

色彩初步

湖南美术出版社

张 杰 编 著

色 彩 初 步

张 杰 编著

湖 南 美 术 出 版 社

色彩初步

湖南美术出版社出版·发行(长沙市人民中路 103 号)

张 杰 编

责任编辑:吴海恩

装帧设计:孙 剑

责任校对:李奇志

湖南省新华书店经销

湖南省新华印刷三厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:3

印数:1—10000 册

2000 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-5356-1458-2/J·1375 定价:7.80 元

序

许多初学者在学习色彩时,最困难的是色彩的观察方法、作画步骤、造型方法以及对材料和技法的了解与运用,这是从业余爱好到专业学习的一个重要环节,需要经过一段艰苦和耐心的学习过程。

色彩绘画包括水粉画、水彩画、油画等几大类型。在这里,我们仅以水粉绘画为代表,窥一斑而知全豹,通过介绍一些水粉绘画的基本技法和基础知识,并推介湖北美院附中学生优秀课堂作业作为范图给初学者欣赏、临摹,使读者能对色彩有初步的认识,从而向真正的艺术家迈出坚实的第一步。

——张杰

(湖北美术学院附中讲师)

目录

- 水粉画基础知识 1
- 静物写生 12
- 风景写生 25
- 人物肖像写生 29
- 作品欣赏 33

水粉画基础知识

水粉画工具与材料准备

纸 张：水粉画的纸张有专用的水粉纸，这种纸吸水量和纸面纹理都比较好，而且耐洗擦。另外，绘图纸和水彩纸等其它纸张也均可使用，只是要注意纸张的不同性能。例如：绘图纸吸水性强，画时笔触之间不易融合，而水彩纸纹理很粗，很耐洗擦。所以要根据实践中的经验，熟悉和掌握纸张的特点性能，这是第一点要注意的。

颜 料：水粉画的颜料品种很多，一般分管装和瓶装两种类型，质量也都很好，只是初学者要多注意颜料本身的性能。例如：透明的几种颜色——柠檬黄、翠绿、普蓝等，不易覆盖的颜色——玫瑰红、紫红、青莲等，覆盖力很强的颜色——白色、土黄、粉绿、湖蓝、熟褐等。另外水粉颜料比较容易干，所以初学者一定要注意经常用小喷壶喷一下颜料表面或者用湿布、海绵覆盖在颜料上面，这种习惯要培养好。还有，颜料的盖子在颜料挤出后要顺手盖好，避免管口或瓶口被干颜料堵住造成整支颜料的干硬，导致极大的浪费。

水粉笔：除专业水粉笔之外，水彩笔和油画笔、毛笔都可作为水粉画的用笔（最好为辅助用笔）。购买水粉笔不但要注意笔的大小型号，同时还要注意笔毛的厚薄、硬软、长短，最好各种类型的笔都备用一些，因笔毛的厚薄、长短、硬软在纸上所表现的效果是不同的。这也是水粉技法中比较重要的一个环节。实践中要熟悉不同的笔性能之间的区别，熟悉其性能，才能更好地应用。

颜料盒：在购买颜料盒时，应尽量买大一些、格子多一些的颜料盒。颜料要按色谱中由浅到深、由暖到冷来安排。另外作画过程中经常需要用喷壶喷水在颜料盒中的颜料上面，避免颜料被风干。不作画时，要用湿棉布或海绵覆盖在颜料盒上面，保证颜料的湿润。

色彩的形成与色彩的三要素

任何物体,其表面色彩的形成都取决于以下三方面:①某种光源的照射。②物体反射的色光。③环境、空间对物体表面色彩的影响。

光源色: 不同光源发出的光,光的不同波长、强弱、比例、性质,形成不同的色光,称为光源色。光源色是影响与决定物体色彩的重要因素。

固有色: 因为物体对可见光所作的反射不同,在同样的光源下,不同物体呈现出不同色彩。

环境色: 环境色指物体在不同环境与光源下所呈现的色彩变化。

色彩的要素,指色相、明度、纯度三个方面,又称色彩三要素。

色 相: 是区别色彩种类的名称。光谱上的红、橙、黄、绿、蓝、紫等六色,通常用来作为基础色相。在这顺序中尚有无数种类存在,如:红色中有紫红、橙红,绿中有草绿、橄榄绿等等。

