

色彩入门

28所高校名师联合推荐

美术培训班专用基础教材

名校名师教学讲解与示范

目标训练法

19 days MUBIAO XUNLIAN FA

19天，你能做些什么……

定下目标，然后实现！

李家友·著

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩入门/李家友主编. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2007. 7

(目标训练法: 4)
ISBN 978-7-5318-1895-3

I. 色... II. 李... III. 水粉画-技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第103931号

书 名/色彩入门

作 者/李家友

出 版/黑龙江美术出版社

地 址/哈尔滨道里区安定街225号

邮政编码/150016

经 销/全国新华书店

责任编辑/步庆权 杨玉红

装帧设计/孙磊

发行电话/ (0451) 84270514

网 址/WWW.HLJMSS.COM

制 版/上海龙腾印务有限公司重庆分公司

印 刷/重庆瑞琪印务有限公司印刷

开 本/889×1194毫米 1/12

印 张/24

字 数/280千字

版 次/2007年7月第一版

印 次/2007年7月第一次印刷

书 号/ISBN 978-7-5318-1895-3

定 价/96.00 (全六册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

目录

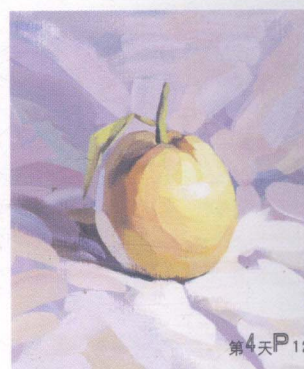
第1天P6

第2天P8

第3天P10

第4天P12

第5天P14

第6天P16

第7天P18

第8天P20

第9天P22

第10天P24

第11天P26

第12天P28

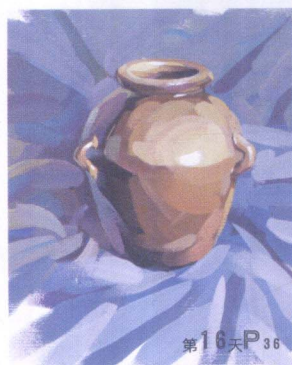
第13天P30

第14天P32

第15天P34

第16天P36

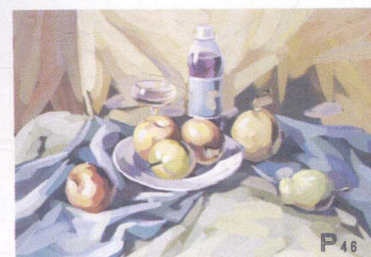
第17天P38

第18天P40

第19天P42

P46

色彩常识

1. 色彩的本质

色彩是能引起我们共同的审美愉悦的、最为敏感的形式要素。不仅儿童和成人，即使是婴儿，最容易接受的也是色彩明亮的事物。某个人可能对变形的形状不可理解，但如果作品的色彩确实非常和谐的话，对色彩的运用就少有异议。事实上，一件艺术作品的色彩总是具有独立的欣赏价值。色彩是最具表现力的要素之一，因为它的性质直接影响着我们的感情。当我们观看一件艺术品的时候，我们并非一定理性地认识我们假定对其色彩产生感觉的东西，而是对它有一种直接的感情反应。愉悦的色彩节奏与和谐满足了我们的审美需求。因此我们喜欢某种色彩配合，而拒绝另一种配合。在再现艺术中，色彩能真实再现对象，创造出幻觉空间的效果。色彩研究以其事实为基础，要求精确和明晰的系统性。下面我们将考察色彩关系的这些基本特征，看看它们怎样帮助艺术作品的题材创作。

2. 色轮

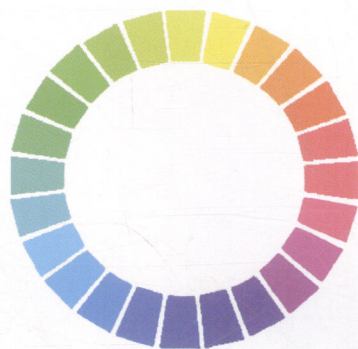
“任何美学色彩理论，其主要基础都是色轮。”色轮主要是由1676年艾萨克·牛顿的实验室发现的，白色日光经三棱镜分解，发现日光由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色光组成。牛顿又将色谱首尾相连，形成牛顿色轮。若干年后，经过科学家、艺术家的不断探索，逐步完善，以至发展成今天的色轮，即色立体。色轮告诉我们全部色彩的配置规律，色立体更丰富了色相、明度、纯度、色性的概念。

3. 三色系统

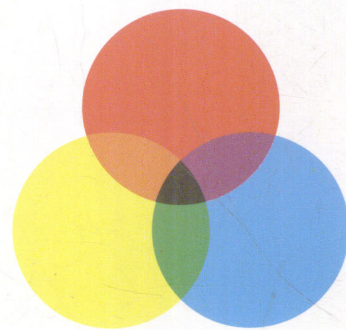
三原色在色轮上的空间分布是均等的，三原色指黄色、红色、蓝色。这些颜色构成一个等边三角形，即所谓的三原色。三种间色被置于调出它们的两种原色之间的中间位置，它们创造了由橙、绿和紫构成的三种间色。置于每种原色和间色之间的中间色创造了复色。所有位置使颜色处于一个12色的色轮中，靠在一起的颜色在色轮上对比较弱，靠近直角以内的颜色互为临近色；相距较远的在平角上的颜色，彼此形成了最强烈的对比，即互为补色。

4. 色彩三要素：色相、明度、纯度

色相是指色彩的相貌，是区别这一色和另一色的色彩名称。如红色、绿色、黄色等表现色彩相貌特征的名称。明度指色彩的明暗程度，又称为光度，即色光的强弱。纯度也叫饱和度，即色彩的鲜与浊之分，色彩的鲜浊程度称为纯度。

