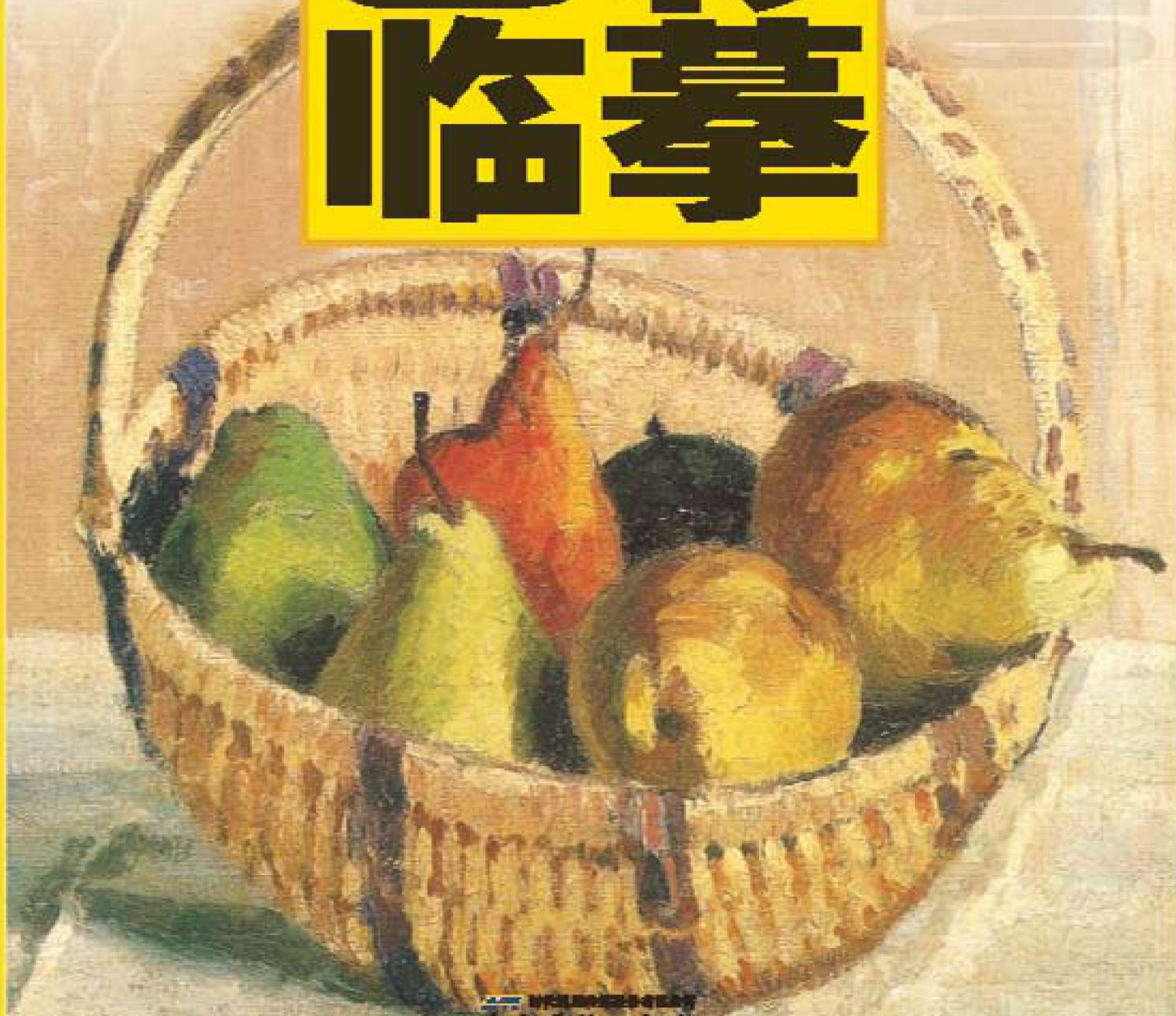

基础绘画色彩全程训练

JICHU HUIHUA SECAI QUANCHENG XUNLIAN

如果你是一个绘画初学者，这套书适合你，它可以使你少走弯路，如果你是个绘画爱好者，这套书同样也适合你，它可以让你拥有一个全面的、科学的学习方法，如果你是一个准备高考的学生，这套书将会助你一臂之力！

