

柯林斯

色彩绘画 完全教程

COLLINS COMPLETE PAINTING COURSE

[英] 伊恩·辛普森 主编

上海人民美術出版社

The background of the book cover is a dark, textured surface, possibly a wooden table, covered with various art supplies. There are colorful paint splatters in shades of red, blue, and orange. A silver pen with a textured grip, a pencil, and a paintbrush are visible on the left side. A small, round, multi-colored object is in the top right corner. The title is centered on a light green rectangular background.

柯林斯 色彩绘画 完全教程

COLLINS COMPLETE PAINTING COURSE

主编

[英] 伊恩·辛普森

编委

[英] 海索·哈理逊、朱迪·马丁

马婧雯、陈红岩 译

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

柯林斯色彩绘画完全教程/(英)伊恩·辛普森主编;马婧雯、陈红岩译;
—上海,上海人民美术出版社,2013.1
ISBN 978-7-5322-7690-5

I. ①柯… II. ①辛…②马…③陈… III. ①水粉画
—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第250612号

原版书名: COMPLETE PAINTING COURSE

原作者名: IAN SIMPSON

原版书号: 0-00-412802-8

Copyright © Quarto Publishing plc.

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or Mechanical, including photocopying, recording, taping, Web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

本书的简体中文版经QUANTUM出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

合同登记号:图字:09-2011-500

柯林斯色彩绘画完全教程

主 编:[英]伊恩·辛普森

翻 译:马婧雯、陈红岩

责任编辑:钱欣明

技术编辑:季 卫

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040

网址:www.shrmms.com)

印 刷:广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本:787×1092

印 张:18.33 1/12

版 次:2013年1月第1版

印 次:2013年1月第1次

印 数:0001-4000

书 号:ISBN 978-7-5322-7690-5

定 价:78.00元

介绍

如何使用此书

6

基础课程

第一课

观察和绘画

12

信息特征

油画和丙烯画简介

16

第二课

色彩的扩展

20

信息特征

色彩和色调

24

第三课

从理论到实践

30

第四课

绘制自画像

34

信息特征

透视原理

40

第五课

内景和外景

44

信息特征

水彩画简介

48

柯林斯
色彩绘画
完全教程

COLLINS COMPLETE PAINTING COURSE

The background of the book cover is a dark, textured surface, possibly a wooden table, covered with various art supplies. There are colorful paint splatters in shades of red, blue, green, and orange. A silver pen with a textured grip, a pencil, and a paintbrush are visible on the left side. A small, round, multi-colored object is in the top right corner. The title text is centered on a light green rectangular background.

柯林斯 色彩绘画 完全教程

COLLINS COMPLETE PAINTING COURSE

主编

[英] 伊恩·辛普森

编委

[英] 海索·哈理逊、朱迪·马丁

马婧雯、陈红岩 译

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

柯林斯色彩绘画完全教程/(英)伊恩·辛普森主编;马婧雯、陈红岩译;
—上海,上海人民美术出版社,2013.1
ISBN 978-7-5322-7690-5

I. ①柯… II. ①辛…②马…③陈… III. ①水粉画
—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第250612号

原版书名: COMPLETE PAINTING COURSE

原作者名: IAN SIMPSON

原版书号: 0-00-412802-8

Copyright © Quarto Publishing plc.

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or Mechanical, including photocopying, recording, taping, Web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

本书的简体中文版经QUANTUM出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

合同登记号:图字:09-2011-500

柯林斯色彩绘画完全教程

主 编:[英]伊恩·辛普森

翻 译:马婧雯、陈红岩

责任编辑:钱欣明

技术编辑:季 卫

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040

网址:www.shrmms.com)

