

艺考新干线

美术高考系列丛书

临范画学色彩

②

郭 枫 赵德勋 著

中国纺织出版社

L I N F A N H U A X U E S E C A I

沙锅与水果

图书在版编目（CIP）数据

临范画．学色彩．2 / 郭枫，赵德勋著．—北京：中国
纺织出版社，2013.3
（艺考新干线．美术高考系列丛书）
ISBN 978-7-5064-9397-0

I. ①临… II. ①郭…②赵… III. ①水粉画—绘画
技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP 数据核字(2012)第268111号

策划编辑：余莉花
版式设计：余莉花

责任校对：梁 颖
责任印制：陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址：北京东直门南大街6号 邮政编码：100027
邮购电话：010-64168110 传真：010-64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2013年3月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/8 印张：5
字数：64千字 定价：32.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

临范画学色彩

LINFANHUA XUESECAI

中国纺织出版社

郭枫 赵德勋 著

色彩基础知识

●有彩色和无彩色

绘画中的色彩可分为有彩色和无彩色。有彩色主要是指红、橙、黄、绿、蓝、青、紫等具有明确色相的颜色。无彩色指的是不具备色相的黑、白和各种不同明度的、没有明确色彩倾向的灰色（图1、图2）。

●原色、间色、复色和补色

原色：又称第一次色，包括红（曙红）、黄（柠檬黄）、蓝（湖蓝）三种，故称三原色。用三原色可调出其他任何颜色，而用其他颜色无法调出原色。从理论上讲三原色相加可调出黑色，但实际混合后只能得到混浊的深灰色（图3）。

间色：是由三原色当中的任意两种颜色相调和而得到的色相，也称二次色。如：红+黄=橙、黄+蓝=绿、红+蓝=紫。橙、绿、紫这三种颜色就是间色，又叫三间色（图4）。

复色：也叫三次色、再间色、复合色，是由原色与间色或间色与间色相调和而成的颜色。其特点是纯度低、种类繁多，如土黄、赭石、熟褐等均为复色。各种有不同色彩倾向的灰色也均为复色（图5）。

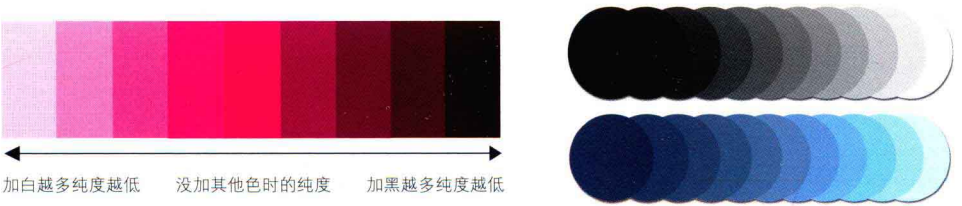

图7 色彩的纯度

图8 色彩的明度

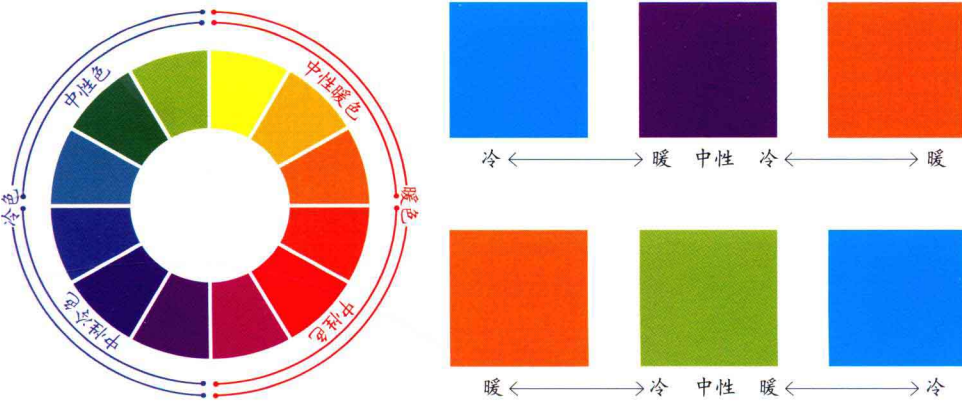

图9 色彩的冷暖

●色彩三要素

色彩三要素主要是指色相、纯度和明度。

色相：指的是各种色彩的相貌，如玫瑰红、柠檬黄、湖蓝、群青等。

纯度：也称彩度、艳度、饱和度，是指色彩的鲜艳程度、浑浊程度。任何一种纯度的色相加入另一色相，纯度都会跟着同时降低，即使是加入无彩色中的白色，也只是明度提高了，但同时纯度也降低了（图7）。

