

绘 画 一 点 通

色彩起步

SECAI QIBU

赵锦剑 主编

●●●●●

色彩起步

色彩入门教程

作者：[美] 约翰·J·杰克逊

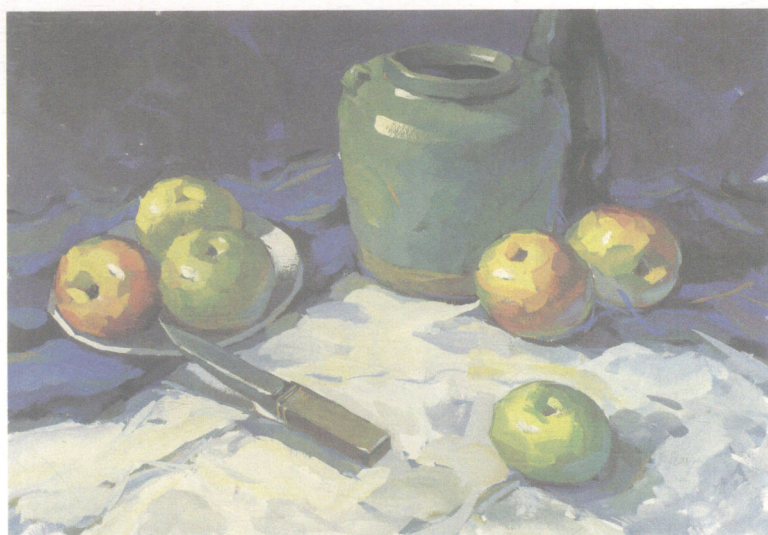

中国美术学院美术考级教材

绘 画 一 点 通

色彩起步

SECAI QIBU

赵锦剑 主编

图书在版目录 (CIP) 数据

色彩起步 / 赵锦剑主编. — 长春: 吉林美术出版社, 2007.5

(绘画一点通)

ISBN 978-7-5386-2275-1

I. 色… II. 赵… III. 水粉画—技法 (美术) .IV. J063

中国版本图书 CIP 数据核字 (2007) 第 063035 号

绘画一点通

色彩起步

赵锦剑 主编

出 版 人 / 石志刚

出 版 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街 4646 号)

www.jlmspress.com

责任编辑 / 尤 雷

助理编辑 / 吴思明 李思濛 柳甬泽

发 行 / 吉林美术出版社图书经理部

印 刷 / 杭州下城教育印刷有限公司

出版日期 / 2007 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 / 889 × 1194mm 1/16

印 张 / 2.5

印 数 / 1 — 30000 册

书 号 / ISBN 978-7-5386-2275-1

定 价 / 7.80 元

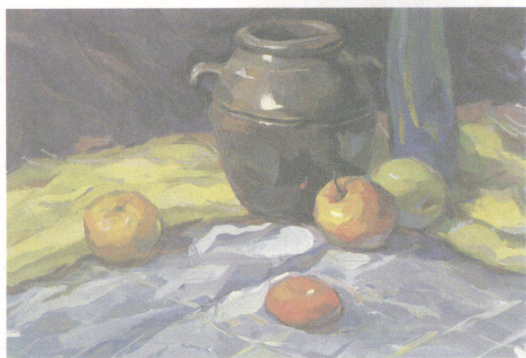
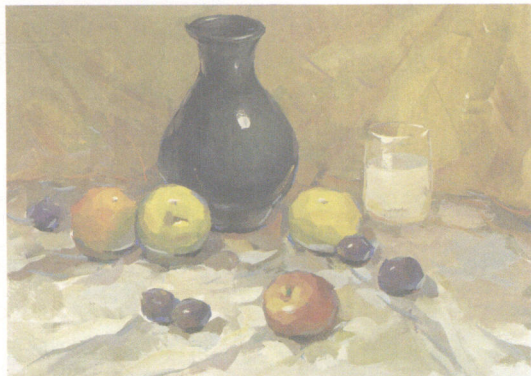
ISBN 978-7-5386-2275-1

