

SECAIQIBU

少儿绘画培训教程

色彩起步

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩起步/朱德超编. —哈尔滨:黑龙江美术出版社,

2006.11

少儿绘画培训教程

ISBN 7-5318-1622-9

I. 色... II. 朱... III. 水粉画—技法(美术)—儿童教育—教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第060704号

少儿绘画培训教程·色彩起步

编写: 朱德超

出版发行: 黑龙江美术出版社

社址: 哈尔滨市道里区安定街225号

发行电话: (0451) 84270514

邮政编码: 150016

经销: 全国新华书店

责任编辑: 谢淑群

装帧设计: 东骏文化

网址: www.hljms.com

印刷: 武汉三川印务有限公司

开本: 787×1092 1/16

印张: 27

版次: 2006年11月第1版

印次: 2006年11月第1次印刷

书号: ISBN 7-5318-1622-9/J · 1623

定价: 80.00元/套(全套共十册)

ISBN 7-5318-1622-9

9 787531 816225

前言

色彩是非常重要的美术基础科目。它是形色结合的一种艺术形式，主要的画种包括水彩画、水粉画、油画和丙烯画等，其中水粉画比较常见。在经过一段时间的素描造型训练之后，就可以开始学习水粉画。

水粉画是以水为媒介、调和粉质颜料绘成的色彩画。它兼有水彩和油画的特点，既可以轻松明快地一气呵成，也能够浑厚扎实地深入刻画；它颜色饱和，有较强的覆盖力，便于修改，被广泛应用于宣传广告画、年画、连环画、舞台景片和工艺效果图的制作；它工具材料简单，价格便宜，携带方便，深受广大美术工作者及爱好者、学生所喜爱。

水粉画既是一种独立的绘画形式，也是色彩训练的一种手段。在我国，它是学习色彩、报考美术院校的必修科目。

编者

2006年11月

目 录

前言	1
色彩常识	2
作画前的准备	10
基础训练	12
写生训练	24
习作欣赏	35

色彩常识

在学习色彩绘画之前，了解色彩基本原理是非常必要的。初学者往往容易急于求成，不求甚解，忽略了对色彩本身的认识，这将会直接影响绘画水平的提高。本篇介绍的知识理论性很强，需要配合一些专门训练来理解并在绘画实践中去运用。

色彩的类别

三原色 颜色中不能再分解的三个基本色，即红色、黄色和蓝色。理论上来说，千千万万种颜色都可以由三原色调配出来。

三间色 由两个原色按一定比例混合而成的颜色，即橙色、绿色和紫色。红+黄=橙色，黄+蓝=绿色，蓝+红=紫色。

邻近色、同类色 色相环上相互接近的颜色称为邻近色，如红色与橙色，橙色与黄色，黄色与绿色，绿色与蓝色，蓝色与紫色等；颜色的种类很多，如红色就分为深红、大红、朱红等，这种属于同一色系的颜色称为同类色。

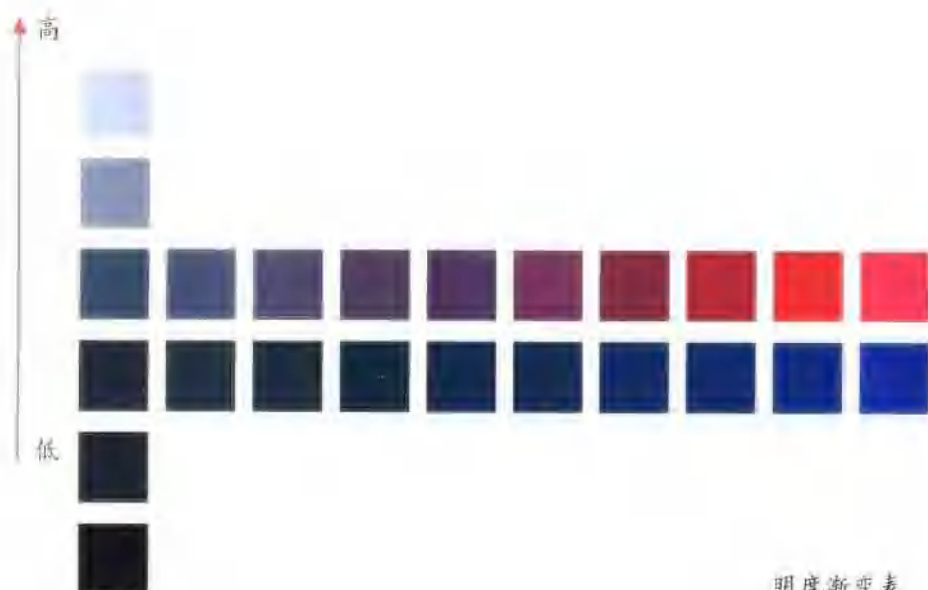
对比色、互补色 色相环上相互对应的的颜色称为对比色，如红、橙色与绿、蓝色等；一种原色与另两种原色的间色互为补色关系，如红色与绿色，蓝色与橙色，黄色与紫色。互补色是最强烈的对比色。

