

少儿美术世界 13

色彩

Children

主编 刘建超

杨 昆 编著

Art World

天津杨柳青画社

Children Art World

少儿美术世界

色彩

江苏工业学院图书馆
藏书章

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 杨昆编著. —天津: 天津杨柳青画社,
2003.1

(少儿美术世界)
ISBN 7-80503-746-9

I.色... II.杨... III.绘画—色彩—技法 (美术)
—儿童读物 IV.J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第088540号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

出版人 刘建超

北京时尚兴裕印刷制版有限公司制版※深圳市(宝安)新兴印刷厂印刷
新华书店天津发行所发行

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3 ISBN 7-80503-746-9/J · 746

2003年1月第1版 2003年1月第1次印刷

印数: 1 — 10 000册 定价: 15元

发行部电话: (022)23346078 28374517 23352512 传真: (022)23330487

序

水粉画是初学者学习色彩所喜欢的一个画种，它是以水为媒介，调和含胶的粉质颜料，在纸上进行作画的色彩画种。水粉画由于其颜料本身具有透明与覆盖力强的双重特性，所以在表现技法上，既借鉴了水彩画中薄画、湿画的技法，具有酣畅淋漓水色交融的绘画趣味；同时又吸收了油画中层层叠色深厚饱满的艺术效果。水粉画工具简便，又易于修改，这就决定了它的实用价值，特别是在绘画创作和设计表现图等方面，都得到了广泛应用。水粉画发展至今，已成为广大美术爱好者从事色彩训练的主要画种。水粉画在具备上述优势的同时，也存在一定的局限性，这就需要我们在学习过程中熟练地掌握水粉画的性能，摸透水粉画的“脾气”，克服不利因素。使之在不断完善与创新的过程中，逐步形成独特的表现形式和艺术语言。

学习水粉画，是学习观察理解和表现色彩的基础课程。其目的是使初学者不但了解色彩原理，还要将色彩规律化，成为自己观察和表现物象色彩的造型能力。为此，从静物写生入手是比较有利的学习课题，通过多种形式的反复训练，逐步培养正确的色彩观察方法；强化色彩感受的敏锐性；掌握科学的色彩规律；建立起协调的色彩关系。在获取直接经验的同时，能力会相应地提高，从而水粉画的技巧和技法也就自然地掌握了。

本书根据初学者的学习特点，概括地介绍了有关水粉画的工具性能、色彩基础知识和训练程序及要点。以大量附图形式，列举了练习课题和作画的方法与步骤，力求讲解详细，易懂易学。最后，衷心希望这本书对正在学习水粉画过程中的广大青少年读者，能有一定的帮助。

编者

目 录

一、水粉画的工具与性能	1
1. 画纸	1
2. 颜料	1
3. 画笔	2
4. 调色盒及颜色的排列	2
5. 笔洗	3
6. 画板、画架	3
二、熟悉了解色彩和掌握色彩的调配规律	4
1. 色彩的基本概念	4
2. 色彩的三个属性	6
3. 形成物体色彩的三个条件	8
4. 构成色彩关系的内在因素	9
三、静物写生	11
1. 单色写生	11
2. 分解练习	16
3. 瓷器的画法	25
4. 玻璃器皿的画法	27
5. 金属的画法	29
6. 衬布的画法	30
7. 组合练习	32
8. 图例	40

一、水粉画的工具与性能

“工欲善其事，必先利其器。”画面表现效果的成败，与工具的选择和运用是密切相关的。只有熟练地掌握工具的性能，才能充分发挥工具的表现力，从而达到预期的练习目的。

1. 画纸

水粉画的用纸并不十分严格，一般以吸水性适中、表面质地不太光滑、着色力较好的纸张为宜。常用的有：水粉纸、水彩纸、素描纸及卡纸。以上纸张都可作为水粉画用纸。在进行长期习作写生时，最好把画纸裱在画板上，以免着色时画面因吸水不均而引起的起伏不平，影响作画情绪。

2. 颜料

水粉色也称广告色，目前，常使用的有上海马利牌水粉色和天津飞鹰牌水粉色。水粉色有管装和瓶装两大类，管装的使用比较方便，外出写生时利于携带；瓶装的适合大用量，比较经济。一般常用颜色有：白、柠檬黄、中黄、橘黄、土黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、赭石、褐色、粉红、墨绿、湖蓝、钴蓝、青莲、群青、普蓝、黑等，因白色使用量大，可多准备一些。

