

央美有约
YANGMEI YOUYUE

基础

色彩教程

JICHU SECAI JIAOCHENG

张承国 主编

孙乙峰 滕佳强 王魁 冯净 编著

色稿色调入门
色彩静物练习
色彩风景提升
场景色彩写生

完整步骤详解
重点知识导读
全国名师范画
内容丰富全面

国家一级出版社

中国纺织出版社 全国百佳图书出版单位

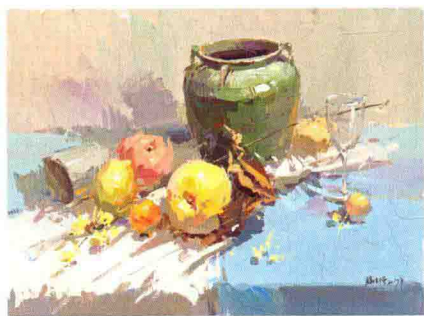
零基础学美术

LINGJICHU XUEMEISHU

基础色彩教程

JICHU SECAI JIAOCHENG

张承国 主编 孙乙峰 滕佳强 王魁 冯净 编著

目录

CONTENTS

Part 1 常识篇 001

- 1. 基本名词术语 001
- 2. 调色练习 001

Part 2 色彩静物篇 002

- 1. 色稿练习 002
- 2. 塑造练习 022
- 3. 色彩静物练习 032

Part 3 色彩风景篇 086

- 1. 领悟大师作品 086
- 2. 色彩风景基础专项练习 094
- 3. 色彩风景练习 100

Part 4 场景色彩篇 120

- 1. 室内场景专项练习 120
- 2. 室外场景专项练习 140

Part 1 常识篇

1. 基本名词术语

什么叫色彩

色彩是光刺激眼睛再传到大脑的视觉中枢而产生的一种感觉。形成色彩的条件为：首先要有光；其次要有反射的介质（承载颜色的介质）；最后要有健康的眼睛和大脑。

光与色的关系

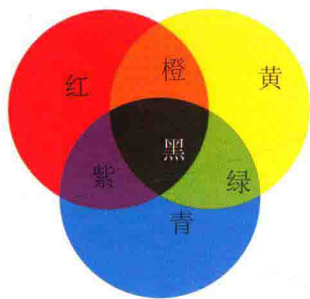
色彩是光从物体反射到人的眼睛所引起的一种视觉心理感受。色彩按字面含义理解可分为色和彩。色是指人对进入眼睛的光并传至大脑时所产生的感觉；彩则指多色的意思，是人对光变化的理解。

环境色、光源色、固有色

环境色是指某一物体反射出一种亮光，又反射到其他物体上的颜色。光源色是指在光源照射下产生的物体的色彩。固有色是指白色阳光下物体呈现的色彩效果总和。

三原色

三原色即指：红、黄、蓝，这三种原色颜色纯正、鲜明、强烈，是其他颜色调不出来的，但是它们可以调配出其他各种色彩。

同类色、对比色、互补色

同一色相中不同倾向的系列颜色被称为同类色。如黄色可分为柠檬黄、中黄、橘黄、土黄等，都称为同类色。对比色指相距 120° 到 180° 之间的颜色，是视网膜对色彩平衡作用。色相环中相隔 180° 的颜色，被称为互补色。如：红与绿、蓝与橙、黄与紫互为补色。补色相减（如将两种补色颜料涂在白纸上）时，就成为黑色；补色并列时，会引起强烈对比的色觉，会感到红的更红、绿的更绿，如将补色的饱和度减弱，即能趋向调和。

同类色

对比色

互补色

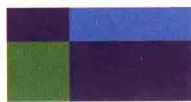
色调

色调是指画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。在大自然中，我们经常见到一种现象：不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中，或被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的月色之中，或被秋天迷人的黄金色所笼罩，或被统一在冬季银白色的世界之中。在不同颜色的物体上笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向，这样的色彩现象就是色调。色调是画面色彩构成的总体效果。

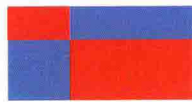
色调也是作画者在写生过程中，将对象的色彩从色相、明度、纯度及面积大小分布等几个方面，在画面上进行组织、加工、调整后形成的，因此带有主观性，它并非是对客观对象的照搬。

