

secai

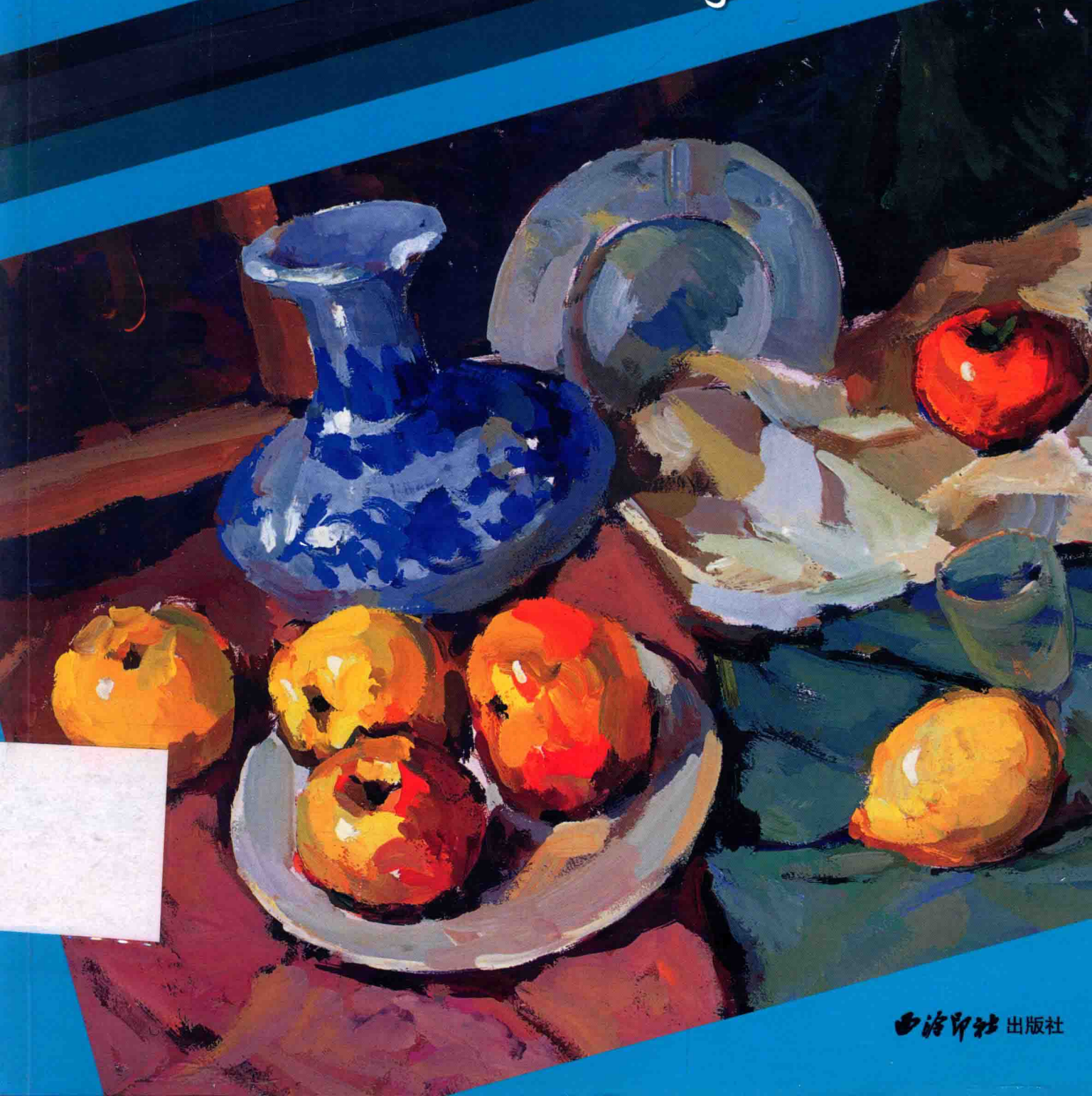
色彩

色彩静物

The Basis Of Art Materials
基础美术教材 钟飞 著

第六册

每日一练

西泠印社 出版社

secai. 色彩

色彩静物

The Basis Of Art Materials

基础美术教材 钟飞 著

每日一练

第六册

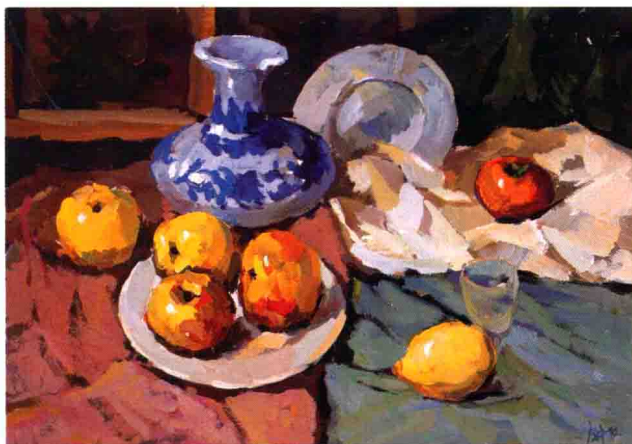
西泠印社 出版社

目录 / Contents

P1	-----	色彩概论
P2-3	-----	色彩工具，色彩常识
P4-5	-----	色彩常识，色调
P6-7	-----	固有色、光源色、环境色的关系，构图
P8-9	-----	色彩技法，小色稿练习
P10-11	-----	初学者容易犯的错误，质感的体现
P12-13	-----	苹果，实物+步骤，苹果成品稿
P14-15	-----	梨，实物+步骤，梨成品稿
P16-17	-----	水蜜桃，实物+步骤，水蜜桃成品稿
P18-19	-----	玻璃杯，实物+步骤，玻璃杯成品稿
