

The Fundamentals of Drawing in Colour

一学就会的 色彩基础

艺术家级别的专业训练课程

[英]巴林顿·巴伯 著 蔡一晨 孙嘉 译

咪咕阅读

中国出版集团
现代出版社

The Fundamentals of Drawing in Colour

一学就会的色彩基础

艺术家级别的专业训练课程

[英]巴林顿·巴伯 著 蔡一晨 孙嘉 译

图书在版编目 (CIP) 数据

一学就会的色彩基础：艺术家级别的专业训练课程 / (英) 巴林顿·巴伯著；
蔡一晨，孙嘉译．—北京：现代出版社，2017.1

ISBN 978-7-5143-5647-2

I. ①—… II. ①巴… ②蔡… ③孙… III. ①绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 325513 号

版权登记号 01-2016-3363

Copyright © Arcturus Holdings Limited

一学就会的色彩基础：艺术家级别的专业训练课程

作 者：[英] 巴林顿·巴伯

译 者：蔡一晨 孙 嘉

责任编辑：曾雪梅

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市安定门外安华里 504 号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264 (传真)

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@vip.sina.com

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：13

版 次：2017 年 3 月第 1 版

印 次：2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-5647-2

定 价：68.00 元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

目 录

写在前面的话	6
起步	8
用色彩画静物	56
风景画	78
动物画	98
人物画	114
肖像画	144
布制品	166
构图和色彩	178
色彩的重要性	194
索引	208

The Fundamentals of Drawing in Colour

一学就会的色彩基础

艺术家级别的专业训练课程

[英]巴林顿·巴伯 著 蔡一晨 孙嘉 译

图书在版编目 (CIP) 数据

一学就会的色彩基础 : 艺术家级别的专业训练课程 / (英) 巴林顿 · 巴伯著 ; 蔡一晨, 孙嘉译. —北京: 现代出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5143-5647-2

I. ①—… II. ①巴… ②蔡… ③孙… III. ①绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 325513 号

版权登记号 01-2016-3363

Copyright © Arcturus Holdings Limited

一学就会的色彩基础 : 艺术家级别的专业训练课程

作 者: [英] 巴林顿 · 巴伯

译 者: 蔡一晨 孙 嘉

责任编辑: 曾雪梅

出版发行: 现代出版社

通讯地址: 北京市安定门外安华里 504 号

邮政编码: 100011

电 话: 010-64267325 64245264 (传真)

网 址: www.1980xd.com

电子邮箱: xiandai@vip.sina.com

印 刷: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 13

版 次: 2017 年 3 月第 1 版

印 次: 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5143-5647-2

定 价: 68.00 元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

目 录

写在前面的话	6
起步	8
用色彩画静物	56
风景画	78
动物画	98
人物画	114
肖像画	144
布制品	166
构图和色彩	178
色彩的重要性	194
索引	208

写在前面的话

“绘画色彩”(drawing in colour)是个有点特别的主题,因为它暗含这样的意思:“如何在画面中将色彩单独看待?”然而,在这本书中,我为大家展示了用不同媒介的颜料绘画的至少四种方法,只有一个方法是与绘画(造型)直接相关的。我会列举一些作品——介绍如何完成这些作品——用彩铅笔、色粉笔、蜡笔、彩色墨水和水彩颜料,在不同的作画情况下要使用不同的材料。

绘画的线条和肌理本来就很复杂,现在我们还要研究怎样上色,这无疑会令人感到困惑。我认为走出困惑有一个简单的途径——重新认识绘画。理解颜色这件事相当复杂,本书的出发点是希望读者能从色彩基础理论中获益。即使不能一蹴而就,也一定会有所收获。这些简单的训练既能告诉你如何应用色彩,也会让你积累许多有价值的经验,逐步画出满意的颜色。千万不要拘泥于一条道路;在创作中,每一种可能需要的颜色你都要试一试,这个过程中或许你会意外发现更多有趣的方法,可以更好地控制颜色。

