

张勇·主编

绘画技法 / 步骤详解 / 作品临摹

绘画最基础 色彩初步

SECAI CHUBU

赵毅·编著

旋律对音乐来说很重要,对于绘画来说同样重要。在画面上,旋律是一种感觉,是一种神采,是一种感动。它源自绘画的方方面面:虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨角,是构成画面的元素,是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”,依附于形体,所谓“以形写神、形散神不散”。然而,形存神未必在,原因就是形体可以复制,但神采却因作者的取舍描写而生。这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书皆在以案例引导学生抓住画面的主旋律,学会以形写神,使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩欲生的效果,打动人们的心灵,敲开成功的大门。

本书策划:张勇 王蕾 严玲

名誉编委:张延平 高强 贾孚冈 韩丁虎 于广明 张华 郭艳丽 庞源 王雷
李鹤鸣 陈奇妙 吴军 任立娟 王辉 陈久玲 郑国艳 孙明珠 马鹏祥

装帧设计: 景创文化
JINGCHUANG WENHUA

图书在版编目(CIP)数据

绘画最基础. 色彩初步 / 赵毅编著. — 北京: 中国纺织出版社, 2016. 12
(主旋律美术系列丛书)
ISBN 978-7-5180-3080-4

I. ①绘… II. ①赵… III. ①水粉画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第273585号

策划编辑:胡姣 责任印制:王艳丽
责任设计:胡姣

中国纺织出版社出版发行
地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124
销售电话:010—67004422 传真:010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 <http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2016年12月第1版第1次印刷
开本:889×1194 1/16 印张:3
字数:70千字 定价:20.00元

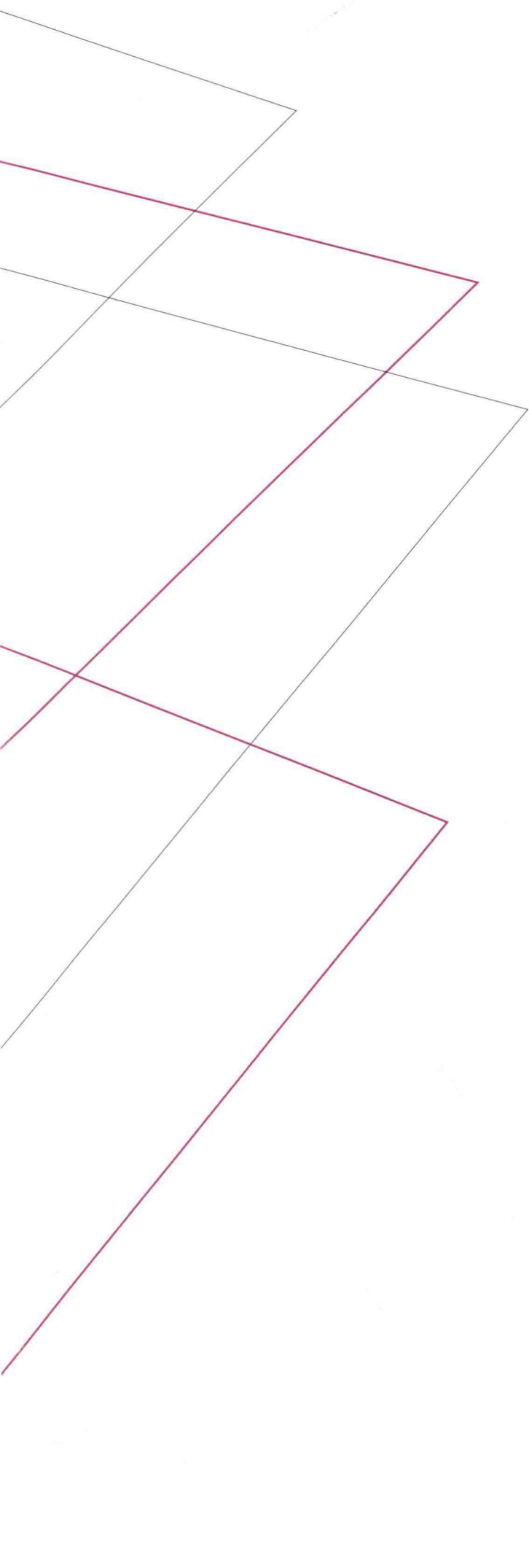
凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

赵毅

1981年出生于山东龙口市。

2003年毕业于山东曲阜师范大学。现居青岛,长期从事美术高考教育工作。曾出版《名师画室经典教学:色彩静物》《新方向技法丛书系列二:色彩静物》《我形我塑:色彩静物》《名师课堂:赵毅说色彩》《新方向学院派技法丛书(第4辑):色彩静物》《主旋律美术系列丛书:塑造》。

