

●●●●●●●● 从零开始到高考，首创图表式详解全过程
●●●●●● 一课一难点，一周一步骤，最简便的实效推进法

十八个月考美院

陈明园 陆趣 黄剑铮 编著

色彩

上海锦绣文章出版社

一、水粉画的概念及其特性

水粉画是一种用水调和粉质颜料为色彩媒介的绘画形式。其效果介于水彩画与油画之间的一个画种, 适宜于色彩的基础训练。

水粉画的主要特点是:

- 1、可覆盖性。
- 2、干湿变化大。水粉画干后明度稍有上升, 纯度稍有下降。

二、材料画具的准备与熟悉

1、颜料

水粉颜料亦称“广告色”或“宣传色”。要求颜料新鲜。通常, 白色用罐装的广告色, 其余用支装的颜料效果较好。

2、笔

不同毛质以及形状的笔其软硬程度、吸水性等各不相同, 常用的有以下几种。

一般买一套单号笔或双号笔, 初学者建议用油画笔, 利于物体形体的塑造。

(1)、油画笔

油画笔分猪鬃或狼毫, 毛质较硬, 吸水性差, 但弹性好, 笔触刚直有力。适宜于厚画, 干画法。画面效果近似油画, 适宜塑造物体形象。

(2)、水粉笔

水粉笔分羊毫和狼毫, 毛质较软, 吸水性好, 但弹性较差, 适宜于湿画法, 笔法变化较多, 很适宜涂大面积色块。

(3)、底纹笔

底纹笔一般为笔头扁平的羊毫笔, 有25mm~75mm宽, 用于涂底色, 画大面积的色块等, 它是水粉画不可缺少的工具。

(4)、画刀

画刀实际上是金属片状的画笔, 要求薄而有弹性, 使用于不同要求的表现对象, 可以获得别致的艺术效果。同时, 也是清理调色盒不可或缺的工具。

3、纸

水粉画纸要求质地结实, 有一定厚度和吸水性, 表面有颗粒纹理。一般常用的有铅画纸, 水粉纸, 卡纸等, 其表现效果各不相同, 初学者建议用铅画纸。

4、颜料盒

颜料盒主要存放颜料。由于水粉作画时颜料消耗量大, 要求存放颜料的格子大且颜料挤满近四分之三的格子。

颜色的放置一般按上浅, 下深, 冷暖分边的顺序。

部分水粉画写生工具

调色盒上的颜色排列

白	柠檬黄	土黄	朱红	深红	淡绿	中绿	钴蓝	青莲
白	淡黄	桔黄	大红	赭石	草绿	墨绿	群青	普蓝
灰色	中黄	肉色	玫瑰红	熟褐	橄榄绿	湖蓝		

在调色盘上调色时, 把同类色放在同一个区域调试。

5、吸水布、盛水器及其他

吸水布有助于画者对笔中水分的控制, 也可以用在抹去画笔中残留的脏颜料, 要求吸水性较好的布料。盛水器一般为水桶约600ml~800ml左右。还需画板, 钉子或画夹, 小型喷水器(以防颜料干掉)等。

三、色彩的名词及其基本知识

1、光源色, 固有色, 环境色。

在实际观察物体色彩时, 物体色彩一般有以下几个因素决定。

(1)、光源色

光源色与产生色彩现象的关系十分密切。如: 在白布上打黄灯, 布即成黄色布, 而黄色布上打蓝色灯光, 布即成绿色布。

一般以为, 日光灯的光线偏冷, 物体受光部冷, 背光部暖。而白炽灯, 灯色偏橙色为暖光源, 物体受光暖, 背光冷。而自然光, 即太阳光线, 则因天气、时刻的不同而不同。阴天为冷光源, 晴天为暖光源。日出日落为偏橙红的暖光源。

由于光源色可以起改变物体固有色作用, 使物体颜色趋向调和。在作画过程中, 应当注意光源色的表现, 从而抓住整幅画的色调。

(2)、固有色

一般概念上物体所具有的颜色。

(3)、环境色

环境色指物体在不同环境里受不同物体的色彩折射影响, 使固有色产生微弱变化后出现的色彩, 即各物体间的色彩反射。环境色的强弱与物体表面的光滑程度有关, 越是光滑的物体其固有色越弱, 反之亦然。环境色的表现有助于画面的丰富与统一, 但过分夸张环境色易使画面散掉。

