

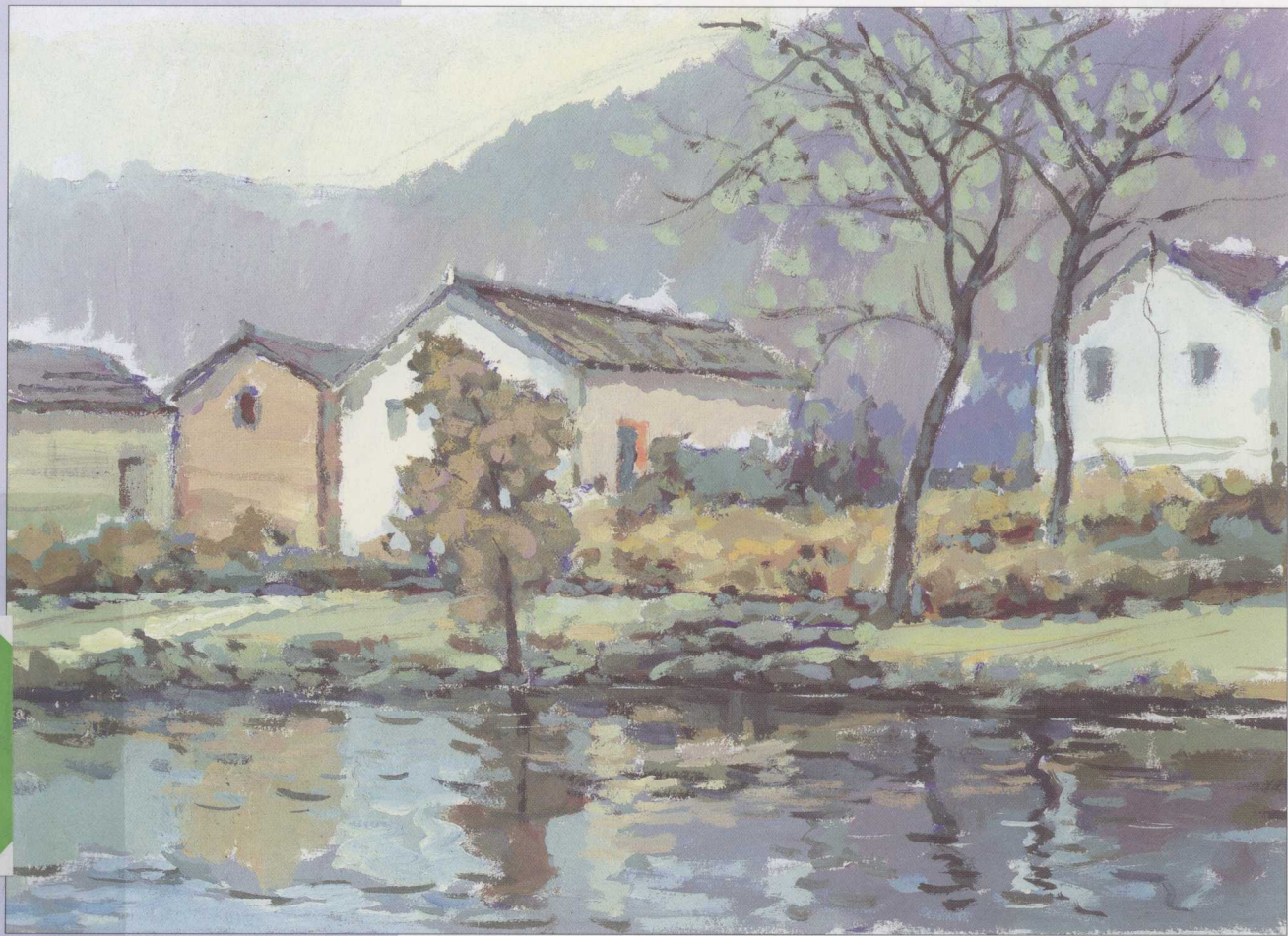
色彩教程

第二册

黄茂昌 汪文斌 编著

不同颜色的美，
由不同的途径增
加。黑色在阴影中
最美，白色在亮光
中最美。青、绿、
棕在中等阴影里最
美，黄和红在亮光
中最美，金色在反
射光中最美，碧绿
在中间影中最美。

