

经典全集

精品细说·系列
感悟色彩

经典全集系列丛书 / 作品的典范 / 临摹的范本 G02

主编：杨建飞

中国书店

精品细说·系列 感悟色彩

经典全集系列丛书 / 作品的典范 / 临摹的范本 G02

主编：杨建飞

执行编委：石博文 彭海健 付进 杨永飞

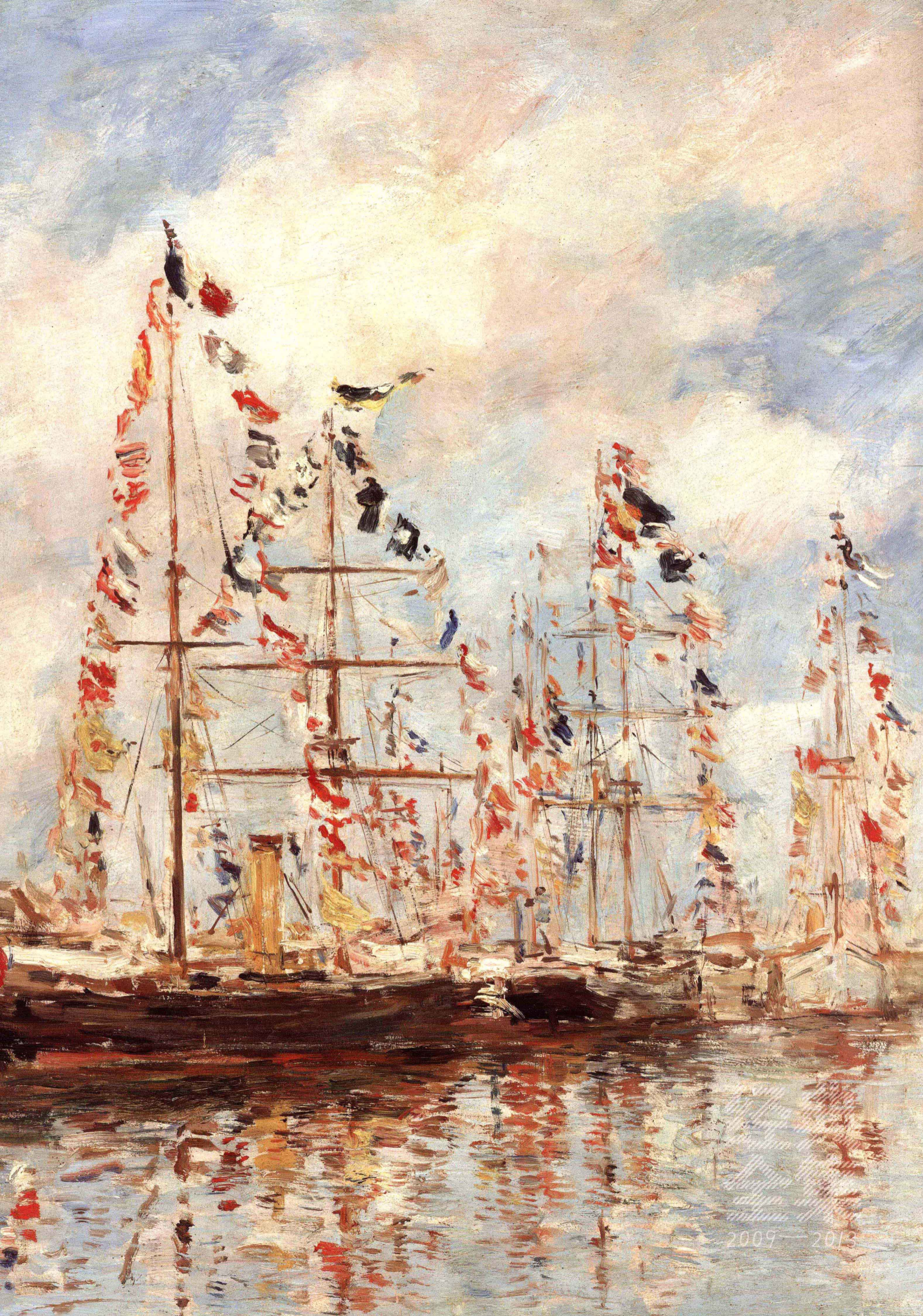
名誉编委：

艾鹏 彭朋 伍明朗 梁晓慧 谢融冰

刘晓明 李红峰 邹乐华 刘兆龙 刘龙飞

魏玮 李建刚 范玉佩 杨玉锁 曾海成

张辉 邹永林 李润芳 廉世钦 朱旭飞

2009—2013

目录 / 章节篇

经典全集系列丛书 / 感悟色彩

006 感悟大师经典作品

010 精品细说色稿作品

014 精品细说变调练习

016 色稿变调作品

030 花卉类色彩静物步骤图

034 花卉类色彩作品解读

040 花卉类色彩静物作品

060 组合类色彩静物步骤图

064 组合类色彩作品解读

074 组合类色彩静物作品

102 精品个体临摹

114 蔬菜类色彩静物步骤图

118 蔬菜类色彩作品解读

124 蔬菜类色彩静物作品

148 关于色彩训练与考试的问答

152 2013年各大美术院校色彩考题

目录 / 文字篇

经典全集系列丛书 / 感悟色彩

006	印象派的观察方法	008	印象派绘画的社会影响
010	在构图时应注意哪些问题？	010	画面的黑白灰关系分析
014	色调变换是色稿训练中的关键	014	暖色调应该掌握哪些因素？
