

ZHUYUANLU

主旋律

基础系列丛书

起步教程

色彩初步

张勇·主编

QIBU JIAOCHENG
SECAI CHUBU
JICHUPIAN

【基础篇】

中国纺织出版社

色彩初步

SECAI CHUBU

张勇 主编

策划编辑: 余莉花 责任校对: 寇晨晨

责任设计: 余莉花 责任印制: 刘 强

本书策划: 张 勇 刘 柳 严 玲

名誉编委: 贾孚冈 刘仁文 郭艳丽 贾 蕾

赵 虎 何 高

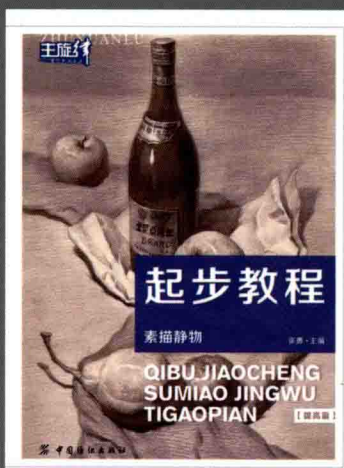
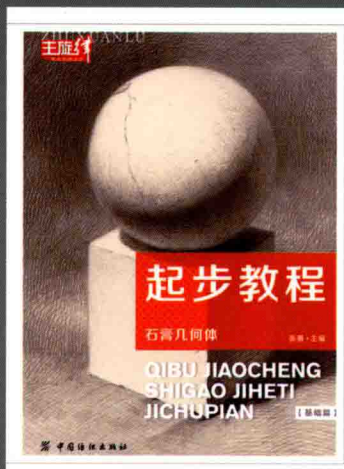
装帧设计: 景创文化
JINGCHUAN WENHUA

征稿启事: 征集优秀的美术高考作品(素描头像、素描静物、素描石膏像、石膏几何体、人物速写、色彩静物),以专集或合集形式出版,如有意者请将稿件样图和联系方式发送至 602618353@qq.com 或 zy.0809@163.com,我们将及时与您取得联系。

 新浪微博
weibo.com

更多图书版库敬请关注……

图书在版编目(CIP)数据

起步教程. 色彩初步. 基础篇 / 张勇主编. — 北京: 中国纺织出版社, 2014. 6
(主旋律美术系列丛书)
ISBN 978-7-5180-0679-3

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第101038号

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: 010-87155894 传真: 010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

官方微博http://weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2014年6月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3

