

赵志文 著

色彩造型基础

创意 · 构成 · 表现

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

secai zaoxin jichu

色彩造型基础

创意·构成·表现

赵志文 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩造型基础: 创意·构成·表现 / 赵志文著. --

上海: 上海书店出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5458-1662-4

I. ①色… II. ①赵… III. ①色彩学-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 110929 号

责任编辑 彭亚星

装帧设计 纸文创意工作室·赵志文

色彩造型基础: 创意·构成·表现

赵志文 著

出版: 上海书店出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
印刷: 上海盛隆印务有限公司
开本: 889mm × 1194mm 1/16
印张: 8.5
字数: 102,000
版次: 2018 年 6 月第 1 版
印次: 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号: ISBN 978-7-5458-1662-4 / J.406
定价: 58.00 元

1969年生。1991年毕业于安徽师范大学美术学院，2000年毕业于首都师范大学美术学院，获硕士学位。美术编审，中国教育学会美术教育专业委员会理事，中国美术家协会会员。现任教于上海出版印刷高等专科学校艺术设计系。

担任义务教育教科书《美术》(上海教育出版社)副主编，出版专著《风景写生系列·色彩具象表现基础》《象形集·赵志文》，十多篇论文发表于专业核心期刊，多幅绘画作品入选国家及省市级美术展览。

目录 CONTENTS

写给读者的话 / 1

一、色彩 / 3

1. 古典时期的色彩 / 3
2. 印象派时期的色彩 / 4
3. 主观化的色彩 / 6

二、空间与造型 / 9

1. 传统绘画——写实的三维空间与造型 / 9
2. 现代绘画——变形与夸张的二维空间与造型 / 10

三、画面构成 / 14

1. 画面构成的原则 / 14
2. 画面构图的样式 / 15

四、笔触及肌理的细节处理与表现 / 20

五、室内景物 / 24

1. 佳作赏析 / 26
2. 作画心得与步骤 / 32
 - 冷静蓝色调：帘 NO.1 / 32
 - 明暗对比强烈的类似色调：帘 NO.2 / 34
 - 神秘的红色调：帘 NO.6 / 36
 - 鲜亮的、活跃的色彩：阳台 / 38
 - 冷灰的色彩：盥洗室 / 39
 - 水彩对生活的记录 / 40
3. 学生作品展示与分析 / 42
 - 桌椅系列 / 42
 - 抽屉系列 / 48
 - 门与窗帘系列 / 50
 - 墙壁系列 / 52
 - 静物系列 / 56
 - 室内场景系列 / 60

六、室外景物 / 62

1. 佳作赏析 / 63
2. 作画心得与步骤 / 68
 - 神秘的绿色：山里风光 / 68
 - 淡雅温顺的黄绿色：太行微风 / 69

目录 CONTENTS

- 柔和的黄色调：个园风景 / 70
- 阳光的暖色：正午藏寨 / 71
- 阳光的暖色：午后的长乐路 / 72
- 沉静的蓝色：龙须湖水库 / 74
- 浓郁的色彩：太行风云 / 75
- 厚重的紫灰色彩：西北高速 / 76
- 互补、有力的对比色彩：傍晚荷塘 / 77
- 深沉的色彩：太行峡谷 / 78
- 灰而含蓄的色彩：玩游戏 / 79
- 3. 学生作品展示与分析 / 80
 - 楼梯系列 / 80
 - 消防柜系列 / 84
 - 走廊杂物系列 / 86
 - 走廊系列 / 87
 - 建筑系列 / 88
 - 户外风景系列 / 90

七、花与植物 / 92

- 1. 佳作赏析 / 93
- 2. 作画心得与步骤 / 98
 - 浓烈的红：枯萎之花 / 98
 - 紫灰的红：干瘪之花 / 100
 - 褐色之调：水养植物 / 104
 - 晦涩之蓝：仙人掌 / 106
 - 春夏秋冬之色：荷塘系列 / 108
 - 火热的红色：鸡冠花 / 110
 - 淡雅的对比色：百合花 / 112
- 3. 学生作品展示与分析 / 114
 - 瓶花系列 / 114
 - 植物与花组合 / 115
 - 植物与花卉之局部系列 / 116
 - 花之局部系列 / 118
 - 创意外形系列 / 120

