

• 美术起步丛书 •

新编

色彩起步

INBIAN SECAI QIBU ● 金建萍 编著

06.3
0-8

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编色彩起步/金建萍编著.——杭州:浙江人民美术出版社,2001.8(2003.11重印)
(美术起步丛书)
ISBN 7-5340-1174-4

I. 新… II. 金… III. 绘画理论-色彩学-基本知识 IV. J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第031323号

编 著 金建萍
图版作者 金建萍 林 略 徐 敬
章 威 曹 亮 徐 容
钱 伟 夏 春 方 悦
夏景挺 倪建明
供 图 杭州建明美术学校
责任编辑 管慧勇
装帧设计 继 承 樵 客
责任校对 冯 玮
责任出版 胡国林

新编色彩起步

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号 310006)
<http://mss.zjcb.com>
全国各地新华书店经销
杭州海洋电脑制版印刷有限公司制版
浙江兴发印刷厂印刷
2001年8月第1版·第1次印刷
2003年11月第1版·第8次印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 2
印数: 46,001-52,000
ISBN 7-5340-1174-4/J·1023
定价: 10.00元

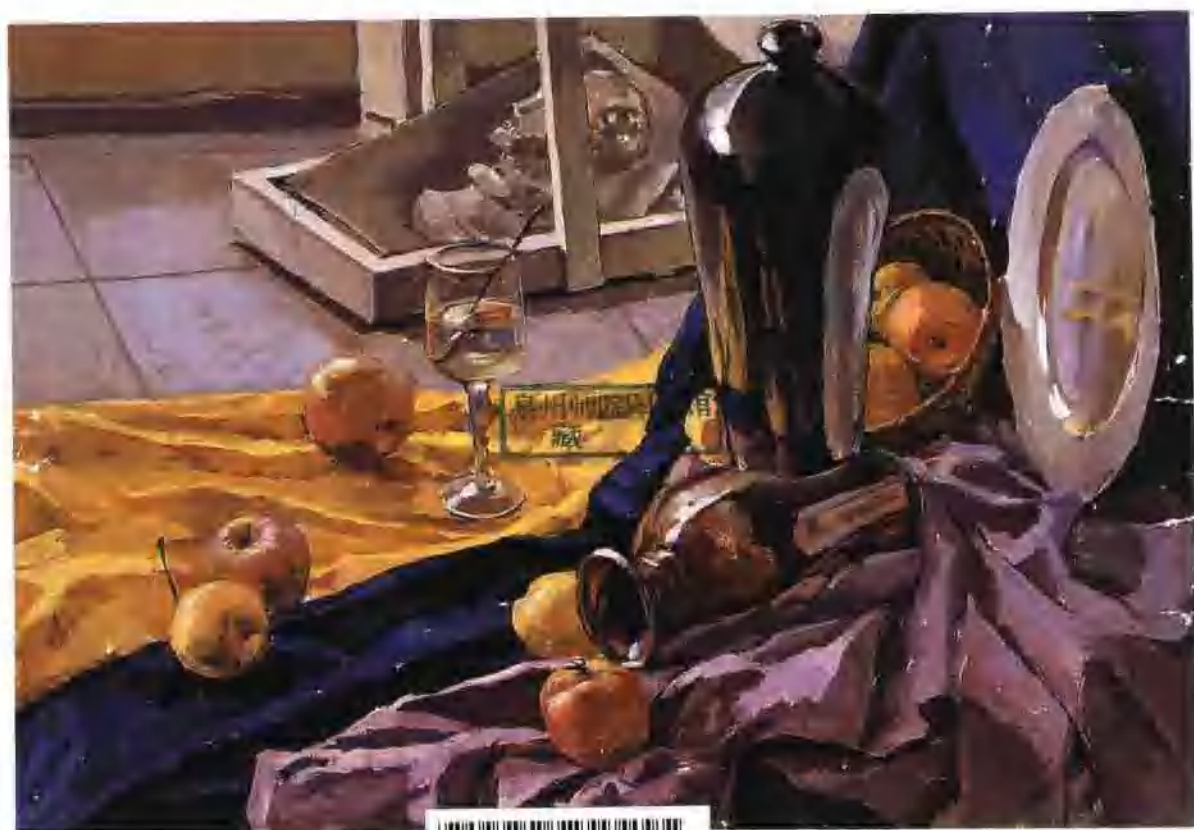
如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

