

新世纪版

青少年美术
进阶计划

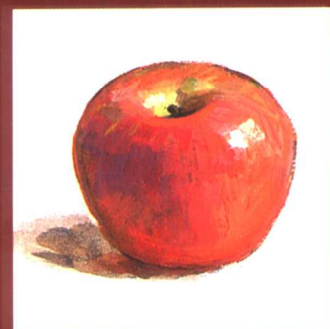
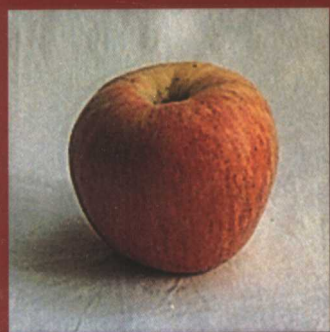
青少年美术技法丛书

基础实用

色彩

编著 丁蓓莉

SH 上海画报出版社

1

上海市业余艺术教育教材(1997年版)

上海市业余艺术教育教材(2000年版)

青少年美术技法丛书(新世纪版)

图书在版编目(CIP)数据

色彩.1/丁蓓莉编著.一上海:上海画报出版社,
2003

(青少年美术技法丛书)

ISBN 7-80685-100-3

I.色... II.丁... III.水粉画:静物画:写生
画—技法(美术) IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 033980 号

主 编: 邓 明	素描第 一册	邵 伟
责任编辑: 赵寒成	素描第 二册	毛冬华
封面设计: 王建军	色彩第 一册	丁蓓莉
版式设计: 赵寒成	色彩第 二册	丁蓓莉
技术编辑: 鲍 屹	动漫第 一册	凡 天

色 彩(一)

青少年美术技法丛书

丁蓓莉 编著

上海画报出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

全国新华书店发行

上海出版印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/16 印张 2 印数 0001—5500

2003年7月第1版 2003年7月第1次印刷

ISBN 7-80685-100-3/J · 101

定价: 10.00 元

ISBN 7-80685-100-3

9 787806 851005 >

编者的话

本教材是根据在《上海市业余艺术教育教材》基础上重新编写的新世纪版本。我社的《上海市业余艺术教育教材》近年来把成千上万的青少年带入艺术殿堂，影响广泛。为了结合新的教育形势，运用新的教育方法，与时俱进地体现《全国学校艺术教育总体规划》的精神；为了更符合青少年对艺术的认知规律。我社组织了上海大学美术学院、上海工艺美术职业学院（原上海市工艺美校）等专业高校具有丰富教学经验的资深教师共同编写了这套新教材。

本教材作为原教材的更新，分为《素描·一》、《素描·二》、《色彩·一》、《色彩·二》以及《动漫》五分册。第一册都是注重训练学生对单个物体的几何造型把握；第二册则都是侧重训练学生对简单物体的复杂组合。希望同学们能由浅入深、循序渐进地进行进阶训练。祝愿这套新版的《青少年美术技法丛书》能引领同学们开启艺术之门。

水粉画基本常识

水粉画的定义

什么叫水粉画？简单地说，水粉画即是用水粉颜料(也称广告颜料)所作的绘画。水粉画既是独立的画种，又是进行色彩写生训练以及从事各类艺术设计的绝佳表达形式。

水粉画

水彩画

粉画

水粉画与水彩画的区别

水粉画与水彩画的区别主要在于：水粉画的颜料易于覆盖下一层颜料，而水彩画一般要求透明，不覆盖或少重叠。所以水彩画颜料是透明色，而水粉画颜料基本上是不透明色，以厚涂为主要手段。另外，水粉画与粉画(也称色粉画、粉彩画)的区别在于后者是用特制的色粉笔直接作画，完成的作品需用定着液固定。

由于水粉画可以画得如油画似的厚重，也兼有水彩画的明快，且工具材料简便，易于反复修改，初学者将水粉画作为色彩绘画的初步练习是十分适宜的。各艺术院校也以此作为低年级学生的绘画训练内容以及入学考试的科目。

