

绘画要素系列

ENERGIZE

Your PAINTINGS With
COLOR

怎样表达绘画的色彩

[美] 刘易斯·莱尔曼 著
邢莉 孙琦 袁媛 译

安徽美术出版社

绘画要素系列

怎样表现绘画的色彩

12 位艺术家告诉你如何在各种条件下用色彩
制造出你所希望的效果

[美] 刘易斯·巴雷特·莱尔曼 编著

邢 莉 孙 琦 袁 媛 翻译

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样表现绘画的色彩/(美)莱尔曼著;邢莉等译. —合肥:安徽美术出版社,2000.1

ISBN 7-5398-0768-7

I. 怎… II. ①莱… ②邢… III. 油画-色彩-技法(美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 68790 号

Energize Your paintings With Color. Copyright © 1993 Lewis Barrett Lehrman. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F&W Publications, Inc., 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio 45207. 1-800-289-0963. First edition.

怎样表现绘画的色彩 [美]刘易斯·巴雷特·莱尔曼 著
邢莉 孙琦 彭媛 译

安徽美术出版社出版 开本:889×1194 1/16
安徽省新华书店发行 印张:8.25 印数:1-3000
安徽新华印刷厂印刷 2000年第1版第1次印刷

ISBN 7-5398-0768-7/J·768 定价:58.00 元

《傍晚赶拢牲畜的人》

彼得·温杜森

画布油画

76.2cm × 101.6cm

本书献给——

选择以教育人类如何观看为己任的艺术家。

运用巨大的创造力为人类提供美好希望的人们。

为世界带来非自然天成之物：一幅绘画、一首歌曲、一个答案、一个孩子……的每一个人。

所有从事这类工作和活动的教师和学习者。

每天都被造物主的造化点燃创造力火花的人们。

作者简介

本书作者兼水彩画家刘易斯·莱尔曼在从事商业艺术和插图活动近三十载之后开始转向美术创作。在1984年之前他曾与妻子劳拉共同经营他们的设计无限公司。这是一个印刷设计和食品服务咨询公司，是全国该领域中最具创意性的公司之一。最近，莱尔曼夫妇刚刚卖掉了他们的住宅以及他俩在马萨诸塞州西部伯克西尔经营的那家艺术画廊，目前他们居住在亚利桑那州的斯科茨代尔。刘易斯的第一本书《当一名艺术家》，1992年由北光书屋出版。当时促使他写作本书的动机是他自己的一种强烈兴趣，即渴望了解在当今世界做一个自食其力的职业美术家所必须具备的究竟是什么。

刘易斯是在卡内基理工学院和纽约普拉特学院接受他的制图学及美术教育的。目前，刘易斯的作品在亚利桑那、康涅狄格、纽约和马萨诸塞等地展出。

鸣 谢

在此，本人将对以下各位表示感谢，如果没有他们的特别帮助，本书是不可能出版的。首先要感谢的是我的妻子劳拉，她继续不断地支持我仍在形成中、体现出创造性的艰辛尝试。我同样感谢那些艺术家们，他们非常谦和地让我观看他们的创作，让我拍照、摄像，并耐心地听我提出并回答大量的问题。我还要感谢安妮·莫罗和斯科茨代尔艺术家学校工作人员的帮助。

最后，我还要向本书的编辑雷切尔·沃尔夫和格雷格·艾伯特先生，以及北光书屋所有默默辛勤耕耘的人们致谢，就在您阅读这本书的时候，他们也许已经把这一些文字和照片变成了一本充满生命活力的书。

——刘易斯·巴雷特·莱尔曼

前言

艺术中的艺术

《古老的土坯大牧场》

特德·格尔施内尔

画布油画

45.7cm × 61cm

“春天，新墨西哥充足的阳光（如同我所见到的任何事物一样的丰富多彩，灿烂夺目）、土坯上深色的阴影，以及灌木的绚丽的色彩，等等，所有这一切为我淋漓尽致地挥洒色彩提供了机会。”