印 刷:广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本:787×1092

印 张:18.33 1/12

版 次:2013年1月第1版

印 次:2013年1月第1次

印 数:0001-4000

书 号:ISBN 978-7-5322-7690-5

定 价:78.00元

介绍

如何使用此书

6

基础课程

第一课

观察和绘画

12

信息特征

油画和丙烯画简介

16

第二课

色彩的扩展

20

信息特征

色彩和色调

24

第三课

从理论到实践

30

第四课

绘制自画像

34

信息特征

透视原理

40

第五课

内景和外景

44

信息特征

水彩画简介

48

目录

第六课	
根据素描作画	52

第七课	
人物画	56

信息特征	
人体和脸部的比例	60

第八课	
人物和场所	62

信息特征	
粉画简介	66

第九课	
根据照片作画	70

第十课	
户外作画	74

第十一课	
向过去学习	78

主题和风格

信息特征	
构图	84

第十二课	
画出印象	94

第十三课	
绘制肖像画	98

第十四课	
有内容的人物画	102

第十五课	
表现主义绘画	106

信息特征	
表现性色彩	110

第十六课	
简化为概要	114

第十七课	
细节描绘	118

第十八课	
主题性绘画	122

第十九课	
画面与结构	126

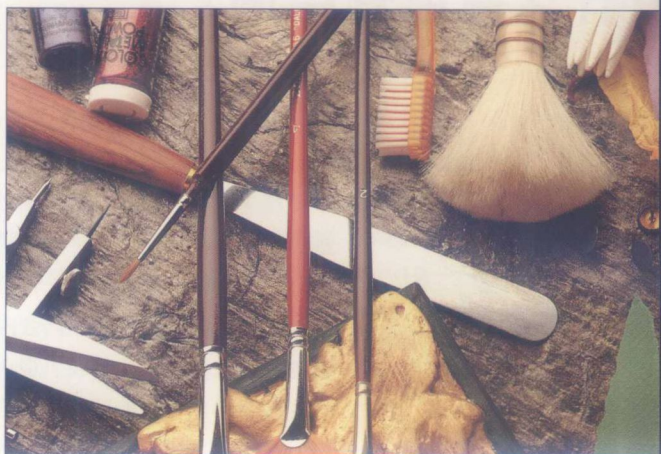
第二十课	
从素描到色彩	130

第二十一课	
幻想、记忆和梦想	134

第二十二课	
来自大自然的抽象	138

信息特征	
绘画表面	142

第二十三课	
纯抽象	144

媒介和技法

油画	150
采访：纳奥米·亚历山大	158

丙烯画	162
采访：约翰·斯普瑞克斯	168

水彩画和水粉画	172
采访：约翰·利兹	178

粉画	182
采访：帕特里克·卡伦	188

复合媒介的绘画	192
采访：茹莎林德·库斯伯特	198

拼贴	202
采访：芭芭拉·雷	206

独幅版画	210
采访：凯·加尔韦	214

词汇表	218
-----	-----

什么是色彩绘画？

色彩绘画最简洁的定义是把它描述为一个平整表面上的色彩痕迹。但是实际上要比这复杂得多。这些痕迹必须能够与欣赏它们的人们进行交流，产生共鸣。它们可能描述的是一个人或一个地方，抑或是能由此引发的一种特别的心情或情感。总之，任何一幅好的色彩绘画，都会向人们传达艺术家的想法以及他们的世界观。为了吸引观众的兴趣，艺术家的视野必须在画中得以很好地展现，以给人们耳目一新的印象。同时，艺术家还要巧妙地安排线条的勾画、色彩的搭配，以使整幅画的布局恰到好处，色彩均衡。本书将引领你找到属于自己的观察世界的方法，并向你展示如何通过作品交流互动。

色彩绘画唯有通过亲身制作方能学到真本领。在这个世界上，所有的老师和教材都只能给你提供理论性的信息。然而，实践出真知，对于大多数人来说，借助教材的帮助来学习绘画不失为一种最为便捷有效的学习方式。更重要的是，按照本书的指导，在实际操作过程中，你可以随心所欲地选择适合于自己的学习进度。