3.画笔

画水粉画一般多采用扁平头的水粉笔和油画笔。初学者可选用大小不同笔号五六支即可（以中间号为主），再备一两支叶筋、白云毛笔，留作对细节刻画时使用。

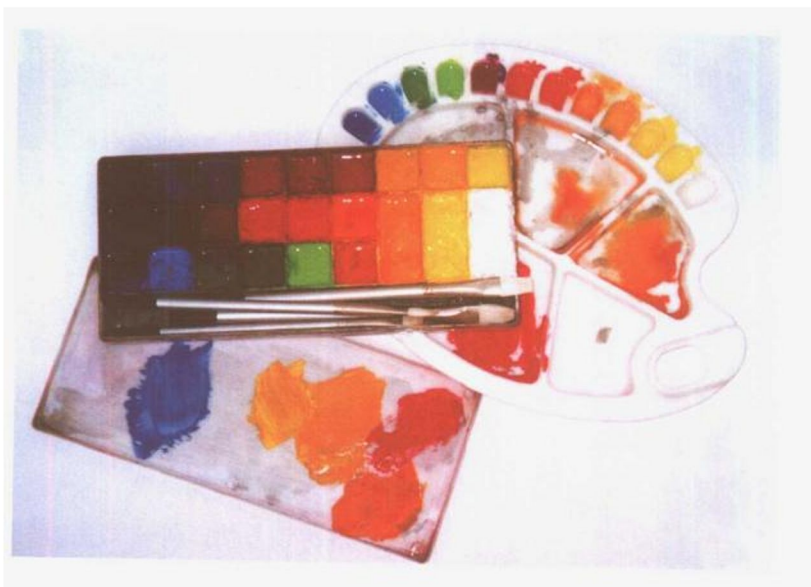
水粉笔的特点是含水量大，蘸色比较饱满，适用于大面积铺色，如画衬布、背景等，不足的是笔锋弹性较差、塑造力不足，容易使画面产生“松软”的现象。油画笔的笔触比较明确，在物象形体“切分”，质感的表现方面非常适用。不足的是运用不当，使画面产生“干硬”现象，失掉水粉画的特点。要克服以上矛盾，只有在实践中摸透笔的性能，根据画面表现的需要，扬长避短，才能达到得心应手的效果。

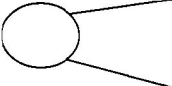
4.调色盒及颜色的排列

练习水粉写生，选择大号白塑料调色盒最为合适。它的优点是存色格多，而且槽深，不容易使颜料的中水分较快地蒸发变硬，调色盒的盒盖又可做调色板使用。使用调色盒最好是每次用毕后，在每个色格的颜料中滴入一点清水，洗净调色盒盖，把颜料盒盖严，以利于下次使用。

当我们向盒内存放颜料时，应按照先浅后深，先暖后冷，先纯后灰的顺序进行有组织的排列，它就好像钢琴的琴键一样由低音到高，形成规律性。千万不要随意乱挤颜料，影响调色秩序。

普蓝	群青	鲜蓝	中绿	粉绿	熟褐	洋红	朱红	土黄	淡黄	柠黄
黑	钴蓝	湖蓝	翠绿	浅绿	赭石	深红	大红	橘黄	中黄	白

5. 笔洗

笔洗是用来盛调色、洗笔用水的工具。画4开以下画面，准备一个小塑料水桶即可。使用时要经常保持水的清洁，以便在调较亮或较鲜艳的色彩时，不会被脏水污染，影响调色效果。另外，根据每个人的作画条件和习惯还可以准备一些其它辅助工具，如：海绵、擦笔布、喷壶、画刀等。

6. 画板、画架

画板有大小不同规格，以2号(4开纸稍大一此)为常用。板面需平滑，这样裱在画板上的水粉纸才能平整，行笔也就流畅。画架一般为简易三角画架，除可支撑画板外，还可结合身高上下调节画板的高度，保证作画姿势轻松自如。

二、熟悉了解色彩和掌握色彩的调配规律

学习色彩，首先要在实践中了解色彩的生成和要素，掌握色彩调配规律，从而提高色彩的表现能力，充分表达其特有的艺术语言。

1、色彩基本概念

原色

我们所调配出的一切丰富而微妙的色彩，都出自于红、黄、蓝三种颜色。因此红、黄、蓝在色彩系列中称为原色。但并不是说我们绘画只有红、黄、蓝就够了，有些颜色是调不精确的，所以还需具备其它现成的颜色。

间色

由三原色中任何二色调配出的颜色叫间色。如红与黄可调配出橙色，黄与蓝可调配出绿色，红与蓝可调配出紫色。

复色

由间色再进行互相调配，又将得到变化更微妙的颜色，叫复色。如黄与绿混合而呈现出的草绿色；橙与黄混合为橘黄色；红与橙调配为朱红色等等。复色的变化范围大，加入适量的白或黑色则可调配出各种色彩倾向的灰色，这就是产生千变万化的色彩原理。

