

要点教学系列

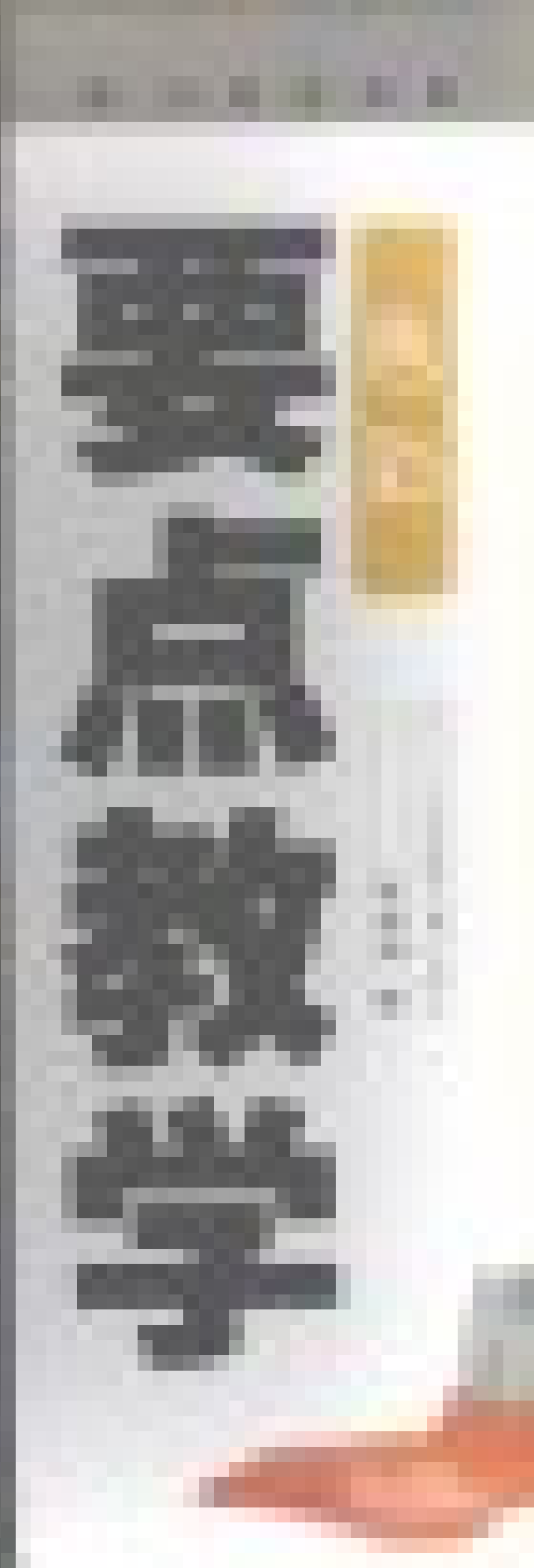
色彩

要点教学

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

杜卓选 著

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩要点教学/杜卓选著.
—武汉:湖北美术出版社,2007.4
(要点教学系列)

ISBN 978-7-5394-1998-5

I.色…

II.杜…

III.色彩学

IV.J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 050058 号

作 者:杜卓选
责任编辑:蔡慧荣
封面设计:盛万权

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市武昌雄楚大街 268 号

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

传 真:(027)87679523

邮政编码:430070

http: //www.hbapress.com.cn

经 销:新华书店

印 刷:武汉三川印务有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/12

印 张:3

印 数:5000 册

版 次:2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5394-1998-5

定 价:15.00 元

目录

02	静物
10	人物
21	风景
27	作品欣赏

整体观察此组静物，得出如下印象，偏冷的浅灰色衬布，与深色偏暖的静物形成冷与暖的色彩对比。暖色的水果纯度最高，如同音乐中的高音符，衬布的前部分偏亮偏暖，后面部分偏暗偏冷。

