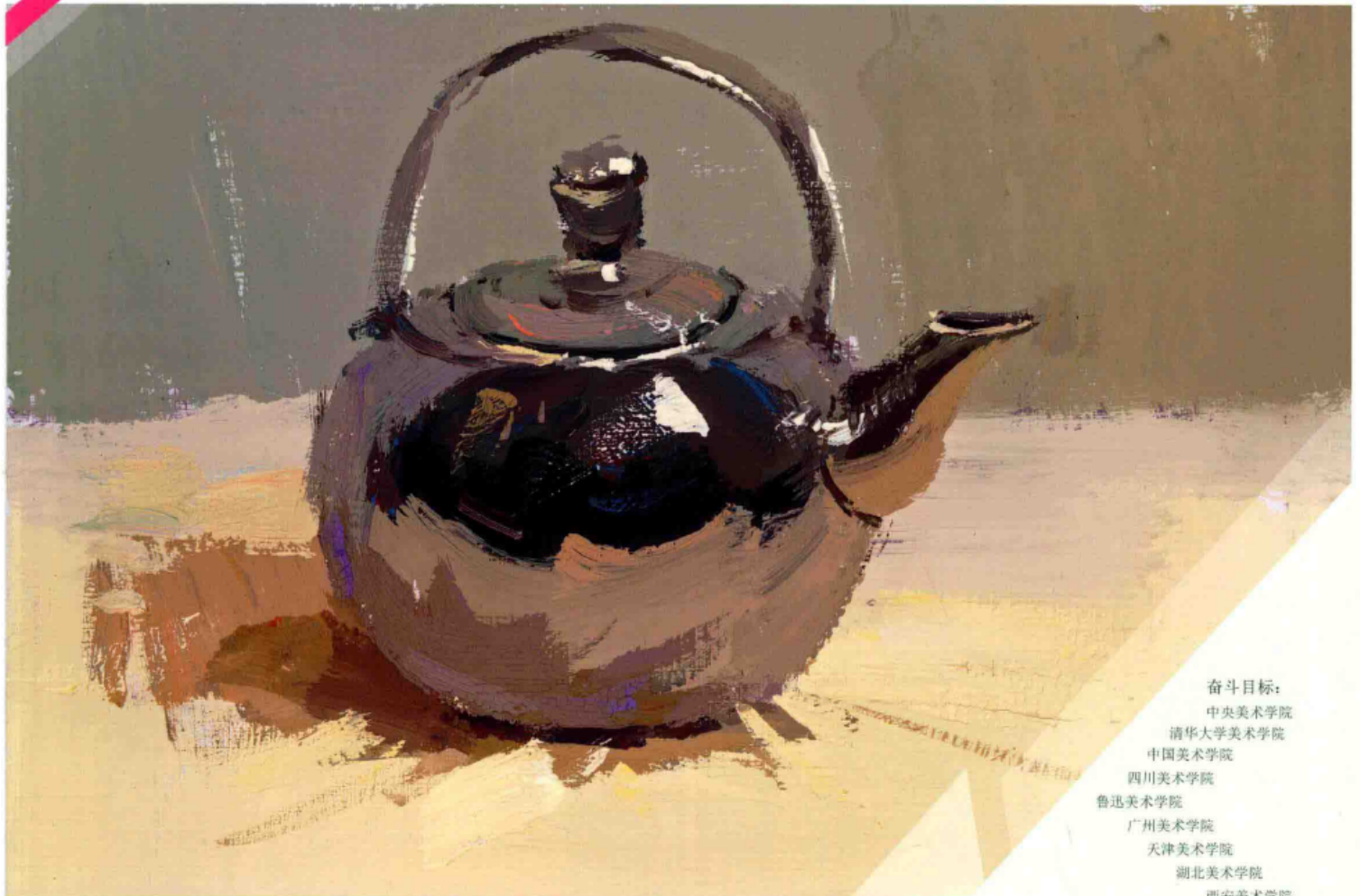

央美有约
YANGMEI YOUYUE

奋斗目标：
中央美术学院
清华大学美术学院
中国美术学院
四川美术学院
鲁迅美术学院
广州美术学院
天津美术学院
湖北美术学院
西安美术学院

● 张承国 策划
● 杨杰 编著
● 陈薪宇

零基础 LINGJICHU MEISHU RUMEN 美术入门

从基础到单体色彩

重庆大学出版社

ZERO

零 基础 入门
美 术

从基础到单体色彩

CONG JICHU DAO
DANTI SECAI

张承国 策划
杨 杰 陈薪宇 编著

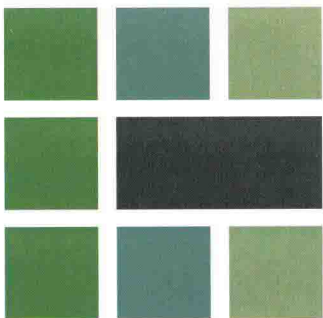
杨杰

2011年毕业于西南大学油画专业，毕业后自办画室，一直从事美术高考一线教学。出版有《央美有约·色彩领航》《塑造王者》《最强色彩·塑造与表现》《造型讲堂》等考前培训教材。

陈薪宇

2006年以色彩单科第一名的成绩考入四川美术学院。多年从事美术高考教育工作。出版有《央美有约·色彩领航》《塑造王者》《最强色彩·塑造与表现》等考前培训教材。

Contents

目录

ONE

色彩入门

SECAI RUMEN

- 一、基础常识.....01
- 二、形.....02
- 三、色彩的用笔方法.....03

TWO

水果类

SHUIGUO LEI

- 一、步骤表现.....04
- 二、对照临摹.....06
- 三、课外练习.....07

THREE

蔬菜食品类

SHUCAI SHIPIN LEI

- 一、步骤表现.....12
- 二、对照临摹.....14
- 三、课外练习.....15

FOUR

陶瓷类

TAOCI LEI

