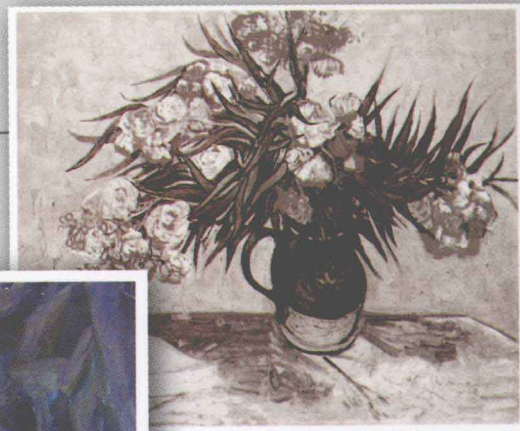

高等院校景观设计学科色彩教程
GAODENGYUANXIAOJINGGUANSHEJIXUEKESECAIJIAOCHENG

绘画色彩基础

HUIHUA SECAI JICHU

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

高等院校景观设计学科色彩教程
GAODENGYUANXIAOJINGGUANSHEJIXUEKESECAIJIAOCHENG

绘画色彩基础

HUIHUA SECAI JICHU

上海交通大学 王振元 编著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本教程是针对本科建筑、园林、环境艺术等景观设计类专业的美术课教学大纲编写的,选用古今中外540余幅有针对性的绘画作品,培养学生以具象表现形式为主,注重色彩基本知识、基本原理和具体表现技法上的探讨。并以水粉技法为主线来实施教学方案。主要包括:色彩训练的基本任务、绘画色彩语言的基本知识、色彩的感觉和认知规律、水粉画的基本表现技法和基础训练方法,以及静物作品的流派和风格赏析。

本教程同样适应于大专院校艺术设计类一二年级的色彩课程。对于从事绘画色彩基础课程的教师,也有重要参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

绘画色彩基础/王振元编著. —上海:上海交通大学出版社,2011

高等院校景观设计学科色彩教程

ISBN 978-7-313-06952-8

I. 绘... II. 王... III. 绘画理论—色彩学—高等学校—教材 IV. J206.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 225301 号

绘画色彩基础

王振元 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

上海书刊印刷有限公司 印刷 全国新华书店经销

开本:890mm×1240mm 1/16 印张:13.75 字数:418 千字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

印数:1~3 030

ISBN 978-7-313-06952-8/J 定价:70.00 元

版权所有 侵权必究

作者简介

上海交通大学 王振元副教授

毕业于浙江美术学院(现为中国美术学院)中国画专业,在高校从事油画、水粉、水彩画与素描教学工作30余年,现执教上海交通大学园林、建筑、艺术设计、工业设计平台学科美术课程。2006年主编教材《水粉》,获2009年上海交通大学第十二届优秀教材特等奖。

提供教学示范图版作者简介

山东科技大学 刘书声教授

毕业于浙江美术学院(现为中国美术学院)油画专业,在高校从事油画、水粉、水彩画与素描教学工作30余年,现执教山东科技大学艺术学院。

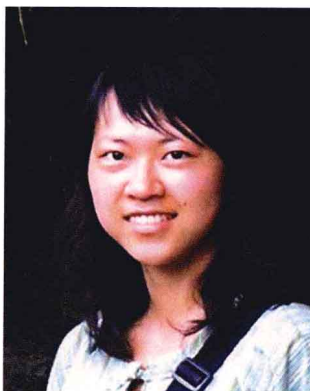
上海交通大学 顾惠忠副教授

毕业于上海戏剧学院舞台设计专业,在高校从事油画、水粉、水彩画色彩与素描教学工作30余年,现执教上海交通大学媒体与艺术学院园林、建筑、艺术设计、工业设计平台学科美术课程。

同济大学 张奇教授

毕业于浙江美术学院(现为中国美术学院)油画专业,在同济大学从事油画、水粉、水彩画与素描教学工作30余年,至今仍执教同济大学建筑、城规、园林设计平台学科美术课程。

上海交通大学 陈霆博士

毕业于上海师范大学美术学院获油画专业硕士学位,继而在苏州大学攻读设计专业博士学位。在高校从事油画、水粉、水彩画色彩与素描教学工作10余年,现执教上海交通大学园林、建筑、艺术设计、工业设计平台学科美术课程。

上海戏剧学院 徐明德教授

毕业于浙江美术学院(现为中国美术学院)油画专业,在上海戏剧学院从事油画、水粉、水彩画与素描教学工作30余年,至今仍执教上海戏剧学院舞台美术系。

鸣谢

如果没有以上从事数十年绘画基础教学、经验丰富的老师们,大力支持和大方地贡献出长年积累的精美教学示范图,本书就不会这样优良与多样化,这也使得本书更加独特与实用。

A.站 姿

B.坐 姿

(静物写生的距离与姿势)

序

现在, 在一些人的思想中, 还存在着下述的问题: 即现在电脑发展非常迅速, 也逐渐成熟, 可以进行各种方式的绘画工作。所以建筑系和学院的学生们是不是需要学习美术? 或者是不是需要花这么多时间学习这么多内容的美术等问题。这些是一种实际存在的社会分工现象, 但作为建筑教育说, 我们应当怎样去正确认识呢?

广义的建筑是我们人类为了生存、生活的需要, 自己不断去创造新的、尚不存在的人工环境和自然环境, 或是改造不合用的现存、已有的人工和自然环境。而这些环境都是物质构成的, 都是以一定的空间、实体的形态而存在的。在经济条件允许和技术条件可能的情况下, 应当将这些环境改造得更适用些、更舒适些、更赏心悦目些, 这就是人类发展的基本要求。如何才能做到这一点呢? 这就要靠规划、建筑、园林和环境设计人才了。而这些人才正是在大学建筑系或学院内各个专业所培养的对象。要学习和学会做好以上的工作、除了要进行逻辑思维的学习训练以外, 对空间、实体的变化处理和运作方面需要非常重要的基础理论、基本知识和基本方法, 这是终身受用的基本功夫。这就一定要进行一定时间和内容的形象思维的基础学习训练。这一基础培养的任务, 主要是通过美术课程的教学来进行的。因为通过各项美术课程的学习, 学生们才会通过绘画的对象, 经过大脑的认识、组织、分析, 逐渐加深对空间、实体的物质对象各种关系的认识和理解, 才能铭记在思想中, 而得到形象与空间的辨别力和想象力。

