

色彩

SECAI
JIAOYUXUE

教与学

黑龙江美术出版社

责任编辑：黄晓平 赵立明
封面设计：黄晓平

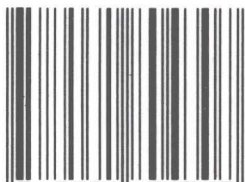

主 编
尹 佩

编 者

张石升 王建斌
杨剑涛 韩东晨
童郁喜

ISBN 7-5318-0430-1

9 787531 804307 >

ISBN 7-5318-0430-1

J·431 定价：15.80 元

包与学

五洲出版社

责任编辑：黄晓平 赵立明
封面设计：黄晓平
主 编：尹 佩
编 者：张石升 王建斌
杨剑涛 韩东晨
童郁喜

色彩教与学

黑龙江美术出版社出版
(哈尔滨市道里区安定街225号)
哈尔滨印刷一厂印刷

新华书店经销

开本 787 × 1092 1/16 印张 5

1997年9月第1版 1999年4月第2次印刷

印数 5,001-10,000

ISBN7-5318-0430-1/J·431

定价：15.80元

编者的话

水粉画具有色彩轻盈、明快、润泽而艳丽的独特效果。水粉画表现方法灵活多样,可兼用水彩和油画等各种技法,加上水粉画工具、材料的简便,因而成为学习、观察、认识和表现色彩的一个基本课题。水粉静物画在我国已成为美术院校高考的一个必考科目。

本书所选用的习作,大部分都是作者在水粉画教学过程中,课堂上演示的范画,具有很强的教学规范性。理论知识简明易懂,训练课题循序渐进,是水粉画教学和自学不可多得的教材和参考书。

目录

画具准备	2
认识色彩	2
调色训练	4
笔法训练	5
整体观察	7
塑造	9
布置静物	10
色粉淡彩静物写生训练	12
水粉静物写生步骤	16
水粉静物写生作品、点评	20
水粉静物默写训练	60
色粉人物写生训练	62
水粉人物写生步骤	64
水粉人物写生作品、点评	66

平时，我们在生活中并没有认真观察色彩的习惯，但学习色彩画之后，我们会惊奇的发现，原来我们的周围，哪怕是普普通通的盆盆罐罐、瓜果、蔬菜，居室的一角……竟是那么丰富多采，美不胜收！

