

明天你是画家丛书

雪翎的画作，有着文字世界说不出的魔力，诚意推荐。——作家 苏小懒

创意色彩联想画

雪翎 编绘

家里的美术班

轻松学习电视节目教程

N种画材，带给你N+1种快乐

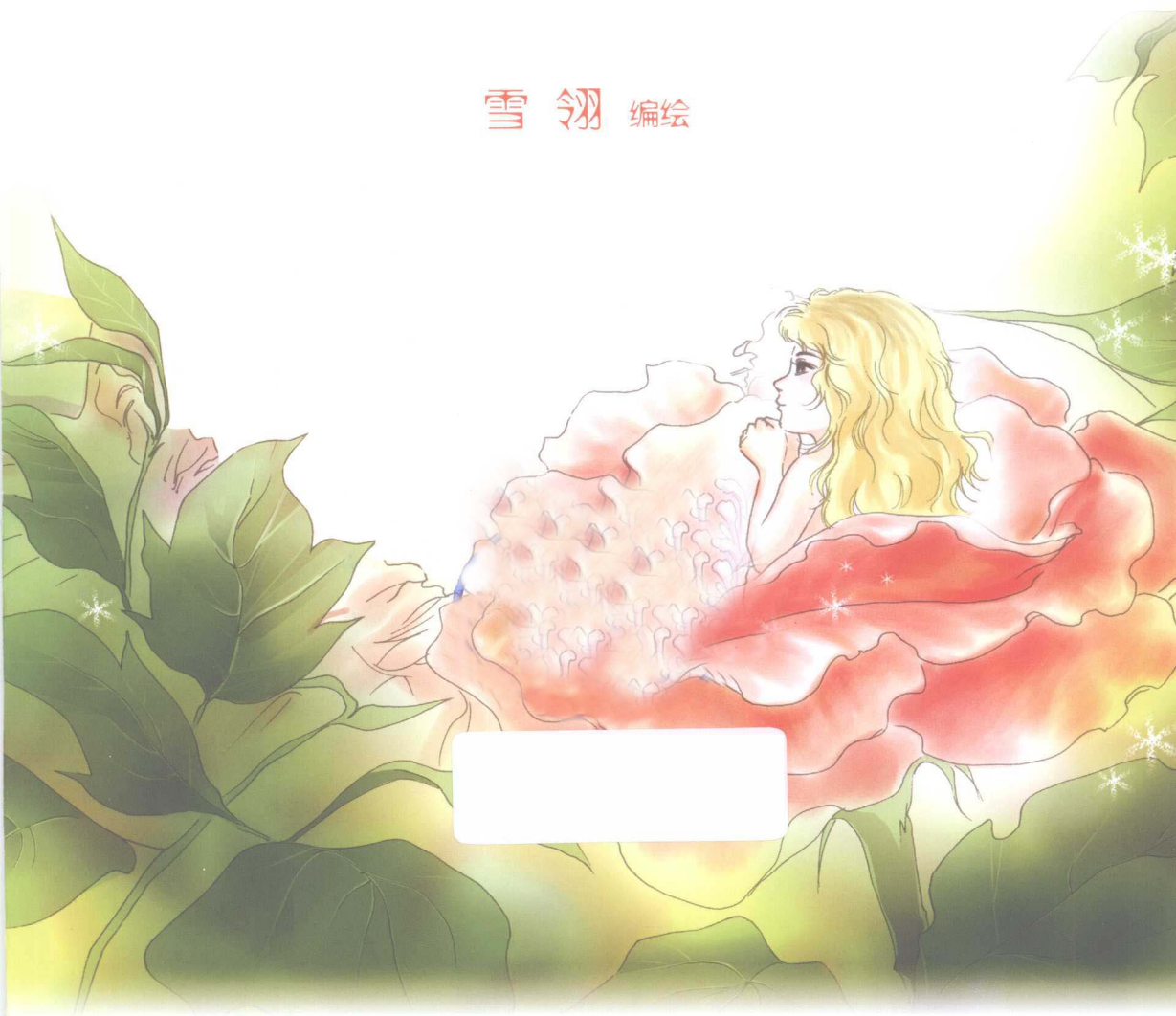

漓江出版社

明天你是画家丛书

创意色彩联想画

雪翎 编绘

漓江出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

创意色彩联想画 / 雪翎编绘. -- 桂林 : 漓江出版社, 2014. 1
(明天你是画家丛书)
ISBN 978-7-5407-6980-2

I. ①创… II. ①雪… III. ①水彩画—绘画技法—少儿读物 IV. ①J215-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第320977号

CHUANGYI SECAI LIANXIANGHUA
创意色彩联想画

作 者 雪 翎
责任编辑 张 谦
美术编辑 王 萍
责任监印 唐慧群

出 版 人 郑纳新
出版发行 漓江出版社
社 址 广西桂林市南环路22号
邮 编 541002
发行电话 0773-2583322 010-85893190
邮 购 0773-2583322
网 址 <http://www.lijiangbook.com>
印 制 北京蓝图印刷有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 7.5
字 数 80千字
版 次 2014年1月第1版
印 次 2014年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5407-6980-2

定 价 28.00元

漓江版图书：版权所有，侵权必究

漓江版图书：如有印装质量问题，可随时与工厂调换

前言

我从19岁起就开始教授绘画，期间为报刊画漫画、插图封面，也画过自己的漫画和做过电视绘画节目的总监，因为这些丰富的经历接触了很多，到现在教授3-40岁各个年龄层的人已经15年了，他们都在我的鼓励下画得很好。

