

零壹零美术基础完全教程

色彩篇2

零壹零美术培训中心教务处 编著

新华出版社

北京零壹零美术培训中心教务处 编

编撰委员会成员名单

编撰委员会 主 席：汤煜旻

编撰委员会 副主席：邵军/张根俊/戴曦

编撰委员会 顾问：汤中松/李涛/王瑾/杨丹/刘烨/汪伟华

编撰工作组 组 长：苗建忠

编撰工作组 副组长：李振/冯松/陈巍/徐鸿杰/武翌

编撰工作组 成 员：高英/黄睿敏/石玉麟/易敏/于金萍/闻思广/张瑜
赵玉洁/戴祿君/张润刚/徐文明/段涵涵/赵鹭/吕洋
易军/凌兰/谢峰/郭敏/廖嘉博/刘敏/文静/纪晓旭
陈国庆/兰卫军/廖振锋/蒋国卫/王师稚/田文昌
杜秋欢/董强/李强/田野/冯杰/张萌/吴冰/龚巨康
康梁/齐刚/蔡若飞/张军/朱亮亮/姚力泉/刘苑

目录

第五章 整体深入色彩描绘

5.1 不同色调的特点

- 04 5.1.1 冷色调的画面
- 07 5.1.2 暖色调的画面
- 12 5.1.3 其它种类的色调特点

5.2 光线对色调主题的影响

- 17 5.2.1 冷色光源
- 27 5.2.2 暖色光源
- 29 5.2.3 光线的角度

5.3 不同题材对色调主题的影响

- 32 5.3.1 石膏主题
- 32 5.3.2 衬布主题
- 35 5.3.3 金属主题
- 37 5.3.4 玻璃主题
- 38 5.3.5 瓷器主题
- 39 5.3.6 塑料主题
- 43 5.3.7 羊头主题
- 44 5.3.8 皮毛主题
- 46 5.3.9 唐三彩主题
- 48 5.3.10 花卉主题
- 55 5.3.11 蔬菜主题
- 57 5.3.12 水果主题
- 59 5.3.13 杂物主题

第六章 色彩赏析

6.1 写实创作的赏析

- 64 6.1.1 写实的概念介绍
- 64 6.1.2 欧洲油画写实部分
- 74 6.1.3 中国画写实部分

6.2 写实风景的赏析

- 77 6.2.1 风景总论
- 77 6.2.2 国外风景写生作品及画家赏析
- 90 6.2.3 水粉风景的要点

第七章 抽象色彩赏析

7.1 抽象绘画

- 97 7.1.1 西方抽象绘画大师
- 108 7.1.2 中国抽象之大境界——意象

通过前面几章对水粉色彩的初步学习,我们已经大致了解了水粉色彩的作画过程。但一幅优秀水粉作业的出现还需要强调和协调一些重要问题。本章内容会对前面几章提到的问题进行回顾和重复,但这种重复是前进中的回复,希望同学们能够在不断的重复中找到提高水粉色彩的认识能力和表现能力的方法。

一幅优秀的色彩静物写生作品必然是有其独特的色调倾向,那种杂乱无章、各自为政、无色调的色彩作品不会引起人们的美感。在一定程度上,色调既主题。

在一组静物中,我们如何找到这种色调?总体来讲色调是指在—组静物中的物体总的色彩倾向。在写生训练中,我们会经常感到写生对象的色调不很明确,这时我们应当采取整体观察和归类定位的方法,这样我们就能抓住—组物体的基本色调。例如,我们首先感受一下静物的背景,衬布与物体之间哪种色彩占的比例大,衬布的色彩倾向与主要静物的色彩是临近还是对比关系。如果衬布与主要静物的色彩属同类色系的范围,那么它们就基本决定了这组静物的色调倾向,占据画面主要位置、大面积的衬布颜色就构成了该画面的主要色调。静物的摆放与组织,通常是在以大面积的具有某一色彩倾向的衬布或物体占有主要位置的基础上,配以其他色彩倾向的小面积的衬布,与主体物产生对比关系,从而达到主题明确、层次丰富的画面效果。

5.1 不同色调的特点

画面中色彩的冷暖对比对于初学者来说是比较难掌握的,但同时也是控制色调与主题的第一步。某种颜色,如果不把它放在整体环境中去观察分析,是很难确定它的冷暖关系的。例如,一组水果静物,有杏、梨、苹果、李子、红枣等许多品种,如果孤立地去看,便很难分出它们的冷暖关系。总体来看,它们的颜色都是偏红、偏黄的暖色,要想确定它们之间的冷暖关系,就必须把它们放在一起去看比较。

