

起跑线

美术基础教学丛书

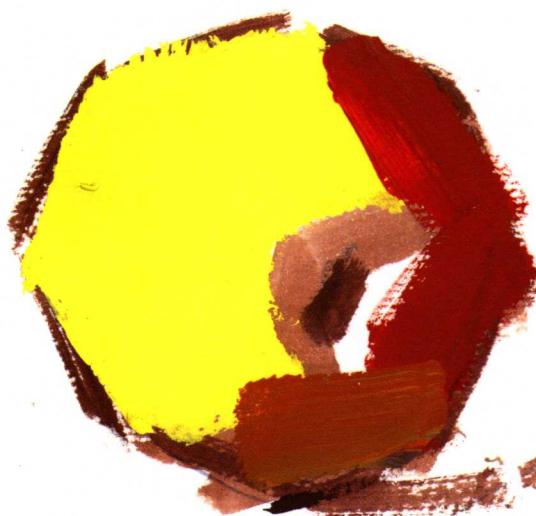
QIPAOXIAN MEISHU JICHU
JIAOXUE CONGSHU
SECAI RUMEN

色 彩 入 门

中国纺织出版社

王磊 著

起跑线

美术基础教学丛书

王磊 著

色彩入门

目录

水粉画的工具、材料 / 02

色彩基础知识 / 03

水粉画的常用笔法 / 05

单色练习 / 06

黄苹果的表现 / 07

红苹果的表现 / 08

梨的表现 / 12

橘子的表现 / 14

切开西瓜的表现 / 16

葡萄的表现 / 18

西红柿的表现 / 20

香蕉的表现 / 21

萝卜的表现 / 22

胡萝卜的表现 / 23

白菜的表现 / 24

鸡蛋的表现 / 26

土豆的表现 / 26

辣椒的表现 / 27

鲜鱼的表现 / 28

面包的表现 / 31

圆形陶罐的表现 / 33

带把陶罐的表现 / 34

红酒瓶的表现 / 36

饮料瓶、矿泉水瓶的表现 / 38

玻璃杯的表现 / 41

不锈钢水壶的表现 / 42

白瓷盘的表现 / 44

白瓷壶的表现 / 45

书的表现 / 46

中国纺织出版社

王磊，山东龙口人，职业画家，长期从事美术高考色彩教学工作。其水粉画作品色彩明快，笔法娴熟，尤为适合美术专业考生临摹。出版高考色彩应试技法类教材18套（册），总印数超过110万册，在全国范围内被众多考生作为色彩考前应试训练的临摹教材使用。其中由中国纺织出版社出版的《王磊水粉静物应试范本》累计印刷23次，总印数20多万册。此书同中国纺织出版社出版的另一本畅销书《王磊色彩：水粉静物范画精选》均被评为“部委级优秀图书”和“全行业优秀畅销品种”。

近年来，王磊先后在山东、山西、河南、河北、黑龙江、辽宁、上海、江苏、安徽、湖北、陕西、四川、福建、云南、广西、内蒙古、甘肃等地的70余所学校及美术培训机构授课，累计授课时间7000余课时，累计听课师生共3万多人，深受广大师生的欢迎和好评。

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩入门 / 王磊著. —北京：中国纺织出版社，

2015.8

(起跑线美术基础教学丛书)

ISBN 978-7-5180-1758-4

I . ①色… II . ①王… III . ①水粉画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV . ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第139281号

策划编辑：胡 娅 责任校对：寇晨晨

版式设计：胡 娅 责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015年8月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：3