自然光下的苹果

暖灯光下的苹果

2、色彩的属性

色相，明度，纯度，色性，称为色彩的属性，也叫四要素。

(1)、色相：颜色相貌

最基本的三种色相称为原色，理论上讲，其他颜色均由它们按不同变化比例调和而成。三原色任何两个颜色混合成间色。任何一个含有三原色的颜色称为复色。黑白为无彩色。

(2)、明度：颜色的深浅明暗程度。

每个色彩都有各自的明度。色彩中明度最强的是白，最弱的是黑色。

(3)、纯度：颜色的纯净或浑浊的程度，也称饱和度。

是指色相感觉明确或含糊的程度。原色，间色，纯度比较高，复色纯度较低，颜色较灰暗。

(4)、色性：颜色的冷暖倾向性。

色性是一种色彩的心理感受。红橙黄等为暖色，蓝绿青等为冷色。

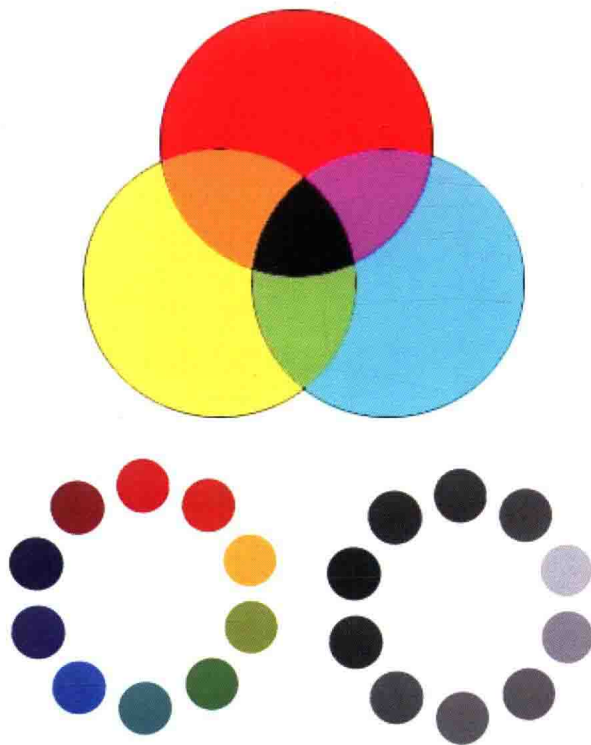
暖色——阳光，热烈，刺激，浓厚，固定，近，扩大……

冷色——阴影，冷静，稀薄，流动，轻，湿，退，缩小……

3、色彩间关系

互补色：色相环上，位置相对称的颜色，称为补色。如：红与绿，黄与紫，蓝与橙。互补色的对比是十分强烈的，有使画面鲜明强烈的效果，使画面有吸引力。

近似色：色相环上相邻的颜色称为近似色。如：红与橙，橙与黄等。近似色对比是比较弱的，能使画面富有整体感，统一而又具有变化，使画面有张力。

四、调色练习与色调的把握

1、调色练习

(1)、明度的对比与调和。

调淡色时，白色或明度较高的色彩应逐渐加入深色中。

调深色时，避免加白粉或粉质过多的颜色，以水为主。

黑色一般以普蓝加深红调和，能使黑色透气并带少许色彩。

(2)、纯度的对比与调和

调色时，可以通过加入少许对比色来降低颜色纯度，也可以加熟褐赭石，橄榄绿等中性色。

(3)、冷暖的对比与调和

调色时，冷暖的对比是很微妙的，所以调色也应该微妙。如中绿使它偏暖一般加橙色成为橄榄绿，而一般不加红色，过分的冷暖变化易使画面显的生硬。

2、色调的把握

色调即色彩的调子，也就是色彩在绘画总体组合中的一种色彩倾向性。这是把握一幅画整体的关键。

从色相分：有红色调，黄色调，绿色调，紫色调等。

从明度分：有明色调，暗色调，中间色调。

从冷暖分：有暖色调，冷色调，中性色调。

从纯度分：有鲜艳色调，灰色调。

色调是经过画者感受，根据表现的主题的需要提炼加工而成的，它比自然形态的色调更集中，更强烈，更有感染力和美感。这是画面色彩最重要的因素。

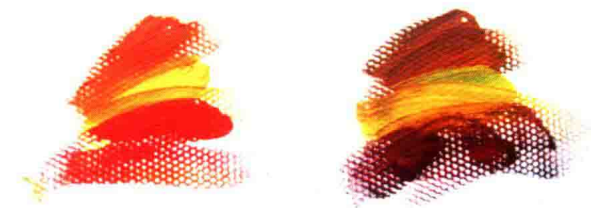
3、色彩的观察方式

绘画中最重要的观察方式是整体观察的方式，色彩也是如此。首先应该从整体出发，思考整幅画的色调，是鲜艳还是淡雅？是冷还是暖？是明色调还是暗色调？这样的观察方式可以避免画面散，孤立或冷暖明度上的错误等。

在把握整体的条件下，用对比的方式来观察物体，而不是单单盯住一个物体看。如观察物体的反光，局部看会觉得反光十分强烈，若把反光画亮，会使画面变散。只有退到整体来看，反光属于背光部没有受光部亮，从而使画面趋向整体，且色调鲜明。