其次, 规划、建筑、园林和环境的设计人员们首先应当知道在空间、实体、形态的处理上, 如何满足客观实际的要求而进行设计。但是设计人员基本上往往不是投资人, 也不是决策人。所以设计人员应当有办法将自己的规划设计构想使他人, 特别是投资者、决策者和有关领导能够知晓、理解。同时, 设计人员也应当对自己看见的形和想法是不是合乎客观实际, 是不是好, 有一个充分的了解。这就要求设计人员自己能有对空间、实际和形态的手头表达能力。如何才能做到这一点呢? 当然各种表达能力可以用立体的模型、各种透视和鸟瞰的表现图等。而这些表达方式现在已经泛商业化了, 可以由专门做模型的公司和制作表现图的公司来操作。从表面上看, 似乎各种设计人员可以不要掌握这些技巧了。但是通过大量的实践表明, 用商业化的办法由别人操作是需要的、也是可能的, 但这样做会费时费钱, 而别人制作的东西是否符合设计者的想法、意图, 需要由设计者来鉴定。如果自己不具有这种表达能力, 就会使设计人员处在一种对自己的设计只能有一些似曾相识的地位。同时也无法在设计初始探索阶段, 随时随地快速作出调整修改。因此作为一个真正有水平、有能力的设计人员, 能够用徒手或是借用建筑作图

方法, 将所设计的对象及早地、比较符合实际地绘制出来, 这应当是一种不可缺少的、非常重要的本领。要达到这一点, 最好在中学阶段就开始培养自己这方面的兴趣和能力, 大学后再进行专门的、序列和系列的各种学习训练, 必须在系列美术课程中进行, 当然, 从大学开始训练也是可以的。这样, 就可以打下较强的专业基础。设计工作有时就好比军事竞赛一样。今天, 虽然有了各种各样新式武器, 但是要取得战争和战斗的胜利, 首先要指挥员有智慧和魄力的决策、部署, 各军种的匹配, 而最后战士的体魄、基本训练、单兵的作战能力仍占有极为重要的作用。

再者, 世界是五彩缤纷的, 而且搭配和组合得令人心旷神怡或者激情荡漾, 我们要创造的人工和自然环境是千变万化的, 因此我们设计人员要认识它们、理解它们和再现它们, 这也是很不容易的事, 这就有赖于我们在色彩绘画课程中打下的坚实基础。

上述的各种基础训练完成以后, 如何与广义的建筑和建筑表现方式结合起来, 也需要有一个重要的磨合过程。在这份教材中就坚实地向前跨出了一步, 重视了学习美术基本功和广义建筑表现图中各领域、系列和序列之间的融合和匹配。

此外对于为人类创造美好环境的人才来说, 在大学的專業教学中, 对美的教育和培养, 对国内外美术和艺术的历史发展等都应当有计划、有步骤地对学生进行教育培训, 以扩大他(她)们的眼界, 加深他(她)们的认识和理解。希望他(她)们广闻博览、兼收并蓄、博采众长, 为人类创造更美好的环境打下坚实的基础。

这些就是美术课程教学的主要目的。也是本系列教材发挥的重要作用。

中国工程院院士 同济大学博士生导师戴复东

图例: 一个完全合成、计算机生成的仿真静物 佚名

前言

一、本教材产生的背景和理论基础

我国美术学校的教学模式,自1918年创立第一所国立高等美术学校以来,历经了沧桑巨变。20世纪前半期的美术教育的模式有两个来源:日本模式和法国模式。新中国成立以后直至20世纪70年代末,我国的美术教育全面学习苏联模式。建国后几十年的关门闭守和矫枉自大的办学思想和艺术理念,使我们对于西方发达国家的美术教育所发生的变化完全无知无觉。到了20世纪80年代,改革开放后,我们才认识到自身发展已远远落后了。

上世纪80年代中期出现的前卫艺术运动,是对建国后单一的教学模式的矫枉过正。其显著特征是对西方现代艺术的模仿,它一方面为推进中国社会的思想解放与社会民主作出了积极的贡献,而另一方面,它的致命弱点就是把西方现代艺术的各种形式直接地杂乱地搬用过来。直到2003年11月22日,在中国美术学院75周年暨新校区落成校庆纪念活动中,大量的模仿西方现代主义反传统的所谓“艺术”作品,堂而皇之地进入了高等学府美术馆的殿堂。这在前来参加校庆的校友中激起了很大震撼,它对传统的艺术眼光产生了巨大的冲击,激怒了部分校友认为是“崇洋媚外、数典忘祖”。当时,中国正处在一个特别时期,是推崇现实还是着重表现,是突出技法还是强调思想性,都是大家普遍争论的问题,整个美术界也徘徊在全盘西化还是油画民族化的十字路口。

从艺术发展史的角度来看,每当一种艺术形式走到极端时,紧接着的必然是一种回归。实际上从20世纪90年代开始,美术批评从历史的角度进行反思,各高等美术学府通过无数次研讨会,逐渐形成共识:2008年4月9日,中国美术学院80周年校庆中的校史展,是对传统艺术功绩的肯定和办学理念的回归,确立了倡导多元互动、和而不同,重视系统的基础理论和方法论体系的研究,重视油画与中国艺术精神的融通,重视基本技能与探索精神相结合的教学方法。同年10月18日中央美术学院90周年校庆中,明确了以建设民族美术教育事业为己任,秉承兼容并蓄、广揽人才、崇尚学术的办学理念,以多学科综合美术体系为框架,以高水平高质量的教学、创作和科研成果为目

标,坚持中国文化主体意识,加强国际交流与合作,积极建构新世纪中国特色的美术教育体系。2008年以来,中国、中央两大美院的办学理念为本教材奠基了理论基础。思想统一了,新时期的教材建设迫在眉睫。中国美术学院80周年校庆,许江院长撰文回忆中写道:“我们是否可以在西子湖畔的湖山望境中熏养出具有中国本土特色的、通境与迁变相交叠的人文情怀中,找到我们称之为国美文化品格的某类端倪呢?”本教材在以上新的教学理念框架下,努力为实现新的教学任务,作出了新的尝试。

二、本教材基本内容和研究方法

许江院长长文中还写道:“一位近代中国教育家曾说:大学是一个大池塘,师生如鱼同游,他们的关系,就是同游的关系。学生跟着老师游,年长月久,也就知道怎么游和游向何方。”怎么游是技法性的范畴,游向何方是追求目标,属思维的范畴。两个方面都很重要,技法是熟能生巧;而培养独立思考和思辨能力,对艺术思想有所追求,是教育的核心任务。西方美术史上的塞尚、高更、凡·高都跟着毕沙罗与印象派、点彩派一起“游”过一程,那是学习技法的试验性阶段,后来,他们在绘画实践中,扬弃了一些被认为束缚创新意义的东西,吸收和补充了外来艺术中他们认为更有价值的东西,发明创造了一些自己个性化的东西,各自向着自己追求的不同目标“游”去,逐渐形成自己独特的风格。他们在对待传统和外来艺术的态度上,崇而不媚,坚持走自己的探索之路,为我们树立了榜样。

本教材主要是为建筑、园林等景观设计类专业学生而编写的,这些学生以高分进入大学,但美术基础知识和基本技法都从零起点,他们掌握绘画色彩表现技能的训练方法要分两步走:第一是以课堂教学为主,以静物写生作为研究方法,以此来掌握绘画色彩运用的基本理论和基本表现方法。第二是走出教室,来到阳光下对景写生,通过对自然美特征的认识,培养学生对风景画图式的形式美研究的兴趣,学会构图和组织色调的表现能力和艺术创作规律,有利于学生把学到的知识和表现能力,运用到将来的景观设计中去。