绘画最基础

HUITHUA ZUIJICHU

色彩初步

SECAI CHUBU

目录

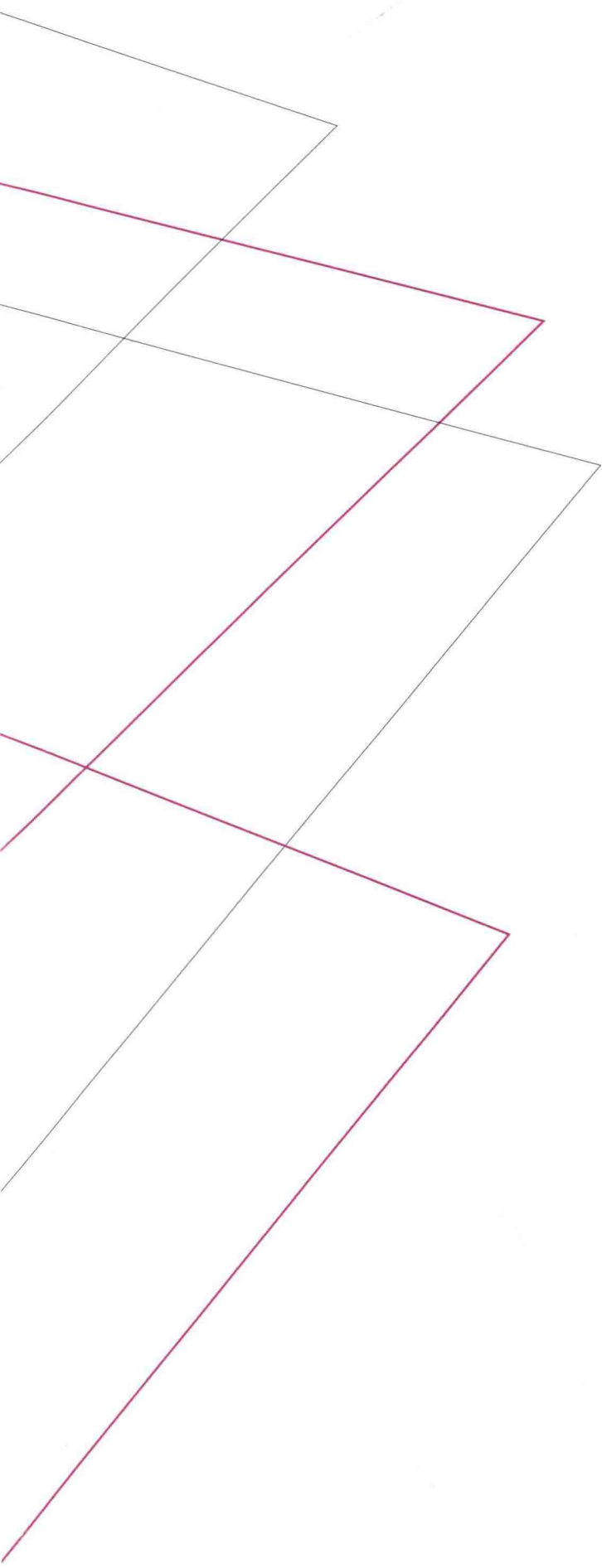
色彩基础知识 / 02

色彩基本理论	/ 02
水粉工具	/ 04
笔触的运用	/ 05

开始作画 / 06

苹果的画法	/ 06
菜花的画法	/ 12
陶罐的画法	/ 20
不锈钢水壶的画法	/ 28
红酒瓶的画法	/ 32

作品临摹 / 36

绘画最基础

HUITHUA ZUIJICHU

色彩初步

SECAI CHUBU

目录

色彩基础知识 / 02

色彩基本理论	/ 02
水粉工具	/ 04
笔触的运用	/ 05

开始作画 / 06

苹果的画法	/ 06
菜花的画法	/ 12
陶罐的画法	/ 20
不锈钢水壶的画法	/ 28
红酒瓶的画法	/ 32

作品临摹 / 36

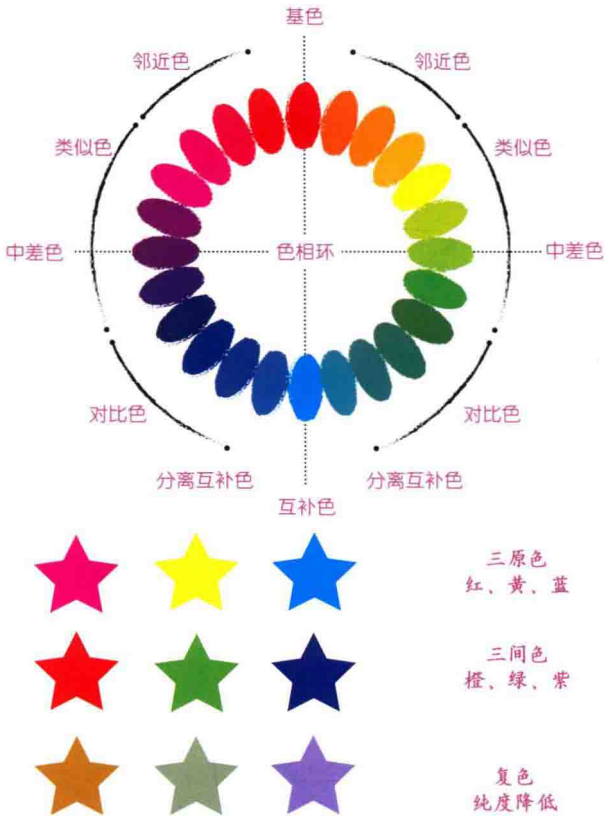
色彩基本理论

水粉画学习的基本内容是色彩的表现，要掌握水粉画的技法，首先应熟悉色彩的基本规律，这是画好水粉画的前提。没有一定的色彩知识，一切色彩活动都无从下手。在千变万化的色彩世界中，人们视觉感受到的色彩非常丰富，按种类分为原色、间色和复色，但就色彩的系别而言，则可分为无彩色系和有彩色系两大类。

原色：也叫“三原色”，即红、黄、蓝三种基本颜色。自然界中的色彩种类繁多，变化丰富，但红、黄、蓝是最基本的颜色，是其他任何颜色调配不出来的。但原色相互混合，可以调出其他各种颜色。

间色：又叫“二次色”，是由三原色调配出来的颜色。红与黄调配出橙色，黄与蓝调配出绿色，红与蓝调配出紫色，橙、绿、紫三种颜色又叫“三间色”。在调配时，由于原色在分量多少上有所不同，所以能产生丰富的间色变化。

复色：也叫“复合色”，是用原色与间色调相或用间色与间色调而成的“三次色”。复色是最丰富的色彩家族，千变万化，丰富异常，复色包括除原色和间色以外的所有颜色。

色调是一幅画面中总的色彩倾向，它使不同颜色的静物在色彩上产生联系，使其成为和谐的整体。例如晴天阳光灿烂的金黄色调、阴天沉闷的灰色调、烟雨蒙蒙的蓝灰色调、雪山中肃穆的银白色调；又如春季万物复苏的暖绿色调、夏季热情如火的暖红色调、秋季金灿灿的暖黄色调、冬季清冷落寞的冷灰色调。