P20-21	-----	饭盒，实物+步骤，饭盒成品稿
P22-23	-----	花瓶，实物+步骤，花瓶成品稿
P24-25	-----	青菜，实物+步骤，青菜成品稿
P26-27	-----	香蕉，实物+步骤，香蕉成品稿
P28-29	-----	瓜，实物+步骤，瓜成品稿
P30-31	-----	面包片，实物+步骤，面包片成品稿
P32-35		组合静物，实物+步骤，组合静物成品稿
P36-42		作品欣赏

色彩概论

水粉画是色彩画常见的表现形式之一,也是全国各大美术院校必考的科目之一。水粉画颜料的覆盖力比较强,在画法上色多水少的像油画,色稀水多的似水彩,兼有油画和水彩画的某些特征。水粉画颜料纯度较高,色彩明快、饱和,具有较强的表现力,适于描绘静物以及大自然中的风景,而且画法简便,能快捷而深入细致地表现物象。水粉画以水为调色的媒介,给人以鲜艳、润泽之感,常掺用白色颜料展示光感,使色彩更加丰富。水彩画还具有易修改、易干等特点。因此,水粉画常作为训练初学者色彩能力的一门重要课程。学好色彩不仅能提高我们的审美能力,也为我们的美术高考打下坚实的基础。

