

美术训练与备考

丛书主编 王秋惠 陈本全 编著

色彩

清华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术训练与备考. 2, 色彩 / 陈本全编著.
—上海: 东华大学出版社, 2005. 7
ISBN 7-81038-959-9
I. 美... II. 陈... III. 色彩学—高等学校—
入学考试—自学参考教材 IV. J
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005)
第 065526 号

美术训练与备考——色彩

丛书主编 王秋惠

陈本全 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码: 200051

新华书店上海发行所发行

杭州富春印务有限公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3 字数: 75 千字

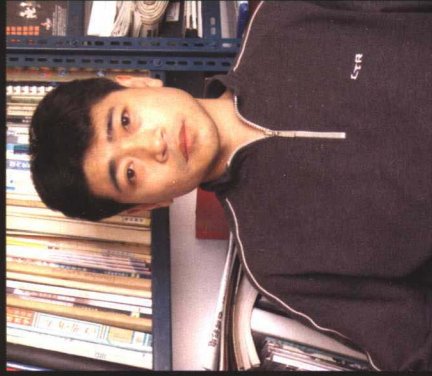
2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001-5000

ISBN 7-81038-959-9/J·78

定价: (全套) 60.00 元 (本册) 20.00 元

策划编辑 吴川灵
责任编辑 晓清
封面设计 可人
装帧设计 肖慧

作者简介

陈本全

山东师范大学美术学院讲师

中国建筑学会室内设计分会会员

1993年毕业于山东师范大学美术学院并留校任教。2002年考入中央美术学院建筑学院同等学历研究生班。出版有《高考美术速读—色彩》等美术书籍。近几年辅导的美术考生陆续考入中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院等。

前言

色彩是国内各大院校各类美术专业必修的基础课程，同时也是各大专业院校作为入学考试考查考生色彩感觉的必考科目之一。本书紧扣色彩基础课的特点，理论简明扼要、由浅入深结合范例进行讲解。本书精选中国各高等艺术院校历届部分学生的优秀色彩作品，风格多样，意图给广大学生以更多的启迪。

本书适合于广大专业高考考试的考生和各大院校的在校专业大学生。

希望这本小册子对读者有所帮助，这也是我的愿望所在！

陈本全

2005年5月

目录

感受色彩的力量 / 1
关注整体 / 2
色彩的对比 / 3
作品欣赏 / 4
关于习惯用色 / 9
作品欣赏 / 10
质感的表现方法 / 13
作品欣赏 / 14
名家名作欣赏—莫奈 / 46
名家名作欣赏—塞尚 / 47

