

从零起点到美院

色彩

美术教学全程

张磊 聂鸿立 著

山东美术出版社

从零起点到美院

Color 色彩

A Course Book of Fine Arts

美术教学全程

张磊 聂鸿立 著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美术教学全程. 色彩/张磊, 聂鸿立著. — 济南: 山东
美术出版社, 2009. 12

ISBN 978-7-5330-3093-3

I. ①美… II. ①张…②聂… III. ①水粉画—技法 (美术)
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第227764号

策 划: 李 晋

责任编辑: 曲佑苇 翟宁宁

装帧设计: 曲佑苇

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889×1194毫米 16开 7.75印张

版 次: 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

定 价: 43.00元

序 言

色彩是什么？

色彩是细化的辨别。同样一个形状，有了色彩会产生不同的结果和价值。

色彩是深化的感受。色彩使人的感受多极化，产生了喜怒哀乐和姹紫嫣红。

色彩是无常的变化。每个人都有权喜好和占有色彩。

色彩是最强有力的结构，因为它来自有着同样结构的人的眼睛。

色彩是造型的必修课，色彩与素描有着必然的联系又有着独特的个性和体系。因此必须先学好素描，再进行色彩学习。

学好色彩应具备以下五个条件：

第一，必须有良好的视觉条件。

第二，必须具备素描造型能力。

第三，必须具备对比观察能力。

第四，必须具备辨别细微变化的能力。

第五，必须具备大胆果敢的作画作风。

人类认识色彩源于绘画，绘画材料的进步和自然科学的发现完善了对色彩的认识，也更加促进了绘画色彩的表现。要想学习和了解色彩的演变和发展，我们要去认识一些有代表性的人物和流派，这些人和事可以帮助我们更好地了解我们所要掌握和应用的关于色彩的道理和技术。

公元前一万年前，在西班牙和法国的洞窟里，古代人就知道用有色土和炭灰进行作画了。

公元前6000年，中国的仰韶文化已经能够烧制出红、白、黑色彩鲜艳的彩色陶器。

公元前500年，在中国的战国时期出现了彩绘的帛画和漆器。

公元前300年，意大利庞贝遗址上出现了色彩绚丽的壁画。

公元1世纪，在古罗马，人们发明了很多染料，并且用不同的色彩表示出身和阶层。

公元7世纪，中国的工笔重彩绘画达到了顶峰。

公元10世纪，欧洲在中世纪宗教信仰的影响下，在建筑中广泛使用壁画。

公元15世纪，意大利迎来了文艺复兴运动，人们对色彩进行了广泛的探索。

乔托（1267~1337），意大利文艺复兴时期杰出的雕刻家、画家和建筑师，被认定为是意大利文艺复兴时期的开创者，且被誉为“欧洲绘画之父”。乔托不仅从古今名人的优秀作品中汲取养分，而且突破了中世纪绘画缺乏艺术生命力的缺陷，创作了许多具有生活气息的宗教画。他并不喜欢僵硬的拜占庭绘画风格，而认为宗教人物如圣母和耶稣，也是有血有肉的人，因此他特别加强了人物画中的肌理和阴影感，也将过去平板的金或蓝色背景改为透视画法的一般风景。此突破赢得了宗教界的喜好，使他大受欢迎。乔托的绘画与中世纪绘画的明显差异，关键并不在于技法，而在于观念。乔托全新的艺术观不仅在他的艺术中创造了质朴、清新、庄严、厚重的审美境界，而且为后人提供了一种研究和表达自然的艺术实验方式。自乔托以后，西方艺术家才逐渐认识到，只有可视的客观物质世界，才是获取真知取之不尽、用之不竭的重要源泉。

