

SECAI

An abstract graphic design featuring a stylized unicorn head in shades of purple and pink. A wooden artist's palette with several tubes of paint (red, yellow, blue, green) is positioned behind the unicorn's head. A hand holding a pencil is visible in the lower right corner, appearing to draw or paint the unicorn's face.

陆长根 编著

东南大学出版社

青少年儿童美术技法丛书

色彩画
技法

色彩画 技法

编 著 陆长根

江苏工业学院图书馆
藏书章

Secaihua Jifa

青少年儿童美术技法丛书

东南大学出版社

内容提要

色彩写生与素描写生一样,都是美术课的基础,是初学者在美术学习道路上不可或缺的基本功,它对于培养学生的自我思维方式和培养创造性思维,以及今后在美术上的发展都具有十分重要的意义。

本书由浅入深、循序渐进地介绍了色彩写生的基础知识和基本技法。主要内容有:色彩写生的常规要求;色彩的基本观察方法和作画方法;色彩的表现技法;典型作业的评析;世界名家作品欣赏;以及师生优秀作业欣赏等。本书图文并茂,通俗易懂,色彩绚丽,引人入胜。

· 书中选用了部分优秀学生色彩写生作业,提供给初学者参考。这些小作者大部分已进入全国一流高等艺术院校深造。由此也可以看出这本教材的具体成果。

图书在版编目(CIP)数据

色彩画技法/陆长根编. —南京:东南大学出版社,
2003.9

(青少年儿童美术技法丛书/徐健主编)

ISBN 7-81089-313-0

I. 色... II. 陆... III. 水彩画—技法(美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 071562 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 江苏竹桥印务有限公司印刷

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:3.25 字数:119 千字

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

印数:1~10000 册 总定价:73.00 元(共五册)

(凡因印装质量问题,可直接向发行科调换,电话:025-3795801)

前言

徐 健

为全面推进素质教育,培养青少年儿童的创新精神和实践能力,满足每个爱好艺术的孩子发展的需要,本编委会特邀青少年儿童美术教育专家和有丰富美术教育经验的教师,精心编写了这套《青少年儿童美术技法丛书》。

《青少年儿童美术技法丛书》力求体现新世纪青少年儿童美术价值理念;引导青少年儿童参与艺术的传承和交流,提高审美能力;发展感知能力和形象思维能力;形成创新意识和技术意识。本丛书从现代青少年儿童的身心特点发展出发,画面丰富充实,形式生动,具有一定的示范性、启发性和可操作性,同时将知识性与趣味性融为一体,鼓励青少年儿童大胆地表现自己的感受。

学习绘画应当由浅入深,有一个循序渐进的过程,本丛书首期推出《素描画技法》、《色彩画技法》、《少儿线描技法》、《学做纸版画》、《少儿创作画技法》。我们衷心期望这套书能成为广大青少年儿童学习美术的良师益友。

主 编:徐 健

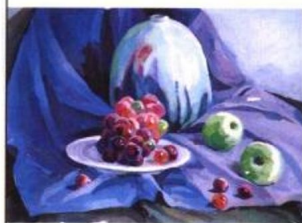
副主编:卢高建

编 委:陆长根 牛桂生 徐夏昌

翁德永 张 红 崔 玲

傅幼康 杨 智 谭红屏

冉向捷

色彩画技法

目 录 Secaihua Jifa

一、认识色彩	2
1. 光与色	3
2. 绘画与色彩	4
二、色彩写生的工具材料	5
三、色彩静物的画法	6
1. 静物的选择	6
2. 静物组合的构图	7
3. 单色写生练习	8
4. 素描与色彩的关系	9
5. 寻找色彩的方法	10
6. 固有色、光源色、环境色	12
7. 色彩静物的小色稿练习	13
8. 色彩静物的写生步骤及方法	14
9. 各种单个静物的画法	17
10. 静物作业评析	20
11. 静物作品欣赏	23
四、色彩风景的画法	32
1. 概述	32
2. 风景中的透视现象	33
3. 风景的构图	34
4. 风景写生中景物的画法	37
5. 小型风景写生练习	41
6. 风景写生的步骤	42
7. 风景作品欣赏	44

