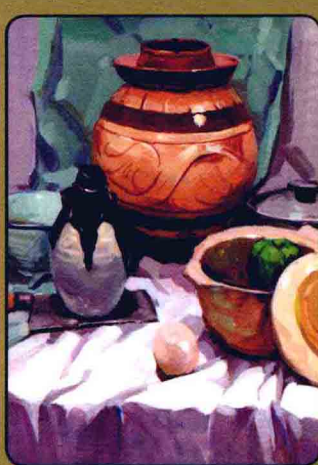

艺术基础教程

色彩

综合版

- ▶ 单体静物
- ▶ 组合静物
- ▶ 风景色彩

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

2

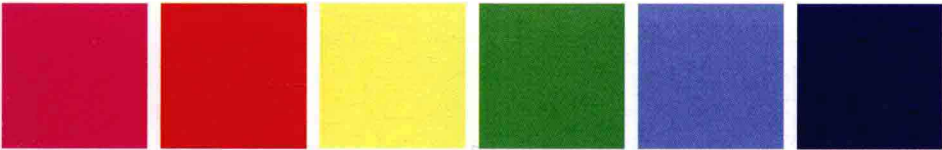
/ 著

色彩知识要点及讲解

色彩三要素

色相：是指色彩的相貌。它是有彩色的最显著特征，是指能够比较确切地表示某种颜色色别的名称。物体的颜色是由光源的光谱成分和物体表面反射的特征决定的。在可见光谱上，人的视觉能感受不同特征的色彩。

人们给这些可以相互区分的色彩定出名称，如红、橙、黄、绿、蓝、紫等。这些颜色的色组都有一个特定的色彩印象，这就是色相的概念。

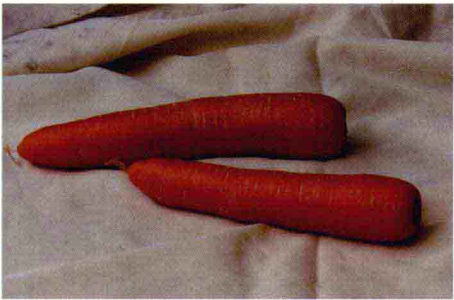

纯度：是指色彩的纯净程度，它表示颜色中所含有色成分的比例。含有色成分的比例愈大，则色彩的纯度愈高，含有色成分的比例愈小，则色彩的纯度愈低。任何一个色彩加白、黑、灰都会降低颜色的纯度。纯度只能是一定色相感的纯度，凡是有纯度的色彩必然有相应的色相感，因此有纯度的色彩为有彩色。

明度：是指色彩的明亮程度。各种有色物体由于它们的反射光量的不同都会产生颜色的明暗强弱。色彩的明度有两种情况。一是同一颜色不同明度，如同一颜色在强光照射下显得明亮，弱光照射下显得较灰暗模糊；同一颜色加黑或加白掺和以后也能产生各种不同的明暗层次。二是各种颜色的不同明度，每一种纯色都有与其相应的明度。黄色明度最高，蓝紫色明度最低，红、绿色为中间明度。色彩的明度变化往往会影响到纯度，如红色加入黑色以后明度降低了，同时纯度也降低了；红色加白则明度提高，纯度降低。

物体色彩解析

固有色：是受光物象对光源色的色彩吸收与反射作用形成的。由于各种物体吸收与反射色光的性质不同，在人们的视觉上形成了不同的颜色，我们称物象上所呈现的这种颜色为固有色。固有色的实质是物象的概括色。它是影响物象的光源色、物象常态本色和影响物象的环境色三位一体的产物。固有色事实上是一种相对主观的色彩概念。之所以说固有色是一个不客观的概念，是因为物体的色彩是受光、环境影响的，而物象本身并不呈现恒定的色彩。人们所说的固有色是在常态光线下所呈现的色彩印象，随着光源色和环境色的变化，它的面貌也会产生一定程度的变化。因此，固有色不会是固定不变的。作为一种假设，固有色有存在的必要和价值。它不仅适应于人们的直观与习惯，而且方便人们对物象色彩的观察、分析和研究。如果没有这种假设，物象的色彩会变得难以描述。

光源色:物体受光的情况下所产生的色彩。光有很多种，基本上分为暖光和冷光。比如夜晚的路灯、黄昏的橙黄色是暖光源；阴天的自然光与白炙灯则是冷光源。对光源色的理解和认识，在写生训练中极为重要，它是色彩变化的本质。在色彩静物当中，物体受光部分便是光源色与物体固有色的混合，强光下光源色明显，则固有色弱，室内自然光下光源色弱，则固有色明显。

环境色：在光照下的物体受环境的影响改变固有色而显现出一种与环境一致的颜色，这种色彩被称为环境色，即素描关系中的暗部反光处。环境色虽然没有光源色那么强烈，但也会因为其环境的色彩变化而引起复杂的色彩变化；暗部色彩受环境色影响最大也最明显。例如下面的不锈钢锅和瓷壶由于自身的材质受环境因素的影响，环境色很明显。

工具（工欲善其事必，先利其器）

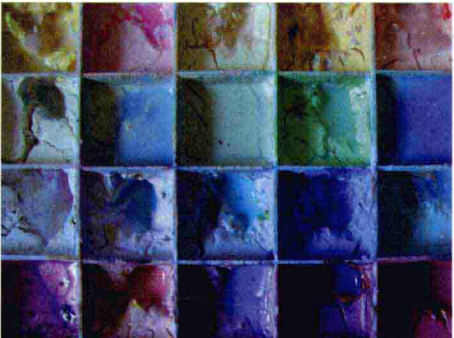
绘画习惯的好坏会直接影响画面效果的成败。绘画工具一定要准备充分，画笔、调色盒、调色板、笔洗、喷壶、擦笔布一个都不能少，这样才能有个好的开始。

笔：不必贪多，四、五支即可。最好准备一把板刷或底纹笔，画背景时经常用到。

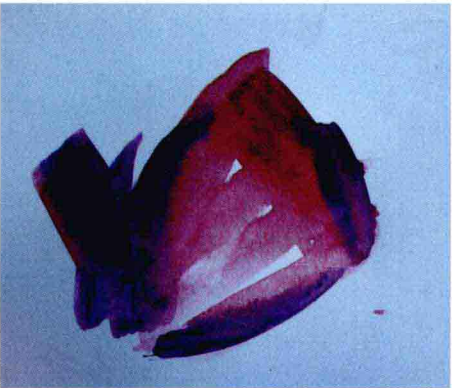
调色盒：可以准备两个，一个纯色，一个高级灰色。色彩排序最好按冷暖分开。

调色盒中颜色通常的排列顺序是，白色、柠檬黄、淡黄、中黄、桔黄、土黄、桔红、朱红、大红、深红、桃红、玫瑰红、土红、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、紫罗蓝、青莲、粉绿、淡绿、中绿、草绿、翠绿、橄榄绿、赭石、熟褐、黑色。

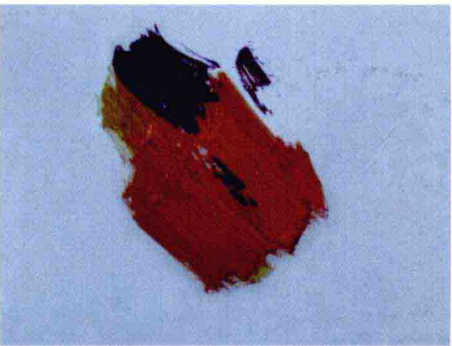

常用画法

湿画法：水分充足，颜色稀释，常用于铺第一遍基本色，颜色的透明度较好（善于表现暗部色彩变化）。

干画法：颜色较稠，水分少，常用于直接塑造物体，颜色的厚重感较强（善于表现亮部）。

干湿结合画法：在底层颜色未干之时直接用厚颜色与之融合衔接，塑造物体。好处是增强画面的生动性和色层的厚重感。弊端是在技法不熟练的情况下容易画脏画面。

色边缘

除我们通常所运用的笔法外（铺、盖、皴、揉、挤），还有一种增加画面生动性的方法——色边缘。具体作法是在有饱和颜色的基础上在笔头部的边缘点少许纯色，直接对物体进行塑造，这样局部的颜色就不会“死气沉沉”。让两、三种颜色（要控制好笔端颜色的比例关系，出色要少）直接在画面中进行调和。

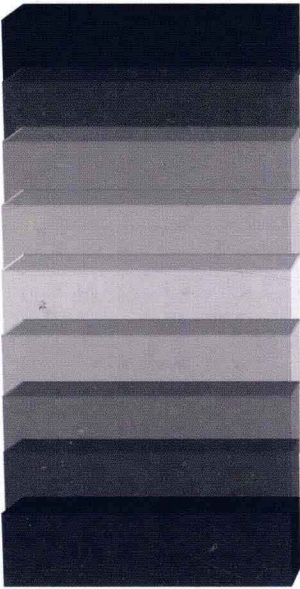
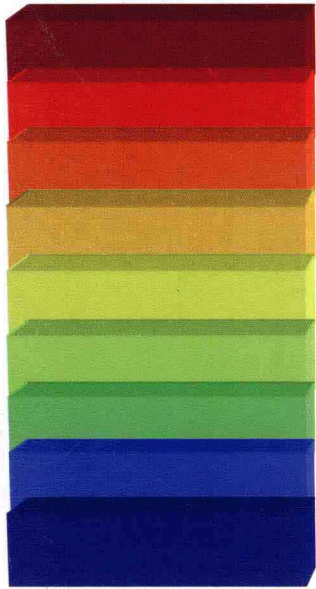
注意画面颜色间的协调