色相环

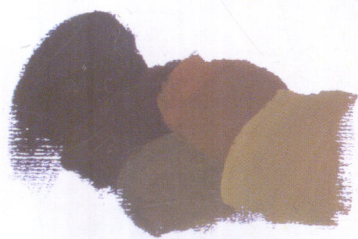

原色与间色

利用色相环原理安排调色盒中的颜料

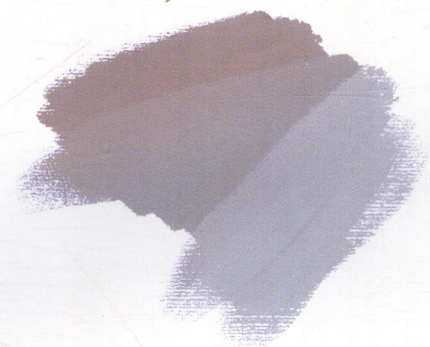
下面介绍几种比较常用的笔法

揉 在颜色的过渡过程中，用笔把不同的颜色块揉在一起，形成柔和的过渡效果。

摆 在调准颜色后，根据物体的结构摆笔，形成比较明确的笔触。使用摆笔时，颜色要干而厚一些，才能达到比较好的笔触效果。

刷 用大号笔蘸上比较浓的颜色刷在纸面上，这种技法适合于画比较整体的大面积物体。比如：衬布等表面平整的物体。

擦 在笔上蘸上比较少的颜料，在纸面上擦出粗糙的质感和利用一种颜色擦出过渡的感觉。

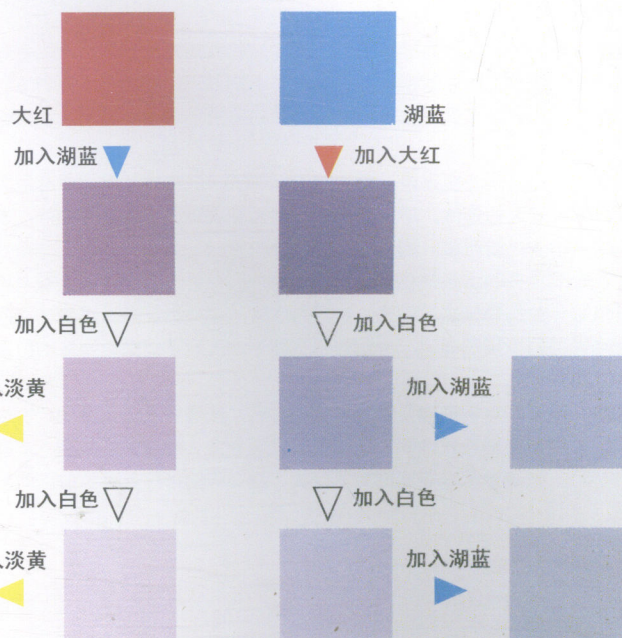
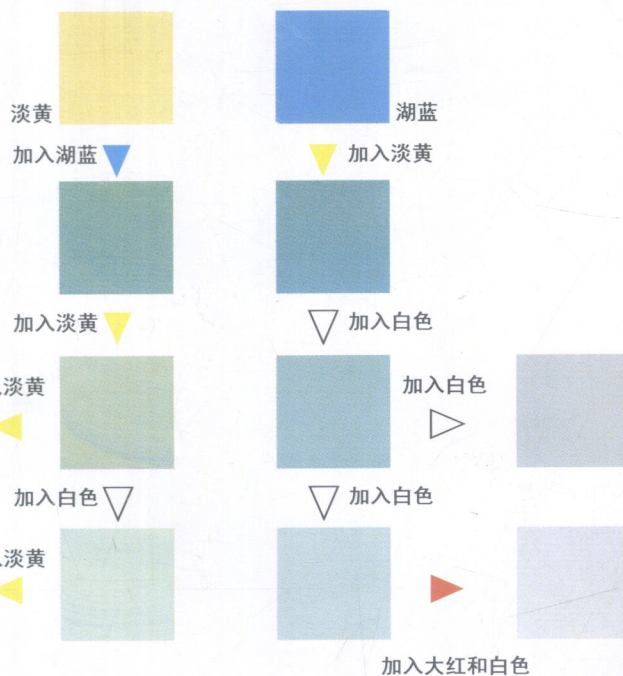
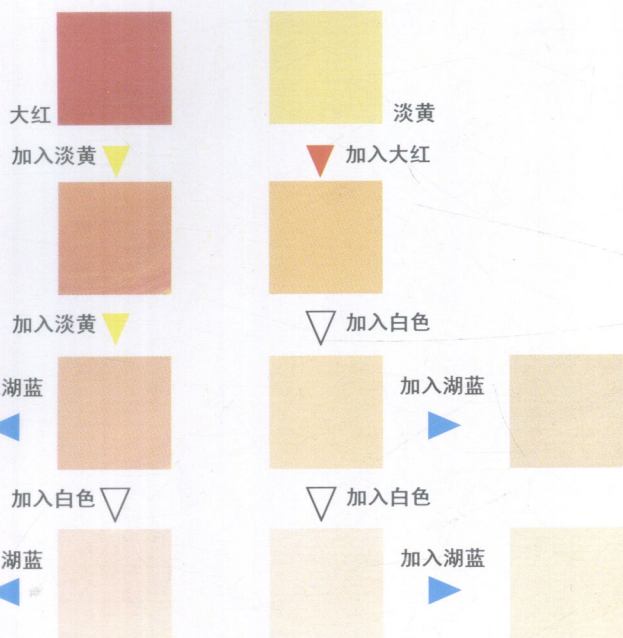
点 这类技法主要用于刻画细节比较多的物体和点物体的高光，一般在点完后都带一点拖的笔触，才不至于让“点”看上去比较孤立。

