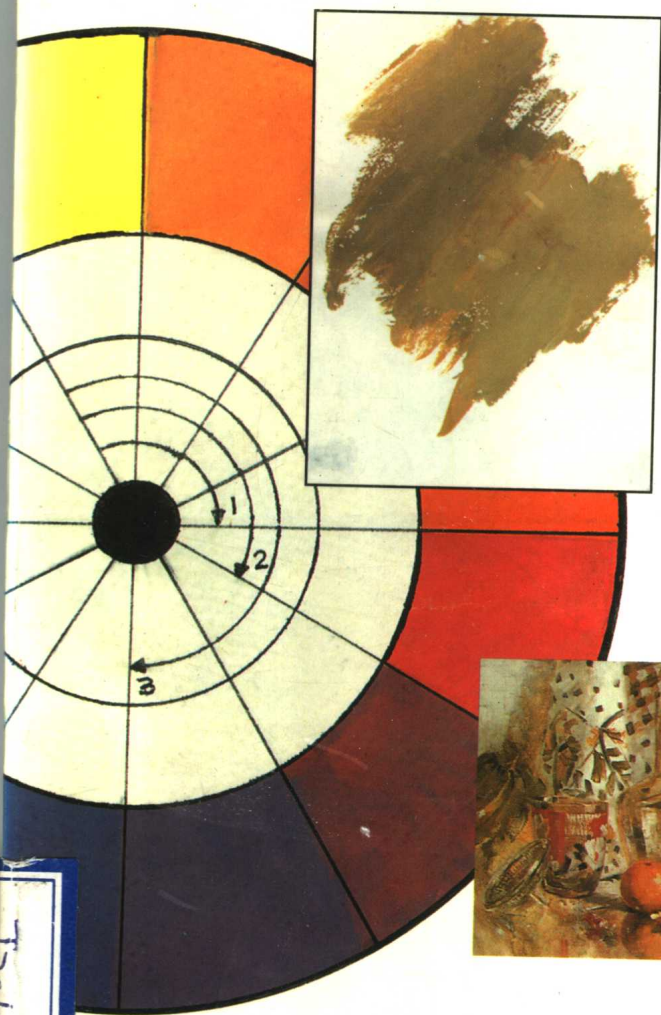

色彩基础训练 100

例图解

SECAIJICHUXUNLIAN
YIBAILITUJIE

●尹传荣著

辽宁美术出版社

7506-3

色彩基础训练 100 例图解

尹传荣 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩基础训练 100 例图解/尹传荣著.- 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998

ISBN 7-5314-1844-4

I. 色… II. 尹… III. 绘画 - 色彩 - 技法(美术) IV. J211

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 25324 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 50 千字 印张: 14

印数: 1-5000 册

1998 年 2 月第 1 版

1998 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 阎义春

责任校对: 王臧张

封面设计: 一村

版式设计: 一村

定价: 64.00 元

目 录

序章:启其门——走向色彩世界·····	1
上章:达其理——领略色彩奥妙·····	25
中章:精其技——掌握色彩钥匙·····	45
下章:得其法——表现色彩世界·····	89
尾章:通其路——攀登色彩高峰·····	195

色彩基础训练 100 例图解

序 章

启其门——走向色彩世界

当你从素描中走过来的时候,你是否具有造型的一般技能?这是一个严肃的课题;当你依赖于素描面向色彩的时候,你还应该发现并研究色彩对于造型具有哪些独到的表现魅力。这是我們进行色彩基础训练必须具有的主动意识。此外,如果你能循序渐进地加以研究,按照本书的思路面向斑斓的色彩世界时,你将会具有良好的色彩绘画素质。那时,一个更加美好的世界将会属于你——用色彩表现物象的能力。

