

黑白现场

色彩系

刘沧海 石焰 编著



图书在版编目 (CIP) 数据

黑白现场. 色彩系 / 刘沧海编著. -- 长沙: 湖南美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5356-3954-7

I . ①黑… II . ①刘… ②石… III . ①水粉画—技法 (美术) IV . ① J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 191496 号

黑白现场 色彩系

著 者: 刘沧海 石 焰

策 划 人: 赵燕军

责任编辑: 赵燕军

整体设计: 砾石文化

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 635 × 965 1/8

印 张: 20

版 次: 2010 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3954-7

定 价: 98.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105

邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

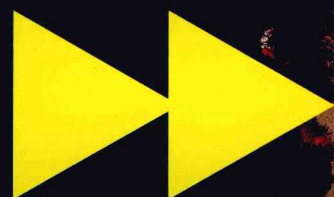
电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

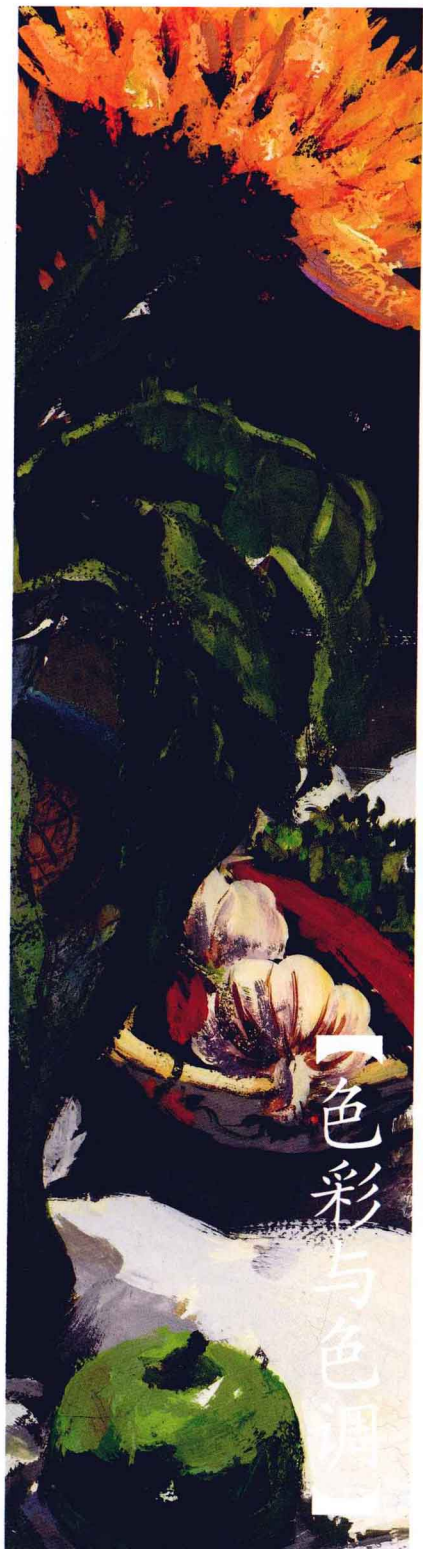
黑白 现场

色彩系

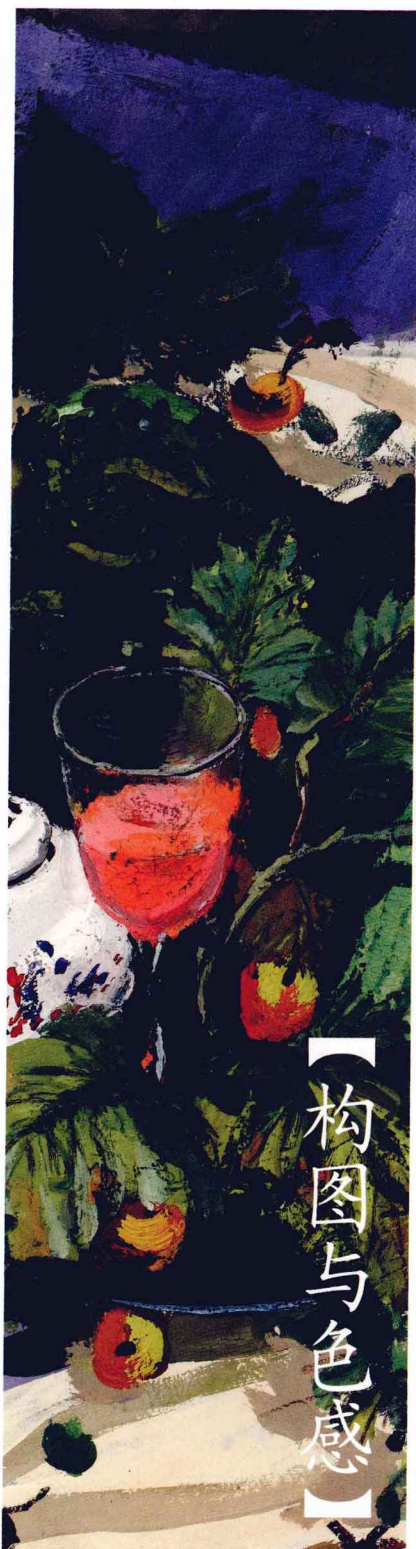
刘沧海 石焰 编著



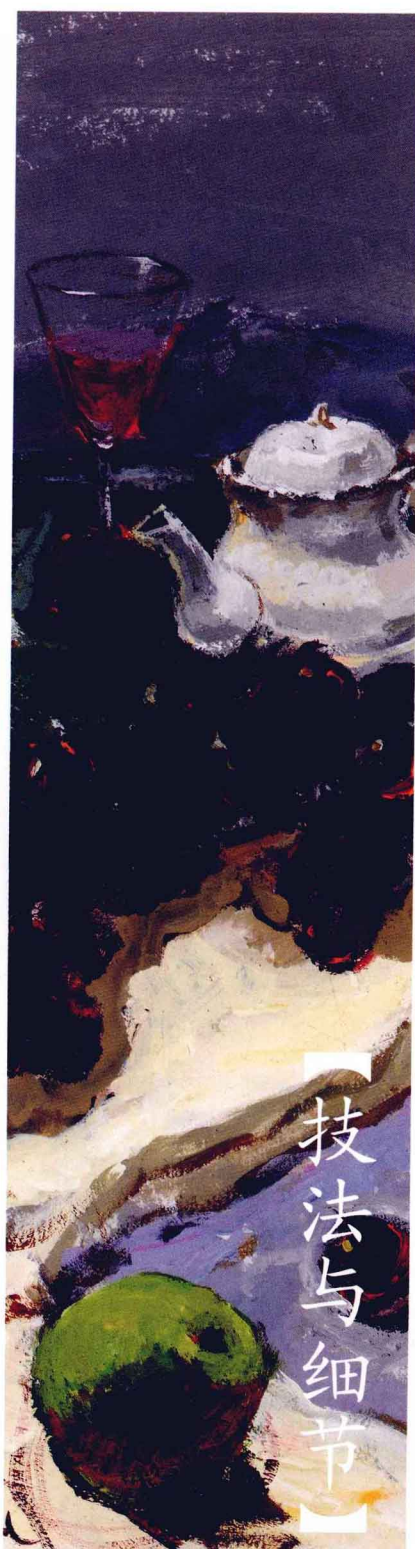
目录



07



35



57

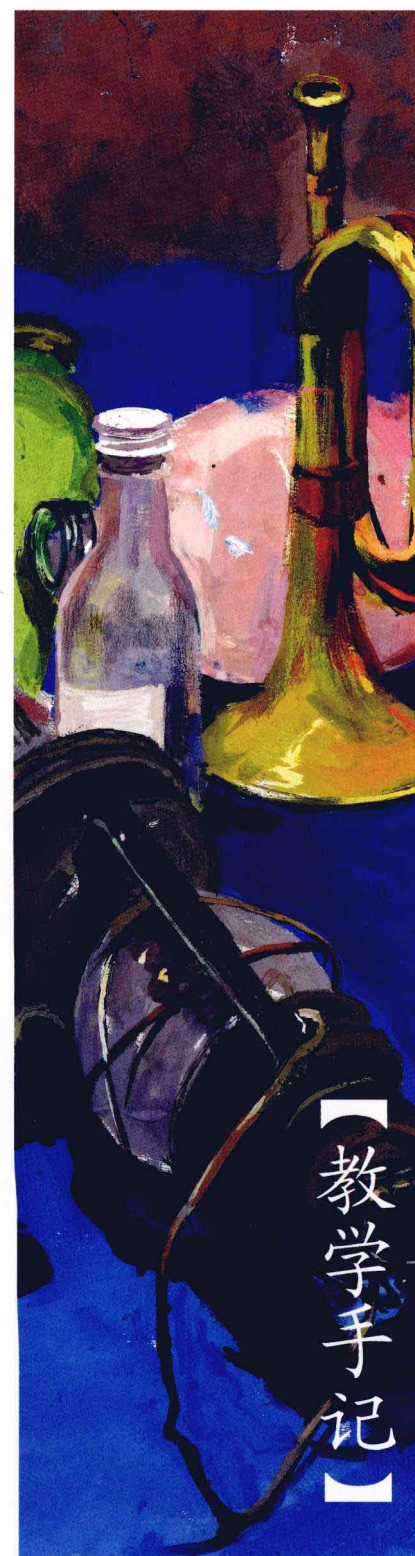
89



131



154





你可以画一张不好的画，有缺点的画，但绝不可以画一张敷衍了事的画！

一张作品，无论是素描也好，速写也好，色彩也好，无非是构图、造型、色调、虚实、结构、塑造、质感等问题。只需每天静下心来攻克一小点问题，不出三个月就可以将这些看似望而生畏的科目达到较为突出和理想的程度！



改进自我 影响他人

有一位高僧曾对众人说：“我可以将一座山移到我面前来。”人皆不信！于是，高僧聚集大众，他一步一步的走向大山，到了山前，他对众人说：“你看，山已移到我面前了。”

山不动，我动！

你不要期望别人会改变，我们唯一可行的是改变自己！改变了自我，也就影响了他人，环境不可能随着你的意愿改变，你也只能改变自己！

严格说：不是改变，只是改进！

持续不断的改进，可以把鞭炮改进为火箭，风筝改进为飞机！

一张作品，无论是素描也好，速写也好，色彩也好，无非是构图、造型、色调、虚实、结构、塑造、质感等问题。只需每天静下心来攻克一小点问题，不出三个月，就可以将这些看似望而生畏的科目，训练到较为突出和理想的程度！

许多看似不可能的事情在不断的改进中，在坚持下会产生不可思议的变化。

凡铁经过锻打可以变成无坚不摧的宝剑。

凡人经过刻苦磨练可以变成大师专家！黑白经历无数风雨，无数困境，最终能够一年比一年进步，获得广泛尊重，可谓风雨助其成材，困境助其坚韧，诽谤助其自信，恶魔小人的下三滥手法反而助其冷静强大。

