

T 大师从这里起步

h e f i r s t s t e p t o b e a m a s t e r
C o l o r I V

④

色 彩

张曙光 刘永雄 冯连生 等 编著

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

014020171

J063

141

V4

大师从这里起步

The first step to be a master

C o l o r I V

色彩

④

张曙光 刘永雄 冯连生 等 编著

藏书
图书馆

北航

C1707843

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

J063

141

V4

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩 . 4 / 张曙光等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社,
2014.2

(大师从这里起步)

ISBN 978-7-5314-5739-8

I. ①色… II. ①张… III. ①色彩学 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024924号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 19

字 数: 30千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5739-8

定 价: 110.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术是一种对生活的观察和体验，其中被我们赋予了自己的观念与情感。作为一种观察方式，艺术，决定了我们的生活方式。

艺术的灵感来于生活！灵感来源于对生活的热爱，浩瀚的自然界和人类社会生活充满着艺术可以吸取的素材和灵感。艺术家要培养训练一双独特的慧眼，从平凡的事物中发现别人没有发现的美，经过筛选、观察和体验，让艺术的灵感瞬间而来，并迅速抓住，用简洁的方式记录下来，形成最初的构思，再进一步补充、完善，创作出完美的作品。

灵感是一种特殊的思维形式，它的一个最显著的特点就是你无法预测它什么时间出现，它是一种瞬间的领悟。平日里百思不得其解，要创作一部作品不知从何下手，为之寝食难安，然而就在不经意间，突然思潮汹涌而来，创作中的难题迎刃而解，作品一气呵成。灵感千呼万唤不出来，但是灵感有时突然爆发，偏偏在无意中不期而至：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”

艺术灵感是一种独特的思维活动，在无意中触及，在突然间顿悟，成为艺术家创作艺术作品的源泉，是艺术创作过程中重要的环节。一部优秀的艺术作品必须得到灵感的多次“光顾”和“到访”才能取得真正意义上的成功。而无数次的成功，标志着艺术大师的诞生。

对于绘画专业的学习者来说，每个人或多或少都做过想当画家甚至绘画大师的梦。有梦才会有动力，有梦才会有努力，有梦才会有毅力。实现这个梦想还要从平地起步，一步一个脚印，扎扎实实练好基本功，不畏劳苦，不断攀登画坛的高峰。在学习阶段，大师的影响力是无时不在、无处不有的。敬仰大师的人格，钦佩大师的才气，研习大师的技法，临摹大师的作品，欣赏大师的风格，这些都贯穿于学习者的整个学习过程中。

《大师从这里起步》是一套帮助学习者初步掌握绘画基础知识和绘画基本技法的丛书，也是社会考生迈进高等艺术学府必修的学习参考书。本套丛书共有22种，内容包括两大部分，一是绘画基础部分，有素描基础、静物素描、人物素描、石膏像素描、设计素描、风景写生、色彩、速写等，强调绘画基本功的训练和能力的培养；二是世界画坛巨匠的素描作品，这些享誉古今的世界绘画大师有达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、荷尔拜因、鲁本斯、伦勃朗、安格尔、阿道夫·门采尔、克里姆特、席勒、米勒、凡·高、列宾、谢洛夫、菲钦、毕加索等。

绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情和世界观，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。通过这套丛书，你可以从中受到美的教育和美的享受，丰富你的想象力和创造力。

绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，对事物的观察和感受更准确，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西。通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。

绘画不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，因而在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。通过这套丛书，你可以欣赏到各国大师不同时期的素描作品，了解到他们的艺术形式、表现手段、艺术风格的形成与其素描基本功的关系。艺术素质是看不见、摸不着的东西，但你从这些世界绘画大师的作品中，会学习到大师崇高的艺术品格，实实在在地体会到艺术素养在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画，你将看到每一个有机体、每一件事物，包括一草一木都蕴含生命的活力。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化你的心灵和释放你的才华。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为画家。当你的绘画天赋被激发的时候，你就能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画成为精品，实现你当画家或绘画大师的梦想。

The first step to be a master
C o l o r IV

总目录/CONTENTS

色彩

张曙光 编著

色彩人物头像

刘永雄 冯连生 编著

水粉肖像

管建新 编著

色彩人像

高银河 张 滨 编著

Art is a way to observe and experience life, endowed with our own ideas and feelings. As a way of observation, art decides our way of life.