〔诱导 1〕 了解颜料的基本性能与特点,掌握色彩训练工具的一般使用方法。

目前,作为色彩训练的画种一般有水彩画,水粉画和油画。不同画种的颜料性能不同,其工具使用方法也不同。一般说来,水彩画颜料具有透明性,用水调和和使用,覆盖力较差;油画颜料不透明,用油调和和使用,覆盖力强;而水粉画,加水调和薄画,则具有良好的透明效果;厚画,又有较强的覆盖能力。因此,水粉画是色彩基础训练中研究色彩的最佳选择。本书范例,多选择水粉画与油画,其理由在于,他们可以反复重叠进行修改与调整,并可充分掌握白色的作用及其混合的意义,便于研究。

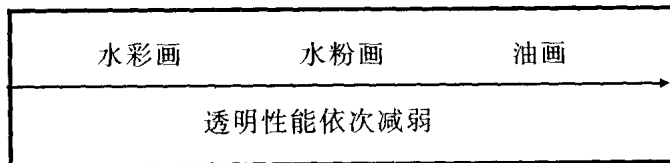
例 1 颜料的覆盖与透明性能的掌握

为更好地驾驭一个画种的颜料,首先要掌握这种颜料的透明性能。最重要的是要通过反复实践去总结与体会。图例展示了水彩画、水粉画、油画在透明与非透明效果上的对比。

解 1:透明颜料与不透明颜料的辨别

颜料的透明与否是相对的。

不同画种颜料透明度的比较:

同一画种颜料透明性能的比较:

透明较强的颜料:曙红、柠檬黄、群青、翠绿、深红

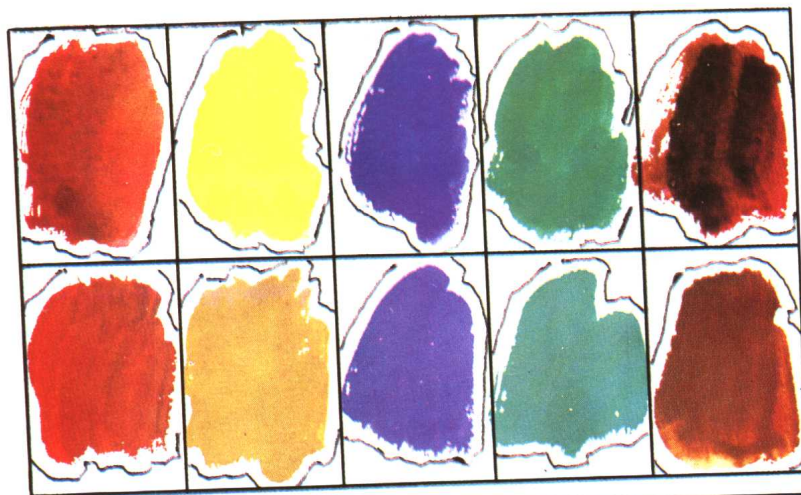
透明较差的颜料:朱红、土黄、钴蓝、粉绿、赭石

如图所示。

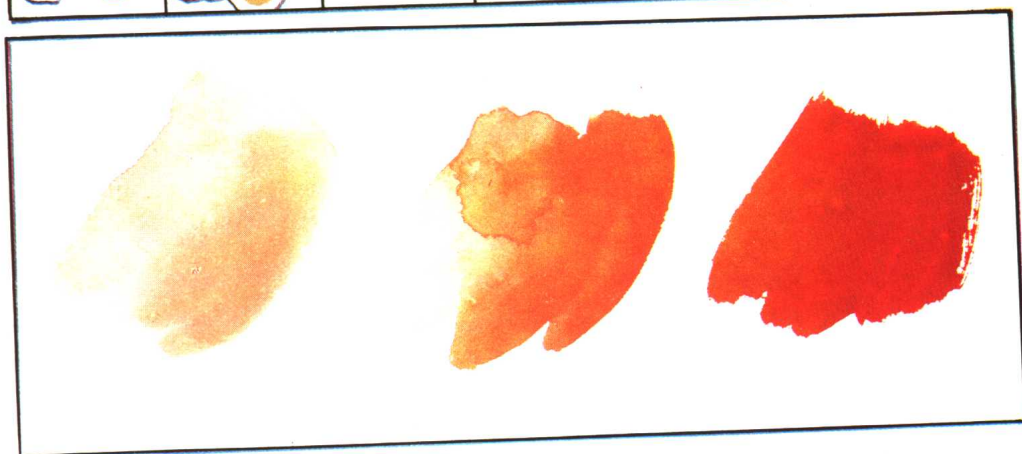
例 1

上左 李佩忠
上右 闫占东
下 毛德良

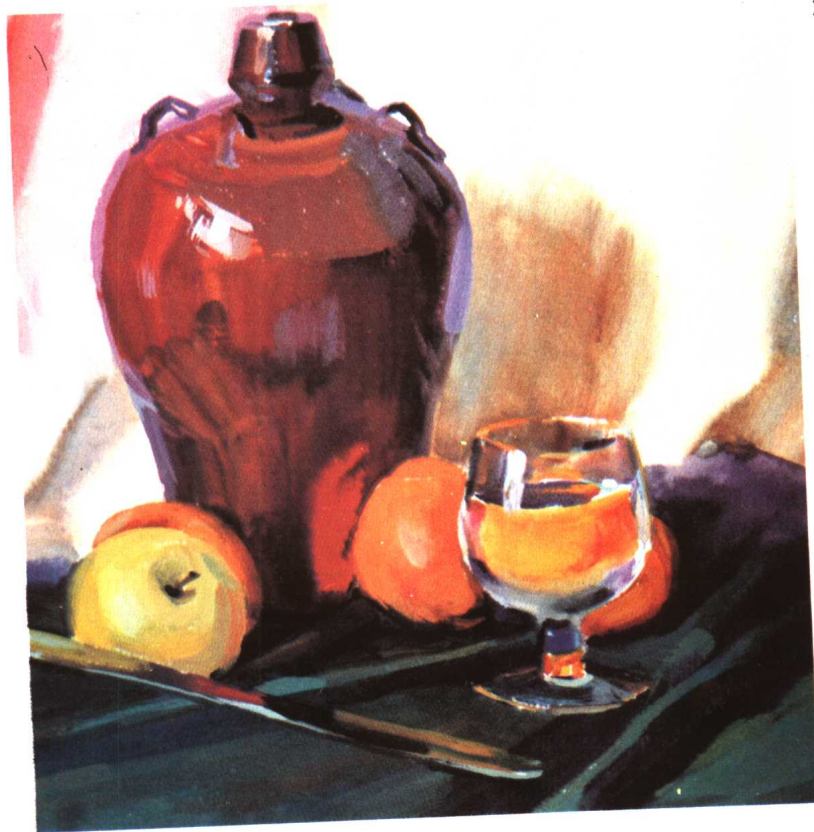

解 1

解 2

解 3 - 1

解 2: 如何改变颜料的透明性能

水彩和水粉颜料加一定量的水调和后, 都能提高颜料的透明性能, 油画色可用调和油来改变颜料的透明性能。此外, 不论什么颜料涂得薄, 次数少也有良好的透明效果。

解 3: 如何运用颜料的透明性能

要根据物象的特点正确运用颜料的透明与覆盖的性能。一般在画背景、天空、水面、物体的暗面与远景处, 多用透明颜料, 将色彩画得薄一些, 相反可涂得厚一些。

解 3-2·凡高

例 2 笔触的点、线、面变化与涂摆扫揉的用笔方法

解

关于用笔,择笔有方圆之别,笔触有点、线、面之分,用笔有涂、摆、扫、揉的变化。关于笔的运用,既要依赖于客观物象形、质的需要,也要体现主观的审美情趣。我们不妨从例图中感受一下用笔的效果。