一、认识色彩

我们都生活在五彩缤纷的世界里,大自然处处向我们展示着美丽的色彩。人们为了丰富自己的生活,对生活环境进行了精心的设计布置,以优美的色彩点缀了我们的生活。我们时时刻刻离不开色彩。我们不妨来尝试一下色彩的写生表现。

《菊花》 伊·格拉巴尔(俄)

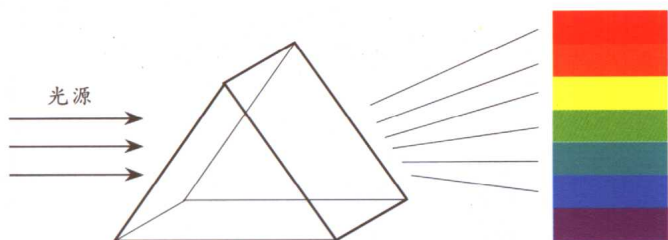
风景摄影作品

《白桦林》 库因吉(俄)

1. 光与色

在进入色彩写生之前,我们应当对光与色的关系有所了解。阳光穿过玻璃三棱镜最后落在白纸上,产生了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的彩色光带,这种实验证明白光是由七种色彩组成,如雨后天空中出现的彩虹,也是这种物理现象。实验还证明,自然物象在光线的照射下,不同固有色(物体本身的颜色)的物体会吸收和反射不同的色光。因此,我们能够感受到不同物体的本身的色彩。简单了解了这个道理,有利于我们今后的色彩写生练习。

《暖色光源照射下的瓶花》

库因吉(俄)

2. 绘画与色彩

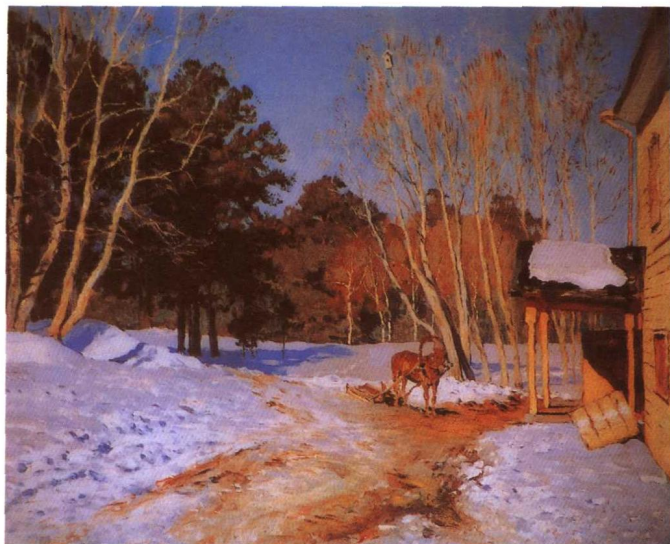
色彩是各种绘画形式的一种主要的表现手段，在绘画的表现中起着独特的作用。但是，我们希望初学者必须首先画好素描，在具备较好的素描写生基础之后，再学色彩写生就比较容易了。

让我们来欣赏一下世界名画家的一些作品。

在这些作品之中，我们发现有的作品对人物和景物的描绘十分深入，表现效果出色。有的作品对于色彩的表达十分丰富，写实性很强，特别是欧洲 19 世纪印象派画家的作品，他们特别善于描绘自然景色中的光色变化，给人以色彩斑斓的感觉。