色彩三要素

色相 色彩所呈现出来的相貌特征称为色相。为了区分颜色的种类，人们对各种颜色确定下一个名称，如柠檬黄、朱红、钴蓝等。

明度 色彩所呈现出来的明暗、深浅程度称为明度。明度区别是由于色彩反射光量的不同造成的，反射光量多的颜色明亮，反之则暗沉。

明度渐变表

纯度 色彩本身的纯色。饱和程度称为纯度，也称为彩度。颜色中纯色的纯度最高，颜色中所含纯色分量的多少决定纯度的高低。

纯度渐变表

色彩的情感

色彩会由于色相、明度和纯度的不同表现出不同的色彩感觉。我们面对这些色彩也会产生不同的心理反应。

冷色和暖色 当我们看到红色、橙色、黄色，往往会联想到太阳、火焰，产生热烈、温暖的感觉，这类颜色称为暖色；而蓝色、青色等会使人联想到冰雪、寒夜，产生清凉、寒冷的感觉，这类颜色称为冷色。色彩的冷暖关系称为色性。

冷暖色对照图

前进色和后退色 暖色、明度或纯度高的颜色给人靠近的感觉，这类颜色称为前进色，冷色、明度或纯度低的颜色给人疏远的感觉，这类颜色称为后退色。

膨胀色和收缩色 前进性的暖色、明度高的颜色给人扩大的感觉，这类颜色称为膨胀色，后退性的冷色、明度低的颜色给人缩小的感觉，这类颜色称为收缩色。

前进色和后退色、膨胀色和收缩色对照图

色彩的冷暖性、前进后退性和膨胀收缩性都是相对的。如绿色，相对蓝色偏暖，相对红色则偏冷。色彩的情感和绘画的表现力息息相关，需要大量的训练来加深认识。

色彩的对比与和谐

色彩对比是色彩运用中最基本的规律。色彩对比的形式很多，在色彩绘画中经常运用的有以下几种：

色相对比 将一种颜色与不同的颜色并列在一起，会产生色相偏差的现象，这种现象称为色相对比。如橙色，在红色环境中偏黄，而在黄色环境中则偏红。

色相对比图

明度对比 将两种明度不同的颜色并列在一起，会使明度高的颜色显得更亮，而明度低的颜色显得更暗。如一个同明度的灰色，在白色环境中显得较暗沉，在黑色环境中则显得较明亮。

明度对比图

纯度对比 将两种不同纯度的颜色并列在一起，会使纯度高的颜色显得更鲜艳，而纯度低的颜色显得更沉闷。如一个同纯度的红色，在纯度更高的正红色中显得较灰，再纯度更低的浊红色中则显得较鲜。

