

艺考新干线

美术高考系列丛书

临范画学色彩

1

段体贵 郑艳静 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

水壶、瓷盘与水果

临摹提示：在这幅画中，主体物大多为暖色，与紫色衬布形成补色对比，临摹时既要表现出这种对比关系，同时又要保持整体色调的和谐、统一。瓷盘上的图案要画得概括、整体，远处的水壶和易拉罐也不要画得太“跳”，玻璃杯中的果汁和远处的梨、石榴要拉开冷暖和明度上的区别。

图书在版编目(CIP)数据

临范画. 学色彩. 1/段体贵, 郑艳静著. —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 978-7-5064-9396-3

I. ①临… II. ①段…②郑… 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267793号

策划编辑: 余莉花 责任校对: 楼旭红
版式设计: 余莉花 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: 59千字 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

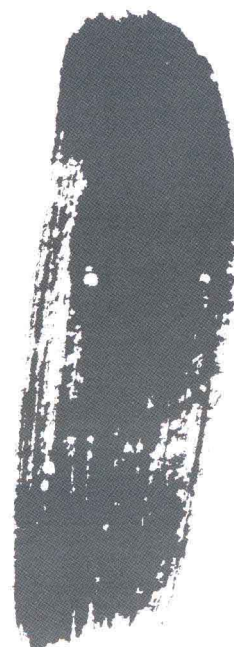
艺考新干线
美术高考系列丛书

临范画学色彩

LINFANHUA XUESECAI

中国纺织出版社

段体贵 郑艳静 著

色彩基础知识

●原色、间色与复色

原色：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。用三原色可以调出其他任何颜色，而用其他颜色则无法调出原色。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1）。

间色：间色是由三原色当中的两种原色相混合而得到的色相，也称二次色。如：红＋黄＝橙、黄＋蓝＝绿、红＋蓝＝紫。橙、绿、紫这三种色相就是间色，又叫三间色。

复色：也叫三次色、再间色、复合色，也就是原色与间色或间色与间色相混合而成的色相，其特点是纯度低，种类繁多，变化丰富、微妙。如土黄、赭石、熟褐等均为复色。

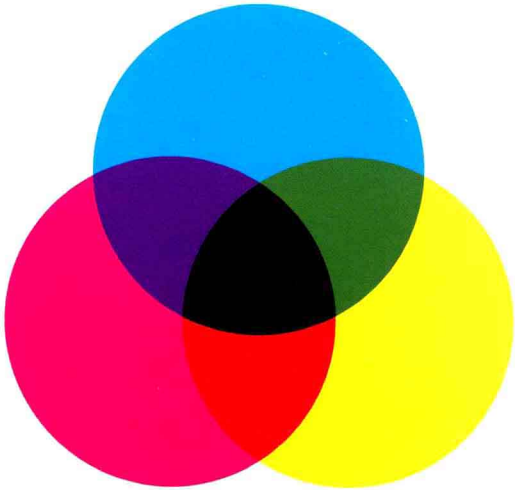

图1 三原色

●补色关系

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。

●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的天光或者太阳光；人造光即人为制造成的光，如灯光、烛光等。当一种光源的色相纯度强烈时，甚至会从视觉上改变一个物体本来的色相和面貌。

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。

●色彩三要素

色彩的三要素是指色相、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（图2）

纯度：也称彩度、艳度、饱和度，是指色彩的鲜艳程

图2 24色相环

度、浑浊程度。任何色相加入另一色相之后，纯度都会跟着同时降低，即使是加入无彩色中的白色，也只会使色彩的明度提高，但同时纯度也降低了（图3）。

明度：也叫做亮度或暗度，也就是指一个色相的明暗程度。在有彩色中，明度最高的是黄色，紫色的明度最低（图4）。

●色彩的冷暖

冷暖也称色性。其实色彩本身并没有冷暖之分，而是人们在心理上对色彩的一种感觉反映。比如看到红色就会联想到温暖、炎热等；看到蓝色就会联想到冬天、寒冷、凄凉等。认识色彩冷暖的时候不要太绝对化，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5）。

色彩写生的观察方法

在色彩写生中，掌握正确的观察方法至关重要，其目的是通过整体观察和分析，明确对象的色彩大关系。要掌握整体色彩与局部色彩、主要色彩与次要色彩等很多矛盾，但整体色彩与局部色彩是主要矛盾。

在观察对象的过程中，我们要“过滤”掉一些琐碎的细节，不能死盯着局部看。如果观察方法不正确，即使调出了看起来与表现对象“十分相近”的色彩，可是放到画面中却不像对象的颜色，这就是色彩关系没有建立起来，也就是我们所说的画面“没色彩”。色彩关系是指画面色彩总的色调和局部色彩之间的明暗、冷暖、纯度差别及色彩之间的各种对比、协调、制约关系。

