

美术·设计专业学校教学丛书

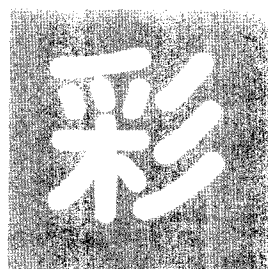
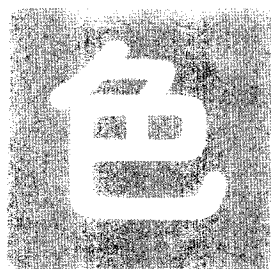
色彩

第三册 油画·水彩



四川美术学院附属中等美术学校 四川省教育科学研究所 联合编写

美术·设计专业学校教学丛书



第 三 册

油画
水彩

李东鸣 编著

大 众 文 艺 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩/李东鸣编著

—北京: 大众文艺出版社, 1999.12

(美术·设计专业学校教学丛书)

ISBN 7-80094-397-6

I.色…

II.李…

III.色彩学—专业学校—教学参考资料

IV.J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (99) 第03411号

主 编	王嘉陵
编 委	吴唯理 黄冠新
	张 争 张世雄
	汪懋哲

责任编辑	隋 军
特约编辑	钱 竹 何建培
封面设计	黄冠新
策 划	李 毅

美术·设计专业学校教学丛书·《色彩》

大众文艺出版社出版发行

(北京朝阳区潘家园东里21号)

邮编: 100021

都江堰九欣彩印厂印刷

新华书店经销

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 5.5

印数: 1-6000册

1999年12月第一版 1999年12月第一次印刷

ISBN 7-80094-397-6/J·50

定价: 40.00元

编写说明

此套教学丛书根据现代美术教育的现状，结合国内美术教育的实际情况，以及大中专业学校美术教学的特点进行编写。在编著结构、文字及图片的选用上都注重了实用性、可视性、有效性和教学性，是一套适用于大中专、师范、电大、职大及自学等切实有效的教学丛书。

书中列有每学年的教纲，教师可根据本专业的需要扩充或压缩课程的内容和比例，保持一定的弹性。

此套教学丛书由四川美术学院附属中等美术学校组织教授及有关专家集体编写。

目 录

油画

第一章 概述	2
第一节 油画的特点	2
第二节 油画的学习方法和课程要求	4
第二章 油画的色彩问题	6
第一节 油画色彩的发展概况	6
第二节 写生色彩和创作色彩	10
第三节 油画的色调	12
第四节 色彩关系	14
第三章 油画常用工具和材料	16
第一节 颜料、笔、调色板、油壶、油画刀、刮刀	16
第二节 油画布、油画纸、油画板的制作	19
第三节 画框、画架、画箱	20
第四章 油画的基本技法	23
第一节 透明画法	23
第二节 直接画法	24
第三节 关于笔触、画刀的应用	26
第四节 关于油画的肌理	30
第五章 油画写生	32
第一节 油画写生的特点	32
第二节 静物写生	34
第三节 风景写生	40
第四节 人物头像写生	46

水彩

第一章 概述	52
第一节 水彩画的特点	52
第二节 学习水彩画的方法及课程要求	54
第二章 水彩画常用材料、工具	56
第一节 颜料	56
第二节 纸	56
第三节 笔	57
第四节 调色盒、盘	57
第五节 辅助工具	57
第三章 水彩画基础技法	58
第一节 认识水彩的魅力——调色练习	58
第二节 水分	60
第三节 笔法	62
第四节 干画法与湿画法	64
第五节 素描淡彩	68
第四章 水彩写生的一般步骤	70
第五章 水彩写生	72
第一节 水彩静物写生	72
第二节 水彩风景写生	76
第三节 水彩人物头像写生	80
油画、水彩课教学大纲	86



《偏岩镇》 油画局部

第一章 概述



《奥地利农舍》 克里姆特

第一节 · 油画的特点

油画是用油质颜料在画布或纸、木板上作画的一个画种。

几百年来，油画之所以成为最流行、最受欢迎的绘画种类，是与其材料、工具的优越性能和广泛的适应性及其丰富的表现力分不开的。

油画、水彩画、水粉画，各有各的长处，都有其他画种不能代替的特点。但水彩和水粉在工具性能和表现力等方面都存在着明显的局限。例如，水彩画的水分不易控制，画幅也不能太大，且容易褪色。水粉画虽然在表现上比较自由，可大可小、可粗可细，表现手法也比较多样，但由于颜色含粉量大，在作画过程中色彩干湿变化十分显著，不易衔接和修改，暗色调和丰富的中间层次较难表现。相对来说，油画就不存在这些问题。油画颜色的色彩丰富、稳定，不存在干湿变化。作画时，颜色在一般情况下干得不快不慢，可以仔细考虑，从容下笔，容易衔接，便于深入刻画，也便于修改，也可根据需要延长和缩短颜色的干湿时间，以适应更多的油画技法。油画颜色既可以十分稀薄，具有透明、半透明的效果，又可以十分浓稠，具有极强的遮盖力和附着力；可以多层次地覆盖、厚涂；可以进行长期的精雕细琢，也可以进行短时间的大刀阔斧……油画的表现形式和手法丰富多彩，可大可小、可粗可细、可厚可薄、可透明可不透明，灵活多变。总之，油画的工具、材料的性能具有十分明显的优越性，绘画中的各种造型因素，色彩、明暗、线条等都可以得到综合充分的利用。油画可以非常具体地、深入细致地表现对象全部的造型和视觉特征——即再现对象在特定的时间、空间的色光关系、明暗层次、形体结构、空间感、