同类色

同类色是指色彩相近的各种颜色，如柠檬黄、中黄、橘黄，它们都含有少量的共同色素，就属于同类色。

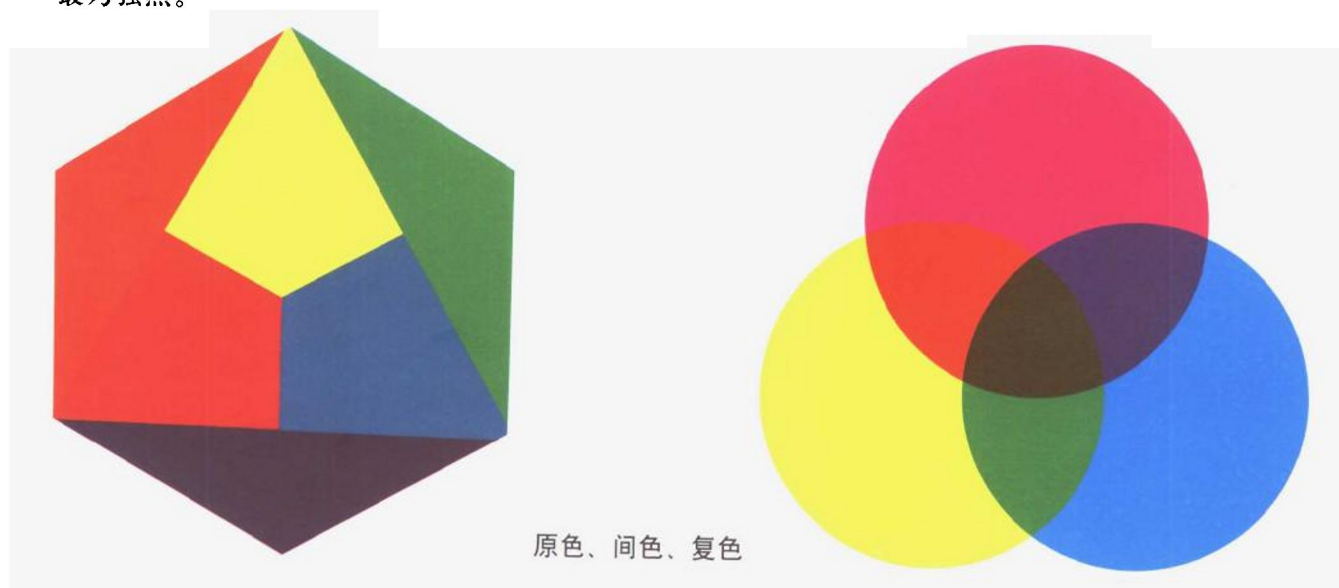
邻近色

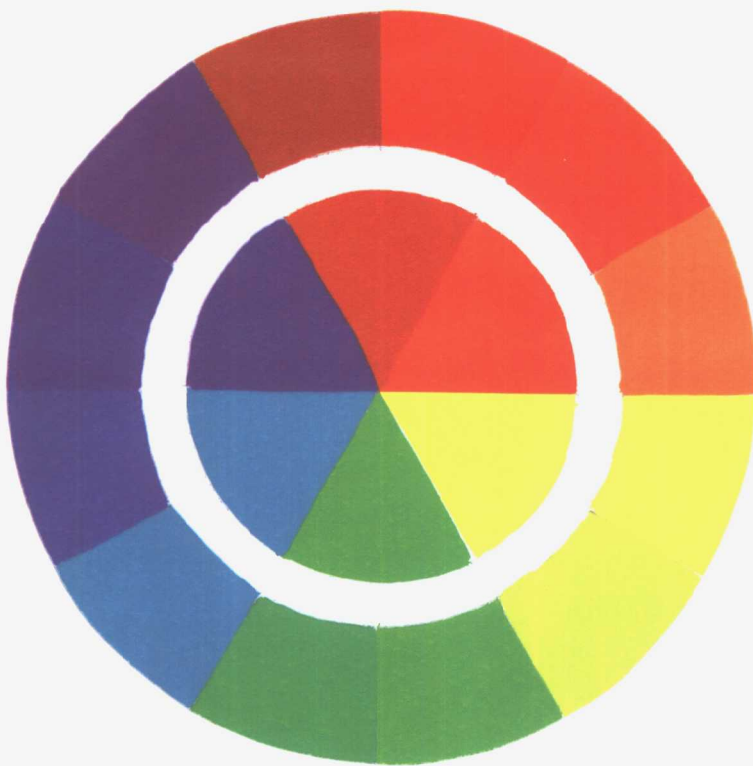
邻近色是指在色环上，相隔角度为 60 度内的两种颜色

对比色与补色

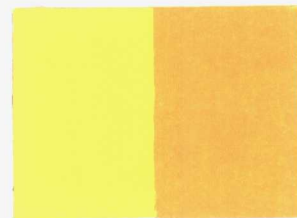
在色环上，相隔角度为 130 度的两种颜色，如红与蓝、黄与红等称为对比色。