色彩工具

水桶

水粉笔

调色盘

图钉

胶带

毛巾

颜料

喷壶

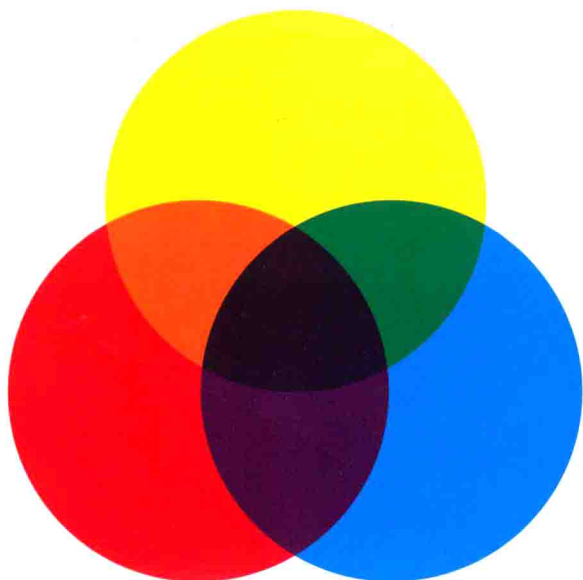
刮刀

颜料盒顺序

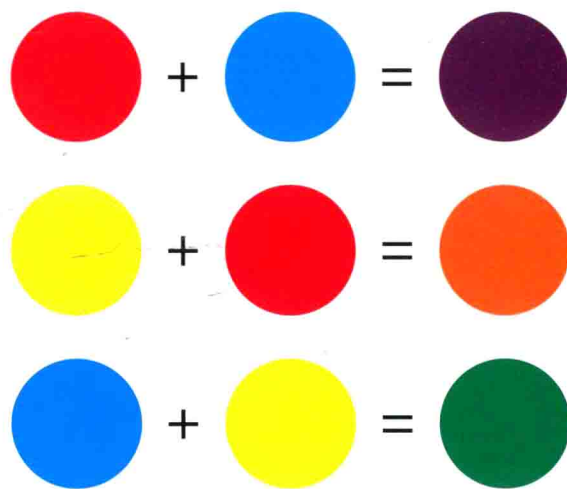
白色	中黄	朱红	紫罗兰	粉绿	钴蓝	湖蓝
白色	土黄	大红	玫瑰红	淡绿	橄榄绿	群青
柠檬黄	橘黄	深红	熟褐	草绿	深绿	青莲
淡黄	橘红	土红	赭石	中绿	翠绿	普蓝

颜料是从植物、矿物及动物体中提取色素加工制成的,结合剂是不同量的水、树胶、甘油、冰糖、石炭酸、胆汁及淀粉,具有浓重、厚实、色彩艳丽、易干等特点。初学者首先应了解水粉颜料的特征,并掌握基本的调色规律。

