

张凯亮 编

决胜色彩

色彩 范本

图书在版编目 (CIP) 数据

决胜色彩 / 张凯亮编. — 上海: 上海书店出版社,

2007.2

ISBN 978-7-80678-665-9

I. 决… 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 (2006) 第 153818 号

决胜色彩

编 著 张凯亮

责任编辑 张 轶

技术编辑 吴 放

出 版 上海世纪出版股份有限公司
海书店出版社
海世纪出版股份有限公司发行中心
0001 福建中路 193 号
vw.ewen.cc www.shsd.com.cn
国各地书店
海市印刷七厂有限公司
7 年 2 月第一版 2007 年 2 月第 1 次印刷
× 1194mm 12 开

印 张 2

印 数 0001-4200

书 号 ISBN 978-7-80678-665-9/J. 316

定 价 12.00 元

决胜装备

水粉画是水溶性颜料绘制的图画，属水彩画的一个分支。多用粉质颜料，可厚画、可薄画。“工欲善其事，必先利其器”，所谓“兵马未动，粮草先行”。

教学实践证明：绘画工具准备得完好与否，是决定画面效果以及学习进步快慢的一个重要的非智力因素。

白	白	白	大红	玫瑰红	紫罗兰 (青莲)	群青	湖蓝	粉绿 (淡绿)
			桔红	朱红	深红	普蓝	钴蓝	黄绿
柠檬黄	淡黄	中黄	桔黄	土黄	土红 (赭红)	墨绿	橄榄绿	翠绿

调色盒

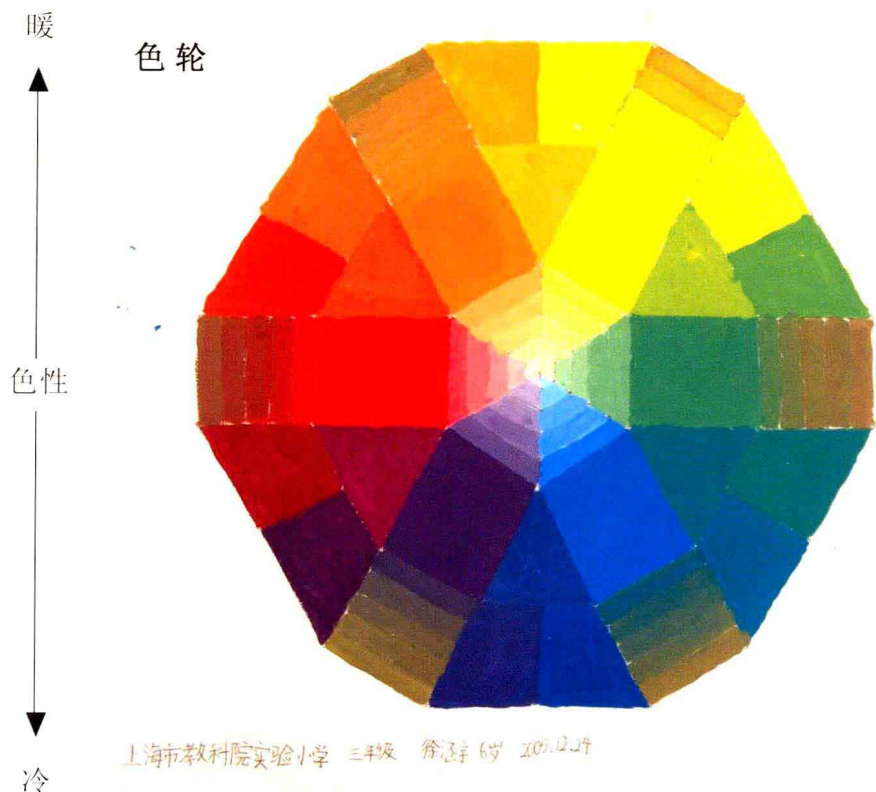
小贴士：

1. 猪鬃油画笔主要用来色彩塑造。狼毫水粉笔主要用来色彩铺底。
2. 擦布用来吸干笔上的水分，用“干画法”表现出厚实的效果。还可以避免弄脏周围环境。
3. 左面调色盒中颜料的摆放，依照色相、明度、纯度、冷暖等方面的规律，在实际应用中基本不受颜料倾覆或相侵的影响。