在色环上，隔角度为 180 度的两种颜色，如红与绿、黄与紫、橙与蓝称为补色。补色的对比关系最为强烈。

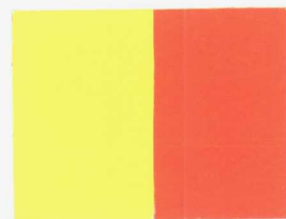

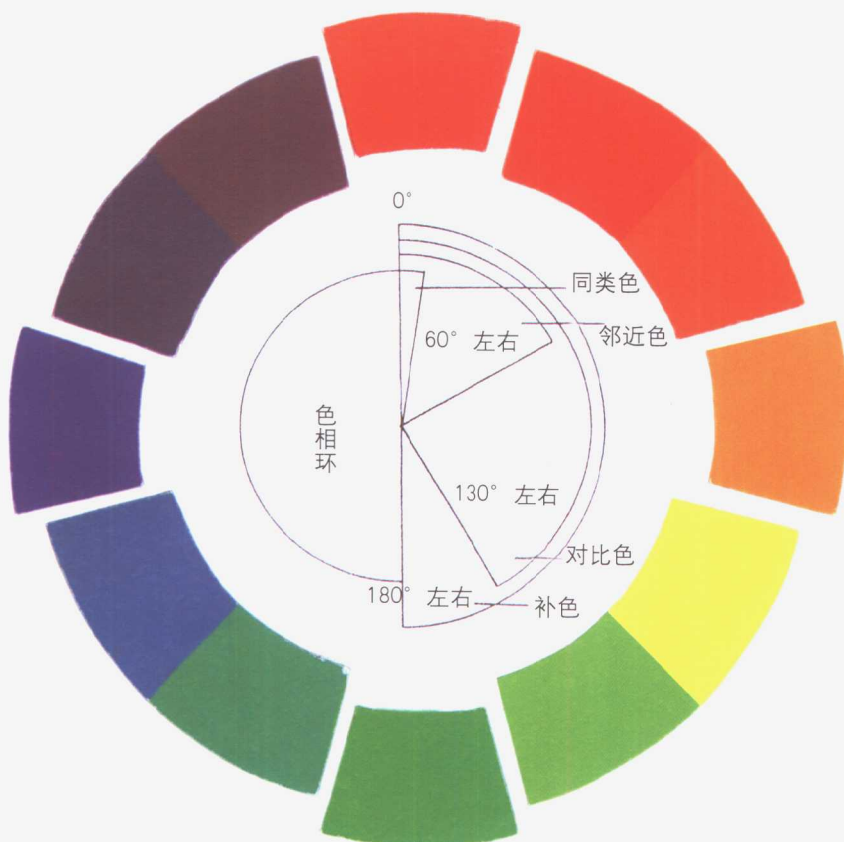
十二色相环

同类色

邻近色

色相对比基调示意图

对比色

补色

2、色彩的三个属性

色相

色相指色彩的相貌，如红色、黄色、湖蓝、草绿。色相是难以数计的，红、橙、黄、绿、蓝、紫是最基本的色相。各种色相有着寒冷、暖和、明亮、暗淡、质朴、华贵等各种不同的感情效果。

