

● 主编／苗壮 编著／张明哲 绘画／向晓露等

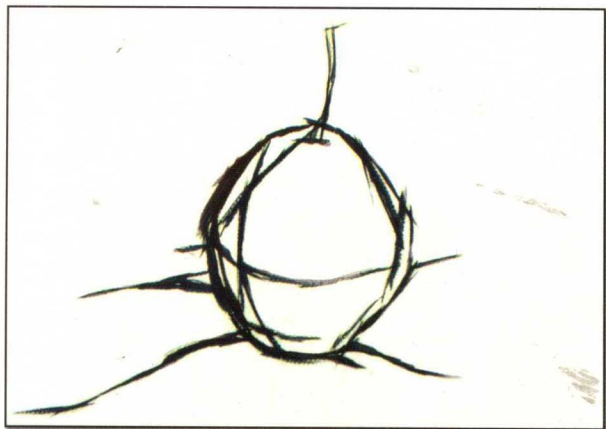

MEISHU SHIYONG JIFA

美术实用技法

SECAI RUMEN

色彩
入门

素描入门

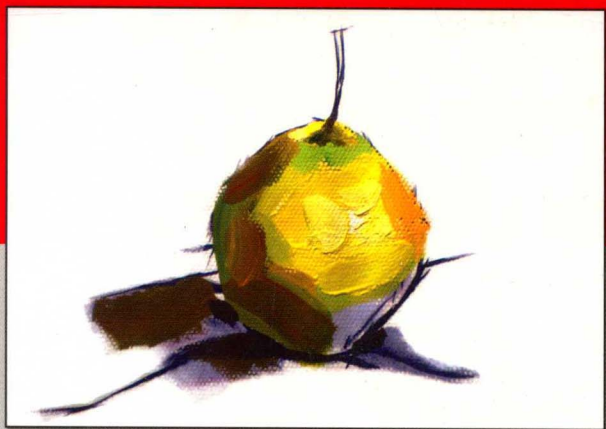
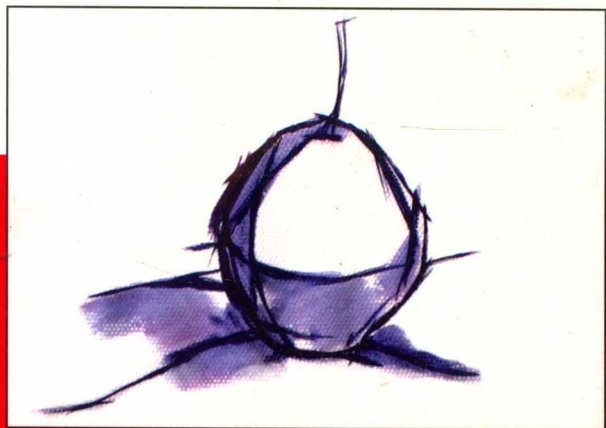
单体静物
组合静物
临摹与练习

责任编辑：于玉珍

封面设计：曹尔刚

MEISHU SHIYONG JIFA
SECAI RUMEN
DANTI JINGWU

跟随专家迈进艺术的殿堂

色彩入门

单体静物
组合静物
临摹与练习

ISBN 978-7-5082-5925-3

定价：15.00元

ISBN 978-7-5082-5925-3

9 787508 259253 >

美术实用技法

色彩入门

● 单体静物

主编：苗壮

编著：张明哲

绘画：向晓露等

金盾出版社
JIN DUN CHU BAN SHE

内 容 提 要

本书包括水粉画概述、色彩知识、用笔的基本技法、调色方法及常识、水粉画的作画方法、水粉画的作画步骤等内容。书中配有大量范画帮助初学者进行基础训练,并对范画作细致的分步讲解,让初学者掌握绘画的基本要领。

