

学院线

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

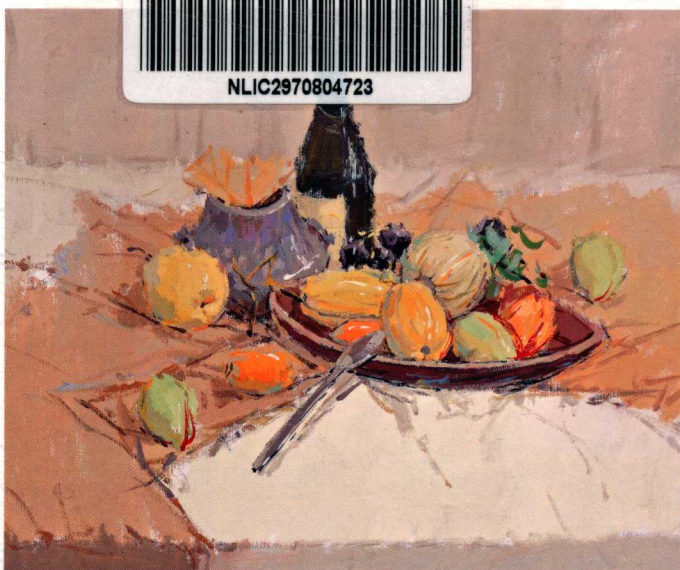
品 陈晓达 色彩

高端访谈

站在高端 领略色彩达人风采 走近高端 聆听色彩华丽乐章
面对高端 探究色彩艺术奥秘 拥抱高端 丰富色彩绘画语言
高端色彩作品尽在《高端访谈》

色彩魔法师

陈晓达 著

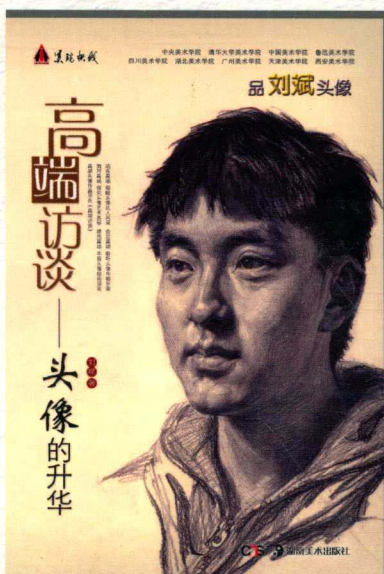
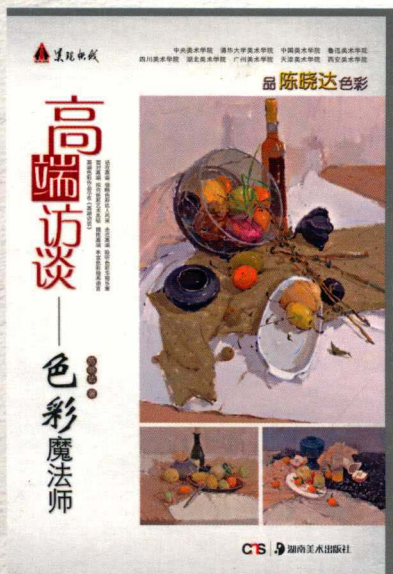
CMS | 湖南美术出版社

作者简历

陈晓达，河北保定人。

毕业于中央美术学院油画系，毕业后从事考前美术教育工作，现为北京创世纪画室色彩主教。多次赴中国美术学院进行学术交流，已经形成一种自己独特的绘画方法和教学经验。2011年出版《央美有约—色彩静物》，2012年出版《高端访谈—色彩魔法师》。

《美院快线》编辑部成员洋洋、邹颖、祝莉、谭本芬、戴文奇、赵铮铮、周健向关注本书的全国读者表示感谢！

敬告读者：

我们长期诚征美术基础技法、考试类、少儿类作品与稿件。能与您携手合作是您对我们的信任；能有您对本书的建议，是您对我们的鞭策。我们将真诚、及时与您沟通。

QQ:154726649

E-mail:zcguo1226@126.com

“美院快线”编辑部

图书在版编目（CIP）数据

色彩魔法师 / 陈晓达著，—长沙：湖南美术出版社，2012.6
(高端访谈)
ISBN 978-7-5356-5463-2

I. ①色… II. ①陈… III. ①水粉画—静物画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 134059 号

色彩魔法师

出版人：李小山
著者：陈晓达
责任编辑：赵燕军
装帧设计：洋洋
出版发行：湖南美术出版社
(长沙市东二环一段 622 号)
经销：湖南省新华书店
制版：重庆市金雅迪彩色印刷有限公司
印刷：重庆市金雅迪彩色印刷有限公司
开本：889mm×1194mm 1/8
印张：6
字数：30 千
版次：2012 年 7 月第 1 版
印次：2012 年 7 月第 1 次印刷
书号：ISBN 978-7-5356-5463-2
定价：38.00 元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话：023-67703677

