

MEISHUSHENG BIBEI JIAOCAI 美术生必备教材

色彩入门

主编 / 赵锦杰

编著 / 夏云飞

● 步骤清晰 ● 示教规范 ● 指导性强

BIHUA JIAOXUE 笔画教学

CTS | 湖南美术出版社

美术生必备教材

色彩入门

主编 / 赵锦杰

编著 / 袁云飞

● 步骤清晰 ● 示教规范 ● 指导性强

BIHUA JIAOXUE 笔画教学

CTS | 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩入门 / 夏云飞编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2013.8 (笔画教学 / 赵锦杰主编)
ISBN 978-7-5356-6502-7

I. ①色… II. ①夏… III. ①水粉画—绘画技法IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第196475号

笔画教学 色彩入门

出 版 人: 李小山

主 编: 赵锦杰

编 著: 夏云飞

责任编辑: 吴海恩

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2013年9月第1版

2013年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6502-7

定 价: 13.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

色彩入门

目录 CONTENTS

第一章 知识讲解

色彩静物的意义	/ 01
绘画工具	/ 02
色彩知识	/ 03
调色方法	/ 05

第二章 课堂训练

红苹果的画法	/ 06
黄苹果的画法	/ 07
鸭梨的画法	/ 08
橘子的画法	/ 09
柠檬的画法	/ 10
鸡蛋的画法	/ 11
香蕉的画法	/ 12
两个西红柿的画法	/ 13
葡萄的画法	/ 14
西瓜的画法	/ 15
菠萝的画法	/ 16
辣椒的画法	/ 17
黄瓜的画法	/ 18
菜心的画法	/ 19
大白菜的画法	/ 20
玻璃杯的画法	/ 22
高脚杯的画法	/ 23
啤酒瓶的画法	/ 24
果汁瓶的画法	/ 26
书本的画法	/ 27
不锈钢的画法	/ 28
香炉的画法	/ 30
泡菜罐的画法	/ 31
白瓷碗的画法	/ 32
黑陶罐的画法	/ 33
彩釉罐的画法	/ 34
深陶壶的画法	/ 36
浅陶壶的画法	/ 38
不锈钢水壶的画法	/ 40
面包的画法	/ 42
毛绒玩具	/ 44
小组合训练	/ 46

第一章 知识讲解

色彩静物的意义

与素描不同,水粉画是直接用颜色来进行形体塑造的。画水粉不仅要有扎实的素描基本功,而且还必须掌握一定的色彩表现技巧、调色技法、形体塑造等专业知识。对工具材料性能的了解也是必不可少的,如使用何种纸张会出现何种效果等。掌握了这些知识,作画时就能得心应手,表现自如。初学绘画,应当讲究方法,有了正确的方法,才能少走弯路。正确的方法有两层含义:一是指有效的训练方法,二是指基本的表现技法。本书按照初学者的一般学习进程进行编排,力求直观、具体,贴近学习实际,在剖析基本表现技法的同时突出方法指导,使初学者尽快入门,早日迈入艺术的殿堂。

色彩,是绘画中的重要学科,是美术爱好者及艺术院校考生学习的必修课。色彩静物是古今中外绘画爱好者所喜爱的表现题材,由于物体处于静态且光源稳定、环境固定,故有助于作画者深刻理解、深入研究色彩的原理及规律,这也是初学绘画者最为适宜的入门学科。色彩静物既方便又能全面反映学生水平和素质,因此被国内很多艺术院校规定为高考招生考试的必考课程。美术高考主要是考查学生对色彩认识、理解和运用的能力以及表现色彩的能力。

色彩考试的内容多为我们常见的陶瓷品、玻璃器皿、金属器具、瓜果蔬菜以及花卉和各式衬布等。近几年考试的形式基本是在静物写生与默写中交替进行。写生比较容易,可直接观察静物,找出它们之间的主次关系、素描关系、色彩关系、冷暖关系、虚实关系等。