水粉画可以用于静物画、风景画、人物画以及艺术设计。其中水粉静物写生是培养初学者色彩观察能力，掌握色彩造型基本技能的最有效手段之一。

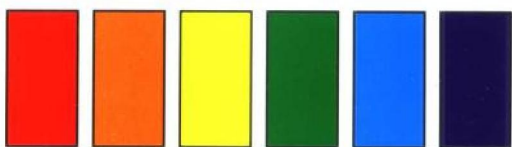
色彩常识

学习水粉静物色彩写生，应具备最基本的色彩常识(也需具备一定的素描技能)。

有几个概念需要了解：

●色相

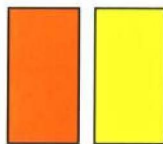
又称色种。是一种颜色区别与另一种颜色的表相特征。是颜色种类的名称。如红、黄、白、黑、灰、灰绿等。天空中彩虹的六色一红、橙、黄、绿、青、紫是六种标准色相。有多少种颜色就有多少种色相。

六种标准色

●明度

又称亮度，光度。是由色彩强弱程度而产生的明暗程度。对于颜料来说，明度可理解为含白或黑成分的多少。各种色相本身的明度也是不同的。如黄色的明度强，蓝色的明度弱，紫色更弱等等。

同种色的明度

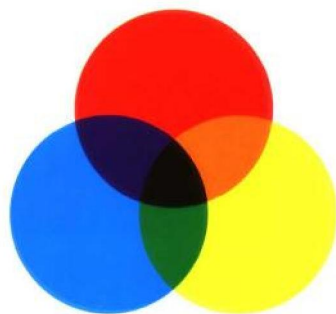
三种色的明度

●纯度

又称饱和度。是指颜色本身纯净的程度。一种颜色混入其它颜色越少，其纯度越高。

●原色与间色

原色指红、黄、蓝三色。红指品红，蓝为鲜蓝，黄是柠檬黄。间色是两种原色混合而成。如橙、绿、紫。

三原色与间色

●复色

指包含了不同程度三原色的颜色。如灰红、灰绿、灰黄……。色彩写生练习中大量使用的是复色。

●补色

是指两色在色相环上的距离正好是180度。如黄与紫、青与橙、红橙与青绿……。也就是说，在颜料中，凡两色混合成黑色的，这两色即为互补色。

●冷暖色

凡倾向于红色的为暖色，倾向于蓝色的为冷色。

注意：光色与颜色的不同：三原色的颜色重合为黑色。三原色的光色重合成为透明无色的光。

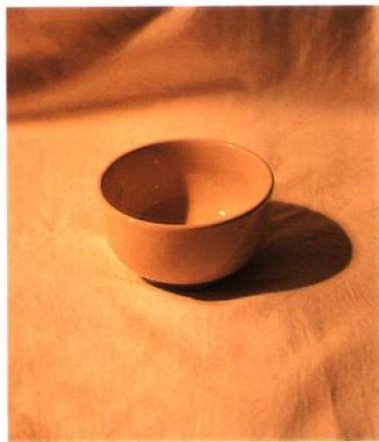
色相环

光源色

指光源本身的色彩。日光在不同天气、不同时间段，冷暖不一。普通白炽灯光是橙黄色的，荧光灯是偏冷色的。

天光下的瓷碗

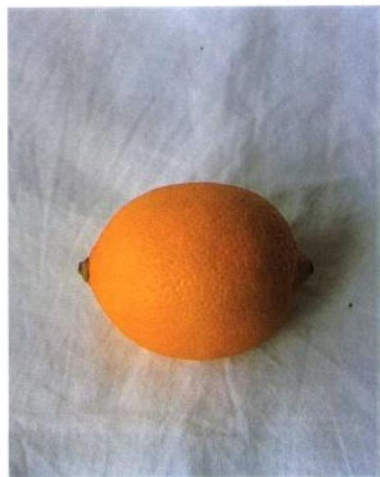
白炽灯光下的瓷碗

固有色

通常指物体本身的颜色。固有色是我们识别自然界各种物体的第一个根据。例如草的固有色是绿的，石膏是白的等等。

树叶的固有色是绿色

柠檬的固有色是黄色

环境色

指由环境色彩所产生的物体固有色的变化。如一匹白马在草地上，它的腹部就呈绿色；如穿大红上衣的人，他的下巴暗部就呈暗红色，诸如此类。

白色瓷碗放在蓝色的背景布上，碗体呈现出蓝色。

水粉写生的工具

画 纸

可选用一般的铅画纸、水彩纸或其他可用作绘画的纸张。只要有一定厚度,表面略粗糙的纸都可作水粉面。

画 笔

水粉画笔,一般在城市文具店有买,笔头呈扁形,不太坚硬的为好,普通的羊毛笔、兼毫笔、狼毫笔也可用。小尺寸的底纹笔也可用。多种笔可混合使用。有大小不同规格4-6枝就可以了。

