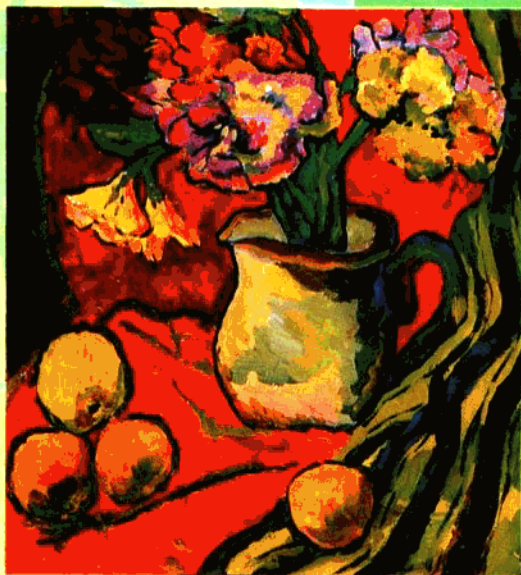


初级色彩画技法

编著 于久洵

2



CHUJISECAIHUAJIFA

人民美術出版社

初级色彩画技法

编著 于久洵

②

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

初级色彩画技法 下册/于久洵编著. —北京:人民美术出版社,1997.9
ISBN 7-102-01767-7

I. 初… II. 于… III. 绘画-色彩-技法(美术) IV. J211

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 08031 号

初级色彩画技法②

编著: 于久洵

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 孙成新 马 程

装帧设计: 陆惠国

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷

新华书店总店北京发行所发行

1998 年 12 月第一版第一次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 2.5

印数: 1-5000 册

ISBN 7-102-01767-7/J · 1550

定价: 13.00 元

序

色彩画是儿童喜爱的绘画形式。在造型训练中,形与色是构成绘画艺术的两大要素。因此,少年儿童学习绘画,进行色彩练习是必不可少的。

在传统的色彩画教学中,主要以学习写实技巧为内容和目的。这种脱离儿童心理发展特点的旧教学模式一直困扰着人们,因为它脱离儿童实际,专业性太强,不容易被广大儿童接受,教学上也很难见到成效。另一方面,随着绘画艺术的发展,色彩画已不是单一的一种表现形式,还应成为拓宽学生的艺术视野,发展儿童艺术才能的广阔空间。

儿童在小学阶段,特别在10岁以前,色彩画是他们用来表达情感的手段,他们由内心体验而获得灵感进行的色彩涂抹,常表现出现代派大师的手笔和气魄。这一阶段儿童色彩画的特征是:用色单纯明快,色彩对比强烈夸张;由于缺乏造型能力,所画形象还不十分准确;由于对物象的主体属性和空间缺乏知觉,常用平面化的平涂方法表现色彩,具有装饰效果。儿童色彩画的这些特点,同现代绘画中野兽主义、表现主义绘画十分相似。儿童绘画特点在于:在艺术上不偏于模仿自然,而是自然流露。换句话说,艺术所表现的不单是技术,而主要是心灵反映。因此,指导儿童色彩画,首先应注意尊重他们,了解他们的心理与绘画特征,肯定和鼓励他们的成绩,并对不足之处给予适当的帮助和引导。另外,色彩教学应注重启发学生观察,培养他们感受 and 发现不断变化中的色彩是十分必要的,不要程式化的、概念的色彩表现方法去教。学习色彩画重要的是培养儿童对色彩的美感认识与表达能力。

对小学高年级和初中的少年儿童,绘画开始要求写实。他们起初还习惯运用平面化的色彩表现,随着儿童学习绘画的不断深入,表现手法也由平面色彩向立体色彩过渡,这一转折过程是色彩画教学的难点。这期间教师要不断地适时教给他们一些色彩知识,培养他们观察和了解色彩的对比关系,教学时不要把写生色彩的原理和方法,一下子要求儿童全部接受,那样会使他们产生畏难情绪。对儿童进行色彩画训练,要把知识点一个个地给予,一步步地解决他们的问题。如对明度对比,纯度对比的认识与表现,以及环境色引起的色彩变化规律等。