笔者为上述对应课程编写了两本教材,即《绘画色彩基础》与《风景画的立意与表现》。两教材承前启后,相

互关联又相对独立。本教材在教学实践经验的基础上,注意先修与后续课程间内容的合理划分与衔接,博采众长,在传承和勇于创新相结合的理念支配下,充分反映学科的新发展、新要求,增加新的思维方法、新知识、新技法,贯穿科学的教学方法,体系设计更加科学、合理,更最大限度地满足教学适用性。

《绘画色彩基础》的框架和出发点如下:

第一章色彩训练的基本任务:主要提出本学科色彩教学的专业要求和学习色彩基础的途径。介绍水粉画种的发展简史、水粉工具与材料及使用特点。

第二章绘画色彩语言运用的基本知识:讲述人对自然色彩的认识过程。此章以不同年代的画史资料、具体绘画作品为佐证来展示色彩语言的变革过程。并把各流派代表画家追求的不同理念贯穿其中,通过技法比较来阐述的相互启迪、相互影响关系。本章节中精选了80余幅有针对性的静物与风景画,使学生在掌握基本知识时有直观效果的感受,同时以此来提高学生欣赏能力和思辨能力。对于西方诸多流派的表现形式,归纳总结了五种基本表现技法。本章结尾中对西方国家色彩语言变革的思考是对各流派色彩语言的点评,例举典型的具体作品来评论不同表现方法的功绩和失误。最后提出坚持中国文化主体意识,在建设中国特色的社会主义道路上,要避免西方现代主义思潮的破坏,少走弯路,积极建构新世纪中国特色的美术教育体系设想。

第三章色彩的感觉和认知规律:阐述对色彩的认识论。哈佛大学艺术心理学名誉教授、格式塔艺术心理学家、美学家鲁道夫·阿恩海姆讲:“在知觉中包含的思维成分与思维活动中包含的感性成分之间是互补的。”人们对色彩的感知受视觉器官和观察习惯的局限,心理程式的联想、想象、象征、暗示、情感等心理活动参与其中。所以笔者从生理、心理、物理三方面因素来阐述对色彩的感觉和认知规律。弥补了以往的教材中,只讲写实形式的单一画种对色彩认识的规律,即以印象派的“光、色”理论为指导,来分析色彩变化原理的缺陷。

第四章水粉画的基本表现技法:以写实技法为主导,对初学者学习的难点作了重点剖析。尤其是在培养正确地观察方法上作出了具体指导。

第五章水粉画的基础训练方法:是论述培养色彩表现能力的方法论。为读者提供了详尽的训练计划,并且对初学者

易犯的弊病作了分析研究,提出了解决问题的方法。

第六章静物作品的流派和风格赏析:在介绍古往今来的静物作品中,按美术史发展顺序,对西方从古典主义到现代主义各流派的主要画家,在静物和风景画方面的重要作品、创作题材、表现技法、创作理念进行了深入的分析研究和梳理,揭示了各流派之间的承前启后关系。阐述了各流派的特征和重要画家的特点。注重了形象思维的方法来阐述色彩基本原理、构思、构图、表现技法等诸多问题,凸显了多元化的新时期特点。为拓宽学生的视野,选入了280余幅多画种的彩绘精品,用同一题材,不同技法;或近似技法,不同流派的作品,通过横向和纵向串联并例起来,用多方位比较的方法,加以分析评论,在直观的基础上,辅以可以体验的理论阐释,帮助初学者加深理解和深层次的思考作出了努力。为学生提高欣赏能力,拓宽知识面提供了丰富、直观、形象的资料,搭建了多元化学习和研究平台。其目的是让学生对西方色彩演变史有个比较清晰的认识,以温故知新的方式,启发学生举一反三,融会贯通,提高形象思辨能力,避免西方现代主义思潮带来的负面影响。

三、本教材的特色

本教材注意了知识构架的系统性、教学内容的丰富性、插图与绘画作品的针对性。论述艺术原理,结合绘画应用色彩学、分析学和图像学同时兼用认识论、社会学等方法来诠释基本原理和基础训练的基本方法。本教材注意了解析说明通俗性、技法讲解具体性、色彩应用广泛性和实用性,理论联系绘画表现效果的实际,为学生提高艺术修养和鉴赏水平,提供了丰富地直观形象资料。

本教材是在潜移默化中诱导学生总结西方绘画史上的经验与教训,培养形象思维的思辨能力。本教程极富启发性,有切实指导作用,是迄今为止在绘画色彩基础学科内最详尽、最系统性的著作。

本教材运用现代美学、心理学、行为科学、生理官能感觉特点等研究成果,从简到繁、循序渐进地论述了色彩的基本原理和写生、创作的具体方法。并根据教学实践中,学生不易掌握的重点、难点作出深入浅出的剖析。选用的作品多出自教学示范和国内外大师的优秀作品。可以作为学生临摹和研习的范本。

作者 2010 年 10 月于上海交通大学

目 录

绘画色彩基础

第一章 色彩训练的基本任务 / 1

- 1.1 本学科色彩教学的专业要求 / 1
- 1.2 水粉画的发展简史及特点 / 4
- 1.3 水粉画的工具与材料及使用特点 / 6

第二章 绘画色彩语言的基本知识 / 8

- 2.1 绘画艺术的基本概念 / 8
- 2.2 绘画色彩语言的基本概念 / 9
- 2.3 色彩语言在绘画中运用与探索、传承、延续和演变 / 9
 - 2.3.1 古典主义对绘画传统色彩的传承、延续及其基本特征 / 9
 - 2.3.2 浪漫主义画派对色彩表现的变革 / 11
 - 2.3.3 现实主义画派对色彩的观察与表现 / 12
 - 2.3.4 新印象派对色彩认识提出科学分割理论和绘画实践 / 15
 - 2.3.5 后印象派非描绘性色彩的探索和实践——从传统走向现代 / 16
 - 2.3.6 后印象派思维方法对现代主义绘画的启迪 / 20
 - 2.3.7 俄罗斯巡回画派对绘画语言的主张以及批判现实主义与民族主义相结合的创作思想 / 22
 - 2.3.8 俄罗斯近代写实主义绘画色彩语言对传统技法的继承和改良 / 23
- 2.4 色彩语言的表现形式 / 24
 - 2.4.1 写实形式 / 24
 - 2.4.2 抽象绘画形式 / 25
 - 2.4.3 简笔写意形式 / 26
 - 2.4.4 意象形式 / 28
 - 2.4.5 夸张的点、线、面形式 / 30
 - 2.4.6 装饰形式 / 32
- 2.5 对西方国家色彩语言变革的思考 / 33