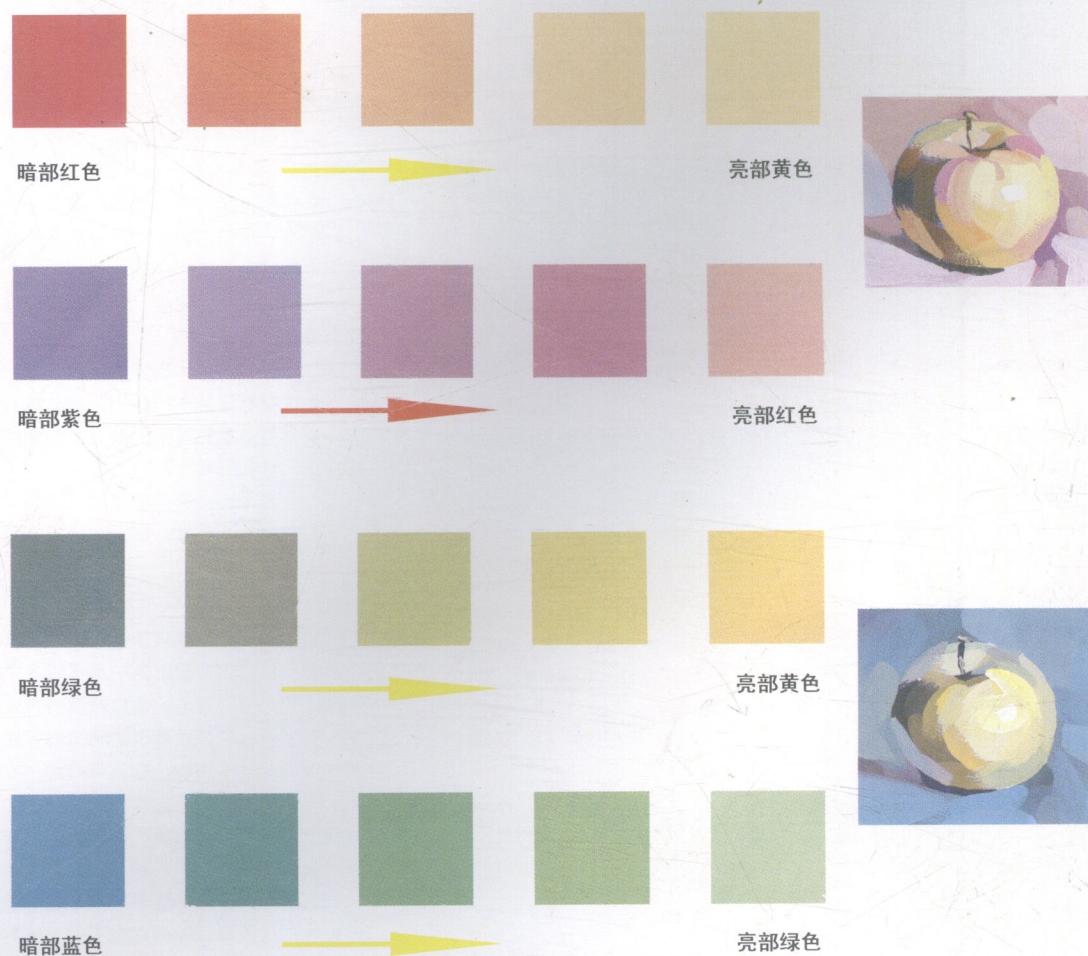
拖 这类笔法多应用于表现器皿的厚度和比较细长的布纹。

水粉画调色参考方法

生活中的物体或景物很少有与我们调色盒中的颜料一致的颜色，所以，我们在作画时要把颜料调和后使用，下面来看看使用三原色（大红、湖蓝、淡黄）和白色调和的色彩变化规律。其余颜色的调和以此类推。

下面是物体颜色暗部到亮部的色彩变化，总体色彩是变暖的变化趋势（以苹果为例）。大家可以从中寻找规律，方便以后的学习。

考试能力的培养

近年来,随着美术考生参考人数的逐年增长,许多院校在招生考试中往往以色彩默写取代了色彩写生。所以,在本书中,作者不但讲解了色彩写生考试中的训练方法和注意事项,还讲解了色彩默写考试的一系列训练思路和考试中应避免犯的一些常见的错误。但无论是色彩默写还是色彩写生考试,都是考查考生的构图能力、色彩造型能力、空间层次组织能力、把握色调的能力。对此,我们针对以上问题逐一解决。

构图:色彩考试和默写对于考生来说,首先要面对构图。色彩默写考试中考题多为文字题目,对此,考生要先审题,确定画面的主体物的位置(主体物多为体积较大的物体,不宜居中),然后由大到小安排其余物体,在布置次要物体时要做到错落有致(包括前后错落和左右错落)、疏密相间(物体时紧时松,形成明确的物体位置对比关系)、大小参差(尽量避免体积相当的物体放在一起,同一类物体应做到大小区别),且不要把所有的水果都正放,可适当倒置部分水果,使画面更有动感。最后布置衬布,衬布是为衬托画面物体而存在,它可使物体突出,把相对分散的物体连贯起来,利用衬布柔软的质感反衬出静物结实的体感。同时应注意衬布空间上的舒展关系。对于色彩写生考试来说,虽然物体的位置已确定,但适当地调整个别位置不理想的物体的位置会使画面更具感染力。常见的构图形式有:三角形构图、圆形构图和“S”形构图。

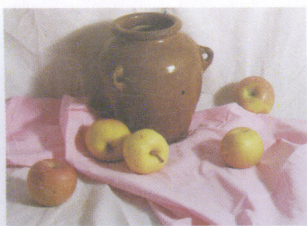
- ①. 三角形构图:这是最常见的和最稳定的构图形式,此类构图画面稳定、主体突出、层次明确、错落有致。
- ②. 圆形构图:它可使画面比较均衡,构图更加饱满大方、物体关系紧凑、富有动感。
- ③. “S”形构图:是适合纸张竖式的构图形式,这类构图可拉长画面的空间关系,更突出主体物并更富有动感。

构图合适

构图太空

构图太满

构图太右

构图太左

构图太上

构图太下

色彩试卷评分标准:

一类卷:(95-85)(内分上、中、下)

1. 构图完整、造型严谨、画面色彩明亮、和谐。
2. 色彩感觉很好,色彩关系准确,具有极好的用色彩塑造形体的能力,并能深入刻画,有生动鲜明的画面效果。
3. 能很好地表现出光感、质感、空间感、体积感,并有熟练的技法表现能力。

二类卷:(84-75)(内分上、中、下)