作业：16K或8K纸临摹15~20分钟一张，一周6张，分别临摹不同色调的小色稿。(参见第4页)

比较与观察每幅画色彩四要素的不同；用整体色块来表达物体，放弃细节刻画，注重色调的表达。

暖色调的色彩调和

冷色调的色彩调和

注：在调色过程中，切忌把颜色调得过分均匀，这样会使色彩缺少变化，过于单调。

五、各类笔法的运用

1、执笔的方法

横握笔法：适合于起稿定位，以及物体的局部深入刻画，有利于笔触的摆动。

竖握笔法：便于铺大面积的色彩。点画局部关系等。

2、笔的运用

拖拉

将富含颜料的画笔在纸面迅速拖拉，随速度的变化尾部较渐变的效果。利于色与色的交融，给人以色彩的丰富感。

摆

画笔的扁平部蘸满颜料，一笔一笔摆上去，笔触呈块状，显得笔触肯定有力，适宜塑造陶罐等较厚重物体。

勾

适宜于画线条和物体外形的刻画等。

刷

用大号的笔铺大面积色块，笔间含水量大，刷出颜色薄，一般用于做底。

洗

用干净的笔蘸水，洗去画面上的颜色，产生轻薄，透明的效果。也可以用于修改画面。

叠加

干笔叠加：产生厚重感，变化丰富。
湿笔叠加：上下颜色会产生调和而形成丰富的变化。

擦

把笔中水分挤干，蘸少许颜料，在画面上轻擦，露出底色或底纹，使画面产生厚重效果与层次感。

作业：32K纸临摹，1小时

掌握几种基本的用笔方法，使画面丰富。

六、构图

在创作中，它指在平面的空间中，安排、处理表现对象的位置和相应关系。

1、构图步骤

(1)、首先将整组画面的最高、最低点，左右位置确定下来。

(2)、再将每一个物体基本的轮廓、明暗交界线、结构线、透视、投影的位置，以及台面与空间的关系交代清楚。

构图时也可以用铅笔画稿，但更多的是直接用颜色勾勒。

构图时可使用熟褐、群青、普兰等深色，避免使用含粉质的色彩，如肉色、白色、钴蓝、粉红。尽量不使用易泛色的颜色，如玫瑰红、紫罗兰等。

构图时，主体静物不要太正中，也不可太偏，要注意画面的整体平衡。构图宜上紧下松，最低点千万不要卡到下方边缘线。

2、构图的基本形式

- ① 金字塔构图 S型构图 对角线构图
- ② 倒三角构图 水平线构图 垂直线构图
- ③ 复合式构图 对称式构图 平衡式构图等

建议初学者使用第①类的三种常规构图方式，这三种形式都给人稳定、平衡、富有变化等视觉感受，使得画面能比较容易把握，更自然。

在静物写生时，不要忽视构图的重要性，克服按部就班照抄对象的弊病，我们可以主动地处理调整画面的物体位置，注意视觉效果，不被实物所局限。

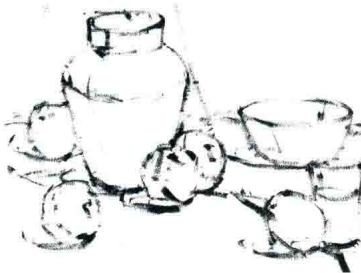
另外，初学者不宜在构图上求新求异，应该踏踏实实，稳中求变。使用最适合画面的构图形式。

作业：32K纸临摹，1小时

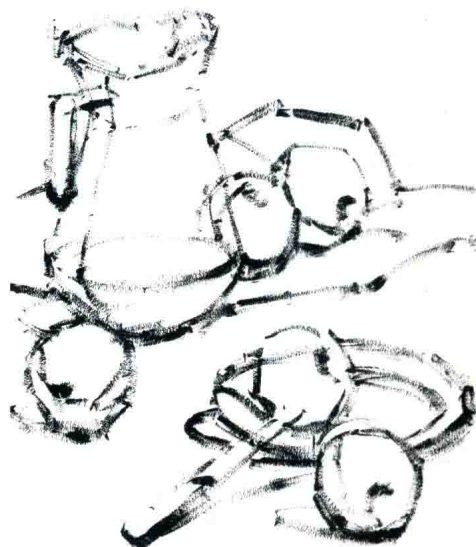
掌握几种基本的构图方法。

三角构图

对角线构图

S型构图

七、小色稿

在正式写生上色以前，初学者还可以画一张（或）几张小色稿，画小色稿的目的是为了迅速捕捉色彩的感觉，即抓色彩的第一个印象，因此应大刀阔斧地进行，尽量不用小笔，只求大的色调、大的明暗关系，冷暖关系等正确即可，不必画得十分具体，以免耗时过多，成了一张“小画”。