图书在版编目(CIP)数据

色彩入门·单体静物/张明哲编著. —北京:金盾出版社,2009.10
(美术实用技法/苗壮主编)
ISBN 978-7-5082-5925-3

I. 色… II. 张… III. 水粉画:静物画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 137635 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn
封面印刷:北京蓝迪彩色印务有限公司
正文印刷:北京蓝迪彩色印务有限公司
装订:北京蓝迪彩色印务有限公司
各地新华书店经销

开本:889×1194 1/16 印张:4 字数:100 千字
2009 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~10 000 册 定价:15.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

作者简介

张明哲，山东烟台人，插画艺术家，同时在美术教育方面，以一种自由和简洁的方法将技法和理论联系在一起，注重激发学生的想象力和对美术创作的兴趣，深受广大美术专业学生的欢迎。在年轻一代的美术教育和艺术创作领域中逐渐凸显其造诣。

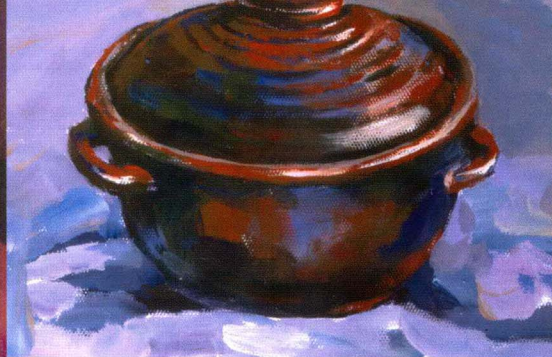
编者的话

随着现代社会人类艺术思维的发展和艺术探索的不断进步，美术这种艺术表现形式显得越来越重要，它体现着人类素质的不断提高。

学习美术能培养青少年的形象思维及动手能力，能使他们的观察力、想象力、创造力得到全面和综合的发展。本套丛书是专门为绘画初学者准备的入门图书，为广大青少年提供一条正确的学习途径。

本套丛书由从事绘画教学多年、经验丰富的专业人士精心编绘，分为素描和色彩两部分，每部分根据单体静物——组合静物——临摹又各分三册，遵循由简到繁、循序渐进的教学法则，注重知识性讲解及学习方法和能力的培养。并且所示图文针对性强，贴近生活，便于初学者学习和掌握。

本套丛书详细介绍了绘画的基础知识，并配有基础训练，以通俗、深入、细致、形象的分步讲解，介绍了绘画的基本要领。可使初学者掌握正确的观察方法与立体表现方式，养成良好的作画习惯，为以后的进一步学习打下扎实的基础。

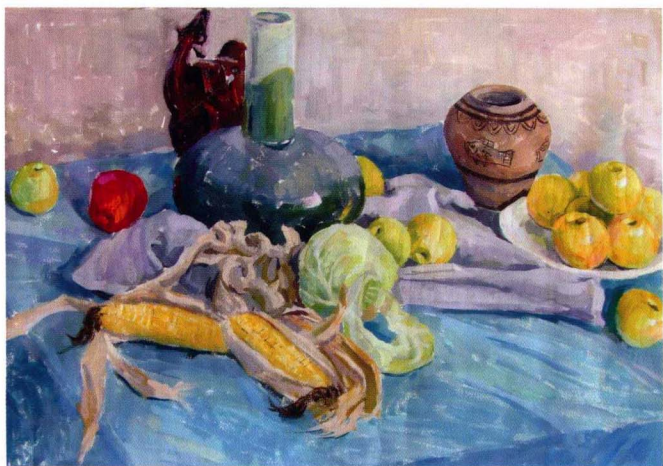

[目录]

水粉画概述	1	茄子	28
颜料及用具	2	苹果	30
色彩知识	3	高脚杯	32
用笔的基本技法	4	西红柿	34
调色方法及常识	5	青花瓷碗	36
水粉画的作画方法	6	玻璃杯	38
水粉画的作画步骤	7	白菜	40
梨	8	菠萝	42
青椒	10	煲汤罐	44
胡萝卜	12	葡萄	46
纸杯	14	啤酒瓶	48
红萝卜	16	凉水杯	50
葫芦	18	香蕉	52
南瓜	20	沙锅	54
青萝卜	22	水壶	56
面包	24	作品欣赏	58
花盆	26		

