

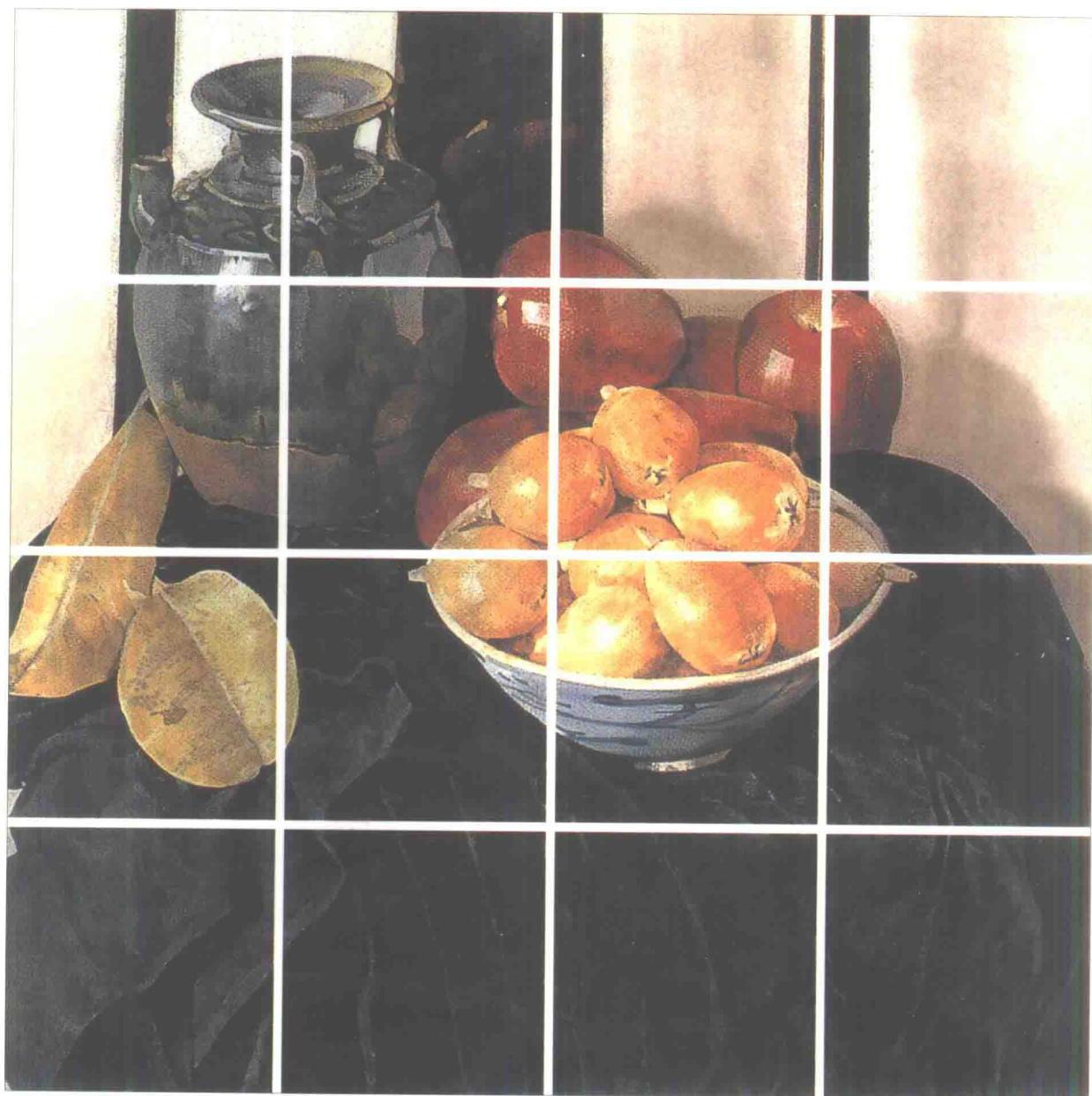
XINSHIJI MEISHU
ZHUANYE JIAOCAI

新世纪美术专业教材

樊俊 编著

SE CAI 色 彩

(中册)

湖北美术出版社

新世纪美术专业教材

SE *CAI*
色 106095 彩
(中册)

樊 俊 编著

湖 北 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

色彩. 中/樊俊编.

