

HUIHUARUMENXUEXIJIAOCAI

绘画入门学习教材

[色彩教程]

吉林美术出版社 孙浩 夏敏 主编

SECAIJIAOCHENG

HUIHUARUMENXUEXIJIAOCAI 绘画入门学习教材

色彩教程

孙浩 夏敏 主编

SECAIJIAOCHENG

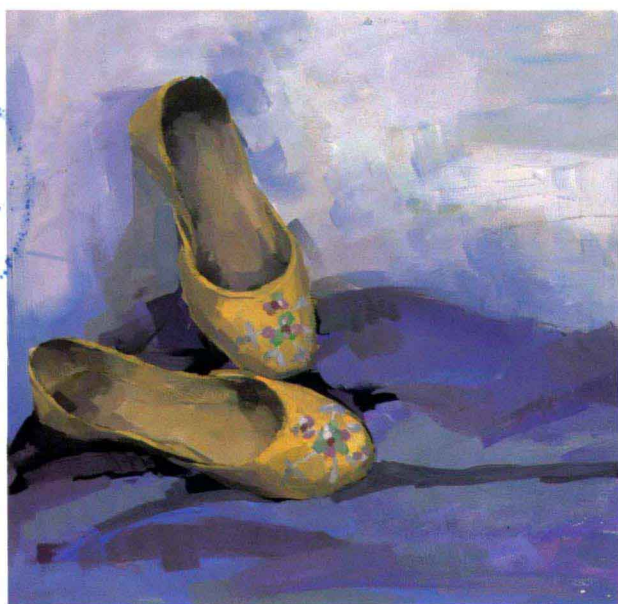
目 录

色彩静物篇

一、色彩基础知识	1
二、水粉画的基本技法	3
三、水粉画的工具和材料	5
四、苹果写生步骤图解	6
五、香蕉写生步骤图解	7
六、洋葱写生步骤图解	8
七、青菜写生步骤图解	9
八、透明酒杯写生步骤图解	10
九、陶罐写生步骤图解	11
十、酒瓶写生步骤图解	12
十一、鱼写生步骤图解	13
十二、组合静物写生步骤图解（一）	14
十三、组合静物写生步骤图解（二）	16
十四、色彩静物范例	18

色彩风景篇

一、色彩基础	27
二、选景与构图	30
三、色彩风景方法与步骤	33
四、常见景物的基本画法	38
五、写生实例	42
六、范例	44

色彩静物篇

一、色彩基础知识

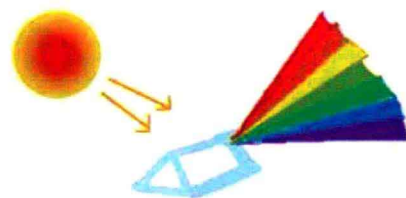
水粉画介绍

水粉画是以水调和粉质颜料绘成的画。它兼有油画和水彩画的某些特点，具有较强的表现力，所用材料也较便宜。水粉画是美术爱好者写生和初学绘画的人掌握色彩造型能力的最常用的表现形式，同时被广泛地应用于宣传画、装饰画、商业广告、舞台美术设计和工艺美术图案设计等方面。

水粉画在造型观念上原本属于西画体系，注重形体结构和光色表现，这一点使之区别于中国传统的国画。因为水粉画材料与用具简便，又能表现出丰富的色彩关系，所以初学美术的人常用作色彩练习或写生。

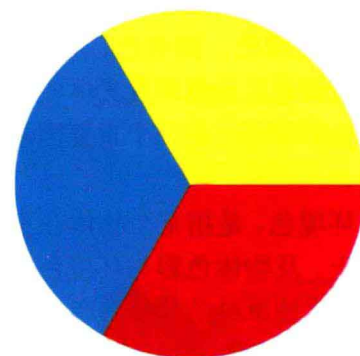
1. 光与色

在1666年，牛顿发现色散现象，用三棱镜实现了光的分解与合成。可见光就是太阳中的紫、蓝、绿、黄、橙、红等六种色光。现代科学证明：任何物体都是无色的，物体的颜色来自于光，当阳光照射物体时，物体表面的粒子与太阳光中相同波长的粒子产生共振，从而使物体发光显色。