绿色调 灰色调 明色调

艳色调 暖色调 明色调

蓝色调 灰色调 冷色调

黄色调 灰色调 中间色调

蓝色调 暗色调 冷色调

灰色调 暗色调 中间色调

黄色调 暖色调 中间色调

红色调 暖色调 艳色调

蓝色调 明色调 冷色调

作业：每周练习5-6张各种不同调子的小色稿，每张时间不超过1小时，纸张大小不小于32K。

八、单个静物写生

◆形体的塑造

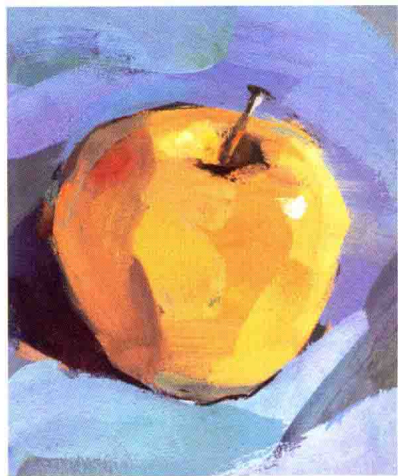
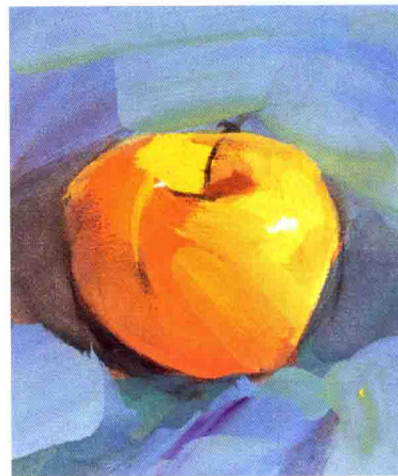
形体的塑造是色彩静物写生中较重要的一环。它要求我们在对各种物体的色彩与结构充分理解的基础上,进一步深入,从而使画面更具立体感与层次感。这里向大家介绍一些常见物品的画法。

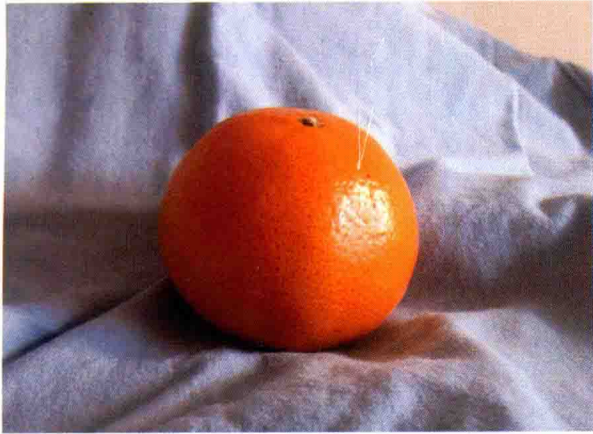
时间: 9~14周	内容: 苹果	要求: 16k或8k作业, 一临摹一写生, 每周两张, 1小时一张	解决问题: 颜色的运用与块面感的塑造
--------------	-----------	-----------------------------------	--------------------

目的: 学会苹果的造型方法

思考: 苹果是静物写生中最为理想的一种水果。其特点是色彩丰富, 形体圆中带方, 十分适宜用块面来塑造。画苹果的色彩纯度要高些, 但切忌艳俗。笔触需概括有力, 不断围绕形体进行包裹。同时由于苹果的表面光滑, 别忘了画出明显的高光。

时间: 9~14周	内容: 橘子	要求: 16k或8k作业, 一临摹一写生, 每周两张, 1小时一张	解决问题: 颜色的运用与造型的把握	目的: 学会橘子的塑造方法
				思考: 画橘子与画苹果有许多共同点, 但橘子的颜色比苹果来得更为单纯。其表面很不平滑, 呈颗粒状。且受环境的影响较大, 高光亮而明显。

时间: 9~14周	内容: 桃子	要求: 16k或8k作业, 一临摹一写生, 每周两张, 1小时一张	解决问题: 颜色的运用与质感的表现	目的: 学会桃子的塑造方法
				思考: 其特点是表面有一层细密的绒毛, 因此高光很不明显。塑造时可以使用一些干枯的笔触去表现它毛茸茸的感觉。色彩上要用得甜美且厚重, 边缘线可虚化处理。

时间： 9~14周	内容： 萝卜	要求：16k或8k作业，一临摹一写生，每周两张，1小时一张	解决问题：颜色的运用与体积感的表现	目的：学会萝卜的塑造方法
--------------	-----------	-------------------------------	-------------------	--------------

