

SE CAI CHU BU

色彩初步

编著 查寿兴

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩初步 / 查寿兴编著。 - 上海: 上海书店出版社,
2003.7

ISBN 7-80678-052-1

I . 色... II . 查... III . 水粉画 - 色彩学 IV . J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003) 第 014294 号

色彩初步

编 著 查寿兴
特约编辑 俞子林
责任编辑 包晨晖
技术编辑 吴 放
封面设计 包晨晖
出版发行 世纪出版集团 上海书店出版社
地 址 200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc
经 销 新华书店上海发行所
印 刷 上海市印刷七厂
开 本 889 × 1194mm 1/16 开 印张 3.5
印 数 0001-5000
版 次 2003 年 7 月第一版
印 次 2003 年 7 月第一次印刷
书 号 ISBN 7-80678-052-1/J-28

定 价 22.00 元

作者简历

查寿兴, 1938年12月生于江苏无锡。中国美术家协会会员, 中国水彩画家学会会员, 上海市美术家协会会员。从事美术教育工作及水彩画创作45年, 水彩画作品风格写实, 题材广泛, 个性鲜明。作品《家》、《晨曦》入选1986年、1992年全国水彩画展。1998年作品《周庄双桥》入选“时代风采——全国写生画展”。2001年9—11月应邀访问澳大利亚墨尔本莫那西大学艺术设计学院, 从事写生创作并举办个人画展。出版有《水彩画技法》等。

色彩初步

SE CAI CHU BU

目录

- 一、 初学水粉要注意些什么 /1
- 二、 工具和材料 /3
- 三、 色彩理论、写生色彩公式 /4
- 四、 调色要点 /5
- 五、 水粉静物写生过程 /6
- 六、 画小色稿的作用 /8
- 七、 光源色对物体色彩的影响 /9
- 八、 玻璃杯的画法 /10
- 九、 水果画法 /12
- 十、 带陶罐的静物画法 /16
- 十一、 蔬果与器皿 /20
- 十二、 花卉静物 /24
- 十三、 四季风景写生 /28
- 十四、 欣赏与临摹 /40

一、初学水粉要注意些什么

1、素描与水粉的关系

素描与水粉的关系指两个方面：一是指画水粉者必先具有素描的造型能力，能运用素描技法表现客观对象的形、体积、空间、质感、重量感与色彩感。水粉实质上是用色彩去表达素描应当表达的上述各种要求。二是指水粉除了要表达素描的各种要求外，还要考虑色彩对比手法的运用，画面色调的形成，干湿厚薄技法的运用，以及为了表现需要有时用底纹笔，有时用尖头笔，有时用羊毛笔（软），有时用油画笔（硬）的等等考虑。

素描基础差，画水粉时往往形体不准，反光太亮，边线没变化，不能深入刻画。素描基础好，一开始可能画得“黑气重”，逐渐掌握了色彩变化会亮起来，而且物体能画得结实，有深度。这说明素描基础好坏对画色彩影响很大，要重视素描基础的训练。

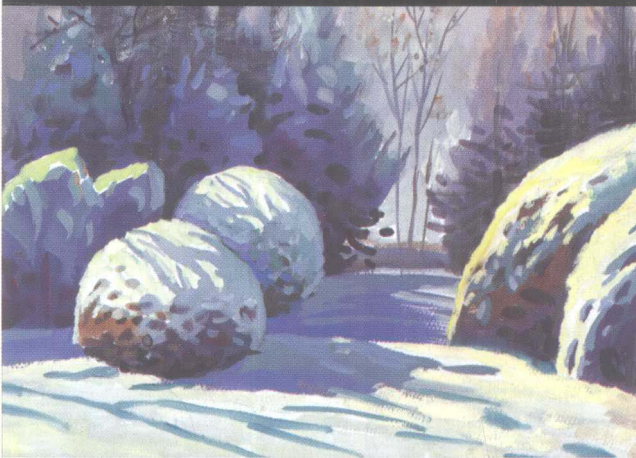
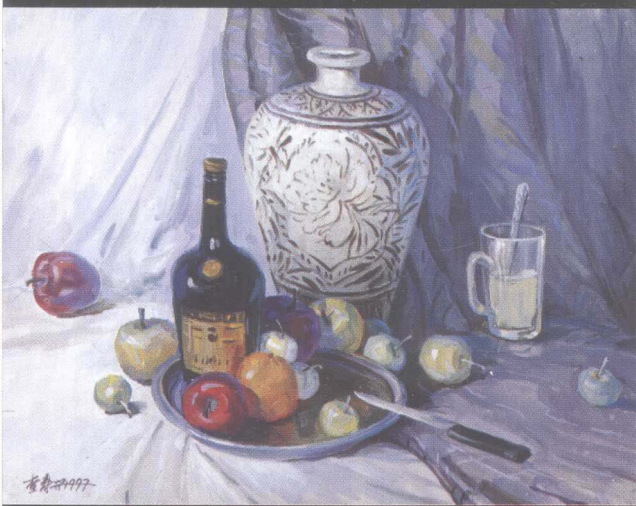
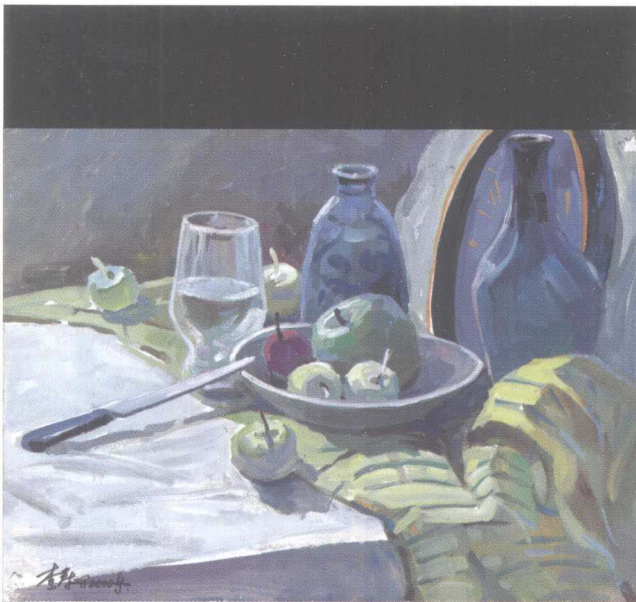
好的水粉作品或者讲色彩作品，必定有一个素描骨架；有了好的素描基础，逐步可以画大的，长期的作业，而且颜色准，笔触到位，干湿厚薄完全根据表现对象需要（质感需要）而定。该扎实处笔笔到位，一丝不苟，该概括处寥寥几笔，恰到好处。