本教程的目的

本书以人人可以学习的绘画基本技巧开篇，把绘画视为一种自然的表达方式，所有的学生都能做得很好。不幸的是，多数人很快就退缩了，因为他们认为绘画是上天赐予某些人的一份特殊的“礼物”，需要某种特别的天赋和

第一部分：信息特征

媒介和工具

与绘画媒介相关的实用性信息特征，每一种开始绘制时所需要的媒介和工具，都会尽数列举。

实用信息

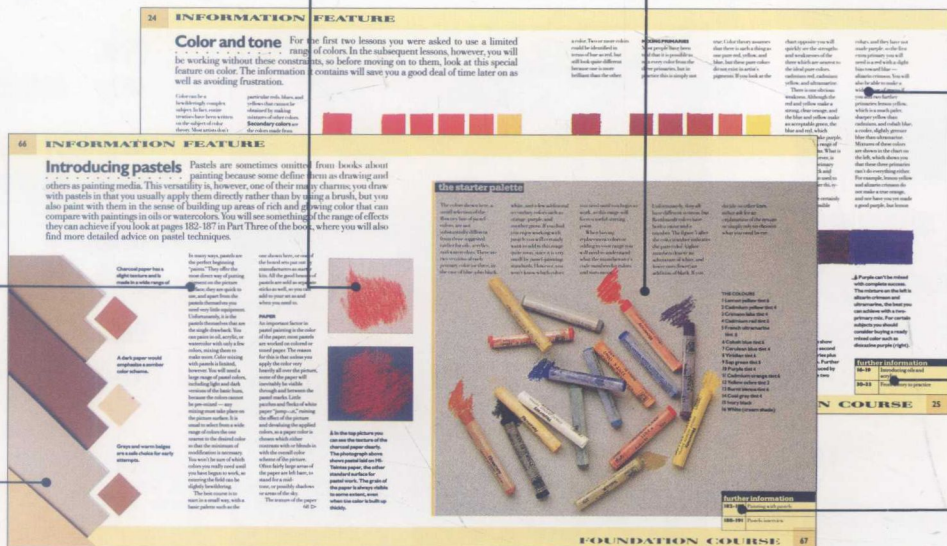
特定的信息特征会引导你使用不同的绘画媒介或解释有帮助性的“基础知识”，如透视原理或人体比例。

技巧展示

绘画媒介的特征包括相关方面的技巧展示。更多的先进技巧将在第三部分详细介绍。

初学者调色板

每一个媒介特征都要具有一块色彩“基本调色板”。

理论信息

这些特征能概括出如色彩理论之类的基本原则，本书设计安排这些特征会有助于形成学习者个性化的方法理论。

补充信息

这种前后参考的镶嵌表起到指引作用，方便找到对该主题的详细探讨之处。

第一部分： 课程

介绍

基础课程的核心部分是有计划地安排了十一节教学课程和单元课题作业。介绍性的文本讲述普遍原理和单元课题作业的具体目的。

单元课题作业的目的

每一课都包括一个信息表，写明该单元课题作业的特定目的，并告诉你需要花费多长时间来完成该课题作业。

自我评价

完成每一个单元课题作业之后都有一系列的问题供你自我提问，这样有助于你检验自我的进步程度。

具体步骤

每一个单元课题作业都有详细全面的解说和展示。绝不可以直接复制，目的仅仅在于向你展示艺术家是如何具体实施该项练习的。

备选课题作业

每一课都会建议一些可选择的课题作业，可为你提供更宽广的主题范围。如果你愿意，你可以选择它们之中的任何一个代替主要课题作业来制作。

其他实例

每个单元课题作业之后会列举一些其他同代艺术家的作品。这些作品都与该课程的主题有关，但是展示的是各种各样的风格特征。

补充信息

这种前后参考的镶嵌表起到指引作用，方便找到该主体的详细探讨之处。

才能。本书采用一般教程的形式编写，把全书分为三大部分，旨在教你学习如何绘画，鼓励你像个艺术家一样，用精挑细选的方式来审视这个世界。然后，本书会向你展示如何采用系统性的方法来探索立体世界，从而使你能够创作出自己喜爱的作品。

