

中国高等院校“十二五”
精品课程规划教材

杨毅柳 主编

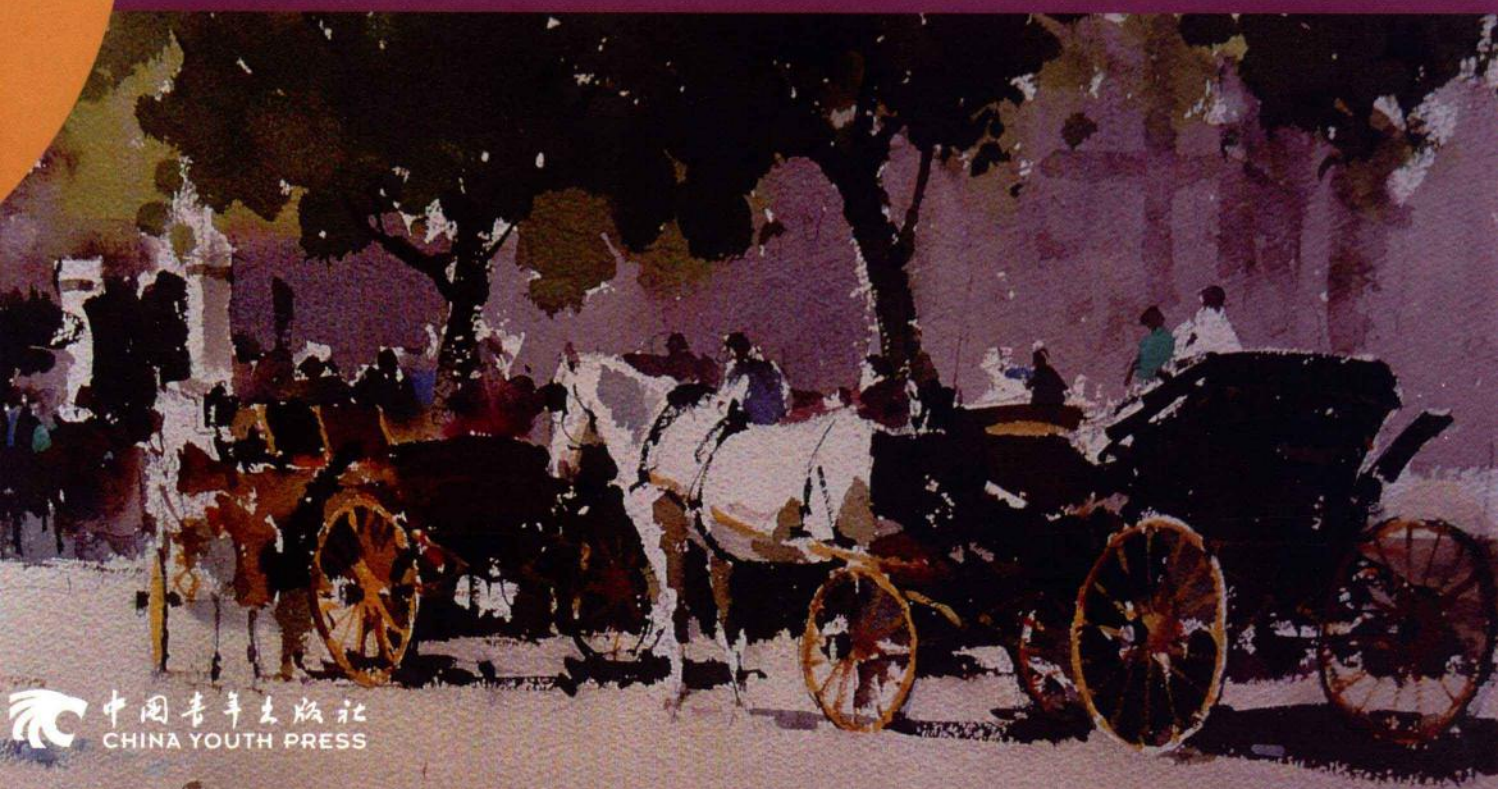
史 涛 林则军 郝 源 编著

色彩 写生

- 认识绘画色彩写生规律 ○
- 了解四类画种材料特点 ○
- 学习色彩写生详细步骤 ○
- 欣赏精彩名家色彩精品 ○

COLOR PAINTING

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

色彩 写生

COLOR PAINTING

杨毅柳 主编

史 湧 林则军 郝 源 编著

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

Email: cypaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩写生 / 杨毅柳主编；史涛，林则军，郝源编著. — 北京：中国青年出版社，2013.1