杨·凡·埃克（1385~1441），北欧尼德兰绘画的奠基人。他博学多才，擅长几何学，对化学也颇有研究。他把神圣的内容拉入现实世界中，着力描绘现实生活、现世人生的丰富多彩。他生于马塞克城，1425年任菲力蒲·卢·蓬公爵的宫廷画师，还曾经充任使节到过葡萄牙等地。他擅长肖像画，被认为是油画的奠基者。此前，画家们只是用鸡蛋清来调和颜料，而杨·凡·埃克发现可以用松脂、亚麻油或者核桃油来做调和剂，这样能够使颜料更加易于调和，运笔也更自如，而且挥发得快，等一层干了以后还可以反复描画，这样就为描绘细节提供了许多便利，画出画来颜色也格外鲜亮。直到今天，杨·凡·埃克的作品仍然完好如初。

列奥纳多·达·芬奇（1452~1519），意大利文艺复兴中期的著名美术家、科学家和工程师，1452年4月15日生于托斯卡纳的芬奇附近。他在少年时已显露艺术天赋，15岁左右到佛罗伦萨拜师学艺，成长为具有科学素养的画家、雕刻家、军事工程师和建筑师。1482年应聘到米兰后，在贵族宫廷中进行创作和研究活动。1513年起漂泊于罗马和佛罗伦萨等地，1516年侨居法国，1519年5月2日病逝。达·芬奇发明了“大气透视法”，从而解决

了色彩的空间表现问题。

提香(1490~1576),意大利文艺复兴盛期威尼斯画派的代表性画家,画坛上著名的色彩大师。他是乔凡尼·贝里尼的学生,并受乔尔乔奈的影响。提香以长寿著称,至少活到了九十岁上下。青年时代在人文主义思想的主导下,继承和发展了威尼斯派的绘画艺术,把油画的色彩、造型和笔触的运用推进到新的阶段,画中所含的情感饱满而深刻。

伦勃朗(1606~1669),1606年7月15日生于莱顿,1669年10月4日卒于阿姆斯特丹。17世纪荷兰最杰出的现实主义画家,也是为17世纪欧洲绘画开创崭新境界的一代宗师。他在肖像画、历史画、风俗画和风景画方面,都取得了很高的成就。伦勃朗吸收了意大利画家卡拉瓦乔的明暗对比的方法,并加以发展,形成了自己独特的风格。在肖像画和人物构图中,善以概括的手法描绘人物的性格特征,擅长以聚光及透明阴影突出主题,运用笔法表现质感。他把油画的表现力推进到了前所未有的高度。直到19世纪,伦勃朗的艺术才真正被人们所理解和认识,对欧洲近代绘画产生了巨大的影响。其代表作品有油画《杜普教授的解剖课》、《夜巡》、《布商公会的理事》,版画《三棵树》等。

维米尔(1632~1675),17世纪荷兰画家。他被认为是荷兰黄金时代最杰出的画家,一生都工作、生活在荷兰瓷都戴尔福特。他的作品中都有着透明的颜色、严谨的构图以及对光影的巧妙运用。维米尔精细地描写一个限定的空间,优美地表现出物体本身的光影效果、人物的真实感与质感。

牛顿(1642~1727),英国物理学家、天文学家和数学家,生于林肯郡。在天文学方面,1672年牛顿创制了反射望远镜;他解释了潮汐的现象,指出潮汐的大小不但同朔望月有关,而且与太阳的引力也有关系;牛顿从理论上推测出地球不是标准的球体,而是两极稍扁、赤道略鼓的形状,并由此说明了岁差现象等。在物理学上,牛顿基于伽利略、开普勒等人的工作,建立了三条运动基本定律和万有引力定律,并建立了经典力学的理论体系。在数学上,牛顿创立了“牛顿二项式定理”,并和莱布尼兹几乎同时创立了微积分学。在光学方面,牛顿发现白色日光由不同颜色的光构成,并制成“牛顿色盘”;关于光的本性,牛顿创立了光的“微粒说”。