—武汉:湖北美术出版社,2001.8

(新世纪美术专业教材)

ISBN 7-5394-1151-1

I. 色...

II. 樊...

III. 色彩学—专业学校—教材

IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 036259 号

新世纪美术专业教材

色彩 中 ©樊俊 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话:(027)86787105

邮政编码:430077

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail:hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷:湖北日报报业集团楚天印务总公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:4.5 印张

印 数:5000 册

版 次:2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1151-1/J·1040 ①

全套定价:72.00 元 本册定价:24.00 元

目 录

概 述	1
-----------	---

第一章 二年级上学期色彩教程

——水粉静物写生(6周 84 学时)	3
--------------------------	---

第一节 色调	4
--------------	---

第二节 质感的表现	6
-----------------	---

第三节 水粉画技法及在运用中的若干问题	8
---------------------------	---

第四节 作品与色调	12
-----------------	----

第五节 单元欣赏	24
----------------	----

第二章 二年级下学期色彩教程

——水彩静物及头像写生(6周 84 学时) ...	37
---------------------------	----

第一节 关于水彩画	38
-----------------	----

第二节 水彩画技法及在运用中的若干问题	39
---------------------------	----

第三节 水彩画常用笔法介绍	41
---------------------	----

第四节 水彩静物作画步骤	44
--------------------	----

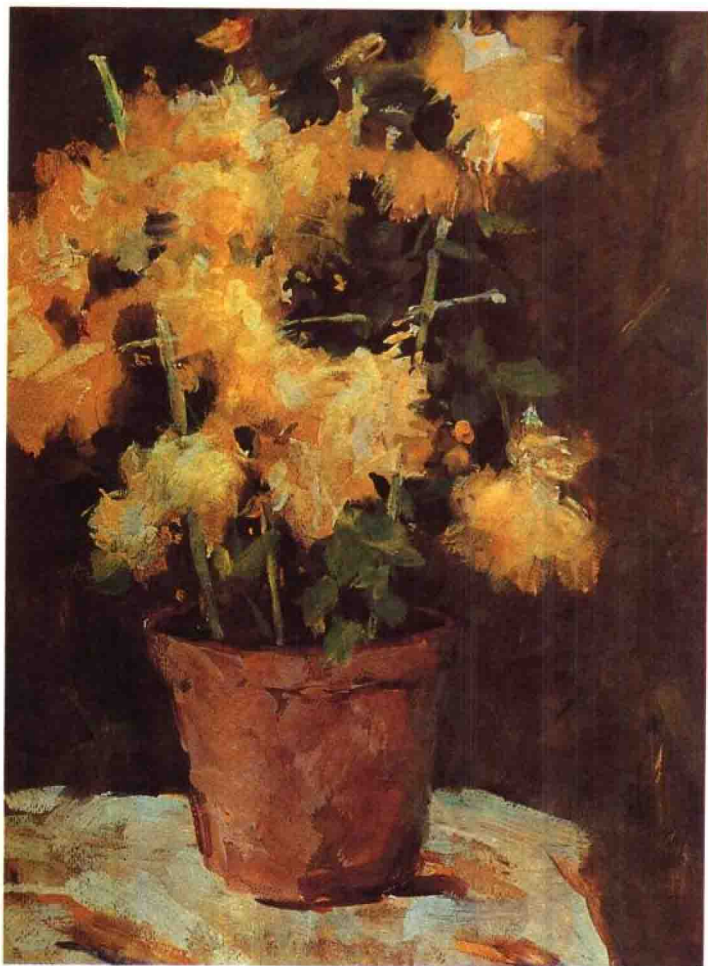
第五节 水彩头像写生步骤	47
--------------------	----

第六节 水彩头像作业示范图例	50
----------------------	----

第七节 名家水彩风景作品选	55
---------------------	----

第八节 单元欣赏	62
----------------	----

概 述

(图1) 樊惠刚

在第一册的导论中，曾对三册书的全貌作了一个总的概括性描述，这有利于师生们从宏观的角度了解全书的结构及形式内涵。大家知道，色彩的绘画语言十分丰富，在自然界已被科学地识别出1亿多种色，这其中当然包括了光与色变化后带给人们无止境的心理色。在我们周围，即使用肉眼也能分辨出数以万计的色彩。要想在纷乱的颜色世界中理出头绪，摸清其中规律，就必须潜心学习色彩知识和反复摸索色彩的实践经验。在

造型艺术中，色彩与素描一样都构成了绘画的基础，也是绘画最基本的表现语言。然而，在错综复杂的色彩中，莫说把色彩用好用活，往往就连最起码的色彩调配所引起的混乱都避免不了，因此，在理解色彩属性时，应大胆地作色彩尝试并进行有系统的训练。