暖色调

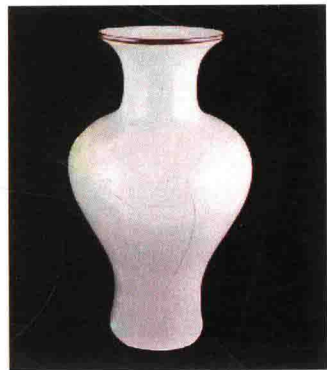

冷色调

冷暖对比色调

2. 调色练习

调色盒中常用的颜色以及摆放顺序。

用单色起稿，分清结构关系，掌握形体的转折变化。

熟褐和大红调试，概括出瓷瓶暗部投影。加少量白色，柠檬黄归纳周围衬布。

用大量的白色，柠檬黄不加水调匀，铺出瓷瓶固有色。

逐渐加灰色、肉色。以降低灰底，拉出块面关系。

这个步骤加了少量紫色概括，让瓷瓶倾向色表现出来。

对瓷瓶外形进行修改，让瓷瓶的形状更准确。瓶颈暗部用赭石点缀。

最后加白色点出瓷瓶的高光，使物体更具有质感。

Part 2 色彩静物篇

1. 色稿练习

冷色调

☆步骤表现

步骤一：用单色起稿，需注意物体之间的大小比例关系以及台面的透视关系。

步骤二：用稍大号的笔和较薄的颜料铺出物体大的色彩关系，同时也铺出衬布及背景的颜色，注意调整物体间的位置空间关系，考虑画面是否协调。

步骤三：从物体的暗部开始塑造，注意投影要有变化。进入物体的刻画阶段，主体物要着重刻画，条理要清晰。

步骤四：统一整个画面的色调，补充细节，完整画面。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

暖色调

☆步骤表现

步骤一：用单色起稿，需注意物体之间的大小比例关系以及台面的透视关系。

步骤一

步骤二

步骤二：用稍大号的笔和较薄的颜料铺出物体大的色彩关系，同时也铺出衬布及背景的颜色，注意调整物体间的位置空间关系，考虑画面是否协调。

步骤三

步骤四

步骤三：从物体的暗部开始塑造，注意投影要有变化。进入物体的刻画阶段，主体物要着重刻画，条理要清晰。

步骤四：统一整个画面的色调，补充细节，完整画面。

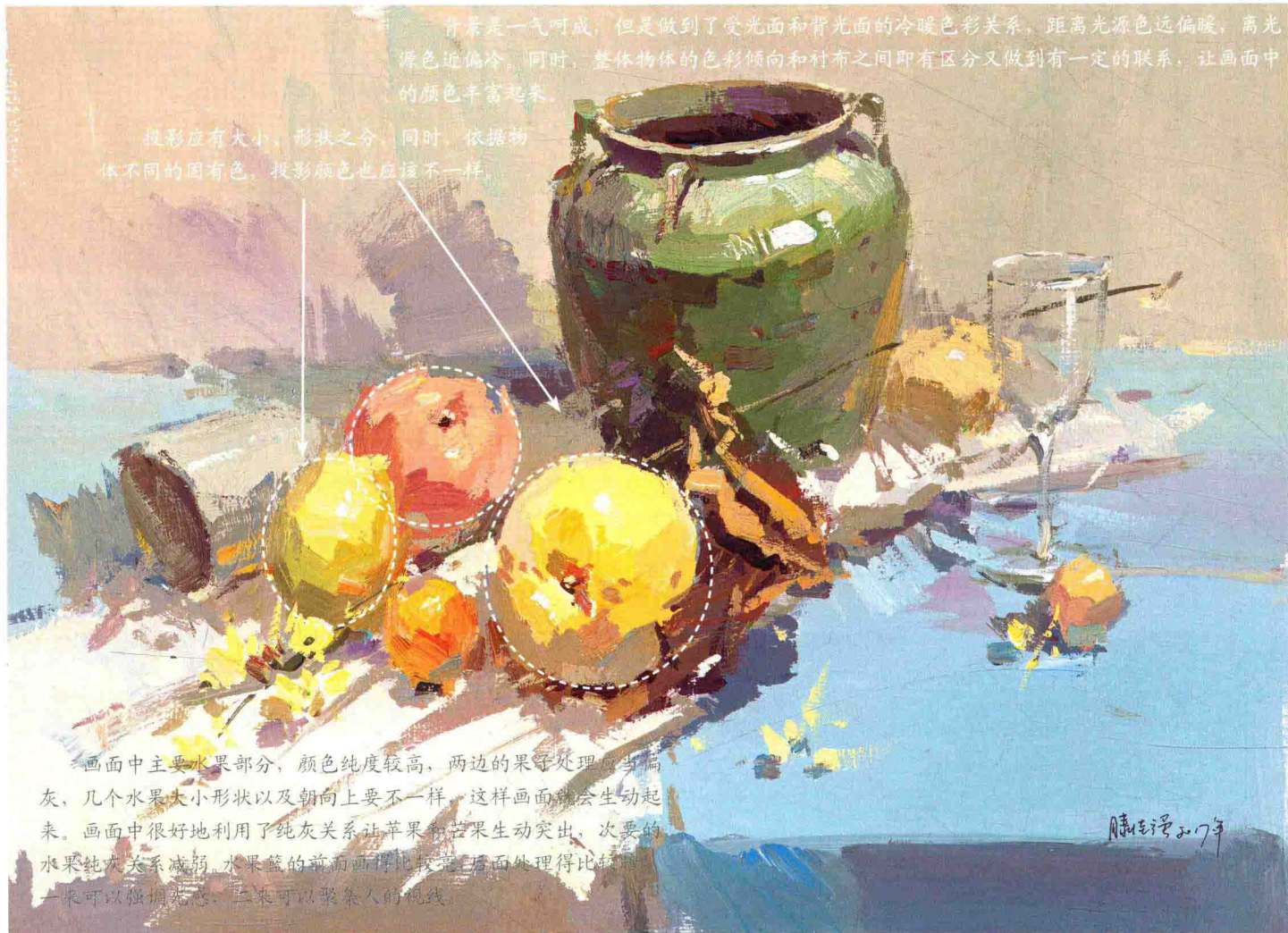
完成图

画面理解

☆画面分析

罐子类题材是艺术考生必练的内容之一，也是生活中比较常见的对象。当然罐子的外形特征都不一样，颜色上也有变化，尤其是黑色的罐子和白色的罐子，其本身无颜色，放在画面中受到光源色和环境色的影响，赋予了罐子色彩，所以我们画黑色和白色罐子时，不要画成黑白的，要仔细观察罐子上的颜色，用色上要有微妙的变化。

此画为中性色调，画面中无论是背景还是衬布都处理得比较“简单”，前后空间区分得当，光感强烈，在笔触上严谨有序，不杂乱，给人感觉比较“安静”，但又不乏冷暖、灰度等变化，远看简单，近看有内容，是一幅难得的作品。