哥雅(1746~1828)在18世纪至19世纪西班牙画坛上,是一颗孤独而灿烂的星。他以极其多产而又风格多变的创作影响了后来的浪漫主义(如德拉克洛瓦)、现实主义(如杜米埃)、印象主义(如马奈)以及象征主义和表现主义艺术。哥雅的绘画才能是惊人的,他几乎在整个绘画领域都有卓越的成就:壁画、天顶画、架上油画(从肖像画、风俗画回到历史画),然后是插图、

石版画和铜版画。他的作品触及到了19世纪人类的各种基本问题，创造了无数令人难忘的艺术形象和新颖、尖锐、有表现力的艺术语言。在哥雅之前，艺术从未如此强烈和全方位地反映过当代政治生活和社会生活以及各种事件之间的生动联系，也从未如此强烈和深入地表现过内心世界的激越、动荡、阴郁和紧张。哥雅的艺术孕育着艺术形态将要发生的裂变和多种可能性，它是新世纪诞生时精神阵痛的前兆。

德拉克洛瓦(1798~1863)法国浪漫主义画派的典型代表，也是一位极具天赋的幻想诗人，被称为“浪漫主义的狮子”。他深受尼德兰画家鲁本斯的影响，强调色彩的作用，对后来的印象画派有很大的影响。他的著名画作《自由引导人民》是对浪漫主义作家维克多·雨果的名作《悲惨世界》的呼应，是法兰西民族的骄傲。

马奈(1832~1883)是出生在法国巴黎的写实派与印象派画家。马奈的画风乍看应该属于古典的写实派画风，其人物细节都相当有真实感。但马奈之所以也被归为印象派画家，在于他所画的题材颠覆了写实派的保守思考。要画战争，就画冲突性高的、被处决的画面；要画野餐，就画争议性高的对比，裸女自然地坐在穿西服的绅士当中。马奈的作品很明显地表示出，印象派并不仅仅靠绘画技巧来与众不同，主题也可以重新思考。

印象主义是19世纪后半期至20世纪初期流行于欧美乃至世界的一种艺术流派和文艺思潮。19世纪主宰法国画坛的仍然是有势力的官方学院派。19世纪下半叶，法国画界有一部分青年画家反对官方学院派艺术的墨守成规，由于自己的创新作品不能在官方沙龙展出而强烈反对官方的审查制度，要求艺术上的革新和创作自由。他们经常聚集在巴黎的盖尔波瓦咖啡馆，自由交换对艺术的见解，共同寻求艺术创新道路。这些画家个性十分鲜明，非常讲究实际，没有共同遵守的具体原则。但印象主义最明显的特点则是，力图客观地描绘视觉现实中的瞬息片刻，主要是表现纯粹光的关系。印象主义的主要画家有莫奈、马奈、毕沙罗、雷诺阿、西斯莱、德加、摩里索、吉约曼和巴齐耶，他们一起工作，相互影响，并一起独立展出作品，只有继续谋求官方许可的马奈例外。这些画家在其早期的创作生涯中，就对统治欧洲艺术达二百年之久的种种清规戒律表示不满。

后印象主义(1890~1900)，也称“印象派之后”或“后期印象派”，是法国美术史上继印象主义之后的美术现象。后印象主义是指塞尚、梵·高和高更的艺术观念和艺术创造。他们三个人最初都学印象主义。塞尚和高更还参加过印象主义画展，梵·高虽然没有参加过印象主义展览，但他一直自称是印象主义。后来他们三人都认为绘画不能仅仅像印象主义那样去模仿客观

世界,而应该更多地表现画家对客观事物的主观感受。他们虽有共同的创作倾向但是也有各自鲜明的艺术个性。塞尚一生的创作活动都是为了追求心目中永恒性的形体和坚实的结构,以创造形象的重量感、体积感、稳定感和宏伟感,最后达到简单化和几何化的效果,这使他成为后来的立体主义和抽象主义的始祖。高更主张不要面对实物,而凭记忆作画,提倡综合的和象征的美学原则。梵·高的新画风,可以说是印象主义、新印象主义的风格,是日本浮世绘版画融合在他个人气质中的产物,是东西方绘画合流的结果。梵·高作品,一个突出的特点是强烈地表现了自己的个性。这三位画家都是在去世后很久才得到社会的承认,他们三人共同开启了现代艺术的大门,在他们的创作思想、艺术观念影响下产生了野兽主义、立体主义、表现主义、抽象主义等。他们彻底改变了西方绘画面貌,由客观再现走向主观表现,并使之走向现代,他们被誉为“现代艺术之父”。

