

主编 赵锦杰 编著 刘涛

色彩起步

- 名师 编著 打造 教学经典
- 图文 并茂 掌握 实用绘画要领
- 精选 范例 方便 临摹学习

教学主题 强化训练

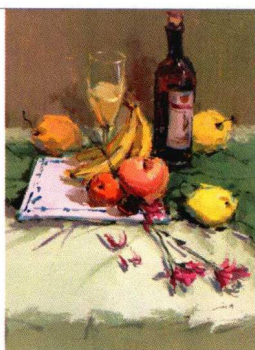
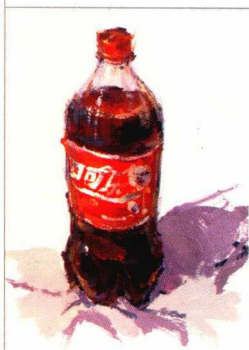
CMS

湖南美术出版社

教学主题 强化训练

色彩起步

主编 赵锦杰 编著 刘涛

图书在版编目(CIP)数据

色彩起步 / 刘涛编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2014.2

(教学主题·强化训练/赵锦杰主编)

ISBN 978-7-5356-6806-6

I. ①色… II. ①刘… III. ①水粉画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第040319号

教学主题 强化训练 色彩起步

出版人: 李小山

主 编: 赵锦杰

编 著: 刘 涛

责任编辑: 吴海恩

助理编辑: 唐 云

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2014年3月第1版

2014年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6806-6

定 价: 16.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

目录

第一章 知识讲解

色彩静物的概述	01
绘画工具	02
色彩知识	03

第二章 技法讲解

常用笔法	04
黑、白、灰练习	04
苹果的画法	05
梨的画法	06
香蕉的画法	07
葡萄的画法	08
白萝卜的画法	09
西红柿的画法	10
黄瓜的画法	11
青菜的画法	12
肉与白盘的画法	13
鱼与白盘的画法	14
玻璃杯的画法	15
绿陶罐的画法	16
黑陶罐的画法	17
酒瓶的画法	18
可乐瓶的画法	19
组合画法示范(1)	20
组合画法示范(2)	22
组合画法示范(3)	24
组合画法示范(4)	26

第三章 临摹作品	28
----------	----

第一章 知识讲解

色彩静物的概述

与素描不同,水粉画是直接用颜色来进行形体塑造。画水粉不仅要有扎实的素描基本功,而且还必须掌握一定的色彩表现技巧、调色技法、形体塑造等专业知识。对工具材料性能的了解也是必不可少的,如使用何种纸张会出现何种效果等。一旦掌握以上这些知识,作画时就能得心应手,表现自如。初学绘画,应当讲究方法,有了正确的方法,就能少走弯路。正确的方法有两层含义:一是指有效的训练方法;二是指基本的表现技法。本书按照初学者的一般学习进程进行编排,力求直观、具体,贴近学习实际,在剖析基本表现技法的同时突出方法指导,使初学者尽快入门,早日迈入艺术的殿堂。

色彩,是绘画中的重要学科,是美术爱好者及艺术院校考生学习的必修课。色彩静物是古今中外的人所喜爱的表现题材,由于物体处于静态且光源稳定、环境固定,故有助于作画者深刻理解、深入研究色彩的原理及规律,这也是初学绘画者最为适宜的入门学科。色彩静物既方便又能全面反映学生水平和素质,因此被国内很多艺术院校规定为高考招生考试的必考课程。美术高考主要是考查学生对色彩的认识、理解和运用能力以及表现色彩的能力。

色彩考试的内容多为我们常见的陶瓷品、玻璃器皿、金属器具、瓜果蔬菜以及花卉和各式衬布等。近几年考试的形式基本是在静物写生与默写中交替进行。写生比较容易,可直接观察静物,找出它们之间的主次关系、素描关系、色彩关系、冷暖关系、虚实关系等。

本书结合色彩学习的基本规律循序渐进,由浅入深、由易入难,并配以大量的图示说明、照片参考及步骤演示,系统规范地阐述色彩的基础知识、表现技法和不同形式的组合、重点难点的讲解示范、高考时间形式内容的训练等等,适合初学者、有一定基础的美术爱好者及考生使用。主要目的是使学生掌握色彩知识、作画表现的技能技巧等,为进一步学习打下扎实的基础。