9 787538 622751 >

前言	1
工具材料及运用	2
色彩基础知识	3
为什么要学习色彩基础知识	3
什么是色彩的原色、间色、复色	3
什么是色彩的三要素	3
什么是固有色、什么是光源色、什么是环境色	4
几种色调的对比关系	4
调色常识	5
基本技法	6
色调	8
苹果写生	9
啤酒瓶写生	10
陶罐写生	11
不锈钢制品写生	12
玻璃器皿写生	13
构图	14
组合色彩静物写生 1	15
组合色彩静物写生 2	16
组合色彩静物写生 3	17
组合色彩静物默写 1	18
组合色彩静物默写 2	19
组合色彩静物默写 3	20
组合色彩静物默写 4	21
作品范例	22
水粉风景画	30
树的写生	31
房屋的写生	32
水的写生	33
水乡风景写生	34
群树写生	35
小村庄写生	36

色彩写生是绘画基础训练中的重要课程，初学者在色彩能力训练时选用水粉写生较为合适。水粉画是以水为媒介，调配不透明的粉质水胶颜色绘制而成的色彩画，是一种使用工具简便，应用广泛的画种，不仅是美术院校作为色彩基本训练的一门重要课程，也普遍用于宣传画、工艺、建筑等。水粉画具有色彩丰富艳丽，明快柔润，浑厚细腻的特点，同时有较强的覆盖力，可塑性很强。一般说来，初学者从色彩静物作画开始，再学色彩风景、色彩头像等，本书着重介绍色彩静物和色彩风景的画法。

1. 水粉纸及画板

以水粉纸及水彩纸为主,各种纸的效果不一样,应据所需效果来运用不同的纸张,厚的纸比较有利于作画。

画板不宜太大,市场上小号的画板就足够使用。

2. 笔

以水粉笔为主,用油画笔、水彩笔、毛笔、底纹笔为辅。

水粉笔:适合各种画法

水彩笔:适用于湿画法

油画笔:适用于厚画法

底纹笔:适用于大面积涂色

毛笔:适用于湿画及表现细致的地方

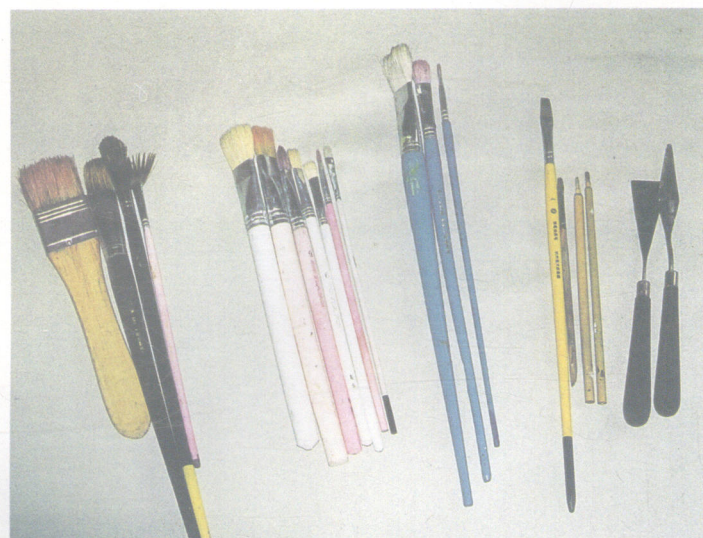
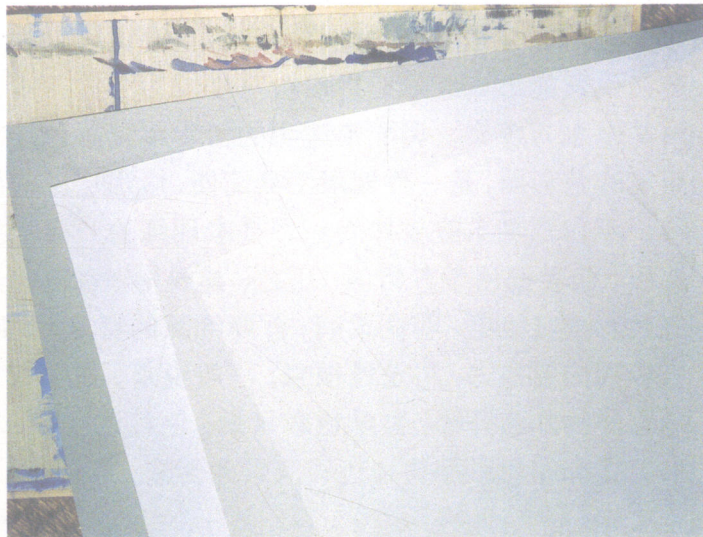
3. 颜料