Art is inspired from life! Inspiration originates from our truly love for life. The vase nature and human social life are full of materials and inspirations waiting for art to draw. Artists shall train a pair of unique wisdom eyes and use them to find beauties other people ignored from ordinary things; whenever inspiration of art suddenly bursts out after careful selection, observation and experience, artists shall quickly capture and record it in a concise way to form the preliminary conception, and then further supplement and improve until a perfect work is created.

As a special form of thinking, the most striking feature of inspiration is that you can never predict when it will appear. It is a momentary illumination. On a daily basis, maybe you feel so puzzled and have no idea where to start a work that you have no appetite or sleep badly, but suddenly trends of thoughts surge out when you least expect them to, the problems encountered in creation are solved and finally the work is finished without any letup. Inspiration doesn't show up after repeated calls, but sometimes it suddenly busts out when you least expect it to: "Hundreds and thousands of times, for her I searched in chaos, suddenly, I turned by chance, to where the lights were, and there she stood" .

As a unique thinking activity, artistic inspiration, touched unintentionally and suddenly enlightened, functions as the source of artistic works by artists and plays a crucial role in artistic creation. A classic artistic work can achieve a real sense of success only after repeated "incubation" and "illumination" by inspiration. And numerous successes mark the birth of the artistic master.

For learners majored in painting, each of them more or less has once dreamed to be a painter or even painting master. Having dreams can evoke motivation, having dreams can motivate efforts, having dreams can inspire perseverance. Our dreams can come true only if we start from scratch, master the basic skills steadily and continually climbs towards the height of painting with every effort. During the phase stage, the influence of masters is everywhere for every moment. Veneration of master's personality, admiration of master's talent, study of master's technique, imitation of master's works and appreciation of master's style all run throughout learners' whole learning processes.

The First Step to Be a Master is a series aiming to help learners preliminarily master the basic knowledge and

THE FIRST STEP TO BE A MASTER

technique of painting, and also serves as compulsory reference books for social examinees after their entrance into the Higher Schools of Art. There are 22 kinds of series in total, which are divided into two sections according to their contents. One section is about foundations of painting including basis of sketch, still-life sketch, character sketch, plaster model sketch, design sketch, landscape sketch, color and sketch, which emphasize the training and ability cultivation of basic painting skills. The other section includes sketch works by world painting masters in ancient and modern times such as Da Vinci, Michelangelo, Raphael, Holbein, Rubens, Rembrandt, Ingres, Adolph Menzel, Gustav Klimt, Schiller, Miller, Van Gogh, Repin, Serov, Fechin, Picasso, etc.

As a portrayal of visual image, painting can not only shows painters' thoughts and world outlook, but make appreciators think of things closely relating to painting images though invisible on the painting. With this series of books, you can learn the knowledge of beauty while enjoying it, and enrich your imagination and creativity.

Painting can not only make your vision sharper to observe and feel things more precisely, but enable you to know more about yourself, especially for something you feel vague and can't express in words. Through this series of books, you will learn different observation methods and the capacity to describe things.

There exist various kinds and forms of paintings. Due to the social, political, economic and cultural differences among nations and peoples around the world, the paintings of all countries in the world demonstrate sharp distinctions in art form, way of expression, artistic style and so on. From this series of books, you can appreciate sketch works of masters in different times around the world and learn about the relationship between their art form, way of expression and the formation of artistic style and their basic skills of sketch. The artistic quality can't be seen or touched, but you can learn masters' great artistic styles and really realize the crucial role it plays in cultivating and developing of artistic talents from the works of world painting masters.

By studying painting, you can see every organism, everything and even tree and bush containing the vitality of life. Art of painting can purify your soul and release your talent while you are fascinated by painting. The more powerful your painting ability becomes, the more likely you are able to draw things around you. If you love painting, you'll become a painter. When your painting talent is aroused, you can use your dexterous hands and adept skills to paint competitive products, making your dream of becoming a painter or a painting master into a reality.