第三章 色彩的感觉和认知规律 / 42

- 3.1 色彩感觉的生理官能特点 / 42
 - 3.1.1 视觉适应 / 42
 - 3.1.2 视觉惰性 / 42
 - 3.1.3 视觉恒常 / 43
 - 3.1.4 视觉的空间局限 / 44
 - 3.1.5 空间色和空间效果变化规律 / 44
 - 3.1.6 视觉判断的参数与假象 / 46
- 3.2 色彩感知的心理效应 / 48
 - 3.2.1 色彩的联想、暗示与象征意义 / 48
 - 3.2.2 色彩审美特性的个性差异与共同感觉 / 50
 - 3.2.3 色彩的冷暖感觉 / 51
 - 3.2.4 色彩的对比与调和 / 52
 - 3.2.5 色彩的主色调与情感效应 / 58
- 3.3 色彩认知的物理因素 / 59
 - 3.3.1 光与色 / 59
 - 3.3.2 色彩的三类成分 / 60
 - 3.3.3 色彩的三类要素 / 61
 - 3.3.4 色彩的三种关系 / 62
 - 3.3.5 景物的色彩观察、判断、辨别、分析技巧和调配步骤 / 64
 - 3.3.6 色彩的归纳与表现 / 65
 - 3.3.7 逆光的色彩 / 66
 - 3.3.8 阴影的色彩分析 / 67

第四章 水粉画的基本表现技法 / 68

- 4.1 水粉画的基本表现技法 / 68
 - 4.1.1 干画法 / 68
 - 4.1.2 湿画法 / 69
 - 4.1.3 干、湿混合画法 / 70
- 4.2 水粉画色彩的调配方法 / 71
 - 4.2.1 混合法 / 71
 - 4.2.2 并列法 / 71

- 4.3 水粉画的用笔方法剖析 /72
- 4.4 静物写生练习的色彩形态语言 /78
 - 4.4.1 体积感 /78
 - 4.4.2 空间、距离感 /82
 - 4.4.3 质地感 /84
- 4.5 色彩的观察方法 /87
 - 4.5.1 整体观察 /87
 - 4.5.2 概括观察 /88
 - 4.5.3 比较观察 /89
 - 4.5.4 理解观察 /91

第五章 水粉画的基础训练方法 / 92

- 5.1 水粉基础训练的基本要求 /92
- 5.2 静物画的色彩学习途径和训练目的 /93
 - 5.2.1 单色训练 /93
 - 5.2.2 临摹 /94
 - 5.2.3 小色彩稿训练 /96
 - 5.2.4 速写 /97
 - 5.2.5 慢写 /97
 - 5.2.6 默写 /97
 - 5.2.7 初级阶段静物写生作业实例 /98
- 5.3 水粉画静物写生的方法与步骤 /103
 - 5.3.1 静物的布置与写生作画位置的选择 /103
 - 5.3.2 静物构图的一般原则 /103
 - 5.3.3 起稿和着色的先后顺序 /104
 - 5.3.4 先铺满大体色的意义 /105
 - 5.3.5 深入刻画与局部塑造形体 /105
 - 5.3.6 画面整体调整完成 /105
- 5.4 静物写生的步骤图解 /106
 - 5.4.1 静物写生的步骤图解(一) /106
 - 5.4.2 静物写生的步骤图解(二) /108
 - 5.4.3 静物写生的步骤图解(三) /110
 - 5.4.4 静物写生的步骤图解(四) /112
- 5.5 初学者常见弊病之分析与调整方法 /114
 - 5.5.1 画面“火”，用色过艳 /114
 - 5.5.2 画面“灰”，明、暗不到位 /114
 - 5.5.3 画面“花”，整体性差 /114
 - 5.5.4 画面“脏”，色彩倾向辨别不清 /114
 - 5.5.5 画面“粉”，滥用白色 /115
 - 5.5.6 画面“薄”，用色吝啬 /115
 - 5.5.7 调整方法 /115
- 5.6 学生优秀作业选登 /116

第六章 静物作品的流派与风格赏析 /119

- 6.1 艺术作品的鉴赏方法 /119
- 6.2 静物画种形成的诱因 /120
- 6.3 现实主义写实性流派 /121
 - 6.3.1 尼德兰画派 /121
 - 6.3.2 巴洛克风格 /122
 - 6.3.3 洛可可风格 /125
 - 6.3.4 巴比松画派的诸多风格 /126
 - 6.3.5 印象派的诸多风格 /127
 - 6.3.6 新印象派的风格 /141
 - 6.3.7 照相写实主义 /142
- 6.4 现代主义非描绘性流派 /146
 - 6.4.1 孤独的新艺术之父塞尚 /146
 - 6.4.2 神秘的象征派创始人高更 /159
 - 6.4.3 激情的表现主义先驱凡·高 /171
 - 6.4.4 神秘的色彩作曲家雷东 /182
 - 6.4.5 怪诞的表现主义者思索尔 /184
 - 6.4.6 平面装饰的野兽派创始人马蒂斯 /186
 - 6.4.7 画风迭变的立体主义创始人毕加索 /188
 - 6.4.8 抽象具体化的立体派干将格里斯 /192
 - 6.4.9 兼工带写的图曼 /194

附录 / 196

后记 / 206

严格地说,所有的视觉现象都是由色彩和明度造成的。规定形状的界限来自眼睛对属于不同的明度和颜色的面积进行区分的能力。

——(美)鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)

笔墨无定法,定法为死法。无法必有法,有法须破法。旧法一去,新法即出。法要活学,理要悟透,法有常异,技有变通。法不离心,以心悟法。……法天贵真,不拘俗法。志存高远,一博云天。……此为书画家珍,切记切记。

——(近代)陈铁桥 《画道》

第一章 色彩训练的基本任务

1.1 本学科色彩教学的专业要求

《素描》与《色彩》,这对解决“形与色”的造型方式与手段,是造型艺术与艺术设计的基础课程。现代绘画发展到了一个多元化的时代,即写实、写意多种表现手法,具象、意象、抽象多种表现形式,相互交融、交替发展的阶段。色彩教学的内容,由于各专业的研究方向和要求不同,所以研习的着重点也不一样。

建筑、园林及环境艺术等景观设计类专业的学生将来从事的职业注重于立体空间的景观设计,最终是要以各种造景材料的实物,在有可操作性依据(在经济条件允许和技术条件可能)的前提下来实现设计愿望的,在设计过程中要经过立意构思、初步设想、方案比较、综合分析、定形处理等步骤,这些都是在人的思维中逐渐形成具体形象的转化过程。通过形象的具体酝酿或再孕育,设计出来的“作品”应该是原创性的,有个性化特征的,具有一种符合社会活动功能要求而又具有审美价值的具体“作品”。所以说,这种设计是一种有目的创造性形象思维和造图、造物、造景的活动。因而,景观设计类绘画课程注重形象表达能力上的培养,是为了传达或显现设计创意而进行的形象或形态的创作预习活动。从这个意义上讲,其设计作品的审美价值,是通过周边环境的场景来综合考虑的。