于久洵副教授是一位具有较高艺术素养的水彩、水粉画家,同时又长期在教学实践中集中研究色彩教学,有着丰富的教学经验。张红红老师是高级美术教师,有20多年的教学经验,是一位在美术教学上卓有成效的青年教师,她敢于探索创新,在色彩教学中形成了自己的特色。多年来,他们不辞辛苦地辅导少年儿童学习色彩画,摸索、总结出一整套教学经验和方法,取得了显著的教学成果。看了他们辅导的学生的作品,了解了他们的教学方法和思路,我作为他们的挚友,对他们多年来坚持不懈的努力和取得的成果由衷地表示敬佩和感谢。

当前,许多教师都在儿童色彩画教学中各自进行探索,于久洵先生和张红红老师的这本教材我认为更符合我国儿童美术教育的实际需要,尤其对准备考入专业美术学校的少年儿童学习色彩画,提高他们的色彩造型能力,打下良好的专业基础,这是一本实用的好教材。在此仅祝此书出版成功。

杨景芝

一九九六年四月于首都师范大学

编者的话

儿童色彩绘画在没有具备严格写实能力的时期(10岁以前),画面稚拙生动,常常带有一些表现主义绘画的意味,形成这一时期儿童色彩绘画的特点。

但是随着年龄的增长,观察力、理解力的增长,10岁以后的儿童逐渐开始在绘画中追求物象的真实描绘。而以往绘画的生动感如不加引导会自然消失。甚至有一大部分儿童由于一时掌握不了那严格的写实描绘方法,感受不到以往那种儿童绘画的游戏乐趣,使画画开始成为难以胜任的负担,渐渐失去了对绘画的兴趣,这便是儿童绘画的“低谷时期”。

当然,除自身的原因外,还有其它方面的种种影响。

怎样继续保持儿童对绘画的兴趣,将儿童绘画中的生动感引伸到写实绘画的练习中,也就是说在儿童意象绘画与严格的写实基础训练之间搭起一座桥梁,使这一阶段儿童的绘画,即有生动夸张的意象特点,又符合写生绘画追求视觉真实的要求。这是儿童绘画基础教学尚待解决的一个课题。本书想在这方面做些探索。笔者认为解决这一问题的关键在于遵循儿童认知过程,改变以往写实造型训练的教学观念及方法。传统的严格写实造型训练不

适合儿童的认知能力,儿童在学习素描、色彩写生的初期,应安排一段意象素描、色彩的训练。造型上可不追求准确,只求生动的表现意趣,到了高年级伴随学生认知的需要,适当给予透视及色彩知识。在追求丰富、准确的同时,要防止夸张、生动的意趣被磨灭掉。

纵观世界绘画技法的演变,当今造型艺术领域,已处于多元化的格局,绘画中的表现意味,成为各流派的普遍追求。夸张、变形、换色,是许多成熟画家惯用的手段。作为造型艺术的基础训练也应该包括意象造型的训练。

儿童的意象造型本能,是属于半自觉的,即有儿童有意夸张的一面,又有造型不准确自然变形的一面,而现代绘画中的夸张造型是画家的一种自觉的绘画语言。儿童绘画的意象造型“天趣”会自然消失,而画家的夸张表现手段却在不断地扩展。

我们的基础教学,就要尊重儿童的独创,发扬他们独特的观察力,想象力,克服他们因画不准而被动变形的状况,教他们掌握一些造型方法。对他们的观察感受因兴趣而夸张的特性要加以扶植,使儿童的写生绘画达到即生动又比较准确的效果。

儿童对色彩的认知是较为敏感的,在素描练习之前进行一段色彩写生是必要的。只要三、四年级儿童具有线描造型和黑白画造型的基础都可以进行平面色彩的写生,在教学中引导学生认识色彩和色彩搭配的规律。到了五年级,儿童通过练习的深入,即可完成由平面到立体色块练习的过渡。本书正是按照这一思路安排教程。

限于实践的欠缺,理论分析的不足,尚未完备,切盼有志者,共同商榷。

1996年 于久洵

(一)关于色彩练习

儿童从几岁开始练习色彩写生呢?一般认为是高年级学生掌握了一定的写实能力,才能进行的课程,其实不然。儿童从画画开始就可以照着实物写生。画不像怎么办?对儿童画的要求,应按照儿童不同年龄阶段的绘画特点去要求,只要生动有趣就是好画。家长和老师如能尊重孩子的观察和体验,提供良好的画画条件,稍加鼓励和引导,许多孩子是可以画出一些成人意想不到的美丽图画的。不过能在色彩写生之前先教会儿童一些基本的调色、用色方法还是必要的。