大 师 从 这 里 起 步

第一篇

色

编著/张曙光

彩

The first step to be a master
C o l o r I V

目录

CONTENTS

—阶段性美术教学系列丛书色彩高中三年级—

第一阶段 深入表现 1

第一课 静物的细节	7
一、如何进行细节塑造	8
二、细节深入中的笔触与肌理	11
三、细节深入的练习	12
第二课 静物与场景	14
一、场景写生要素	15
二、写生要点	18
第三课 花卉写生	20
一、花卉的构图	20
二、花卉的形体	22
三、花卉的色彩	22
四、花卉的表现	24

—阶段性美术教学系列丛书色彩高中三年级—

第二阶段 色彩默写 2

第四课 默写的色调	28
一、色调的分类	29
二、色调的冷暖	30
三、白色调	31
四、灰色调	32
第五课 默写的构图	34
一、空间安排	34
二、疏密安排	34
三、黑白灰的搭配	34
四、衬布的搭配	36
第六课 默写中的造型	38
一、物体造型的基本规律	39
二、塑造	42

—阶段性美术教学系列丛书色彩高中三年级—

第三阶段 强化训练 3

第七课 头像色彩写生	46
一、头像的造型	46
二、头像的色彩	48
三、头像的技法	49
第八课 快速静物写生	58
一、一小时写生	60
二、概括能力的培养	62
第九课 适应性静物写生	66

阶段性美术教学系列丛书色彩高中三年级

第一阶段 深入表现

第一阶段包括第一课静物的细节、第二课静物与场景、第三课花卉写生三部分内容。

本阶段需要解决的问题：

进一步从深度和广度上提高色彩的认识和表现，以长期作业为主。

1

静物的细节

本课要点：通过长期作业提高深入表现的能力，尤其是静物的细节表现能力。

总课时：20课时。

画面中静物的细节是指局部形体塑造、局部色彩效果、局部表现形式等。

静物细节的表现首先是要建立在服从画面整体的前提下，画面是由个别或局部的形象组成艺术的整体。在写生过程中，始终要考虑如何安排和处理所要描绘事物的细节、主次关系，在中国传统绘画中称为“章法”或“布局”。一方面，画面细节的充实和深入使画面丰盈；另一方面，细节刻画能增加深刻的情感表达和艺术内涵，突出画面主

题。

对画面大形大色的认识是进行局部形体结构和色彩深入的前提，如果缺乏整体和联系的意识，一味的局部观察，片面孤立地局部刻画，会造成画面效果支离破碎，画面形体和色彩关系混乱。

对画面的充实和深入体现在对画面整体掌控下，对复杂形体的具体细节描绘、对细节色彩的充实丰富以及细节笔触肌理的微妙变化三个层面上。

图 1-1 水果局部细节及不同的深入技法

一、如何进行细节塑造

当画面颜色的大关系建立起来后，接下来的就是深入刻画了，我们又可以把精力转回到素描关系上，进一步地研究形体塑造。调动我们在单色画中所练习的素描表现语言，耐心地塑造形体。任何一组静物都有最精彩的主体刻画部分，在一张画面深入的时候要时刻把握主体物的刻画，从而整张画面才不会显得“散”，有主有次，有节奏感。