色彩小稿

1 起稿阶段，注意安排好各物体的组合关系，如果写生对象的位置不理想，可在画面上调整成最佳的位置。

2 从暗部开始铺大体色块，并向亮部展开。此阶段务必关注大体的色彩关系，不可拘泥于细节。

3 画出前后衬布，并简洁地画几笔布纹的效果。

4 对影响整体效果的地方进行调整，适当减弱背景衬布折纹，以突出主要物体。

画好罐子的造型和体积关系，简要表现出明暗交界线。

衬布的折纹要根据画面的需要，进行取舍和组合，并恰当表现出衬布的前后两大块面变化。

单色起稿。构图阶段，重点是把单个静物组合为一个整体，安排好物体在画面中所占的位置和大小，以及各个物体之间的疏密关系。为了使画面比较紧凑，有意将左边的水果向中间方向移动了一点。

壶盖的透视变化，应重点表现。壶盖边缘近宽远窄的变化要准确地表现出来。

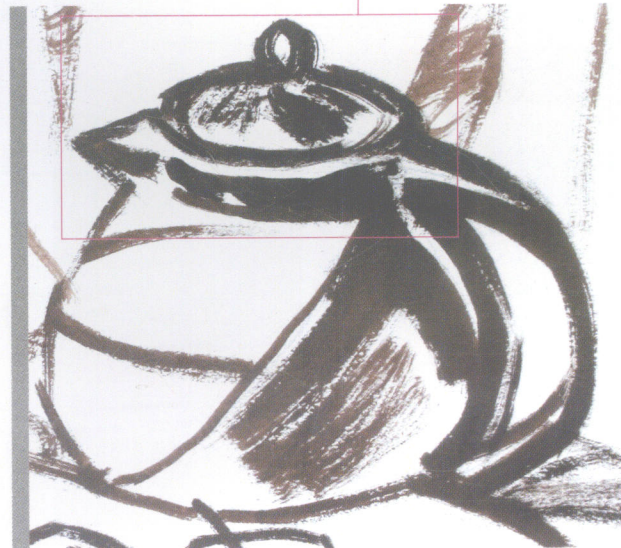

梨和苹果，要表现出各自的特点，梨子小苹果大，梨子小而圆，苹果稍大且圆中见方。

勾画出苹果的外形和明暗转折关系，外轮廓线不要太圆。

苹果的体积特征，从外轮廓线可以观察出来：上小下大，明暗交界线明确。

水壶分为壶身、手柄和盖子3个部分。壶身上的玻璃部分应表现出透明的感觉。

铺大体色调，用大笔湿画法简洁铺出大色块。注意表现出由暗至亮部的三大面变化，不必追求细节变化。

从罐子的暗部开始铺大色调，暗部的反光偏冷的色块，趁湿简要带两笔即可。

画壶盖时，先简要画出暗部色块，此时不需刻画细微变化。

梨和苹果的固有色不同，但它们的体积关系大致相同，只是形状略有变化。

苹果的体积感，用暗部和明暗过渡两大色块即可简要表现出来。

可用湿画法表现，开始的色层不要太厚，以免影响下一步色层的覆盖。

由暗到亮，铺上初步的大体色调，玻璃色块有意稍稍偏重一些，下一步再提亮。

铺大体色调。如同音乐的旋律，要从色调的和谐方面着眼，观察画面大体色调的统一和对比。统一的色调是指画面诸多物体色彩虽然各不相同，但应比较谐调地由一个主色调控制，此外，还应有色彩的冷暖对比，否则整幅画面会失之单调。比如画面上罐子、苹果的暖色调与灰色衬面冷色调形成色性的对比，以表现色彩的丰富性。

罐子的大块面关系，是铺色调时的关键。不必拘于细节。

亮部的色彩，趁湿与暗部色彩自然衔接上。

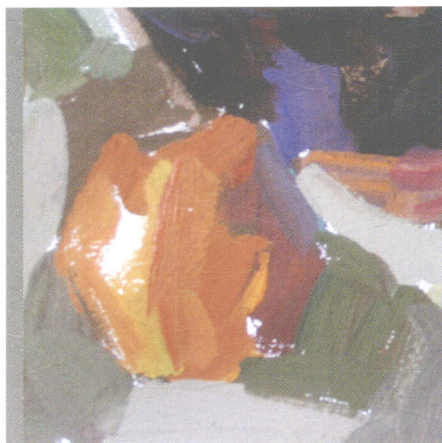

罐子圆口处，应画出基本的明暗关系和口径内空的感觉。

两个水果既有相同又有相异之处，要注意从色彩和形状上加以区分。梨子黄中带绿，苹果红色显紫。

对物体塑造，应充分关注明暗关系形成的块面变化，适当强调块面感可以强化立体感。

苹果的体积感表现，应注意区分出亮部、明暗过渡以及暗部的块面关系。

水壶的玻璃和壶身深红色块形成浅与深、冷与暖的对比关系。玻璃上的高光不必留白，下一步可用亮色覆盖底色，表现受光感。

进行具体深入刻画，充实丰富写生对象是这一阶段的要点。处理好素描与色彩关系是难点，应把写生对象的体积表现与色彩冷暖变化作为重点把握的环节，并恰当表现出对象的固有色与条件色的关系。