意象写生期(1—2 年级 6—7 岁)

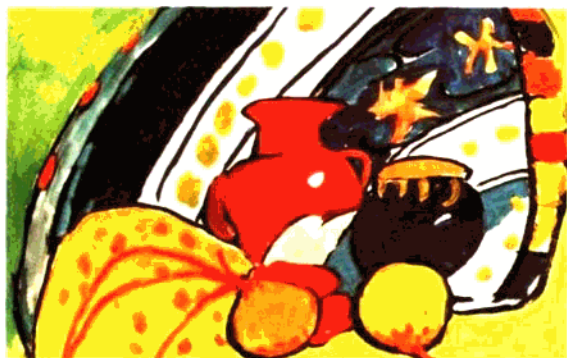
色彩知识系列练习



郭乐 男 6 岁 (一年级)



盛晨博 男 6 岁 (一年级)



吴佳玉 女 7 岁 (一年级)



张成 女 7 岁 (一年级)

色彩写生的基本调色、用色方法的教学，可以分为两个阶段：

第一阶段，在上册书中张红红老师的教学实践给我们打下了良好的基础。系统的色彩练习使学生了解了色彩的调配和使用。一、色彩写实过渡阶段

（四至五年级）



二年级小学生通过大胆地组织画面，同时穿插一些意象色彩写生的练习，灵活多样地使用色彩，提高了色彩想象和绘画的兴趣。

第二阶段即本册书的内容。四、五年级的孩子凭借自己的观察进入色彩写实过渡阶段。六至初中一年级学生由于有了一定写实能力，便开始进入了色彩写实的探知阶段。如继续学画，应该进入色彩写生的技法阶段。本册书后面，将从构图、色彩、造型方法几个方面以最通俗的教法展示给大家。

色彩写实探知阶段

（六至初一年级）



(二) 构图常识

有趣画面的组成——构图常识

日常生活中可以用作静物写生的东西很多,瓜果蔬菜、花卉、玩具,再配上瓷罐玻璃器皿,加上各种质地不同的衬布等,都可组成生活中自然的一角,表现主人的生活情趣。

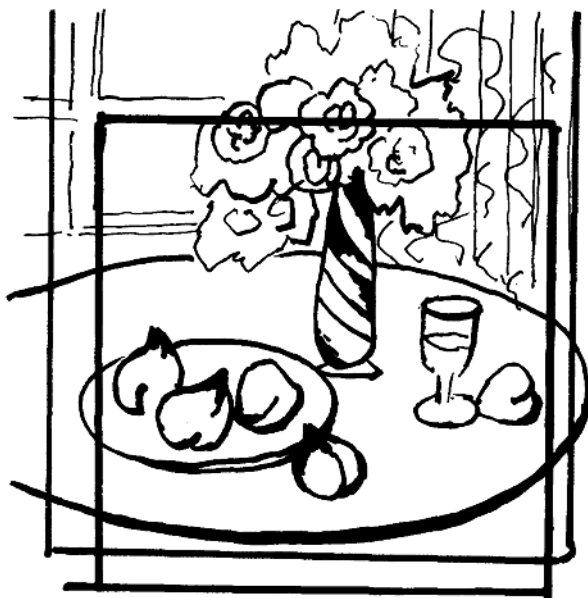
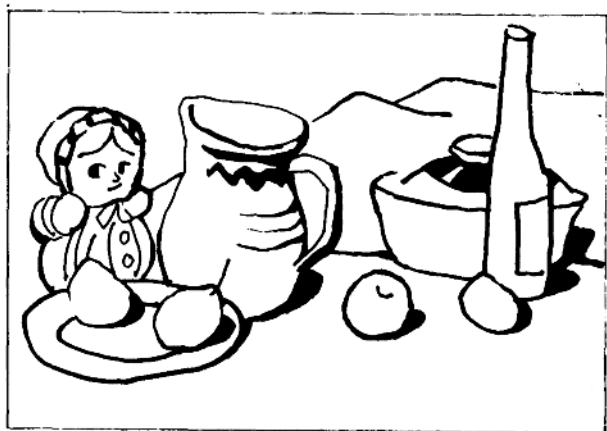
一、怎样配置静物