色彩的和谐，取决于对比调和关系的适度，同样符合多样统一的形式美规律。多样变化中求统一，统一中求变化是取得美感的普遍规律，也是取得色彩和谐的关键。英国美术评论家约翰·拉斯金曾说过：“在你作画过程中，每一块颜色都会由于你在别的部位上添加一笔颜色而变样。因此，一分钟以前还是暖的颜色，当你在另一部位放上一块更暖的颜色的时候，先前的颜色就会变成冷的。而刚才还是协调的颜色，当你在旁边放上另一些颜色的时候，却变得不协调了。”这段话说明对比调和的思考不仅在作画之前，更需贯穿于作画的全过程。我们在平时出行前要整理一下衣服，讲究一下服装、头饰、鞋子色彩间的搭配。绘画也如是，画面颜色间的协调就是和谐，是需要有秩序的，而色彩的秩序化是协调色彩的有效手段。它对调节色彩关系的作用具体表现在两个方面。

一方面：将杂乱无章的色彩根据某种内在规律进行有序的排列。例如，根据色相环境表上的秩序、明暗度的渐变安排色彩关系，形成简便的色彩序列，这样可以使邻近色的性质接近，避免过强的反差，使原本在色彩上的矛盾和冲突趋于平缓（见下图）。

另一方面：当色彩形成秩序化的规律后很容易为视觉所把握，效果统一，形式简化，去除杂乱感而形成和谐的秩序。画面中的色彩繁多，如果没有色彩的秩序化排列，必然杂乱无章，这时色彩的渐变推移起到了缓冲邻近色、规范协调的重要作用。画面各种颜色相互交错，有机结合，虽然局部变化很多，但整体的秩序依然存在，从而形成多变、灵动的效果。

当然这些基于感觉上的经验，还是需要在反复实践练习中去体会的，如能在铺色彩关系时完成得比较到位，就为下一个阶段的进展打下了良好的基础，同时为有限时间内的塑造工作节省了不少时间。

绘画步骤

入手：从背景开始画起，待画幅基本铺满后，即开始调整并深入刻画。一些鲜亮的色块可空留，最后再一气呵成画完（如水果、淡色的鲜花等）。水粉的特性决定了施色的次数不宜过多，这样才能保持鲜明爽朗的色彩效果（尤其是水果、蔬菜之类）。上色次数过多必然导致色彩晦暗，或因色彩难以衔接而导致画面混乱。

深入：第二遍施色的主要任务是对物象进行具体的刻画及深入描绘。在深入分析的基础上画出物体色彩层次变化（从明度关系的五个调子中推变化），使主体物的形体结构、质感、空间得到充分的表现。在深入过程中用色可干些，亮部的色彩可厚些。在画面中主体物与前景应多花些气力，力求色彩丰富，形体感明确，用笔肯定，对比强烈。同时，注意高光、反光及最暗处的色彩，并注意色彩的冷暖和强弱变化。具体深入过程中最忌孤军深入，所谓“整体”是总的指导思想，作画从局部着手，每个局部都需在整体的统帅之下，关键在于画任何一个局部时不能忘记这个局部在整体关系中所处的位置，这叫“局部入手，整体着眼”。细思量每块颜色的结合对于整体画面的作用。在刻画的进行中要注意，所谓的深入刻画并不等于是把物体各部位重新细化覆盖一遍，有些色彩在第一遍上色时已达到了应有的色彩效果，可以保存不动。我们每画一笔是对于已有颜色的肯定，而不是否定，是为了使前一笔颜色的出现更有意义。

调整：最后便是深入调整阶段。在画面接近于完成时，我们需要拥有一双“远视眼”，调整自己与画面的观看距离，要有大局观。比如说，个别的色彩破坏了色调的统一就要改正，为使主体物更加鲜明突出而减弱次要的陪衬物的色彩对比或塑造；为了加强空间感而将远景、中景、近景层次加以统一调整并拉大层次间的距离感等等。在这个阶段要多看、多想、多分析，动笔不必求多而要行之有效。收拾调整的重点是要使画面的整体关系更趋于协调。所有的颜色及形色结合的细节都要很好地为整体面貌服务。

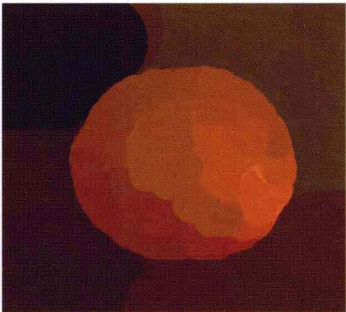
绘画节奏：节奏控制的规律是慢-快-慢。初始阶段不必急于动手，先耐心地分析一下各物体具体的位置如何调整才能得到最佳的画面效果，然后用铅笔把所设定的形象以团块形式明确在纸上，此时心中已对画面的最终效果有了六、七成把握。铺色塑造阶段动作要快，力求把握住画面的整体色彩效果和气氛，不要拖泥带水（因为在起稿的过程中应该已经把画面的基本色彩关系观察周详了）。最后我们进入到一个关键阶段，预想经过前面两个过程已经逐渐清晰，需要做的是使它更加明确，此时的“慢”更多是经营画面整体效果，考虑每一块添加或删减的颜色对效果的影响，要做理性的完善，而不是感性的破坏（脑袋里想一想那些好的画面效果形成的因素，视觉经验的积累会帮助你实现最终的想法）。其实在熟悉这个过程之后就不会再出现手忙脚乱的现象，我们可以很从容地去面对画面，去控制画面效果向预想的那个方向发展，尤其是在考试过程中这一点很重要。尝试着改变你原有不完善的绘画节奏，会使你的画面加大提升空间。

单个色彩静物范例精解 · 水果

照片

色彩归纳

步骤1 单色起稿，注意橘子扁圆的外形特征及橘梗处的皱褶。

步骤2 用薄画法铺出桔子的固有色和暖色背景。注意橘子亮部、侧光、暗部的三个大色块的关系，及画面的冷暖变化。

步骤3 用方形笔触塑造形体，注意受光部有微妙差别的纯色运用，提高其纯度的层次感。

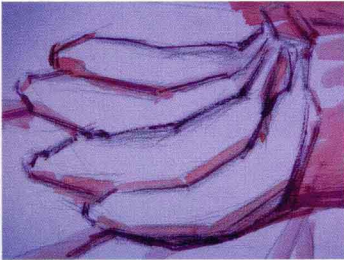
步骤4 进一步完善，塑造橘子要与衬布交替进行，不同用笔和飞白的运用，压重投影，使橘子浑厚结实。

照片

色彩归纳

步骤1 用铅笔勾出香蕉的基本外形，注意香蕉的头与尾部的细节变化，用单色铺，并分出大的块面明暗关系。

步骤2 大笔触淡彩铺出背景和暗部，每个香蕉的暗部略有不同，要有微妙的色彩变化。

步骤3 在整体暖黄的色调中，要注意由于每根香蕉所处位置不同，应区分前后几个块面的冷暖变化。

照片

色彩归纳

步骤1 苹果的形看似简单，实则不然，下笔时要做到宁方勿圆，熟褐或赭石打形，用淡彩简单画出大块面明暗关系。

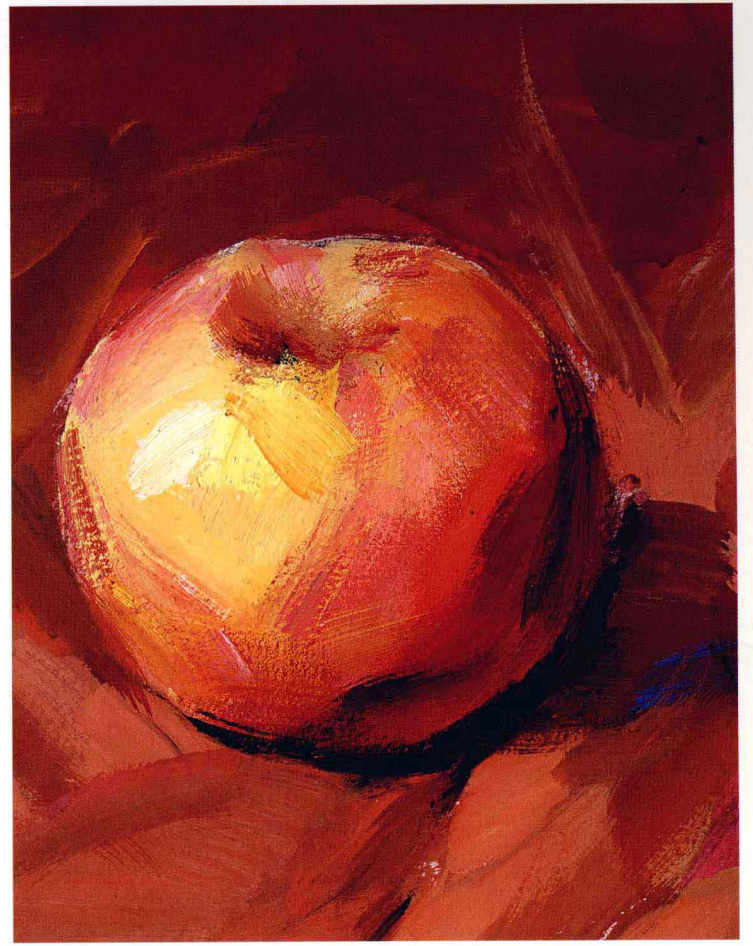
步骤2 大笔触铺调子，从暗部着手过渡到灰面，注意用笔方向，将受光位置预先留出。

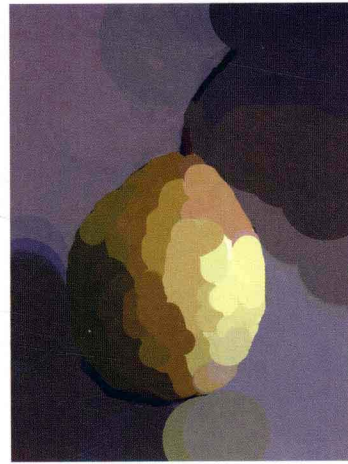
步骤3 用明确的方形笔触摆出苹果的固有色部分及光影关系，投影部分的处理含蓄而丰富。