深入塑造物体的局部，但应抓住主要的部分，舍弃过于繁琐的细节，切实控制好画面的整体感。

苹果是一个圆形物体，应大胆肯定其明暗交界线，可以适当加重一些，但也应把握好分寸，不可暗得过分。

亮部及此处的高光，受光源的影响，光源为天色，所以亮部和高光的色彩有一些偏蓝。

苹果暗部有一处偏冷的反光，相对于亮部来看，反光应该暗很多，不可画得太亮，以免破坏整体感。

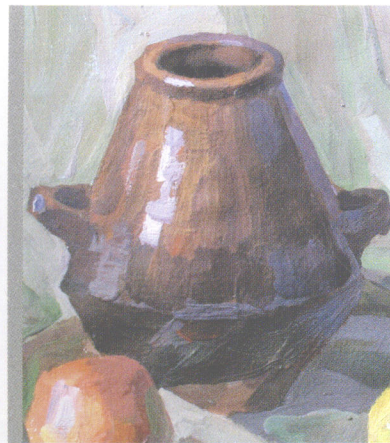
衬布的起伏转折是画面构成关系的重要部分，要趁颜料没干时，把衬布的暗部和亮部自然结合起来画，一气呵成产生浑然一体的效果。要表现出前台衬布强于后面衬布的空间感。

用侧峰点出壶盖边沿金属环的高光，注意不要使这一小块高光显得过于独立，它周围有亮部的呼应。

用较厚的亮色画出亮部和高光，此处由于受天光的照射，适当偏冷。比如在白色中加少许蓝色、紫色等。

水壶由塑料与玻璃两部分组成，玻璃受光处较亮，透过玻璃可见壶中液体，而塑料的反光较弱一些。

水壶底部的冷色反光，与壶中暖色液体形成互补关系，注意不要过于强调反光的亮度。

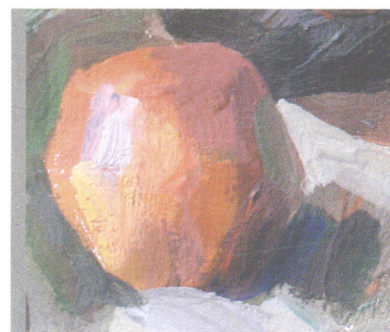

对物体体积关系进行表现，注重大块面的变化，对釉面造成的众多亮光进行取舍，画出主要的高光和反光即可。

罐子暗部的反光受环境色影响色彩偏冷，亮部的高光也呈现微弱的冷色感觉，这些地方的冷色与罐子的暖色形成冷暖对比，巧妙运用色彩的冷暖对比是使色彩丰富的重要方法。

除了表现出罐子口径边沿近宽远窄的圆弧结构之外，近处边沿的高光应亮于后边边沿的高光。

苹果的高光和暗部的反光均是冷色，要区分两者不同的差异，高光亮于反光，微弱偏冷，反光则较暗，色相接近衬布。

综合调整画面色彩效果阶段，重点是对某些造型或色彩方面有待修正的局部进行调整，使局部与整体的色彩关系更为和谐。

对梨子下端暗部的反光进行弱化处理，变得暗一点，不跳出来。

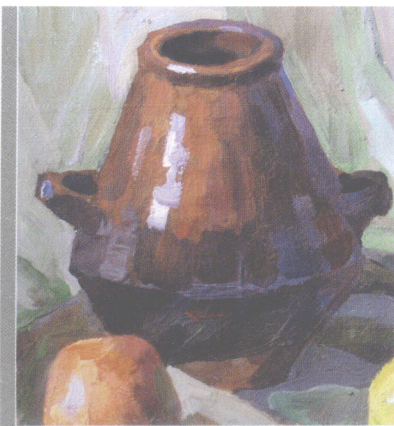
对两个水果轮廓线的虚实转折变化进行调整。
苹果的暗面适当加重，使其亮面、明暗交界面和暗面的关系更为明确，以获得更为强烈的立体印象。