字数: 46千字 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

版权所有 侵权必究

上架建议: 美术学习辅导资料

ISBN 978-7-5180-0679-3

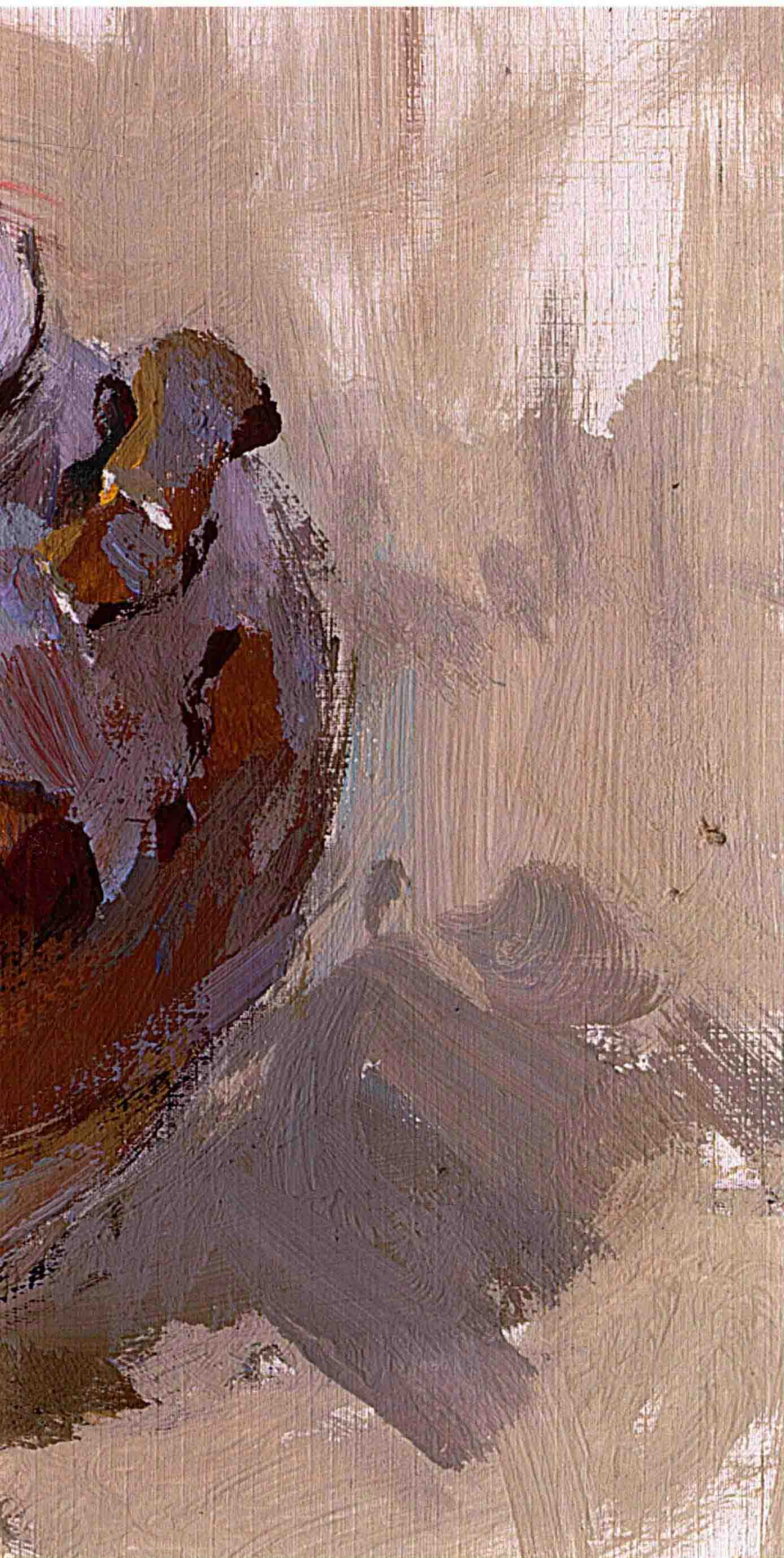
9 787518 006793 >

定价: 19.00元

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敲开成功的大门。

色彩 初步

CONTENTS 目录

基础知识 02

水粉工具 04

用笔技巧 05

笔触的运用 /05

干画法与湿画法 /06

单色单体静物的画法 08

单色苹果的画法 /08

单色陶罐的画法 /09

开始作画 10

苹果 /10

梨 /12

香蕉 /14

葡萄 /17

白菜 /18

红辣椒 /20

西红柿 /22

萝卜 /23

陶罐 /26

保温杯 /31

啤酒瓶 /32

干菊花 /36

临摹与欣赏 38

色彩 初步

CONTENTS 目录

基础知识 02

水粉工具 04

用笔技巧 05

笔触的运用 /05

干画法与湿画法 /06

单色单体静物的画法 08

单色苹果的画法 /08

单色陶罐的画法 /09

开始作画 10

苹果 /10

梨 /12

香蕉 /14

葡萄 /17

白菜 /18

红辣椒 /20

西红柿 /22

萝卜 /23

陶罐 /26

保温杯 /31

啤酒瓶 /32

干菊花 /36

临摹与欣赏 38

基础知识

JICHU ZHISHI

水粉画学习的基本内容是色彩的表现，我们要掌握水粉画的技法，首先应熟悉色彩的基本规律，这是画好水粉画的前提。没有一定的色彩知识，一切色彩活动都无从下手。在千变万化的色彩世界中，人们视觉感受到的色彩非常丰富，按种类分为原色，间色和复色，但就色彩的系别而言，则可分为无彩色系和有彩色系两大类。

原色：也叫“三原色”，即红、黄、蓝三种基本颜色。自然界中的色彩种类繁多，变化丰富，但这三种颜色却是最基本的原色，原色是其他颜色调配不出来的。把原色相互混合，可以调和出其他颜色。

三原色
红、黄、蓝

间色：又叫“二次色”，是由三原色调配出来的颜色。红与黄调配出橙色；黄与蓝调配出绿色；红与蓝调配出紫色，橙、绿、紫三种颜色又叫“三间色”。在调配时，由于原色在分量多少上有所不同，所以能产生丰富的间色变化。

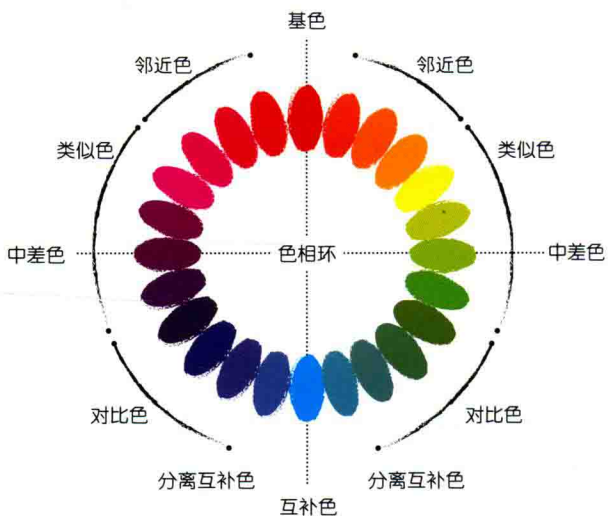

三间色
橙、绿、紫

复色：也叫“复合色”，是用原色与间色相调或用间色与间色相调而成的“三次色”。复色是最丰富的色彩家族，千变万化，丰富异常，复色包括了除原色和间色以外的所有颜色。

复色
纯度降低

色调是一幅画面中总的色彩倾向，它使不同颜色的静物在色彩上产生联系，使其成为和谐的整体。例如晴天阳光灿烂的金黄色调、阴天沉暗的灰色调、烟雨蒙蒙的蓝灰色调、雪山中肃穆的银白色调；又如春季万物复苏的暖绿色调、夏季热情如火的暖红色调、秋季金灿灿的暖黄色调、冬季清冷落寞的冷灰色调。

纯度：即各色彩中包含的单种标准色成分的多少。纯度高的颜色色感强，即色度强，所以纯度亦是色彩感觉强弱的标志。物体表层结构的细密与平滑有助于提高物体色彩的纯度，同样纯度的油墨印在不同的白纸上时，光洁的纸印出颜色的纯度高些，粗糙的纸印出的颜色纯度低些，物体色彩纯度达到最高的物体包括丝绸、羊毛、尼龙塑料等。不同色相所能达到的纯度是不同的，其中红色纯度最高，绿色纯度相对低些，其余色相居中，同时明度也不相同。

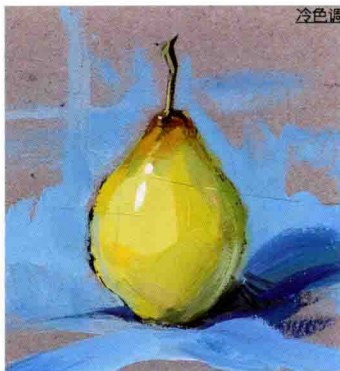

明度：即色彩的明暗差别或深浅差别。色彩的明度差别包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红都是红，但一种比一种深。二是指不同色相间存在的明度差别，如六标准色中黄最浅，紫最深，橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

色相：即每种色彩的相貌、名称，如朱红、橘红、翠绿、湖蓝、群青等。色相是区分色彩的主要依据，是色彩的最大特征。色相的称谓，即色彩与颜料的命名有多种类型与方法。

冷暖：冷暖即色性。让人会联系到阳光、火光、鲜血等景物，这是心理因素对色彩产生的感觉。人们见到暖色（如红、橙、黄等）类的色彩，会产生热烈、欢乐、温暖、开朗、活跃、恐怖等情感反应。见到冷色（如蓝、青等）类的色彩，会使人联想到海洋、月亮、冰雪、青山、绿水、蓝天等景物，产生宁静、清凉、深远、悲痛等情感反应。

这说明冷暖色彩具有复杂的表现力，在心理上会产生以上的种种相应的反应。但这种表现力并不是孤立的、绝对的，需要与绘画中的情节、形象等构图中的种种其他因素相联系、相结合而产生。