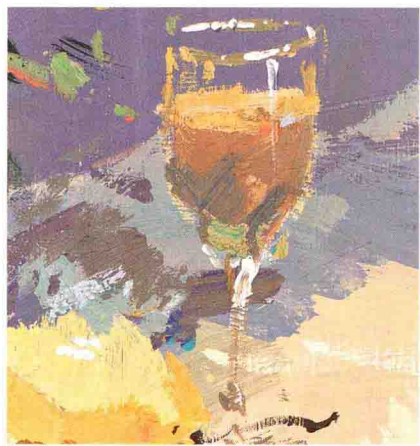

水果是水粉静物中最基础也很重要的静物表现对象，大部分的静物组合里面都会有水果，因为水果颜色鲜艳，大大小小的水果放在一起，容易出效果。画水果要注意以下几点。

① 形体特征。不同的水果形体特征都不一样，同一类水果的特征也会有差距，比如雪梨和香梨。对形体特征的把握需要在平时的练习中多观察、多感受。

② 固有色。即使是同一种水果，也要区分其固有色，通过前后左右空间变化来分配颜色，不能看到什么颜色就画什么颜色。

③ 颜色纯灰分布。大部分物体都具备的一点纯灰关系，如果分3个层次的话，那么暗部颜色最灰，亮部颜色相对纯，中间色是最纯的。一切都是相对的，不能直接用纯色，很多学习者直接用纯色画，那是不可取的，局部纯一点可以，但大部分颜色需要调和完成的，这样才能使整个果子谐调自然。

透明物体属于较难画的一类色彩静物，虽然在静物练习中出现的几率没有水果、罐子那样多，但也是考验学生功底的重要物体。玻璃透明的质感如果处理得不好，留在画面中的将会是一团脏乱、死板的色块。

绘画中的空间透视现象一般是近处的物体清晰，色彩明朗强烈；远处的物体模糊，色彩柔和。

因此，画面中远离视觉中心的梨应简单处理，纯度较低。

水果位于视觉中心，要注意用色的纯度。当数个水果摆放在一起时，还要注意画出前后水果的色彩关系、虚实关系、空间关系，区分出层次。

不锈钢刀、盘子、铝制水壶等金属类物品的特点是在灯光下的明暗对比较为强烈，高光和反光很明显，周围环境色对物体固有色的影响大。因此，这类物体的明暗面转折要处理好，要把握好其色相、明度和纯度。

花卉有很多种类，常见的有菊花、百合、玫瑰等，这是我们练习得比较多的。其中菊花是最常见的，也容易在美术考题中出现。菊花的特点是饱满、生动，花瓣层次较多，但是又非常微妙，尤其是白色的菊花，很难画出层次来。其实在画菊花时，要先表现其体积，再用勾线笔在菊花边缘勾勒出比较生动的花瓣，以此表达菊花的特点。

变调练习

☆变调练习的意义

每一幅色彩作品不管如何变化都只有以下七种色调，所以只要掌握以下七种变调练习，就能将画面定调。同时，只要将下图中三大色块的明暗协调起来，画面就会显得和谐统一。

立面背景色差不能画得过大，但也要表现出细微的差别。

同一块浅色衬布要画出色彩变化，左边偏亮，右边偏暗。

决定画面明暗的三大色块，只要统一了这四大块面的色调，就能画出一幅有明暗节奏色彩的作品。

