

新视角

走进色彩的自由王国

基础色彩 应试技巧

张奇 著

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

新视角

走进色彩的自由王国

基础色彩应试技巧

张奇 著

同济大学出版社

内容提要

本书根据当今美术加试与日俱增的需要,接近几年上海市高校艺术类色彩加试具体要求,并参考了其他院校试题格式编写而成。

内容包括:色彩基本知识和基本技能,色彩的形体表达基础知识,组合体的表达及相互关系,色彩的方长结构、柱体结构、球面结构、凹影结构四种造型,默写技巧举例,构图单线图参考,调色方法、用笔方法、观察方法、理解方法等,艺术处理要素表达,以及色彩过程图解析等。

本书各章配置了精心绘制的有参考价值的色彩写生图,便于学生临摹、理解所用。

本书可供参加高考的艺术类人员作色彩加试参考之用,也可供高等院校建筑、城规、室内、园林、广告、动画等专业及高等职业学校相关专业作教材之用。

图书在版编目(CIP)数据

基础色彩应试技巧 / 张奇 著. — 上海: 同济大学出版社,
2003.6

ISBN 7-5608-2657-1

I.基… II.张… III.水粉画-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003)第 037254 号

基础色彩应试技巧

张奇 著

责任编辑 解明芳 责任校对 郁峰 封面设计 李志云

出版 同济大学出版社
发行

(上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)

经销 全国各地新华书店

印刷 上海中华印刷有限公司印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 10.5

字数 336000

印数 1-3000

版次 2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-5608-2657-1/J · 86

定价 56.00 元

目 录

第一章 基础色彩定义与理解	1
第一节 色彩学习的思想准备	2
第二节 色彩学习的几种形式——写生、临摹、速写、默写、单色	3
第三节 水粉画的工具及材料	8
第二章 基础色彩的四种造型	11
第一节 方长造型	11
第二节 柱体造型	15
第三节 球面造型	19
第四节 凹影造型	23
第三章 水粉画的色彩语言	27
第一节 色彩知识	27
第二节 基本步骤	36
第三节 写生方法	53
第四章 水粉画的形态语言	95
第一节 体积感	95
第二节 远近感	108
第三节 质地感	113
第五章 基础色彩默写技巧	119
第一节 色彩构图	119
第二节 铺色过程	131
第三节 体积、质地、空间	135
第四节 艺术处理	140
第六章 临摹作品选登	142

第一章 基础色彩的定义与理解

基础色彩,顾名思义,是指最基本的色彩知识。但就自己学画的体会来说,对于缺乏实践的初学者来说,这些技法一类的文章不见得对他们有多少直接的帮助,倒是对已经学了一点画的业余爱好者,也许能使他们弄清基本问题,获得一些作画的知识(图1)。

基础水粉,其技法是介于水彩与油画之间:画薄似水彩,可画出淋漓舒畅之感;堆厚近油画,塑造体面有其独特功能。严格地讲,水粉画的画法和观念也与油画和水彩一样,属外来艺术,但其出生与发展,恰是在中国,鼎盛时期在“文革”,它在我国有着广泛的基础,学色彩的人,几乎没有人不画水粉的。说它是外来艺术,是因为将素描和色彩紧密地结合在一起的画法,源于17世纪西班牙的委拉士贵支,他所作的《教皇英诺森十世》油画肖像,不仅将被画者的神态刻画得栩栩如生,而且在技法塑造上也可圈可点,他将细节刻画与色彩不可分地凝聚在一起的画法,几乎已到了随心所欲的境界。

而色彩理论的真正发展,是在上两个世纪。因科学的发展,人们发现日光是由七色光谱组成,即赤橙黄绿青蓝紫。同样的光线,因光的吸收、反射和物体不同

图1 静物写生一角

的性质而产生了多种色彩的变化,人们从光谱和视觉残象的原理中了解到色彩对比的基本规律。而印象派的出现,从根本上改变了原来以固有色和明暗为基础的色彩观念,使色彩表现力达到新的高度。学习水粉的基本方法,首先在于训练眼睛。正确的方法是:一眼同时看整个所画对象,并始终坚持整体比较的习惯。因为在色彩处理中,任何一个色块都不是孤立存在的,它除受环境、光源的直接影响外,各种邻近色的互相对比或其他色块的互相呼应,亦起了很大的作用。而邻近色的变化,既可互相削弱色彩的力量,也可得到明显的对比。分析这种色彩的相互作用,是为了训练眼睛,让它能一眼看到全局。初学色彩的学生,往往从心理成见或孤立观察中得到色彩,尽管他们有着正常的视力,却不能看到真正的色彩关系,因此就会出现色彩上的种种问题。看一眼画一笔与整体观察整体比较的画法有着截然不同的结果。所谓整体比较,就是两个相同的色彩,应加以一起比较,一起观察,这样比较,就会发现甲和乙的色彩差异。这种差异,我们用冷暖的说法来加以区分,也就是说,甲比乙冷些或甲比乙暖些的说法是经过二者比较得来的,然后按着这个冷暖比例画到画面上来,所以说,色彩不是找出来的,而是在比较中认识的,源出于这种方式,我们可以将这种观察、比较的方法用一句话来概括,即“同类色比冷暖,不同色比浓淡”。

纵观色彩发展史,色彩既可以对景写实,也可凭记忆和想象写意。训练眼睛,除了整体观察之外,还要有更高要求,就是培养在自然中发现造型美和色彩美的独特感觉,这种感觉的培养依赖于其他方面的修养和积累,更不能离开作者的激情,只有当色彩能唤起人们心灵中诸如清新、隽逸、沉郁、雄浑等这类意境时,它才具备真正意义上的色彩感染力,可以说是较高的色彩语言艺术了。

第一节 色彩学习的思想准备

这几年,由于艺术类扩展与调整,学习这门课的人数急剧上升,大家急于想了解这方面的基础知识,努力掌握水粉画基本技巧,这些都是积极的一面。但也有同学产生急功近利的想法,企图走捷径、不花力气就得到较大收获。色彩教学是一门严格的基础教学,在学习过程中,应充分认识这一基础训练的特点和规律,以便获得较好的学习效果。

一、反复学习

学习都是有一个累积的过程。从数量的累积中不断获得质的飞跃。经常有同学在教师布置静物时说这也画过了,那也刻划了,不知道尽管这件物品你已作过写生,但由于光线、环境、角度的改变,原来的一切皆发生变化,即便在前一次作业中你已画过,但只要视点作一更改,即可画出不同于以往的写生作品。任何技术的学习与训练,都是经过千锤百炼、不断练习、从量变到质变的过程。因此,画画就要重视习作数量,反复积累。当然,这种反复同片面追求数量、违反循序渐进和严格原则的粗制滥造有质的区别。技巧只有通过不断地反复训练才能掌握和巩固,以达到熟能生巧、举一反三的目的如(图2)。背景与主体不断练习,以达到色彩与造型的丰富和准确。