工具材料准备

· 水粉画颜料——

白、柠檬黄、中黄、土黄、桔黄、朱红、大红、玫瑰红、土红、赭石、熟褐、淡绿、翠绿、湖兰、钴兰、群青、黑。

以上常用的颜料在调色盒里储存和排列应有一定的次序。要照顾到明暗次序和冷暖色性的区别。使用时才不致使颜色之间互相混杂。

· 水粉画笔——

大、中、小号水粉画笔各准备一、两支。

· 纸——

水粉画用纸较随便，只要有一定的硬度、吸水适中即可使用。如：素描纸、水彩纸、水粉纸、绘图纸等均可使用。

· 调色盒

· 盛水和洗笔用的水具。

认识色彩

色彩三要素：明度、纯度、色相。

· 明度

指某一种颜色的明暗程度。

明度高 $\longleftrightarrow$ 明度低

· 纯度

指色彩的单纯程度、饱和度。一种颜色如加了白或黑色，就变得不饱和了。

纯度高 $\longleftrightarrow$ 纯度低

· 色相

某种色彩的面貌。

黄 绿 红 灰

· 色性

色彩的冷暖属性。

色彩的感染力是很强的。每种颜色都有它不同的表情,给人以联想。如:红、橙、黄色使人联想到火焰和阳光,给人以温暖的感觉。

而绿色和蓝色,使人联想到海水,月夜和冬季,给人以寒冷的感觉。

暖 $\longleftrightarrow$ 冷

色彩的冷暖是相对而言的。湖兰对于桔黄来说是一种冷色,而对于群青来说,则带有暖昧。

桔黄 湖兰 群青

暖 $\longleftrightarrow$ 冷

红色本身也有冷暖差别。朱红比大红暖,大红比玫瑰红暖。

朱红 大红 玫瑰红

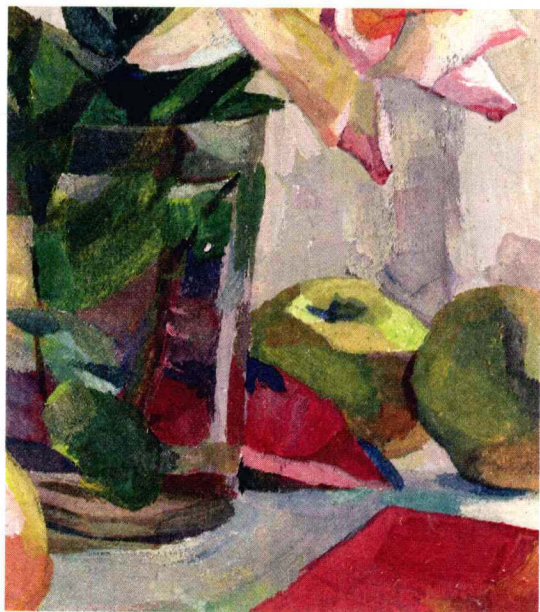

朱红 + 湖兰 玫瑰红 + 湖兰