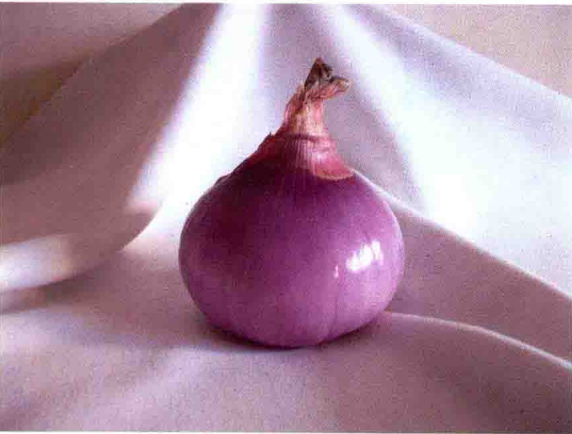

思考：画白萝卜时首先要注意白色的运用与变化，既不能变化太多，使之看上去像一个“花萝卜”，同时又不能变化太少，显得苍白而单调。笔触要根据萝卜的体块转折来摆放，白萝卜暗部的颜色尽可能薄一些，这样会显得透明。亮部则可适当堆厚，与暗部形成对比，使画面显得更加生动。

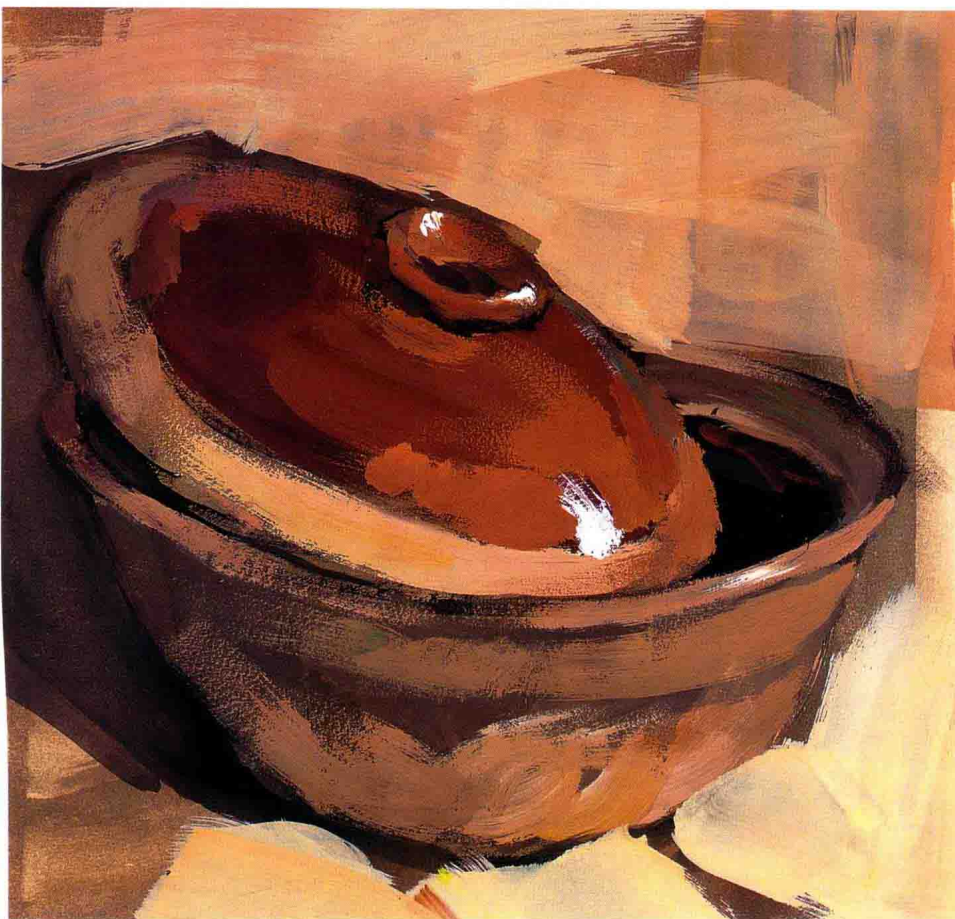
时间： 9~14周	内容： 辣椒	要求：16k或8k作业，一临摹一写生，每周两张，1小时一张	解决问题：辣椒的分类与颜色的运用	目的：学会辣椒的塑造方法
--------------	-----------	-------------------------------	------------------	--------------

思考：可分为青绿色的灯笼椒和鲜红色的川椒。辣椒的刻画应多注意其造型的特点。另外因其颜色单一，要找些色彩的微妙变化。青椒的亮部可适当加入黄绿色，但白色不宜加多。而红辣椒的暗部可加入些紫色，使颜色丰富起来。因辣椒表面光滑，故高光较多，不可画得太散。

