

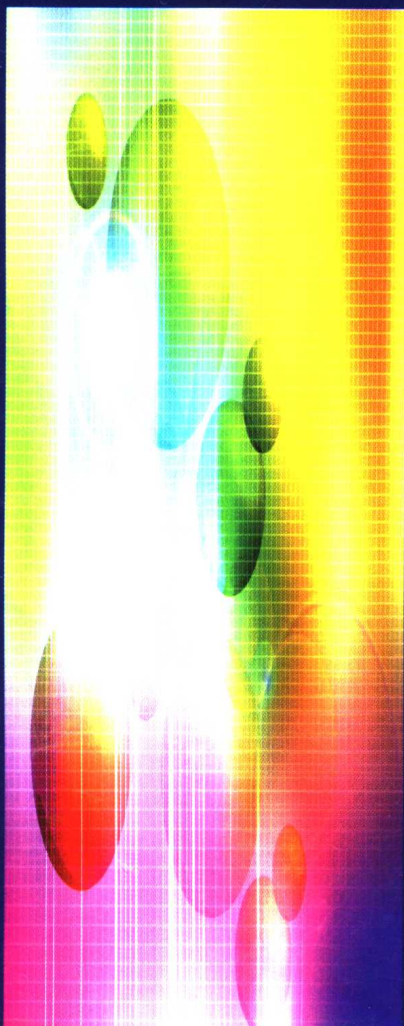
色彩的艺术
色彩的艺术

ART OF COLOR
ART OF COLOR
ART OF COLOR

ART

色彩的艺术

陈伟南 著
刘萍

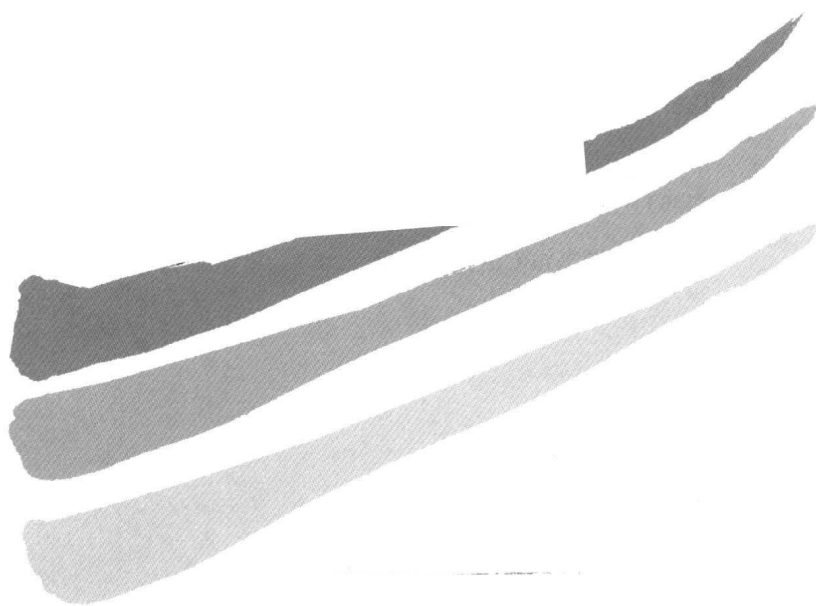
上海交通大学出版社

J063
L736

上海交通大学“九五”重点教材

色彩的艺术

陈伟南 著
刘 萍

上海交通大学出版社

H1143/13

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩的艺术 / 陈伟南, 刘萍著. —上海: 上海交通大学出版社, 2003

ISBN 7-313-03284-6

I. 色... II. ①陈... ②刘... III. 色彩学—教材
IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 002659 号

色彩的艺术

陈伟南 刘萍 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 张天蔚

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 4.25 插页: 80 字数: 228 千字

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1-4050

ISBN7-313-03284-6/J·095 定价: 46.00 元

版权所有 侵权必究

色彩的艺术

序

刘大为

极目远眺，海阔无垠。中午阳光下的岩岸，巨石雄踞，烈日暴晒，激起作者一股创作冲动。犬牙交错的黑白对比，厚重的体积，挺括的黑线，横贯全画的如刀的笔触，这些都是作者激情的自然流露，形成力的洪流。这是本书作者陈伟南的一幅题为《力之交响——岩岸》的油画。