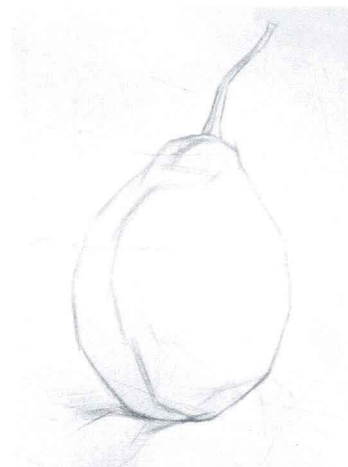
步骤4 苹果作为圆形物体，在塑造过程中要圆中带方，明确的方形笔触可使物体结实有力度。同时要注意苹果受光部和背光部边缘线的虚实处理。

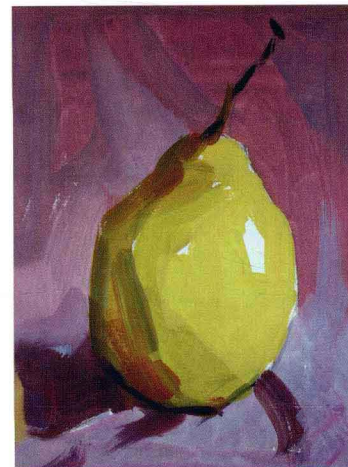
照片

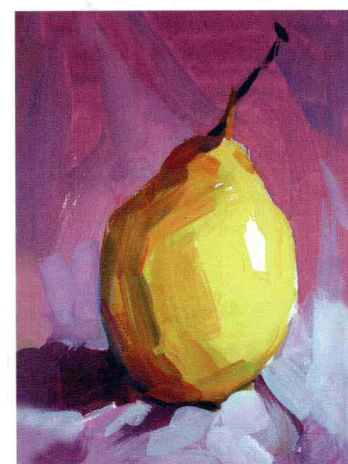
色彩归纳

步骤1

步骤2

步骤3

步骤1 梨的形状好比水滴，上窄下宽，头部有较明显的凸起。

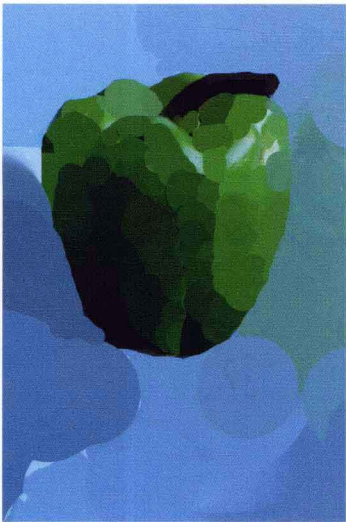
步骤2 分别用土黄、中黄、柠檬黄加少许群青，相互调和后，画出梨的整体色调。

步骤3 在梨的顶部与底部加少许赭石色，丰富黄颜色的变化，并将前面的衬布提亮。

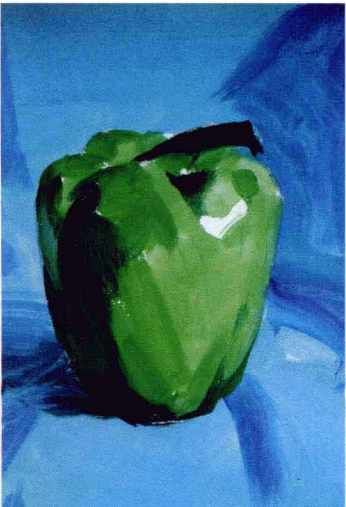
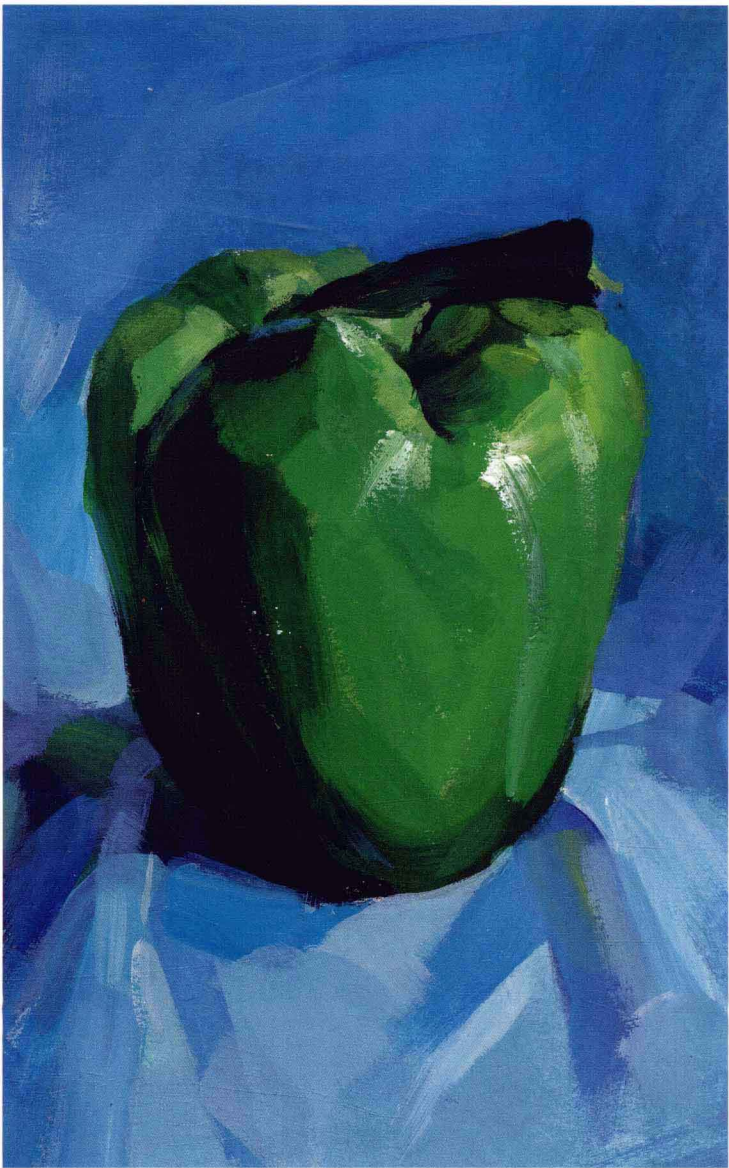
照片