水粉颜料分瓶装和铅管装,都可使用,这里介绍一些常用的颜料供大家参考。

白、柠檬黄、洁黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、紫红、深红、赭石、熟褐、紫罗兰、粉绿、翠绿、深绿、橄榄绿、湖蓝、银蓝、群青、普蓝、黑、灰。其中白色要多准备一些。

4. 调色盒及其他

调色盒一般有两种,大的和小的,根据需求选择,另外还需准备一块布用于擦笔和一个水罐,一把刮刀。

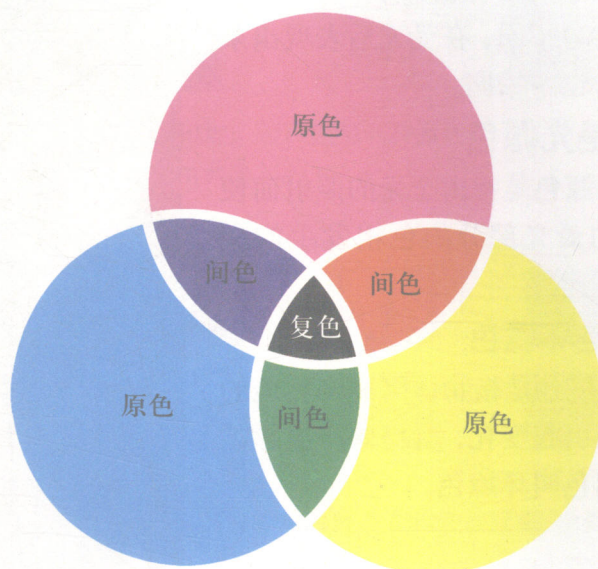

为什么要学习色彩的基础知识

要想画好水粉画，学习色彩知识非常重要，水粉画写生属于西洋画法，强调色彩的立体空间。为使客观景物能真实地表现出来，首先要认识光源和物体之间的色彩关系，这样就有必要先学习有关色彩的基础知识。

什么是色彩的原色、间色、复色

学习水粉画是从最基本的三原色开始的，所谓三原色是指在颜色中不能再分解的三个基本颜色，即：红、黄、蓝三色，三原色之间的混合可以产生万紫千红的色彩，其中两种相近的原色相调而分别产生橙、绿、紫三种色彩叫间色，再通过这两种颜色的调和产生了复色，复色是最丰富、最复杂也是最深沉的颜色。