决胜理论

没有光反射进眼睛，就看不到色彩。白色光通过光谱分析可以得出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色彩。理论是实践的基础和指导，所谓“知己知彼，百战不殆”。

教学实践证明：按照正确的学习方法，用三原色加白这四种颜料，小学生也可以调配出和谐的丰富色彩。

- 同类色：在色轮中，间隔 15° 左右的色组对比。
- 类似色：在色轮中，间隔 60° 左右的色组对比。
- 邻近色：在色轮中，间隔 90° 左右的色组对比。
- 对比色：在色轮中，间隔 120° 左右色组对比。
- 互补色：在色轮中，间隔 180° 左右的色组对比。
- 色性：色彩对人的视觉习惯所产生的冷暖感觉。

原色：颜料中不能用其他颜色调和出的基本色。

(玫瑰红、柠檬黄、湖蓝)

间色：两原色相加(橙、绿、紫)。

复色：三原色相加。

标准色：三原色、三间色。

色彩的三属性：

色相：每种色彩的相貌名称。

明度：色彩的明暗程度。

纯度：色彩的鲜浊程度。

(包含单种波长色彩的多少)。

这是比较几块色彩之间关系的重要标准。

通过这幅画室场景的色彩作品，同学们可以清楚地区分出天花板上的日光灯(冷光)和落地聚光灯(暖光)所造成的不同光影效果。注意由此产生的物体明暗和色彩冷暖的变化关系(特别是石膏像上面)。

条件色：两种互为条件而变更的光色因素，主要是光源色、环境色。

固有色：物体在自然光照下所呈现出的自身色彩。

光源色：光源的颜色。

环境色：周围环境对物体的反射色。

冷暖变化规律

冷暖关系是色彩的灵魂，是人对色彩的一种视觉习惯的联想，必须要用整体比较的观察方法，所有亮部一起比较；所有暗部一起比较；看哪个更冷，哪个更暖。所有亮部一起画，所有暗部一起画。

本图作者：赵毅静

冷暖关系规律：

1. 一般情况下，亮部冷光源时暗部暖，反之，暗部偏冷。
2. 暖色、亮色、纯色有前进感，冷色、暗色、灰色有后退感。
3. 背景空白处宜画冷色、灰色、暗色。

小贴士：

1. 注意：绿罐斜面由亮部到暗部的冷暖变化：
偏蓝的翠绿 — 中绿 — 橄榄绿
2. 注意：苹果由亮部到暗部的冷暖变化：
粉绿 + 柠檬黄 — 草绿 — 深绿 — 橄榄绿

教学实践证明：半数以上学生的色彩作品中是没有冷暖关系的，更没有形成亮部、暗部的冷暖系统。

解决：调色盒中，颜料的冷暖排序要分清。画时以亮部、暗部为参照，选色调配。

本图作者：薛慧敏

颜料间的相对冷暖关系：

暖 —————> 冷

↓
冷

桔红	朱红	大红	土红(熟褐)	深红	玫瑰红
桔黄	中黄	土黄	赭石	淡黄	柠檬黄
橄榄绿	中绿	深绿	草绿	粉绿	翠绿
紫罗兰	群青	钴蓝	湖蓝	普蓝	

条件色变化规律

条件色的变化规律是和物体的明暗关系（五调子）紧密联系的，是用色彩塑造物象形体的重要方法。

教学实践证明：不理解条件色的变化规律，是学生不能塑造物体形体，色彩没有冷暖关系的根源。

图作者：王菲

1. 注意石膏亮部与暗部的冷暖规律。
2. 苹果、圆锥交叉体上的明暗五调子与条件色的变化规律。
3. 注意物体亮部与暗部（包括投影）的形状变化。

明暗“五调子”的色彩变化规律

明暗五调子：(高光)	亮部	灰部	明暗交界线	暗部	(反光)	投影
色彩规律：	光源色	固有色	最深色	固有色 + 环境色	环境色	受影固有色
	(受质地、光源强弱影响)	光源色 + 固有色	固有色	少量亮部的对比色	(受质地、环境色强弱影响)	深色 + 环境色

