

高等教育出版社

色彩画

PAINTING

第二版

黄今声
编著

◎ P A I N T I N G

色彩画

第二版

◎ 黄今声 编著

高等教育出版社

内容提要

本书共分四大部分,绪论部分主要讲述色彩画学习和训练的基本原则;绘画色彩理论部分包括色彩原理、光影色彩规律、绘画色彩结构、观察方法与调色方法、材料和工具等内容;色彩画种类部分则详尽阐述水彩画、水粉画、油画、数字绘画等的发展概况和材料工具、技法等;色彩画体裁部分讲述静物画、风景画、人像画、人体画的发展历史、基本要求、方法步骤等,并概括介绍了其他绘画体裁的相关知识。

本书体例适当,材料翔实,分析深入浅出,具有较强的学术性和实用性,可供高等美术院校美术教学使用。

图书在版编目(CIP)数据

色彩画/黄今声编著. —2 版. —北京:高等教育出版社,2009.8 (2010 重印)

ISBN 978 - 7 - 04 - 027419 - 6

I . 色… II . 黄… III . 水彩画 - 技法(美术)

IV . J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 090038 号

策划编辑	梁存收	责任编辑	王海燕	封面设计	黄 玫	责任绘图	宗小梅
版式设计	王 莹	责任校对	张 颖	责任印制	毛斯璐		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 16.5
字 数 390 000

购书热线 010 - 58581118
咨询电话 400 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 1991 年 6 月第 1 版
2009 年 8 月第 2 版
印 次 2010 年 7 月第 2 次印刷
定 价 41.00 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 27419 - 00

本书导读

绘画艺术是造型艺术的一个主要门类，它通过绘画造型语言把人们内心的审美感受和思想观念转变为可视的二维空间的绘画作品，在平面上形成体积、空间、运动和明暗。这种造型语言因素包括：形体、线条、色彩、色调和结构。所有这些因素组合成一个整体，可以描绘真实的或者非自然的形象，可以表现描绘性的主题或者抽象的视觉构成。画家可以在画种、技法和形式的可能范围内传达和交流视觉信息，传达语言文字难以表达的感情和思绪。学习绘画要掌握坚实的绘画基本功。在绘画艺术的基本训练课程中包括素描和色彩。素描是色彩的基础，同时又有它独立的艺术价值；而色彩则需要综合运用各种丰富多样的造型语言，特别是以色彩的语言去描绘形象，表达感情，从而使绘画作品具有很强的创造性和感染力。

色彩画的成就是人类文明的发展以及历史积累的结果，艺术语汇、体裁、程式、技法，体现了人类文明的高度和深度。专业技巧训练和艺术功底是探索和创新的基础。我们要吸收欧美艺术的成果，也要继承中国美术传统的遗产，同样还要吸收亚非拉文明中源远流长的成果。绘画学习中不必人为地只推崇某个或某一类艺术品种，而要广泛地借鉴。在毕加索的艺术作品中就明显具有吸收东方版画和黑人艺术的因素；印象派画家也吸收了许多东方版画大色块的绘画处理观念；中国画家张大千后期创作的许多彩墨画大量吸收西方绘画的色彩处理手法；画家吴冠中的彩墨画中也创造性地融合了东西方的造型形式因素。因此我们在技巧学习中应该力图广泛地吸收，打下深厚的绘画基础。

在本书中，著者力图概括、综合地介绍色彩绘画中基本的理论和实践知识。本书包括绪论、绘画色彩理论、色彩画种类、色彩画体裁等内容，分别从理论、材料、题材等角度加以具体论述。

本书第一部分是绘画色彩理论。这一部分介绍最基本的色彩原理、光影色彩规律、绘画色彩结构、观察方法与调色方法、材料和工具等。无论是绘制水彩画、水粉画、油画，还是绘制静物画、风景画、人像画、人体画，都需要了解这些基本的道理。一些单独讲解某一画种或某一体裁的书籍，也都十分重视讲述色彩原理、色彩语言、观察方法、调色方法这些基本理论。