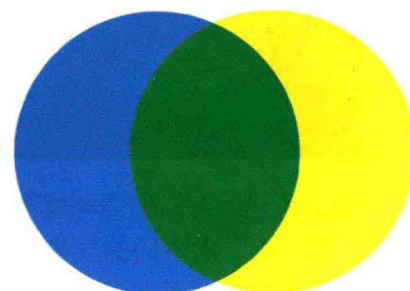
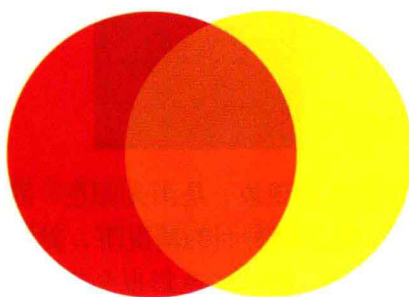
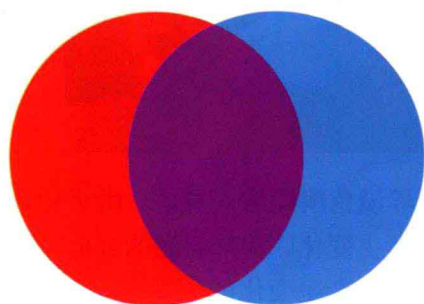

2. 彩色与无彩色

原色：根据太阳光谱绘成的颜料色环，其中红、黄、蓝称为三原色。原色是指这一颜料中的色彩，已不能再进行分解。也可以说，红、黄、蓝这三个基本色，不可能用其他颜色调配出来。三原色是色彩中最纯正、鲜明、强烈的基本色，但三原色可以调配出其他各种色相的色彩。

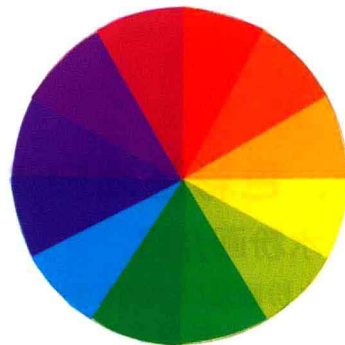

间色：由两个原色相混合的色彩称为间色，即红调黄得橙、黄调青得绿、红调青得紫。由此，可产生红、橙、黄、绿、青、紫六色色环。如将六种色与相邻色相再调和，就可以再得六个间色，即红橙、黄橙、黄绿、青绿、青紫、红紫。这样可绘制成12色色环。

复色: 如果将两个间色(橙与绿或绿与紫, 紫与橙相混合)或一个原色和相对应的间色(如红与绿、黄与紫、青与橙)混合都可得复色。由此可见, 复色包含了三原色的成分, 成为色纯度较低的含灰色彩。

补色: 在色环中, 一个原色与相对应的间色(如红与绿、黄与紫、蓝与橙)互称为补色。补色对比, 是最强烈鲜明的对比。在观察和表现绘画色彩时, 利用这种视觉中产生的补色关系, 去加强色彩对比和增强美感, 是很普遍使用的有效方法。

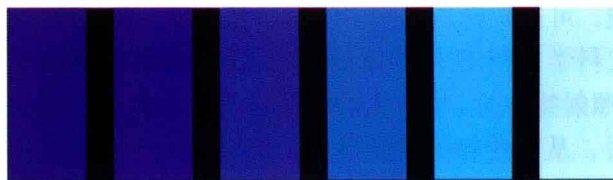
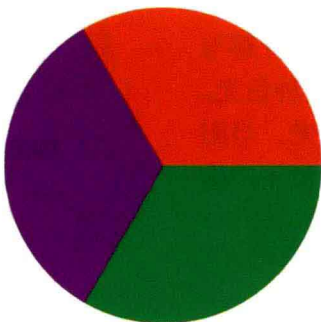
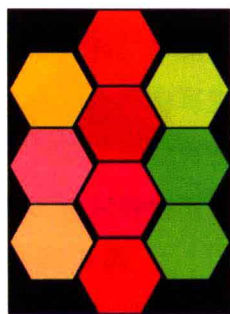
3. 色彩的三要素