决胜要诀

要诀是绘画实践有效的总结，易懂、易记、易用。相当于作战的兵法秘籍。

教学实践证明：复杂的理论学生很难熟记，应用就更不便。比较左右两幅作品，体悟一下要诀与上述理论的联系。

虚实对比：

色彩的明暗、冷暖、纯度关系对比强烈，视觉效果明显谓之实。

色彩的明暗、冷暖、纯度关系对比不强烈，视觉效果模糊谓之虚。

要诀：

比明度：	◎ 近亮远暗	◎ 先画暗后画亮
比虚实：	◎ 近强远弱	◎ 先画虚后画实
比塑造：	◎ 近厚远薄	◎ 先画湿后画干
比纯度：	◎ 近艳远灰	◎ 先画色后画粉
比冷暖：	◎ 近暖远冷	

本图作者：张凯亮

小贴士：

1. 比明度：面包、水果、酒杯亮，远处花、酒瓶暗。
2. 比虚实：面包、水果、酒杯对比强，远处花、酒瓶对比虚。
3. 比纯度：面包、水果、酒杯色彩纯度高，远处花、酒瓶灰。
4. 比塑造：面包、水果颜料画得厚，远处花、酒瓶画得薄。
5. 比冷暖：面包、水果、酒杯暖，远处花、酒瓶冷。

第一阶段学习自测：

本阶段主要是色彩基础理论和技法

1. 熟悉水粉画工具材料的特性及使用方法。
2. 结合色轮，掌握色彩的相关基础理论。
3. 掌握色彩的“条件色变化规律”与“冷暖变化规律”。
4. 体悟色彩要诀的实际应用。

决胜特训

色调是画面中总的色彩倾向，由占主要面积的色彩决定。是画面中各种色彩关系（色相、明度、纯度、冷暖、虚实、条件色）的总效果。小色稿是快速把握画面色调最有效的方法。这相当于一个大战役前的实战演习。

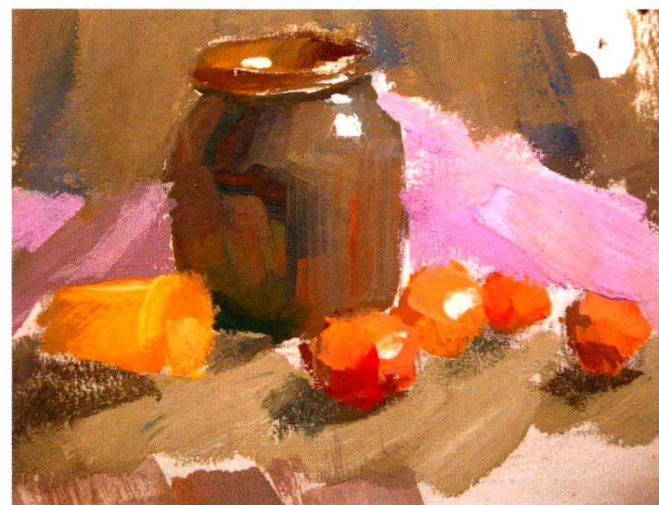
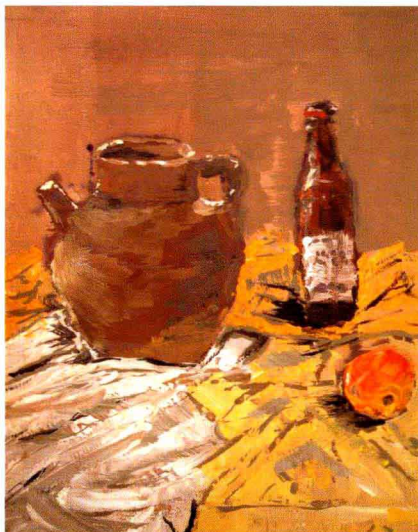
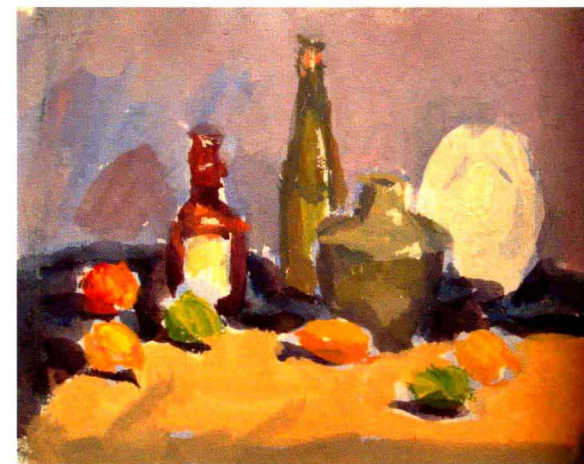
红色调 ←———色相———→ 蓝色调