感受色彩的力量

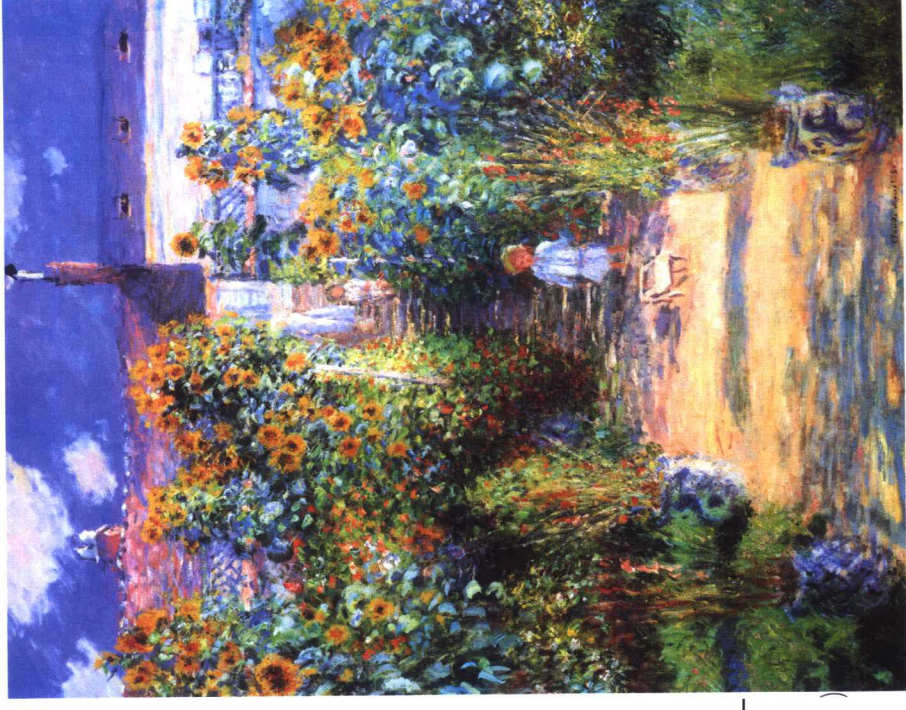
一幅好的色彩画能带给观者以强烈的震撼或丰富的遐想。学习色彩画培养良好的色彩感觉能力至关重要,只有感觉到的东西,才能得以准确地表达。任何物体存在于一定的空间之内,它们的色彩也必然与周围的物体相互影响、相互制约,从而形成一定的关系,即色彩关系。它的变化规律就是固有色与环境色的对立统一规律。一般说来,认识色彩关系,寻找色彩关系,要认识先于用笔,首先解决观察方法。在我们的写生中,有些物象不太容易把握,这种情况下不要孤立地看某个局部,也不要被一两块色彩倾向明确的细节所迷惑,要整体地看,互相比较(亮部与暗部比较,前后比较,冷颜色与暖颜色比较),互相联系(明暗与投影联系起来,投影和反光、物体和背景等互相联系起来),在观察中通过比较确定色彩关系,在色彩关系的描绘中把握准确的色调。我们画那些色彩倾向较弱、固有色不明显的物象时感到不易把握色彩关系,这是由于对象色感朦胧、色相区别不大的原因所致;而当所画物象色彩非常浓艳、反光十分强烈时,也不容易把握色彩关系,这是因为视觉容易被物象色彩搞得眼花缭乱,注目于几块鲜艳的颜色而忽视了整体的色彩关系。上述两种情况在写生中时常遇到,其原因是专注于色彩而没更多地注意关系,因为色彩的视觉规律本身,决定了准确的色彩变化不是局部、孤立地找出来的,而是在一个环境关系中通过整体比较而获得的。

正确理解和掌握色彩关系及其变化规律能使我们观察色彩的能力得到提高,表现出来的色彩也就会真切,同时也会使我们在色彩写生和创作中占有主动权,免于被动地模仿对象的颜色,而是按照客观对象在一定的条件下所形成的色彩关系进行描绘,也就是我们常说的画是画关系,而不是画物体。在写生中还应引起我们注意的是有些特殊质感的物体,如瓷器、玻璃器皿、金属制品,它们对光源色及环境色的反射能力很强,它们所反映出来的光源色和环境色有时与被反映的物体的颜色几乎没有什么差别。还有一些如陶制品、木制品类的物体,它们对光源色及环境色的反射敏感度很弱,有时很难辨出其受光源色及环境色的影响。这就需要我们通过对反射能力极强的物体要找出其固有色的因素,对反射光色能力弱的物体寻找出其光源色及环境色的成分。努力锻炼并培养自己准确判断这种色彩相互影响程度的能力。需要说明的是,这种感觉是加进了理性的感觉,也是从感性认识—理性认识—感性认识的过程。色彩观察方法的正确与否直接决定着作画的成败,整幅作品色调杂乱无章主要是来自眼睛观察判断上的失误。我们应从整体的角度出发,由此及彼,由表及里地去观察和表现色彩。对所画物象色彩的结构和关系进行分析和研究,才能更深刻地去认识、把握对象的色彩关系。

1

2

克劳德·莫奈(法)
(1840—1926)