《花瓶·花和书》 60.3 × 73.6cm 布面油画 1888年 凡高



质量感,使所要表现的物象达到异常逼真、惟妙惟肖的效果。油画也可以适应夸张、变形等生动泼辣的表现性艺术手法(当然,对初学者来说,首先要学会去“再现”,才谈的上去追求“表现”)再有,油画颜色干透后,色层十分坚固,不易损坏,可长期保存。那些流传至今的大师(如鲁本斯、伦勃朗)的作品,虽已经历了数个世纪,仍然光彩夺目,恰似新画一般。再从画面效果来看,如果说水彩画给人以透明、轻快、流畅的感觉,水粉画给人以鲜艳、柔润、浑厚的感觉,那么油画就是丰实、厚重、沉着和有光泽感。由于油画的色彩、笔触和色层的厚薄相间(包括画布布纹的利用)所构成的丰富多变的油画肌理,显示出油画独特的质地感、肌理美,这也是油画较其他画种更具魅力的优势之一。



《割草》 布面油画 普拉斯托夫(俄) 1945年



康斯坦布尔



《午休》 31.5cm × 26.5cm 纸板油画

1969年

杜泳樵

当然,油画也有它的局限。人们常把油画比作交响乐、重武器,可以说是很恰当的。交响乐音域宽广、音色丰富、震撼人心,但并不能代替轻音乐。重炮威力大,射程远,但在某些时候却比不上一支小小的手枪。油画对工具材料的要求比较苛刻,而且又多又重,画面颜料也不象水彩、水粉那样干得快,外出写生时携带不太方便,就不像水彩画、水粉画那样简便易行;油画颜料价格也较贵,要配套齐全十分不易;而且学习油画又要求具备一定的素描、色彩基础,因此油画不像水彩、水粉那样容易普及。另外,油画虽然表现力很强,表现手法丰富,但对于某些体裁、样式,如年画、插图、连环画以及工艺图案设计等,也不太合适。我们要通过实践,更好地了解掌握油画的性能,扬长避短,充分发挥油画的长处。

第二节·油画的学习方法和课程要求

对油画的学习研究，是一项长期、复杂和系统的工作。不可能在这样一本针对初学者的教材的有限篇幅里将油画的方方面面详尽地介绍给同学们。因此，本书仅向初学油画者介绍油画的一些基本原理及方法，谈谈入门之道。

从无法到有法，这常常是历史上一些有成就的艺术家必由之路。对于刚开始学画的人来说，首先要了解油画的材料、工具、性能特点，了解油画的基本方法和步骤，经过自己的实践，逐步掌握油画技法知识，这是从无法到有法。待有了相当的经验，就会不满足于这些有限的技法知识，就会在变化万千、丰富多彩的现实生活的要求下，创造自己独特的表现方法，逐步达到自由的境界。这样，就不可能有一成不变的规则可循，而应当自由地创造。创造是人的本能，而艺术正是贵在创造。

前人的经验是可贵的。不论在科学和艺术的领域，后来人都是在前人所创造的基础上继续攀登。有传统和没有传统是大不一样的，中国画如此，油画也是如此。因此，本书除了要介绍一些欧洲油画大师曾采用的油画技法外，更多的是向初学者介绍近现代许多画家都普遍采用的直接画法，以资借鉴。同时也希望大家再创造出新的表现形式和方法，探索新的油画语言。



《佤族女孩》36cm × 36.5cm 纸面油画

1985年



《静物》布面油画

杜泳樵 1999年



《花》 布面油画 61 × 50cm 雁子 1998年

由浅入深、循序渐进。不管你是下决心学好油画还是出于兴趣，仅仅想感受一下油画，只要你认认真真阅读此书，肯定会帮助你较系统地了解 and 掌握油画的基础原理和方法。并按书中的课程所安排的作业进行练习，一定会使你达到预定的目标。