什么是色彩的三要素

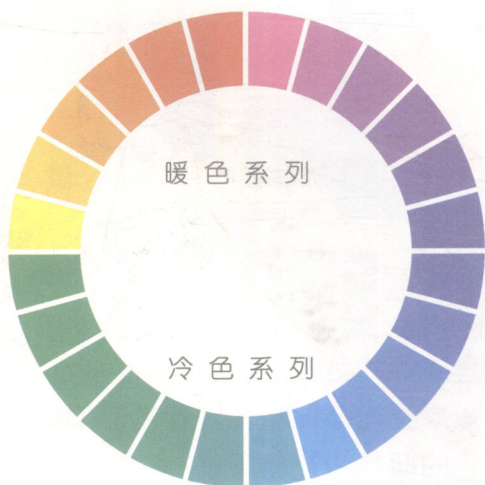
色彩的三要素就是指：色相、明度、纯度。

色相是人们通过光谱上红、橙、黄、绿、蓝、紫，六种标准基础色彩，可以调合成无数的色彩。

明度是指色彩本来的明暗深浅程度。

纯度是指色彩的饱和度，一般原色的纯度最高。

色彩调和的次数越多，纯度和明度越低。

明度

纯度

每个物体，只有在有光的情况下，才会产生色彩变化，在光的作用下，一般物体就会呈现出固有色、光源色、环境色。

什么是固有色

物体在柔和的月光下所呈现出来的色彩叫固有色，物体固有色的色彩亮暗不同，在受光后表现出来的明暗也不相同。

什么是光源色

光源色是指由于光的照射而使物体的受光部分的色相发生的变化。

什么是环境色

环境色是指物体因周围环境的色彩而引起变化，对物体产生影响的周围色叫环境色。

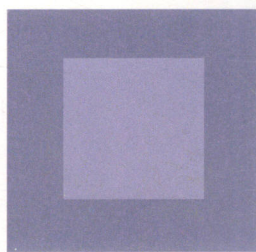

环境色

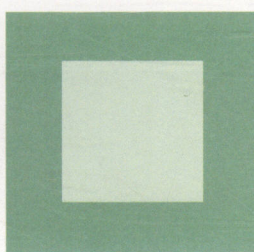
固有色

光源色

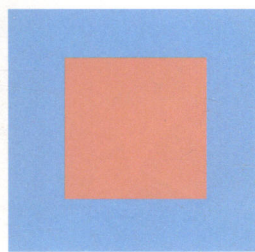
几种色调的对比关系

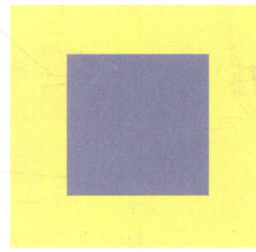
明度对比

纯度对比

冷暖对比

补色对比

明度对比——也叫黑白对比。

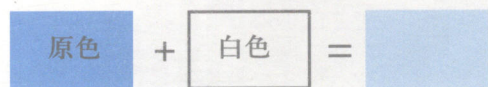
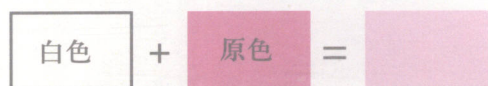
纯度对比——用一种高纯度的颜色和一种低纯度的颜色进行的色彩对比。

冷暖对比——是指受光部带冷色，背光部一定偏暖，如果受光部偏暖，则背光部偏冷。

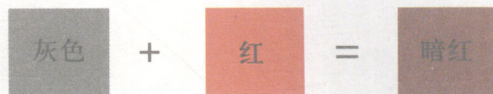
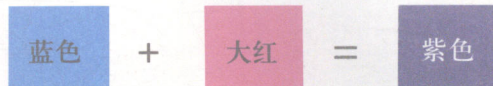
补色对比——是指三原色中的一种原色与另外两种原色的间色为补色关系。

调色常识

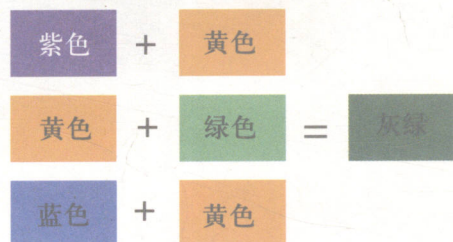
每位初学者在画色彩时感觉无从下手，其中最大的障碍是调色，调色是一个长期的、反复训练的过程。初学者不用着急，每个颜色要自己亲手调和，从生疏到熟悉，从不认识到了解，有一个实践过程。