014	冷色调应该掌握哪些因素？	015	变调时怎样把握冷、暖色调？
015	怎样使画面响亮？	030	一开始要把握画面整体关系
031	花卉的处理方法	032	画面的要点分析
034	我们如何感受或“找到”色调	034	处理好疏密关系使画面的节奏感更强
036	怎样画出体积和空间？	036	怎样协调静物和衬布关系？
038	冷暖，无处不在	038	水果组合的处理
060	怎样把握画面的色彩关系？	061	怎样刻画水果才“好看”？
064	构图类型大致有哪些？	066	色彩冷暖变化的规律
068	怎样表现物体的质感？	070	静物造型与用色分析
072	刻画金属器皿的方法与技巧	102	画水果应注意什么问题？
103	如何把握暗部的颜色？	114	起稿时着重把握大关系
115	“圆球”物体的刻画	116	如何让画面富有感染力？
118	通过颜色对比表现空间关系	118	猪肉的表现方法
120	在色彩的对比中找到漂亮颜色	120	白色茶壶的塑造方法
122	画复杂的蔬菜要学会归纳	137	怎样画好白衬布？
148	色彩静物写生应注意什么？	148	默写需注意哪些问题？
149	临摹的作用	149	怎样调整平时训练的心态？
149	冲刺阶段怎么去练习？	149	如何合理报考院校？
150	报考流程是怎样的？	150	评分工作是怎样流程？
151	关于照片、图片类考试	151	色彩静物考试时，如何合理安排作画时间？
151	色彩静物的评分标准	152	2013年各大美术院校色彩考题