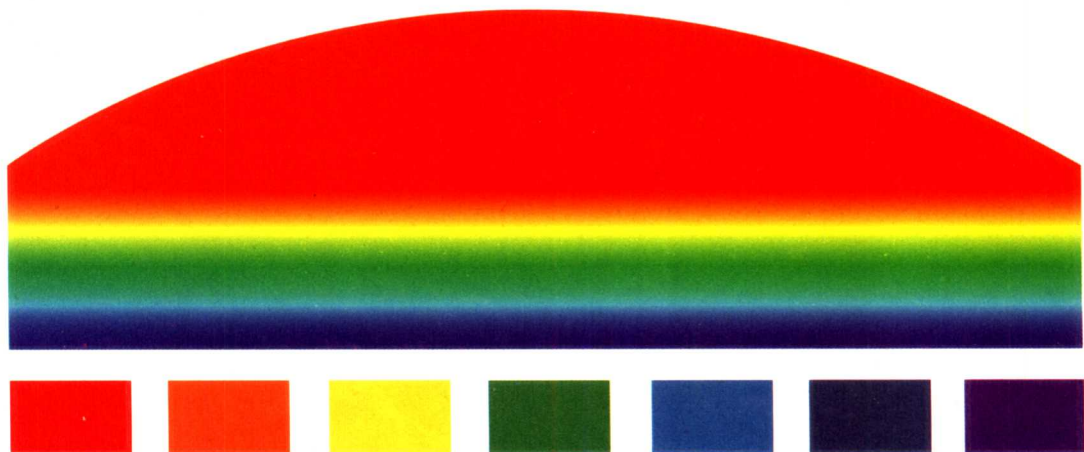
明 度: 明度是指色彩的明暗程度,即色彩的深浅差别。色彩的明度一方面指一种色彩的深浅变化,另一方面指不同色彩之间存在明度差别。

纯 度: 纯度指色彩的纯净程度,又称色彩的饱和度。一种颜色在由纯变灰的过程中,纯度渐渐变化其中。

色彩的对比

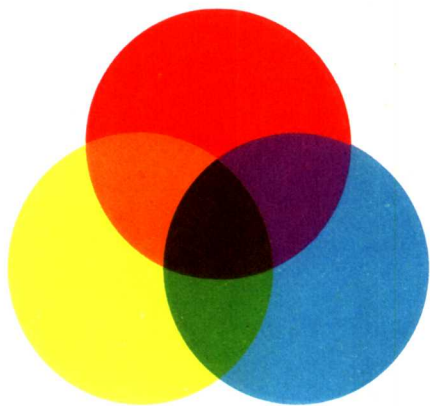
两种以上的色彩能比较出明确的差别，并产生对比作用，称为色彩对比。色彩对比可分为四种，下面给予简单介绍。

- 1 色相对比：**色相对比是因色相之间的差别形成的对比。以色相作为主要对比现象，经过对比之后的色相感觉会产生变化或偏移。
- 2 明度对比：**因为明度差别而形成的色彩对比称作明度对比，即色彩间单纯的深浅对比关系。
- 3 纯度对比：**是一种颜色与另一种更鲜艳的颜色对比。俗称鲜与灰的对比。同一种颜色放置于纯或灰两种色彩环境中会产生不同对比效果。
- 4 补色对比：**将红与绿、黄与紫、蓝与橙等具有补色关系的色彩彼此并置，会使纯度在视觉上感觉更鲜明，称为补色对比。
- 5 冷暖对比：**由于色彩的视觉感觉上的冷暖差别而形成的色彩对比，称为冷暖对比。例如：橙红、红等颜色让人感觉火热；蓝、紫等颜色让人感觉寒冷。这是根据生活视觉经验、生活体验而形成的。