本书结合色彩学习的基本规律循序渐进,由浅入深、由易入难,并配以大量的图示说明、照片参考及步骤演示,系统规范地阐述了色彩的基础知识、表现技法和不同形式的组合、重点难点的讲解示范、高考时间形式内容的训练等等,适合初学者、美术爱好者及考生使用。主要目的是让学生掌握色彩知识、作画表现的技能技巧等,为进一步学习打下扎实的基础。

绘画工具

水粉画是色彩画的一种。水粉画颜料具有较强的遮盖力，在画法上色多水少像油画，色少水多则似水彩。它兼有油画和水彩画的某些特性。水粉画颜料纯度较高，色彩明快艳丽，具有较强的表现力，它便于处理较大面积的色块及画面，作画快捷简便。水粉画常常给人以鲜艳、瑰丽、润泽之感觉。在进行色彩静物学习之前，应准备好所要使用的工具，还要对所使用的工具有所了解。熟悉工具、材料包括两层意思：一是要了解工具、材料性能；二是掌握正确的使用方法和预见使用效果。

颜料

水粉笔

水粉纸

颜料

罐装颜料和吸管颜料。常用颜料有白色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、土红、朱红、大红、深红、玫瑰红、熟褐、赭石、淡绿、粉绿、草绿、中绿、深绿、翠绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、紫罗兰、青莲。

水粉笔

铅化纸或水粉纸，铅化纸表面比较平滑，水粉纸表面颗粒比较粗，两种纸都适合画水粉画，铅化纸一般比较常用。

水粉纸

水粉画是色彩画的一种。水粉画颜料具有较强的遮盖力，在画法上色多水少像油画，色少水多则似水彩。它兼有油画和水彩画的某些特性。水粉画颜料纯度较高。

颜料盒、调色盘

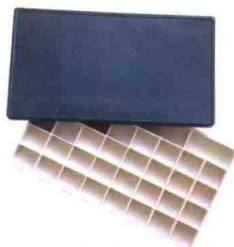
颜料盒是进行色彩写生不可缺少的重要工具。宜选取格子较大的颜料盒，颜料盒里的颜料，一定要根据色彩的渐变，有规律地排列，这样有利于写生时轻松找到需要的颜色，同时还利于减轻视觉疲劳（如颜色分布图）。调色盘一般要购买两块。每次画完后注意及时刷洗干净，避免使用过脏的调色盘进行调色。

毛巾、喷壶、刮刀、水桶

棉质易吸水的毛巾，用于吸掉笔中多余的水分和去掉笔上多余的颜料，还能用来清理调色盘，保持作画工具清洁。里的颜料水分易挥发，要经常用喷壶来保持和调色盘中颜料的湿润。刮刀可以用来调制颜料和搅拌盒中稍干的颜料。水桶一般选择可以折叠携带方便的为好，水桶的作用是盛水和涮洗画笔，作画时注意保持桶内水的清洁，使用太脏的水洗笔或调色容易使画面变灰，色彩不亮。