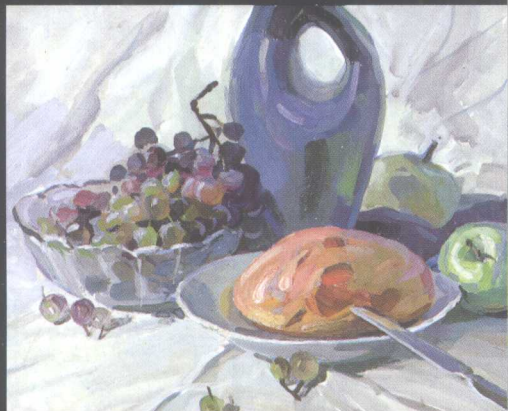
2、色彩理论与色彩表现力

初学者往往寻根究底要问这个地方颜色怎么调，或者应该什么色加什么色，想寻找一个万能的秘方去解决千变万化的各种情况，却往往不重视色彩理论的学习。实际上色彩理论不是可有可无的，而是先辈艺术家艺术实践经验的总结，是可以指导和解决实际问题的。

我时常跟学员讲：一块新白布上放只鸭蛋，该怎么画？不学色彩理论你怎么看也看不出白布的白与鸭蛋的白有什么差别。但是色彩理论告诉我们，要运用纯度对比的手法，把鸭蛋周围的衬布略为画灰些，把鸭蛋颜色画鲜些，问题就解决了。

又如，要把鲜花画得颜色很鲜艳并不难，但必须把

叶的色彩画灰些纯度降低些才能衬托花这个道理,往往被很多学员忽略了。这样画出来的花很鲜艳,叶也很鲜艳,没有运用纯度对比手法,看起来就会整个画面很鲜、很乱,主体不突出。一幅好的色彩作品,无一例外是运用明度对比、纯度对比、冷暖对比的典范。我们必须学习色彩理论,运用色彩理论,才能画出好的作品来,才能产生比生活更美、更动人的画面!

3、客观对象与表现

绘画的本质就是创造,广义地讲,艺术的本质就是创造。

企图把客观对象再现在画面上,和照相机比谁更逼真,这不是绘画的功能。绘画是表现客观对象而不是再现客观对象。因此产生了用直线打轮廓、切块面、强调明暗、强调冷暖对比等等。

很多学员作画时不是想如何运用绘画手段去表现对象,而是跟着对象走,企图表现对象复杂的细微变化,水果上的斑点,衬布上的花纹,酒瓶贴上的图案、文字等等,这样就进入了一个“误区”,他们不敢概括取舍,不敢用色块,不敢用笔触,这样画出来的画“真实”,但不是艺术。只有明确了你是去表现客观对象,才能大胆概括、取舍、夸张,造成一种艺术的真实,而不是现实的翻版。

4、关于水粉画技法

技法是在表现客观对象中产生的,每种技法都是为了从一个侧面去表现客观对象。技法更多的是服从作画者的想法,要表现色彩丰富、微妙、转折柔和,就用湿画法;要表现厚重、粗糙,就用干画法;前者用“刷”,后者用“摆”。

通常情况下画物体暗部要概括,要虚,所以往往画得薄而湿,尽量不加白颜色,趁湿加反光,画好后看起来变化很微妙,视觉上也是平的;而灰部、亮部变化多,要画得结实,可以干一些厚一些,慢慢塑造,一笔笔、一块块把颜色加上去,画好后看上去层次丰富,而且厚的颜色堆起来视觉上也是凸出来的。