如何使用此书

这本书不是一本普通的书，你不能把它一口气读完后就束之高阁。它是一本工具书，能够时常给你一些具体的指导。阅读该书的时候或是当你的老师对你言传身教时，不妨细细回想一下这本书。对于书中多数段落而言，最好直接阅读该段落，然后再回顾前文。因此，在学习绘画的

过程中，你可以把书打开，放在身旁，随时随地按照书中给予的指导一步一步地进行。

第一部分

本书的第一部分是基础课程，它将引领你像一个艺术家一样来审视绘画，并教你如何使用色彩来表达你看到的物体。书中的第一部分包括十一节课，每一课都会有一个单元课题作业让你来做，而每个单元课题作业都有很强的针对性和目的性，你可以清楚如何精确地操作。完成一项制作后，你可以检查自己的作品。“自我评价”环节以大量问题的形式出现，这样就使你能够对所绘制的作品进行不断的自我审视和自我批评。这些问题的答案将会告诉你

到底达到了什么程度。这一点很重要，因为在任何一个环节，你都需要不断地确认自己能够取得的进步。

另外，除了主要的课题作业，每一节课都会提供一些相关课题作业的参考性意见。而这些将会为你提供更多的练习机会，因为熟能生巧，只有通过实践才能取得更大的进步。或许，你可以选择任何一个你所喜欢的课题作业来取代主要课题作业，这样你就有更多的自由来选择你所想要的主题。除了课题作业的战略技巧，“信息特征”这一部分还会提供技术上的帮助和诸如图像的透视和比例划分等方面的信息。

第二部分

本书的第二部分在结构上与第一部分很相似，也是按照课程和信息特征的形式来安排的。该部分的十二节课是介绍绘画制作的主体部分。它将有助于你形成属于自己的观察世界的方法，并具有自身的特征和风格。

每一课的主要特点都是以一幅“主”画作品辅以一位资深老艺术家或重要的现代艺术家作品，从而展示一种特定的绘画流派。另外，文中还有其他同时代绘画作品的注释和解说，从而展现过去的作品是如何影响当今绘画的。“信息特征”部分在充分有力地色彩表达方面提供了较多

