

Simplifying Design
Color for Artists

负画法求得正效果

绘画设计与配色 简化手册

[加]琳达·肯普 著

贾磊 译

山东画报出版社

Simplifying Design & Color for Artists

绘画设计与配色 简化手册

[加] 琳达·肯普 著 贾磊 译

山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画设计与配色简化手册 / (加) 琳达·肯普著; 贾磊译.
— 济南: 山东画报出版社, 2016.5
ISBN 978-7-5474-1699-0

I. ① 绘… II. ① 肯… ② 贾… III. ① 绘画理论—色彩学
IV. ① J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第289704号

SIMPLIFYING DESIGN AND COLOR FOR ARTISTS © 2013 by Linda Kemp,
Northlight Books, an imprint of F&W Media Inc (10151 Carver Road,
Suite 200, Blue Ash, Cincinnati, Ohio, 45242, USA)

山东省版权局著作权合同登记章图字: 15-2014-236

责任编辑 郭珊珊

装帧设计 王 钧

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hcbcb@sdpress.com.cn

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团

规 格 185毫米×260毫米

12.25印张 388幅图 120千字

版 次 2016年5月第1版

印 次 2016年5月第1次印刷

定 价 59.00元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

建议图书分类: 绘画/技法教程

目 录 Contents

画具准备 3

引 言 4

1 简化设计 9

2 简化颜料盒中的色彩 51

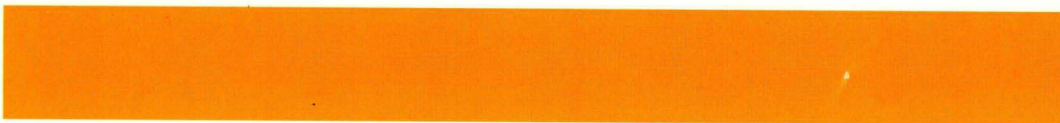
3 简化画中色彩 69

4 简化复杂形状 131

5 设计和色彩上的难题及应对之道 163

致 谢 191

Simplifying Design & Color for Artists

绘画设计与配色 简化手册

[加] 琳达·肯普 著 贾磊 译

山东画报出版社

目 录 Contents

画具准备 3

引 言 4

1 简化设计 9

2 简化颜料盒中的色彩 51

3 简化画中色彩 69

4 简化复杂形状 131

5 设计和色彩上的难题及应对之道 163

致 谢 191

画具准备

本书绘画项目所需的用具大多是基本画具。这些绘画项目以水彩画或者丙烯画来呈现，但是其中体现出来的绘画理念适用于任何绘画媒介，绘画时可选用你最喜欢的产品和工具。每个项目开始都会列出完成各练习所需的具体颜料、画笔、画纸、画布和附加工具，以下则是所需材料的详细清单。

底材

- ◆ 300 克冷压水彩纸
- ◆ 备选水彩纸：190 克冷压纸、300 克和 640 克热压纸
- ◆ 安珀森德黏土板 (Ampersand Claybord)
- ◆ 准备好的画布或者画布板
- ◆ 石膏纸 (备选)

颜料

- ◆ 常用水彩画颜料
- ◆ 常用丙烯颜料 (透明和不透明的)

画笔

- ◆ 水彩画用笔：12 毫米、19 毫米、25 毫米、38 毫米的软毛平头笔，8 号、10 号、12 号和 14 号 (个人偏好人造毛) 的圆头画笔。

- ◆ 丙烯画用笔：12 毫米、19 毫米、25 毫米的画笔，6 号软的扇形画笔，25 毫米猪鬃笔或者天然猪鬃家用刷。

其他画具

光滑的白石膏粉、罩色媒介剂、黑色尖头和宽头记号笔、水溶性记号笔 (用来画出极细且易于擦除的线条)、水彩铅笔 (备选)、石墨铅笔、速写本和速写纸、透写纸、调色板纸 (中性灰色)、喷水瓶 (可喷出细雾和大滴效果)、抹布或光滑的纸巾、海绵、有机玻璃或无孔的塑料、晾干用的木板、尺子或丁字尺、参考照片和速写或现场资源、复印机或扫描仪及电脑、吹风机。