包括一个唐氏综合症的孩子，这应该归功于她母亲永不放弃的爱，每次我快无法坚持的时候，是她的鼓励让我和她女儿坚持下来，她女儿在我的辅导下完成了很多非常棒的画作。

在从事年龄跨度这么大的绘画教育的过程中，我感悟了人生最重要的事情是爱，这也包括了对绘画的热爱。我写这套书的用意不仅是教导绘画，更希望你能享受绘画的快乐，找到适合你的画材，并和我一样，利用绘画给身边的家人、朋友带去温暖，那么绘画本身就是人的生命中一件极好的礼物了。

每个人的出生都有不同，但学习这件事情，是很公平的，只要花时间刻苦努力，对自己尽责，总是会有进步的。时间是人一生中最宝贵的东西，做自己喜欢的事情和带给喜欢的人快乐，正是绘画的魅力。这才是我写这套书的用意。我想会看我的这些书的，除了年轻而爱好绘画的学生，还会有一些会帮孩子购买喜爱的绘画书的父母，希望这书能对你们都有帮助。

感谢朋友潘广维协力漫画，特别感谢王心妍妈妈、好友周海云一直以来的帮助和悉心指导。

特此致敬。

雪翎

2013年10月

朋友眼中的雪翎

粗略算来，认识雪翎有八个年头了。她的标签是爱猫、爱咖啡、唯美风，从她的作品中，你可以感觉出一种追求完美的精致。

我知道她不顾家人反对多次辞去很稳定的职业，了解她所有的喜怒哀乐，她怀揣着一种挚爱的态度，直到现在终于能够把画画和教画画当成自己毕生的事业，令人很是敬佩。

五年来，她为了教授学生，并出于对他们的喜爱，耽搁了出版自己漫画作品的时间。

这些日子里，我们难得有时间见面喝茶，知道她一直在写教材，担任艺术坊总监，为上海哈哈少儿电视绘画节目《画神闲》担当绘画教案监督，撰写大量节目教案，报纸漫画连载，写小说，做慈善活动，忙得昏天黑地，经常连睡觉吃饭都没有时间，颇为令我担心。

她很爱静，习惯独处寻找灵感，爱猫，多年一直养的猫通人性了，她画的猫也特别有灵性。可是在朋友眼中，她又是最懂生活、最有情调的挚交，出去旅行，她总能淘到一些令人爱不释手的艺术品礼物，可见她有着独特的艺术眼光。

