

陈宁
著

色彩

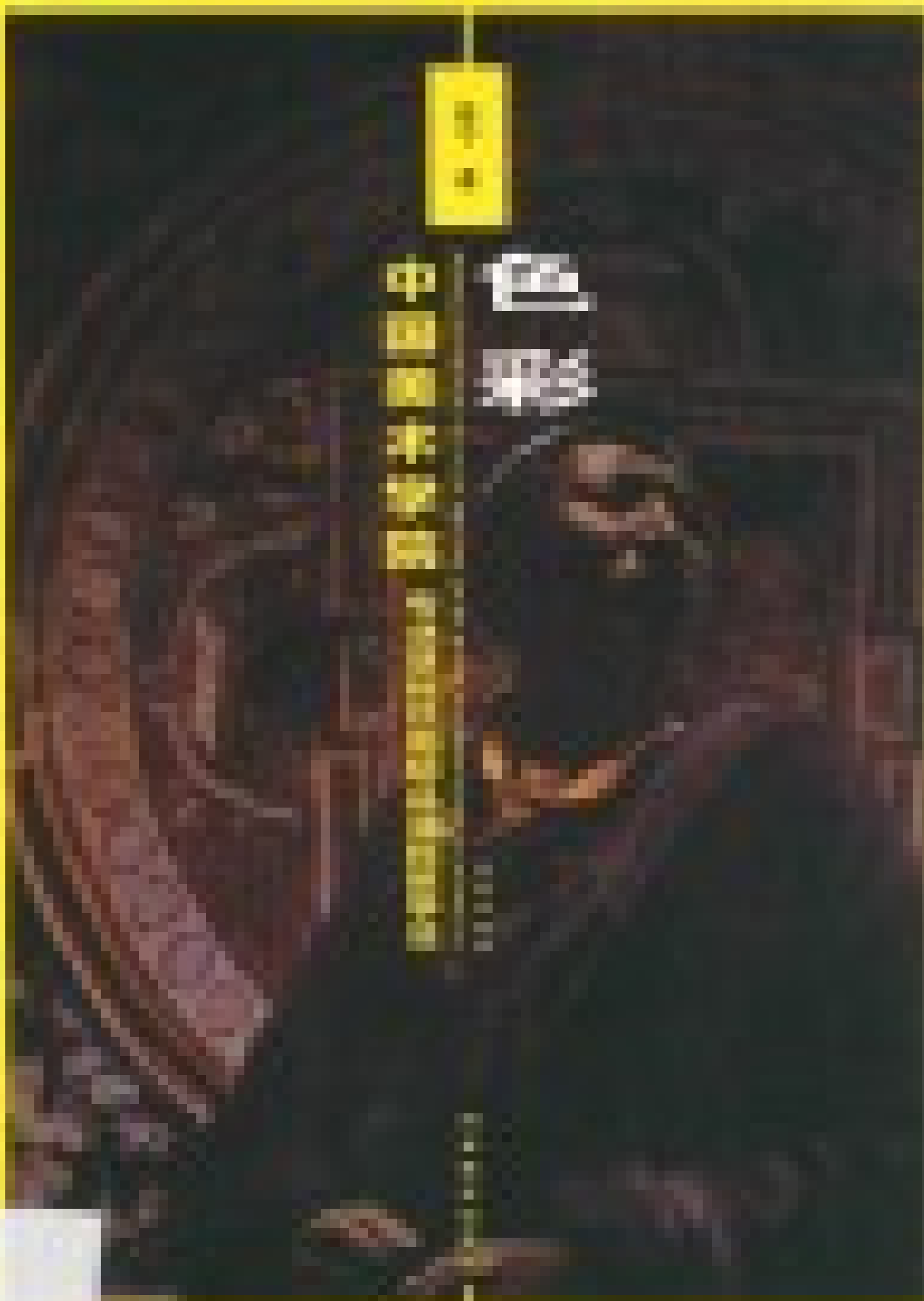
中国美术学院

专业基础绘画精品课程教学法

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN ZHUANYE JICHU HUIHUA JINGPIN KECHENG JIAOXUEFA

SECAI

河北美术出版社

色彩

SECAI

陈宁 著

中国美术学院专业基础绘画精品课程教学法

河北美术出版社

策 划 田 忠
责任编辑 杨怀武 齐炯明
版式设计 梁 洁
作品翻拍 张梅芙

图书在版编目(CIP)数据

中国美术学院专业基础绘画精品课程教学法. 色彩 /
陈宁著. — 石家庄 : 河北美术出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5310-4829-9