我尽力多为大家选取实用的色彩基础画法练习。多看看古今艺术家的作品很有好处,可以学习他们掌控色彩的方法。有些作品的色调柔和克制,而有些作品的色调则大胆爽利。用色的诀窍可以归结为两点:一是色彩的和谐;二是色彩的对比。当然,所有的艺术家在其艺术生涯中都曾同时使用这两种方法,但他们通常会表现得更倾向于其中一种。在这本书中,我尽量将这两种效果都呈现给大家。

在画作中涂抹颜色不仅会给创作过程增加乐趣,还会给观众带来快乐。有个鲜明的例子可以让我们直观感受色彩:把一张彩色画和它的黑白复制品放在一起对比,你会发现色彩具有增强画面主题的力量。不仅如此,色彩还有自然象征意义,这种意义让我们可以从色彩的角度解读画面的象征意义。

在绘画实践中,使用不同的媒介颜料会增加画画乐趣。最开始,大量的练习可能会让你焦头烂额。别担心,没有人一开始就擅长艺术创作,开始时都会犯下一个个错误。只要认真思考、反复练习,不管画面多么不尽如人意,也能很快学会不再犯重复的错。做实验不仅是科学家的特权,也是艺术发展的一种方式。所以,准备

好和这本书相伴一段美妙的时光吧，哪怕偶尔有困难伴随，这段旅程也会精彩纷呈。衷心祝福你们的绘画才能不断进步。

——巴林顿·巴伯

起 步

运用色彩是迈向绘画领域的重要一步，本书介绍的有关色彩的知识远远不是绘画色彩知识的全部。这里有多种方法及媒介可供探索，用不同的材料跟我开始练习吧。我们主要关注的几种媒介是彩铅笔、色粉笔、彩色墨水和水彩颜料。

我列了一份接下来会用到的物品清单。这些东西可能不会全都派上用场，但在练习时每种颜料都试试也是个好主意。你对颜料媒介的选择不仅仅出于偶然，还会基于自己的知识背景和经历，所以确保能够掌控自己选择的媒介。

本书示例的所有练习都要亲自去做，练习会使你对各种色彩媒介更熟悉，并为你提供实践经验，这是每个艺术家都要走的一步。甚至可以给自己布置一些小训练，这意味着对材料的运用有了深刻理解。运用不同媒介画画会给你带来很多快乐。大多练习都非常简单，但千万别认为它们不值得进行。事实上，简单重复的技术训练是成为专业艺术家的必经之路。当你看到年轻画者在纸上随意涂鸦简单的图案时，他们做的正是艺术家的必要练习。

不管上不上色，绘画始终是绘画。如果你对画画还不太擅长，万不可拖延，赶快行动起来。不断地探索，去经历成功和失败，是学习画画的好方法。若你现在能画得轻松随意，那也是因为之前已经解决了技术上的麻烦。记住，遇到困难时是学到东西最多的时候。只要坚持不懈，绘画对你来说一定会越来越容易。

材料和媒介

这些是画彩色画需要用到的工具。作为一名艺术家，总是想用最好的画具，但非艺术家级别的材料往往也很好用。

1.彩色铅笔——别太在意品牌，虽然会有些区别。多买几种不同牌子的颜色试一试。越细的铅笔通常质量越好，但也不绝对，还是要亲自试试才行。水溶蜡笔和彩铅笔有些相似，但你可以用毛笔蘸水来把水溶蜡笔的颜色晕染出大面积的色块。

