

色彩训练

3小时

● 曾浩
编著

广东高等教育出版社





色彩训练

江苏工业学院图书馆
藏书章

小时

曾 浩 编著

广东高等教育出版社

• 广州 •



图书在版编目(CIP)数据

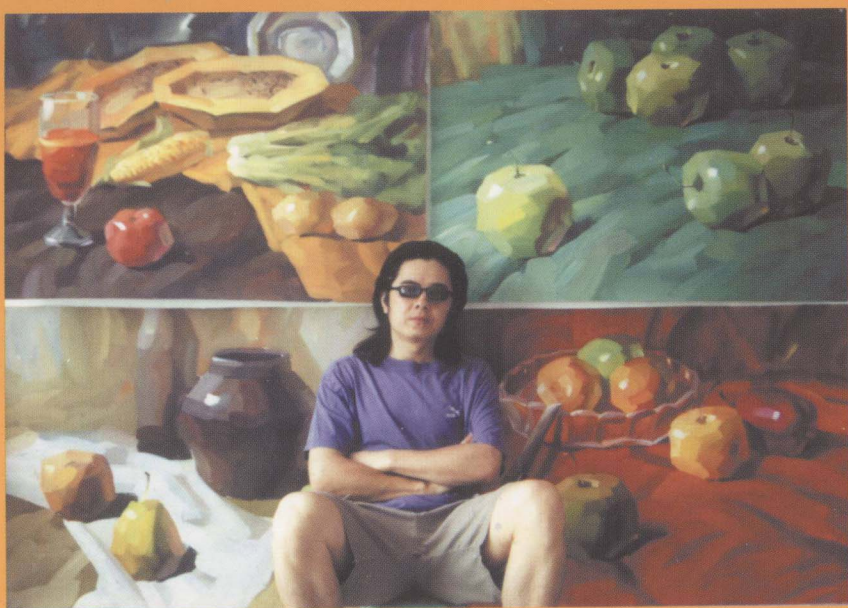
色彩训练3小时/曾浩编著.-广州:广东高等教育出版社,2003.5

ISBN 7-5361-2830-4

I.色… II.曾… III.色彩学-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV.J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第038092号

出版发行	广东高等教育出版社 广州市天河区林和西横路 邮政编码:510076 电话:(020) 87557232
印 刷	深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷
开 本	890毫米×1240毫米 1/16开本
印 张	2
版 次	2003年5月第1版 2003年5月第1次印刷
印 数	0001-3500册
定 价	20.00元 (版权所有,翻印必究)