生活中可画的物品虽然很多,但是要恰当地组合成一组静物,就要按照内容和美感的要求搭配得当,力求做到多样统一。

统一:是指和谐。一幅画中的物体要统一在一个内容中,避免毫不相关的东西拼凑在一起,使其符合生活中的自然形态。而物体间的组合又要有疏密、有主次、不散乱、有内在联系。

二、怎样组织画面

1. 根据兴趣,确定画幅的角度长、方、扁。

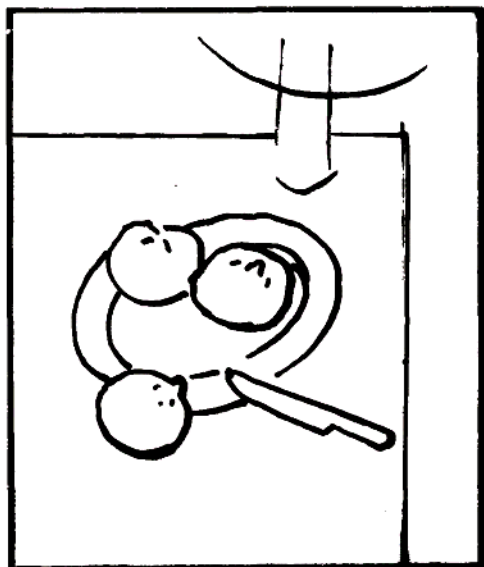
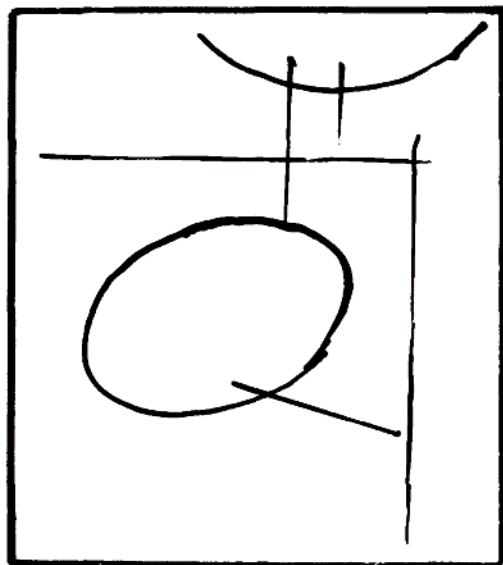


2. 根据表现意图,确定构图形式,画基本形线,分割画面。

3. 先抓趣味中心物体的描绘。

4. 添加辅助物充实画面。

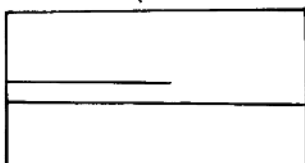
5. 完成着色。



三、常用的构图形式

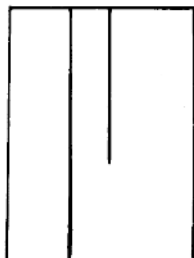
水平线式

能使视觉产生
平静舒展的感觉。



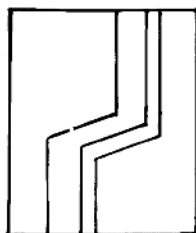
垂直线式

给人以刚
直挺拔富有生
机的感觉。



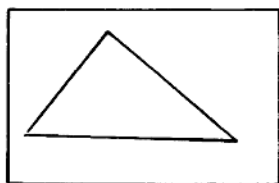
垂折式

给人以飞
瀑下垂之感。

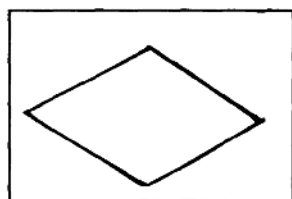


三角形形式

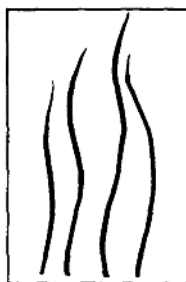
使视觉产
生庄重稳定感
的作用(静物
画中多见)。



菱形构图



给人以稳定、坚实饱满的视觉效果（静物画中多用）。



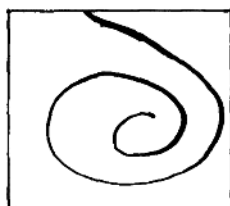
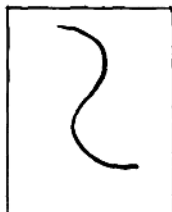
垂吊式构图