目 录

- 一、什么是色彩写生 1
- 二、工具与材料 2
- 三、色彩知识 3
 - 色彩三要素 3
 - 原色、间色、复色 3
 - 固有色、光源色、环境色 3
 - 色彩冷暖与色彩对比 4
 - 色彩调子 4
- 四、调色常识 5
- 五、基本笔法 6
- 六、静物写生 7
 - 如何摆放静物 7
 - 构图 8
 - 静物写生的步骤 9
 - 苹果写生 12
 - 橘子写生 13
 - 罐子写生 14
 - 铝锅写生 16
 - 玻璃杯写生 18
- 七、风景写生 29

一、什么是色彩写生

在基础绘画训练中，色彩写生是一门很重要的课程。通常初学者训练色彩能力是以水粉写生为主。水粉写生的工具简单，制作方便。水粉具有水彩色水色淋漓的感觉，又具有较强的覆盖力。因此水粉写生可以吸取水彩的画法，明快利落地一气呵成；也可以用类似于油画的画法，层层深入地进行刻画，逼真地表现物体质感和形体。对初学者来说，学习色彩要先具有一定的素描造型能力，还要学习一定的色彩知识。通过水粉写生，可以提高我们认识色彩，掌握色彩的能力。

二、工具与材料

颜料：水粉颜料又称为宣传色、广告色，有锡管装和瓶装两种。锡管装的便于携带，瓶装的价格实惠。画水粉时，白颜色通常要准备得多一些。

调色盒，调色板：常用的调色格有24格，方便耐用。水粉颜色可以按照白、黄、红、赭、紫、绿的顺序放置（如图）。调色板是专门用来调色的，使用起来比较方便。当然，白瓷盘、调色盒盖都可以用来代替调色板。

画笔：水粉写生用的笔有专用的水粉笔（基本上是以羊毫制作的），也可用一些底纹笔。笔按号数区分大小，一般选择11号、9号、7号、5号、2号共5至6枝即可。大号笔（11号、9号）可以用来铺大体色及背景等大面积的色彩，中号笔（7号、5号）可以用来画具体的物体，小号笔（2号）可以用来刻画细部。用笔的变化有很多，在写生时可以灵活运用。

纸张：水粉写生通常用的是铅画纸，也可以用水粉纸、水彩纸来画。初学者以最普通的铅画纸作画为佳。

水桶、毛巾：水桶用来洗笔和调色，毛巾用来吸掉画笔上多余的水份。当水较脏时，要及时换水，否则会影响调色效果。

除了上述工具材料之外，水粉写生当然也少不了画架、画板、图钉等。

调色盒、调色板

水粉笔

水桶、毛巾

三、色彩知识

色彩三要素

色彩的三要素是指色相、明度、纯度三个方面。色相是指色彩的相貌特征，如红、绿、黄、紫等，是为了分清颜色的种类，对各种颜色下的定义。明度指色彩本来的明暗深浅程度。纯度是指色彩鲜明饱和度。一般原色的纯度最高，色彩调和的次数越多，纯度和明度越低。

原色、间色、复色

在颜色中不能再分解的三个基本颜色就是原色，即红、黄、蓝三色。两种相近的原色相调而分别产生的橙、绿、紫三种颜色，就称之为间色。再通过这几种色彩的调和，就产生了复色。所以，从理论上说，千千万万的色彩都可由三原色调配出来。

固有色、光源色、环境色

物体在柔和的日光下所呈现出来的色彩，称为固有色。物体固有色的色彩亮暗不同，在受光后表现出来的明暗也不相同。由于光的照射而使物体的受光部分的色相发生了变化，称为光源色。光源色分为暖色和冷色。根据补色原理，如果受光部是冷色，背光部则是暖色。环境色是指物体因周围环境的色彩而引起变化，对物体产生影响的周围色彩称为环境色。光源色与环境色合起来称条件色。

固有色、光源色、环境色使物体在光的作用下，产生出丰富的色彩关系，初学者在写生时应仔细观察这三者的关系。因为这三者在不同的条件下，各处于不同的主次地位。一般来说，通常色彩静物写生，固有色往往占主导地位，但在色光条件下，光源色又往往会占主导作用，而白色的物体往往受环境色的影响很大。