以小见大

尽管我非常喜欢在大型画布上作画，但是本书特意选择了一些幅面较小的项目和已经完成的作品，目的是让读者能够清晰地看到作品上的画笔痕迹、表面纹理和绘画技巧。绘制小幅面的作品可以让你放手一试，而无须在绘画材料上投入大量时间或金钱。除了最后几幅作品，本书中每个绘画项目花费的时间不超过两个小时。

引言

创作好的绘画作品并不需要绘画者无所不知，而是在其克服种种挑战和视觉难题、找寻答案的过程中保持愉悦的心情。

绘画时，我们会将自我充分展示出来。我们的绘画作品展示出来的不仅是我们的画技，还会体现出我们的悟性、对设计和色彩的自然意识、情绪、个性以及不断发展的兴趣爱好。

如果你的目标是使自己以设计或配色见长，那无论你画的是什​​么，选择何种绘画风格，你都会成为一名更优秀的画家。

一幅绘画作品就是有关绘画对象和画家之间关系的视觉描述。有些画家坚信绘画对象就是一切，坚信准确描绘其本质是他们的职责。而对于另一些画家来说，绘画对象本身无关紧要，它仅作为符号或者载体来展现或表达画家的思想和感受。绘画对象千变万化，可以随意改变来迎合画家的创作目的。

漫步林地和乡间，我总会被大自然中相互交织的外观和层层叠叠的不同形态激发出灵感。我对此充满了好奇，试图解开形状和色彩的秘密，进而对其加以理解和组织。正是出于这些原因，我拿起了画笔。为了揭开大自然的神秘面纱，探索自然万物是如何完

美地结合在一起的，我在绘画中使用了两个策略：一是化繁为简，二是采用不合常规的负画法（做减法）。

我承认自己痴迷于负画法，即通过画出绘画对象周围的空间，将该对象创作出来，而非使用常规画法，用色彩将其直接画出。尽管这是个简单的概念，但要想画出一幅成功的作品，除了要选择把颜料涂在形状外部还是内部之外，还有很多事情要做。

另辟蹊径

我们通常会根据不同描绘对象将绘画分为风景画、肖像画、静物画等。

如果将其细化，我们心仪的绘画对象还会包括光影和树影、孩童沙滩嬉戏、玫瑰花束和梳妆台上的饰品，等等。绘画教程和绘画班往往是基于这些特定主题来教我们学习绘画的。尽管其中多数教学内容也包括了色彩和设计，但是，想以表现事物为目标，这种基于主题的方法却是次要的。

基于主题作画的方法完全可以接受，但是如想提高画艺，我建议另选他法，将着力探究色彩及设计理念作为绘画宗旨或内容。心仪的主题仍可以画，但是这已不是绘画过程中最有意义的一件事情了。不妨设想一下：当你在绘画时把色彩和设计的基本理念运用在形状和符号上，就像时装店把最新潮的色

不言而喻系列 1 (*Unspoken Series #1*)

画板上的丙烯画 28 厘米 × 36 厘米

彩和款式穿在模特身上是一样的。

本书实例中的任何形状、任何你感兴趣的东西，都可以运用到你的绘画中去。本书中的实例包括雏菊、树叶形状和花边，以及大自然中的各类其他事物，就把它当作种种途径，去探索绘画项目背后的真正宗旨吧：

- 提供简化设计概念和配色的策略；
- 帮你增长知识，树立信心，以应对未来绘画中遇到的问题；
- 教你如何使用负画法绘画。

如此一来，每个项目的宗旨就成了将设计和色彩分解成了既实用又好用的概念，而不是根据主题照本宣科。如果你的目标是使自己以设计或调色见长，那无论你画的是什么，选择何种绘画风格，你都会成为一名更优秀的画家。