色彩常识

颜色三原色：红、黄、蓝

间色：由两个原色混合得间色

复色：颜料的两种间色与补色相混合所得的颜色，也称第三次色。所有的原色成分都包含在复色成分里，因此产生画面中不同颜色的调子，例如灰调子、冷调子、暖调子等等。

补色 蓝→橙
黄→紫
红→绿

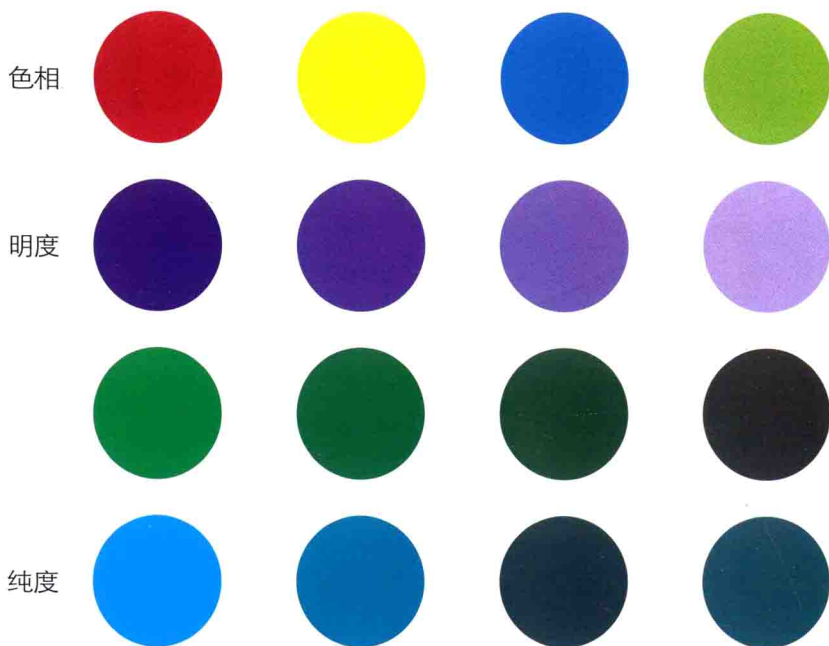
色彩常识

色彩三要素：色相、明度、纯度

色相：是指色彩的相貌、名称，是区分色彩的主要依据，也就是颜色的特征。

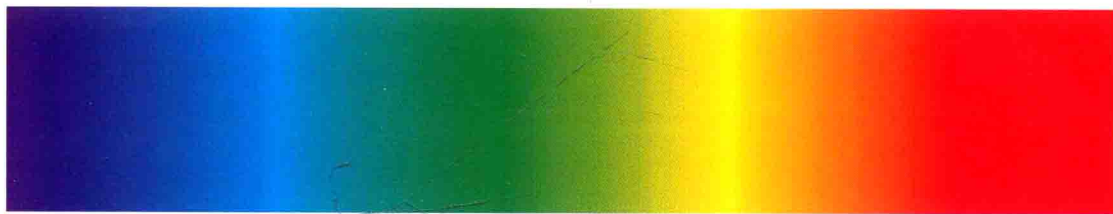
明度：是指色彩的明亮度，明度最高的为白色，明度最低的为黑色。

纯度：是指色彩的纯净程度。

冷色

暖色

色性：冷色和暖色

色彩的冷暖是相对的而不是绝对的。出于人的生理感觉和感情联想，色彩具有冷色和暖色两类相对性的倾向。红、橙、黄一类颜色会联想到火、太阳、热血等，而称为暖色；青、蓝等色则会联想到海水、蓝天、冰血、月夜等，而称为冷色。色彩中橘红色最暖，蓝色最冷。

色调

色调：是指大的色彩效果。物体呈现的色调，反映了光源色的特点。色调的形成，与光的反射、环境色的互相映衬及空气的笼罩等因素有关，其中光源色影像最大。光线强就形成了亮调子，光线弱就形成了暗调子。在光源色不明显的室内，以主要物体或衬布的主色块来决定画面的色调。色调支配着画面的色彩，画面如果不统一，便会使色彩关系紊乱。

固有色、光源色、环境色的关系

固有色：是指物体本来的颜色，也就是说物体本身的颜色，但任何物体的颜色都会受到光源和周围物体的影响而发生变化，真正固定不变的颜色是没有的。

光源色：是指照射于物体的光线的颜色，如阳光、月光、火光、灯光等。光源色的不同会引起不同的色彩倾向性，即偏冷或偏暖。

环境色：是指物体所处周围环境所反射出来的光色，它可以影响到物体固有色的变化，如一串香蕉在红色的背景布下会呈现橙红的倾向。

固有色

光源色

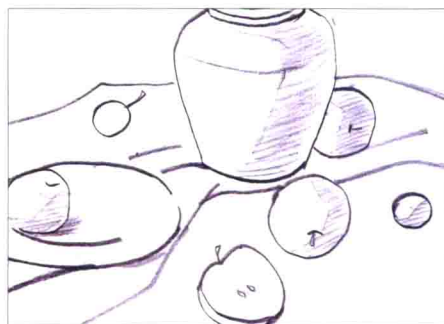
环境色

构图

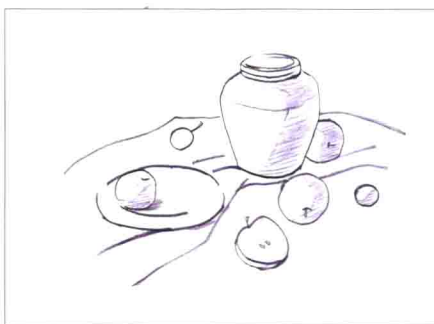
1. 构图：构图是绘画的首要环节，作者在作画前应先对画面的总体布局有一个基本设想。构图时可通过画面的需要适当移动、删除、加强、减弱物体。画面要生动有序，错落有致。
2. 正确的构图。
3. 画面主体物的位置。