塞尚(1839~1906),后印象主义的代表画家,出生于法国南部城市埃克斯·普罗旺斯。其父是一位富有的银行家,曾一心想把儿子培养成律师。但是塞尚却对法律不感兴趣,而醉心于绘画。1862年,23岁的塞尚终于冲破家庭阻挠,来到巴黎专攻绘画。他经好友左拉介绍,结识马奈、毕沙罗等印象主义画家,并多次参加印象主义画展。后来,他由于不满印象主义的艺术追求,而与印象主义者分道扬镳,从此专心于自己的艺术探索,并在绘画上取得了巨大成就,成为西方现代美术史上一位卓越的划时代的画家。塞尚的画具有鲜明的特色。他强调绘画的纯粹性,重视绘画的形式构成。通过绘画,他要在自然表象之下发掘某种简单的形式,同时将眼见的散乱视象构成秩序化的图像,并为此进行了一系列的艺术探索。首先,他强调画中物象的明晰性与坚实感。他认为,倘若画中物象模糊不清,那么便无法寻求画面的构成意味。因此,他反对印象主义那种忽视素描,把物象弄得朦胧不清的绘画语言。他立志要“将印象主义变得像博物馆中的艺术那样坚固而恒久”。于是,他极力追求一种能塑造出鲜明、结实的形体的绘画语言。他作画常以黑色的线勾画物体的轮廓,甚至要将空气、河水、云雾等,都勾画出轮廓来。在他的画中,无论是近景还是远景的物象,在清晰度上都被拉到同一个平面上来。这样处理,既与传统表现手法拉开了距离,又为画面构成留下了表现的余地。其次,他在创作中排除繁琐的细节描绘,而着力于对物象的简化、概括的处理。他曾说:“要用圆柱体、圆锥体和球体来表现自然。”他的作品,景物描绘都很简约,而且富于几何意味。有人认为,这是由于他不擅长精细描绘而采取的做法。然而,即使这种说法是事实,也说明他具有扬长避短的本领,从而在形式构成方面发挥出创造才能。其三,为了画面形式结构,

他不惜牺牲客观的真实。他最早摆脱了千百年来西方艺术传统的再现法则对画家的限制。在塞尚的画作中,经常出现对客观造型的有意歪曲,如透视不准、人物变形等。他无意于再现自然,而他对自然物象的描绘,根本上是为了创造一种形与色构成的韵律。他曾说:“画家作画,至于它是一只苹果还是一张脸孔,对于画家那是一种凭借,为的是一场线与色的演出,别无其他的。”塞尚重视绘画的形式美,强调画面视觉要素的构成秩序,这种追求其实在西方古典艺术传统中早已出现。而塞尚始终对古典艺术抱着崇敬之情,他最崇拜法国古典主义画家普桑。他曾说:“我的目标是以自然为对象,画出普桑式的作品。”他力图使自己的画,达到普桑作品中那种绝妙的均衡和完美。他向着这方面,进行异常执着的追求,以至于对传统的再现法则不以为然。他走向极端,脱离了西方艺术的传统。正是如此,他被人们尊奉为“现代绘画之父”。