纯度对比图

冷暖对比 将冷色与暖色并列在一起，会加强色相对比，并且使冷暖色的倾向更明确。如红色和蓝色放在一起，颜色的色相显得非常明确，冷暖的心理感应会更加突出。

面积对比 颜色搭配时各种颜色所占面积的不同，会使颜色产生不同的强弱感

和谐的色彩给人完整、统一的感受，是人们对于色彩的基本审美要求。在色彩绘画中，有秩序地运用颜色才能使画面协调美观。

统一光源

让画面有统一的光影关系。有光的照射才有色彩，光源的统一、集中能使画面主体突出、空间明确。

右图中茂密的枝叶遮挡了直射的阳光，整个画面处于柔和的光线下。

统一光源

色彩的对比与和谐是色彩绘画的灵魂。运用对比手段和统一手段要灵活、有联系，根据画面的需要来选择加强或者减弱色彩的对比与和谐性。

统一色调

统一色调

让画面有主导色。画面中常常颜色变化很多，让画面有主导的颜色倾向能避免色彩混乱、零碎。

左图中温暖的阳光铺洒在红色的树叶上，整个画面笼罩在红、黄的暖色调中。

色彩的搭配

每个人的色彩感受有所不同，色彩搭配也因人而异、因画面要求而异。色彩搭配有一定的原则，主要有以下四点：

均衡

颜色位置、面积的稳定感。通常颜色的明度和面积最能影响其均衡性。一般来说，明度高的颜色应该靠前，明度低的颜色应该靠后；纯度高、偏暖的颜色面积上应该略小于纯度低、偏冷的颜色。

均衡

律动

通过反复、渐变的方法使色彩产生有规律的运动感。

反复

渐变

支配

在画面上统一加入某种颜色，让这个颜色支配整个画面的色调。一般运用明度支配或者色相支配，例如全部加入白、黑，或者加入红。

强调

在单调的颜色环境中，小面积运用整体色彩的对比色，会使其突出、活泼，正如“万花丛中一点绿”的说法。

强调

原图

白色支配

黄色支配

作画前的准备

选择工具材料

画笔 常见的水粉笔有尼龙笔、狼毫笔和羊毫笔三种：尼龙笔硬而富有弹性，羊毫笔最软而吸水性好，狼毫笔适中，都可以选择；水粉笔根据笔锋宽度一般有12个号型，初学者可以准备4号、6号、8号、10号、12号各一支；另外需要准备底纹刷一支（1寸）、勾线笔一支（建议使用狼毫勾线笔）。

调色盒

大号的塑料调色盒比较实用，方便建议另外准备一个塑料调色板

水桶

艺用水桶在美术用品店中都有出售，一般有塑料桶和尼龙桶（可折叠）两种，另外只要口较大、体积适中的器皿都可以使用。

颜料

水粉颜料也叫做宣传色、广告色，一般有锡管装、瓶装两种，如果作画量大建议使用后者比较实在。专业水粉颜色有白色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、深红、土红、玫瑰红、紫罗兰、青莲、群青、晋蓝、钴蓝、湖蓝、粉绿、淡绿、划绿、翠绿、墨绿、橄榄绿、赭石、黑色等。

吸水布

吸水性较好的抹布或者海绵就可以，主要用来在作画过程中调节画笔含水量的多少

画刀

中号或小号油画一把

画纸

水粉纸、水彩纸、素描纸、白卡纸等都可以作为水粉画用纸。初学者建议使用水粉纸或者水彩纸作画。除了以上介绍的工具材料之外，素描绘画所用的画板（初学者也可使用画夹）、画架、铅笔、橡皮等也是有必要准备的。

选择作画对象

万紫千红的自然景象、形形色色的人文景观、品种繁多的花鸟鱼虫、特征各异的人物肖像都可以作为水粉画描述的对象。初学者一般通过范画临摹、静物写生和想象绘画来进行训练。

临本

可供临摹的范本很多，初学者适宜选择附有步骤的临本，临本的难度应根据自身水平程度来选择，不能好高骛远。

静物组合

静物的形体结构明确，色彩关系稳定，是写生的极佳对象。初学色彩适宜选择陶、瓷器皿、水果、蔬菜系列以及花卉等作为写生对象。静物的摆放需依据一定的法则，在本书后面的构图一节中会详细说明。

想象画

初学者进行想象绘画训练可以采取默写和创作两种形式。默写：经过一段时间的临摹、写生训练后，凭记忆绘出临摹或写生过的对象；创作：通过自己对色彩的认识和表现手法进行绘画，可以进行一些简单的命题创作，如春夏秋冬、美丽的校园等。

基础训练

学习观察对象

一名优秀的画家一定会有一双训练有素的眼睛。学习正确的观察方法是作画的必要前提。

光影观察 物体被光照后产生明暗变化，出现高光、亮部、明暗交接线、暗部、反光和投影几个不同层次的调子。对光影关系的观察是要求初学者要有立体、空间意识。

固有色观察 物体本身相对稳定的颜色，如梨子是黄色，天空是蓝色等等。作画过程中，一定要准确观察物体的固有色，不同色彩环境中物体的固有色相会有些差别；要找出物体之间固有色的类似和区别。