● 水粉画概述

水粉画就是用水调合粉质颜料来作画的一种绘画形式。它以水作为媒介，可以绘制出水彩画一样的酣畅淋漓的效果，却没有水彩画透明，有一定的覆盖能力，也可以绘制出类似油画的浑厚饱满的感觉。在电脑绘图普及之前，水粉画广泛地用于海报宣传、广告招贴和平面设计，其本身也是一种独立的绘画方式。因为水粉画颜料遮盖力强，画法便于掌握和修改，所以也是青少年学习色彩知识、进行色彩绘画训练的重要途径，同时也是参加美术院校加试的必修科目。

● 颜料及用具

1 颜料

水粉颜料又叫宣传色、广告色，常见的有管装和瓶装两种。其中，管装使用、携带都比较方便。

目前，市场经常见到的水粉颜料有：钛白、柠檬黄、淡黄、中黄、深黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、夕阳红、曙红、深红、桃红、玫瑰红、紫罗兰、青莲、群青、深蓝、普蓝、翠绿、草绿、淡绿、熟褐、深褐色、褐色、黑等。

2 调色盒

调色盒也叫颜料盒，是水彩画和水粉画调色的用具，一般为塑料制，白色。调色盒有两种：一种是翻盖式的，盖上有孔，拇指伸进孔中托拿，这种调色盒轻便，但盛颜料较少，适用于外出写生。另一种是掀盖式的，盛颜料较多，盒盖与盒身脱离且没有孔，只能放在桌上使用。因为水粉画所用颜料较多，我们建议初学者使用第二种颜料盒。

3 笔

笔可以选择市场上销售的成套的水粉画笔，一般羊毫的或狼毫的较好。还有一种尼龙画笔，由于吸水性有限，不推荐初学者使用。我们也可以选用单只的画笔，1—12号之间每隔一个号选用一只即可。

4 纸

画水粉画最好是选用专业的水粉纸，其吸水性和表面的质感比较适合初学者对颜料的运用和干湿效果的掌握。同时，我们也可以选用水彩纸，质感与水粉纸比较相近。素描纸和白卡纸其吸水性和质感均不适合水粉画的特点，所以不推荐使用。