第二部分： 课程

“主”画

第二部分的课程讲述的是绘画制作的重要主题和风格。每一节课的特点都是以一幅“主”画开篇，而该“主”画是由资深老艺术家或重要的当代艺术家所作。

文本

文本介绍艺术家的目的和观点以及他对当今绘画的影响。

其他实例

除了“主”画，每一课还会列举同时代艺术家的作品，这些作品与该课程具有相似的风格或相似的选题范围。

细节

“主”画中经过精挑细选的细节部分有助于深刻理解艺术家的制作技法，并提供有价值的信息。

可供借鉴的艺术家

每一课都会提供其他艺术家的简要生平介绍，他们的作品或许能提高你的认识观念和洞察力大有裨益。

推荐课题作业

每一课都会对课题作业的制作提供一些建议，你可以自己尝试一种构成该课程选题的制作方法。既然存在多种选择，你就可以选择最适合你的一种来做，或者选择不止一种方法去做。

补充信息

这种前后参考的镶嵌表起到指引作用，方便找到该主体的详细探讨。

第三部分： 技法 and 采访

人物传记

每一个被采访的艺术家都有一个简单的生平介绍。

名作欣赏

采访中会选取该艺术家的至少四幅作品作为例证，以供欣赏。

文本

清晰书写的文本材料会详细解说你能够做到的一些选择，并帮助你使用所选媒介把观念得以完美地展现。

示范

第一部分所提到的信息在这里尽数详细展示，包括每一种绘画媒介的技法信息和一步一步的示范操作。

其他实例

同时代艺术家的成品作为视觉效果上展示了制作技法的完美结合。

课题作业

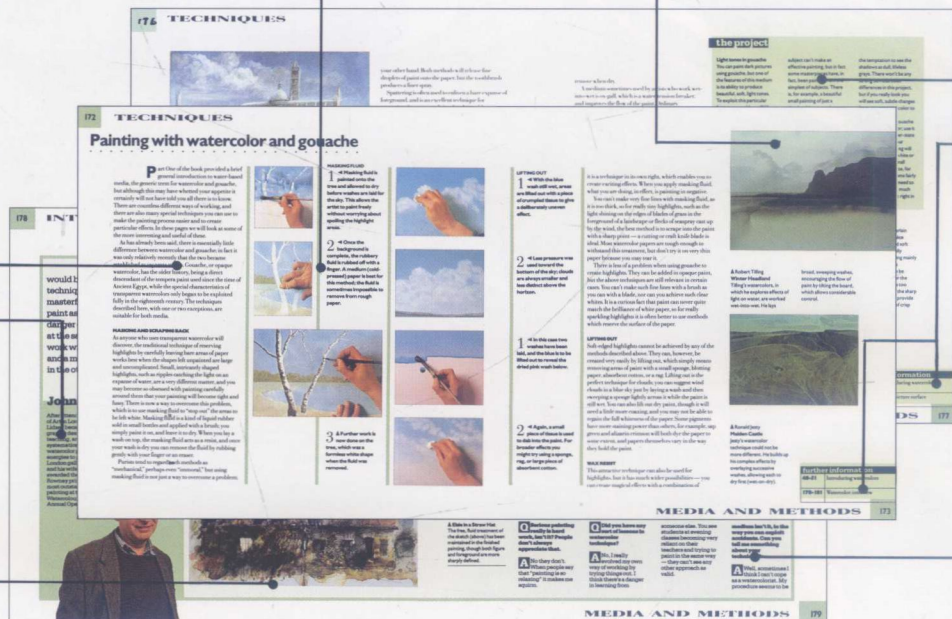
每一个媒介都有一个课题作业可供制作，鼓励你使用它实际操作。

补充信息

这种前后参考的镶嵌表起到指引作用，方便找到该主体的详细探讨之处。

问题和答案

一问一答形式的采访，信息量充足，并具有可信性，能够深入理解每一位艺术家的创作方法和总体思路。

的建议和指导。该部分的每一课都以作品的主要特征作为开篇。

第三部分

本书的第三部分扩展了第一部分和第二部分所提到的信息，展示了当今的艺术家如何创作以及如何使用大量的绘画媒介。这有助于你决定使用哪种更适合你的媒介，有助于你决定哪些创作方法最合适。该部分为众所周知的媒介——水彩画、油画、粉画和丙烯画的制作提供了最为先进的技术信息。同时还在拼贴、复合媒介和独幅版画

上进行了更多新领域的探索试验。本书的该部分结构安排合理，每一个主体都以解释具体的技巧开始，这就很自然地引导你能够自己尝试着使用新的思路来选择合适的媒介创作油画。紧接着是对使用该特定媒介作画的艺术家的采访。这些采访都采用问答的形式，信息量足，可信度高，并能为当今的艺术家如何创作提供更多进一步的建议和指导。被采访的艺术家们将会描述创作方法和技巧，这些将使你能够博采众家之长，不断把自己培养成一个真正的艺术家。

第一部分

基础课程

.....