艳色调

↑
纯度

↓
灰色调

暖色调 ←———色性———→ 冷色调

小贴士：

几种常见的用笔：

染：
用于铺底色

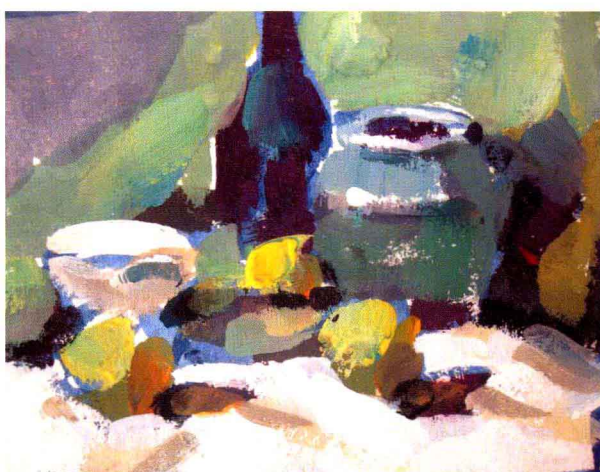

拖：
用于铺底色

摆：
用于塑造形体

教学实践证明：正确的观察方法和表现方法是初学色彩者的两大难点。所以把握色调和掌握用笔至关重要。女孩子天生色彩感觉较好，但通过以下小色稿（8cm×6cm）的训练，只要不是色盲，都可勤学而成。用小色稿练习用笔，省时、省力、省颜料，在思想上没有画坏的顾忌。

亮色调

↑
明度

↓
暗色调

扫：
增加笔触的生动性

堆：
用于特殊效果

小色稿攻略：

- 1、物象亮部、暗部各一笔即可。
- 2、用大笔画小画（不小于6号水粉笔）。

决胜构图

构图是物象在画面中的位置及布局安排。这直接决定画面的最后效果，画色彩需要一个“整体”、“局部”再“整体”的过程，这是第一个“整体”，相当于作战前对整体战略的全局部署，需要用心。

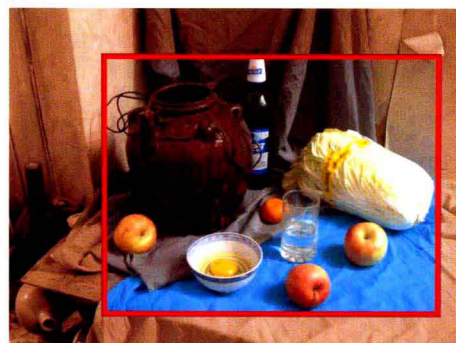
教学实践证明：切不可把眼前的物像不加审美取舍地全画入图中。不作描摹的奴隶！绘画较摄影最大的能动性是，可以随需要在画面中灵活地改变构图。画小色稿时可以推敲构图。

适中的构图

构图偏小

构图偏大

构图偏上

构图偏下

构图偏左

构图偏右

边线、中轴线重叠

主要物体连成一排，酒瓶、罐子、盘子由高到低依次排列

其他需要注意的问题：

1. 平衡：A. 瓶罐盘要立正 B. 桌平面透视正确。
2. 避免主要物体正居画纸的中心线上。
3. 光影左右预留。
4. 避免主要物体各自分离。
5. 主要物体最低点的前后关系。
6. 主要物体造型完美，禁忌口、柄正对。