张磊 编著

色彩
临摹

根据全新教学大纲和课程标准编写

2

基础绘画色彩
全程训练

色彩 临摹

张磊 编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

张磊，1973年7月出生，1998年毕业于安徽师范大学，上海美术家协会会员，现就职于上海市华山美术职业学校。

作品《之间No. 21》入选“第十一届全国美展”；《之间No. 27》入选“上海朱家角首届国际水彩画双年展”；《之间No. 35》入选“第九届全国水彩、水粉画展”。

曾出版《美术高考默写技巧·色彩静物》《得分·素描头像实技》《得分·色彩静物实技》等。

图书在版编目(CIP)数据

基础绘画色彩全程训练. 色彩临摹 / 张磊编著. —2版. —合肥: 安徽美术出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5398-3036-0

I. ①基… II. ①张… III. ①水粉画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第189907号

基础绘画色彩全程训练·色彩临摹

张磊/编著

出版人: 郑可

选题策划: 陈涛

责任编辑: 朱阜燕 刘园

责任校对: 司开江 陈芳芳

封面设计: 陈强

版式设计: 徐伟

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

地址: 安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层 邮编: 230071

营销部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 4

版次: 2012年1月第2版

印次: 2012年1月第5次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-3036-0

定价: 28.00元

网络支持: 安徽美术出版社网站 (<http://www.ahmscbs.com/>)

编辑热线: 0551-3533612

电子邮箱: 153873219@qq.com

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

写在前面

狄德罗说过这样一句话：“素描给生物以形体，色彩给他们以生命。”一语中的地说出了色彩的重要性。今天的孩子们，不仅要学好文化知识和专业技能，还要具备一定的艺术修养；今天的孩子们，或许不可能每个人都成为明天的大师，但是，掌握一定的艺术审美能力，会使他们的人生更多几抹绚丽。

当我们看见少年宫那一批批背着画夹的稚嫩身影和高考考场门前父母们苦苦期待的目光时，作为艺术工作者，我们意识到自己的社会责任，我们有义务为这些孩子们提供必要的帮助。针对这种情况，在认真研究和理解了近些年来国家教育部颁发的有关学科的教学大纲和课程标准，汲取了最新的艺术教育、科研成果，把实际的教学经验与目前的现状相结合的基础上，我社适时组织编写了这套丛书。其目的是使青少年朋友们对色彩的一些基本概念、艺术形式和表现方法有一个正确的认识，以解决在色彩学习及美术高考中涉及的若干问题。它集中了有着丰富实践经验的数十位资深教师和艺术家的集体智慧，经过近一年的精心准备，数易其稿，终成此书。

全套丛书共分：《初识色彩》、《色彩临摹》、《单体静物》、《组合静物》、《色彩风景》5册。全套书采用了科学的分类方法，结合青少年自身艺术学习的基本规律，通过设置不同的课题并配以大量的色彩练习及步骤图例演示，系统、规范地讲解了色彩的基本知识、表现形式和方法。全套书强化每本分册之间知识结构的相互承接与联系，合力形成了一个完整的学习体系。内容循序渐进、深入浅出，从最初色彩知识、单色表现、色彩临摹，到如何进行单体静物、组合静物、色彩风景写生，使青少年朋友和绘画爱好者更好地掌握色彩基础知识和表现技能，尽快从纯粹的应试训练中摆脱出来，少走弯路，为早日成就艺术事业打好基础。

如果你是一个绘画初学者，这套书适合你，它可以使你少走弯路；如果你是个绘画爱好者，这套书同样也适合你，它可以让你拥有一个全面的、科学的学习方法；如果你是一个准备高考的学生，这套书将会助你一臂之力！

编者

目 录 / Contents

概述	1
课题 1 临摹前准备	2
课题 2 同类色作品的临摹	10
课题 3 小色稿临摹练习	14
课题 4 水粉静物画的多色临摹	21
课题 5 不同色调的临摹	25
课题 6 大师静物作品临摹	37
课题 7 大师风景作品临摹	44
图例欣赏	51