第二部分是色彩画种类，分别选择了水彩画、水粉画、油画和数字绘画等几个主要画种，讲述这些画种的由来、材料与工具、技法和方法步骤。由于我国的美术教育长期以来已单独设置和形成独立的中国画专业教育系统，本书没有单独纳入中国传统的彩墨画画种，在提及之处仅作简单介绍。

第三部分是色彩画体裁，人们通常按照绘画表现的内容和题材区分出许许多多不同画种。本书根据学习色彩画由浅入深的基本需要选择和着重介绍静物画、风景画、人像画、人体画等画种，说明这些画种的历史发展、特点与要求、技法、基本作画方法和步骤等。有一些重要的画种难于以现代课堂方式进行教学，常常列入创作课中研习的，例如风俗画、历史画，以及一些强调不同的艺术理念、艺术形式和绘画风格的创新的流派，还未能归纳出系统的、为世人认可的造型基本功体系，未作详尽阐述。

本书综合了色彩画的理论，同时对不同画种的技法，以及色彩写生的过程进行研究和叙述。其特色在于不同画种和体裁间互相对照比较，对于它们共同的基本理论集中地深入探讨，避免了分别放在单个画种中重复叙述，同时力求把各个画种（水彩、水粉、油画等）和体裁（静物、风景、人像、人体等）联系起来，从整体上比较它们之间的异同、特点、相互间的关联，以及在学习上先后搭配、衔接、补充的关系。有了总体的了解和把握，便于读者进一步有选择地逐步学习和深入研究。

还要指出，许多工夫要下在画面之外，除了勤于绘画、实践，掌握色彩理论之外，还要下工夫看画、读画。绘画艺术的许多奥妙之处要靠眼睛观看、欣赏，是语言不能说明、文字不能替代的，正如同音乐的美妙要靠耳朵听取，不能用文字描述来代替。古人学字，看到好的书法碑帖，坐卧其下，反复观赏，数日不去。可能书法名帖“兰亭序”的文字都可传颂，但王羲之的书法艺术却被奉为至宝，连名家的临摹品也唯恐差之甚远。学画要看名作、看画作、看好画。现在经济条件好了，可以到国内外各美术馆、博物馆等观看原作。过去许多早年学画的人，看到原作后，都痛悔深受“酱油色”和简单化的大红大绿的劣等印刷品之害，以致走弯路、染上坏习惯。其实真正的古典油画作品的色彩非常微妙，真正的印象派色彩沉着丰富。

学画要在看画、读画上下工夫。袁运生就读于中央美术学院期间，借到印刷精美的画册后，一张画能够看上半个多小时，这就是读画。今天他已经成为国内外知名的画家。对于会读画的人，一本好的画册可能远胜过一本绘画理论书。今天科学技术的进步使得我们能够看到接近原作的印刷复制品和数字图像，因此，本书第二版增加了一些图片，希望能够成为一本可“读画”的教材，以满足学习者“读画”的愿望和要求。

目 录

绪论 如何学习色彩画	1
------------------	---

第一部分 绘画色彩理论

绘画色彩理论导读	11
第一章 色彩原理	13
本章导读	13
第一节 色彩理论的发展历史	13
第二节 色彩的形成	17
第三节 色彩的分类	23
第四节 色彩的混合	30
第五节 绘画中色彩的对比	31
第六节 色彩的融合	35
第二章 光影色彩规律	38
本章导读	38
第一节 光源色	38
第二节 物体的条件色与物体色	43
第三节 环境色	45
第四节 空间色	46
第五节 用色彩塑造形体	47
第三章 绘画色彩结构	56
本章导读	56
第一节 色调	56
第二节 色彩的均衡	74
第三节 色彩的重音和节奏	74

第四节 色块的同时对比	76
第五节 色彩感情	78
第四章 观察方法与调色方法	80
本章导读	80
第一节 观察方法	80
第二节 调色方法	83
第五章 材料和工具	88
本章导读	88
第一节 颜料的成分	89
第二节 颜料的分类	91
第三节 颜料的品质	98
第四节 绘画的支撑体	99
第五节 画笔	100