壶嘴有一处转折面形成的亮部，用侧峰先点后拖画出它的受光面。

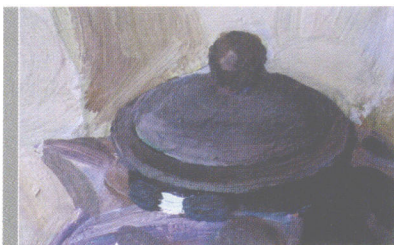
壶中液体的侧面与水平面的色相不尽相同，应区分开，但它们是机器的整体，二者的区别不可太大。

水壶下方有少许来自衬布的反光，适当表现即可，不必过分提亮此处反光。

对罐子受光面的色彩进行调整，适当提亮，并使色彩再偏暖一些，使这一较大面积的暖色与灰衬布形成更为强烈的冷暖对比。

罐子右侧暗部的反光画得比实际物体暗，原因是降低反光的亮度，突出左边亮部的高光，避免到处发亮造成的琐碎感。

对水壶盖子色彩进行调整，强调大块面的明暗关系，减掉了一些琐碎的小变化。

适当调整强调了明暗交界处的色彩，使苹果的体积感更为明确。

对梨的明暗转折关系，利用块面的方式加以强调。

明暗交界线应予以强调，可以把色度画得重一些。但要避免画得过于暗，显得沉闷。

罐子口径之内，从暗部到亮部地过渡，要用色彩的深浅冷暖变化表现出来。

这里是反光，其亮度与苹果受光的左半部分相比要暗许多，色性偏冷。

苹果的亮部和高光，由于受天光的影响，色彩有些偏冷。

水壶玻璃上的高光，用干画法和肯定的笔触表现出来，用笔要干脆有力。

画面完成阶段，要力求做到：色调和谐，色彩冷暖对比恰当，素描与色彩的结合巧妙，物体的立体感、质感，以及光感表现效果好。

一. 人物面部色彩特点

1. 男性面部色彩特点:

男性面部的色彩,由额头、脸颊、下巴组成。脸颊、鼻子和耳朵由于毛细血管丰富、肌肉动作及情绪变化等原因,比较红润。男性的下巴和上颌骨部位,由于生长胡子的缘故,有微微偏绿的色彩感觉。额头的色彩相对脸颊来讲,没有脸颊红润,略微偏黄一些,但是额头的色彩一般比下巴要偏暖一些。

2. 女性面部色彩特点

女性面部的色彩特点有与男性相同之处,脸颊处颜色偏红,有些女性在大笑和运动时,脸颊、鼻子的红润感会更加明显;耳朵的色彩一般会有红润的倾向;额头的色彩没有脸颊和鼻子红润,稍稍偏黄一些;下巴的颜色不如脸颊处红润,与额头的颜色比较接近。

实际上,人物面部的色彩既有共同的特点,又存在着一定的差异。由于性别、年龄、职业、民族、人种的不同,人的肤色也会呈现出独有的色彩特点,人物固有色受环境色影响也会产生变化。所以,了解人物面部的色彩特点,是为了在色彩表现中,善于分析微妙的色彩关系,并融汇自己的主观处理,使人物色彩的个性和色彩的丰富性恰到好处地表现出来。务必不要生硬地理解人物面部色彩的特点,形成概念化的作画习惯。

二. 表现肤色特点的小色稿训练

人物的肤色,因人种、民族、年龄、性别、工作环境及遗传等因素,呈现出皮肤固有色的特征。即便是同一个人,在不同色调的光源以及反光的条件下,其皮肤的固有色也会产生改变。在人物色彩写生和创作的过程中,恰当地表现出人物肤色的特点,并且根据审美表达的需要,强调人物肤色的特点,是色彩表达的重要手段。