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-1415-0

I. ①色… II. ①杨… ②史… ③林… ④郝… III. ①水粉画—写生画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第008925号

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材 色彩写生

杨毅柳 主编 史 涛 林则军 郝 源 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：刘 洋

责任编辑：郭 光 张 军

封面设计：六面体书籍设计

唐 棣 张旭兴

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：11.5

版 次：2013年1月北京第1版

印 次：2013年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-1415-0

定 价：56.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.lion-media.com.cn>

序

在改革开放三十年后新的发展时期，伴随着艺术教育的不断深化，我们总结和梳理艺术教育的诸多问题，很显然我们有许多必须坚持、必须坚守、必须肯定和继续深化研究的诸多问题，同时也存在着我们必须直面和许多亟待解决的问题。《色彩写生》一书恰逢此时编写，并遵循美术教育由浅入深、由易进难的方式，从静物、风景、人物及创作进行了单元式的具体剖析，以主编杨毅柳教授，副主编林则军、史涛、郝源教授，选择水彩、丙烯、色粉、水粉等不同材料为角度展开研究，同时以他们的视野和创作经验，选择了大量中外名家的作品进行史料梳理与技术研究，书中他们对如何面对今天艺术思潮及学院教育；西方现代派艺术对学院教育的影响毫不避讳的做了评述；并对伴随西方现代艺术所共生的种种艺术思潮、艺术形式、艺术表现手法，理性的进行了阐述、梳理且将其借为我用。

绘画的技术是绘画创作的必要前提，它是画家表现其思想和文化精神的重要手段，本书从技术研究、表现手法、绘画创作的思想以及如何将这一切贯穿于中，做了较为深入的分析，为最终获得良好的艺术创作作品进行了系统的阐述。本书的四位作者是常年从事色彩研究的、卓有成就的且长期在教学第一线的色彩教师，他们力图集学术性、文学性、研究性于一体，又兼顾了学院学生和社会业余爱好者等诸多方面的学习要求，编著完成了此书。在编写此书的过程中，他们始终以艺术创作的思想、精神和文化背景为主线，以便于掌握的、循序渐进的教科书的方式呈现给大家，本书的编写具有前瞻性和开放性，对于艺术专业教学的发展将起到良好的作用，并伴随着新时期教学课程成果的梳理与改革，为形成较为成熟的艺术教育体系，起到良好且积极的作用。

中国美术学院设计艺术学院教授、副院长、硕士生导师

中国美术家协会水彩画艺术委员会委员

中国流行色协会教育委员会副主任

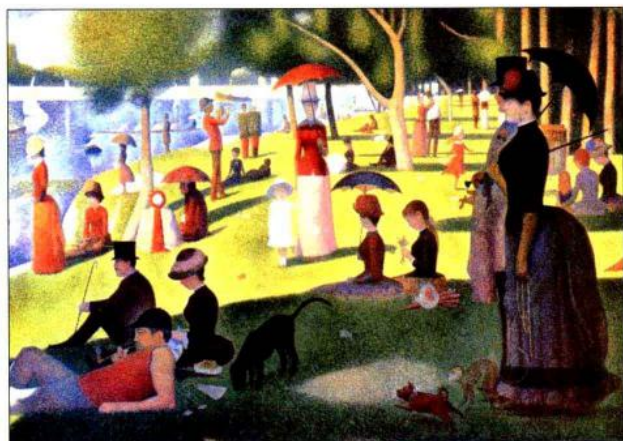
周刚

2012.11.19

目录

第1章 色彩概述

1.1 认识色彩	8
1.1.1 光与色	8
1.1.2 光源色	9
1.1.3 物体色	9
1.1.4 环境色	10
1.1.5 色彩与视觉心理	11
1.2 色彩三要素	13
1.2.1 色相	13
1.2.2 明度	13
1.2.3 纯度	14
1.3 色彩的混合	14
1.3.1 加色混合	14
1.3.2 减色混合	14
1.3.3 空间混合	15
1.4 写生色彩与装饰色彩	15
1.4.1 写生色彩	15
1.4.2 装饰色彩	16
1.5 绘画色彩写生	16
1.5.1 观察色彩	16
1.5.2 表现色彩	17