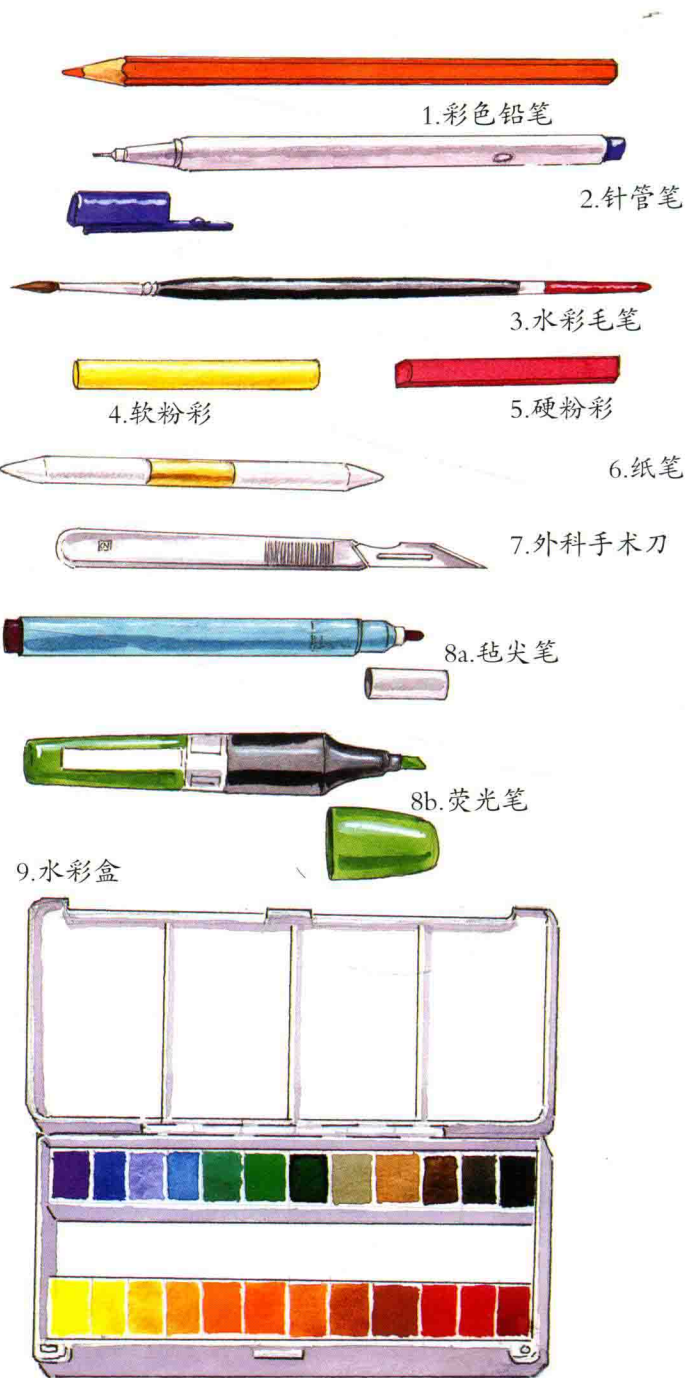
2.针管笔——这种笔很好用，它的效果和彩色铅笔相似，但是显色比彩铅笔更强烈。

3.水彩毛笔——最好的是貂毛笔，也有许多其他种类毛料和人造纤维的笔。在笔尖劲健好用的情况下，只需要两支就够了。一支0号、一支3号、一支7或8号。为了晕染水溶蜡笔，需要一支猪鬃笔或者别的硬毛笔。

4.软粉彩——往往价格较贵。虽然颜色种类特别多，但很快就能上手。对于有些作品的创作至关重要。

5.硬粉彩——即硬色粉笔，与软粉彩材质相同，只是被压缩成更坚实的形状。硬粉彩的横截面是方形的，而软粉彩的横截面是圆形的。硬粉彩的色彩种类也很多，它们的性质更稳定，能在纸上保持更长时间，并且更容易操作。