纯度：即各色彩中包含的单种标准色成分的多少。纯度高的颜色色感强，即色度强，所以纯度亦是色彩感觉强弱的标志。物体表层结构的细密与平滑有助于提高物体色彩的纯度，同样纯度的油墨印在不同的白纸上时，光洁的纸印出来的颜色纯度高些，粗糙的纸印出来的颜色纯度低些，物体色彩纯度达到最高的物体包括丝绸、羊毛、尼龙、塑料等。不同色相所能达到的纯度是不同的，其中红色纯度最高，绿色纯度相对较低些，其余色相居中，同时明度也不相同。

明度：即色彩的明暗差别或深浅差别。色彩的明度差别包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红都是红，但一种比一种深。二是指不同色相间存在的明度差别，如六标准色中黄最浅，紫最深，橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

色相：即每种色彩的相貌、名称，如朱红、橘红、翠绿、湖蓝、群青等。色相是区分色彩的主要依据，是色彩的最大特征。色相的称谓，即色彩与颜料的命名有多种类型与方法。

冷暖：冷暖即色性。让人会联系到阳光、火光、鲜血等景物，这是心理因素对色彩产生的感觉。人们见到暖色（如红、橙、黄等）类的色彩，会产生热烈、欢乐、温暖、开朗、活跃、恐怖等情感反应。见到冷色（如蓝、青等）类的色彩，会使人联想到海洋、月亮、冰雪、青山、绿水、蓝天等景物，产生宁静、清凉、深远、悲痛等情感反应。

这说明冷暖色彩具有复杂的表现力，在心理上会产生以上的种种相应的反应。但这种表现力并不是孤立的、绝对的，需要与绘画中的情节、形象等构图中的种种其他因素相联系、相结合而产生。

饱和度：即色彩的纯度强弱，是指色相感觉明确或含糊、鲜艳或浑浊的程度。

质感：在造型艺术中，把对不同物象用不同技巧所表现的真实感称为质感。物象表面的自然特质称为天然质感，如空气、水、岩石、竹木等；而经过人工处理的表现感觉则称为人工质感，如陶瓷、玻璃、纺织品、塑胶等。不同的质感给人以软硬、虚实、滑涩、透明与浑浊等不同的感觉。在色彩写生中可运用各种手法（湿接、干擦、堆积等）表现出不同物质的质感，使画面更加真实。