八、综合表现 / 121

- 1. 佳作赏析 / 122
- 2. 作画心得与步骤 / 127
 - 统一的灰色：工业区 / 127
- 3. 学生作品展示与分析 / 128

后记 / 131

这是一本关于如何进行色彩写生的介绍性书籍。它并不着力于对色彩写生样式的解释,而是试图通过对诸多作品产生过程(背景)的分析,引导读者独立解析自然与生活之中的景和物。本书不是面向专业画家的深奥读物,而是针对初学者或是大学生的入门指南,力求将复杂的写生解析得简明、轻松。其主旨是希望帮助经过高考模式训练的学生,在他们进入大学艺术设计专业学习后,如何快速转变观察方式、表现手法,学会具有艺术性与设计感的画面表达。本书主要从四个方面来呈现:室内景物、室外景物、花与植物、综合表现。

写生的方式与风格多种多样,本书虽然更多地呈现出的是我的一种思维方法、表现方式或绘画经验,但为了拓展视野,书中也汇集了一些名家的作品。当然,从学生的实际情况出发,本书选取的作品基本以现当代、具象的绘画作品为主。我更愿意读者将之融会贯通,并以此为基础,建立起属于自己的表达方式。

从某种角度而言,这更是一本引导读者“如何去看”的入门教程,希望能与读者分享自己的色彩写生体会。不同的视角、不同的表现方式带来了许多乐趣与意义,希望它能够起到抛砖引玉之功效,引起画者更加关注、超越“源于生活,高于生活”的写生画面。艺术和设计的灵魂在于独特与个性,而普通意义上的美(比如很多具有程式化的、色彩搭配艳俗的、迎合大众市场喜好的商业画)只是满足了视觉阅读上短暂的刺激,往往缺乏耐人寻味的、内心感动的力量。正如当代艺术大师霍克尼所说:“我很喜欢观察世界,而且总是对我们如何观看、看见什么相当感兴趣。”“绘画也让我们看到本来看不见的东西。”先以敏锐的观察,内心的感悟,累积到触类旁通,而有了启发,之后进行表述,这是我比较倾向的艺术态度。

本书也是配合于上海出版印刷高等专科学校艺术设计系数字媒体艺术设计重点专业的建设,有人会问,该专业为什么要进行色彩造型的基础训练?这个问题似乎问得有些多余,其实不然,特别是对于进入大学艺术设计专业的学生,更有必要提出来。经历了内容与形式大同小异的美术专业高考,既然已经进入大学,何不重新开启自己的艺术之途?

当我们解决了“看”的问题后,就要解决“手”的问题了,也就是如何艺术地表现我们的画面。高考专业训练的结果让学生们掌握了一点“雕虫小技”,这些训练基本是功利性的、模式化的,更要命的弊端是背离了艺术的根本精神。进入大学,对于绘画表现技法的认识应该要有很大变化和拓展,这是全方位艺术观念的改变。

在大学初始阶段的色彩造型基础课程训练中,我认为有两项重要的任务:其一,引导学生观察、感受、思考现实世界中那些耐人寻味的东西,并采用各种最贴切的方式,化作艺术而创作表现出来。其二,对于设计专业的学生来说,作品画面不仅要有纯艺术的审美要求,而且要具有设计意识上的要求,这也就是要解决“心”的问题。要想做好这两点,对于刚入校的学生来说,都面临着不小的挑战;对我而言,本书所呈现的则是我近三年来对教学的思考与探索,以期与读者同享。

从中国宋代这幅工笔画杰作中，我们可以看到细腻逼真的画面。无论是含苞待放的，还是完全绽放的花朵，都是色泽艳丽，但不失端庄雅致，给人一种勃勃生机之感。

图1：花篮图（中国画）宋代 李嵩

因为受当时材料和工具的限制，在中世纪湿壁画或木板上的蜡彩画中，艺术家们基本采用了勾线填色的表现方式。而颜料的种类较少，也限制了他们的色彩表现，所以，此时的绘画色彩搭配相对比较单纯，但画面的色彩效果却是精美和谐、静穆高雅，具有较强的装饰感。