5 笔洗

口径大的、可以贮水的器皿都可用做笔洗，如小塑料桶、大的罐头瓶。口径大的笔洗便于在紧张作画时快速在水中涮笔。

6 画板

画板常选用四开木制。使用时，我们可以将纸张的粗糙面向上，把专用于裱纸的胶带沾湿，将纸张四边裱糊于画板之上，即可作画。

7 画架

三角画架一般选用可以折叠的木质或金属制的，这样的三角架价格适中且轻便实用。

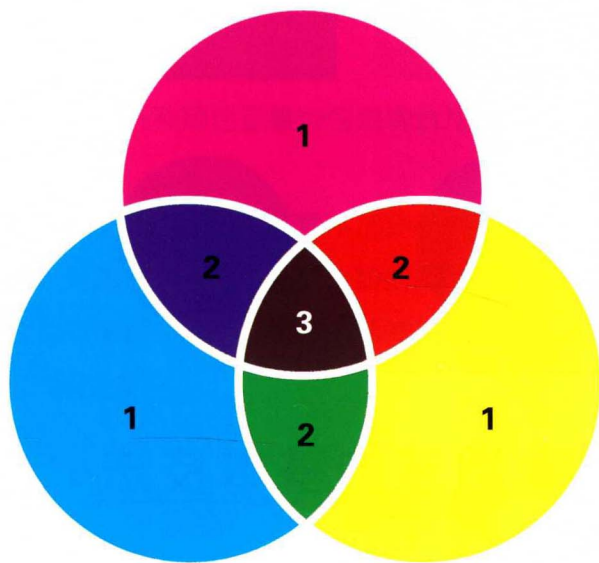
色彩知识

1 分类

①原色：称为第一次色，即红、黄、蓝三色。原色是颜色中不可能由其他颜色调和出来的，也不能再分解为其他颜色的基本色。

②间色：称为第二次色，即橙、绿、紫三色。间色是由两个原色相调和而成的。

③复色：称为第三次色，是由两个间色或三个原色混合而成。复色呈灰色，色彩不鲜明。事实上，在生活中我们常见到的色彩大多呈现的是复色。

1. 原色 2. 间色 3. 复色

2 色彩三要素

①色相：是指色彩的相貌特征。如：红、绿、黄等，是区别色彩的重要依据。

②明度：是指色彩的明暗程度。同一色彩可以有不同的明度变化，不同色彩的明暗度也不一样。

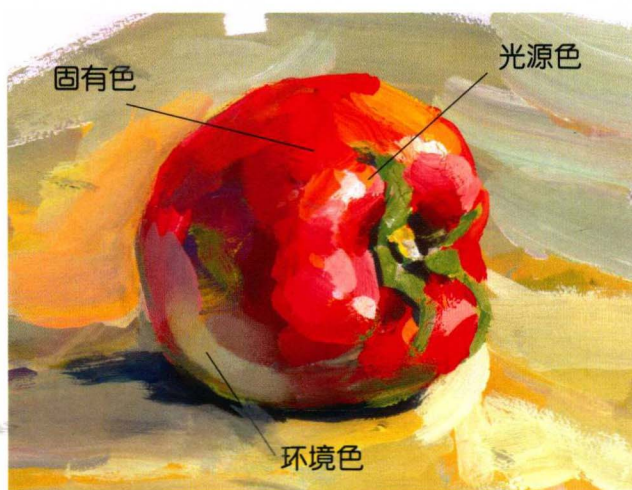
③纯度：是指色彩的鲜艳程度和饱和程度。如果在颜色中掺入其他色彩，色彩的纯度便会降低，所以三原色纯度最高。

3 视觉色彩的三种因素

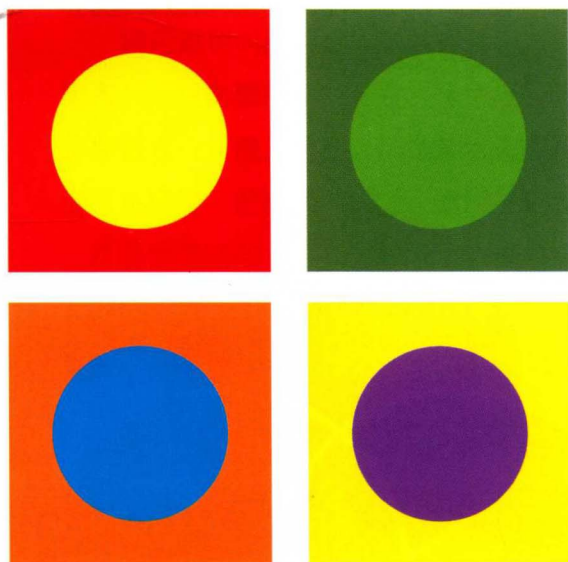
①固有色：指物体本身的色彩。例如，红苹果中的红色就可称为是苹果这个物体的固有色。