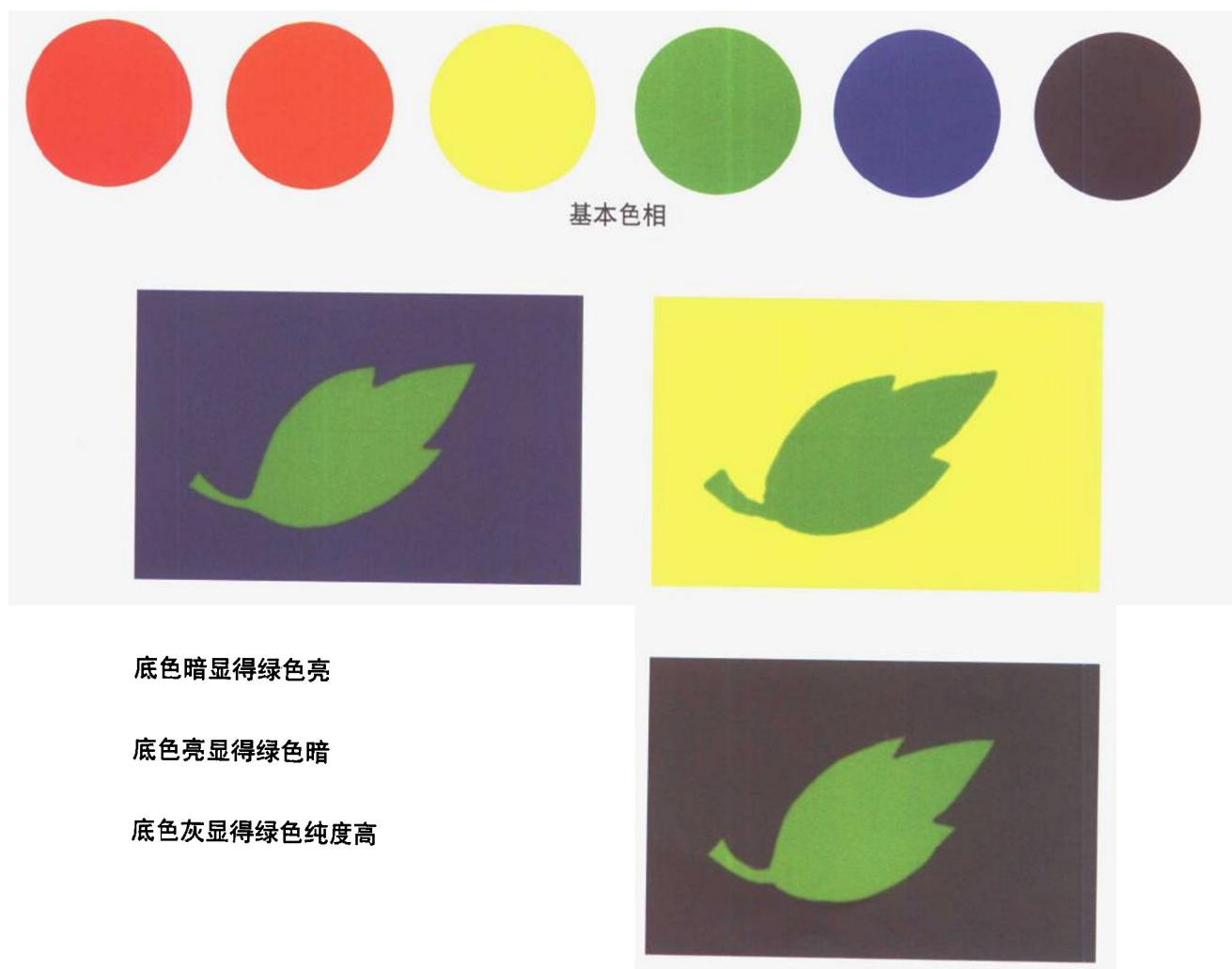
明度

明度指色彩的深浅程度。一种颜色从浅到深有许多层次，如绿色，从浅绿到深绿明度就有差别，青蓝色比草绿色要暗；黄色比红色要亮得多。色彩的明度是相对而言的，一片绿叶放在蓝色上面会显得很亮，然而将同样的绿叶置于柠檬黄的底色上，却显得很暗。