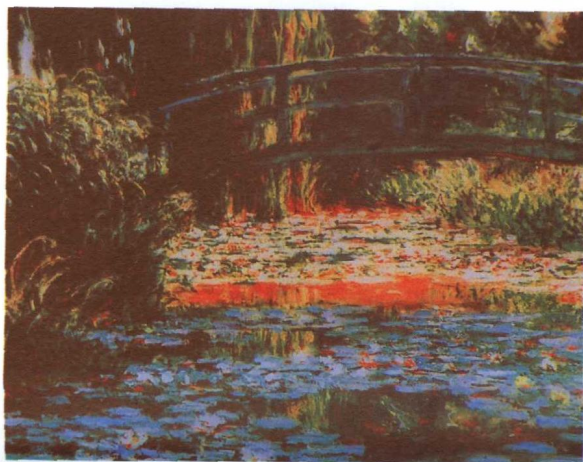
《少女与桃》 赛洛夫(俄)

《三月》 伊·列维坦(俄)

《没收拾的桌子》 伊·格拉巴尔(俄)

莫奈(法)

二、色彩写生的工具材料

为了顺利地进入色彩写生练习阶段,我们必须备好自己的绘画工具材料。

1. 颜料

水粉画颜料又称为广告色,在西方称之为不透明水彩,含有较多的粉质,具有较强的覆盖力;也可加入较多的水分,效果如同水彩画,水粉画颜料色彩比较稳定,表现力强,便于初学者使用。