十年磨一剑！黑白的今天在于坚持不懈的改进自己，磨练自己。

贾岛的诗写道：十年磨一剑，霜刃未曾试。今日把示君，谁有不平事。

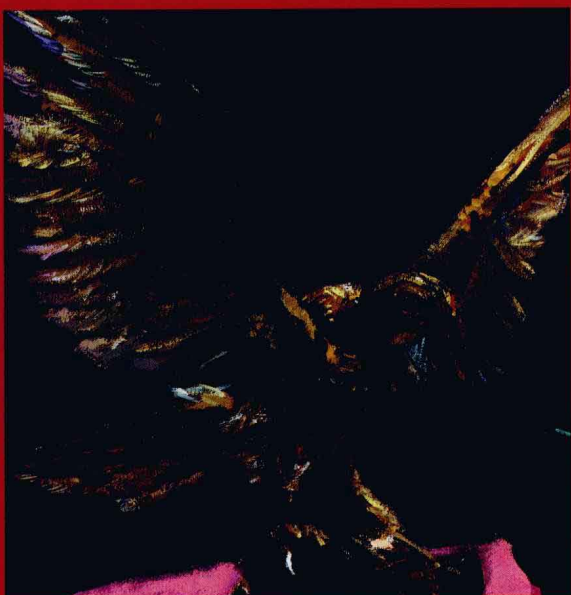
它寄托了一种理想，一种豪情，是改变自己，影响他人的一种人生态度！

我用它来解释黑白画室的教学宗旨！教学的理念，既脚踏实地，刻苦磨练，注重一点一滴身边的事情，注重实际的一点一点的坚持下去，咬牙忍受磨难、困苦，又需有豪情理想，不计较眼前一城一池的得失，不需计较世态小人的攻击曲解，等到成功到来仍需记住理想：今日把示君，谁有不平事。

在黑白的学习目的是用基础知识，用非凡过硬的技术武装到牙齿！不拘各种手段，各类技法，一概可以用作自己之方便，不必加以排斥，人为狭窄的论以高低，从而损失自己的战斗力！等到拥有这些基础知识、基本功，全面理解之后又需明确：这只是艺术的一个小局部，路途的一小段，宝剑的某一配件，万不可误以为它是全部，它是一只指向月亮的手指。

真正的美景，迷人的无限在于月亮本身……

01



成功的野心

黑白画室的教学当中，常常会教给学员，命运没有不可能，当年震动一时的巨额奖金谜题——穷人与富人相比最缺什么？

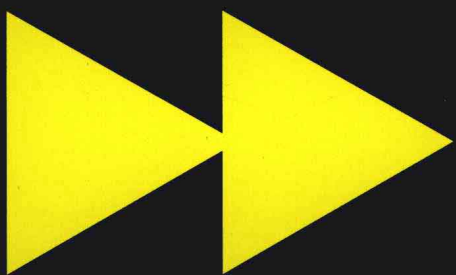
无数的答案当中，一个六岁女孩中奖——野心！

都知道，山不厌高，才有喜马拉雅世界上最年青，最高的山，据说它还在增长！海纳百川，海不厌深，方成浩浩荡荡、无边无际！世上没有做不成的事，只有做不成事情的人！用坚韧的毅力直面眼前的困难，不回避，才是成功的方法！

大河之神非常傲慢的说：“我浩荡无边，威力无穷，一发怒便能摧毁村庄、淹没大地，我拥有鱼虾无数，不可一世！”某日，大河之神信步远游而至沧海，所见之处比大河辽阔千万。巨龙、大鲸出没，威力无比！惊浪拍天，气势非凡，方知自我的渺小……人生要有无穷的愿力，无尽的想象力，但也须知自身之渺小，无尽的惊喜还在远方！

我们在艺术的每一个门类当中，都不可能穷尽一切，不要认为你所画的习作都是无意义的，任何学识都是有限的，但是当你真正通晓一门课，你便打开了通晓其余的通道！为什么你不能超越第一名？要知道他只是过去时。为什么不能用自己的新作去取代橱窗里的经典范本？要知道，它也有不足。

艺术也好！成功也罢！都是勇敢者的游戏！你的生命一切皆有可能，只要你相信，只要有足够的想象力，你的人生必能成就辉煌！



静物写生

【色彩与色调】











关于色彩

好看就是一切!