饱和度：即色彩的纯度强弱，是指色相感觉明确或含糊、鲜艳或浑浊的程度。

质感：在造型艺术中，把对不同物象用不同技巧所表现把握的真实感称为质感。不同的物质表面的自然特质称天然质感，如空气、水、岩石、竹木等；而经过人工处理的表现感觉则称人工质感，如陶瓷、玻璃、纺织品、塑胶等。不同的质感给人以软硬、虚实、滑涩、透明与浑浊等不同的感觉。在色彩写生中可运用各种手法（湿接、干擦、堆积等）表现出不同物质的质感，使画面更加真实。

同类色：同类色主要指在同一色相中的不同颜色。例如，红色中有紫红、深红、玫瑰红、大红、朱红、橘红等种类，黄色中有深黄、土黄、中黄、橘黄、淡黄、柠檬黄等区别。在色相环中，相距 45° 左右，或者彼此相隔一两个数位的两色，为同类色关系，属弱对比效果的色组。

对比色：在色彩对比的强度上，对比色是次于补色和分离互补色的颜色。在色相环中相距 120° 左右的两种颜色互为对比色，具有较为强烈的单纯对立效果。

邻近色：邻近色与互补色正好相反，邻近色之间往往是你中有我，我中有你。比如朱红与橘黄，朱红以红为主，里面略有少量的黄色；橘黄以黄为主，里面有少许的红色。在 12 色色相环中，凡夹角在 60° 范围之内的颜色，或者相隔三四个数位的两色，为邻近色关系，属于中对比效果的色组。邻近色的色彩倾向近似，

色调统一、和谐、感情特性一致。

互补色：色彩学上称间色与三原色之间的关系为互补关系，意思是指某一间色与某一原色之间互相补足三原色成分。例如，橙色是由红和黄混合而成，蓝色则补足了三原色。如果将互补色并列在一起，则互补的两种颜色对比最强烈、最醒目、最鲜明，其中红与绿、橙与蓝、黄与紫是三只最基本的互补色。

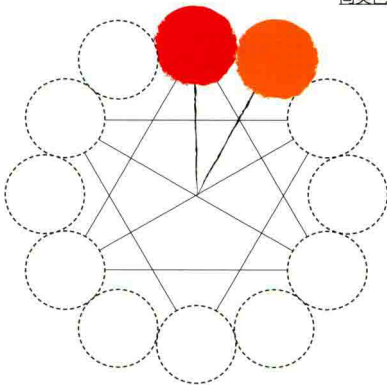
光源色：在室内画色彩静物时的光源主要为天光和灯光。白天的室内天光是偏冷的浅蓝色，荧光灯是偏冷的紫色，白炽灯是温暖的橙色。一般色彩写生都在白天进行，有条件的话，画室朝北最好。物体受光照后，受光部分与背光部分的色彩冷暖倾向正好相反。

环境色：物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质有强烈的反射作用，在暗部反映比较明显。另外环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，也大大丰富了画面的色彩，因此环境色的掌握非常重要。

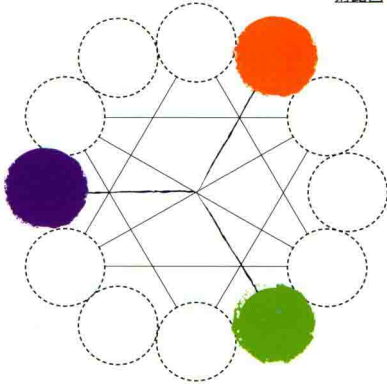
固有色：一般光线下，物体呈现的颜色是固有色，即物体本身的颜色。固有色分布在受光面中（高光周围除外），但是物体的固有色在周围环境的影响下，也可能产生不同的变化。

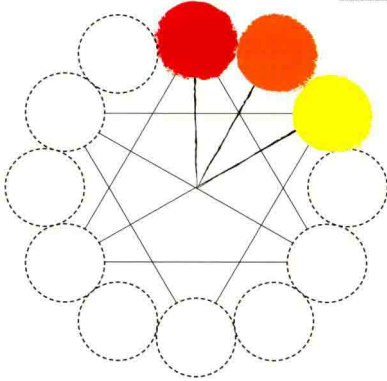
同类色

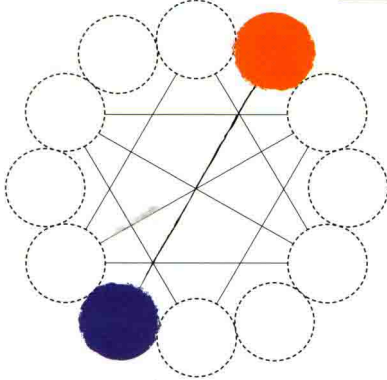
对比色

邻近色

互补色

类似色包括同种色、同类色和邻近色三种。

同种色指同种颜色中加入另一种不等量的颜色所产生的深浅、浓淡不同的各种颜色，如朱红依次加入不等量的白所产生的各种颜色，虽然深浅、浓淡各有不同，但都属于同种色。

SHUIFEN GONGJU

调色盒：调色盒是用来储存颜料的，是画水粉的必备工具。现在市面上的调色盒品种很多，以盒子大、格子深且多为宜。对于初学者来说，在调色盒中合理地摆放颜料也是很重要的，下面是在调色盒中颜料摆放的次序（以 24 格、36 格为例）：

普蓝	群青	粉绿	白	柠檬黄	橘黄	大红	土红
青莲	湖蓝	翠绿	浅绿	中黄	橘红	深红	赭石
黑	深绿	橄榄绿	中绿	土黄	朱红	玫瑰红	熟褐

纸和画板：水粉画常用纸有素描纸、水彩纸、水粉纸、卡纸等。

每种纸各有特点，初学者可先用较便宜的素描纸进行练习，有一定基础后再根据需要进行不同类型的纸张作画，而画板一般以4开大小为宜。

	备用		备用		灰色		白	
浅 色 ↑	天蓝	湖蓝	粉绿	草绿	淡黄	柠檬黄	肉色	朱红
	钴蓝	群青	浅绿	中绿	土黄	中黄	橘红	赭石
	青莲	普蓝	翠绿	深绿	米驼	橘黄	土红	深红
	黑	紫罗兰	墨绿	橄榄绿	黄灰色	赭石	熟褐	玫瑰红
↓ 深 色	蓝色系		绿色系		黄色系		红色系	