第二部分 色彩画种类

色彩画种类导读	105
第六章 水彩画	106
本章导读	106
第一节 水彩画的发展历史	106
第二节 水彩画材料和工具	108
第三节 水彩画技法	113
第四节 水彩画写生的方法步骤	118
第五节 几点建议	119
第七章 水粉画	121
本章导读	121
第一节 水粉画的发展历史	121
第二节 水粉画的材料和工具	125
第三节 水粉颜色的特点	126
第四节 水粉画技法	127
第八章 油画	132
本章导读	132
第一节 油画的发展历史	132
第二节 油画的材料和工具	133
第三节 油画技法	140
第四节 作画步骤	149

第九章 数字绘画	154
本章导读	154
第一节 数字绘画的发展	154
第二节 数字绘画的设备	155
第三节 数字图像的制作	163
第四节 数字绘画作品的保存	169
第五节 数字图像文件的展示	169
第六节 练习作业	170

第三部分 色彩画体裁

色彩画体裁导读	173
第十章 静物画	174
本章导读	174
第一节 静物画的发展历史	174
第二节 静物写生的特点和要求	178
第三节 静物写生的方法步骤	179
第四节 静物画绘制过程举例	184
第五节 练习作业	189
第十一章 风景画	192
本章导读	192
第一节 风景画的发展历史	192
第二节 风景画的特点和要求	195
第三节 风景写生的方法步骤	198
第四节 练习作业	199
第十二章 人像画	208
本章导读	208
第一节 人像画的发展历史	208
第二节 人像写生的基本要求	215
第三节 人像形体特征和色彩特征	216
第四节 人像写生的方法步骤	223
第五节 练习作业	226
第十三章 人体画	228
本章导读	228
第一节 人体画的发展历史	228
第二节 人体写生的基本要求	229

第三节 人体写生习作的方法步骤	230
第四节 人体写生的技法	238
第五节 练习作业	240
第十四章 其他绘画体裁	249
参考文献	252
后记	253

绪 论

如何学习色彩画

绪论部分论述进入色彩画学习之前的准备、色彩画学习过程的特点和阶段、色彩和素描的关系以及色彩观察和绘画中感觉和理解的关系等。这是一些贯穿各个绘画过程的全局性问题,所以首先提出来,力求做到掌握绘画学习规律,循序渐进,讲究方法,避免浮躁,少走弯路。绪论部分包括色彩画学习和训练的方法、学习色彩画的预备条件、色彩画学习过程的综合性、色彩画学习过程的顺序和阶段、色彩和素描的关系、感觉和理解的关系等。

有了前人学习经验的总结,有了许多走弯路的教训,掌握这些共同的规律,有助于我们更有成效地学习绘画艺术,打下深厚的基本功,进而发挥自己独创的个性鲜明的艺术创造力。

一、色彩画学习和训练的方法

色彩画的学习要循序渐进,由浅入深,由易到难,一步一个台阶地前进;学习进程的安排可快可慢,但是顺序不应颠倒。只要基础扎实、方法正确,多高的山头也能爬上去。因此,在学习色彩画的过程中,了解进行顺序是很重要的,需要知道各种工具和画种的难易、特色及其互相补充的关系,然后根据自己现有的水平,有计划、有步骤地安排学习内容和顺序。色彩画的绘制包括习作和创作两个不同部分。习作的目的主要是要全面地掌握绘画的基本功,打好色彩和造型的基础;而创作是在对习作的各个因素加以提炼取舍的基础上,绘制出的具有鲜明个人风格和独特情感内涵的创造性作品。写生是习作的主要方式,它是培养敏锐的艺术感觉和生动的艺术表现能力的基础。