在深邃湛蓝天空的衬托下，一堵顶天立地的橘红色悬崖惊呼狂啸地闯入人们的视线。除了与上幅油画所共有的铿锵有力的用笔以及比所表现的岩石本身更为强化的结构力度外，添加了一种富有生命力的线——多变、流动而顺畅。这是该作者的另一幅题为《红岩》的油画。

他的作品是版画和油画的结合，他把版画的构成形式，特别是结构上的力度和坚实感与油画画刀的力感等油画语言融为一体。这是不多见的，正是他的可贵之处。

版画和油画的结合，以及他的阳刚气十足的风格的形成，是有其深刻的家庭、经历和性格等诸方面根源的。一个成熟的，有成就的艺术家无不具有他人不可替代的风格，而这种风格是以不同于他人的艺术语言所显示的。该艺术语言又是被他那特有的思路、气质和精神所限定的。陈伟南的风格是他的个性、时代

和地域文化(包括他的家庭背景)三者的有机结合。他的风格的形成是时势所造,是他的作为我国第一代版画家的父亲所给予他的影响和他长年不息地在版画和油画上探索所自然天成的结晶和硕果。

20世纪30年代初,其父陈烟桥与江丰、李桦、赖少其、王琦等人一起投身于鲁迅先生倡导的中国新木刻运动。陈烟桥先生在创作中追求的那种将时代脉搏、社会现实和民族语言融为一炉的艺术境界,像种子一样播落在他那片幼小的心田之中。我们不难发现,在陈烟桥那幅著名木刻《拉》中勃勃的生命张力,已流入伟南那些诱发内在张力的画面中了。

从小拿起画笔的伟南,先后在上海少年宫美术组、中央美术学院附中、中央戏剧学院舞台美术系学习,严格的基本功训练和速写功夫给予他坚实的基础。此外,又得到李桦、赵延年、赵宗藻等名师指点,感悟到艺术创作的真谛。在几十年的创作和教学中,他一方面系统地研究明清木版画以及柯勒惠支、麦绥莱勒、肯特等人的作品,另一方面又潜心探索中国传统绘画和康定斯基、莫迪里安尼、库图佐等大师的作品和理论,闯入一片吸收版画语言的油画创作天地。

然而,形成他风骨刚健、气韵交响而具有阳刚气的艺术风格的决定因素是他在生活中的磨练和思考。父亲被“四人帮”迫害致死之后,伟南被迫离开艺术的中心地带,开始了“周游列国式的”大范围转移。从茫茫的内蒙古大草原到西南边陲的广西,再进入东海之滨的浙江,周游和颠簸了几十年,终于回到伴随着童年回忆的上海。读万卷书,行万里路,对于画家成熟十分重要。山水作为绘画一再表现的题材,一向具有多重意蕴。可以是飘逸之神,也可以是华泽之情;可以是奇妙之秀,也可以是雄劲之骨。伟南的经历引导他去感受祖国山河内涵的那种刚直不阿、万难不移、坚忍不拔的精神品格,他要通过普普通通的山石、河川、城镇和房屋去展示艰难奋进的毅力。云雾缭绕的山水常常使人油然而生复归自然的和谐平静之意,可是伟南的画笔似乎剥开了山石那没有生命的外表,裸露出具有永恒力量的生命内核,他的心灵潜入山石的

坚韧结构之中，然后升腾向上去寻求崇高的精神内涵。那些长年经风吹雨打的海边石垒的石屋，那些屡经生活磨难后在休息的男人体，也表现出同样的精神力量。

该书的另一位作者是刘萍，她多年从事美术基础课教学，创作过不少版画作品并多次获奖。在她刚刚迈出艺术学院大门时，作品就已入选全国第九届版画展览，并发表在当时国内唯一的版画专业刊物《版画艺术》(上海人美出版社)上。