毛笔：适宜表现湿画法。

底纹笔：适用于大面积铺色。

勾线笔：适宜表现细部，如瓶口、罐口等。

辅助工具：包括吸水擦笔布、水桶、刮刀和喷雾剂。

吸水擦笔布：用于洗笔后吸水或当笔上颜色水分太多时吸水用，一般以易吸水的旧毛巾为宜。

水桶：主要用于洗笔（可用易折叠的洗笔桶或塑料桶）。

刮刀：用于整理颜料或表现画面的特殊肌理效果。

喷雾剂：由于水粉颜料表面易结皮，在作画过程中为了保护颜色的最佳干湿度，需不断地对颜料进行保湿。

其他辅助工具还有图钉、画架、胶带纸、画凳等。

用笔技巧

YONGBI JIQIAO

笔触的运用

笔触指作画过程中画笔接触画面时所留下的痕迹。笔触虽为一种技术因素，但也传达出作画者的艺术个性和修养，因而，也是画家艺术风格的一个组成部分。

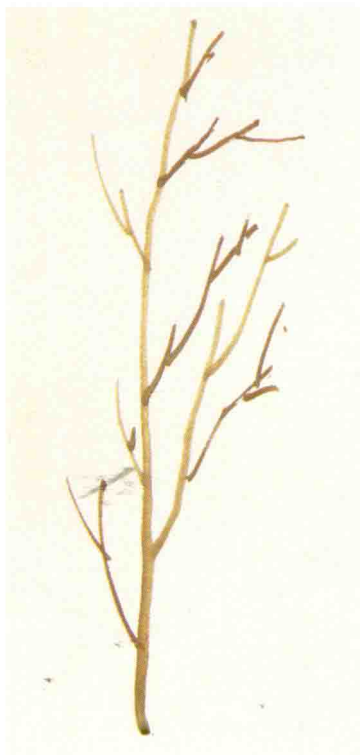
1. 笔触有摆、擦、刷、堆砌、飞白等方法。因笔触有大小的区别，落笔有轻重、快慢的不同，为此要进行切实的研究和探索。

2. 一般来说，要顺着物体切面的转折方向运笔，这样画出来的物体才有结实感和立体感。

3. 笔触要有藏有露。暗处、远处、虚处、平处的笔触要藏，近处、实处、凸处要露；次要部分笔触要藏，主要部分笔触要露；大面积、大色块、大形体，笔触要大，小局部、细微处笔触要小。

4. 根据不同部位需要灵活用笔，收放自如，既求变化，更需协调，以免造成画面紊乱。

5. 注意笔触的平摆和快落快起。平摆是指用小方笔，一笔一笔摆放，犹如镶嵌般；用较厚的颜色，快落快起，能产生飞白的效果，较适合于画高光。

勾

用笔勾画的线条，因用笔的型号和技巧的不同而效果多变（常用于枝干、藤萝、草丛、波纹和一些建筑的纹理等）。

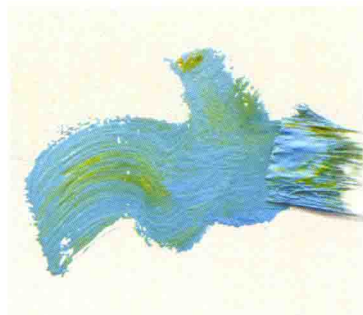
摆

笔在画面上留下肯定明确的笔触，可以交代出一些明确的形，在作画过程中经常使用。

点

用笔或刮刀蘸颜色在纸上留下的点状笔触，在作画过程中经常使用。甚至可以通篇使用该技法，使画面颜色丰富，活泼。

涂、刷

用大号笔多蘸颜色大面积铺色，用笔时做到胸有成竹，泼辣有力。

拍
用宽笔蘸色后在画面上拍打产生一定的起伏肌理，效果含蓄丰富。

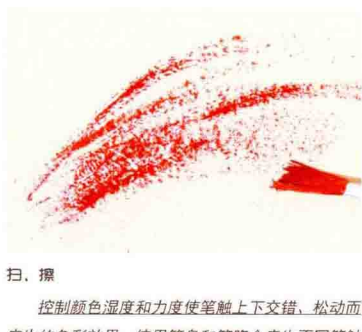
砌
用刮刀代替画笔，使颜色堆砌在画面上同时留下刀痕。用砌的方法可以有不同的厚薄层次变化，刀的大小和形状以及用刀的方向不同也会产生丰富的变化，使颜色丰富厚重。

划
用刮刀或笔杆在未干的颜色上刻画出阴线条和形。是一种非常灵活、巧妙的技法。

洗
湿画后在颜色未干时用笔蘸水在底色上冲洗。留下湿润含蓄的笔触，别有一番情趣。

扫、擦
控制颜色湿度和力度使笔触上下交错、松动而产生的色彩效果。使用笔身和笔腹会产生不同笔触效果。

扣
用刮刀的底面在很稠的颜色上向下压后再提起，颜色表面会产生特殊的肌理。

粘
用刮刀多蘸颜色使颜色在接触纸面时再将其轻轻带起一部分，反复多次会形成非常丰富厚实的颜色肌理层。

蹭
用笔根逆向行笔再带回，笔触苍劲、有力。如用笔前不将颜色调匀会出现变化丰富的色束。

刮
用刮刀在画面上刮去不理想的部分，也可用刮刀刮去不必要的细节，还可在未干的颜色层上刮，使之露出底色从而显现各种肌理。

干画法与湿画法

1.干画法：也称厚画法，是用水调和颜色后，在干纸上着色的一种基本技法。

干画法的特点：造型坚实有力、表现对象突出，形体肯定，体面转折明确、色彩层次清晰。

干画法常见问题及其解决办法：

①颜色易灰、脏。主要原因是重叠次数太多，每次重叠的颜色都有变化，没有考虑几遍颜色重叠后产生的色彩效果。颜色太多太杂就会浑浊而失去色彩倾向。所以不要过多地重叠色彩，即使重叠也要注意，越是后面的颜色纯度越高。