点	提高色彩纯度,色彩感觉活跃丰富
线	提示空间,色彩韵味强
面	色彩感觉沉稳,塑造力强

解: 笔锋的使用及效果

涂:大面积来回涂抹,干湿结合,宜画大面积及背景,有豪爽之感。

摆:按照体面关系,将颜色一笔一笔摆上去,犹如塑造。画亮面,体面分明的物体时多用,有严谨、结实之感。

扫:用干笔之锋端在画面轻掠而过。可削减笔触,多柔和之感。

揉:一笔可蘸多种颜色,通过揉的动作,使颜色在画面直接混合,效果生动有趣而别致。

弹:以点的笔触于画面快起快落,任何形体均可尝试,效果丰富而强烈。

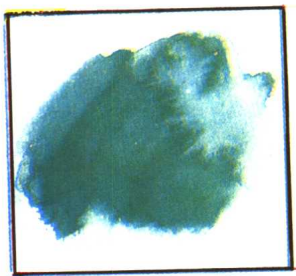
习惯性笔触与风格

习惯性的笔触来自于画家对物象形体与色彩的感受,以及个人的性格、修养的培养。因而也成为有意味的形式,具有独立的审美价值。请看一下印象派画家梵高是怎样把点线面的笔触融于一个画面之中的。

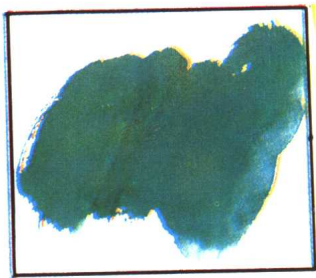

例 2 · 维雅

例 3 色彩画的基本技法:干画法、湿画法

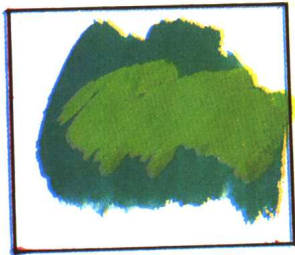
解 1

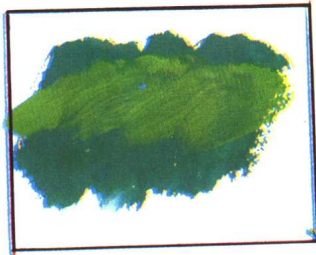
色彩画的颜色是一层一层画上去的。因此水彩画、水粉画、油画都有干画与湿画的问题。请注意观察例图中画面背景与形体,暗面与亮面干湿画法的运用。