2. 纸

现在市场上有专门的水粉画纸,纸面压有明显的纹路,效果特别,但我们建议初学者在用纸上不宜过分地讲

究,一般用画素描的铅画纸即可。

3. 调色盘

调色盘最好选择格数较多,容量大的为好,颜料需在作画之前按照色谱的顺序自右向左排列。平时请注意颜料的保养。

4. 水粉笔

一般选择质地好的兼毫扁型水粉笔为好,一般需备大、中、小三支即可,笔的尺寸应与画幅的大小相适应,应避免用小笔画大画的不良习惯。

5. 其他

另外还需准备一只洗笔桶和一块吸水用的抹布。

三、色彩静物的画法

1. 静物的选择

室内静物色彩写生是我们初学者的主要学习方式，目的是通过由易到难的静物组合写生，培养对自然物象色彩的判断能力和造型能力。在选择和布置静物时应注意以下几方面的问题：

- (1) 接触不同类型的物体；
- (2) 接触不同质地的物体；
- (3) 接触不同固有色的物体；
- (4) 接触不同色调的组合物。

(5) 静物组合写生不同角度的选择：

顺光 逆光 2/3 受光 平视 俯视

静物的光源一般常用来来自于北面窗口的自然漫射光（即天光）为宜，有时也可以白炽灯光做光源。

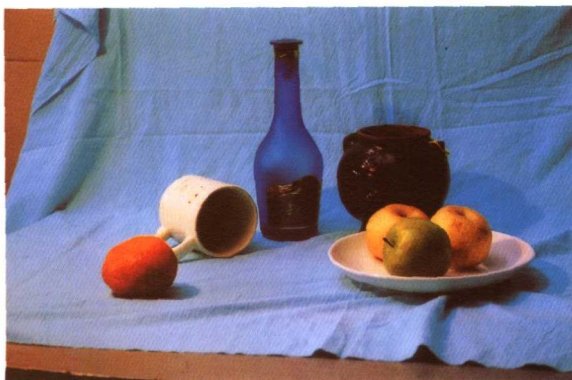

2/3 受光

顺光

平视

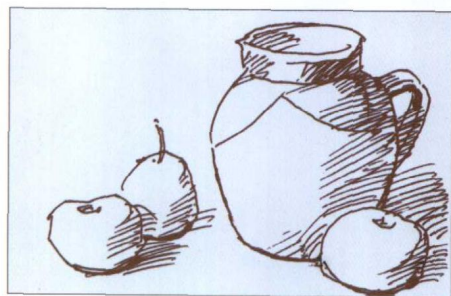
逆光

俯视

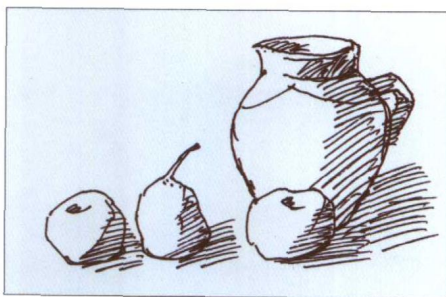
2. 静物组合的构图

静物的组合形成的外形一般选择为不等边三角形为好,其中主体物位置不能太偏,主体物都处于“井”字线左右为好。此外,组合物所占面积大约应等于画面总面积的 $1/2$ 比例比较适当。对于静物的形状、大小、深浅的搭配要有穿插变化,衬景布的安排在前景的部分可保留一些布纹,使画面增加情趣。构图中经常容易出现的问题见以下图例 1-6。

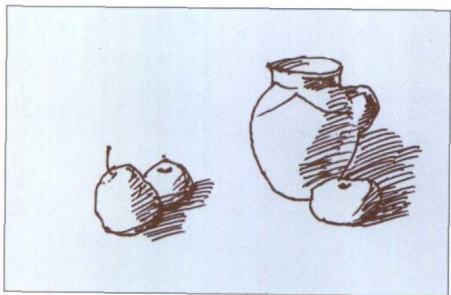
过满

(1)

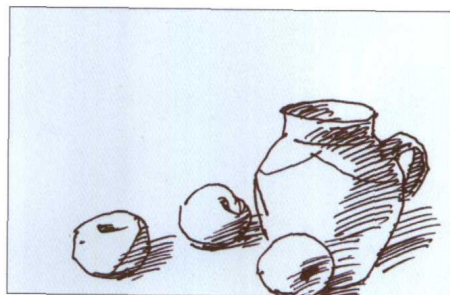
果子排列呆板

(4)

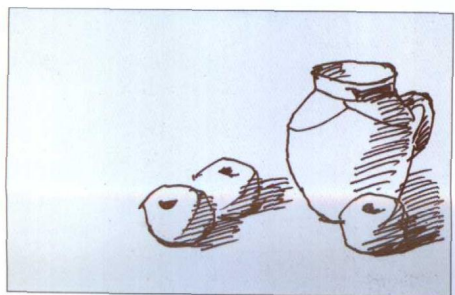
过小

(2)

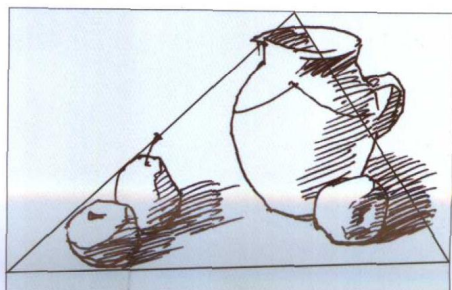
偏下

(5)

偏右

(3)

正确

(6)

3. 单色写生练习

在进入正常色彩写生阶段之前,建议先进行适当的单色水粉练习,单色写生练习侧重于对物体明暗效果的描绘,完全依赖于你过去的素描基础,是色彩练习之前较好的过渡性练习,同时也能使你对水粉画颜料性能有所适应。