高度饱和的各种红色在上方绿色的衬托下产生颤动的效果，而同样强烈的各种黄色则与下方的紫罗兰色相映成趣。柔和的黄色和青绿色倒使我们的眼睛得到了暂时的休息。

我们都曾有过这样的经历：即无意当中在某一家画廊或博物馆看到一幅绘画作品时，它似乎放射出一种内在光芒，将我们置于它的活力的影响之下，激发我们的情感，勾起我们的回忆，一时间令我们感慨万千，难以言传。

究竟是什么艺术（技艺）导致了艺术内部的这种内在活力的产生？

对于这个问题，永远都不会真正停止技艺学习的艺术家们将会作出多种回答，例如，形式构图、象征性、情感，等等。但是，大多数艺术家都会把色彩作为一个主要因素。

关于视觉经验方面的问题很少像色彩感觉那样使人本能地感到愉悦。但非常幸运的是，我们的眼睛在白天的每一分钟都要接触到色彩——实际上，这种接触是如此地连续不断、如此地强烈，以致我们经常完全没有意识到我们的眼睛对它的反应。

物理学家、心理学家和人类学家们，终生都在致力于研究我们感觉、解释和对色彩产生反应的方法和途径。色彩在超级市场被用来影响我们的选择，在广告中被用来吸引我们的注意力，另外，还被用来提醒我们注意危险、引起兴趣、缓和情绪、提供娱乐和教育。色彩使报刊杂志充满着活力。那么，我们期望从每一份杂志和每一个电视屏幕上所看到的又是什么呢？还是色彩！

为了探讨当代艺术家运用色彩使其作品充满活力的方法，我接触了一批有创造力的专业画家。他们十分友好宽厚，让我分享他们的时间、他们的体验以及他们的真知灼见。我一边给他们的绘画作品拍照，一边向他们提出我认为你们可能会提出的问题。现在，我就把他们的回答传达给你们。

由于在描述制作方法的过程中意识到生气勃勃的绘画所具有的活力，我用摄像机拍下画家的示范过程，然后再通过重新播发，把它们写成文字。这就是为什么每一篇解说词的绝大部分都是根据艺术家本人的声音记录下来、而只加上我的评论的原因所在。其实，我曾试图为你们提供 12 本书籍形式的录像带。

每一次示范表演都不仅使我们能亲眼目睹创作中的艺术家的手的活动，而且也是我们观察艺术家思维活动的一个无与伦比的机会，在这里我将尽力把那种要素和精华传达出来。我想你会发现他们的方法与你们自己的创作是相关的，无论他们所选选择的媒介是否与你们的相吻合。

在进入正题之前，我有一个个人的提示：在我艺术发展的初期，我当时购买了所有最新出版的水彩画书籍，从头到尾地阅读，可是我的画却没有什麼进展，这令我百思不得其解。只有到我开始花时间在、按照放在我身边的这本打开的书认真地画这些示范绘画作品时，我才恍然大悟。这简直就是一种启示！绘画和音乐、舞蹈一样，是一种身体训练，手（同大脑一样）必须是忙个不停。

来吧，请准备好调色板，同我一起探索用色彩使你的绘画充满勃勃生机的奥秘。

—— 刘易斯·巴雷特·莱尔曼

目 录

- 前 言 艺术中的艺术
- 第一章 色彩的基本原理
- 第二章 用色彩造成激动人心的场面
马里琳·西曼德尔画葡萄牙垂钓船
- 第三章 有限色彩的无限表现力
容尼·福尔克画静物
- 第四章 用色彩捕捉大自然的精神
彼得·温杜森画海景
- 第五章 色彩三合一统一画面
雷利·金尼绘制海滩上的星期天
- 第六章 用色彩讲故事
琼·阿拉德·伯特描画记忆
- 第七章 用色彩表现强有力的形象
特德·格尔施内尔绘制西南风景画
- 第八章 用色彩表现一天中的某个时刻
格里·梅茨描绘一个古老的西部景象
- 第九章 色彩和谐造成一种城市氛围
乔·阿布里西亚描绘城市的风景
- 第十章 用色彩唤起夜的神秘
刘易斯·莱尔曼画夜晚的祈祷