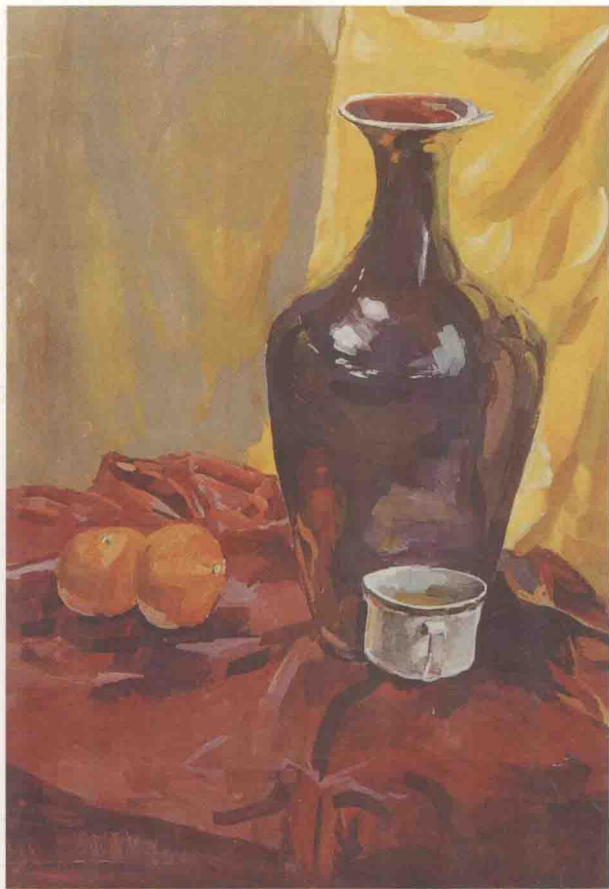

图2 罐子与橘子(静物)

二、循序渐进

这个道理说起来人人都懂,做起来未必人人都明白。记得前几年遇到一学生,家长鉴于其平时学习不佳,有意让其报考艺术技校一类,某校因要创收而扩招新生,将考题内容一并告诉学生,家长赶来找我,一来就要求教这个从未画过画的学生画要考的头像,这就违反了学习上循序渐进的原则。最终,该生以时间短、底子薄为由,选择放弃。该生不仅学画的感觉和兴趣一点未找到,还导致其对学画的畏惧,兴趣和愉悦感荡然无存,这种求快、不循序渐近的学习方法是不符合科学训练方法的,当引以为戒。

三、严格训练

任何技术的学习与训练,都有其严格的限制,不允许学生随心所欲、异想天开地乱画一气。事实上,基础训练的严格限制正是为了未来对艺术创造与表现时获得充分自由而打下基础,学生必须在教师指导下磨炼自己的意志,克服学习上遇到的种种困难,从而使学生对学习有一个正确的认识和克服困难的信心。

四、持之以恒

记得前辈画家徐悲鸿在确定一个学生能否培养,主要是看其是否经得起寂寞,让其整个下午对景作画。如不时来找、经常询问的当为猴性而经不起寂寞;如整个下午坐着画画的,认为基本条件尚可。虽然这种说法有待考证,但因绘画是一项较为寂寞的活儿,而技术的提高却要经历这个艰苦的过程,所以说,知识在于积累,天才在于勤奋,持之以恒对于一个人获得艺术成就至关重要。

另外,学生除了写生之外,还应多扩大自己的视野,多看画册、图片等形象资料及有关美术的理论文章,以促进绘画技能和艺术修养的全面提高。

第二节 色彩学习的几种形式——写生、临摹、速写、默写、单色

基础训练的过程就是观察、感受、理解、研究、反复探索对象的过程，而水粉画训练的方法，除了进行一些色彩图例绘制及色彩原理的了解外，主要通过写生来达到训练目的。在写生中穿插一些色彩速写或名家作业临摹，凭记忆默写一些色彩画，可以促使水粉学习更全面更迅速的提高，从而巩固已取得的成绩，目前基础训练有以下几种形式：素描（图3）、水粉单色（图4）、油画（图5）、水彩（图6）、水粉（图7）。