图2：圣母子与圣使徒（公元6世纪）

一、色 彩

色彩作为一种艺术语言,本身就具备其独特的、直指人心的震撼力与魅力,被古今中外、各种艺术领域的艺术家们广泛地享用,甚至在其他领域中,也逐步地被广泛运用,比如医学上彩超的出现,可以帮助医生更加清晰地辨别生理病变的情况。

色彩也是一门学问,具有自己的原理和各种规律。人类对于色彩的理解经历了一个漫长的过程,因为,东西方有着不同的文化背景、审美观念等因素,所以,东西方艺术家们对于色彩的认知也不尽相同。在中国传统绘画中,艺术家们更多地关注对于黑白墨色的运用,而色彩则是取“随类赋彩”(图1),它是忽略了光照的因素。本书重点说的是属于西方艺术体系的色彩运用,它也是随着科技的发展、人类认识不断提高,色彩运用的规则也在不断地丰富着、变化着。就架上绘画而言,一般少不了点、线、面、色彩等艺术形式要素的组合,其中,色彩在画面中占据了极其重要的位置。

客观世界中的色彩丰富多彩,变化无穷,它们可以称为自然色彩,艺术家们通过自己眼睛的观察、手的不断训练,调配出绘画色彩,然后通过它将自然色彩完美地呈现在画布之上。在西方绘画艺术发展的过程中,流派众多,对于色彩的认识与表现也是千差万别、流光溢彩。但是,为了本书在陈述上的清晰明了,以及更有效地针对学生的实际情况,我姑且将绘画色彩简略地归为三个方向。

1. 古典时期的色彩

在本书中,我将古典时期大体界定为,从中世纪的圣坛画(图2)到文艺复兴,再到19世纪印象派之前的绘画艺术。这个阶段,绘画艺术对于色彩的表达,基本是以客观对象的固有色为主,而由于当时人们的认知水平有限,所以,阳光下的光源色和环境色的影响因素被艺术家们大大地忽略。当这套固有色的色彩体系被艺术家们纯熟地运用后,画面就产生了一种理性、细腻、厚重、永恒的色彩效果。现代艺术之父塞尚针对古典主义时期色彩体系中的技法运用,曾经说道:“这门技艺的基础由三样东西构成,……严谨、真诚、忠实。对思想要严谨,对自己要真诚,对所绘事物要忠实……”

作为意大利“文艺复兴”三杰之一的拉斐尔,其古典绘画艺术对后世的古典派和学院派影响极大。在他的画面中,清丽的色彩和柔和的光线可以营造出一种宁静而优雅的节奏与氛围。尤其通过造型与色彩,将圣母子表现出具有普世意义的端庄纯洁与活泼可爱,这点在之前艺术家的作品中难以见到。

有羊羔的圣家族(油画)1507 拉斐尔

夏尔丹，洛可可艺术风格最具代表性的画家之一。他力求对所绘物体的再现与逼真。狄德罗说过：“噢，夏尔丹，你在调色板上调出来的不是什么白色红色，而是物体的本来颜色。”同时，他又能够通过这些元素将生活中最为平凡、常见的东西表现出一种极富诗意的抒情画面和小市民们的生活趣味。

在古典绘画时期，很多艺术家喜好厚涂的技法，再加上一层层颜色罩涂，使得画面产生一种深沉而厚重的褐色调子，因而，我们通常对古典时期绘画作品的色调也称为“酱油调”。

静物与葡萄和石榴（油画）1763 夏尔丹

2. 印象派时期的色彩

17 世纪牛顿的光学理论确定了太阳的光线中具有七种基本色：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。由此发现，对于艺术家来说，光线不仅是用来观照世界的重要条件，而且也是他们用来创作绘画作品的重要手段之一。19 世纪 60 年代，印象派开始登上法国画坛，此派的艺术们深受这一理论的影响与启发，极为关注色彩这一绘画语言本身的独特艺术价值，注重研究绘画中外光对于景物固有色的影响，以及在画面中的艺术表现。他们提倡走到户外写生，在阳光下，直接观察色彩的微妙变化，一反古典时期艺术家们热衷“酱油调”的画面呈现，所以在色彩的表现上，也正好与古典时期相反，他们以外光的光源色为主要参照，景物固有色的因素被大大地削弱。