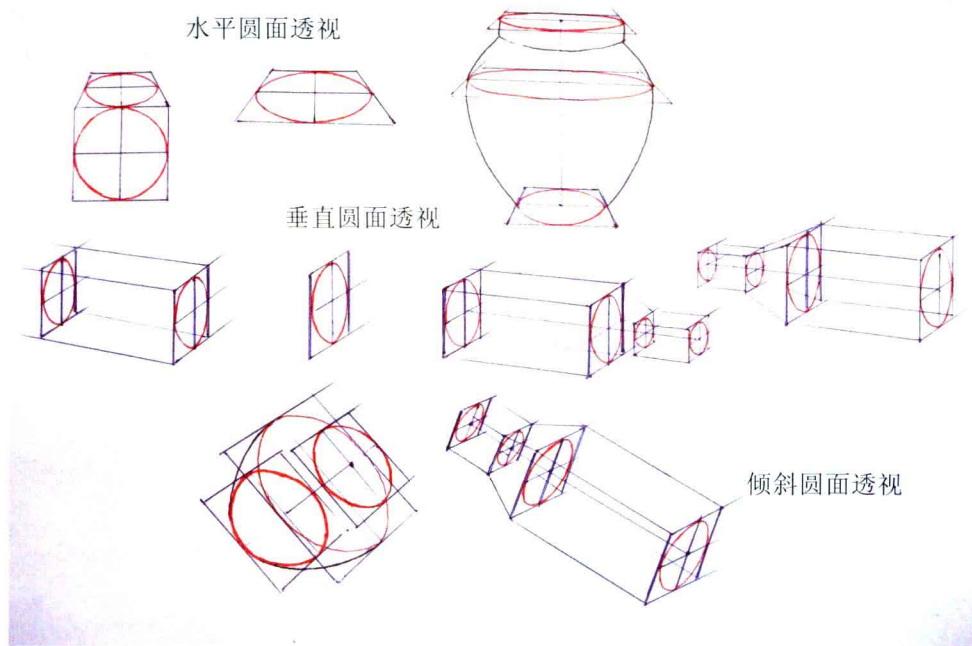
起形处于画色彩的第一个“整体”中。这需要整体地观察物象：定点、连线、看形，然后才可以确定物象之间高度、宽度的比例和轮廓结构。这相当于作战前的侦察工作，需要细心才行。

教学实践证明：起形不严谨，特别是与静物相关的圆面透视错误，从而导致画面造形不严谨是学生的通病。

决胜起形

起形步骤：

1. 确定每个物体上下左右的界限，解决物体间的相互比例以及前后关系。
2. 确定桌面和圆面的透视角度，标出结构线，也即明暗交界线。
3. 单色铺出所有物体的暗部和投影。

小贴士：

结构线至关重要：

1. 明暗交界线即结构线。
2. 笔触方向即结构线。

决胜铺色

铺出物象大的色调（放大小色稿，一气呵成），依然处于画色彩的第一个“整体”中。这需要整体观察所有的暗部、亮部，分出层次，然后依序快速而画。这相当于作战时大规模的机械化部队快速推进。

教学实践证明：逐一填色的画法是初学者的通病。

铺第一遍单色时，所有暗部从深到浅依次铺画，亮部空白，从而突出物象的明暗关系。可以适当表现物体的固有色。物象投影的形状和位置要画准。

铺第二遍底色时，还是所有暗部从深到浅依次铺画，区分物象之间色彩的色相、明度、纯度、冷暖、条件色的关系，力求准确。亮部空白，等最后一起有所区分地铺上。

色彩铺完的最后效果

第二阶段学习自测：

本阶段主要是铺画色彩色调的技法学习。

1. 学会小色稿的作画方法，把握画面色调的第一印象、第一感觉。体悟不同画面的不同色调。
2. 结合小色稿，掌握色彩大稿的铺画方法——“湿画法”，体悟整体的观察和表现方法。
3. 掌握色彩的各种用笔方法。
4. 熟练地应用正确的色彩构图和起形方法。

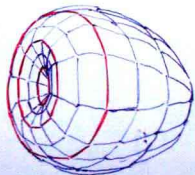
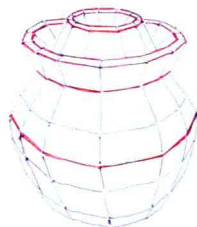
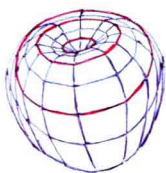
小贴士：

1. 铺色要水多，布纹的明暗走向要分出。“湿画法”可使物象间的形与色衔接自然，层次丰富，整体感强。适合表现软物。“湿画法”画深色块最有透明感。“湿画法”颜色干后会变淡，覆盖力弱。
2. 要用大号的狼毫或羊毫的水粉笔，甚至是小排刷。注意物体边线尽量附贴，可以用“染”、“拖”的用笔。
3. 水果和纯色衬布要夸张其纯度。
4. 好的底色和自然的用笔可以保留到最后。

塑造是用色彩笔触把物象的形体表现出来的过程。是画色彩“整体”、“局部”再“整体”过程的第一个“局部”，需要把物象每一个形体起伏、转折都表现出来。相当于作战时的步兵攻歼，艰苦！

