

青 少 年 美 术 辅 导 教 材

基础指导
分类范画
写生提示
作业评析

色彩知识 静物

张裕元 张耀念 江岚 编著

色 彩

上 册

青少年美术辅导教材

张裕元 张曙念 江岚 编著

基础指导 ● 分类范画 ● 写生提示 ● 作业评析

色彩

上册

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩. 上 / 张裕元, 张曙念编著. — 北京: 中国轻工业出版社, 2002.1

(青少年美术辅导教材)

ISBN 7-5019-3406-1

I. 色… II. ①张…②张… III. 色彩学 — 青少年读物
IV.J063.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第068576号

责任编辑: 王 群 责任终审: 孟寿萱 封面设计: 张曙念
策划编辑: 王 群 责任校对: 方 敏 责任监印: 胡 兵

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

联系电话: 010-65241695

印 刷: 精美彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

开 本: 787×1092 1/16 印张: 4

字 数: 115千字 印数: 1-6000

书 号: ISBN 7-5019-3406-1/G·246

定 价: 18.00元

·如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换·

前言

19世纪以来,随着世界科学技术的发展与进步,人们开始了解光与色是紧密地联系着的。对绘画色彩作出重大贡献的法国印象派画家,走出画室,结合实际,研究外光。他们吸收当时自然科学家光谱分析的研究成果,把物理学、化学、生理学、心理学有机地综合运用,扩大了色域范围,奠定了色彩学的理论基础,使绘画艺术作品更加绚丽多彩。

学习色彩要重视对理论的研究与分析,还要加强艺术的长期实践。人们常说,素描训练的重点是形与结构的准确性,而色彩训练的重点是色彩关系和色调的整体把握。色彩训练有其自身的特有教学规律,一般先进行单一的调色训练、明度训练、色调训练和分类训练,逐渐过渡到全面的综合训练。初学者只要勤练习,多思考,对色彩的把握并不难。

本教材分上、下两册,由浅入深、从静到动,上册为色彩基础知识和静物写生,下册为风景与人物写生。从基本知识开始,把学生作为未来的艺术家来培养,采用近似强化的手段,给予技术和艺术的全面辅导。在内容编排上,努力探索色彩教学的新方法,分类讲解,力求全面,突出重点。既有示范作品,又有学生作业并加以评析,考虑临摹方便,还编有范画的局部放大图;为节省篇幅,适当减少写生步骤图而增加示范作品的容量。

在本书成书之前,作者在中小學生、外籍學生、聾啞學生中試教,效果明顯。相信只要堅持不懈,將寫生和臨摹有機結合,交替進行,一定能獲得全面的嚴謹的色彩基礎知識並掌握熟練的表現技法。

目 录

色彩基础知识·····	1
静物写生步骤图·····	9
瓜果·····	10
陶瓷器皿·····	18
金属器皿·····	26
玻璃器皿·····	30
食品·····	34
蔬菜·····	40
花卉·····	46
乐器·····	52
文具·····	54
图书·····	56
石膏静物·····	58

色彩基础知识

视觉艺术是通过形和色得到反映,色彩写生应以熟练掌握素描技法为基础,并全面掌握色彩学知识,才能训练出对色彩的敏锐感受能力和生动的表现能力,才能创造出灿烂美妙的色彩乐章。

色彩的形成原理

我们之所以能看见物体所呈现出的颜色,是由于光照射物体,物体吸收一部分色光,反射一部分色光,这反射的色光作用于人眼,就是我们所看见的色彩。如:苹果的红色,是由于日光中橙、黄、绿、蓝、紫等色光被苹果吸收,而反射出红色光的结果;头发的黑色,是头发全吸收色光的结果;纸的白色,是纸全反射色光的结果。

固有色

物体在白色光线下自身的基本颜色叫固有色。如红花、绿叶、黄皮肤等。固有色随光源种类、光的强弱、照射角度、周围环境、空间远近等因素影响而发生变化,只能保持相对稳定而不是固定不变的。中国画、装饰画着色大多以表现固有色为主。