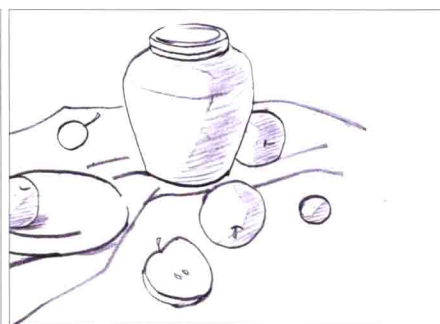
正确的构图

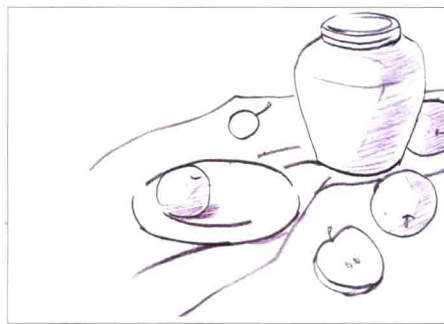
构图偏大

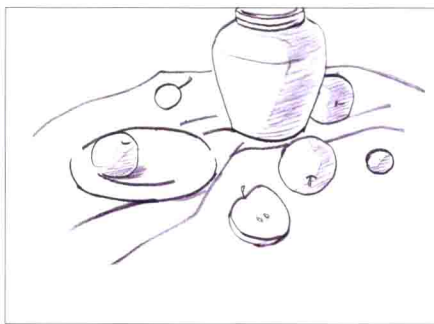
构图偏小

构图偏左

构图偏右

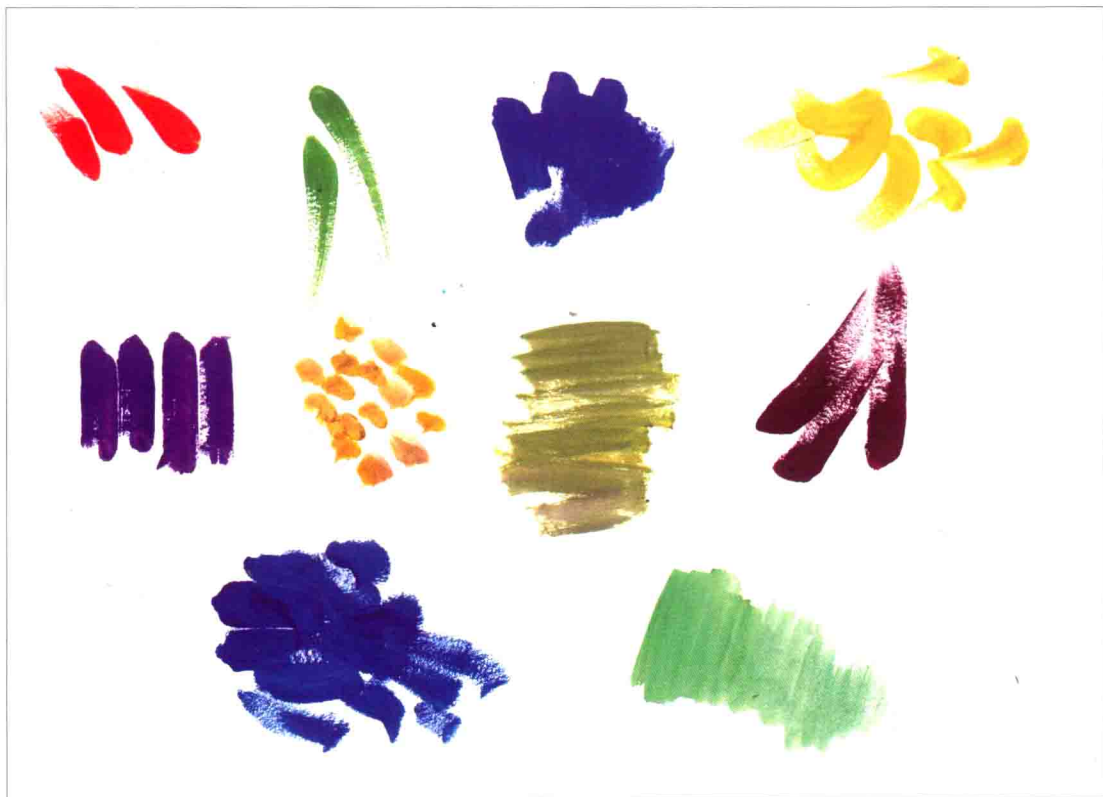

构图偏上

构图偏下

色彩技法

用笔

干画法

湿画法

干画法、湿画法各有优缺点,相对而言,湿画法较干画法更难掌握一些。一幅好作品应是干、湿画法恰当结合运用的结果。

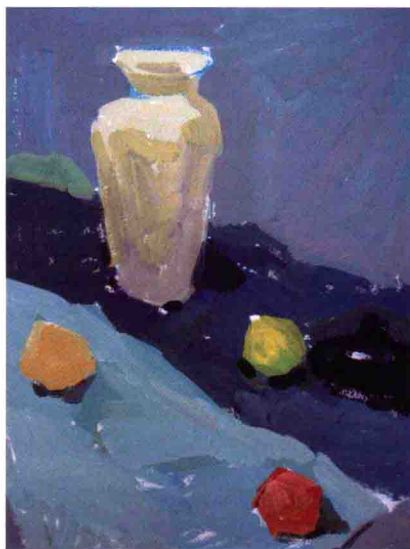
干画法:干画法颜料多、水分少,故覆盖率强,画法及效果类似油画,表现对象具体实在、笔触明确,宜用来塑造丰富结实的形体,能充分表现质感和量感,多用于描绘近景及物体受光部或质地坚硬、粗糙的物体。

湿画法:这是一种类似水彩的画法,水分较多,画面滋润柔和,色彩衔接自然,无明显的笔触,处理得当会产生一种生动而含蓄的美感,多用于表现画面中的暗部阴影、远处虚处或一些转折不甚明确的物体。

小色稿练习

小色稿是在色彩静物写生之前所做的色块准备,是为了能更好地把握色彩写生的准确性。第一,有利于捕捉转瞬即逝的色彩感觉。这一点是中长期作业不易做到的。是否具备敏锐的色彩感觉是色彩试卷最主要的考察内容之一。第二,有利于概括的整体表现。小色稿因画幅的限制,迫使你将对对象进行简化,你只能画出大的色彩关系,也更方便你集中注意力去解决主要色彩问题。第三,有利于合理地利用时间。一幅小色稿练习,多则花十几分钟,少则四到五分钟,正好可以弥补专业课时间的不足。所以足够的小色稿练习可以大大提高我们的色彩认知能力。