我常想，从事艺术的人，也许能从艺术中得到许多养分，滋养了人生的无限美丽情趣，希望等她空一点，我们有更多一起旅行的机会吧。

—— 好友 周海云

学生家长眼中的雪翎

认识雪翎已经有两年多了，我的两个孩子都在跟她学画，特别是我的小女儿，患有唐氏综合症，不具有正常孩子的领悟沟通力，但是今天看到的她的进步，是我当时完全不能想象的。

其中有很多艰难，疑惑，还有雪翎老师为此付出的极大的努力和探索。我相信极少绘画老师会有教特殊孩子的经验，即使我作为妈妈，也无时不刻处于观察、学习与调整的过程中。

几年来，我和雪翎老师经常讨论怎样才能安抚她的情绪，激发她的兴趣，根据她上课的表现来改进教学方法，同时又让她能够像正常的孩子一样养成良好的习惯。

我们讨论人生、教养、品德等等，真庆幸我的孩子有这么一个好老师，我有这样一个朋友！

闻知雪翎老师即将出书，衷心希望更多爱好绘画的孩子能够从书中受益，能够有机会保持他们的兴趣，放飞他们的想象。

—— 王心妍、王心念妈妈

（本书中所有室内大型墙画均在心妍妈妈家，感谢她的耐心和支持）

目录

第一部分 色彩概论

001

理解色彩的意义	002
白色是最浅的颜色	004
黑色是最深的颜色	005
灰色是白色+黑色调制的颜色	006
红色是暖色调里最强烈的颜色	007
橙色是仅次于红色的暖色系	008
黄色是温暖的颜色	009
绿色是蓝+黄的结合色	010
青色是绿色转向蓝色的过渡色	011
蓝色是冷色调里最冷的颜色	012
紫色是神秘的“艺术之色”	013
善用颜色的特性	014
本书中的主要颜料	016

第二部分 最简单的拓印——用手画画

017

浅谈手画画	019
尝试手画画	020
葡萄架	020
孔雀	022
金鱼池	024
天鹅湖	025
长颈鹿	027
回家	029

第三部分 用各种小道具辅助画画

031

有趣的刷子	032
窗户上的葡萄藤	032
墙上的小房子	033
瓜子牙签火柴组合	035

城堡	035	七巧板房子	045
火柴房子	038	自由小猫.....	046
快乐的羊儿	039	立体房子卡片	047
抹布的妙处	040	池中鱼	048
拍拍画	040	雨滴	049
拍出来的树林	041	树叶与菜叶	050
巧用画纸	042	用树叶作画	050
对称蝴蝶	042	用大白菜画树林	051
倒影	043		

第四部分 自制纸模板到处拓印

053

拓印在布料上	055	拓印在木制品上	072
星星	055	彩色椅子	072
窗帘上的紫藤	056	桌子上的花纹	078
靠垫上的温暖	058	柜子上的金鱼	080
花伞	061	柜子上的小鸟	083
拓印繁花	062	彩色条纹门	085
拓印在墙面上	066	门上的旅行	086
樱花树	066	门上的小天使	088
瓷砖上的树林.....	070		