明度：也叫做亮度或暗度，也就是一个色相的明暗程度。在有彩色中明度最高的是黄色，紫色明度最低（图8）。

●色彩的冷暖

冷暖也称色性。其实色彩本身它并没有冷暖之分，而是人们心理上对色彩的一种感觉反应。比如看到红色就会联想到温暖、炎热等；看到蓝色联想到冬天、寒冷、凄凉等。认识色彩的冷暖不要太绝对化，无论色彩怎样变化都是相对的，没有对比就没有变化，变化产生美（图9）。

●色调

色调就是色彩的调子，是一幅画的色彩给人视觉上的一种整体色彩倾向。如红调子、蓝调子、冷调子、暖调子、亮调子、暗调子等。调子在一幅画中起到谐调、统一画面的作用，它是色彩的骨架和核心。一幅画的色调形成是由光源色、固有色、环境色等多个因素共同作用的结果。光源冷画面就相对偏冷调，光源暖画面就相对偏暖调，同时色调还与画面中物体固有色所占的面积有关。

●固有色、光源色与环境色

固有色：物体在正常自然光下所呈现的自身色彩，也就是物体本身所固有的颜色。在色彩写生中，由于光源色和环境色的影响，真正的固有色很少存在，一般物体的中间色调主要呈固有色倾向。

光源色：是指一种光线照射到物体表面后产生的色彩变化，物体的亮部受光源影响较大。光源色一般分为自然光和人造光，自然光也就是平常所说得天光或者太阳光；人造光即人为制造的光，如灯光、烛光等。当一种光源的色相纯度强烈时，会从视觉上改变一个物体本来的色相。

环境色：也称条件色。从写生色彩的角度来看，任何色彩都不是孤立存在的，物体与物体之间的色彩是相互影响的。如放置在红色衬布上的白色物体，其暗部必然呈现出偏红的色彩倾向，这种色彩倾向就是环境色。在光源强烈的情况下，物体暗部受环境色影响较大，亮部受环境色的影响则较小。另外，瓷器、玻璃器皿、金属制品等质地细腻、光滑的物体受环境色影响较大，而质地粗糙的衬布、没上釉的粗陶制品受环境色影响较小。

关于构图

构图又叫作布局、经营位置。构图是一幅画的骨架，是属于视觉形式的一种审美表现方式。

构图从取景角度上来理解一般可分为：仰视、平视、侧视、低俯视和高俯视几种。不同的取景构图会给观者不同的视觉感受。从构图的用纸方向上来理解构图可分为：横向构图和竖向构图。从物体在画面上的布局来理解构图大致可分为：三角形构图、S形构图、V形构图、方形构图、圆形构图等。三角形构图给人的感觉比较稳定，但又不失活泼、均衡；“S”形构图则相对比较丰富，使画面富有韵律感和节奏感，一般在竖向用纸时比较常见。无论采用哪种形式的构图，只要从视觉上看起来具有美感、舒服就好。构图时应遵循这样的原则：既要有对比和变化，又要有和谐与统一。要在对比中求变化，在变化中求统一（图10～图13）。

水粉画常用笔法

水粉画的用笔方法较多，作画时根据表现对象的不同，通过颜色的干湿及用笔的力度变化，可表现出不同的笔触。常用笔法有：摆、涂、点、蹭、写、渲染、洗、扫、刮、勾勒、拖、揉等（图14）。