本册中的上半部内容涉及到了色调、质感及水粉画技法在运用中的若干问题，在此，我们还将进一步研究水粉画的工具性能及表现方法来巩固第一册所学知识，应多掌

握一些不同质地的纸张运用方法(如水粉、水彩和素描纸等)。由于水粉画是以水来调色,那么水多色薄时则显得流畅湿润,而水少色厚时则显得厚重而坚实,具有很强的覆盖力。在材料上又独具与水彩不完全相同的特点,它既不能简单理解为用水调色、和水彩颜料一样地使用,也不能简单地看成只能厚涂干堆去表现所有物象,所以说颜料性能的掌握,对丰富表现力上是十分必要的。水粉色的干湿变化较大,湿时深,干时浅,容易给学生在操作上带来困难(这种厚薄所导致的差异在本册水粉画技法及在运用中的若干问题这一节有着详细的讲述)。对色调的运用,要做到深入了解色彩的变化规律,把握画面基调并多练习不同的色调,另外还要强调质感的表达,注重使用各种笔触去加强这种表现力,还得掌握好水粉画中的水量使用和白色的使用。在本学期(二上)的作业安排上,都是围绕以上这些内容展开的(如不同色调的作业练习,选择一些质地不同的物体进行训练,选定一个静物同时用薄、厚画法来比较两种技法的使用特点与表现效果等)。学生们在通过以上学习后,应多从以下几个问题加以思考和检查:①色调的形成包含着哪些因素?薄、厚画法的技法效果与主题表现有何关系?②在完成的作业中,色彩基调有没有区别和拉开?③不同质地的高光及用笔有什么区别?本册中的下半部是有关水彩画技法的,对这一新领域,学生们首先要了解的是水彩画技巧是建立在着色的透明方式基础

之上的。它往往利用画纸本身的亮白形成一种白色和灰白色纸底,透明水彩画特别指明是与不透明绘画相区别的一种绘画形式(如水粉画),而水彩画也只使用水调颜料来控制颜色的厚薄产生明度变化,并利用水色未干之际的渗化去获得特殊表现效果,这一点和水粉画有很大不同。教师应多讲授水彩画的工具性能及表现方法,让学生掌握静物的构图法,处理好黑、白、灰及色块间的组织关系(这点可参考第一册下半部“静物的布置及静物构图”这一节),要做到经过6周的学习之后,使学生熟悉正规的基本技法和较为科学的制作程序,区别被动地模拟表现与主动的表现,为今后深入学习绘画技法打下良好基础。在学习水彩技法过程中,也应从以下问题加以思考与检查:①在水彩画学习中遇到什么困难?它和水粉画的不同之处是什么?②两种画法的优劣是什么?

在教学原则和方法上,要尊重教师在教学中的独到经验,充分发挥教师的主导作用,另外教师在教学中也要有明确而严格的思路,并能根据学生的不同情况,因材施教,随机应变,灵活地启发和引导学生去独立解决问题,从而调动他们的主观能动性。此外,除了必须的写生外,还应大量向学生介绍优秀的水粉(水彩)作品,针对一些普遍性问题反复讲解,帮助学生修改及提高,还要多通过组织学生观看美术教学录像、幻灯片、观摩等视觉形式来配合好教学。

第一章 二年级上学期

色彩教程

—— 水粉静物写生(6周 84学时)

(图2) 库尔帕洛夫

本学期思路要点:

通过第一册的学习,学生对水粉画的知识已经有了一定的了解和掌握,这也是进一步学好水粉画的必备基础。在作画过程中,我们常常遇到这样一些问题: 如何控制画面整体色和局部色关系的平衡、如何把握及应用色彩中的水分含量去表现丰富的绘画效果、怎样利用笔触的生动变化去表现不同质地的物体,等等,而这些正是本学期所要涉及的主要内容——色调、质感的表现、水粉画技法及若干问题。这种学习的意义在于不仅巩固了前面学过的知识,更能综合地运用它们去处理各种复杂的对象(包括将来要进行的水粉头像及风景写生)。以上的理论知识需要在实践中去融会贯通,灵活把握。这样学生们会明白这样一个道理: 无论对象如何变换,都可以遵循一定规律进行针对性的变化和处理。这也是真正走向色彩之门的第三步。走完这一步后,我们对水粉画的学习将要暂告一个段落。

作 业	学 时	幅 面	张 数	合计学时
暖色调组合静物	12	4 开	1	12
冷色调组合静物	12	4 开	1	12
对比调组合静物	12	4 开	1	12
深色调组合静物	12	4 开	1	12
淡色调组合静物	12	4 开	1	12
高纯度调组合静物	12	4 开	1	12
低纯度调组合静物	12	4 开	1	12
教学要求: 学习水粉画技法, 初步掌握表达不同质感的方法, 能作较完整的静物写生。				