关注整体

一组错综复杂的静物在光线与环境的作用下,呈现出物体的大小主次,色彩的冷暖明暗,前后空间虚实等整体关系。一切局部的、琐碎的、偶然的物体色彩现象,都必须服从整体关系的要求。具体方法是:眯起眼睛,眼睛的视点自然会落到主体物和大面积的色彩对比关系上,互相比较地看,互相联系起来看,在感觉中求分析,在比较中概括物象的色彩关系。这时不要考虑局部的琐碎的物体色彩,这一步一定要在头脑中形成静物的主色调。没有进行过严格训练的人对物体色彩的观察是孤立地看,是带着某种经验的概念去看:树就是绿的、天就是蓝的,花就是红的。这样的观察就不会寻找色彩的变化,也就不能把握色彩关系。

整体观察要求全方位地观察对象,不能孤立局部地看。如果牢牢地盯着某一物体去观察,然后照抄这些局部的色彩拼凑成画,这貌似尊重客观物象,实则难以表现整体准确的色彩关系。整体观察是一种综合的观察手段,要相互比较、分析和判断。有时物体因透视变形等原因,产生使人难以理解的形色。当你换一个角度去观察,则容易加深对物象的理解程度。整体观察要分析对象的构成关系(形状、色彩)和对象所处环境的各种因素,这主要是指光源色的性质,物象在光源色笼罩下呈现的明暗对比与色彩变化,固有色在光源色影响下的统一和差别,把对象各种不同的色彩之间的相互关系,经过正确的比较确定下来。

色彩的结构是指表现对象的主要色块在某种光源下所构成的冷暖、虚实等对比关系。在整体的观察、分析、研究与反复的绘画实践中,要将感觉、思维和表现三者有机地结合起来。反复比较,比较是观察色彩的重要手段。色彩变化是相对而言的。物体色彩的比较主要是从色彩的三种因素中加以区别:从色相上,有冷与暖的对比、暖与冷的对比和冷与冷的对比,冷暖色互相对比互相依存,反映了客观物体色彩变化的复杂性;从明度上,有明与暗的对比、暗与暗的对比和明与明的对比;从纯度上,有纯与不纯的对比、纯与纯的对比和不纯与不纯的对比。对任何复杂多变的色彩,所有物体亮部与暗部的颜色,依次排列出不同的亮与暗、冷与暖等色彩关系。

色彩的对比

两种以上的色彩，以空间或时间关系相比较，能比较出明显的差别，并产生对比效果，被称为色彩对比。相对于因色相之间的差别形成的对比，当主色相确定后，必须考虑其他色彩与主色相是什么关系，要表现什么内容及效果等，这样才能增强其表现力。将相同的橙色，放在红色或黄色上，我们将会发现，在红色上的橙色会有偏黄的感觉，因为橙色是由红色和黄色调成的，当他和红色并列时，相同的成份被调和而相异部份被增强，所以看起来比单独看时偏黄。除了色感偏移之外，对比的两色，有时会发生互相渗透的现象，而影响相隔界线的视觉效果。当对比的两色，具有相同的彩度和明度时，对比的效果越明显，两色越接近补色，对比效果越强烈。

明度对比：色彩明亮度之间的差别形成的对比（柠檬黄明度高，蓝紫色明度低，橙色和绿色属中明度，红色与蓝色属中低明度）。将相同的色彩放在黑色和白色上比较就会发现黑色上的色彩感觉比较亮，放在白色上的色彩感觉则比较暗。

纯度对比：一种颜色与另一种更鲜艳的颜色（纯度高）相比较时，会感觉自身不太鲜明，但与不鲜艳的颜色（纯度低）相比时，则显得强烈，这种色彩的对比便称为纯度对比。

补色对比：将红与绿、黄与紫、蓝与橙等具有补色关系的色彩彼此并置，使色彩感觉更为鲜明，纯度增加，称为补色对比。

冷暖对比：由于色彩感觉的冷暖差别而形成的色彩对比，称为冷暖对比。红、橙、黄使人感觉温暖；蓝、蓝绿、蓝紫使人感觉寒冷；绿与紫介于其间。另外，色彩的冷暖对比还受明度与纯度的影响，白光反射高而感觉冷，黑色吸收率高而感觉暖。