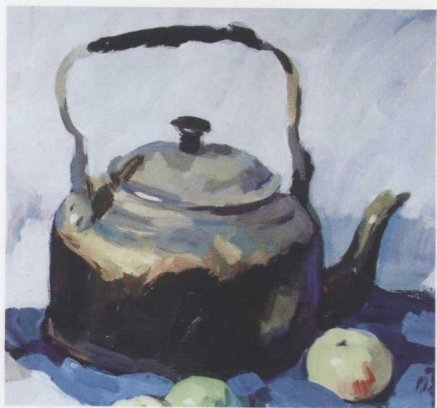

图 1-2 水壶细节的概括与刻画

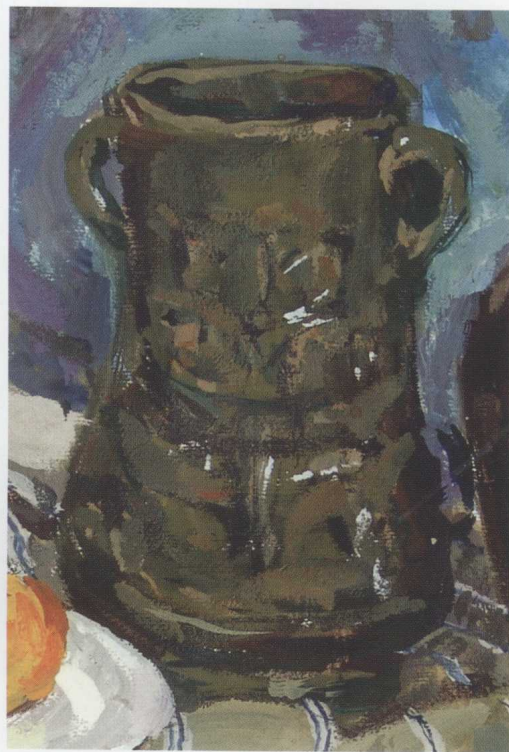

图 1-3 陶罐的口部细节以及图案的概括与刻画

图 1-4 玻璃器皿的口部细节以及图案的概括与刻画

1. 细节塑造的要点

深入表现首先要把握删去烦琐细节,突出主题。对琐碎多余的细节尽量概括省略,但对表现物象特征与质感的重要细节应加强刻画,画龙点睛。细节塑造要求明确表达所塑造细节的形体结构关系、装饰、质感、色彩变化等。

这一阶段需要注意的问题:一定要继续保持概括的意识,形体转折关系需要概括、细节需要概括,切忌不能死盯着某一形体或者局部,整个画面要同步推进,形体的深入要适可而止,深入刻画要从最主要的形体(局部)开始,抓大放小,有主有次,有紧有松。一定不要“面面俱到”地把所有的部分都深入一遍,应尽量保留铺颜色时的一些生动效果。

形体深入的过程也是颜色调整的过程,二者要同步进行。

2. 局部色彩效果深入

颜色深入就是颜色的丰富,它是色彩表现的最终目的。色彩丰富是个积累的过程,所以它是贯穿于形体深入始终的。要善于用颜色去表达形体和细节,形体和细节也可以帮助丰富颜色。颜色深入包括:加强色块之间的呼应联系,增加每一色块的层次感,增加颜色的变化等。

图 1-5 素描关系对细节刻画的作用

图 1-6 鱼的细节刻画

需要注意的是,为了更好地突出画面主题或画面效果的需要,现实中的某些局部色彩需要在画面中概括。而有些则要根据画面需要添加,如增加小色点等,这些小色点并不是客观存在的,有时只是为了使画面生动或调节画面色彩的平衡。

图 1-7 用干笔叠加形成的细节效果

图 1-8 深入刻画中小色点的协调丰富作用

图 1-9 笔触变化形成衬布细节效果

二、细节深入中的笔触与肌理

画面最后的笔触与肌理尤为重要,它将不被覆盖而显露给欣赏者。笔触与肌理的丰富变化也是画面细节的一部分。要清楚我们画面表现的形体永远不可能和真实的形体一样,所以在深入的时候一定要保持笔触感,笔触一定程度上可以帮助我们概括形体,不要追求真实、细