第一节 色 调

色调是指画面统一的色彩倾向, 又称调子。说得具体一些就是: 在不同颜色的物体上笼罩着具有一定色彩倾向的光源色, 它使各个固有色不同的物体上都带有同一光源色的倾向。这就叫色调。色调对于色彩艺术作品来说是至关重要的, 它好比是一台交响乐的总指挥, 色调这个“指挥棒”如果把握不住, 满纸的色彩将乱套了。

色调的形式取决于光源色的色彩倾向, 当光源色是白光, 冷暖倾向微弱, 色调则依所画物体主要色块倾向而转移。

色调可以从以下几方面认识和把握: 从明度上, 有亮调子、中间调子、暗调子; 从色性上, 有冷调子、暖调子; 从色相上, 有紫调子、黄调子、蓝绿调子等。在色彩表现时是将以上三者综合考虑的。

98.12.9
李冬冬

106395

暖色调一（图3） 李冬冬

暖色调二（图4） 李冬冬

第二节 质感的表现

“质感”是物体质地给人的感觉的简称。不同质地的物体具有不同的外部表面特性，如粗糙与光滑、柔软与坚硬、轻重、透明等。准确表现出高光、反光与透光的状态是表现质感的关键所在。

表面粗糙的物体，如没有上釉的陶器，水果中的桃子等，其高光反光不明显；表面光滑的物体，如上釉的瓷器及金属制品，高光与反光极为清晰、强烈，类似镜面。水果

介于粗糙与极光滑物体之间，其中苹果、葡萄、西红柿表面较为光滑，高光较明显，梨子、桔子、香蕉次之。

玻璃制品又透明、又光滑，明暗交界模糊，注意精确表现玻璃制品物体上的几个高光点，以及找出后面物象透过玻璃器皿所呈现的色彩。

衬布有光面与粗面、厚实与轻薄之分，其高光、反光及褶皱都有所不同。

(图5) 刘治军

第三节 水粉画技法及在运用中的若干问题

一、干湿画法

干画法是指颜色干后进行衔接和覆盖的画法,这种画法的效果是笔触肯定、明确,一般用于表现形体坚实、体块转折鲜明的对象,同时,物体的受光部位也运用这种方法进行表现,可增强立体效果。

湿画法是指在颜色尚未干时,趁湿衔接其他颜色。湿画法能使颜料之间互相渗透,融合自然,尤其适于在风景画中表现雨雾效果,和交界与转折模糊的地方,同时用此法来表现物体的背光部分。

干画与湿画两种方法各有所长,也各有所短。比如干画容易使形体刻板,湿画容易使结构松散,当然,处理好了,就会回避双方各自的短处,使画面达到既结实又丰富、既鲜明又含蓄的艺术效果。在实际运用中,两种方法是不能截然分开的,而是交替结合着使用的。

二、厚薄画法

厚画法是指画面色层较多,颜色较厚重的画法。整个画面或者画面某一局部都可以运用此法,这种画法常和干画法联系在一起。

薄画法是指画面整个色层比较薄的画法,它常和湿画法联系在一起。

由于水粉画是介于水彩与油画之间,所

以表现技法也是介于两者之间,把这两种画法结合使用,这正是发挥了水粉画的特点。

总之,干湿厚薄都是相对而言的,如果水分过多,就会因水渍而污染画面,如果颜色太干,笔就不容易运行,所以笔上水与颜色的分量要适中,运笔才能自然流畅。

三、技法运用中应注意的几个问题

1.白粉运用问题

对物体的暗部、深色物体和纯度高的东西要严格控制白粉,如果随便加白粉,画面容易产生“粉气”。受光部分和亮色物体可大胆使用白粉。这样,色彩的鲜灰、深浅的对比就比较明确。

2.干湿变化问题

水粉画颜料干湿变化较大,湿的时候看起来还合适,待干了以后颜色就发灰、变浅,这就要求在画重色时色彩比对象深一些,少加白粉或不加白粉,这样颜色干后就大体合适。

3.个别颜色泛色问题

水粉颜色中的紫红、紫罗兰、青莲、玫瑰红几个色易泛色,画这一类色要极谨慎。最好是与其他深色调配后再用。若与浅白色调配使用,需留有余地,因日后这几种颜色易翻上画面的表层来,造成颜色的不谐调。

干画法(结合厚画法) (图6) 肖定军

湿画法(结合薄画法) (图7) 胡国良

(图8)

干湿(厚薄)结合的画法 (图9) 钟安之

第四节 作品与色调

深色调一（图10） 胡国良

深色调二 (图 11) 魏春明

深色调三 (图 12) 郝强