概述

对于初学者而言，从素描学习过渡到色彩学习，起初可能不太适应，往往不知道从何处入手，这就要求我们首先要深入地了解观察物体的方式与方法，掌握表现物体的手法与技巧；同时还要通过临摹学习走上正确的习画之路，因为临摹是提高绘画水平的一种基本方法和有效手段。不过临摹还存在一个是否得法的问题，很多同学在临摹时是盲目的、无目的的，只是把别人的作品照样抄一遍而已。这样谈不上什么学习效果，对于临摹学习者而言，有明确的目的性是非常重要的。你要从别人的作品中学些什么？是色彩的把握、画面的处理，还是形体的塑造……这些问题在临摹过程中都是我们要认真研究的，也就是说要针对性地进行临摹。这就要求我们在临摹时要做认真的分析和理解，掌握这种造型的方法，并把它运用到自己的写生练习中去。只有正确地把握了写生与临摹的关系，才能更好地为我们的色彩学习服务，可以说临摹是画好写生的一条捷径。

课题 1 / 临摹前准备

目的与要求

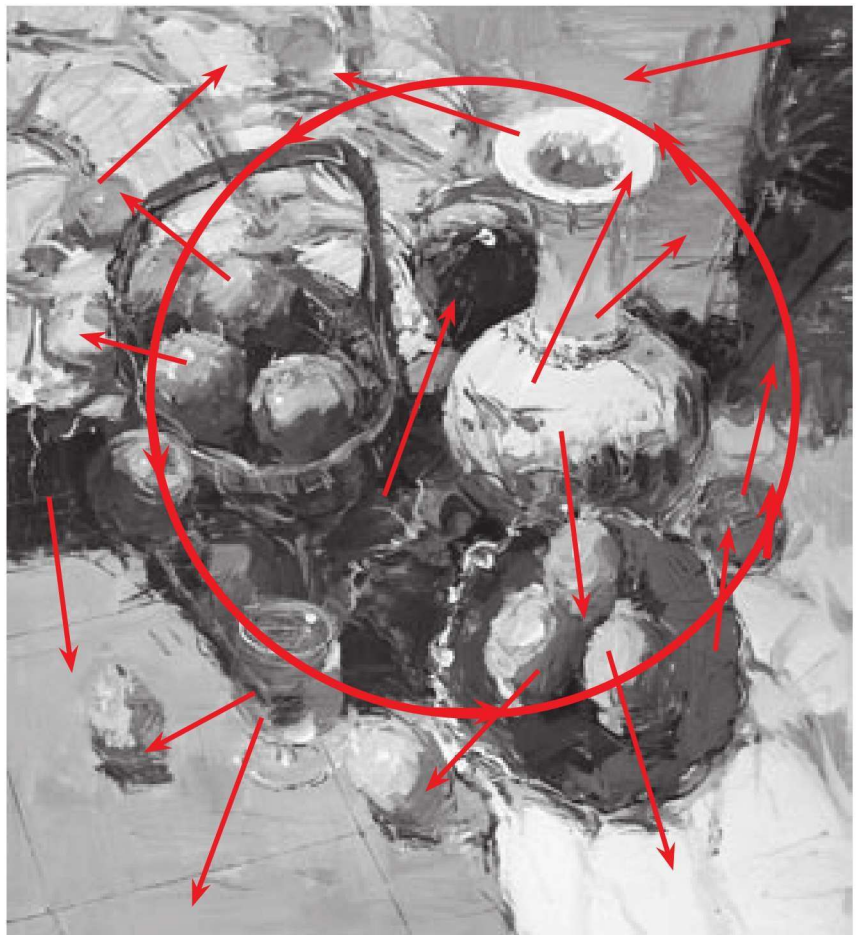
- 单色临摹练习主要是要求整体的观察，强调对素描关系的把握。通过对物体形体结构的分析，画面黑、白、灰层次分析来控制画面的整体效果
- 通过单色临摹练习理解水粉静物临摹的观察方法和掌握初步的表现方法
- 通过三种不同的色彩表现方法（湿画法、干画法、干湿结合画法）来理解与掌握单色临摹的作画步骤