教学实践证明：能把苹果塑造结实，万物皆通，削一个苹果自悟。知道达·芬奇幼时学画鸡蛋的故事吗？

决胜塑形

体悟一下两者间的联系
注意各个转折面的形状和走向

苹果的塑造过程

瓷器的塑造

金属的塑造

玻璃瓶的塑造

陶器的塑造

小贴士：

1. 用笔要附着结构线的走向，可以用肯定的用笔去“摆”，使用“干画法”。猪鬃油画笔是很好的选择。“干画法”颜色干湿变化小，覆盖力强，适合表现硬物。
2. 一笔调出明暗区别，冷暖差别。
3. 要保留铺色时宝贵的底色，塑造只需衔接好即可。
4. 边线画出虚实，界线清楚，（色彩、明度接近）。

如何画准色彩关系：

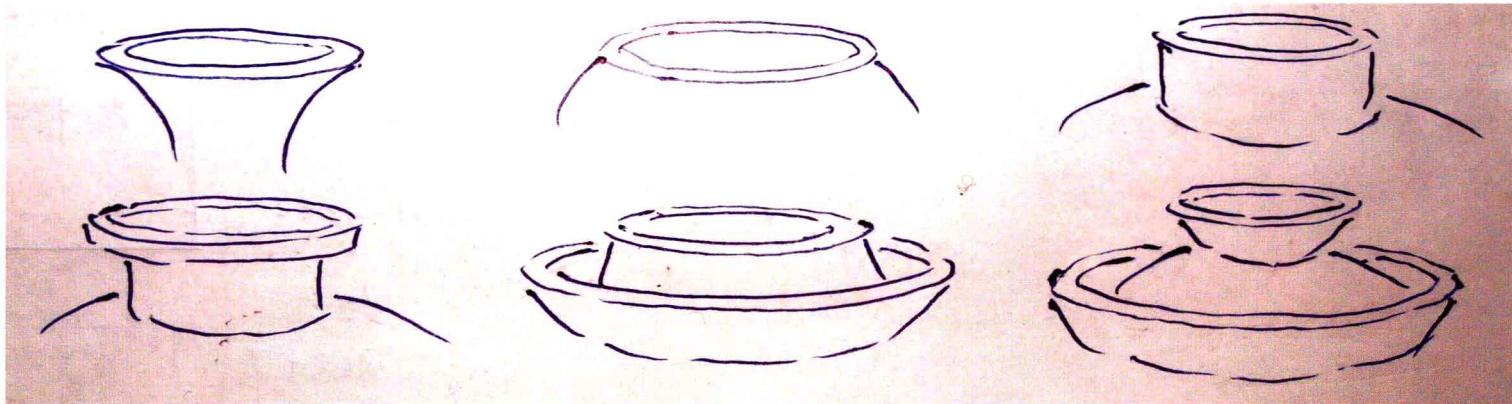
正确的观察方法决定正确的表现方法：
亮暗齐看、亮暗同画，看着物体画背景，
看着背景画物体。

决胜深入

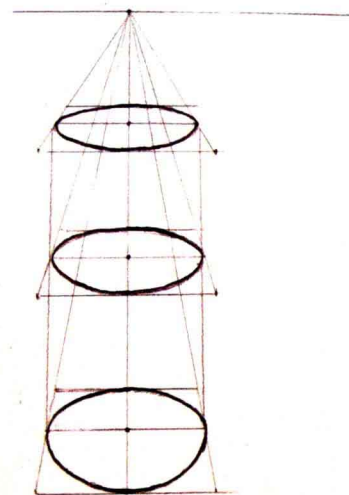
深入是在画面整体的基础上，把物象更加微小的形体转折、色彩变化表现出来。画龙点睛，关键点位要画精到，画面就有耐看之处了。这是画色彩的第二个“局部”，相当于作战时的步兵占领，艰苦而有成就感！