图1 有彩色

图2 无彩色

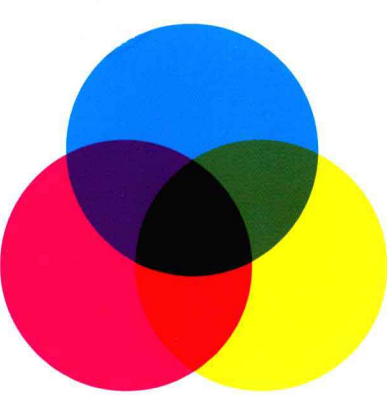

图3 三原色

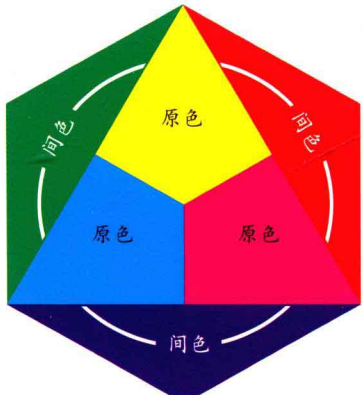

图4 三间色

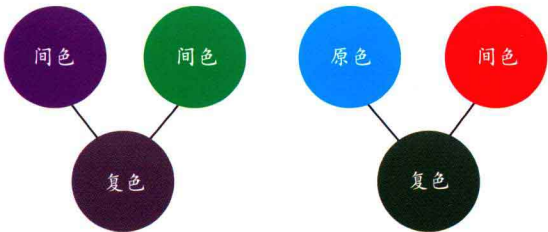

图5 复色

补色：又称互补色，三原色中的一个原色与其他两个原色混合而成的间色之间的关系即为补色关系。如原色中的红色与间色中的绿色（原色中的黄与蓝混合）为互补关系，即红是绿的补色，绿是红的补色。同样，黄与紫、蓝与橙均为互补关系。红与绿、黄与紫、蓝与橙是最主要的补色关系。除此之外，色相环中呈180°正对的两个颜色均为互补色。在绘画色彩中，补色一定是对比色，但对比色不一定是补色，如黑与白是明度上的对比关系，但不是补色。互补色均为一冷一暖，两色并列时互相排斥、对比强烈，运用得好，会使画面色彩响亮、明快，但运用不好也会使画面显得火气、生硬（图6）。