景观设计带有明显的说明性要求。没有具体形象,表现意图容易被误解或歪曲。这一点与美术学院纯艺术绘画写实性造型基础训练、主观意象、抽象艺术是有区别的,特别是在提倡绘画个性化创作能力的培养上也是有上区别的。纯艺术绘画创作完全是自由的个性化创作实践,其培养目标是

让学生将来去当画家。它的意向是表现内容与形式美相统一契机的一种发现。而景观设计者往往不是投资者、决策者,所以,设计方案必须是以通俗易懂的方式表达出来,使设计意图通过造型和色彩的表现形式便于投资者、决策者知晓、理解。所以,它的意向是紧扣着社会经济利益发展的一种可行性发明。由此,具象的表现形式仍是景观设计类学科的主流。它的表现形式是介于图与画之间的一种直观性效果图画。为专业打基础,是指以客观感受为起点,培养从客观自然风景中吸取创作源泉的思维方法,以绘画艺术表现形式为主线,即以素描培养造型能力的正确性,以色彩培养视觉感染力,这是设计课专业教师所期望的基础训练。所以,《绘画色彩基础》课程与美术学院纯艺术《色彩基础》课程专业要求不同,课程内容插图侧重也不同:与隶属设计课程的另一门专业基础课《色彩构成》的任务也是不同的,应相互衔接,各行其是,不能“越俎代庖”。

1. 村口 (法)毕沙罗 油彩 1872 年作

在教学活动中,教与学是两个方面相结合的事,而在其中,教师应该起主导地位,也就是引导学生首先要掌握安身立命的基本知识和本领。为此,按专业要求有选择地去制定教学方案是教师的责任。本书着重于以园林、建筑类学科和景观设计类专业要求为主,提出一些基本要求:

第一,坚持绘画基础以写实基本功训练的教学原则。

我们讲具象形式,从印象派建筑在“科学性”的、从物象在一定客观条件下变化规律的认识入手,是必要的,它符合人的意识是客观存在的反映形式的认识规律。但是我们讲“客观反映”,它并不是一面镜子。凡·高曾经说:“如果把镜子反映的真实色彩全部照相下来,那也决不是一幅画。”人的认识和思维活动并不是机械的那么简单,人们对色彩的认知途径,有许多心理因素,即记忆、归纳、概念化、条件反射等等。所以艺术必竟不是科学,它不是要去证实什么,它的目的不是去探索客观存在的本质。而是探求客观反映的本质。所以,用科学观的单一化的教学模式,不利于学生形象思维的开拓,在一定程度上束缚了学生的想象力和创造力。作为高等学院的设计类学生,在造型基础训练时,对于现代绘画、后现代美术有所了解是必要的,特别是写意性风景画中的意象形式,可以从中获取一些开拓形象思维和创意性能力的启迪;同时,在造型过程中,吸收一些概括的表达方法,比如:巧妙地使用线条表现形体等技法,对于设计方案的徒手快速表现也有很实用的意义。

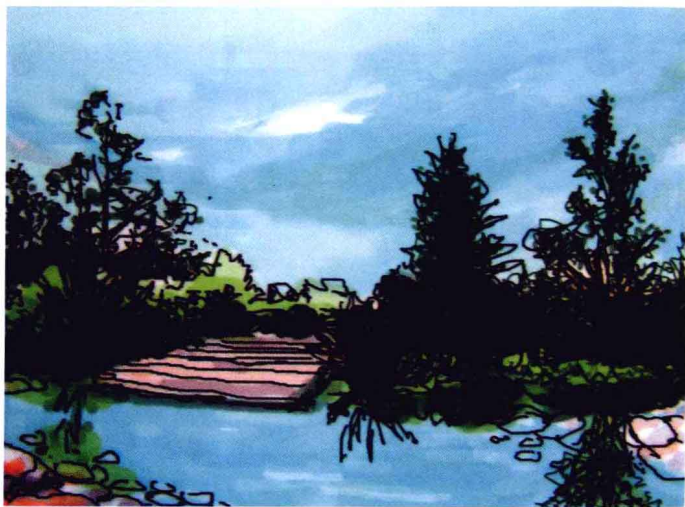
本学科学习色彩的目的无非是在未来设计中满足两个方面的需求:首先是源于人们视觉感官的识别习惯。

我们睁开眼睛就看见色彩,世上万物是一个色彩斑斓的世界,是文字、语言等抽象符号无法具体描述的,只有通过用具体的色彩语言表达才能满足视觉识别习惯。单一的印象派写实手法,在未来的设计课程中显然是不够的,而后印象派、表现主义的色彩理念,简化了的单纯色彩组合关系,为设计愿望的实现,带来了可能性。人们之所以会对色彩产生共鸣,首先是对某物体色的普遍认识——观念性意义上对此物色彩的认同性。

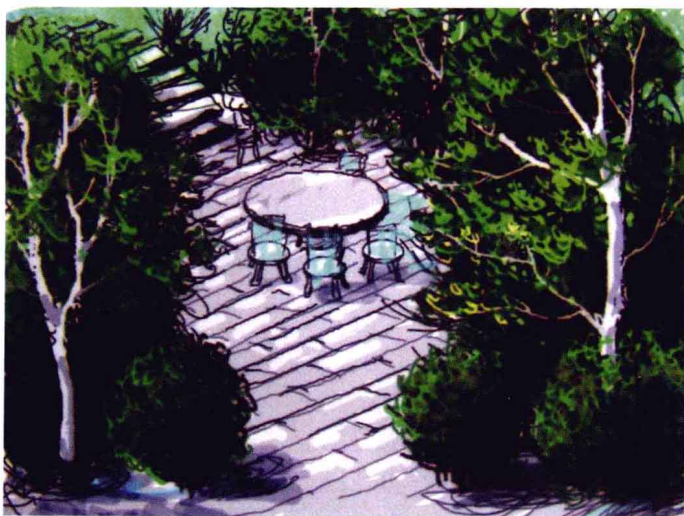
其次是为了满足人们对色彩的审美需求。就单独一个颜色来说,无所谓美不美,几个颜色一旦组合,构成特定环境、特定空间和特定条件后,就具有人类共通语言的象征性或成为人类产生联想、想象等思维活动的诱导条件,由于世代代的传统习惯,某种色彩与某种特定内容形成较为固定的联系。完美的设计方案使人悦目畅神,人的情绪也随之变化,有的色调可以使人情绪激昂、兴奋;有的使人产生宁静致远的安定心情。巧妙地运用色彩搭配所表现出的特定语言来表达设计意图,是设计者的必修课。可以更进一步地满足对后继课程——景观设计的色彩审美需求。

第二,坚持由浅入深,循序渐进的教学方法。

在我国,目前许多园林、建筑院校的学生按文、理科成绩进入高校,文化水准较高,但美术几乎都没有基础,为帮助学生打好美术基础,理解基本原理、掌握基础知识,起点就要低,要有可操作性,起点太高,欲速则不达。通过绘画课程教学在潜移默化中提高学生审美修养,以启发形式培养学生举一反三、融会贯通的形象思维能力。