抽象主义是“二战”后直到20世纪60年代早期的一种绘画流派。20世纪以来在欧美各国兴起的美术思潮和流派,否定描绘具体物象,主张抽象表现。抽象主义不同于20世纪的其他流派,它不是一个有宣言和纲领的社团。一般泛指抽象艺术,包含两种类型:①从自然现象出发加以简约化,或抽取其富有表现特征的因素,形成简单的、极其概括的形象;②不以自然物象为基础的几何构成。最早的抽象主义绘画便是由康定斯基于1910年前后画出来的。沃林格是康定斯基的朋友,他积极支持表现主义运动,并为之扩大影响。抽象主义艺术从原始艺术,中世纪的宗教艺术,非洲和大洋洲艺术,东方的文字、书法中吸收了养料,也从中国的老庄哲学、佛教禅宗中择取了适应20世纪西方哲学和人们心理状态的观念。不少抽象主义作品表现出逃避现实、社会虚无主义的倾向,但也有的作品反映了人们对美好未来的憧憬,具有积极、进取和乐观的思想感情。多数抽象主义作品的着眼点在于艺术形式的独特创造。

色彩表现比素描造型更加多样化,个性因素更加明显突出。画家除了要向大自然寻求规则之外,更重要的是表现和发挥自身的特点,因此了解、总结前人的所作所为,看他们如何从客观向主观转化,如何平衡或结合两者的关系尤其重要,也是无法逾越和不可替代的过程。

本书以讲解色彩的客观规律为主,同时注重介绍作画的风格问题,目的是让学习者有更多的选择余地,更好地找到适合自己的表现方法,有助于将来形成自己的独特个性。我们认为:客观规则与个性表现是艺术的两个极端,两者越是靠近端点,中间的间隔拉得越开,越有助于两者的完善。极端化、多样化是艺术最突出的特点,因此学习者一定要养成和具备“一分为二”

的观点，千万不可僵滞，不可延慢，更不能没有自信。要满怀激情地感受，大胆自信地表现。如果有了充分的准备和自然舒畅的作画，就一定会创作出出乎意料的好的作品。

张 磊

2009年6月

目 录

前言 / 1

色彩教学大纲 / 6

第一单元 静物 / 8

第一课 学习使用两种颜色的薄、厚画法和冷暖色 / 9

第二课 学习“混合画法”和三原色 / 18

第三课 色稿练习 / 26

第四课 学习“直接画法”和色彩对比 / 32

第五课 各类物品画法 / 38

第六课 静物临摹与默写 / 46

第一单元测验 / 53

第二单元 风景 / 54

第七课 时辰色彩 / 56

第八课 季节色彩 / 62

第九课 景物的画法 / 68

第十课 装饰色彩风景 / 77

第十一课 构成风景 / 80

第二单元测验 / 86

第三单元 人像 / 87

第十二课 水粉人像写生 / 88

第十三课 色彩人像的局部画法 / 93

第十四课 油画人像 / 96

第十五课 创作写生 / 100

第十六课 自画像 / 105

第十七课 肖像创作 / 108

第三单元测验 / 112

前言

图1 水彩静物 塞尚

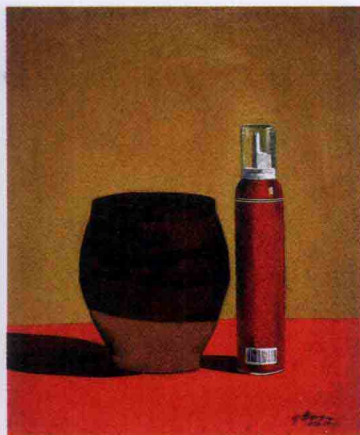

图2 油画静物 张磊

图3 京剧脸谱

色彩与素描是一个事物的不同层面，如同有黑白照片，也有彩色照片。色彩能够单独感受但不能独立存在，一幅色彩作品的基础部分属于素描，上层部分属于色彩，中间是相互融合的部分。

		冷暖	
	红	黄	蓝
色彩·····	色相	色阶 (明度)	色差 (纯度)
混合·····	明暗	虚实	体积
素描·····	比例	结构	形状
	点	线	面
		构图	

上图说明，在学习色彩之前要先学好素描。在教学中也有先学色彩的个例，但在实际操作中应是两门一起学。(图1、图2、图3)