字数：70千字 定价：19.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

起跑线

美术基础教学丛书

王磊 著

色彩入门

目录

水粉画的工具、材料 / 02

色彩基础知识 / 03

水粉画的常用笔法 / 05

单色练习 / 06

黄苹果的表现 / 07

红苹果的表现 / 08

梨的表现 / 12

橘子的表现 / 14

切开西瓜的表现 / 16

葡萄的表现 / 18

西红柿的表现 / 20

香蕉的表现 / 21

萝卜的表现 / 22

胡萝卜的表现 / 23

白菜的表现 / 24

鸡蛋的表现 / 26

土豆的表现 / 26

辣椒的表现 / 27

鲜鱼的表现 / 28

面包的表现 / 31

圆形陶罐的表现 / 33

带把陶罐的表现 / 34

红酒瓶的表现 / 36

饮料瓶、矿泉水瓶的表现 / 38

玻璃杯的表现 / 41

不锈钢水壶的表现 / 42

白瓷盘的表现 / 44

白瓷壶的表现 / 45

书的表现 / 46

中国纺织出版社

起跑线

美术基础教学丛书

王磊 著

色彩入门

目录

水粉画的工具、材料 / 02

色彩基础知识 / 03

水粉画的常用笔法 / 05

单色练习 / 06

黄苹果的表现 / 07

红苹果的表现 / 08

梨的表现 / 12

橘子的表现 / 14

切开西瓜的表现 / 16

葡萄的表现 / 18

西红柿的表现 / 20

香蕉的表现 / 21

萝卜的表现 / 22

胡萝卜的表现 / 23

白菜的表现 / 24

鸡蛋的表现 / 26

土豆的表现 / 26

辣椒的表现 / 27

鲜鱼的表现 / 28

面包的表现 / 31

圆形陶罐的表现 / 33

带把陶罐的表现 / 34

红酒瓶的表现 / 36

饮料瓶、矿泉水瓶的表现 / 38

玻璃杯的表现 / 41

不锈钢水壶的表现 / 42

白瓷盘的表现 / 44

白瓷壶的表现 / 45

书的表现 / 46

中国纺织出版社

水粉画的工具、材料

1. 颜料

水粉颜料又称“广告色”“宣传色”，有管装和瓶装两种。水粉颜料的优点是色彩鲜艳，覆盖力强，表现力丰富。采用干画法时效果接近油画，采用湿画法时则近似水彩画。缺点是潮湿时色彩浓重、鲜艳，待干后则明显变浅、变灰，这种干湿变化给作画过程带来不便，这也是初学者经常遇到的难题。水粉颜料中大部分是比较稳定的，但也有一些颜色极不稳定，容易出现泛色现象，即使覆盖上几遍其他颜色，画在底层的这些颜色也会泛上来。如玫瑰红、曙红、紫红、青莲与其他颜色混合泛色现象较严重，使用时要特别慎重，单独使用时可适当加强饱和度和厚度。另外柠檬黄、锌白、玫瑰红、青莲等色透明性较好，但不易覆盖，作画时要注意。

2. 画笔

可用来画水粉画的笔很多，初学者最好还是使用笔头扁平的水粉笔。水粉笔一般用羊毫制成，吸水性好，弹性适中而略偏软，运笔时较流畅。还有一种用尼龙丝制成的水粉笔，这种笔毛质细、弹性强，但吸水性稍差。油画笔

中的扇形笔、狼毫制成的勾线笔、板刷也都可用来画水粉画。水粉笔的型号一般为1~12号，数字越大，笔头越大，作画时选择不同大小的五六支即可。

颜料

画笔

画架和画板

水粉纸

24色调色盒

3. 画纸

画纸以质地结实、吸水性适中、不易渗透为宜，一般多采用水粉纸、水彩纸、白卡纸等。使用不同的纸作画，画面效果会有明显的不同，作画者可根据表现技法的需要和自己的喜好进行选择。作画时，最好将裱在画板上，这样作画时纸面比较平整，画起来也比较顺手，不至于在作画过程中因画纸吸水过多而产生皱褶，影响作画。

4. 调色盒

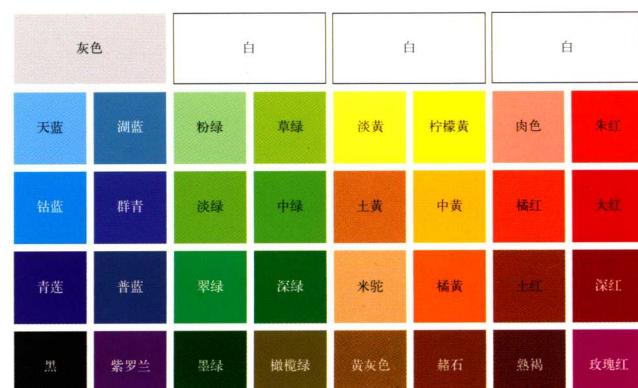
现在市场上有各种不同规格的调色盒，如24格、36格、44格等，初学者采用24格的调色盒为宜。挤放颜色时要按色彩的冷暖进行排列，即从冷色到暖色依次排列，切忌冷暖混放。下边几幅图是常见调色盒的