第十一章 运用多样化造成色彩和谐

哈利·布朗画彩色粉笔肖像画

第十二章 用综合材料体现色彩创造力

苏泽特·艾尔索普描绘一幅充满阳光的内景

第十三章 把色彩推向极限，并超越极限！

唐纳德·普特曼表现火光

后 记

艺术家小传

前言

艺术中的艺术

《古老的土坯大牧场》
特德·格尔施内尔
画布油画
45.7cm × 61cm

“春天，新墨西哥充足的阳光（如同我所见到的任何事物一样的丰富多彩，灿烂夺目）、土坯上深色的阴影，以及灌木的绚丽的色彩，等等，所有这一切为我淋漓尽致地挥洒色彩提供了机会。”

高度饱和的各种红色在上方绿色的衬托下产生颤动的效果，而同样强烈的各种黄色则与下方的紫罗兰色相映成趣。柔和的黄色和青绿色倒使我们的眼睛得到了暂时的休息。

我们都曾有过这样的经历：即无意当中在某一家画廊或博物馆看到一幅绘画作品时，它似乎放射出一种内在光芒，将我们置于它的活力的影响之下，激发我们的情感，勾起我们的回忆，一时间令我们感慨万千，难以言传。

究竟是什么艺术（技艺）导致了艺术内部的这种内在活力的产生？

对于这个问题，永远都不会真正停止技艺学习的艺术家们将会作出多种回答，例如，形式构图、象征性、情感，等等。但是，大多数艺术家都会把色彩作为一个主要因素。

关于视觉经验方面的问题很少像色彩感觉那样使人本能地感到愉悦。但非常幸运的是，我们的眼睛在白天的每一分钟都要接触到色彩——实际上，这种接触是如此地连续不断、如此地强烈，以致我们经常完全没有意识到我们的眼睛对它的反应。

物理学家、心理学家和人类学家们，终生都在致力于研究我们感觉、解释和对色彩产生反应的方法和途径。色彩在超级市场被用来影响我们的选择，在广告中被用来吸引我们的注意力，另外，还被用来提醒我们注意危险、引起兴趣、缓和情绪、提供娱乐和教育。色彩使报刊杂志充满着活力。那么，我们期望从每一份杂志和每一个电视屏幕上所看到的又是什么呢？还是色彩！

为了探讨当代艺术家运用色彩使其作品充满活力的方法，我接触了一批有创造力的专业画家。他们十分友好宽厚，让我分享他们的时间、他们的体验以及他们的真知灼见。我一边给他们的绘画作品拍照，一边向他们提出我认为你们可能会提出的问题。现在，我就把他们的回答传达给你们。

由于在描述制作方法的过程中意识到生气勃勃的绘画所具有的活力，我用摄像机拍下画家的示范过程，然后再通过重新播发，把它们写成文字。这就是为什么每一篇解说词的绝大部分都是根据艺术家本人的声音记录下来、而只加上我的评论的原因所在。其实，我曾试图为你们提供12本书籍形式的录像带。

每一次示范表演都不仅使我们能亲眼目睹创作中的艺术家的手的活动，而且也是我们观察艺术家思维活动的一个无与伦比的机会，在这里我将尽力把那种要素和精华传达出来。我想你会发现他们的方法与你们自己的创作是相关的，无论他们所选选择的媒介是否与你们的相吻合。

在进入正题之前，我有一个个人的提示：在我艺术发展的初期，我当时购买了所有最新出版的水彩画书籍，从头到尾地阅读，可是我的画却没有什么进展，这令我百思不得其解。只有到我开始花时间实实在在、按照放在我身边的这本打开的书认真地画这些示范绘画作品时，我才恍然大悟。这简直就是一种启示！绘画和音乐、舞蹈一样，是一种身体训练，手（同大脑一样）必须是忙个不停。