能使人产生飘动游移的感觉。



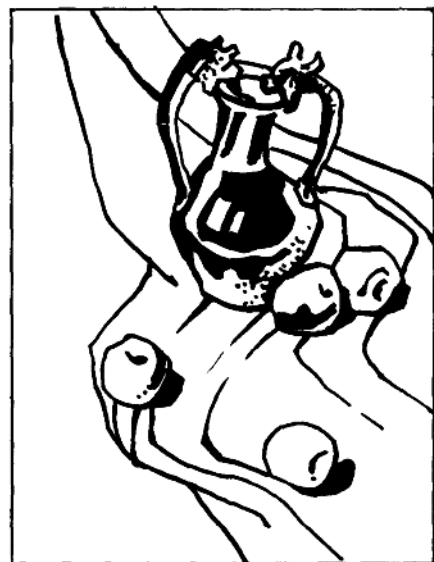
S型曲线构图

在视觉上产生活泼、流动、蜿蜒、深远的感觉。



螺旋式构图

能给人以向心旋转的动感。



四、构图练习

当你认真领会了前面有关组织画面的方

法、要求和各种形式,你便可以在下面提供的物体中,有选择地组合成多幅有趣的画面了。



五年级杨杨

(三)色彩画工具

方便的色彩工具——水粉画用具

水粉画颜料,粉质不透明,用水调和,易干,具有覆盖力,色泽艳丽,便于多层刻画和修改,是初学色彩画者较为方便的颜料。

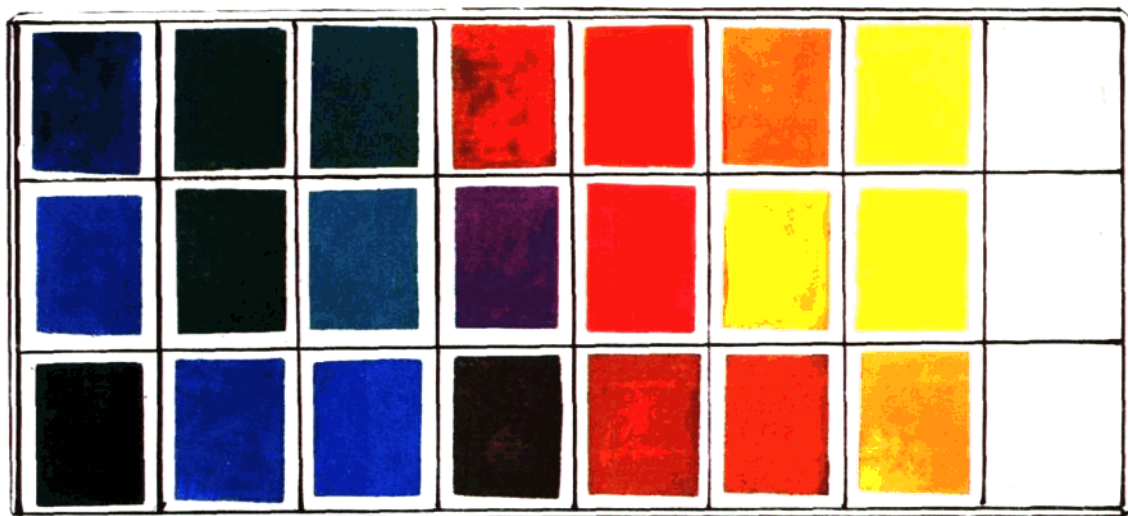
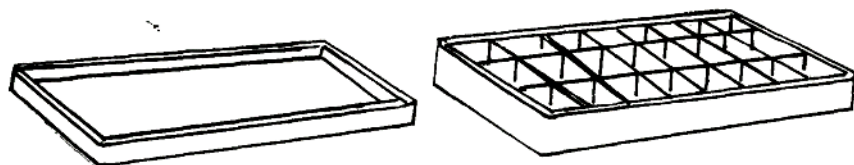
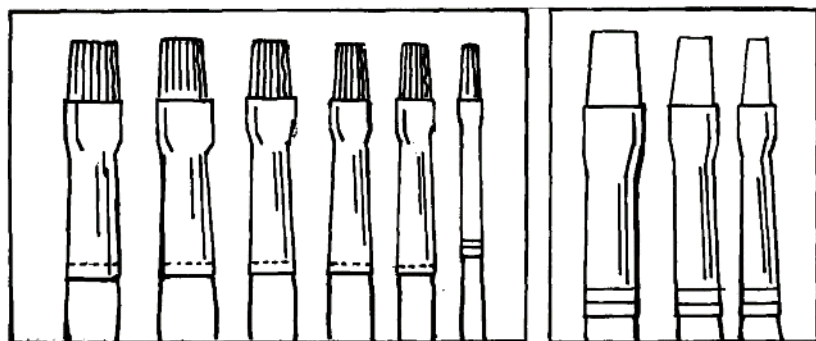
1. 颜料:水粉颜料又叫广告色,以管装为方便。初学者可先买一盒多色颜料,再多加两管白色,画多了自然会感到常用色的需求多少。