A. 点透视效果图 2004级园林专业学生朱幽梅

B. 点透视效果图 2004级园林专业学生朱幽梅

景观设计类专业的色彩课从水粉画入手,学生较容易掌握色彩要领。水粉遮盖力强,易于在教师指导下修改,可以在较短时间里起到水彩、油画不易达到的效果。水粉画教学主要有三个方面的教程:其一是通过静物写生研习,使学生掌握基本的色彩知识和水粉画表现技法;认识自然色彩的成因与规律。其二是走出校门,来到大自然中对景写生,掌握风景画的构思、取景与构图技巧,研习在自然光下景物的色彩变化规律,或是在对自然的感受中,试图通过对色彩的现象、要素、原理、审美心理与造物形态的各个层面、式样等,作观察、感受、解析、归纳等逐渐使之形成若干种构成的色彩,使学生突破眼睛观察到的局限,改变以纯客观的方法对物象表面进行模仿的习惯方式,重点增强理解性思辨的能力训练,激发其创造的潜能,发挥主观想象和探索色彩对比与调和的搭配规律,拓展形象思维和对景物的创造性表现能力。同时插入一些“钢笔淡彩”、“马克笔表现技法”、“色粉笔表现技法”等课程,提高快速记录和收集形象素材的能力,为后继的风景创作做准备。其三是风景环境设计创作,依据速写或记忆,试图通过对色彩的推理、重组、简化等创作手段,提倡原创性和创意性风景画创作实践,为设计专业课程打下基础。

第三,坚持洋为中用、古为今用的研究方法。

水粉画的形式,从广义上讲在我国自古就有,而现代意义上的水粉画是舶来货,外国的艺术可以让我们吸收营养,某些技巧上的成就可以借鉴。但从历史上看,中华民族对待外国艺术是有选择性的,并在自己民族文化的积淀过程中不

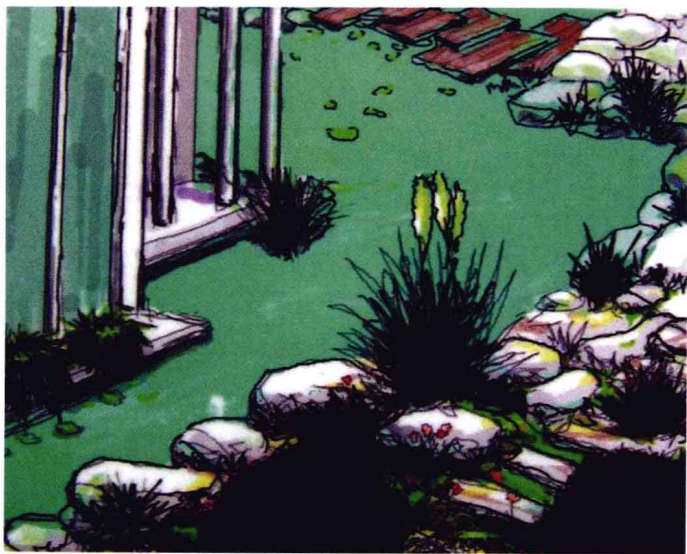
断加以改造,逐渐成为本土文化的一部分。按照中华民族悠久的历史中积累起来的审美意识,经过中国人的再创作,可以体现中国人的“魂”。因此要把中国优秀的绘画理论与西方研究成果结合起来,使外来艺术在中国这块土地上中西合璧、发扬光大。西方现代绘画呈现的许多新观念,有些观念可以启迪和开拓我们的形象思维方法,优胜劣汰是一条自然发展规律,也是艺术史发展的规律。对国外的东西要研究,知己知彼才能有的放矢;对于出现的新东西,要思考,不论青红皂白一概叫好是愚蠢的。所以在帮助学生解读近现代绘画作品时,既要尊重艺术产生的周围环境与其他的约定内涵,真实地追溯艺术表现的原点,还要尊重艺术的表现形式和表现内容与艺术家创作时心境的交触点。吸收他们的长处,师其意不在迹象间。一味地崇洋媚外,艺术形式就会同化而枯萎。我国造园学和绘画理论中的许多精辟见解,值得我们去研究,并可以与水粉画实践中结合起来,发扬光大,只有这样,才能使水粉的表现技法具有灿烂的民族特色而不败于世界艺术之林。

第四,坚持鼓励创意性形象思维,培养开拓性人才。

运用现代美学、心理学、生理学、行为科学等方面的研究成果,来探讨绘画理论方面的新理念。艺术表现有规律,但没有固定的“模式”。一切创意性结果都是对已有“规范”的超越与偏离。所以本教材注重在规律性的问题上探讨,主张技巧为内容服务。培养构思、立意、构图、空间想象和形象思维能力是建筑、园林等景观设计学科开设绘画课的初衷。

C. 点透视效果图 2004级园林专业学生朱幽梅

D. 点透视效果图 2004级园林专业学生朱幽梅

2. 景观设计钢笔水粉方案图

1.2 水粉画的发展简史及特点

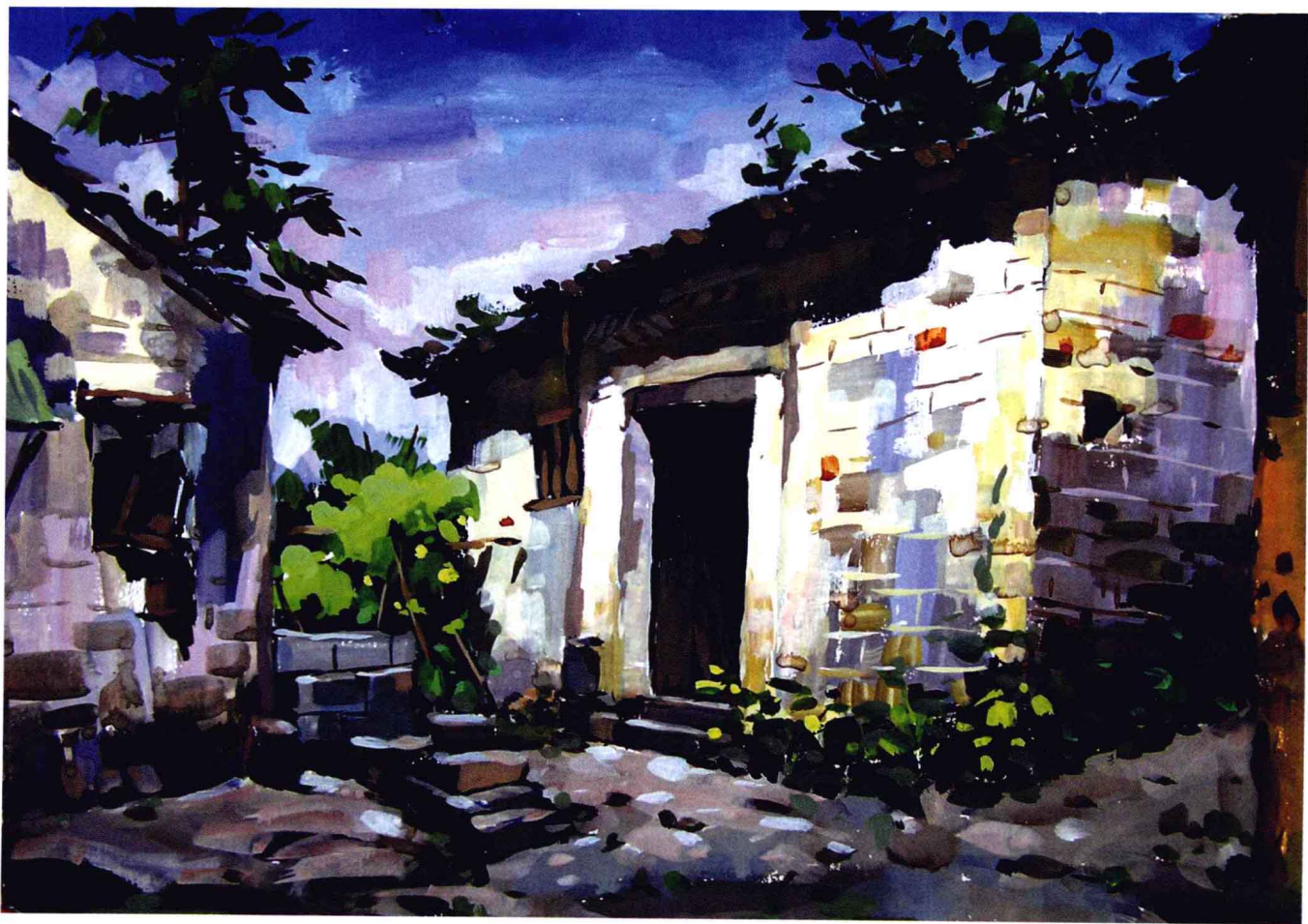
水粉画是使用水调合粉质颜料绘制而成的一种画。它的色彩可以在画面上产生艳丽、柔润、明亮、浑厚等艺术效果。