许多大画家在创作出很好的作品后,仍然坚持画写生习作,以保持和提高绘画的技巧水平。

这本书所涉及的范围,主要是如何画好色彩画习作,练好色彩基本功。不过创作和习作也不是截然分开的,习作本身如果具备一定条件,达到高水平,本身也能够成为好的创作。有些创作作品也是通过直接写生来完成的。但是应该明确习作的目的和要求与创作是不同的。习作要对多方面因素个别地加以研究解决,如果过早地简化或者省略造型的某个或某些基本因素,忽视基本功要求,急于追求特色和突破,则既不能打好色彩画的基础,也不利于今后创作能力的发展。色彩画的基本功是很多画种和题材的共同基础。即便新兴的数字绘画也离不开绘画的基本功训练。所以学习色彩画既需要智慧,也需要踏实,应避免浮躁的心态。

二、学习色彩画的预备条件

学习色彩画之前和同时,要求具有一些最基本的绘画基础。要具备和学习内容相应的初步素描造型能力,以及透视学和解剖学的必要知识,应该进行必要的素描练习和配合学习有关透视和解剖的知识。本书中主要集中研讨有关色彩画的理论和技法知识,其他方面的知识在必要时只会予以简明的提示。

应当指出素描的明暗调子和色彩的明度关系基本上是一回事,二者大多是互相重叠的,学习了调子素描的画法就易于理解和掌握色彩的明度,所以说有一定的素描基础,才有利于开始色彩画学习。学习色彩画的过程中,随着难度的加大,也还要进行相应的素描训练。两者配合好,是学习好色彩画的必要条件之一。

三、色彩画学习过程的综合性

色彩画本身包含许多类型,如水彩、水粉、油画,以及静物、风景、人物写生等。从创作上来讲,它们都是独立的画种或体裁,无所谓难易先后之分,但是在色彩画写生训练的系统中,风景、静物、人物画的学习是有先有后的,最好按顺序作阶段性安排。各个阶段分别有所侧重,一步一步地解决不同的色彩和造型课题,使前一步为后一步打下基础,从而形成一个色彩画学习的链条。通常是先画一段静物和风景作为入门,学习和掌握色彩造型和色彩构成的基本能力,然后再进入人物写生,解决色彩语言的细腻、响亮及更多的绘画技法课题。这样的学习,其重点并不一定首先放在掌握某一个特定的画种,而在于通过某个画种、某种体裁的学习,侧重完成某一个方面的色彩学习任务,使不同的画种和体裁互相连贯、穿插地构成一个整体,所以把水彩、水粉、油画、静物、风景、人物、人体等的画法集中在一起讲述就很有必要。如果一个个分割开单独写书,那么不仅每一本书都要重复讲述色彩理论知识、观察方法等,又由于篇幅比例所限,很难把这些基本理论充分地展开、讲透。不仅水彩、水粉、油画等每一个画种,都可以用来绘制风景、人物、人体等,而且静物、风景、人物、人体画体裁中又都要分别涉及使用水彩、水粉、油画等工具。我们在这里把这些互相关联、交汇的各个画种、体裁综合写在一本书中,就可以把它们共同涉及又相互关联的色彩语言、观察方法、材料等知识集中讲述,既可充分展开,又可以避免重复。那些需要深入研究的特殊技法部分,则写入特定的画种和体裁中,这样安排,结构显得比较合理,逻辑上也会通畅些。