其他辅助工具

画板、画架、画箱、铅笔、橡皮、夹子、美工刀、胶带、图钉。

颜料盒

调色盘

颜色分布图

毛巾、刮刀、喷壶、水桶

画板、画架、画箱、铅笔、橡皮、夹子、美工刀、胶带、图钉

色彩知识

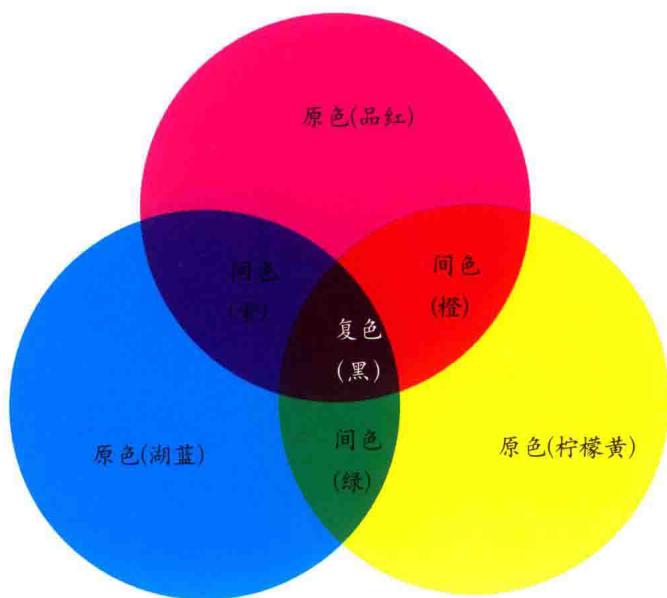
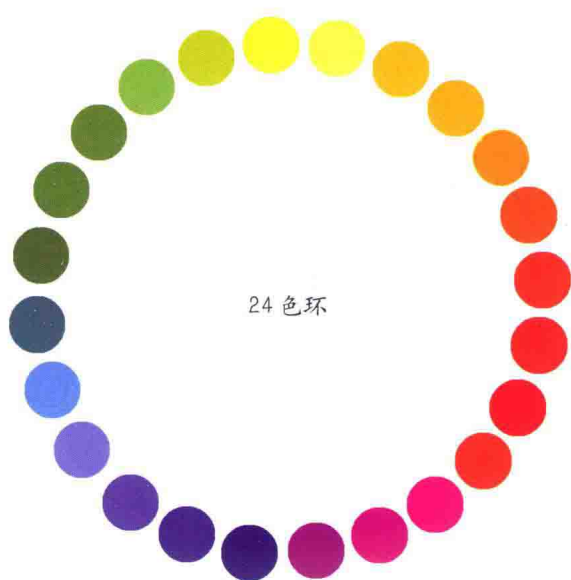
英国物理学家牛顿通过科学实验发现:让太阳光束透过三棱镜,能分解出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光,好似雨后彩虹。但在没有光照的夜晚,各种色彩现象就随之消失。所以没有光也就失去了色彩感觉,我们凭借光才能看见物体的形状和色彩。物体由于内部质的不同,受光线照射后,产生光的分解现象,一部分光线被吸收,其余的被反射或透射出来,成为我们所见的物体色彩。

原色:在根据太阳光谱绘成的颜料色环中,红、黄、蓝被称为三原色。原色在色相环中是不能再分解的最基本的颜色。它们既是唯一不可调和获得的原始色,又是色彩中最纯正、鲜明、强烈的基本色,但三原色可以调配出千千万万的色彩。

间色:由两个原色相调和而产生的色彩称为间色,即红调黄得橙、黄调蓝得绿、红调蓝得紫。

复色:由间色再调和所产生的颜色,被称为复色。复色包含了三原色的成分,成为色彩纯度较低的含灰色彩。在绘画中,大多用的是由两个或两个以上不同色相的颜料调和的复色。

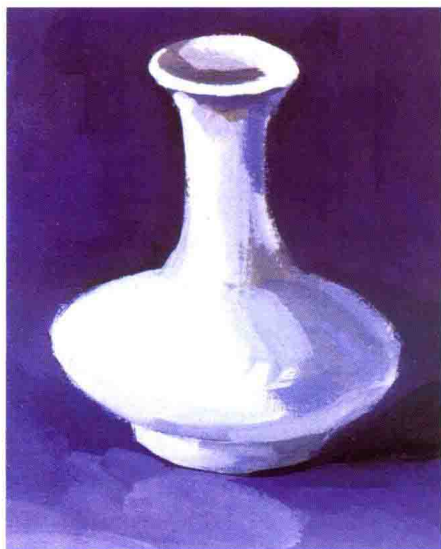
补色:在色相环中,一个原色与相对应的间色(如红与绿、黄与紫、蓝与橙)互称为补色。补色对比,是最强烈鲜明的色彩对比。每一个颜色都有其相应的补色。

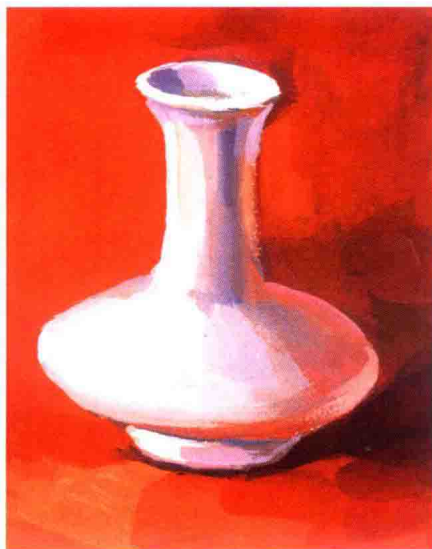
固有色:固有色是指物体本身的颜色,但任何物体的颜色都会受到光源及其周围物体的影响而产生变化,真正固定不变的颜色是没有的。