单色写生练习,常常以颜料中的熟褐或群青(或普蓝)为中间色,随着作画层次的变化,亮色加白色,暗色加黑色,形成较单纯的素描表现效果。

第一步 先画铅笔稿

第二步 画明暗交界线及暗部

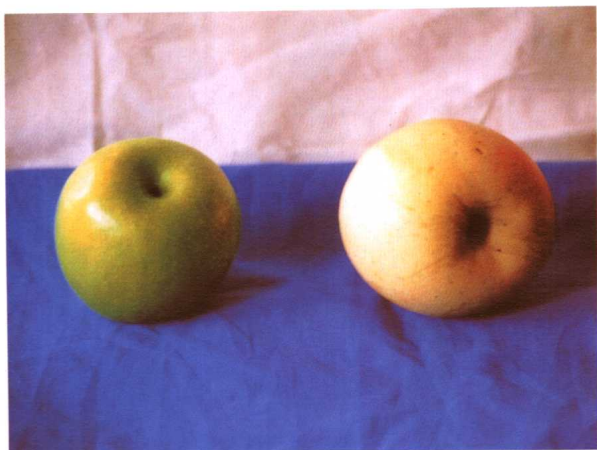
实景照片

第三步 大体比较设色,画受光面

第四步 深入刻画

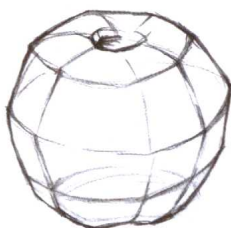

实景照片

4. 素描与色彩的关系

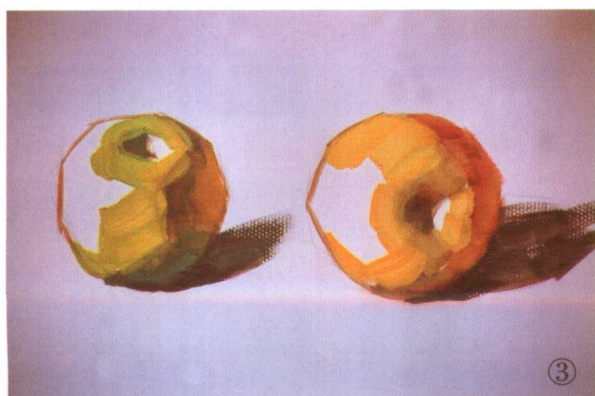
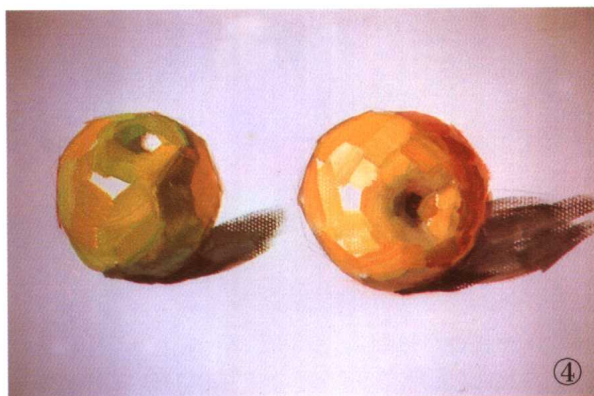
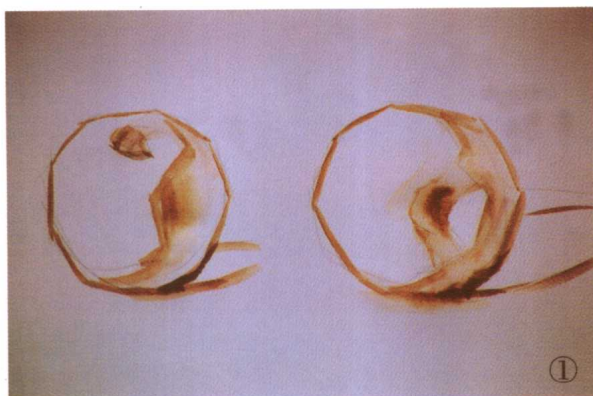
通过苹果的结构和素描示意图的比较, 同学们可以看出, 当我们正式进行色彩写生练习时, 只有将物体的形体结构、体积感以及质感表现的素描效果与色彩写生完全结合, 才能使你的作品达到一种令人满意的效果。

苹果结构示意

具有明暗效果的苹果素描

画得不够立体的果子

5. 寻找色彩的方法

面对自然景物，我们常常感到眼前所看到的色彩千差万别，有的鲜明，有的灰暗，有的明亮，有的沉着，如何来鉴别这些色彩？为了能够顺利地调出你所需要的色彩，我们首先应当从色彩的三原色开始，通过色彩的不断相互调配可以产生十分丰富的颜色，这样你就能在调色方面做到心中有数，有的放矢。