油画课作为色彩教学的一项重要内容之一，要求同学们：

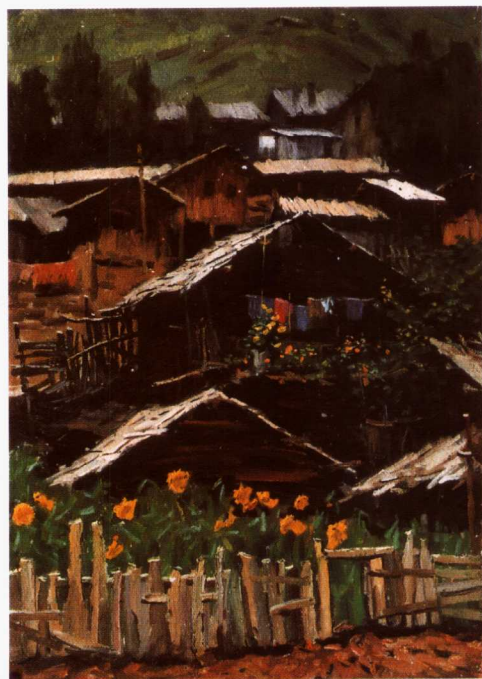
1. 初步了解并熟悉油画工具的性能。
2. 掌握正确的观察方法和一般作画步骤。
3. 初步了解油画色调及色彩造型的基本方法。

从学习方法上讲，同学们应以技法训练为主，把课堂教学和课外练习联系起来，把短期作业和长期作业结合起来，把技能和技巧的训练和理论知识联系起来，并在实践中注意审美感受能力和艺术鉴赏能力的培养。

通过对油画的初步了解和学习，同学们一定会发现这一领域丰富多彩的无穷魅力，并为之深深吸引！

思考题：

什么叫“油画”？与其他画种相比，它有哪些优越性？



第二章 油画的色彩问题



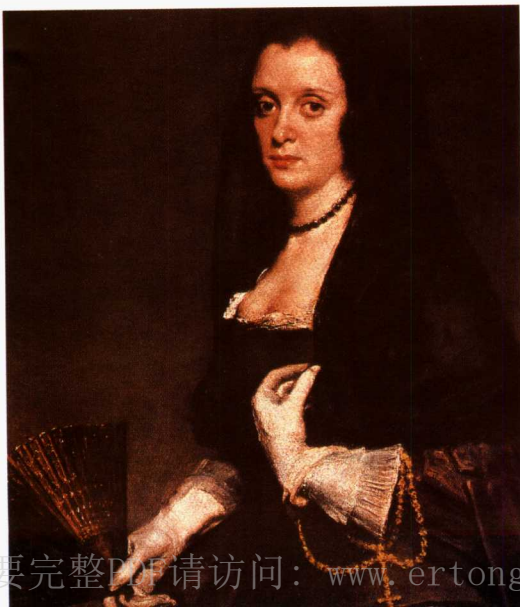
色彩是绘画的重要语言。与其它画种相比，油画则更是依靠色彩来塑造画面，传达情感。所以我们说，色彩在油画中起着非常独特的作用，是油画的主要表现手段。我们今天学习油画，就应该把精力集中到研究色彩造型规律上来，这样才能掌握正确的观察、分析和表现色彩的科学方法，使油画色彩具有更加强烈的艺术魅力。

第一节·油画色彩的发展概况

油画的前身是壁画、蛋彩画。虽然它们都是以色彩的面貌显现出来的，但主要要是以严格的形体结构，生动的人物形象和明暗对比，以及准确深入的形体刻画和质感表现让观众折服的。也就是说当时的油画色彩还属于物体的固有色加上明暗关系的一种画面效果。对色彩的冷暖变化，特别是室外光照下的物象色彩表现缺乏研究。作品的成功与否已经被素描的诸多因素决定了，色彩的问题处于次要地位。到十七世纪的鲁本斯、伦勃朗、委拉斯开兹和十八世纪的戈雅以及十九世纪的浪漫派画家德拉克罗瓦等，油画色彩的表现方法以及色彩在油画中的重要性得到不断的提高，为以后印象派在油画色彩上的重要突破奠定了基础。