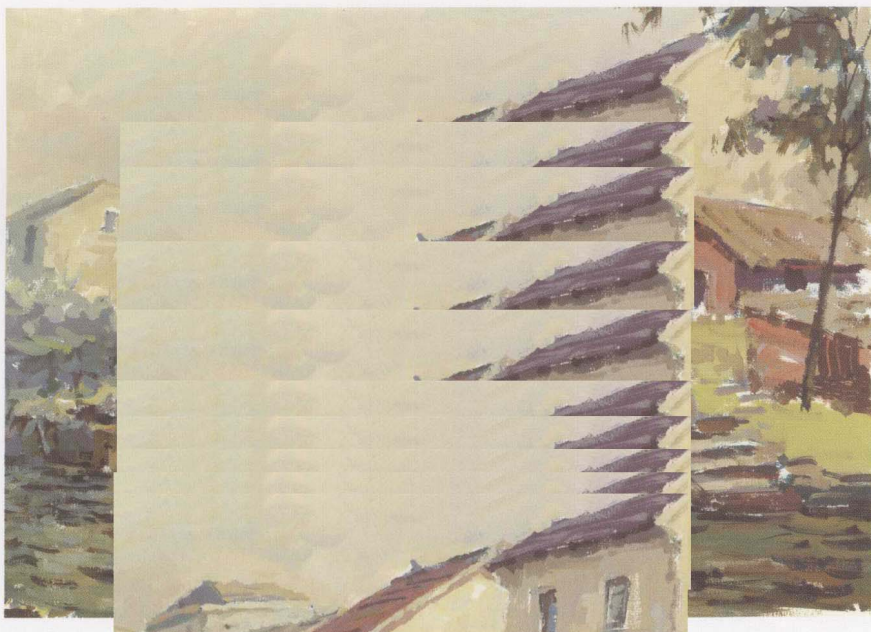
——达·芬奇

基础美术技法教材 学生专业用书

色彩教程

第二册

黄茂昌 汪文斌 编著

图书在版编目(CIP)数据

色彩教程. 第二册 / 黄茂昌, 汪文斌编著. —长春: 吉林美术出版社, 2010. 3

基础美术技法教材. 学生专业用书

ISBN 978-7-5386-3965-0

I. 色… II. ①黄…②汪… III. 绘画理论—色彩学—教材 IV. J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第027267号

基础美术技法教材 学生专业用书

色彩教程 第二册

黄茂昌 汪文斌 编著

出版人/ 石志刚

出 版/ 吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

责任编辑/ 尤 雷

发 行/ 吉林美术出版社图书经理部

印 刷/ 浙江印刷集团有限公司

出版日期/ 2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷

开 本/ 787×1092mm 1/16

印 张/ 4

书 号/ ISBN 978-7-5386-3965-0

定 价/ 13.00元/册

目录

色彩基础知识·····	1
一、光与色·····	1
二、光源色、固有色与环境色·····	1
三、色彩的三要素——色相、明度、纯度·····	3
四、色彩的冷暖性与情感表现·····	3
风景画的构图·····	4
风景画的色调·····	7
风景画的空间和透视·····	9
风景画中的笔触·····	10
风景画的临摹方法·····	11
色彩风景的写生·····	13
色彩风景写生步骤·····	14
民居写生步骤一·····	16
民居写生步骤二·····	18
水乡写生步骤一·····	20
水乡写生步骤二·····	22
老街写生步骤·····	24
优秀作品欣赏·····	26

一、光与色

1676年，英国大科学家牛顿用一只三棱镜将太阳光分离出五颜六色的色彩光谱时，人们才第一次真正认清了色彩产生的原因；人们才知道白色阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光波组成的。我们看到的红苹果，实际是苹果表面分子吸收了橙、黄、绿、青、蓝、紫等色光，而仅仅反射红颜色光波的结果。也就是说，一个物体当它吸收了光波中的其它颜色，而唯独反射某一种颜色的光波时，这个物体就会呈现它反射出的颜色。全反射的呈现白色，而黑色则是对光波全吸收的结果。光是色彩之母，展现在我们面前五彩缤纷的世界，实际上都是光的杰作。

二、光源色、固有色与环境色

从物理学的角度来看，一切物体的颜色都是由于光线照射的结果。但人们在日常生活中还是习惯把物体在正常日光下呈现的颜色叫“固有色”，以此同在有色光线照射下所产生的“光源色”相区别。