水粉画是色彩画的一种。水粉画颜料具有较强的遮盖力，在画法上色多水少像油画，色少水多则似水彩。它兼有油画和水彩画的某些特性。水粉画颜料纯度较高，色彩明快艳丽，具有较强的表现力，它便于处理较大面积的色块及画面，作画快捷简便。水粉画常常给人以鲜艳、瑰丽、润泽之感。

在进行色彩静物学习之前,应准备好所要使用的工具,还要对所使用的工具有所了解。熟悉工具、材料包括两层意思:一是要了解工具、材料性能;二是掌握正确的使用方法和预见使用效果。

淡黄	中黄	朱红	紫罗兰	淡绿	湖蓝	钴蓝
柠檬黄	土黄	大红	玫瑰红	粉绿	橄榄绿	群青
白色	橘黄	深红	熟褐	草绿	深绿	青莲
白色	橘红	土红	赭石	中绿	翠绿	普蓝

调色盒颜色分布图

颜 料

有罐装颜料和吸管颜料。常用颜料有白色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、土红、朱红、大红、深红、玫瑰红、熟褐、赭石、淡绿、粉绿、草绿、中绿、深绿、翠绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、紫罗兰、青莲。

水粉笔

羊毫笔、狼毫笔、人造毫笔。羊毫笔的特点是含水量较大，蘸色较多，优点是一笔颜色涂出的面积较大，缺点是由于含水量太大，画出的笔触容易浑浊，不太适合于细节刻画。狼毫笔的特点是含水量较少，弹性比羊毫的要好，适合于局部细节的刻画。一般狼毫笔最为常用，软硬适中，弹性和吸水性较好。

铅化纸、水粉纸

铅化纸表面比较平滑,水粉纸表面颗粒比较粗,两种纸都适合画水粉画,铅化纸一般比较常用。

调色盒、调色盘

调色盒是进行色彩写生不可缺少的重要工具。宜选取格子较大的调色盒，调色盒里的颜料，一定要根据色彩的渐变，有规律地排列，这样有利于写生时轻松找到需要的颜色，同时还利于减轻视觉疲劳（如调色盒颜色分布图）。调色盘一般要购买两块。每次画完后注意及时刷洗干净，避免使用过脏的调色盘进行调色。

毛巾、噴壺、刮刀、水桶

棉质易吸水的毛巾,用于吸掉笔中多余的水分和去掉笔上多余的颜料,还能用来清理调色盘,保持作画工具的清洁。调色盒里的颜料水分易挥发,要经常用喷壶来保持调色盒和调色盘中颜料的湿润。刮刀可以用来调制颜料和搅拌盒中稍干的颜料。水桶一般选择可以折叠、携带方便的为好,水桶的作用是盛水和涮洗画笔,作画时注意保持桶内的水清洁,使用太脏的水洗笔或调色容易使画面变灰,色彩不亮。

其他辅助工具

画架、画板、工具箱、铅笔、橡皮、夹子、美工刀、胶带、图钉。

认识色环

光不仅是生命之源，也是色彩的起因。光让我们感受到瑰丽的色彩世界，也决定了我们视觉对自然界的感知。没有光线，色与形在我们视觉中就消失了。我们在绘画中运用的一切有关色彩的法则都是自然规律的反映。根据色彩形成的规律，我们对色彩的原理进行总结，从而形成了色环。色环能帮助我们认识色彩、创造色彩，是打开色彩艺术世界的钥匙。