I. ①中… II. ①陈… III. ①水粉画—绘画技法—教
学法—高等学校 IV. ①J2-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第196513号

中国美术学院专业基础绘画精品课程教学法 色彩
陈 宁 著

出版发行: 河北美术出版社
地 址: 河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编: 050071
电 话: 0311-87060677 0311-85915007
制 版: 石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷: 河北新华联合印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 7
印 数: 1~3000册
版 次: 2012年12月第1版
印 次: 2012年12月第1次印刷

定 价: 38.00元

陈宁

1977 年高中毕业考入安徽黄梅戏学校舞台美术专业；1983 年考入浙江美术学院油画系油画专业；1987 年获学士学位留校任教至今；1993 年毕业于中国美术学院油画研究生班，现为中国美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员、中国艺术职业教育学会理事、中国美术学院附属中等美术学校校长，油画作品入选第七、八、九、十、十一届全国美展。《路》获 85 国际青年年全国美展鼓励奖。《尕海小栈》获第九届全国美展铜奖，《尕海日出》获第十届全国美展铜奖、《三军过后尽开颜》获建党八十周年全国美展优秀作品奖（最高奖）《元代·杭州石刻》获浙江省重大历史画创作优秀作品奖，编著有《油画静物》、《油画肖像》等，2007 年出版《中国油画名家》陈宁专辑，2010 年杭州举办《高原忆想》个人画展，众多作品被国家美术馆艺术机构及海外友人收藏。

目 录

第一章 色彩概论	001
第二章 色彩基本要则	002
一、形成物体色彩关系变化的因素	002
1. 固有色、光源色、环境色	002
2. 色彩的冷暖变化	002
3. 色彩的明暗强弱变化	002
二、色调表现	002
1. 确定色调	004
2. 色调的统一	004
三、整体观察和表现	004
1. 色彩“大关系”	005
2. 寻找色彩	006
3. 色彩塑造几种笔法及视觉中心的把握	008
第三章 水粉技法与表现	014
一、干画法与湿画法如何选用	014
二、色彩肌理	016
三、受光、逆光如何表现	018
第四章 色彩风景写生	020
第五章 色彩静物写生	026
一、如何避免色彩写生中的“脏”“灰”“花”“火”	026
二、如何运用色彩的对比调和	026
三、色彩静物赏析	027
第六章 色彩肖像写生	078

第一章 色彩概论

色彩取决于人的视觉感受。光的运动和色光的反射是造成色彩现象的外界因素。绘画中的色彩涉及物理学、光学、生理学、心理学和美学等众多学科知识，同时又有它自身的客观规律和原理。绘画色彩富有极其完美的艺术表现力，是造型艺术重要的组成部分。绘画是一种艺术实践活动，长期的艺术实践和经验积累，加之敏锐的直觉观察力是绘画者的立足之本，而学习色彩的原理和掌握色彩规律将有助于指导我们的艺术实践。

当今国内美术院校绘画专业基础色彩教学大都是以研究印象主义色光变化规律而展开色彩教学的，以具像写实手法通过色彩造型、色彩表现为教学目的。引导学生对客观物象进行色彩规律的研究。使学生理性地认识色彩的构成关系、色彩空间表达和色彩的艺术表现。引导学生由摹写开始过渡到色彩语言的思考和把握，从自然法则中获取艺术法则，完成色彩认识上由感性到理性的飞跃。

写生是训练与掌握色彩变化规律及提高色彩造型能力的主要方式和手段。教学过程中应注重学生的个性特点，注意因材施教。课堂作业要由浅入深。在摆作业时充分体现教学的要求和目的，力求生动。教师传授给学生的应是正确的观察方法，应启发、引导学生正确地观察色彩的变化。为此，必须使学生了解：单独的孤立的色彩是不存在的，色彩总是产生于色与色的相互作用之中的。色彩基础教学应注重最本质的两点是：（1）色调问题，（2）整体地观察和表现的问题。