在观察对象色彩时，要运用分析、比较的方法，有比较才有鉴别，这是一个从局部到整体，再从整体到局部的过程。整体观察就是将所描绘的对象全部纳入视觉范围之内进行全面的、反复的观察比较，找出色彩之间的差异和变化，明确相互之间的关系，切勿孤立地观察。在观察时要把握色彩大的基本关系，如明暗对比的强弱、冷暖间的

图3 色彩的纯度

图4 色彩的明度

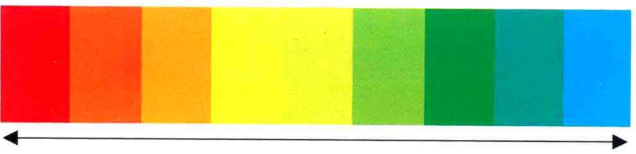

图5 色彩的冷暖

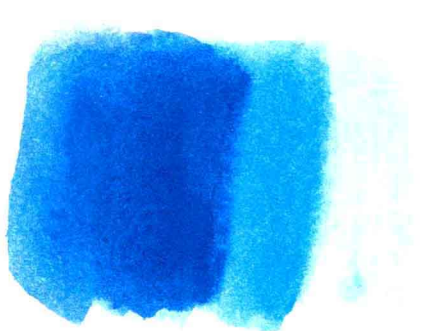

图6 湿接法

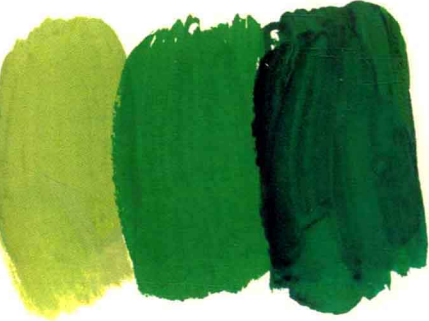

图7 干接法

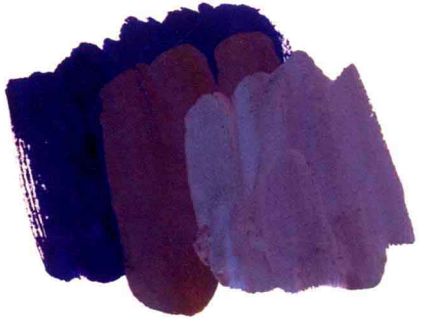

图8 压接法

色差、纯度的差异、主体与背景间的关系等，在相互比较中才能找到色彩的关系与变化。在观察时应注意以下三种色彩关系的对比。

比明度：物象本身从明到暗有着微妙的明度变化，固有色之间也有明暗上的差异。观察时要确定画面的明与暗、最亮点与最暗点、亮部范围与暗部范围等，使画面具有正确的黑白灰关系。

比冷暖：首先确定画面上大的冷暖关系，然后找出细微的冷暖变化，尤其是色相、明度相近的颜色。

比色相：大的色彩对比容易观察得到，但一些细微的色相差异只有通过分析、比较才能区别出其色彩倾向及纯度变化。

概括起来，观察色彩应掌握以下原则：明度相同比色相和冷暖，色相相同比冷暖和明度，冷暖不明确比明度和色相。任何非常相似的两块色彩，只要找出其中一个要素并加以区别，就不会产生重复的颜色。

如何进行色彩衔接

在进行色彩写生时，色块之间的自然衔接尤为重要，尤其是从明到暗之间的色彩过渡。初学者可以先画出暗部和亮部色块，然后再画出两者之间的颜色，不要担心出现色阶和明显的笔触。水粉画的色彩衔接主要可分为湿接、干接和压接三种方法（图6～图8）。

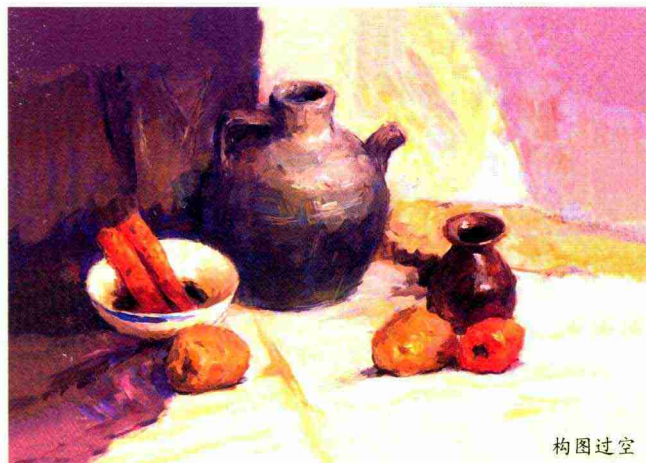
湿接：是指趁前一块颜色尚未干时接上第二、第三块颜色。也可以用干净的笔蘸清水先将纸面润湿，然后再在纸上铺出不同颜色，使其自然渗化、衔接。