②颜色易板而不透明。主要原因是重叠色彩时颜色过厚，特别是半透明色（如赭石、熟褐等）与不透明颜色（如土黄、土红等）的运用。因此重叠颜色时，越到后面越要薄，并且水色饱和度要高。

干画法
用笔时颜色中水分较少，直接在纸上作画，笔触肯定、明确，变化多样。比较容易控制，也可多层次铺色，颜色丰富、层次感强，是常用的绘画方法。

2.湿画法：也称薄画法，是用水调和颜色后，在湿纸上着色的一种基本技法。

湿画法的特点：造型柔和，形体边缘模糊，色彩层次含蓄，水色丰润，富于变化。

湿画法常见问题及其解决办法：

①易出现水渍。主要原因是第二遍颜色重叠时，比第一遍颜色水多而色少，把第一遍颜色冲开了的结果。因此在第二遍重叠颜色时宜水少而色多。

②物体易走形。主要原因是第二遍叠色和接色时水分过多产生流动而造成的。解决的办法是：第二遍叠色和接色时与第一遍颜色的水分等量运用，这要取决于作者的经验去把握水分。

湿画法
用笔上的湿颜色直接作画或在湿底子上作画，水色渗透、晕染、淋漓可使画面产生十分自然、柔和、滋润的效果，常用来表现迷离、虚幻的景物，如水中倒影、远景、雨景、雾景及物体暗部和虚的部分。着色时要把握纸的湿度、着色时间、用色浓度，反复多次练习才能运用自如。