第2章 水粉画

2.1 水粉画的艺术特点	22
2.2 水粉画的作画工具与材料	22
2.2.1 水粉颜料、调色盒、调色板	23

2.2.2 水粉纸张	24
2.2.3 水粉画笔	24
2.2.4 其他写生用具	25

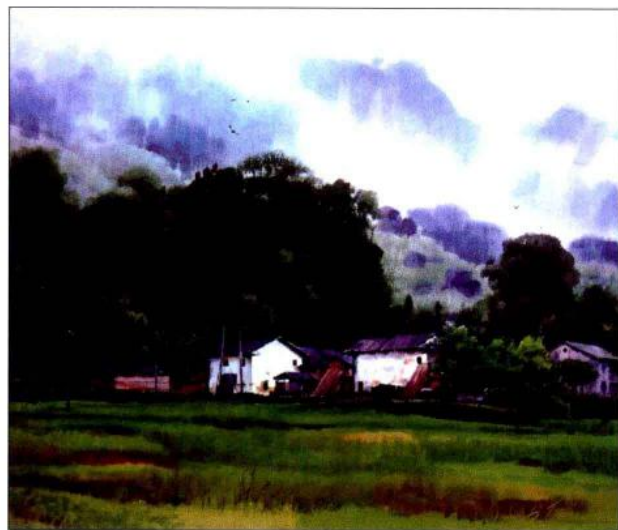
2.3 水粉画的基本技法	26
2.3.1 湿画法	26
2.3.2 干画法	26
2.3.3 干、湿结合法	27
2.4 水粉静物写生步骤解析	27
2.5 水粉风景写生步骤解析	30
2.6 水粉人物写生步骤解析	32
2.7 作品赏析	33

第3章 水彩画

3.1 水彩画的艺术特点	56
3.2 水彩画的作画工具与材料	56
3.2.1 水彩颜料	56
3.2.2 水彩纸张	56
3.2.3 水彩画笔	58
3.2.4 水彩写生工具	58
3.3 水彩画的技法	59
3.3.1 干画法	59
3.3.2 湿画法	60
3.3.3 干湿并用法	60
3.3.4 特殊技法	60
3.4 水彩静物写生步骤解析	62

3.5 水彩静物创作画法解析	64
3.6 水彩人物写生步骤解析	66
3.7 水彩风景写生步骤解析	68
3.8 水彩人物创作步骤解析	71
3.9 作品赏析	73

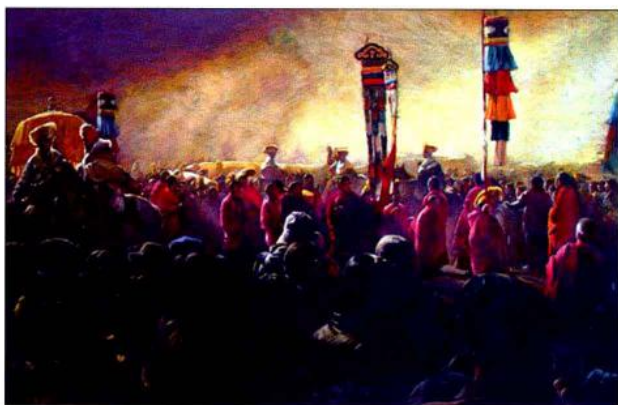
第4章 丙烯画

4.1 丙烯画的特点	148
4.1.1 耐久性	148
4.1.2 速干性	148
4.1.3 丰富性	148
4.1.4 鲜明性	148
4.2 丙烯画的作画工具与材料	149
4.2.1 何谓丙烯颜料	149
4.2.2 丙烯画的作画工具	149
4.3 丙烯画的作画技法	149
4.3.1 不透明画法	149
4.3.2 透明画法	150
4.3.3 揉擦画法与轻掠画法	150
4.3.4 综合技法	150
4.4 丙烯人物半身像写生步骤解析	151
4.5 丙烯静物写生步骤解析	152
4.6 作品赏析	153