5、什么画法最好

有的学员问什么画法最好?没有什么最好的画法,主要是服从需要。综观水粉画法有几种:一种是从背景画起逐渐朝前面画;一种是从中间调子画起再加深加亮;一种是从暗部画起逐渐画灰部、亮部,最后画高光。笔者认为初学者从暗部画起为宜,待掌握此法后再学其它画法未尝不可。

二、工具和材料

水粉笔：12号、10号、6号。

油画笔：12号、10号、6号、3号。

书画笔：“点梅”、“衣纹”各1枝。

油画刮刀：1把。

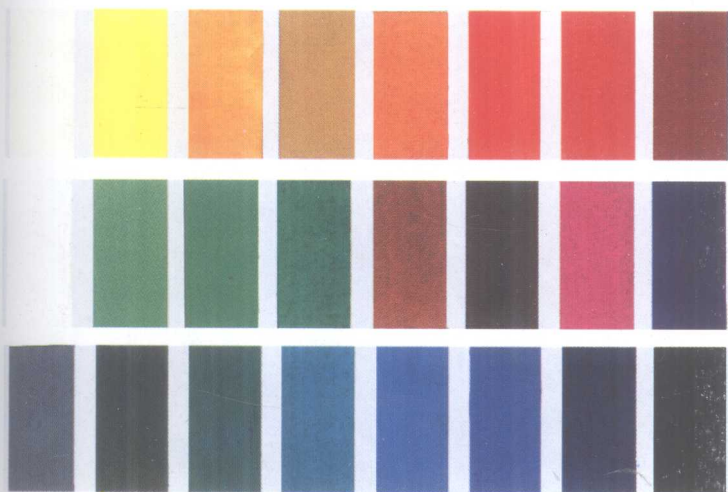
纸：铅画纸，卡纸，水粉纸，水彩纸。

调色盒：塑料调色盒。

颜料：水粉颜料，塑料瓶装、铝管装均可（按调色盒颜料排列图所示购颜料，并挤好）。

盛水桶：塑料大口桶，或把用过的洗发、洗涤用品桶切去上部小口即可（盛油类的桶不可用或要反复洗净）。

吸水布：取毛巾的四分之一为宜。

〈调色盒颜料排列图〉

白 柠檬黄 中黄 土黄 桔黄 朱红 大红 深红
钛白 粉绿 草绿 翠绿 赭石 熟褐 玫瑰红 青莲
灰 橄榄绿 深绿 湖蓝 钴蓝 群青 普蓝 黑

三、色彩理论、写生色彩公式

原色

间色

复色

明度对比

冷暖对比

纯度对比

补色对比

色彩理论:

原色: 红、黄、蓝称三原色, 也称基本色, 是不能用其它颜色调配出来的, 反之千万种颜色都由三原色调配而成。

间色: 桔黄、绿、紫, 是分别用两种原色调配而成。

复色: 橄榄绿、熟褐, 铁锈红, 是成分不等的三原色调配而成。

明度对比: 一色很淡很亮, 一色很深, 相互衬托, 淡的更淡深的更深。

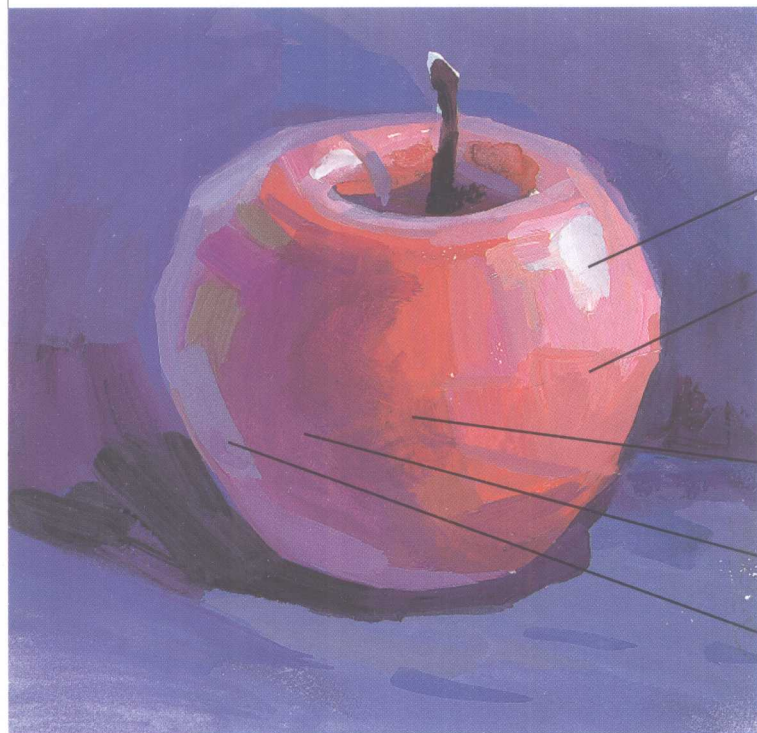
冷暖对比: 一色为暖色, 另一色为冷色, 暖的更暖冷的更冷。暖色有突出扩张感, 冷色有深入收缩感。冷暖对比可以表现立体和空间。冷暖对比是画面最大的关系。

纯度对比: 一色鲜明, 一色复杂, 鲜的更鲜, 复杂的更沉着。

补色对比: 补色对比有三组, 蓝与桔黄, 红与绿, 黄与紫, 都能产生强烈的相互衬托作用。

作画时运用某一种或几种对比手法可以产生动人的效果, 可以比生活中的对象更美!