茄身表面光滑，质感偏硬。

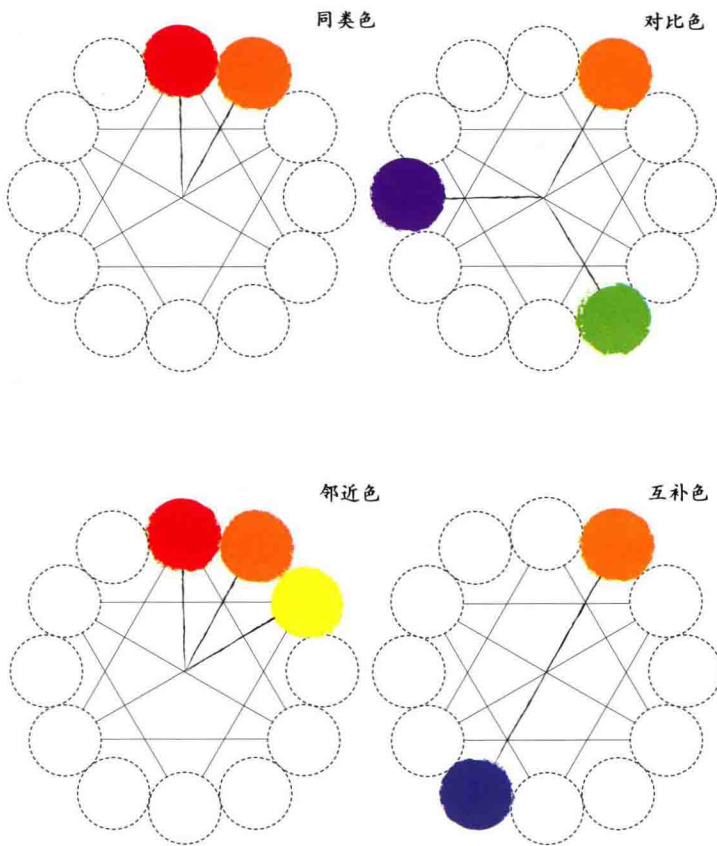
茄梗表面略显粗糙。

同类色：同类色主要指在同一色相中的不同颜色。例如，红色中有紫红、深红、玫瑰红、大红、朱红、橘红等种类，黄色中有深黄、土黄、中黄、橘黄、淡黄、柠檬黄等区别。在色相环中，相距 45° 左右，或者彼此相隔一两个数位的两色，为同类色关系，属弱对比效果的色组。

对比色：在色彩对比的强度上，对比色是次于补色和分离互补色的颜色。在色相环中相距 120° 左右的两种颜色互为对比色，具有较为强烈的单纯对立效果。

邻近色：邻近色与互补色正好相反，邻近色之间往往是你中有我，我中有你。比如朱红与橘黄，朱红以红为主，里面略有少量的黄色；橘黄以黄为主，里面有少许的红色。在 12 色色相环中，凡夹角在 60° 范围之内的颜色，或者相隔三四个数位的两色，为邻近色关系，属于中对比效果的色组。邻近色的色彩倾向近似，色调统一、和谐、感情特性一致。

互补色：色彩学上称间色与三原色之间的关系为互补关系，意思是指某一间色与某一原色之间互相补足三原色成分。例如，橙色是由红和黄混合而成，蓝色则补足了三原色。如果将互补色并列在一起，则互补的两种颜色对比最强烈、最醒目、最鲜明，其中红与绿、橙与蓝、黄与紫是三对最基本的互补色。

光源色：在室内画色彩静物时的光源主要为天光和灯光。白天的室内天光是偏冷的浅蓝色，荧光灯是偏冷的紫色，白炽灯是温暖的橙色。一般色彩写生都在白天进行，有条件的话，画室朝北最好。物体受光照后，受光部分与背光部分的色彩冷暖倾向正好相反。

环境色：物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质有强烈的反射作用，在暗部反映比较明显。另外环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，也大大丰富了画面的色彩，因此环境色的掌握非常重要。

固有色：一般光线下，物体呈现的颜色是固有色，即物体本身的颜色。固有色分布在受光面中（高光周围除外），但是物体的固有色在周围环境的影响下，也可能产生不同的变化。

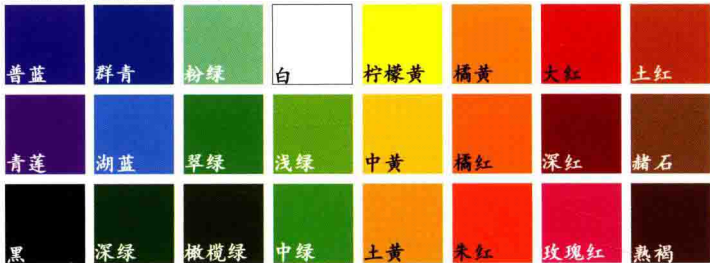

水粉工具

颜料：水粉颜料又称“广告色”“宣传色”，目前市面上常见的有瓶装和吸管装两种，有马利、温莎·牛顿、文萃、文莱等品牌，品质有优劣之别，其中以马利和温莎·牛顿质量略好，价格也略高些。吸管装颜料的质量总体比瓶装颜料质量好，前者的质地更细腻，因此在相同的情况下用管装颜料画的作品更容易保存。水粉颜料是粉制颜料，调和得越多其色性越差，所以在准备时，它的各个色系的颜料种类要尽量齐。一般常见的颜色有白色、黑色、灰色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、玫瑰红、深红、土红、赭石、熟褐、深褐、粉绿、淡绿、草绿、中绿、橄榄绿、翠绿、深绿、墨绿、湖蓝、钴蓝、孔雀蓝、普蓝、群青、青莲、紫罗兰等。