第5章 色粉画

5.1 色粉画的艺术特点	162
5.2 色粉画的作画工具与材料	162
5.2.1 色粉画颜料	162
5.2.2 色粉画纸	163
5.2.3 定画液及辅助工具	163
5.3 色粉画的基本技法	163
5.3.1 用笔	164
5.3.2 用色	164
5.3.3 巧妙运用纸的底色作画	164
5.3.4 定画液的使用	165
5.3.5 修改画面	165
5.4 色粉静物写生步骤解析	166
5.5 色粉人物半身像写生步骤解析	168
5.6 色粉风景写生步骤解析	169
5.7 作品赏析	172

色彩 写生

COLOR PAINTING

杨轶柳 主编
史 涛 林国军 郝 原 编著

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

Email: cyplaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩写生 / 杨毅柳主编；史涛，林则军，郝源编著. — 北京：中国青年出版社，2013.1

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-1415-0

I. ①色… II. ①杨… ②史… ③林… ④郝… III. ①水粉画—写生画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第008925号

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材 色彩写生

杨毅柳 主编 史 涛 林则军 郝 源 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：刘 洋

责任编辑：郭 光 张 军

封面设计：六面体书籍设计

唐 棣 张旭兴

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：11.5

版 次：2013年1月北京第1版

印 次：2013年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-1415-0

定 价：56.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.lion-media.com.cn>

序

在改革开放三十年后新的发展时期，伴随着艺术教育的不断深化，我们总结和梳理艺术教育的诸多问题，很显然我们有许多必须坚持、必须坚守、必须肯定和继续深化研究的诸多问题，同时也存在着我们必须直面和许多亟待解决的问题。《色彩写生》一书恰逢此时编写，并遵循美术教育由浅入深、由易进难的方式，从静物、风景、人物及创作进行了单元式的具体剖析，以主编杨毅柳教授，副主编林则军、史涛、郝源教授，选择水彩、丙烯、色粉、水粉等不同材料为角度展开研究，同时以他们的视野和创作经验，选择了大量中外名家的作品进行史料梳理与技术研究，书中他们对如何面对今天艺术思潮及学院教育；西方现代派艺术对学院教育的影响毫不避讳的做了评述；并对伴随西方现代艺术所共生的种种艺术思潮、艺术形式、艺术表现手法，理性的进行了阐述、梳理且将其借为我用。

绘画的技术是绘画创作的必要前提，它是画家表现其思想和文化精神的重要手段，本书从技术研究、表现手法、绘画创作的思想以及如何将这一切贯穿于中，做了较为深入的分析，为最终获得良好的艺术创作作品进行了系统的阐述。本书的四位作者是常年从事色彩研究的、卓有成就的且长期在教学第一线的色彩教师，他们力图集学术性、文学性、研究性于一体，又兼顾了学院学生和社会业余爱好者等诸多方面的学习要求，编著完成了此书。在编写此书的过程中，他们始终以艺术创作的思想、精神和文化背景为主线，以便于掌握的、循序渐进的教科书的方式呈现给大家，本书的编写具有前瞻性和开放性，对于艺术专业教学的发展将起到良好的作用，并伴随着新时期教学课程成果的梳理与改革，为形成较为成熟的艺术教育体系，起到良好且积极的作用。