《拿扇子的少女》 93cm X 70cm

委拉斯开兹



《人像》

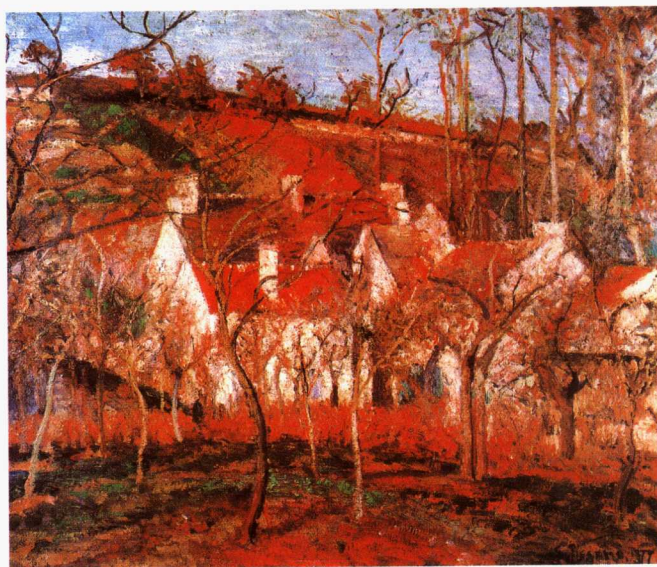
荷尔拜因

十九世纪中叶的法国印象派绘画使油画的色彩问题出现了重大转折。他们运用了光学色彩原理解决油画的色彩问题，认识到光与色的密切关系。他们认识到物体的暗部和阴影并非固有色的深浅变化，亮部和高光也并非固有色加白的变化，物体的色彩是在光源、环境、空气的具体条件下变化的，并形成各种不同的色调。他们运用色彩的冷暖对比、补色对比来表现物体的暗部和亮部、受光和阴影的明暗关系，从而突破了长期束缚油画色彩的固有色观念。他们在室外写生，捕获外光景物表面光线变化给人的瞬间色彩印象，用细碎笔触的厚涂法将对比色对置，利用视觉生理的作用，并置的色点在一定距离外看去形成透明的、有冷暖倾向的色块，表现了色光关系的微妙过渡。他们淡化了物象的体积感，强化了色彩因素，不再依靠明暗和线条形成空间距离感，而依据色光反射原理，用色彩的冷暖形成空间。印象派绘画以莫奈、西斯莱、毕沙罗的作品为代表。从此，色彩的地位大大上升，成为油画的主要表现手段，色彩的表现力也变得更加丰富多彩。