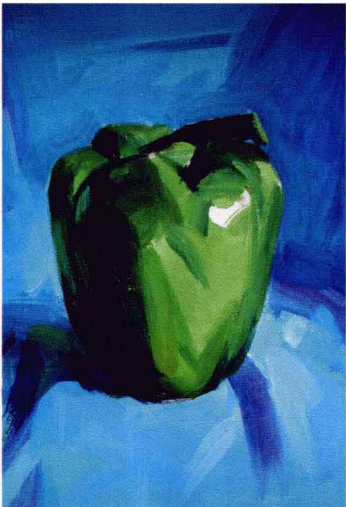
色彩归纳

步骤1

步骤2

步骤3

步骤1 注意物体的形体特征，用直线归纳出结构转折，力求从整体出发。

步骤2 用较淡的颜色画出物体的明暗转折部位，留出高光部分的形状。

步骤3 丰富青椒暗部和反光部位的色彩变化，要考虑到环境色对反光的影响。

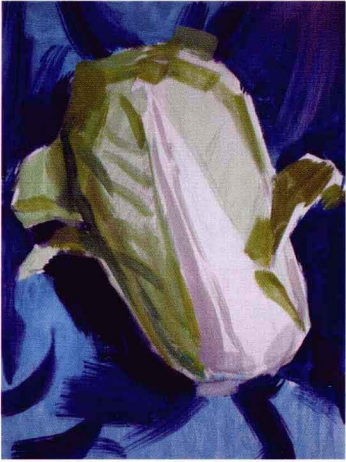
照片

色彩归纳

步骤1

步骤2

步骤3

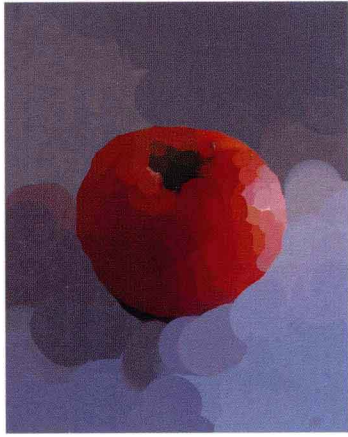
步骤1 起稿时，仔细观察白菜的特征细节，但不能忽略掉大的结构转折关系。

步骤2 用淡色彩直接画出整体色调，固有色要准确。

步骤3 丰富白菜自身的颜色变化，尤其是暗部的颜色，要受环境色变化的影响。

照片

色彩归纳

步骤1

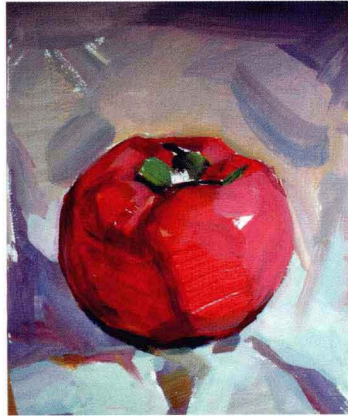
步骤1 用铅笔画出西红柿的特征，把握好体块的转折关系。

步骤2 用薄颜色铺出大的色块，注意区分不同部分的红颜色倾向。

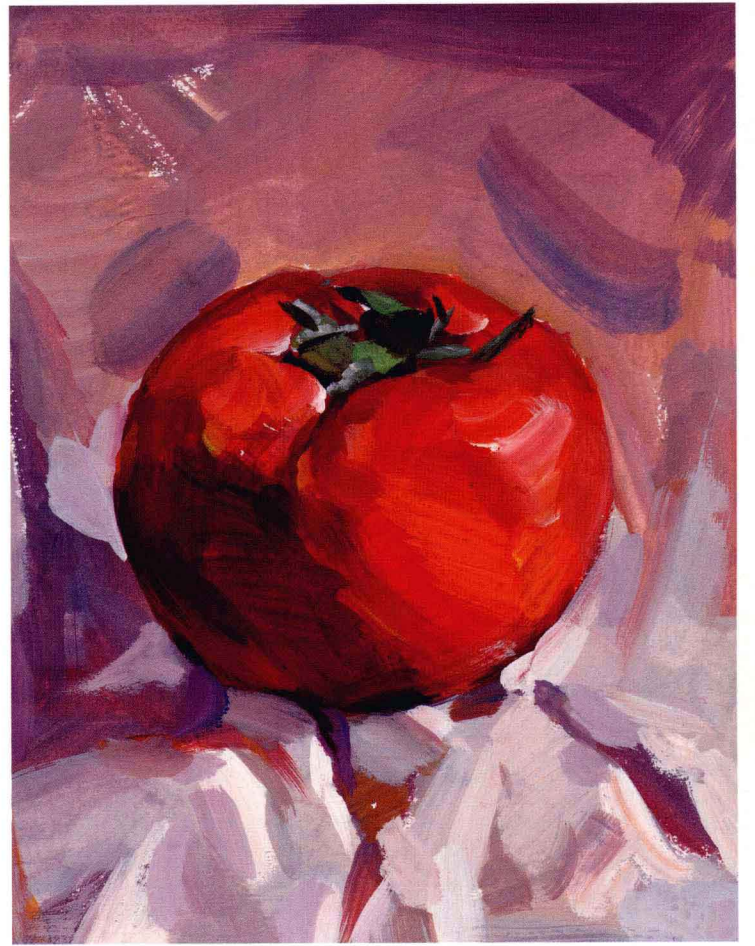
步骤3 强化明暗对比和其冷暖色彩关系变化，并提高固有色部分的纯度。

步骤2

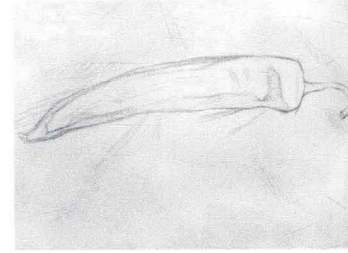
步骤3

照片

色彩归纳

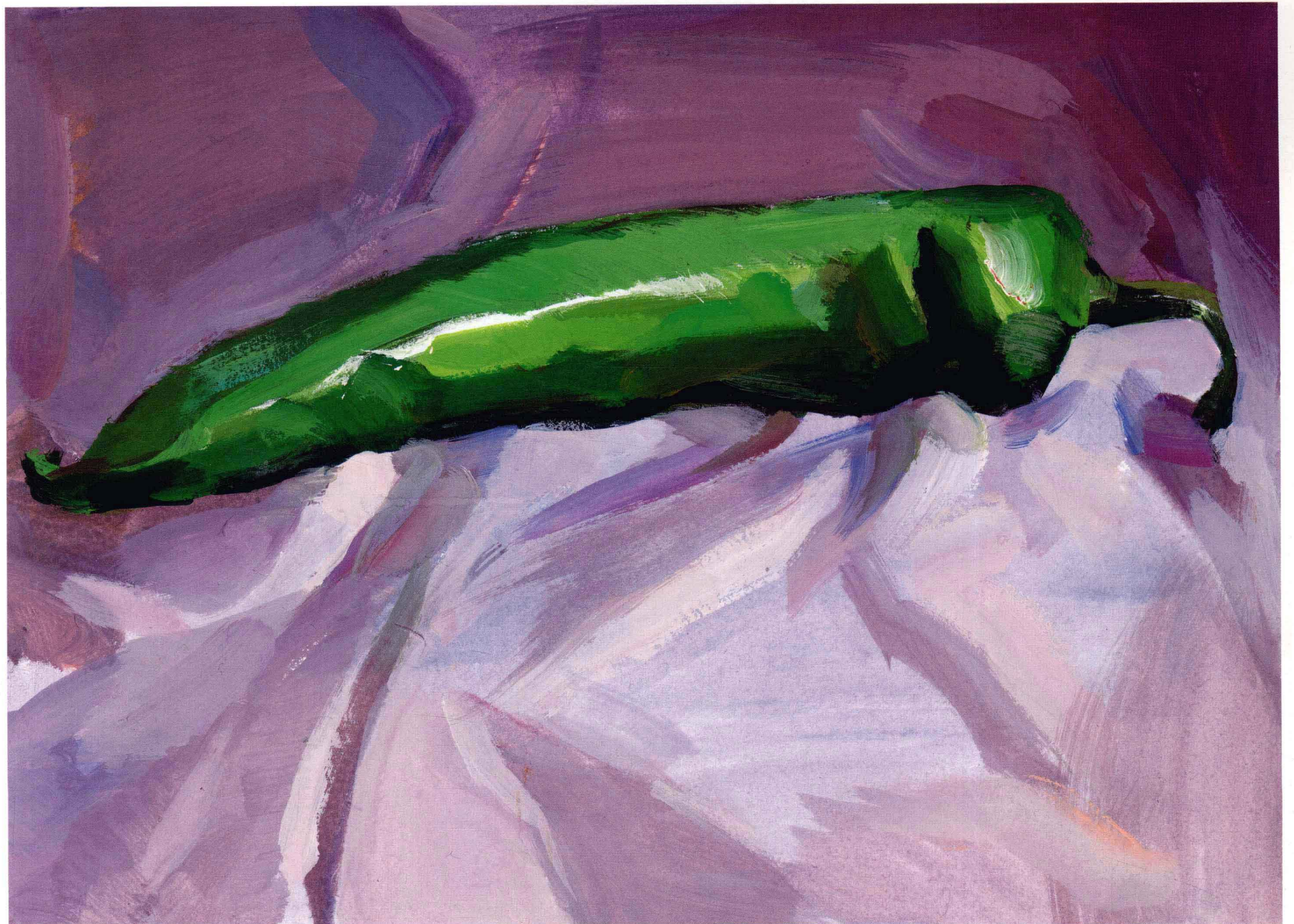
步骤1 用直线勾画出形体转折，稍微画出明暗变化。

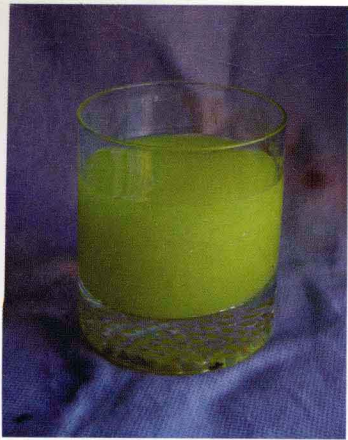