解 1: 第一层色的干画与湿画

在湿底子上迅速着上颜色为湿画,在干底子上着颜色为干画。

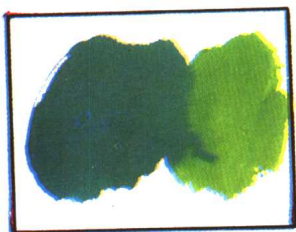

解 2

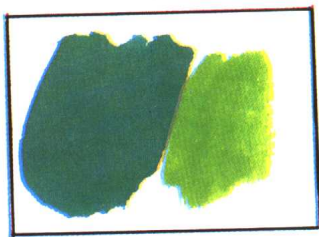

解 2: 两层色重叠的干画与湿画

在前一层色未干之前画后一层色为湿画;前一层色干了之后再画后一层色为干画。干画与湿画法,还要注意用水的多少。

解 3

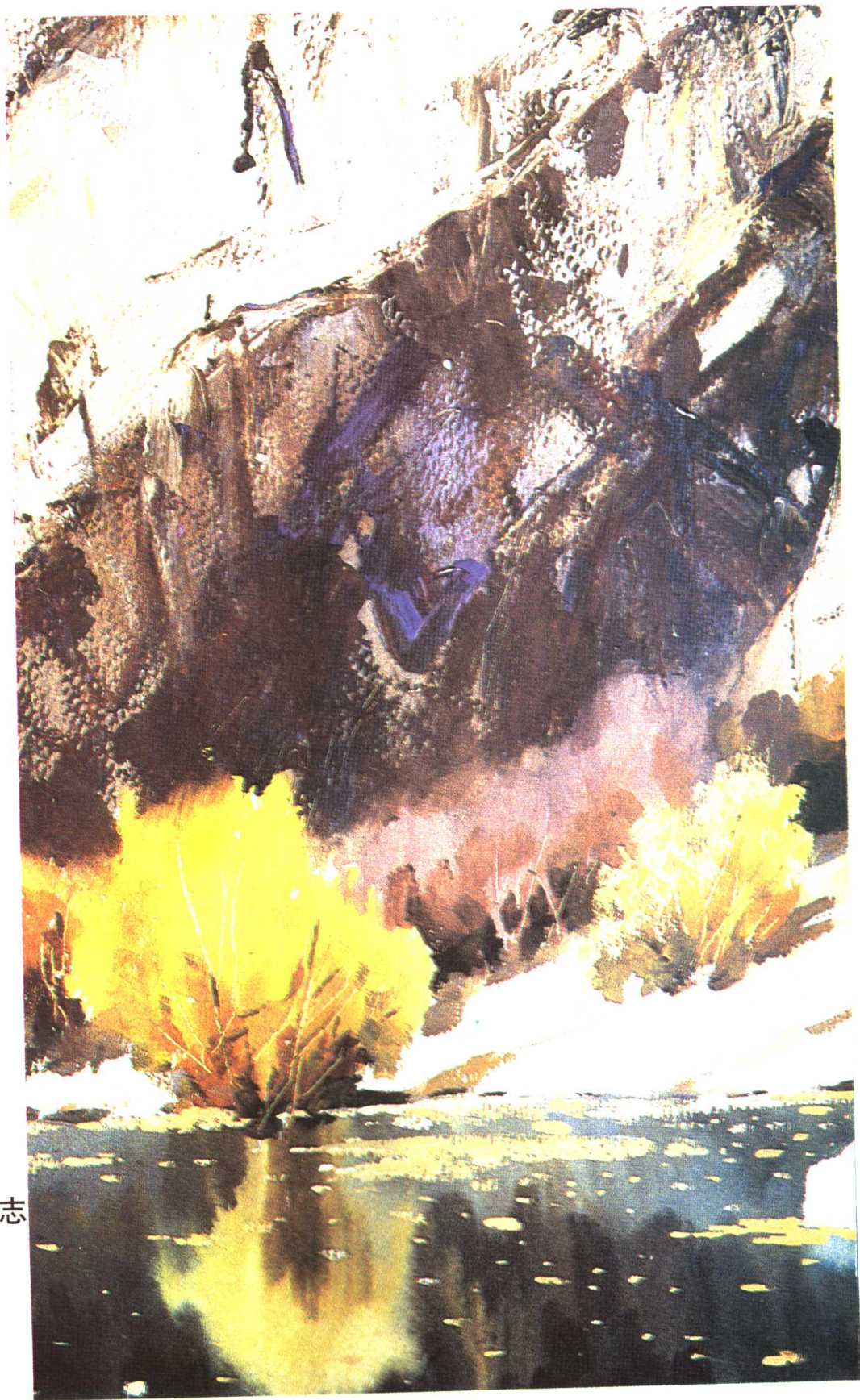

解 3: 两种色接触的干画法与湿画

两种色,趁湿衔接出现渗透效果为湿画,干后衔接有拼贴填彩效果为干画。

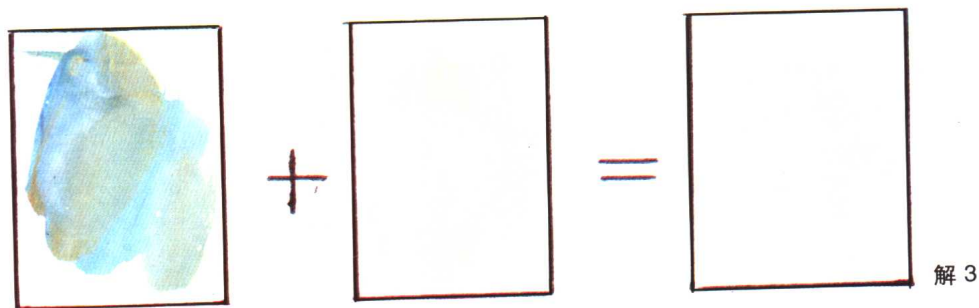
