

[illegible]

SHAOER XUE MEISHU SECAL

浙江人民美术出版社

作者简介

张建春, 1984年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)工艺系。1984年至1988年任教于西安美术学院工艺系。1988年至今任教于杭州商学院艺术设计学院。2000年赴法国国际艺术城进修,并在法国举办个人画展,同年作品入选大巴黎国际现代艺术展。作品曾多次参加全国、省、市级画展,出版了多本美术专业书籍,常年从事美术教育及研究工作。现为杭州商学院艺术设计学院副院长、副教授。

图书在版编目(CIP)数据

少儿学色彩 / 张建春编. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2002. 4

(少儿美术培训丛书)

ISBN 7-5340-1359-3

I. 少... II. 张... III. 色彩—少年读物
IV. J063-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第019659号

少儿学色彩

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2002年4月第1版·第1次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 2.5

印数: 0,001-5,000

ISBN 7-5340-1359-3/J · 1179

定价: 12.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,
请与承印厂联系调换。

目 录

■ 色彩学习的目的和意义 / 1

■ 水粉写生的工具与材料 / 2

■ 色彩基本常识 / 3

1. 色彩的三要素 / 3

2. 形成物体色彩关系变化的三因素 / 4

3. 色彩的对比方法 / 5

4. 色彩的调色常识 / 6

■ 水粉写生常用笔法 / 7

■ 写生色彩五调子 / 8

■ 静物写生的构图 / 9

■ 单个静物写生步骤 / 10

1. 苹果 / 10

2. 橘子

3. 香蕉

4. 青菜

5. 陶罐

6. 玻璃茶杯

■ 组合静物写生步骤 / 16

1. 陶罐与水果 / 16

2. 有蔬菜的静物 / 18

3. 花 / 20

■ 风景写生 / 22

1. 天空 / 22

2. 水 / 24

3. 树 / 25

■ 风景写生步骤 / 26

1. 阳光下的建筑 / 26

2. 乡村小景 / 28

■ 范画评析 / 30

■ 名作欣赏 / 40

色彩学习的目的和意义

我们生活的世界是一个丰富多彩的世界,自然界的色彩是绘画表现的主要视觉语言。通过色彩训练,我们可以更加了解自然界色彩的丰富变化,以及不同物体固有色在外光作用下的变化,感受大自然在不同的光线、不同的季节、不同的时间所呈现的不同的色彩美感。初学者可以通过色彩的训练,逐步掌握用色彩表现自然物体的形与色的技能,以表达自己对大自然的感受,从而更加热爱我们生活的自然世界,去发现和表现生活中的色彩美,提高认识色彩和表现色彩的能力。

水彩画

水粉画

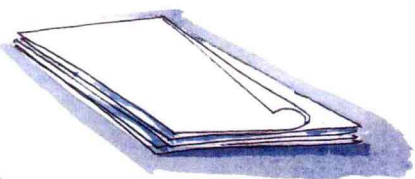

油画

水粉写生的工具与材料

工具图

纸张

画架、画板、水桶、毛巾

颜料、调色盒、画笔：水粉颜料又称“广告色”、“宣传色”，有管装和瓶装两种。锡管装便于携带，瓶装色彩质地较细，常用的有24色，可按照工具图的顺序，将颜料挤放在调色盒中。水粉写生中白色使用得较多，一般应多备些。

水粉写生时常用的笔，有专用的水粉笔（也可以用油画笔代替），还有底纹笔，如左图。初学者不必备齐，选择大号（8号）、中号（5号）、小号（2号）就行了。大号笔用来铺大体色及大面积的色彩，中号笔用来画具体的形和结构，小号笔用来刻画细部。这些扁形的笔可以用来画大色块，还可以利用其侧锋来刻画细节。

纸张：水粉写生一般常用的是铅画纸，也可用专用水粉纸、水彩纸、卡纸来作画。每一种纸画出的效果都会因用笔、用色的不同而稍有不同。初学者应先用一般的铅画纸作画，等掌握了一定的写生技巧后，再试用别的纸张。

画架、画板：画架用来支撑画板，为的是便于作画，初学者用简易架就可以了。画板用来钉纸，一般的画夹也可以代替画板，但画夹较软，作画时用笔力度不容易掌握，画板用三合板钉制，有一定的硬度，作画时容易画出准确的笔触。