本教程结合自己近三十年的教学实践，就学生在色彩学习中出现的认识问题和教学对策，谈一些看法。

第二章 色彩基本要则

一、形成物体色彩关系变化的因素

1. 固有色、光源色、环境色

固有色即正常光线下人们看到的物体占主导地位的色彩,如:白墙、绿草等。固有色在正常柔和的光线下强,微弱光线和强烈光线下弱,反光强的光滑物体固有色弱,如:金属、玻璃器皿等,而反光弱的粗糙物体固有色则强,如土陶罐等。一只正常光线下的陶罐固有色最强之处位于亮部的中间色调与明暗交界线之间。亮部受光源影响,暗部反映环境色。

光源色指灯光、自然光、火光等不同光源自身的颜色倾向,不同的光源色照射在物体上引起物质不同的色彩变化,光源色越强对物体固有色的影响也就越大,甚至可以完全改变固有色。

环境色即物体周围环境的色彩由于光的反射作用在物体上引起的色彩变化,这种变化在物体的暗部反映尤为明显。

2. 色彩的冷暖变化

一个物体受冷光照射后其暗部相对偏暖,反之则相对受光面偏冷,而这冷暖关系相互对立又相互依存是相比较而言的。一般来说物体亮部的色调冷暖是以光源色冷暖为转移的。物体中间部分通常是光源色、固有色、环境色三者反射的综合,高光处是光源色的反射。

3. 色彩的明暗强弱变化

在研究色彩关系时,要严格注意物体的素描关系,使色彩和形体更好地统一起来,使形体在塑造上更加完整。色彩的强弱变化有一定的规律,离视点近的色彩显得强烈,离视点远的色彩则弱,室外景物由于受空气尘埃的影响更为明显。越是远处的景越带有青灰色的味道。纯度相近的色彩配置在一起会相互减弱,纯度差异大的放在一起则互相衬托。

二、色调表现

色调是指画面给人总的色彩感觉,也就是指大的色彩效果。这是绘画中色彩的总和。在自然界中,色调是色光的产儿。物象呈现的色调,反映了光源色的特点,不同的色光产生不同的色调,写生中色调不是主观臆造的,而是客观存在着的。莫奈的不同时间段的名画《卢昂大教堂》正显示出因光照的色相不同而产生不同的色调。如教堂的亮面,色调依阳光的变化而变化,暗面随天光色与环境色的变化而变化。色调的形成,与光的照射、环境色的互相映衬及空气的笼罩等因素有关。其中光源色影响最大,光源色冷暖明确者即色调服从光源色,光源色是暖的就形成暖调子,光源色是冷的就形成冷调子,光线强就形成亮调子,光线弱就形成暗调子,光源色倾向微弱或近于无色者(白光),物象本身的色相便成为色调的主宰。

董天昊
2011.10.24
三(上)

作者：董天昊

那么,如何引导学生正确地把握和运用色调呢?其中应注意的两点是:1. 确定色调,2. 色调的统一。

1. 确定色调

色调统领全局,色调定的恰当与否会直接影响全局。定调在落笔之前,应做到胸有成竹,可以从以下几方面去关注和把握。a. 看准色相,即总的色彩倾向。b. 色度如何,明暗关系究竟是怎样的,这直接涉及学生对高低调的把握。c. 色性如何即对象冷暖属性的关系如何。d. 纯度比较。风景写生是训练掌握色调行之有效的方法之一。户外风景写生物象繁杂,时间在不停地变化运动中,这就要求作画动作迅速、高度概括,再复杂的景物都应归纳在天、地、物三者之中。天与地的呼应关系,物体受光源色照射和天光的反射及周围环境所呈现的色彩冷暖变化,这些是风景写生应关注的要点。此外,风景写生应通过色调的准确把握客观反映出物象特定的季节和时辰,这点更为重要。

2. 色调的统一

两种或两种以上的色调同时出现时,每一种色调自身必须统一。也就是说同一色调中的各个局部色彩必须统一于同一基调之中。如《卢昂大教堂》亮面细部色彩是很丰富而有变化的,但它却不花不乱。

几种色调之间应有主次,并和谐统一于整体色调之中。《卢昂大教堂》亮面以暖黄色调为主调。暗面以天蓝色及受地面暖色影响形成冷中带暖的辅调。主调决定了全局,它与辅调相互对比又相互衬托,相互影响又相互渗透。

绘画中的色调犹如音乐中的音调,和谐的音调给人以美的享受,而其中一个音走了调便会感到刺耳不协调。绘画也是这样,个别色彩跑离了整个色调而跳了出来,便会感到很刺眼、不舒服。因为它破坏了画面的整体与统一。色彩在色调上的统一极其重要,有时即使互相不协调的色彩,处理得好也可以达到协调。