中国美术学院设计艺术学院教授、副院长、硕士生导师

中国美术家协会水彩画艺术委员会委员

中国流行色协会教育委员会副主任

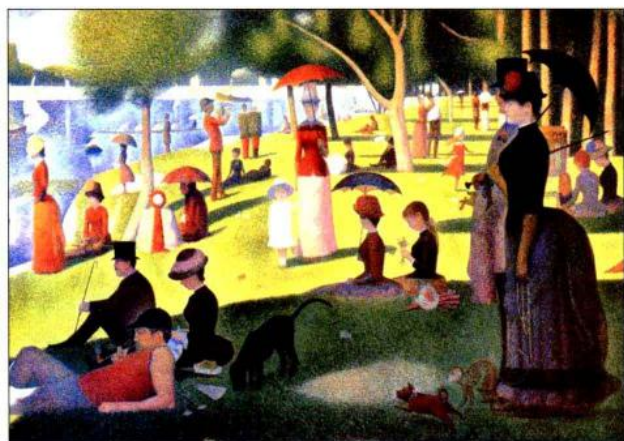
周刚

2012.11.19

目录

第1章 色彩概述

1.1 认识色彩	8
1.1.1 光与色	8
1.1.2 光源色	9
1.1.3 物体色	9
1.1.4 环境色	10
1.1.5 色彩与视觉心理	11
1.2 色彩三要素	13
1.2.1 色相	13
1.2.2 明度	13
1.2.3 纯度	14
1.3 色彩的混合	14
1.3.1 加色混合	14
1.3.2 减色混合	14
1.3.3 空间混合	15
1.4 写生色彩与装饰色彩	15
1.4.1 写生色彩	15
1.4.2 装饰色彩	16
1.5 绘画色彩写生	16
1.5.1 观察色彩	16
1.5.2 表现色彩	17

第2章 水粉画

2.1 水粉画的艺术特点	22
2.2 水粉画的作画工具与材料	22
2.2.1 水粉颜料、调色盒、调色板	23

2.2.2 水粉纸张	24
2.2.3 水粉画笔	24
2.2.4 其他写生用具	25

2.3 水粉画的基本技法	26
2.3.1 湿画法	26
2.3.2 干画法	26
2.3.3 干、湿结合法	27
2.4 水粉静物写生步骤解析	27
2.5 水粉风景写生步骤解析	30
2.6 水粉人物写生步骤解析	32
2.7 作品赏析	33

第3章 水彩画

3.1 水彩画的艺术特点	56
3.2 水彩画的作画工具与材料	56
3.2.1 水彩颜料	56
3.2.2 水彩纸张	56
3.2.3 水彩画笔	58
3.2.4 水彩写生工具	58
3.3 水彩画的技法	59
3.3.1 干画法	59
3.3.2 湿画法	60
3.3.3 干湿并用法	60
3.3.4 特殊技法	60
3.4 水彩静物写生步骤解析	62

3.5 水彩静物创作画法解析	64
3.6 水彩人物写生步骤解析	66
3.7 水彩风景写生步骤解析	68
3.8 水彩人物创作步骤解析	71
3.9 作品赏析	73

第4章 丙烯画

4.1 丙烯画的特点	148
4.1.1 耐久性	148
4.1.2 速干性	148
4.1.3 丰富性	148
4.1.4 鲜明性	148
4.2 丙烯画的作画工具与材料	149
4.2.1 何谓丙烯颜料	149
4.2.2 丙烯画的作画工具	149
4.3 丙烯画的作画技法	149
4.3.1 不透明画法	149
4.3.2 透明画法	150
4.3.3 揉擦画法与轻掠画法	150
4.3.4 综合技法	150
4.4 丙烯人物半身像写生步骤解析	151
4.5 丙烯静物写生步骤解析	152
4.6 作品赏析	153

第5章 色粉画

5.1 色粉画的艺术特点	162
5.2 色粉画的作画工具与材料	162
5.2.1 色粉画颜料	162
5.2.2 色粉画纸	163
5.2.3 定画液及辅助工具	163
5.3 色粉画的基本技法	163
5.3.1 用笔	164
5.3.2 用色	164
5.3.3 巧妙运用纸的底色作画	164
5.3.4 定画液的使用	165
5.3.5 修改画面	165
5.4 色粉静物写生步骤解析	166
5.5 色粉人物半身像写生步骤解析	168
5.6 色粉风景写生步骤解析	169
5.7 作品赏析	172

《梦园》 夏晓云

《鱼乐之一》 谢园园

第1章 色彩概述

1.1 认识色彩

- 1.1.1 光与色
- 1.1.2 光源色
- 1.1.3 物体色
- 1.1.4 环境色
- 1.1.5 色彩与视觉心理

1.2 色彩三要素

- 1.2.1 色相
- 1.2.2 明度
- 1.2.3 纯度

1.3 色彩的混合

- 1.3.1 加色混合
- 1.3.2 减色混合
- 1.3.3 空间混合

1.4 写生色彩与装饰色彩

- 1.4.1 写生色彩
- 1.4.2 装饰色彩

1.5 绘画色彩写生

- 1.5.1 观察色彩
- 1.5.2 表现色彩

1.1 认识色彩

我们能感知五彩缤纷的世界，离不开两个基本要素，一是能正常分辨色彩的视觉系统，二是适宜的光线。人类通过感知色彩的神奇变幻，创造出了灿烂辉煌的色彩艺术与色彩文化，推动了社会的文明与进步。从原始社会开始人类就懂得了色彩的运用。艺术的发展史从某种意义上说也是发现、研究、利用色彩的进步史。不论是长沙马王堆出土的西汉帛画、漆器，还是公元前 1000 多年拜占庭建筑艺术中的镶嵌壁画，以及古埃及法老墓室中的彩色壁画，都显示了人类认识色彩、使用色彩的能力。