2. 画纸:水粉画纸,以质地坚实,吸水性适中,不渗化为宜。一般常用水彩纸、素描纸,绘图纸也可代用。

3. 画笔:准备一套水粉笔,加几支小号油画笔和一支底纹笔即可。

4. 调色盒:目前市场上出售的调色盒均不够合理和实用,可暂买一个密封较好的24格盛色盒,再加一个调色板。往调色盒中挤颜料,排列要有合理次序,由浅到深,由暖色到冷色(参照下图)。

5. 画板:选一块光滑的三合板或五合板,用细砂纸磨光后刷两遍清漆。画前将画纸展平四周贴上胶条,即可作画了。



(四)色彩世界

奇妙的色彩世界——认色、调色与用色

我们生活在五彩缤纷的世界中,大自然中的万物每天都沐浴在阳光下,它时刻变化着绚丽的色彩。我们怎样认识这些复杂而又富有幻变的色彩呢?这就要知道一些基本的色彩知识了。

1. 色的混合

在没有月光的夜间,四周一片漆黑,我们

几乎分辨不出物体的色彩。可见所有物体的颜色都是由于光的映照显现出来的。色彩便是光照的产物。太阳光在三棱镜的分解折射下,可出现红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光。这七种颜色就成为色彩中的七种基本色。在颜料中这七种颜色较为纯净,而那许许多多的变化色,都是由这七种基本色混合而成的。

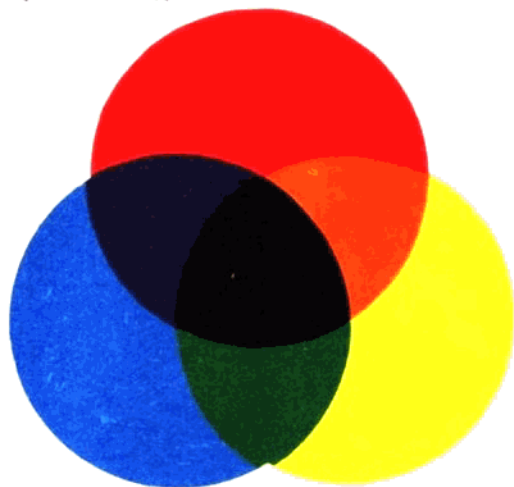


红 橙 黄 绿 青 蓝 紫

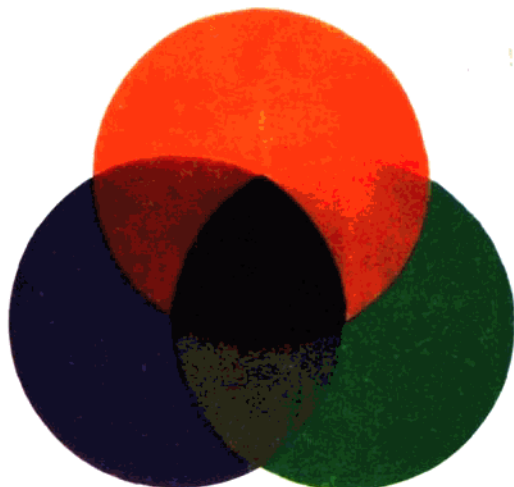
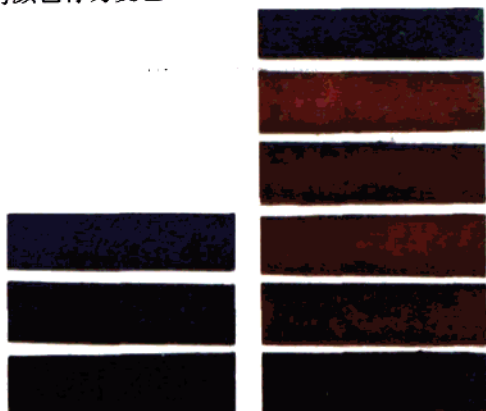
三原色: 基本色中红、黄、蓝最纯净,它们之间不同比例的相加会产生千变万化的色彩,所以称红、黄、蓝为三原色。