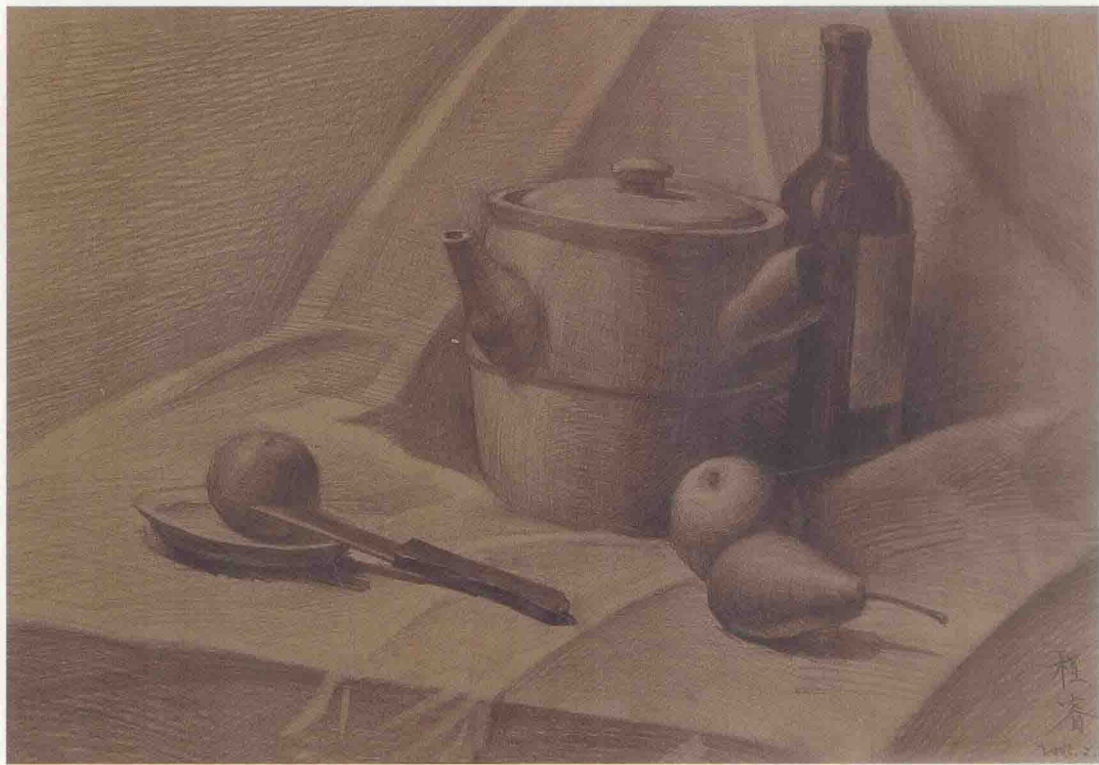

图3 素描
程睿

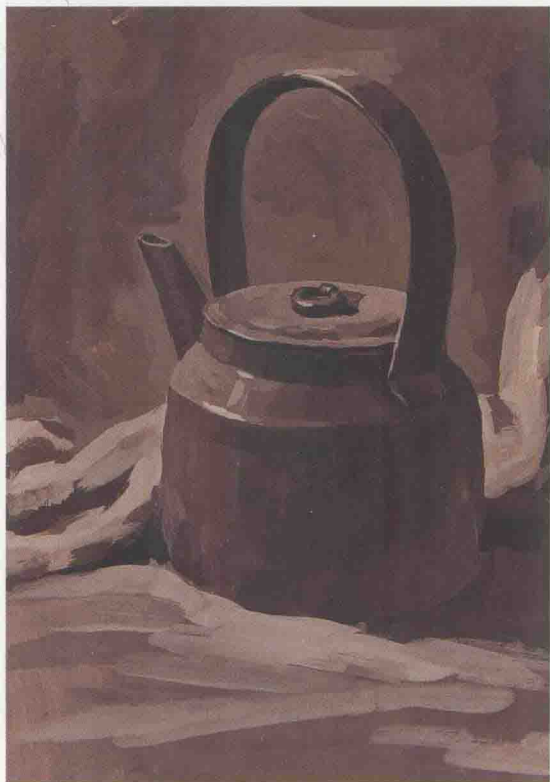

图5 油画 张奇

图4 水粉单色 张奇

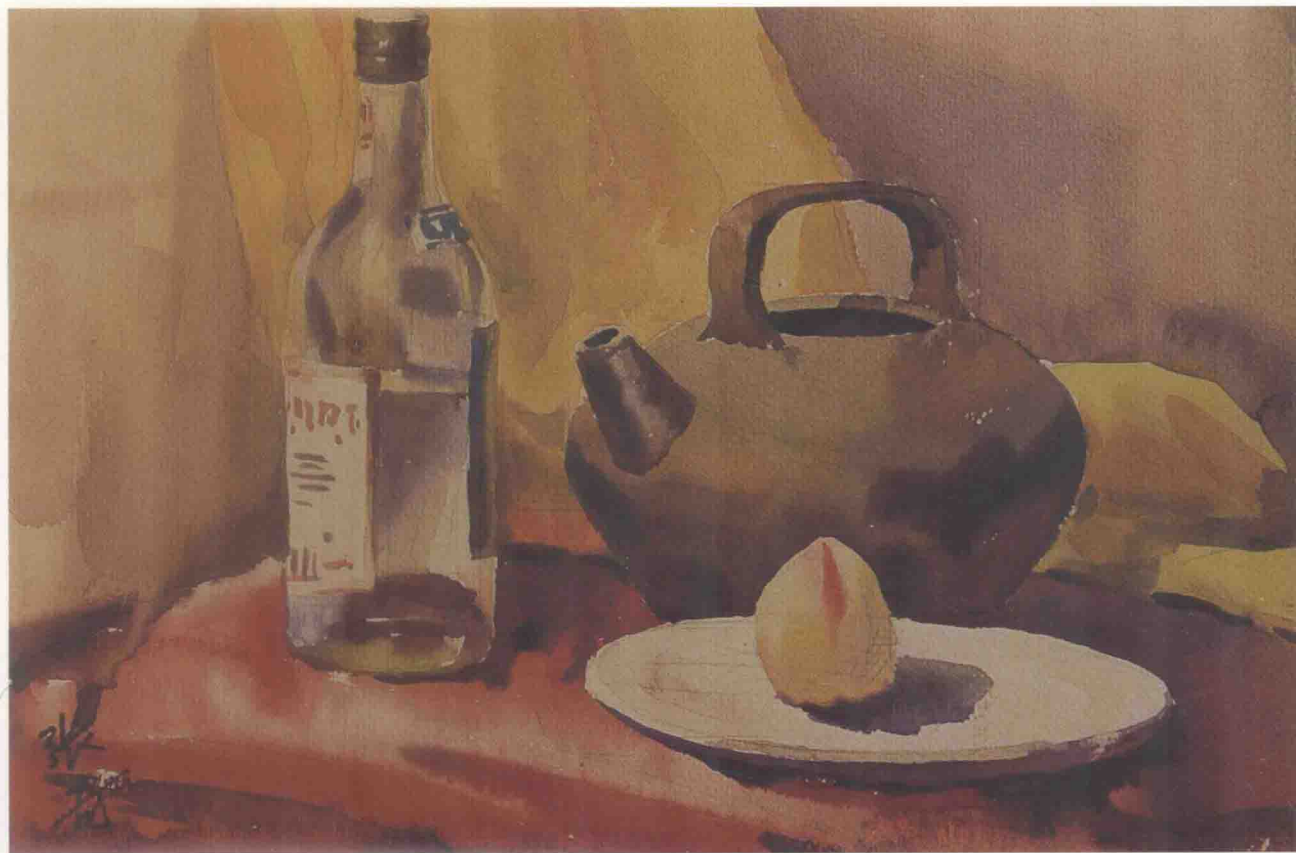

图6 水彩 张奇

图7 水粉

图8 火锅(静物写生) 江妍洁

一、写生

根据目前作画的方式,写生有室内与室外之分,室内写生以静物、人像为主,室外写生以风景为主。通常情况下,水粉画初学者都以室内静物为先,熟练以后,再到室外写生。因为室内静物写生可根据学生实际水平摆放难易不同的作业,其特点是光线稳定、主题明确、内容单纯、便于学习等。室内写生的作业大小、时间长短都要根据对象与要求来决定,一般,完成一幅内容不太复杂、大小为四开铅画纸规格的写生需六至八课时;内容较简单、纸张八开或六开大小的可在三至四课时来完成,这样的习作统称长期作业(如图8、图9)。作业的要求:有严格的构图、合适的比例和结构,并运用各种技法深入、具体地描绘对象的能力,要求尽可能有画面的完整性。这种长期作业的写生,常常使学生在失败中接受教训而获得绘画能力的提高,写生是绘画基础训练中比较重要的课题,没有这个基础,进行临摹、速写、默写等其他方式的作业练习就会遇到很大困难。

