

色彩画

技法教学新述

范存礼 著

上海画报出版社

色彩画

范存礼 著

技法教学新述

上海画报出版社

责任编辑: 朱忆雯

封面设计: 张苏予

内页设计: 陈卫中

色彩画技法教学新述

上海画报出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行

上海市印刷七厂印刷

开本889×1194 1/32 印张3.25 印数00001—80000

1995年12月第1版 1995年12月第1次印刷

ISBN 7-80530-182-4/J·183

定价: 9.50元

序

色彩画的种类较多,主要有油画、水彩画、水粉画、干粉画等。由于篇幅有限,故只能选择初学绘画时最常用的水彩画为例说明。其他画种虽各有其固有的画法,但色彩画的基本理论与基础技能是相同的,因此可以举一反三加以领悟、自习。

本书是在19世纪俄罗斯写实主义绘画基础上吸取了中国传统绘画及北欧画派写意画法后形成的一种特意画法。在透视领域内提出了分档判断法;在素描领域内提出了一次成形画法;在色彩画领域内提出了剩余色画法,并使三种画法前后衔接,紧密配合,因而能收到满意的教学效果。

这种画法虽有些陌生,但却十分简练与通俗,一般中学生都能理解、接受。是中等学校学生最合适的绘画自学辅导读本。

本书专为初学色彩画者撰写的,因此,只能详细讲些水彩知识、技法,对水粉及油画则讲得很简略,其中以水彩静物风景为主,人物则讲得很少,请谅解。

请自学者坚信,基础绘画理论与技能不像有些人说的那样繁琐、复杂、神秘,只要你持之以恒,从严学习与训练,即可获得成功。

基础绘画通俗读本,是脱离学院派禁锢的一次大胆尝试。由于是个崭新的课题,虽经几十年的实践难免有各种缺点与错误,愿广大同行多提宝贵意见,希望广大读者多提供些切身的体验,以便作进一步改进,使本书更科学、完善、实用。

如学校美术教师需对美术兴趣小组学生上课,请购幻灯片“中学美术”一套。内包括透视、素描、色彩三个内容,基本精神和素描、

透视、色彩画教学新述相同。地址:上海愚园路460号,益师教学软件厂。

在成书过程中曾得到陆瑛小姐、上海市闸北区恒通路小学毛惠碧老师及上海市益师教学软件厂厂长梁俊敏先生、上海第一师范学校领导的大力支持。谨表深切的谢意。

作者书于上海市第一师范学校
一九九五年七月

目 录

序	1
第一章 水彩画工具、用品的选择	1
第一节 画笔	
第二节 画纸	
第三节 颜料	
第四节 调色盒	
第五节 水缸、吸水物	
第二章 水彩画调色原理	3
第一节 原色	
第二节 间色	
第三节 复色	
第四节 同类色	
第五节 近似色	
第六节 对比色	
第七节 对色彩的观察、分析、估量	
第八节 对色彩的调配、控制	

第三章 水彩画动作单元…………… 10

第一节 吸水

第二节 调色

第三节 上色

第四章 水彩画作画程序…………… 13

第一节 大体——局部——细部

第二节 受光部——背光部——背景、投影

第三节 远景——中景——近景

第五章 水彩画的水、色控制…………… 15

第一节 外干内湿拼接法

一. 弧面的平面透视分析

二. 掌握适量水分

三. 快速调色

四. 落笔一次成形

第二节 剩余色画法

一. 剩余色概念

二. 量变——质变概念

三. 统一程度与变化幅度的掌握

四. 同类色量变

五. 近似色量变

教学范例…………… 22

第一章 水彩画工具、用品的选择

初学水彩画虽不必对工具、用品力求讲究。因为决定水彩画画得好坏的主要因素，是人的绘画理论修养、技能熟练度及临场经验等。

但必须的工具用品亦应加以选择，使这些工具和用品得心应手于作画的顺利进行，取得最佳艺术效果。

第一节 画 笔

有专门的水彩画笔，呈圆形，狼毫制成。作画时应有三个特点，首先是笔毛整齐、紧密；其次是笔肚略大，吸水量多，当吸足水量时，笔尖的毛仍很紧凑，呈尖形；最后是笔毛的弹性好，能经数次变换方向用笔后，笔形仍保持原状。