时间： 9~14周	内容： 西红柿	要求：16k或8k作业，一临摹一写生，每周两张，1小时一张	解决问题：西红柿的特点与颜色的运用	目的：学会西红柿的塑造方法
				思考：画西红柿要尽量选择较纯较饱和的颜色，如朱红大红等，暗部可适当加入些橄榄绿或紫罗兰，但不能太闷，需薄而透明以表现其皮薄多汁及色彩鲜艳的特点。
时间： 9~14周	内容： 洋葱	要求：16k或8k作业，一临摹一写生，每周两张，1小时一张	解决问题：洋葱的特点与颜色的运用	目的：学会洋葱的塑造方法
				思考：用色需纯而透明，葱身与葱首的暗部不宜太深，以免产生焦灼感。笔触需圆中带方，根据形体的走向进行包裹。且因表面光滑，高光反光较明显。

时间: 9~14周	内容: 陶器	要求: 16k或8k作业, 一临摹一写生, 每周两张, 1个半小时一张	解决问题: 陶器质感与体积感的塑造	目的: 学会上釉与未上釉陶器的塑造方法
--------------	-----------	-------------------------------------	-------------------	---------------------

思考: 陶器包括陶罐, 花瓶与沙锅等。但塑造方式大致相同。陶器分为上釉与未上釉质地。上过釉的表面富光泽, 反光强烈, 用色须饱和浓郁, 高光亮而明显且万不可忽略; 而未上釉的表面则比较粗糙, 反光弱, 无明显高光。用色可适当干枯, 凝重些。另外, 陶器质地沉重, 要相当注意边缘线以及口沿的处理。边缘线适当画得虚一些, 从而完成形体的转折。口沿要画得具体而具厚度感, 以确保形体的结实饱满。

时间： 9~14周	内容： 铝锅	要求：16k或8k作业，一临摹一写生，每周两张，1个半小时一张	解决问题：铝锅质感的塑造与反光的处理	目的：学会铝锅的塑造方法
				思考：铝锅表面光洁，反射色彩的能力强。虽然固有色为浅灰色，但环境色对其影响极大。抓住主要的反光与高光区域，就能避免乱和花的毛病。另外亮部与暗部的色彩有较大跳跃性，须时刻注意整体的素描与冷暖关系。

时间： 9~14周	内容： 铜壶	要求：16k或8k作业，一临摹一写生，每周两张，1个半小时一张	解决问题：质感的塑造与造型的把握	目的：学会铜壶的塑造方法
				思考：铜壶的质感薄而硬，是一种带暖色倾向的金属器皿。由于氧化，铜器除了接近高光的亮部能用到铜黄色，其余的色彩皆较它本身固有色略深些。笔触要干脆有力，以显示铜壶沉重而坚实的造型特点。

时间：
9~14周

内容：高脚
杯与水杯

要求：16k或8k作业，一临摹一写生，每周两
张，1小时一张

解决问题：质感的塑造与造型的把握

目的：学会杯子的塑
造方法

思考 这些物体虽不是画面中的主体，但它们的成败却直接关系到整幅画作的优劣。它们的出现大致可分为透明的无液体和盛有半透明的有色液体。玻璃的质感薄而硬，且受环境色影响很大，所以不能空出来单独画。空杯只要在画好的背景上，用弹性好的小笔，通过干脆的笔触用明确的高光简单勾勒一下杯口、杯沿以及杯脚边沿即可。遇到盛有色液体时，只要先画出液体的色泽，再区别水平面与垂直面的色差，最后重复前者步骤即可。