《向日葵》 油画

莫奈 1881年

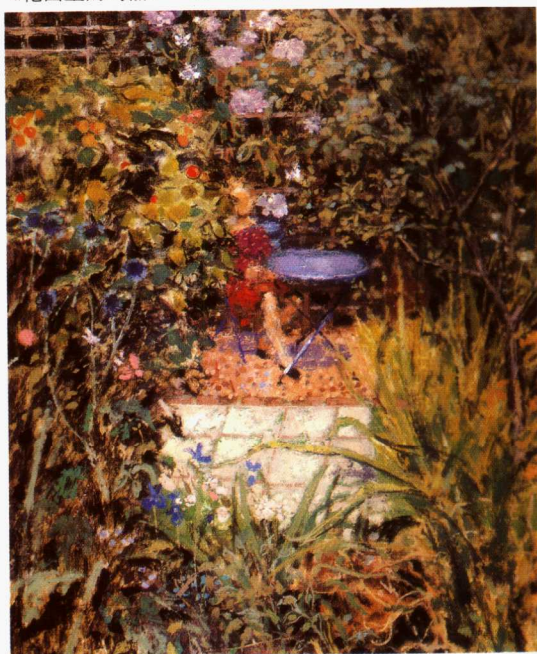


《红屋顶》 油画

毕沙罗 1877年

《花园里的玛丽》 61 × 50.8cm

杰克·米勒





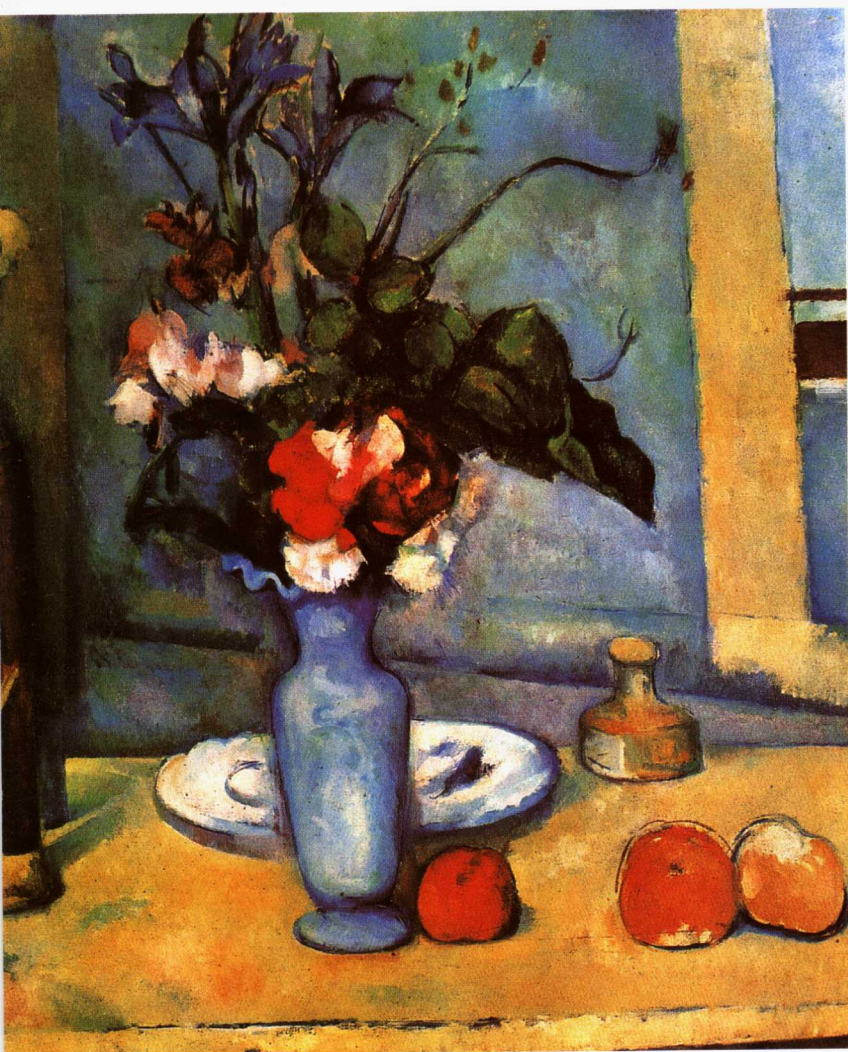
《村路》 73 × 92cm

凡高 1890年

十九世纪末二十世纪初出现的后期印象派认为印象派在色彩表现上太忠实于自然，太受客观色彩的约束。他们将油画作为表现自己精神与情感世界的媒介，以想象、幻想等方式构造作品，重视对色彩的提炼、概括，重视色彩的象征等心理因素，强调自己的主观感受。在造型上不再遵循传统的立体表现和透视法则，大胆地运用变形、装饰、和平面化处理。在色彩上则是运用色块组合的对比，协调关系及其所引起的心理反应来达到所需要的色彩效果。如凡高、高更、塞尚、马蒂斯等的作品。因而，这种色彩方法不仅有别于印象派绘画，而且大胆地突破了文艺复兴时期以来如实表现对象的传统绘画观念和方法。从一定意义上讲，它强化了色彩的功能，赋予画家在使用色彩上更为广阔的想象和创造天地。

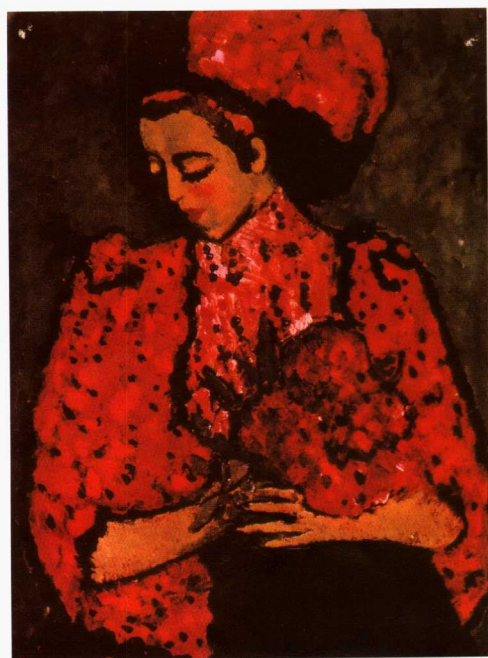
在二十世纪，油画的色彩语言受到高度的重视。例如注重色彩强烈状态中的均衡效果的野兽派绘画；通过色彩笔触的无序使用，表现扭曲心理的表现派绘画；纯粹以色彩的点、线、面构成画面的抽象派以及将颜料随意甩、泼、垂滴于画面上的抽象表现派等。