第五部分 用各种形状来联想画

089

用图案来联想画	091
用英文单词联想画	099

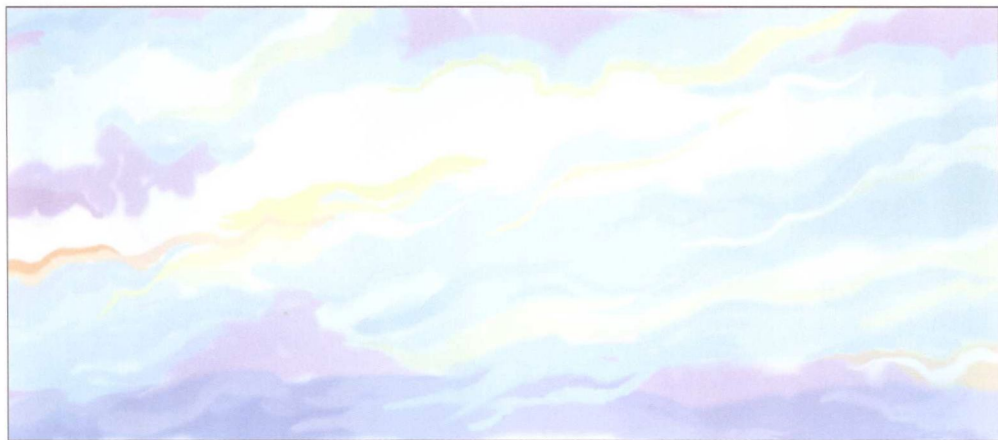
第六部分 自由练习空间

105

学生们的作品	105
来，尝试一下做纸模板玩拓印画吧！	107

第一部分 色彩概论

在我们的现实世界里，处处存在着色彩之美，所有的物体都被光线折射出了不同的颜色。理解和感知生活里出现的事物和图像，再将它们进行总结精选，创造出自己心里感受到的画面，这就是绘画的乐趣。

理解色彩的意义

如果世界只有黑白，会是多么的无奈。谁愿意只生活在黑夜中？其实，夜空中也是充满了色彩。色彩，时而让我们热情澎湃，时而又冷静安宁。

仅仅是天上的云，到底有多少种颜色，你仔细观察过吗？夕阳即将落下，月亮快要出现之前，那只在窗外出现 5 分钟都不到的几抹云彩，它们有多少种颜色，你数得出来吗？

当你散步在岸边，海浪温柔地漫过你的脚背时，你可曾关注过海波和沙滩实际上有多少种颜色吗？

色彩就是绘画的文字，好像诗人用来抒发感情之词。

色彩能够唤起我们自然的联想，并通过经验，成为我们内心世界的一部分。画家比普通人认识更多的颜色，是因为他们一直在研究色彩的运用，观察令他们能更准确地描述色彩之间的细微差别。

自然界的物体大多数本身不会发光，但都能选择性地吸收、反射或透视有色光线。因为它们不可能全部吸收或反射色光，因此，自然界并不存在绝对黑色或白色。

物体呈现出的色彩由物体表面和投照光两个因素决定。所谓的“固有色”，是指物体在正常日光下呈现出的色彩特征。

和文字一样，颜色也有自己的意义，画家能运用很特别的颜色来描绘，其中有些颜色，就是照相机也不能还原。

画家做的事情，不仅是在用画笔记录世界，同时也创造出虚拟绘画世界的图像。而一个好的漫画家则是要站在这个立场上，用图画翻译文字，创造出有故事的虚拟图像世界。

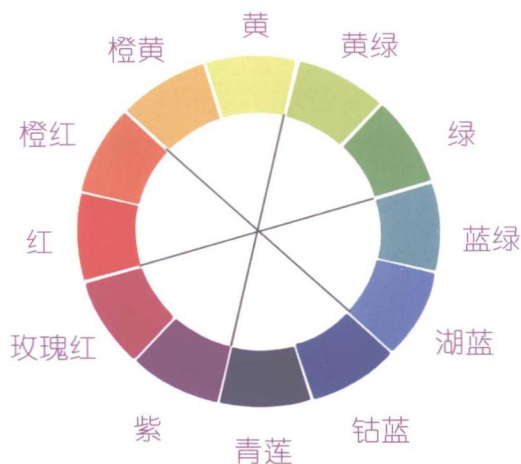
画画是表达心灵感受的事情，要敢于面对你的内心。一幅好画无论男女老少，也无关国籍，都能领悟，图像是不需要翻译的。

为了能在画画的时候合理使用颜色，先要了解几种基本颜色的特性，以及这些颜色对人的心理产生的暗示效果。

在开始画画前，先讲解一下简单的色彩知识。

其实色彩原理很简单，色彩可分为冷色调和暖色调。冷色调是指会让人联想到冷的颜色，最冷的颜色是蓝色。暖色调是指会让人联想到热的颜色，最热的颜色是红色。整个颜色的关系是可以互相转换的，比如红加入蓝就是紫色。