人们通常会把绘画和观察视为密不可分的，二者关系错综复杂地交织在一起，当然也不是人人都如此看待。正如并不是每个人都能意识到这一点，即绘画需要具有一种独特的观察能力，而且这种能力与日常生活中的稀松平常的普通见解相比，更加的具体化、更有选择性，也更具分析性。不论是局部的日常所用物体，还是全景式的自然风景，这种观察世界和其中物体的方式只有通过亲身经历才能学到，也正是出于对观察和绘画的这种想法，构成了基础课程的主体中心之所在。

基础课程之后的课程和课题作业尽量用最少的材料和工具，并不需要之前就具备绘画技巧的知识。所选的题材都与你日常生活中的所见所闻有关，例如桌子上的物体、镜子里的自己、你所认识的人们，或者是你自家窗外的风景。刚开始时，重点是画出你所看到的物体。思想和感觉的表达在艺术中占有重要位置，但是这都是以后要做的。刚开始的时候你必须要学会如何累积建成艺术大厦的一块块砖头，而这些达到一定程度后就会变成你自己的创造。

观察和绘画

人们通常认为艺术家是凭借记忆或通过想象来创造的。对于某些人来说的确如此，但是这只是针对极少数人而言。大部分艺术家都是通过对物体、人们和地域的直接观察而绘制的。他们要么直接绘制自然界，要么以自然界为蓝本画写生，作为在工作室中创作作品的参考。从自身意义上讲，正如创作色彩绘画的其他方法一样，写生是一种技术，该技术也是后面所讲课程的主题。但是，本节课的重点还是限于绘制桌上摆放的一些物体。

对于那些之前没有学过画的，或者是那些曾经尝试过但进步甚微的人来说，他们通常会感到非常没有把握，不知如何开始，或许需要一些帮助来摆脱陈规旧习。克服诸如此类想法的方法很简单，只需从一开始就抱定一个明确的目标去画。本课程提供这样一个目标：它不只是要求你画出具体的物体，而是要按照特定的方式去画。实际上，不只是物体本身需要被画下来，物体周围的空间也是应该在作品上展现出来的。乍听起来这样做可能有点悖于常理，但是我们有足够的理由说服你采用这种方式来绘画。

负形 (negative shape)

开始画一幅简单的静物组合时，比如桌子上的两个瓶子和一个盘子，自然而然地你会把注意力集中在每个物体的形状和色彩上（正形），忽视了物体之间的空间（负形）。最终，你可能会发现这些物体看起来有些不对

转第15页▷

单元课题作业的目的

绘制负形

把各个物体联系在一起

构图的第一步

使用有限的调色板（配色系统）

需要的颜料

三种丙烯颜料或油画颜料：

黑色、白色、赭石黄。

时间

2-3个小时

课题作业

在这一课的课题作业和接下来的一些课题作业中，有必要使用能够产生不透明色彩区域的绘画颜料，因为它们可以进行反复试验。若使用丙烯颜料的话，你想覆盖多少次就能覆盖多少次。若使用油画颜料，你可以用它来覆盖，也可以把绘画表面的油画颜料刮掉重复使用。如果你以前并没有使用过其中任何一种绘画制作方法，可以翻到本书第16页，那里会提供一些实用性的建议。

在桌上放置四个或五个厨具器皿。可以是一个平底锅、一个量杯、一副刀叉、一个大匙和一个调味品瓶。整幅画的负形应该很容易就能看到，而如果物体和桌面之间没有鲜明对比的话，你可以把物体摆放在一块白布上或者放在色彩鲜艳的彩纸上。试着把它们摆成一幅有趣的画面：有些物体离你比较近一些，有些则稍微远一些。物体之间保持一定的间隙，错落有致，布局有方。通过本课题作业的制作，你应该能明白一个道理，那就是静物写生需要研究各种形，无论是正

形还是负形。

有限的色调

本课题作业有一个更深层次也是非常重要的目的，那就是仅使用三种颜料来达到色彩效果多样性的最大化。首先，用非常淡的黑色颜料快速地画出物体的形状。然后使用你觉得合适的混合色开始描画出物体之间的空间。由于你所使用的是色调如此之少的调色系统，所以就不可能把你所看到的色彩都一一表现出来。相反，你就能学会选择和“转移”（translate）的重要