1. 构图完整、造型较严谨。
2. 色彩感觉较好,色彩关系比较准确,有一定的色彩造型能力,能够整体地处理画面的关系,有较好的画面效果。
3. 能够表现光感、质感、空间感,表现技法比较熟练。

三类卷:(74-60)(内分上、中、下)

1. 构图比较完整,造型一般。
2. 有一定的色彩感觉,色彩关系基本准确,用色彩塑造形体的能力一般,画面效果一般。
3. 画面有一定光感、质感、空间感、体积感,但技法不够熟练。

四类卷:(50-59分)

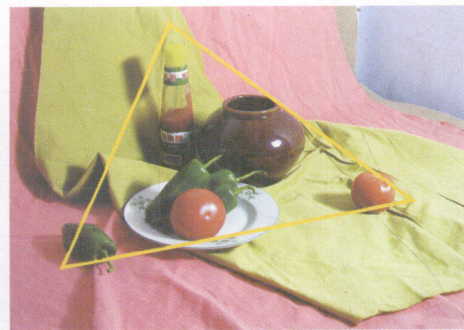
1. 构图和造型均出现了问题。
2. 没有抓住基本的色调,明显没有掌握色彩的基本规律和常识。
3. 不具备色彩写生的能力,画面效果较差。

五类卷:(49分以下)

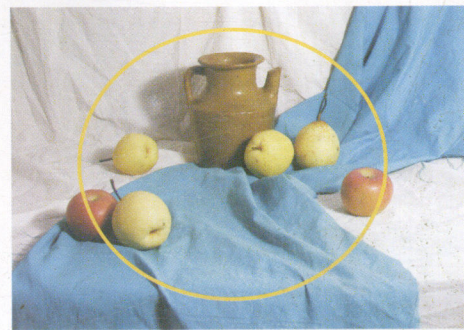
1. 无基本色彩造型能力。
2. 色彩感觉很差,远离被表现对象。

色彩考试中的注意事项:

1. 好的构图就是成功的一半。所以,进入考场后,一定要找一个适合自己的位置,这一点可以在平时练习中注意。
2. 要保持平常心,使自己保持兴奋和自信,不要紧张或过于放松。遇到不会画或没有画的物体时可先留住,等一段时间看看其他同学画好的这个物体,你就可得到一些启发。
3. 要坚信一幅好的作品是经过多次反复修改完成的,对自己满意的地方是“见好就收”,不满意的地方要待画面干后再作修改,以免越改越“糊”。
4. 有很多历年考生考下来之后都会抱怨画得不好,但他们的最终成绩却往往能让他们兴奋不已,因为评卷老师不会因为你画面一两处的失误而扣除你大量的分数。

三角形构图

圆形构图

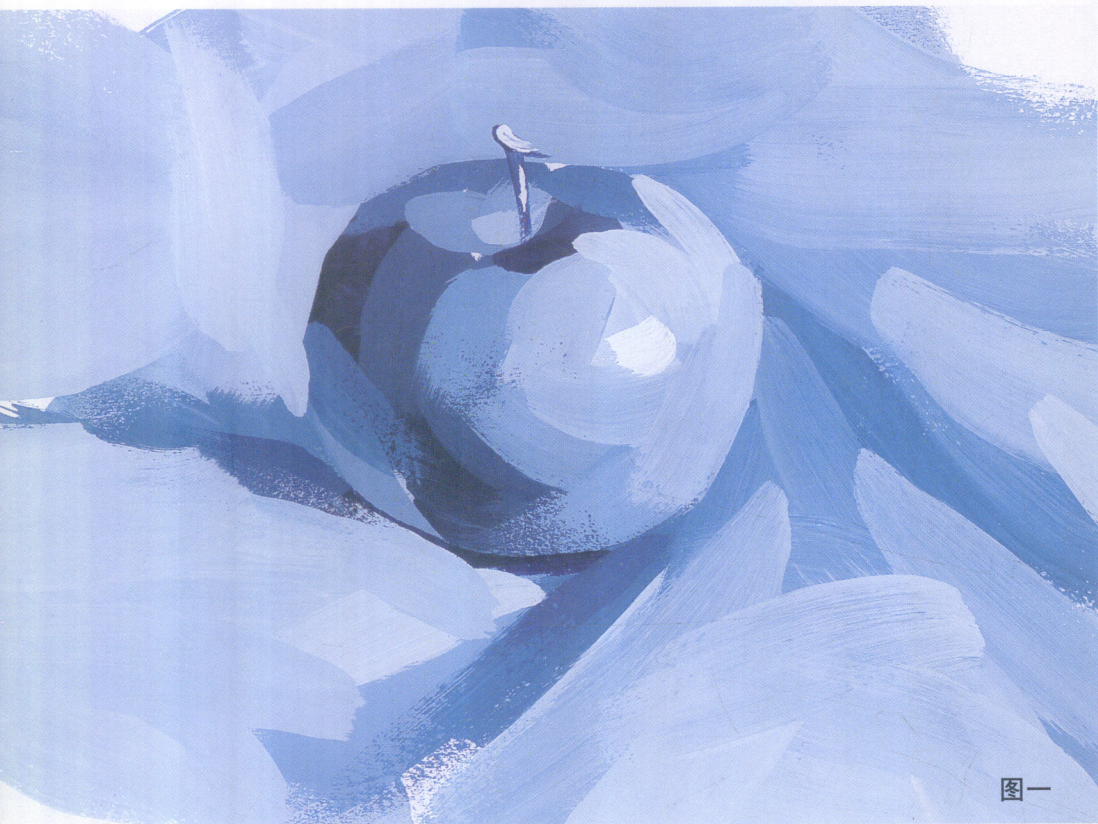
“S”形构图

构图太挤

构图没有空间层次

图一

图二

图三

图四

培养色彩造型能力：对于考生来说难度较高，我们可以将这一过程分为几个阶段来完成：单色练习法、单个静物练习法、组合静物练习法。

①、所谓单色练习法，就是用单一色彩来塑造物体，这有利于实现初学者从使用铅笔造型到水粉笔造型的过渡。作画时只使用白色、普蓝塑造物体的质感。刚开始时会非常枯燥，但如果坚持长时间练习，就能很好的掌握水粉笔的用法和把握水分的用量，更重要的是笔触能更好地表现形体。（如图一）