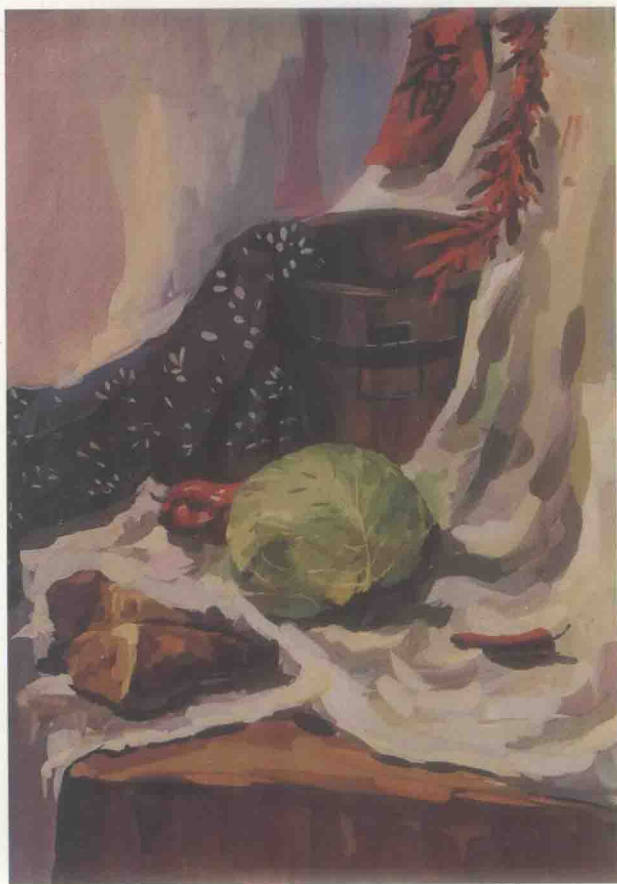

图9 丰衣足食(静物写生)

二、临摹

在学习西洋画中,临摹不是作为入画的起点,而中国画的山水与花鸟画通常都从临摹入手。但不管中国画还是西洋画,学习绘画的主要途径就是写生和临摹,而西洋画中的水粉画或油画,历来以写生入门,但不管学习什么画,在整个学习过程中,一定包含临摹的内容。临摹时,可结合写生进度来选择一些适合习画者程度的画,因为临摹的目的是为了研究学习其他画家的方法、技巧以及风格,从中汲取营养,但临摹前一定要对作品作一番选择与研究,质量过差的印刷品有时不但没有帮助,反而有副作用。由于时间或物体大小的原因,对临摹品不必全面照描,可以有选择地对物体某个局部,某个片断进行临摹,便于下次写生时可以有的放矢,当然,尽管你选择物体的某个局部,但若画在一张八开纸上,你必须对所临摹的内容在构图上作一番调整,以使临摹的这张作品成为一张独立的画,如有时间,就全部临摹下来,这时,按部就班地临摹即可。

三、速写

色彩速写通常在积累了一定写生与临摹经验之后,对景物作瞬间的概括性写生,这种练习可以提高对色彩的感受能力,这就是对色彩的直观反应能力的培养,这与学习素描强调生活速写,来发展瞬间记录对象的形体动态的能力,道理是一样的。由于从素描过渡到色彩有一个很长的铅笔写生期,故在观察对象时,学生总是以黑白关系来处置画面的,虽然色彩写生也同样离不开素描,但在素描与色彩的造型之间,学生总习惯于看对象的明暗,把对象画成色彩单调的固有色素描。要调整这种状况,运用色彩速写改变这一习惯的形式是有效的,因它着重训练对象的瞬间印象与学生对其色彩的感受能力。这种作业时间不宜太长,少则几分钟,多则一刻钟,大小为十六开,数量要多,不拘形体塑造,着重于不同的时间、气候、光线、季节,从中将各自的色彩区别开来就可(如图10)。