1 ▶ 使用高度稀释过的黑色丙烯颜料勾画出物体的大体轮廓。注意采用高视点（high viewpoint）画法，这样就能通过线条之间的空间分布判断出物体的具体形状。另外还要注意到桌子的角楞，因为它能告知背景上相应对角线的位置。

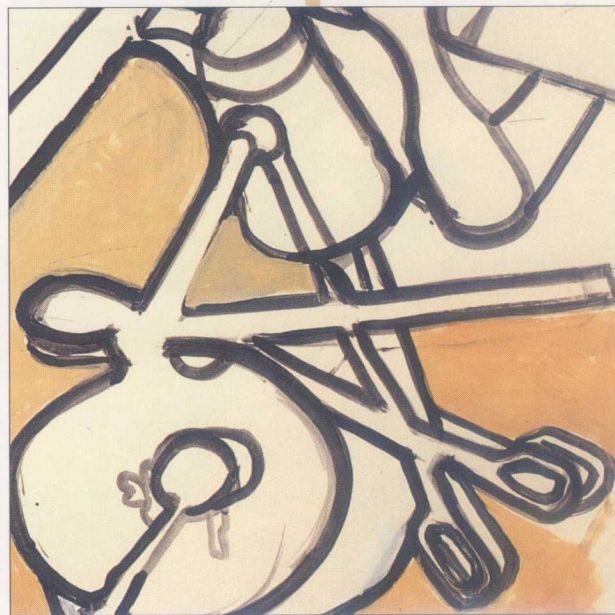
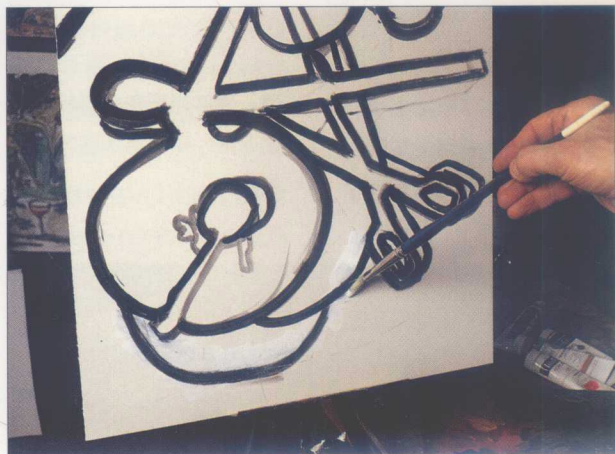
性了，而这正是绘画的精髓所在。也许你能够看出色调和色彩的细微变化，你也能够用这三种混合色表现出其中一二。这些色彩的混合搭配能够产生的不同色彩到底有多少种，很是令人惊讶。

作为美术史上最伟大的善用色彩的画家之一，亨利·马蒂斯（Henri Matisse, 1869—1954）的早期作品中有不少都是采用上文提到的三种色彩再加上红色来制作的。

随着绘画的进展，正形就会像剪纸那样，逐渐凸显。为了避免它们看起来太凸显，于是就给它们

2►现在可以在画上调一些调整和修饰，汤匙的黑色轮廓和盘子的边沿可以用白色颜料加以修饰。丙烯颜料干燥得非常快，尤其是经水稀释之后干得就更快了。比如在这里，任何一个阶段的修正很容易做到。

涂一种单一亮色，这种色彩是用三种色调混合调制而成的。可以选择一种你认为最舒服的，如果你愿意也可以多试几次。使用丙烯颜料很容易进行覆盖。当你感觉所能做的都做完了，就可以把它挂到几米之外的地方，检查、审视你的成果。

3▲用三种色彩的混合色来涂出负形区域，并不涂在物体正形上。尽管还没有完成最终的作品，但是已经能够清晰地辨认出物体的形，空白部分和有色区域的这种平衡状态也是很赏心悦目的。注意观察艺术家是