色彩与素描最明显的区别是工具材料的不同，与素描一支笔打天下的情况不一样，彩画增加了软笔、水和颜料。学习色彩首先要了解材料和工具，对新工具材料的熟悉、掌握将占用很多学习时间和精力。

第一，了解软笔的性能。软笔的特点是能够储存水和色，储存的量会随着作画过程由多到少发生变化，会造成“湿笔”和“枯笔”的痕迹，这些变化是色彩作品重要的表现形式，也是我们要学习和掌握的技术之一。

第二,了解水的性能。水的特点是流动和融合,彩画用水来控制色的用量。用水稀释色彩能带来明度变化,当色彩饱和时,色彩强度最高。用水不同的方式制造了两种截然不同的表现方式——“湿画法”和“干画法”,又派生出“混合画法”。这三种画法各有千秋、各具特点,使得色彩创作更加丰富多样。

第三,了解色彩的性能。彩画使用的颜料种类很多,最常用的有水彩、水粉、丙烯和油彩。四种色彩的原料相同,所不同的是调和剂。水彩和水粉的调和剂是胶,丙烯颜料的调和剂是丙烯,油彩的调和剂是植物油。根据教学目的,本书的色彩课程以水粉画教学为主。水粉颜料兼顾了其他三种材料的特点,既可以薄画也可以厚涂,完全能够达到学习色彩的目的。

了解色彩从认识具体颜料开始,首先是“三原色”——红、黄、蓝,然后是色彩的混合“间色”——橙、绿、紫,还有“复色”——褐、灰、黑等。商店出售的颜料约有三十种,我们一般常用的有十七种,分别是四种黄、四种红、三种绿、三种蓝加上褐色、黑色和白色。应该从以下三个方面了解颜料的特性:

(1) 易改性。有的颜料比如普蓝、玫瑰红、黑色,与其他颜料混合后仍保留自己的色彩特点,而有的颜料比如白色、黄色和褐色,极易改变自己的特点。(图4、图5、图6)

(2) 透明度。有些颜料比如柠檬黄、翠绿和群青等色性偏冷,覆盖力低,适合表现金属制品、水景和物体的暗部。

(3) 距离感。我们的视觉对颜料的感受有距离的差异,有些颜料比如黄色、红色,有向前的感觉,有些颜料比如蓝色和紫色有后退的感觉。色彩就是利用人的这种习惯和意向来表现深度感的。

我们现在的色彩教学体系,主要来自于法国印象主义绘画的观点和视觉心理学理论。印象主义进行大量的风景写生训练,他们认为色即光,光照是色彩变化的根据。印象主义把色彩从古典主义的阴影里解放了出来,把色彩还原给自然。但把色彩真正交给人的是“后印象主义”的三位画家,他们是塞尚、梵·高和高更。尤其是塞尚,是他修改了印象画法,使松散的色点重归古希腊雕塑般的凝重,使炫目的光斑重回亲切可抚的物体。塞尚用毕生的精力完成了对艺术色彩的探索,扭转了古典主义对色彩的无知,弥补了印象主义对艺术的主体——人的忽视,做出了一条不亚于爱因斯坦相对论公式的结论——艺术的真实即是视觉的真实。这一“简单”的发现在艺术发展史上打下了一个显著的标记,在此之后出现了现代艺术。(图7)