中央美术学院 谭斐

清华大学美术学院 曹宏伦

2012/05

设艺六班
王妮

北京印刷学院 王妮

在静物写生中，常看到这样的现象，被描绘出来的苹果，由于过多地注重条件色对其固有色的影响，使本来颜色很鲜艳的苹果，画出来后感觉很脏很烂。还有在描绘物体时只注意了其固有颜色，忽视了条件色对它的影响，给人的感觉好像此物体不是放在这个特定环境中的物体。这样所描绘出来的物体都给人以不典型、不生动的感觉，原因多在于缺少用色彩关系及变化规律的原理去理解和分析对象的色彩。

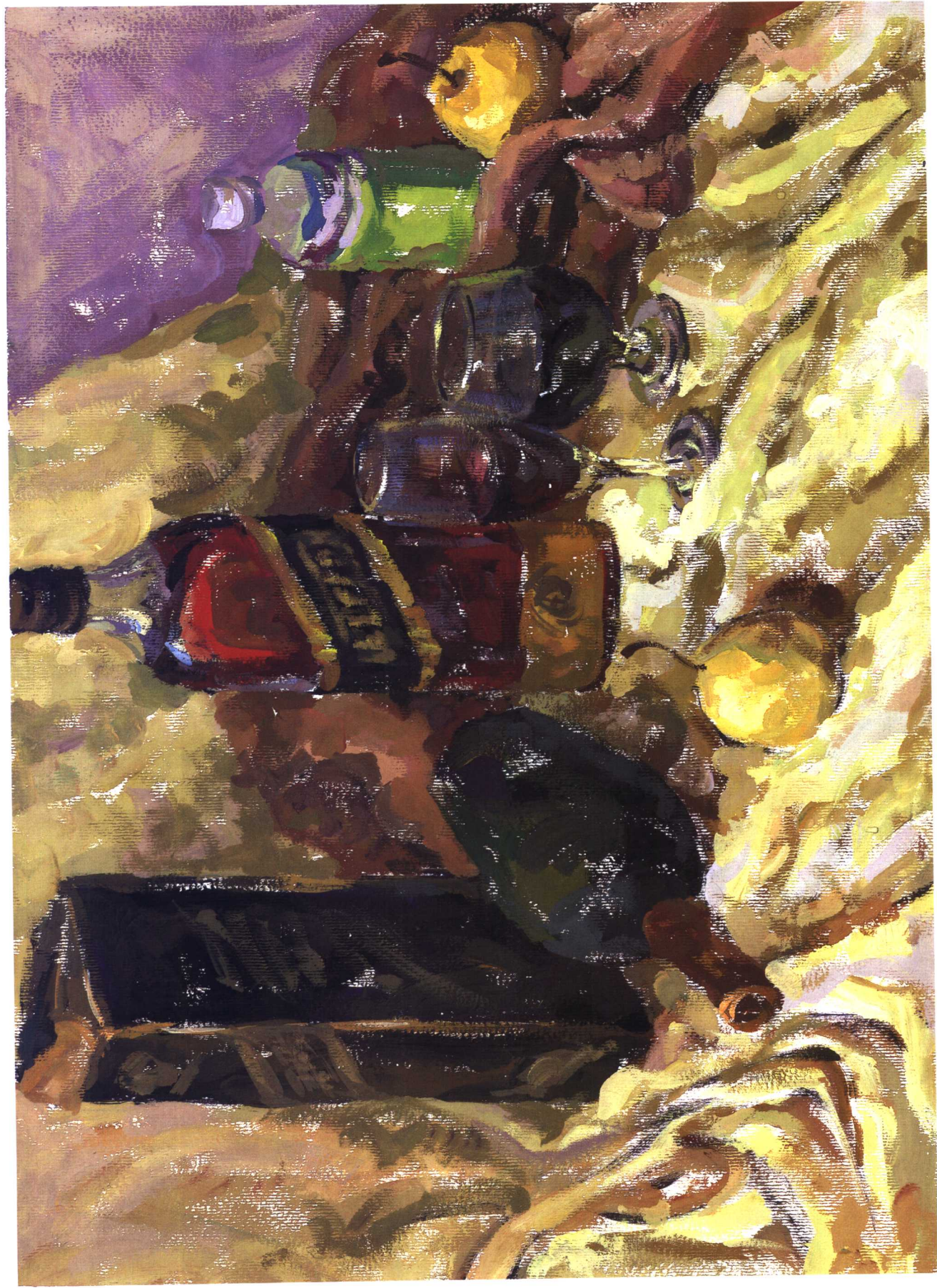
关于习惯用色

习惯用色是色彩学习的大敌,尤其对那些具有一定基础的习画者来说就很难再得到提高。在一些初学者的色彩写生中,如果将其几幅习作放在一起,尽管所画的内容不同,构图有异,但是仍会发现某些局部用色非常近似,这就是人们常说的习惯用色。初学者写生态彩的某些惯用,非自觉的,对色彩表现缺乏整体认识。习惯用色出现的原因,一是有些习画者对某类颜色有特殊的偏爱,有人喜爱某种颜色,在他的习作中,不管该物体是否有这种色彩倾向,总或多或少画上这种颜色;二是思考问题简单化,不去做细致的分辨,一遇到色相近似的物体,就搬出以前调此类色的经验,以不变应万变。

要克服习惯用色的不良习惯,一是在写生时尽量选择色相差别大的景物,如上一张习作是画暖色调,下一张就换一组较冷的景物去画,从每张差别较大的景物中,避开习惯用色;二是每次写生时要仔细比较物象的色相、纯度差异,画出这种色相之间微妙的差别。

山东师范大学美术学院 陈本全

质感的表现方法