颜 料

水粉画颜料(有称广告色的)盒装、瓶装或散装都可用。数量只要足够调出自己所需的颜色即可。

其它用具

颜料盒、调色盘(应略大些,不小于 20×30 公分)、洗笔罐、吸水的抹布、画板或画夹。

如无专业的调色盘,可用有机玻璃片、塑料板或瓷盘,但一定要白色的。

颜料盒内颜色的排列

可根据各人的习惯,没有统一的规定。一般以自右向左,由最浅的白色到柠檬黄、中黄、橘黄……再转为同类红色,再转为同类绿、蓝色的排列为方便。注意,忌各种颜色杂乱地挤入。另外,水粉色是由粉质颜料调和了一定成分的树胶和水而制成,应始终保持调色盒中的颜料有一定湿度,不使它干硬,否则就不好使用了。

大红	曙红	玫瑰红	紫罗兰	青莲	群青	钴蓝	普蓝
桔黄	中黄	淡黄	柠檬黄	淡绿	中绿	翠绿	湖蓝
白色	土黄	赭石	熟褐	橄榄绿	墨绿	灰色	黑色

静物写生步骤

静物原照

步骤二

① 观察

首先观察所画的对象。学会相互比较地、全面地看你所画的物体的全整体关系,以及主体与背景的关系等。切忌孤立地看待物象。

② 构图、起稿

把所要表现的物体,大小、高低适当地安排在画面中。不要太小,不要太大,也不要偏左或偏右。

起稿可用铅笔,也可用水粉色。一般宜用褐色,或深蓝色、深绿色。有可能的话,最好先画一张半张明信片大小的彩色草图,这很有好处。

步骤一

步骤三

③ 铺大调子

一般说来,从暗部开始,从背景开始。依次向亮部推移。画出大的色调和物体的明暗大对比关系。

④ 刻划细部

画画的过程总是一笔一笔完成的。有了大调子,就可对物体进行具体的刻画,画出必要的细部。高光可最后点上。

⑤ 概括调整

在细部刻画阶段,初学者往往会出现画面的凌乱,色彩对比失调。这就需要调整和概括。使细部服从整体,或舍去不必要的细部。

静物写生步骤

步骤四

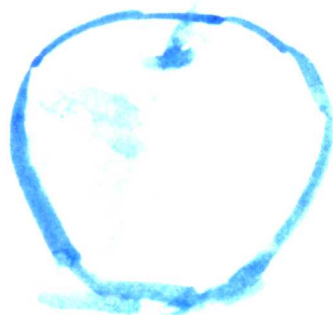

步骤五

完成稿

单个绿苹果画法

步骤一

步骤二

步骤三

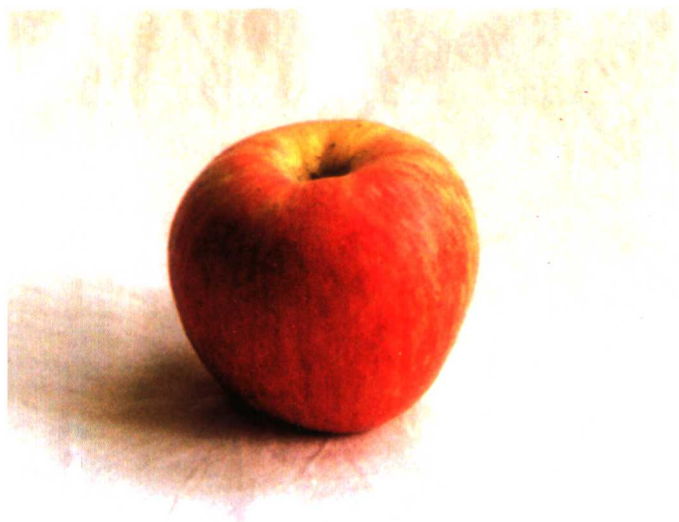

完成稿

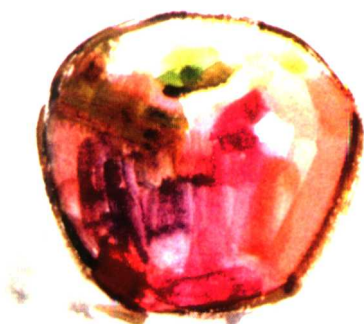
注意要点

- 要一笔一笔地画，不要涂抹。要画不要描！要学会使用大笔，不要用细小的笔去描。
- 注意苹果的基本形是上大下小。

单个红苹果画法

步骤一

步骤二

步骤三

完成稿

注意要点

- 用色彩塑造形体，把对象表现在色彩中，不能只有素描关系，没有色彩冷暖关系。
- 画任何水果，色彩都要达到一定的明度和纯度，看上去才会“新鲜欲滴”。

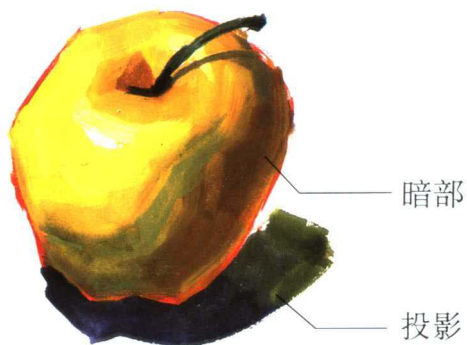
写生中色彩处理的一般规律

- ① 物体亮部，是固有色与光源色的综合。
- ② 物体暗部的色相，是固有色与环境色的综合。
- ③ 物体中间调子部分，其色相、色性较复杂，是固有色、光源色、环境色的综合。一般固有色较明显。
- ④ 物体亮部的色相，倾向于光源色的色相，总是与暗部色相成对比的。一般情况下，室内静物写生(无灯光照射)其亮部受窗外天光影响，物体亮部偏冷，暗部偏暖。
- ⑤ 物体的高光，是指光滑的物体反射的光源的色和形。如室内自然光写生，高光反射的就是窗形的天光，是偏冷的。但在同一光源下，暖色物体上的高光就比冷色物体上的高光暖。
- ⑥ 色调，是指画面综合所描绘对象所产生的色彩关系。可以是调和的，也可以是对比强烈的。