精品细说·系列 感悟色彩

经典全集系列丛书 / 作品的典范 / 临摹的范本 G02

主编：杨建飞

执行编委：石博文 彭海健 付进 杨永飞

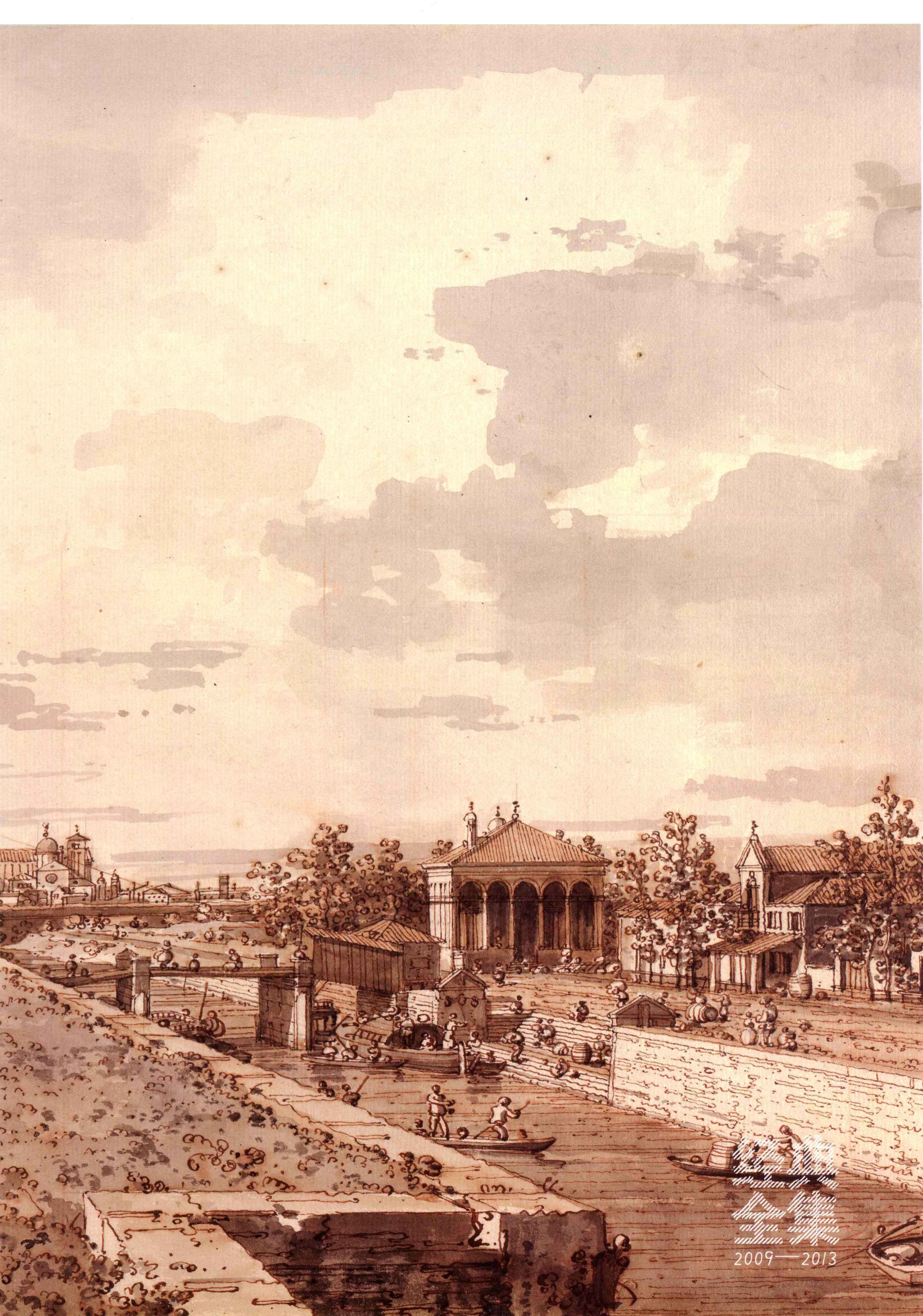
名誉编委：

艾鹏 彭朋 伍明朗 梁晓慧 谢融冰

刘晓明 李红峰 邹乐华 刘兆龙 刘龙飞

魏玮 李建刚 范玉佩 杨玉锁 曾海成

张辉 邹永林 李润芳 廉世钦 朱旭飞

2009—2013

感悟·色彩

现当代色彩的研究，很多人都会先想到印象派，她是现代色彩的一次关键革命，并制定出一套人们对色彩认知的新标准。印象派大师当中一些人是我们成长过程中所熟知的，如莫奈、梵高、塞尚、马奈、莫兰迪、西斯莱等等，正是他们在色彩世界中的孜孜探索和渗透性的感悟，才创作出数以万计的杰作。而他们的色彩世界往往是身边信手拈来的事物，比如河岸、风车、工作室、街景、甚至是一盘水果，都会成为创作的重要题材。对我们而言，身边也不乏许多值得发现的色彩，喜欢、理解再展现你所看到的色彩，并与身边的人一起分享，这并非一件难事，更多的在于培养“发现美”的眼睛和对色彩的执著。