24格调色盒颜色排列示意图

44格调色盒颜色排列示意图

36格调色盒颜色排列示意图

洗笔桶

抹布、刮刀、喷壶

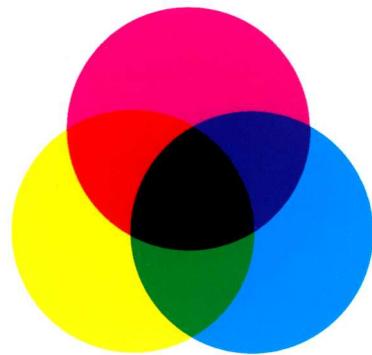
胶带、美工刀等其他工具

颜色排列示意图，谨供初学者参考。调色盒的盖子可以当调色盘使用，但面积较小，一般需要另外准备稍大一些的调色盘。调色盒内一般配有一片海绵，一可以用来吸去作画时笔上多余的水与色，二可以保持调色盒内的湿度，避免颜料过快干燥。

除了前面所述外，还要准备洗笔桶、画板、画架、刮刀、喷壶、美工刀、铅笔，抹布、铁夹子、图钉、胶带等，作画者可根据自己的条件和需要选择，一切以方便作画为前提。

色彩基础知识

自然界中各种物象的色彩绚丽多姿、千变万化，只有了解和掌握必要的色彩知识，才能在写生时将各种复杂的色彩关系准确地表现出来。下面简单介绍一下色彩的一些基本概念。

原色、间色和复色

1. 原色

原色又称第一次色，包括红、黄、蓝三种颜色，故称三原色。一般绘画中所说的三原色中的红是指曙红，黄是指柠檬黄，蓝是指湖蓝。三原色是用其他任何颜色都调不出来的，而三原色能调出几乎所有的颜色。从理论上讲三原色混合之后成为黑色，但实际调出来的为很重的暗灰色。

2. 间色

间色又称第二次色，任何两种原色混合后即为间色。如红+蓝=紫、黄+红=橙、黄+蓝=绿。原色和间色是纯度最高的颜色。

3. 复色

复色又称第三次用色，两种间色混合，或一种间色和一种原色混合即成复色。复色中包含了所有原色的成分，只是各种原色的比例有所不同。如熟褐、赭石、土黄、橄榄绿以及各种不同色彩倾向的灰色。

4. 色彩三要素

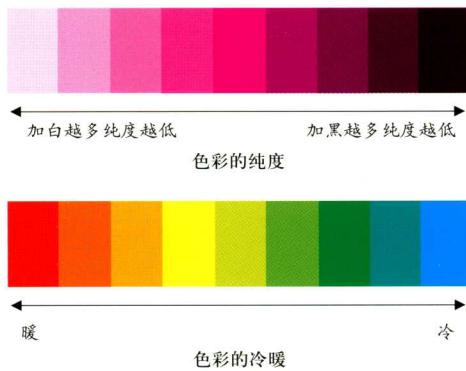
色相：指色彩的相貌，如红色的樱桃、黄色的香蕉、绿色的森林、蓝色的天空等，色相是色彩基本的特征。熟悉和了解各种不同颜色的色相，便于我们在作画时正确地认识色彩和调合色彩。

明度：指色彩的明暗程度，或称素描关系。明度有两个含义：一是同一种色相的物体受到光

线照射后，由于不同部位受光强弱不一，使其产生了各种不同的明暗层次变化。如一个青苹果受光后会产生浅绿、淡绿、深绿、暗绿、灰绿等不同变化，因而形成了苹果的立体感。中国画中的墨分五色（浅墨、淡墨、墨、浓墨、焦墨）、素描中的明暗层次五大调子都是为了阐明物体的基本明暗规律。二是各种颜色本身的明度。如在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色中，黄色明度最高、紫色明度最低，其他颜色介于二者之间。同样是红色，朱红比大红明度高，而橘红又比朱红明度高。