● 整体的观察

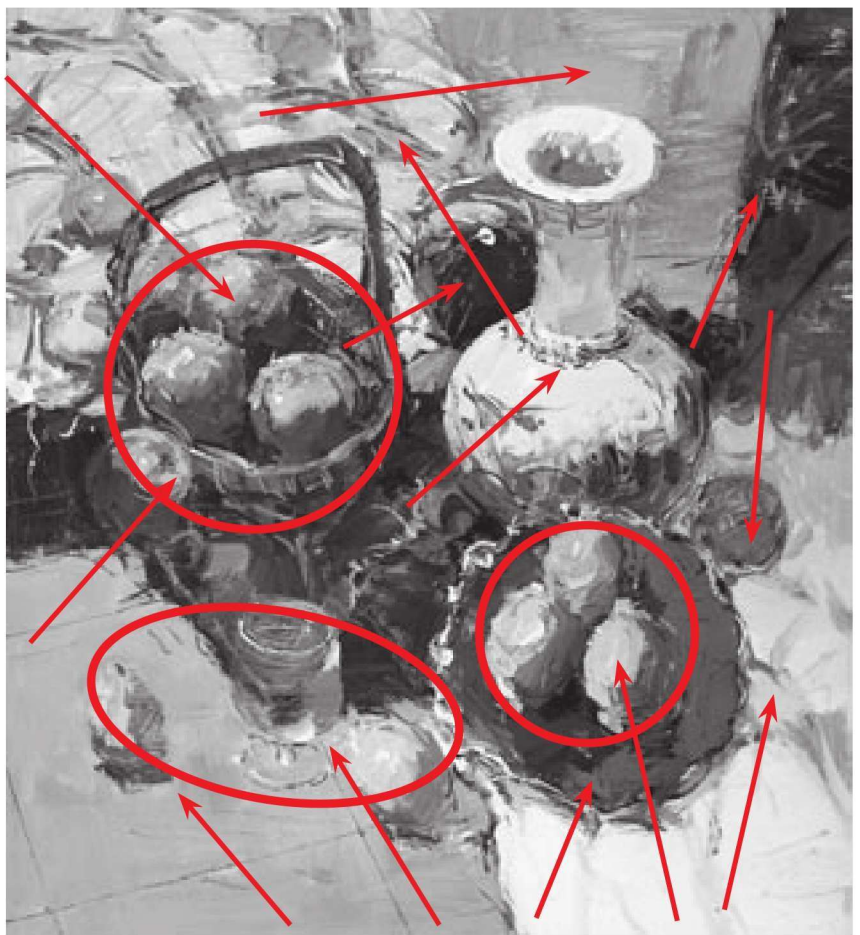

初习临摹的学生，不能有了范画就开始临摹。在临摹前要对范画整体观察，进行阅读、分析、理解，做到有目的临习。

临摹过程中如何进行整体的观察，需要一个严格的训练过程。运用整体观察去看范画的整体色调感，然后对作品中的形象要形成整体“面”的感觉和强烈的“黑、白、灰”印象。

眼睛在整体画面不停地游走观察，力争抓住画面的绿灰色调和视觉中心。箭头表示眼睛不停地在画面色块之间对比比较，使整体画面色彩更加具体深刻。

箭头表示眼睛不停地反复交叉观察画面色彩形成的整体联系。

● 湿画法（薄画法）

湿画法是一种接近水彩的表现技法，在表现过程中主要用水进行调和，水多色少。色彩的衔接主要在画面湿润的情况下进行，画面的色彩效果是丰富明快且流畅自然的。

步骤一：用小号笔调较厚的颜料确定构图，画出各苹果的明暗交界线及其投影，明确画面的光源方向。

步骤二：用较薄的颜料铺出画面的背景以及苹果的暗部和投影，区别开受光与背光部两大面。

步骤三：从暗部入手，向中间调子推移，再画出亮部。这时应该是整体观察、分析，有比较地画，切忌盯着局部画。

步骤四：深入塑造，用稍微饱和一点的颜料，一部分一部分地进行塑造，着笔要多，细部要充实，通过笔触层次把画面上苹果的体积与空间以及质感表现充分；同时画好台面上的衬布。画面中在亮部细节处以及高光中可以适当采用一些干画法。

步骤五：整体观察，调整画面。对于画面上不和谐的地方加以调整，直至完成。

● 干画法（厚画法）

干画法是一种接近油画的表现技法，调色时用水较少或不用水，颜料浓稠厚重，便于一遍一遍覆盖，而且笔触易呈现出肯定有力感觉，用于对物体的塑造上，具有很强的艺术表现力。

步骤三

步骤四

步骤五

步骤一：起稿构图，画出大体素描关系。

步骤二：用大号笔调较厚的颜色，用平涂法铺出画面大体的黑、白、灰关系。

步骤三：用小号笔调出浓厚的颜料勾勒出画面上物体的外形和投影，进一步突出特征，同时明确布纹的结构。注意这一步尽量不要画得太死，可以适当用些枯笔，以便接下来的深入塑造。