油画色彩的实际发展状况要比上述的复杂的多，由于篇幅的限制，在此就不一一介绍了。



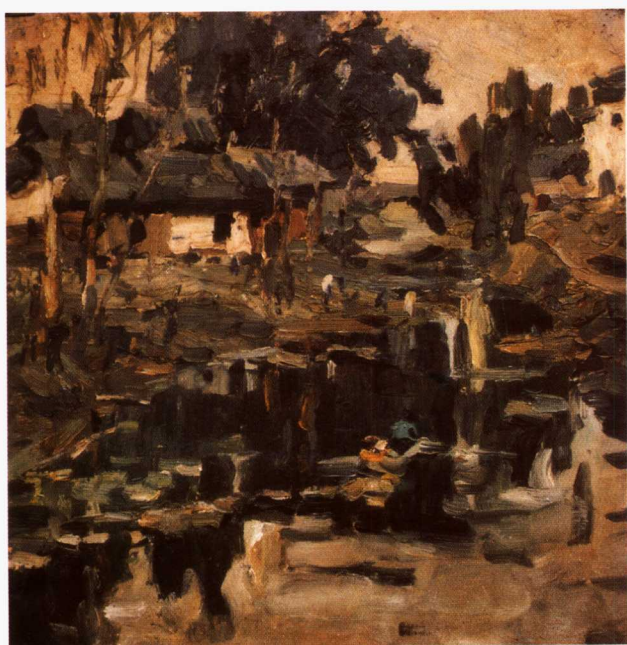
《蓝花瓶》 油画

塞尚

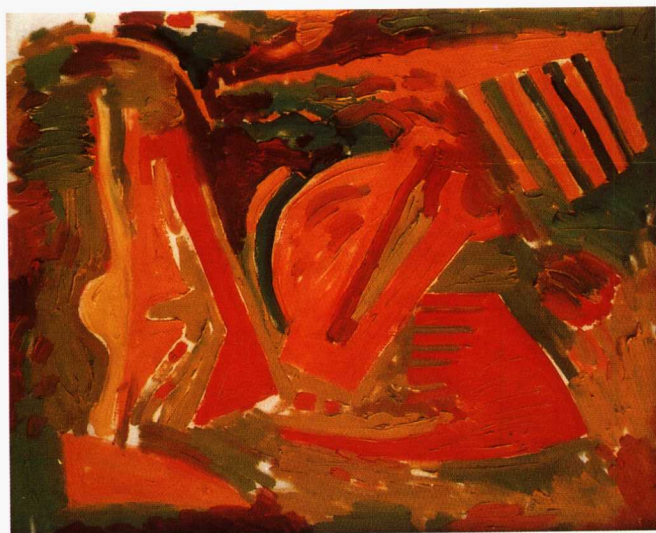


《少女与玫瑰》 纸板油画 雅夫伦斯基 1909年

总之，初学者需要了解油画色彩发展的大致情况，以资借鉴，提高分析、理解油画色彩的能力。作为初学者的基础练习，我们要重点强调以写实为色彩写生练习的首要要求。也就是说要着重研究客观对象在特定的光线、环境条件下的光色变化关系和对比关系，并尽可能地使形体与色彩、素描关系相统一。在这个阶段最好是以研究印象派画家的作品为主，当然也并不排除对其它中外优秀作品的学习和研究，广泛地吸收营养，提高我们对油画色彩的认识能力和表现能力。



《家乡的小河》 纸面油画 48 × 47cm 约70年代 杜咏譙

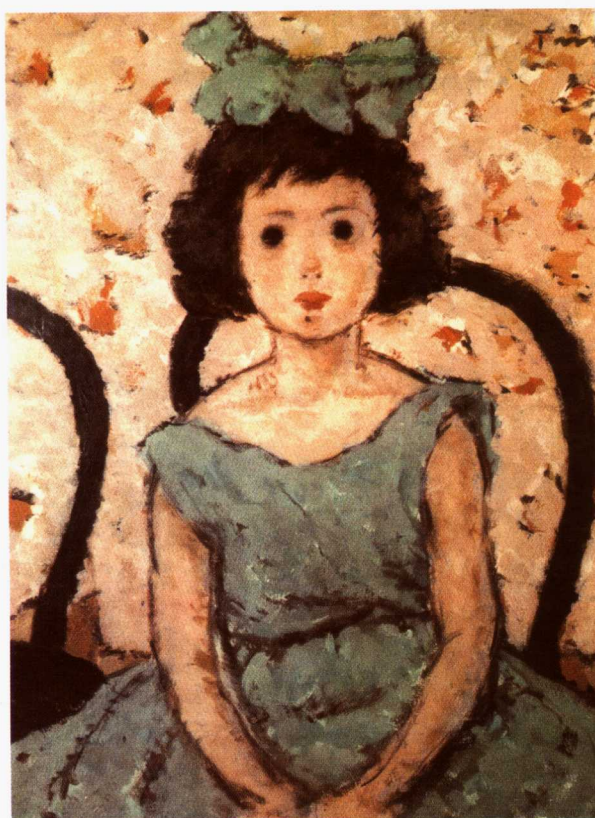


布面油画

邵常毅



马蒂斯



《穿连衣裙的小姑娘》

托尼查·尼古拉

第二节·写生色彩和创作色彩

一·写生色彩

忠实自然界客观物象真实的色光关系，追求色彩的空间感及物象的光源色、环境色、固有色变化，这种色彩效果叫做写生色彩。

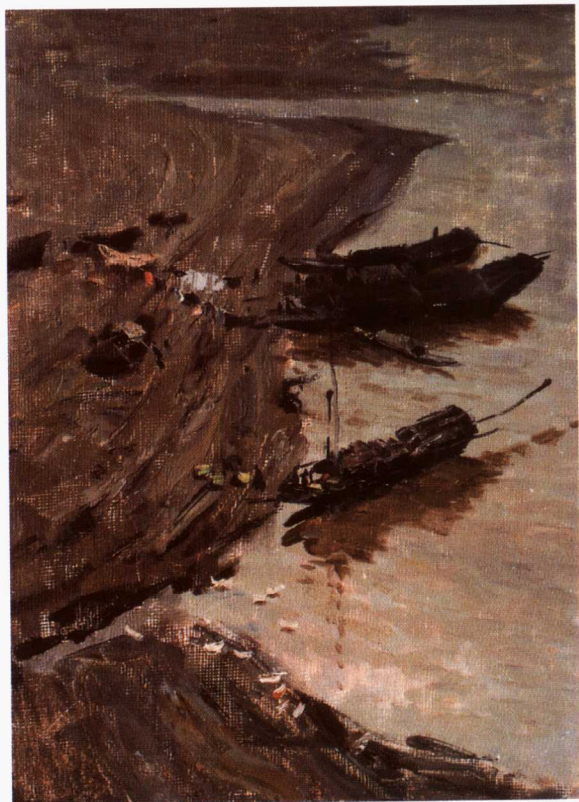
自然界的色彩具有极大的丰富性，为我们学习油画色彩提供了极为有利的条件。“忠实”，对于初学阶段的色彩写生来说，就是要真实、正确地把握客观对象在不同时令环境条件下的真实的色光关系，使我们避免在对色彩认识理解的初级阶段就陷入主观性、概念化。从这个意义上说，忠实自然是初学色彩时十分重要的一种学习方法。即使到了将来，我们已具备了相当的色彩经验，在按照自己的主观意图去组织、构想色彩的时候，也仍然有必要花费一定精力认真地研究客观世界真实的色光关系，因为它是绘画的一种不可缺少的养料。