纯度：指色彩的鲜艳程度，又称彩度、饱和度。在所有颜色中，原色和间色的纯度最高，复色的纯度较低。在同一种颜色中加入白色和黑色越多，其纯度越低，因此画水粉画时过多地使用白色和水分都会使颜色降低纯度，产生色彩灰暗、贫乏无力的弊病。反之，如果过多地使用纯度较高的颜色，也会造成画面色调过分刺激、杂乱。

5. 色彩的冷暖

色彩的冷暖也称色性，是指色彩的冷暖倾向。色彩的本身并无冷暖之分，但反映到人的视觉中之后，便会在心理上产生不同的冷暖感受和联想。红、橙、黄一类颜色会使人联想到阳光、火焰，因而产生火热、温暖的感觉；青、蓝、紫一类颜色会使人联想到冰雪、海洋，因而会产生寒冷、凉爽的感觉。色彩的冷暖是相对而言的，如翠绿和草绿相比，翠绿是冷的，但如果翠绿和湖蓝相比，则翠绿又显得暖一些。在色彩写生中，充分地运用色彩的冷暖对比，画面才会生动、明快，富有表现力。

6. 固有色

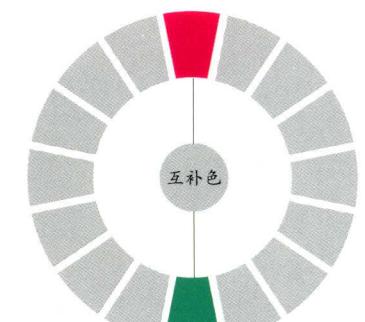
指物体在人们习惯的、较柔和的白光照射下所呈现给人的色彩印象。但是随着光源色和周围环境色的变化，固有色也会发生改变。在色彩写生中，固有色主要存在于物体的灰面。

7. 光源色

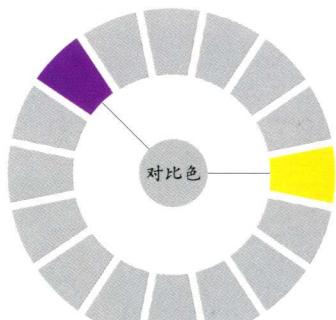
指光自身的色彩倾向。光源色对物体受光部分的色彩起着决定性的作用，也是确定画面色调的重要因素。不同的光源不仅有亮度上的强弱之分，也有色彩上的冷暖差别。如白炽灯色彩偏暖，日光灯色彩偏冷，即使是日光，在早、中、晚也有不同的色彩倾向。根据色彩学原理，物体的受光部分和背光部分呈互补色关系。

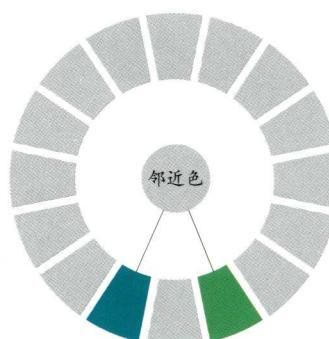
16色色相环

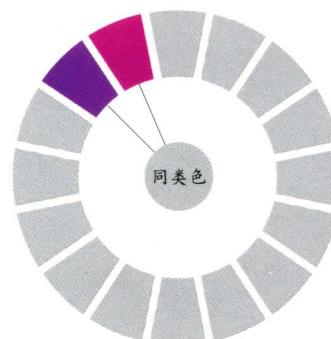
色相环中呈180° 相对的两种颜色互为互补色

色相环中相距120° 左右的颜色为对比色

色相环中相距60° 左右的颜色为邻近色

色相环中相距45° 以内的颜色为同类色

8. 环境色

指一个物体在周围其他物体的色彩反射光影响下所呈现出的色彩。物体表面的质感、光滑度不同，受环境色影响的程度也不同。表面光滑的物体受环境色影响较大，表面粗糙的物体受环境色影响较小。