在静物中,所涉及的各种器物不仅各具其形色、体积、质感也是丰富多样的。在生活中,陶、瓷、金属器皿、玻璃器皿、水果、鲜花、衬布等不但质地不同,也有着各自的特征和特点,在绘画时找出它们的起伏变化和组织规律以及色彩的明暗、冷暖、对比、层次等就能准确地塑造出它们的色彩与形象。

玻璃器皿

玻璃器皿的特点是透明、光滑、有折射光。它受环境色的影响比较大。在表现时要与周围和背景看成一体的,抓住受光面背景面的色彩变化以及环境色对它的影响。作画时,透明部分和背景一块绘出,不透明部分单独刻画,最后准确无误地提出高光 and 反光。用笔尽量干一些。在阴影部分并不都是阴暗的色调,玻璃杯的透光折射和聚光作用,在阴影中形成异乎寻常的明亮色彩。

水果

大部分水果果皮比较光滑,容易受环境色影响。暗部色彩变化比较丰富。要充分注意反光的效果。表现水果用色尽量纯一些,尽量表现出水果的新鲜的感觉。暗部用湿画法画出,亮部用色较厚,要充分表现出水果的柔润感。

鲜花

画鲜花最忌讳画乱画碎。在表现时要注意花的整体感及它的层次关系,抓住主要关系,处理好组与组之间的主次、前后和虚实关系。色彩表现纯一些,尽量表现出鲜花的艳丽、清新、明快的感受,用笔用色生动自然。

瓷器

瓷器与陶器不同,其感光强,固有色不明显,受环境色影响较大并有较强的反光。高光强烈而明显。塑造时要充分把握瓷器口部的细微变化,造型庄重大方。

衬布

衬布主要起衬托物体和调和画面色彩的作用。一幅画面的色调深浅冷暖往往是要靠大面积的衬布来决定的。衬布的表现直接影响着画面的效果。作画时,要充分体现水平面和立面衬布在冷暖、明度及空间关系上的变化。

山东师范大学美术学院 单泽涛

山东师范大学美术学院 梁艳梅

山东师范大学美术学院 郝卉