光源色:所谓光源色就是指作为画面主光源的光线的色彩倾向。静物写生中,我们一般会采用来自天空的散射光线,即天光。在大多数情况下,天光会呈现出稳定的蓝紫灰或者是紫蓝灰的倾向。

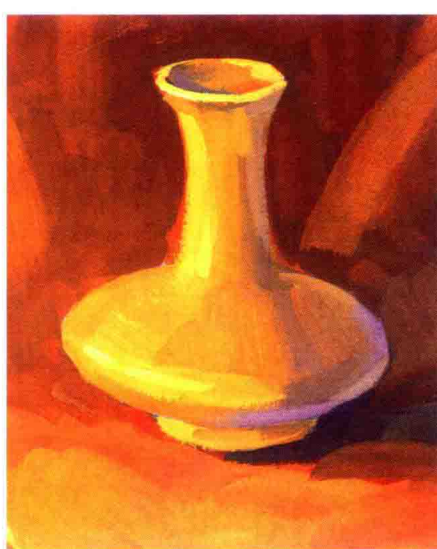
环境色:环境色是指某个物体在不同环境里,其固有色会受环境色彩的影响而产生变化,即环境的色彩反射到物体上,在物体色彩与环境色彩的对比中,产生的色彩变化。

固有色

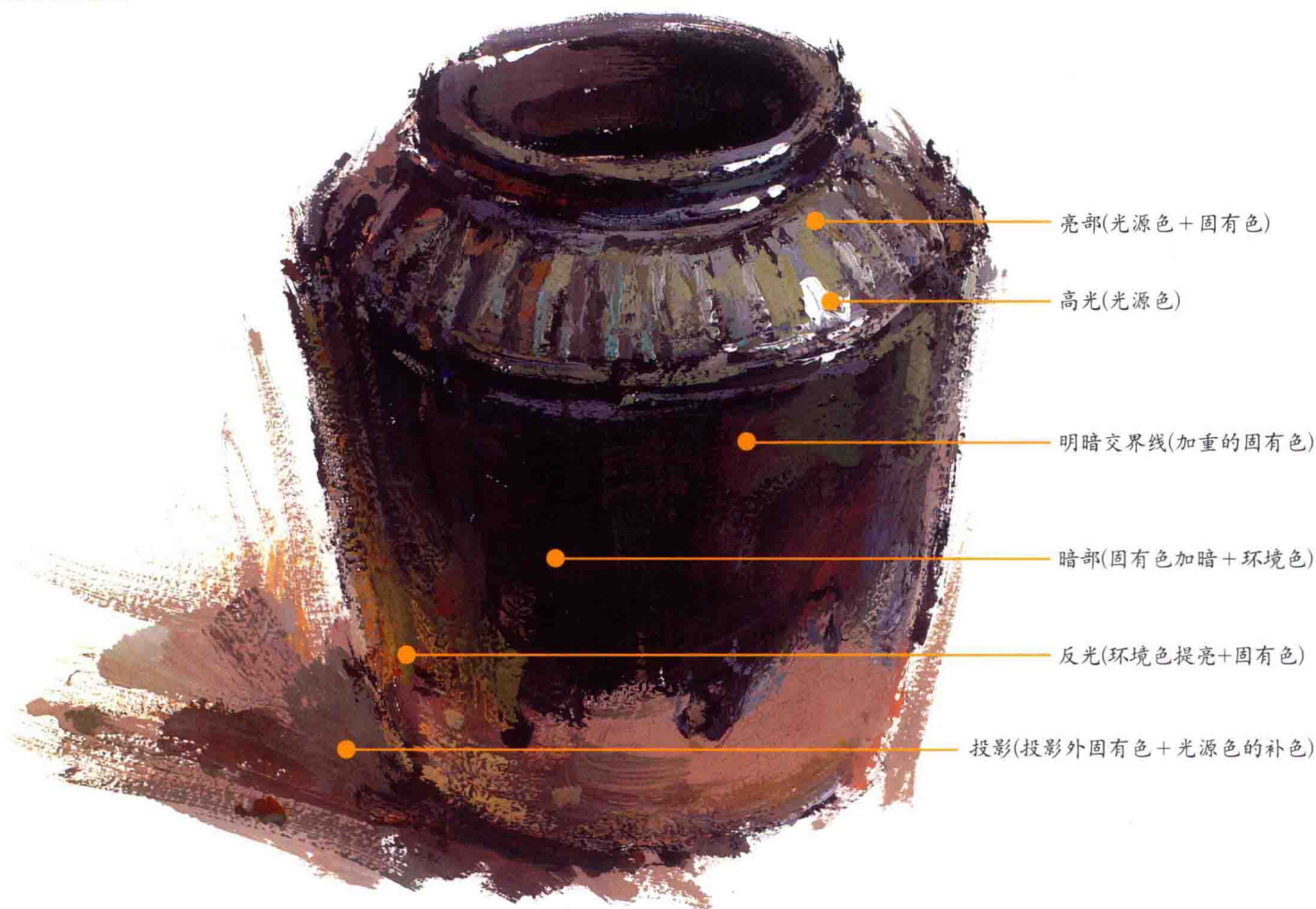
光源色

环境色

色彩关系图解

高光:部分受光源色的影响较大, 呈光源色的色彩。

亮部:受光源色的影响较小。光源色对物体的影响从高光到明暗交界线逐渐减弱, 物体的固有色特征逐渐明显。