色是最浅的颜色

无论其他什么颜色，都很容易污染白色。任何颜色都适合在白纸上进行绘制，而不会出现颜色的偏差。白色代表神圣，比如神、天使。

因此婚礼上婚纱使用的是纯白色，代表着新娘的纯洁和婚礼的圣洁。

白色的意义：

正面意义是纯净、纯洁、正义、善良、崇高、神圣。

负面意义是孤独、冰冷、单薄、离别、冷漠。

白色适合任何颜色在它上面绘画。

喜欢白色的人的性格：

白色是让人联想到正义和神明的颜色。所以喜爱这颜色的人，内心会对很多事物要求很高，如果所有颜色都不喜欢，只爱纯白，可能内心深处会有点心理洁癖。

优点：喜欢白色的人不喜欢被玷污，是个完美主义者，有着崇高的理想和正义感。善良温柔，家庭观念也很重，做事认真，有着出众的负责态度。

缺点：但是人的性格和颜色一样，都是有两面性的。对很多事情要求过高，会导致喜爱白色的人容易感到孤独；因为很难妥协的性格，很希望被人关注，内心深处就很容易被外界影响，情绪容易波动。

黑色是最深的颜色

和它对立的颜色是白色。

黑色让人联想到漆黑的夜晚，在我们看不见的时候，容易联想到令人害怕的事物。会让人想到魔界、邪恶和恐怖的死亡。

在魔幻故事里，黑色的魔法让人觉得很高深莫测。黑色和白色一直都是时尚界的宠儿，由于黑色耐脏，可以被用在很多地方。

黑色的意义：

正面意义是威严、冷酷、庄重、隐藏、神秘、高贵、时尚、成熟。

负面意义是邪恶、死亡、阴险、绝望、不幸、不安、封闭。

喜欢黑色的人的性格：（有两类）

1. 善于使用黑色的人

优点：使用黑色让对手感到强势的压力和理性的威慑力。有主见有想法，拥有打动人心的致命的吸引力，显得神秘高贵。

缺点：他们有着拒绝一切的强硬态度，以及封闭保护自己的情绪。性格太强势让人难以接近，但他们很享受这种孤独。

2. 用黑色在逃避一切的人

这类人就是通常在绘画中很难画出其他色彩的人。带着逃避选择配色。选择颜色的时候会觉得很麻烦，讨厌别人对自己评价，所以干脆放弃选色。如果是打算好好学画画的话，一定要克服这一点。

灰色是白色+黑色调制的颜色

灰色分很多色系，因此它比比白色与黑色更复杂。

灰色的意义：

正面意义是稳重、冷静、理智、诚恳、柔和、时尚、高雅、巧妙、中性。

负面意义是单调、暗淡、保守、固执、疲劳、不安、优柔寡断、缺乏主见。

搭配颜色的时候，灰色并不那么绝对，它有着太多的系列。

大致可分为接近白色的灰，接近黑色的灰，以及处于中立地带的灰。颜色浅的灰色看起来接近银色，给人感觉具有很高雅的时尚感。单纯的灰色是很单调的，在灰色里混入别的颜色，或者配合其他颜色来使用，才能令灰色显得更为典雅。

喜欢灰色的人的性格：

优点：成熟稳重，冷静安定，很会处理各种各样的人际关系，做事干练又教养良好，知识丰富。能接受一切并灵活地处理和适应，具有掌控、平衡、应付所有局面，并懂得避开外界压力的能力。很会赞美别人和突出别人，是工作狂。

缺点：他们总在谈论工作，会很乏味单调，甚至有点阴沉消极。

红色是暖色调里最强烈的颜色

鲜红色让人联想到炎热的烈日、翻滚的岩浆、热血沸腾、辣椒等一切火热的事物。会刺激人的心情，使之变得亢奋，因此运动员经常穿这个颜色，显得很有活力。节日里也经常用这个颜色，充满喜庆愉快的感觉。