9. 互补色

在色相环中呈180° 相对的两色互为补色关系，亦称互补色。补色原理是一种视觉残像现象，当我们注视着白色墙面上的一个直径30cm的圆形红色色块，5分钟后，将红色色块移走，我们会在白墙上看到一个同样大小、同样形状的绿色残像。补色对比是各种色彩对比关系中效果最强烈的一种。在色彩写生中，物体的亮部和暗部一般都呈补色对比关系。

10. 对比色

色相环中相距120° 左右的颜色为对比色。对比色之间基本不具备共同的色素，将它们并置在一起时，色彩关系强烈、鲜明、刺激，有较强的视觉冲击力。

11. 邻近色

在色相环中相距60° 左右的颜色为邻近色。邻近色是关系较近的标准色的组合关系，这种相似的性质，既保持了统一、和谐，又有色相上的变化。

12. 同类色

同类色比邻近色更接近，色相环中相距45° 以内的颜色为同类色。同类色之间既雷同又有微妙的区别，其色彩差异是因为分别调入了微量的其他颜色，但仍属于同一类颜色。如红色类中大红、朱红的区别是因为红和黄的比例不同，紫红、深红则含有蓝色的成分。

13. 色彩的空间透视

由于空间距离的远近而引起的物体色彩变化称为色彩空间透视。我们的视线由于受到空气中种种尘埃、水汽的影响，使得不同距离的物体在色彩上、形体上、光影上都产生了不同程度的变化。

首先是空间距离越远，物体的外轮廓越模糊，色彩感也越弱，远处的色彩也都偏蓝、偏冷，并且越远固有色的成分越少，蓝色的成分越高。空间距离越近，物体的外轮廓越清晰，色彩感也越强。物体的明暗变化也是如此，近距离的物体明暗对比强，稍远则逐渐减弱，再远就分不清层次了。所以，极远的山峦看上去往往成了只有轮廓、没有明暗的蓝灰色，这就是由于色彩的空间透视造成的。综上所述，在用色彩表现空间距离时，可以归纳为：近的暖，远的冷；近的纯度高，远的纯度低；近的鲜明，远的模糊；近的对比强，远的对比弱。

水粉画的常用笔法

画水粉画要讲究笔触的变化，要根据不同表现对象的形体和质地特点而运用不同的笔触，这样才能将对象塑造得更生动。水粉画的用笔方法很多，通过画笔所含颜色的干湿、厚薄、多少及用笔角度、力度、速度等的区别，可表现出多种不同的笔触变化。常用笔法主要有揉、扫、勾、摆、刷、点等。

揉：先用大号画笔蘸较稠的颜色涂在画纸上，然后再进行揉擦，这种笔法可表现出细腻、含蓄的色彩变化，也可用来调整色块与色块之间衔接生硬和不理想的地方，以减弱形与形之间、色与色之间的不和谐因素。采用此法宜使用笔毛较硬的画笔，蘸上不同的颜色直接在画面上揉擦。

扫：采用这种笔法时用色要干一些，蘸色不宜太多，轻松、快速地将笔梢从画纸表面快速掠扫而过。此法适合衔接两个邻接的色块以及表现物体或阴影的边缘部分，使衔接、过渡更为自然，有时也用于修改一些画得过于僵硬的地方。

勾：用小号画笔的中锋或侧锋勾出线条，多用于起稿和细节刻画阶段，如表现玻璃杯的边缘、水果的果柄等。勾线的颜色如果所含水较多，可勾出流畅的线条；如果所含水较少，则可勾出刚硬的线条。

摆：摆是水粉画中的常用笔法，是一种短而实、富有体面感的笔触，适合塑造主体物的体积和块面关系。运用此笔法时画笔要饱蘸干而稠的颜色，运笔要慢而肯定，要按照着物体的结构走向用笔，一笔一笔地把颜色摆到画面上。