暖 $\longleftrightarrow$ 冷

· 补色

红与绿、橙与蓝、紫与黄这几对颜色并置能起到互相加强,互不协调的作用,使红的更红,绿的更绿,称为补色,也叫对比色、余色。

调色训练

- 原色与原色调配
- 用红、黄、兰三原色按不同比例混合来调配,就可以得到丰富多变的色彩,以满足绘画的需求。

黄多 ←—— 黄 + 红 →—— 红多

红多 ←—— 红 + 兰 →—— 兰多

黄多 ←—— 黄 + 兰 →—— 兰多

- 原色与其它颜色的调配。

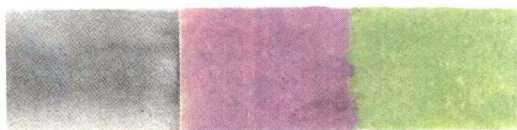

白 + 玫瑰 白 + 土红 白 + 群青

- 土黄 + 淡绿 赭石 + 淡绿 群青 + 褐色
- 灰色的调配

用白加少许黑色就得到淡灰色,再加上各种其它倾向,如:黄、红等,就得到各种奇妙的灰色。三原色按不同比例调配再加白色也可得到各种灰色。

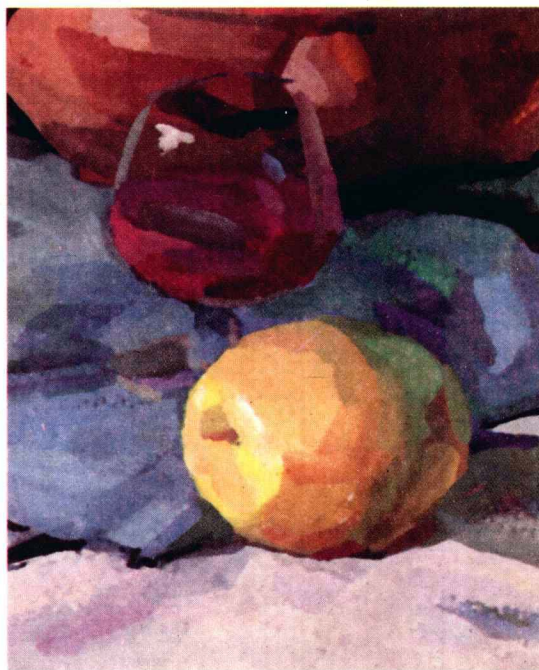
白加黑 加紫 加绿

- 观察一种色彩,分析其中所含有的成份,并准确地调出这种色彩。这是学习色彩画的首要任务。

暖色系调色练习

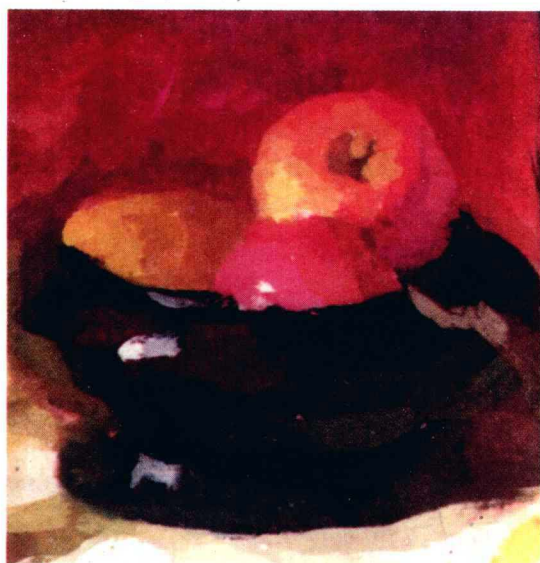
冷色系调色练习

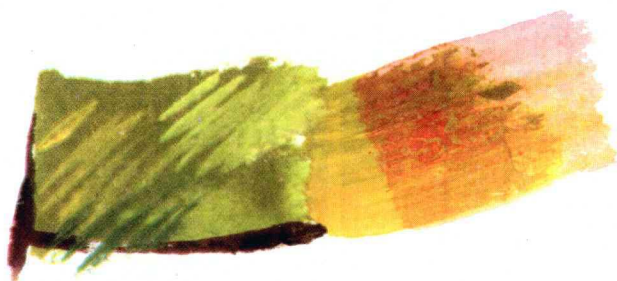
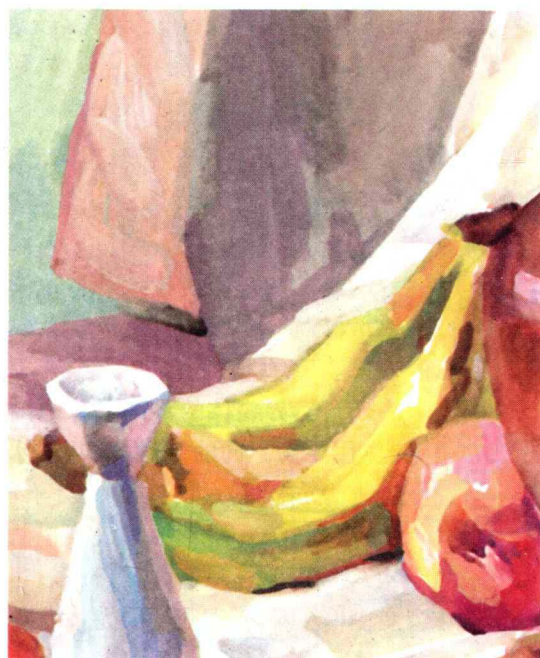
笔法训练

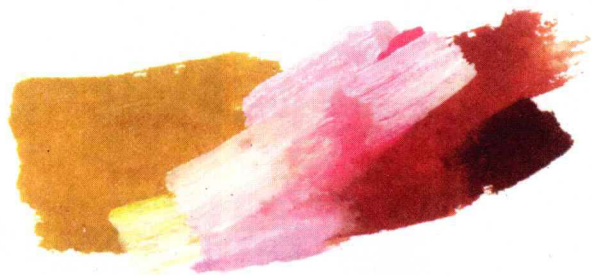
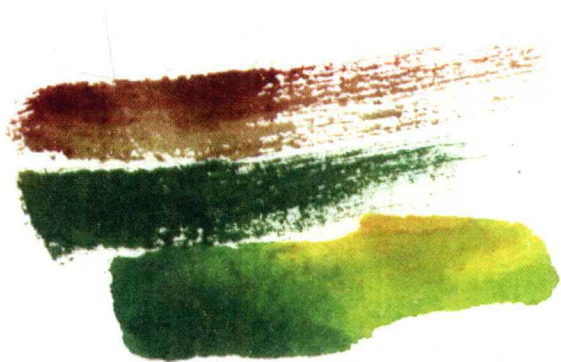