许多学生在人物色彩课程中,由于不善于分析研究人物的肤色特点,画的众人

物如同一个人的肤色,造成多人一面的单调色彩印象。为了纠正这种失误,特安排必要的专门表现人物肤色的小色稿训练,它属于色彩速写的范畴。具体方法是:在写生之前,面对模特,在感觉分析人物肤色特征的基础上,要用快速、简洁的方法表现出对象的肤色印象。作画的大小可以小一些,重点是突出人物的肤色特点,当然也应表现出环境色对肤色的影响。小色稿训练的要点是:调动主观情绪,保持敏锐的感知力,注重肤色大体印象,强化肤色特点,不必过于追求造型的准确。

通过小色稿的训练,可以对提高色彩的表现力起到事半功倍的作用,同时也可以有效地克服多人一面的色彩单调问题。

藏民

生活在高原上的人,肤色比较黝黑。画小色稿时,为了避免颜色单调,强调受光部分偏冷,固有色的色度偏重、色性偏暖,与受光部分形成冷暖对比。

黑人球员

用小色稿记录下自己对人物的色彩印象:黑皮肤,冷色调,强块面,大效果。

环卫女工

环卫工人长期在室外环境工作,由于受阳光照射的缘故,肤色呈现出黝黑透红的色彩特点。

矿工

矿工工作环境缺少阳光,肤色不一定如田间劳作的农民一样黑。比如画中人的肤色特点是:脸颊颧骨处和鼻头微红,上下颌骨呈现微微偏绿的色彩感觉。

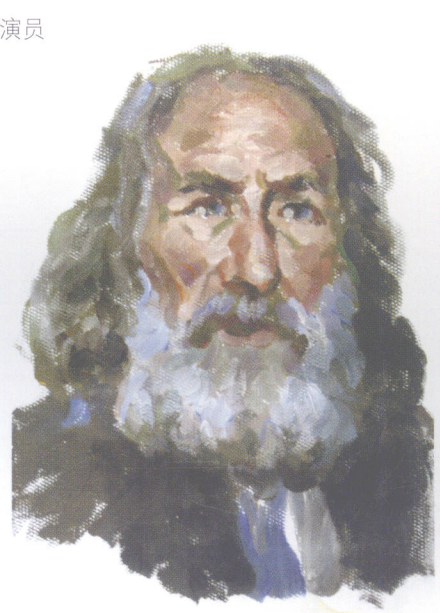
摩梭妇女

生活在西南高原的妇女,肤色较黑。作画时应追求凝重饱和的色彩效果,也应避免色彩过于黑和沉闷。同时也要兼顾到环境色对固有色的影响,比如脸的亮部有暖光的照射,暗部接受天光而偏冷色等。

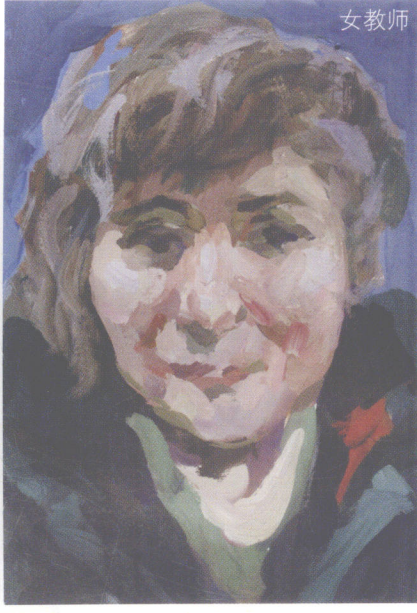
老汉

农村老汉肤色特点较为明显,面部色度较重,做小色稿时,所用颜料以土黄、土绿、赭石、熟褐居多。在额头受光处色彩处理的偏黄,颧骨受光处偏红,胡子部位适当偏冷,以形成脸颊色彩的冷暖对比。

演员

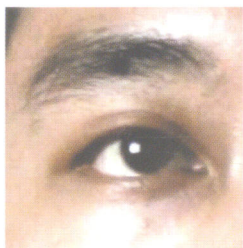
白色人种因年龄、职业等因素影响,肤色差异也很大。比如画中的人物,肤色沉着饱满,即使高光处也不是用纯白,而是加入了一些黄、红等颜色,额头亮部还适当加入了少许偏冷的颜色。