三、整体观察和表现

观察色彩应有全局观点,不能孤立、片面地观察。要使次要的从属于主要的,使局部从属于整体,这一方法必须贯穿于作画的始终。

“譬如在你的面前有一个穿白缎子衣服的妇女,如果把画上所有的其余部分都盖起来,只看妇女的衣服,可能这件缎子衣服使你感到发脏,没有光泽,不够真实。但如果你让这个妇女回到画幅她周围的物体中去,这件缎子衣服和它的色彩又重新产生了应有的效果。这是由于在色调中个别的色彩是十分微弱的,它在每一件物体上都要相对地受到制约,不过这一损失我们不易发现罢了。和谐拯救了色彩。这就是日暮时我们可以看见的大自然的景象。”这是狄德罗在《论艺术》中所举的一个例子,可见摆正整体与局部的关系何等重要,也就是说,如果画面色彩的总和确定整个色调的话,那么整个色调又确定了每一色彩的感受。

1. 色彩“大关系”

在作画观察时要迅速敏锐地抓住对象色彩的总的倾向，确定其基调，然后再进一步分析和研究局部的色彩关系。只有抓住了色彩的主要倾向和特征，分析各部分大的色彩联系才有一个正确的前提。这就是通常称的色彩“大关系”。在学生作业中，应始终把握色彩、素描的大关系：几大块物体间的关系（明暗、冷暖）；其中各物体自身几个大面的关系；一个平面中的上下、左右或前后的色彩、素描关系等。

点评：

此图色彩生动、响亮。大白菜和辣椒两者绿色间的距离以及它与红色衬布的和谐与对比关系是作者所重点关注的。感觉的敏锐、色彩的丰富是此画的优点所在，作为色调练习，塑造相对次之。

2. 寻找色彩

在确立“大关系”前提下，分析研究局部色彩关系时，通常可从四个方面进行比较：a. 比色相；b. 比明度；c. 比色性；d. 比纯度。

色相：颜色的相貌，如红、黄、蓝等。

色度：指色彩的明暗、深浅程度，如浅红、深红、亮黄、暗黄。

色性：指色彩的冷暖属性，中间色也有其冷暖不同的倾向。

纯度：指色彩的鲜明，饱和程度，如鲜蓝与灰蓝。

通常为明暗相近比冷暖、冷暖相近比明暗。在作画过程中，学生应注意在同一组静物中各种不同的白色、红色、黄色等有色物体自身颜色的区别；以及分辨出在不同调子的静物中，同一块白布、有色布及物体所呈现出的不同的色彩倾向。

图 1

点评：这幅作品更多地着眼于色调的把握，色彩和谐统一，松而不散。

点评：这幅画是属研究、探索性的课堂作业，在色彩关系处理中寻求和谐、统一，更求补色对比关系运用。作品以土黄味的土陶、橘子、苹果以及偏土红色衬布构成和谐的暖色基调，作者在作画过程中注重众多橘子的个性色

彩差异（偏橘黄、橘红、中黄等），同时更关注与橘黄色橘子和土黄陶罐的色彩对比关系，桌面、衬布及背景都略带一丝紫色的色彩倾向。黄紫补色关系在此运用得十分巧妙自然。不经意中，画面强烈的色彩对比关系已呈现眼前。美中不足是画得不够放松。