刘萍出生在一个酷爱艺术的家庭，其父是一个多才多艺的南下干部，在繁忙的工作之余，善于吟诗作画，甚至在出差途中还勤奋习作，他的不少诗配画作品发表在当时的报刊上。

刘萍天生丽质，对美有一种本能的追求，自幼与其兄在父亲的指导下学习绘画，但她首先跨入的艺术门槛是舞蹈。在艰苦的训练和演出中耳濡目染了形体、动作、节奏、张弛的美之所在，以及音乐的魅力。这些为她日后的美术创作奠定了基础。在教学和艺术实践中，随着经验的积累，她的画风日渐成熟，使她恬静温柔的性格中洒脱的一面显露无遗。如《白纱中的水果》，是一幅“高调”的水粉静物画，结合干湿的运用，寥寥数笔，把白纱的透明质感恰到好处地表现出来。画中任何部分，无论是覆盖着白纱的桌子亮面、暗面和远处饱含水分的背景，还是竹篓中的苹果，都是三笔两笔到位，决不多添一笔。另一幅作品《院落》，其笔触爽利，挥洒自如，却又不失造型的严谨。而在色彩上她尤为敏感，她既擅长柔和的“高调”和灰调，如《户外小景》、《秋实》、《林中小屋》；也钟爱色彩对比强烈的艺术效果，如《秋艳》、《沪郊浓妆》、《知青小屋》等。

色彩如同音乐一般，是最善于表达情感的。由冷暖色性弱对比的各类中性色组成的、极为柔和协调的色调中，她由衷地抒发着女性轻盈、柔美的情怀；而在浓艳的色彩交响中，她又能驾驭着奔腾的烈马奔向向往的彼岸。无疑，她是一位富有艺术才华和潜质的艺术家。

《色彩的艺术》是两位艺术家合作撰写的第二本专著,是《线的艺术》(上海人民美术出版社 2000 年 12 月出版)的续篇,是他们长期教学和艺术实践的结晶。正由于此,他们又不同于不涉及教育的专职画家,在绘画的基础领域中反复耕耘,又不失各自的艺术面貌。该书从色彩学理论、色彩画(包括水粉、油画)技法、观察方法、构图规律,到静物、风景、人物都有较为详尽的论述,构成一个较为完整的体系。尤为可贵的是,作者从他们的经验出发,在色彩的有关领域,如对比与和谐等方面具有某些独到的认识。这部著作行文通俗易懂,追求实效,不失为一部很有价值的教材和参考书。

注:刘大为 中国美协常务副主席

前 言

本书旨在解决有关色彩教学的两个问题：

一是要为进入高校艺术专业、艺术设计、工业设计和建筑学专业的学生和广大美术爱好者构建一个课程框架；

二是要为学生在进行色彩实践时提供一点理论依据，以便更自觉、更灵活地运用色彩语言为创作和设计服务。

通过长期的教学，体会到艺术和设计教育必须使学生具备三个要素，即技艺、品味和想象。

关于技艺，有人认为自后期印象主义、野兽派之后就没有技艺了。此话对于现代少数极端的作品来说也的确如此。比如拿刀在画布上划口子，就算件艺术作品了，当然不需要多少技巧。但是划几道，每道多长，它们之间关系如何，这就需要艺术品味和构思。现代艺术家封塔那(Lucio Fontana)的《空间概念》，似乎是用刀在黄色画面中划了几道，但又感到作者在制作上和构成上有一定艺术内涵(见附图8)。

如果人人都采用回避艺术技巧类型的创作，那么，艺术就会僵化，走向死胡同，因为艺术是多适应性和全方位的。无怪乎毕加索用旧自行车把当做“牛头”后，又回去描画他的“新古典主义”的大美人。

技巧、品味和想象只会相互促进，永远不会嫌三

者中的哪一者太多了。对于设计专业的学生而言,如同想象力和品味水平一样,技巧是永远不会嫌多的。设计的形象和色彩不是从天上掉下来的,而是从直接和间接的生活体验中产生了原型。而设计者,作为设计家、艺术家兼一身者,把它们消化、演绎、升华而成为既有功能又富有特色的外观和色彩的设计形象。这就是三者互动的过程。所以轻视和削弱艺术基础课的做法,对学生而言是自暴自弃,对教师而言是误人子弟。

对于广大学艺术的学生来说,他们需要老老实实地从观察、理解和准确表达物象的结构,从画准色调,学会用色彩语言来造型做起。经常听到上设计课的教师埋怨学生想得天花乱坠却画不出什么来,就算勉强画了些也是错误百出。究其原因,一是由于品味不高,二是由于技艺不够,表达不出美之所在,导致力不从心。