重色系调色练习

灰色系调色练习

· 摆——概括色彩变化,按照形、结构把色块摆在画面上,这种方法在水粉画中较多用。

· 罩——为了加强一种色彩的倾向,可以在干后,用单一的颜色加清水薄薄的罩在上面。或用较放松的线条,排列于第一遍色之上。来调整色彩或明暗。

· 渐变的笔触——圆的物体明暗过渡,用笔渐轻、扫过,来完成衔接。

· 交叠的笔触——邻近的两笔色彩互相交叠,以表现层次感。

· 薄画与厚涂——薄画:多调水,颜色含量少,或笔上少蘸颜色,用擦笔的方法辅色,产生透明、流畅的效果。一般用在背景和暗部。

厚涂是与薄画相对而言,色多,水少,甚至不加水,常用来表现物体凸起部分、近景和亮部,给人以立体,厚重的感觉。

· 并置的方法——分析构成一块色彩的不同成份,按比例交错并置,产生活泼跳跃的效果。

表现自然界物体的不同形状、体积、质感,往往要用不同的笔触、技巧。水粉画技法较为丰富,除上述之外,还有扫、揉、线、洗、刮等等。只有准确表现出物体的结构,体积、色彩和恰如其份的表达出作者意图时,笔触、技巧才是最生动、完美的。

整体观察

掌握正确的观察方法是学习色彩画的关键。

物体的颜色不是孤立的,而是与环境、光源的色彩相互影响、相互制约,既变化又统一。因此,我们首先要学会整体的观察方法。

整体观察,就是在观察一组静物时,不是盯着某一个静物看,而是目光环绕整组静物巡视,找到每种静物在这个环境中应有的色彩。

写生时,我们可从以下几个方面进行观察:

· 明暗与色彩的关系

根据明暗关系来观察色彩的冷暖变化。受光部是冷色调,则背光部呈现暖色调;反之,如受光部是暖色调,则背光部为冷色调。物体结构、面的转折导致色彩的变化。

· 条件色的影响

光源和环境的色彩直接照射或反射到物体上,产生色彩变化。

· 对比

由于补色的原理,两种相邻的色彩常常起到互相加强、互相衬托的作用。例如灰色,和红色比,带有绿味,而和黄色比,则带有紫味,此外,还有明暗对比,纯度对比、色相对比等都能帮助你观察色彩变化。

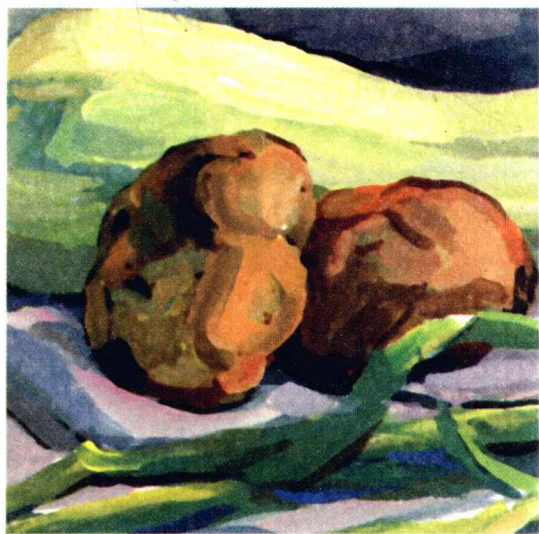
· 色调

一幅好的色彩画,常常有它自己的色调。如:偏冷的蓝调子,偏暖的黄调子,灰调子等等,这需要在观察和处理色彩时注意物体与光源色,环境色之间的相互影响、互相交错的反射关系,形成一个基调,即画面上各种颜色都有基调的成份,从而使画面达到和谐统一。