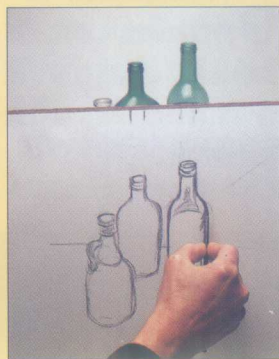
如何通过物体之间安插的一系列“桥梁”把它们联系在一起。任何一幅静物画中，不管这幅画多么简单，也无论是正形还是负形，它们之间的关系都是一个非常重要的因素。

小建议

取景尺度

如果按照看到实物的实际大小，准确地绘制并制成作品的话，应该会比较容易。但是要想在脑海中按照比例扩大或缩小对象是比较困难的，而且这一努力注定要以失败而告终。

取景尺度并不是意味着必须选择一张特定大小的画纸来适应所画的对象。试着想象一下拍照的情景，取景时所用的是照相机上的取景器，只要简单地调整自己的方位，直到所选景刚好合适。比方说，你若是想看更大一些的物体，只需靠近一些观看即可。

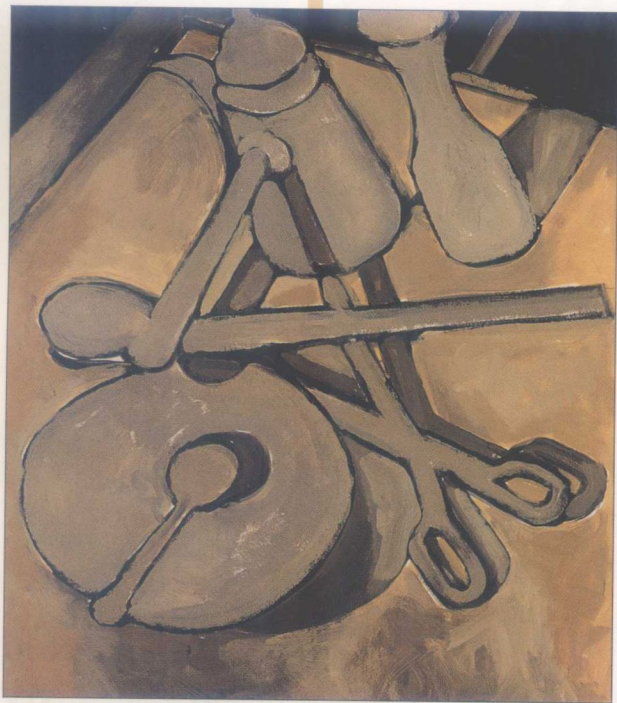
补充信息

16-19	油画和丙烯画简介
24-29	色彩和色调
93	静物构图

4 ▲ 此处负形区域的填充已经完成了。物体的阴影部分能使得艺术家加入一些色调上的对比，画中前景上的色调和色彩也存在一些细微的变化。

6 ▼ 高视点画法能产生一种强烈的图形单元，而且这些色彩尽管很有限，但是也很完美地展现了富有变化的层次感。

5 ▼ 此图是在物体上涂上三种色彩调制的较淡的混合色。颜料涂得很均匀平

整，并不想把各个形状都表现出来，这不是本练习的目的。

自我评价

- 有限的色调绘制出了多彩的效果吗？
- 你能够抑制住自己只画物体正形吗？
- 在物体上存在有趣的色彩变化吗？
- 即使你把重点放在空间上，正形依然看起来很抢眼吗？

▲ 辛纳威·希歌 花瓶中的雏菊

布面丙烯画

该画使用的色彩很少，但是效果却很强烈，蓝色的花朵从中性色中脱颖而出，光彩夺目。注意观察艺术家如何在花瓶顶部重复使用同样的蓝色，并且在背景和前景中都把这种蓝色和其他色彩混合在一起。任何绘画中，所有不同的元素都应该是有关联的，这样整幅画合在一起才是一个整体，创作这种整体性的方法之一就是画中的一个区域和另一个区域

的色彩重复使用。使用有限的色调能够帮助你做到这一点，因为你被迫在整个过程中使用这些同样的色彩来作画。