马奈是 19 世纪印象派的奠基人之一，他是最早打破传统“酱油调”的画家，其画面开始明亮起来，耀眼的阳光洒满画面，点亮了观众的眼睛。

在贝尔维尤花园里的女孩（油画）1880 马奈

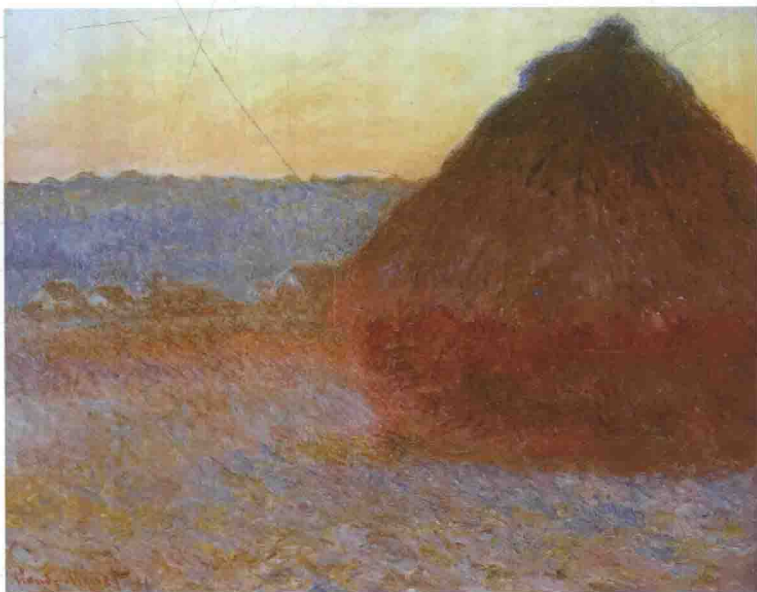

草垛（油画）1891 莫奈

草垛（油画）1891 莫奈

草垛（油画）1891 莫奈

在印象派绘画的团体中还有一个支派，就是新印象主义，修拉就是其中的代表画家。他们非常理性，崇尚当时一些科学家关于光学的理论，且将理论置于感觉之上，并为之做了大量的绘画实验。

当时科研成果表明，在阳光的照射下，景物的色彩是分割的，如果要真实地再现对象，则必须把不同的、纯色的点和块并置在一起。修拉就是根据这一理论作画，一笔一笔地将颜色点在画面上，而不是在调色板上调和不同的颜色，故也被称为“点彩派”。此时，新印象主义画家是严格遵从色彩的规律，将各种纯色通过细密的小笔触并列在画布上，最后的画面效果是需要经过观众眼睛的调节，从而达到画面的视觉调和。他们在追求绘画中光与色的表现上，又将印象主义往前推进了一步。

河岸（油画）1886 修拉

莫奈，法国印象派的代表人物和创始人之一。光和影的色彩描绘是其绘画的最大特色。在他的作品中，我们很难看到非常明确阴影区域和肯定的物象轮廓线。莫奈长期沉迷于探索光色与空气的表现效果，针对同一对象，他会不厌其烦地在不同的时间段和光线下，反复地去刻画它们，从中寻找到那种变幻不定的色彩感觉。

1890~1891年间，莫奈面对着干草垛，分别对在不同季节的早、午、傍晚的阳光下，物体所呈现出的不同色彩，绘制出系列组画《草垛》。传达出对于光与影的完美诠释，犹如色彩的传奇“诗人”，为世界留下了宝贵的艺术财富。

3. 主观化的色彩

当印象派的艺术家们将色彩语言推崇到画面的主角时，他们就深深地影响了后面的艺术发展。到了随后的现代艺术，艺术家们在绘画艺术中，大显其能地弄出各种多变的艺术样式，色彩甚至演化成了独立的存在因子，丰富着视觉艺术。

“色彩和谐统一的关键最终在于对人类心灵有目的的启示激发。”（康定斯基）艺术家们在对色彩进行主观化的处理，主要呈现在三个方面：其一，放弃固有色、光源色与环境色，直接进入补色的关系；其二，从心理学的角度出发，强调艺术家的情绪化表现；其三，从民族化的角度，艺术家注重对本民族的色彩习惯的表现。