感悟色彩，去体会生活中处处存在的美妙之景，也的确是人生一大享受，而色彩静物通常是作为培养色彩能力的一个基础训练或起点，掌握其中的规律并举一反三，由此再延伸到其他事物，便是色彩的修行之道。

目录 / 章节篇

经典全集系列丛书 / 感悟色彩

006 感悟大师经典作品

010 精品细说色稿作品

014 精品细说变调练习

016 色稿变调作品

030 花卉类色彩静物步骤图

034 花卉类色彩作品解读

040 花卉类色彩静物作品

060 组合类色彩静物步骤图

064 组合类色彩作品解读

074 组合类色彩静物作品

102 精品个体临摹

114 蔬菜类色彩静物步骤图

118 蔬菜类色彩作品解读

124 蔬菜类色彩静物作品

148 关于色彩训练与考试的问答

152 2013年各大美术院校色彩考题

目录 / 文字篇

经典全集系列丛书 / 感悟色彩

006	印象派的观察方法	008	印象派绘画的社会影响
010	在构图时应注意哪些问题？	010	画面的黑白灰关系分析
014	色调变换是色稿训练中的关键	014	暖色调应该掌握哪些因素？
014	冷色调应该掌握哪些因素？	015	变调时怎样把握冷、暖色调？
015	怎样使画面响亮？	030	一开始要把握画面整体关系
031	花卉的处理方法	032	画面的要点分析
034	我们如何感受或“找到”色调	034	处理好疏密关系使画面的节奏感更强
036	怎样画出体积和空间？	036	怎样协调静物和衬布关系？
038	冷暖，无处不在	038	水果组合的处理
060	怎样把握画面的色彩关系？	061	怎样刻画水果才“好看”？
064	构图类型大致有哪些？	066	色彩冷暖变化的规律
068	怎样表现物体的质感？	070	静物造型与用色分析
072	刻画金属器皿的方法与技巧	102	画水果应注意什么问题？
103	如何把握暗部的颜色？	114	起稿时着重把握大关系
115	“圆球”物体的刻画	116	如何让画面富有感染力？
118	通过颜色对比表现空间关系	118	猪肉的表现方法
120	在色彩的对比中找到漂亮颜色	120	白色茶壶的塑造方法
122	画复杂的蔬菜要学会归纳	137	怎样画好白衬布？
148	色彩静物写生应注意什么？	148	默写需注意哪些问题？
149	临摹的作用	149	怎样调整平时训练的心态？
149	冲刺阶段怎么去练习？	149	如何合理报考院校？
150	报考流程是怎样的？	150	评分工作是怎样流程？
151	关于照片、图片类考试	151	色彩静物考试时，如何合理安排作画时间？
151	色彩静物的评分标准	152	2013年各大美术院校色彩考题