一个颜色的特征也就是与其他颜色的差别是由色相、明度、纯度所决定的, 所以称为色彩的三要素。

色相: 指色彩的相貌特征, 即: 红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等不同颜色。

纯度: 指色彩的纯净程度, 又称为饱和度。

明度: 明度指色彩的明亮程度。色彩对光的反射率越高, 其明度就越高。

4. 光源色、固有色、环境色

光源色, 光源即发光体, 是物体颜色的来源。可以或多或少地改变物体的固有色, 它对谐调色彩关系和形成色彩调子, 是一个重要因素。在色彩训练中, 能认识并表现出光源色的色彩特点, 也是色彩学习的要求之一。

环境色, 是指某个物体在不同环境里, 其固有色会受环境色彩的影响而产生变化, 即环境的色彩反射到物体上, 及物体色彩与环境色彩对比中产生的色彩变化。因此, 一个色彩单纯的物体, 在具有条件色的环境里, 可以使单纯的物体, 产生复杂的色彩变化, 这种变化的色彩称为环境色。一般色彩绘画, 都着重研究环境色的色彩规律与色彩效果。

固有色, 指的是物体在漫射的白光下所呈现的物体本身固有的色相。所有物体, 在阳光的投射下, 反映出来的色彩比较全面而纯正, 即色彩概念上的固有色。

综上所述, 人们生活环境和大自然的色彩现象, 是由光源色、固有色、环境色所综合而成的。由于日光在晴、阴、雨、雪不同的气候和早、中、晚不同时间的情况下, 光源色也会产生变化。另外, 光的强弱, 光的投射角度和物体质地的不同等条件的差别, 物体的色彩也会产生复杂变化, 这产生变化的色彩也称“条件色”。绘画写生中的色彩观察, 是直接依据条件的变化规律来表现色彩的。

二、水粉画的基本技法

调色

色彩写生时调配色彩是建立在正确观察和理解对象的色彩关系的基础上。调配颜色不能孤立地看一块，调一块，画一块。而要考虑整个色调的色彩关系，从整体中去发现每一块颜色。水粉画写生色彩不易衔接，也应该在明确色彩关系的基础上，把几个大色块的颜色加以调整，准备好再往上画。切忌脱离整体，看一块，调一块，画一块，接着又调一块改一块。入手时要先画重颜色。一般来说，趁画面湿时，一口气画完，色彩关系容易掌握。如果在一色已经干的情况下再衔接、覆盖颜色，就要注意颜色的干湿变化。

水的使用

水的使用在水粉画中虽然不及水彩画中那样重要，但是也是不可忽视的。水，主要起稀释、媒介的作用。调色、用笔和色层变化，都与水的使用有密切关系。从作画步骤来说。在铺大调子时水要用得多些，使色层较薄，便于再往上着色。在作画过程中，水太脏了要及时换。尤其是画色彩鲜明的部位，调色用水要洁净。

白色的使用

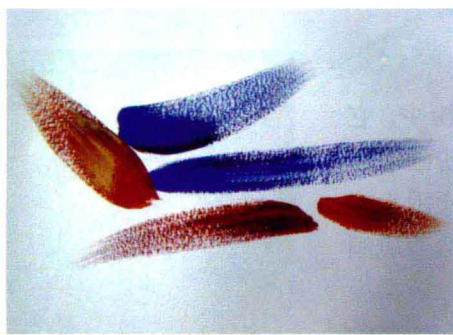
水粉画调色时白色的使用比一般颜色要多。调用白色的主要作用是增强色彩的明度，降低色彩的纯度，在画近处、实处和高光处时，多调用白色，有助于形体的塑造，使其鲜明、突出。总的来说，初学时要注意两种倾向：一种是过多得用水，不敢用鲜明厚实的色彩来塑造形象，造成画面缺乏色彩对比、形象单薄。另一种是过多地使用白色，不懂得恰当地用水的好处，而使画面“粉气”、滞闷。至于在有了一定的基础之后，水和白色的使用又常与作者的个人爱好、技法特点有关。爱用薄画法、湿画法作画的，一般水的使用便多些。而爱好厚画法、干画法作画的，水的使用便少，白色的使用则较多。