步骤2 铺色过程要单纯一些，首先区分出亮部和暗部。

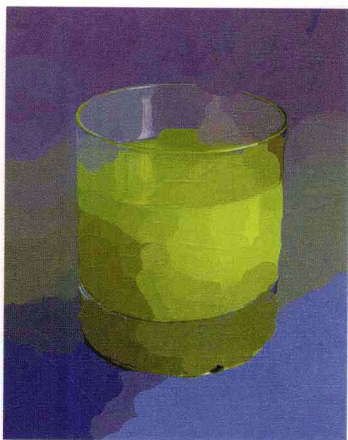

步骤3 注意色彩变化中的形色结合，色彩随形体转折变化而发生变化，笔触要有力。

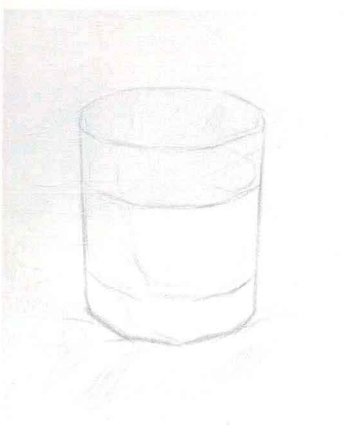

照片

色彩归纳

步骤1

步骤1 杯子的形状是圆柱体的，描绘时要注意液体在杯中的透视变化。

步骤2 上色时要注意大色块的对比，并有意识地强化画面前后的空间感。

步骤3 丰富黄颜色的层次，杯壁处的透明部分要与背景一同完成。

步骤2

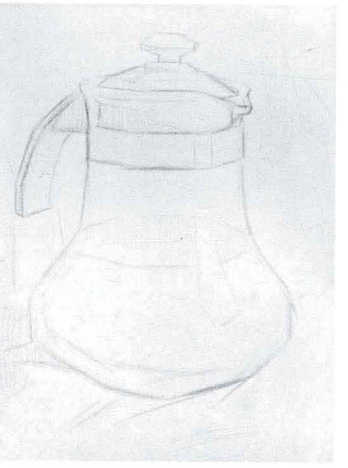
步骤3

照片

色彩归纳

步骤1

步骤2

步骤3

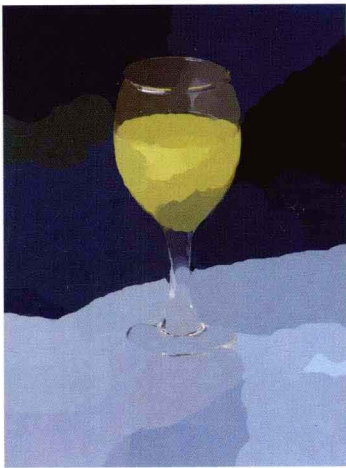
步骤1 把握壶体特征，注意透视变化以及壶嘴和壶把的形状。

步骤2 用薄颜色彩直接画出各部分的基本色彩关系，不用深入考虑细节。

步骤3 区分壶体上塑料、金属、玻璃的不同质感，加强液体颜色的纯度变化。

照片

色彩归纳

步骤1 用群青起稿，分出液体部分和玻璃杯透明部分。

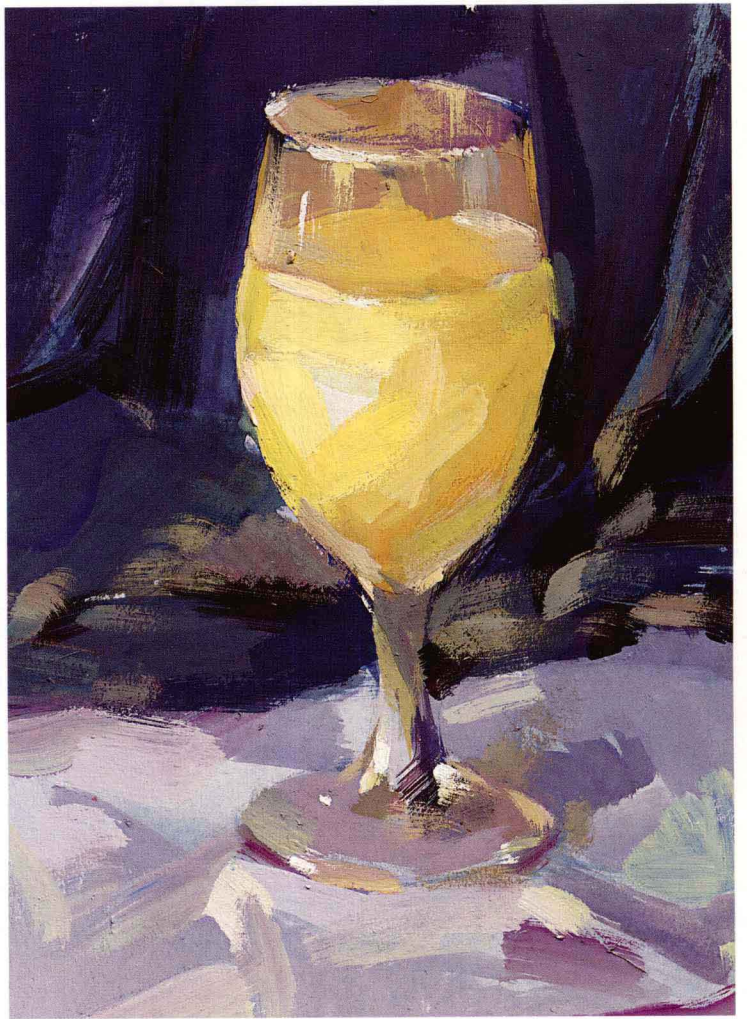
步骤2 薄画法区分背景和杯子液体的两个面，注意杯子透明部分应与背景一起画。

步骤3 加强深色背景，以此来衬托浅色杯子。玻璃杯除有饮料的部分外，杯口和杯底是透明的，应与背景色融合。

步骤4 玻璃杯在蓝色背景中受光的折射后，往往有一两处深色，注意观察，用肯定的笔触画出其形状。用有一定倾向的灰色画出杯底等透明部分，用笔一定要干脆利落，易于表现其质感。