②、单个物体练习法，可有意识地安排考生对考试范围内的静物逐一练习，并针对每一类物体的色彩和特点来练习，这样的练习更有目的性，能够解决考生不能全面掌握某些物体的画法的问题。练习时尽量把物体画大一些，以便掌握。还可以将同一静物放在不同的环境中练习色调的把握能力。（如图二、三、四）

③、组合静物练习法，是培养考生综合能力的方法。考生可针对性地练习历年考题，以便在考试时更快地进入考试状态。

空间层次组织能力的培养：目前行之有效的办法是练习小色稿。练习小色稿时，作画者需画出该组静物的色调和空间关系，无需细节刻画，每张作品只画二十分钟。如果平时画每一张作品之前都画一张小色稿，将会对提高自身的色彩表现力有很大的帮助。

培养把握色调的能力：首先要学会变调，即尝试表现同一物体在不同环境下的色彩变化。一般地讲，在自然光的作用下，物体呈现为固有色，浅色物体受环境影响较大，深色则反之；表面光滑的物体受环境影响较大，表面粗糙的物体则反之。环境对物体的影响不仅仅是暗部和中间色，而是整个物体。

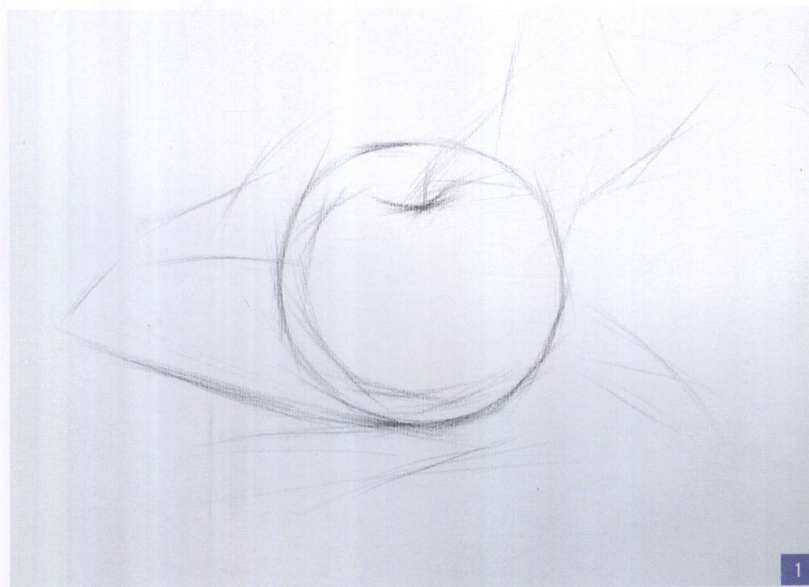
实物照片

练习要点：画苹果的难点在于亮部色彩的微妙变化及对苹果窝儿的体积关系的塑造。因此，在动笔之前，同学们必须先素描观察方法来对待。

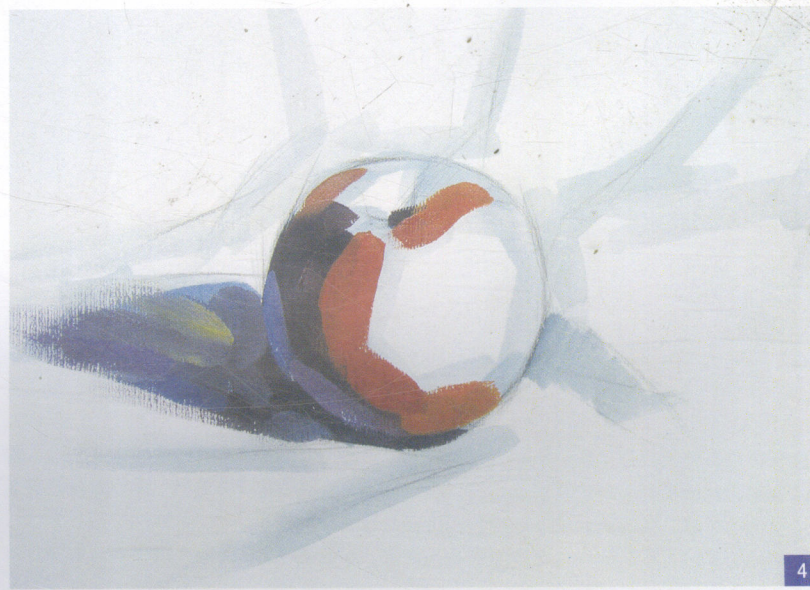
3

用普蓝、深红和土黄调和，画上苹果的明暗交界线及投影。

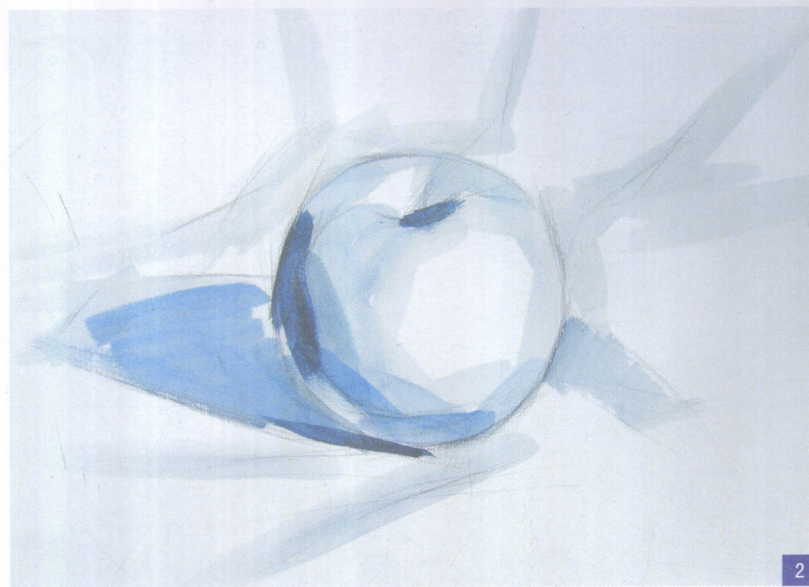
1