写生色彩公式:

高光

受光

灰部

暗部

反光

高光 = 光源色

受光 = 光源色 + 固有色

反光 = 环境色

灰部 = 固有色

暗部 = 固有色 + 环境色

写生色彩公式能帮助初学者理解光源色、环境色、固有色的联系及哪个部分以哪种因素为主。但在具体作画过程中还得根据客观对象, 在实践中去寻找解决办法。因为调色是否正确是一种感觉, 只有在画面上色彩相互衬托时才会正确。

四、调色要点

调色先看色相，再看明度，最后看纯度，这是色彩的三要素。在一张画面上，往往是一色为主，另一色少些。如果色相判断错了，很难调出理想颜色。不论深色、浅色，往往以一色为主，另有少量第二种色和极少第三种色作为配合、辅助。

调色时先将深色挑入调色板上，然后洗笔，在笔尖上蘸少量浅色在深色边缘朝里调，边调边看，因为笔尖上一点点浅色接触深色边缘时最看得出色彩变化。反之，调浅色时笔尖上蘸少量深色在浅色边缘朝里调，看随着浅色量的增多与深色混合所产生的变化。

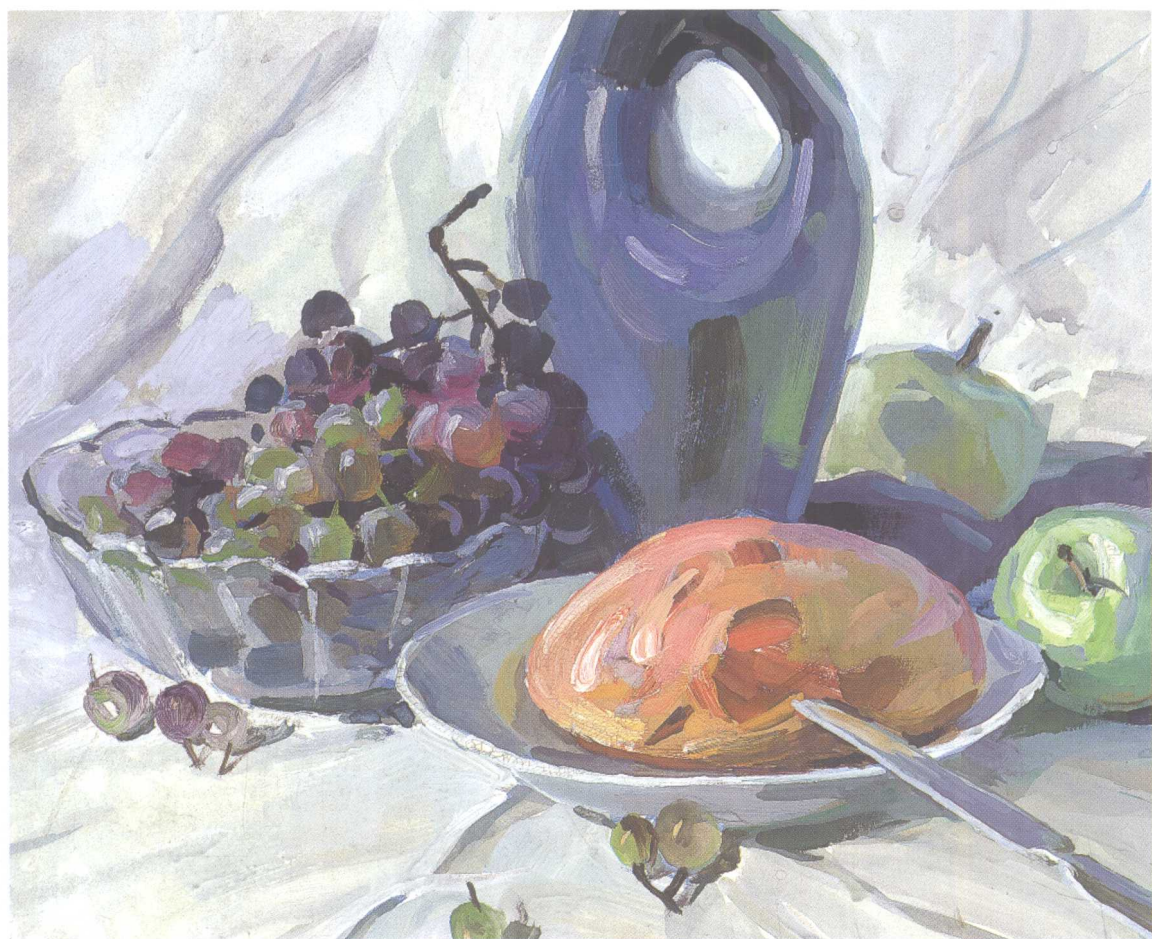
背景色

紫葡萄色

绿葡萄色

调色是一种感觉，只有多画小色稿才能使你的眼睛对色彩敏感起来，从而训练出好的色彩感觉，调出所要的颜色。

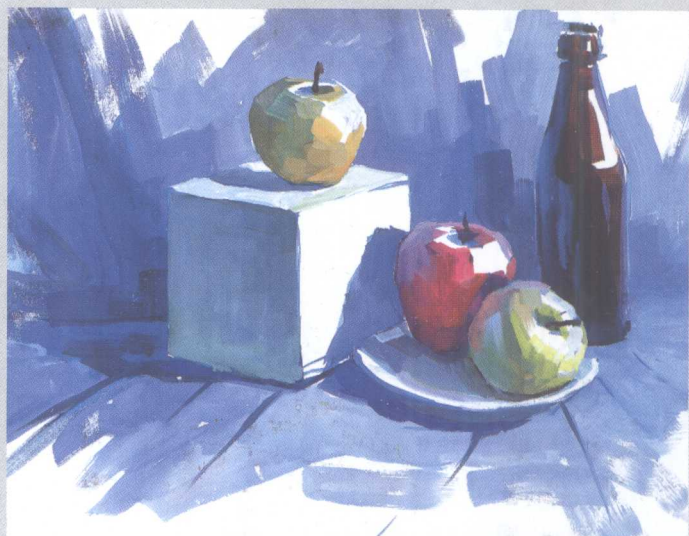
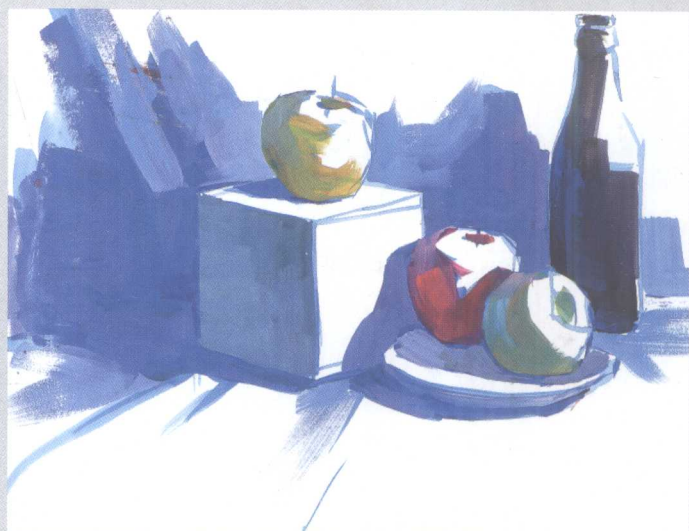