干接：是指在前一块颜色已经干了的时候再接上第二、第三块颜色。

压接：是指将前一块颜色画得稍大于物体的形，然后再将第二、第三块颜色叠压在前一色块上。

如何表现画面空间

首先要明确画面中各物体的主次关系，主体物要重点塑造，次要物体和背景要处理得简洁、概括。其次要确定明暗关系和虚实关系。对比较强的物体要放在视觉中心，主体物和衬布的轮廓线要有虚实对比。最后要注意冷暖关系，一般偏暖色的物体会有靠前的感觉，偏冷的物体则有后退的感觉，因此在表现时一定要充分利用

构图过空

构图过满

构图过偏

构图适中

图9 适中的构图和错误的构图

这一规律。总之，空间感的表现在于近实远虚，近明远暗，近暖远冷。

关于构图

好的画面要求构图合理，各物体疏密得当，形体比例要准确，物体的造型要有高低、大小、粗细、方圆、立卧等的变化。常见的构图形式有：三角构图、圆形构图、方形构图、“S”形构图等，其中三角构图最为常见。首先，构图时要注意画面的均衡，以防重心不稳。其次，主次要分明，各物体的位置和所占面积要合适。第三，各物体要疏密结合，要避免过于集中或松散（图9）。

构图时要注意以下几点：

1. 不要将三个或三个以上的物体放置在一条垂直线或平行线上。
2. 主体物尽量不要放在画面横向或纵向的中心线上。
3. 两个或多个物体距离体量最大物体的距离不宜相近或一致。
4. 整组静物在画面中所占的位置不要太小、太大或太偏，要恰到好处（图9）。

如何避免画面脏、灰、花、粉、闷的问题

脏：画面色彩“脏”主要是由于调色或作画方法不当所致。要避免出现此类问题，作画时就应尽量少使用黑色以及熟褐、赭石等纯度较低的颜色，多种复色混合后会使得色彩没有倾向性，所以在调色时要保证一定的纯度，冷暖关系要明确。另外，调色盘要及时清洗，以免影响调色时的准确性。

灰：画面偏“灰”主要是因为色彩对比度较弱所致。要避免出现此种问题，作画时就要加大画面中各物体之间在色相、明度、纯度上的对比，调色时混入的颜色种类不宜过多，尽量少使用复色，用水要适当，应尽量避免大面积使用湿画法作画。

花：画面中出现“花”的问题主要是色彩重复、用色无规律所致。解决问题的方法主要有两点：首先要注意画面上的明暗对比，暗部最亮的颜色或反光在明度上不要超过亮面。其次要注意各物体之间在色相上的对比，同一种颜色不要到处都用。

粉：画面出现“粉”的问题主要是白色使用过多所致。要避免出现这一现象，首先要提高物体色彩的纯度和对比度。其次，暗部应尽量少用白色。暗部的色彩变化可根据其冷暖倾向适当调合粉绿、土黄、橘黄等浅颜色来表现。也可采用湿薄的调色方法来减弱暗部的明度，从而避免过多使用白色。

闷：“闷”主要是由于画面缺少明暗对比和冷暖对比所致。解决的方法是增强画面色彩的明暗层次，加强冷暖对比，提高受光面的明度。

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10）。

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某些局部。

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。

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。

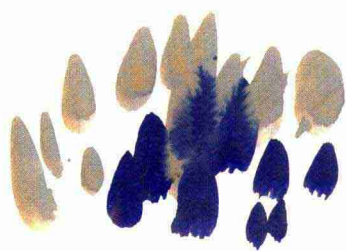
揉：用画笔蘸较稠的颜色，在画纸上揉擦，多用于处理背景或暗部等次要部位，以丰富整体效果。