初学者用水粉笔构图一次到位不太容易，可以先用铅笔起稿，在构图时注意将苹果放在画面中合适的位置。苹果窝儿的刻画难度比较高，画素描关系时不可忽略。

4

从明暗交界线开始铺色，暗部要注意环境色的影响，向亮部过渡颜色纯度要提高，灰面一般情况下都是苹果本身的固有色。

2

用单色对苹果的构图进行复勾。再用很薄的颜色铺出物体的暗部及投影。

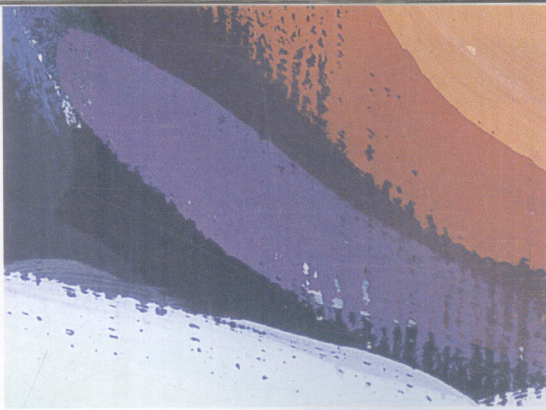

5

铺色完成，注意用笔塑造体积，高光可以留出。

苹果的亮部偏黄，颜色要明亮，点高光时要有拖笔，才能表现出高光的过渡变化。

苹果的反光偏紫灰色，既表现了受衬布的影响，又与亮部的黄灰色形成补色对比。

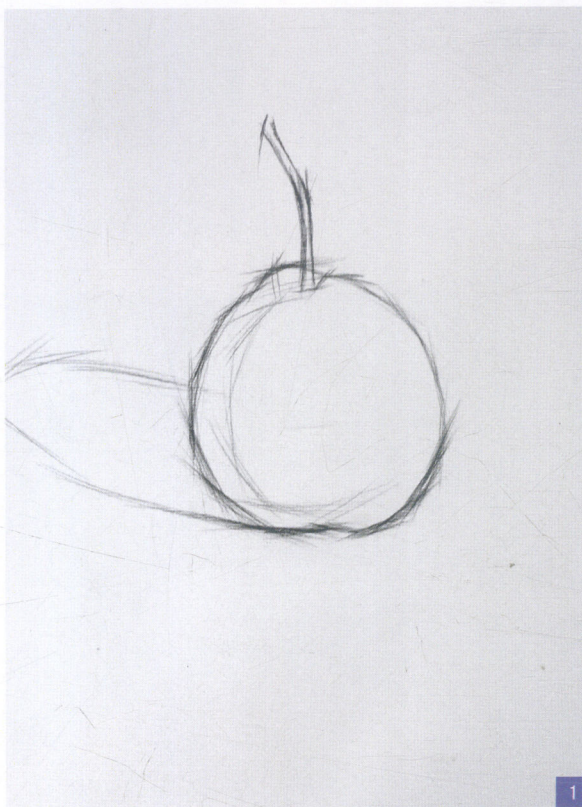
第 1 天
The first day

实物照片

练习要点：画梨时，亮部颜色要尽量厚重，可以准备一支干笔在梨的同类色中蘸取，然后再调一下，注意不要调得太熟，然后用摆笔的方式上色，这样画出的梨才会有厚重感。

1

用铅笔起稿，画出梨的基本形状。在构图时注意将梨放在画面中合适的位置。

2

用单色对梨的构图进行复勾。再用很薄的颜色铺出梨的暗部及投影。

3

用湖蓝、大红和土黄调和，画出梨的明暗交界线及投影。

4

从明暗交界线开始铺色，逐步向亮部推进。注意：暗部要受环境色的影响，向亮部过渡时，颜色纯度要提高。

5

铺色完成，留出高光。梨亮部的黄色偏冷，反光偏紫灰色。

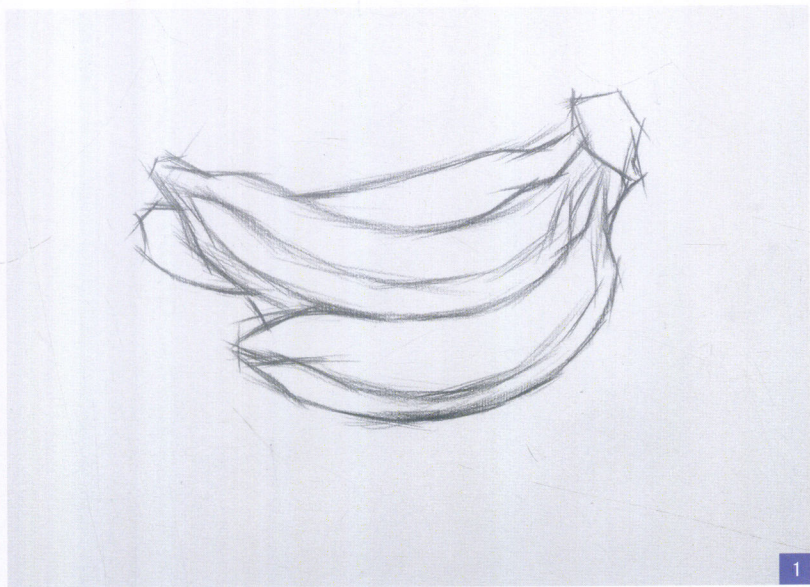
梨凹陷部分颜色比较深，偏暗黄色。蒂部由上到下由褐色渐变为黄色，并注意刻画蒂部的体积感。