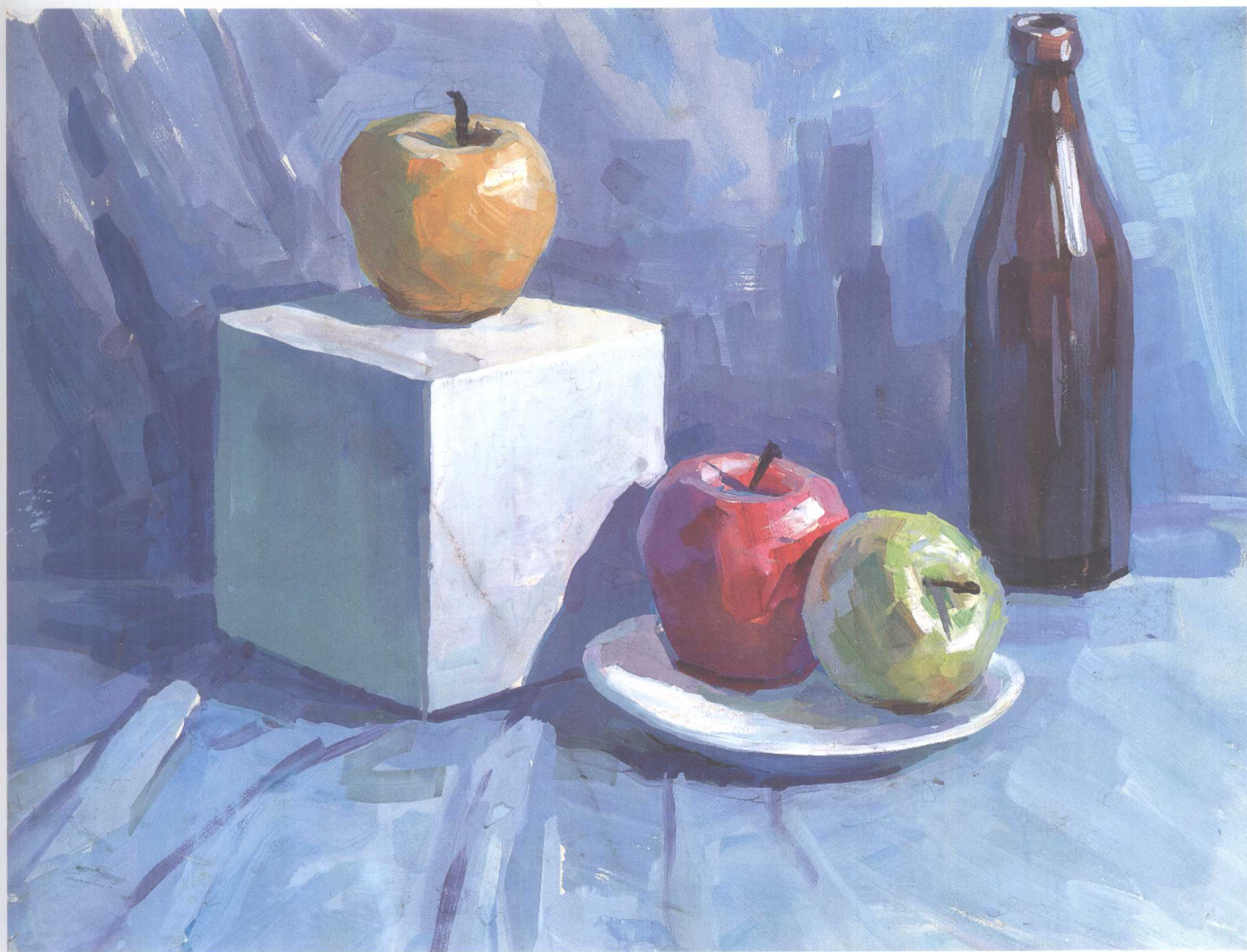
五、水粉静物写生过程

1 构图丰满，向上靠，向光源靠，下边空间留多些。有投影一边多些。用简练线条打形，用普蓝加水勾边线并把暗部投影涂上，在最深处再加一下。

2 从深色物体暗部开始依次把每个物体暗部画上，色彩要求画得比看到的颜色深、湿、薄，尽量不加白色，用12号笔，趁湿刷上反光，投影的色彩也加上。

3 从深色物体灰部开始上色，可用6号笔，颜色要厚一些。既不能比暗部深又不能比亮部淡，一边比较一边画，同时把背景桌面的灰部也画上。