1.1.1 光与色

研究色彩学中的光与色时，一般以自然发光体太阳光为准，这是因为太阳光是所有发光体所发出的光中色彩最丰富、最纯的光。太阳永恒地释放出热能，引起种种电磁波的振动，即光波。光的速度很快，每秒达 30 万公里，可绕地球七周，通常把这种处于行进状态的光叫光的传播，也叫光线。构成光线的波与波之间的距离叫波长。光属于一定波长范围内的电磁辐射，其波长范围很广，最短的如宇宙射线，最长的如交流电，其波长可达数千公里。这些电磁辐射肉眼都无法感知。只有波长处于 0.4~0.75 微米范围内的电磁辐射能被人感知，这段波长范围内的光叫可见光。十七世纪，英国物理学家牛顿用三棱镜将白色太阳光（可见光）分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫顺次排列的七色光谱。这一划时代的科学发现，奠定了色彩学研究的科学理论基础。（如图 1-1 和图 1-2）

科学实验证明，当客观物象被 0.4~0.75 微米之间的可见光波照射时，部分光波被吸收，部分光波被反射，

被反射的光波在人的大脑中形成色彩印象和判断，我们便看到了一个彩色

的世界。所以说，光线是感知的条件，色彩是感知的结果。

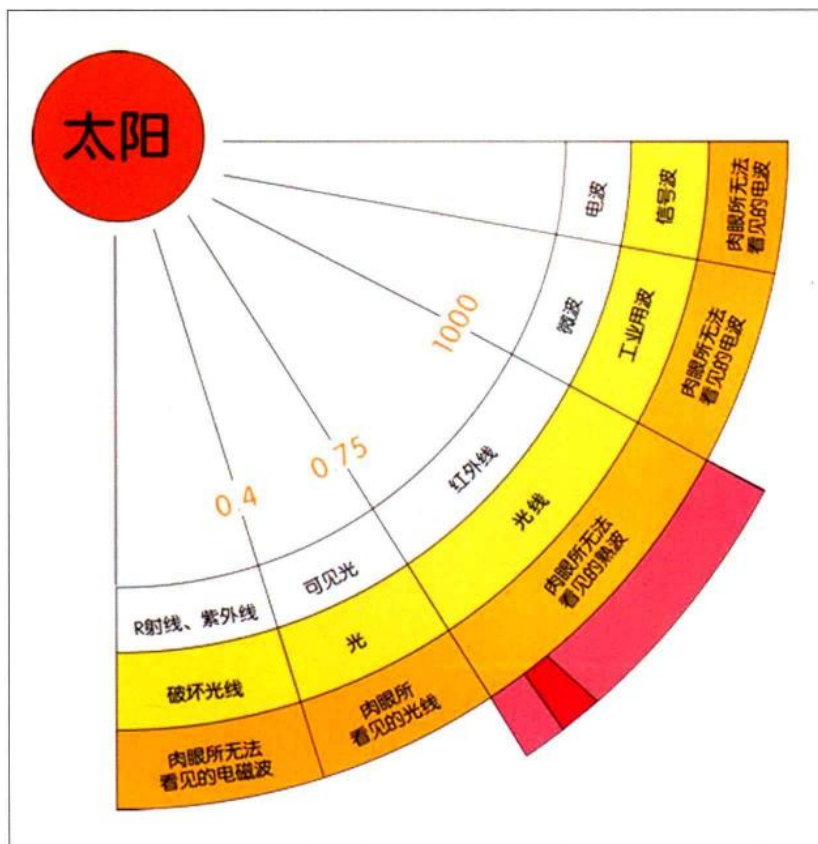

图1-1 光波

图1-2 三棱镜分解太阳光

1.1.2 光源色

我们把自身能发光的物体称为光源, 太阳和白色荧光灯能发出接近白色的光, 灯泡、蜡烛能发出黄色的光, 月亮发出偏蓝的光, 也就是说, 所有

的光源所发出的光都是有颜色的。所有物体的色彩都是在具有某种颜色的光线照射下产生的。相同的物体在不同的光线照射下必然呈现出不同的色彩倾向, 法国印象派大师莫奈每天在