光源色

能发光的物体叫发光体,发光体自身光的颜色叫光源色。如:太阳光早、晚是橙黄、橙红色,其他时段是黄白色;灯泡光是橙黄色;火光是红黄色;电焊光是蓝紫色等等。光源色主要影响物体受光部的色彩变化。

环境色

物体所处环境的颜色叫环境色。环境色的反射给物体的固有色带来一定的影响,主要引起物体暗部的色彩变化。如:亚历山大石膏切面像,它的暗部受布的环境色影响,呈现不同程度的黄灰色;朝上的暗面受天空环境色的影响,呈现不同程度的蓝灰色。

色彩的要素

色相

色相指色彩的种类和名称。如大红、湖蓝、柠檬黄等。

明度

明度指色彩的明暗深浅程度,又叫色度。它决定于光源色的强度和物体固有色的深浅。

明度有两种含义:一、指同一色相颜色的明暗层次,如黄花在日光下,因受光不同产生亮黄、淡黄、深黄等不同明度的变化;二、指不同色相颜色的明暗层次,如白色、黄色、绿色、黑色,白色的明度最亮,黑色的明度最暗。同一色相的颜色,加白色愈多,明度愈亮,加深色或黑色愈多,明度愈暗。

色彩明度构成了色彩画面效果的黑白灰的关系,也就是画面色彩的素描骨架。

色性指色彩的冷暖倾向。色彩本身并没有冷暖,但能给人以冷

傍晚时的日光

天鹅的羽毛固有色为白色,暗部受水色反射光影响呈灰绿色

亚历山大切面像

小学生(中国画)

暖黄色调

绿色调

红色调

民间
刺绣艺人
利用补色
关系使色
彩对比强
烈

暖的联想,颜色成分偏红、黄的称暖色,偏蓝、绿的称冷色。暖色有向前倾和放射的感觉,冷色有向后退和收缩的感觉。色彩的冷暖是相对的,如:暖色中的玫瑰红比大红偏冷些,冷色中的群青比湖蓝显暖些。黑、白、灰属中性色。

纯度

纯度指色彩的鲜艳程度,也就是一种颜色所含色素成分的多少,又称饱和度。一般讲,颜色愈接近光谱中红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的纯度愈高、愈鲜艳。色彩经过调和,纯度降低,如:红色掺入其它颜色,红色的纯度就会降低,调和次数越多,红色素渐少直至消失。

色彩的种类和特性

原色(又称第一次色)

红、黄、蓝是颜料色中最纯的颜色,称为三原色(光谱色的三原色是红、绿、蓝)。除白色外,原色可以调和出各种丰富的颜色,而其它颜色是混合不出原色的。三原色等量混合变成灰黑色(光的三原色相加变成白色光)。

间色(又称第二次色)

两原色等量混合所得新色称为间色。红+黄=橙,蓝+黄=绿,红+蓝=紫

复色(又称第三次色)

两间色相混合所得新色称为复色。复色是灰性颜色,橙+绿=黄灰,紫+橙=红灰,绿+紫=蓝灰。

补色

三原色中,任何两原色相混合所得间色与另一原色相互称为补色。红与绿互为补色,黄与紫互为补色,蓝与橙互为补色。两补色相混合成灰黑色(两种互补色光混合成白色光)。互为补色的颜色并列放在一起,相互衬托,对比强烈。

调和色

两种色相接近的颜色叫调和色,调和色放在一起协调和谐。同类色都是调和色。

例如:

- 红色类 紫红、玫瑰红、深红、大红、朱红、橘红。
- 黄色类 柠檬黄、生赭、土黄、淡黄、中黄、橘黄。
- 棕色类 生褐、熟褐、赭石、土红。
- 绿色类 粉绿、淡绿、草绿、中绿、橄榄绿、翠绿、深绿。
- 蓝色类 湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、酞青蓝、孔雀蓝。
- 紫色类 青莲、紫罗兰。