塞尚的发现使所有现代画家受益,毕加索曾说:“他是我们大家的父

图 4

图 5

图 6

图 4 个性强的颜料与个性不强的颜料

图 5 透明的颜料与不透明的颜料

图 6 近距离感的颜料与远距离感的颜料

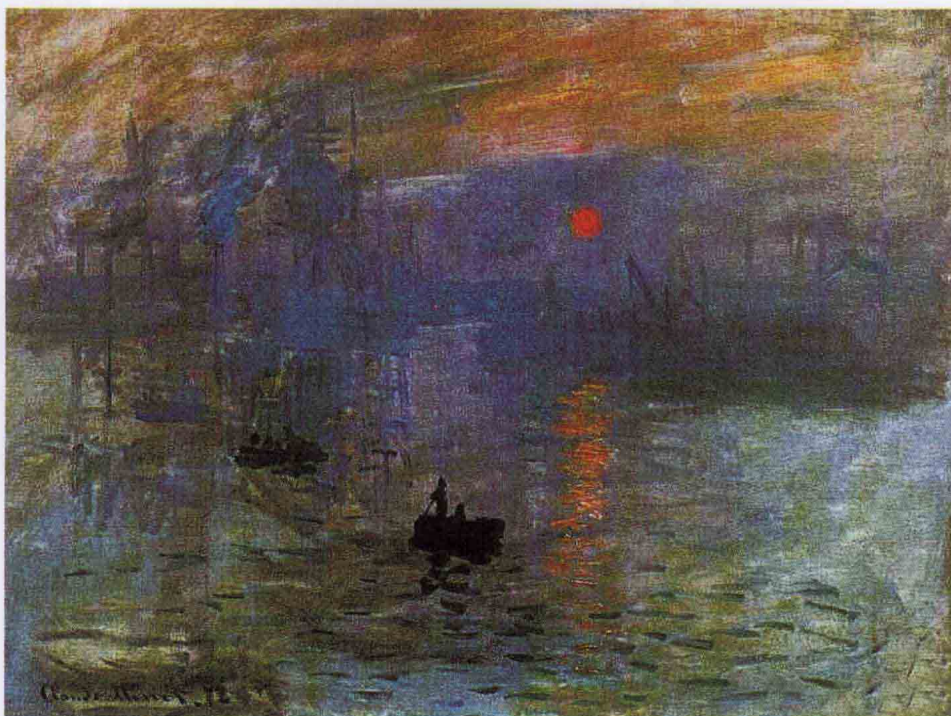

图7 印象·日出 莫奈

莫奈 (1840~1926), 法国画家, 印象派代表人物。莫奈是法国最重要的画家之一, 印象派的理论和实践大部分都得益于他的推广。莫奈擅长光与影的实验与表现技法, 他最重要的风格是阴影和轮廓线的画法与众不同。在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影, 也看不到突显或平涂式的轮廓线。除此之外, 莫奈对于色彩的运用相当细腻, 他用许多相同主题的画作来实验色彩与光的结合。

图8 桌上静物 塞尚

亲。”而受益最多的是艺术色彩教学,塞尚的发现使艺术上最复杂的形式——色彩变化规则化;使自然最繁杂的事物——光色现象整一化;使艺术重归人性,使人性重归自然。

塞尚的艺术观点在教学上运用得最多的是关于体面、色块和关系的原理。体面原理解决了物体与视觉的关系,色块原理解决了色彩与视觉和作画的关系,形式关系原理解决了人、物、艺术的统一问题。我们常说:画彩画就是画关系。何谓画关系?举例说,我们画一块衬布,我们所要表现的衬布颜色不一定是原布的颜色,而是物体与衬布同时观察,发现它们之间的差异,反映差别关系的颜色。这块颜色是经过视觉调节后的色彩,是艺术真实的色彩,而对于自然真实的色彩,人类永远也无法用颜料表现到位。(图8)

在造型中,关系的程度是有区别的,距离越远,关系越远;差别越大,关系越远。在彩画中,明暗对比强,色彩关系则远;明暗关系近,它们的色彩差异对画面的影响则小。所以真正的色彩关系是指,两块色彩距离近、明暗对比弱时的相互作用。

总之,学习色彩既要有素描基础,又要先掌握工具材料;既要能调出漂亮的色块,又要懂得处理色彩关系。本教材从多个方面介绍色彩的学习方法和指导认识原理,期望学习者对色彩有一个全面的了解,并从中选择适合自己的表现方法,为的是画出具有独特风格的色彩作品和色彩感受。