不同的光色条件下画的《鲁昂大教堂》组画, 为我们留下了不同光源色下自然色彩变化的经典范例。(如图1-3~图1-5)

1.1.3 物体色

为了便于理解, 我们也将物体色称为固有色。物体色是指各种自身不发光的物体在稳定的“白光”照射下通常所呈现的色彩倾向, 如红苹果、黄颜料、绿叶、紫茄子等。

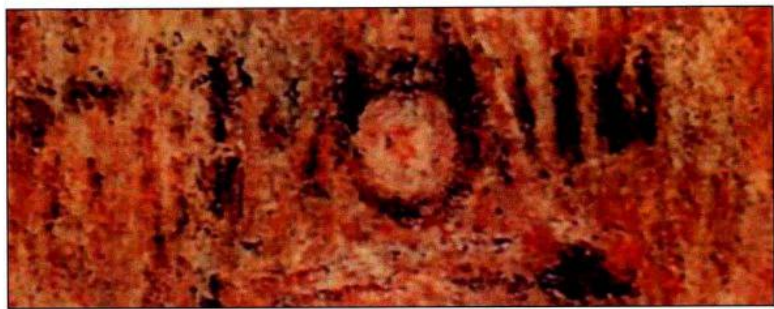

图1-3 《鲁昂大教堂-1》油画 莫奈(法国)

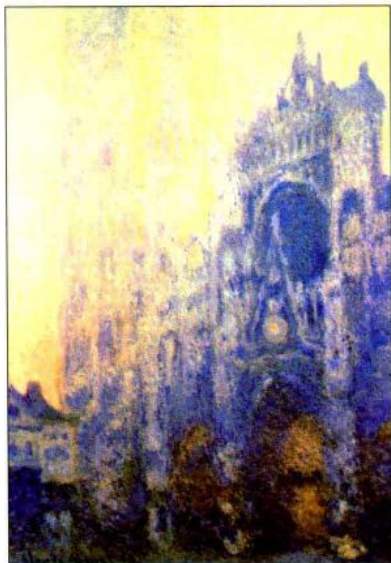

图1-4 《鲁昂大教堂-2》油画 莫奈(法国)

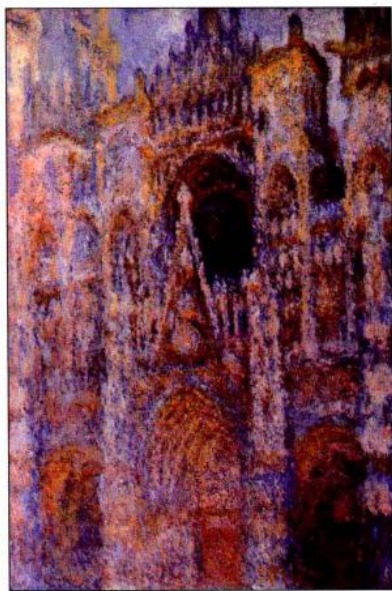

图1-5 《鲁昂大教堂-3》油画 莫奈(法国)

当光线照射到物体上以后,会被物体吸收、反射、透射等,而不同的物体具有选择性地吸收、反射、透射色光的特性。物体的颜色取决于对不同波长色光的吸收和反射情况。举例来说,如果物体几乎能反射太阳光中所有的色光,那么这个物体便呈现出白色的色彩特征。反之,如果它吸收了所有的色光,则物体会呈现黑色。如果这个物体吸收了其他的色光,仅反射 0.7 微米的光波,那么这个物体就呈现出红色。由此可见,不透明物体的颜色是由它所反射的色光决定的。生活中还有很多透明或半透明的物体,它们的色彩主要是由自身所能透射的色光决定的。蓝色玻璃之所以呈蓝色,是因为它只透射了蓝色的