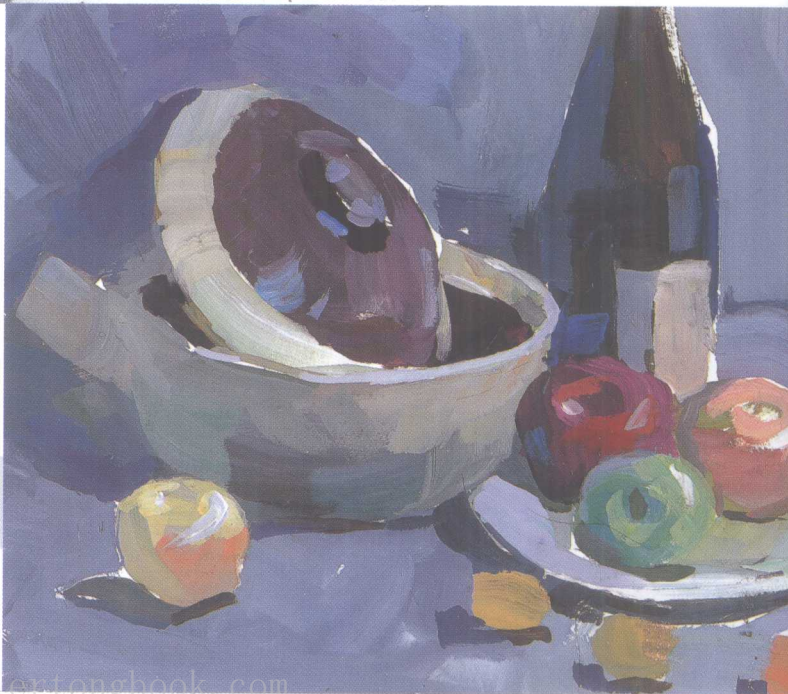
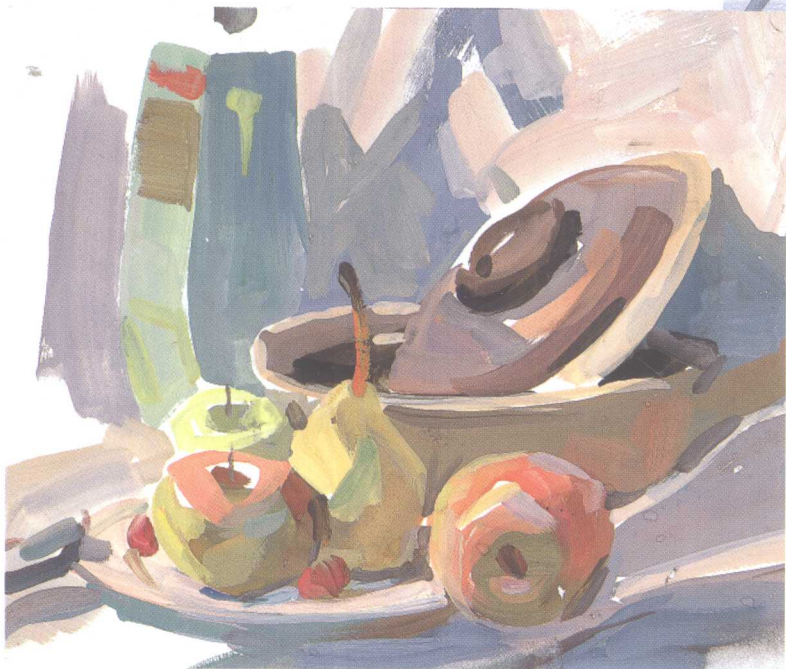
4 还是从深色物体开始画亮部，依次把每个物体亮部画上。画亮部特别要强调光源色的作用，如果是灯光作业则要加黄、白，如果是自然光、冷光源下的作业，亮部要加蓝、白。最后比较着画高光、微高光，也可对某些不够深的地方加深，不够亮的地方加亮，达到整个画面的统一。