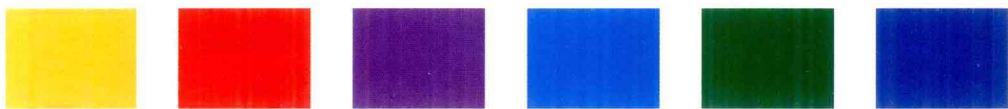
水桶、毛巾：水桶用来洗笔和调色，毛巾用来吸笔上的多余水分。当水较脏时，应当及时换水，否则会影响调色效果。

色彩基本常识

1. 色彩的三要素

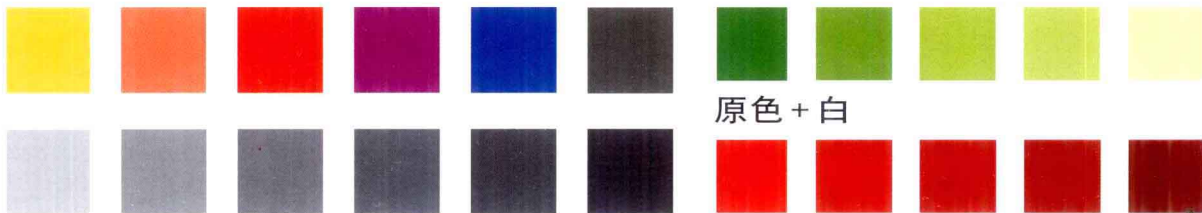
色彩的三要素是色彩常识中很重要的内容，它包括色相、色度、色性三个方面，基本上构成了物体的固有色。这与我们常讲的固有色、光源色和环境色是有区别的，后者是形成物体色彩关系变化的三个因素。理解色彩的三要素，有助于我们在写生时，正确地判断物体的色彩倾向和调出物体的基本色。

色相：在红、黄、蓝三原色中，两种相近的色彩调和就产生橙、绿、紫三种间色，再通过这几种色彩调和后，又可产生无数种的颜色。所有这些颜色所产生的不同色彩相貌叫色相。

色相图例

色度：这是指色彩的明度和纯度，明度就是色相在视觉上产生的明暗程度，纯度又叫饱和度。一般原色纯度最高，色彩调和的次数越多，纯度和明度也越低。

色相明度对照图

原色 + 白

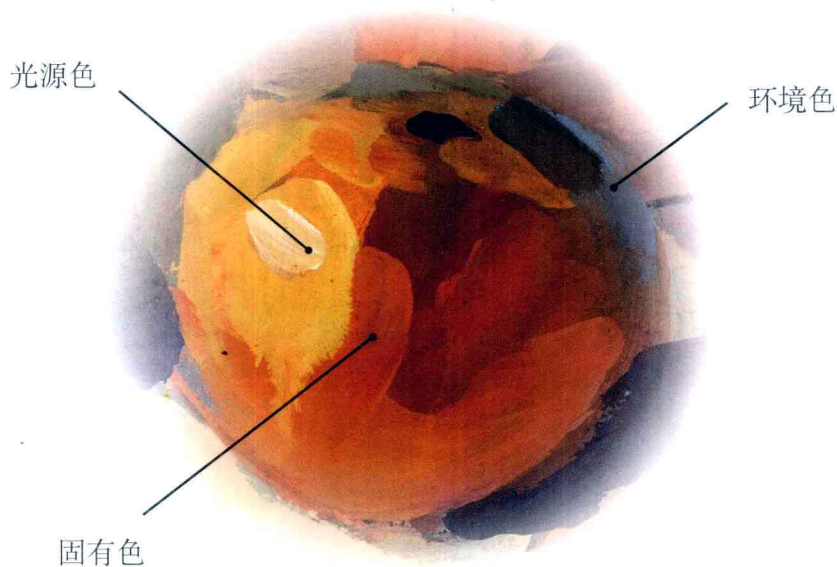
原色 + 黑

色性：色性指的是色彩给人的冷暖感觉，分暖色调和冷色调，接近红色的偏暖，接近蓝色的偏冷。冷暖关系是相对的，如湖蓝和群青相比，湖蓝偏暖；柠檬黄与淡黄相比，柠檬黄偏冷；大红与紫红相比，大红偏暖。