当然，我们强调写生色彩的客观真实，也不能片面的理解，不是象照相似的、依样画葫芦的绝对真实。它只能是相对的客观和真实。色彩是个偏于感性的东西，容易受到主观因素的影响；更何况不同的人对同样的景物会产生不一样的色彩感觉，都带有自己的个性。因此，写生色彩在要求尊重客观物象的色光关系的前提下，容许有个人的不同表现和差异，这是主观和客观的统一。



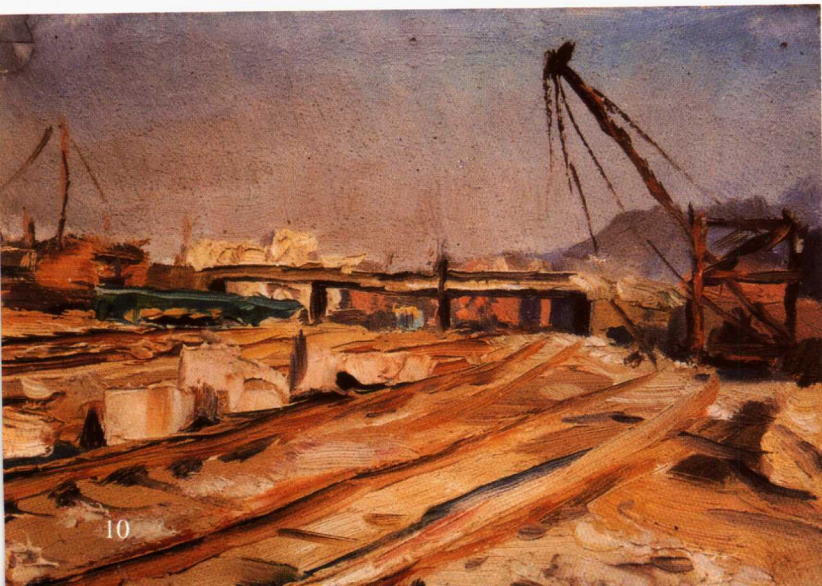
《夏天》 油画纸 22 × 19cm

马一平 1978年



《嘉陵江畔》 油画纸 55 × 41cm

1979年

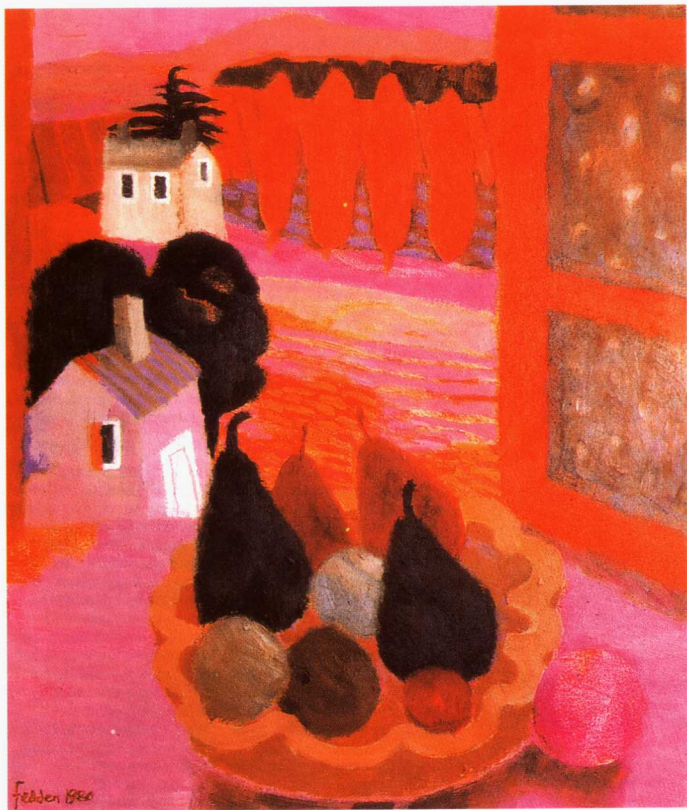


二·创作色彩

追求色彩对人的感情作用及心理影响的主观表现性、强调形式美的理想化,这种色彩效果叫做创作色彩(也叫构成色彩、装饰色彩)。

它不以客观色彩的美为满足,而要求比自然色彩更为强烈、更为理想化、情绪化。它抓住人们对色彩的偏好、欣赏习惯以及对理想色彩的心态,对客观自然色彩进行大胆的取舍、概括、夸张。它十分注重画面色块的组合,排除色光对对象的牵制,侧重以物象自身固有色之间的互相搭配所造成的色彩对比协调关系。创作色彩可以不受客观对象的牵制,它在空间的分割、色彩的调配、构图的调度等主观意图的色彩表现形式方面,给绘画的色彩面貌带来了更加丰富的变化,有着极其广泛的空间。

尽管写生色彩和创作色彩各有自己不同的观察方法,但他们又是相互区别、相互补充和联系的,不能将它们截然分开。我们所说的写生色彩并不是要求与客观自然色彩的绝对一致,不是机械地照搬,而是客观规律与主观感觉相结合,有个性地认识和表现客观对象。而创作色彩也并不是纯粹的主观臆想、凭空而来,而是从客观自然的色彩中提炼产生出来,是客观世界在画家的头脑里直接或间接的反映。



《静物》 61 × 50.7cm

玛丽·费登 1980年



风景

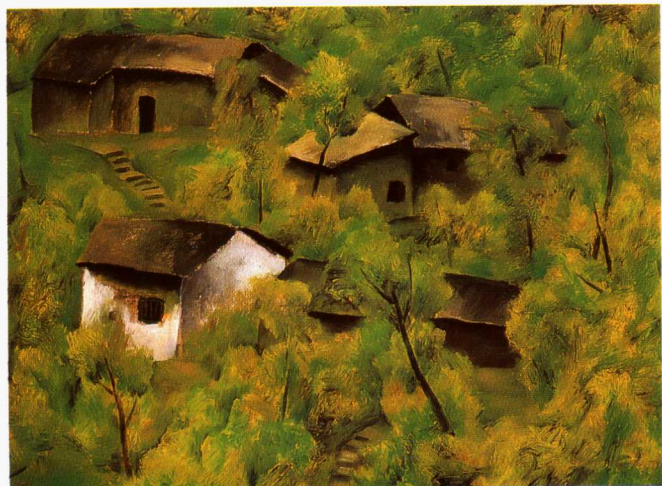