单色单体静物的画法

DANSE DANTI JINGWU DE HUAFA

1 2

单色苹果的画法

学习目的：通过此练习了解水粉画中笔和颜料的一些特性，并对原先的素描教学有个承接过程。

学习重点及难点：水分的把握和笔法的应用。

学习周期：1课时。

掌握程度：能掌握“摆”的用笔要领，对水粉画中的水和颜料的搭配比例有个初步认识。

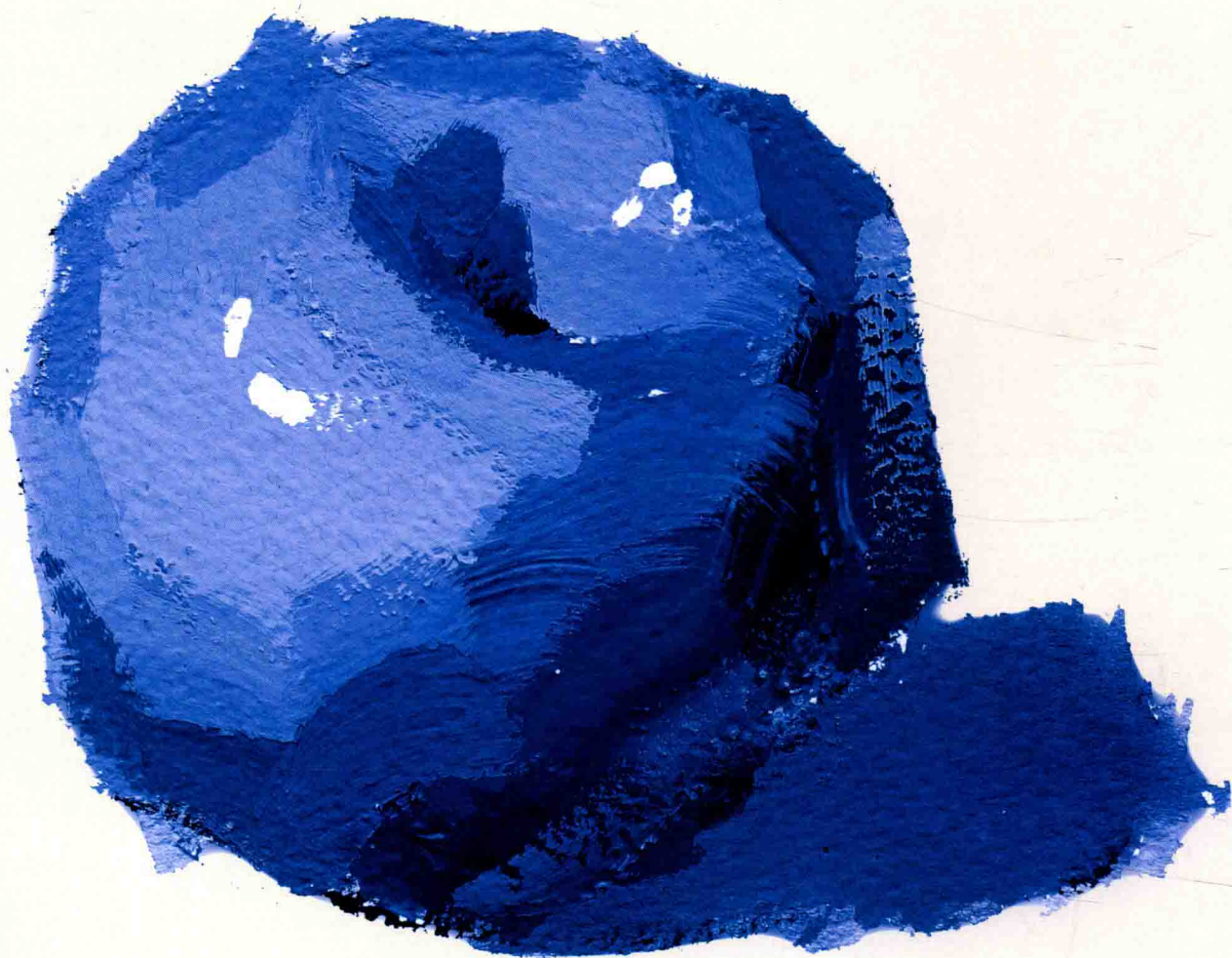
1.用小号笔蘸普蓝勾出苹果的外形，并画出苹果的暗部与投影。

2.画出苹果的灰面，用笔要符合苹果的形体起伏，并对苹果的亮面进行塑造。

3.对苹果的形体进行进一步的塑造，最后调整完成。

3

1 2

3

4

单色陶罐的画法

学习目的：通过单色陶罐的练习，掌握物体塑造的基本方法。

学习重点及难点：塑造陶罐形体及用笔方法。

学习周期：1课时。

掌握程度：较准确地表现出陶罐的质感和形体。

1.用单色勾出陶罐的形体，要准确把握形体特征。

2.用大笔以“摆”的笔触画出陶罐暗部和投影，注意用笔要跟着形体起伏走。

3.画出陶罐的灰面，用笔方向要符合形体变化，明度变化要把握得合理、准确。

4.画出陶罐的亮部，以“摆”的用笔进行塑造，并准确把握亮部与灰面间微妙的明度变化关系。

5.调整好陶罐反光的明度，同时点出高光。

开始作画

KAISHI ZUOHUA

苹果

学习目的：通过此练习掌握红苹果和黄苹果的表现技法。

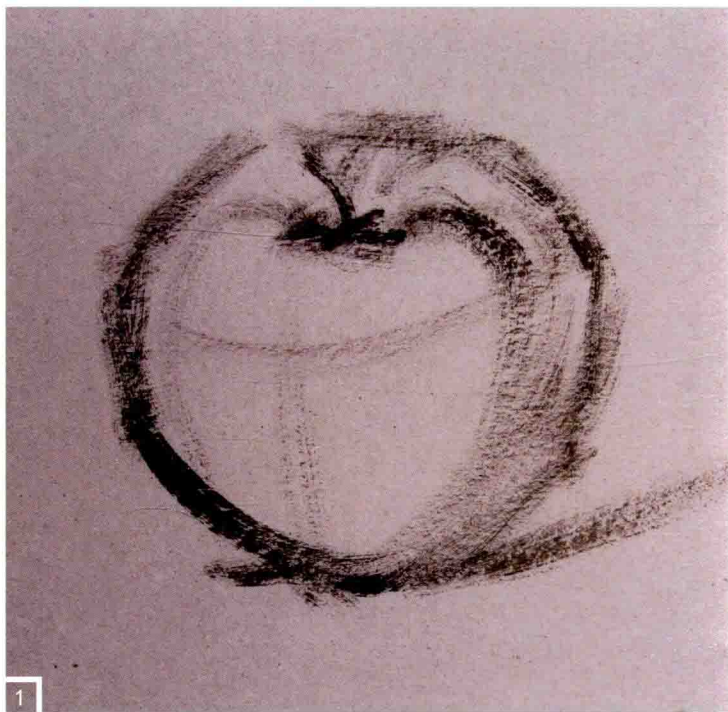
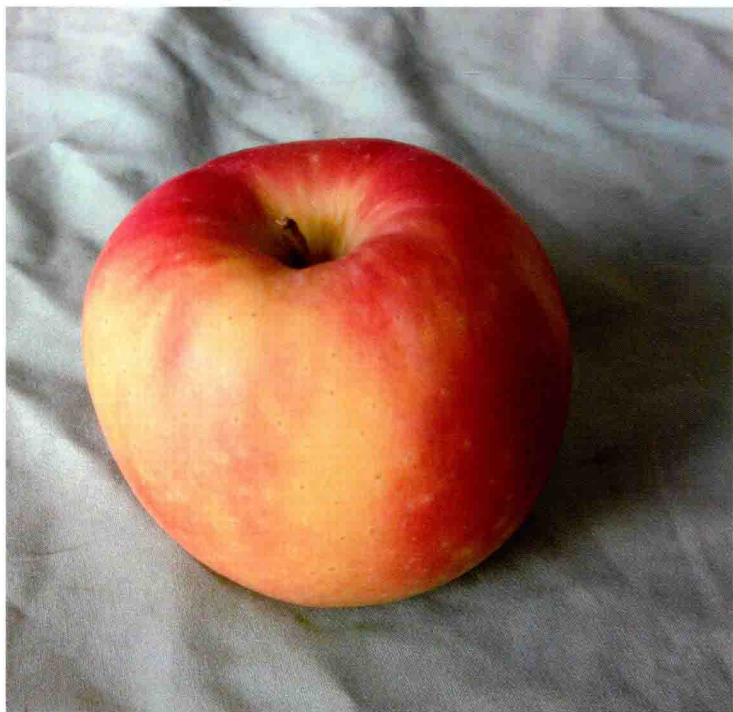
学习重点及难点：苹果颜色纯度的把握及用“摆”的笔法塑造苹果形体。