- 一、步骤表现.....18
- 二、对照临摹.....20
- 三、课外练习.....21

FIVE

透明容器类

TOUMING RONGQI LEI

- 一、步骤表现.....24
- 二、对照临摹.....26
- 三、课外练习.....27

SIX

金属物品类

JINSHU WUPIN LEI

- 一、步骤表现.....30
- 二、对照临摹.....32
- 三、课外练习.....33

SEVEN

花卉类

HUAHUI LEI

- 一、步骤表现.....36
- 二、对照临摹.....38
- 三、课外练习.....39

EIGHT

不规则生活用品类

BU GUIZE SHENGHUO YONGPIN LEI

- 一、步骤表现.....42
- 二、对照临摹.....44
- 三、课外练习.....45

色彩入门

SECAI RUMEN

一、基础常识

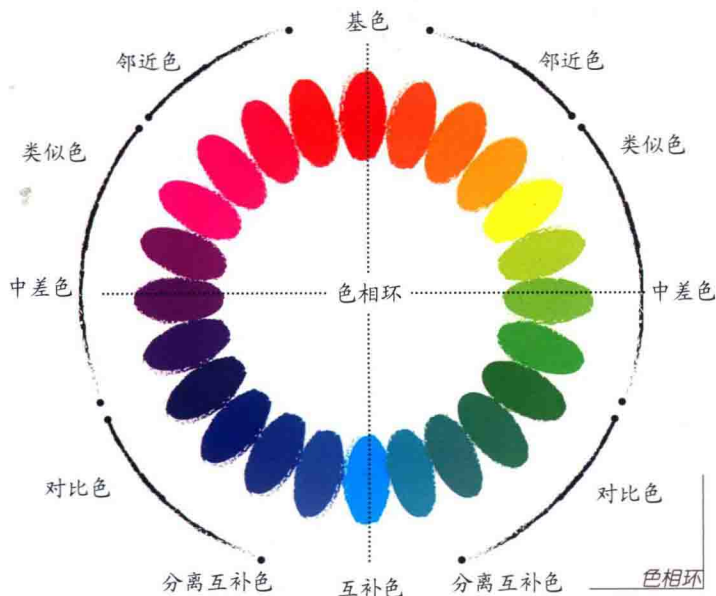
1. 认识色彩

色彩通常分为原色、间色和复色三大类别。

原色：指红、黄、蓝三种颜色，它们是所有其他颜色无法调和出来的本色，故又称为三原色。

间色：指用两种原色调和出来的颜色。例如，红 + 黄 = 橙，黄 + 蓝 = 绿，红 + 蓝 = 紫。

复色：指用两种以上的原色或间色调和而成的颜色。例如，绿灰 + 蓝 = 蓝灰。绘画作品中一般会大量运用复色。

2. 色彩的常用概念

同类色：同类色主要指在同一色相中的不同颜色。例如，红色中有紫红、深红、玫瑰红、大红、朱红、橘红等种类，黄色中有深黄、土黄、中黄、橘黄、淡黄、柠檬黄等种类。在色环中，相距45°左右，或者彼此相隔一两个数位的两色，为同类色关系，属于弱对比效果的色组。