在教学过程中我常听到学员问：“老师，哪种色彩适合高考？”“老师，哪种色彩适合考清华？哪种适合考央美？那种适合考国美？”我一时无语，回想起来，虽然教高考学生许久却未曾仔细想过这类问题，也许这是许多失败的高考教员一直钻研的课题吧！

如果问“怎样画好一个人”，我可以说：一要像，二要准。因为“像”就是抓住了根本特征，比如轮廓、五官特征等。“准”是一种能力，经过训练和对事物规律的理解方可达到。

画得像，但不准，也是一种好。

画的准但并不见得像，并不能算画好了这个人，但也许可以算一张不错的画！

“怎样画好色彩”这个问题，我不大能一下讲清楚，当然，从常规上讲没有任何问题。可以先讲色彩的冷暖、阳光下投影是光源的对比色等等，也可以讲色调：什么冷调子、暖调子、灰调子、高调子等，再套几个玄乎的专业词什么“高级灰”就可以吓唬许多人！

但我一边讲一边会在心里想：“这有什么用，能解决什么问题？学生听了跟没听一个样！

听到一些教员这样讲课我也会不满意！

他们会很疑惑，“那该讲什么呢？”

我开玩笑说：“你讲的象那个儿歌‘山上有个庙，庙里有和尚讲故事’，讲的什么呢？从前有座山，山上有个庙，庙里有个老和尚讲故事，讲的什么呢？从前有座山……

在我们的教学理念中从不会叫学员去死记那些公式，或者灌输给学员应该这样画或那样画。因为没有什么是最唯一的！

记得初学色彩时有老师讲，不能用黑色调色彩，会脏！又讲用白色多了会粉气！

画速写时又讲“最好用一根线从头画完方才是功夫！”这句话曾让我一度不敢用明暗画速写，甚

至鄙视那种速写。

画素描又讲“用调子是光影效果，是匠气、低级的！排线条也是‘江湖气’的！”这些禁忌让我一度迷惑。

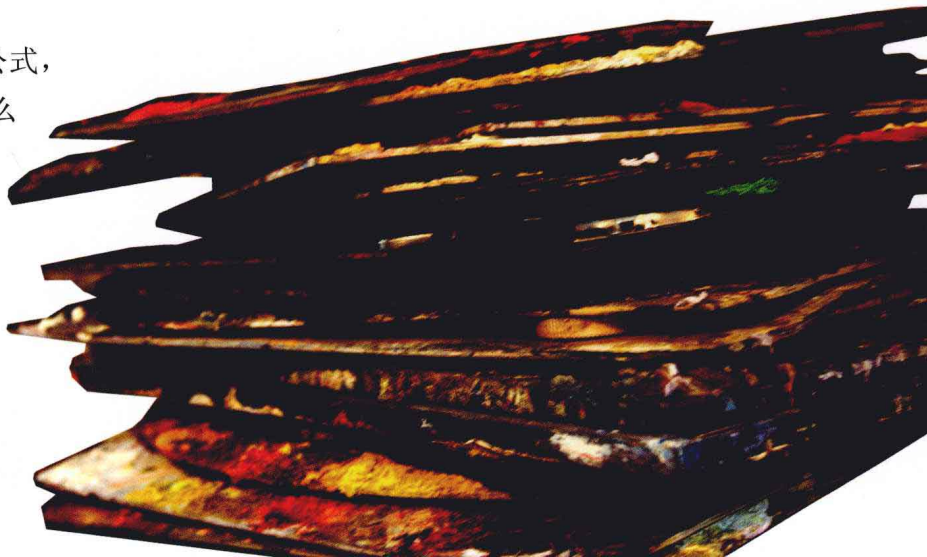
有一种侏儒从小被关在坛子里，等到成年时，便长成了那种坛子形。回想那时，我便有此感觉！

让我记忆深刻和感动的是偶然的一次我问一位前辈：“您挑画有什么标准？”他认真的看着我说：“好看！”

是啊！这就是一切——好看！

当色彩太过于对比浓烈而显得不和谐时，需要降低一点纯度就好看了；当几块颜色面积太相等时，便会不和谐，需要加大某种颜色的面积，压缩某种颜色的面积，便会和谐好看了！鲜丽明快的调子是一种好看；灰沉素雅的调子也是一种好看；强烈浓郁是一种好看；神秘阴郁的调子如弗鲁贝尔的画面也是一种美、一种好看！激情狂野的凡高的笔触、宁静古典的安格尔的线条，这都是美、都好看！