不论你用现实主义手法，还是走抽象或现代主义路线，简化之道都会行得通。本书中展示的绘画风格是当代的、半抽象的，对布局、色彩和设计都进行了程式化处理。

使用本书

本书并无必须恪守的条条框框，只是给

你提供建议，鼓励你养成一种像设计师和调色师那样观察事物的态度。

绘画练习的目的并非让你照本宣科，而是让你经历一个从困感到感悟的过程。第一组练习会逐步带你学会塑造形状（采用正负形）和简化设计的策略，以及配色的基本知识。系统学习每个基础课程，你会学得技巧，领悟其中奥妙，从而学会思考和观察之道。这些知识都是为本书接下来的课程做准备，比如学习在绘画中如何利用颜色属性，如何通过平面化和删减的方式，将外观简化为物体的基本形状。

本书最后的项目是有关复杂形状分层、不同形状组合的画法、估算体积和深度以及创造美观的表面。每个项目开始前都有一个指南和比色图表，概述一下该项目的目的和所使用的策略。

建议按顺序做完每个项目。如果某个图画一开始对你并没有吸引力，课后作业会更有挑战性，这样能增加继续探索发现的可能性。动手尝试是个令人愉悦的过程，它会诱惑你开始你的创作之旅，富有目的性的种种挑战会促使你不断学习。

通过重复绘制圆形和曲线，这幅《爱巢》交织起一个由线条和形状组成的复杂网络，形成了一个和谐统一的设计。强烈的明暗对比让观众注意力从鸟巢移开，之所以这样处理，是为了营造出一种老鸟护蛋的效果。

爱巢系列 4 (Love Nest Series #4)

黏土板上的丙烯画 30 厘米 × 30 厘米

1

简化设计

用本章介绍的方法来简化设计，化繁为简，取其精华。用基本的形状、线条和运动，让你更加自信地去创作更多成功的作品。

小计划，大收获

画家用色彩、形状和线条来表现主题的意义以及个人感受，还要达到一个简单的目的，那就是力求设计出彩。有效的画意表现是由好的视觉设计来决定的，而好的视觉设计则取决于细致的观察、创造性的思维以及绘画工具和技巧的合理使用。

作为画家，你的工作就是在绘画对象中发现需要设计的内容，并对各绘画要素（色彩、形状以及线条）进行安排，在作品中将设计内容创造出来。所以，只有对绘画对象悉心观察，才能明白其传达的意义，以及如何通过设计来加强其本身所传达的意义。好的构图能够为自然或物体固有的图案锦上添花，这样绘画对象、它所传达的信息和主题才会变得清晰可见。否则的话，观众会因一些不必要的细节而分散注意力或者产生困惑，甚至会对作品作出错误论断。

设计还是美化

对于作品的表面，你是去设计还是仅仅将其进行美化呢？

有效的视觉设计会强化作品的主题和用意，还会吸引观众的注意力；而美化的作品表面会使作品出现一些多余的修饰物，这些修饰或许看起来赏心悦目，但却偏离了绘画对象本身。画家要能够察觉这种不同，因为当你陶醉在用自己喜爱的东西装饰作品的喜悦之中时，会不知不觉地加上一些记号和材料，而它们会舍本逐末，让主题发生偏离。

在挑选将在作品中体现的元素时，不妨考虑一下这些问题：这些元素会不会强化主题、揭示主题蕴含的重要信息，并将焦点集中在主题上呢？它们是否在视觉设计中不可或缺？是可以明晰地阐明主旨，还是只是一些吸引眼球的装饰呢？

制订方案

绘画中的构图跟绘画元素的安排，以及这些元素是如何互相联系形成一个整体有关。我们需要好好思量一下如何对色彩、形状、线条和结构进行安排，以便使画面取得平衡、和谐和统一。要在焦点引导，即视线路径上多下功夫，因为它们会把观众的注意力吸引到他们感兴趣的地方。

在一个天气凉爽的秋日清晨，色彩亮丽、色调温暖的葡萄第一次蒙上了白霜。季节的交替中，我察觉到了明暗冷暖之间的强烈对比，以及蓝色和橙色之间充满动感的互补关系。将各个形状安排在一个愉悦平衡的构图之中，你的设计从任何方向上看都是完美的。