学习周期：20 分钟。

掌握程度：表现出苹果鲜艳、明亮的色彩关系，并能较好地用“摆”的笔法对苹果进行形体塑造。

注意事项：

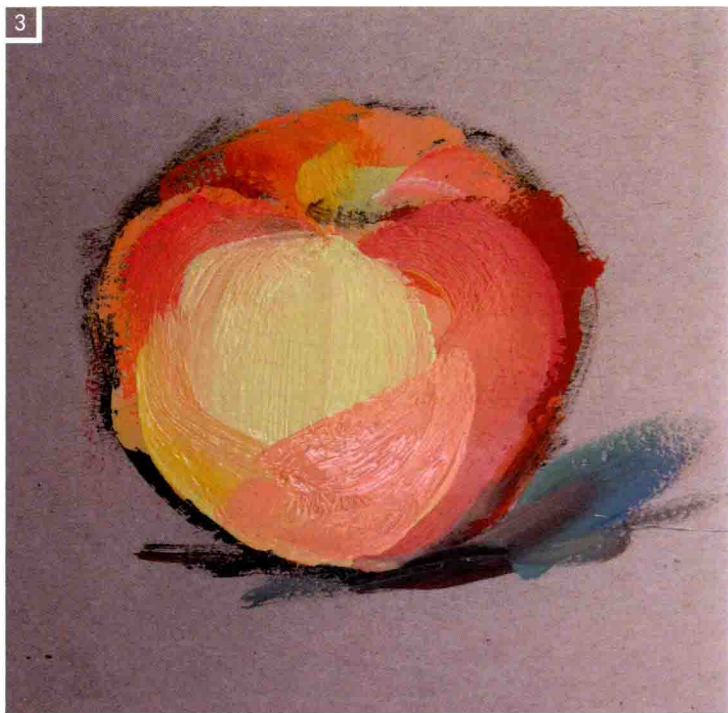
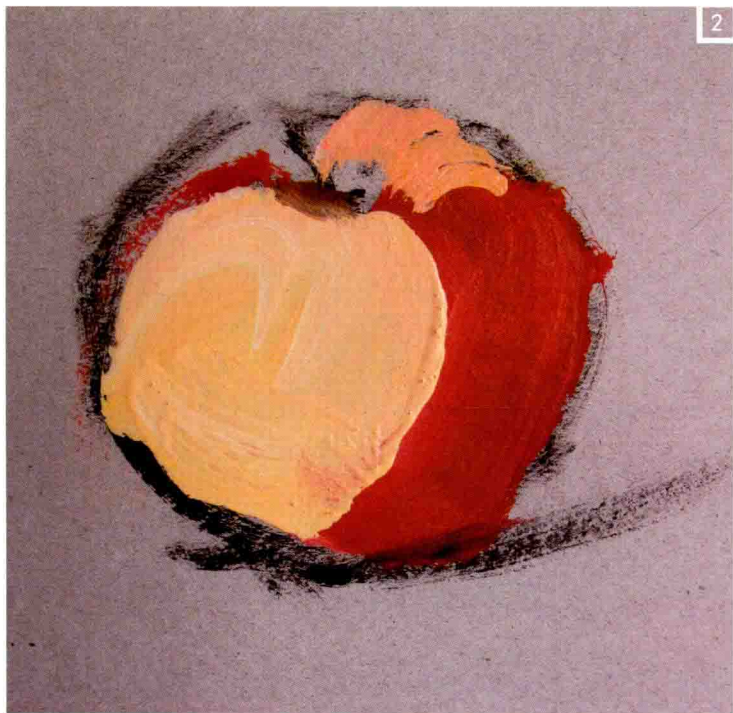
- * 苹果虽是球体但不宜画得太圆。
- * 水分的把握上暗部用笔湿，亮部用笔干。
- * 建议用大号画笔画亮部和中间色，用笔上多使用一些“摆”的笔触。
- * 亮部颜色加入白色可增加苹果的明度，降低纯度，避免“过艳”。
- * 在画红色苹果与绿色苹果时，适当加入黄色，可使颜色丰富、耐看。

- 1.用单色起稿，找出明暗交界线和投影的位置，要体现出体积感。
- 2.将苹果的红色部分和黄色部分大体分开。注意颜色要透气，不宜调太匀。画出果窝暗部颜色，不要太重。
- 3.进一步铺色，画出亮部，交代出投影。亮部颜色可以简单、