三间色: 三原色中任何两种色互相加在一起混合,可分别调出橙、绿、紫三色,称之为间色,也叫二次色。



复色: 两种间色相混合可调出许多成分复杂的颜色称为复色。

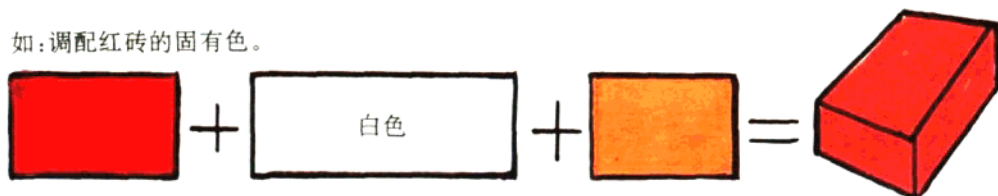


调色练习

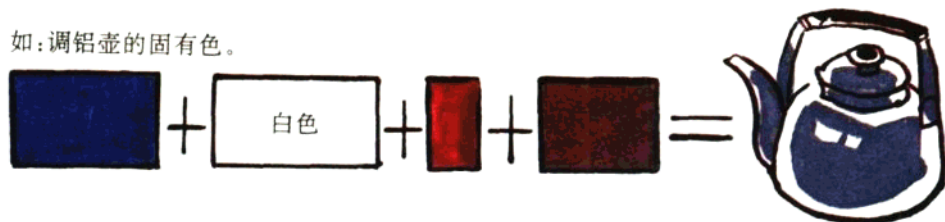
为了能够把我们看到的任何物体颜色调配出来,应该按照次序做如下练习:a.添原色、调间色、调配各种复色。b.认色调色:在学会调配各种复色后,选择生活中所见到的任何物体颜色,做固有色的调色练习。

首先看准某个物体的色相(色的面貌),看它倾向哪个基本色,再看它的深浅,以便决定加白多少。再看它含有什么其它色素。

如:调配红砖的固有色。



如:调铝壶的固有色。

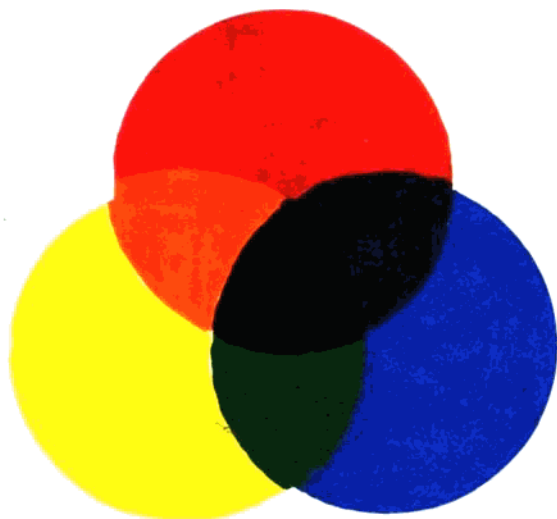


对比色

在视觉中,所有色彩关系都是通过对比呈现在我们面前的。在绘画中只有恰当地利用色彩对比,才能取得鲜明的色彩效果。

冷暖对比: 依据视觉的感觉,我们把色彩

中红、黄、橙及邻近色划分为暖色系统,相反把蓝色与其邻近的绿、紫色划分为冷色系统。在一幅画中同时使用冷、暖色就会产生对比的色彩效应。



补色对比: 在三环色中两个成为 180° 补角关系的两个颜色,如:红对绿、黄对紫、蓝对橙,称为对比色又叫补色。相对使用在画面中,可产生强烈刺激的效果。

右图即是红绿、黄紫、橙蓝,综合对比运用的范围。对比色的视觉效应使画面产生色彩艳丽强烈的效果。