六、画小色稿的作用

目的：练习对色彩的敏锐的观察力，把握整体的色彩大关系。

重点：捕捉暗部、反光、阴影的色彩。

要求：时间短（不超过20分钟），纸张小（不超过8开），用大笔（10号~12号油画笔、水粉笔）。

七、光源色对物体色彩的影响

光源色对物体色彩变化起到十分重要的作用。两组同样的物体，在灯光下暖色更暖，而投影则更冷。而暖色物体在冷光下(室内光，朝北教室，或太阳光不直接照射到物体上)，好像蒙上一层极淡的蓝色，黄色带绿味，绿色带蓝味，红色带玫瑰红色，赭石、熟褐带酱色。

希望学员将此组静物置于黄灯光下写生，再放在朝北房间冷光下写生，去体会光源色对物体色彩的影响。

八、玻璃杯的画法

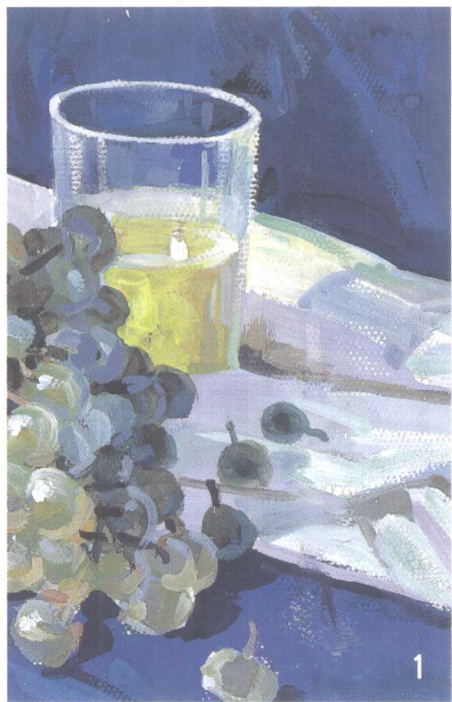

图1 蓝背景，白桌布，杯中有黄色液体。

图3 灰布作背景，白色透明液体，杯体受光部略带暖色。

玻璃杯的特点是透明、光滑且反光很强。

由于透明，所以周围物体的色彩就成了玻璃杯的颜色，因此不能孤立地画对象，应把它放在背景桌面等环境下，用相互联系的方法画。作画时形一定要画准，上色时先画好背景，然后将玻璃杯的内壁画得比背景略浅一些，接着将玻璃杯外壁画得比内壁再淡一些，再接下来把杯中液体表面再改淡一些，最后画杯口、边线、杯底，注意高光与反光的变化，落笔要肯定。