色彩的调配：

我们在运用色彩写生之前，对于色彩（颜料）的调配是个难关，所以应尽快地对颜色的混合原理有所了解，以免盲目地调色，这样才能够达到事半功倍的效果。

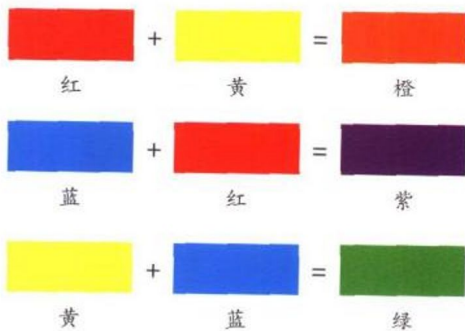
颜料中的红、黄、蓝，我们称之为三原色，当你用其中两个原色按不同比例相互混合时，几乎可以调出许多色彩，而原色本身则无法用其他颜色调出。由两种原色等量相混合，得出的颜色称为间色（如图）；在此基础上，再将两间色相加（如图）与间色和原色相比有了很大的区别。在写生中我们应在准确对色彩判断的同时及时调出你所需的灰色，灰色产生的途径还可以通过对比色相调，或纯色中加灰色可以得到。

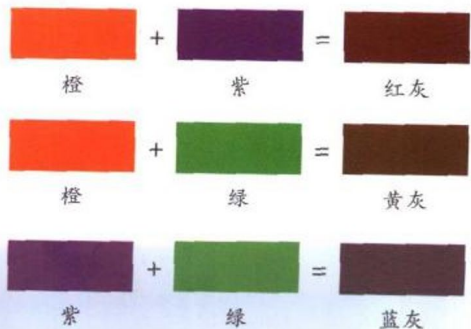
①原色：

②间色：

③复色：

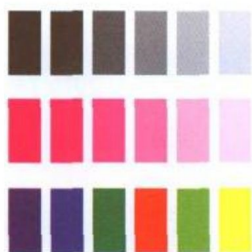
这里向同学们推荐几种判断色彩的方法:

a. 不同的色彩倾向

这里以十二色相环为例,色相环上的每块颜色按照不同的倾向(面貌)有秩序地排列着,人们早已根据其相貌确定了每一块色的名称,如:红、黄、绿……颜色的名称代表了色彩的相貌。三原色的色相很明确,我们在观察自然景物时常常还会遇到各种色彩面貌不明显的色块,可行的办法就是通过与邻近色块并置同时观察比较,就可以辨认出其中的某一色块的倾向(如左页静物画中的红萝卜与蓝色衬景布的比较,可以看出不同的色彩倾向)。

b. 色彩的明度变化

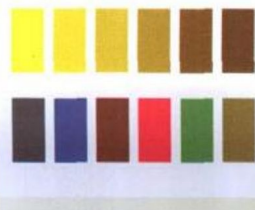

同一色的明度变化

不同色相的明度变化

对于每一块色彩的观察,在辨别其不同色彩倾向的同时,还需要兼顾与邻近的色块进行深浅程度的比较,我们称之为色彩的明度变化,这方面的意识我们早在画素描时就已经得到了培养(如左页静物图中的暖色陶罐与冷白色衬布之间的关系,除了比较其色彩倾向外还应注意到两者之间的明度关系)。

c. 色彩的纯度变化

同一色的纯度变化

不同色相的纯度变化

自然物象的色彩给人的感受有强有弱,我们称之为色彩的纯度。实际指的就是色彩的鲜艳程度(或饱和度),颜料中越接近三原色的越纯。在实际观察中,我们只要认真地进行比较,往往纯度高的色彩会有前进感,相反纯度较低的色彩会有后退感。因此,在一幅画中的不同纯度的色彩组合,十分有利于色彩的空间表现。(如左页静物图中的胡萝卜和葱的色彩纯度相对于陶罐及背景布的色彩纯度较高,从而加强了画面的纵深感)。