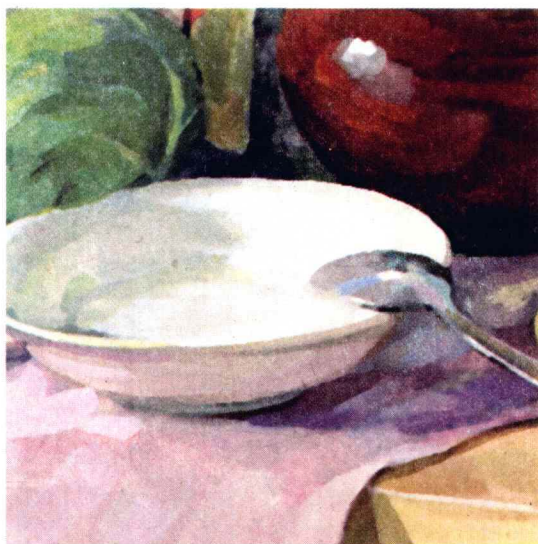
总之,切忌孤立,注意整体观察。各部分之间相互比较,才能准确地把握住色彩关系。

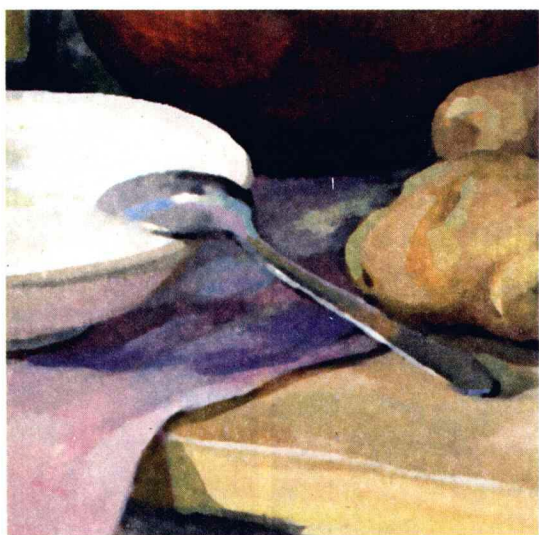
明暗与色彩的关系

条件色的影响

对比

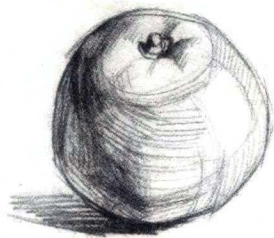
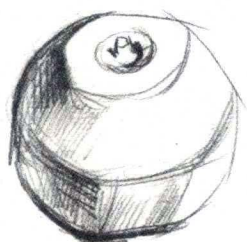
色调