三原色：构成一切自然色彩的基色(红、黄、蓝)。

三间色：三原色的任意两种色等量合成间色(橙、绿、紫)。

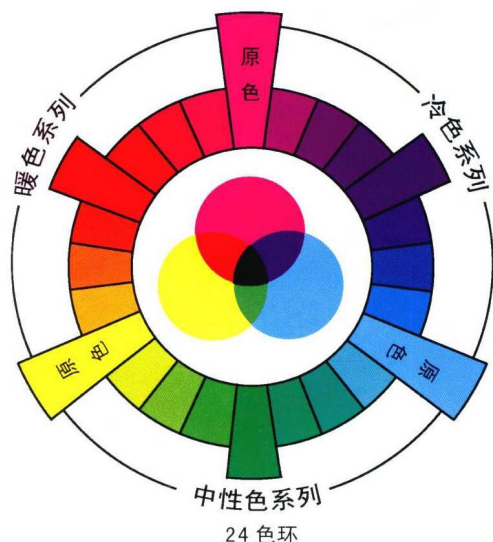
复色：三原色任意混合形成复色，大自然的色彩是由复色组成的。在实际生活中绝对的原色和间色是不存在的。

邻近色：在色环上，相邻的两块颜色属于邻近色，邻近色变化小，从而可以轻易达到和谐的效果。

同类色：在色环上，60 度角范围内的色彩属于同类色，同类色具有共有的属性，比较和谐。

对比色：在色环上，120 度角对应的色彩范围属于对比色，对比色缺少共性。彼此有互补倾向，对比强烈，不容易和谐。

互补色：在色环上，180 度角对应的色彩范围属于互补色。色环上最常见的三对互补色是红与绿、蓝与橙、黄与紫。互补色对比非常强烈，其运用在色彩写生和色彩设计中具有广泛的意义。

邻近色(色环上相邻的颜色)

同类色(60 度角以内的颜色)

对比色(120 度角对应的颜色)

互补色(180 度角对应的颜色)

色彩关系

因为光线的照射，我们的眼睛可以感受到自然物体与空间的存在。物体表面色彩的形成取决于三个方面：光源的照射、物体本身反射一定的色光、环境与空间对物体色彩的影响。

固有色：物体本身不发光，它是光源色经过物体的吸收反射，反映到视觉中的光色感觉，我们把物体本来的色彩统称为固有色。

光源色：即光源的颜色。由各种光源发出的光，光波的长短、强弱、比例性质的不同形成了不同的色光，称为光源色。阳光下，受光部呈现明亮的黄色；在室内，物体的受光部则呈现淡淡的青紫色。

环境色：物体本身受到周围的物体和色彩的影响，从而产生的色彩变化称为环境色。

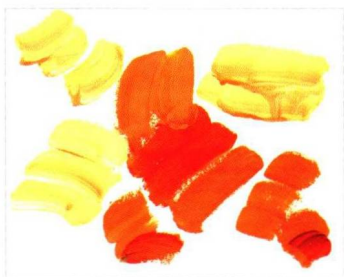
第二章 技法讲解

常用笔法

笔触是画笔接触画面时所留下的痕迹。美妙的笔触不但能丰富画面的视觉效果，还能传达出画者的艺术个性和修养，因而，它是画家艺术风格的一个重要的组成部分。而用笔的方法又决定了笔触的变化，因此，对初学者来说，学习用笔的方法是十分必要的训练内容。水粉静物常见的用笔有点、摆、刷、旋、揉、勾、提、染等。当然，用笔时还要结合用水，要注意“趁湿接色”，可以从画面中颜色最重的地方开始。用笔的变化、用色的厚薄、用水的多少都能表现出不同的笔触效果。

点

摆

刷

旋

揉

勾

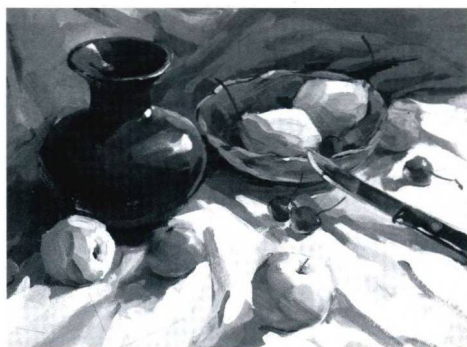
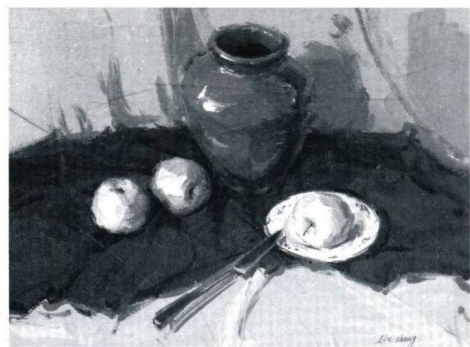
提