色调

色调指画面中色彩总的倾向、大的色彩效果,又称调子(调子系音乐名词,指由一系列高低长短配合组成的音)。从色相上分,有

红色调、黄色调、蓝色调等;从明度上分,有亮色调、中间色调、暗色调;从冷暖上分,有暖色调、中间色调、冷色调;从纯度上分,有纯色调、中间色调、灰色调等。

色调是由不同的色块关系组成。一般情况下,写生色调主要受光源色影响较大,因此,各色块面积大小,如何取舍、归纳、强调、搭配就显得尤为重要。

色彩的变化规律

色彩的冷暖变化规律

物体受光的照射,产生了明暗浓淡的素描关系,同时,受光源色和环境色的影响,物体的固有色也发生了各种变化,一般的规律是:

一、物体的亮部色调,主要受光源色影响;光源直射物体表面产生的高光部受光源色影响最大,色彩是光源色为主与少量固有色的综合。如果光源色的色感不强,这时固有色的冷暖起主导作用。

二、物体中间调子的部分,受光源色影响减弱,由于同时也受到环境色侧反射一定的影响,色彩变化错综复杂,因而,中间调子色彩是固有色为主与少量光源色、少量环境色的综合。

三、物体的暗部,受周围环境色一定的反射影响,暗部色彩是固有色为主与环境色的综合。

四、物体的反光部位,主要受环境色影响,其反光色彩是环境色为主与少量固有色的综合,明度一般比暗部稍亮些。

五、物体的明暗交界线,基本不受光源色和环境色的影响,其固有色最为明显,明度很暗,色感很弱。

色彩的空间透视变化规律

我们这样的生活体验:同一物体离我们的距离不同,色彩也会发生各种变化,比如:黑色物体在远处,明度提高,变成了黑灰色;白色物体在远处明度减弱,变成了中灰色;红色物体在远处纯度变弱,变成了偏冷的红灰色,等等。这是因为大气中存在的空气分子、水蒸气分子、灰尘杂质微粒的阻隔影响。由此,我们得出这样的规律:物体离我们越远,大气中微粒密度越浓,物体的色相越偏冷,纯度越低;如果物体是浅色的,它的明度会变暗,如果物体是深色的,明度会变亮。

以上一般规律在风景写生时特别明显;在静物写生中,不同物体前后空间距离虽小,但也应注意表现色彩的空间透视。

色彩的强弱变化规律

我们已经知道,距离影响着色感的强弱变化,那么,同距离的色彩放在一起,它们又有什么变化呢?一般讲:

一、暖色强,冷色弱,灰性色更弱。

二、同一色性的色彩,越接近原色的越强,越接近灰性色的越弱。

三、几组颜色排列在一起,色彩冷暖或明度对比大的强些,反

受光冷,背光暖

远山明度变亮,色偏冷

暖色显强,冷色显弱

近处色彩饱和,远处色彩灰暗

水上船会 (水彩)

静物 (水粉)

旧宅门 (油画)

阳光下的草垛 (油画)

之弱些。这些一般规律,对我们写生中处理画面色彩明确、突出与否有着重要作用。

正确的观察方法

整体观察

初学画色彩,画面容易出现平均对待,主次不分,或某部分刺眼突出,整体关系被破坏的现象,究其原因观察方法不对。他们习惯于孤立地看、孤立地画,视域很窄,没有从整体和相互关系出发。我们的眼睛如果老盯住局部的某块色彩看,容易使色彩感觉疲劳、迟钝,从而失去准确地控制色彩大关系的能力。

要提高对色彩的敏锐感受与表现能力,就应该树立整体观察的意识,全面地相互联系地观察写生对象的整体,观察其相互的对比关系,决不能只看局部的一星半点。写生时,眼睛要经常眯起来看,用余光看和跳跃式地看,才能抓住整体、全面分析。

反复比较

在一定的光源、环境条件下,我们要认真地反复地比较对象各部分的色彩差异,通过比较就容易感受和认识对象的丰富色彩关系。可以从几方面着手:

一、同类色比较,比色彩层次变化;对比色比较,比色彩冷暖强度。

二、纯度比较,比色彩纯、浊(灰)差别。

三、明度比较,比色彩深浅、明暗程度。

四、冷暖比较,比色彩冷暖倾向。

我们还可以通过明部与明部、高光与高光、暗部与暗部、反光与反光、投影与投影相比较,找出色彩的微妙差别和变化,更准确地反映客观色彩的真实性的。

色彩画的种类

水彩画

水彩画是用水彩颜料在纸上作画的一种绘画。水彩颜料颗粒微细,少粉质,透明;水彩纸质坚厚挺,纸纹清晰;水彩笔毫软、富弹性,多为圆头,含水含色量大。水彩以水为媒介稀释调配颜料,运用水分渗化,笔与笔自然衔接和浸润,白色和浅色预先留空,先画淡色后画重色,特点是简练明快、晶莹润泽。