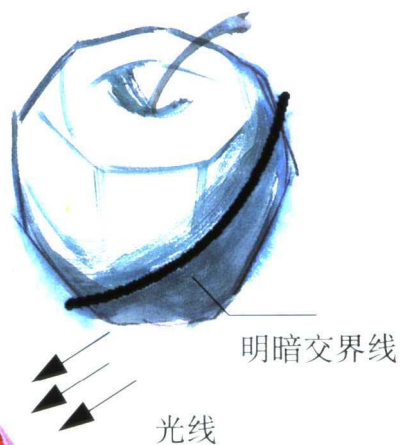

苹果示范作品

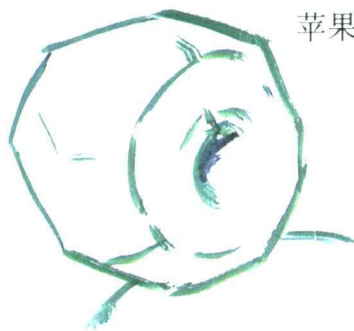
光线

苹果与背景的明暗互衬会产生空间距离感

高光

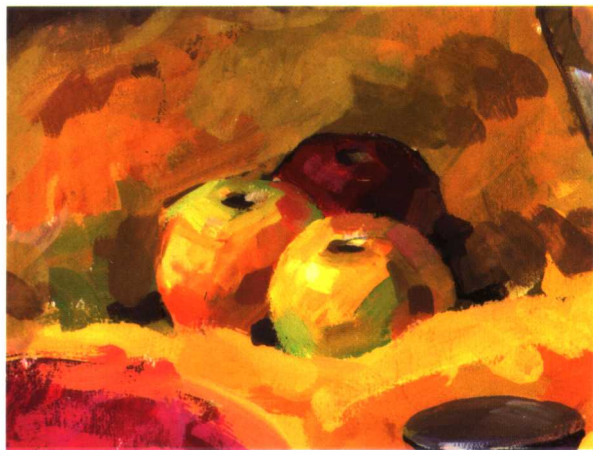
苹果的块面分析

静物作品中苹果范例

范例一

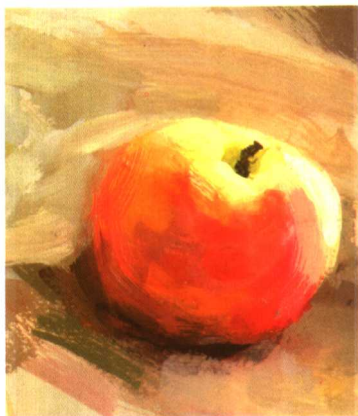
范例二

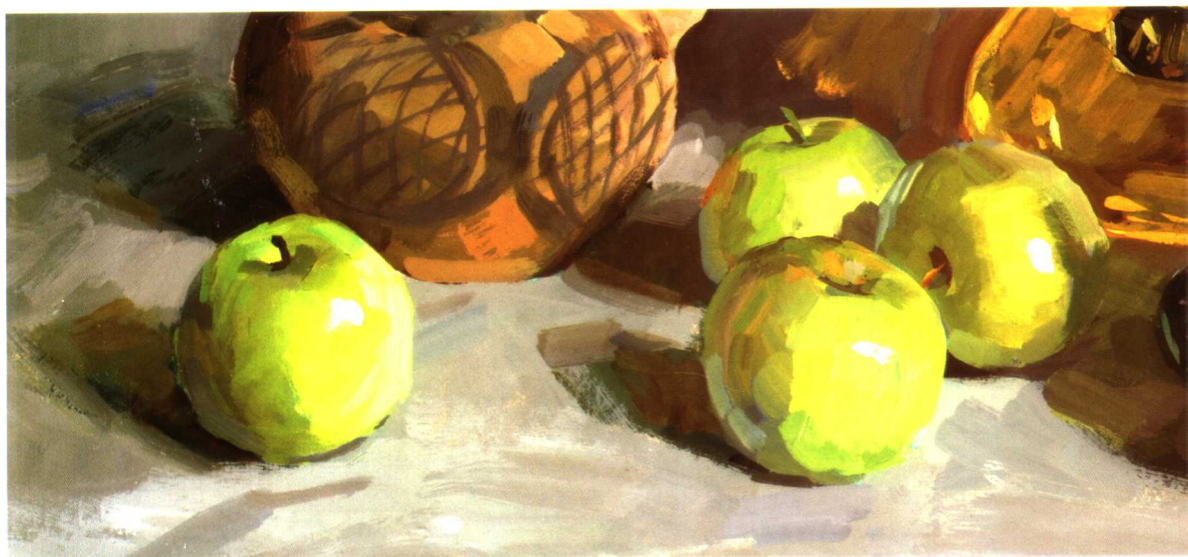
范例三

注意要点