卧室（油画）1889 梵高

作为纳比画派的代表人物博纳尔，被称为“色彩魔术师”。他可以说是一位承前启后的画家，其画风受到后期印象派和日本版画的影响，介于印象派与表现主义、野兽派之间。他的画面中经常展示出一些美妙的灰色调、温暖的桔黄色与暖昧的淡粉色，这些色彩往往是采用随性的、平面化的涂抹和勾勒，使得画面的色彩具有了柔和、敏感与丰富的特质，给人一种较强的装饰性和绘画性的视觉感受，令人赏心悦目、美不胜收。

南法的大景观（油画）1945 博纳尔

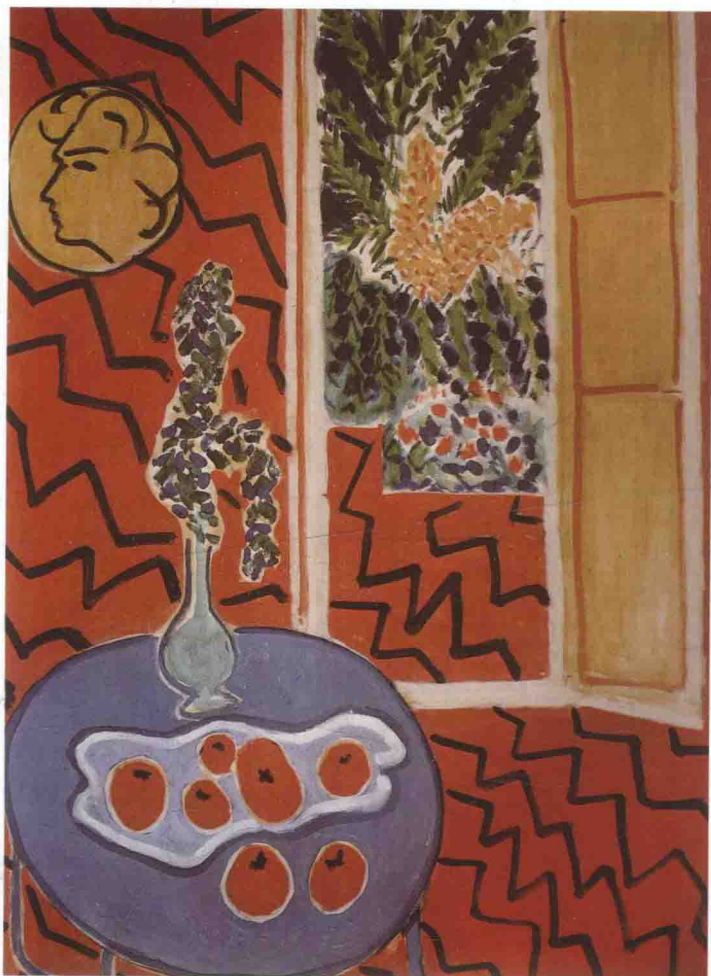

黄色干草垛（油画）1889 高更

与梵高、塞尚并称为后期印象派三大巨匠的高更，他在艺术上的探索受到原始艺术的很大影响，使得色彩具有了一定的象征性。高更在技法上多采用平涂的方式，有着清晰的轮廓线和主观化的、和谐的色彩表现，造型处理得概括简约与平面化，画面从而具有了和谐的节奏感和较强的装饰效果。其理论和实践对现代绘画的发展有着非常深远的影响。

梵高画面的色彩表现开始向对之前和谐的画面色彩发起了强烈挑战，他不但展示出了色彩的视觉张力，同时，也呈现出了色彩的心理空间，震撼了人们的精神世界，他的艺术深深地影响了 20 世纪的艺术发展，尤其是后面的野兽派与表现主义。