对比色：在色彩对比的强度上，对比色是次于互补色和分离互补色的颜色。在色相环中相距120°左右的两种颜色互为对比色，具有较为强烈的单纯对立效果。

互补色：色彩学上称间色与三原色之间的关系为互补关系，亦即某一间色与某一原色之间互相补足三原色成分。例如，橙色是由红和黄混合而成的，与蓝色为互补色。如果将互补色并列在一起，则互补的两种颜色对比最强烈、最醒目、最鲜明，其中红与绿、橙与蓝、黄与紫是三个最基本的互补色。

邻近色：邻近色与互补色正好相反，邻近色之间往往是你中有我，我中有你。例如，朱红与橘黄，朱红以红为主，略有少量的黄色；橘黄以黄为主，有少许的红色。在12色色相环中，凡夹角在60°以内的颜色，或者相隔三四个数位的两色，为邻近色关系，属于中对比效果的色组。邻近色的色彩倾向近似，色调统一、和谐，感情特性一致。

3. 色彩三要素

色相：即每种色彩的相貌、名称，如红、橘红、翠绿、湖蓝、群青等。色相是区分色彩的主要依据，是色彩的最大特征。

明度：即色彩的明暗差别，也就是深浅差别。色彩的明度差别包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红都是红，但依次一种比一种深。二是指不同色相之间存在着明度差别，如六标准色中黄色明度最高，紫色明度最低，橙、绿、红、蓝的明度相近，为中间明度。

纯度：即各色彩中包含的单一标准色成分的多少。纯色的色感强，即色度强，所以纯度也是色彩感觉强弱的标志。不同色相所能达到的纯度是不同的，其中红色纯度最高，绿色纯度相对较低，其余色相居中。

4. 影响色彩的因素

固有色：指在特定光源条件下物体占主导地位的色彩，这种特定光源条件泛指白天日光下物体呈现的颜色，如绿树、红花、蓝天等。物体的色彩受光源的影响，其本身并不呈现恒定的色彩，但在绘画过程中，为了便于研究或观察，常引用“固有色”这个概念。固有色在柔和的光线下较为明显，在强烈的光照下会有所减弱，而在灰暗的光线下则会显得不够明确。

光源色：指光源照射到物体上所呈现的颜色。光源有自然光源和人造光源之分，它们各自具有不同的颜色。一切物象只有在光源存在的情况下，才能观察到它的形象和色彩。

环境色：指物体周围环境的色彩，又称为条件色。由于光的反射，被反射物体的固有色会随之发生变化。环境色在物体暗部反映明显，光线越强，环境色的反射越强；反之，光线越弱，环境色的反射就越弱。

二、形

1. “形”在色彩静物中的重要性

很多同学认为，色彩中颜色才是最主要的，“形”是次要的或不重要的，故而忽视造型在色彩静物学习中的重要性。这种错误观念源自其对色彩静物的片面理解，同时也给以后的色彩学习埋下了重大隐患。色彩静物是以色彩的表现形式去表现对象，是形色结合的产物，绘画时，形先于色，色立于形。由此可见，“形”在色彩静物中是十分重要的。

2. 造型、形感

“形”既是物体的外轮廓，也是物体边缘线围绕起来的形状。

“形”的存在能让绘画者迅速抓住物体的外轮廓特征，在静物写生中保证对象的真实感。例如，当绘画者画一个苹果或者一个梨的时候，只需要对其外轮廓进行描绘，无须上色就能看出它像一个苹果或是一个梨，这也体现了“形”在绘画中的重要性。

“造型”是指绘画物体的“形”，包括观察对象和表现对象两个步骤。它既可以是名词，也可以是动词，其表现对象包括尊重客观事实和主观处理两个部分，在实际绘画中两者紧密结合。