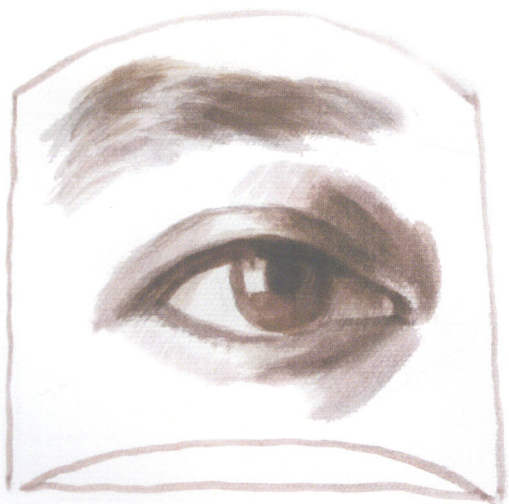
女教师

人物肤色特点:白皙、红润。表现这类肤色时,会使用很多白色,但是要控制白色的用量,避免颜色苍白和出现粉的现象。表现肤色的红润感时,在脸颊、鼻头处用少许红色即可。

三. 五官表现要点

左亮右暗造成较强的立体感，两个眼白与此相呼应，也是受光部位亮，阴影部位暗。

眼睛是一个半圆的球体，要强化对这一造型特征的认识。上眼睑应表现出厚度，眼球中的瞳孔与虹膜构成深浅变化。眉毛与眉弓的依存关系要表现出来。

受光的眼白与背光的眼白有明暗区别，眼球中间的瞳孔色调较深，虹膜的色调稍浅一点。双眼皮的色调不要太深。眉毛中心的色调重一些，眉梢应表现出与眉弓的依存关系。

鼻根窄，鼻梁细窄，鼻头鼻翼宽。

鼻子由鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼组成。在起稿的时候，要充分表现模特鼻子的造型特点。