初学时可用一般狼毫代替，画到中等水平后，可以用你摸熟的画笔作画，亦可用其他特制的画笔作画，还可不用画笔改用其他方式作画。

第二节 画 纸

有专门的水彩画用纸可买，质厚且硬实，不吸水，色白，表面有凹凸状，似桔皮式布纹，便于蓄水沉色。好的水彩画纸上色后仍平挺如旧，水分不会因厚纸张的起伏变化而流淌，影响造型效果。

质量好的铅画纸也可以画水彩，只是水彩韵味欠佳。质量低劣的铅画纸是不能画水彩画的。

第三节 颜 料

好的水彩画颜料，色鲜、透明、沉淀物少。目前市场上能买到的属大众货。

三原色应该是标准的，但目前市场上出售的都不很标准。第一原色虽没有标准色，但都有两个近似色。

如黄有柠檬黄、中黄，前者偏冷，后者偏热，即一个偏蓝、一个偏红，质地都不够纯。

蓝(青)原色有两个近似色，普蓝偏黄、群青偏红。

红色也有两个近似色，大红偏黄、曙红(深红)偏蓝(青)。

由此可见原色相加成间色时，应对原色进行偏向选择，才能调出比较鲜艳的色彩。例如大红加中黄效果较好，如果加柠檬黄，橙色效果就不佳。再如曙红加中黄时橙色效果就不理想。

总之要记住：两个原色相加时要进行亲近色选择。

第四节 调 色 盒

调色盒有塑质和铁质两种，大小型号亦有多种，任其选购。

一般采用色谱排列法把各种颜色挤在方格中。即：白、柠檬黄、中黄、土黄、橙、朱红、大红、西洋红(曙红)、紫、青莲、群青、普蓝、绿、黑。亦可用其他排法。这种排列要固定化，经过一段时期使用后养成习惯，这样就可以在作画时能熟练迅速地找到所需要的颜色。主要是养成习惯，便于取色。

作画完毕后不一定要每次洗调色盒，因为这些间色或复色在下次调色时还可用上。

作画时如需要调鲜艳色时，可暂把局部洗清，同时把笔肚、笔根洗清，不能有剩余色残存在笔肚、笔根中，如水缸的水过于混浊

时,亦要把水换清,才可吸水调色。

第五节 水缸 吸水物

水缸可选用口径大、略厚、重些的容器,如果选用小口径的容器会直接影响伸笔吸水动作,如容器薄而轻,则容易被打翻,容量的容量宜略大些,容器亦可用废旧物品做成。

吸水物是必不可少的,因为新水彩画法很注重技术要令,而吸水量是根据作画要求而严格控制的,如笔上的水分太多了或太少了都会直接影响作画的顺利进行,如对水分控制得适量,除能使作画顺利进行外还可造成微妙的艺术效果。

吸水时可以控制笔尖入水的深度及入水的时间,以求吸适量的水,但由于视觉的原因,不可能正确无误,因此采用吸水物加以调整吸水量,使之符合每次调色的要求。吸水物应根据实际可能采用布质的或纸质的均可,最好是选用吸水性能强的。

吸水物在必要时还可用作吸色。如调了色,上色数笔后,色彩应由浓变淡时,就把笔放在吸水物上擦几次,再吸些水,轻调后上色。

第二章 水彩画调色原理

水彩画的调色原理和其他画种基本相同,所不同的是水粉画用水和白粉调颜料,油画用白粉和调色油调颜料,而水彩画则用水调颜料,因此应充分发挥水彩画纸白底的作用。调色时从严掌握色彩的透明度与覆盖率。有的部位应强调透明度,使这部位的白纸充分发挥作用;有的部位应强调覆盖率,使这部位白纸不发挥作用,这样做就能使各种色彩互相影响,互为衬托,形成良好的色彩效果,对初学画者介绍一些调色基本原理是非常必要的。