彩度

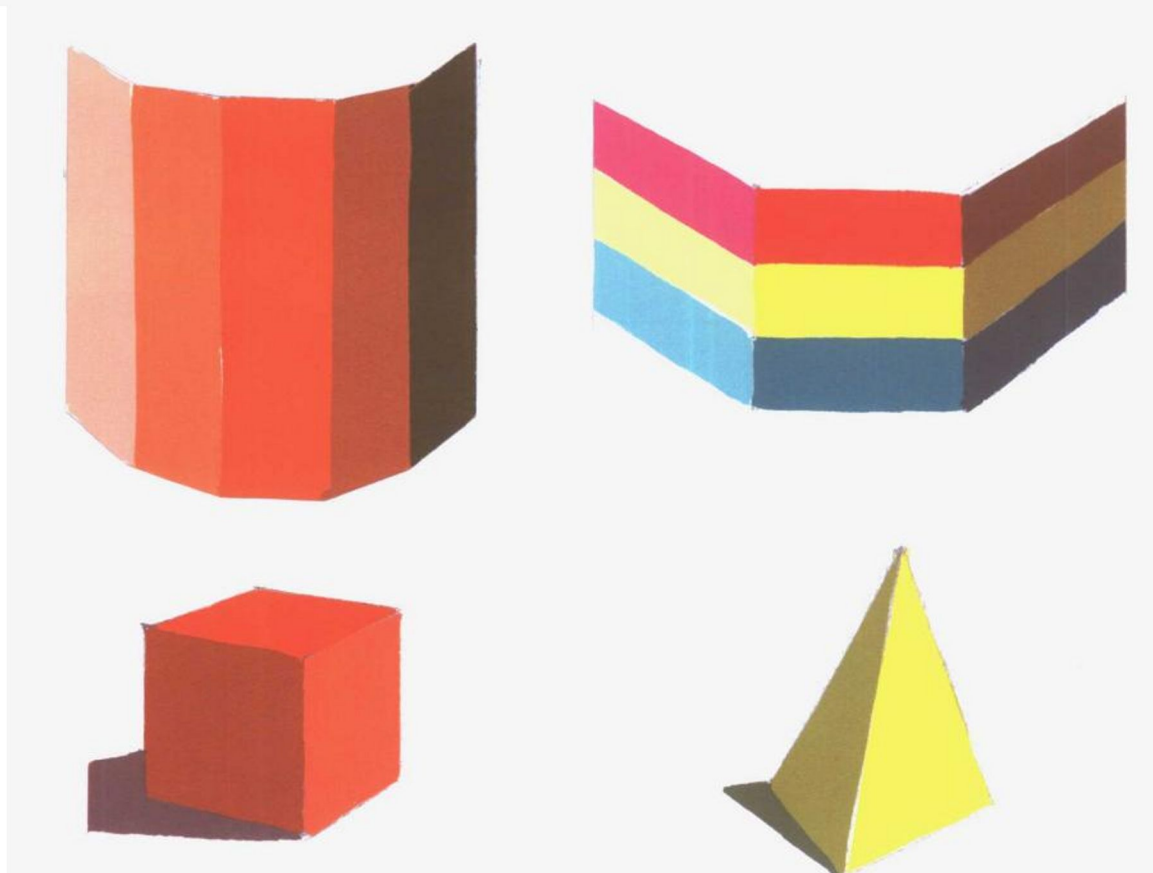
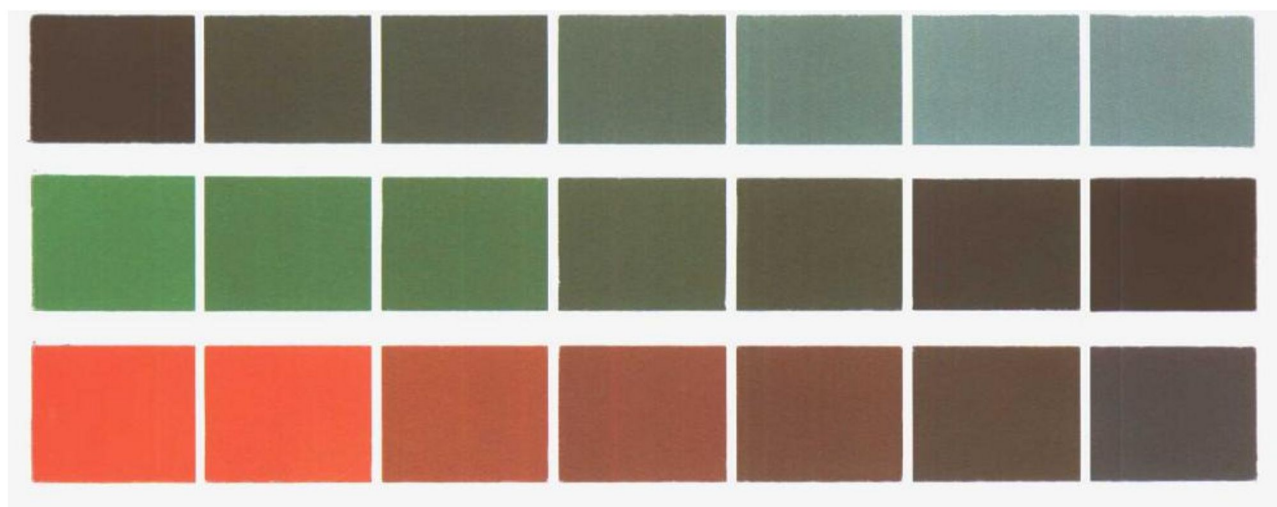
彩度是指色彩的鲜明度、纯度、饱和度或混浊程度。具体讲，是指某颜色中含黑色或白色越多，其彩度就越低；相反，其彩度就越高。在绘画中，画面中的鲜艳色彩常常是相对灰色衬托出来的，使其形成鲜明的对比效果。从而突出了纯度高的色彩。

运用色彩绘画可以采用多种手段，而色相、明度和彩度是画面色彩的基本要素，在此基础上才能进一步了解和掌握色彩绘画更深一层的再现规律。

调色练习

- (1)用一种颜色加白色调配出不同明度的深浅色块。
- (2)用一种颜色加黑色调配出深浅层次。
- (3)用一种纯色加灰，调配出明度变化不大、纯度降低的色彩层次。
- (4)用一种或多种颜色，做“黑白灰”不同明度的色彩推移。
- (5)结合几何体，做色彩推移练习。

3、形成物体色彩三个条件

固有色

物体的色彩取决于光源色和物体质地的特性，人们通常把在常态下的物体色彩称为固有色。

光源色

光源色是指照射于物体的光线颜色，大致可分为自然光和人造光。物体表面色彩因照射光源不同，所产生的色彩也是千变万化的，光源色一般反映在物体的受光部，为主受光。

环境色

环境色是指物体所处环境的颜色。在绘画中，一般是指物体背光部分被环境色反射的色彩。如一个白色物体放在红色衬布上，它的暗部就会产生红色的色彩倾向，这就是环境色的影响。

自然界的景物都有其自身的色彩特征，同时又受到各种不同环境色与光源色的影响，在一般情况下，亮面的色彩多取于光源色和固有色；暗面的色彩多取决于固有色和环境色；灰面的色彩取决于光源色、固有色和环境色的综合效果；高光部分则基本反映光源的色彩；反光基本是反映环境色的倾向。