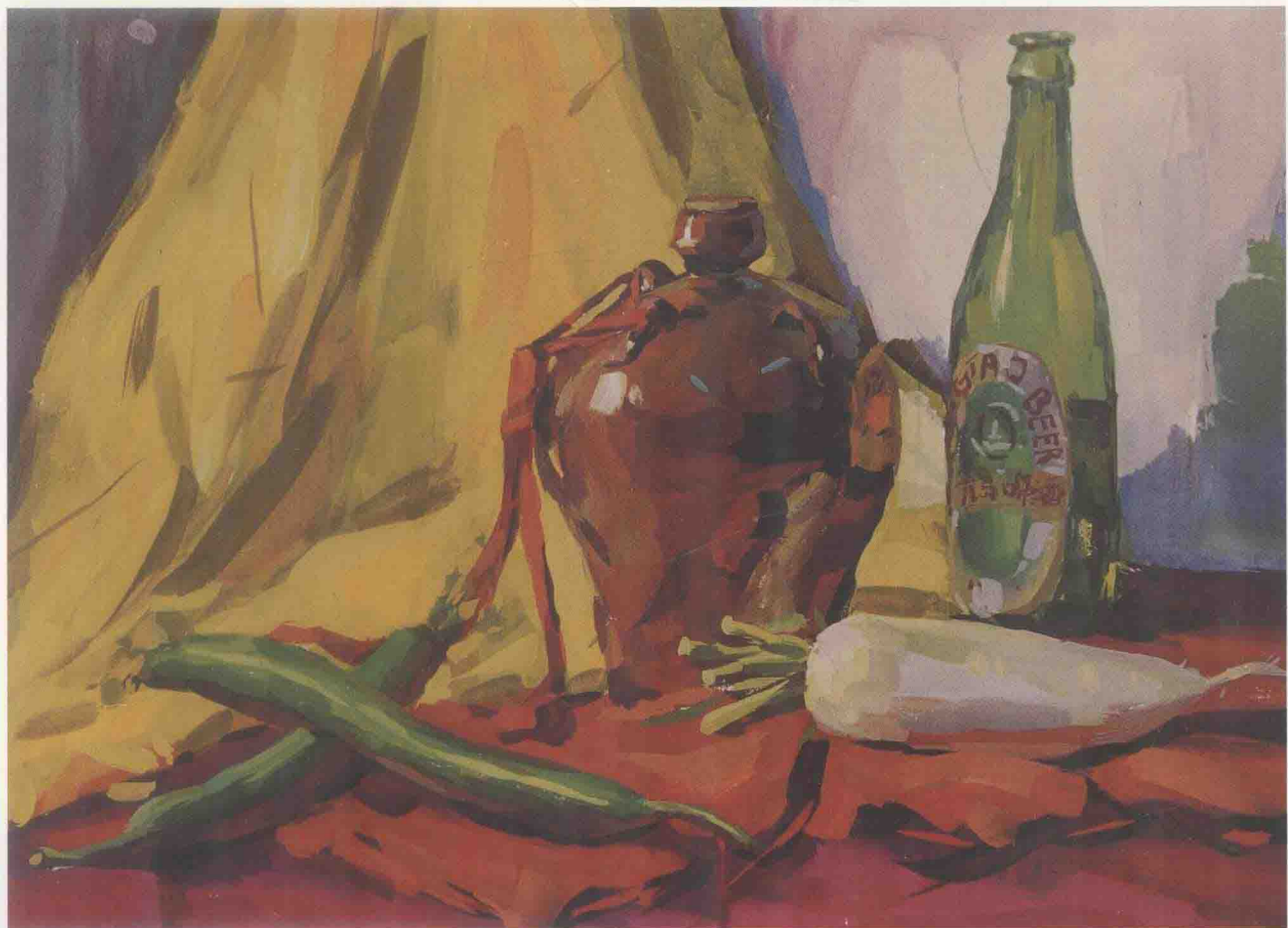

图10 罐与丝瓜(速写) 张奇

四、默写

默写是在学生经过大量写生后进行的一种记忆画。由于目前各高校对于太多的学生进行写生开考有一定的难度,故在近年陆续出现以默写为主的水粉静物画。出题人是轻松了,但对学生增加了不少压力,这样,适时的默写是必不可少的。如果你是色彩画家,这个印象中的色彩必须是一个重要因素,如果学生把感受到的情调、气氛、意境的感染用默写形式将它画下来,就是一幅完美的记忆画,默写的功用与速写有类似作用,不同点在于:速写当场完成,默写事后完成;速写重敏锐观察力,默写重色彩现象的记忆力;速写重感性,默写偏理性。默写是记忆画的进一步发展,逐渐向创作画与想象画过渡,也有画家将素描稿子的构图用想像的色彩来完成,有时效果很好,值得提倡(如图11)。

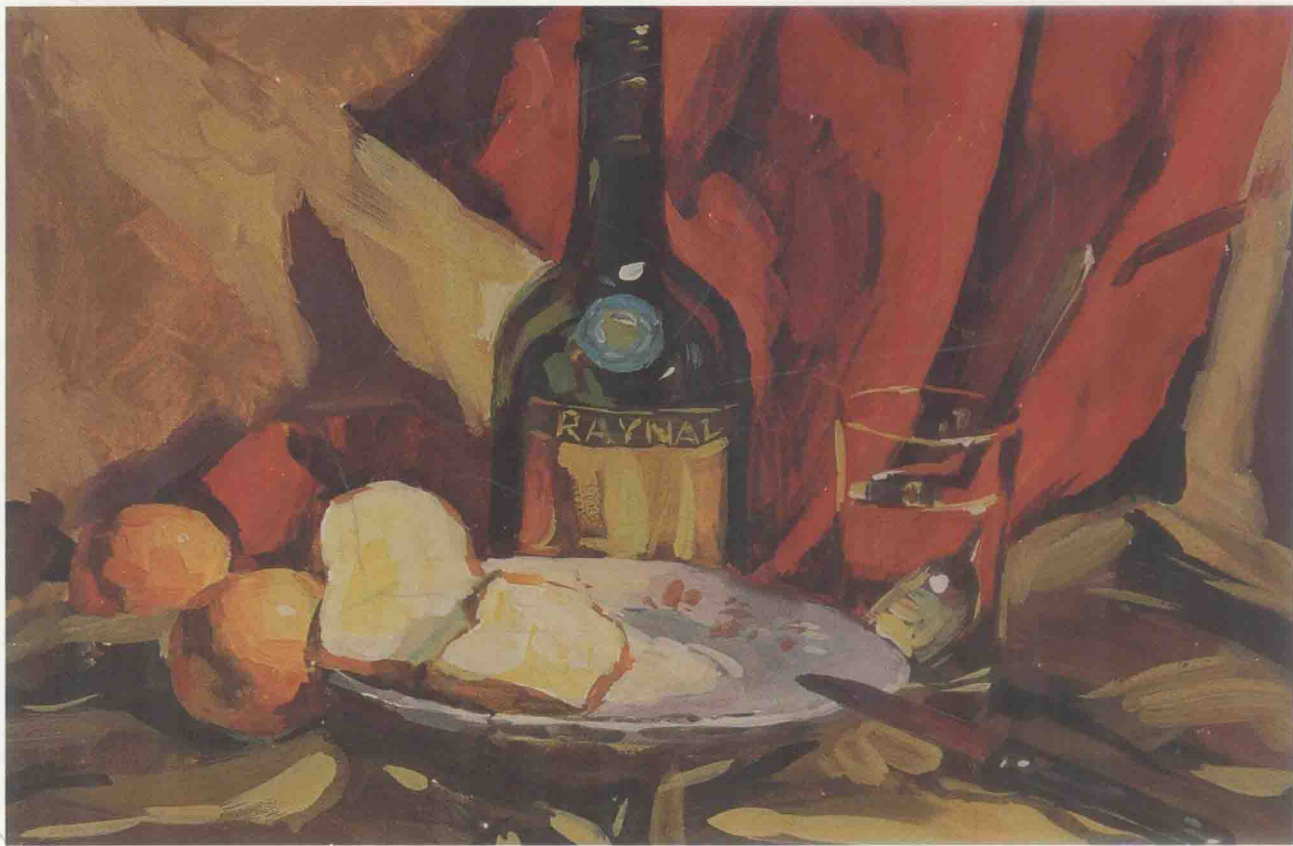

图11 有面包的静物(默写) 张奇

五、单色

水粉单色写生,通常在经过一段时间的素描以后,在色彩写生之前插入一个单色作业,就是用水粉画的工具与材料,并运用水粉画的方法,用单色描绘对象。在深色(棕色、蓝色、黑色)中任选一种就可作画,与白粉调配成多个明暗层次,以表现出对象的体积、形状、空间、质地(对象表面的属性)等。这就是水粉单色写生画。这种作业,虽然不画色彩,但有色的浓淡层次(明度调子),所以,作为过渡到色彩阶段的单色作业的好处是,对明暗层次的衔接,用粉、用水、用笔的技巧进一步得到锻炼;这种练习的另一好处是它是用复色表现对象色彩前的一个有效准备,如果初学者有相应的素描基础,做这种作业应该不太困难,否则,将难以入手(如图12)。

以上是一种水粉习作的多种样式,至于它们之间的配合,安排上的比例和数量,都要因人而异,不可一刀切。

选择什么作业为初学者画单色画呢?应该说难度不大,需要注意的是,黑白灰的层次最好在同一幅画中出现,深灰色罐子以毛糙的为好,要让学生深得下去并注意变化,白色石膏呢,应该也要摆在画面上,因为初学者通常画不亮,画亮了呢,缺层次,这个问题在单色中可以解决,如果毛糙作业画完以后,可再画一个光滑的瓷罐,让学生知道色彩中的明暗变化,打灯光时,最好让对象的三分之二的部分受光,这样,明