色调是一幅作品大的色彩倾向和类别,是画面的总体效果和感情主题。色调是由物体的色相、纯度、明度及面积大小等因素所决定。

不同的光源色及光的强弱、照射的方向和角度对色调起直接作用。

色调从色相上可以分为冷色调、暖色调和中性调;从明度上可以分为高调、中调、低调以及不同色相组成的同类色调、临近色调和对比色调。

5.1.1 冷色调的画面

绿色是冷色调,在绿色调中容易出现两种问题,一是“粉”;二是“纯”。在绿色中如粉绿色,用多了很容易“粉”。绿色和蓝色相比,绿色明度要高一些。

图1的优点是非常干净和整体感强,在大关系的基础上也有深入的刻画,比如主体物上黄色系带和罐子的关系刻画得都很生动。

这幅作品不仅是一个冷色调,从明度上来说它也是一个“高调”。

图1

■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■

水

图4这组静物是红绿对比构成的调子。其中绿色面积较大，纯度也不相同，成为色彩的主体，色调也偏冷。水果在这幅画中，由于与绿布形成补色关系，显得突出，两种色相更为鲜明，色调也更响亮，两种补色面积大小不同，两色的纯度都有不同程度的变化。所以整个画面的视觉效果较为协调。由补色对比构成的色彩具有强烈的分离性，如处理得当，可以充分表现出色彩鲜明的个性。

图4

图5

图5中蓝色近于钴蓝与湖蓝之间，偏暖色的橘子，梨的颜色偏冷。补色中各种纯度的颜色冷暖都倾向不同，红色中有倾向冷色的玫瑰红，又有倾向暖色的橘红，黄色中有偏冷的柠檬黄，偏暖的中黄；蓝色有偏红紫的群青和偏冷的湖蓝。蓝橙补色的对比，给人清新、活泼之感。

对比色调的画面给人很强的冲击, 那同类色或邻近色调会是什么样? 图6这幅画中主要以红色和黄色为主色调, 构成了同类色调的画面。画面除了小面积绿色的点缀, 不含其他对比的色相, 因而整体色调和谐统一。

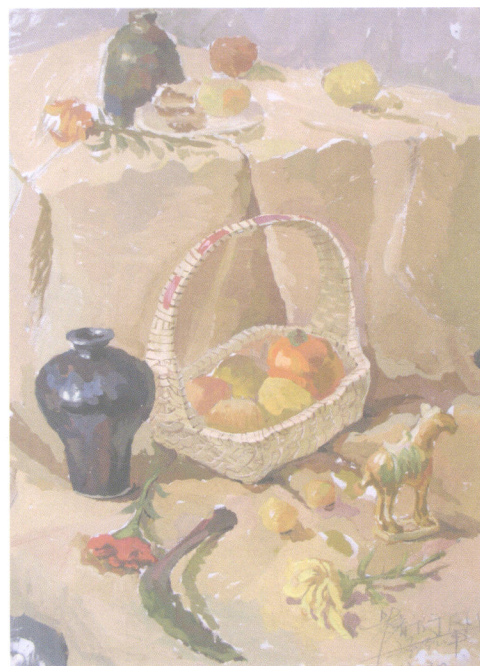

图6

5.1.2 暖色调的画面

黄色在所有的颜色当中, 是除了白色之外明度和纯度最高的。

图7

图7是一组暖调的静物，静物大部分固有色为暖色，在室内光源下，静物所呈现的感觉偏冷。在此我们应注意以下两点：

- (1)黄色的衬布和苹果、西瓜、白菜的色彩关系。
- (2)瓦罐和衬布形成了怎样的黑白关系，应用哪几种颜色来表现。
- (3)通过作画步骤分析色调形成过程。

第一步，起稿。西瓜和苹果是画面中分散的点，可以多摆放几种位置，选出最满意的位置去表现，同时考虑画面上的黑、白、灰关系（可以多画几幅小稿，选出其中构图最满意的一幅，画上正稿）。

图8

第二步，布置大的色彩关系。黄色衬布在所有的色相中是偏暖的，但在黄色之间也有冷暖的差别。相对来说橘黄是最暖的，柠檬黄是最冷的，黄色衬布暗面偏暖，亮部偏冷。用土黄、中黄、土红、白、草绿、大红等颜色画出画面的亮部；用紫罗兰、土黄、赭石、土红、湖蓝、钴蓝，画出画面的暗部。在画白菜时要注意先塑造体积再深入刻画白菜的叶子。（图9）