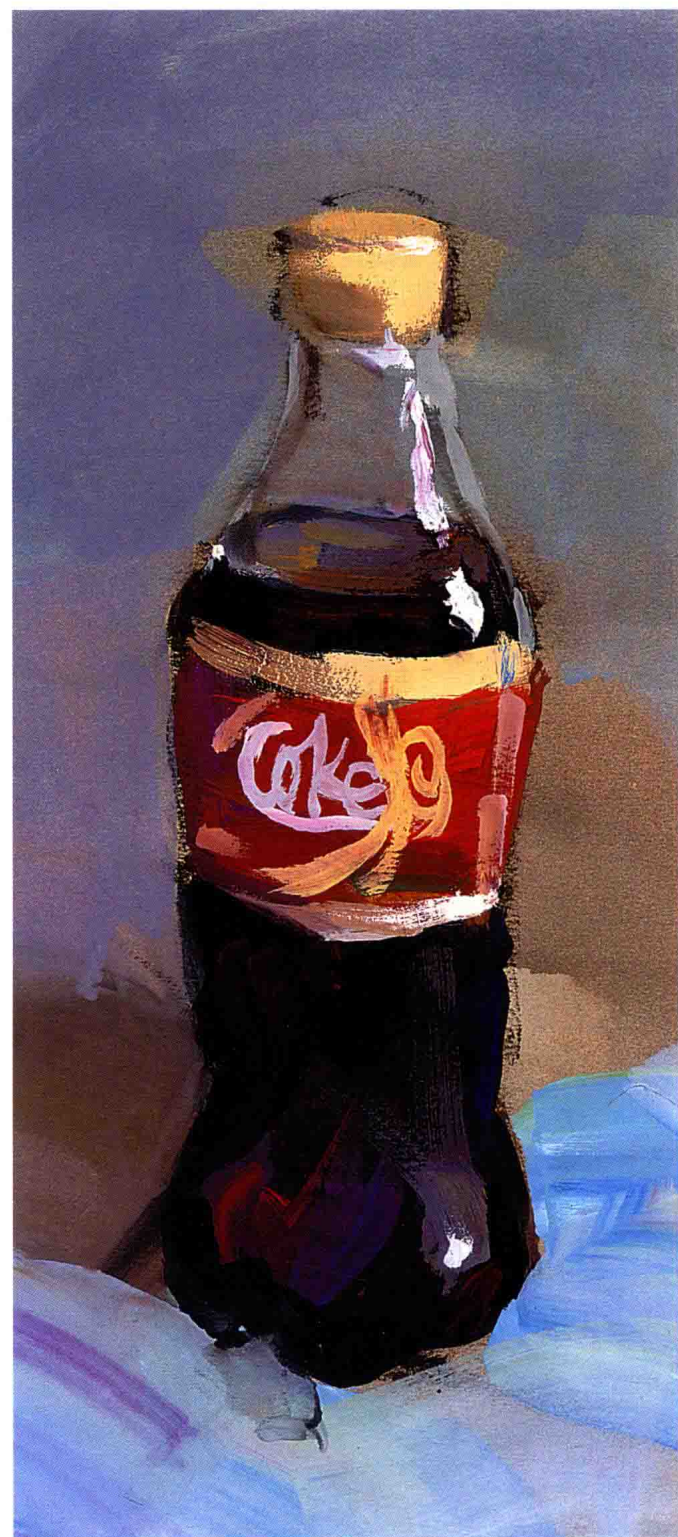
时间： 9~14周	内容： 酒瓶	要求：16k或8k作业， 一临摹一写生，每周 两张，1个半小时一张	解决问题：色 彩的运用与变 化规律	目的：学会酒 瓶的塑造方法
--------------	-----------	---	-------------------------	------------------

思考：大多分为绿色与褐色两种。在作画前我们首先要明确其色彩的变化规律：两侧暗，中间亮，两侧颜色灰，中间颜色纯度高。在此基础上画出明显的高光和反光。另外，酒瓶的瓶贴一般非常醒目，避免画得“脏灰”。用色纯些，明度也高些。

时间： 9~14周	内容： 可乐瓶	要求：16k或8k作业， 一临摹一写生，每周 两张，1个半小时一张	解决问题：质 感的塑造与造 型的把握	目的：学会可 乐瓶的塑造方法
--------------	------------	---	--------------------------	-------------------

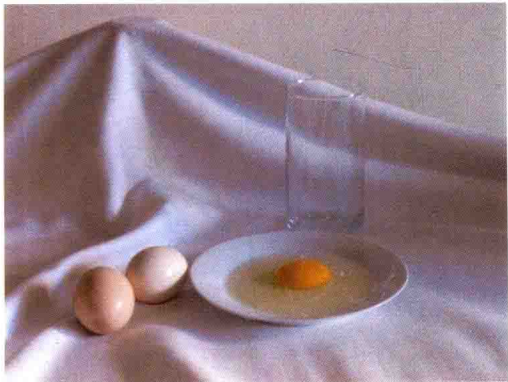

思考：瓶身分为透明和不透明两部分。透明部分的画法同玻璃器皿一样，先铺背景色，再适时地画出其边缘的反光色，与背景色拉开差距。接着分出液体水平面和垂直面的冷暖色度差。再以纯度较高的红或蓝概括地铺出可乐标签的色彩。最后用准确干脆的笔触画出瓶盖及主要的高光即可。

九、简单静物的写生

简单静物组合处于单个静物写生与组合静物写生间的过渡阶段，它能帮我们解决写生过程中单个物体与单个物体之间的相互关系，以避免色彩孤立等问题。

时间： 15~22周	内容： 鸡蛋	要求：16k或8k作业，一临摹一写生， 每周两张，2小时一张	解决问题：鸡蛋两种形态的表现	目的：学会鸡蛋的塑造方法
---------------	-----------	-----------------------------------	----------------	--------------

陈明园

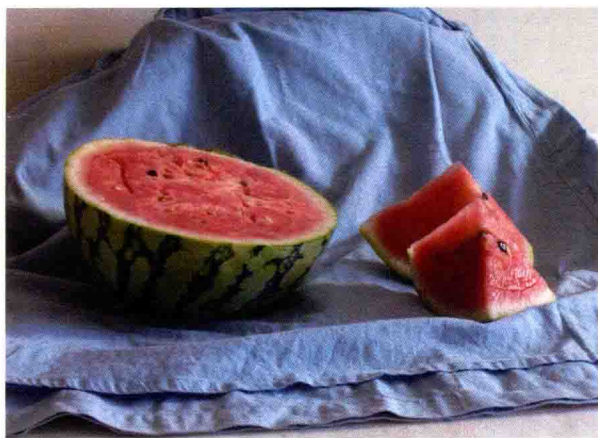
思考：完整的鸡蛋呈椭圆型。用色上以赭石熟褐加中黄土黄为主。亮部可加入少量白色与淡黄色，用色尽量饱和，切勿干枯，运笔也以爽气为佳。鸡蛋的高光反光都较明显。