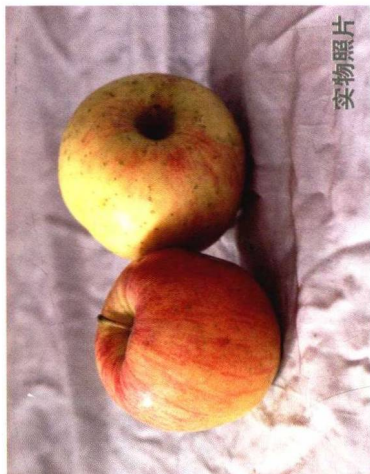

染

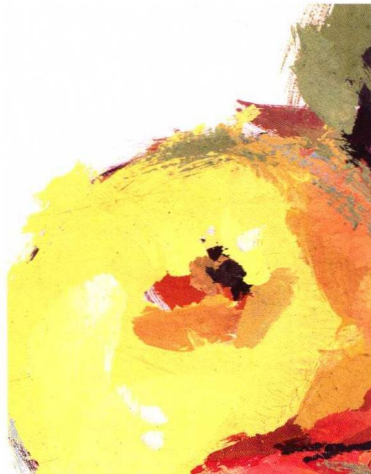
黑、白、灰练习

色彩中黑白稿的练习在初学阶段是必要的，主要要求学生用简洁概括的笔触画出整个画面的黑、白、灰关系。这样有助于学生在短时间内迅速地掌握画面的明度对比变化关系，同时也能帮助学生更好地学会用笔触塑造物体的形体，以及较快把握形体的美观性。

实物照片

细节讲解

很多圆形水果的底部都有个向内凹陷的小窝，小窝从水果底部中心向外散射展开，形成明显的明暗过渡面，刻画时用笔要随着水果窝处的形体转折变化。

步骤分析

步骤一：用单色起稿，然后加水稀释交代出两个苹果的基本外形及明暗关系。

步骤二：从苹果的暗部开始入手，铺出投影和简单的背景色。

步骤三：铺出苹果的灰部和亮部，注意颜色从灰到亮的明度和色相的变化。

步骤四：根据画面需要可加强其亮部的颜色，使其颜色饱和、明亮，层次丰富厚重。

3

2

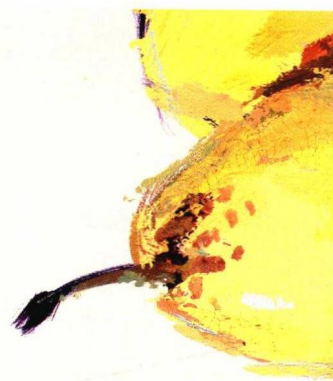
1

4

实物照片

细节讲解

很多水果都有蒂把，蒂把是圆形水果的重要特征，一般放在画面的深入刻画阶段来画。刻画蒂把时要根据水果的特点和摆放的朝向表现，同时把握它的粗细变化和蒂把头的形体。始终要把蒂把当做细小的立体图形来看待。干枯的蒂把用深色勾画，新鲜的则用绿色来画。

步骤分析

步骤一：用单色起稿，然后加水稀释交代出两个梨的基本外形及明暗关系。

步骤二：先铺设梨的背光部与投影部的颜色，注意它们相互间的影响。

步骤三：对梨的形色作进一步的处理，注意前后空间的塑造。

步骤四：根据画面需要可加强其亮部的颜色，使其颜色饱和、明亮，层次丰富厚重。

3

2

1

4

1

2

3

实物照片

细节讲解

蒂把是香蕉的重点特征，可概括成方柱体的结构，表现时要和香蕉一起表现，不能画得与香蕉整体脱节。成熟的香蕉蒂把为深褐色，可用熟褐、橄榄绿、土黄等色调和。用笔应把蒂把与香蕉皮的衔接过渡关系处理好。