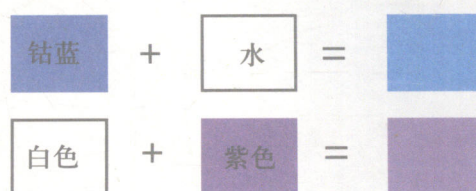
原色和白色调和，都会降低色彩的饱和度，以淡色为主。

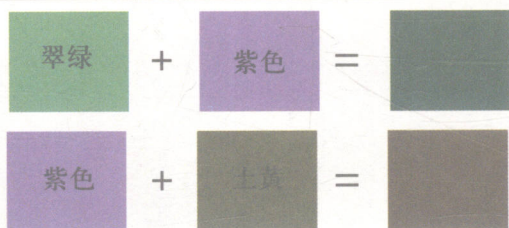
原色相加，可产生另一种颜色，大红和蓝比例相同产生紫色。

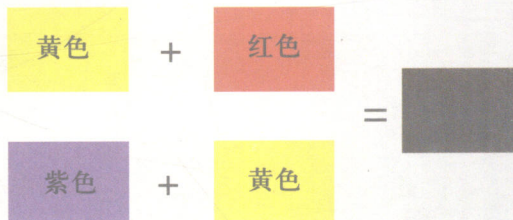
多种颜色相加可产生一种较脏的颜色，可按比例适取。色彩的明度降低。

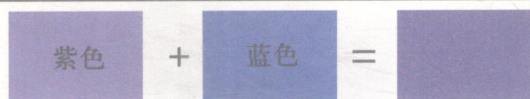
加白加水可使原色饱和度降低，水分较多，颜色较稀薄。

明度降低，色彩纯度降低，色彩的鲜艳度降低使色彩更中性。

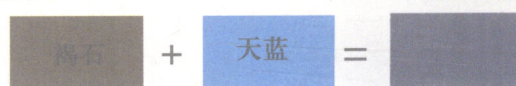
色彩的暗度，深入。

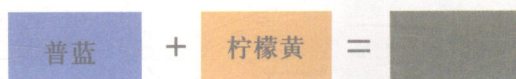
使色彩柔和、优美、丰富。

粉绿是一种健康干净的色彩，白色较多，是淡草绿。

加入适量赭石，可打破画面沉闷。

产生一种柔和的橄榄绿。

水粉画的表现方法很多，但归纳起来主要为干画法和湿画法两种。

静物

1. 干画法

干画法是水粉画中常用的一种技法。调色时笔中的水分少，颜料成分多，覆盖力强，色彩的饱和度可多次塑造，干后色彩基本不变，较容易把握色彩的准确性。多用于陶罐、水果等物体的塑造。要注意掌握颜料和水在笔上分量的比例，含水量的不同和不同的颜料多少，都有不同的效果，应在训练中多去体会。

2. 湿画法

湿画法是一种与水彩画相同的画法，调色时笔中的颜料少，水分多，表现时较透明，衔接也很自然，适于表现背景及玻璃、西瓜等物体，注意湿画要尽快画，最好一气呵成，有时需趁前面还未干时接后一笔，有时须等前面干后再画，不要反复去涂。

用笔：画笔是绘画表现的重要工具，水粉画也同样要求对用笔的掌握和运用，不同的笔及不同的用笔方法会产生不同的效果。

摆：主要适用于干画法的表现，以笔肚行笔，笔触明显颜料多，水分少，笔与笔之间衔接明确，多用于塑造物体。

点：用笔尖式笔肚在画面点出不同大小及面积的点，多用于高光、反光、环境及一些局部细致的部位。可厚画，也可湿画。

扫：笔中水分较少，笔头轻接画面，运笔速度较快，有时下面的色彩也会显出来。常用在高光反光等一些表现质感的地方。

拖：顺笔锋拖动，用于拉线，较自然流畅。

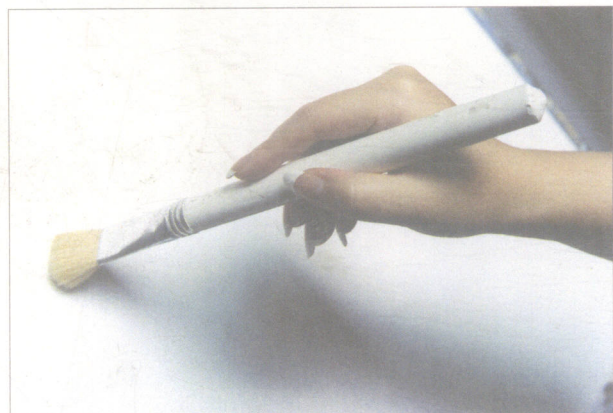
刷：用较大的笔在画面上来回走动，用于大面积色彩的表现如背景、衬布等。

擦：笔触少水较为干，然后用笔头的各个部位在画面上快速擦动，宜于过渡。

擦

握笔方式(1)

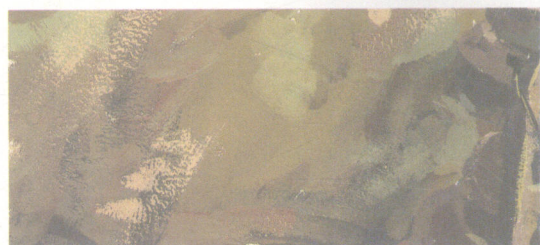
摆

点

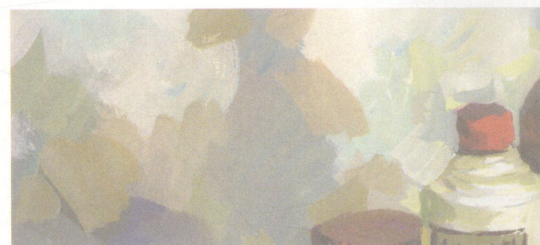
扫

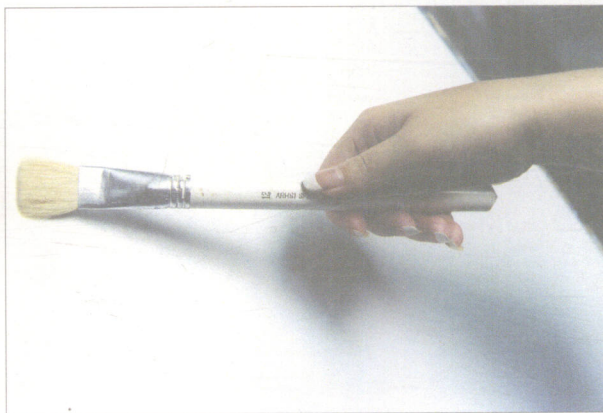
拖

刷

握笔方式(2)