“形感”是指绘画对象在外形上给人像某个物体的感觉。例如，这个苹果的形感很好，是指绘画者将苹果的形画得很好，造型优美，抓住了对象的外形特征。

三、色彩的用笔方法

1. 笔法训练

笔触对于表现画面空间和形体塑造有着十分重要的作用，画面上的点、线、面都是由笔触形成的。

● 视觉中心的笔触

横竖交替、纵斜结合，笔触走向代表了空间结构走向，体现了形体结构的运动方向，有一定的规律性。

● 明暗交界线的笔触

物体明暗交界线的笔触走向代表了空间转折方向，是形体结构的直接体现。在线形关系上主要由横、纵方向的弧线交替变化组成。

● 背景三个面的笔触

平面背景笔触以浅斜向和水平方向笔触为主，立面背景则以大斜向和接近垂直方向的笔触为主。

● 轮廓造型的笔触

在轮廓上以笔触造型和笔触收形。画面中不宜出现尖锐的锯齿状和连续的短弧线构成的不稳定的轮廓线变化。

● 笔触的忌讳

忌单调的平行笔触；忌不协调的短碎笔触；忌连续的同等长度的笔触衔接；忌大量地出现干湿的扫笔。

2. 基本用笔法

拍

用宽笔蘸色后在画面上拍打产生一定的起伏肌理，效果含蓄丰富。

扫、擦

控制颜色湿度和力度，使笔触上下交错、松动而产生的色彩效果。使用笔身和笔腹可产生不同的笔触效果。

划

用刮刀或笔杆在未干的颜色上刻画出阴线条和形。这是一种非常灵活、巧妙的技法。

刮

可用刮刀刮去画面中不理想的部分，也可刮去不必要的细节，还可在未干的颜色层上刮，使之露出底色而显现各种肌理。

刮

用刮刀代替画笔，使颜色堆砌在画面上并留下刀痕。用糊的方法可以有不同厚薄层次变化，刮刀的大小不同、形状不同、用力的方向不同，都会产生不同的变化，使颜色丰富厚重。

刮

用刮刀的底面在很稠的颜色上向下压后再提起，颜色表面会产生特殊的肌理。

刮

湿画后在颜色未干时用笔蘸水在底色上冲洗，从而留下湿润含蓄的笔触，别有一番情趣。

刮

用刮刀多蘸一些颜色，使颜色在接触纸面时将其轻轻带起一部分，反复多次会形成非常丰厚厚实的颜色肌理层。

点

用笔或刮刀蘸上颜色在纸上留下的点状笔触，该技法经常在做画过程中使用，甚至可以通篇使用，使画面颜色更加丰富、活泼。

涂、刷

用大号笔多蘸一些颜色进行大面积铺色，用笔时要做到胸有成竹，泼辣有力。

摆

笔在画面上留下肯定明确的笔触，可以交代出一些明确的形。该技法经常在做画过程中使用。

勾

用笔勾画的线条，因笔的型号和技巧不同而使效果多变（常用于枝干、藤蔓、草丛、波纹和一些建筑的纹理等）。

水果类

SHUIGUO LEI

一、步骤表现

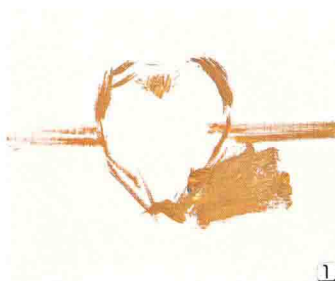
1. 苹果

① 用深褐色勾出苹果的外轮廓，并分出明暗交界线。

② 铺出重色，让苹果初具立体感。

③ 重点塑造，表现出苹果的几个面。

④ 继续刻画，点出高光、果柄。

1)

3)