- 在不同颜色的背景之下,水果的颜色受到环境色的影响。往往体现在暗部反光的部分。
- 注意不同光线,如平光、侧光、逆光,不同光源如日光、灯光的区别。一般侧光、日光用得最多。
- 注意苹果不同角度形态的不同。

范例四

范例五

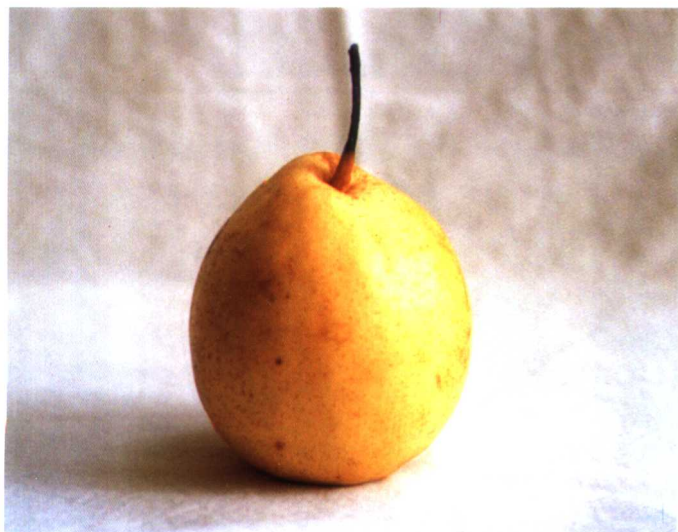

范例六

范例七

单个梨画法

步骤一

步骤二

步骤三

注意要点

- 注意梨的固有色，是较不饱和，较淡的黄色，不要画成柠檬色，但也不要画得太灰太淡而显得不新鲜。
- 梨的基本形是上小下大，外形比苹果比苹果偏长。
- 在画的过程中可以对形、色进行调整。

完成稿