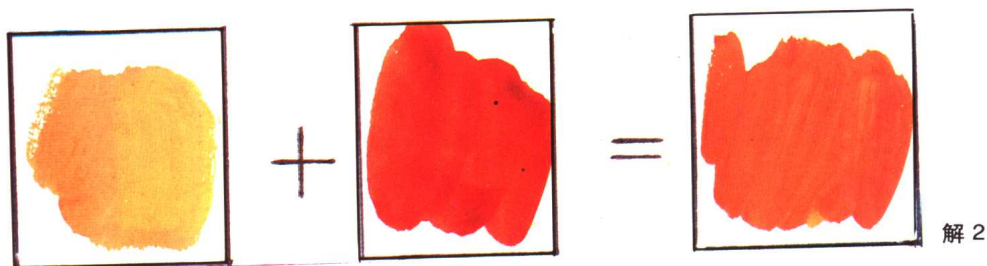
[诱导 2] 运用整体观察的原则和秩序比较的方法

在素描那里,我们学到了整体观察的方法。这种方法同样适用于色彩观察。绘画训练,观察是一个重要训练内容。如果我们能在这种整体观察原则的约束下,形成一种自觉的行为,你会惊奇地发现自己的绘画水平出现了飞跃。在这里,还应该着重提出的是,一定要从每一个训练内容中逐渐体会到整体的含义及其作用。因为它的深刻性是难以用语言表达清楚的,多多体会与感受是主要的途径。

例 3 · 简崇志

例 4 直觉式观察与逻辑式观察

观察也是一个复杂的认识过程。既有感性的成份,也有理性的参与。所谓直觉式观察是一下子就能观察到各种颜色的差别和内容。而逻辑式观察是通过推理,把少的颜色看多了,也能把多的颜色看少了。对照例图体会两种观察的感觉。