反光:色一般由环境色决定, 其明度低于物体亮部明度。

暗部:受环境色的影响较小。环境色对物体的影响从反光到明暗交界线逐渐减弱, 整个暗部带有不同程度的环境色成分。

色彩的对比

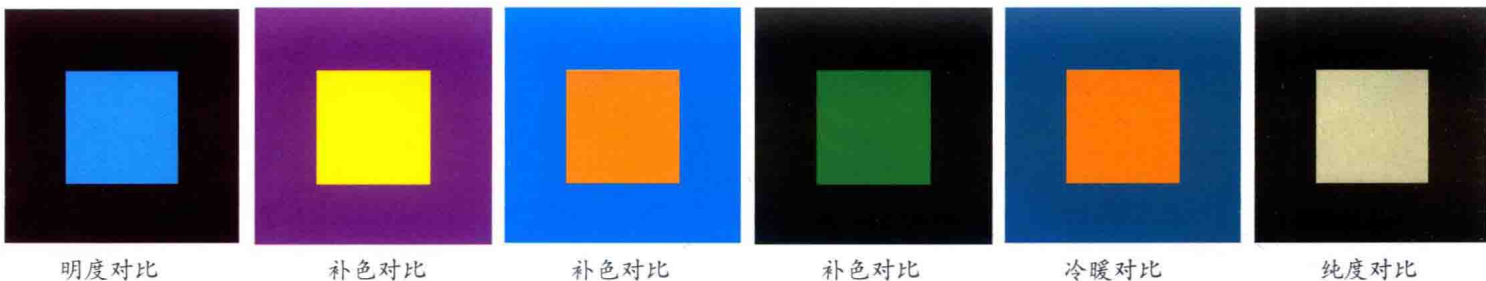
利用丰富的色彩对比可以改变单调平淡的色彩效果。

明度对比:即色彩的深浅对比, 通过色彩的明度推移、衔接与对比可以更好地把握画面的素描关系。如通过加强明度的对比可以解决画面灰、脏、闷等问题。

纯度对比:是指色彩的鲜明与灰暗的对比。如果运用低纯度色彩来衬托高纯度色彩, 那么高纯度色彩就会显得更加强烈夺目。由此可见原色、间色、复色并置在一起时, 原色最纯, 复色最灰。