调色盒：调色盒是用来储存颜料的，是画水粉的必备工具。现在市面上的调色盒品种很多，以盒子大、格子深且多为宜。对于初学者来说，在调色盒中合理地摆放颜料也是很重要的，下面是在调色盒中颜料摆放的次序（以 24 格、36 格为例）：

24 格调色盒颜料布置图

调色板：调色板主要是用来调色作画的，常见的形状有椭圆形和方形两种，一般由塑料制成，以不吸水为前提。

纸和画板：水粉画常用纸有素描纸、水彩纸、水粉纸、卡纸等。每种纸各有特点，初学者可先用较便宜的素描纸进行练习，有一定基础后再根据需求选择不同类型的纸张作画，而画板一般以 4 开大小为宜。

笔：水粉画常用的笔有水粉笔、油画笔、毛笔、底纹笔和勾线笔等。

水粉笔：一般由羊毫制成，笔毛较柔软，吸水量大，效果浑厚，适宜表现各种画法。

油画笔：一般由猪鬃或狼毫制成，其中猪鬃笔吸水性差，只适宜表现干画法或厚画法，而狼毫笔吸水性较强，又富有弹性，是表现水粉各种画法的理想工具。

毛笔：适宜表现湿画法。

底纹笔：适用于大面积铺色。

勾线笔：适宜表现细部，如瓶口、罐口等。

辅助工具：包括吸水擦笔布、水桶、刮刀和喷雾剂。

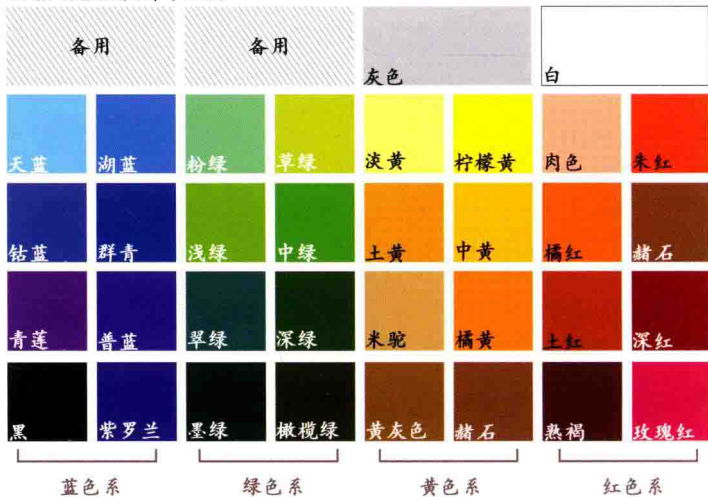
吸水擦笔布：用于洗笔后吸水或当笔上颜色水分太多时吸水用，一般以易吸水的旧毛巾为宜。

水桶：主要用于洗笔（可用易折叠的洗笔桶或塑料桶）。

刮刀：用于整理颜料或表现画面的特殊肌理效果。

喷雾剂：由于水粉颜料表面易结皮，在作画过程中为了保护颜色的最佳干湿度，需不断地对颜料进行保湿。

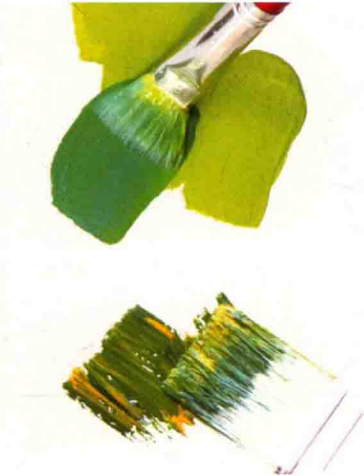
36 格调色盒颜料布置图

笔触的运用

笔触指作画过程中画笔接触画面时所留下的痕迹。笔触虽为一种技术因素，但也传达出作画者的艺术个性和修养，因而，也是画家艺术风格的一个组成部分。

- 1. 笔触有摆、擦、刷、堆砌、飞白等方法。因笔触有大小的区别，落笔有轻重、快慢的不同，为此要进行切实的研究和探索。
- 2. 一般来说，要顺着物体切面的转折方向运笔，这样画出来的物体才有结实感和立体感。
- 3. 笔触要有藏有露。暗处、远处、虚处、平处的笔触要藏，近处、实处、凸处要露；次要部分笔触要藏，主要部分笔触要露；大面积、大色块、大形体，笔触要大，小局部、细微处笔触要小。
- 4. 根据不同部位需要灵活用笔，收放自如，既求变化，更需协调，以免造成画面紊乱。
- 5. 注意笔触的平摆和快落快起。平摆是指用小方笔，一笔一笔摆放，犹如镶嵌般；用较厚的颜色，快落快起，能产生飞白的效果，较适合于画高光。