第一节 原 色

按科学原理只有红、黄、蓝三原色，是变化无穷的色彩王国的发源地。因此初学绘画者宜多用原色调色，先调成间色，再调成复色，采用不同比量的原色可以调出许多间色，并使每个间色既有区别，又很近似。这样练习既可以培养色彩的分析能力，又可以培养色彩的调制能力，这就为绘制色感清晰、层次丰富的作品奠定了基础。(参考插图1)

根据光谱分析得出的红、黄、蓝三原色是间色与复色的基本组成色。

采用两原色的不同比例量可以调制成许多不同的间色。更可以用三种原色的不同比例量调制成许多不同的复色。

由于生产技术的原因，目前市场上能买到的大多数是非标准的颜色。但由于绘画对颜色的标准性要求不高(指和工业生产相比，如印刷、印染等行业)，因此可以采用，但是必须按一定的排列调，如大红和中黄调成的橙色，柠檬黄和普蓝调成的中绿，西洋红和群青调成的紫色，都比较鲜艳。如果不按排列调成的间色，就显得灰暗。主要原因是原色质地不纯，常有另一原色的少许量，实际上这原色已是间色了，故两原色相加时，已有第三原色的成份。所以调出的“间色”实际上已是复色了。(参考插图2)

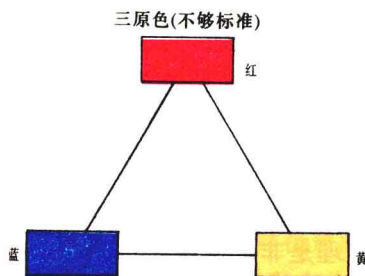

插图1

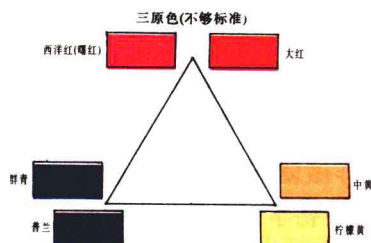

插图2

第二节 间 色

两原色相加即成间色, 如用非标准原色时应注意色彩的倾向性, 不能用错, 两原色按一定比例量相加时呈中间间色, 如橙、绿、紫三色。当两原色按另一比例量相加时呈非中间间色, 只要你改变两原色的比例量即可调出另一种间色, 由此推理可以调出很多很多种非中间间色, 各色之间既有区别, 又很接近(近似色)。作画时运用原色和间色相互衬托的作用, 形成既调和又非常丰富的色彩。(参考插图3、4、5)

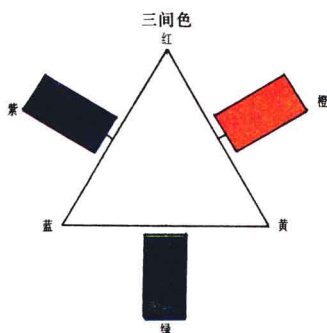

插图3

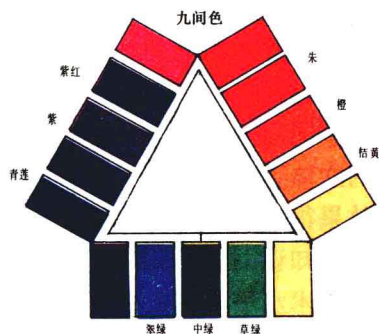

插图4

多间色渐变示意图

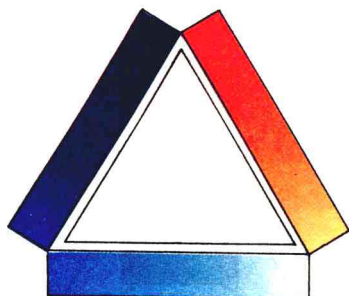

插图5

第三节 复 色

三原色相加成复色,也可以用一间色加对比色,因间色由两原色组成,对比色一定是第三原色。例如绿加红、黄加紫、蓝加橙。

由于复色比间色多一个变数,故复色的近似色要比间色多,作画时要多运用这一规律,多调复色近似色,并和间色近似色、原色组成丰富多彩的色块群,充分表现物象的色彩感觉。(参考插图6)