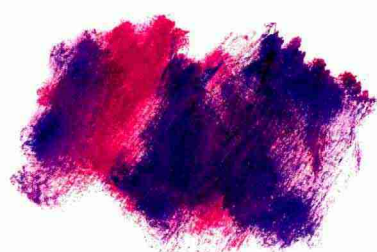
摆

涂

点

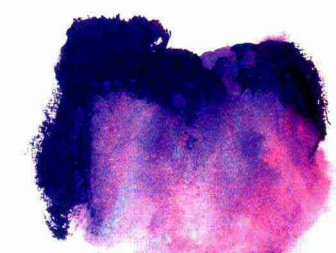
蹭

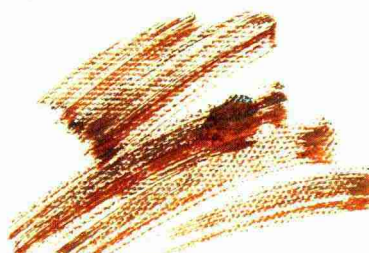
写

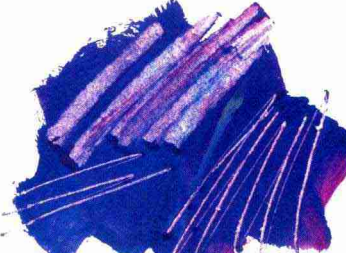
渲染

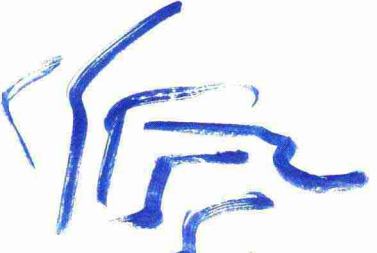
洗

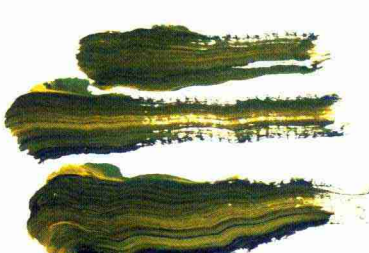
扫

刮

勾勒

拖

揉

图10 不同的作画笔触

《酒瓶、玻璃杯与水果》作画步骤

- 步骤一：用赭石起稿，勾出各物体的外形轮廓，并画出明暗交界线及大的明暗关系。
- 步骤二：铺出两块衬布的基本色彩，并将各物体的阴影部分色彩铺出，用色宜薄不宜厚。
- 步骤三：对各物体进行深入塑造，画出水果、酒瓶的中间色及亮部色彩，注意区别几个水果暗部的色彩差别。
- 步骤四：对画面进行细节刻画和整体调整，玻璃杯口的厚度及高光要交代清楚，酒瓶上的图案要画得概括。