油画

油画是用油性颜料在特制的布、纸、板上作画的一种绘画。油画的颜料多为不透明色,以油为媒介稀释调配颜料,有扁笔、圆笔、扇形笔、刷笔以及画刀,运用摆、刷、堆、刮等技法作画,先画重色,后画浅色,层层覆盖。特点是色彩细致、凝重厚实。

水粉画

水粉画是水粉颜料在纸上作画的一种绘画。水粉颜料由色粉配以树胶、甘油等制成,多为不透明、半透明色,以水为媒介稀释调

配颜料,水粉笔形扁较软,含水量大。水粉画兼有油画浑厚和水彩画明快的特点,颜色覆盖力强,又有一定的透明性,是色彩基本功训练最普及、最理想的画种。特点是强烈艳丽、浑厚柔润。

水粉画的表现技法

湿画法

湿画法就是薄画法,在调配颜料时,水分较多,薄涂,趁湿融会衔接,色彩滋润,极富水彩、水墨韵味。湿画法色层极薄,相互渗化,适宜表现背景、远山、天空、形体暗部和流畅透明的效果。

干画法

干画法就是厚画法,在调配颜料时,水分较少,厚涂,色块过渡衔接靠干接,先画暗部或深色,色层堆砌覆盖,近似油画效果。适宜表现近景、形体亮部和转折变化明显的物体。

干湿结合画法

先用湿画法画中间调子和暗部,待水分渐干,再用干画法接画亮部,用厚色塑造,逐层加厚重叠。

用笔方法

平涂

平涂是装饰性绘画常用技法,调色均匀,涂色平服,但在写生性绘画中很少用,容易平庸呆板。

并列

并列是一笔笔并列沿接,块面简练、爽快、有序。

重叠

重叠是用较厚颜色,以色点、色块或色线,后一笔叠压在前一笔上,色彩浓厚,体积感强。

笔触运用

色彩通过画笔在纸上运动,产生笔痕,这就是笔触。笔触纵横点绘,或大或小,或刚或柔,或疏或密,是非常丰富的表现语言,它能产生生动的画面效果,也显示画者作画的过程。

笔触方向,一般讲,应以形体结构及质地特征为处理依据,与体面转折相吻合。高光部位以准确的笔触摆上去,体积感、质感会大大加强。巧妙地运用笔触,能改变画面感觉,如:顺透视方向用笔,能增强画面的空间深度。变化地运用笔触,使画面活跃,如:竖的物体可以横过来摆笔触,横的物体可以竖过来摆笔触。

笔触效果与笔毫软硬、运笔快慢、轻重力度、用笔大小等因素有直接关系。如:软毫薄画,产生柔和滋润的效果,硬毫干画,产生坚实厚重的效果;运笔快,产生轻捷动感效果,运笔慢,产生凝滞沉重效果;运笔轻,产生飘动游离效果,运笔重,产生肯定稳重效果;大笔触,产生整体后退效果,小笔触,产生具体前倾效果。