步骤分析

- 步骤一：**画出基本形并找出大的明暗关系。
- 步骤二：**用大笔铺出香蕉的基本色调，画时保持水分饱和度和，应按形体转折运笔。
- 步骤三：**分析颜色的变化，抓住总的色彩基调，画出亮、灰面的基调。注意色彩的冷暖关系，用色要薄而鲜明。
- 步骤四：**从整体出发，加强画面的主次、前后、虚实关系，要求画面色彩明快、简洁，用笔松动而富有变化。

4

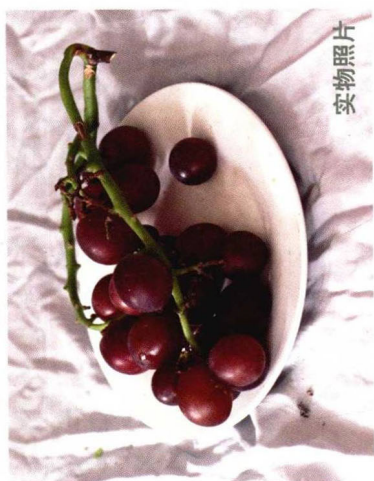
1

2

3

实物照片

细节讲解

有很多水果的表面光滑，其表皮容易受到光线的影响，具有明显的高光和反光。这类水果表面受光源色影响明显，暗面又易受到环境色影响，所以明暗面颜色差别较大、明暗对比强烈。画时亮面要提亮，暗面也要暗下去。用笔上多以“摆”的笔法为主，特别是在画水果的灰部和亮部时，这样较容易体现它的色块，使其具有较强的体积感。

步骤分析

步骤一：整体观察区分每个葡萄的形态。用单色概括画出葡萄的明暗关系。

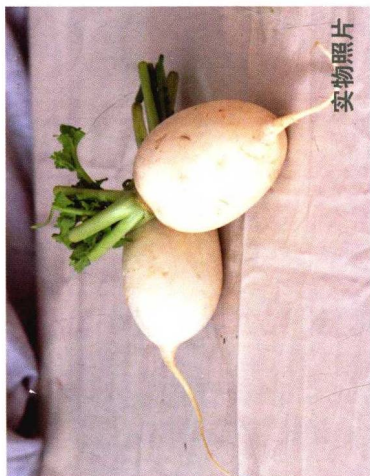
步骤二：迅速捕捉葡萄的色彩基调，果断铺出色彩关系，大胆取舍，强调整体。

步骤三：画出固有色、光源色部分。组织好成串葡萄的体积关系，注意概括成整体分析。

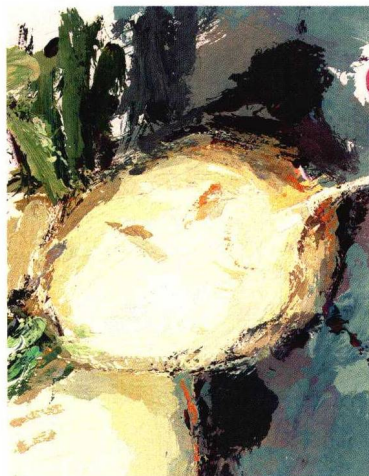
步骤四：调整画面，使其颜色饱和，层次丰富。

4

实物照片

细节讲解

刻画这类白萝卜时要强调萝卜各部分的颜色倾向，但不能“灰”或“脏”，不要用太多的颜色进行调和。萝卜的亮面虽然是白色，但是不能用单纯的白色进行刻画，可稍微加入一点周围的环境色，形成有色倾向的白色。

