

阶梯训练系列
Stairs

美术基础教学阶梯训练 色彩篇

胡廷武 著 湖北美术出版社

色彩静物 常识与临摹

美术基础教学阶梯训练 色彩篇

胡廷武 著 湖北美术出版社

色彩静物 常识与临摹

目 录

- 02 第一章 准备工作
- 03 第二章 色彩常识
- 08 第三章 水粉画的几种基本技法
- 11 第四章 色彩与素描的关系
- 14 第五章 水粉静物的临摹
 - 单个苹果的临摹
 - 单个香蕉的临摹
 - 单个砂锅的临摹
 - 单个釉罐的临摹
 - 组合静物的临摹

第一章 准备工作

图1 毛多、质地软,含颜料多。

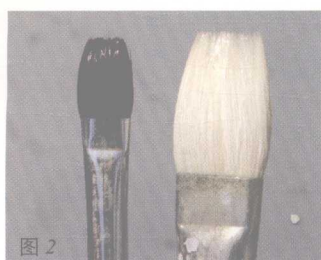

图2

正面

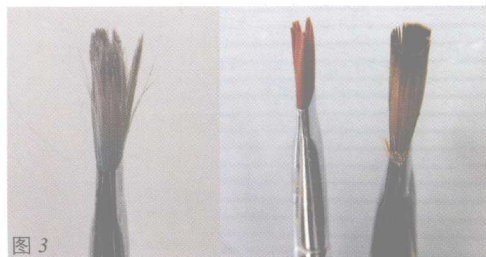
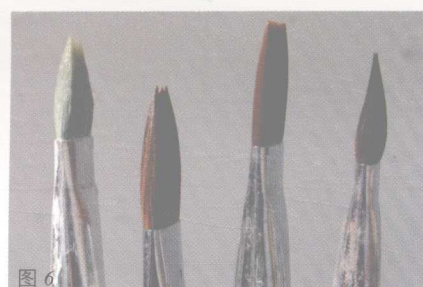

图3

有的尼龙笔用一段时间就会分叉、变型。

图4

侧面

③笔型

侧面

正面

狼毫

1. 水粉颜料

一般有管装和瓶装两种,管装易携带而瓶装使用划算。初学者可根据表格中的顺序来准备颜料。

白	中黄	橘红	深红	群青	湖蓝	橄榄绿	中绿
柠檬黄	橘黄	朱红	玫瑰红	紫罗兰	钴蓝	深绿	淡绿
淡黄	土黄	赭石	褐色	青莲	普蓝	翠绿	粉绿

2. 画笔

选笔注意的几个问题:

①弹性

A.羊毛,弹性较差,调色时含颜料太多,太软不好运笔。(如:图1、2)

B.而尼龙毛弹性较大,调色时含颜料较少。(如:图3、4)

C.狼毫、羊尾毛弹性比较适中,作画的时候手感较好,容易掌握。当然同学们可根据自己的习惯来选用。(如:图5、6)

②大小:考试一般是四开大小的纸就用5号7、9、11号的画笔;八开大小的纸就用小点型号的笔。(如:4号6、8、10)最好不用太小或太大的笔。

3. 调色盒或调色板

市面上种类很多,可选符合自己需要的调色盒,调色盒盖也可用来作调色板使用。使用调色盒时尽量把颜料挤满,挤少反而干得快会造成浪费。(如:图9)

4. 纸张

对纸张的选择,最好多练习几种纸了解它们的质地特点。不要只限于水粉纸,也可用水彩纸,素描纸等,甚至还可用卡纸。用不同的纸画起来会有不同的收获。

裱好纸,对作画过程有很大的帮助作用,不然纸皱了运笔不畅会影响作画心情。(如:图7、8)

5. 其他

水桶、吸水毛巾、透明胶、小刀、画板、画架、凳子、图钉、有个工具箱更方便。(如:图9、10)

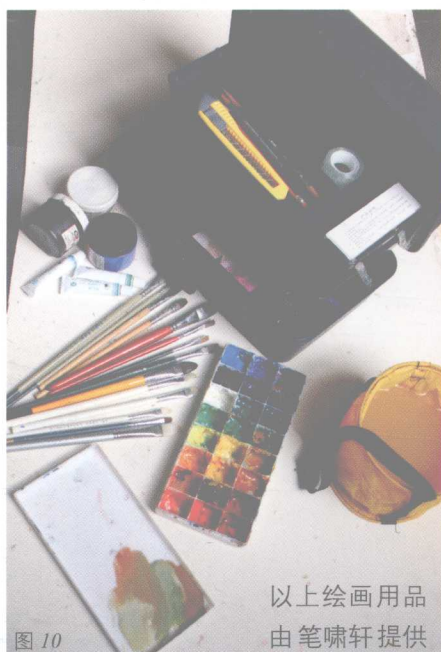

图10

以上绘画用品
由笔啸轩提供

图9

用装裱纸条压边

图8

用透明胶将纸贴牢

图7

第二章 色彩常识

一、概念理解

①原色

即红、黄、蓝三原色

红

黄

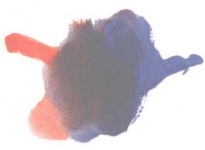
蓝

②间色

即红、黄、蓝任意两种原色相加所得的颜色

红和黄相混

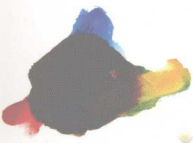
红和蓝相混

蓝和黄相混

③复色

即三种以上颜色相加(注:这些颜色必须含有红、黄、蓝的成分)