第三步，完成稿。深入刻画，调整完成。白衬布的颜色由白、钴蓝、紫罗兰、中黄、湖蓝等调和而成。（图10）

图9

图10

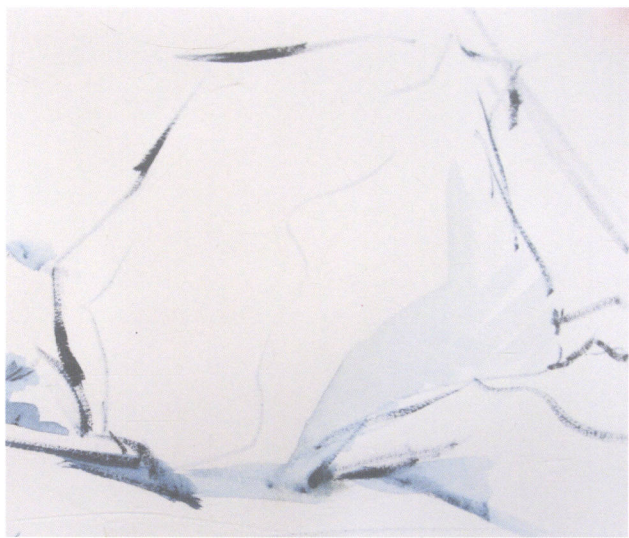

图11

图12

图13

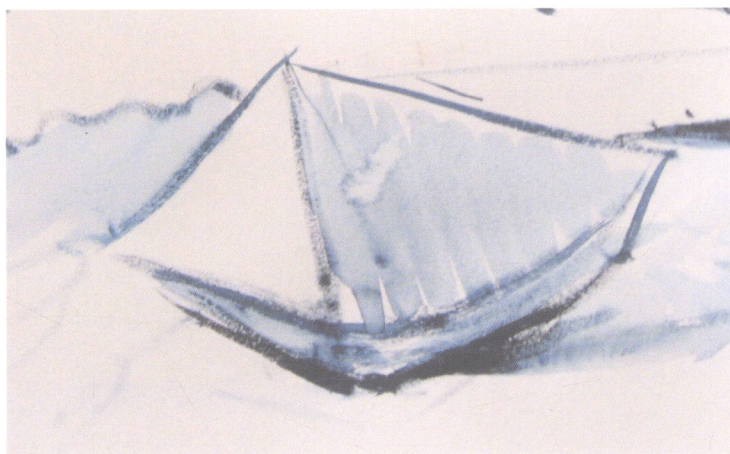
(4)局部色调分析

局部一,这个局部分量虽然不重,但色彩最丰富,白菜偏黄绿的颜色,在环境的影响下,形成了丰富多彩的效果。

在画白菜时,首先要解决的问题是白菜的体积问题。一般的学生在画画时总是喜欢盯着一个物体的局部去画,这样容易犯的一个问题就是体积感弱并且还会“花”,所以在开始画时要区分出白菜的明暗交界线,区分大的黑白关系后

在现有的基础上深入的刻画白菜叶子。

(图11、12、13)

5.1.3 其它种类的色调特点

画面除了从色相上可以分冷暖色调,从明度上可以分为中调、低调和高调,同时还可以从纯度上来看,纯度是指色彩的饱和程度。

色彩的纯度概念也是相对而言的,色彩纯度的高低是由于混入其他的杂色所致。由不同纯度组成的色调,可分为鲜调、中调和灰调,这种分类也是相对而言的。

无论色彩、明暗都有一个主次、强弱的整体关系,不能把每一个物体都画得细致入微。

图17这组静物大部分的颜色都有黄色的成分,在这些同类色中去比较冷暖,每个物体在不同的环境下颜色也会有很多的变化。

红色衬布是比较“火”的颜色,在画面上最容易出现的问题是“焦”,颜色不润泽。在画红色衬布时可以适当地降低红色的纯度。

图17

图18

在图18这组静物中，整个画面上红、黄的颜色占了很大的比例。不同色彩所产生的强弱主次的作用使整个画面富有丰富的层次。从纯度上说为高调，色彩很鲜亮，尽管每块色彩纯度都比较高，但也有强弱差别，衬布的颜色最突出，由高纯度色彩组成的色调，并不是都用原色画。在暗部和受光部色彩的纯度不同，色相也有细微的差别。纯度高的作品，给人以强烈的视觉冲击，但必须注意画面协调，不要用色过“火”。

图19

同是一组静物，(图19)相对图18来说红色衬布的纯度降低了，从纯度上说为中调，白色衬布的立面用了大量偏蓝紫味道的调子，总的来看这幅作品属于冷色调。

图20

从画面上不同色相组成来看,也可以看成一个邻近色色调,红色和黄色在画面中分别有冷暖和纯度、明度的区别(图20)。

针对当前全国考试的情况来看,白色衬布考的是比较多的,白色相对蓝色、绿色、红色和黄色来说,色相没有那么明确也不稳定。当我们观察一块白色衬布时,会感到似乎带绿又似乎带紫,而且随着周围的环境的不同而改变色彩的倾向。

图21

同是一组静物,在这幅画上的白色衬布偏绿,整个画面的感觉相对前面的说偏冷。色彩都是相对的,没有绝对的“冷”、“暖”。