远景薄画湿画,近景厚画干画

平涂法多用于装饰性绘画

运用笔触使画面效果生动

色块与色块之间要衔接自然

用群青色勾稿，画素描关系

铺大体色调，画大色调关系

深入具体地塑造形体

调整修正画面，注意艺术表现

色块衔接

写生中，应使色块衔接自然、过渡圆润。

烘染法

笔含水稍多，后笔与前笔沿接时，色随水流动，自然融合。

中间色过渡法

在两块色之间，趁湿调一块中间色（取两色混合），使两色之间增加一个过渡色阶。

水洗法

在两块生硬色之间，用笔蘸清水轻扫几下，就能揉出过渡色。

调色与用笔

水粉画要保持鲜明、柔润、艳丽的特点，调色时应注意以下几点：

一、水粉颜料每调一次色，明度和纯度都会降低，所以，最好是两色相调或三色相调。

二、调色不宜多搅拌，多搅色性差，也容易起泡。最好是轻调慢揉略加混合，在笔上颜色还没有完全调匀时画上去，色彩丰富而不单调。

三、两色相调，要有一色为主，才有色彩倾向。

四、对比色、互补色混合成灰浊色，只有加白后才形成优美的灰色。

五、调色时，笔与调色板要保持清洁，笔也不要到处乱蘸色。

六、画面上的颜色，湿、干产生明度和纯度的变化，干后明度降低，纯度减弱，要充分把握好。

七、水粉颜色中的玫瑰红、青莲、紫罗兰渗透性强，应谨慎使用，防止泛色。

水粉画用笔方式较多，有皴、擦、刷、摆、点以及正、侧锋，应根据需要灵活运用。有时也可以用笔杆划、油画刀刮等方式。

色彩写生的步骤

画小色彩稿

在画正稿前，画小色彩稿作试验和探索是十分必要的，它有利于大色彩关系和色调的把握。小色彩稿只要手掌大小，由于画面小，无法顾及细局部，便于从整体着眼。用较大的画笔、稍厚的颜色，将自己对写生对象的色彩第一感觉、第一印象迅速捕捉下来。要抓住色彩组合的大关系、明与暗大色块、前与后大色调，几笔一摆布，色彩的总倾向、大基调就呈现在眼前，为画正稿提供了直观的色彩依据。也可以画几幅小稿，从冷暖、明度、纯度等方面作些对比、研究、选择。

勾稿，画大色彩关系

构图方案确定以后，用铅笔勾画轮廓线（不必涂明暗），然后，用稀薄的单色（一般用群青或熟褐）画素描关系，造型能力强者也

可直接用单色起稿。接着,根据总的色彩感觉,按照受光面、背光面进行大体塑造,薄涂一遍颜色,形成整体的色彩氛围,使画面初具空间感,这就是铺大色调,画大色彩关系。这一步调色力求准确,为下一步作铺垫,打好基础,定准调子。用色宜薄,先深后浅,先重后轻,也可以从中间色画起。用笔宜宽大,特别是背景和远处,更要用大笔挥扫。

深入塑造形体

在薄涂第一遍色以后,画面有了大体的色彩关系,下一步该进行深入具体的塑造。首先,从主体物或主要部分开始,从暗部开始,如果暗部的色彩基本准确,则应稍加调整,予以保留。如果暗部的色彩需要重新画上,色也宜薄。为使暗部色彩透明,应尽量少用或不用白色,可用其它浅色进行调和,暗部上色也不宜过多重复。暗部画好后,紧接着向中间色、明亮色推移,用色宜厚,层层叠加。色块有厚薄,有利于形体质感的表现,有利于增加体面转折的层次。画后面的形体,应结合背景一起画,画薄些虚些,这样一来,前后形体才能拉开距离。在整个深入塑造的过程中,一定要主次分明,始终注意大关系。主体物的转折变化、微妙的色彩变化,应刻画得充分具体些,其他次要部分要概括地画,不要喧宾夺主。另外,厚画时色彩不要堆得太厚,过厚的色层干后容易龟裂。

调整统一

在色彩写生的最后阶段,有必要全面地从整体到局部进行检查、审视和调整。检查总的色调是否统一,形与色是否结合,远近距离是否拉开,冷暖关系是否准确,色彩是否雷同,等等。如:有的画面色块乱布杂陈,还以为色彩丰富,其实,整体色调被破坏了,这时就要调整减弱那些凌乱无序的色彩,让处于视觉中心的主体物的色彩强烈、鲜明些,使整个画面主体突出,色调统一。

色彩弊病的分析

粉 表现为色彩感很弱,苍白无力。

产生原因:

一、没有把握好色彩关系。

二、缺乏正确的明度关系。

三、滥用白粉或带白粉的笔到处蘸色,使色彩粉质重于色素,色彩纯度较弱;暗部调进白粉会失去透明感。

四、重复涂色,底色粉质泛起。

解决办法:

一、谨慎使用白粉,暗部如需提高明度,可改用明度高的色彩调入,如柠檬黄、橘黄、草绿、钴蓝等。

二、画亮部色,色彩的冷暖倾向性要明确。

三、某些画粉的地方,给予色彩应有的纯度。

四、保持笔、调色板清洁。

脏 表现为画面上色块脏、黑。

粉

粉

脏

脏

灰

灰

火

火

花

产生原因:

- 一、大色块之间缺乏色相对比,色彩关系不对。
- 二、受光面用了低纯度深灰色,明度关系不对。
- 三、用互为补色的两色等量调和,形成色彩倾向不明,灰暗污浊的深灰色。
- 四、反复改动,色混合次数太多。

解决办法:

- 一、加强调色实践。
- 二、让色彩关系强烈些。有时色彩关系准确,但局部看可能是脏色,整体效果并不显脏。

灰 表现为画面沉闷、灰暗。

产生原因:

- 一、亮色不够亮,暗色不够重,缺乏明度对比和纯度对比。
- 二、黑色、灰色使用不当。

解决办法:

- 一、处理好明度对比和纯度对比关系。
- 二、面积较大的色块,要表现出色彩倾向。

火 表现为画面色彩刺激、单调、火气。

产生原因:

- 一、观察色彩简单、概念化,只会看固有色,不会看冷暖关系。
- 二、色彩生硬,缺乏统一色调。
- 三、调色不够,只会用原色和现成颜色作画。
- 四、过多使用鲜艳的纯色,忽视对象的色彩变化。

解决办法:

- 一、克服固有色概念,多注意光源色、环境色影响。
- 二、合理使用白粉,减弱纯色的鲜明度。
- 三、画色感弱的物象,用色要准确,不要脱离实际、过分夸张。

花 表现为用色凌乱、宾主不分,色调不统一。

产生原因:

- 一、缺乏整体感,过分突出局部的色彩对比。
- 二、暗部和该虚的部分太具体、显眼。
- 三、用色太纯,没有注意环境色影响。
- 四、笔触太乱、太跳。

解决办法:

- 一、加强整体观念,有秩序地安排处理画面的色彩,注意色彩联系,主次分明。
- 二、纯度高的鲜艳色和最亮、最暗的色块都要“入调”,不能各自为政。

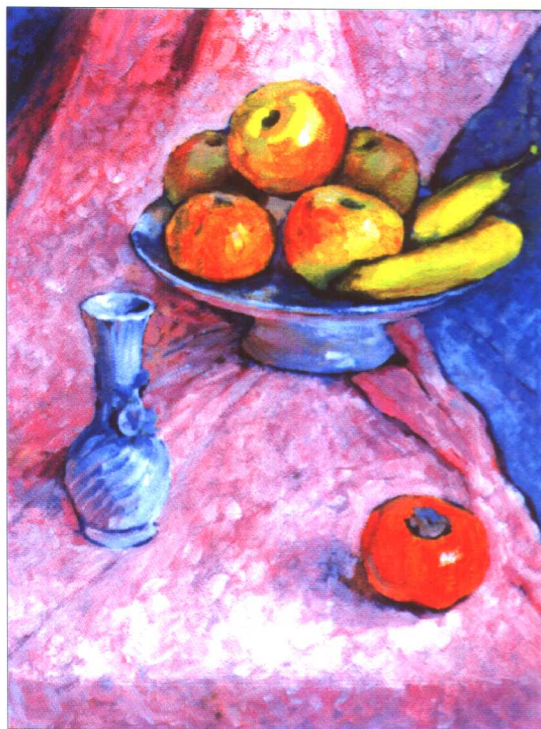
一、直接用群青色画形体的素描关系。

二、以较快的速度用鲜明的稀薄色彩和大笔触画出最初感觉。

三、进一步画准色彩关系。

四、用较小笔触、色块深入塑造，调整完成。

30cm × 44cm 水粉

注意表现水果表皮柔嫩、光滑、
滋润的质感，有些地方用油画刀塑
造，产生特殊的肌理效果。

38cm × 50cm 水粉

38cm × 50cm 水粉