作者简介

曾浩

1967年生于四川

1992年毕业于四川美术学院教育系油画专业，获学士学位

1996年进修于广州美术学院油画系

2000年毕业于首都师范大学美术学院学位班，获硕士学位

现为广东省肇庆学院美术系讲师

自1990年以来，作者作品多次参加国内各级展览、博览会，数十幅作品发表于国内专业美术刊物，部分作品获奖并被国内外有关机构和个人收藏。

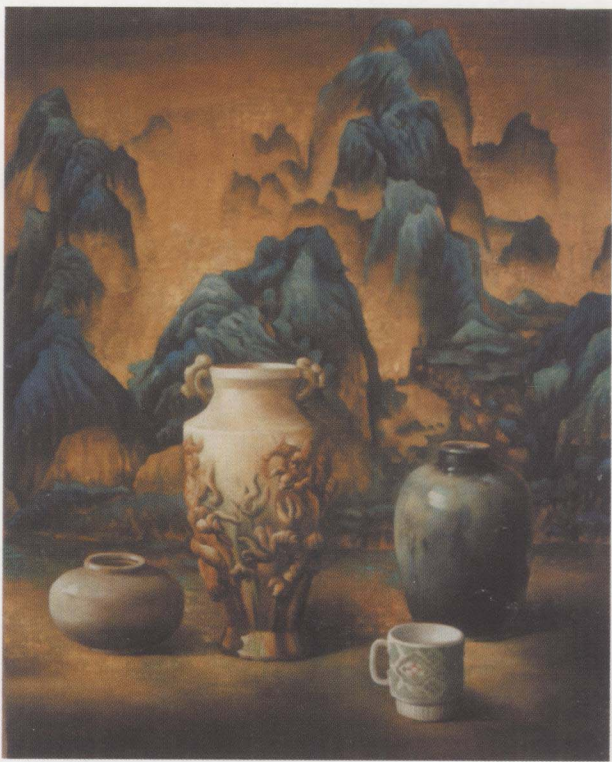
认识写生色彩

一般地说,色彩的本质问题主要存在于三方面:(1)从物理、化学角度讲,色彩只是不同波长的光线折射出的视觉现象,具有常态性和特殊性;(2)从美学角度讲,色彩是人们心理体验之“视觉表面形态”,具有差异性和个体性;(3)从社会学角度讲,色彩赋予人类某些共同的色彩感受和指示,具有象征性。综合地说,色彩还涉及人类生存环境、社会生活、生理、心理等诸多领域,不同历史时期、不同民族、国家、地区对色彩有不同的认识并赋予色彩不同的内涵。毫无疑问,色彩是一个复杂而宽泛的话题。但是,人们有能力、有权力享受伴随着人们生活并影响着人们生活的色彩所带来的美和愉悦。因此,认识、改变或提升人们的色彩观,能影响人们对色彩(艺术)的思维方式、观察方式和感受方式,进而改变和完美人们的生活方式。而作为艺术人,对色彩的把握更应该保持高度的敏锐和直觉。

关于色彩这一门学科,在历史上出现了许多著名的论述和伟大的实践。其中,牛顿从三棱镜的折射中发现了色彩(分色)的物质性;歌德从人的感受出发触及到了色彩的心理性;印象派绘画则在色彩写生中发现了符合色、光原理的科学性;而曼塞尔和奥斯特德凭借他们创造的色彩体系发现了色彩(在调色运用中)的精确性……他们的成就成为今天我们认识色彩(艺术)和运用色彩的重要参照。理论上,色彩命题内容十分宽泛,因此本文只能管中窥豹,浅谈一下关于色彩的物质性和印象派绘画色彩的再认识对色彩写生学习者具有的现实意义。

翻开西方绘画发展史,绘画色彩的演变实际上经历了一个从“不科学色彩”到“科学色彩”再到“不科学色彩”的过程(如此说法,主要是基于今天在实证主义中认识的色、光原理)。从早期的宗教壁画

(乔托《哀悼基督》)、文艺复兴绘画(达·芬奇《圣母子》)、古典主义绘画(安格尔《大宫女》)到现实主义绘画(库尔贝《画室》),色彩所扮演的角色是从“装饰性”到“真实性”的转变,其中色彩的“真实性”只是一种“固有的真实”或“知道的真实”,色彩(认识)只停留在“常态的”或“想像的”的程式化颜色上,严格意义上说,是不“科学的”。因而,此时色彩在绘画创作中是从属于素描的,是第二位的。直到19世纪,由于物理科学的发展和化学家对光与色的大量研究及照像技术的出现和普及,“印象派”画家第一次真正将科学的光色观念引入到绘画中,革新了之前绘画中建立的固有色彩观念,创立了以光源色、环境色、色调色为核心的色彩写生体系。绘画中出现了符合色、光原理的真实的色彩关系。当我们观看印象派绘画作品时,常常被那鲜明、生动、真实的色彩所打动。如莫奈、马奈、西斯莱、毕沙罗等画家的绘画,我们不难看出其作品中“真实”的光色:色彩变化微妙,且手法妙趣横生。