冷暖对比:冷暖对比是色彩对比中较重要的一种。把冷暖色并列在一起, 可以起到相互衬托的作用。熟练地运用冷暖对比, 可以表现出丰富的色彩变化。

补色对比:指红与绿、黄与紫、蓝与橙之间的对比。补色对比可以产生强烈的视觉效果, 使画面充满视觉冲击力与美感。

明度对比

补色对比

补色对比

补色对比

冷暖对比

纯度对比

调色方法

水粉写生时所需要的颜色多种多样，绝大多数需要调配，所以必须掌握一定的调色规律。对于刚刚接触水粉画的学生来说，进行一定的调色练习很有必要。

1. 调淡颜色时，应先蘸白颜色，然后逐渐加入深颜色，这样容易控制淡颜色的深浅。

2. 调深颜色时，应避免加白色或含粉质较多的颜色，以水调和为主。注意水粉画中的黑颜色往往用普蓝加深红代替。

3. 调颜色时，如果加过量的白色，一旦调和不完全，色彩的纯度就会降低，而且画面也容易产生“粉气”的毛病。

4. 调色中，如果反复搅拌多种颜色，色彩就不新鲜。

5. 如果调和的种类过多，色彩就容易变“脏”变“黑”。

6. 也可以通过加入少量对比色来降低色彩的纯度。

7. 可以适当加入熟褐、赭石、橄榄绿等比较中性和稳定的颜色，降低某种色相的纯度。

红色系调和

红色、褐色和白粉调和

红色、黄色和白粉调和

红色、赭石和白粉调和

红色、蓝色和白粉调和

红色、绿色和白粉调和

红色、紫色和白粉调和

黄色系调和

褐色、黄色和白粉调和

黄色、红色和白粉调和

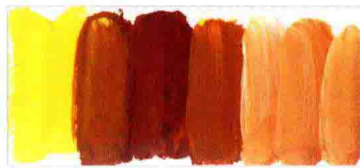
黄色、蓝色和白粉调和

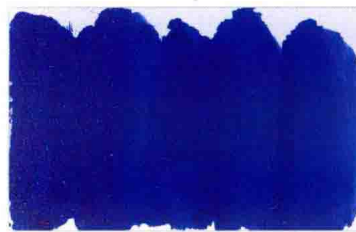
黄色、绿色和白粉调和

黄色、青莲和白粉调和

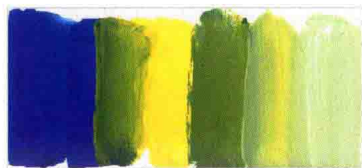
黄色、熟褐和白粉调和

蓝色系调和

蓝色、红色和白粉调和

蓝色、黄色和白粉调和

蓝色、绿色和白粉调和

蓝色、熟褐和白粉调和

蓝色、紫色和白粉调和

褐色、蓝色和白粉调和

第二章 课堂训练

红苹果的画法

名师讲解

苹果从颜色方面来分析，苹果一般分为红色、绿色、黄色，当然这些颜色里往往掺杂着别的颜色，如红色和绿色的苹果带着面积或大或小的黄色。除了像蛇果一样很鲜艳的红苹果外，大多数的苹果都是有一点“粉”的。苹果的表面较光滑，表皮的反光和高光比较明显。苹果多为不规则的球体，可根据球体的造型来分析其明暗关系。苹果暗部用色应更饱和和更纯一点。用笔上多以“摆”和“叠”的笔法为主，特别是在画苹果的灰部和亮部时，这样较容易体现它的色块，使苹果具有较强的体积感。

实物照片

步骤一：用单色起稿，然后加水稀释交代出苹果的基本外形特征、明暗转折关系及投影。

步骤二：从苹果的暗部开始入手，按苹果的形体转折用笔，铺出苹果暗部大体色彩。

步骤三：深入塑造，铺出苹果的灰部和亮部，注意颜色从灰到亮的明度和色相的变化，把握好苹果的环境色。

步骤四：用小号笔侧锋运笔，颜料干湿适中，根据画面需要加强其亮部的颜色，使其颜色饱和、明亮，层次丰富。

黄苹果的画法

名师讲解

画黄苹果时要注意突出颜色的饱和度与透明度，这样才能保持水果的新鲜感。因此在画黄苹果时，画笔必须保持干净，黄色的过渡可采取色彩的并置法，也可适当降低色彩的纯度，亮面色可用柠檬黄、草绿、橘黄、白色调。苹果窝部分是苹果的形体特征，要重点刻画。苹果蒂把处的明暗关系与苹果的大明暗关系相反。在塑造时可以用类似切面的方法画，不要去磨圆，这样色块才会明快。