用笔

由于各种类型的笔都可以用来作水粉画，因此水粉画的用笔技巧是异常丰富的，并且是在借鉴油画、国画和水彩画笔法的过程中，不断加以发展的。

平笔法

刷笔法

点彩法

水粉画中常见的笔法

平笔法——笔迹隐蔽，画面色层平整；

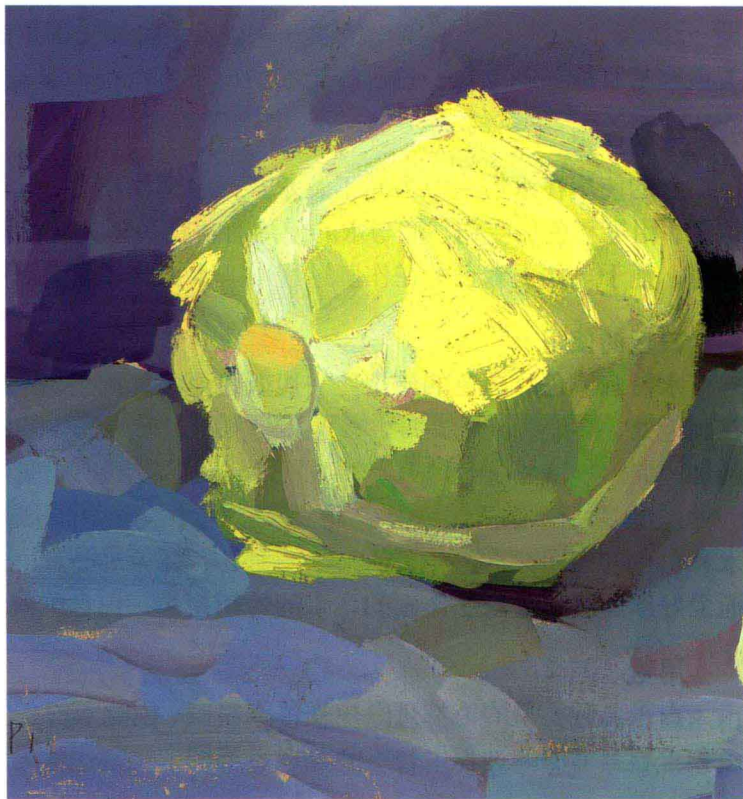
刷笔法——色层错综重叠，用色较厚、厚薄相间；

点彩法——利用光色的空间、视觉混合原理，用密集的小笔触（色点）塑造形象。

此外，一般在画虚处、远处和暗部、阴影时，笔触要模糊些、平些、颜色薄一些，增加虚远感。而在画近处、实处和亮部时，笔触则要显露些、颜色要厚一些，以增强其结实、突出、明晰的效果。当然这些都需要从整幅画的处理意图出发，运用不同的笔法。笔触也有一个整体性的问题。一幅画的用笔也要有变化而统一，形成一种节奏感。要防止缺乏整体处理意图的凌乱用笔。

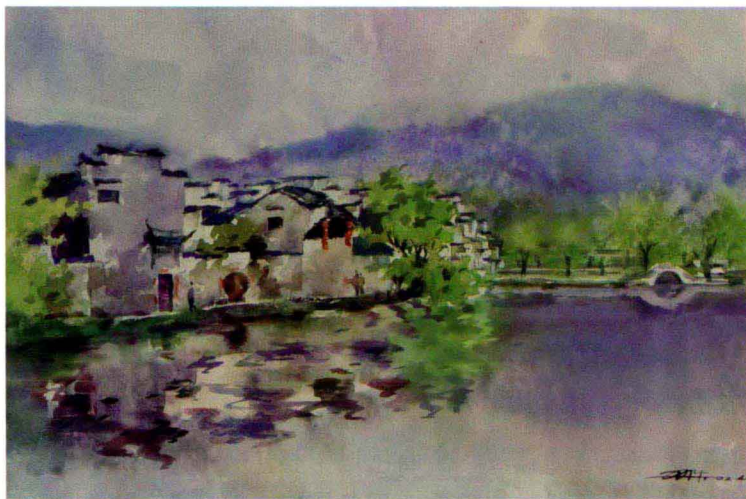
干画法

就是说水少粉多的意思，这种画法调色时不加水或少加水，使颜料成一种糊状，先深后浅，从大面到细部，一遍遍地覆盖和深入，越画越深入，并随着由深到浅的进展，不断调入更多的白粉来提亮画面。干画法运笔比较涩滞，而且呈枯干状，但比较具体和结实，便于表现肯定而明确的形体与色彩。干画法也有它的不足，画面过多地采用此法，加上运用技巧不当，会造成画面干枯和呆板。但干画法的色彩干后变化小，对于练习色彩收效较大，也容易掌握。