色彩冷暖与色彩对比

色彩的冷暖一般称为色性,指色彩给人的冷暖感觉,它分为暖色和冷色系列,接近红色的偏暖,接近蓝色的偏冷。比如看到红、黄色,就会使人联想到火、太阳等,看到蓝色就会想到是海洋、冰雪等。色彩的冷暖关系其实是相对的,如柠檬黄与淡黄相比,淡黄偏暖,柠檬黄偏冷,钴蓝与湖蓝相比,钴蓝偏暖,湖蓝偏冷。

冷暖对比是色彩对比中较重要的一种。把冷暖色并列在一起,可以起到相互衬托的作用。熟练运用冷暖对比,可以表现出丰富的色彩变化来。

除冷暖对比外,色彩对比还有明度对比、纯度对比、补色对比等。明度对比指强调色彩本身的明、暗变化,使暗的更暗,亮的更亮,避免产生灰、闷的毛病。

纯度对比强调色彩的饱和度的变化。该纯的要用品色,该用复色的地方用复色。

补色对比是指三原色中的一种原色与另外两种原色的间色为补色关系。如红与绿,黄与紫,蓝与橙。补色对比可以产生强烈的效果,它也是最刺激的一种冷暖对比。

在静物写生中,往往要综合使用各种对比方法。

冷暖对比

明度对比

纯度对比

补色对比

补色对比

补色对比

色彩调子

画面色彩的总倾向或者画面色彩的总特征称为色彩调子。从色性来区分,有冷调子与暖调子。从色相来区分,有绿调子、黄调子、紫调子等。从明度上来区分,有亮调子、灰调子和暗调子。从纯度上来区分,有鲜艳调子、灰调子等。

色彩明度对照图例

原色+白 →
色彩加白后明度提高, 纯度降低。

原色+黑 →
色彩加黑后明度降低, 纯度降低。

色彩明度与纯度变化图例

四、调色常识

水粉写生时，一般不会直接用从锡管中挤出来的颜料，所以初学者应当掌握调色的规律。用水进行调色时，水的用量要适度，如果水分太多色彩会显得不饱和，就会缺乏覆盖力，而且干后的色彩变化很大。如果水分太少，用笔就会不流畅，画面会显得很干。

对于刚刚接触色彩写生的人来说，进行大量的调色练习很有必要，它可以在短时间内提高对颜色的认识能力。

调淡颜色时，应先蘸白色，再加少许深色，这样便于控制淡色的深浅，容易调出所需的淡色来。

调深颜色时，应避免加入白色和一些含粉质较多的颜色如柠檬黄、淡黄、朱红、粉绿、淡绿、湖蓝等，应以水调和为主。而且调深色时，最好一次就能调准。因为水粉颜色的特性是画深色难，画浅色容易，所以常用普蓝、深红、深绿、群青来调。