来吧，请准备好调色板，同我一起探索用色彩使你的绘画充满勃勃生机的奥秘。

—— 刘易斯·巴雷特·莱尔曼

第一章

色彩的基本原理

《涂彩的滑稽演员》

唐纳德·普特曼

画布油画

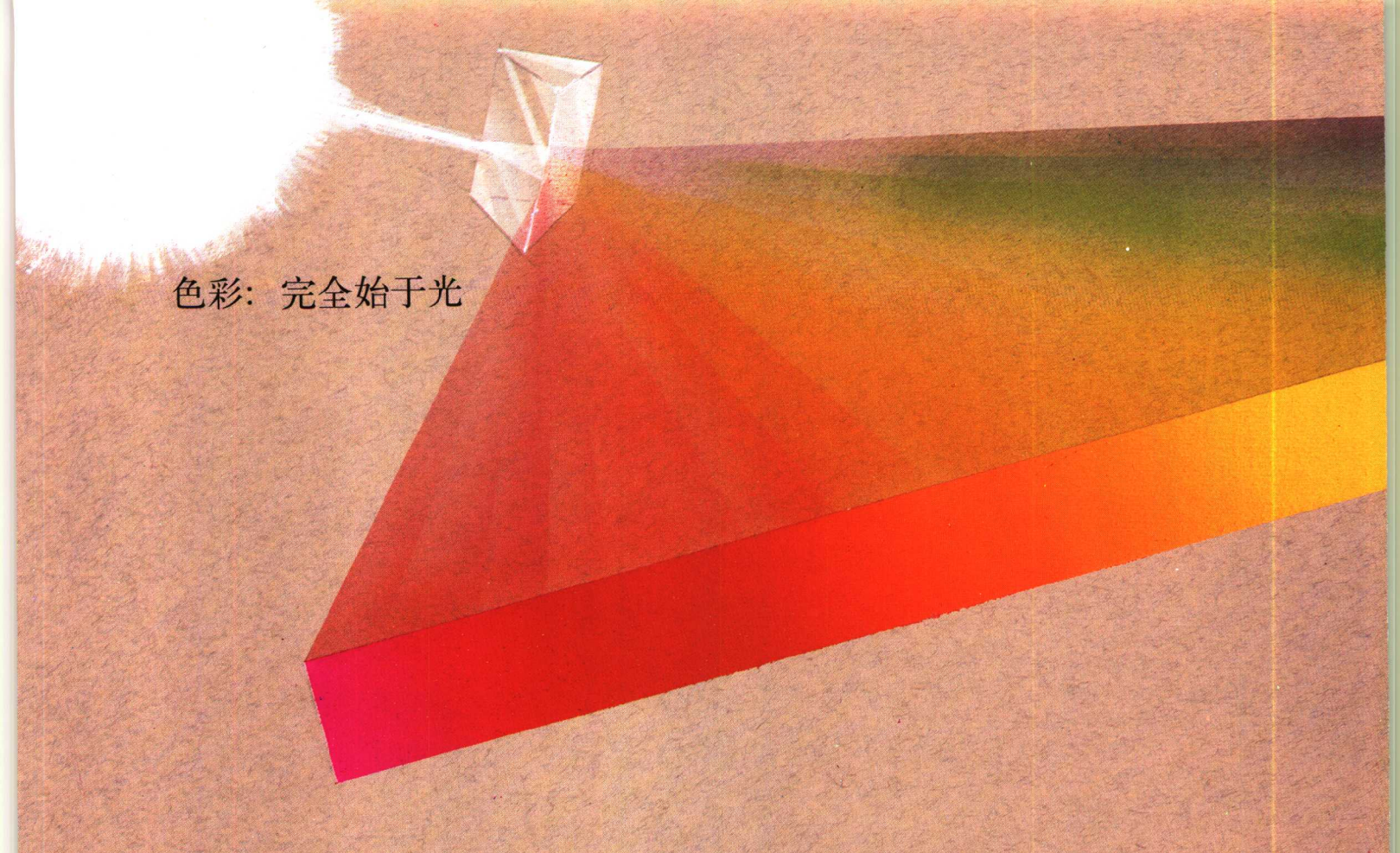
101.6cm × 76.2cm

在这里，普特曼的绘画主题是杂技表演中的丑角，但实际上他并不显得“幽默可笑”，因为他总是面临着危险。艺术家通过中和把画面上所有的色彩几乎都处理成接近灰色。他通过在丑角的黑色侧面使用各种橘黄色、在他的肩膀和帽子上使用绿色的方法，来使他的人物既保持仅有的明亮色彩又有一点艳俗的感觉，从而使整个画面散发出一种欢乐的气氛。