刷：一般在表现色彩单一的大面积色块时使用此笔法，如背景墙面、桌面等。表现时要使用大号画笔，笔上所含颜色不宜太薄或太厚，用笔要轻松、快速一些。

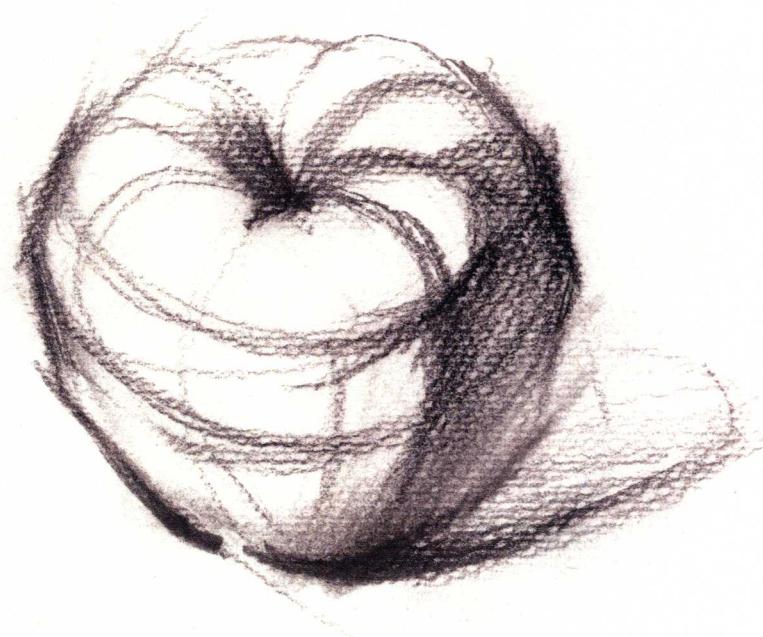

点：此笔法用挺而有弹性的画笔蘸干而厚的颜色在纸面上点出大小不等的小笔触，多用于表现物体的局部，如高光、果蒂、花瓣等微小细节处，有时也用来刻画一些粗糙物体的表面，以强调其质感。点的笔法可根据画面需求进行变化，如干点、湿点、长点、短点、方点、圆点等。

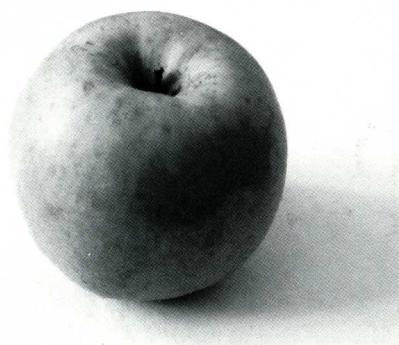
单色练习

采用水粉颜色进行单色练习是从素描到色彩的一个过渡性学习阶段。在这个练习中，要采用单一的一种颜色来塑造形体，如采用黑色或熟褐、普蓝等其他明度较低的颜色。单色练习的目的是使初学者快速地熟悉水粉画工具、材料的特性，了解运用色彩塑造形体过程中的用笔方式和对明度对比的把握，表现出物体的体积感和画面空间感。单色训练阶段在对明暗关系进行比较时，需要注意以下几点：一是要注意整个画面的黑、白、灰节奏对比，二是要体现各物体本身的黑、白、灰层次，三是要注意前后物体之间的虚实、强弱对比。

下面以用单色表现苹果为例进行进一步说明。用水粉颜色画单色苹果和用铅笔画苹果的道理一样，都需要画出三大面、五调子。但由于工具的不同，所以在作画步骤上会有一些区别。初学者进行练习时应尽量不要把苹果画得过圆，造型应圆中带方，这样会显得结实、有力度。