图6 24色色相环

图10 三角形构图

图11 方形构图

摆：根据对象的形体结构，用饱满、厚实的颜色一笔一笔地摆上去，多用来塑造物体亮部和粗糙的器皿等。

涂：一般在处理大面积的单色时使用此笔触，常用于表现整体色调。表现时要用大号画笔，颜色要饱和。

点：多用于表现物体的局部，如高光、果蒂等。表现的时候注意要与周围环境相结合，否则容易产生生硬之感。

蹭：用笔锋较硬的画笔，蘸较少、较干的颜色，在原有底色上蹭出不明显的笔触，多用来修改或调整画中的一些局部。

写：用小号或中号画笔饱蘸颜色，流畅而快速地表现对象。这种笔触多用于衬布和背景的处理上，可使画面显得生动、活泼。

渲染：先用大号画笔蘸较多的清水或较稀薄的颜色涂在纸面上，然后再画上较厚、较干的颜色，使其渗透、融合。

洗：多用于修改色彩显得不准之处。先用饱蘸清水的画笔洗，再用干笔吸掉颜色。也可以用来表现朦胧的效果，但此法不宜多用。

扫：这种笔触比较轻松、随意，适用于用于最后的调整阶段，以增强层次感。也常用于修改画面中比较僵硬的地方。

刮：这种笔法是借助笔杆、刀片等工具刮划半干的颜料来实现的，常用来表现物体的特殊部位，以产生一定的肌理效果。

勾勒：此笔法多用在起稿时勾勒物体轮廓，也可在作品快完成时适当地勾勒物体边缘线，但不要用得太多。

图12 圆形构图

图13 “S”形构图

拖：这种笔法可画出较长的笔触，笔上颜色要多而浓厚，上下或左右运笔，适合表现长形的形体结构。

揉：用画笔蘸较稠的颜色，在画纸上揉擦，多用于处理背景或暗部等次要部位，以丰富整体效果。

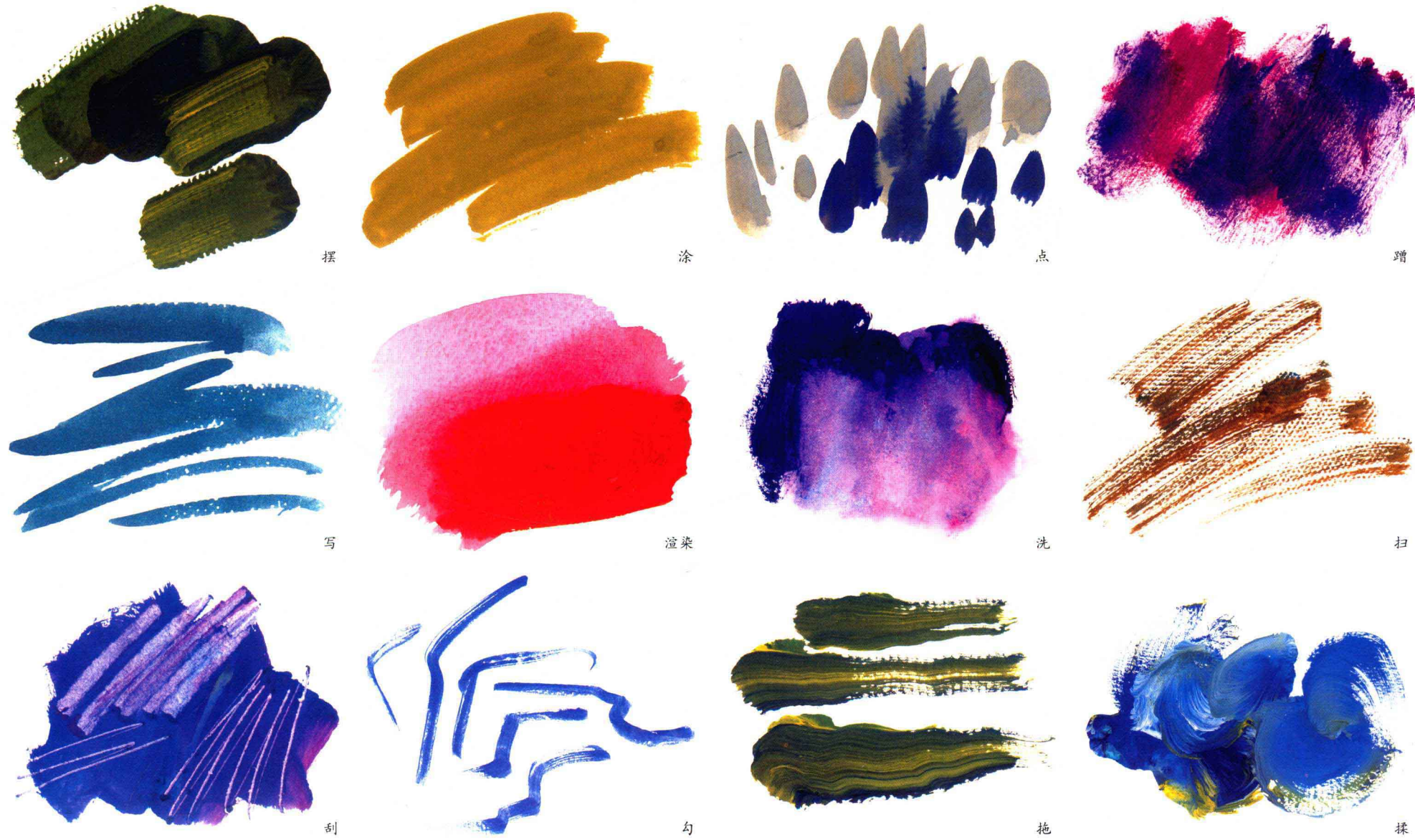

图14 不同的作画笔触

水果的表现：水果是美术高考中常考的物体之一。由于其品种多样、造型简单，色彩饱和，特别适合在平时训练。虽然水果的色彩纯度都比较高，但表现时要进行主观处理，使其不要过于艳丽。要结合物体的结构运笔，这样有利于塑造其体积感。笔触要尽量轻松多变，否则会显得太呆板。

蔬菜的表现：不同的蔬菜品种有不同的色彩和形态特征。相对于水果来说，蔬菜的色彩纯度要略微低一点，形态特征上也要稍微复杂一些，因此在表现蔬菜时，首先要在形体、色彩上作为一个整体来表现，然后再在整体的基础上刻画细节。尤其是在表现有叶子的蔬菜时，用笔宜松不宜紧，菜叶的前后层次要表现到位。

金属器皿的表现：金属器皿的高光、反光较明确，受环境色的影响较大，临摹时要特别注意对质感的表现。在水粉静物写生中经常出现的金属器皿有不锈钢电热水壶、铜火锅、不锈钢汤勺、水果刀等。不锈钢电热水壶壶身由不锈钢制成，质地光滑，反光、高光较多，环境色较丰富。壶身呈金属固有的冷灰色调，加上环境色的影响，往往使本身偏冷的色调变得中性起来，甚至略微偏暖。手柄、壶盖、底座均由塑料制成，质地相对粗糙，没有明显的反光，与壶身形成了强烈的质感对比。铜火锅整体呈暖灰色调，其色彩比较厚重，高光很明亮，反光略偏冷灰色。

玻璃酒瓶的表现：由于受到透明或半透明质感的影响，在表现这类物体的时候，不要刻意地去表现物体的明暗交界线，色彩纯度不要过高，要结合结构转折运笔。玻璃酒瓶的高光和反光较明显，反光受环境色影响较大，这些都是表现其光滑质感的关键。

