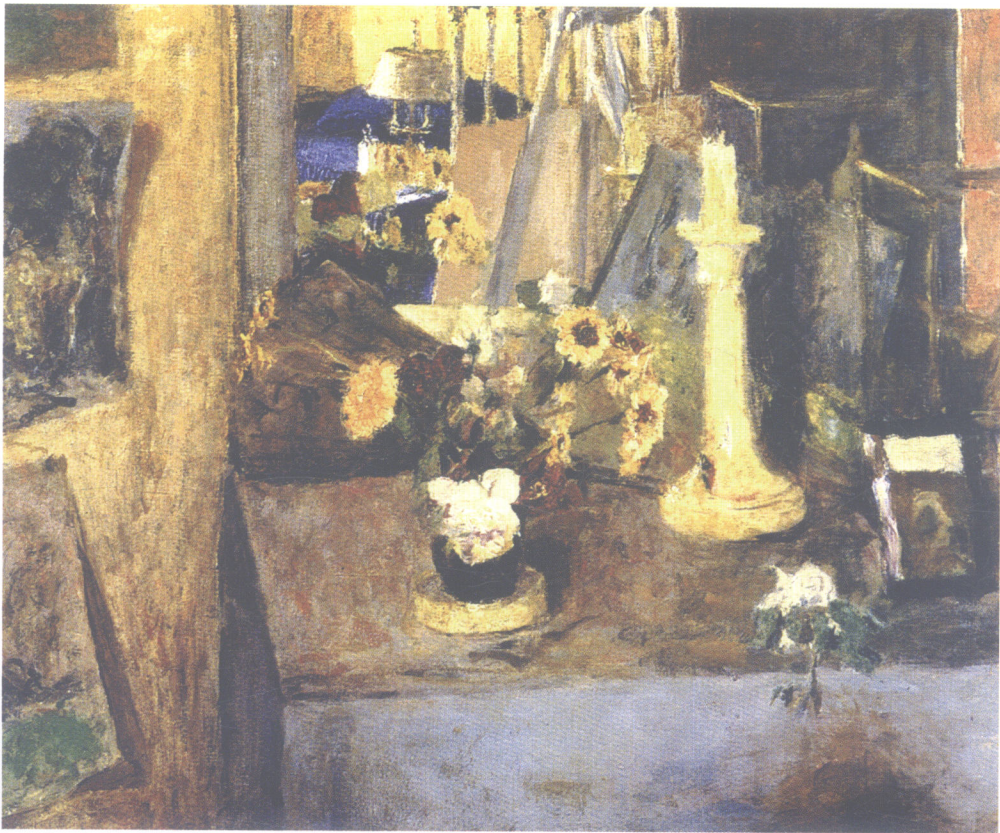

把握色调的具体方法：

一、牢记最初的总体色彩感受，即画面的基本色调倾向，并贯穿作画始终。二、注意每一个物体色彩的环境色反射影响及总体联系。尽量避免孤立地完成对静物的观察及表现。三、可适当在整幅画面中的每个物体中，都点染或混合一些该组静物色调倾向的色彩。

作者 郭理治 指导老师 郭健源

《室内的静物》 维雅尔（法）

《牛头》 戈雅（法）

《画》 德拉克洛瓦（法）

提高审美能力

欧洲画家的优秀静物画作品是色彩基础教学中最为合适的教学范本，如德拉克洛瓦的《牛头》、马奈的《花卉》、凡·高的《牵牛花》、马蒂斯的《静物》、德加的《桌旁的花卉》、维雅尔的《室内》等。

选择这些大师的经典作品作为色彩静物写生教学启发性的教学案列，是基于一种考虑——绘画艺术是一种视觉形象的再造，这种特殊的研究与学习方式重要的关联方面在于眼界与认识上的提升。

若想迅速提升学生的审美能力和艺术品，就是要充分地研究和学习传统与当代的经典绘画作品，因为这些经典绘画作品其实就是最好的老师。画家通过画面的每一部分的艺术语汇向观者展示他们的审美观念、独特观察与表达方式。只有善于从传统和当代画家的经典作品中汲取精华，并在此基础上进行观察与思辨，通过系统的训练，那么学生就会逐步建构一种高品味的艺术语言，并形成自身独特的个性。

本书中列举的这些大师的经典静物色彩写生作品，其共同点是尊重客观对象并在此基础上呈现的个性观察与感受，强化静物画面的整体氛围和色调，突显画面的视觉中心和对象特征，运用赋有独特魅力的表现笔法来完整地表现自己的独特感受，使作品透射出每个艺术家所特有的气质和才华。