d. 色彩的冷暖

不同色相的冷暖排列

色彩的冷暖感觉完全来自于人类对自然生活的一种体验,如阳光、火焰是温暖热烈的感觉;夜晚的天空和蓝色的大海,绿色的树阴给人以凉爽或冷的感受。我们所使用的颜料中,本身就存在着冷暖差异(如上图)。在色彩写生中,色彩的冷暖变化十分重要,初学者也应当注意了解(如左页静物图,不仅要注意各静物之间的冷暖对比变化,更要在单个静物的塑造中,运用冷暖对比,这样画面才会显得更加通透)。

综上所述,当我们对自然物象进行观察时,各色块的并置,相互间可以同时存在着多种变化因素(如左面静物图)。这些色块相互之间的差异,既是明度变化和纯度变化,同时又是冷暖的变化。因此,初学者如能够掌握以上对色彩辨认的基本标准和方法,将十分有利于在这方面的发

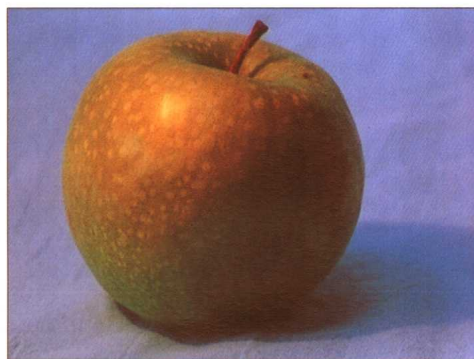

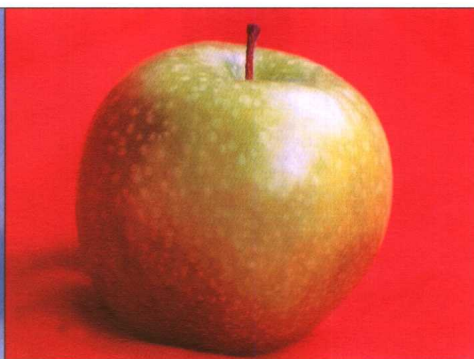
6. 固有色、光源色、环境色

(1) 对于物体本身的颜色,我们称之为固有色(如图中不同固有色的静物)。

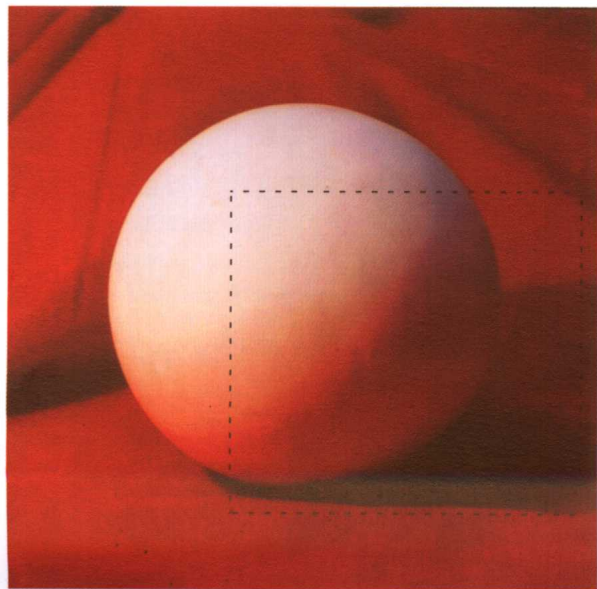
暖色光源下的绿苹果

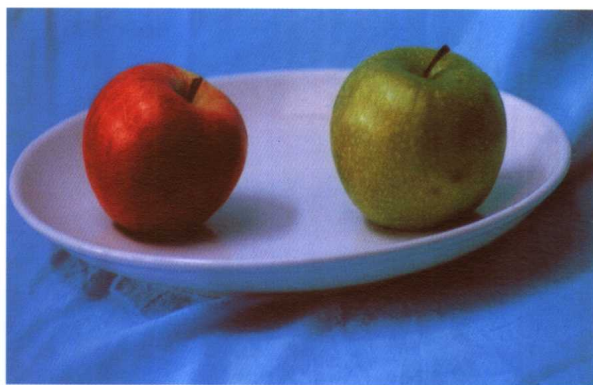
冷色光源下的绿苹果