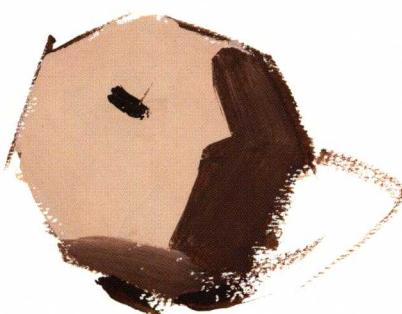
结构分析

实物照片

步骤一：用小号水粉笔以长直线或长弧线勾勒出苹果的外形轮廓，并用稀释后的单色（这里用的是熟褐）画出苹果的明暗交界线及投影的方向、位置。

步骤二：用中号水粉笔调合白色和熟褐（7 : 1）画出苹果的亮部。苹果亮部明度较高，但不是纯白。这一步用色要有一定的厚度，尽量少加水。

步骤三：用中号水粉笔调合熟褐和白色（6 : 1）画出苹果的暗部，要按苹果的球体结构用笔，要以“摆”的笔触进行。

步骤四：用中号笔调合熟褐和白色（1 : 1）画出苹果的暗灰面，暗灰面的明度不要低于亮部，但高于暗部。画到这里，苹果的三大面素描关系就跃然于纸上了。

步骤五：用小号笔画出苹果暗灰面和亮部间的过渡层次，画出苹果的亮灰面，最后画出反光和投影，并用小号点出高光（高光用纯白）。

黄苹果的表现

苹果静物画中最常表现的水果，其特点是造型简单、色彩鲜艳，表面光滑，有明显的高光和反光，特别适合初学者进行色彩训练。在室内自然光条件下，苹果亮部色彩偏冷，饱和度降低，调色时需要加一定量的白色。其暗部颜色偏暖，灰面更多地体现了苹果的固有色，纯度高于暗部和亮部。

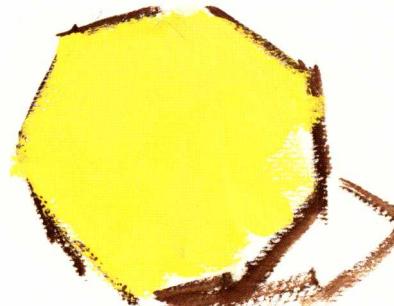
实物照片

步骤一：用小号笔蘸熟褐勾出苹果的外轮廓，用笔应以长直线或长弧线为主。

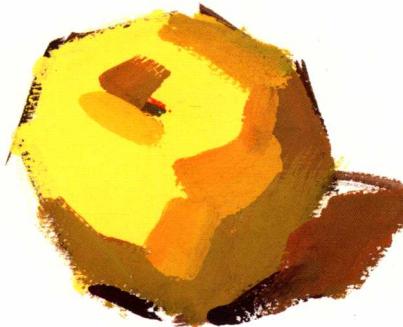
步骤二：用中号笔蘸用水稀释后的熟褐，画出苹果的暗面，强调一下苹果大致的明暗关系。

步骤三：用中号笔调合白+淡黄+柠檬黄(2:1:1)及少许天蓝画出苹果的亮部基本色，用色应干厚一些，要抓住其大的色彩倾向。

步骤四：用中号笔调合橘黄+淡绿(2:1)画出苹果暗部的基本色，注意在用笔时应顺着苹果的体面转折进行。这一步用色要干湿适中，以覆盖住底色为佳。

步骤五：用中号笔调合中黄+淡黄(1:1)及少许草绿画出苹果的灰面基本色。这一步用色应有较高的纯度，颜色也应干厚一些。

步骤六：用小号笔画出苹果的暗部反光，并完善投影的色彩变化，再用勾线笔画出果柄及果柄的投影。最后用小号笔点出苹果亮部的高光。

红苹果的表现

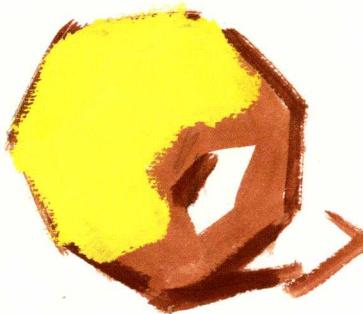
红苹果的造型和前边介绍的黄苹果没有什么区别，不同之处主要是色彩上的差别。虽然称之为红苹果，实际上其色彩多为红绿相间，因此与黄苹果相比，表现时要处理好红绿两色的色彩过渡，将其微妙的色彩变化体现出来。