三原色相混

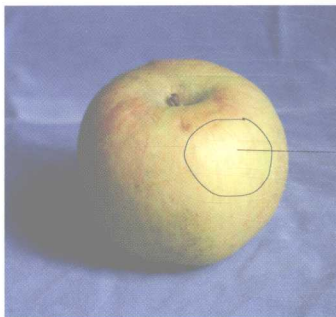

原色和间色相混

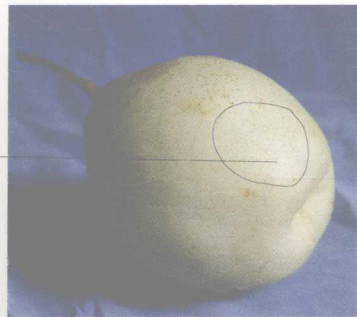

间色和间色相混

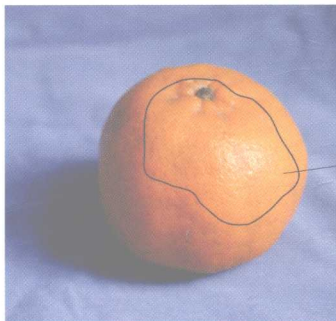
④光源色

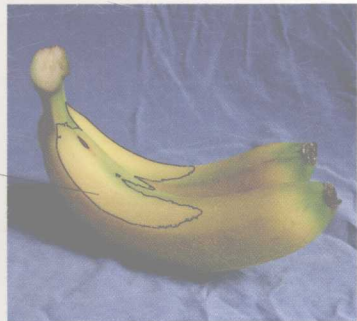
光源色

⑤固有色

固有色

6. 环境色

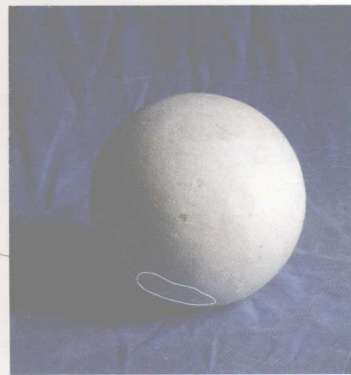
同一物体在不同的环境中会产生不同的环境色。

环境色

环境色

绿色的苹果在暖色调里显得更冷。

绿色的苹果在亮环境里色彩显得更重。

绿色的苹果在冷色调里显得较暖。

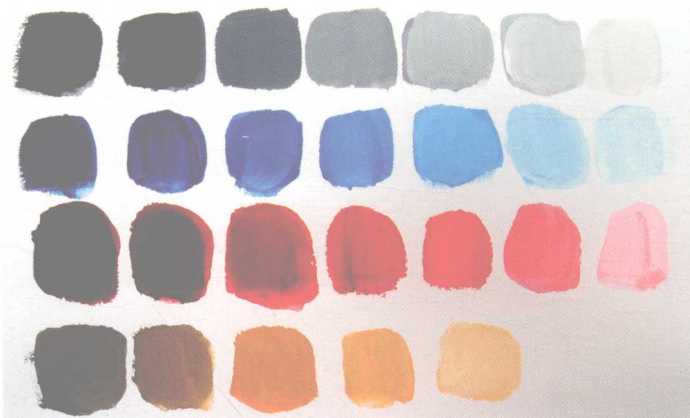

二、五大对比关系

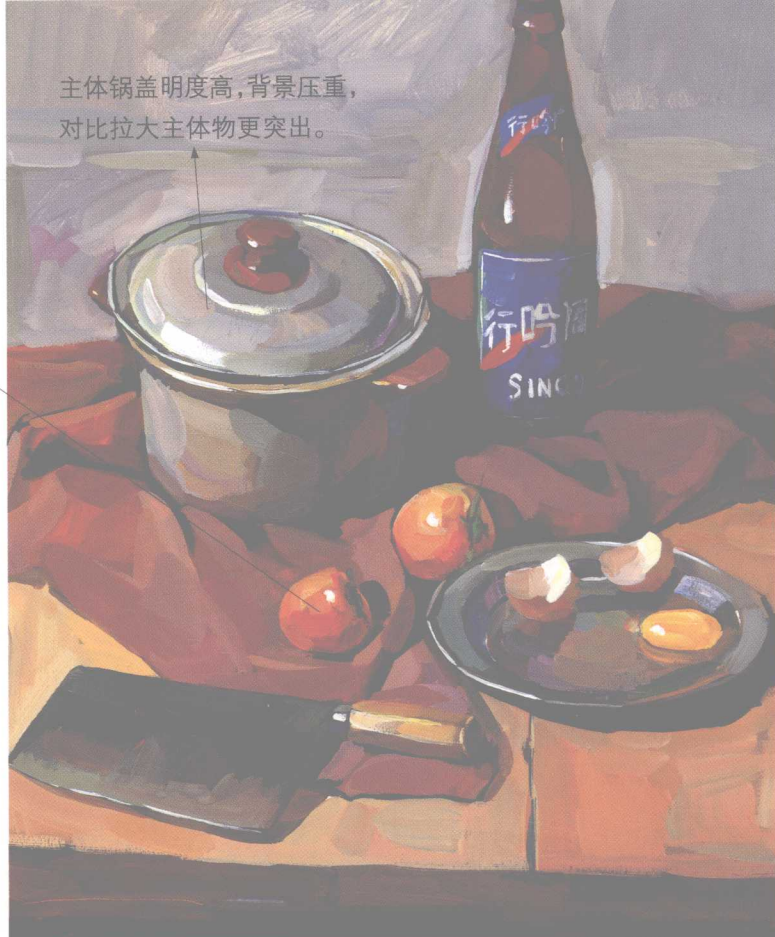
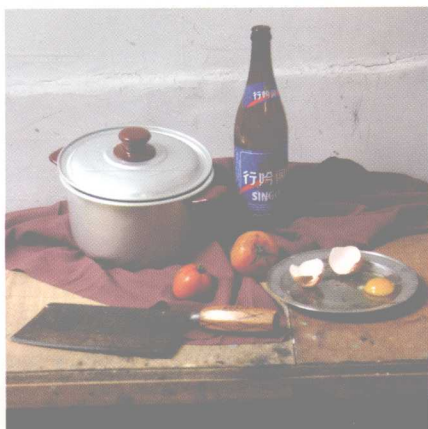
1. 明度对比关系

- ①概念：明度——即颜色的明暗变化。（见下图）
②作用：明度对比小则虚，显得沉稳，一般用于背景，对比大则实，画面会显得沉稳，主要用于主体物的表现。

色彩的明度变化

③实例运用：

主体锅盖明度高，背景压重，对比拉大主体物更突出。

桌面画亮，菜刀、红布、碟子显重，西红柿画亮对比清晰，画面响亮而稳重。

2. 色相对比关系

- ①概念：色相——即物体反映出来的颜色。如：左图罐子是深褐色，苹果是红色相，橙子是橙色相，布是白色相等。
②作用：如果画面明度变化不大可通过色相拉大关系，这是色彩多于素描的另一因素。
③实例运用：

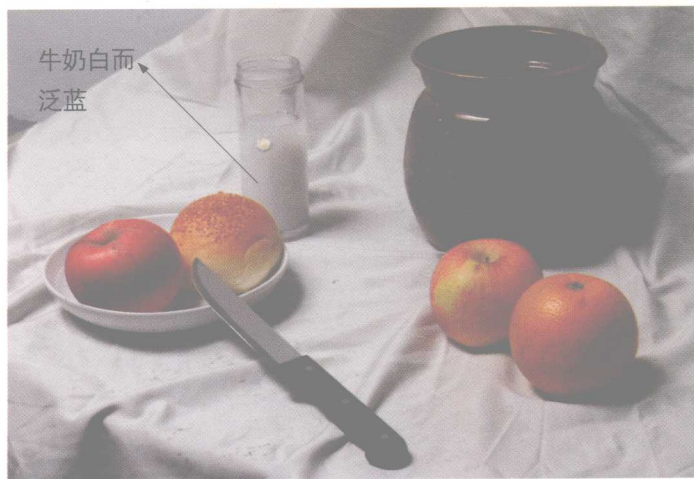
改前：

这幅画因过多的使用白色，因此各物体色相不明确。

改后：

梨子的颜色更黄，瓶子的色调显得更重而突出，红布的颜色较之前更统一，对苹果的刻画也更精彩了。

牛奶白而泛蓝

面包显得更黄

白布色相泛黄

3. 补色对比关系

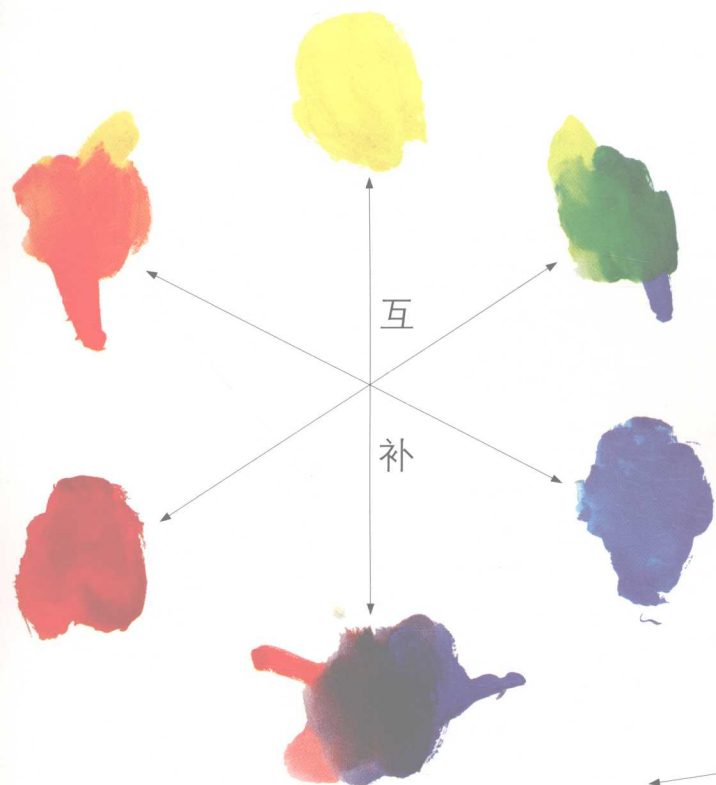
①概念:三原色中任意两种原色等比相加就是第三种原色的补色。

即:红——绿

黄——紫

蓝——橙

②作用:如果把补色运用好了,画面的颜色会更完整、稳重。如果不会运用补色的对比,画面的颜色会“太红”、“太蓝”或太黄了,整个画面的颜色就会失去平衡。

白衬布纹路走向的颜色偏蓝

补色在整幅画中的运用:

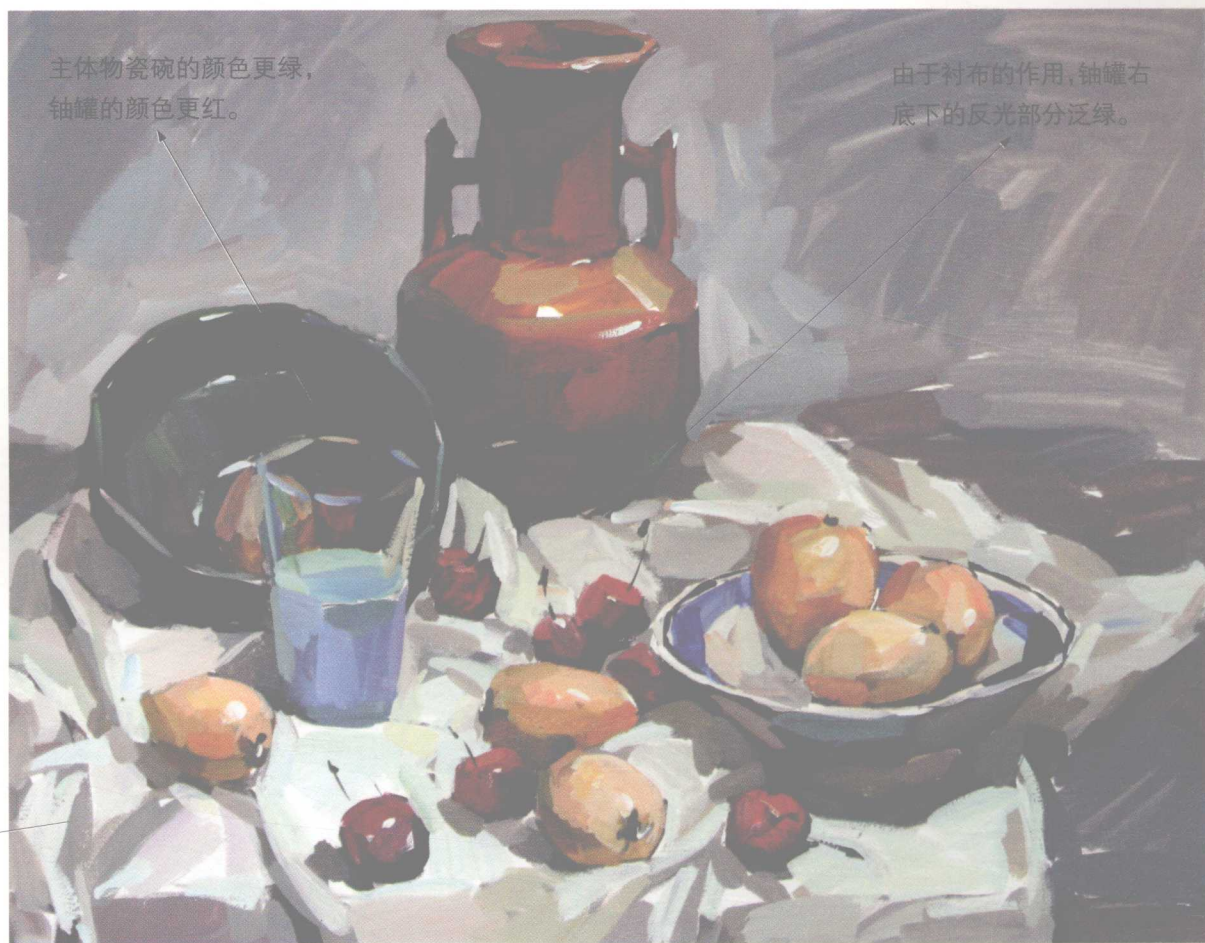

因为苹果和饮料都是红、黄为主,衬布就更显得蓝了。

③实例运用:

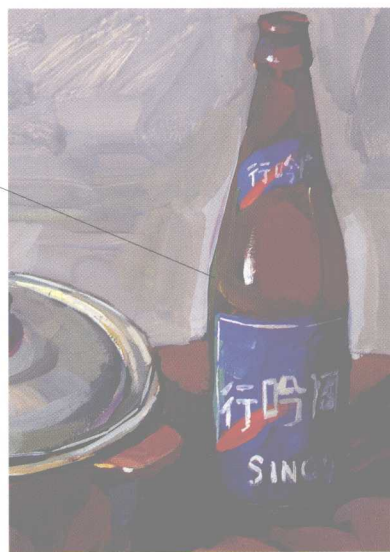
根据补色原理,主体物瓷碗的颜色更绿,釉罐的颜色更红。山差、人参偏红和黄,白衬布纹路走向的颜色偏蓝,它们都是一种补色的对比关系。

主体物瓷碗的颜色更绿,釉罐的颜色更红。

由于衬布的作用,釉罐右底下的反光部分泛绿。

补色在画面局部的运用:

暗红色的酒瓶上含有绿色成分,使得对象的色彩更加丰富。

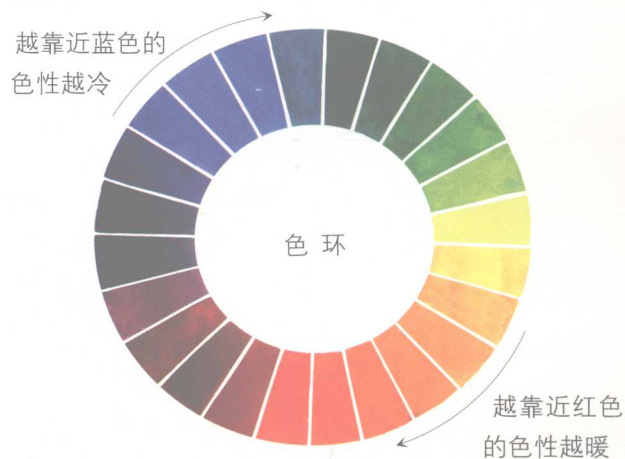
红布衬托菜刀和碟子的颜色偏蓝

4. 冷暖对比关系

①概念：色彩本身没有冷暖的差别，只是色彩给人的感觉会产生冷暖上的差异，即色彩感情。所以人们给倾向蓝的颜色定义为冷色调；倾向红、黄的颜色定义为暖色调。

②作用：冷色有种“压缩”的感觉，暖色有种“膨胀”的感觉；画面中物体的明度太相近，可通过颜色上的冷暖来拉开关系，把暖色物体画得更暖，冷色物体画得更冷。

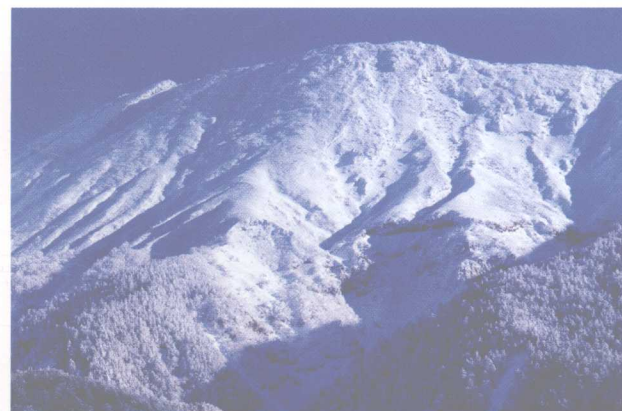
当然冷暖是相对而言的，如：中黄比浅黄暖，赭石比褐色暖，具体看那个更冷，那个更暖，我们可以参考下面色环上的顺序。