易拉罐的表现：易拉罐两端没有涂色的地方呈现出金属制品固有的冷灰色，其亮部和暗部因受光源色和环境色的影响呈现出或冷或暖的色彩倾向。罐身部分受环境色影响较大，反光多而丰富，表现时这些反光不能画得太“跳”。罐身上的文字、花纹要尽量画得概括，不要破坏易拉罐的整体感。

陶瓷器皿的表现：陶器器皿形体都比较饱满，体量相对较大，在表现时要结合物体的结构多方向用笔。上过釉的部分质感细腻、光滑，反光强烈，色彩变化丰富，表现时要画得整体，反光不能太亮、太跳，不能超过亮部。高光一般产生在结构的转折处，用笔要干脆、果断，用色要干一些、厚一些。陶瓷器皿的轮廓线要进行虚化处理，否则容易产生死板、生硬之感。

塑料饮料瓶的表现：饮料瓶在色彩静物写生中相对表现难度较大，这主要表现在其透明的质感上。一个物体的透明度取决于其与周围环境的协调性，只有透过背景才能从视觉上感觉到物体是透明的。在表现时不要刻意地去表现明暗交界线，一旦明暗交界线明确了，其体积感虽然得到了加强，但透明的质感却减弱了。因此，表现透明的塑料饮料瓶时一定要与环境结合起来。另外，其高光和反光也较明显，反光受周围环境色的影响较大。

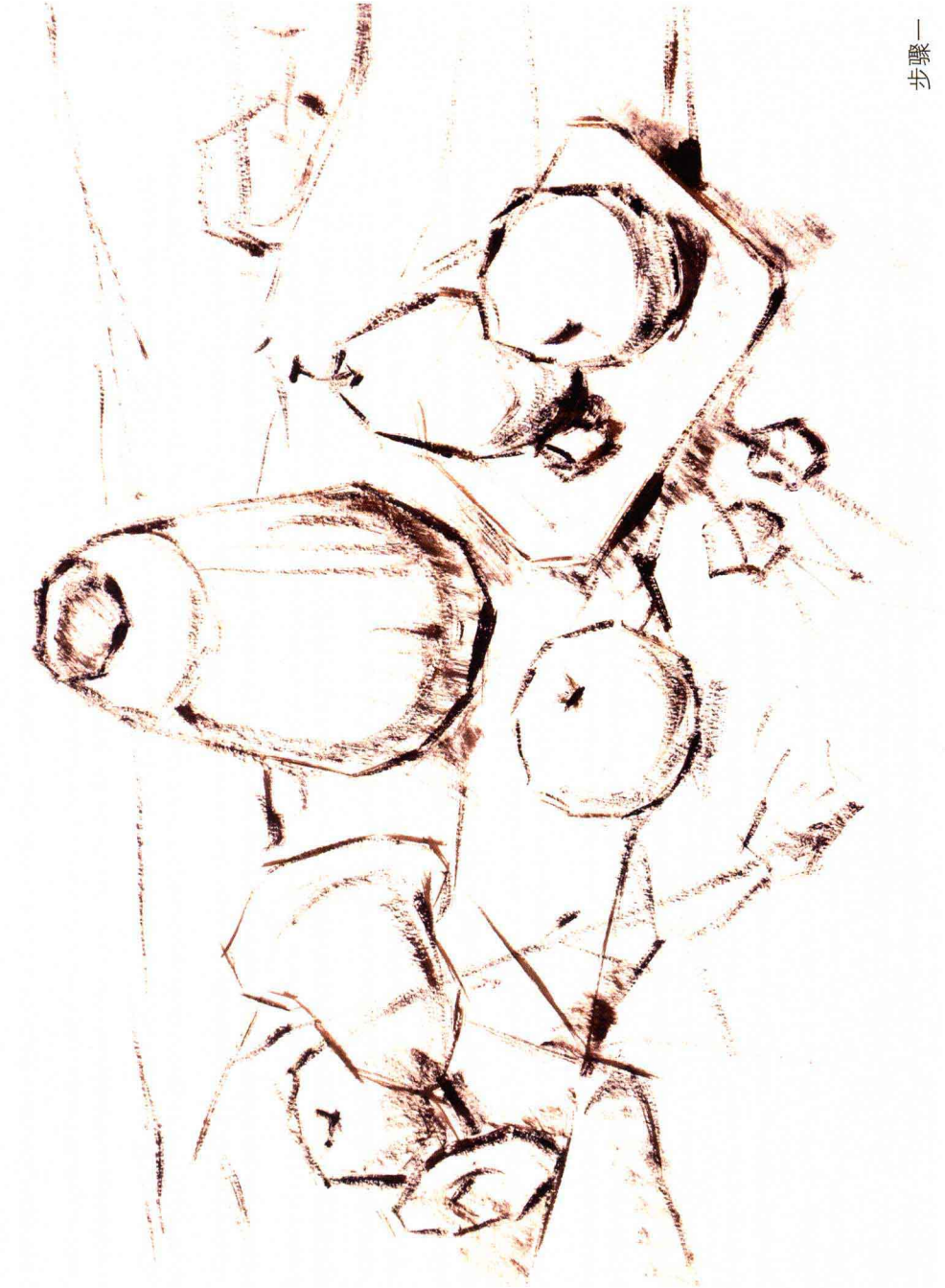
透明玻璃杯的表现：表现透明的玻璃杯时要尽量与周围的环境结合起来，只有透过背景的颜色才能感觉物体透明的质感，也不要刻意地去刻画明暗交界线，着重表现的是其光滑、透明的玻璃质感。没有装饮料的透明部分，只概括地勾画出杯口轮廓上的高光及受环境色影响较大的反光即可。