同时,色彩观念的变化带来了绘画方式的转变:厚涂、并排的笔触取代了传统古典绘画中的透明、精巧的色彩美,创造了以写意手法表达生动色彩的绘画风格。相比之下,古典主义时期或之前的画家没能完全相信自己的眼睛,或缺乏“科学”的帮助。如提香,虽然他赋予色彩独立的意义,但他仍采用极其主观的“黄色调”、“棕色调”;安格尔、拉图尔、华托、普桑等古典绘画大师,他们的色彩观念只停留在他们“认识”的颜色上。

然而有趣的是“科学”的印象派写生并未在美术史上停留太长时间,画家也并不太多,很快被后印象派画家所放弃。色彩似乎重新进入到“不科学”阶段。今天看来,此阶段不是“不科学”,而是更高的层面,即色彩进入了人们的内心视觉和情感视觉。由此可见,色彩的“科学性”(物理性、化学性)并不是

画家追寻的主要方向。特别是20世纪,绘画艺术进入到现代主义阶段,人们对色彩的认识观转向到了心理、体验方面,色彩理论体系也开始分离。一方面,以蒙德里安、克利、康定斯基为代表的色彩绘画促进了绘画色彩走向工业领域等广泛的实用美术新空间,他们丰富了色彩概念:即美的、和谐的、有意味的色、光视觉符号和形式就是色彩;另一方面,在绘画领域色彩走向更宽泛的境地,从“科学”到“不科学”,从客观向主观,如赋予色彩以音乐美、用色彩表现音乐的惠斯勒,把自然作媒介、用精神与心灵创造色彩、反对视觉写实的博纳尔,提倡“色彩本身就是形式主题”的第一件抽象作品创造者德劳内,极端主观色彩的发挥者苏丁和直觉色彩形象抒写者柯科希卡……“科学”的色彩观在他们的创作中已经失效,取而代之的是更个性化的色彩,“在和谐色彩中寻找和谐”,在“对立色彩中追寻和谐”。色彩就是“和谐的色光关联”。

今天,我们回头认识色彩,就会发现:“印象派”绘画成就了一段辉煌的艺术发展史,它体现了人类视觉对自然的深度和独特性,它开启了现代艺术的大门,同时,也把科学的写生色彩体系留给了今天无数热衷于写实绘画的人们。它使人们明白:进行色彩写生,一方面要了解色彩具有的心理性、主观性、可变性;另一方面要正确认识色彩的物质性(物理、化学角度)。在色彩写生训练中要掌握“科学的”色光原理,从写生过程里提升自己的色彩感受,逐渐从较客观的色彩再现向主观的色彩表达转换,实现色彩再认识的飞跃,让色彩充分表达画家自身所需。

因此,作为一个色彩练习者,掌握和了解一些基本的色彩理论知识是必要的,如光与色的基本原理、色彩的基本要素、环境色的形成和色调的定位等。特别是短时色彩写生,它有明确的针对性,有许多自身特点:色彩关系具有相对的稳定性、色块分色具有片断性、表达手法的生动性、色彩处理中的概括性等。在此,我认为在短时色彩写生中应坚持以下几项基本原则:

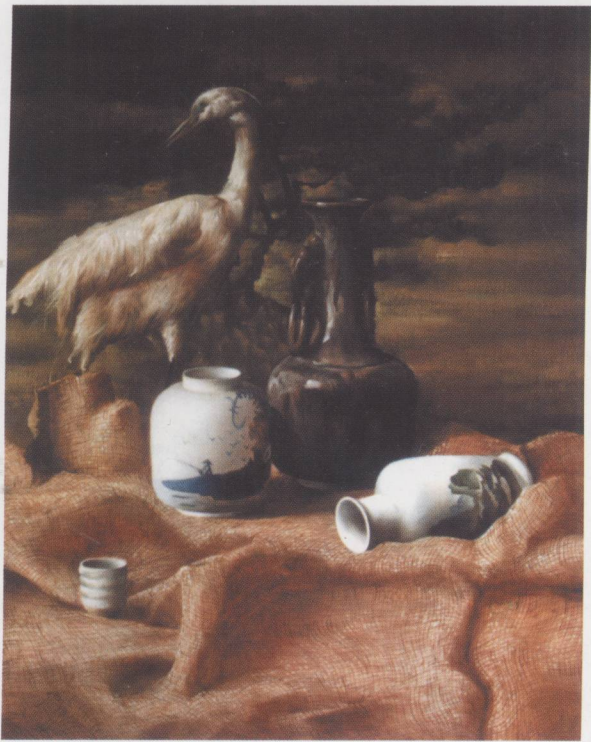
(一) 色调要明确。什么是“色调”?顾名思义,“色”指“颜色、色彩”;“调”就是“调子”、“定调”、“节拍”等,转换来说,就是“立场”、“观点”。色调即一幅色彩画的色彩立场。不用说,色彩是具有情绪表现力的,冷色、暖色、灰色、暗色、强对比、弱对比等色调因素对作品主题有重要联系。因此,在色彩训练时,要做到色调准确,有一个主色调统率色彩方向,指向画家的主要情绪。在色调练习中,需要认识三种情况:(1) 同类色色调;(2) 类似色色调(主要是指色彩冷暖相似);(3) 对比色色调。前两种情况相对容易把握。在后一种情形中,如果画面出现两块或几块强对比色色块(如红与绿、蓝与黄、橙与紫等),只能确定其中一个色块为画面主要色调方向,并尽量使之所占面积或类似色面积总和达到70%画面面积以上,余下的30%以下面积由其余的一块或几块颜色分割。要做到一种色调的色彩统领全局。



(二) 色彩要丰富。“彩”就是指“光彩”、“多彩”、“缤纷灿烂”。一般来说,我们在写生训练中应尽量把色彩画得丰富一些。当然,这是在色调统一下的“多彩”,不像在D厅或歌舞厅里炫目的灯光,是一种无序的色光刺激。如何把一幅短时的写生色彩画得丰富呢?除了通过眼睛的敏锐感觉之外,对光、色原理科学的分析也是

必要的。一般情况下,物体都有亮、灰、暗三个明暗层次的变化。其中亮面由于反射大部分投射它的光线,因而,亮面主要呈现光源色(室内光一般为波长较长的蓝色光)。但由于物体形体的变化,光线投射的角度不同,物体材质不同,导致吸收光线的能力不同。故亮部光源色有微妙的色彩变化,越接近高光光源色越强;在暗部则吸收了大部分投向它的光线,显示出较弱的色彩倾向。但暗部很容易受到来自其他物体的光线反射而呈现不同色彩,我们称之为反光色彩,即条件色色彩。它是写生中丰富色彩的重要部分。而中间部分(灰面)处于半吸收光线的状态,它呈现出光波最常态的色彩现象,即我们看到的常态色(我们称之为“固有色”的部分)。中间部分色彩相对来说,应该是清晰的、饱和的,即颜色纯度高的

色彩。丰富色彩，色彩的冷暖互补也是一个因素，即物体的明暗关系在色彩上呈现互为补色的关系。如红色的苹果，暗部偏点绿；黄色的芒果，暗部略含紫色等。另外，色调是物体环境色的一部分，每个物体的颜色都尽量统一在整体的色调之内（物体亮部或暗部部分颜色跟色调色有关联）。同时，一幅画上，不同物体的暗部之间、亮部之间应互为色彩倾向。总的来说，光源色、环境色、色调色、物体间相关联的颜色等是丰富一幅写生色彩的几个重要因素。当然，如何灵活、巧妙运用，是丰富色彩的关键。