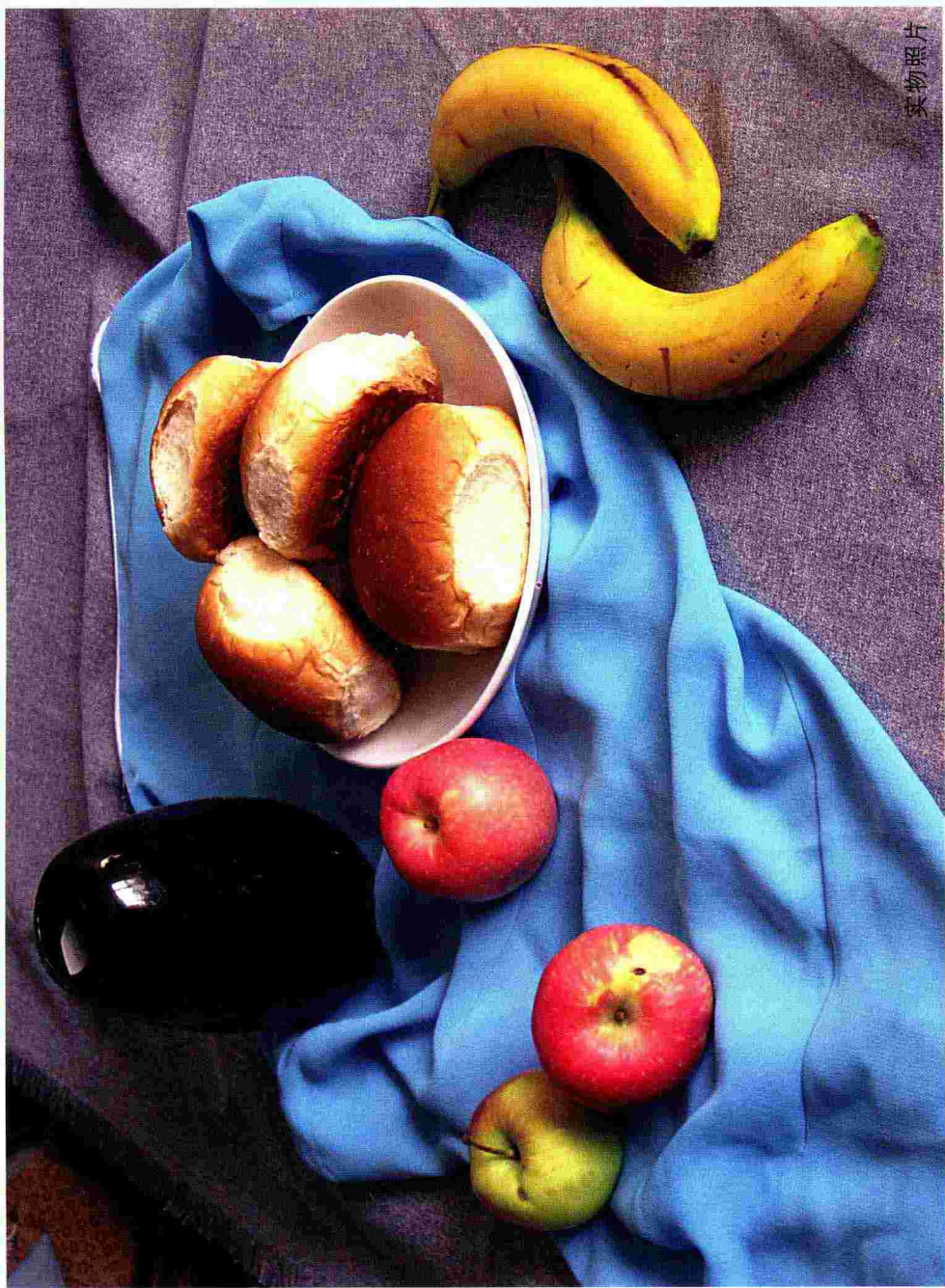
酒瓶、玻璃杯与水果（步骤四）

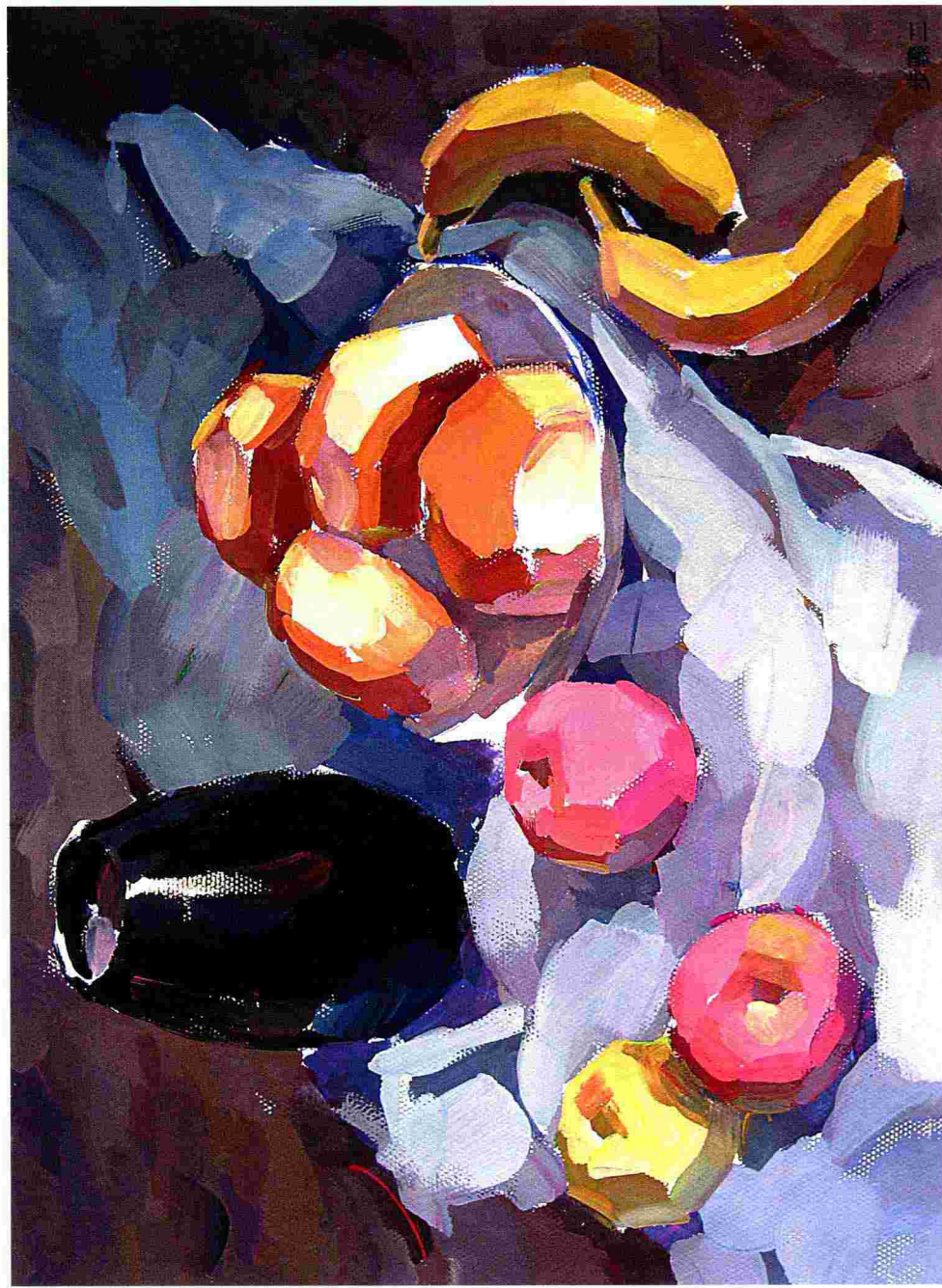
步骤一

步骤三

实物照片

步骤二

《陶罐、面包与水果》作画步骤

- 步骤一：用群青起稿，勾出各物体的外形轮廓，确定明暗交界线的位置并大致强调一下明暗关系。
- 步骤二：用大号画笔蘸较薄的颜色画出大的色彩关系。
- 步骤三：从颜色最重的陶罐入手，对各物体进行深入刻画，要注意各物体的前后、虚实关系及色彩的冷暖变化。
- 步骤四：进一步加强对各物体体积感和质感的塑造，点出陶罐、苹果的高光。最后对画面进行整体调整。