调色盒里的颜色冷色和暖色分开放以便用色方便。

太阳的颜色泛红、黄会给人暖的感觉。

水、冰、雪的颜色泛蓝会给人冷的感觉。

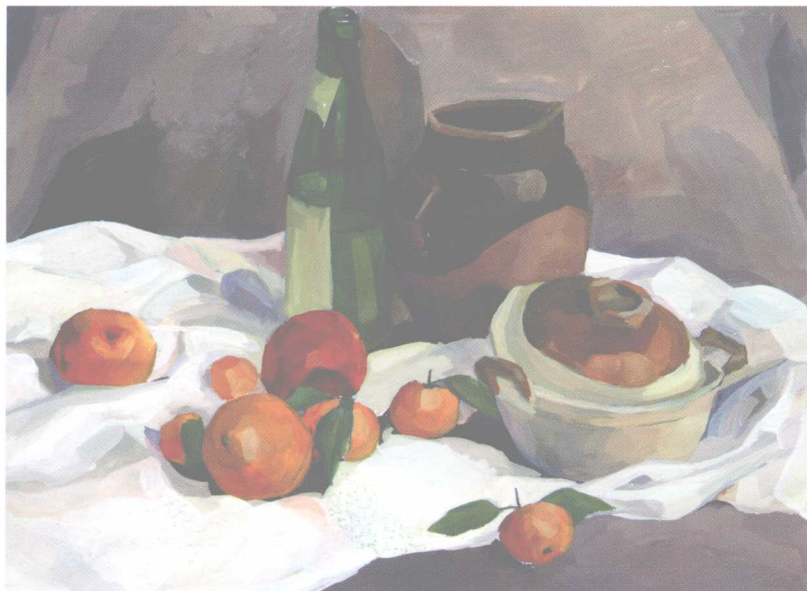

③实例应用：

衬布前面泛冷，后面暖。左边冷点，右边更暖。白布右边泛冷，左边泛暖。主体砂锅盖左边泛冷，右边泛暖。白菜左边暖而右边泛冷。

改前：冷暖不明确的画面。

改后：画面色彩的冷暖对比明确而响亮。

酒瓶上部冷，相对下部更暖。

砂锅、橙子、苹果暗部加了冷色、亮部更暖。

陶罐右边较暖，左边相对要冷。

5. 纯度对比关系

①概念：色彩的纯度也就是色彩的鲜艳度，越鲜艳纯度就越高。三原色的纯度最高，即未经调和的颜色。灰色的纯度最低。

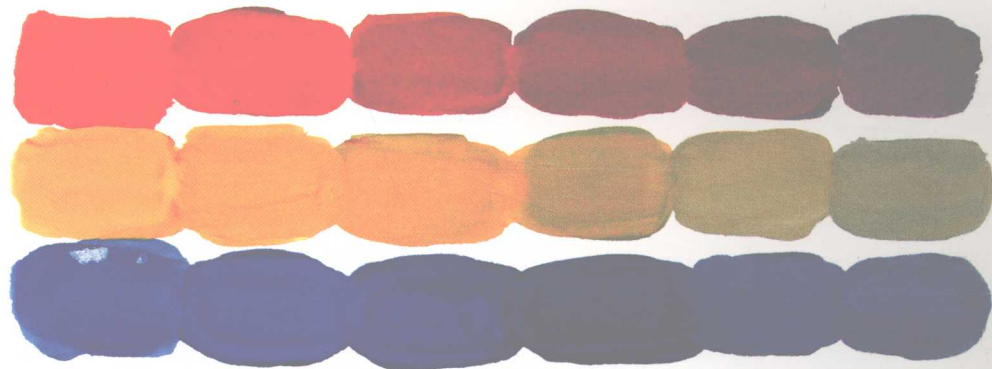
②作用：纯度高（俗称纯色）物体显得跳跃突出。

（注：在空间里可以往前跑）

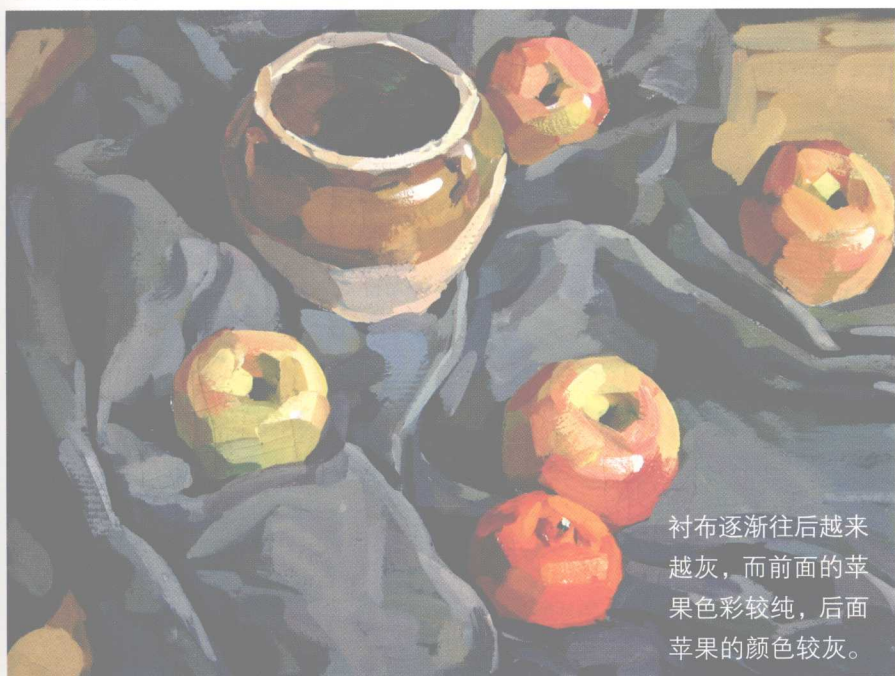
纯度低（俗称灰色）物体比较沉闷。（注：在空间里会往远处退）

在灰色的画面里可以把主体物的纯度适当提高，会显得主体突出。在生的画面里加点灰色，降低色彩纯度，画面将显得稳重些。

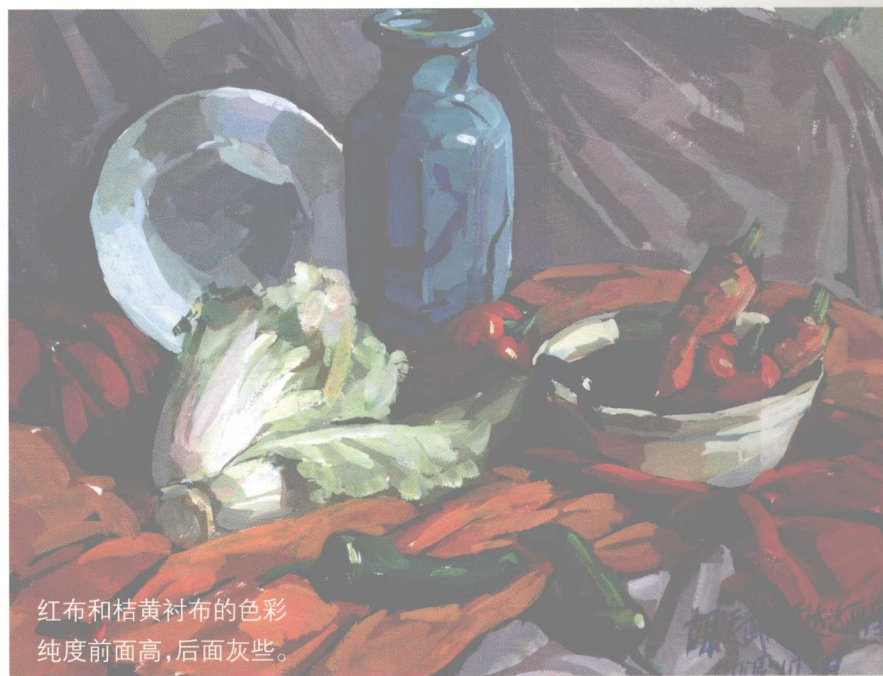
纯度由高向低的过渡变化

③实例运用：

改前：画面的颜色过于鲜艳，显得太“火”太“菜”。

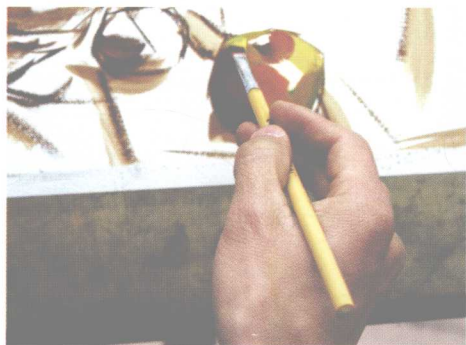

改后：降低各个物体局部色彩的纯度，使整个画面的颜色趋于稳重而丰富。

第三章 水粉画的几种基本技法

1. 正确握笔的姿势

主要物体的刻画

运用油画的握笔技法

最常用的摆画法