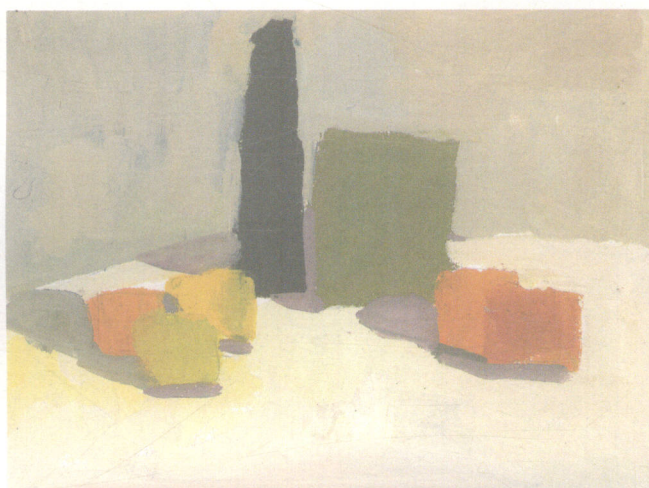
每幅画都有自己的色调，即画面里各种色彩之间整体的关系，构成色彩的调子称色调。一般色调从明度上分高、中、低，色性上分冷、暖、中性，从色相上分红、黄、蓝等调，从纯度上分强、中、弱，也就是说一幅画整体上，要有这四个要素才能形成色调。

如图：

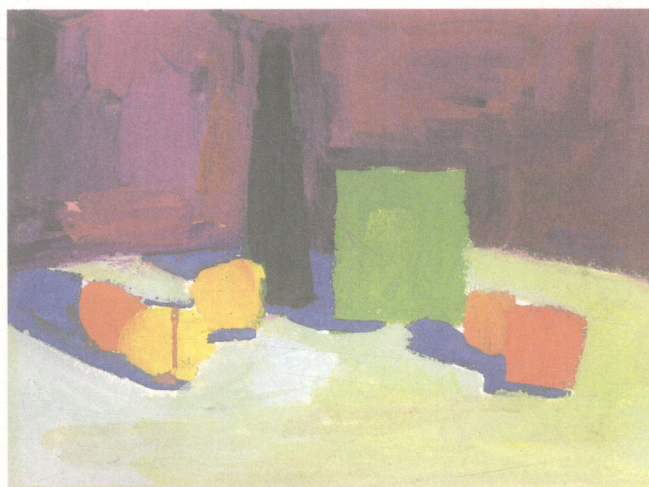
这是一幅色性暖、纯度弱、明度高、色相偏黄的调子。

这是一幅色性冷、纯度弱、明度高、色相偏蓝的调子。

这是一幅色性中性、纯度强、明度中、色相对比的调子。

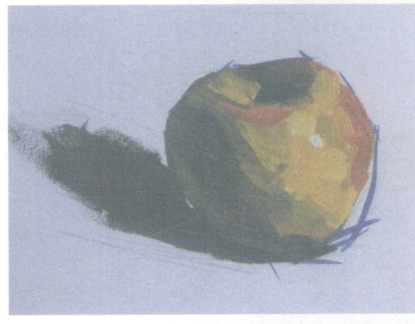
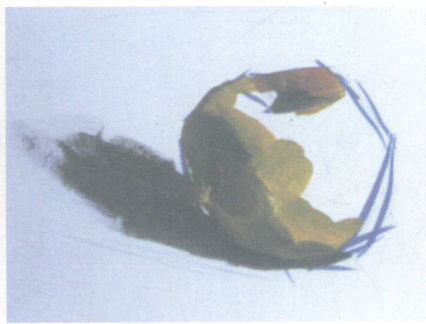
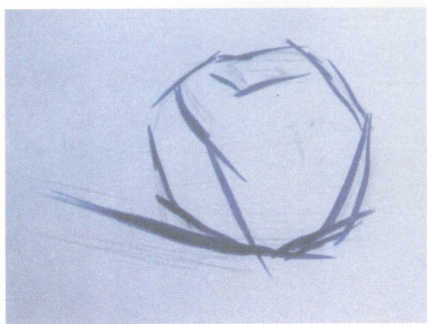