湿画法

此法与干画法相反，用水多，用粉少。它吸收了水彩画的技法，也最能发挥水粉画运用“水”的好处。但它所采用的湿技法比画水彩要求更高，过多得涂抹或多遍涂抹必然造成画面灰而腻。但这种画法运笔流畅自如，效果滋润柔和，特别适于画结构松散的物体和虚淡的背景以及物体含糊不清的暗面。如发挥得当，它能表现出一种浑然一体和痛快淋漓的生动韵味。

三、水粉画的工具和材料

水粉画的工具有如下几种

1. 水粉画颜料

绘画颜料根据其性质，可分为水溶性颜料、油溶性颜料和固体颜料。水粉颜料是不透明的水溶性颜料。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、橘红、朱红、大红、夕阳红、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. 用笔

水粉画的用笔随意，笔的种类也较多，比如：水粉笔、水彩笔、油画笔、国画笔、化妆笔、刮刀和自制笔等，可以针对自己的作画习惯以及对笔的不同喜爱，有选择地合理使用。一般水粉画的笔要求笔锋有圆、方、尖、扁以及大小之别，便于表现任何刻画对象。

3. 纸张

水粉画用纸比较随便，一般较硬较厚的都可用来画水彩画，甚至连报纸、白板纸裱在板上也可以画风景画或广告画。严格讲，画好和保存一张好的水粉画，最好还是选用水粉、水彩、卡片、铅画等纸，它们既方便又好用，其画面效果能长期保存。

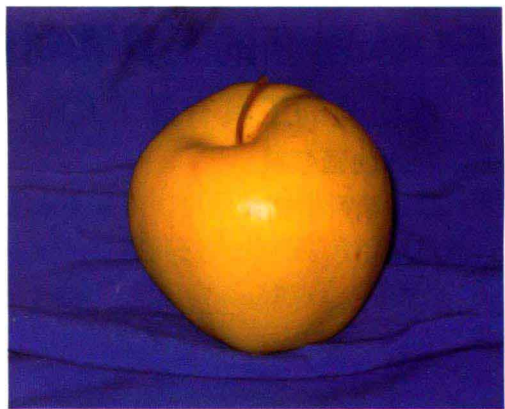
4. 其他辅助工具

作画时需准备一个合适的洗笔筒，如小塑料桶。一般口要大一些，便于在紧张作画时快速在水中涮笔。另外作画时还要准备一块海绵或找一块吸水性较强的布作为清理工具。

四、苹果写生步骤图解

水果的色彩亮而且醒目，在调色时要注意与周围色彩的协调关系。

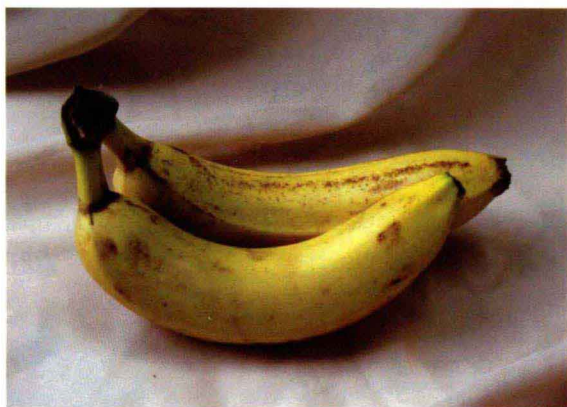
作画步骤

1. 用普蓝起稿，画出明暗交界线与投影的位置。
2. 用土黄与熟褐画苹果的暗部，反光部分加点玫红，顺势带上几笔灰部的黄色。
3. 亮部用柠檬黄，橘黄调入白色，灰部用带灰的玫红或草绿，这些颜色把静物的冷暖色拉开，完成大色调。
4. 深入刻画，注意苹果的体积感，区分色彩的明暗、冷暖变化，把物体刻画得更加具体完整。