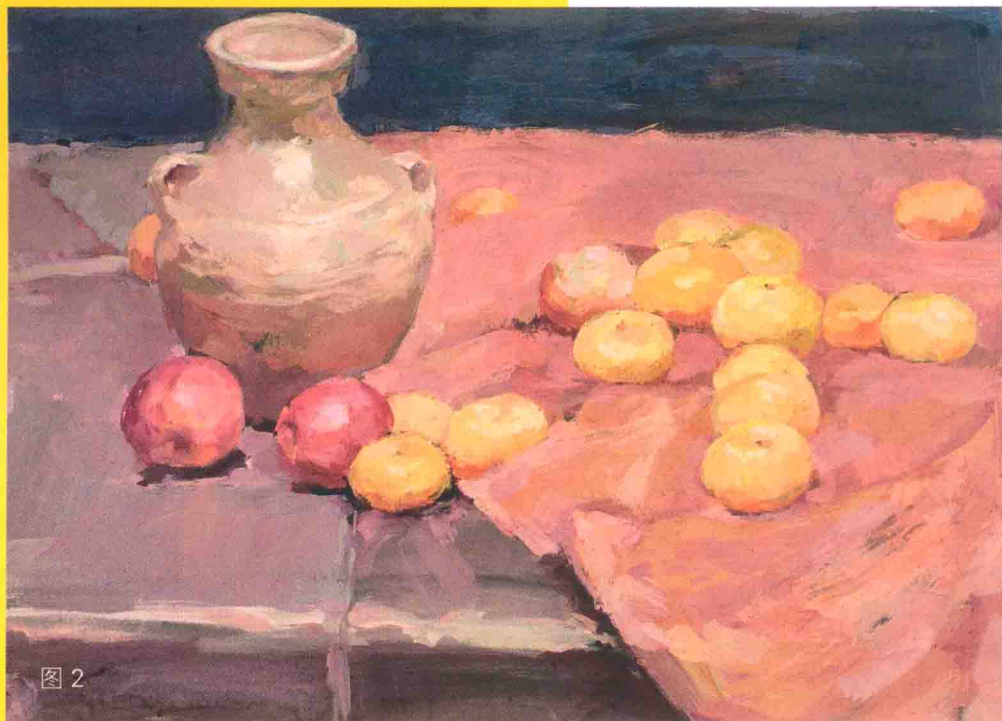

图 2

图 3

图 4

图 5

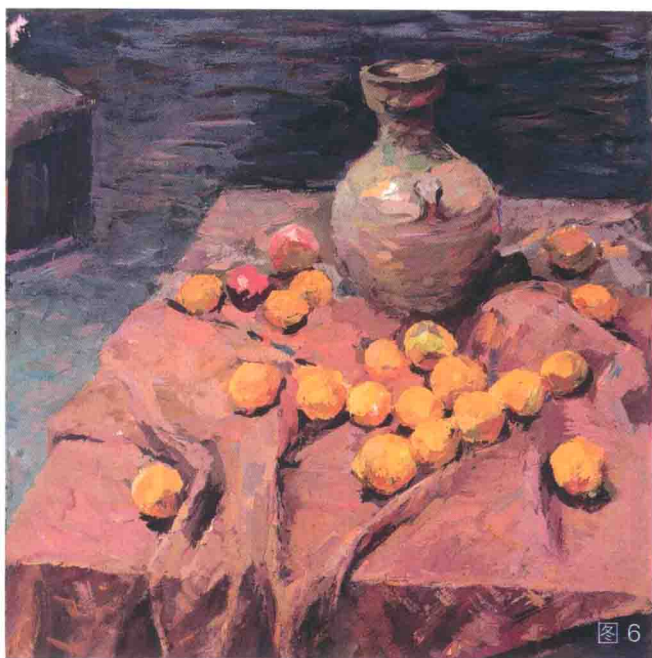

图 6

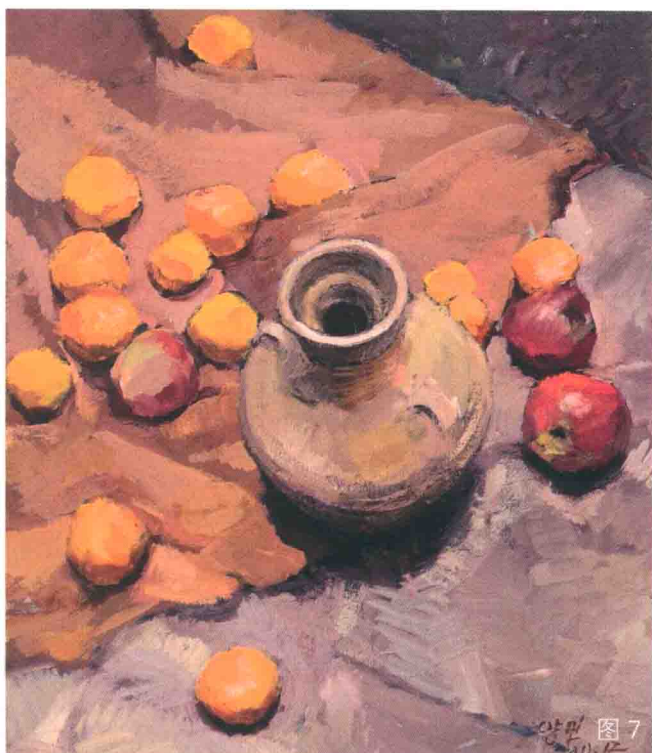

图 7

作者：周宇宏等 7 人 导师：陈 宁

点评：以上是同一组静物，七位同学从各种不同的角度去画和表现。图 1 注重色彩的和谐统一。图 2 则重于补色对比关系的运用。这两幅画相对完美些。图 3 偏重于塑造，前面衬布提得太亮了点，色彩饱和度有所欠缺。图 4 色彩大关系较好，衬布画得生硬了点，主体陶罐的顶光感觉不够。图 5 色调及色彩大关系均较好，陶罐塑造不够，用笔呆板了点。图 6 色彩补色对比运用较好，背景色彩略重了些。图 7 色彩大关系较好，主次分明，色彩和谐，陶罐的投影重了点。

3. 色彩塑造几种笔法及视觉中心的把握

一幅好的习作除大关系好，局部色彩关系正确之外，质感的表现，形体的塑造，以及视觉中心前提下的虚实关系的把握都极为重要。丝绸面料、金属、玻璃器皿及粗陶瓷等在色彩表现时，应根据不同质感的要求，灵活用笔，注意扫、摆、拖、点几种笔法的合理使用。在塑造一个罐子时，一定要注意它正确的素描关系和色彩关系，素描把握形体，色彩注重空间（环境色的影响，及前后空间关系），使之形色结合、笔触完善、衔接自然。

把握视觉中心。每个人在作画时，眼前总会呈现出最强烈、最主要的部分，与素描同理，用眼睛盯住主要部分，用余光去看其他部分，这样物体便会产生以视觉中心为主的虚实关系。

此外，在课堂上从一开始就使学生知道色彩构成关系之外，还应让学生掌握点、线、面的构成关系，黑白灰的构成关系，技法的构成关系。