解 1: 同时观察多个色块而确定一个色块

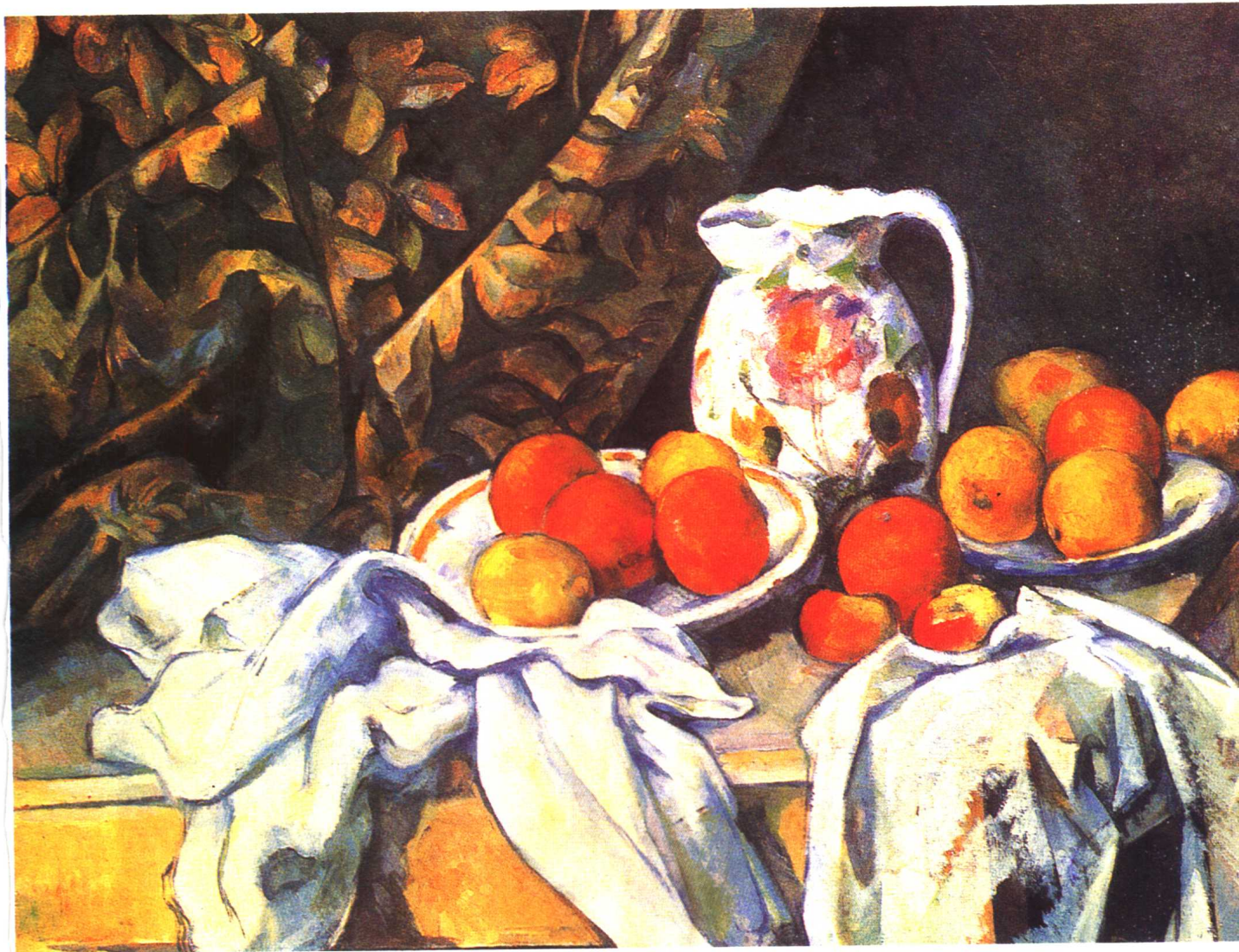
当我们盯住一块颜色,特别是复色,往往难以确定其色相。当我们将视域同时覆盖若干个色块时,去捕捉其中的一个色块,你会发现,这个色块的色相是很确定的。图解是通过比较衬布亮面、桌面、花瓶右边的桔子而确定花瓶左侧桔子的黄色。

解 2: 综合观察多个色块为一个色块

一个苹果受光照射出现光源色、固有色、环境色的变化。但是,我们一定要观察出它是一个黄苹果还是一个绿苹果。秋天的田野、树、草、山、庄稼的颜色千差万别,但我们依然可以看出秋天的主色调——黄。把多种色块视为一个色块,是对物象固有色块与色调的综合把握。图解中是对桔子的颜色综合。

解 3: 分解一个色块为多个色块的观察

上面我们是讲对色彩的整体把握, 这里是说把色彩如何看得更丰富些。蓝色的天空上下左右的蓝色是不同的, 地面的前后左右的颜色也不尽相同。一个球受光照射后, 固有色被解体, 即使是球的亮面也包含多个色块组合。图中是说明衬布颜色, 受暖光照射而分解。