握好笔对作画有很大的帮助，运笔时按物体结构走向运笔更能把物体塑造精彩。

2. 几种常用的笔法

摆

括

勾

揉

拖

挑

点

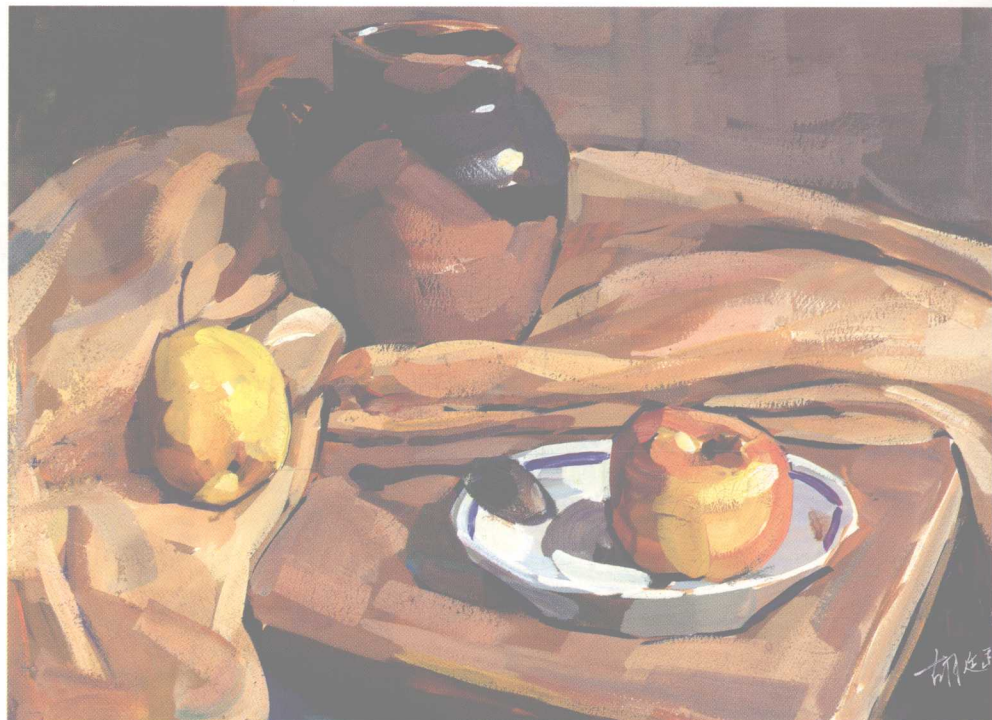
扫

3. 干和湿画法、干湿结合画法

①湿画法通常水分较多，未干就接着画，颜色相互渗透融合。多用于背景或物体暗部及投影，也可与薄画法结合来画。一般是一次性完成，并借鉴了水彩画的技法。

②干画法水少颜料多，多用于主体物，通常与厚画法相结合来运用，一般是颜料多层叠加而成，借鉴了油画的技法。

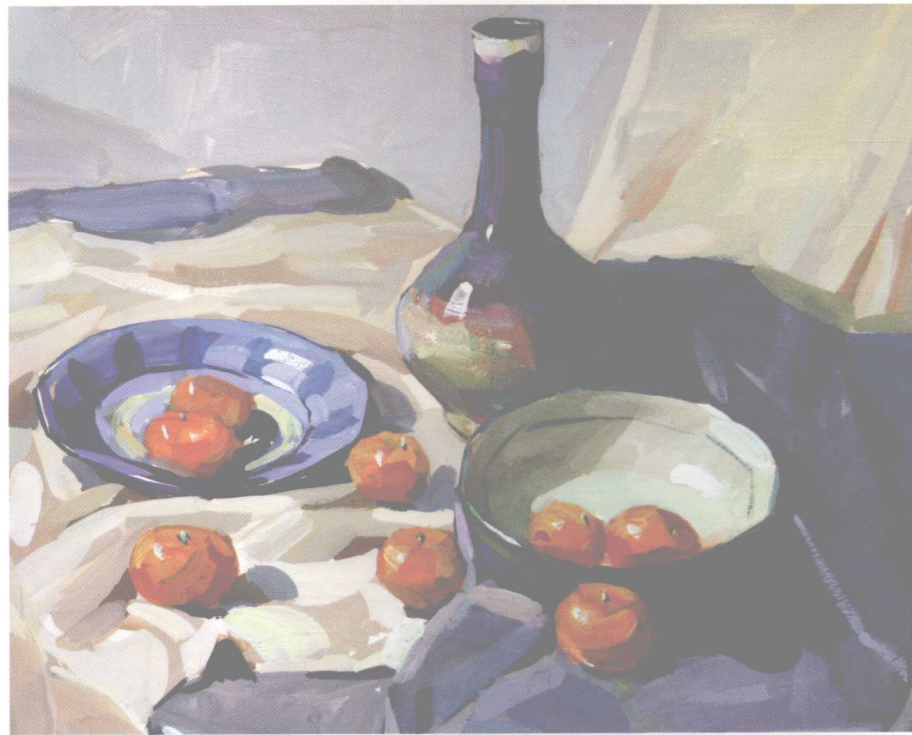

湿

干

③干湿结合画法

这是最常用的水粉表现技法,湿画后面的背景铺色,干画主体物更有表现力,是水粉介于油画水彩之间的最显著表现。

4. 水粉颜料的干湿变化

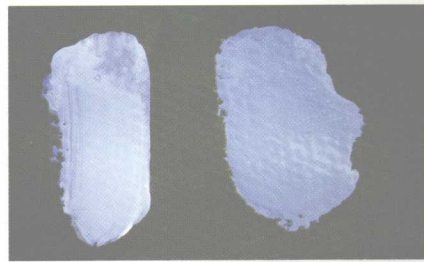
湿

刚画时显得很突然,太红了。

纯度低的重色干后会显得较灰(见下图)

纯度高的亮色干后会显得更亮(见下图)

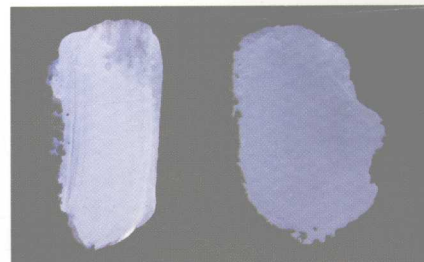

纯度低的亮色干后会显得较灰(见下图)

干

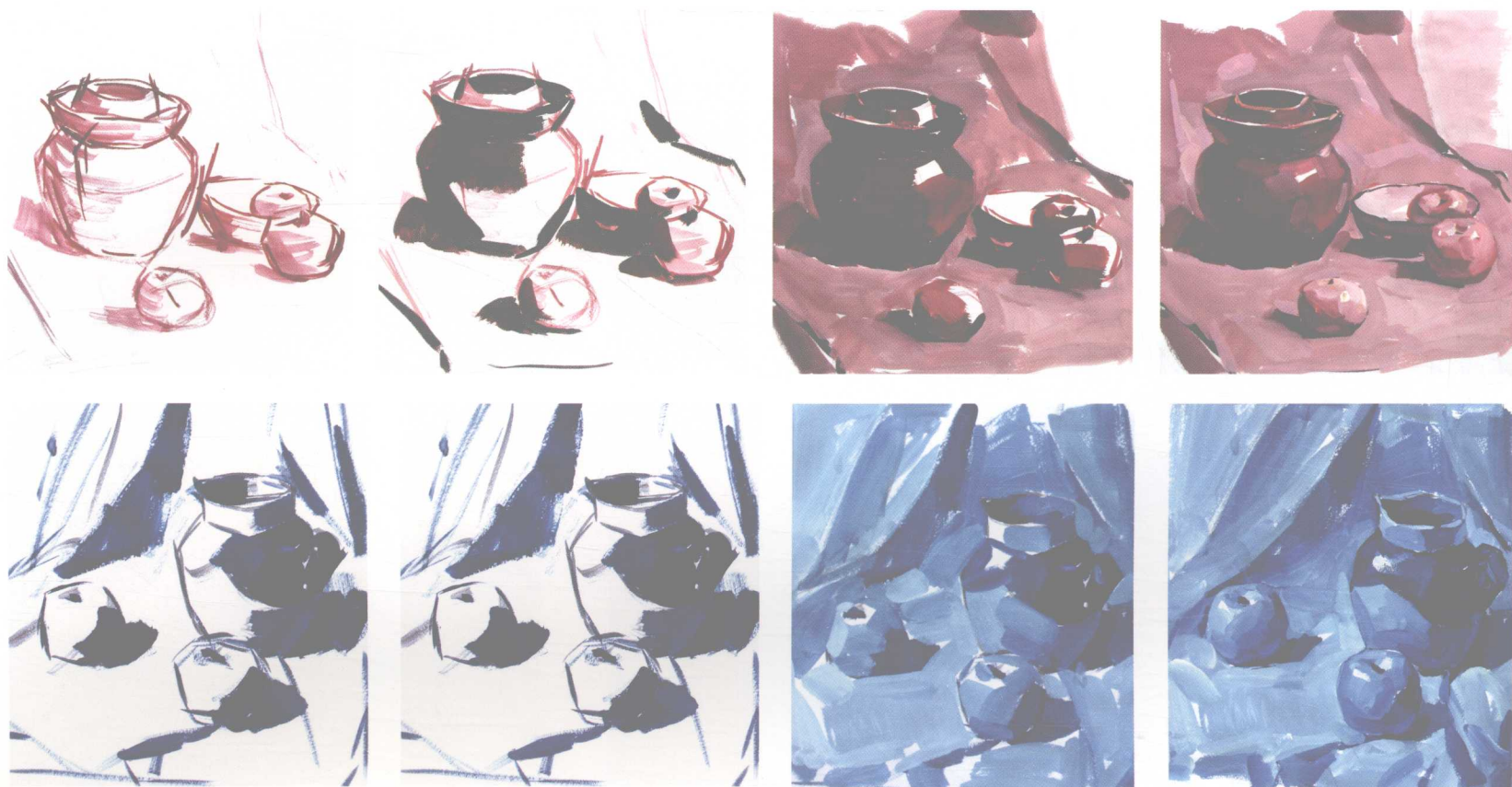

干后变暗了很多,就自然些了。

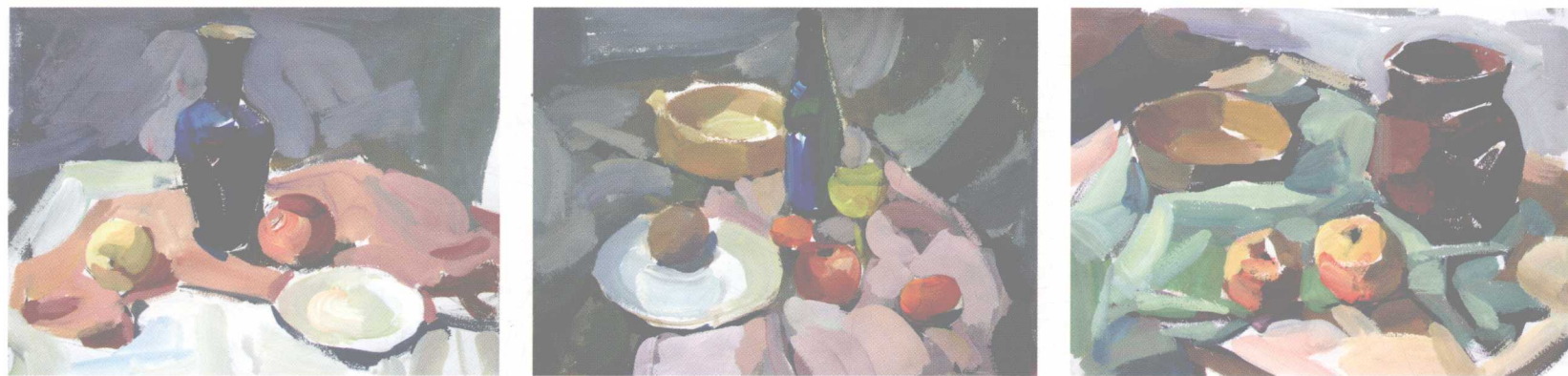
4. 单色训练

初学色彩，很多同学都很难从素描转换过来。因此我们先可以作些单色的训练，暗面加黑，亮面加白，用水粉颜料来画素描关系，能够让你更快地掌握水粉，而且又能把色彩与素描联系起来，这是学习水粉的捷径之一。