②环境色：指物体周围环境对物体反射的色彩以及物体之间相互作用的色彩。一般情况是物体表面越光滑，受环境色的影响就越大。

③光源色：指由于光的照射引起物体受光部色彩的变化。光源色分为冷光和暖光两类，它对物体的影响最大。

4 色彩的对比

①明度对比：因色彩明度之间的差别形成的对比。明度的对比体现了色彩的层次感、体积感和空间感。例如，红色和黄色相比，黄色感觉更亮一些。

②纯度对比：这是一种饱和色和不饱和色的对比。一个鲜艳的绿和一个含灰的绿相比较，能感觉出它们在鲜明和混浊上的差别。

③冷暖对比：由于色彩感觉的冷暖差别而形成的色彩对比。如：红、橙、黄使人感觉温暖，蓝、绿、紫使人感觉寒冷。

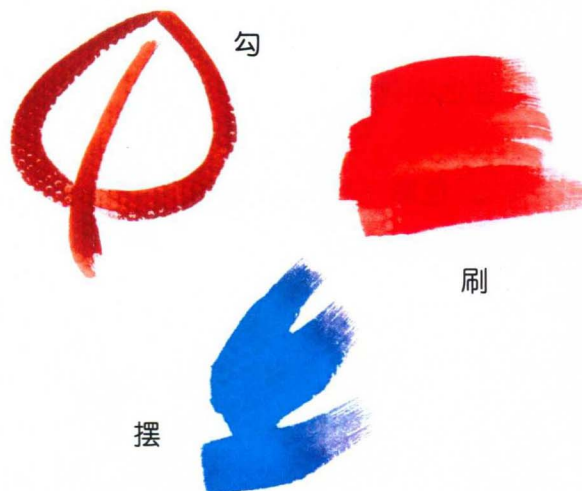
④补色对比：三原色中的一原色和另两原色的间色互为补色关系。如红与绿、黄与紫、蓝与橙。补色对比是一种最强烈的对比，色彩效果最鲜明、强烈。

● 用笔的基本技法

勾：是用线来表现的一种方法。可用小号的笔根据画面的需要勾画出不同的线条，以加强物体的结构。勾主要用于刻画物体边缘以及细节。

刷：指用较大的笔在画面上涂色。主要是用来表现大面积色彩，如背景、衬布等。注意笔刷不要反复的来回走动。

摆：是按照物体形体结构的走向，一笔一笔地把色彩摆在画面上。要求下笔要肯定而有力。

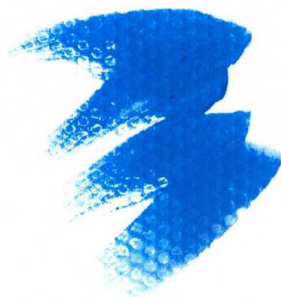

擦：又称扫，分为干擦和湿擦。干擦可以表现物体的粗糙和某些物体的边缘，起色彩虚实过渡的作用。湿擦是用干净的笔在色彩未干和浓淡不匀的地方轻擦，可使笔触不明显，多用在湿画法中。