一、感悟大师经典作品——色彩的高度

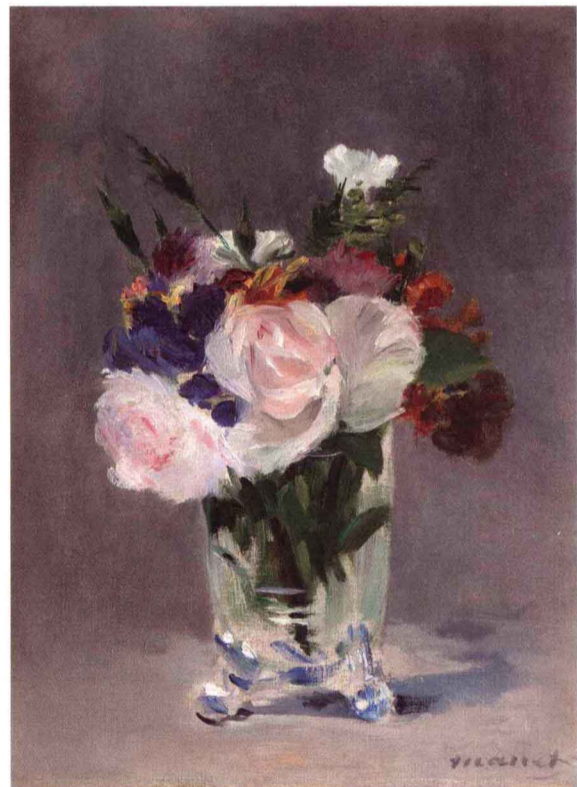
印象派的观察方法

印象派在色彩的观察方法上注重个人的情感。因为主观色彩最能体现个人的风格，并且从中将对自然色彩的个人理解描绘到对画面的表现上，增强画面的渲染力，也让一张画更具自己的灵魂魅力。

印象派另一个最大的特点就是采取在户外阳光下直接描绘景物，追求光色变化中表现对象的整体感和氛围的创作方法。户外阳光下直接描绘景物的产生这是印象派与以往各个时期的创作方式最大的区别之一。在刚开始的风景写生过程中提倡的是把握客观色彩并正确的运用色彩，但要求把握大的色彩倾向，这也和印象派画家