上架建议：
美术类、辅导资料

ISBN 978-7-5356-5463-2

9 787535 654632 >

定价：38.00 元

目录

CONTENTS

>> 第一章 色彩教学常识

02

- 一、基本名词术语
- 二、色彩的透视
- 三、绘画色彩常用技法
- 四、色彩的调性

>> 第二章 细节决定成败

04

- 一、色彩中的黑白灰
- 二、调色探秘
- 三、色块的铺设
- 四、内外轮廓线的研究
- 五、小色稿的训练

>> 第三章 完整色彩解析

16

- 一、色彩的步骤演绎
- 二、调色时的重点
- 三、解剖与分析

>> 第四章 作品点评

31

- 一、作品点评一
- 二、作品点评二
- 三、作品点评三
- 四、作品点评四

>> 第五章 临摹与欣赏

35

NLIC2970804723

第一章 色彩教学常识

一、基本名词术语

1. 色彩的概念

没有光就没有色彩，没有色彩自然也就谈不上光色关系了。当彩虹当空时，色彩丰富而明朗，我们感叹着大自然的杰作；当漆黑的夜来临时，周围一片黑暗，看不到色彩。我们用画笔来慰藉我们的心灵，绘画就像黑暗中的精灵一样照亮我们前行。绘画作品丰富的色彩关系就成了画家研究和表现的对象。根据科学原理，色彩分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光。当物体受光线照射后，物体表面即产生对光的反射和吸收，凡被吸收的色光就不可见，而被反射出来的部分则是我们所见到的颜色，比如红色的花，绿色的叶。

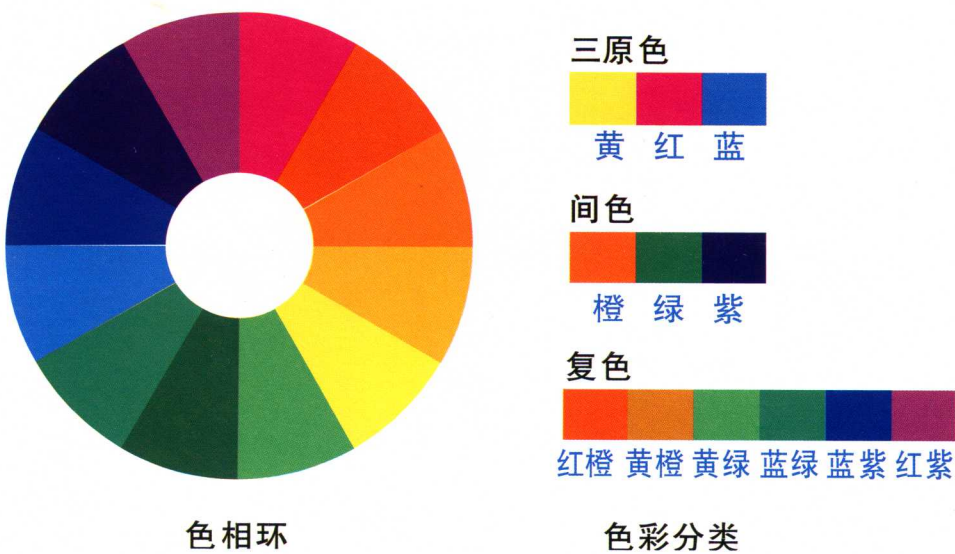
2. 色彩的分类

色彩一般分为原色、间色、复色三大类。

原色：指红、黄、蓝三种颜色，它们是所有其他颜色调不出来的本色，又叫三原色。

间色：两种颜色相加调和出来的颜色叫间色。如红+黄=橙，黄+蓝=绿，红+蓝=紫等。

复色：用两种以上的原色或间色调和而成的颜色称为复色。如绿灰色+蓝=蓝绿灰色等。绘画作品中会大量应用复色。

类似色：类似色是指色相环上40°之内的色相。如：柠檬黄、淡黄、中黄等。它们均拥有黄色的主导色素，只不过相互之间存在着细微的冷暖差别而已。类似色的特点是色相对比弱，易调和。若运用得不好，会产生单调感。