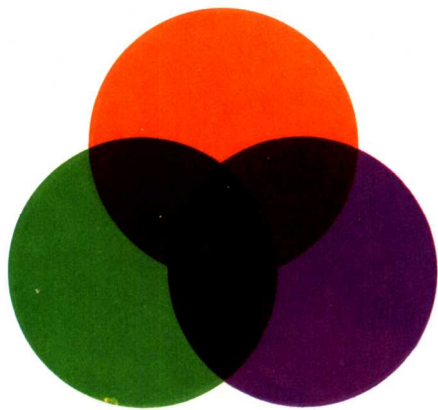

原色、间色与复色

原色：在颜料的混合过程中，有些色彩不能用其他任何单色混合而成，这种最基本的色彩称为原色，又称第一次色。原色只有三种，即红、黄、蓝。

三原色

三间色

间色：间色是由两个原色相混合而得，又称第二次色，间色也只有三种，即橙、绿、紫。

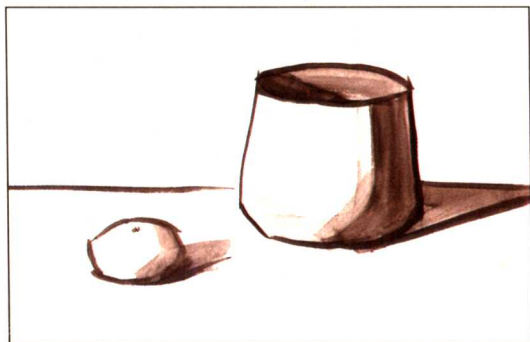
复色：复色由两个间色相混合而得，又称为第三次色。

水粉画作画阶段的几个步骤

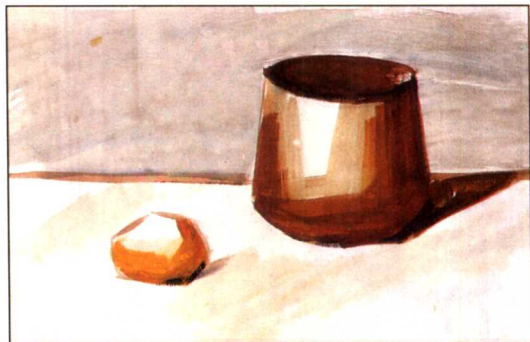
- 1 构图：**起稿前，应对对象进行深入的研究，从几个不同的角度去勾勒草图，选择出满意的构图。
- 2 起稿：**宜用铅笔或直接用水粉色的深色中性颜色起稿。中性色有：赭石、普蓝、褐色等。中性色起稿的好处是：①容易看清楚绘画对象的素描关系。②在深入过程中容易与其它颜色调配并能衬托一些响亮的颜色。起稿时，用中性色勾画出画面的大效果，黑白灰的关系要明确。待干后，尽量准确地把握物体的外形特征、转折关系，可用水调淡颜色，画出大的明暗转折关系及静物与衬布背景等关系。另外在画面边角处理问题上，边角处理要在画面中处于相对的完整，这一步虽然只是单色，但色彩关系也要考虑到。画面中色块的大小要有区别，要有主要的色块，定出画面的基调。
- 3 铺大体色：**这一步骤的基本要求是：将复杂的形体细节与丰富的色彩变化概括为几个简单的大块面和大的色彩关系。为了掌握大的画面气氛，应先选择画大面积的色块（在画面中占主导地位的色块）。先从暗部到亮部铺色，然后由大块面深入刻画到小块面。这一阶段要注意的几个问题：①着色不宜太厚，以免影响深入时的重复塑造。②深色物体的颜色一定要画得饱和，否则深入刻画时容易造成颜色的多次重复，致使整个画面灰暗。③把握大的画面气氛，画面应尽量用大笔画，这样可以很快地抓住大的色彩关系。
- 4 深入塑造：**这一阶段可分两步完成。首先在上大体色的基础上整理画面，在上大体色后，倘若构图的某些局部的处理不够准确，在这一阶段都应做适当的调整，为深入塑造做准备。深入塑造就是要根据画面的具体要求深入刻画，力求画出细微的色差变化、空间层次和具体的形体关系，使所塑造的绘画对象具有坚实感、厚实感、质量感。
- 5 调整阶段：**调整阶段是作品完成后的重要阶段。要求在色调、造型、空间内容的主次等几个方面作适当的调整，画面应考虑整体的效果，去掉琐碎的东西，使画面恢复初始的生动感。