摆
笔在画面上留下肯定明确的笔触，可以交代出一些明确的形，在作画过程中经常使用。

点
用笔或刮刀蘸颜色在纸上留下的点状笔触，在作画过程中经常使用。甚至可以通篇使用该技法，使画面颜色丰富，活泼。

洗
湿画后在颜色未干时用笔蘸水在底色上冲洗。留下湿润含蓄的笔触，别有一番情趣。

砌
用刮刀代替画笔，使颜色堆砌在画面上同时留下刀痕。用砌的方法可以有不同的厚薄层次变化，刀的大小和形状以及用刀的方向不同也会产生丰富的变化，使颜色丰富厚重。

划
用刮刀或笔杆在未干的颜色上划画出阴线条和形，是一种非常灵活、巧妙的技法。

刮
用刮刀在画面上刮去不理想的部分，也可用刀刮去不必要的细节，还可以在未干的颜色层上刮，使之露出底色从而显现各种肌理。

涂、刷
用大号笔多蘸颜色大面积铺色，用笔时做到胸有成竹，泼辣有力。

抑
用刮刀的底面在很稠的颜色上向下压后再提起，颜色表面会产生特殊的肌理。

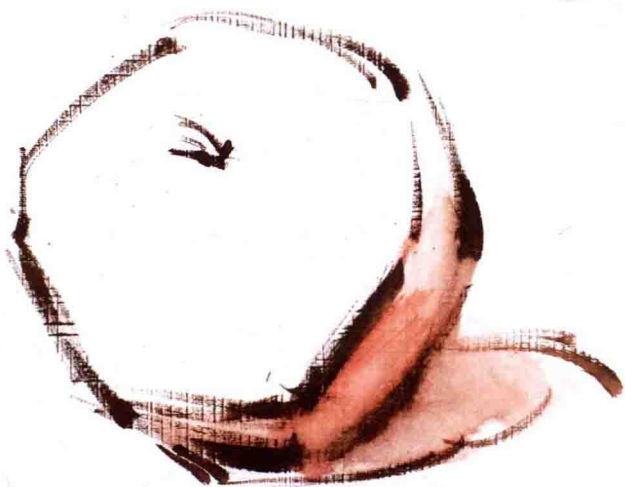
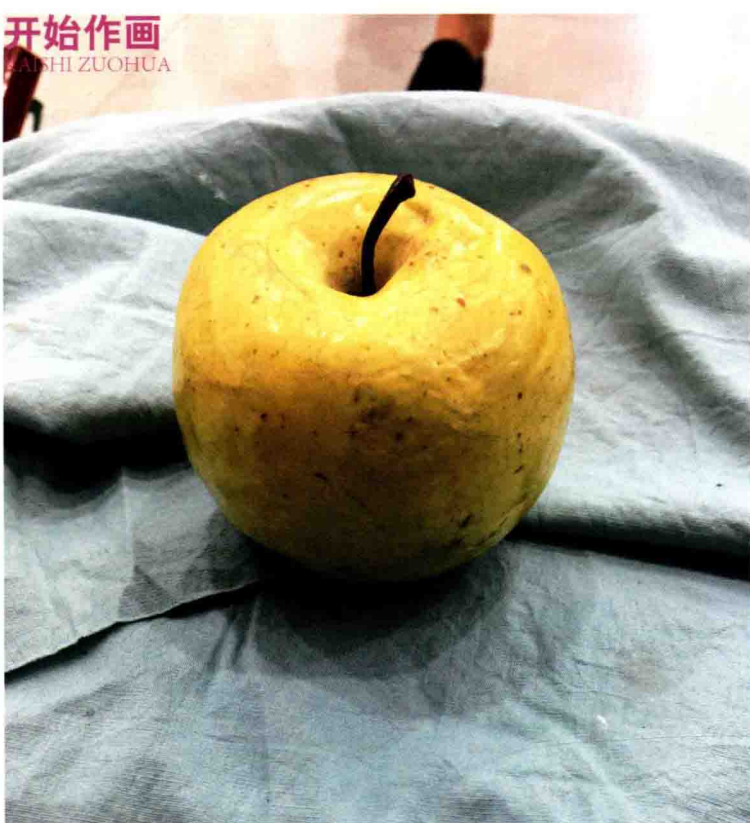
粘
用刮刀多蘸颜色使颜色在接触纸面时再将其轻轻带起一部分，反复多次会形成非常丰富、厚实颜色肌理层。