步骤二

步骤四

步骤一

步骤三

《瓷瓶与水果》写生步骤

- 步骤一：**用熟褐起稿，勾勒出各物体的外形轮廓，并用稀释的颜色简单强调一下光影关系。
- 步骤二：**整体观察、分析画面色彩，并进行归纳和整合。然后从物体暗部入手着色，用色要简练、概括，先不要急于去表现物体的亮部色彩。
- 步骤三：**画出各物体的亮部色彩，使画面的整体色调趋于完整和统一，此步骤用色要概括、大胆，用笔要一气呵成，不要拖泥带水。
- 步骤四：**画出物体的中间色彩，纯度相对于暗部和亮部要稍高一些，要结合作体的结构用笔。

瓷瓶与水果（步骤五·完成）

步骤五：对各物体进行深入刻画，并调整画面的各种关系，使色彩关系、整体关系和空间层次更加合理。深入刻画时要注意对画面整体色调的把握，用笔要轻松、随意，细节不要表现得过于繁琐。

步骤二

步骤一

《花瓶、高脚杯与蔬菜》写生步骤

- 步骤一：用熟褐起稿，画出各物体的外形轮廓，并用稀释的颜色大致强调一下明暗关系。
- 步骤二：画出各物体的暗部色彩，运笔要结合物体的结构方向进行，这样便于后面的深入刻画。
- 步骤三：画出各物体的亮部色彩，要用大笔触一气呵成，不要反复修改，使画面形成完整和统一的色彩基调，一些局部小的色彩变化在这一步骤中可先忽略不计。
- 步骤四：画出各物体亮部和暗部之间的灰面色彩，纯度相对于暗部和亮部要稍高一些，使画面色彩更加丰富和饱满。运笔要随意、自然，用色不要过于生硬和概念化。

步骤四

步骤三

花瓶、高脚杯与蔬菜（步骤五·完成）

步骤五：深入刻画、调整，使画面上的色彩关系更加完美、和谐。物体边线的处理不要过于生硬和呆板，要有虚实变化。要注意对不锈钢水壶的质感表现，要和周围环境的色彩相协调。合理调整和处理画面色彩的主次关系，拉开前后空间层次。

步骤二

步骤四

步骤一

步骤三

《陶瓶、高脚杯与水果》写生步骤

- 步骤一：用熟褐起稿，勾勒出各物体的外形轮廓，并用稀释的颜色大致强调一下光影关系。要注意各物体的大小比例关系，罐口、杯口和白瓷盘的透视变化要画准。
- 步骤二：画出陶瓶、不锈钢汤勺的大体色调，画出水果的暗部色彩，这一步用色不宜太厚。
- 步骤三：画出各物体亮部及衬布的色彩，确立画面大的色彩关系。要注意各色块冷暖、明度和纯度的差别，暂时不要过多表现细节的色彩变化。
- 步骤四：从陶罐入手，对各物体进行深入刻画。画出各物体的中间色调，这部分色彩的纯度要相对高一些。陶瓶上的高光较多，受环境色影响较大，表现时要注意整体感。

陶瓶、高脚杯与水果（步骤五·完成）

步骤五：进一步深入刻画各物体，并从整体关系出发，对一些局部色彩进行调整和完善，使画面色彩更加和谐、统一。