立面衬布用笔方向可由下至上，弱化亮部和暗部的对比。

第 2 天
The second day

先用铅笔起稿，在构图时将香蕉放在画面中合适的位置。注意整串香蕉的外形。

1

用单色对香蕉的构图进行复勾。再用很薄的颜色铺出物体的暗部及投影。

2

画出香蕉的投影。用熟褐、深红加少量群青调色，用中号笔简单地扫上几笔投影。

3

在香蕉把和蒂部画上几笔固有色。香蕉把为深绿色，蒂部黄绿偏浅。

4

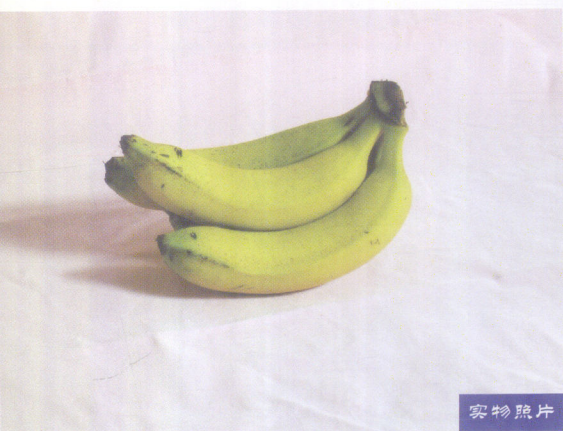
从明暗交界线开始铺色，暗部要注意环境色的影响，逐次向亮部过渡，颜色纯度要提高。

5

画上灰面的颜色。一般情况下，灰面都是香蕉本身的固有色，向亮部逐渐过渡。

6

实物照片

练习要点：香蕉的颜色较浅，需掌握色彩的微妙变化，如纯度、明度、冷暖等。香蕉的固有色是黄色，黄色的覆盖力不强，暗部就需多加绿色，灰面要画得厚一些，亮部不要画脏。

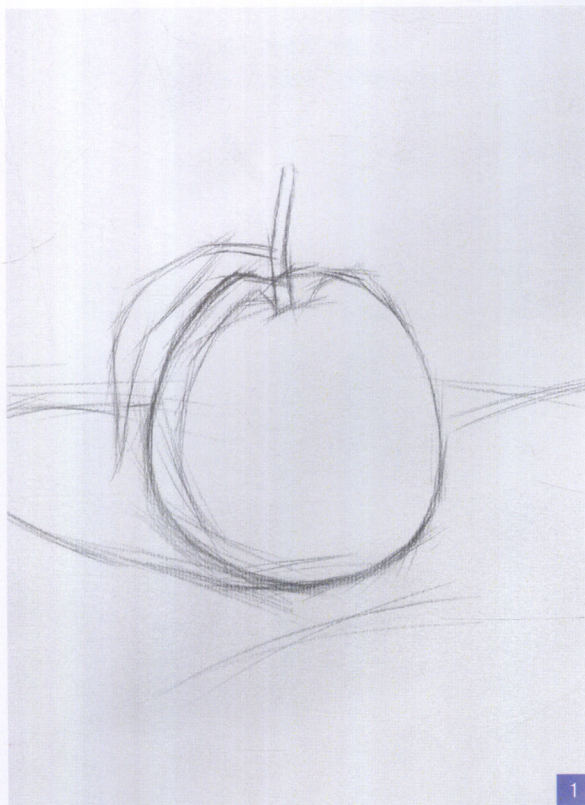

香蕉的亮部和暗部的色差较小，先塑造出香蕉的体积，再用熟褐表现香蕉表面的细节。

第 3 天

The third day

1 用铅笔起稿，画出橘子的基本形状。在构图时注意将橘子放在画面中合适的位置。

2 用单色对橘子的构图进行复勾。再用很薄的颜色铺出橘子的暗部及投影。

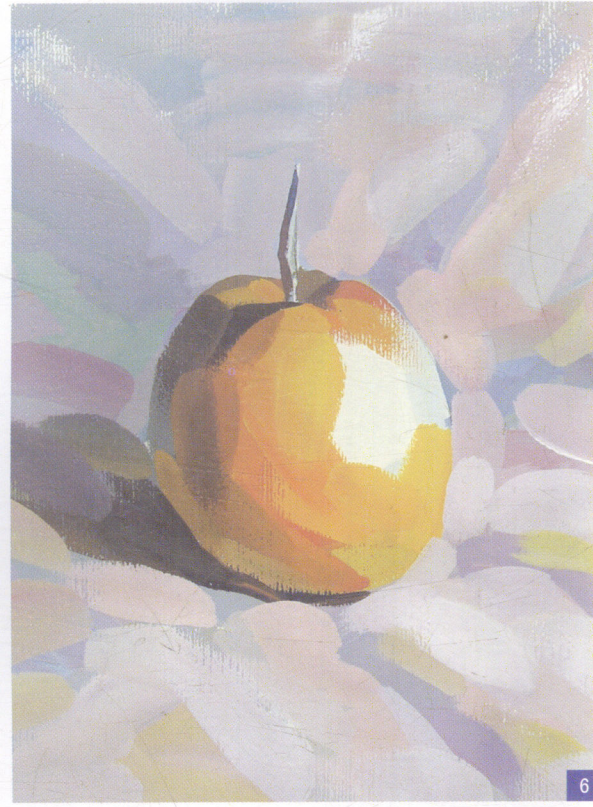
3 用深红、群青和桔黄画出橘子的明暗交界线及投影。

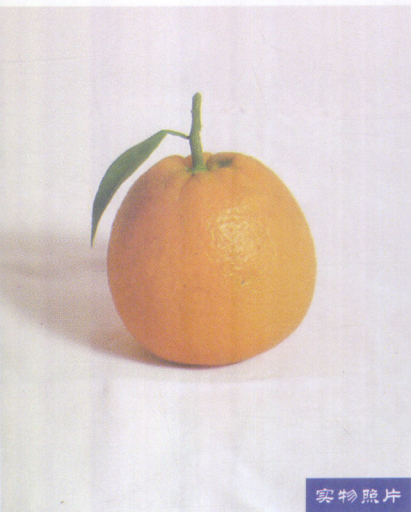
4 画出橘子的反光，注意反光要受环境色的影响。

5 从明暗交界线开始铺色，逐步向亮部推进。注意：向亮部过渡时颜色纯度要提高。

6 铺色大致完成，注意用笔塑造体积，留出高光。橘子的蒂把也有明暗关系。

实物照片

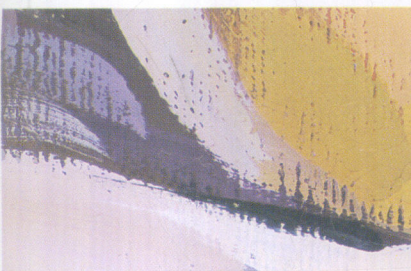
练习要点：橘子叶可以在主体及衬布画完，待画面干了之后再画上，这样更利于对画面的塑造。