五、香蕉写生步骤图解

香蕉的色彩鲜艳明亮,在调色时要多注意与周围色彩的协调关系。

作画步骤

1. 用普蓝起稿，画出明暗交界线与投影的位置。
2. 用土黄与熟褐画香蕉的暗部，反光部分加点环境的颜色，顺势带上几笔灰部的黄色。
3. 亮部用中黄，橘黄调入白色或柠檬黄，灰部用带灰草绿，这些颜色把静物的冷暖色拉开，完成大色调。
4. 深入刻画，注意香蕉的体积感，区分色彩的明暗冷暖、变化，把静物刻画得更加具体。

六、洋葱写生步骤图解

洋葱的色彩特别丰富，注意冷暖色的使用。

作画步骤

1. 用普蓝单色起稿，找到静物的暗部和明暗交界线。
2. 铺大色调，注意暗部的颜色以冷紫红为主，反光要注意台布的颜色。
3. 亮部颜色可以用玫红为主铺色，灰部颜色可以考虑用土红铺色，同时带上背景色。
4. 深入塑造，完成静物整体的色彩关系。

七、青菜写生步骤图解

青菜的刻画，需要仔细观察，菜叶的绿色可以稍微偏暖，菜梗的颜色白中带冷，明度较高。

作画步骤

1. 起稿注意青菜的形体特征。
2. 铺大色调，注意菜叶绿色的暗部可以略微加点熟褐，亮部比较暖，可以调入暖色。
3. 铺上亮部和灰部颜色，注意与背景的协调关系。
4. 根据形体和色彩特征，作深入刻画。

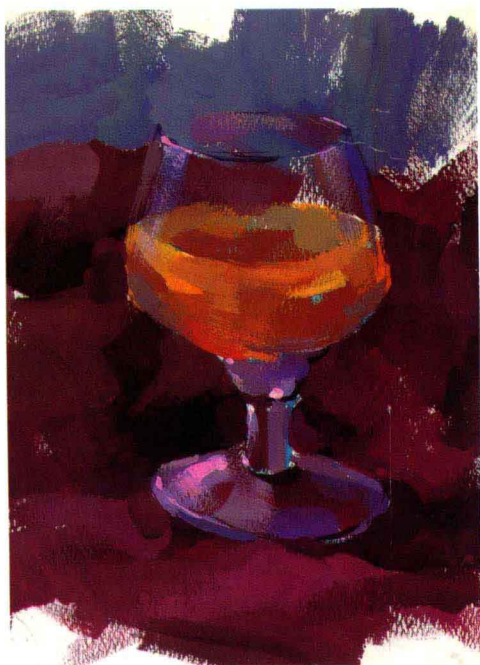

八、透明酒杯写生步骤图解

透明酒杯的刻画，需要仔细观察，除了饮料的颜色，其他色彩都是受环境的影响，注意环境色的使用。

作画步骤

1. 起稿注意酒杯的形体特征和圆的透视。
2. 铺大色调，注意饮料颜色的立面和平面的区别。
3. 铺上亮部和灰部颜色，注意与背景的协调关系。
4. 根据形体和色彩特征，作深入刻画。