2. 形成物体色彩关系变化的三因素

物体固有色在光的作用下,会产生丰富的色彩变化。亮部受光源的影响,固有色往往会偏向光源的色彩,而且,物体周围的色彩会互相影响,使物体的局部产生环境色彩的变化。色彩的这种互相影响,构成了色彩的空间关系,也丰富了画面的色彩变化。在写生时,应注意观察固有色、光源色和环境色的色彩关系变化,这对我们认识色彩和掌握色彩的变化,都会有很大的帮助。

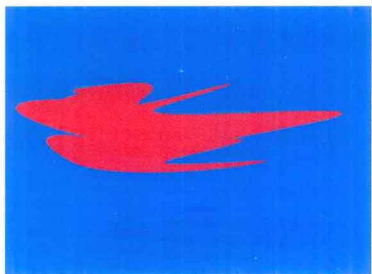

光源色：光的来源很多,有阳光、月光、灯光等。光源发出的光照到物体上,使物体的亮部产生了变化,有了冷暖之分,物体呈现偏向光源的色彩,这种变化色称光源色。

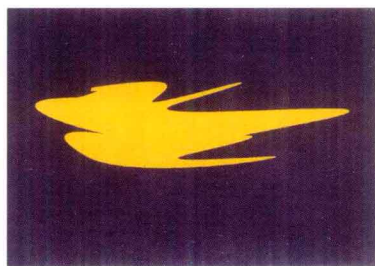
固有色：物体在柔和的白光下所呈现出的自然色彩,我们称之为固有色。物体固有色越亮,受光后明暗色彩的差别越大;固有色越暗,明暗差别越小。

环境色：同一物体因所处的色彩环境如周围的衬布的不同,它的色彩也会发生变化,对物体产生影响的周围环境色彩我们称之为环境色。

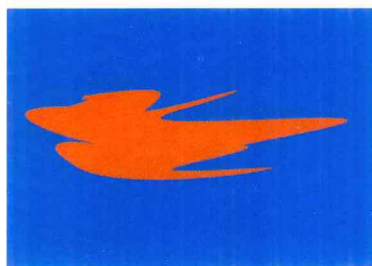
3. 色彩的对比方法

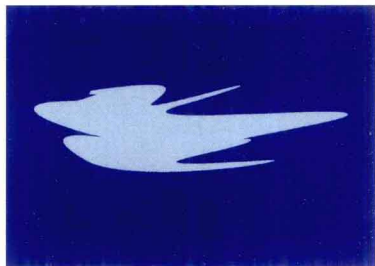
衬色对比

纯度对比

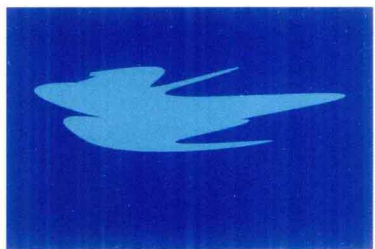
冷暖对比

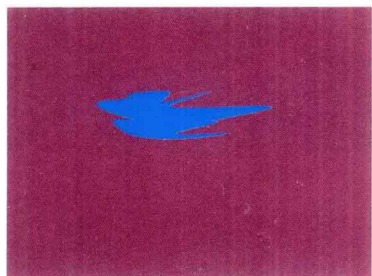
明度对比

色相对比

邻近色对比

面积对比

同类色对比

色彩的对比在静物写生中是很重要的色彩表现方法，如同一明度的物体放在一起，就要靠色相、冷暖对比来区分色彩变化，整幅画中的前后关系、空间关系，要靠明度、冷暖对比来区分。掌握色彩的对比运用，对完成静物写生会有很大的帮助。

4. 色彩的调色常识

在红、黄、蓝三原色的基础上，可以调出无数种色彩。在写生时，我们经常用的色彩都是经过调和而得到的，如用补色来增强画面色彩的对比关系，用间色来画大体色调，用变色来画出物体丰富的色彩变化。