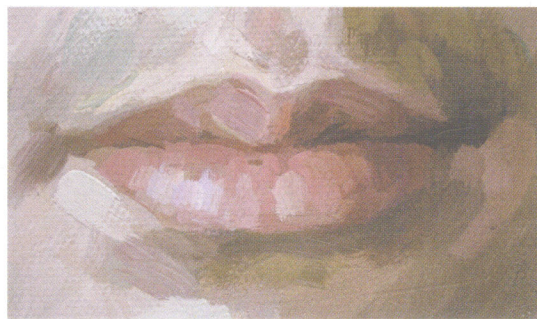
强调鼻子正面突起的体积感，鼻头的明暗对比度适当强化，明确鼻头与鼻翼的结构关系。

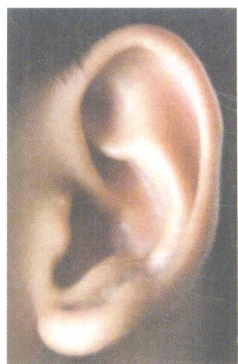
上唇薄，下唇厚，左边是光源，右边是暗部，体积感强。

勾轮廓时，要充分考虑到嘴巴是一个半圆的弧形体积，以唇珠为分界线，表现为左亮右暗的体面关系。

色彩效果与照片相比，做了一些主观处理，上颌胡子部分色彩偏冷，与嘴唇形成冷暖对比关系，下唇受光部分适当提亮，以突出嘴唇的体积感。

耳部的造型特点是：结构复杂，起伏变化大。在头像的整体关系中，耳朵的结构变化不宜做重点强调，而适当弱化，以突出眼、鼻、嘴等主要部分。

起稿时，注重耳轮、耳丘，耳垂等主要结构之间的比例关系即可，不宜过于追求细节。

耳朵比较红润，所以在色彩表现过程中，应适当让色彩偏红一点。耳轮要有软骨的力度感，耳垂应有圆润感。

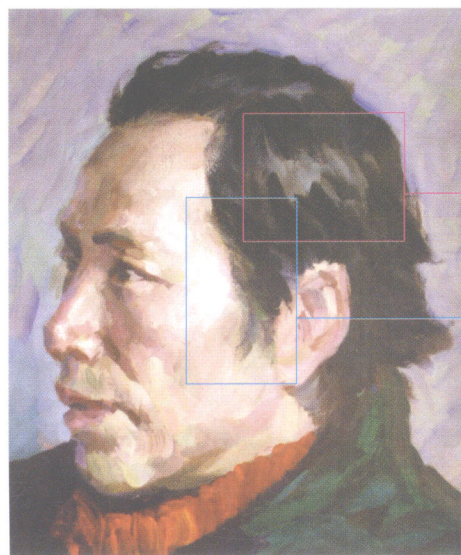

头顶头发薄，后脑头发厚，鬓角长，体积感强。

亮部有些偏暗，所以感觉体积感偏弱。

单色起稿，把头发的造型特点、体积关系与面部统一进行塑造。

头发与面部的色彩关系、造型关系和光照感应保持统一的视觉效果。

色彩表现时，有意提亮一点头发的亮部，使头发的立体感比照片更加理想。

注意鬓角处的头发不宜画得过重，头发与肌肉交界线要有适当的色彩过渡。头发外轮廓线要表现出虚实转折变化。

头发是生长在圆形的头部，从亮至暗地渐变形成为头发的体积感。在起稿时要把头发的块面关系表现出来。

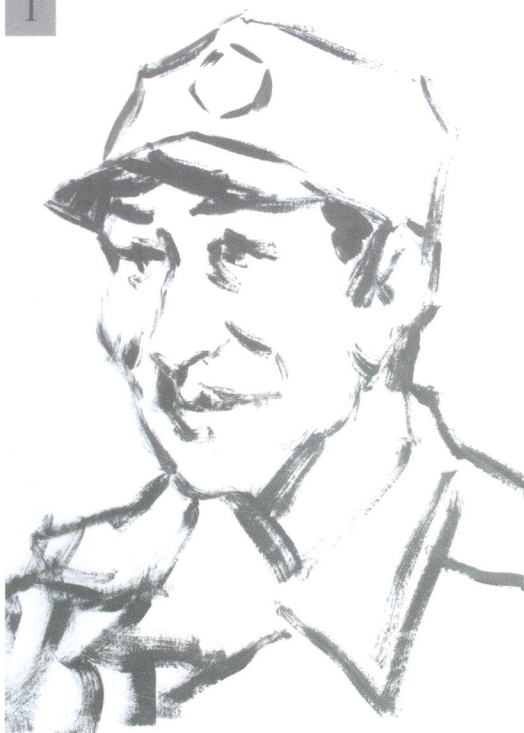
用小色稿的方法，练习表现头发与面部的关系，两者的体积关系、色彩关系及光照产生的明暗块面变化，应是和谐统一的效果。

由完成后的小色稿可以看出，头发与整体画面的关系，还包括色彩的冷暖对比，以及黑白灰的关系等。

色彩小稿

1

用单色画出人物形象的造型特征,在构图上应注意人物占画面的大小是否得当,五官定位和比例要准确。

2

从面部的暗部开始,铺出大体色调,并逐渐向亮部展开。

人物造型特点:长方型脸,浓眉、大眼、宽嘴巴。人物表情给人武勇坚毅的印象。

3

画出衣服和帽子上偏冷的色彩,为下一步表现出迷彩服上偏暖的色彩做好铺垫。

4

补充画出迷彩服和帽子上绿色和偏暖的色块,形成人物的整体色调。注意表现出迷彩服上冷暖色块的和谐关系。

5

在画面整体色彩产生以后,审视画面综合效果,对不恰当的色彩关系进行调整,直至画面呈现色彩冷暖对比恰当、色调和谐统一的视觉效果。

画出眼睛和眉毛的结构，注意表现出眼睛的瞳孔和高光的深浅变化。不要把眼睛画得漆黑一团。

注意表现出鼻根、鼻梁、鼻头及鼻翼之间的结构关系。

要表现出对象的特征：鼻头比较向下。

耳朵的结构比较复杂，由于位居后侧，其结构可适当画得虚一些。

表现耳朵的基本结构：耳轮、耳丘、耳屏和耳垂。

表现出嘴巴的特点，上唇较厚，两个嘴角距离较宽。注意表现出嘴巴结构在四分之三角度下产生的透视变化。

要表现出下巴由上至下的块面转折变化，画出下巴底端的厚度。

构图阶段，应恰到好处地安排好人物头像在画面上的大小，眼睛注视方向的空间比脑后的空间应稍宽一些。五官的定位与造型要准确。