第四节 同 类 色

把一原色或间色或复色加白(水彩画色可用水代替白)或加黑,只要控制白色或黑色(亦可加较深的复色),就可以调出许多明暗度不同,色相相同的同类色。采用同类色作画,可以充分表达物象的立体感、空间感、质量感,很协调统一,即所谓单色色彩画,素描效果很好,但在色彩感觉上却非常单调。只有初学绘画(色彩画)者由于知识、技能等方面尚不熟练时,可以采用同类色画法作画。一旦技术水平略有提高时即可逐渐采用近似色画法作画,既可以表现物象的三大感觉,又可以使色相及层次丰富起来,实用美术用同类色作画是较多的。

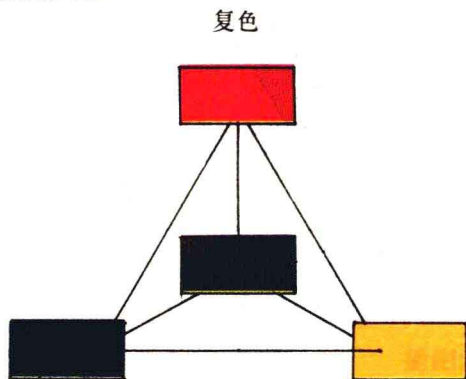

插图6

原色、间色、复色均可调制同类色,从控制加白、加水或加黑的比例量,可以调制出许多深浅度不同的同类色,供作画时用。图中许多小格表示不同的比例量。(参考插图7)

第五节 近似色

所谓近似色是指色彩感觉比较接近,原色之间不能有近似色感,但原色与间色之间就有近似色感。例如黄和绿有近似色感,但黄又和橙有近似色感。又如红和朱红有近似色感,但红又和紫红有近似色感。这种色感略远些,因此作画时宜采用偏间色作近似色组合,色彩效果特好。例如红和朱红而不是橙,红和紫红而不是紫,黄和桔黄而不是橙,黄和草绿而不是中绿,蓝和翠绿而不是中绿,蓝和青莲而不是紫。近似色群的组合色,可由两个或两个以上的色组合,但不能太多,因为色感不能离得太远。复色近似色由于有三个原色作为变数,故有更多的近似色,调色时只要改变其中一个变数,一个新的近似色就调出来了。

采用剩余色画法(下面章节中讲到)是比较容易调制近似色的。(参考插图8-17)