固有色

光源色

环境色

4、构成色彩关系的内在因素

黑白灰

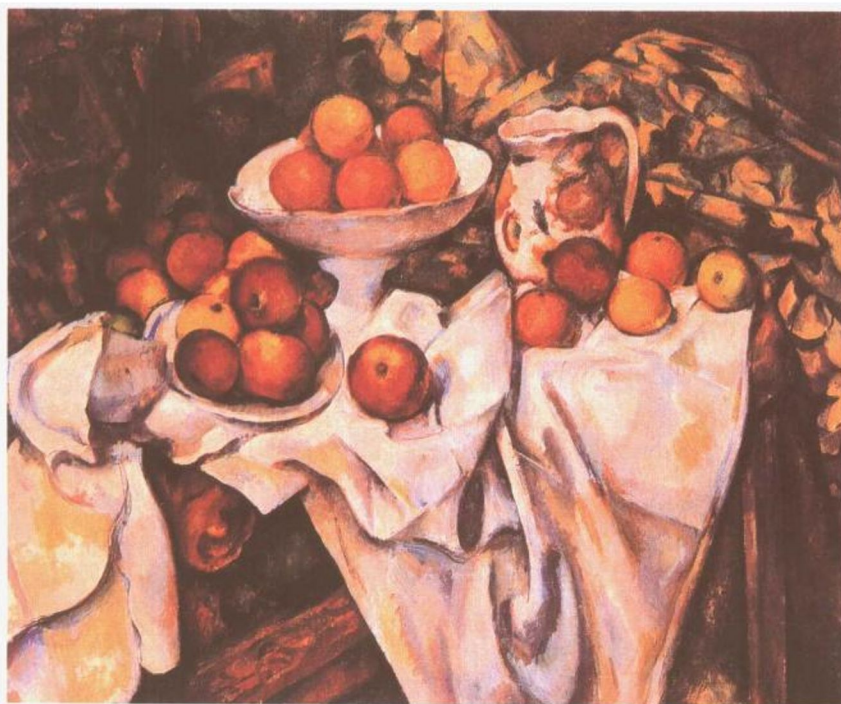
指色彩变化中所包涵的素描因素。大家知道，我们的视觉对物象的感受无非是形状和色彩，两者比较，形状更具有视觉上的吸引力，一幅色彩画如果没有素描作为画面骨架，闪烁绚丽的色彩也就没有了着落。

对于初学者来说，进行单色写生练习，是色彩写生训练的一个重要组成部分。

色调

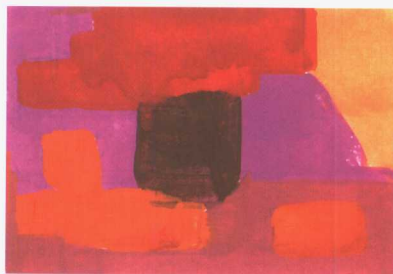
画面上总体的色彩倾向称为色调。从色相上分，有红、绿等色调；从明度上分，有亮、暗等色调；从纯度上分，有鲜色调和灰色调；从冷暖上分，有冷色调和暖色调。不同色调会给人以不同的感受。

在色彩写生中，画面的丰富色彩只有在既定的色调中变化和组合，才能发挥色彩的表现力，给人以美的感受。相反，就会使人感到色彩生硬，喧闹杂乱。因此，我们将色调比作色彩画中的灵魂。