光源色：指某种光线（太阳光、月光、灯光、蜡烛光等）照射到物体后所产生的色彩变化。

色彩基础知识

在日常生活中，同样一个物体，在不同的光线照射下会呈现不同的色彩变化。比如一堵白墙，在中午阳光照射下呈现白色，在早晨的阳光下则呈淡黄色，在晚霞的照射下又呈桔红色，在月亮下则呈灰蓝色。这两幅《鲁昂大教堂》的画面，可以领略不同的色彩感觉。从中可以看到莫奈对光和色彩的探索匠心，在光照下教堂的轮廓显得很微弱，随着光的变化引起色彩的改变，教堂形态也发生了变化。

阳光还因季节的不同，呈现出不同的色彩变化，夏天阳光直射，光线偏冷，而冬天阳光则偏暖。光源颜色越强烈，对固有色的影响也就越大，甚至可以改变固有色。所以光线的颜色直接影响物体固有色的变化，光源色在色彩写生中尤为重要。

固有色：指物体在正常日光照射下所呈现出的固有的色彩。如红花、紫花、黄花等等色彩的区别。

环境色：物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能反射到周围的物体上。处于背光的墙面上部暖灰色明显是受到对面阳光下墙壁的色彩影响。环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系。也大大丰富了画面的色彩。对此，环境色的掌握非常重要。

三、色彩的三要素——色相、明度、纯度

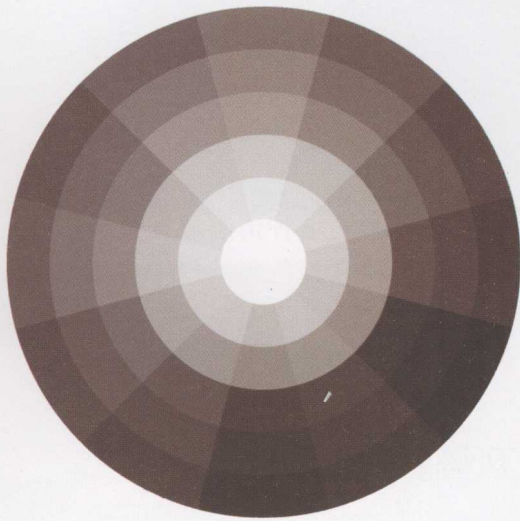
色相：即色彩的相貌和特征。自然界中色彩的种类很多，色相指色彩的种类和名称。

如：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等等颜色的种类变化就叫色相。

明度：指色彩的明暗深浅程度。色彩的明度变化有许多种情况，一是不同色相之间的明度变化。如：白比黄亮、黄比橙亮、橙比红亮、红比紫亮、紫比黑亮；二是即使同是黄色，也有柠檬黄、中黄、橙黄色在明度上的差别。

色相、纯度

明度

纯度：指色彩的鲜艳程度，也叫饱和度。物体本身的色彩，也有纯度高低之分，另外物体因远近不一样在色彩纯度上也会有所区别，如近处的草地我们感觉色比较浓郁，远处的则比较灰。

色彩基础知识

四、色彩的冷暖性与情感表现

色彩是有情感象征的。如白色往往给人以纯洁、高雅的感觉；绿色象征生命、青春与和平；黄色、红色给人以华贵、热情、温暖的感觉，蓝色给人以宁静、清凉的感受；黑色则往往用来表现庄严、肃穆与深沉的情感……这是人们在生活中受着某些心理、文化因素的影响对不同的色彩逐渐形成了某些特定的含义、感受和心理反映。色彩的这种情感象征，也给画家们利用色彩来表现不同的情绪和气氛提供了方便。人们对于色彩的所谓冷暖的感受也是从这种色的情感象征中演变而来的。所以充分认识、理解和运用色彩的这种情感象征性，对于我们熟悉和掌握色彩的规律来进行绘画是十分重要的。

风景画的构图

中国画论里称之为“经营位置”“章法”“布局”等等，都是指构图。构图是艺术家为了表现一定的思想、意境、情感、在一定的空间范围内，运用审美的原则安排和处理形象、符号的位置关系，使其组成有说服力的艺术整体。

风景写生中，初学者面对山水草木等自然景观往往不知所措、不懂得分清主次、有舍有取，很难画出能准确表达意图并有一定美感的风景作品。因此我们就一些常见风景构图形式作一些简要的分析。