这种好看其实就是每个学员，每个习画者的特点！性格和审美决定每个人不同的选择。画画的过程犹如搏击打架，腿粗当多用脚踹，臂壮当多用拳击，嘴巴利索的可多用牙口，指甲锋利的可多用抠和抓挠！只要最终胜利，不必太讲究招式的美观！战斗的形式当和你的身体条件相匹配！应当永远是新鲜的。



重要的“细节”

初学画时，一位先生曾以权威的姿态对我等无知小辈告诫：“不可陷入局部，迷恋细节，整体观察是第一重要的！”在他的教导下我们进步飞快！可是一年以后，他仍是“整体、大关系”不离口，我们渐渐不满，但无可奈何，因为一有深入，便会被批判为“不整体”！于是，我们几名“阴谋叛乱”者便开始“密谋造反”——在课后自学。找模特，摆石膏像、静物练习长期作业，练习深入的刻画，一段时间后，进步飞快。回头看那些惟命是从的好学员，仍是空空洞洞的在那儿“守坟”！时至今日，我仍然非常怀念那段“自学”的时光，那时我生命中至关重要的一段经历。不仅让我的手头能力得以提高，而且让我明白——“从来就没有什救世主”“全靠我们自己”！

细节，从整体的共性中来，集中体现了整体的精华特征。比如：同为金属黄铜与黄金在细节上的区别，黄铜也发亮，但光泽略比黄金弱，色泽不如黄金纯正，黄铜的颜色与黄金比较略显青，而黄金略显发红，比重上黄铜的密比黄金要低！就验证了一种判别能力和知识面的细致程度。

我常讲：“我看学生，三五分钟甚至数秒就分出优劣！”许多人不信，我只说了理由中的一点，他们便信服了。“你看聪明好学的学生看画，看好作品的眼神是不一样的，像有种饥饿感！而无心学业的的轻浮之人则不然，既看不懂好画，也对画的好坏不感兴趣，此为呆傻之辈。”这就是观察之细节！

判断一张画的好坏优劣，也在于细节如何在整体中凸现！不分巨细的罗列和堆砌，并不是有细节的表现。同样一味讲究整体而导致空洞无物也是不可取的！

细节，要像侦探获取可以证明罪犯的犯罪事实的那些证据一般，要非常重要、有力、无可辩驳！而绝不能只是表面皮毛、捕风捉影、无关痛痒的琐碎！

细节——必需是物象的具体特征的集中体现、有力证明！

我们讲，表现质感的有力证明是高光 and 肌理。高光的强弱、大小、色彩、形状会集中体现出：这是金属。是黄铜、还是黄金；那是木头。是柴木、是花梨、还是紫檀；这是肉。是人脸，还是猪头肉？这是土，那是玻璃等等。

要体现物体厚薄，关键的细节在边缘。要体现物体是下沉还是上浮，关键的细节在于基线。要体现物体体积的关键在于转折。对于物体、人物，显而易见的细节是容易掌控的，但是对于人物的不易捕抓，难以把握的神态细节是很难去表现的！比如：一丝狡黠的微笑、一撇不易发现的冷笑、淡淡的忧愁、隐藏的愤怒、眉宇的升降、嘴角的抽动、脖子与头的张力等等。

审视人、观察人、体会人、理解人、宽容人也是在加深理解观察力，能在对细节的把握力的过程中逐步的体会和提高。

观察“物表”，至体会“物情”，再进一步体会“物理”！观察方法由这“三部曲”便可登堂入室！观人、审视人的内心的黑白两面、善恶两情，观察自我内心的黑白、善恶两面。就会理解人，就会审视人，然后才会谈得上“宽容人”或体会“一个都不宽恕”！