蓝桌上的静物（油画）1947 马蒂斯

作为表现主义之父的蒙克，关注于色彩的“自我表现”，表现的是人类复杂的情感世界——孤独、悲观、空虚等等，对20世纪初德国表现主义的发展起了很大影响。

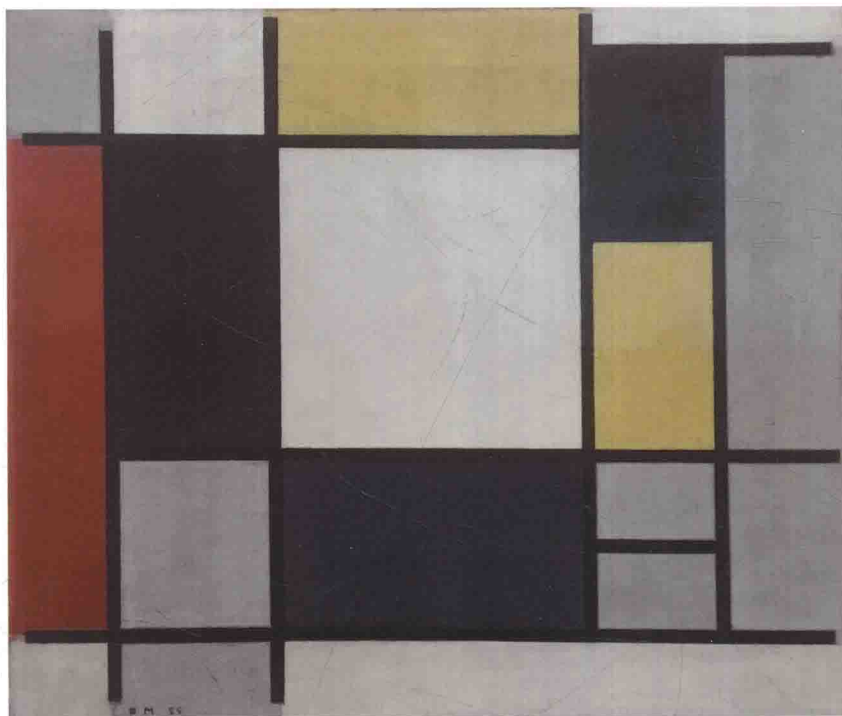
从色彩表现的角度来说，野兽派可能更关注运用色彩去表现人们舒心悦的情感，而表现主义则着力于通过色彩来将人们带入到一种不安与悲剧性的情感世界。

白雪覆盖的大道（油画）1906 蒙克

马蒂斯，野兽派的创始人。他用鲜明、大胆的色彩进行了一场绘画的变革，将作为绘画元素之一的色彩，进行了彻底“松绑”，极大地推动了色彩在情感上的表现力。他的色彩表现是主观与简练的，在平涂式的强烈对比之中，又能很好地达到一种平衡与和谐，此时，光影在他的画面上已经失去了存在的意义。

纯抽象艺术家蒙德里安冷静而严谨地将画面的造型与色彩抽取出来，拒绝了艺术家的个性表达，极力地去探索一种终极的人类精神性，于是将色彩限定在红、黄、蓝和无调性的黑、白、灰之中。

蓝、黄、红、黑和灰的组合（油画）1922 蒙德里安

第二次世界大战后兴起了抽象表现主义流派，艺术家们从之前的现代艺术中汲取营养，并将色彩的力量进一步拓展，此时，色彩已然成为画面中唯一的主角，也是画面的全部，通过色彩的强弱、虚实等等诸多因素的对比，来传达人们的感情世界。记得我曾经看过罗斯科的一部纪录片，放出了他在美国的专属美术馆，当我看到在那不大的展厅中的作品时，整个人立刻被震撼了，有种过电的感觉，如果去了现场，可以想象那种无法言说的内心感动，想必色彩的巨大魅力在其间起到了功不可没的作用之一。

NO.3（油画）1949 罗斯科

二、空间与造型

画面的空间与造型是展示一幅绘画作品的核心，而它从古到今的演变又是以人们的时空观念的发展与变化为前提的。随着社会的发展、审美视角的不断变迁，西方绘画艺术也经历着延绵的发展和变化，正如贡布里希所说：“绘画的全部历史，就是将我们引导向解放视点的历史。”西方绘画艺术的空间与造型的发展，基本经历了三个阶段：第一阶段是文艺复兴之前纯平面的画面阶段（图3）。第二阶段是文艺复兴开始到印象派出现。此时期的画面空间与造型遵循焦点透视法，即在二维空间的画面上，塑造出一个三维的、错觉的空间视觉效果。本书中暂称其为传统绘画，而学生们高考前学的所有专业知识即为此点。第三个阶段是指现代艺术之父塞尚之后形成的画面空间与造型。这两者在现代艺术的画面中，开始逐步具有了独立存在价值的表现意义，并由此引发出画面空间与造型的平面化概念，对此后的现代艺术和艺术设计产生了极大影响。