不言而喻系列 2 (*Unspoken Series #2*)

画板上的丙烯画 36 厘米 × 28 厘米

许多美术老师建议使用缩略图、明度草图和色样，对设计的种种可能性事先进行研究，这样就会避免在绘画中出现大问题。尽管学习绘画的学生也明白他们应该先把构图处理好，以免在设计上出现重大失误，但是他们会觉得把颜料涂得到处都是更让人觉得刺激，往往忽视了用图表来找到焦点、光源和明度模式，也把必需元素和设计原则抛在了脑后。或许是因为太想快速入门，或者不知道如何制订一个实用的计划，同学们在将心目中的形象和色彩落在纸上之前，有些无从下手的感觉。

我当然知道绘画的乐趣有多么诱人，如果你来我的画室一起绘画，或许你会觉得我的作品是信手而作的，但事实并非如此。绘

画之前，我会制订一个方案，设计出用来控制各要素的策略以及预期目标，以便在下笔的时候更有针对性。当你按次序练习本书中各个项目的时候，你会对我的简化方法有一个更好的理解。这种方法让你既会快速入门，又能掌握成功的构图之道。你也将学到一种叫作“重叠框架”的设计模式，它可以成为你在创作时的一种构图方式，这种方式可以在作画时逐渐形成，并将大大缩短你在作画之前进行构思的时间。简化设计花不了几分钟时间，也不需要大量的缩略图和详细的笔记，知道这些你一定会很开心。

当你第一次根据设计来作画的时候，可以先在纸上构思一下。假以时日，经过实践，你将学会在绘画过程中进行构思的方法。

动态简化：规则与冲突

消除冗余方为艺术。

——巴勃罗·毕加索

如果画家只依照固定的构图规则来创作，那么各绘画元素的排列组合皆在意料之中，看上去不是矫揉造作就是十分肤浅。欲使画作所表现的内容富有新意、完全准确地表达，画家就要在约定俗成的规则和灵活的思维方式之间找到平衡。动态简化建立在有序和冲突的关系之上，秩序会使画面具有统一性，冲突则会增加画面的情趣。

实现有序和统一的几点原则需谨记：

- 绘画主题是你想在画中想表达出来的东西。
- 有效的设计会揭示主题。画家通过视觉设计来支持主题并将其清晰地表现出来。
- 作品中的每个元素都要用来强化你的思想。
- 创作时要把对象或主题牢记于心，将主题记在纸上会对你有所帮助，创作时可随时参照。

创造秩序

简化作品看似有所删减，其效果却与增加内容无异。不管绘画中有多少绘画对象，简化使得作品变得有序、和谐、稳定。要想达到简化的目的，就要删去一切偏离主旨的东西，加大或夸大甚至重复能够突出主题的元素。为了使作品达到统一，简化要建立在支配、平衡和重复的基础上。

· 建立支配地位 ·

把设计的其中一方面作为可以影响绘画的主要元素。这种显著特征或许是某种颜色、一种色彩理念、明度、形状、线条或动态效果。

· 保持平衡 ·

你可以将平衡理解为对称或不对称（匀称或不匀称）。对称平衡是沿中轴线的对应，寻求的是一种均衡的状态：一侧与另一侧均等。非对称平衡是由张力来决定的，这种张力是通过色彩、明度、亮度、色饱和度、线条、形状和大小的非匀称性权衡来实现的。这种权衡所形成的冲突产生了一种积极的动态协同作用。一幅高度协调的非对称平衡画作，会通过施加张力和控制，从而产生和谐统一的感觉。画家在创作时通过选择设计要素，让观众视线沿着他们预设的路线游走。

需要特别注意的是，非对称平衡并非不平衡。一幅不平衡的作品缺乏和谐统一，看起来别别扭扭，让人觉得不舒服。要平衡构图，得需要“裁剪”才行。

利用重复形成模式和韵律

有规律或任意地对设计元素（形状、颜色等）进行重复，会形成各种模式和韵律。观众在欣赏画作时，视线会去捕捉相似的元素。