红色的意义：

正面意义是激情、活力、朝气、欢乐、积极、成熟、富有、忠诚。

负面意义是任性、莽撞、烦躁、危险、暴力、恐怖、压迫。

红色充满行动力，是刺激视觉和心理的颜色。

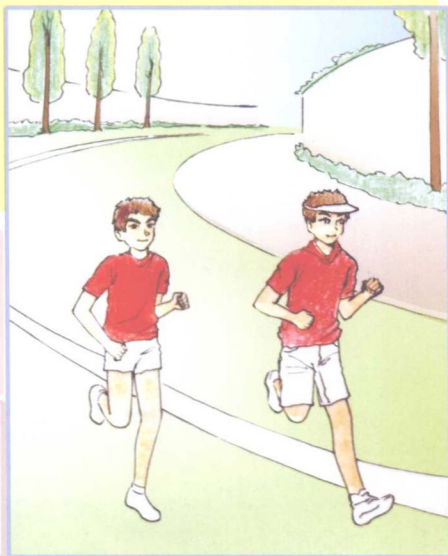
在配色上，高亮度的红色适合与灰色、黑白等无彩色搭配出一种现代、激进、时尚的大色块效果。

如果会配色，可以降低红色的明度，制造出高贵古典的气氛。

喜欢红色的人的性格：

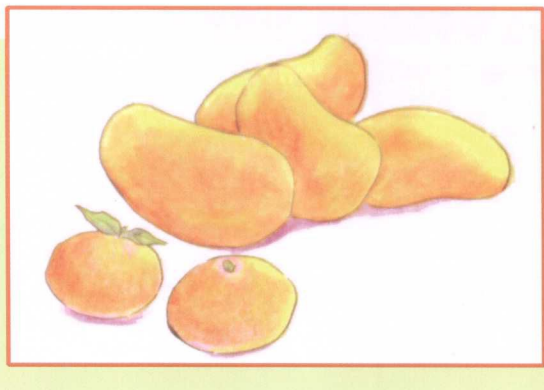
优点：他们活泼好动、行动力强、运动神经发达。性格直爽，富有魅力，喜欢引人注目。

缺点：不思考就直接行动，冲动莽撞，有时会口无遮拦，情绪起伏很大，任性起来脾气会很厉害。

橙色是仅次于红色的暖色系

它是很多好吃水果的颜色，让人看了觉得高兴、幸福；也是经常用来代表太阳的颜色，亲切而充满活力。

橙色的意义：

正面意义是甜美、欢快、亲切、明媚、喜悦、运动、幸福、阳光、健康。
负面意义是偏执、嫉妒、冲动、傲慢、花哨、暴躁、漫长。

橙色是红色加上黄色的结合色，因此拥有红的强大生命力和黄的明亮、喜悦、华丽、知性，是“力量和快乐”的象征，让人振作。它和蓝色、紫色搭配的时候会有很强烈的对比感，和绿色搭配会有很清新的新鲜感。橙色有中间协调过渡的作用，充满亲切感。

喜欢橙色的人的性格：

优点：喜欢橙色的人精力充沛，却不知道
自己好动。开朗不认输，喜怒哀乐
都表现强烈，下了决心的事情就要
坚持做到底。喜欢在公开场合热烈
地说话，搞好气氛。对色彩设计敏
感，工作效率高，做事认真。

缺点：不擅交际，有支配别人的欲望，竞
争心很强。对自己要求很高，令身
体疲倦。他们忧郁起来会失去干
劲并感到厌烦。

黄色是温暖的颜色

让人联想到光明、太阳、黄金、向日葵。

黄色的意义：

正面意义是明亮、醒目、运动、青春、开放、流行、智慧、美丽、权力。

负面意义是盲目、刺眼、生涩、轻狂、怪异、刻薄、欺骗、贪婪、矛盾。

黄色是让人感到很温暖的色彩，是所有颜色中反光最强烈的颜色，很适合和各种颜色进行搭配，单独使用会显得单薄。在和黑色搭配的时候最醒目，经常用来做警示性的标志。

喜欢黄色的人的性格：

优点：喜欢黄色的人是理想主义者，擅长制定计划，容易接受新鲜事物，充满动力，上进心强，有理性，在人群中常常是中心人物，有平衡局面的能力。在商场上，他们的作风独树一帜，容易走向成功。

缺点：这类人是中性的性格，他们喜新厌旧，缺乏持久的耐性。在生活上有点依赖别人的孩子气，害怕被束缚。