5. 小色稿训练

然后我们再来做一些小色稿的练习，把物体的固有色用两三种颜色快速地画出来，（主要是亮面一个颜色，暗面一种颜色）培养在短时间内对色彩感觉的把握能力。

暖色调训练

酒瓶暗部偏暖而亮部泛冷，砂锅、苹果、白盘暗部泛暖，所以亮部要画冷，饮料也显得更冷些了。

冷色调训练

苹果、砂锅在冷调里暗部泛冷，亮部泛暖，饮料更暖；蓝酒瓶因为暗部冷所以亮部要多加暖色。

中性色调内的冷暖对比训练

根据各物体在环境中受到影响所泛的固有色而灵活运用，如：白盘在红布里显得泛冷。

6. 冷、暖色调的训练

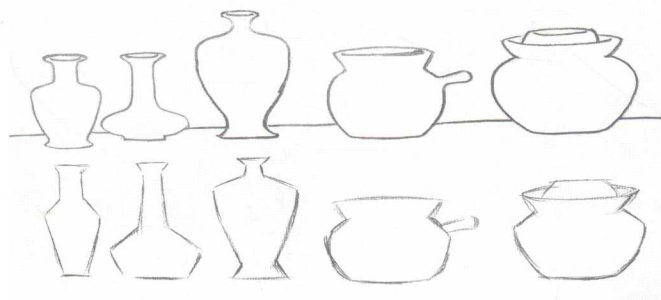

第四章 色彩与素描的关系

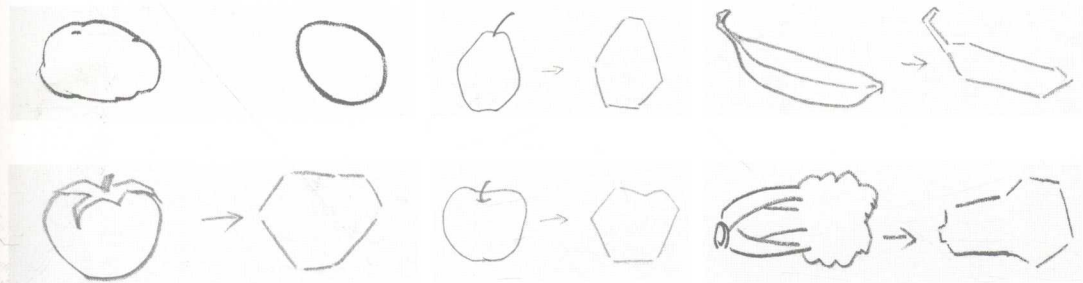
1. 造型比例

造型素描训练的主要内容,在此单独作为一个课题来讲,说明物体的造型在色彩写生中同样不可忽视,没有形体的颜色就无从落脚。很多同学在画蔬菜或每种水果时,各个不同物体的外形都长得一个样,仅只是在颜色上有所区别,让人看不出是土豆还是鸡蛋,是苹果还是梨子等等。

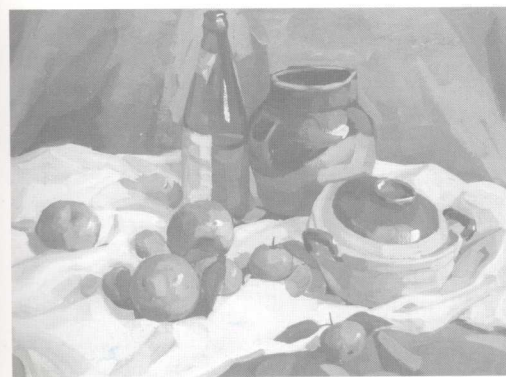
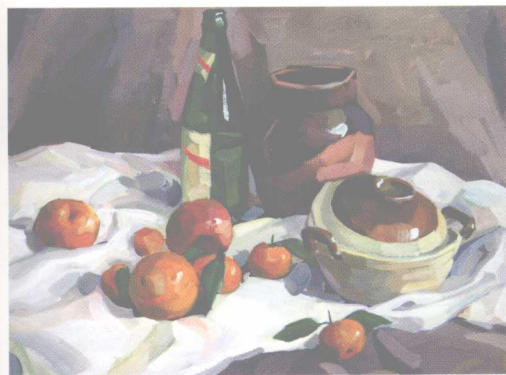
还要注意把握不同主体罐的造型,大小比例。

如:土豆不规则边缘凹凸不平,鸡蛋的边缘很工整圆滑。

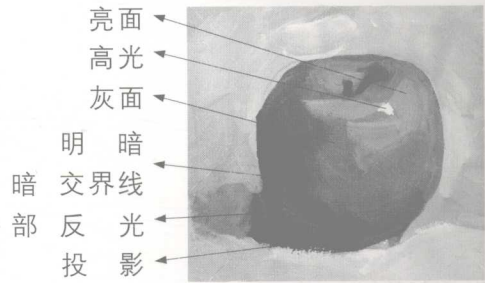
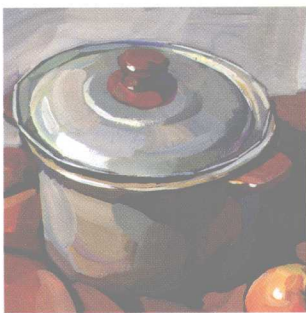

我们把彩色静物变成黑白灰的色块,会发现色彩中的不同颜色物体,它们的明暗基调也不相同,这也是色彩中的素描因素之一。

2. 明暗关系(明度对比)

素描只运用了明暗对比,而色彩中则多了在色彩上的对比,以及色块的明度变化。

3.画面的构图

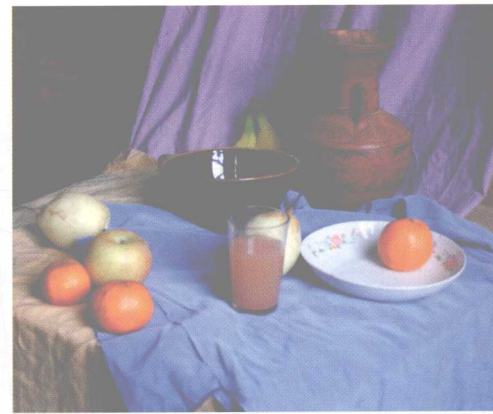
①视角的选择。同一组静物可以选择不同的视角取得不同的构图。(如右图所示)