陈均德



第三节· 油画的色调

色调,是指占画面主导地位的色彩倾向所构成的色彩效果,是构成一定色彩关系的总和。这些色彩在画面上是和谐统一的,其中占优势的色相为主调,或称基调。比如阳光笼罩下的暖调子,阴雨天气的冷灰调子,他们都是在一种共同的光源照射下,在共同的环境气氛里呈现出来的色彩关系,是色彩关系既对比又和谐的结果。

油画色彩要有一个统一的调子,就象音乐的乐调一样,各种音符必须统筹排列在有序的音阶里。才会产生优美动听的旋律。油画颜色就好比音乐里的音符,也应当安排的恰如其分,服从整个画面色调的统一,才能形成一个和谐、优美、漂亮的色调。色调的种类很多,通常有冷色调、暖色调、亮色调、暗色调、红色调、绿色调、黄灰调、紫灰调等之分。形成画面色调的主要因素来自主观和客观两方面。客观自然界丰富多变的色调是由不同的季节、气候、时间、光线以及地理环境的不同而形成的。通常说春天是万物苏醒、春意盎然,是淡绿(嫩绿)色调;夏天绿树成荫,是浓绿色调;秋天喜获丰收,是金黄色调;冬天阴霾寒冷,是冷灰色调。晴天阳光灿烂,是暖色调,阴天阴云密布,是冷灰色调;黄土高原是土黄色调,田园风光是油绿色调。再如清晨冉冉东升的朝阳笼罩下是玫瑰色调;傍晚夕阳西下是橙黄色调;夜间清冷皎洁的月光下是蓝紫灰色调等。油画色调形成的主观人为因素也十分普遍。如面对同一黄昏景色,顺光角度看时,是明亮的橙黄色调;逆光角度看时,则完全是另外一种色彩倾向的色调了。在静物的色彩构成中也是如此,因为在正常光源下,最大的色块决定了色调倾向。比如,在一块红色衬布中放几个苹果的静物,画面便呈红色调,同样几件物体换为绿衬布,画面就成为绿色调了。由于整个画面调子的差异,苹果等物体的色彩也会随之而产生变化。



《东溪小屋》布面油画 50 × 60.5cm 龙泉 1991年



《屋后的树影》布面油画

81 × 65.5cm 1998年



《阴雨天》纸版油画

1976年



《静物》布面油画

罗秋光 1996年