老师寄语

可以将苹果理解为一个球形来处理，其造型特点是在底部有凹进去呈放射状的窝。它的固有色较重，刻画过程中要注意区分。控制好画面体块的黑、白、灰关系，注意灰面的过渡。

难点分析

在画苹果时，用笔需肯定且颜料饱满，画出来的水果才会显得剔透。颜色可以用得相对纯一些。

2. 梨子

1 起稿，注意两个物体的比例关系和空间关系。

2 用淡黄或者柠檬黄平涂出亮部色彩，不可调得太灰，以免失去梨子特有的色彩韵味。适当铺出台面和背景的颜色。

3 画梨子时，用色主要以中黄、柠檬黄、土黄为主，暗部可加少量赭石与淡绿。

4 最后完成的时候，要注意梨子受光面高光的表现，因为梨子的表面比苹果的表面粗糙，所以梨子的高光比苹果的高光要弱些。注意梨子的明度、形状和面积。

老师寄语

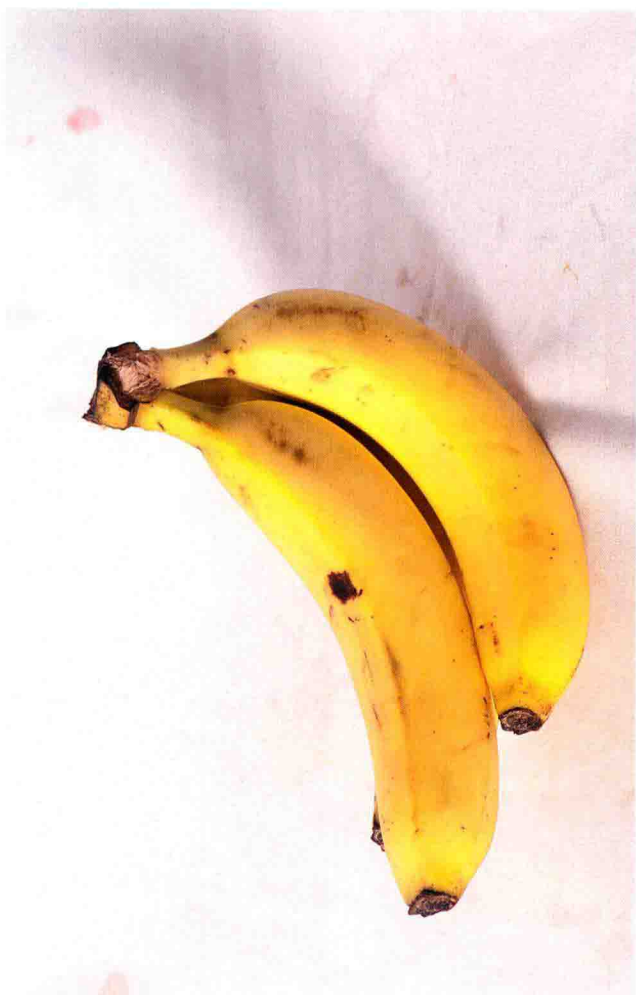
水果的颜色普遍比较鲜艳，但是也不能因此就过分地使用纯色。要运用合理的笔触来表现物体的结构感，避免过于圆润的效果。仔细观察水果的形状特征和微妙的色彩差异等。

难点分析

梨子暗面的纯度比亮面的纯度低。暗面颜色倾向橄榄绿，纯度低；亮面颜色倾向柠檬黄，纯度高。

三、课外练习

1. 单体训练

2. 复杂单体训练

3. 简单组合色稿练习

蔬菜食品类

SHUCAI SHIPIN LEI

一、步骤表现

1. 大白菜

- ① 用单色勾出大白菜的基本外轮廓，并初步明确内部轮廓线。
- ② 塑造大白菜的叶片与根茎，注意从重色开始塑造。
- ③ 进一步塑造大白菜，对细节要进行归纳总结，不能面面俱到。
- ④ 从整体出发，完善细节，点出高光即可。

老师寄语

刻画蔬菜时，要深入理解物体的外形特点，结合几何体的练习将其进一步细化。总的来说，此处大白菜表面光滑，且纯度较高，在加白色提升明度时，注意不要影响大白菜的纯度。

难点分析

菜叶属于视觉中心的主要物体，绘画时要根据形体结构来上色，用黄绿、浅灰、白色进行调和。

大白菜的造型类似圆柱体。在刻画时，先找出大白菜的固有色，再重点将菜叶和菜梗进行色彩对比，白色菜梗会受菜叶的影响而偏向黄白色。

2. 鱼

- ① 用褐色勾出鱼与鱼盘的外轮廓。
- ② 根据鱼的固有色铺出其他色,让鱼初具体积感。
- ③ 重点塑造,注意用色不要太闷。
- ④ 画鱼点睛,调整画面。

老师寄语

一般来说,鱼背呈灰黑色,鱼腹呈白色,这两处都比较难处理,尤其是鱼腹上的颜色冷暖相间,可用简单的笔触表现鱼身上的鱼鳞。

难点分析

鱼可以按扁圆柱体去处理。嘴和腮部点缀与橘黄接近的颜色,鱼尾用干笔带出,鱼头可作为主要处理部位进行刻画。