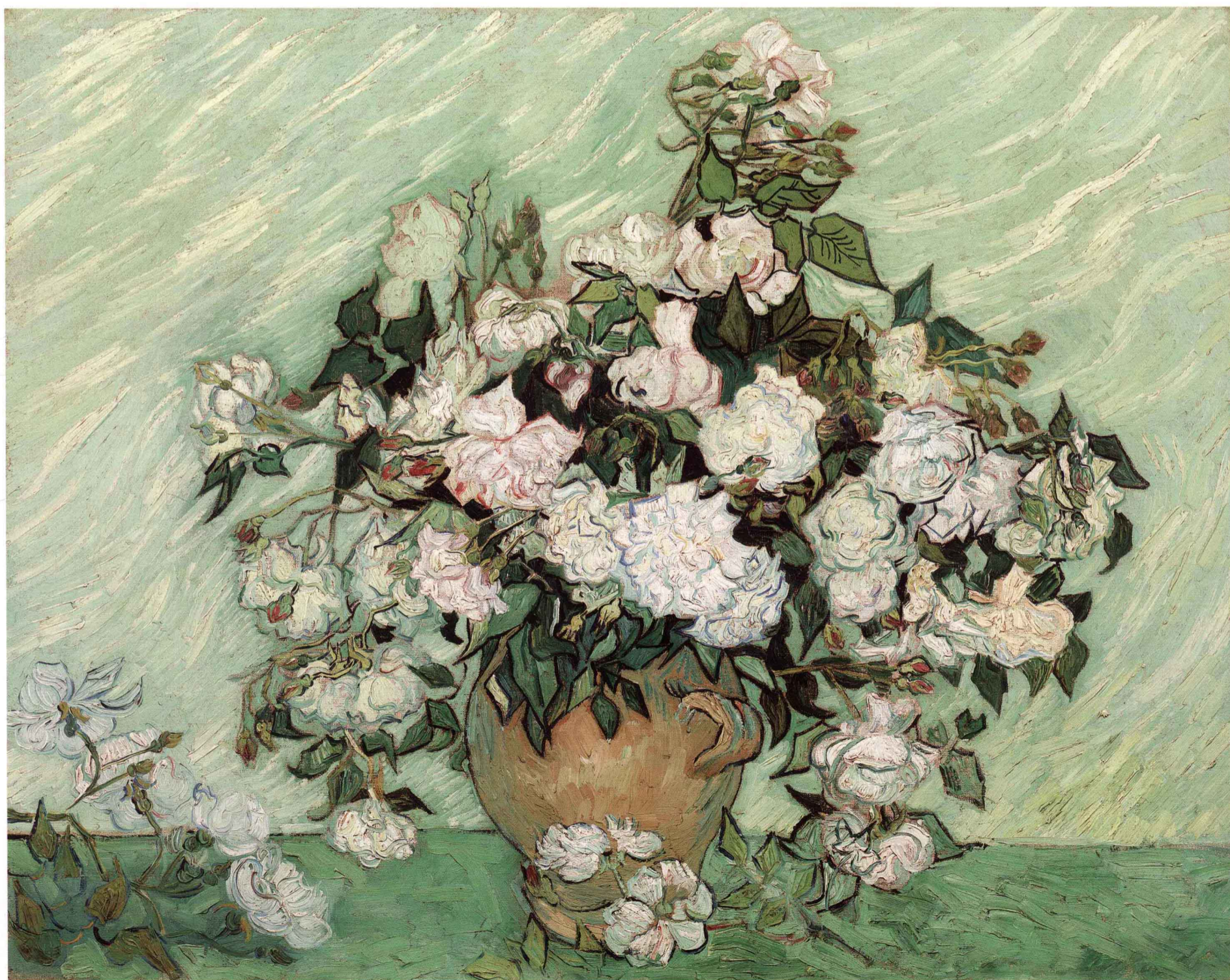
如西斯莱在风景画中采用的方法是一样的。在大体上把握住事物的颜色也很符合初学色彩的学生。这一方法很适合在上户外风景写生当中，对着所画的景色在落笔之前，先观察比较，眯缝眼睛观察明暗变化，留心色彩对比，区别反光。而在创作的阶段就从理想阶段上升到了感性阶段注重个人情感的表现，就如印象派画家不仅注重写生而且也不断的研究光对客观事物的影响也就产生了主观的色调，在绘画的过程中我们也提出了从对自然色彩的描绘到对主观感情的表现就如高更、凡高的“色彩并重”的表现方法。