如何加强学生色彩方面的艺术修养，我认为任课教师的引导十分重要。课堂上应安排一定的课时运用影像图片给学生介绍从古典主义、浪漫主义、印象派直到现代诸流派的艺术追求。根据学生的特点侧重介绍塞尚、高更、伦勃朗、勃纳尔、维米尔、莫兰迪等几位大师，详细分析其作品。尽管几位大师风格追求各异，但在色彩构成上有其共同的规律性的东西，从而可开阔同学们的眼界，鼓励同学多听各类讲座，常去阅览室接受各方面的信息，提高其艺术修养。要求同学课余临摹大师作品，揣摩大师观察和表现自然的方法，学会运用、色彩塑造和艺术语言的表现。

点评：《陶罐组合》是受到莫兰迪作品的启示，想强调画面某种构成关系、黑白灰关系、以及通过陶罐高低错落的变化追求有意味的形式表现。这幅作品色彩大关系好，用笔概括。丰富的色彩前后空间、黑白灰关系等等，在其良好的整体控制力下淋漓尽致地表现了出来，质感表现得更是恰如其分。

图 1

色彩训练的目的何为？想必是训练学生学会用精准的“色彩”概念去看、去认知、去感受已经存在的物质，并将这些存活于心底的感受真正地强有力地表达出来。

因此教会学生如何“观察”“找寻”色彩是多么重要！而最终解决的方法，是在非常充分咀嚼消化后真切的自然流露，这就像种子与果实之间的关系。对此我倾注了许多年的思考与研究，力求做得通透。

在这里，我所做的并非是提供一个结论，而是有“感”而“发”。

图 2

图 3

图 4

作者：陈道道等 4 人 导师：陈 宁

点评：这里是一组陶罐组合作业，四幅画中，图1与图3为同一角度，图1的各方面均完美无缺，图3显得底气不足，画面整体控制不够。图2画得比较轻松，技法运用较好。图4中规中矩。

作为同一组静物冷暖两种光源色的色调训练，目的是使学生掌握和关注不同光源下同组物体的色调变化，以及大的色彩冷暖变化。冷色调中物质受光面偏冷，暗部偏暖，暖色调则相反。

佚名 导师：陈宁

课堂写生大部分为自然光。谈到色彩冷暖变化规律的掌握，暖色灯光作业练习实为行之有效的方法，它与自然光作业练习形成强大的色彩反差，易于对色彩冷暖关系真正的理解和感受。色彩的冷暖是相对而言的，暖灯光作业光源色偏暖黄味，暗部相对偏冷、偏紫，与自然光作业形成相反对照，便于色彩冷暖的认识。

作者：阮悦来 导师：陈 宁