从广义上讲,凡是使用粉质颜料与水、胶作为结合剂画成的画,都属于水粉画。从这个意义上讲,水粉画是一门既古老而又年轻的画种。说它古老,在绘画史上,以粉质颜料作画的渊源,可以追溯到奴隶社会。人类开始在以粗略的轮廓和抽象的符号表现动物和人物的图画中使用粉质不透明颜料,这可以看作水粉画种的萌芽和起点。

继后,我国历代遗存下来许多的壁画、建筑上的装饰画、工笔重彩画,西方文艺复兴时期的一些壁画,从本质上讲都是早期的具有水粉艺术特点的绘画,但还不是真正现代意义上的水粉画。现在我们称水粉画这门艺术,应该说是从水彩画中派生出来的一种独立画种。

水粉画种是色彩观察和表现的表达方式之一,从培养学生对色彩的视觉感知能力上讲,与油彩、水彩、丙烯等画种没有什么区别,只不过材料性能不同而表现方法各显优势罢了。在国外,没有水粉画的名称,凡是用水来稀释颜料的,不管是透明的或不透明的颜料所画的画一概称为水彩画。早期的水粉画与水彩画并无区别。随着绘画技巧和风格的发展变迁,一些水彩画家为了追求作品的油画效果,将透明的水彩色直接掺入白粉制成各种颜料来作画,这种画法后来又被广告画所利用,推动了不透明的水粉画法的发展。并在发展过程中逐步脱离了自身透明特性,而成为一个独立的不透明的水粉画体系,并在20世纪初,正式作为新的画种出现。所以我们又说它是年轻的画种,至今才有百余年的历史。

随着时代发展观念转变,在水粉的画法上也出现了各种不同的表现手法。水粉画早先在水彩画基础上得以发展,它继承了水彩画技法以水为媒介,使颜色相互渗化溶合,形成

3. 后院小屋 张奇 水粉(黔县屏山实地写生)

此画为干画法中的薄画技法,用笔肯定,干脆利落,如大刀阔斧,色彩对比强烈,透明、响亮,有水彩画特点。

自然衔接等基本技法的优点,可以追求水彩画的水色交融、色彩透明淋漓、画面滋润、轻快、流畅的效果;水粉画不满足于水彩画技法和表达语言方面的成就,善于借鉴其他画种的优点,特别从油画中吸收了使用具有较好遮盖力的材料优点,在颜料与工具材料上进行大胆革新,使它同样能够追求油画笔触的肌理美:也可以用平涂的方式作装饰画,色彩具有鲜艳、华丽、柔润、明亮、浑厚的特点。

水粉画的性质和技法,与油画和水彩画有着紧密的联系。它与水彩画一样都使用水溶性颜料,如用不透明的水粉颜料以较多的水分调配时,也会产生不同程度的水彩效果,但在水色流动性与透明性方面,则无法与水彩画相比拟。粉质颜料意味着对水色流畅的活动性产生限制的作用。因此,水粉画一般并不使用多水分调色的方法,而采用白粉色调节色彩的明度,以厚画的方法来显示自己独特的色彩效果。这一点近似于油画的绘制方法。因为不透明的水粉颜料与油画颜料都是具有遮盖力的,所以水粉画是介于水彩画与油画之间的一个画种,它是通过吸取水彩画与油画的某些方法与技

巧而发展形成自己的技法体系的。

水粉画在我国蓬勃发展,应该说是近半个世纪的事。20世纪60年代以后,由于社会经济和文化条件的原因,普及美术和实用美术发展很快,从而促进了水粉画的不断普及与提高。水粉画的优点逐渐被广泛地认识和接受。水粉画种经众多水粉画家大胆的探索与尝试,使形成一套完整而系统的、其他画种不能取代的技法,成为在绘画领域中具有群众基础而又受专业画家所钟爱的一个独立画种,进而显示出自己独特的美学价值和艺术风貌。水粉画具有颜料、纸张成本低,艺术表现力强,绘画工具携带方便,操作易于把握,易于修改等特点。因此为很多美术爱好者所钟情,特别是对于初学者,它是很适宜色彩训练很适宜的绘画形式。20世纪70年代,全国恢复高考招生后,美术学院把水粉画作为色彩入学考试的主要科目之一,在客观上又推动了水粉画的普及,刺激了更多的学子来学习水粉画。目前我国各画种中,水粉画是参与人数最多的、适用专业最广泛的画种。

4. 万绿丛中 刘书声 水粉(青岛实地写生)

此画色彩和谐、用笔严谨,色彩层次渐变细腻,有油画特点。

1.3 水粉画的工具与材料及使用特点

水粉颜料

水粉画颜料的主要成分一般是从植物、动物和矿物质中提取的，研磨成精细的粉状，加水溶性树胶、甘油和防腐剂调制而成。成品的水粉颜料在美术用品商店及文化用品商店有售。有瓶装与锡管装两种，外出风景画写生携带锡管的比较方便，目前市面上有多种品牌可供选择，质量较好的是上海产的马利牌及天津产的温莎·牛顿牌。