揉：用笔幅度小，在画面上轻轻揉动，可减轻色彩的笔触和色块不均匀的感觉。

拖：用含色较干的笔在画面上顺锋运笔，拖出虚实变化，用笔要随意自然。

点：一般用来点物体的高光，画树叶、花瓣等。用笔尖或笔肚在画面上点出大小不同的点。

擦

揉

拖

点

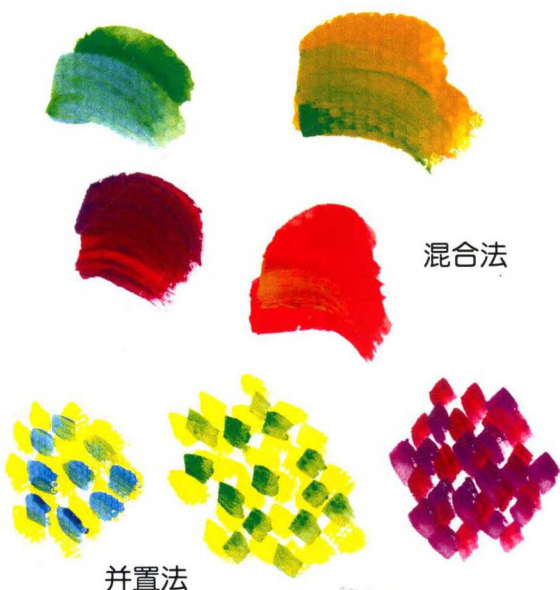
调色方法及常识

1 方法

一般颜色的调配有两种方法：一种是混合法，一种是并置法。

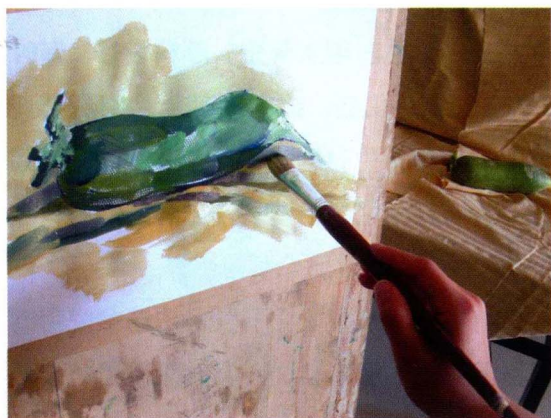
混合法是将几种颜色直接均匀地调合在一起，这是最常用的方法。

并置法是把不同色相的颜色不加调和就并置于画面，混色效果靠同时对比来达到。如把黄色和蓝色相间或交错地点画在一起造成绿色的感觉，这种绿色比直接混合的绿色更鲜明。

混合法

并置法

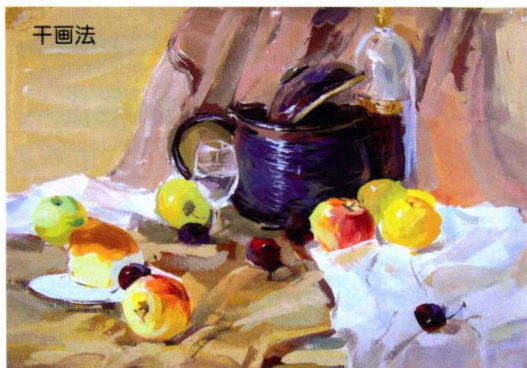

握笔姿势

2 常识

- ①调淡色时，应以白色为主，逐渐调入少量深色。
- ②调深色时，应避免加白色及含粉质较多的颜色，水分要略多一些。
- ③调亮部色时，应调入适量白色，水分要适中。
- ④如果加入过量白色，色彩纯度会降低，而且容易产生“粉”的弊病。
- ⑤调色时不要反复搅拌，反复搅拌容易导致色彩熟腻而灰暗。
- ⑥调色时一次调入的颜色不要超过三种（白色除外），否则色彩就会变脏变暗。
- ⑦要降低某一颜色的纯度，可以调入赭石、熟褐、土黄、橄榄绿等这类较稳定的颜色。
- ⑧加入少量的绿色，可以使红色的纯度降低。以此类推，补色关系的调入会降低颜色的纯度。

水粉画的作画方法

水粉画有“干画法”、“湿画法”和“干湿结合画法”。其着色方法一般为“先整体后局部”、“先薄后厚”、“先深后浅”、“先暗部后亮部”的作画原则。

①干画法：调色时用水较少，颜料较多，有时不用水直接用颜色调配。适用于山石、树木、陶罐、水果等坚硬的物体。

②湿画法：在调色时用水较多，通常是在前面的颜色未干时就接着画后面的颜色，也可以先把画纸刷湿，然后作画。在静物写生中，常用于背景部分和衬布等。

③干湿结合画法：指干湿两种画法结合使用的画法。一般在背景和物体的暗部多用湿画法，在亮部和物体的主要部分用干画法。

● 水粉画的作画步骤

1 观察

绘画前要仔细观察所描绘的对象，如物体之间的比例及前后关系，物体的固有色和光源或者环境的颜色等。注意，每个人的色彩感觉不一样，所观察到的色彩也在大的色彩环境中略有差别，我们分析色彩的时候还要仔细体会自己所观察到的色彩，设法将其表现出来，个人对色彩感觉有差别，这也是色彩画的魅力之一。