左图 菊芋花卉 布面油画 克劳德·莫奈(法国)
 右上 鲜花 布面油画 爱德华·马奈(法国)
 右下 牡丹 布面油画 贝尔特·莫里索(法国)

上 鸢尾花 布面油画 文森特·梵高(荷兰)
下 玫瑰花 布面油画 文森特·梵高(荷兰)

二、感悟大师经典作品——色彩斑斓

印象派绘画的社会影响

印象派是19世纪中叶欧洲艺术从现实主义向现代主义过渡的重要阶段，印象派画家以创新的姿态登上法国画坛，其锋芒针对陈陈相因的古典画派和矫揉造作的浪漫主义。印象派画家吸收了写实主义绘画的营养，在绘画中开始对室外自然光的研究和表现。根据“物体的色彩是由光的照射而产生，物体的固有色是不存在的”这一当时最新的光学理论，印象派画家认为，景物在不同的光照条件下有不同的颜色。印象派画家倡导走出画室、去户外写生，力求真实地刻画自然，直接描绘阳光下的风景和日常生活，摒弃16世纪以来狭隘的褐色调。印象派的代表画家有马奈、莫奈、雷诺阿、德加、西斯莱、毕沙罗等。

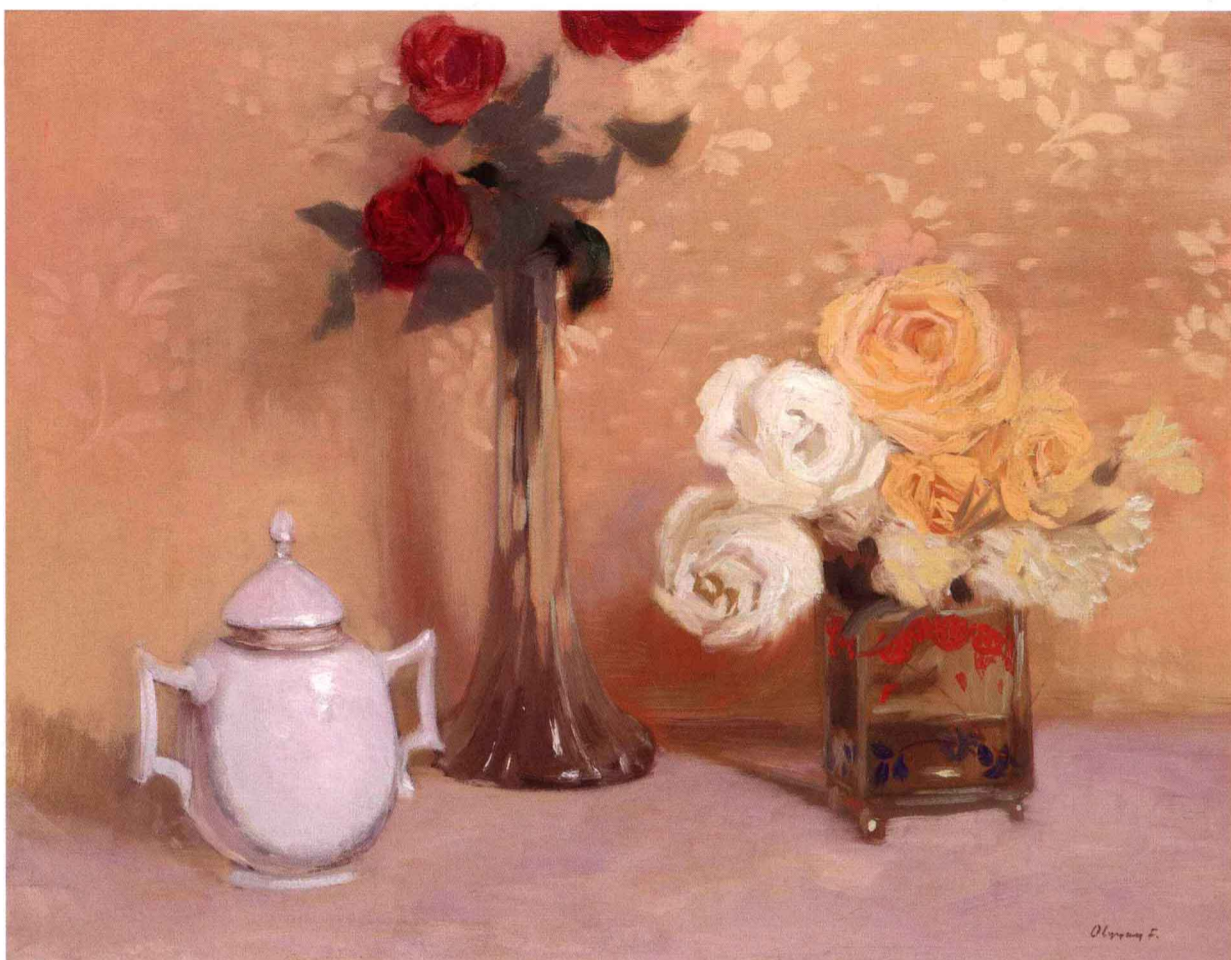
在印象派之后，塞尚、高更和凡·高都认为绘画不能仅仅像印象主义那样去模仿自然光中的客观世界，而应该更多地表现画家对客观事物的主观感受，这就是大名鼎鼎的“后印象主义”三剑客。此后，现代主义的艺术潮流层出不穷，世界艺术形式的大变革开始了。

法国的印象派绘画在中国也极受欢迎。从20世纪初开始，中国有学者专门撰文介绍和评价印象派绘画，印象派一词也见于各种文章，他们从不同角度分析了印象派艺术的特点，印象派绘画对现代中国油画产生了深刻影响。

有书本的静物 布面油画 爱德华·维亚尔（法国）

上左 桃子 布面油画 方丹·拉图尔 (法国)
上右 瓶花 布面油画 佚名
下图 静物 布面油画 卡米耶·毕沙罗 (法国)