(3) 当光源照射到物体周围的环境物上,会产生一种反射现象(即素描写生中物体的反光现象),使景物的暗部染上环境影响的色彩(如图中球体的暗部)。

(2) 所谓的光源色,是指景物在受到不同的光源照射后,在物体的亮部会出现以光源为主的色彩倾向(如图,不同光源色对物体亮部的影响)。

环境色彩通过反光明显影响物体的暗部

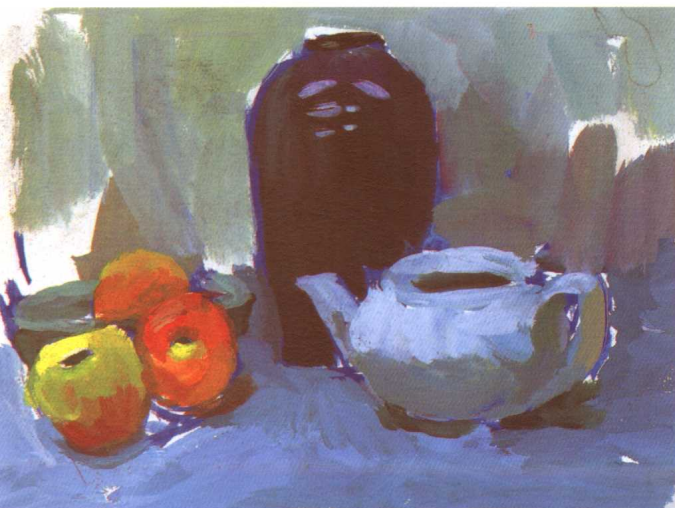
画家们常说色彩的奥秘大部分存在于物体的暗部,由于物体受到光源和环境色彩的影响而显得色彩有变化且丰富,产生一种相互联系与和谐的感觉(如图中盘子的暗部)。

学生作业

学生作业

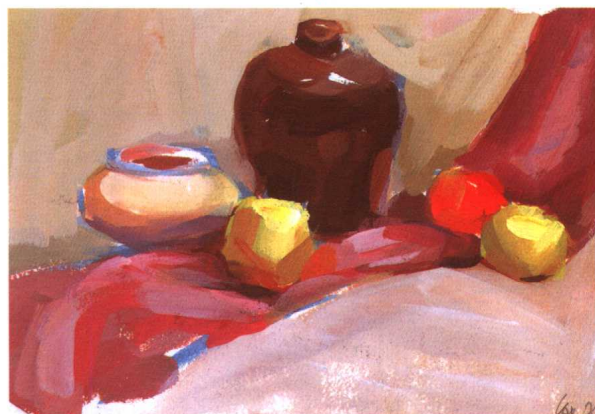
学生作业

7. 色彩静物的小色稿练习

为了培养我们整体观察的习惯，顺利地从小素描的状态转入对色彩的感受，把握画面整体的色彩的相互关系以及色调，在正式写生之前最好适当作小色稿色彩写生练习。所谓的小色稿练习，就是要求我们作画时侧重于整体画面大体色彩关系的把握，对物体的形体表达比较概括，不作细节描写。一件景物连投影在内一般只需三块色即可，画的大小以 32 开大小为好（如图中六幅不同色调的小色稿），相信通过一定数量的练习，你会成为一名捕捉色彩的能手。

学生作业

学生作业