暗、色调都很清楚，立体感也很明确，容易出效果，锻练较大。

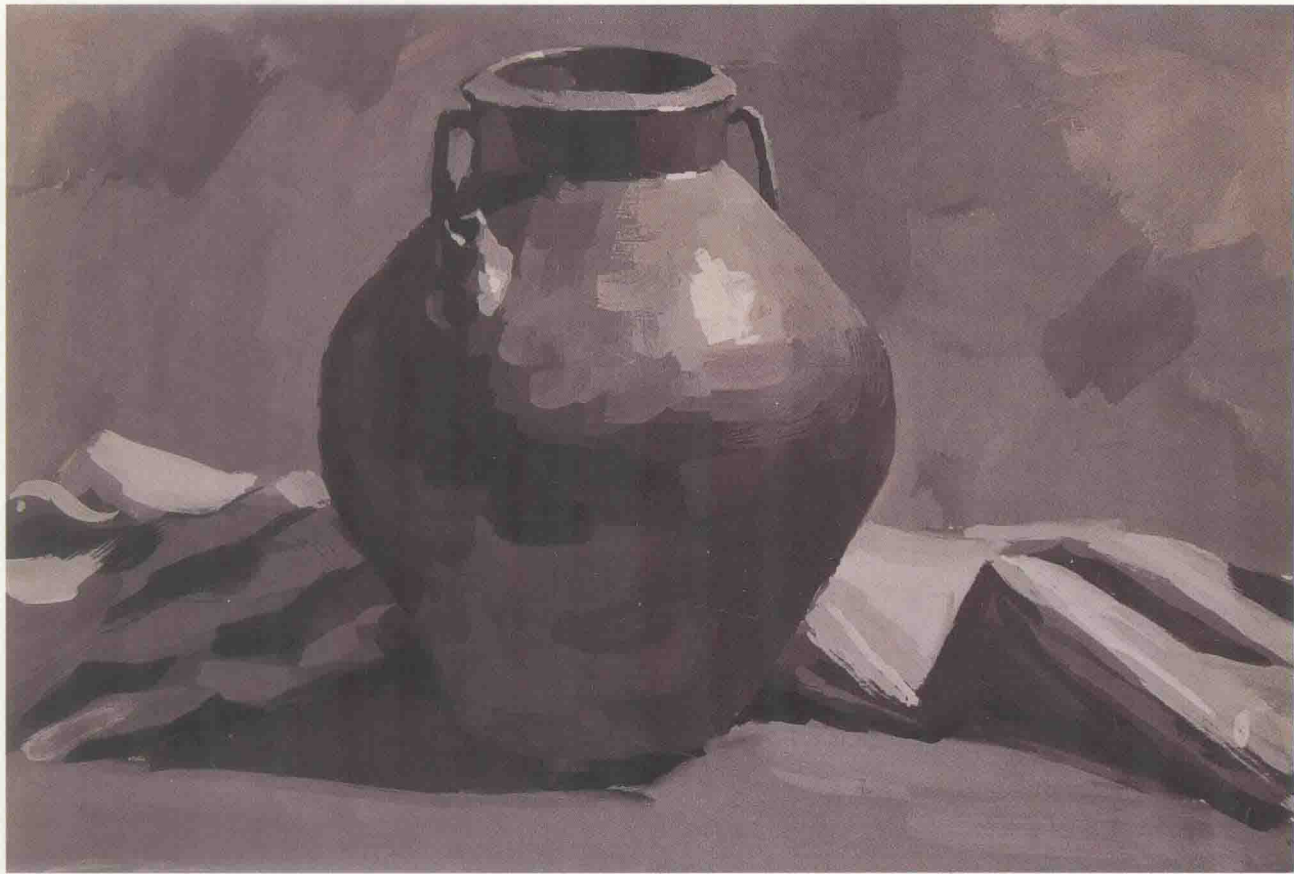

图 12 土陶(单色)

第三节 水粉画的工具及材料

学习色彩，表现形式是多样的，有水彩、水粉、油画、粉画等。由于考试形式是水粉，作为练习，也应该与其合拍；再者，水粉练习，因便于修改、成本低、携带方便等优点，很受习画者青睐，所以，我们介绍的色彩基本原理、工具及材料（如图 13），均以水粉为主。

一、水粉颜料

绘画颜料一般可分水溶性颜料、油溶性颜料和固体颜料。而水粉颜料是不透明的水溶性颜料。水粉颜料也称广告色或宣传色。常用的有锡管包装和瓶装两种。前一种携带方便，适于外出写生用。后一种量多，在教室里作画比较方便。在使用新买的瓶装或锡管水粉色时，常会发现颜料上端存有大量水溶液体，可适量挤出或倒掉一些，不然，过薄会影响水粉覆盖力，但也不可全挤掉，因它对防止颜料霉变、脱落，具有不可或缺的作用。

图 13 水粉工具及材料

水粉色的覆盖力很强,其主要采用混合白色颜料,来提高或调整色彩明度,以表现对象的体积与空间。水粉颜料干透后非常结实,但无光泽,其特点是水粉画颜料湿时要比干时鲜艳,而明度是湿时比干时要弱,即湿时略显暗而干后略显淡,初学者常对这一特点难于掌握。

由于水粉色在使用时消耗不平均,总是一部分颜料用完了而另一部分却剩余很多,所以还是购买大锡管的单支为好,缺什么补什么,白色消耗量大,应多作准备。

目前,国内生产的水粉颜料约有40种,一般具备30来种就已足够,常用的颜料有:白、灰、肉色、柠檬黄、中黄、土黄、桔黄、玫瑰红、深红、大红、朱红、橘红、赭石、熟褐、黑、湖蓝、钴蓝、普蓝、群青、青莲、翠绿、粉绿、淡绿、橄榄绿等,写生时,颜料不要让它干燥成块,否则,难于溶化,造成作画困难。颜料挤到调色盒里约占格子的三分之二,以便不会溢出,每次作画完毕,应每格滴一到二滴干净水,以便继续使用时不受干裂。

二、水粉调色盒

水粉调色盒,以选用色格较深为宜。色格浅容易干,再则没用多久又得挤颜料,不便写生。目前市场上有双排20格的和三排24格的调色盒较多,如果能买到24格的调色盒,可以将灰色、肉色等色挤到格子中,便于较快调到自己认为准确的色彩,当然,如果再备一只白色医用的搪瓷盘或一块有机白色塑料板作调色用,调色时就方便多了。

作画前,把颜料按照明度差异和冷暖色性排列,培养良好习惯,色彩排序应从浅入深,由冷到暖(如图14)。

白	柠檬黄	橘黄	大红	赭石	湖蓝	普蓝	粉绿
肉色	中黄	玫瑰红	橘红	熟褐	钴蓝	青莲	淡绿
灰	土黄	深红	朱红	黑	群青	翠绿	橄榄绿

图14

三、水粉笔

画笔是表现学生想法和技巧的工具,其功能有利于塑造形体,质地的表现、气氛的烘托以及风格的形成,都与不同品种画笔的笔法运用有关,所以,画家习惯于自己选画笔作画。一般可供水粉作画的笔有水