调色中，如果加入过量白色，加上调和不完全，色彩中会夹带白色，使画面显得“粉气”。

调色时，如果反复调和的次数太多，就会使色彩变“熟”，失去色彩的特性。调色时，调入的颜色种类不能太多，否则，最后调成的色彩就会显得“脏”。

可利用对比色来调色，如在红色中加入少量绿色，就会使红色的纯度降低。通常在画红色水果要这样调色。反之，在绿色中加入少量红色，也会使绿色显得更沉着。

水粉写生时，由于要不断地调颜色，笔头上往往会含有多种颜色成份，因此，当需调和纯度较高的色彩时，应把笔洗干净，并把水桶中的水换成干净的水。

五、基本笔法

笔触，是水粉写生中比较重要的一个方面。掌握好用笔的方法，对于塑造出物体的结构、表现出物体的色彩具有重要意义。常用的笔法有刷、摆、扫、点、勾等。

刷笔法：像刷墙壁一样，用蘸好颜色的笔，在画面上来回刷。这种笔法，适用于画大面积的区域，如背景、桌面。

摆笔法：颜色调准后，一笔一笔摆上画面的方法。落笔肯定，笔触明显，多用来塑造物体。

扫笔法：笔上的颜色略干厚些，落笔后顺势拖一些类似书法中的飞白。这类笔法可用来表现高光、反光以及一些中间过渡色。

点笔法：类似于摆笔法，只是通常用小笔点，点的种类有方点、圆点等，在风景写生中用得很多。

勾笔法：用笔的侧锋或小笔画出直线，主要用来画物体的形状结构。在写生中，通常用来画树枝、花枝等等。

刷

扫

勾

摆

六、静物写生

如何摆放静物

色彩静物的摆放大致要求与素描静物的摆放相同。两者都要求写生物的内容要协调，要有主题。如蔬菜瓜果、陶器、瓷器等都可以成为静物的主题。但色彩写生中的静物摆放还要注意物体本身固有色之间的对比，在一组静物中，应该有不同亮、暗、灰等色彩的静物。在这些物体中，色彩还应有冷暖对比。但每一组静物都应该有一种基调，或以冷色为主，或以暖色为主，这样画面中的调子统一，又有变化。同时，对初学者来说，同一组静物中，应有不同质感的物体，如玻璃、陶瓷、水果等，这样有助于写生能力的提高。摆放静物，一般不用灯光照射静物。最好采用的光源是朝北天光，因为北面天光变化较小，有利于观察。

构图

大多数静物写生构图以不规则的三角形构图为主,一般遵循以下原则:画面中的物体要高低错落,大小有别,疏离相间;要考虑到主体物是否突出,色彩是否丰富、统一,光线是否集中,主次是否相互呼应。对同一组静物写生,不同角度的构图变化也很多,有的可用横构图,有的可用竖构图。有时,对个别静物的位置可根据实际需要在画面上略作一些调整。

同一组静物的不同构图

构图一

构图二

构图三

构图四

静物写生的步骤

水粉静物写生从表面上看与素描静物写生有很大的区别,但是实质是一样的,也就是两者都基于对物体结构、关系的理解。面对写生对象,先要理解它的体面转折关系,这样就可以较容易地区分出暗部色彩和亮部色彩。初学者在写生时,首先应把物体理解成一个切面体,找出物体的明暗交界线、反光、投影、中间色和高光。然后从明暗交界线处画起,逐步画出物体的暗部、亮部的色彩调子。

起稿：

可用深色系的颜色（一般以钴蓝、群青为主，初学者不应用紫、红或带粉质的颜色勾稿）勾出具体物体的形，并用透明的画法，画出静物的素描关系。此时要特别强调明暗交界线的位置和大的体面结构。

铺大体色：

开始上色时，要明确区分背景、物体、桌面的色彩关系，尤其背景与桌面是由同一块衬布组成时，更要区分出两者不同的色彩关系。一般来讲，先从背景开始画起，然后画桌面。画物体时，除了前面讲的要求外，应该连阴影一起画。作画过程中，应多做相互间的色彩比较。

刻画：

在把大体色调画完之后，就开始进入到了深入刻画阶段。在此阶段，要刻画物体的细节部分，如瓶口、苹果的蒂头等，要表现好物体的高光、反光，丰富物体的中间层次。

整理：

调整直至完成。在这个阶段，检查画面的整体色彩关系是否正确，对个别影响整体效果的物体进一步调整。素描静物中出现的“脏”、“灰”、“火”、“花”等毛病同样会出现在色彩写生中。所谓“脏”是指颜色的倾向不明确；“灰”是指没有明度对比，而且该画纯的地方画灰了；“火”是指色彩的纯度太高，许多颜色几乎是从颜料盒中未加调和直接画到画面上去的；“花”是指用色乱，没有整块的色彩区分。

苹果写生

苹果是水粉静物写生中最常画的水果之一。在写生时需注意：

造型要准确，宜用切线打形（宁方勿圆）。为保持水果的亮度，先铺一笔亮部的色彩，可先用颜料盒中的纯色将水果亮部概括成柠黄、中黄、淡绿……然后从水果的暗部色彩向亮部色彩过渡。可将水果的颜色画得比实物更鲜、更亮一层，将亮部与暗部的色彩对比关系画得也比实物更强烈一些，因为水粉色干后，颜色普遍会变得灰暗些，所以在画的时候用色可略微强烈一些，干后效果刚好。

1

2

3

罐子写生

勾出罐子大体的轮廓，找出明暗交界线的位置。

用少许几笔画出罐子的固有色彩。

逐步画出罐子暗部、亮部、明暗交界线及阴影的色彩。

铺上背景色，调整相互关系。