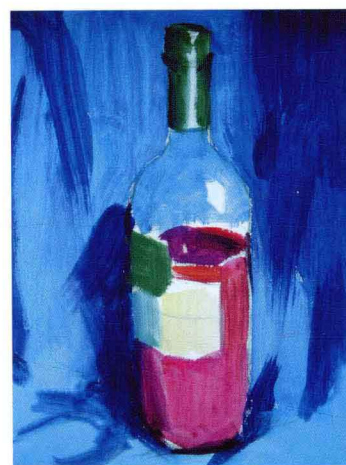
照片

色彩归纳

步骤1

步骤2

步骤3

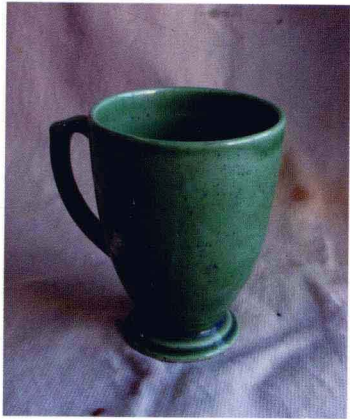
步骤1 酒瓶由多个圆柱体组合而成，注意商标及液体在瓶体上的透视变化。

步骤2 用淡些的色画出物体大致的色彩变化，将瓶体的高光和商标的亮部位置留出来。

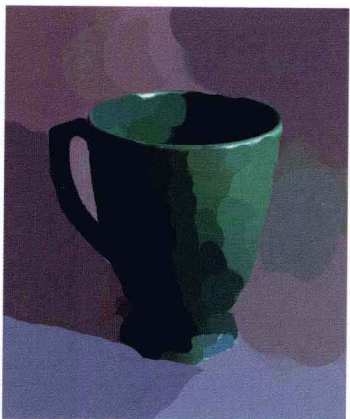
步骤3 明确酒瓶的明暗层次，控制商标的绿色和瓶内液体颜色的纯度。

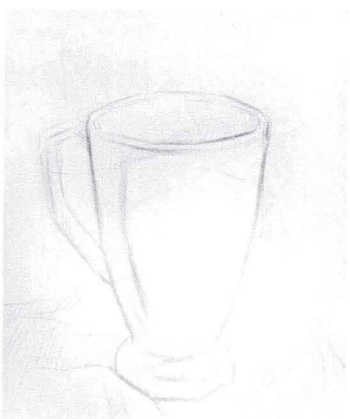
单个色彩静物范例精解 · 陶瓷器皿

照片

色彩归纳

步骤1

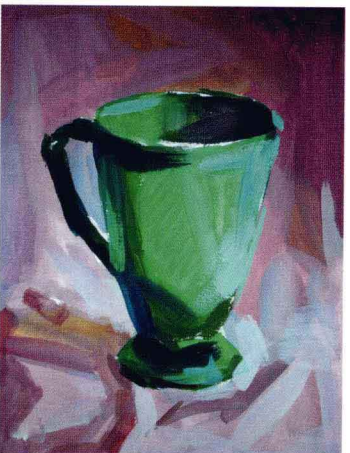
步骤1 把握好杯子的造型特征，口宽底小，强化底部的厚度，使其具有稳定感。

步骤2 用绿色画出杯体，区分不同部位的绿色层次差别。

步骤3 加深杯口和杯壁处的暗部颜色，并突出反光，同时考虑到环境对反光处颜色的影响。

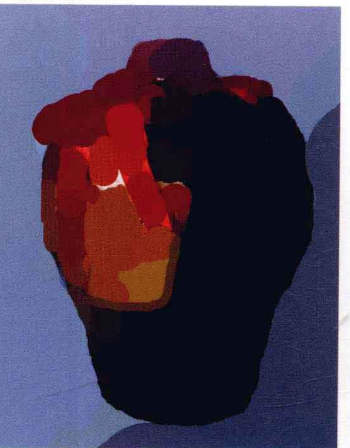
步骤2

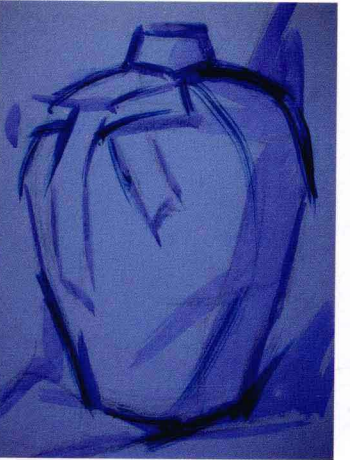
步骤3

照片

色彩归纳

步骤1 分析酒坛的基本形体，用单色勾勒出形体的基本特征，注意左右对称，形体的转折变化和投影要明确。

步骤2 用薄画法铺出酒坛的素描关系，用笔要大胆概括。

步骤3 从酒坛的明暗交界面开始着色，用色要厚实沉稳，同时顺势带上红带子的投影，压重酒坛底部。

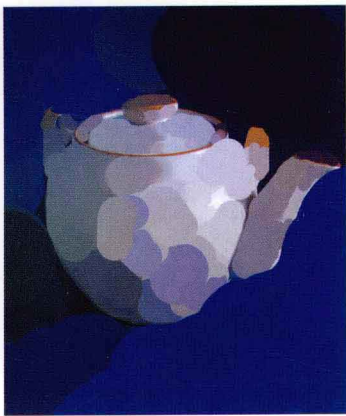

步骤4 用大笔触铺上酒坛和红带的固有色，留出商标。酒坛暗部应透明稳重，而亮部可加少许土黄以加强立体感。

照片

色彩归纳

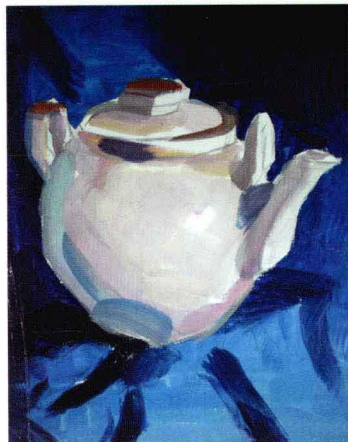

步骤1

步骤1 壶体呈球状，注意把握好壶嘴及壶盖的细节特征。

步骤2 加深背景的颜色，突出壶体的白色固有色，区分出画面的基本色彩层次。

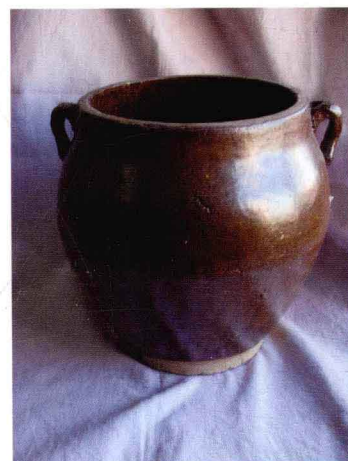
步骤3 加强壶体自身的明暗对比，环境色的处理要结合壶体本身的釉色变化。

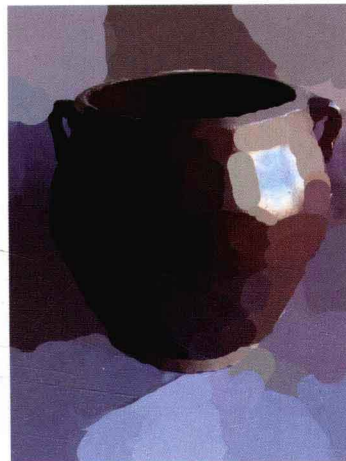
步骤2

步骤3

照片

色彩归纳

步骤1

步骤2

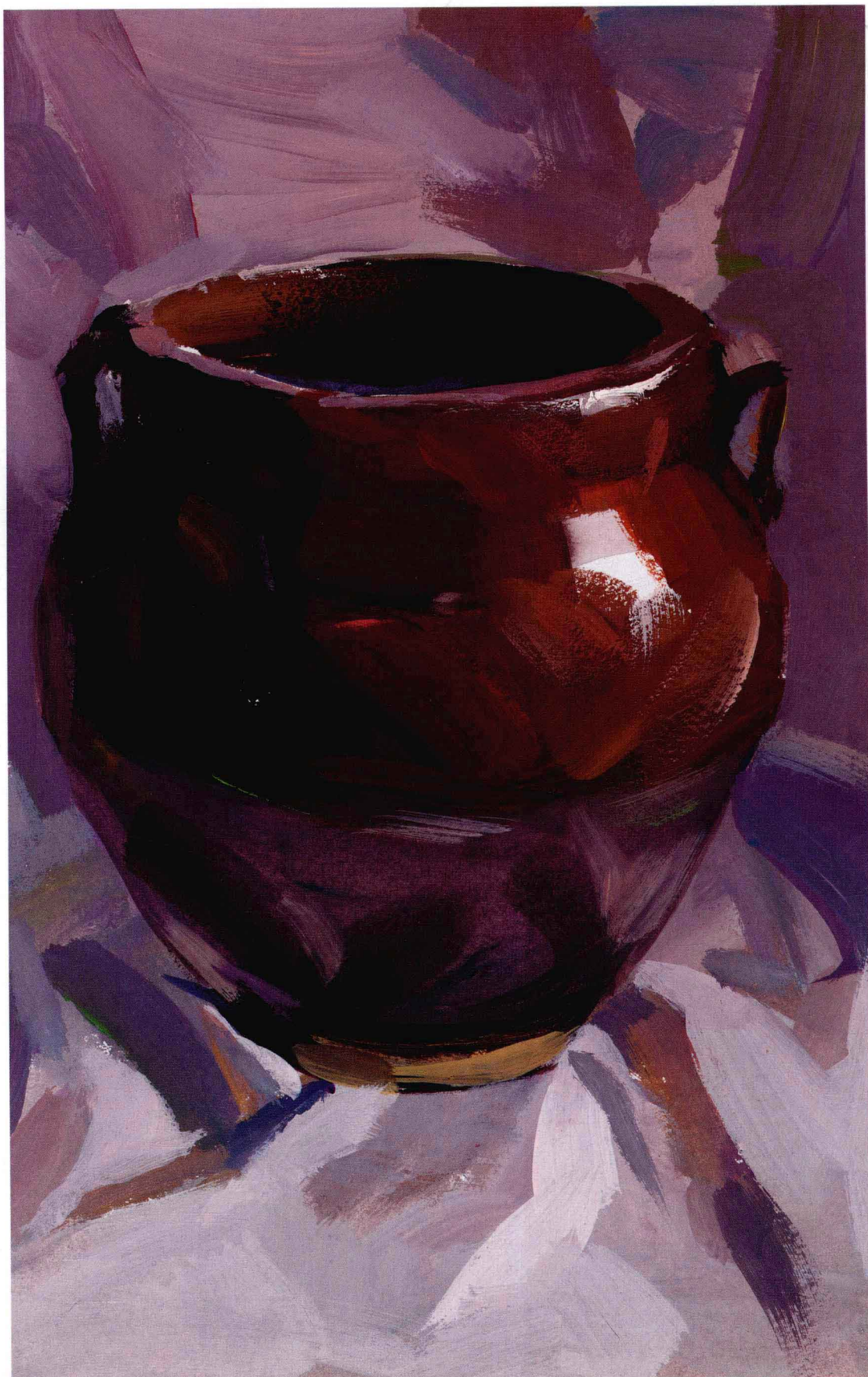

步骤3

步骤1 注意罐子的口、肩、底的比例关系，并分出大的体块转折。

步骤2 铺画出基本的罐体固有色，预留出高光形状。

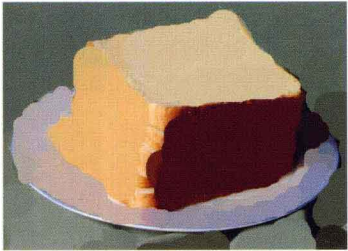
步骤3 将罐子暗部的颜色加深，同时提纯亮部的颜色，包括罐口处。

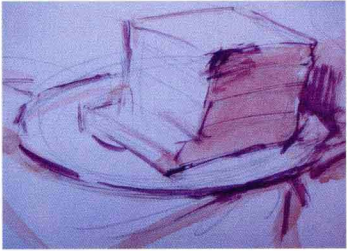
单个色彩静物范例精解 · 其他生活用品

照片

色彩归纳

步骤1 直线起稿，注意面包与盘子的方圆透视变化。

步骤2 淡色铺出固有色。用偏冷的深色表现出物体的明暗体积。

步骤3 归纳面包的基本形体为方体，用概括的手法分出几个面的冷暖变化。用黄色加少许的天蓝来表现面包的新鲜感。

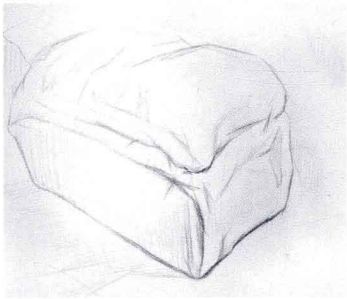
步骤4 注意转折面的处理不要过于生硬，烘烤过的表皮可在红色里面多加点褐色，以免颜色过火。