实物照片

步骤一：用单色勾形，注意苹果的大小比例和透视关系，概括画出苹果的结构及明暗大关系。

步骤二：区分苹果不同面色彩的相互关系，再铺出苹果的固有色。注意苹果的亮部颜色的水分应多一点。

步骤三：把握苹果圆面色彩的虚实变化，塑造暗部、灰部的色彩，注意色彩的纯度及明暗变化。

步骤四：深入表现苹果的色彩变化，注意不同的面用笔要有所区别。加强画面的色彩关系，最后扫出高光完成。

鸭梨的画法

名师讲解

梨的外形多为一头较尖的椭圆形，蒂把一般长在较尖的那头，要根据其特点和朝向去表现。梨表皮粗糙，看上去有亚光的效果所以固有色较浅，明度变化相对较弱，在塑造时应该主观地加强其色彩的明度对比关系，让梨显得更有立体感一些。蒂把是梨的重要特征之一，一般多放在画面的深入刻画阶段来画。蒂把可视为一个弯曲、细小的圆柱体，可用小号水粉笔蘸上干一些的颜料，轻轻勾出来。梨的蒂把需要细致刻画，要表现出一定的体积感，就画上高光及投影，把握住它的粗细变化和把头的形状。

实物照片

步骤一：用单色画出梨的外形及明暗转折关系，准确把握梨的朝向及位置关系。

步骤二：用大号笔从梨的暗部开始，画出梨的固有色，调色稍厚一些，这一步主要画出梨的结构、素描关系。

步骤三：进一步刻画，区分梨的暗面、投影处的颜色变化，强调梨的色彩变化。

步骤四：深入表现质感，从暗部开始向亮部刻画，注意笔触间的衔接，处理好边缘线及环境色，用笔尽量到位。

橘子的画法

名师讲解

橘子的用笔及处理方法和画苹果有许多相似之处。但橘子的颜色较苹果单纯些，表面比苹果粗糙，有颗粒状起伏。橘子的表皮其实十分光滑，只是因为这些细小的起伏形成各个小曲面，导致反射出来的光线比较散。所以橘子的高光较明显，但是比苹果要弱。在调橘子的颜色时应多注意同类色及邻近色之间的变化，尽量保持橘子强烈而单纯的色彩关系。橘子的蒂把都是去掉的，只剩下小小的蒂就用点画法刻画。

实物照片

步骤一：用简洁的线条画出橘子的外形，以及橘子在画面中的位置、大小，此步宁方勿圆。

步骤二：找出橘子主要的明暗转折，用大笔快速画出橘子的固有色。

步骤三：根据光线关系，找出橘子的明暗交界线及投影位置。结合球体的结构，重点刻画橘子的色彩。

步骤四：加强明暗、虚实及色彩对比。明暗交界处应着重刻画。颜料应厚点，不要画焦画腻，使其缺乏质感。

柠檬的画法

名师讲解

柠檬出现在画面中的目的就是点缀画面，柠檬的颜色因品种不同，分为黄色系、绿色系。柠檬虽然近似球体，但是形体并不圆润，表面有起伏，要注意色彩的微妙变化。刻画时可用较干枯的笔触去表现其高光及其边缘色，因颜色变化比较含蓄，用“干画法”更容易表现柠檬的质感。