6.纸笔——就是把纸卷成一个硬纸卷，两头都有笔尖。用它扩展色粉笔的色调十分有用。这种笔有几种不同型号，通常只需要

两支笔，一支粗的和一支细的。

7. 外科手术刀——这种刀用来削铅笔、粉笔、蜡笔最好用，但是过于锋利，并不适用于 16 岁以下的学生。手工刀用起来又好又安全。

8. 毡尖笔和荧光笔——这一类笔可以迅速地在厚重凝固的颜色上重新画上颜色，对于大尺幅的画也非常好用。

9. 水彩盒——水彩颜料放在盒子里使用是最方便的，也可以买小吸管装的水彩颜料。

10. 细线笔或蘸水笔——这种笔可以表现出有变化的线条和钢笔线条的质感，从极细到非常厚重的线条都可表现，不同的线条取决于按压的力度。

11. 液态墨水（浓缩液）——这种颜料很像钢笔水，但需要用水稀释后才能使用。钢笔和毛笔都可以和它配合使用。

12. 墨汁——这是一种永固墨水，有许多颜色

可供使用。钢笔使用这种墨水最理想，也可以和毛笔一起用。

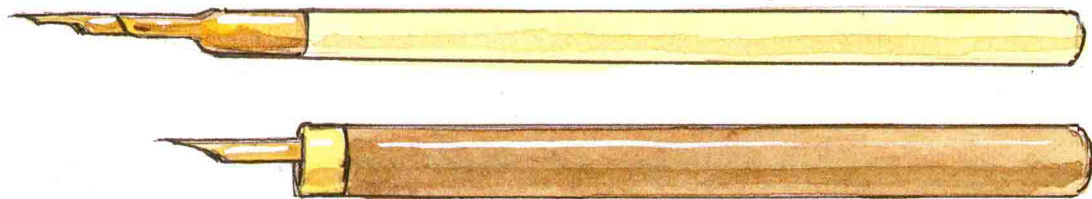
纸：

水彩纸——适合所有的水性颜料，显色好并能够防止深浅不一。

安格尔纸¹——对于色粉笔画非常好用，这种纸有多种灰度可供选择。你会发现用色粉笔在这种纸上很好画，因为在白纸上用色粉笔画画对比过于鲜明突兀。

弹药纸（旧时用于制造弹药筒）——这种纸有几种不同的重量（gsm=克/每平方米），所以你可以试试不同型号，看看是否合适。通常来讲，光滑面更适合钢笔和墨水绘画，粗糙面更适合用铅笔绘画。

1 安格尔纸（Ingres paper）：19 世纪新古典主义代表画家安格尔使用的专画色粉画的纸。

10. 细线笔或蘸水笔

11. 液态墨水（浓缩液）

12. 墨汁

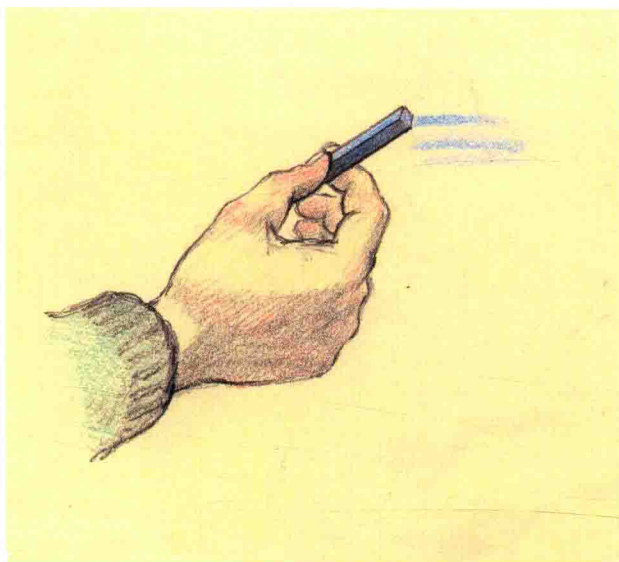
工具的持握

不管你画画时用的是钢笔、毛笔、粉笔或铅笔，握笔和平时写字的姿势是不一样的，有时拿笔的姿势就像拿个棍子或油漆刷，这样得到的笔触效果更生动。唯一和平时写字姿势相同的就是持握蘸水笔，因为它很难用其他姿势掌控。我们将这些工具的数种持握方式展示在这里。你需要练习不同的方式，才能熟练地掌握工具。