① 冷调子	② 灰调子
③ 中性调子	④ 暖调子

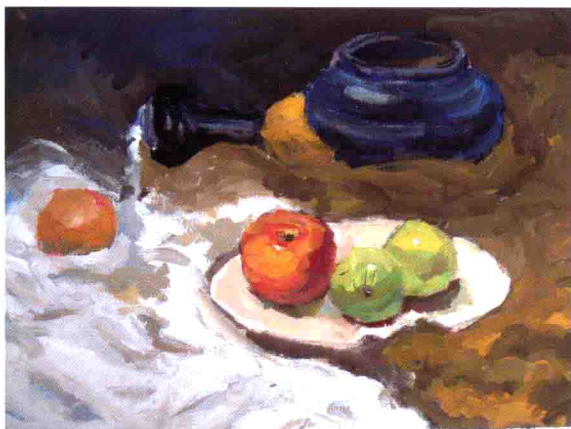
初学者容易犯的错误

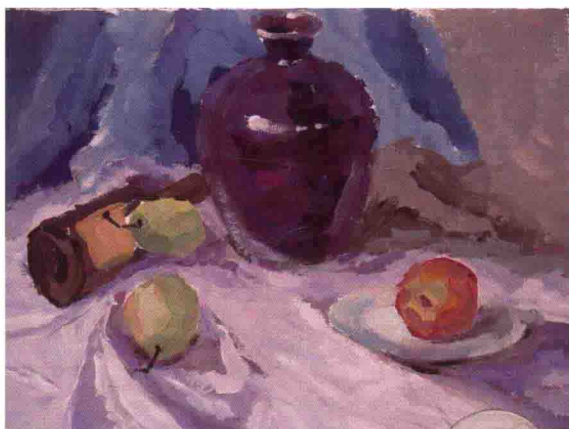
板:构图过于呆板,颜色之间缺少微妙变化,没能很好地协调物体之间的关系。

粉:颜色纯度与明度不够,是产生画面“粉”的主要原因。

脏:色调关系不明确,习惯用熟褐和土黄,笔触凌乱。

灰:颜色调得过多过复杂,导致颜色本身的纯度不能很好地发挥出来。

乱:颜色不够统一,用笔凌乱,色调不和谐,环境色体现过多,影响了固有色。

碎:用笔没有固定的方向,笔触凌乱,颜色之间没有衔接。

质感的体现

质感的体现：一幅优秀的写生作品，不但要有完整的构图、丰富的色调、自然的笔触，还要很好地体现物体的质感，使画面生动，富有感染力。

① ②

① 不锈钢固有色为灰色，表面光滑，反光极强，高光与环境色是表现不锈钢最重要的环节。

② 因为玻璃杯具有透明性，无真正的固有色，所以用笔不要过于琐碎，只要简单地勾边，提高光即可，或是再加强些微妙的变化。

运动鞋的质地较软，在用笔时要放轻松，可用偏小号的水粉笔来体现细节，不需要很强烈的明暗对比。

面包质地松软，颜色偏淡，不宜调过多的颜色，应保持画面明亮干净，不宜加水过多。

苹果

苹果是色彩训练中最基本最常见的物体,形状简单,颜色鲜明,只要勤于练习是不难掌握的。

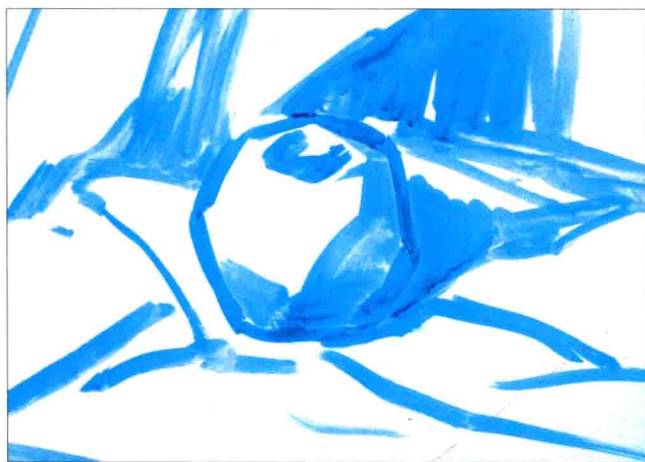
步骤精解

①如果有把握可以直接用小号水粉笔起稿,顺便带出物体的暗部和投影。

②可用深红、赭石作为暗部,笔触不要过多,颜料不宜过厚。

③背景可选用浅灰色,投影可选用深灰色,加强明暗的转折,转折处可用朱红加淡绿。

④苹果的亮部可用玫瑰红加柠檬黄加白,顺便把背景补充完整。

梨

梨是生活中常见的水果,形状简单,颜色较鲜亮,是初学者很好的写生对象。

步骤精解

①如果有把握可以直接用小号水粉笔直接起稿。

②可选用土黄加淡绿作为梨的暗部,绿不要过多,因为梨的固有色为淡黄色。

③明暗关系体现在色彩上可以用冷暖来区分,暗部应偏冷些,亮部应偏暖些,可用淡黄加中黄作为梨的中间部分。

④用大笔填出背景,注意画背景时用笔要随意,颜色要有变化,但颜色之间跳跃性不要太大,最后画出梨的亮部。