这是一幅色性冷、纯度弱、明度中、色相偏绿的调子。

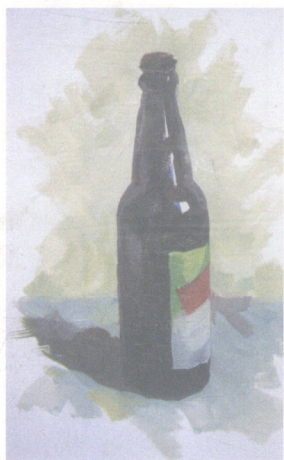
苹果写生

1. 用水粉单色确定形态。
2. 画出固有色，按结构从暗部向亮部过渡，调色略为厚些。
3. 深入刻画继续向亮部过渡，注意苹果色彩变化及素描关系，然后把苹果暗部反光处及投影画好。用笔要根据情况来灵活运用，注意笔与笔之间的衔接。
4. 调整完成，此时高光、反光、边线要重点处理，还有笔与笔之间的衔接要做好，用笔要准，速度要快，不宜反复修改。

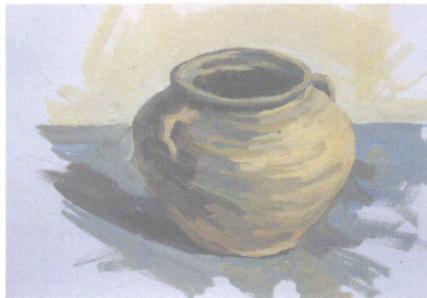
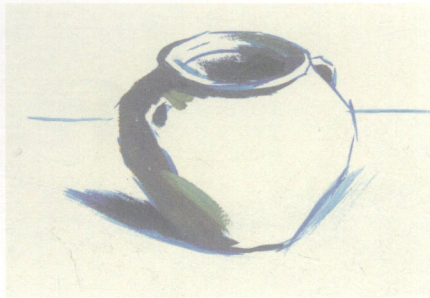
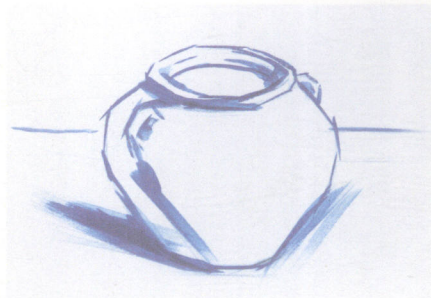
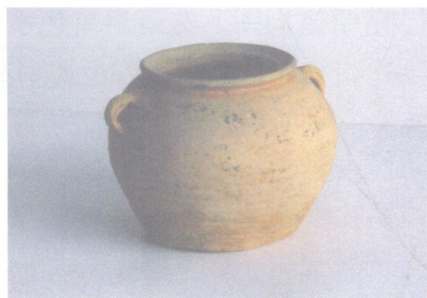
啤酒瓶写生

1. 用单色水粉定稿，大致画出明暗的位置，不宜过多去画明暗，用笔要快。
2. 画出物体的暗部，因玻璃器皿的暗部与其他物体有所不同，写生时要认真观察，调色要适中，能流畅运笔为好。
3. 深入刻画，先画好背景，然后再由暗部到灰部到亮部依次修补，用笔要轻快到位，特别是反光及边线。
4. 调整完成，此时把一些细节刻画出来，不足之处适当修改。不宜大面积改动，注意边线的虚实变化及高光的用笔。

陶罐写生

1. 用水粉单色确定形及明暗关系。
2. 调出罐子暗部的色彩，由重到轻依次按结构画出，调色不宜太厚或太薄适中，用笔要准、快。
3. 画出固有色，用厚画法按罐子的结构运笔。
4. 完成，加强一下罐子的特征，处理好一些小的局部，如罐耳、罐口的变化，充分表现出物体的体感和质感。

不锈钢制品写生

1. 用铅笔构图，然后用单色水粉定形，用笔要干脆。
2. 画出物体的暗部，因不锈钢反光较强烈，暗部十分重，所以作画时要把暗部画得重些，且用笔要很快。
3. 深入刻画，把背景画好，然后开始塑造物体，注意观察物体素描关系的过渡，及环境色的影响。
4. 调整完成，这一步是塑造不锈钢质感，主要是高光、反光及边线的处理，多用扫笔，用笔速度要快、准。