例 4 · 塞尚

例 5 寻找秩序与对应式比较的观察

观察同认识与表现一样,都是有秩序的。而且应该形成习惯。请你按照图解的方法观察一下例图。

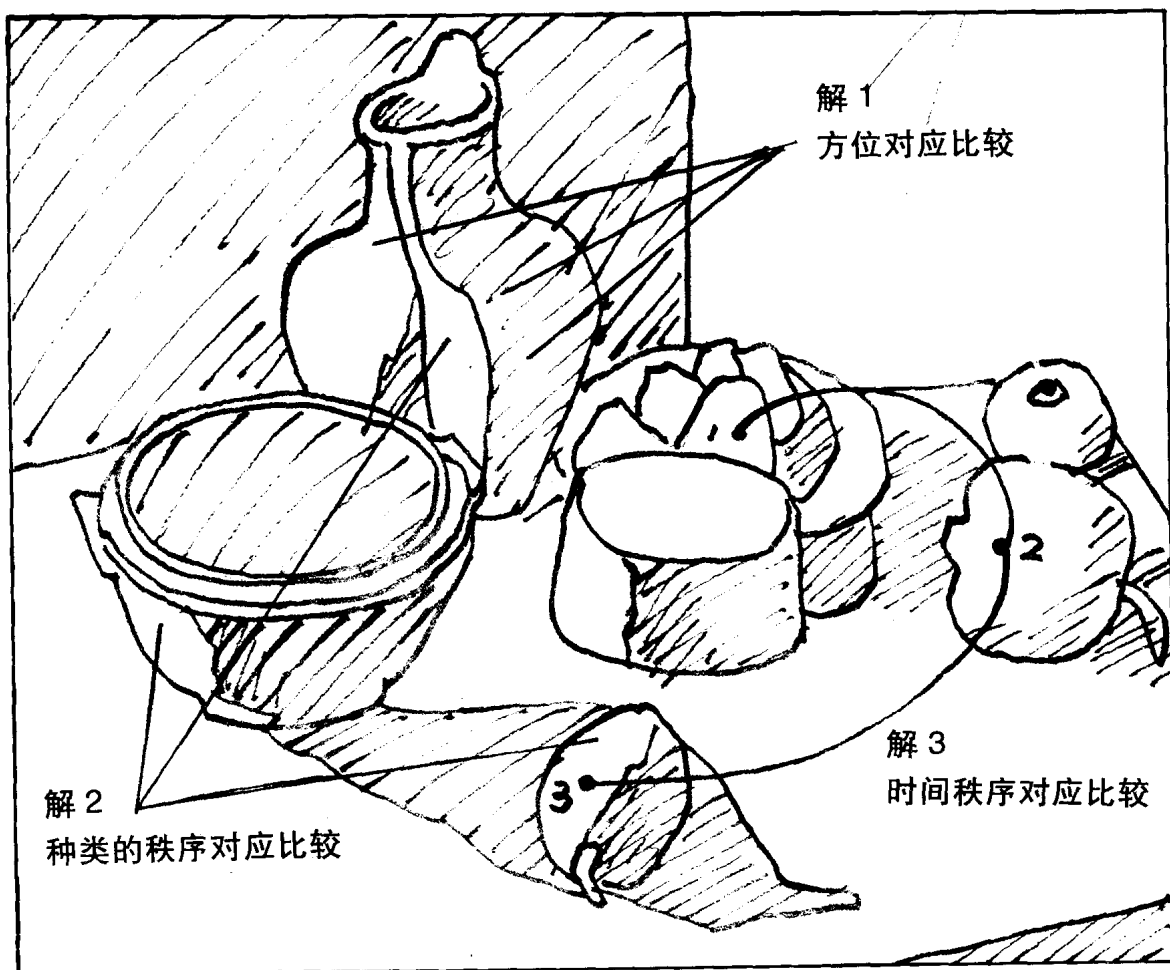
解 1: 方位的秩序与对应比较

按照方位的秩序进行对应比较,一般可以进行同一形体不同方位颜色的比较和不同形体不同方位颜色的比较。

解 2: 时间的秩序与对应比较

时间秩序有两个含义:一是看色调,再看色面;二是先看一色,然后视线再滑下另一色。

图解

解 3: 种类的秩序与对应比较

亮面与亮面比,暗面与暗面比,平面与平面比,红色与红色比,这是同类项比较;也可亮面与暗面比,红的与绿的比,平面与竖面比,这是对立项比较。

[诱导 3]学会色彩语法原理,掌握色彩谋篇规律

色彩也像语言那样,在基本知识与技能的范畴里,有像句子成份一样的语法结构,也有像段落结构一样的谋篇规律。学习时,多用学过的知识与原理去品味正在学习的生知僻理。色彩语汇与色彩谋篇这一课题,是色彩训练的一把钥匙,从这里,你会由浅入深,由表及里进入色彩艺术天地。

例 5 · 马蒂斯