教学实践证明：大部分的同学不会（不知道）深入刻画局部。

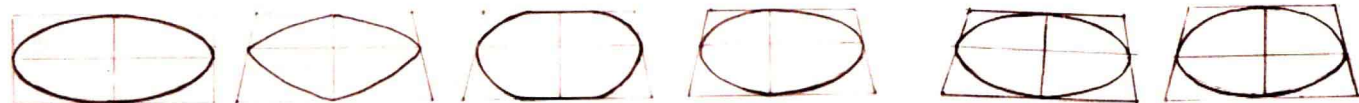
瓶、罐的沿口：

上下圆面的变化规律：

错误的圆面画法：

无近大远小

尖头

没有弧度

左右不对称

水平线倾斜

近小远大

一定要把透明看到的物象的形状、颜色画出来，高光点准。

小贴士：

1. 水粉画深入最忌死抠，特别是图案、商标、花纹，用笔要潇洒有度，点到为止，意到笔不到。
2. 高光的形状、位置、明暗、干湿需有变化区别。
3. 罐、瓶、玻璃杯、盘子的沿口要画出厚度、明暗。
4. 视觉中心的虚实层次，主要的罐瓶，次要的水果、玻璃杯，最后是衬布。
5. 色彩的衔接、笔触的衔接。

调整是在画面深入之后，再次强调物象大的形体转折，大的色调关系。这是画色彩“整体”、“局部”再“整体”过程的最后一个“整体”，相当于作战后的打扫战场，最有成就感！

此时可以用“扫”的用笔收拾画面的形、色，会出现很多神来之笔，注意保留。切忌大面积修改！

决胜调整

本图作者：龚小燕

第三阶段学习自测：

本阶段主要是对物象进行色彩塑造和深入的技法学习。

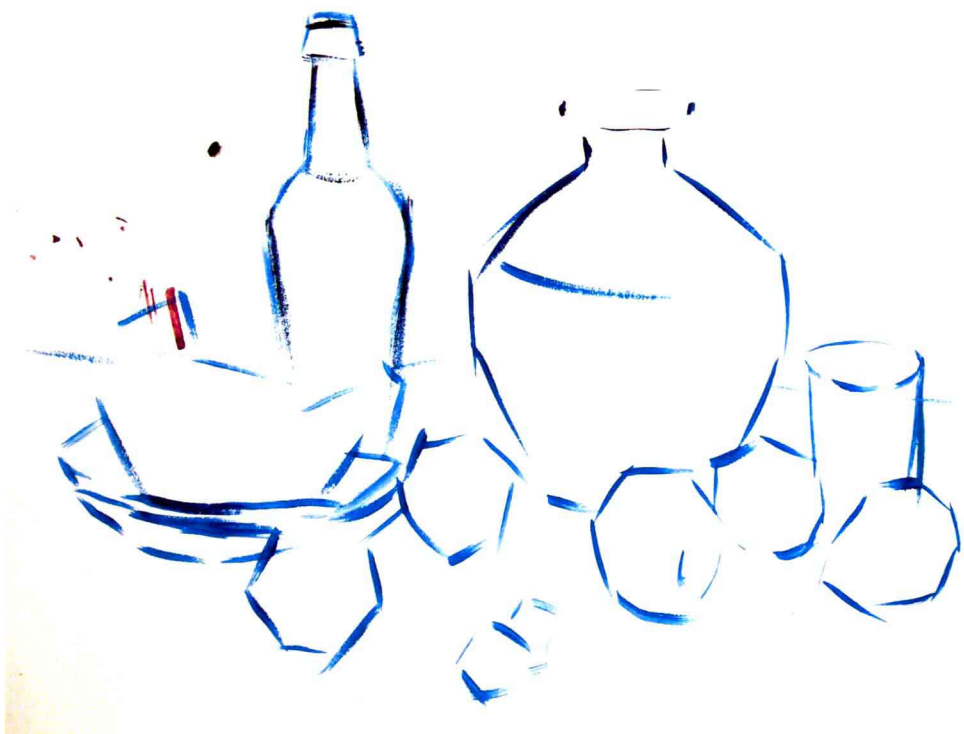
1. 学会色彩塑造苹果的方法，并以此掌握罐子的色彩塑造。
2. 掌握色彩塑造不同质地物象的方法。
3. 体悟色彩深入的要义：形、色的虚实关系。
4. 画面最后调整，避免“涂”、“乱”、“平”、“脏”、“碎”、“火”、“灰”、“粉”、“花”、“僵”。

决胜摹本

掌握色彩绘画最有效的方法就是临摹优秀的范画，古今中外，莫不如此。这就好像研究历史上经典的战例，从中吸取经验，从而少走弯路，加快进步。

教学实践证明：用心地临摹一幅作品，胜过无心地写生十张。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

小贴士：

有条不紊的作画程序，能使我们在作画中始终保持一个清醒的头脑，从而稳扎稳打，步步为营，画面效果既快又好。