补色：在色相环上，直径两端相对应的色彩就称为补色。补色的对比十分强烈，最强的补色有三对：黄与紫、红与绿、橙与蓝。

间色：红、黄、蓝三原色相互调和后产生间色，间色较为柔和。

复色：三原色按不同比例可调出无数种颜色，统称为复色。复色的变化复杂而微妙，是水粉写生中主要的表现色彩。

水粉画多用两种以上颜色调和后作画，初学者应当掌握一般的调色规律。

用水进行调色时，水的用量要适度，水分太多色彩不饱和，就会缺乏覆盖力，并且干后色彩容易起变化；水分太少，用笔就不会流畅，并容易使画面产生干燥和粉气的效果。

调色规律图例

补色图例

间色图例

复色图例

■ 水粉写生常用笔法

水粉写生笔触的运用也是比较重要的一个方面，掌握好用笔的基本方法，准确而又生动地表现出物体的结构、形体和色彩变化，会使画面丰富起来。

摆笔法：颜色调好后，将笔蘸满颜料，再一笔一笔地画在所画的物体上，使用这种方法时，落笔要利落肯定，可用来塑造结构和形体。

拖笔法：用笔蘸上调好的色彩，在要上色的地方来回拖，这种方法可用来画大面积的色区，如背景中间的大块色等。

扫笔法：等笔上的颜料稍干，落笔后顺势扫过去，这种方法用来画高光、反光及过渡色，也可用来表现粗糙的物体质感。

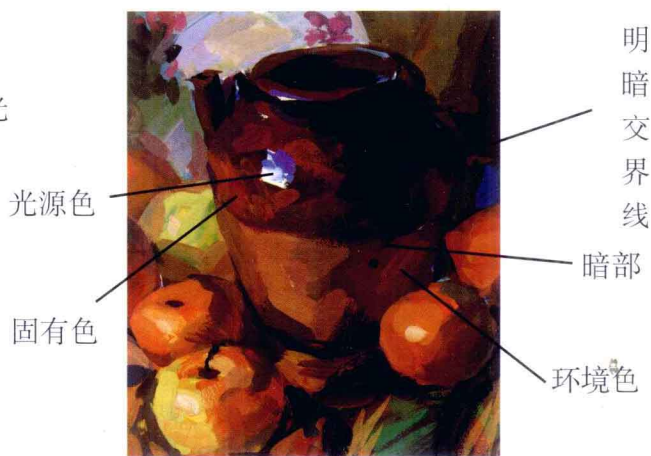
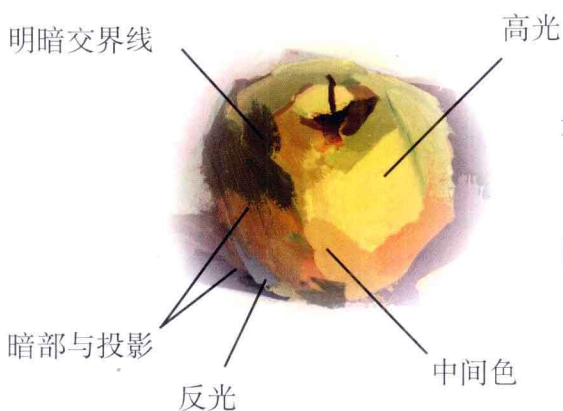

勾笔法：用笔的侧锋画出直线，这种方法主要用来画形体和勾出结构，也可用来画树枝、花枝等物体较细的部分。

写生色彩五调子

静物写生是练习色彩的第一步。由于静物可以长时间摆放，又是处在固定的光线下，因此便于初学者作长期观察，在练习中进行反复的修改。在进行物体色彩练习时，开始不要画得太复杂，应当由简入繁，可以先从单个静物开始，逐步过渡到几个以上静物的写生练习。

物体的色彩结构虽然不尽相同，但是我们在作画时对物体的体积理解应该是一致的，就是在面对任何一个物体时，应先理解它的体面转折关系，这样就能从明暗交界线开始区分出暗部色彩和亮部色彩，就较容易画出物体的体积感和色彩的变化。水粉写生时也一样，即应先把物体理解成一个切面体，再找出物体的五调子即明暗交界线、反光、投影、中间色和高光。

以下是色彩五调子的表现方法：

①根据物体的形体变化区分出物体的体面转折关系，也即每个块面所代表着的一个区域的色彩倾向。这样，在着色时心中会有数。

②从明暗交界线开始画起。明暗交界线接近高光的中色区往往是物体的固有色。亮部的色彩在自然光下偏冷，暗部的反光色彩包含环境色，投影的色彩一般是物体的补色加台面的固有色。