（三）笔触表达要轻松。这里涉及一个绘画语言问题，即用什么样的表现形式（手法）来表达对象。自印象派以来，以扁平为主的画笔代替了之前以圆形为主的画笔，直接画法替代了多层画法。今天，多数的色彩写生练习者都是使用扁平为主的画笔，因此在形体造型的语言特点上，色块的形式较多，各种形状不同的色块构成了一幅画。所以，在色块的组织、穿插上，应有宽窄、大小、方圆、轻重、肯定与随意的变化，相互构成一个和谐的造型。笔触的使用，应主要取决于物体形体结构的理解和分析。形转色变，色随形移。“放松造型”，即是运笔可薄可厚、皴擦点染、收放得当、轻松随意，使不同的色块充分展现出物体真实、生动、有趣的色彩感受。这里要注意一个问题：每一种语言形式有自身的要求，有时，不同的语言表现形式是不能相互兼容的。如线与面的形式结合就要注意其表现趣味的一致性，否则会产生相悖、不和谐的造型感受。语言形式的表达应尽量单纯、清晰、和谐，使人一目了然。

（四）画面要整体。所谓整体，就是建立一种有序的层次关系。本质上说，任何形式的艺术作品（文字、音乐、电影、戏剧等）以至人际关系、社会关系等都存在一种内在的、和谐有序的整体关系。人与自然、人与人、人与社会之间都是希望建立一种理想的“整体”关系的。我们说，外在形式可以多样，但规律不能违背。因而，在色彩写生中，应遵循这个“整体”规律。这里的整体，包括两个方面：（1）内容上，画面只有一个中心地带（物体）、主要对象或画面的主要结构，然后才是次中心地带、边缘地带、虚的地带，层次分明。（2）形式上，笔触运用的层次变化，如肯定的笔触与随意的笔触，笔触的宽窄、长短、大小、方圆、干湿变化等要有秩序；颜色上，最深、最亮、最冷、最暖、最纯、最灰等因素都是整体画面中需要全盘考虑的，切忌画得面面俱到。许多练习者以画“细节”为荣，导致画面整体感不好。殊不知画“实”易，画“虚”难。当然，作为整体的训练，何时停下来，已经生成了什么色彩状态，是否与自身的表达愿望相适应，是否产生了某种明确指向，考验着练习者的心智和艺术素养。

另外，在色彩练习初期，结构素描的训练与色彩写生练习有同等重要的意义。我们知道，作为基础写实造型艺术的素描和色彩，关键在“型”上，只是表现手法不同。色彩是造型方式的第二特征，而认识其第一特征——素描，特别是写实素描的造型法则：比例、透视、解剖，即物体结构，也是十分必要的。大量的结构分析训练也是有益的，因为只有对形体结构有较清晰的认识，才能在色彩造型中，一笔下去，形色相宜，神形兼备。

最后，作者提出几个相关的色彩观点，供大家参考。（1）和谐的、有意味的“色的关联”就是色彩。（2）真正打动人的色彩往往不是最“真实”和最“自然”的，而是由视觉通向心灵的“真实”。（3）“深入刻画”更多是语言上（形式）的再调整和色彩情绪的强化。（4）“整体”是建立一种有序的色彩层次关系。（5）没有“脏”色，只有不谐调的关系。（6）响亮的色彩效果，主要由纯度高的中间色和明度高的亮部构成。

从认识色彩到表达色彩，是一个理论过程，也是一个实践过程，需要理性和感性而更多是理性的思维。色彩训练有复杂性也有趣味性。从此出发，可以寻找到色彩艺术的方向，可以进入到绘画艺术新领域，也能开拓更自由的艺术新空间。