说到不美观,既是观念又是涵养问题。有的人一味追求别出心裁而迈进了雷池,但他们的兴趣在于不吓人一跳,不达到令你厌恶、恶心是不罢休的。这只能是毁灭艺术,就是在应用艺术领域也只能起驱赶顾客的作用。

诚然,“美”是一个含量宽泛的词,它随着时代而变迁,今天的“美”与古典主义、浪漫主义,甚至野兽派都有很大的不同,到了表现主义、主体主义和超现实主义,艺术所表现的题材和对美的理解就更为宽泛。例如达利(Dali)的《内战的预兆》(附图4)中的人物:一是怪诞,二是反结构,三是喻意,与新古典主义安格尔的人体《瓦尔品松的浴女》(附图2)不仅不同,而且在某种程度上是相反的。所以有人称达利的功绩在于:为人们的思维和艺术开拓了新的领域。美与“另类美”,抑或人类心灵深层内涵,抑或多维、多视角理念发展的并存,才使这个世界显得完美。这与拙劣的哗众取宠和低级趣味的恶作剧是不能相提并论的。况且,对于绝大多数人而言,他们要求艺术家能创作出、设计出富有时代感和令人产生健康向上和愉悦感的作品,并产生一定的社会效益和经济效益。

基于这样的考虑,本书除了要论述一些基本的技术性课题外,还要把一些属于美学修养的理论渗透到前者的叙述过程之中,使学生在学习技巧的过程中逐步理解、体验到这些带有根本意义的美学原理。

而色彩知识和修养是造就一位艺术家和设计家的必要基础。这种修养应该是无限的,是永远不会多余的。反之,就是对设计家而言,他也无法成就他最有价值的构想,尽管也许他是个想象力非常丰富的人。因为现代社会所需要的艺术含量是那些只会耍耍小聪明、搞点雕虫小技的人无法提供的。

必须明了一点,现代艺术和现代设计并非否认一切传统的胡作非为。创意是其出发点,艺术含量是其灵魂,而技巧是其构建的手段。

本书第一部分色彩学概要和第三部分水粉静物由刘萍执笔,其余部分由陈伟南执笔。作品不署名者为作者所作。本书是《线的艺术》(上海人民美术出版社2000年12月出版)的姐妹篇。最后,特向程洪迪、亚男、召男先生致谢。程先生把作者的大部分作品拍摄成图片供制版用。

——作者

2002年于上海交通大学

目录

序

前言

1 色彩学概要	1
1.1 色的种类	1
■ 原色	1
■ 间色	2
■ 复色	2
1.2 色彩的三要素	3
■ 色相	3
■ 明度	4
■ 纯度	4
■ 补色	4
■ 色性	5
1.3 色之间关系	5
1.4 色球和色立体	6
■ 龙格色球	6
■ 奥氏色立体	6
■ 门氏色立体	7
1.5 三类色	8
■ 固有色	8
■ 光源色	8
■ 条件色	8
1.6 对比	9
■ 色相对比	9
■ 明暗对比	9
■ 纯度对比	9
■ 冷暖对比	9
■ 补色对比	10
■ 面积对比	10
■ 同时比	11
1.7 色彩透视	12
■ 进色与退色	12
■ 纯度与空间关系	12
■ 冷暖对比与空间关系	12
■ 面积对比与距离感	13
■ 小结	13

目录

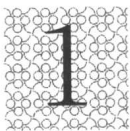
2 观察与构图	14
2.1 观察方法	14
■ 整体观察	14
■ 观察要点	15
■ 观察方法的具体运用	15
2.2 构图法	16
■ 统一与变化、共性与个性的统一	16
■ 适宜感与力的均衡	16
■ 黑白灰呼应与穿插,色块的构成	16
■ 主体、客体、环境的立意与形成	17
■ 韵律美	17
3 水粉静物	18
3.1 水粉及静物画简介	18
■ 水粉画	18
■ 静物画	19
3.2 水粉画工具简介	19
■ 纸	19
■ 笔	19
■ 颜料	20
■ 工具	20
3.3 水粉静物画的要求	20
■ 构图	20
■ 色调与色块	20
■ 空间与层次	21
■ 主体的确立	21
■ 塑造与刻画	22
■ 材质感	23
3.4 水粉静物画步骤	23
■ 落幅构图	23
■ 铺调子	23
■ 深入塑造	25
■ 整体调整	27
3.5 静物范画点评	27
■ 《褐色花瓶》	27
■ 《浅色花》	27
■ 《鲜鱼》	28
■ 《西瓜与锅》	28