步骤四：深入刻画。从主体物陶罐开始，依次对画面中各个物体进行深入细致的塑造，使画面物体的体积与空间以及质感表现更为充分，同时加强前面布纹的处理，使画面整体的纵深感进一步加强。

步骤五：整体观察调整画面，使画面完整。

● 干湿结合画法

干湿结合画法是写生中经常用到的一种方法，综合干湿两种画法的优点，湿画法方便薄铺，干画法适于塑造。这种画法能够充分发挥出水粉颜料材质的特性。

步骤一：用小号笔调较厚的颜料确定构图，画出各物体的明暗交界线及其投影，明确画面的光源方向。

步骤二：用较薄的颜料铺出画面的背景以及物体的暗部和投影，区别开受光与背光部两大面。

步骤三：铺画面大关系，用大号笔调较饱和的颜料画出画面的亮部，确立画面的大体黑、白、灰关系。

步骤四：深入塑造，用较为浓稠的颜料进行形体塑造，把画面物体的体积与空间以及质感表现充分；同时画好台面上的衬布。

步骤五：调整画面，整体观察。对于画面上不和谐的地方加以调整，直至完成。

课题 2 / 同类色作品的临摹

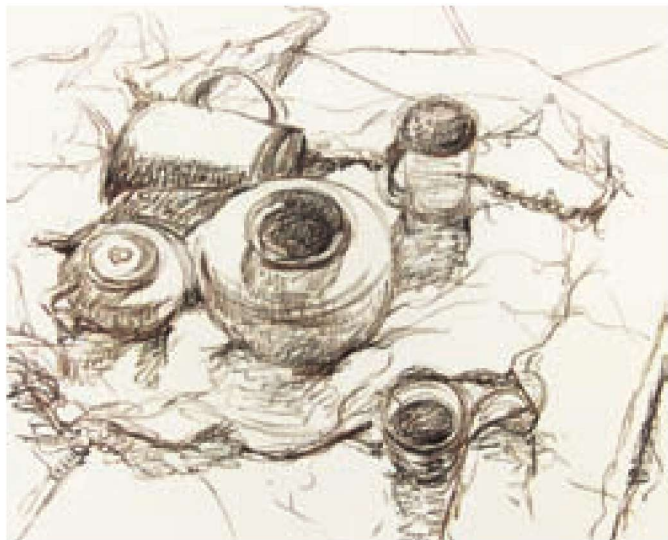
目的与要求

- 通过对同类色作品的临摹练习，完善从单色到多色临摹的过渡，使同学们逐步了解练习色彩的基本规律，同时对于调色板也有了一定的掌控

《有白色陶瓷罐子的静物》

这是一幅明度较高纯度较低的作品，在色度较低的静物组合中准确把握了画面纯度与明度关系。由于用色种类不多，比较适合同类色的临摹练习。这幅画的临摹过程中基本只使用了黑色、白色、黄色、熟褐以及少量的蓝色、紫色。因为颜色种类较少，用笔基本以平涂为主，所以练习的针对性很强，主要集中在素描关系、冷暖对比、物体刻画及整体的把握上。

步骤一：起稿确定构图，这时注意透视关系的一致性，确保形体准确。

步骤二：用较薄的单色铺出画面，确定好物体的明暗关系，明确画面黑、白、灰构成关系。

步骤三：用大号笔较快地概括铺出画面色彩大关系，确立出画面整体的黄灰调子。

步骤四：铺出画面白色陶罐的亮部，拉开几个白色块之间的对比，这时注意用笔要围绕物体的形体块面转折，尽量避免破坏形体结构。

步骤五：用较小的笔调较厚的颜料勾画出布纹结构，进一步丰富整体画面的内容，突出物体的形体结构特征。

步骤六：调整刻画衬布的结构关系，同时对对比地画出物体的暗部及投影的色彩，这一步注意用笔要整。

步骤七：深入刻画，从主体物白色陶瓷罐开始进行深入细致的塑造，使画面物体的体积与空间以及质感表现更为充分，同时加强前面布纹的处理，使画面整体的纵深感进一步加强。

步骤八：整体观察调整画面，使画面完整、色彩丰富和谐，具有一定的美感。

最终调色板上颜色的变化和画面关系是相互协调的。