三. 精品细说——构图分析

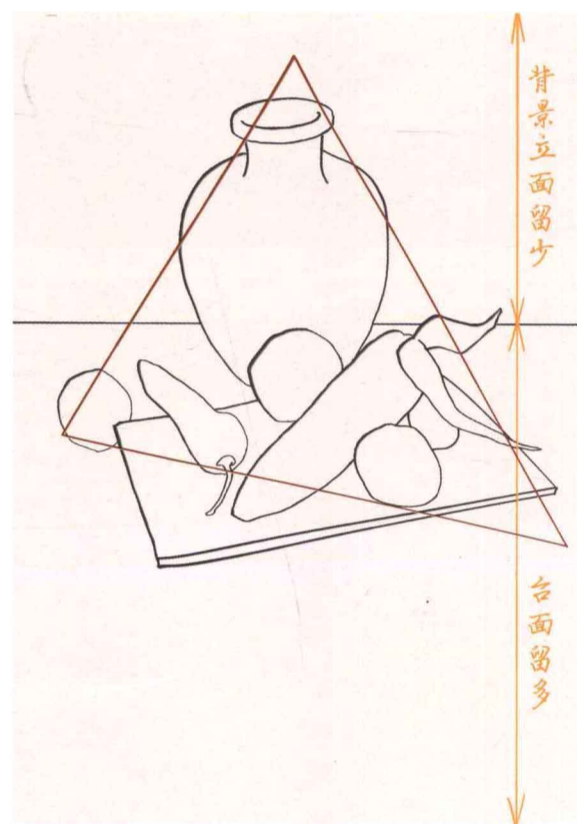
在构图时应注意哪些问题

第一、在构图时应当保持画面的平衡感。这种平衡感应该是满足人视觉上的审美规律，而不是单纯的对称和平均，使画面缺少变化，丧失美感。所以这就需要在画面中注意物体的摆放应该是错落有致，有张有弛，有聚有散，使画面看上去和谐自然，富有韵律。

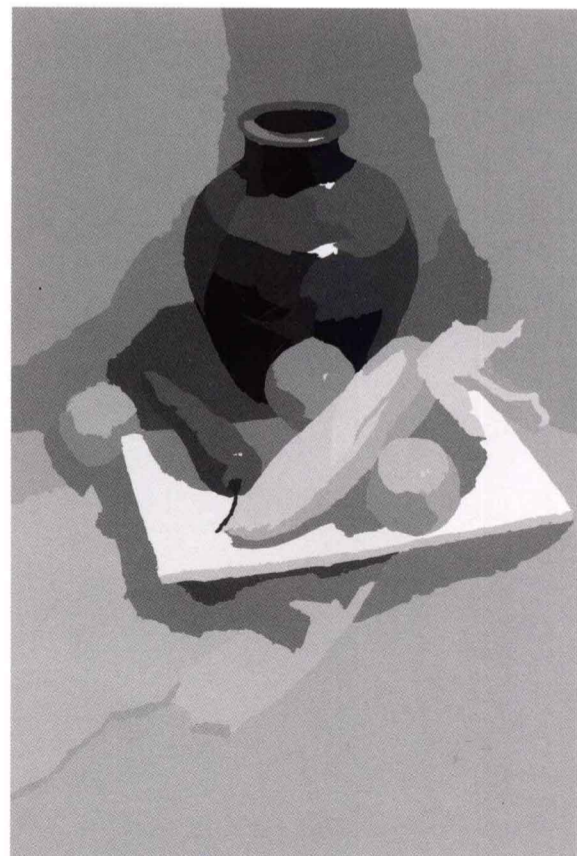
第二、在构图时，应同时考虑颜色以及其黑白灰关系在画面上的分布。这种分布应该是各个颜色在一个整体色调与其黑

白灰关系下产生的相互衬托，相互对比的构成形式。所以注意冷暖、明暗、深浅在构图中的变化是十分必要的。

第三、在构图时要注意形与形之间的对比关系。物体的大小、粗细、高矮、方圆等关系也会直接影响到构图上的形式美。

竖构图作品的构图分析

画面的黑白灰关系分析图