实物照片

步骤一：用小号笔蘸稀释后的熟褐起稿，勾出苹果的外形轮廓，然后再用更淡的颜色画出苹果大致的明暗关系。

步骤二：用中号笔调合柠檬黄 + 白 (1 : 1) 及少许天蓝画出苹果亮面的颜色。颜色要调得干厚一些，要抓住大的色彩倾向。

步骤三：用中号笔调大红 + 淡绿 + 中黄 (2 : 1 : 1) 画出苹果暗面的基本色，这一步要以“摆”的笔法顺着苹果的结构转折运笔。调合这几种颜色时不要过分均匀，这样会使苹果的暗部有一定的通透感。

步骤四：用小号笔的侧锋调合深红 + 橄榄绿 (2 : 1) 画出苹果投影的重色部分。

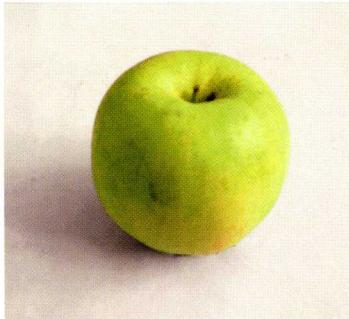

步骤五：用中号笔调合柠檬黄 + 白色 + 大红 (3 : 2 : 1) 画出苹果的灰面。在室内自然光条件下，灰面显现出苹果的固有色，其纯度应高于暗面和亮面。

步骤六：在苹果的亮面和灰面之间再画一个亮灰面过渡层次（亮灰面的纯度要高于亮部与暗部），并处理好苹果暗面反光及投影的层次变化。最后用小号笔以干厚的白色 + 群青 (8 : 1) 点出苹果的高光。

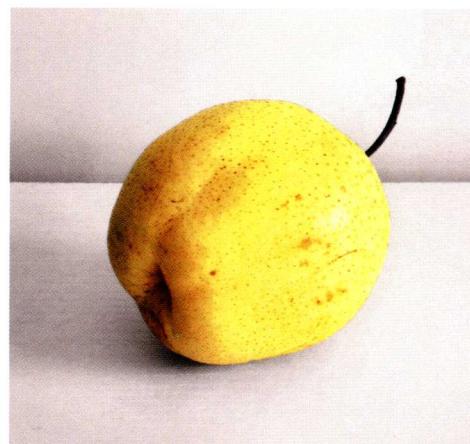

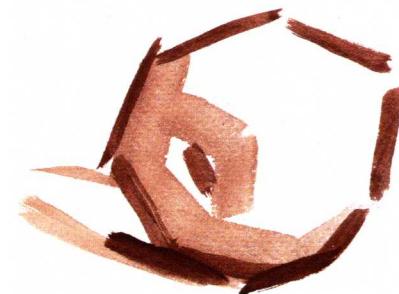

梨的表现

梨的表面相对苹果来说略粗糙一些，高光也不像苹果那么明显，反光也较弱。色彩的纯度也较苹果低些，调色时黄色中要略加一些白粉，以免画得过于鲜艳。画亮部色彩时用色可干厚一些以强调其体积感，暗部用色可略薄，边缘轮廓处宜用“扫”的笔法来表现，以使其更好地融入背景环境之中。

实物照片

步骤一：用熟褐起稿，勾出梨的外形轮廓，并交代出大致的明暗关系。

步骤二：用中号笔调淡黄 + 白（3 : 1）及少许天蓝画出梨的亮部基本色。用色应干厚一些，要抓住大的色彩倾向。

步骤三：用中号笔调合橘黄 + 淡绿 + 土黄（1 : 1 : 1）以“摆”的笔法画出梨的暗部，用笔方向应顺着梨的结构转折进行。

步骤四：用小号笔调合深红 + 橄榄绿（1 : 1）画出梨的暗面及投影处的重色部分，以“点”的笔法为主。

步骤五：用中号笔调合淡黄 + 黄绿（2 : 1）画出梨的灰面色彩，这一步笔触可以清晰一些，以“摆”的笔法为主。

步骤六：画出灰面和亮面的过渡层次。在室内自然光条件下，梨的灰面与亮面的色彩纯度都高于暗部与亮部。最后将梨的反光和果柄画出来，同时用小号笔调白色 + 群青（8 : 1）点出高光，高光的用色应干厚一些。