打入盛器的鸡蛋可分为蛋黄与蛋清两部分。蛋黄的颜色纯而浓；蛋清的颜色清淡而透明。用色上蛋黄要尽量纯净些，同时，在画蛋清时要注意其半透明的特点，一气呵成，不宜反复修改。

时间: 15~22周	内容: 青葱	要求: 16k或8k作业, 一临摹一写生, 每周两张, 2小时一张	解决问题: 青葱的分类与颜色的运用	目的: 学会青葱的塑造方法
				思考: 由葱头和葱叶两部分组成。葱头呈乳白色; 葱叶是浓郁的青色。画葱时可以先铺大体色, 切勿根根逐一描摹, 以免显得杂乱。笔触应湿润而利索以表现其多汁的特点。葱首的造型要精到, 用色上也尽量饱和, 勿干枯。 思考: 盘子的固有色是白色, 要以白色为主色; 冷暖反差, 明度反差宜过大。要注意受光部与背光部笔触的自然衔接。最后, 盘沿的刻画是重点, 力求干脆利索, 用色饱和不干枯。
陈明园				

时间: 15~22周	内容: 面包	要求: 16k或8k作业, 一临摹一写生, 每周两张, 2小时一张	解决问题: 面包的特点与颜色的运用	目的: 学会面包的塑造方法
				思考: 面包的表皮焦黄油光, 但并非画焦。画时也不能使用赭石熟褐等色直接表现, 而应在这些颜色中适当调入些橘红中黄等色。面包的底部颜色很淡, 可多运用白粉进行刻画。但其受环境色影响较小, 色彩变化比较细微。切片面包可用干厚的笔触来表现。
陈明园				

时间: 15~22周	内容: 西瓜	要求: 16k或8k作业, 一临摹一写生, 每周两张, 2小时一张	解决问题: 颜色的运用与质感处理	目的: 学会西瓜的塑造方法
---------------	-----------	-----------------------------------	------------------	---------------

陈明园

思考: 剖开的西瓜颜色较纯, 一般为鲜红色。调色时要分外纯净, 慎用诸如熟褐赭石等色。瓜瓤可用湿润的笔触来表现, 以求达到水淋之感。另外在瓜瓤半干时点上几颗瓜子会显得自然。

时间: 15~22周	内容: 葡萄	要求: 16k或8k作业, 一临摹一写生, 每周两张, 2小时一张	解决问题: 颜色的运用与复杂造型的归纳	目的: 学会葡萄的塑造方法
---------------	-----------	-----------------------------------	---------------------	---------------

张磊

陈明园

思考: 葡萄的形较散, 适合整体表现。先把葡萄串看成一个整体, 铺完大体色。继而逐个刻画, 即使在画每一粒葡萄的时候仍不可忘了整体的主次虚实关系。位置靠前的葡萄要精心塑造。其次用色需饱和, 不脏不灰。葡萄高光亮而多, 仍需注意主次虚实。

时间: 15~22周	内容: 香蕉	要求: 16k或8k作业, 一临摹一写生, 每周两张, 2小时一张	解决问题: 颜色的运用与复杂造型的处理	目的: 学会香蕉的塑造方法
---------------	-----------	-----------------------------------	---------------------	---------------

陈明园

思考可先画出大的形体关系。用色以淡黄、柠檬黄、中黄、土黄及少量白与熟褐为主。蕉柄上略带些绿色。然后再逐一刻画。亮部适当干些, 但不要有明显的高光与反光。香蕉间的空隙不宜太深, 以免破坏一串香蕉的整体感。

时间: 15~22周	内容: 青菜	要求: 16k或8k作业, 一临摹一写生, 每周两张, 2小时一张	解决问题: 颜色的运用与松散造型的处理	目的: 学会青菜的塑造方法
---------------	-----------	-----------------------------------	---------------------	---------------

陈明园

思考: 青菜分为菜帮和菜叶两部分。菜叶的颜色较为浓郁, 结构松散。作画时一般使用湿画法画出大体造型, 再选择主要叶片进行重点塑造即可。菜叶受光部不宜多加白色, 避免粉气。且与菜帮间的结合要紧凑些, 塑造出较强的体积感。菜帮色较淡, 受环境色影响大, 可用较多白粉表现。用色饱和, 最好一次完成。