四、色彩画学习过程的顺序和阶段

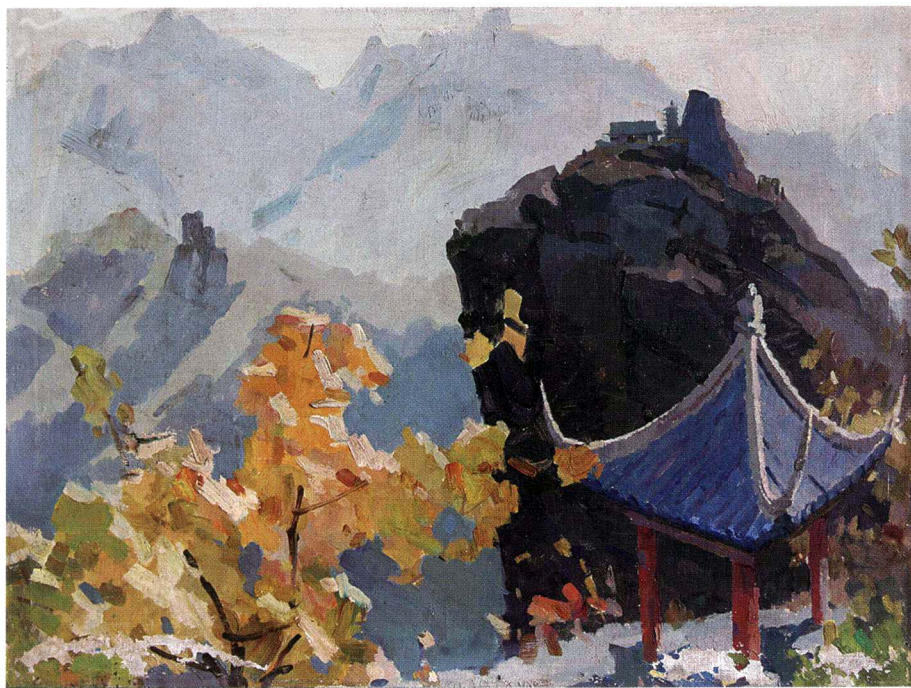
在色彩画的绘制过程中,学习者需要了解和掌握造型,需要运用色彩技法与掌握绘制步骤,这些问题是不能一揽子同时解决的。它们需要从多方面分割开,分布在先后不同的学习过程中来学习。历史上流传下来的绘画教学经验和现实的实践证实,好的方法、步骤大致是:将每个作画过程分解为若干步骤,每个步骤中尽可能集中解决相对少而又单纯的任务;每个步骤又总是承前启后的,即在前一个步骤的基础上,进一步深入,同时又为后一步打下基础,这样就会避免反复涂改。饭要一口一口地吃,路要一步一步地走。没有掌握好正确方法和步骤的人,企图同时解决许多课题而经常又是顺序颠倒地进行,前一个任务还没有解决,就进入后一个过程,过一会儿还得返回来再进行前一个,这就会造成不断地反复涂改。在教学中,好的老师个别指导学生时,能够根据学生的理解程度和画面进展情况,提出当前应当解决的主要问题,而不是泛泛地讲许多大道理,也不是面面俱到地把所有要解决的问题一下子都提给学生。这就像医生看病,尽管医书的道理大家都能看一些讲一些,但是好医生能够抓住病情的关键对症下药,那就不容易做到了。

五、色彩和素描的关系

如何看待色彩和素描的关系呢?在不同画家的绘画作品中,素描和色彩是各有侧重的。

例如古典画家比较侧重素描的严谨,印象派画家就更侧重色彩的丰富。但是作为造型艺术基本功的训练,素描和色彩的学习应该相互结合并进,不可偏废。对于写实的绘画来讲,素描是造型的基础,没有扎实的素描基本功是画不好色彩画的。马奈说:“色彩是趣味和感觉的问题,更重要的还是言之有物。”马蒂斯也曾说过:“如果素描是属于理智的,那么色彩是属于感情的。你必须首先画素描培养精神,并且还要能够把色彩纳入精神的轨道。”如果只重视素描而忽略色彩,画面上拙劣刺眼的色彩会破坏苦心经营的素描效果;只强调色彩表达,不重视素描的形体塑造,也会给画面的深入和完成造成困难。一开始就追求色彩和素描的结合是一个正确的途径,这样做,开始时可能困难一些,后来会进展得快,攀登得高。切忌一大段时间只画素描不画色彩,或者画色彩时完全丢开素描。