光源色观察 光源色一般有冷光和暖光两大类。常用的光源如日光灯管是冷色光，白炽灯泡是暖色光，阴雨天气光线较冷，晴好天气阳光偏暖。我们一般在室内作画时采光为室内天光，普遍情况下室内天光偏冷，光源色在物体受光面表现明显，一般来说，受光偏冷，背光则偏暖，否则相反。

环境色观察 由于光的照射，物体之间的颜色相互作用，引起物体颜色的变化。光线越强，环境色越明显丰富；物体本身质地越光滑，越容易受环境色影响。环境色在物体背光面表现明显，尤其在反光和投影中更加明确。

准确观察固有色相的差别

学习用笔方法

用笔是塑造形体、表现质感的基本手段。用笔时由于颜色的干湿浓淡、运力的轻重缓急、排列的疏密繁简等因素，给人以苍劲、凝重、飘逸、轻盈等感受。用笔方法很多，应从结构和表现的需要出发，灵活运用。常见的用笔方法归纳如下：

涂

涂 用大号笔或者底纹刷在画面上大面积铺刷，一般来说运笔较快，着色较薄。

摆

摆 用笔锋扁平的画笔调准颜色按压在画面上，一般来说运笔慢而有力，着色较厚。

点

点 用小号笔或者圆头笔在画面上点、摁，一般用来表现较小的形体或者微妙的色彩变化。

勾

勾 用较小的笔尖或者勾线笔在画面上勾勒出清晰、细薄的线条，一般用来交待物体的边缘线或者表现如柳条一样纤细的形体。

晕

晕 用含水较足、色较薄的笔触在画面上洗、染，常用来表现一些轻柔透明、朦胧缥缈的物象。

擦

擦 用干燥、色较厚的笔触在画面上扫、蹭，一般用来处理粗糙蓬松的物象或者进行局部修改。

学习调配颜色

调色要达到准确、美观、合适的目的。初学者往往遇到想要的颜色调不出来、调出来的颜色不好看、好看的颜色不入画等等问题，要通过大量的绘画实践积累经验，才能画出好的色彩。

水果的颜色

水果是色彩静物中常见的主题之一，我们以苹果、梨子、西瓜为例训练写生步骤和调色技巧。

苹果的步骤

起稿

铺大色调

深入塑造

调整完成

投影:

普蓝+深红+少许
橘红

暗部:

土红+赭石+少许
橄榄绿

反光:

橘黄+少许玫瑰红

明暗交界线:

深红+少许青莲

亮部:

淡绿+少许中绿

高光:

白粉+少许翠绿

梨子的步骤:

投影: 普蓝+大红+少许熟褐

暗部: 熟褐+橄榄绿+少许土黄

反光: 钴蓝+少许中黄

明暗交界线: 熟褐+橄榄绿+少许中绿

亮部: 柠檬黄+少许中黄

高光: 白粉+少许淡黄

西瓜的步骤:

投影: 普蓝+墨绿

暗部: 土红+大红

反光: 朱红+土红

明暗交界线: 土红+少许青莲

亮部: 大红+朱红+少许玫瑰红

高光: 朱红+白粉+少许玫瑰红

瓜皮部分主要为翠绿+少许墨绿

蔬菜的颜色

我们以西红柿、青椒为例训练写生步骤和调色技巧。

西红柿的步骤

起稿

铺大色调

深入塑造

投影：普蓝+湖蓝+少许大红

暗部：大红+少许玫瑰红

反光：湖蓝+少许柠檬黄

明暗交界线：土红+熟褐+少许普蓝

亮部：朱红+中黄+少许玫瑰红

高光：白粉+少许淡黄+少许玫瑰红

调整完成

青椒的步骤

投影：熟褐+深红+少许普蓝

暗部：墨绿+普蓝+少许大红

反光：墨绿+中黄

明暗交界线：普蓝+深红+少许墨绿

亮部：淡绿+翠绿+少许中黄

高光：白粉+少许粉绿

蔬菜的形状、质感和颜色变化比较丰富、微妙，在写生中要注意调色和用笔方法的灵活多样性。