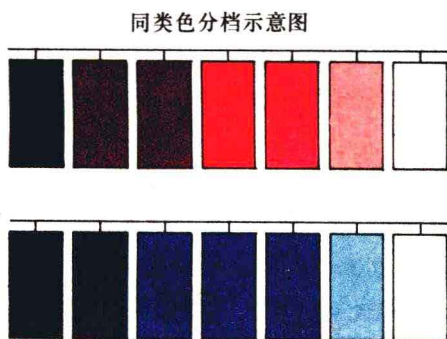

插图7

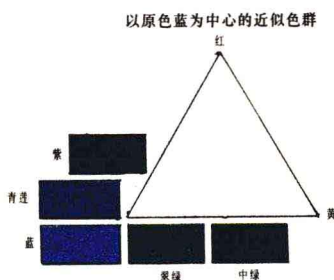

插图8

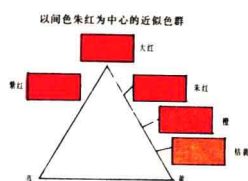

插图9

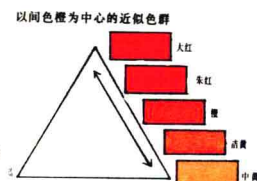

插图10

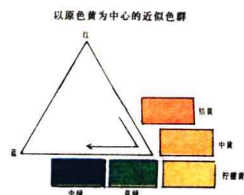

插图11

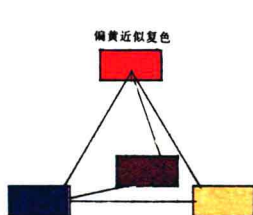

插图12

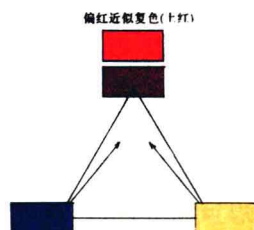

插图13

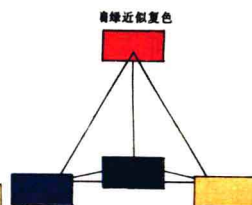

插图14

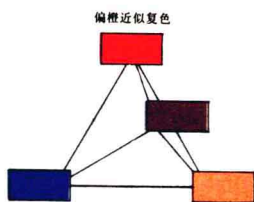

插图15

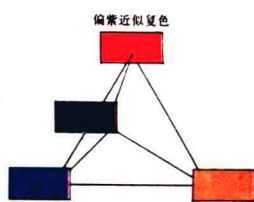

插图16

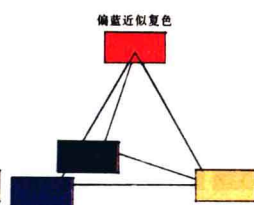

插图17

第六节 对比色

把一原色和由两个原色调成的间色排列在一起,必定形成强烈的色彩互衬效果,其原色和间色都显得格外鲜艳。故有“万绿丛中一点红”之说。

对比色在应用美术中用得较多,而在基础绘画写生练习中用得较少,但仍可适度用上一些。

第七节 对色彩的观察、分析、估量

在练调色之前应先观察、分析出该色彩的组合色及其比例量,先做到心中有数,才能开始调色。

例如黄加蓝呈绿色,是中绿还是偏蓝——翠绿或是偏黄——草绿,总之要客观一些。如果要使色彩还带点灰,还要考虑程度,应加多少对比色,才能达到这程度,总之,心中无数时不能急于调色。对初学者来说,对色的估量与调制要达到一定的精确度是很困难的,但必须坚持严格训练,直至不觉困难时为止。

在完成理解并掌握客观色之后,进一步研究主观色的变化规律,因为完整的艺术品不仅要符合客观规律,还需符合主观意识的创造,不然,绘画和彩色照片有何区别?这种主观意识的色彩创造即色调。(暂不加详述)(参考插图18—20)

第八节 对色彩的调配、控制

采用一次成形法不加修改地画好水彩画,必须对每次调色、上色进行精确地控制,即严格控制各色的比例量,先行初调,经比较后,再行复调,即适量地调整各色的比量,使调出的色符合客观,调色时要专心,切不可急躁。这是一个非常重要的素质,从一开始学

画起就应努力养成良好的素质,只有养成良好的素质,才能绘出有棱角的作品。(参考插图21)

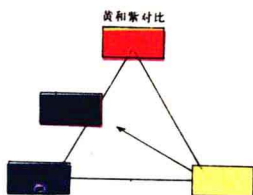

插图18

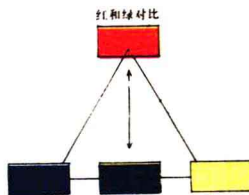

插图19

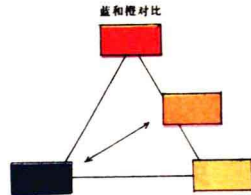

插图20

第三章 水彩画动作单元

为了使水彩画练习动作规范化,特设计了水彩画动作单元图,便于理解与练习。

这一幅水彩画就是由数百个至数千个动作单元连接而成。如能提高每个动作单元质量,就能使水彩画大幅度提高质量。二十多年的实践证明,这方法是行之有效的。(参考图22)

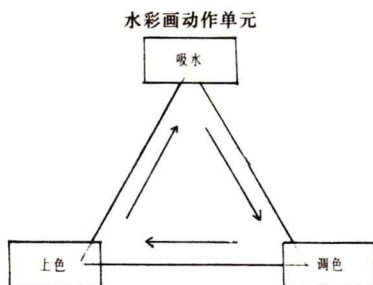

插图21

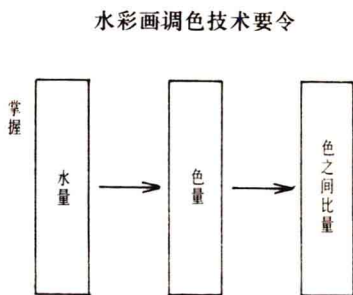

插图22