正面俯视

侧面俯视

45度角俯视

正面平视

侧面平视

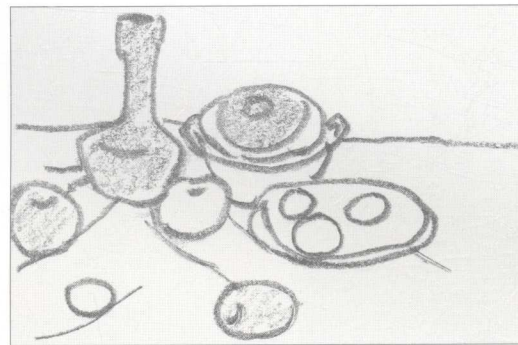

45度角平视

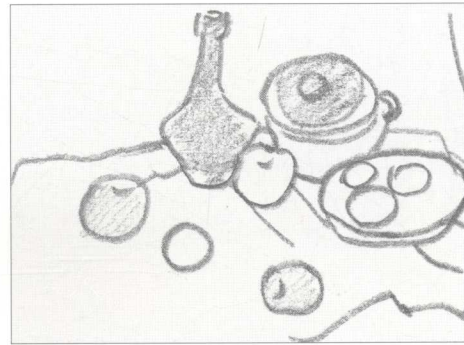
②取景

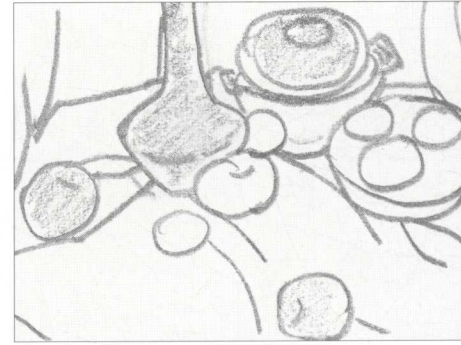
实物照片

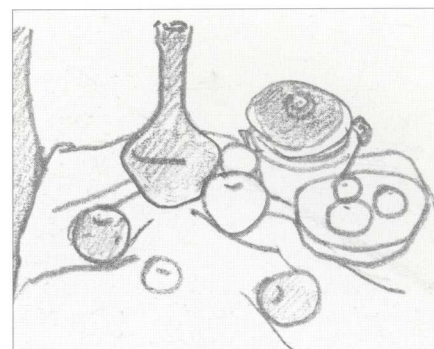
构图太偏左

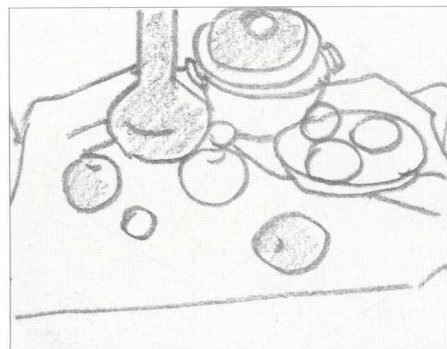
构图太偏右

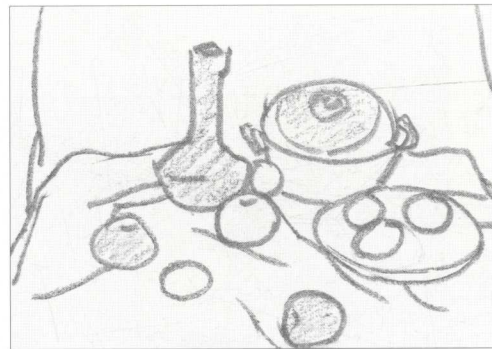
构图太满

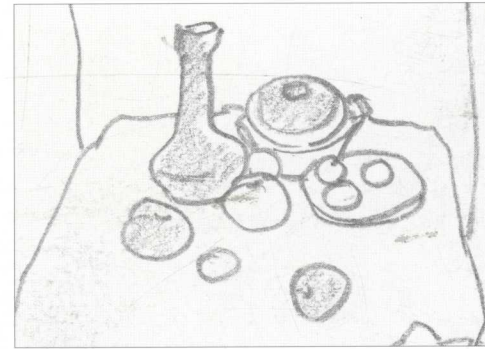
较合适的构图

构图太偏上

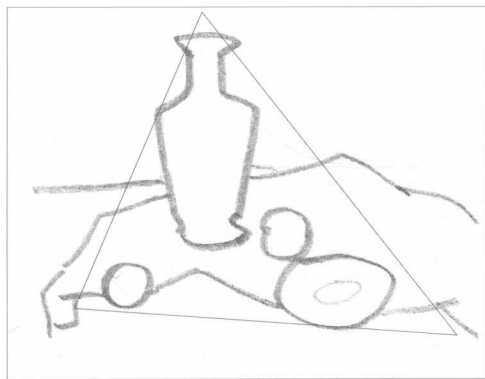

构图太偏下

构图太空

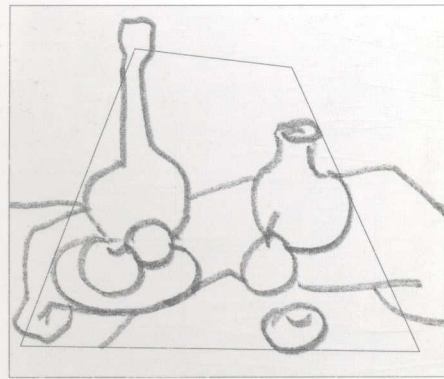
③几种常见的构图方式

三角形构图

多边形构图

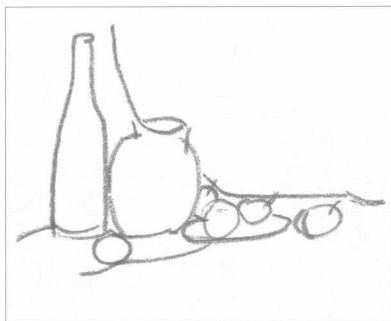
梯形构图

④物体在画面中的安排

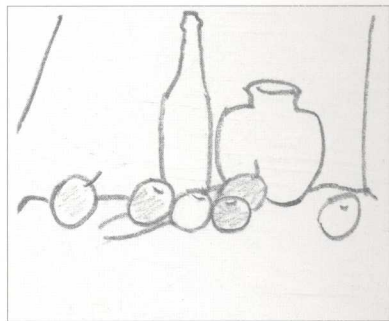
调整前

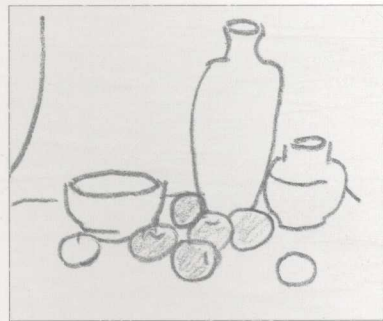
画面左右太对称

画面形成一个直角

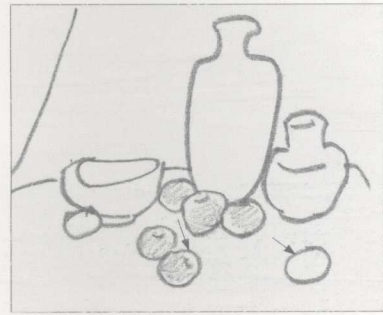
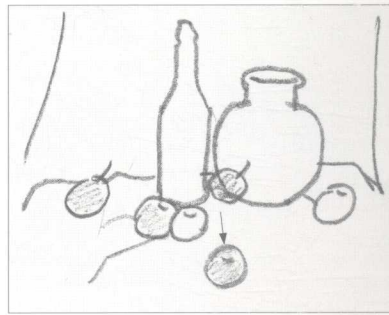
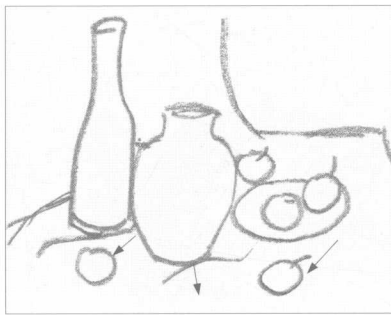
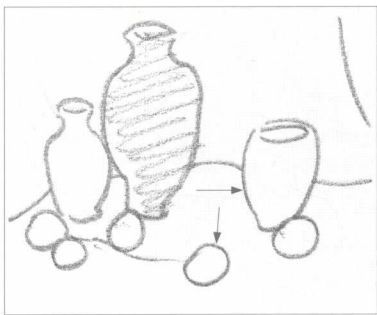