《餐桌》 马蒂斯（法）

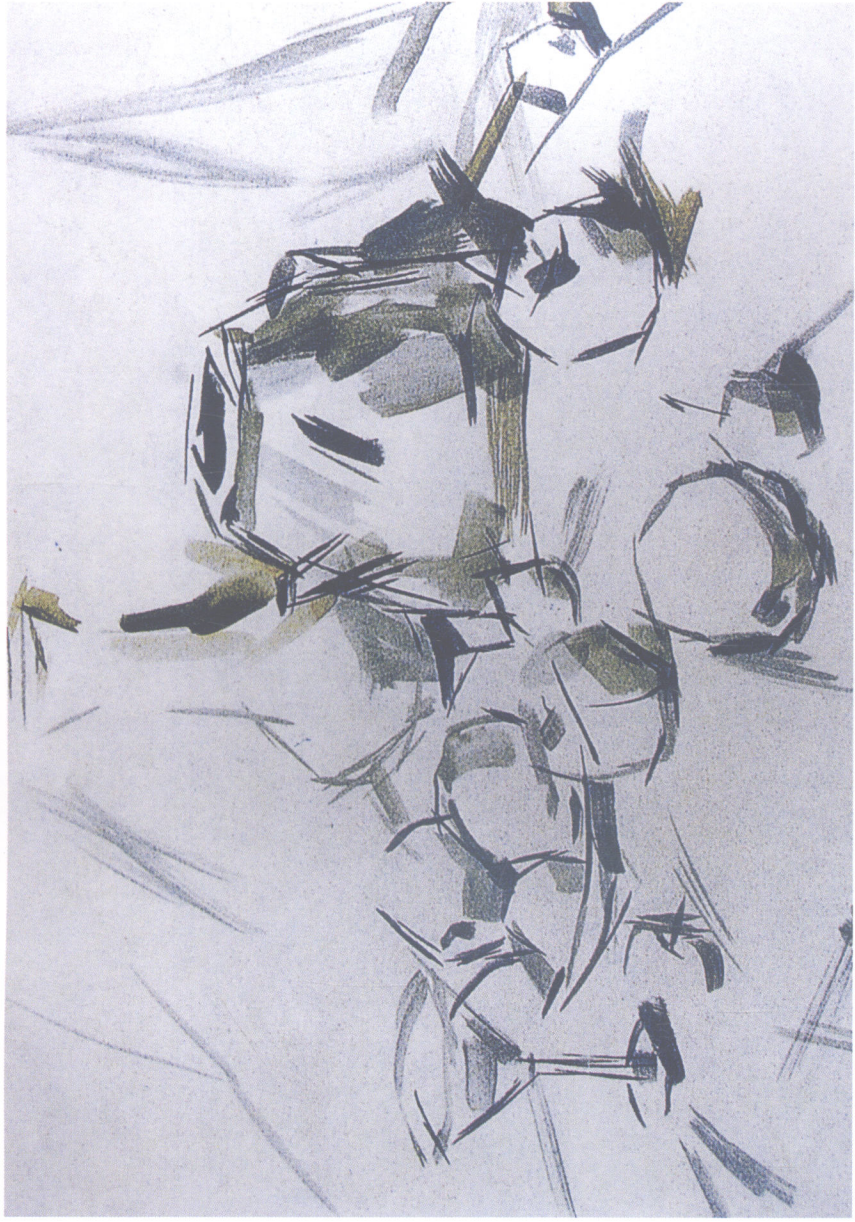

《瓶花》 塞尚（法）

1. 用铅笔画出物体在画面中的基本位置、疏密变化关系。

2. 用淡绿色加褐色勾出整组物体的基本形状，并简略地画出物体的明暗转折关系，为进一步铺色、塑造物象建立基础。

3. 这组静物的背景和台面衬布都是浅色，所以要从重色的主体物陶罐和果盘画起，顺势铺出相关联的背景和台面衬布的暗部。

4. 进一步表现瓷瓶、水果及酒杯的色彩，在这个过程中要特别注意把握整体画面色调倾向，在大块衬布的背景和台面衬布上要画准色彩的基本倾向与联系。

5. 在把握好色调和冷暖关系的前提下，深入表现物象的色彩关系和物象质感。首先从主体物深入刻画，并向周边的临近物延展，使画面的色彩具有整体的联系和协调关系。在深入表现阶段要特别注意绘画的生动性和主次、强弱关系。画面的视觉中心和整体色调是作画过程中始终要关注的重要方面。