拍
用宽笔蘸色后在画面上拍打产生一定的起伏肌理，效果含蓄丰富。

勾
用笔勾画的线条，因用笔的型号和技巧的不同而效果多变（常用于枝干、藤蔓、草丛、波纹和一些建筑的纹理等）。

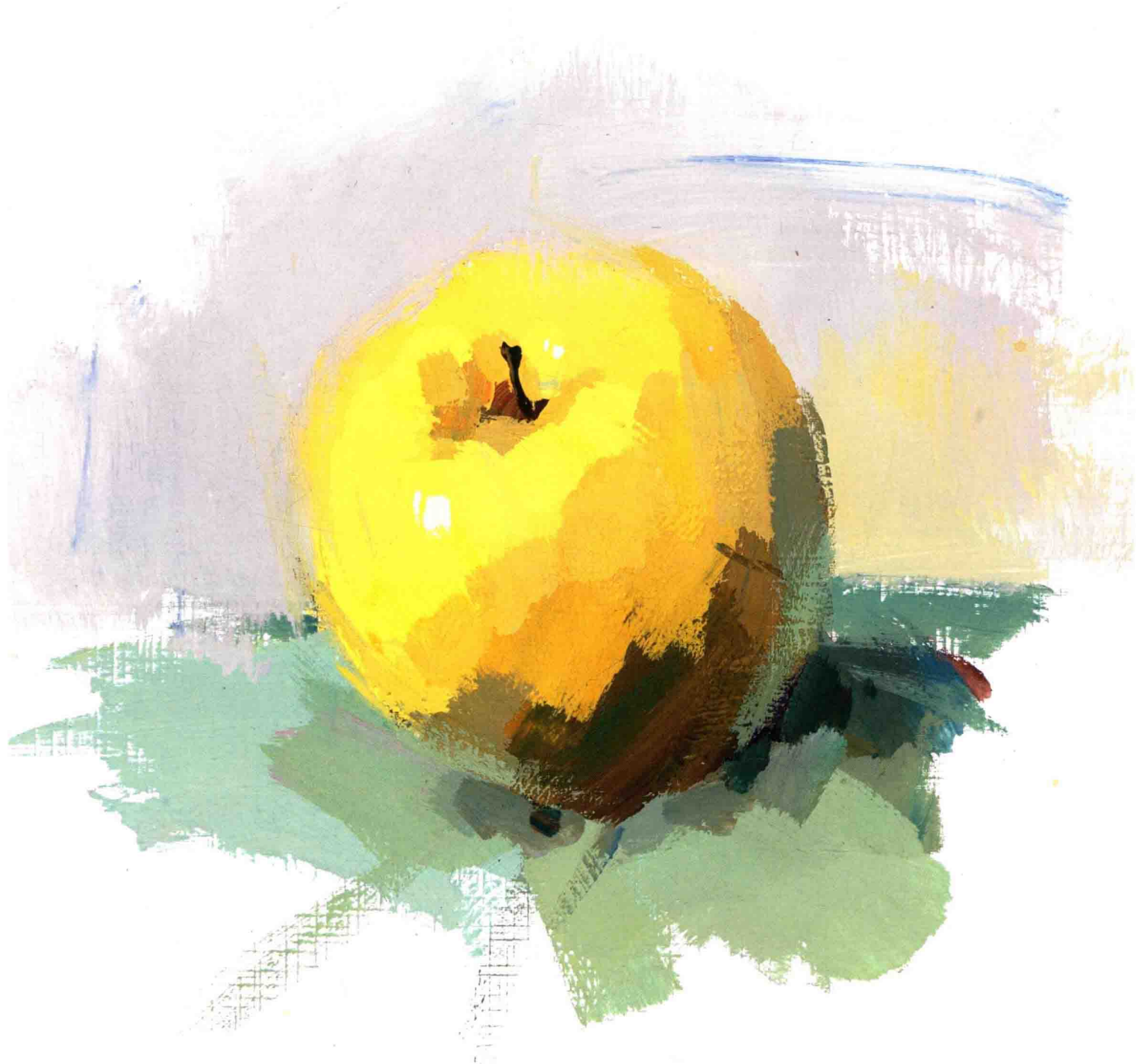

2

3

苹果的画法

1. 用单色起稿，找出明暗交界线和投影的位置，要体现出体积感。
2. 将苹果的受光面和背光面大体分开。注意颜色要透气，不宜调太匀。画出果窝暗部颜色，不要太重。
3. 进一步铺色，画出亮部，交代出投影。亮部颜色可以简单、整体一些，因为这里受到了光源色的影响。