平行线构图：给人以
开阔、宁静、平稳的感觉

垂直线构图：雄伟、崇高、向上

十字形构图：庄重、严肃

X形构图：中心突出、空间深远

风景画的构图

三角形构图：稳定、庄严

S形构图：优美、富有变化、空间感强

复合形构图：将上述两种或两种以上构图结合运用的构图方式。除上述构图形式外，还有如回字形、圆形等许多构图形式，需要我们在实践中不断总结探索，灵活运用，并创作出更生动的画面。

色调指的是一幅画中画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。印象派大师毕沙罗的作品中，我们见到这样一种风景：不同颜色的物体被笼罩在一片金色的阳光之中；在莫奈的作品《日出·印象》中看到被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的晨雾之中。这种在不同颜色的物体上，笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向，这样的色彩现象就是色调。

色调变化是丰富多样的，概括起来，色调的形成受以下几种因素的影响：

1. 光源：同样的物体如果在暖色光线照射下，物体就会统一在暖色调中；如果在冷色光线照射下，物体又会被统一在冷色调中。当光线带有某种特定的色彩时，整个物体就被笼罩在这种色彩之中。在戏剧舞台上，不同颜色的灯光对舞台色调的影响就是光线决定色调最明显的例子。

2. 固有色：物体固有色对色调也起着重要作用。也可以说固有色是决定色调最基本的因素。如：一片山林在春天时呈现出一片嫩绿的色调；秋天被迷人的金黄色所笼罩；冬季则被统一在银白色的世界之中。这些色调的变化，主要取决于物体本身固有色的变化。我们说某幅画是绿色调、蓝色调、紫色调或黄色调的，指的就是组成画面物体的固有色，就是这些占画面主导地位的颜色决定了画面的色调。

风景画的色调

3. 高调与低调：主要指色调中颜色的明度和亮度的对比。在对一幅画的色调进行构思设计时，同样是绿色调可以有高调和低调之分，同样是冷色调或暖色调也可以有高调和低调的区别。高调绘画的色彩亮度高，色彩之间的明度对比弱(明暗反差小)，画面特点是清淡、高雅、明快。而低调绘画在色彩上用色浓重、浑厚、亮度低，色彩的明暗对比强烈，画面特点深沉、结实，富于变化。色彩明暗对比的不同能够创造出丰富的色调变化。

以上这些因素，都直接影响着绘画中色调的形成与变化，在实际绘画过程中这些因素往往相互影响和作用，我们要学会利用它们各自的特点和优势，来为我们的绘画服务。光源、冷暖、固有色、明暗对比这些因素是我们学习掌握色调的中心问题。

风景画的空间和透视

风景画写生中，一般将景物空间层次分为近景、中景和远景。对于景物前后层次、远近的表现手法较为多样，概括起来，大致列为以下四种：

1. 焦点透视法的运用

借助视平线，通过近大远小的形体透视变化规律表现景物形体，创造画面的空间。

2. 色彩的空间透视

在大自然中，我们观察同样色彩的绿树在近处和远处的感觉会不一样，近处浓郁远处灰，这是由于空气中的水汽、尘埃的作用缘故。因此可以在风景画的近、中、远景的空间表现上，利用色彩明度、纯度上的扩大或减弱对比效果，借此拉开空间距离，对于画面的空间透视十分有效。

3. 色彩的心理感觉

近暖远冷是因为色彩中暖色有相对跳跃、向前，冷色有后退、收缩的心理感觉。在写生中对于色彩冷暖属性处理得当，同样可以取得较强的画面空间感。

4. 主次虚实关系的处理

风景画写生中对于景物主次关系和边缘线虚实的刻画，对空间关系影响也很明显。一般来说，近景远景的刻画宜概括、简练，主体景物（视觉中心）刻画丰富、具体，边线处理远景轮廓要“松”，中景近景边线虚实相间，转折的地方要“卡”，这样的画面显得有虚有实，主次分明，空间关系自然就拉开了。

风景画中的笔触

景物的塑造往往通过笔触来表现。中国画里十分讲究用笔方法，如山水画中的“勾”“皴”“擦”“点”等，对树石形体质感的刻画均十分贴切。西方风景画发展大致经历了古典主义、浪漫主义、印象主义、现实主义几个时期，其中印象主义时期的风景画绘画风格最为著名，涌现出一大批如莫奈、毕沙罗、西斯莱、凡高等极具影响力的风景大师，其表现风景的用色特点、用笔方法很值得我们初学者学习和研究。