九、陶罐写生步骤图解

陶罐作为画面中的主体，造型多样、色彩丰富。刻画中一般需要仔细观察，注意物体的质感和结构，以及和画面大色调的协调。

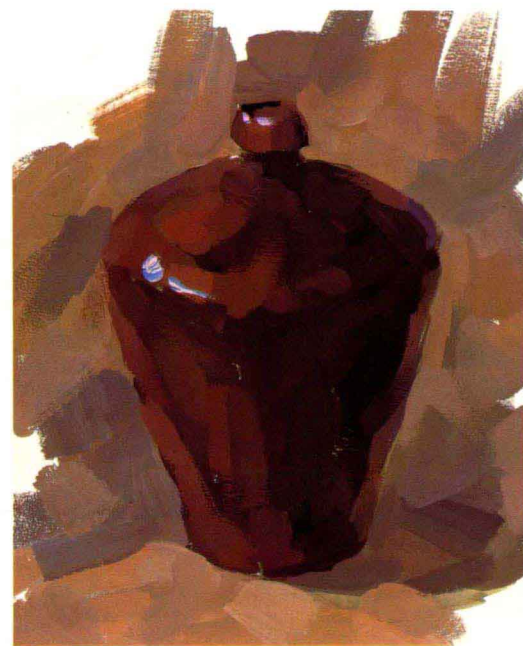
作画步骤

1. 用普蓝起稿，找到暗部和明暗交界线，注意形体结构。

2. 找到暗部颜色，一般以熟褐加普蓝加深红为主，反光处加背景的色彩。

3. 明确陶罐大的色调，塑造基本的形体关系。

4. 深入刻画；注意陶罐与环境的色彩关系。

十、酒瓶写生步骤图解

玻璃器皿有光的通透性，在表现的时候特别注意背景色彩以及亮部灰色的使用。最后画高光，在画面中起点睛的效果。

作画步骤

1. 起稿画出酒瓶的形体结构和投影线。

2. 铺大的色块，注意酒瓶暗部颜色的分布。

3. 整体铺色，注意酒瓶大的形体关系和色彩前后冷暖关系。

4. 深入塑造，画出酒瓶半透明的质感，注意玻璃瓶中灰色的使用。

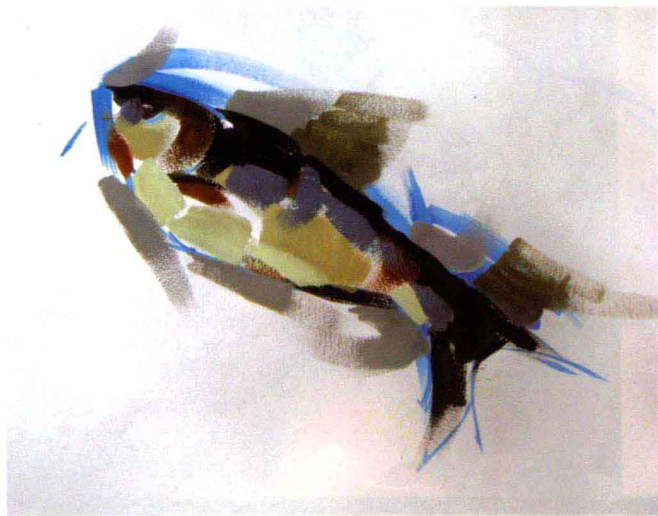
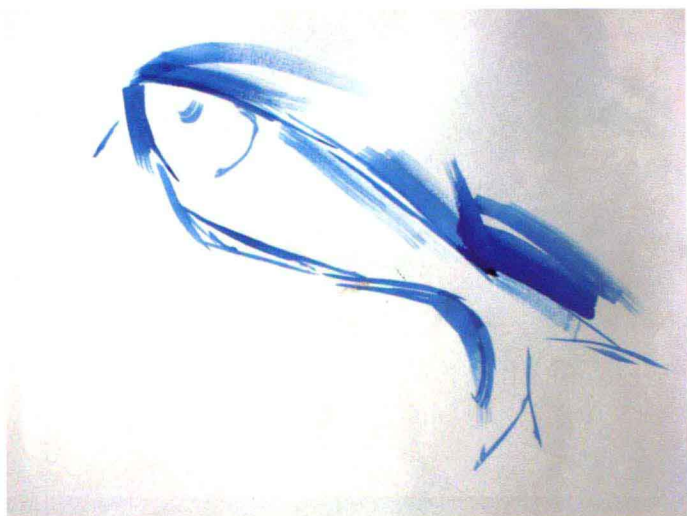
十一、鱼写生步骤图解

鱼的造型简单，色彩丰富。观察的时候要注意时间的把握，新鲜的鱼一般颜色比较亮、有光泽。

作画步骤

1. 起稿注意鱼的基本形体关系。
2. 铺大色块，鱼的颜色非常丰富，一定要抓住主要色块。
3. 画出亮部和灰部色彩，同时铺上背景色，注意环境色。
4. 深入刻画，突出鱼的形体特征，色彩冷暖关系更明确。

十二、组合静物写生步骤图解(一)

这是一组深色罐子和水果的组合，整组静物色彩对比强烈，冷色调的搭配和谐统一。

1. 起稿，注意构图的均衡。

2. 铺大色块，从深色开始入手画，找到画面大色调，注意色彩之间的对比关系。

3. 冷色调的画面，注意暖色的配合。背景色和台布的刻画要围绕静物展开。

4. 深入塑造，拉开明暗关系，注意色彩的冷暖变化。点高光时，应该观察静物的质感。