作者 安滨

色彩的冷暖现象图例

这幅静物作品中，由于作者表现物体的受光部是冷光，因此，在物体的暗部色彩表现上就呈现暖色倾向。从葱、鸡蛋、青椒等物体的受光色彩与背光的暗部色彩的表现上，都体现了冷暖对比的色彩表现手法，画面的色彩感受较为丰富。

作者 安滨

张超 8班

作者 何涛 指导老师 来源

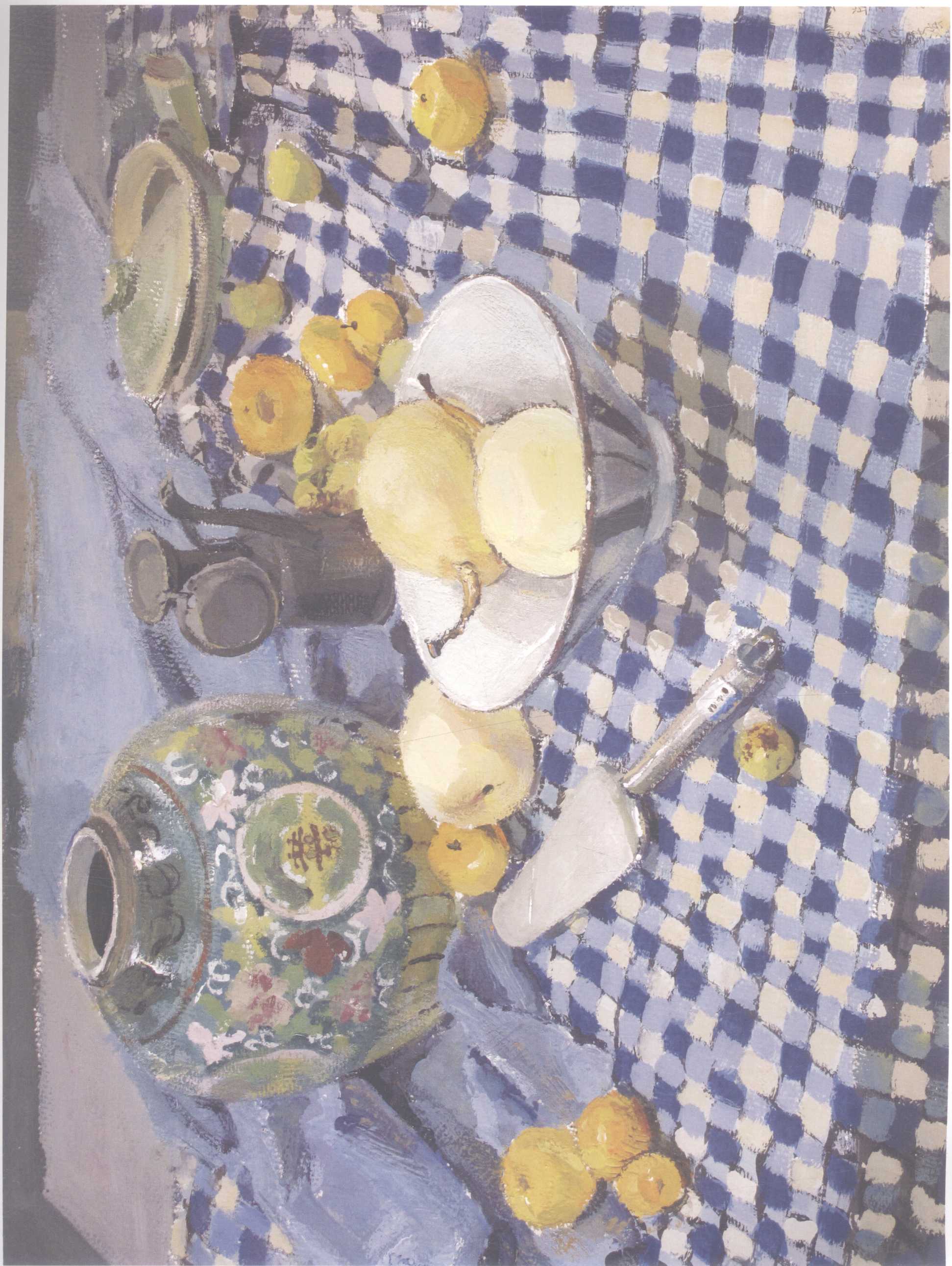
林赵唯
2018.12.7

作者 林洲 指导老师 安滨

孙俊勇画