4. 深入塑造，调色要饱和，水分要少。注意灰面与亮面衔接过渡要自然。最后点出高光，画上果柄，注意果柄的投影。

4

< 细节详解 >

苹果的高光在画的时候要注意，不是单纯的白色点上去的，因为受到自然光的影响，白色中要加入少量的钴蓝。

苹果窝在苹果的绘画中属于重点刻画的对象，苹果窝的好坏直接苹果整体的效果，所以我们在画的时候一定要注意苹果窝的刻画。

苹果的暗部及投影的刻画也是很重要的，投影的不是简单的一块，它是由多个色块组成，依次向外延伸，明度和纯度要有所变化。

橘子在美术高考考试中比较常见，在画橘子的时候要注意切勿直接用橘黄去画，在画暗部的时候可以加一些深一点的暖色来降低橘黄的纯度，亮部可以用橘黄+柠檬黄+白去表现。

梨的颜色比较单纯，在画的时候可以分成三个面，并注意区分暗部和亮部的冷暖，暗部可以用土黄加点深绿，亮部用柠檬黄加白，中间部分要纯度适当，可以用淡黄加点粉绿和橘黄。

火龙果的整体外形呈椭圆形，只有不规则的表皮覆盖，因此，三个面的区分不是太明显。所以，在表现时要有意识地画出它的暗部和亮部，注意用笔不要太硬，尽量放松，暗部可以用深红加点钴蓝或者湖蓝，亮部用大红加白和柠檬黄或者淡黄表现。

在画葡萄时要注意无论是明暗对比,还是纯度对比,暗部的葡萄都要整体削弱;高光是体现葡萄质感的重要因素,但要有前强后弱的区别;前面的葡萄整体偏亮、偏暖,用色要纯些,刻画也要细致,每个面都要交代清楚,注意反光可表现得强一些。

1

2

3

4

1. 打完形体后，用亮面的颜色平布，不必要太注重形体，保持大体的造型即可。

2. 画出苹果的暗面及投影，记住暗面一定要纯度低，且要厚重，颜色要敢于重下去，同时还要注意冷暖。

3. 画出苹果的中间色，要注意中间色要起到上下的衔接的作用，注意不要画脏。

4. 完善苹果窝处的细节部分，画出反光和高光及苹果把，修整外形轮廓。

1

2

3

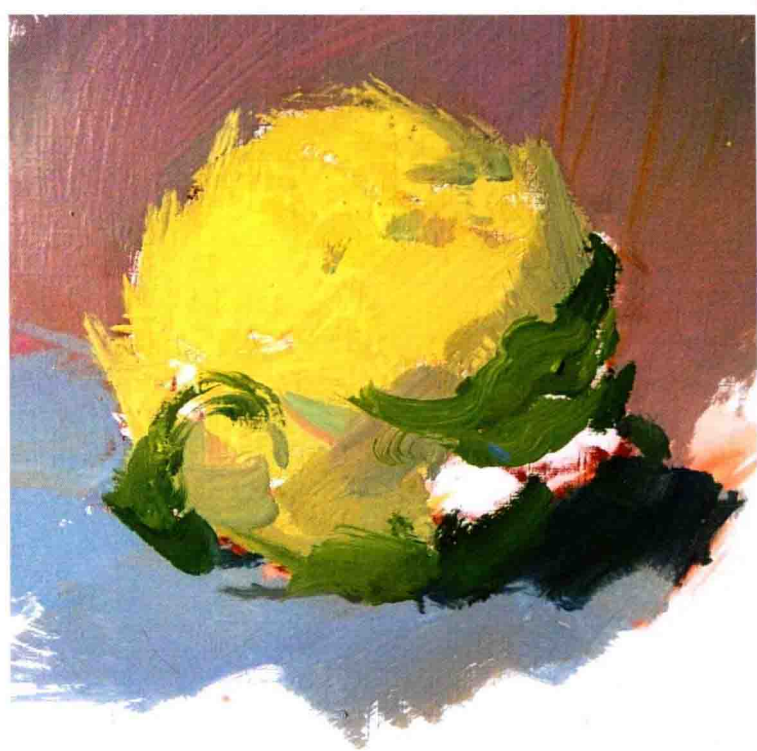

4

1

2

3

4

菜花的画法

1. 单色起稿，注意菜花外形和叶子的外形，简单地表现出菜花的外轮廓。
2. 先铺出暗部和亮部两大色块，注意体积感的表现。
3. 灰面的过渡要自然，注意由绿色到白色的色相变化，在这一步要适当地进行细节上的刻画。
4. 提亮亮部，对叶子进行适当刻画，使画面更加生动、形象。

5. 仔细刻画菜花的细节部分，收拾菜花的外轮廓的形体，丰富菜花的色彩变化。

5

< 细节详解 >

菜花的表面是凹凸不平的，我们在画的时候要注意菜花的表面起伏所带来的色彩变化，还要注意整体，不要画得太过琐碎。

我们在画的时候要注意菜花的暗部用色的冷暖，还要注意投影的色彩变化。

菜花的叶子是略为偏硬的，我们在画的时候要注意用笔要肯定。菜叶的绿色是比较难拿捏的，我们在画的时候要注意颜色的把握。

大白菜是蔬菜题材中常见的静物，大白菜的菜叶用笔要放松，用色要简单。背光部与受光部的冷暖关系要区分开，颜色丰富但不复杂，注意补色的运用。