现实生活中的玻璃杯变化万千，这里仅举8个例子供写生时参考。

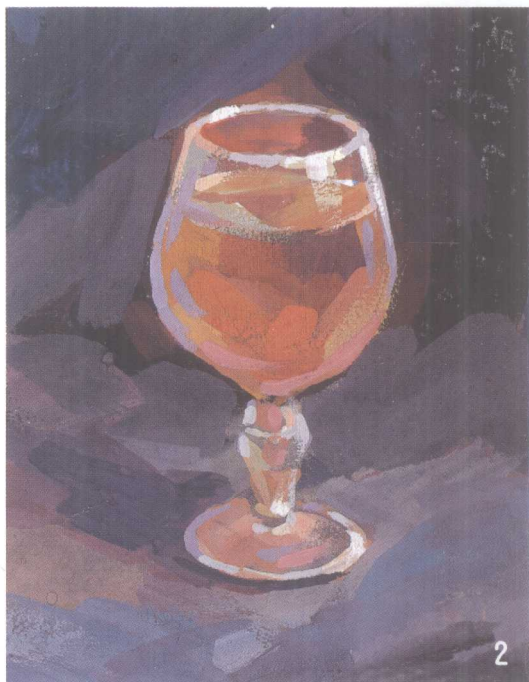

图2 深背景，红色液体，其暗部为浅紫色反光。

图4 强光下深背景，杯体从右到左呈暖色到冷色的转换。

图5 冷光下酒瓶的色彩透过玻璃杯内壁反映了出来,杯口一半为背景色,一半为酒瓶色,而杯体大部分为蓝布的反光色。

图6 逆光下的玻璃杯,由于光很强,有通体透亮的感觉,上半部是背景色,下半部为桌面衬布的反射。

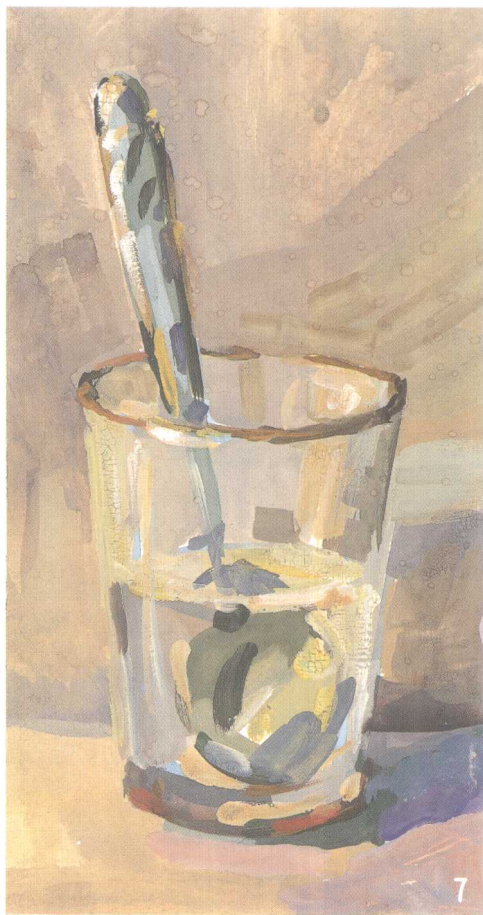

图7 灯光下呈暖调的杯子,由于灯光偏黄,背景投影带紫味。杯口及反光呈金黄色,相当辉煌。

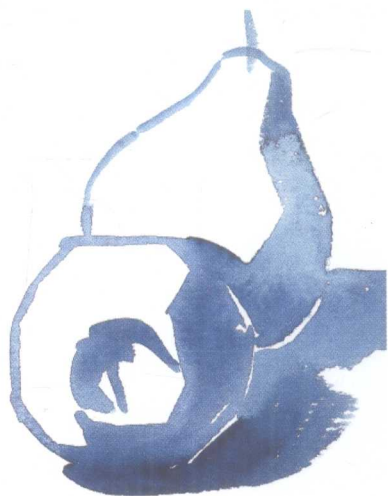

图8 背景为紫灰,桌面衬布黑灰色及浅蓝色,杯中液体为灰红色,呈冷味,投影用钴蓝色,同样可以表达受光的强烈,且杯子离背景很远,有空间感。

九、水果画法

水果画法

- 1 用简练的线条勾画轮廓，并用普蓝加水把果子暗部及投影画出。
- 2 用深色画暗部，要湿一些，趁湿加反光。要画得比看到的更深，反光更亮。
- 3 待干后用8号、6号笔蘸厚一些颜色画灰部，略涂背景。
- 4 画亮部及高光，最后整体调整。

1

2

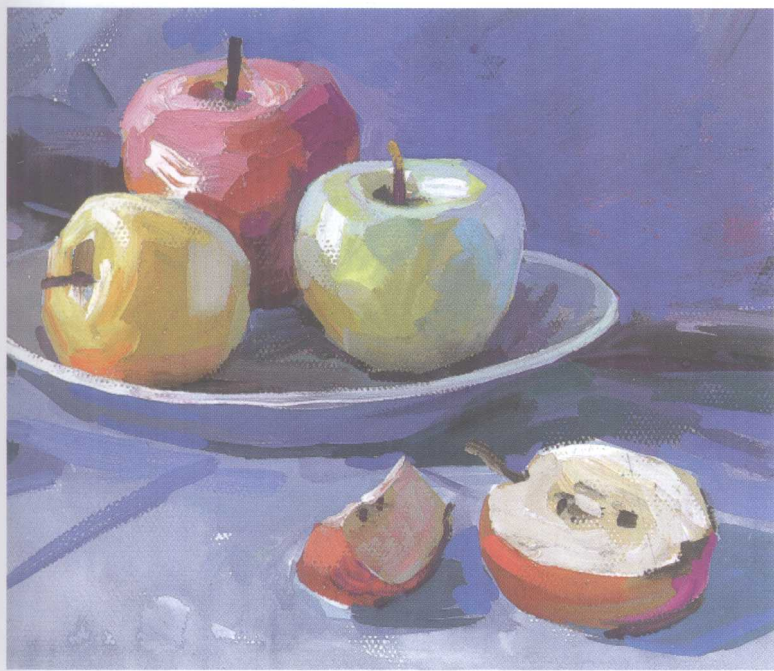

3

苹果画法

苹果是水果中描绘最多的一种水果，由于苹果的形体特征适宜表现面的转折，是静物中常见的描绘对象。这里介绍几种不同颜色的苹果，又处于不同光线不同角度不同环境之下。希望学员首先分清明暗，接着要注意暗部与灰部的关系，还要注意边线的变化。作者所画的苹果已经强调了块面，强调了光源色与环境色的影响。

静物水果画法

这里是四幅以水果为主的静物供初学者临摹。各种水果以球体为主，香蕉以圆柱为主，但有明显的块面感。柠檬与草莓，有球体与圆锥体组合的倾向。梨也有球体与锥体组合的倾向。作画时要注意体感的表现，体感表现时要特别注意边线的变化及每种水果的质感特征表现，如樱桃有半透明感，草莓上面有颗粒等。色彩要鲜一些，如果色彩太灰好像是腐烂的水果，让观者看了不舒服。