目录

■ 《铜壶与鱼》	28
■ 《白纱中的水果》	29
4 色彩风景	30
4.1 油画工具简介	30
■ 画布、画纸	30
■ 工具	30
■ 油画颜料和稀释剂	31
4.2 风景画概述	31
4.3 风景写生选景构图	31
■ 确定主体	31
■ 层次	31
4.4 色调与色块	33
■ 外光派	34
■ 灰色调	34
■ 强对比	34
■ 写实画法	34
■ 色调与色块的关系	34
4.5 风景范画点评	35
■ 《金秋月》	35
■ 《北方农舍》	35
■ 《江南秋色》	35
■ 《紫竹园》	35
■ 《呼市旧城》	36
■ 《南湖凤凰树》	36
■ 《塘沽港》	36
■ 《红岩》	36
■ 《芙蓉镇》	36
■ 《岩岸——力之交响》	36
■ 《浙东石城》	37
■ 《半月潭》	37
■ 《将军崖》	37
5 色彩人物	38
5.1 人物画概要	38
5.2 人物形体结构要点	38
■ 头部体面的划分	40
■ 身体各部分结构要点	40
■ 人物画形准诸问题	45

目录

5.3	人物画若干色彩及塑造具体问题	47
■	脸部色域划分	48
■	眼睛	48
■	鼻	49
■	嘴	50
■	额部骨点和面	50
■	脸颊及骨点	50
■	上下颌部	51
■	颈部	51
■	胸腔、腰、骨盆三者关系	52
5.4	人物范画点评	53
■	《织》	53
■	《红衣少女》	54
■	《东海渔民》	54
■	《穿红花衣的姑娘》	54
■	《男人体背像》	54
■	《男人体坐像》	55
■	《荒原女人体》	55
■	《有红布的男人体》	55
■	《美院女模特》	55
6	色彩的和谐	56
6.1	纯色的和谐	57
6.2	同明度色的和谐	58
■	高调和谐	58
■	灰调和谐	58
■	低调和谐	59
6.3	主导色和谐	60
6.4	同性色和谐	61
6.5	邻近色与同类色和谐	62
6.6	无彩色或复色的缓冲和谐	63
6.7	光源色和谐	63
附录		65

色彩学概要

色彩在任何造型艺术及其分支中,都起着程度不同的作用,甚至在雕塑和建筑中也不例外,而在工业设计(产品设计)、环境艺术和视觉传达设计中作用更大些,更不要说在绘画、影视作品中的作用了。因此,在艺术、戏剧、电影、建筑、轻工、纺织等院校的相关学科中都开设色彩课程,与素描共同组成美术基础课。而色彩与素描的关系则是:在具象艺术中两者是互为依存,是加法,是两条腿的关系,即既用明度(素描)造型又用色彩造型;而在抽象艺术中两者相互间具有更多的独立性,因为尽管都是造型艺术,但作品并不一定是三维艺术,可能是一维、二维或四维(时间的)。所塑造的“形象”虽然在生活中可能并不存在,但仍然是“物质的外貌”(康定斯基语),即仍然是以点、线、面、色,甚至实物、机械、电路、动物、人等物质外貌而显示的。

色彩可以通过各种形式,作为艺术家的得力武器,充分展示和发挥其作用。色彩有时参与造型,有时则游离于形外。

为了充分运用色彩,必须具有色彩学知识。色彩学的内容既广且深,本书仅摘其要点讲述,以解“知其然不知其所以然”之不足。

1.1 色的种类

■ 原色

原色也称一次色,即无法分解也无法调出的颜色,比如绿可分解为黄与蓝,紫可以由红与蓝调出,而黄色就无法用其他色调合而成。原色只有三种:

红 }
黄 } 相混合:减法混合
蓝 }

事实上,我们如果只准备三原色,是画不好画的,因为理论上认为能做到的,实际上有些很