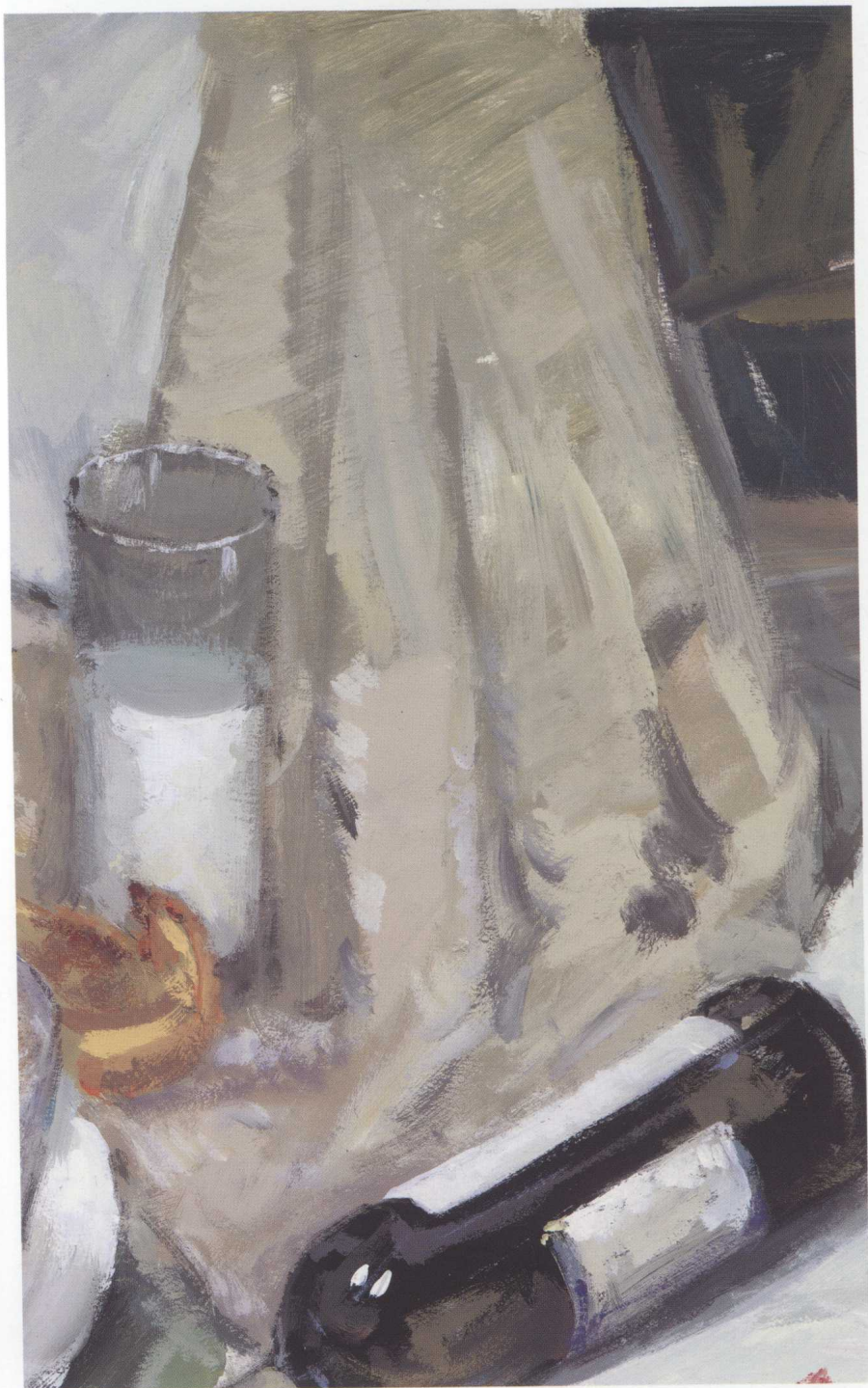

图 1-10 通过保留笔触痕迹形成衬布的细节

腻、圆滑。

颜色的深入和形体的深入一样,不能以对象的真实为标准,一定是根据画面的需要而深入。用笔、用色的技巧不同,会产生不同颜色的丰富效果,有的画面是靠大笔触的层叠来丰富颜色,有的画面是靠小色点相互渗透来丰富颜色。所以从某种程度上讲,技巧的丰富会带来颜色的丰富。

图 1-11 藤椅细节的概括

三、细节深入的练习

为了能够做到一种对画面更进一步深入的能力训练,要求学生写生中保证充足的时间,利于充分的观察、理解和修改,避免仓促。同样,采用合适的画幅,也利于局部具体对画面细节描绘的操作和展现。而过小的画幅,虽然能像色稿一样,利于训练初学者的整体概括,但是不利于更进一步深入。

长期作业一旦展开,不容许在过程中作过大的改动,尤其在前期的构思和构图方面。对于画面具体的色彩和光线布置、写生的角度等,都要作细致、反复的推敲。长期作业更加体现出理性和规范,区别于偶然和即兴式的作画。铺色阶段应避免一开始就陷入具体刻画,放不开手脚,而局部深入阶段则是作为长期作业的中心任务,要做到造型细节和色彩细节的统一。在态度上要认真重视,工具材料准备充分,更需要富于耐心,忌讳心浮气躁。

图 1-12 以笔触变化替代细节刻画

图 1-13 器物的小笔触细节刻画及衬布的大笔触的松动效果相对照 余芳涛