水粉画颜料的不同色相种类很多，初学者可以选购盒装的18色颜料。在实践中所用颜料消耗数量不会一样多，用量大的可以再添单支颜料，白色使用量大，可以买大管装的。另外为追求某些透明效果，可以添几支水彩颜料，如藤黄、曙红、天蓝、橄榄绿、土绿、墨绿、生褐等可以与水粉颜料混用。水粉颜料的透明性是相对的，加水多了，也会成为透明色。

水粉画纸

水粉画纸的要求并不很严格，纸质结实的都可以画水粉。商店出售的专用水粉画纸，表面有机器压制的凹凸纹理，可以增强颜料的附着力，吸水性较适中，比较容易把握画面干湿变化效果。画水粉也可以用水彩画纸，水彩画纸的纹理较细宜于薄画。常使用同一类型纸，有利于掌握纸的性能。水粉颜料干后与刚画上去的湿时效果不一样，要在实践中去积累经验，才能获得满意的效果。

一般地说，吸水性太强、着水后会透过纸背、太薄的纸不宜选用；而纸质过硬、表面太光滑的纸，如白报纸、卡纸等颜料附着力差，水色容易在纸上流淌、不好控制，也不宜作水粉画用纸。

水粉画笔

古人云“欲工其事，先利其器”，选择一些能得心应手的画笔，对于绘画技法的良好发挥起很大作用。

5. 水粉画的主要使用工具及材料

水粉画专用笔，目前商店出售的种类较多，有羊毫、兼毫、狼毫、猪鬃、尼龙等材料制成。初学者应首选笔毫柔软适中、有一定弹性、吸水量较多的水粉笔。例如羊毫与狼毫兼合制成的兼毫水粉笔较实用，价格也较便宜。专用的水粉画笔一般一套有13支，0号最小，12号最大，目前也有以奇数或偶数套装的，初学者选一套中的6支也就够用了。

各种类型的笔都有其优缺点：

软毫笔：羊毫吸水量大，便于湿画与薄画，笔毫松蓬，便于皴擦。缺点是笔毫太软，没有弹性，不适宜厚画。

硬毫笔：狼毫、猪鬃、尼龙都属于硬毫笔，笔毫健硬，弹性较好，适宜厚画与干画，笔毫成型而不易松蓬，便于摆贴、勾勒、洗涤，表现笔触明显，易于细部描绘。缺点是吸水量少，容易带上底色，不适宜暗部与含蓄处表现。

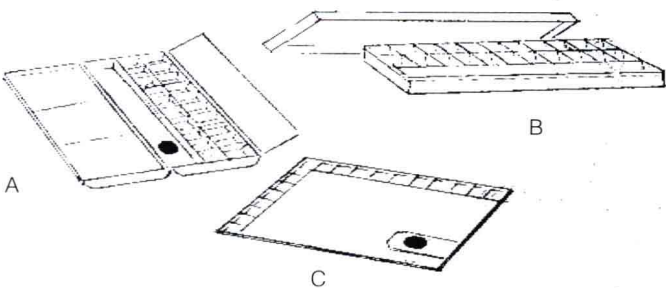
除了专用的方扁型水粉画笔以外，圆锋的中国毛笔在勾线、点划方面能发挥更大优势，例如狼毫的兰竹、兼毫的大白云都能在水粉画中发挥极好的作用。有些极小的画笔，如叶筋、衣纹笔在需要表现细小部位时也有妙用。在需铺刷大面积色块的地方，或铺刷清水湿润画纸时则用2寸的底纹笔比较方便。画油画用的小型刮刀有时也被用来表现毛笔无法表达的特殊刮痕效果。

总之，为了追求某种质感，以往的画家们作了多方面的尝试，积累了很多经验，使水粉画的表现获得了更大的自由空间。然而各种工具的使用性能和特点还要在实践中去慢慢体会。画笔的保养，一定要在每次画完后洗干净，以免色渣积于笔根影响下次使用。买来的新笔要用温水将胶泡开、洗净才能使用，久置不用要放些樟脑球谨防虫蛀。

调色盒

市场上调色盒的种类很多，下面介绍其中三种：一种是带内盖的连体式调色盒(见图5、图6. A)，中间的大孔是为插入左手拇指握着调色盒准备的，盒盖是作调色板使用。另一种是开启式的(见图6. B)，即盛色盒与盖分开，其特点是格子深而多，可以盛放颜料的种类与颜料量比前者多。其缺点是调色是在方型的盖中进行，没有握手孔，拿在手中不是很舒服。使用这种调色盒，可以另外选购一块有握手孔的塑料调色板(见图6. C)，其面积比盒盖大，便于大面积用色，在画大幅画时比较实用。

每次作画完毕应把调色盒中剩余在调色板上的颜料洗净，以免干后结块，下次使用难以清洗。格子中的颜料上，最好盖一块潮湿的薄海绵以保湿，便于下次使用。

6. 各种式样的调色盒

格子中的颜料一定要按顺序排列，这样做是为了防止对比色相混，更重要的是养成习惯，要用的颜料始终在一个固定位置上，像我们熟悉的电脑键盘一样寻找起来很方便。初学者可以按18色颜料盒中制造商排列好的次序依次排列。下面图表是18色盒装排列法。

白	中黄	玫瑰	熟褐	草绿	群青
钛白	土黄	深红	紫罗兰	翠绿	普蓝
柠檬黄	朱红	赭石	淡绿	湖蓝	煤黑

调色盒中按马利牌18色水粉画颜料出厂排列顺序示意图

笔洗

笔洗，或者叫水盂。是用来清洗画笔的器皿。陶罐、大口玻璃瓶、锯了口的塑料净水瓶都可以代用。外出写生为携带方便，目前市场上有售一种软质塑料桶，中间有隔膜，可以将清水与洗笔的浊水分开。另一种可以拉开和压扁的塑料硬质水盂也很实用。内有一块配装的海绵，可用来舔笔，以控制笔中水分干湿，舔笔也可以用湿毛巾、餐巾纸代替。笔洗不宜过大，使用时视水的清浊程度适当换水，太混浊的水会影响调配色彩的纯度。

水粉画的其他辅助工具

在室内静物写生时使用画板，便于画前把画纸裱贴在板上，裱贴的方法可以把画纸背面弄潮使其扩张，然后将四边用废报纸裱贴，干后画纸收缩平整，画起来很舒服。也可以直接在画纸上用透明胶带将四边粘贴固定，画完后将四边胶带撕去，露出整齐的白色作边，使作品更加美观、整洁醒目。室外风景写生要考虑到携带轻便，可收缩的铝合金画架、折叠式画凳、塑料手提式工具箱都是合适之选。总之，一切以方便为前提，为了经济实用也可以自制。

本章重点思考题

- 1. 水粉画种是因具备哪些优势而成为独立画种的？
- 2. 建筑为主的景观规划设计专业在色彩教学上为什么要求侧重写实基本功训练？