照片

色彩归纳

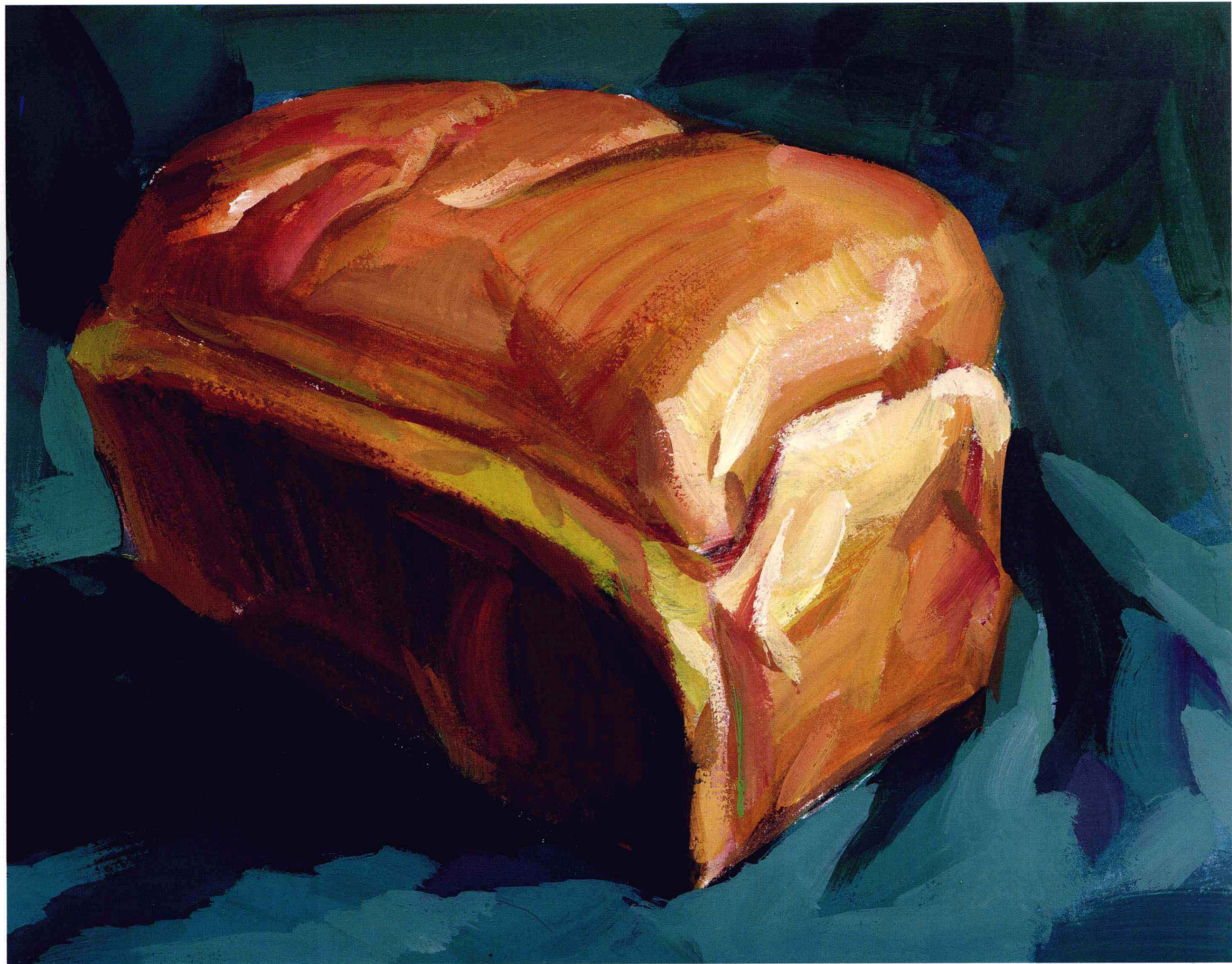
步骤1 先把面包看成一个长方体，并注意其背部褶皱的细节特征。

步骤2 画出受光、侧光、背光三个不同面的色块，控制好颜色的冷暖变化。

步骤3 丰富面包背光部分的颜色层次（加入少许补色），明确面包褶皱的位置。

照片

色彩归纳

步骤1 用铅笔勾画出其基本形体，注意物体的透视变化，尤其是要交代准确两个把手的透视关系。

步骤2 因铝锅的质地关系，其受环境色的影响较大，因此铺背景色时顺势画出铝锅的暗部。

步骤3 用笔随形走的方法铺上铝锅的固有色和胶木的固有色，以便压住画面整体效果。

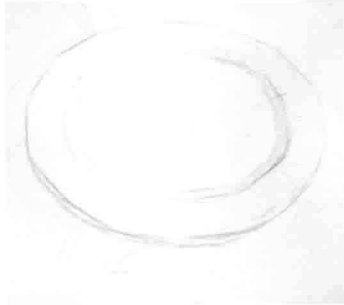
步骤4 受环境色的影响，铝锅背光部分会很亮，但是我们要有意识地把这部分压深，注意高光的用笔与其他物体高光用笔的不同，以此来加强表现铝锅的质感。盖子是物体的精彩部分，必须仔细刻画。

照片

色彩归纳

步骤1 盘子的结构起伏是关键，注意里外同心圆的透视变化，盘子的边缘要表现出厚度。

步骤2 画出盘子和衬布的基本明暗关系，颜色要薄一点，用色单纯一些。

步骤3 加深背光部分的颜色，区分出盘子边缘的过渡部分，丰富侧光面中间的过渡层次。

组合色彩静物范例精解

照片

步骤1

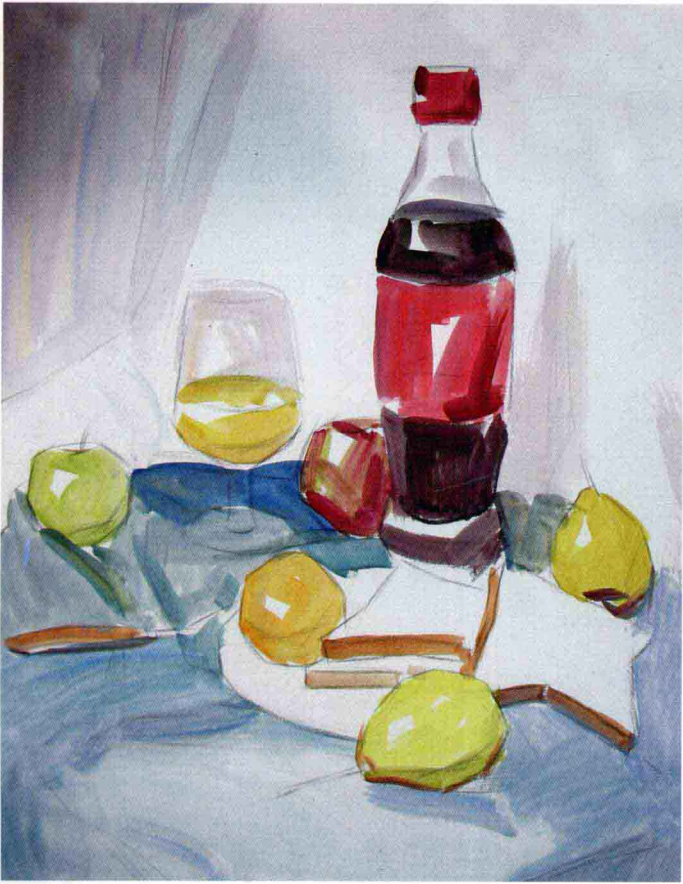
步骤1 竖构图时要先安排好画面中的最高点和最低点，起稿时尽量用直线概括物体的外轮廓，并注意强调出转折部分，使物体显得硬朗和结实。

步骤2 大面积铺出物体的基本颜色，力求简单直接，以最快的速度抓住对整体色感的最初印象。同时注意黄色系的物体颜色，避免单一重复。

步骤3 在上一步着色的基础上，画出各物体投影的形状，用色线把物体边缘及形体交代清晰，控制好蓝灰色衬布的褶皱走向。

步骤4 画出背景与竖面衬布，两者的关系不能对比太强，否则会影响画面纵深效果。两个物体的交接处要处理好空间关系。注意大的色彩差别和明度对比。衬布暗部变化微妙的冷暖色要与前景的静物相联系。

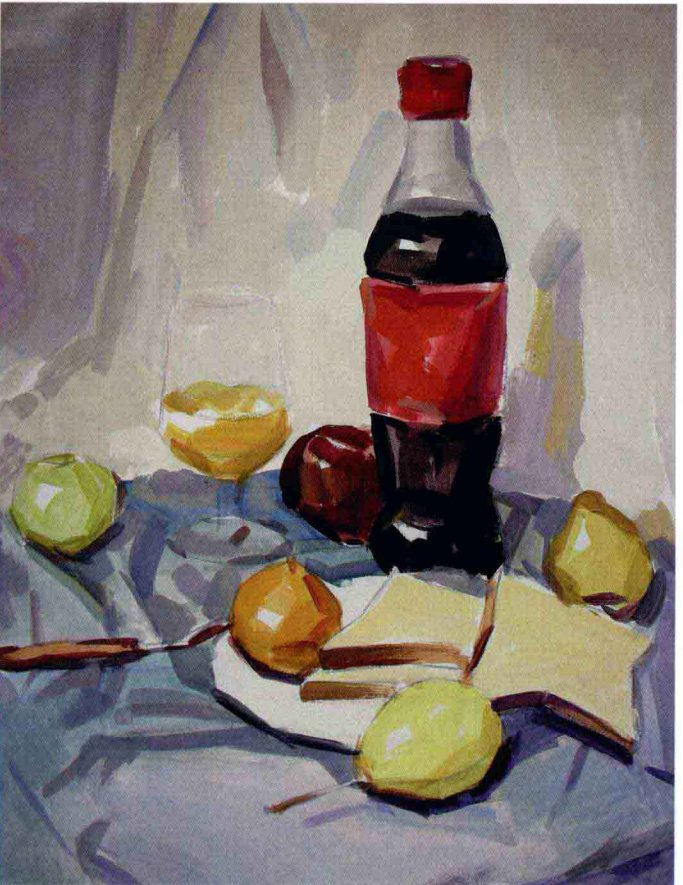
步骤5 深入刻画时，局部可以一次性完成。由于水粉色干湿变化很大，作画过程中忌改来改去，所以这个阶段尽可能一次到位，一气呵成。饮料瓶上的商标转折不要刻意表现细节，不然会太“跳”。调整好画面中红色的区别，两只梨要拉大对比。交代出前景衬布的褶皱变化。