调子素描对于不同色彩的区别,是用明暗来表现的。生活中的物体都是有色彩的,即便是白色的石膏,受一定光源的照射和周围环境色的反射,也会呈现丰富的冷暖色彩的变化。但是画素描要用黑白明暗的变化来代替色彩变化,素描中不得不人为地排除色彩变化,集中解决明暗的造型因素,这是很有效的训练方法。不过如果长期单一集中于素描训练,不画色彩,也会对色彩训练产生副作用。我们有时会见到,有的人素描的基本功不错,而在表现色彩时却很吃力,显得缺乏正常的色彩感,有时色彩感觉甚至不如某些素描画得很少的人。这是由于长期只画素描不画色彩,采用排除色彩只看明暗、线条的观察方法,从而导致色感减弱。因为画素描要靠拉大明暗的差距来表现色彩上的微小差别,因此素描画面的黑白对比要比实际的色彩感受更强烈。然而,色彩语言毕竟要更丰富一些,例如用天蓝色背景衬托橙黄色主体的画面显得明快艳丽。但是要把这两个色块转换成为相同明度的灰色时,比如用照相机拍照使之成为黑白照片,就会显示出—张灰色物体衬托在灰色背景上的黑白照片,缺乏明暗对比,显得灰突突一片(图绪-1至图绪-5)。如果用素描来表现同样画面中的强烈色彩感觉,就要人为地加大橙黄和天蓝的明暗差别,才能取得响亮的效果。就是因为这个缘故,印象主义绘画中有些色彩很美的绘画作品,如果印刷成黑白画面,就会成为灰突突的一片。这就说明素描的明暗和色彩的表现既有统一的一面,也有互相矛盾的一面。

图绪-1 密云之秋
油画速写 黄今声

图绪-2 密云之秋（黑白单色）油画速写 黄今声

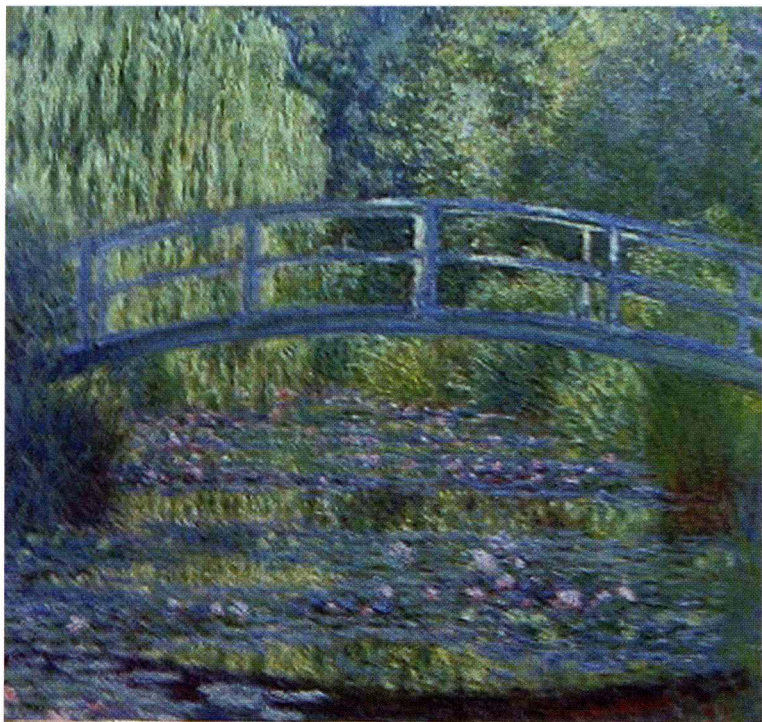

图绪-3 例图比较

这两幅作品是彩色和黑白两张油画风景速写图。彩色画有蓝色远山背景衬托，秋叶的橙黄色浓郁鲜明，色彩对比强烈。人眼感觉到橙色的明亮，是由于橙色的纯度高，并不是明度的浅亮。如果把这部分直接转换成为单色的黑白色调，例如拍照成黑白照片时，就会显示出灰色物体衬托在灰色背景上的效果，由于缺乏明暗对比，原先艳丽强烈的色彩对比完全消失不见。在素描画中常需要特意拉开两者的明暗差别，例如采用压暗背景，提高树叶亮度来表现响亮的色彩感觉。