步骤分析

步骤一：用单色起稿，画出萝卜的形体结构、明暗转折及投影。

步骤二：从暗部开始入手，铺出投影和简单的环境色。

步骤三：用中号水粉笔铺出萝卜亮部和灰部的基本色调，注意亮部色彩要较干净。

步骤四：根据画面需要可加强其亮部的颜色，使其颜色饱和、明亮，层次丰富厚重。

3

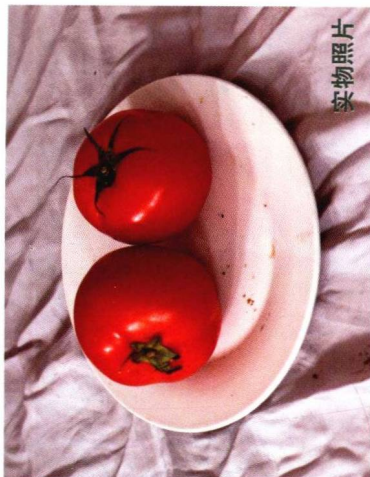
2

1

4

实物照片

细节讲解

西红柿果蒂一侧有半球状隆起，高光一般位于其上，与蒂把相接处长有绿色的小叶片，它们一般都是附着在西红柿上的，叶片尖端会稍微向上翘起。表现时新鲜的叶配新鲜的果，在颜色的调和上要绿得翠，并且要显得新鲜。

步骤分析

步骤一：准确把握两个西红柿的不同朝向及位置关系，并用单色画出其外轮廓。

步骤二：用大号笔从西红柿的暗部开始，画出固有色。

步骤三：强调空间及色彩变化，具体到亮灰色调及投影处的颜色变化，注意两个西红柿相互间的影响。

步骤四：调整画面的色彩关系，处理好边缘线及环境色，注意笔触间的衔接。

3

2

1

4

实物照片

细节讲解

黄瓜为粗细不均的长条状，头部较细颜色较深，尾部较粗颜色较浅。画黄瓜始终记住，不管是用色还是用笔，都要围绕黄瓜圆柱体的形体特征进行刻画。

步骤分析

步骤一：用单色勾形，注意两条黄瓜的大小比例关系。

步骤二：从暗部开始，快速地刷出黄瓜的固有色。

步骤三：画出黄瓜的亮面和灰面。亮部画薄一些，目的是为了后面能更好地画黄瓜的表面对比起到的色彩。

步骤四：加强明暗、虚实及色彩对比。明暗交界处的突起应着重刻画。颜料应厚点，不要画焦画腻。

3

2

1

4

3

2

1

实物照片

细节讲解

青菜的叶片重叠结构起伏大，塑造时要整体概括，避免支离破碎。先用大笔触概括出基本关系，再用小笔触适当强调个别细节。区别各部分色彩变化。在调色时可以适当多加点水，要把其新鲜、柔嫩感表现出来。用色要相对纯净，暗部要画得透明，用笔用色要结合蔬菜的形体刻画。

步骤分析

步骤一：用单色起稿，画出青菜的形体结构、明暗转折及投影。

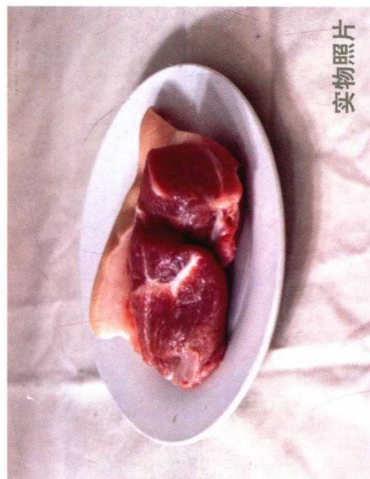
步骤二：用大号笔铺画青菜色彩的大关系，在铺色时先从青菜的固有色彩开始铺画。

步骤三：概括青菜的转折关系，铺画色彩的明暗关系和冷暖关系。要按形体转折运笔。

步骤四：深入菜叶与菜帮的塑造，注意造型准确、用笔严谨，以表现出其鲜嫩的质感。

4

实物照片

细节讲解

肥瘦肉分明的鲜肉在刻画时可以分块面画出肥瘦肉部分，然后用较干的笔叠压出肥肉和瘦肉之间的过渡。猪皮部分和肥肉的转折边缘要用重色进行刻画。

步骤分析

步骤一：用单色起稿，然后加水稀释交代出基本外形特征和明暗转折关系。

步骤二：从暗部开始入手，按形体转折用笔，铺画出大的色彩关系。

步骤三：分析其色彩的关系，细画灰部和亮部色彩，注意从灰到亮的明度、色相变化。

步骤四：强化细节，同时处理好暗部的反光和环境色。使其颜色饱和、明亮，层次丰富。

3

2

1

4