2 构图起稿

在纸上确定构图位置，然后用普蓝色和水调和起稿，找出明暗交界线，用薄而透明的颜色画出大的明暗关系。

3 初步上色

在铺大色彩关系时，应整体观察，把握画面大关系的色彩。从背景开始上色，逐渐到各物体。这一步骤的目的在于铺准大色彩关系，区分受光部、中间部和背光部的冷暖关系。物体的亮部可以暂时不画，留出空白，待下一步深入时再画。

4 深入刻画

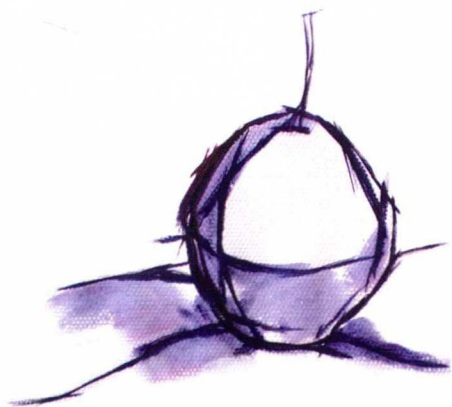
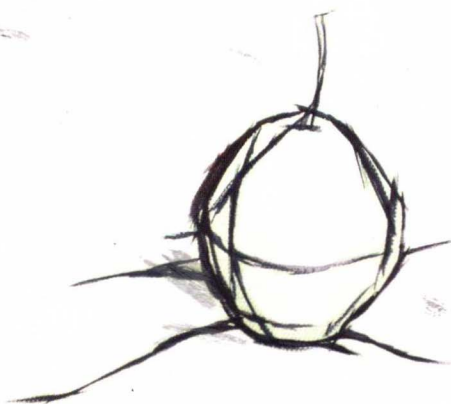
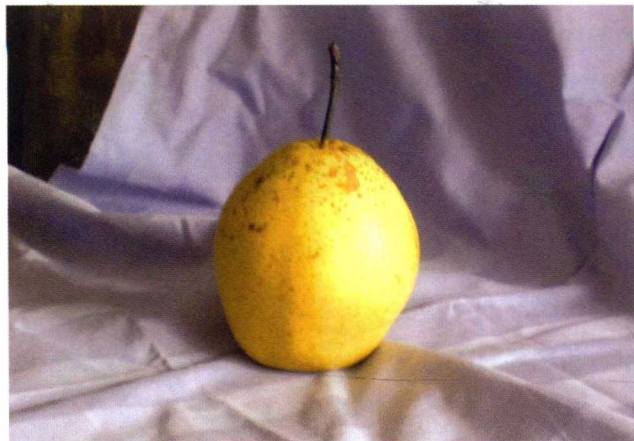
在整体的色彩关系下进一步对物体进行塑造，强调物体的明暗及色彩变化的关系，丰富中间色调和亮部、暗部、反光及投影。要注意深入刻画，决不能失去整体的色彩关系，局部一定要服从整体。

5 整体调整

当画面即将完成时，从画面的整体结构、色彩效果出发，对画面上的个别不足之处进行整理，使画面形象更完整，完成整幅画面。一般来说不宜做大的改动。

● 梨

1. 用群青勾画梨的轮廓。

2. 用群青加上水，用湿画法画出大体的明暗调子。

3. 以土黄、熟褐及一点绿色为主要颜色，画出梨的暗部色彩，铺上背景。这里的背景用的是黄色的补色——蓝紫色作为背景色。所以在梨的暗部反光部位要注意其环境色的影响。

4. 完成暗部与亮部之间的过渡，为了和背景的冷暖色调进行对比使用了土黄和橘黄。简单地铺上投影，以衬托暗部。

完成图：最亮部是纯净的柠檬黄，完成后点上白色高光。