凡·高：明亮的色彩，象燃烧的火焰一样，又象电流一样的笔触，构成了凡·高作品那热情奔放、富有节奏和韵律的艺术特点。

毕沙罗：同其他印象派画家一样，他的作品同样受日本艺术所影响，他以明亮的色彩和颤动的笔触巧妙表达了风景画色彩的和谐和对比。

西斯莱：作品中以碎点状笔触为主，轻快而流畅，结构上沉稳而厚实，用笔从不大刀阔斧，以精细的写实手法表现了天空光影的轻盈明快、水的流动感。

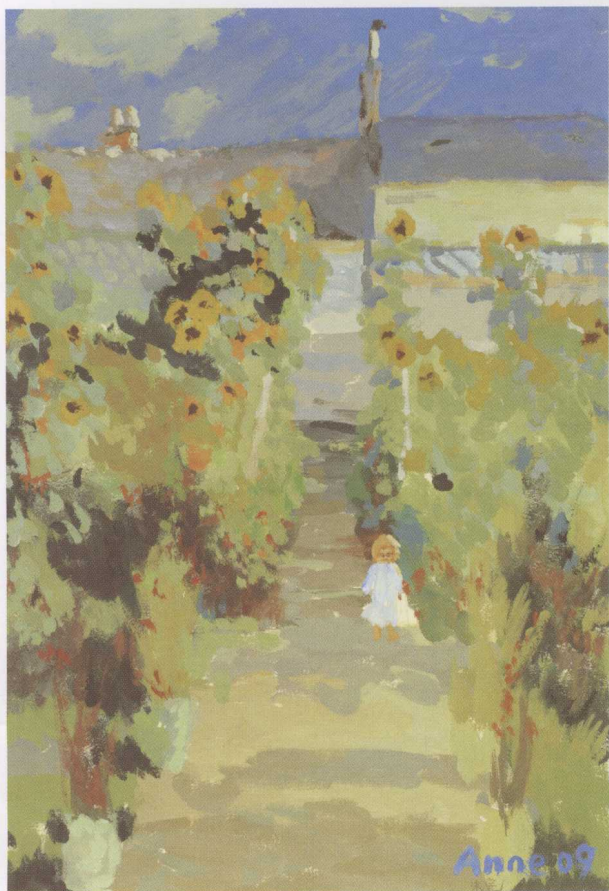

莫奈：为了表现他观察到充满生命力的和运动的景象，他用灵动的小笔触描绘室外光、运动和瞬间的感觉。

风景画的临摹方法

1. 色调临摹：首先分析画面是冷调还是暖调，是高调还是低调，色相和纯度的倾向、色彩面积的布局等，临摹不必拘泥细节的色彩与笔触，强调对画面色彩气氛的整体上的把握和归纳。

风景画的临摹方法

2. 笔触临摹：中国山水画用笔方法很丰富，有勾、皴、擦、点等，外国风景画尤其是印象派画家如毕莎罗、莫奈等笔法也很值得借鉴，如图，作者着意于树叶的竖笔和街面横笔，很好地表现了树枝生长的特点，同时横笔也表现了街面开阔的特点。

3. 整体临摹：从构图、色调、笔触力求接近原作，用心体会作品中用笔和用色的技巧，从中领悟大师高超的绘画技巧和作品魅力。

1. 课前准备

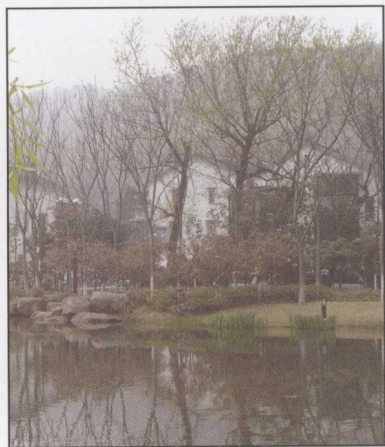
写生工具与作画姿势：可折叠的画架、画凳、雨伞、水粉和水彩颜料、纸笔，工具箱、调色盘、水桶、吸水布等。

2. 取景与构图

横构图

竖构图