粉笔、国画笔、油画笔、底纹笔、化妆笔、尼龙笔等,水粉笔有圆、方、扁、尖及大小不同之区别,常用为扁笔(图15),其笔毛以毫区分,如狼毫、羊毫、兼毫等,一般以狼毫为佳。狼毫粗细均匀,软硬适中,并富有弹性。而羊毫过于柔软,不易刻划。油画笔采用猪鬃制作,吸水性差,宜于厚涂法,蘸一笔色画一笔,不能像吸水性较强的毛笔那样蘸一笔可以画一大片,其笔触刚直,表现方法近似油画。尼龙笔近似油画笔,蘸色不多,适用于画效果图和

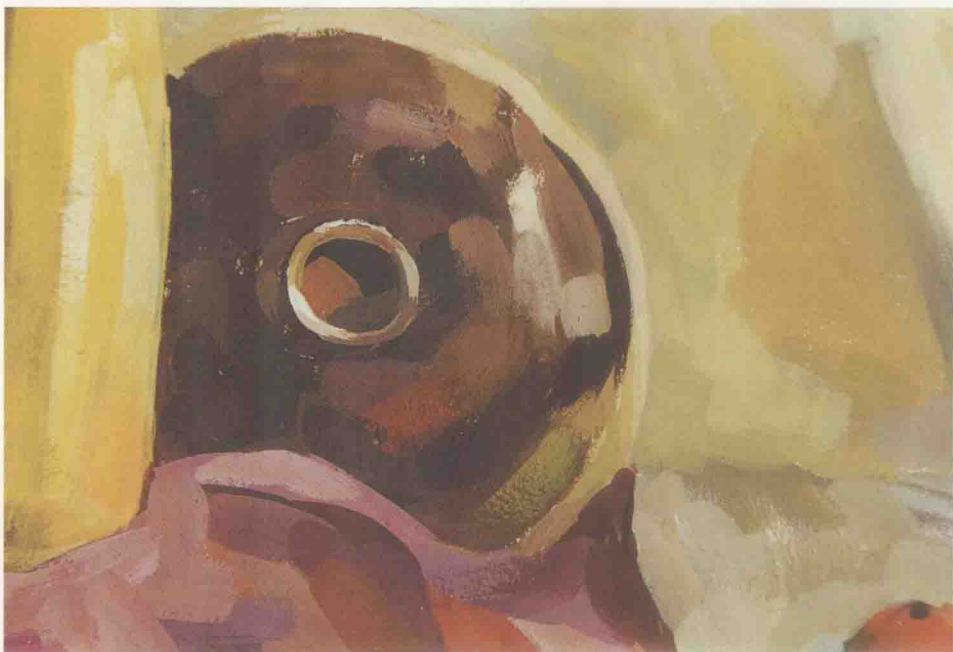

图15 用扁笔作块状的摆与挑

小面积刻划用。

根据基本练习要求可选用以下几种狼毫水粉画笔六支(12号、10号、8号、7号、6号、4号),2cm底纹笔一支,画大面积背景时用,中国毛笔两支,中等大小,其中一支笔峰长而尖,用于勾线(图16)。由于水粉画特点需要,为了在平面纸上塑造立体,选用扁形方头的水粉用笔,其正面可以画出方形的块面,而笔的侧面也可画出有变化的线条,如掌握熟练,可发挥很好的表现效果。至于每个人对画笔的选用,可以在对各种画笔性能了解以后根据个人作画需要而定。

图16 杯口、刀背等细笔勾勒 蒋晓菁

四、水粉纸

水粉画在用纸选择上不像水彩画那样严格,一般,除太光、太薄、吸水性太强的纸外,其他纸均可使用,因为水粉画的纸面基本上被色层覆盖掉的。有的人用白卡纸作画,因纸质坚实,纸色纯白,有一定厚度,色彩效果鲜明艳丽,备受画家喜欢。但缺点是,由于纸面过于光滑,色层一厚,颜料在纸面上附着力差,容易剥落。市场的铅画纸纸色发灰,纸质薄,虽还能用,但色彩效果灰暗,不是最好的水粉画用纸,因价格低,亦可为练习者所用。别的纸如水粉纸、有色书写纸、宣传纸等都可作水粉用纸,因纸质不同,效果也各异,对初学者来说,不易掌握。

五、吸水布与瓶罐

吸水布(半块旧毛巾即可)是用来帮助作者控制画笔中水分与色彩分量的,也可用于抹去笔中残留的异色,有的作者习惯用甩笔来减少笔中水分,既污染了他人衣服,又污染了环境,这个习惯不可取。有时,调色盒过小,常去洗涤,可用笔将调色盒略洗一下,用干毛巾一擦,就可调出最干净的色彩。作画时,要备一个盛清水的瓶罐,必须便于携带,体积适中,瓶(罐)口要大(便于画笔进出),罐子不宜过深(水粉笔够不到底部不易洗净)。其他作画用的还有画夹、画板、玻璃胶、图钉以及起稿用的铅笔、橡皮等,都要备好。这样,作画就方便了。

第二章 基础色彩的四种造型

初学色彩者，常被物体的造型、颜色、大小、特征等弄得眼花缭乱，无从下手，觉得刚刚学会了两笔勾稿、涂影，知道了体积、空间，接着又要马不停蹄地学习色彩，因此会有身心疲惫之感，他们希望能有更便捷、直接、易记的方式参加训练。

实际上，任何事情的产生、发展都有其自身规律，色彩学习也不例外。从极端讲，自然界的物像，其造型、色彩、特征、大小等没有两件是一模一样的，但其构成的原理，不外乎四种造型，即方长造型、柱体造型、球面造型、凹影造型。本着学习规律性的格式去理解，只要紧紧抓住其事物的独特性，就足以表达出以前没有画过的任何物像。

第一节 方长造型

方长结构，顾名思义，凡是直线形的物体都属这一类，家具：凳、椅、桌等几乎都是直线形物体。家电：电视机、吸尘器、洗衣机、冰箱、空调等。车船、纸盒、书本及桥、建筑等都属于方长结构，如果属于方长结构的物体，都要注意物体的比例与透视及体积特征，抓住了这些，就是抓住了最关键的问题，而且看事物不能只看表面，必须由表及里地全面观察，方能准确地解决造型问题（如图17~图22）。