虽然自文明起始以来艺术家们始终都是在不断地发展、实验和实践着有关色彩和谐的各种观念，但是一直到19世纪，人们才想到要用一种系统的、科学的方法来研究这个主题。那个时代的艺术家们被突然出现的这些新的、已形成的色彩观所困惑，但很多人在自己的创作中迅速地采用——而且也适应了——这些观念。

尽管以前的画家们总是依赖他们自己的观察和经验，但是在他们之后的印象派画家和印象派之后的画家们，却受到了这些新的色彩理论发展的强烈影响（虽然有必要指出，其中很多画家都反对绝对的色彩科学理论而执着于他们自己的个性化的创作方法）。

在经历了数世纪的创作实验、理论建设和思考研究的今天，几乎没有哪一种色彩观能够满足所有的要求。尽管如此，对尚未成熟的艺术家的来说，一种关于色彩的基本原理是必不可少的，它对于画家的作用，就像字母表对于作家、或半音阶对于作曲家的作用。如果没有其他原因而只出于这一动机的话，那么我们对色彩“产生活力”效果的探究将从快速复习色彩的最基础的知识——基本原理——开始，当然，如果您愿意的话。

色彩：完全始于光

我们认为，白色的阳光实际上是光的各种波长（或者色彩）的一种混合状态。通过使光穿过一个三棱镜（它测出这些色彩在不同程度上的不同波长）和使产生的光束呈现在白色表面的手段，完整的色彩光谱在那种光线中变得清晰可见。

在红色（最低频率）和紫色（最高频率）之间，实际上你会看到彩虹的所有色彩。尽管上面的每一种色彩都可能被认为是独一无二，但是其中只有三种是构成所有这些色彩所必不可少的。这就是这三种色彩被公认为三原色的原因所在。

应该特别指出的是，由于艺术家所涉及（考虑）的主要是反射或吸收光的颜料，所以下面我们只讨论颜料中的三原色（红、黄、蓝），而不是光束的三原色（红、蓝、绿）。按照加色法，把光束的三原色混合起来时，它们就会产生白光。

三原色及其形成的原因

当白光落在一个表面（一只苹

果、一张脸或画布颜料）上的时候，其中的某些色彩或被吸收、或遭到损耗。它们消失得无影无踪。另一些反射回来，进入我们的视线，这就是我们所感知到的那个物体表面的色彩。当光的所有色彩都被吸收而没有任何反射回来的时候，我们所感知到的便是黑色。

艺术家们所广泛遵循的三原色理论认为，存在着三种“减原色”：红、黄、蓝。它们之所以被称作“减少性的色彩”，是因为颜料通过吸收光的色彩来损耗色彩。

间色和复色

将直观上等量的两种三原色混合便产生众所周知的间色。红色和黄色混合产生橘黄色。黄色和蓝色混合产生绿色。蓝色和红色混合产生紫色。

一种原色与临近的一种间色相混合就会产生一种复色。当然，两

种不等量的原色相混合也会产生同样的结果。大量的蓝色与少许的黄色混合所产生的结果，和等量的蓝色与绿色的混合所产生的结果大致相同。

色轮

现在，我们来围绕一个想象的罐头盒缠出我们的光谱，连接红与紫形成一个色环，然后将色环拉平。最后，为了强调对我们的讨论至关重要的那些色彩，我将打破眼下这个连续的色环。下面你将看到我对此所作的解释。

如果我可以通过红、黄、蓝三原色的混合得到我所需要的任何一种色彩，我为什么非要那些管装颜料不可呢？虽然我们无疑可以通过混合比例适当的纯原色得到任何一种色彩，但是大多数艺术家都发现，在调色板上大量使用事先配制好的混合色更方便，这样他们很可能更容易得到一种理想的色相。每一种颜料都有可能色轮上确立出它的范围。左边色轮上的一些颜料大致相似。