物体都过于集中到一条线上

画面各个物体过于集中

调整后

⑤还要注意色块的安排，物体的大小造型、高矮组合等，以及物体颜色的轻重、浓淡的对比和冷暖的对比，都会影响构图的完美。

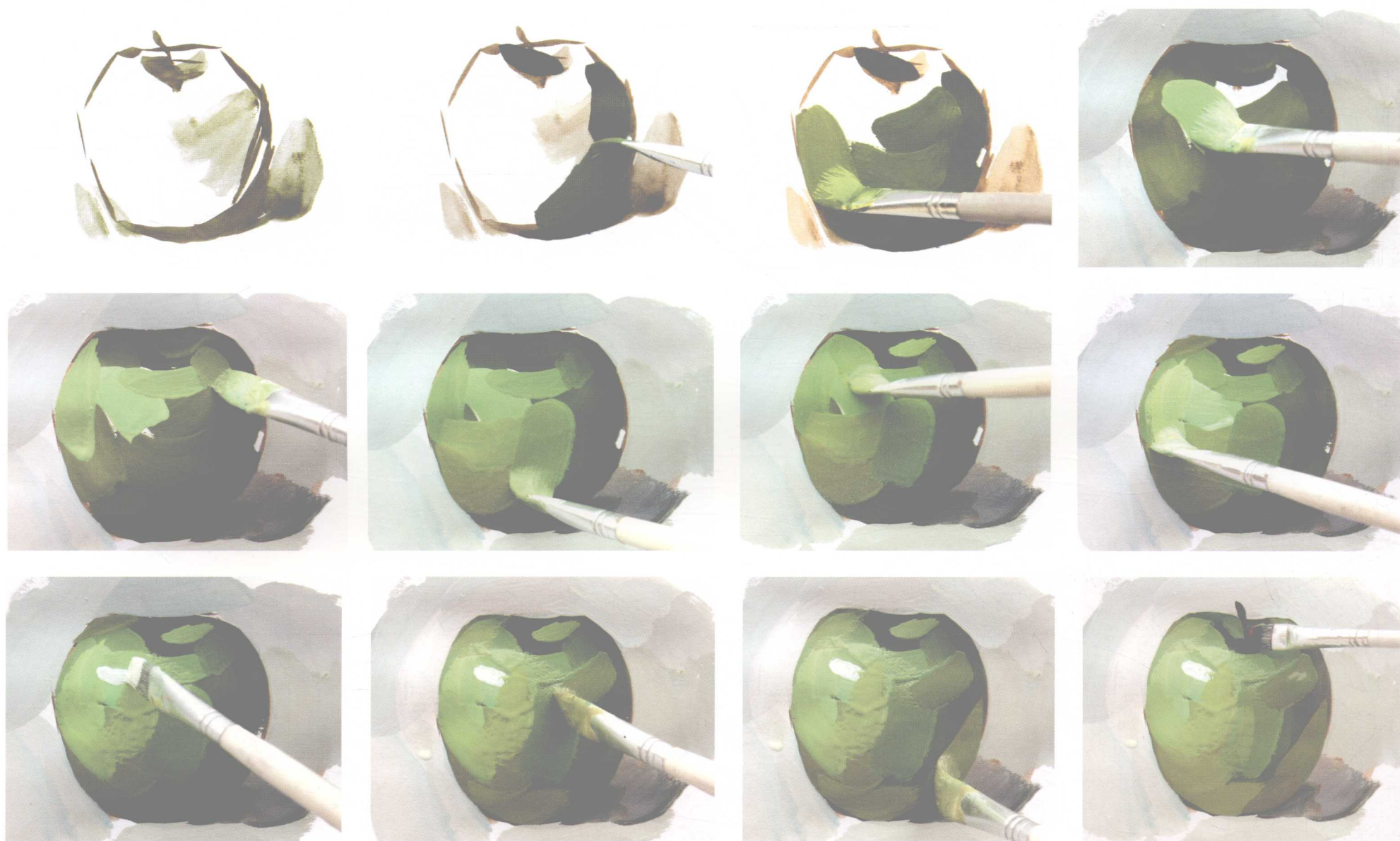

画面色块冷暖的安排

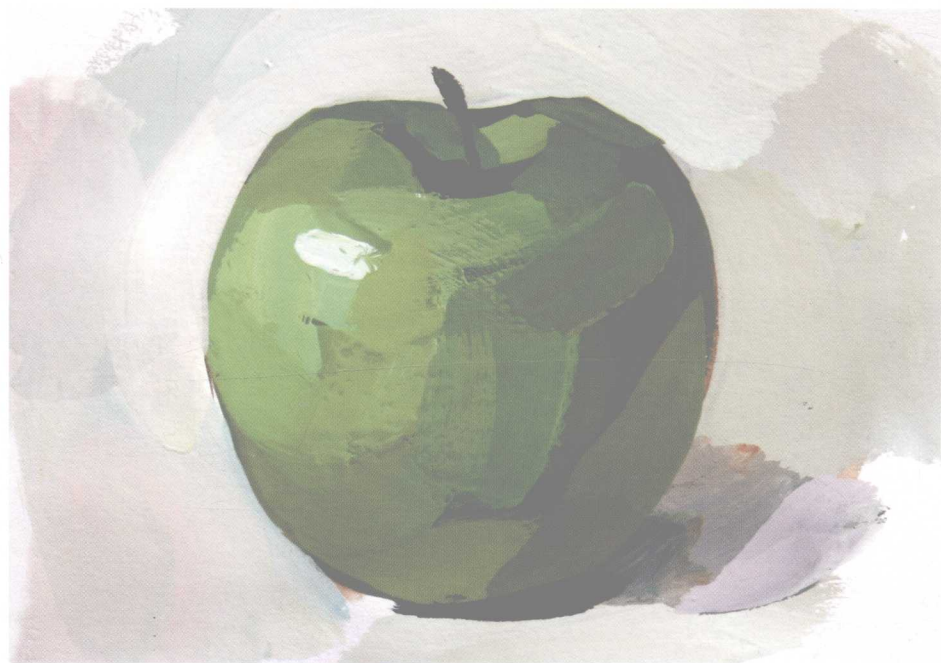

物体大小组合、高矮、轻重的安排

第五章 水粉静物的临摹

画苹果时要体现出它的形体特征, 以及明暗关系。可以先从暗部画起, 然后再画灰面的固有色, 注意分清苹果的明度差别, 继续刻画苹果的亮部, 调整灰面的层次, 用亮色塑造慢慢展开。强化苹果受光面、侧光面、背光面的冷暖变化, 最后提出高光和反光部分, 以及对苹果梗的刻画。

同学们在临摹的时候要注意这几个问题：

①构图 ②色调 ③画面主次 ④深入程度

临摹同样也是初学者比较容易接受的一种学习方式，有一定基础的同学也还要通过临摹来提升自己，要做到有目的、有计划的临摹，不要盲目的拿起就画就临，要明确自己临摹时要达到的目的和作用：①在临摹的过程中体会调色的方法 ②在临摹的过程中提高对物体的塑造能力，尤其是对画面主体物的刻画。③在临摹完之后对优秀的作品要有深刻的认识和印象，以便在今后的写生和学习中能够做到灵活运用。

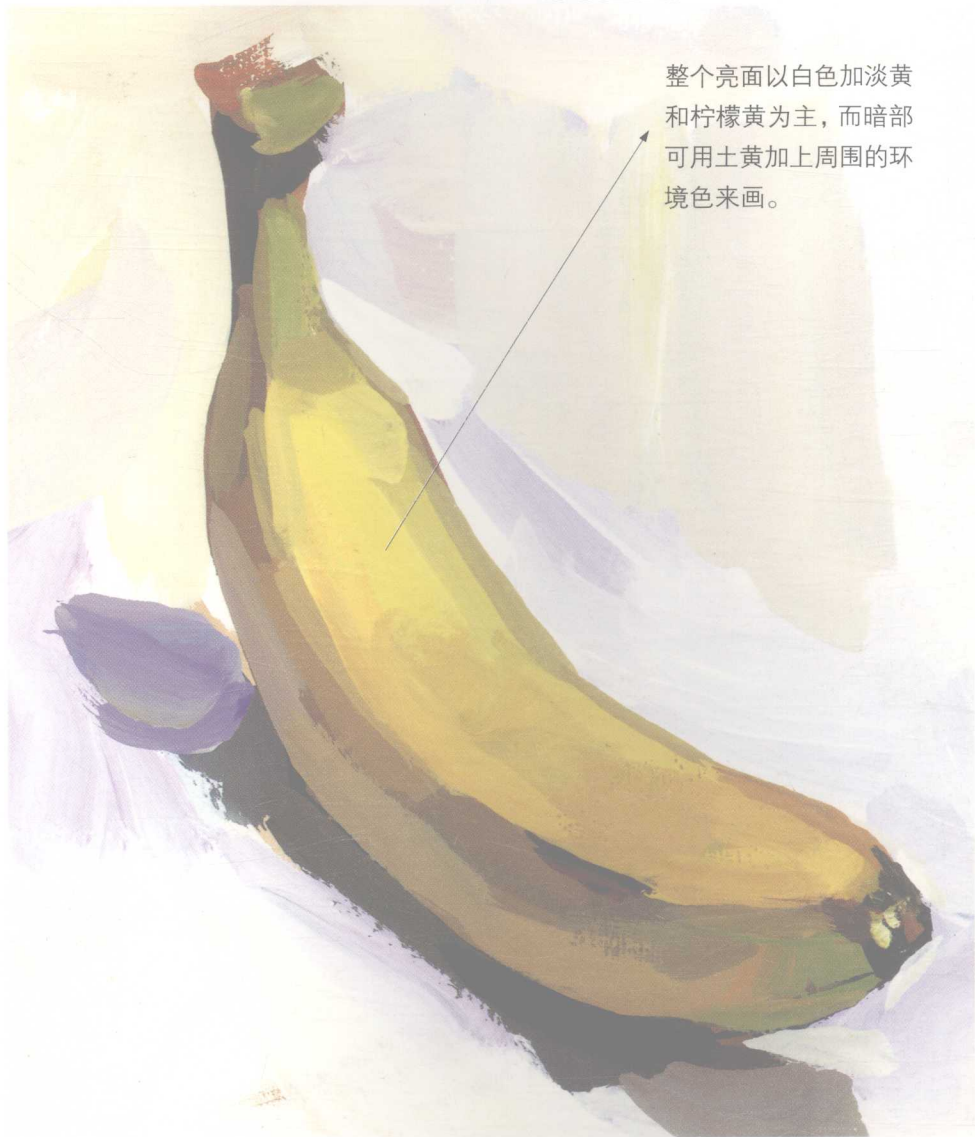
单个香蕉的临摹

整个亮面以白色加淡黄和柠檬黄为主，而暗部可用土黄加上周围的环境色来画。

香蕉的颜色主要以土黄、中黄为主，而香蕉顶端的梗部颜色偏绿。

除了色彩外，同时不能忽视对香蕉形体特征的刻画。

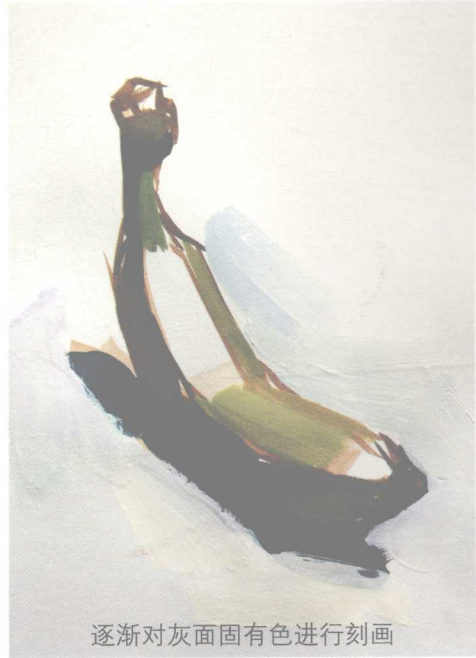
末端的颜色可以用褐色加深红和中绿混合

单色起稿

从暗部入手，连投影一起画。

逐渐对灰面固有色进行刻画

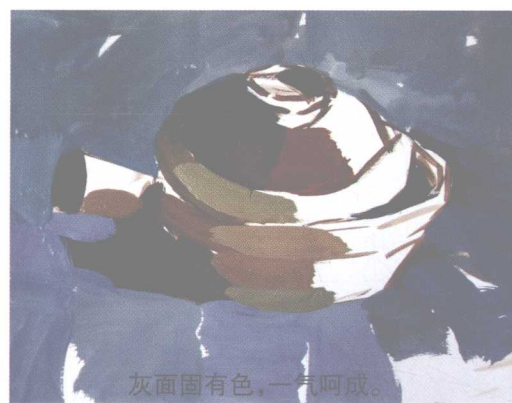
画亮面，然后塑造细部直至完成。

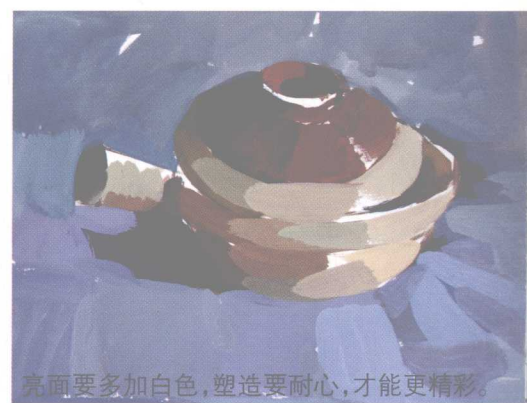
单色构图,确定明暗关系。

画暗部,不要加白色,暗部投影同时铺画。

灰面固有色,一气呵成。

亮面要多加白色,塑造要耐心,才能更精彩。

单个砂锅的临摹

注意画出环境偏冷的色调,以及对反光的刻画。

须处理好和画出砂锅盖上的高光,这是对质感的一种表现。

掌握和理解砂锅的形体结构,有助于对其进行深入的刻画。