步骤2

步骤3

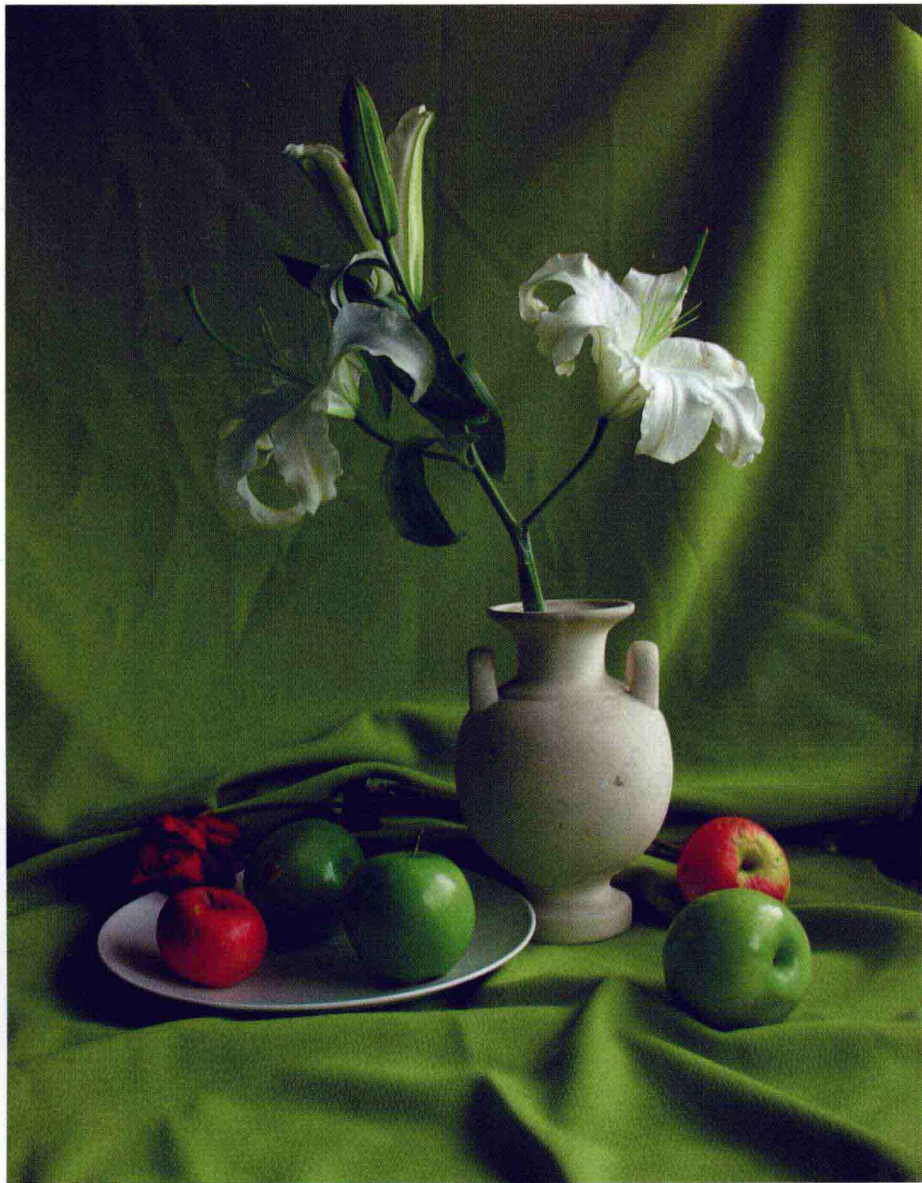

步骤4

步骤5

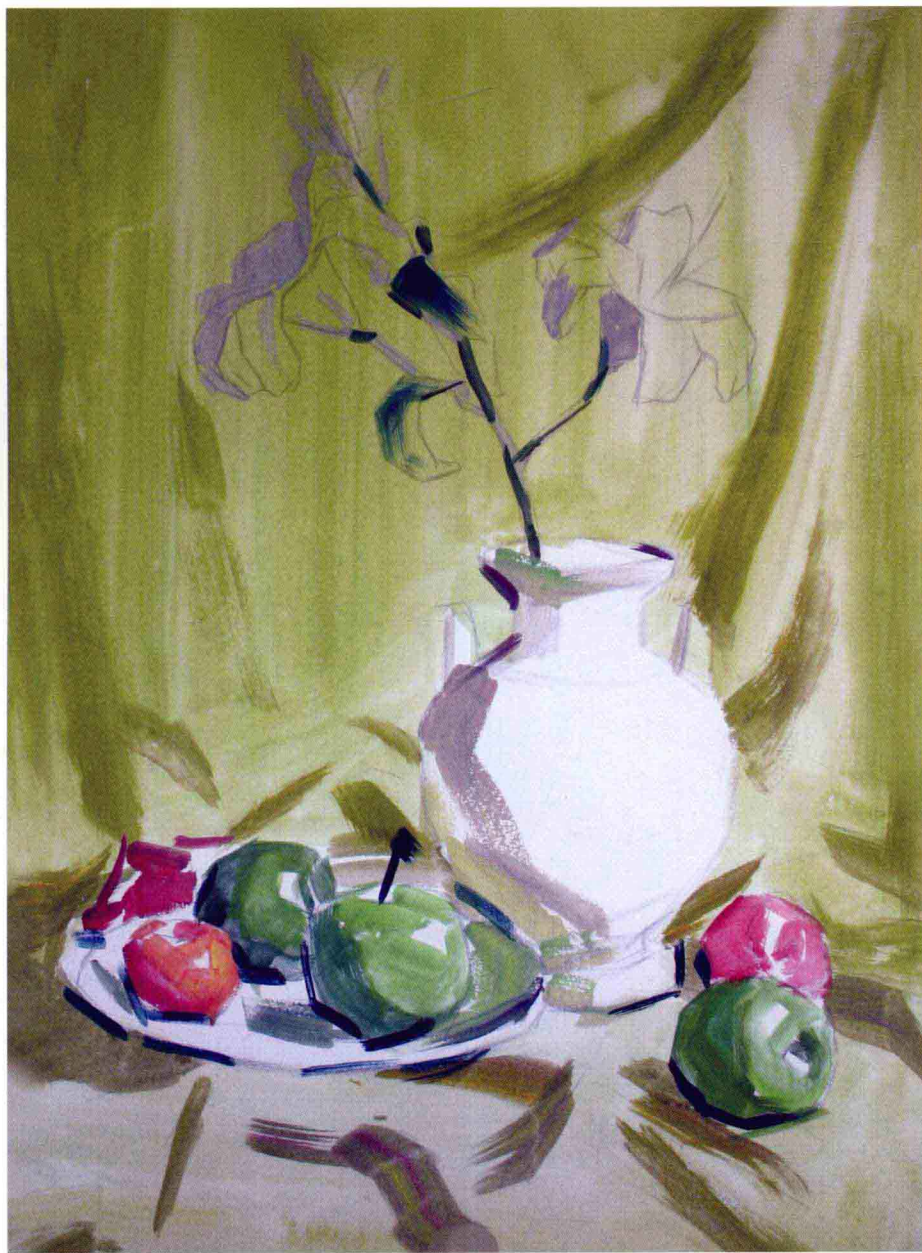

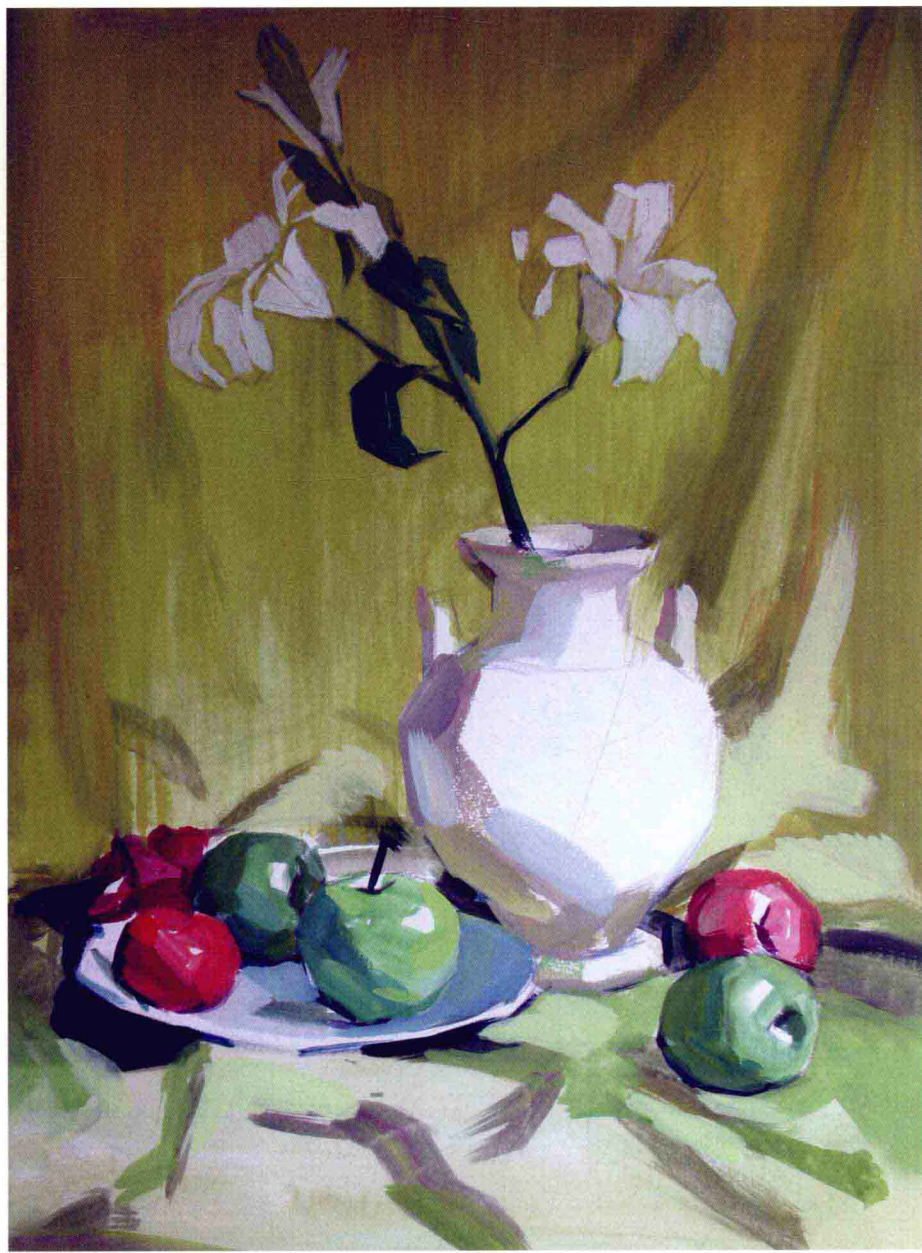
照片

步骤1 起稿时把物体的外轮廓以较方的形来概括，并注意强调出转折部分，使物体显得硬朗和结实。

步骤2 在白纸上把背景的几块色彩先画出，然后在物体的暗部与投影处交待出深色，明确画面整体的亮暗关系。

步骤3 在底色的基础上加强背景衬布的暗色，把花的亮部提出来；这种画法，花的亮色较容易表现，同时冷暖关系的反差会更强烈。