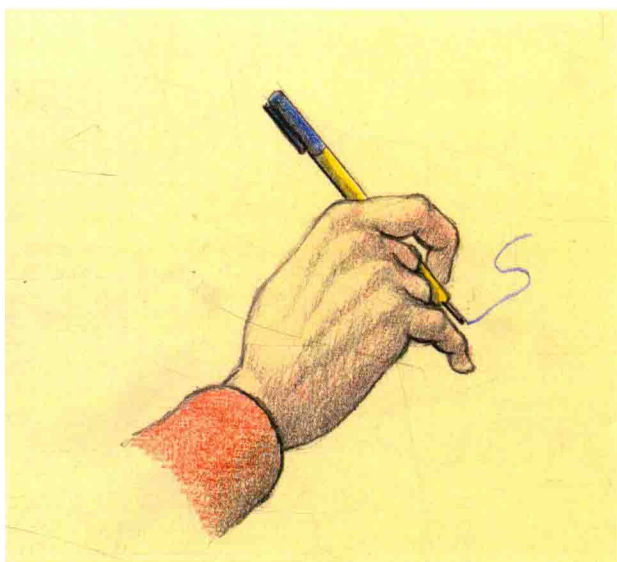
12

一学就会的色彩基础

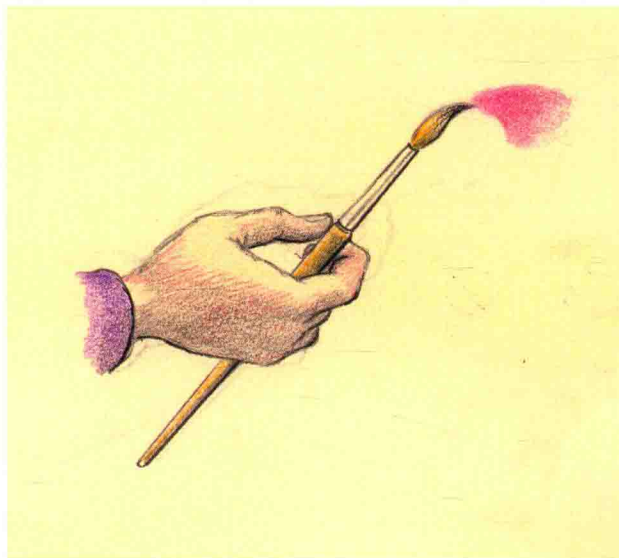
1.

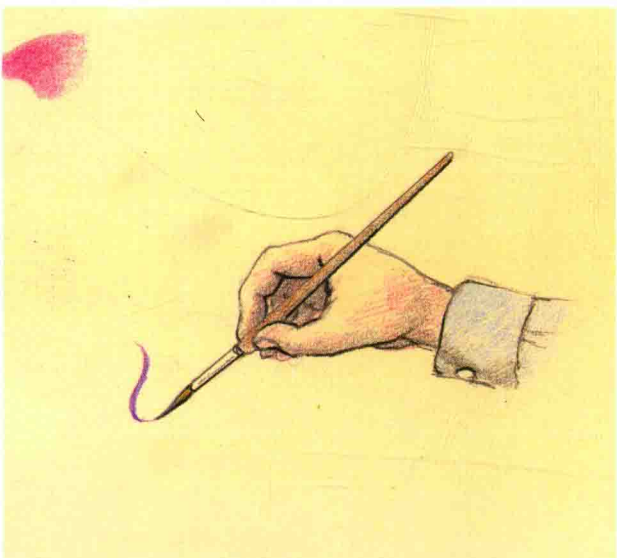
2.