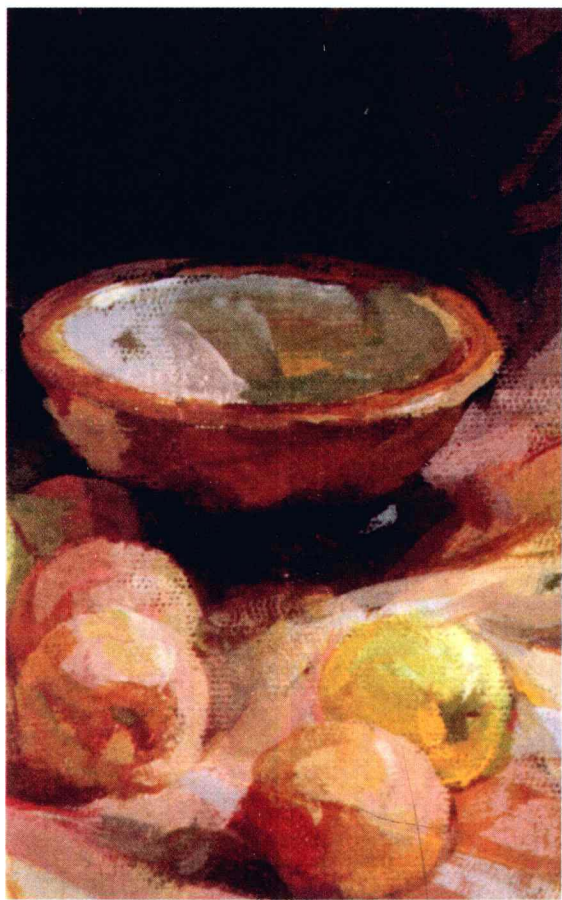

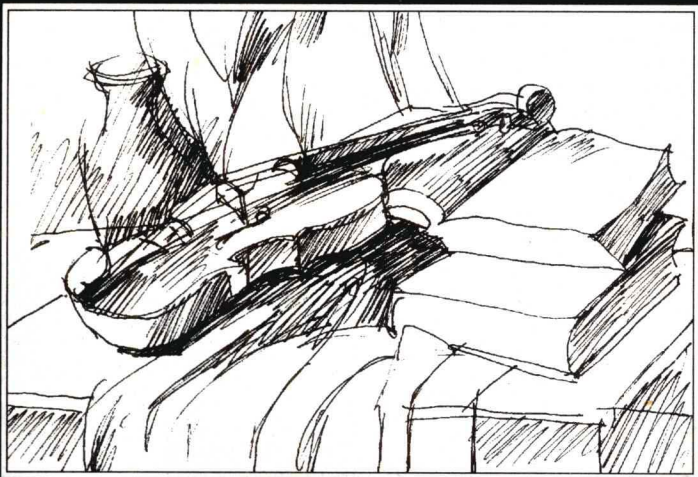
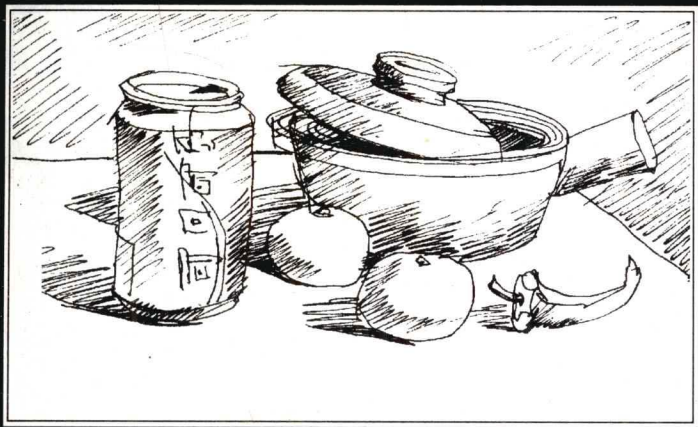
塑造

画素描时用不同的明暗块面来表现体积。一只桔子的明暗变化可以归纳概括为几个大块面。

把明暗变化转换为色彩变化。每个块面既有不同的明暗，又有不同的色相，冷暖变化。

布置静物

设计与布置静物是画好静物画的一个重要前提。

确定主题后，选材时应考虑到大小、疏密、质感、形状、层次的变化及物体之间在用途、情调上的联系，符合情理，富有生活气息。

黑、白、灰的设置应整体布局，突出主体

色彩搭配，首先要解决主体物与背景两大色调的对比关系，形成一个基调。可选用色调协调统一的同类色搭配，或互补色、冷暖色搭配。在色块面积上拉开距离，在异中求同，达到色彩的和谐统一。

还可以运用灯光和自然光等不同的光源，训练不同光线下色调的观察与表现力。