③大的色块完成后，再开始画色块之间的过渡色。画过渡色也是为了加强物体的体积感，使色块之间过渡自然。在大色块的基础上再画出具体的色彩变化，这样容易保持物体的整体感。最后点出高光。

静物写生的构图

摆好静物以后，在画纸上进行落笔构图是很重要的。一般构图时，应注意以下几个原则：

①多数的构图是采用不规则三角形构图的。三条直线的连接形成三角形，这种形式分为两种，一是顶角向上的，二是顶角向下的，也有部分构图是由两个三角形组合成一个不规则的四边形。

②画面的物体要有高低错落、大小有别、穿插错让、疏密相间之感，使画面既有变化，又能和谐统一在整体的画面中。

③固有色较重、较大的物体应尽量放在后面，小的物体放在前面。画面中，来自光源方向的空间应当留得稍大一些，这样空间感较强，也会给人开阔的感觉。

顶角三角形构图

不规则四边形构图

正三角形构图

单个静物写生步骤

1. 苹果

提示：一般苹果主要用淡绿、草红、橘黄、淡黄、中黄来画。如苹果色彩丰富时，要注意判断它的基本色相和调子，然后再开始画。

①用单色画出苹果的基本形和大体转折变化，并分出大体明暗关系。即使是圆形的物体，在起稿时也应尽量用直线切割成块面的方法来画，这样，才能用简单的几笔画出基本结构和体面关系。