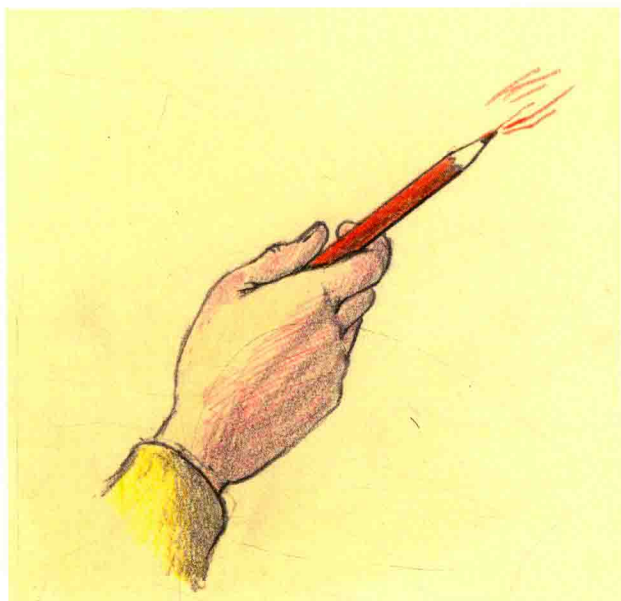
3.

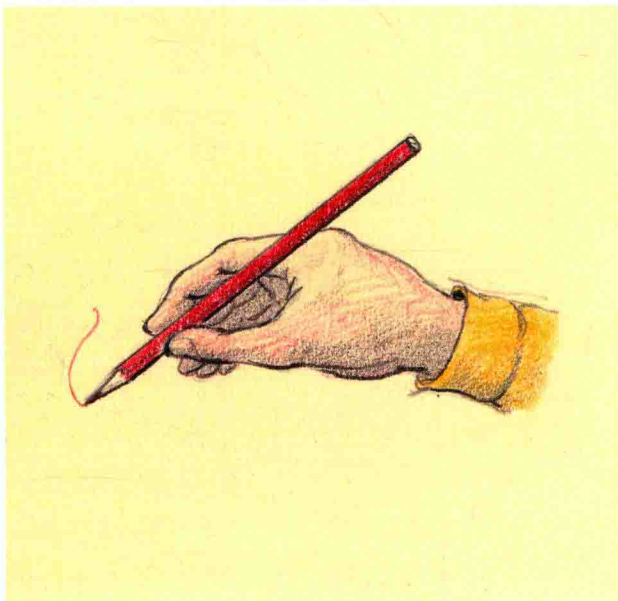
4.

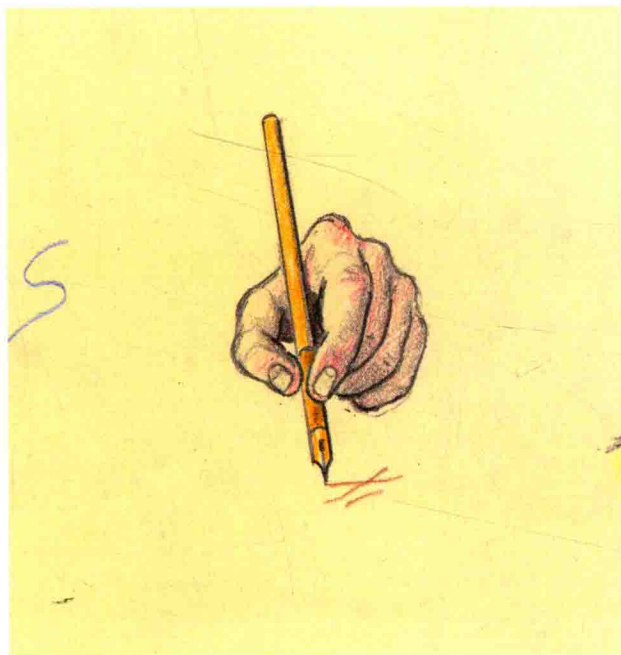
5.

6.

7.

1. 放松地持握色粉笔
2. 用常规姿势持握细线笔并用小拇指轻轻抵着它
3. 手握大号黑貂毛笔就像拿着一个魔杖
4. 手握小毛笔同正常拿钢笔姿势相同
5. 像拿魔杖一样手持铅笔
6. 用常规握笔姿势手持铅笔
7. 细线笔或蘸水笔用常规握笔法

小技巧

钢笔的线条不需要像铅笔或色粉笔的线条那样肯定、精确：一条弯弯曲曲的钢笔线条看起来比平滑的线条更加真实可信。重点是握笔不要太紧，轻轻地握着就好。