陶罐、面包与水果（步骤四）

步骤一

步骤三

步骤二

实物照片

《作画工具》作画步骤

- 步骤一：用群青起稿，勾出各物体的基本形状并画出大致的明暗关系。
- 步骤二：用大号画笔铺出画面大的色彩关系，用色不要太厚，这样有利于后面的深入刻画。
- 步骤三：对各物体深入刻画，加强体积感和空间感的塑造，要注意冷暖上的细微变化。
- 步骤四：进一步加强对各物体细节的刻画，如颜料瓶上的文字、调色刀上的高光等。

作画工具 (半藤四)

实物照片

步骤二

步骤一

步骤三

《花瓶、可乐瓶与水果》作画步骤

步骤一：用群青起稿，勾出各物体的外形轮廓。

步骤二：用大号画笔铺出画面大的色彩关系，要注意几块红色在明度、冷暖上的微妙差别。

步骤三：对各物体进行深入刻画，加强体积感和画面空间感的塑造。可乐瓶上的商标字体和花瓶上的花纹要画得概括而整体。

步骤四：最后从画面的整体关系出发，对一些局部进行调整，使画面更完整，色彩更和谐。

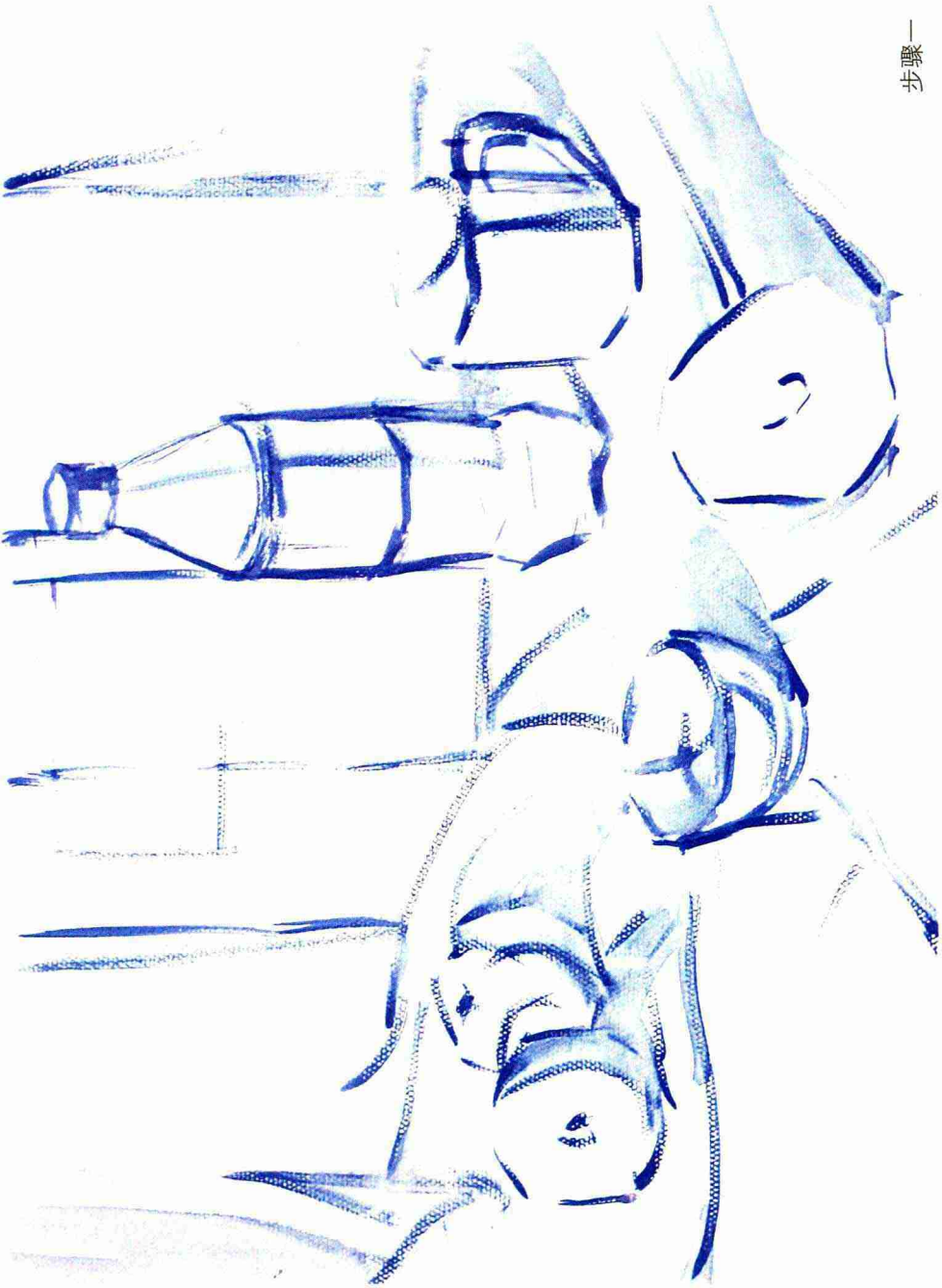

2021.12.14
刘峰峰

花瓶、可乐瓶与水果（步骤四）

实物照片

步骤一

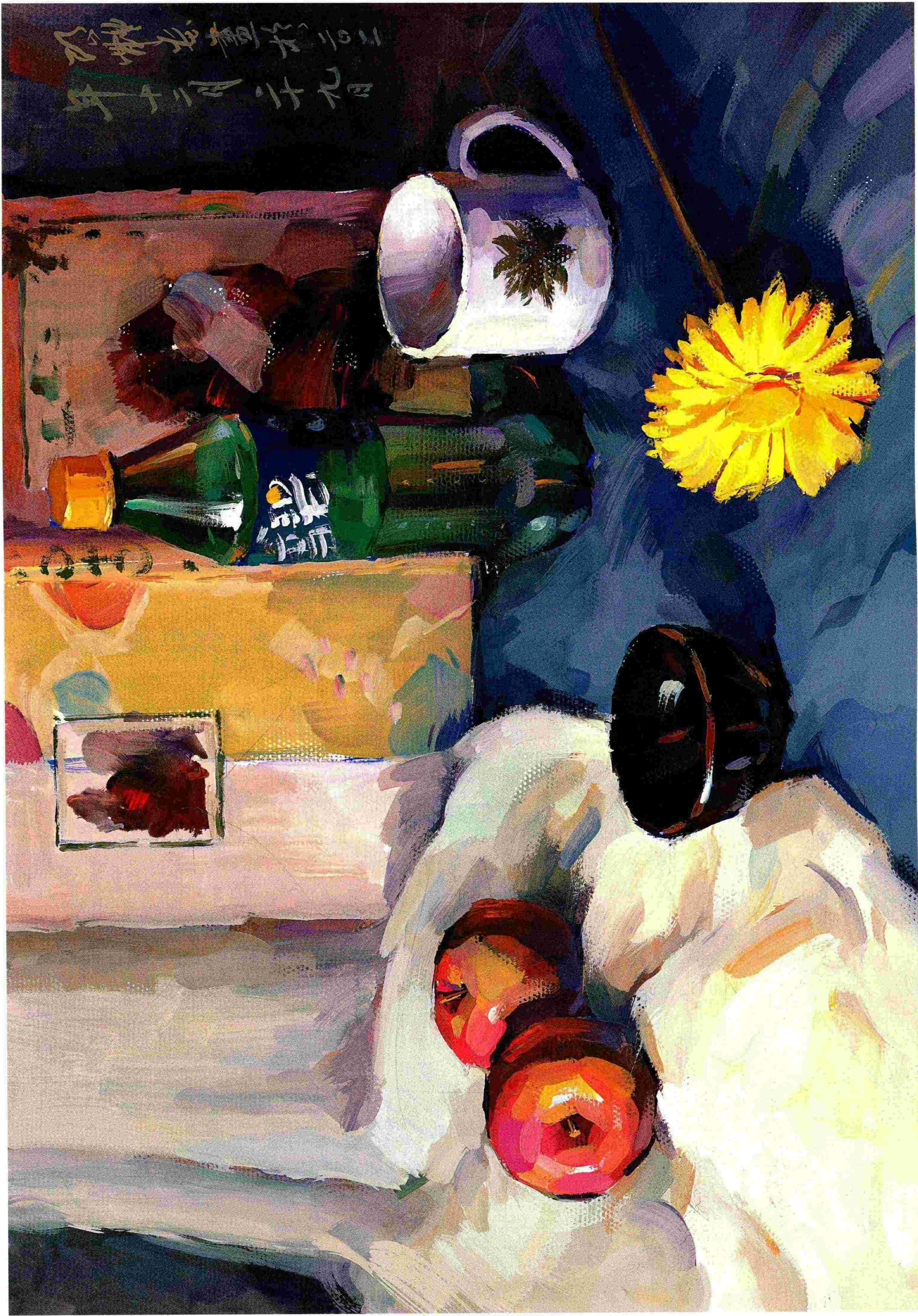
步骤二

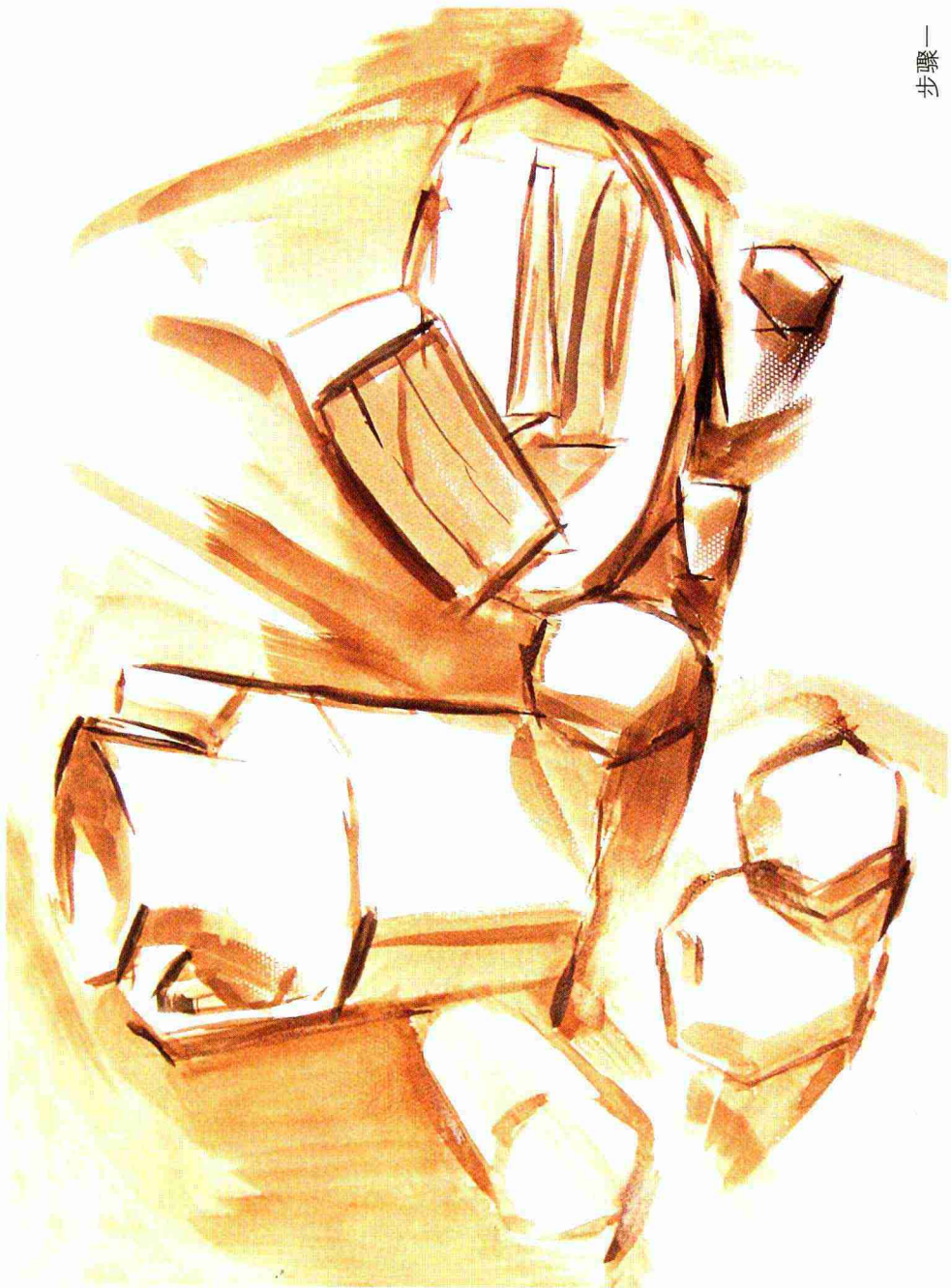
步骤三

《饮料瓶、水杯与水果》作画步骤

- 步骤一：用群青起稿，勾出各物体的外形轮廓，要注意几个物体在画面上的位置和大小比例关系。
- 步骤二：用大号画笔铺出画面大的色彩关系，用色宜薄不宜厚。
- 步骤三：从饮料瓶入手，对画面中的各物体进行深入刻画。
- 步骤五：进一步加强对各物体细节的刻画，使造型更完整，色彩更和谐。

饮料瓶、水杯与水果（步骤四）

步骤一

步骤二

步骤三

《陶罐、切片面包与水果》作画步骤

- 步骤一：用赭石起稿，勾出各物体的基本形状。起稿时要注意画面构图和各物体相互间的大小比例关系。
- 步骤二：用大号画笔铺出主体物及衬布的基本色调，用色不要太厚，以利于后面的进一步刻画。
- 步骤三：将画面颜色铺满，然后从主体物入手，对各个物体进行深入塑造，要注意色彩的冷暖变化。
- 步骤四：进一步加强对各物体体积感和质感的塑造，点出高光，最后整体调整画面。

陶罐，切片面包与水果（步骤四）