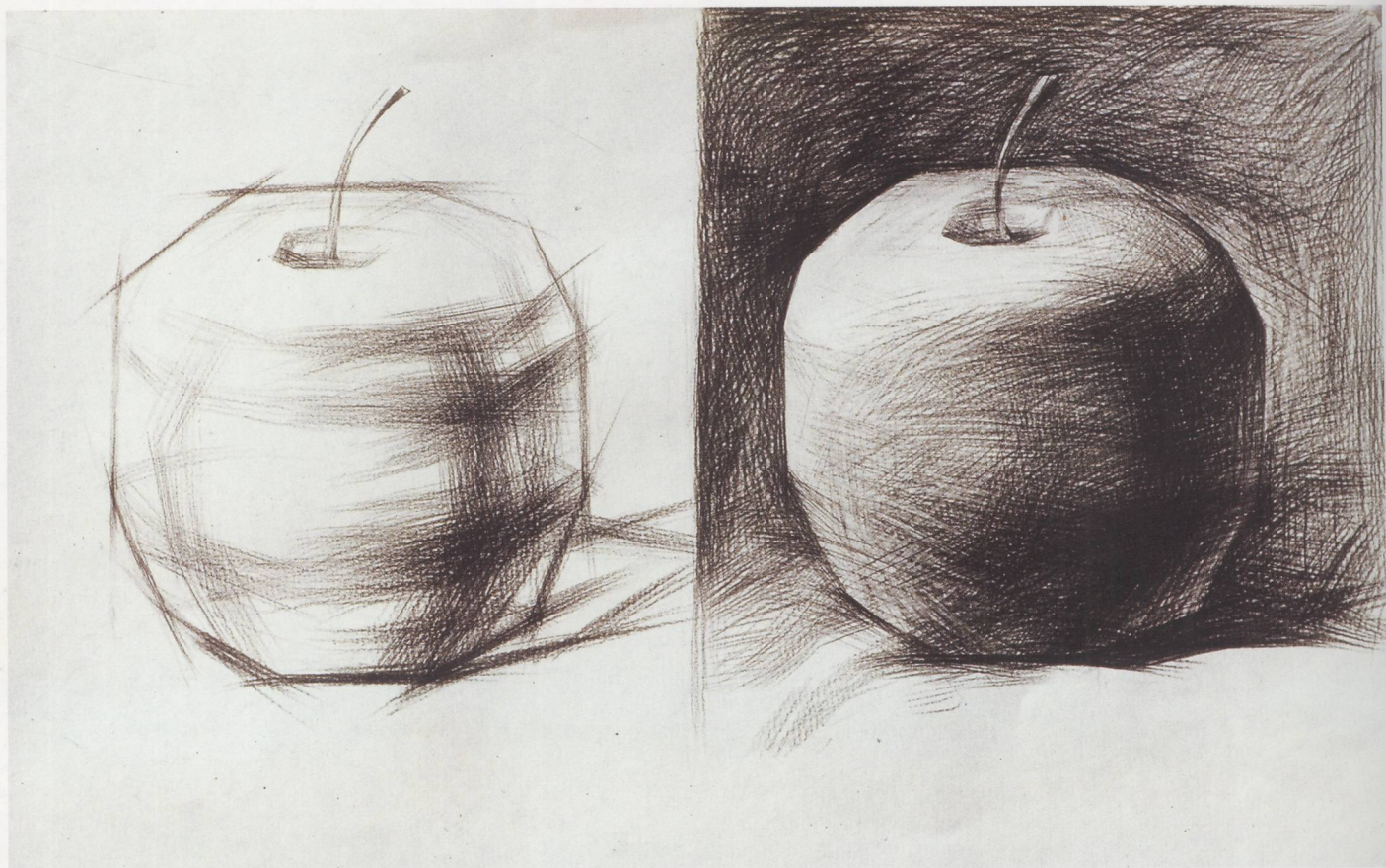
一个与认识色彩同样重要的环节: 从结构素描入手, 认识物体的形体转换与变化



从线条造型向色块造型转换, 形转色变



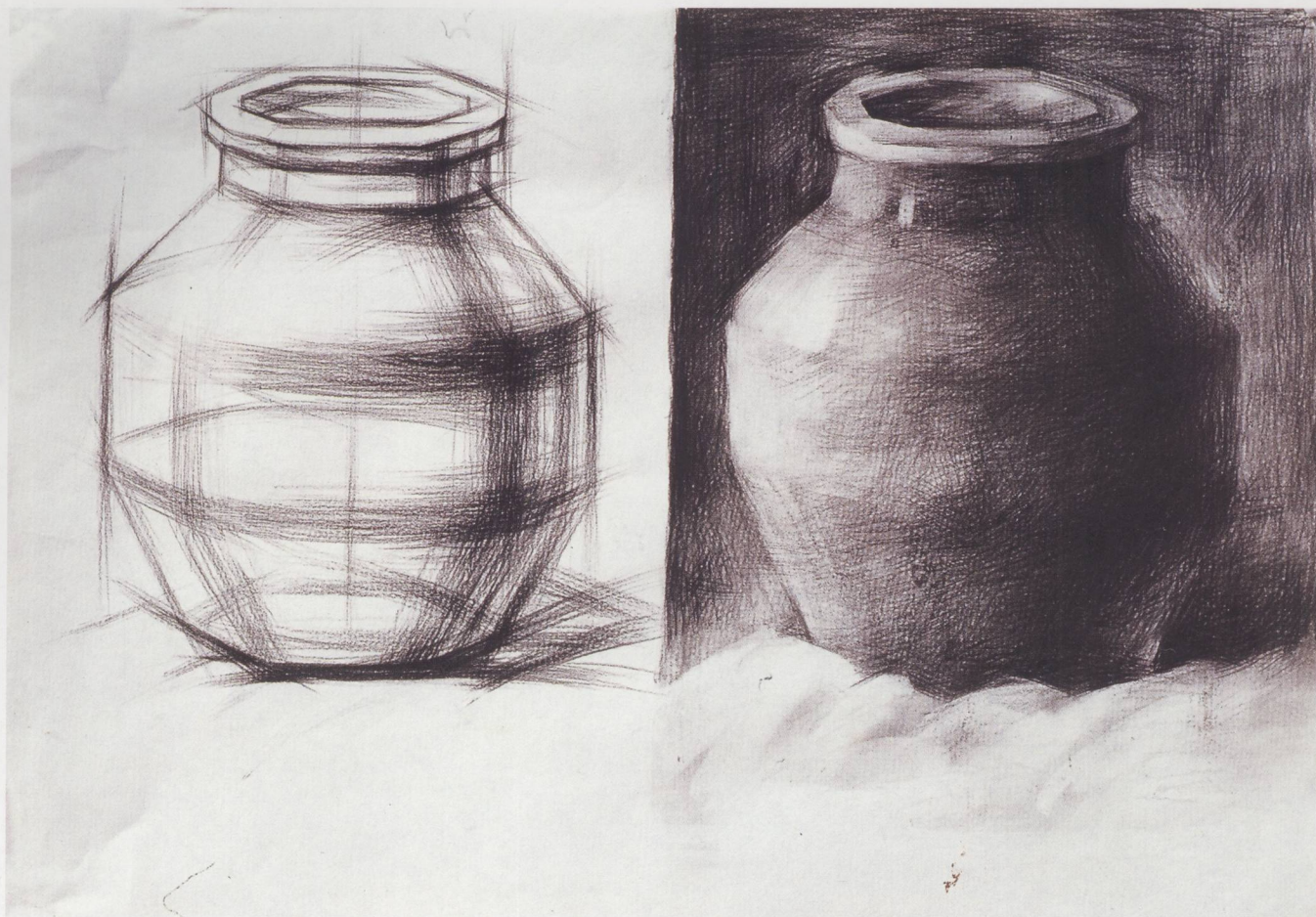
完整的单色写生：确定一种色块(绘画语言)的造型形式



从线描到色调的转换



从单色向色彩转换



从线描到色调的转换



从单色向色彩转换



步骤一: 构图、形体结构清晰明了



步骤二: 画出所有物体的投影,它是形成物体立体感的重要因素之一



步骤三: 再画出物体明暗交界面与反光面的色彩,反光面色彩是环境色的重要组成部分



步骤四: 依次画出物体中间色,理论上讲中间色一是最饱和的颜色,一定不能画灰



步骤五: 画出亮部颜色, 调整画面整体关系直至完成