第 4 天

The fourth day

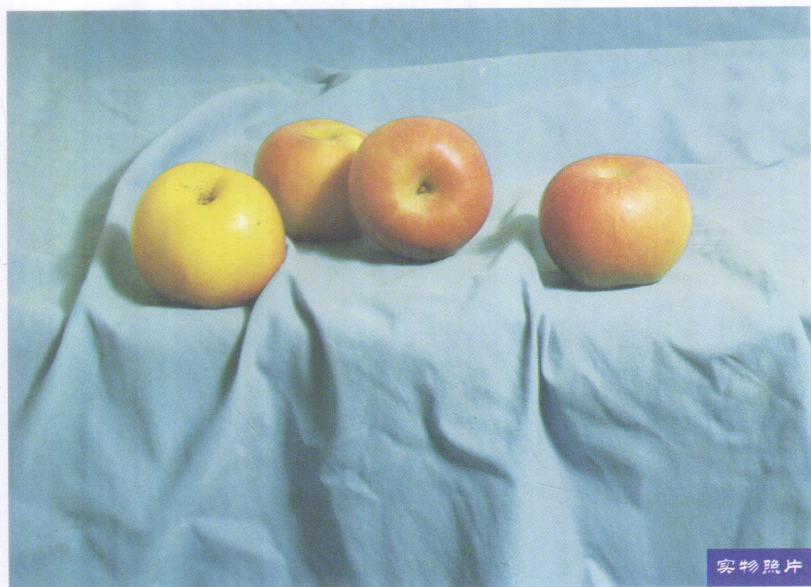

橘子叶的亮部和暗部有明显的明度变化和色性变化（橘子叶的暗部偏暖）。

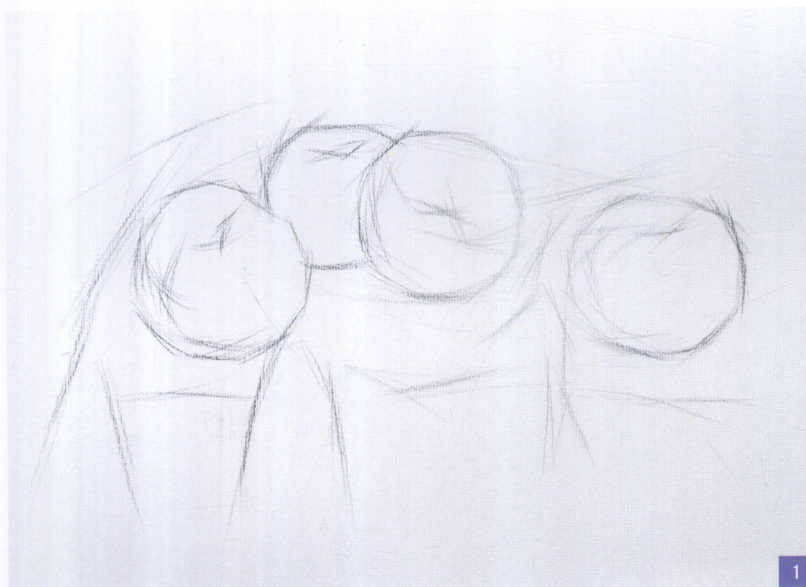
贴近物体的地方的投影颜色比较深。投影的中间穿插亮紫色看上去比较透气。

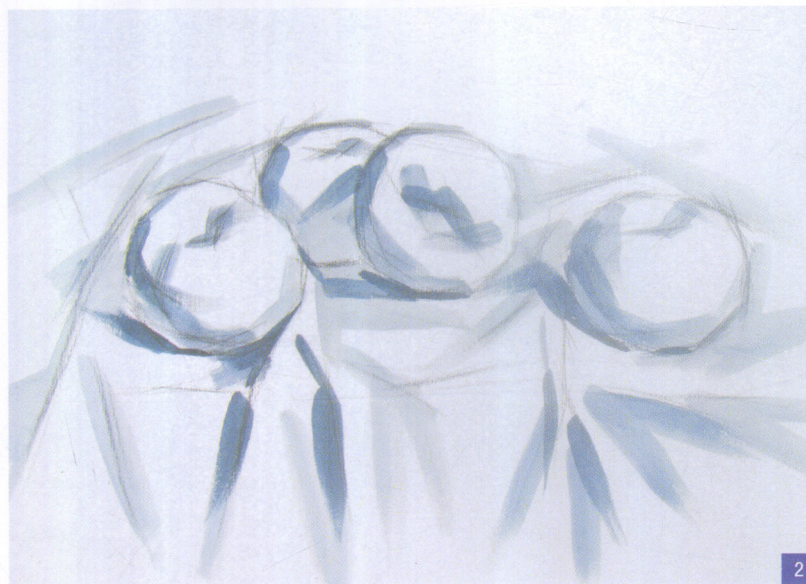
实物照片

练习要点：在画一堆苹果时，要注意选择重要的一、两个进行刻画。注意区分每个苹果的形态、色调等。

1

先用铅笔起稿，在构图时注意各个苹果的位置、摆放关系。

2

用单色对画面的构图进行复勾。再用很薄的颜色铺出物体及衬布的暗部和投影。

3

用有区别的颜色表现出各个苹果的明暗交界线及投影。

4

从明暗交界线开始铺色逐步向灰面过渡，暗部要受环境色的影响。

5

画上灰面的颜色。一般情况下，灰面都是物体本身的固有色，再向亮部逐次过渡。

蓝色衬布的暗部偏紫灰色，布纹适合用侧锋表现。

苹果的亮部由桔黄逐步过渡为比较亮的淡黄色。

第 5 天

The fifth day