②接下来，从明暗交界线开始着色，用绿色加一些红，调出明暗交界线的色彩，然后在前面的色彩中加一点草绿，用摆笔画出亮部的基本色。

③在前面的色彩未干之前，在橘黄中加一点绿，调出高光与暗部之间中间色的颜色，用拖笔画上，并注意体面的不同色彩的变化。上部色彩纯度高一些，底部色彩偏灰一点。

④在前面的基础上画出苹果亮部的色彩，可多加些白色，并注意光源对色彩的影响。适当画些投影，并调整暗部的色彩。

⑤继续画出受光的亮部色彩变化及苹果的结构，并丰富暗部和投影的色彩变化。如苹果的色彩较丰富，亮部的绿可用白加淡绿，再加少许淡黄来画。

⑥从整体角度出发，着手刻画苹果的各个细部。处理好反光、背景、投影与苹果的关系。注意色彩的冷暖变化，亮部受天光的影响色彩会偏冷。

2. 橘子

提示：橘子的颜色主要用橘黄、土黄、中黄、橘红和淡黄进行调色来画。

①用单色画出橘子的基本形和特征,根据结构变化画出明暗交界线,并分出明暗大体关系。

②用橘红加一点绿画明暗交界线的色彩,用橘黄加一些土黄画暗部的色彩,用摆笔准确地画出颜色。

③然后,用橘黄加一些中黄画中间色,并注意上下部分的色彩变化,画出投影的边沿。

④用淡黄加橘黄,画出亮部的基本色彩,用笔应当注意造型的变化和环境色对反光的影响。

⑤继续用橘黄加淡黄再加一些白画亮部的色彩,注意因结构的不同而产生的色彩变化,调整整体的色彩及投影的变化。

⑥最后,画出橘子的细部、反光的变化以及投影的变化。高光由于受光源的影响会偏冷,画高光时用白稍加一点群青,这样,点出的高光光源感更强。

3. 香蕉

提示：香蕉主要用淡绿、土黄、中黄、深绿来画。

①

②

③

④

⑤

①先用单色画出香蕉的基本轮廓和大体明暗关系。

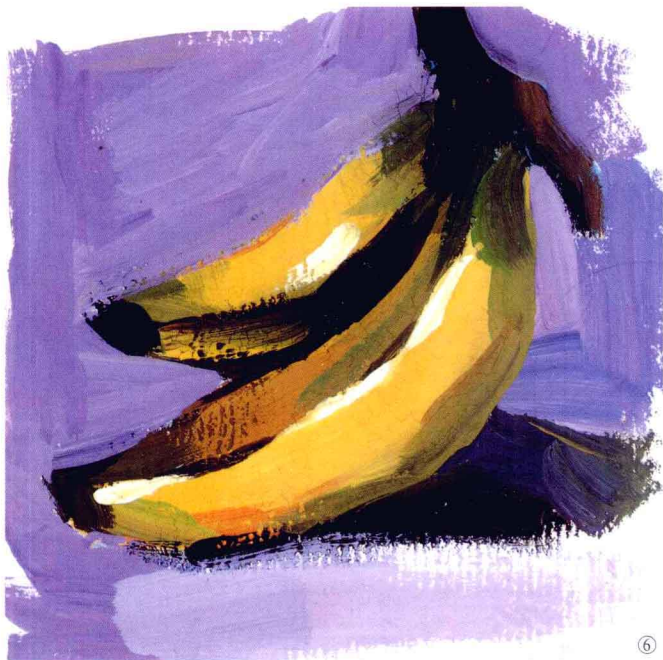
②接下来，用土黄加绿调出香蕉较暗部的色彩，从香蕉的暗部开始画起，应当按照香蕉的结构用笔，用摆笔上色。调好的颜色可根据香蕉色彩的变化加点黄或绿，这样色彩变化会更丰富。

③较深的色彩画好后，再画香蕉的中间色，也就是固有色。这一步的色彩要注意和前面色彩的衔接，色彩过渡要自然，前面几部分用色不要太厚，要留下覆盖和更改的余地。

④大体色完成后，在前面色彩未干时，用柠檬黄或淡黄画出亮部的色彩。为强调形体，可蘸褐色用勾笔强调一下形和香蕉的蒂头。

⑤接下来，画出各大块色彩之间的过渡色彩，适当画出背景和投影，以增加物体的空间感。

⑥最后，画出香蕉亮部的色彩细节变化和高光，待颜色干后，用淡绿加淡黄的颜色用拖笔的方法画出香蕉头，以体现其新鲜感。

⑥

4. 青菜

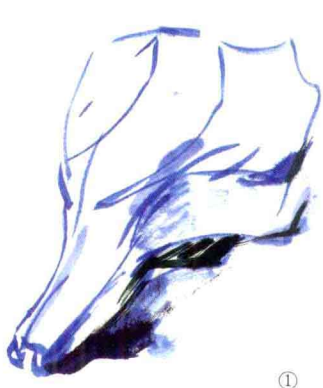
提示：青菜主要用深绿、普蓝、淡绿来画。

①青菜的形较复杂，可先用铅笔画出形和结构，然后再用单色较准确地画出大体明暗关系和变化。

②接下来，先用较薄的颜色画出青菜的形状及投影。青菜的叶子用中黄加普蓝画，这样，薄的色彩会更透明一些。暗部的用色稍薄一点，便于下一步的深入刻画。

③在前面的基础上，加重暗部，再画出亮部的颜色。青菜的梗应先用淡黄加一点调色板上的灰绿来画，亮部用白加一点群青覆盖上去，这样能使层次丰富而富有变化。

④用粉绿加淡黄再加白开始画亮部的细节变化。加重暗部的后部色彩，进一步画出青菜的细节变化，此时要注意青菜生长的特征。

5. 陶罐

提示：咖啡色陶罐主要用赭石、深红、熟褐、普蓝来画。

①

②

③

④

①用单色画出陶罐的基本形，并用单色画出明暗交界线，要注意陶罐的形体结构、罐口与底部的透视变化，争取画得较准。

②用赭石加点普蓝，画出明暗交界线。上、中、下三笔的色彩应根据环境不同而有区别和变化。

③接下来，在第一遍色彩未干时，用深红加普蓝调出暗部的色彩，再用摆笔画出暗部的大体色和中间色。物体的中间色往往是固有色，可用赭石加少量紫罗兰色来画。

④在前面的基础上加一点赭石，画出亮部的大体色，要注意陶罐上下的色彩明暗变化。

6. 玻璃茶杯

提示：玻璃茶杯是无色透明的物体，受背景、环境色影响较大，可以用重一点的背景来衬托。

①用单色画出杯子的基本形，杯口、杯底的透视变化要画得准确。

②为体现杯子的体积感，可以先画一个较重的有色背景及环境色。

③接下来，画杯子较暗的部分及投影。由于玻璃是透明的，可用背景的颜色调一点调色板上的灰色直接画。

④同时将背景的色彩直接画进杯子的形里，准备在上面勾出杯子的形，然后画出杯子中间色，要注意部分的色彩变化和区别。