色光而吸收了其他色光的缘故。为了拍摄需要,专业摄影师通常会配各种颜色的滤镜,就是要滤去不需要的色光。

1.1.4 环境色

环境色指物体周边对其能产生色彩影响的彩色物体,组合在一起的一组物体互为环境,因而物体之间的环境色也是相互作用的。如红色的苹果放在绿色的台布上,红苹果的暗部会呈绿色,同时绿色台布靠近红苹果的区域也会有轻微红色倾向。环境色的作用多呈现于物体的暗部,但物体亮面的某些朝向也可能受周边强反射的色光影响。对环境色的认识应建立在整体观察、整体比较的基础上。做

一个简单的试验:将一对单色瓷器分别置于红色、黄色、绿色和蓝色等纯度较高的台布之上,观察其暗部色彩倾向,一定会使你对环境色产生非常直观的认识。(如图 1-6~图 1-11)

图1-6 环境色例图-1

图1-7 环境色例图-2

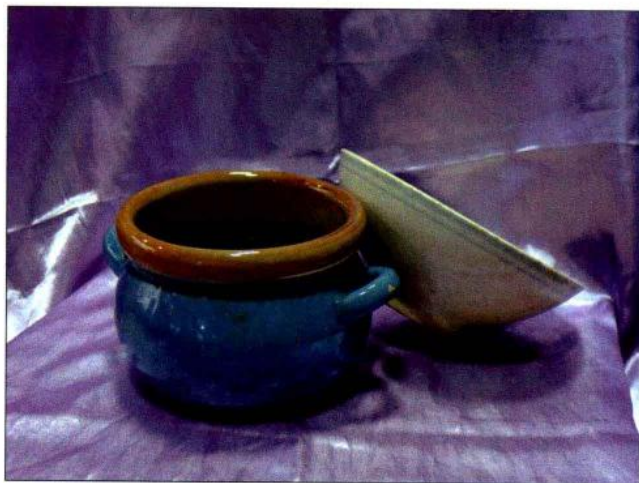

图1-8 环境色例图-3

图1-9 环境色例图-4

图1-10 环境色例图-5

1.1.5 色彩与视觉心理

人的个体差异决定了画同一个对象时，会画出不同色彩倾向的画面，但同时，每一个人感知色彩的能力经过专业的有意识的训练，也可以不断得到提高。研究得越深入，人的色域就会越宽，能够感知到的色彩变化就

越丰富、微妙。有了好的观察力，好的表现自然水到渠成。我们不仅在视觉上可以观察、感知、表现色彩，同时，我们也可以在触觉、嗅觉等方面感知色彩，象我们可以实现到更丰富的心理感知，如湿润的色彩、温暖的色彩、寒冷的色彩等。（如图 1-12~ 图 1-15）

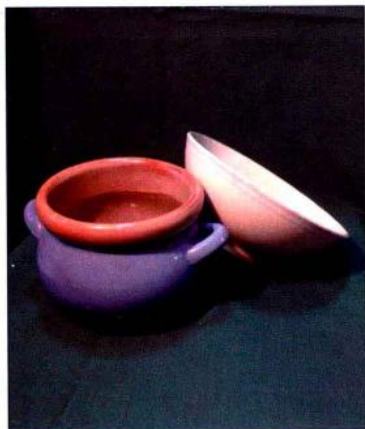

图1-11 环境色例图-6

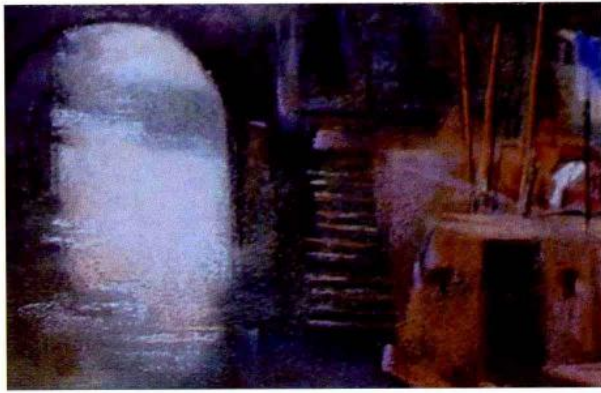

图1-12 《新市水乡》色粉 杭鸣时 湿润的色彩写生