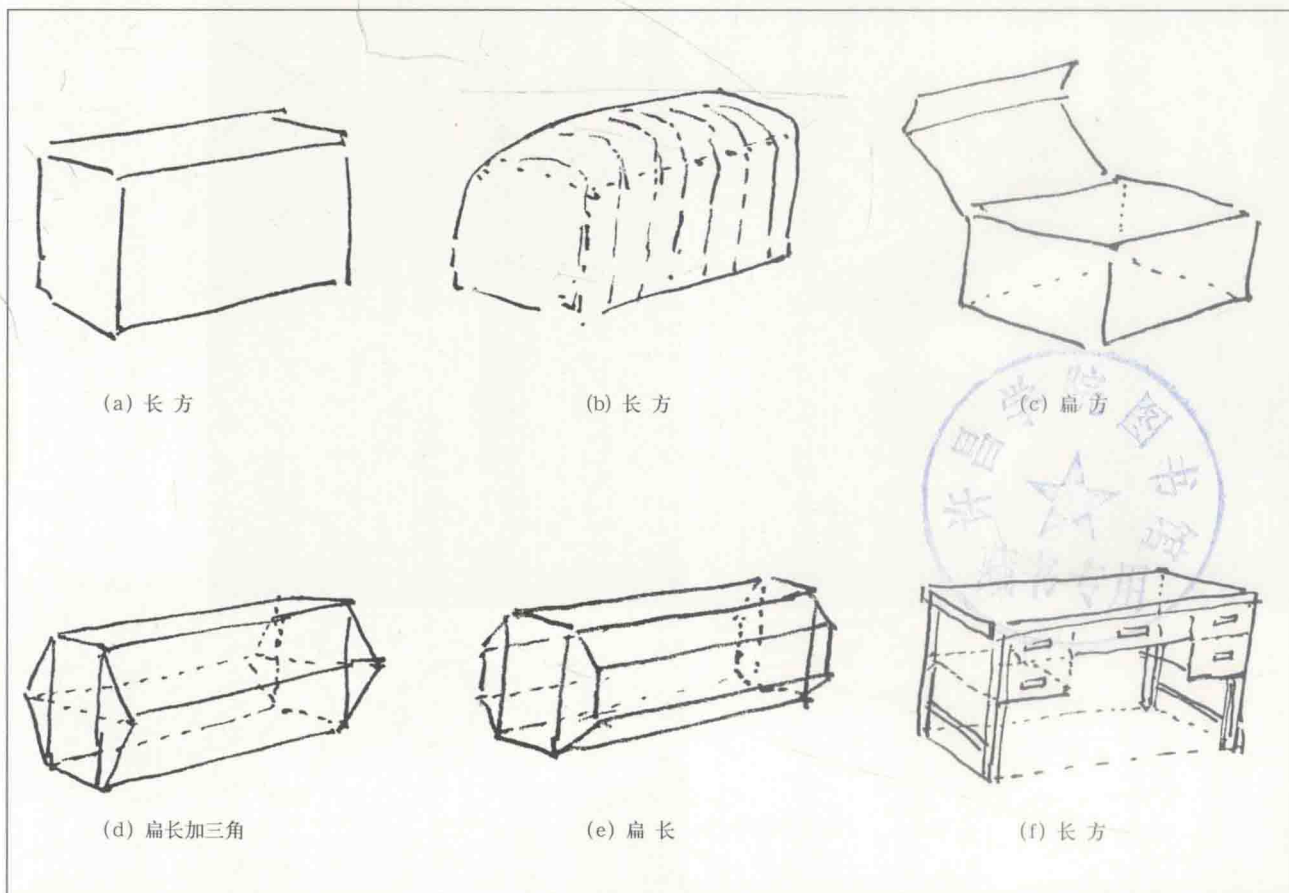

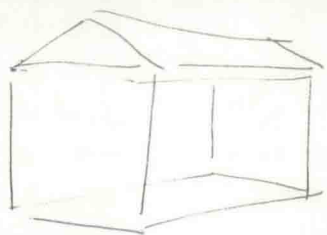
图 17

(a) 实景照片

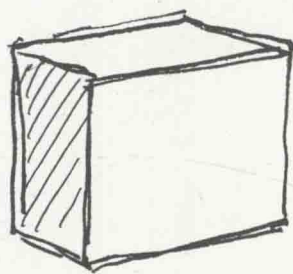

(b) 写生作品

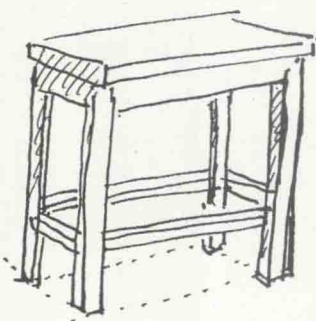

(c) 长方结构

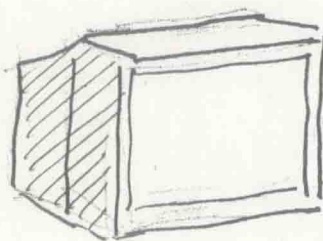
图 18

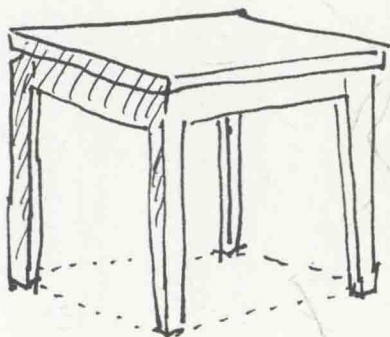
(a) 正方

(b) 长方

(c) 正方

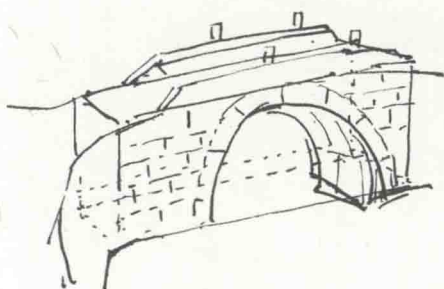
(d) 正方

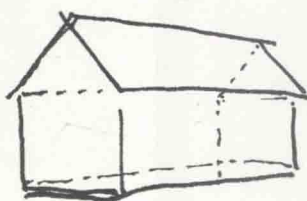
(e) 椅子由上、下两个正方构成

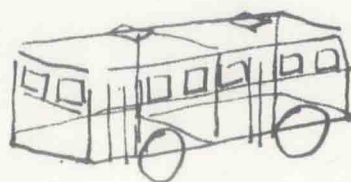
(f) 一个小长方加一个大长方

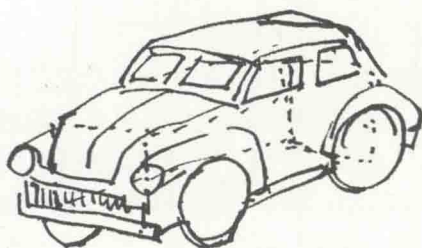
(g) 长方挖掉半个圆

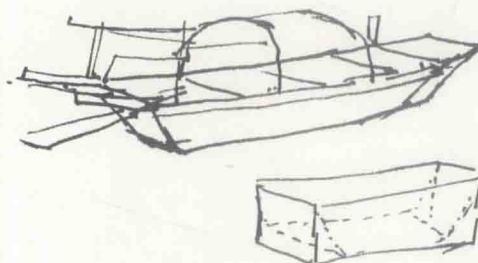
(h) 长方加三角

(i) 公共汽车由并列两个正方构成

(j) 长方加扁梯形

(k) 扁长

图 19