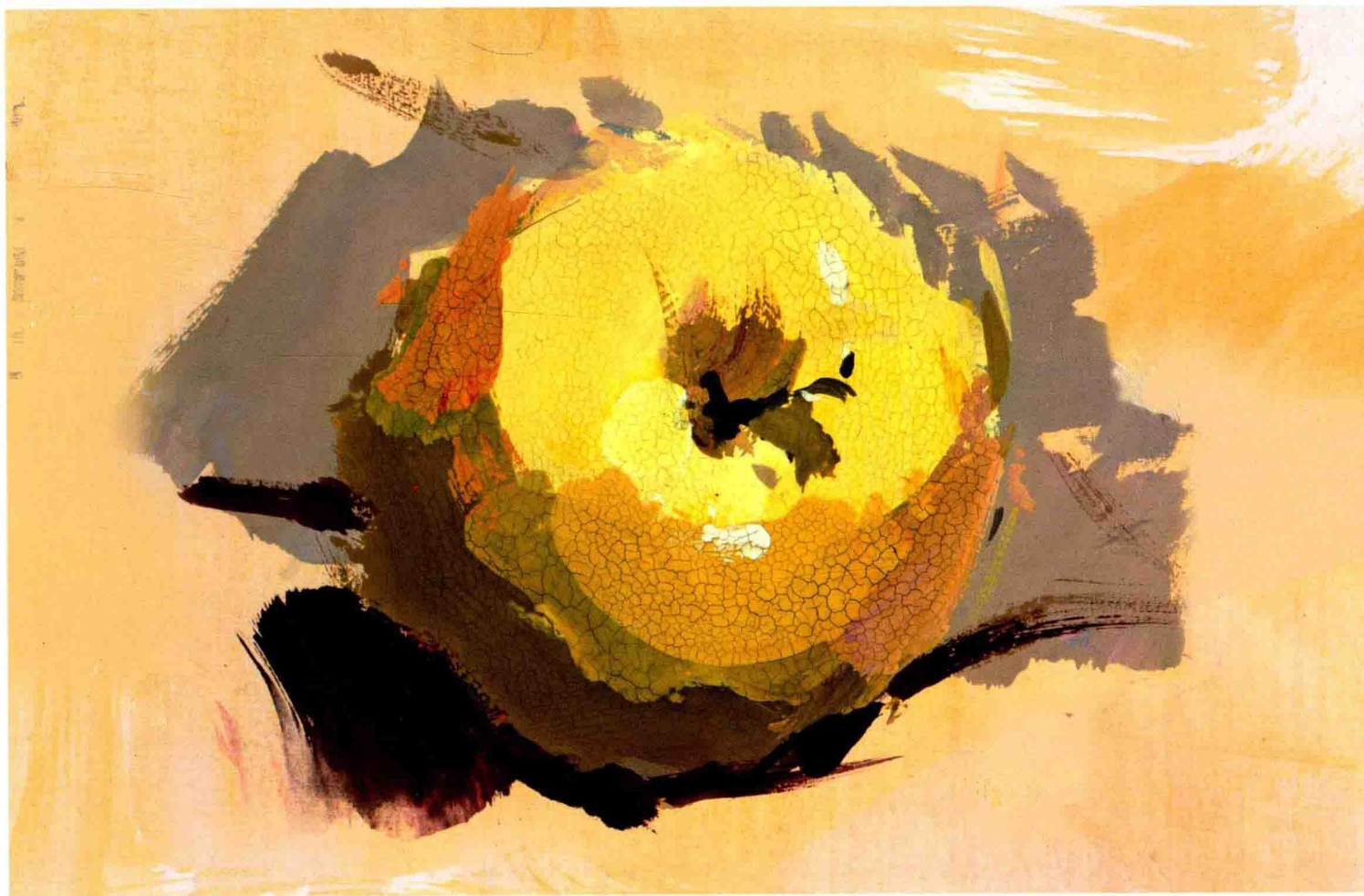
整体一些，因为这里受到了光源色的影响。

- 4.深入塑造，调色要饱和，水分要少。注意灰面的红、黄衔接处。最后点出高光，画上果柄，注意果柄的投影。

4

11

梨

学习目的：通过此练习掌握美术高考中常见水果——梨的画法。

学习重点及难点：如何把握梨的颜色及质地。

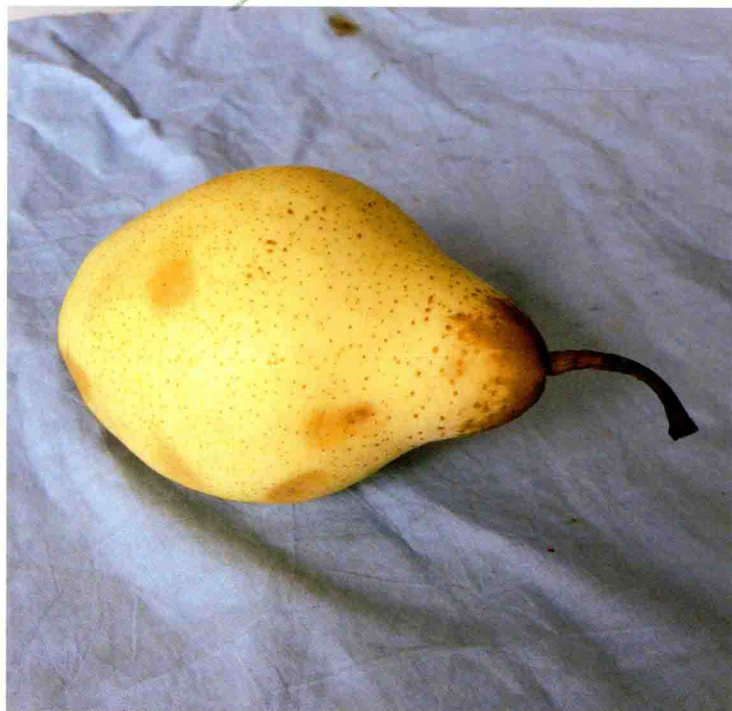
学习周期：20 分钟。

掌握程度：准确地表达出梨的质感和颜色。

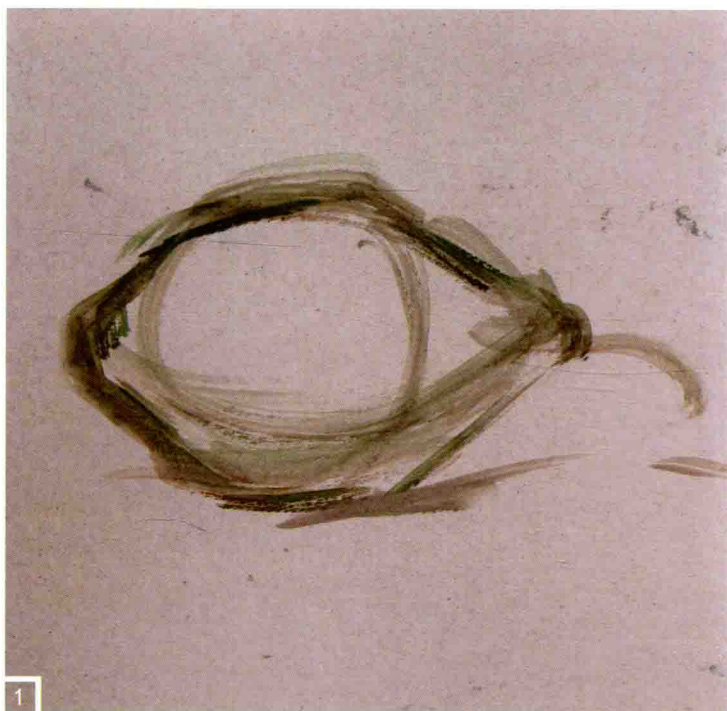

注意事项：

- * 梨的表面比较粗糙，用干画法来画边线比较合适。
- * 梨的高光不如苹果的高光明显。
- * 作画时梨的饱和度没有苹果的高，需要黄中带粉。
- * 梨的外形略带起伏，用色上要注意色彩的微妙变化。

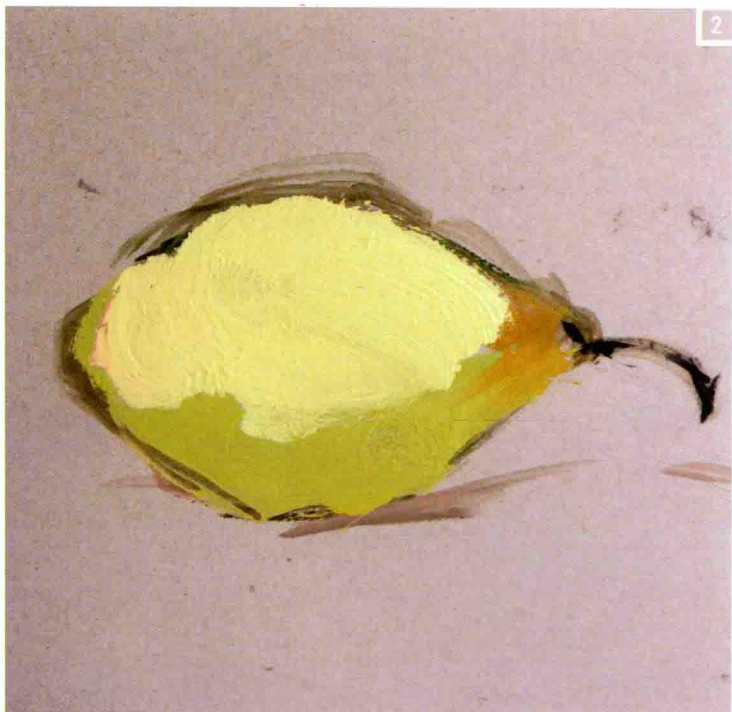

1. 观察梨的外形特征，用单色起稿，强调明暗交界线和投影的位置。

3. 画出梨的灰面，注意用笔要随着梨的形体摆色块，增强梨的体积感。

2. 铺出底色，画出明暗两部分色块。

4. 进一步丰富梨灰面的色彩过渡，要考虑到环境色的影响，体现出梨的质感，用较干的笔触勾出果柄并点上高光。