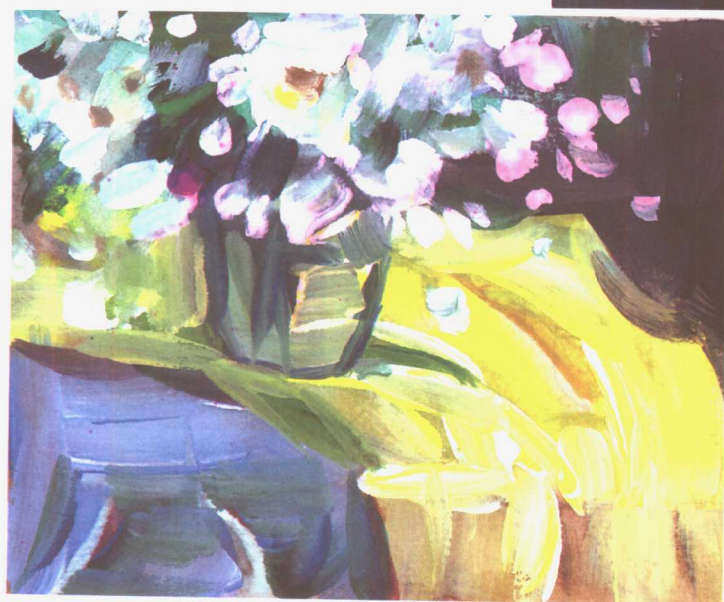
暖色调

灰色调

亮色调

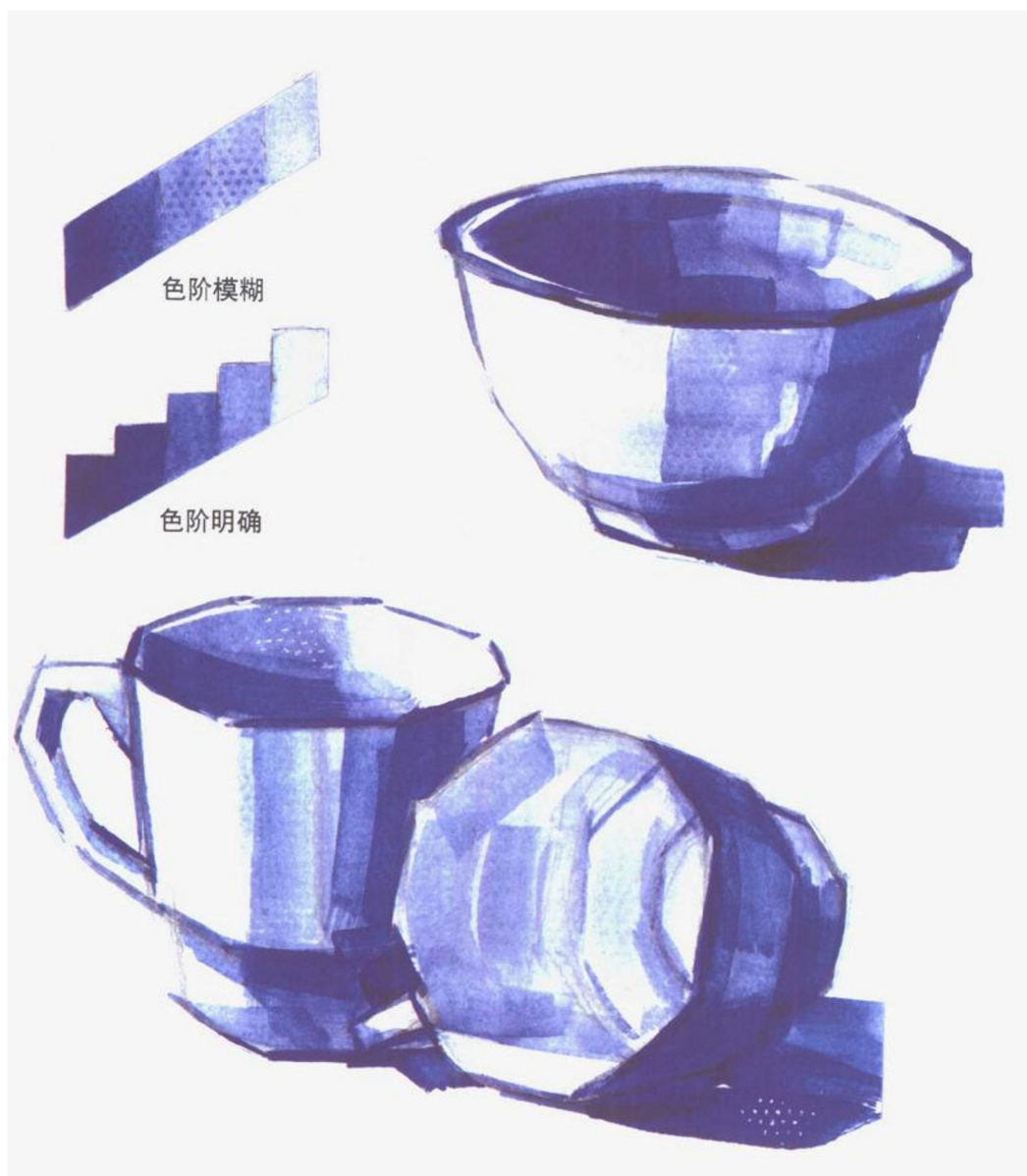

三、静物写生

静物色彩写生,是初学者在认识色彩原理及规律的基础上,学习观察理解和表现色彩的基础课程。静物的形体结构和色彩关系比较明确、光源稳定,相对地说比画风景、人物更易于掌握。

1、单色写生

单色写生是以一种颜色,用水稀释或加黑、白颜色进行写生。这项课题练习的主要目的,是强化训练色彩的明度变化要素(素描关系),因为素描关系是解决形体的体积和画面空间层次的关键,它是一种用色彩画素描的课题。练习时,以群青、赭石、墨绿颜色为宜。

开始练习单色写生颜色可以薄一些，待到熟悉水和粉的特点，再逐渐使用厚画法。笔触的大小，要结合形体块面的变化，分清形体转折，从暗部向亮部推移，明确的色阶变化，逐步塑造出器皿的体积感与空间层次。