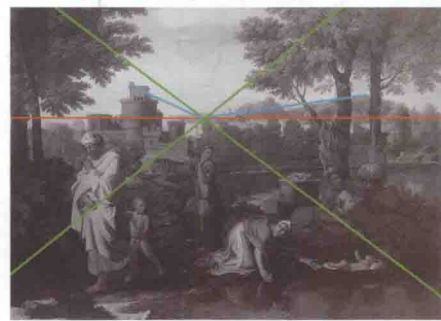

图3：中世纪的湿壁画

画师们充分利用图与底的关系——重迭法，获得在平面二维空间（画布、墙壁上等）上的前后关系，画面的空间视觉效果是二维平面的感觉，造型基本是扁平化的处理，具有较强的装饰性和平面性，没有纵深的空间感。

1. 传统绘画——写实的三维空间与造型

西方艺术崇尚“模仿学”，所以，早在文艺复兴时期，众多的画家，建筑师就开始研究透视学，目的是通过塑造三维空间的画面去尽可能地模仿客观对象，并逐步使之成为一门学科，这一体系被后来的人们不断地完善。这种系统、科学的焦点透视法则严格地规范着西方传统（古典）绘画，另外，对于解剖学、光学等科学的研究与运用，使得艺术家们在二维平面上，可

焦点透视就是将人们的视角限定在一个视点上，那么画面上所呈现出来的场景，都取自一个视点、视向和视域，犹如照相机的镜头取景一般，简而言之，就是近大远小的造型原则。

摩西的暴露（油画）1654 普桑

以努力地去追求创造一个逼真的立体形象和三维幻觉空间。这一情况可以说是从文艺复兴开始,一直到印象派早期,西方的绘画艺术基本呈现出客观写实的画面视觉效果。

2. 现代绘画——变形与夸张的二维空间与造型

到了印象派后期,艺术家开始逐步颠覆传统绘画的三维空间与造型法则,放弃仅仅去再现和模仿自然。塞尚开启了现代艺术之先河,他通过改变自己的不同视角,对绘画空间进行了重构,它既要呈现出有立体感的物像,同时还要表现出绘画的平面性。这一表现方式对西方现代艺术产生了极大的影响,打破了传统艺术家的思维模式,带来了一场绘画艺术的革命,极大地释放艺术家们的手脚,可以大胆自由地经营自己的画面。在绘画艺术从传统的写实立体走向现代艺术的变形、夸张与平面化过程中,艺术家们乐此不疲地研究和探索着三维空间与二维空间的转换关系,使得现代绘画艺术呈现出花样繁多、争奇斗艳之态。

本书从常规教学的角度,着重陈述现代绘画艺术平面化处理的两个走向:其一,从塞尚开始到以毕加索为代表的立体派艺术,他们着重关注的是对画面空间主观变化的处理,形成一种反传统视角的平面化概念。其二,从后期印象派(梵高、高更)开始到纳比画派(博纳尔、维亚尔等)、野兽派(马蒂斯)、表现主义的艺术,他们更加关注绘画对于情绪与感觉的宣泄作用,使得画面呈现出强烈的平面化感觉,并更具装饰性。

苹果与桔子的静物(油画) 1895-1900 塞尚

塞尚抛弃了传统绘画的观念与法则,通过反复地观察与不懈地探索,着重去表现自己的主观世界,因此改变了整个西方艺术发展的进程,故也被称为“现代艺术之父”。

在上面这幅作品中,画面找不到传统绘画中要求的光影变化,塞尚放弃了明暗造型的传统手法,只用色彩的冷暖对比、转折来塑型;同时,他也没有在意物体的质感,而是刻意地去塑造每个物体的内在结构,即对客观对象进行了几何化(球体、圆柱体、锥体等等)的归纳处理,这是一种冷静而科学地的研究态度,使其画面中的物体也具有了坚实、永恒的特质。另外,他完全摒弃了传统的焦点透视法则,通过视点的改变,在二维平面的画布上,建构了新的绘画空间。所有这一切组成了画面的和谐结构,酝酿出一种另类的、全新的现代艺术。塞尚总体上还是在遵照客观地对象,然后再根据自己的研究来适度地改变客观实物的造型。