图绪-4 睡莲小桥 油画 莫奈

画面中阳光照射的暖绿色的树丛及其倒影，对照着阴影中蓝天映射下冷色的睡莲、小桥，色彩明快响亮。这主要是奇妙的冷暖对照达到的效果，而不是受光处的浅亮和阴影处的深暗对比的结果。这是因为人类视觉感受适应范围很广，能够同时感受到绿色的明亮和浓郁。但是颜料则不同。例如绿颜料在浅淡时就会变得苍白。

图绪-5 睡莲小桥（黑白单色）

油画 莫奈

黑白照片中这张睡莲小桥的油画，明显使人觉得画中的明暗层次相当浑浊，缺乏层次。通过彩色和黑白两张油画的对照，可以明显看出印象派强调色彩的表达，而相对放松对调子素描的要求。

因此为色彩画打基础的明暗色调素描，暗部要画得透明一些，中间色要画得丰富，不宜过分夸大明暗对比，这样才易于和色彩表现相结合，易于转到色彩画上来。从根本上来讲，早期学画素描时，还是尽早地进入用色彩描绘，使色彩训练与素描训练较早地同步进行为好。不过素描中的明度即明暗变化是色彩变化的三要素（色相、明度、纯度）之一，主要方面是与色彩相一致的，也不应当把两者对立起来。有时有的学生画素描过多，造成色彩感觉迟钝。主张采用“丢掉素描，破坏素描”的办法来找色彩，只是不得已的办法，不能治本。不一味只画素描，及早进入色彩写生，才是根本的解决办法。

六、感觉和理解的关系

在色彩画的学习过程中还有一个观察、感受与理解、分析两者之间的相互关系问题。首先不能以任何理论法则的研究代替色彩感的培养。色彩感觉是感性的，它的获得是快速的、短暂的、整体的，重在第一印象，不能用理智的分析来代替感觉。但是色彩感的培养，由迟钝到敏锐，由模糊到鲜明，要基于长期深入研究和正确掌握色彩理论，并且进行持续的培养训练才能得到提高。法国浪漫派大师德拉克洛瓦曾经写道：“在我们的艺术学校中，既不曾对色彩理论元素进行分析，也不对色彩理论进行讲授。因为在法国按照工艺师可以制造出来的，色彩学家都需要天生的这种说法，学习色彩规律被认为是多余的。色彩理论神秘吗？为什么称这些原则是神秘的？而这正是所有艺术家都应该懂得，并且都应该被教會的。”瑞士画家、美术理论家约翰内斯·顿曾经说过一段很透彻的话：“在美学领域中有为艺术所使用的色彩规则和普遍规律吗？或者说美学仅仅是由主观意愿所控制的色彩欣赏呢？学生常常问这样的问题。而我总是用下面的话来回答：如果你不能从没有色彩知识的壮志中创作出色彩的杰出来，那么你就应当寻求色彩知识。”有人认为研究色彩理论是多余的，只凭感受作画才好，理论妨碍感觉。实际上，感觉也有一个从低到高，从迟钝到敏锐，从朦胧到鲜明这样一个发展、提高的过程。这需要正确的理论指导和实践。理论只能通过你的感觉发挥作用，要用你自己的经验、感觉来体会和检验色彩理论中提出的原则、规律是否正确。有些错误的理论是违背感觉的，也不能提高色彩的感受能力。色彩的规律是复杂的，要花大力气下苦工夫去理解和掌握，同时应培养观察、记忆、想象和构成色彩的能力。

随着物质生产和精神生活的丰富，人们对色彩的欣赏水平和美学要求也日益提高，人们都热切希望能在自己的作品中看到高水平的色彩画，不喜欢那种单调、生硬和刺眼的色彩效果。但是解决色彩的基本功是个持久战，得有苦学苦练、坚忍不拔的精神。艺术家要把理论修养和绘画实践结合起来。只认同凭感受、观察来绘画，拒绝从理论上理解和思考，就会局限于被动地抄袭对象。只有熟悉色彩的特征及其构成，掌握视觉原理和色彩规律，才能做到既能写实写景，又能写意抒情，运用色彩手段得心应手地进行创作。