三种不同的作画方法

方法一：注重画面的黑白关系，强调体积感，画面容易控制。缺点是整幅画面变化少且较显沉闷。

一、单色起稿，简单地分出明暗关系。

二、进一步加强暗部和亮部的反差。

三、深入塑造主体对象，丰富从亮部到暗部的色彩变化与层次，注意反光不宜过亮，不要破坏画面的整体感。

方法二：这种作画方法在注重画面黑白关系的同时又十分强调色彩的准确性，画面稳重，考虑全面。但整幅画面略欠生动和偶然性。

一、在起稿到上大体色彩关系的过程中注意明暗交界线的准确性。

二、在深入过程中先画暗部，注意暗部之间的差异，色彩要明确饱和。

三、深入刻画细节时应注意绘画对象质感和体积感的表现，如纸和水果不同的塑造方式。同时注意色彩层次要丰富。

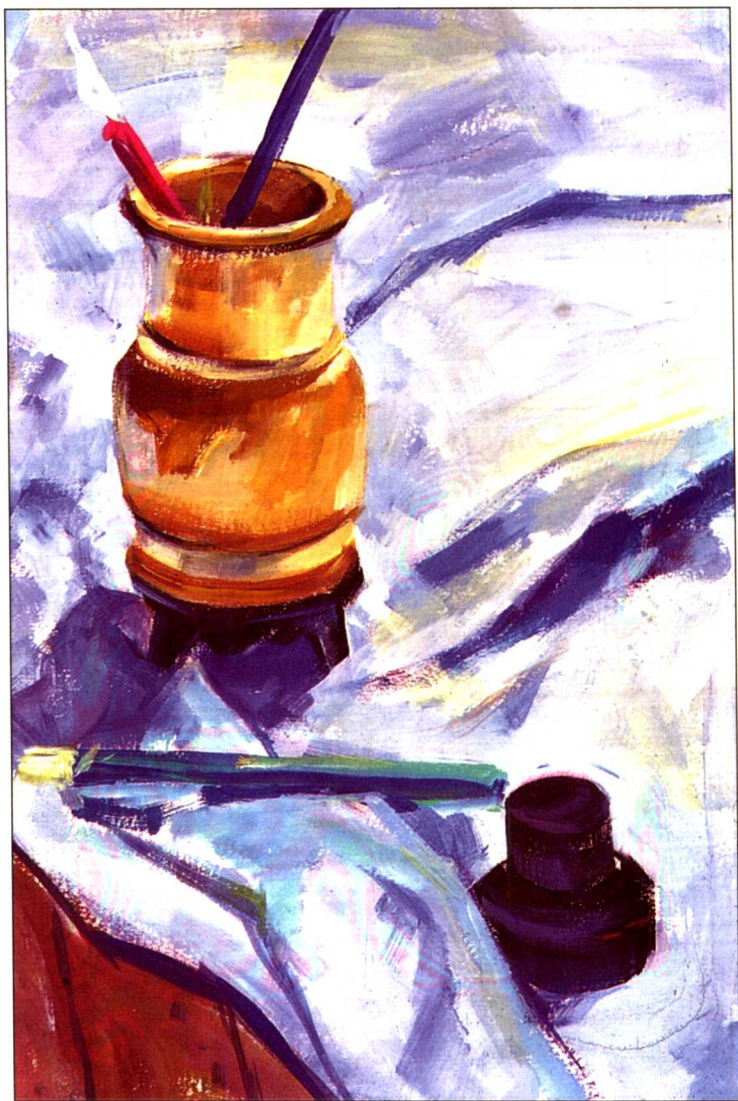
方法三：是以色彩为主的塑造方式，强调画面的生动和准确。初学者需要具有一定的绘画经验才能控制好。

一、起稿时少量地表现一点主要色块，为下一步做准备。

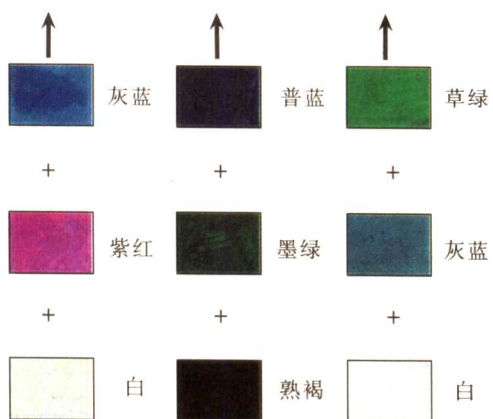
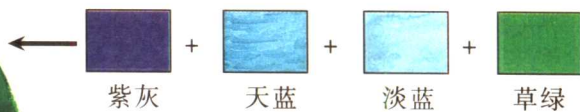

二、铺大体色时，从暗部着手。先省掉一些细节，注意整体概括。

三、深入刻画时丰富、完善色彩关系，用色彩来塑造体积。笔触要生动、准确。

水粉绘画的调色方法

水粉写生笔触参考

湿笔画法

画笔含水量大，在一笔未干时及时接下一笔，笔角间渐变融和。

实例一 画面清爽自然。

干笔画法

画笔含水量少，调色不完全调“熟”，用笔有力明确。

实例二 画面物体造型强烈，体积感强。

枯笔画法

用细长笔触，一层层重叠，用色“生”。

实例三 画面热烈生动。

静物写生

静物写生是色彩训练中最常见的训练方式。在学习过程中，通过不同静物内容的组合，对不同色调和质感方面进行学习和研究，从掌握色彩观察方法、提高造型能力等方面来看，静物写生是最有效的训练方式。