实物照片

步骤一：用单色画出柠檬的外形及明暗转折关系，准确把握柠檬的结构位置关系。

步骤二：用大号笔从柠檬的暗部开始，画出柠檬的固有色，调色稍纯一些。

步骤三：区分柠檬的暗面、投影处的颜色变化，强调柠檬的色彩变化。

步骤四：深入表现柠檬的色彩变化，注意不同的面用笔要有所区别。强化画面的色彩关系，最后扫出高光完成。

鸡蛋的画法

名师讲解

鸡蛋为一端稍尖的椭圆形，通常用“旋”的笔法塑造鸡蛋的亮面，以表现其球体特征。鸡蛋形体简单，明暗变化可以参考球体的明暗表现。蛋壳的质感并不是非常光滑，在光线照射下常呈现亚光效果。画整个的鸡蛋，用笔要大胆。水分不要太干，要尽量饱和。

实物照片

步骤一：用单色画出鸡蛋的外形及明暗转折关系，准确把握鸡蛋球形结构。

步骤二：用大号笔从鸡蛋的暗部开始，画出鸡蛋的固有色。

步骤三：把握鸡蛋色彩的虚实变化，塑造暗部、灰部的色彩。

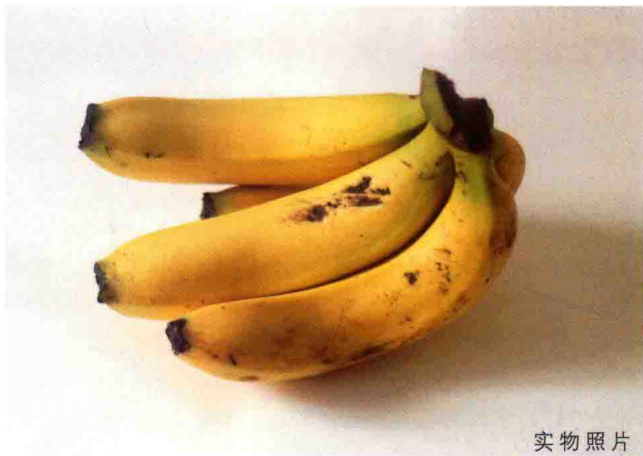
步骤四：全面调整鸡蛋颜色，用“旋”的笔法画出环境色，注意笔触间的衔接。

香蕉的画法

名师讲解

成组的香蕉为侧面并列的表现形式，整体呈阶梯状分布。表现成组的香蕉时，要区分其前后的层次关系，靠前的重点刻画，靠后的要适当弱化。前面的香蕉形体转折清晰，颜色鲜亮，后面的香蕉形体转折减弱，颜色较暗、较灰。对于香蕉“棱”面转折的表现要干脆、利落，特别是暗面与亮面的转折，处理好了可以增强香蕉的体积感。蒂把是香蕉的重点特征，可概括成棱柱体的结构，表现时要和香蕉一起表现，不能画得与香蕉整体脱节。

实物照片

步骤一：用小号水粉笔画勾勒出整组香蕉的形体关系，并画出明暗及投影。

步骤二：画出香蕉的暗部颜色和固有色，将香蕉蒂把的暗面也一并画出。

步骤三：铺出香蕉的亮面颜色，把握好其棱柱体的结构特征。

步骤四：深入刻画时，继续处理香蕉上的一些细节，使香蕉形体更加准确。画出香蕉上的黑斑和高光，更能体现其质感。

两个西红柿的画法

名师讲解

西红柿的表面较为光滑，要表现出较强的反光、环境色、高光，才能体现出透明、新鲜的质感。像此类表皮光滑的物体，高光位置可直接用白色来表现。西红柿的固有色为朱红色，在表现时应多运用红色同类色及邻近色之间的对比，尽量保持西红柿强烈而单纯的色彩关系。

画多个西红柿时，要注意不同的西红柿在大体形状上是一致的，但是它们的隆起基本上没有相同的，有的明显些、有的微妙些，在画隆起部分的高光时，也要根据具体情况进行面积和颜料多少的增减。

实物照片

步骤一：用简洁的线切出两个西红柿的外形，以及它们在画面中合适的位置、大小。

步骤二：画完整两个西红柿的外形，找出西红柿主要的转折线和凹槽处的转折线。

步骤三：根据光源关系，找出西红柿的色彩特征，用湿画法表现西红柿光滑的表面效果较好。

步骤四：全面调整画面的色彩，特别是环境色刻画，注意不要忽视与台布的整体的联系，高光可有较强较弱的几点表现。