邻近色：邻近色是指色相接近的颜色。如：橙红与中黄、紫罗兰与大红等。邻近色是比较中性的色彩，在调和中有对比，对比中有调和。

对比色：色相之间的距离在色相环上100°之外的为对比色相。如红与柠檬黄、红与蓝、绿与橙、绿与紫等。这类色相主要是以对比为主，相互之间缺乏共同色素，差距大。若结合一些调和的手段，可使画面产生既丰富又和谐的效果。

补色：补色亦称互补色或余色。色相环中穿过中心点的直线相对应的两种色相就互为补色。一对补色由间色与其对应的原色组成，如蓝与橙，或是两种复色，如黄绿和红紫。

环境色：环境色亦称条件色。从色彩写生角度讲，是指物象受周围其他物象色彩的反射而影响到固有色的变化所呈现的色彩现象，而不是指环境物本身的色彩。一般情况下，物体的亮面的色彩是光源色和固有色的混合，物体的中间调子以固有色为主，物体的暗面色彩是环境色与固有色的综合。环境色是色彩研究中重要的部分。

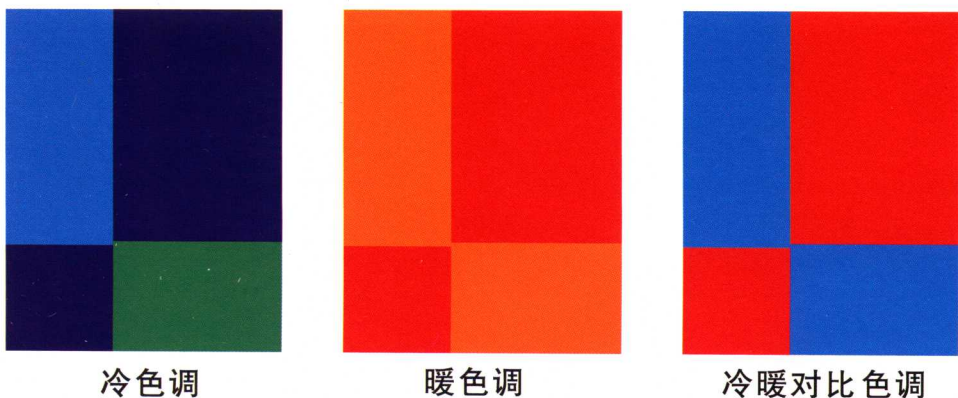
3. 色彩的性质

色相：指各种颜色在视觉上产生的不同印象。用文字表达就是色彩的名称：黄、蓝、绿等。

色性：即色彩的冷暖感觉。冷暖感觉在生活中具有明显的特征，如：红色和橙色感觉温暖；蓝色和绿色感觉凉爽。色彩的冷暖具有相对性，如大红色相对于紫红是暖色，而相对于橙红又有冷的感觉。色彩的冷暖和光源也有关系。物体冷暖的一般规律是：亮部色偏暖则暗部色偏冷，反光则又偏暖。

纯度：即色彩的饱和度。颜色中大红、湖蓝、朱红、群青等纯度高，粉质较少。反之，如粉绿、土黄、淡绿等纯度低，不饱和。

明度：指色彩的明暗深浅程度。

4. 影响色彩的三要素

光源色：光源分日光、灯光。白天，太阳光呈偏冷的浅蓝色，荧光灯是

偏冷的紫色，白炽灯是温暖的橙色。一般色彩写生都在白天进行，有条件的话，画室窗户朝北最好。物体受光照后，受光部分与背光部分的色彩冷暖倾向正好相反。

固有色：一般光线下，物体呈现的色彩是固有色，即物体自身的颜色。固有色分布在受光面中（除高光周围外），物体的固有色在周围环境的影响下，会产生不同的变化。

环境色：物体表面受到光照后，除吸收一定的光线外，也能反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质有强烈的反射作用，另外，在暗部中反映也较明显。环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，也大大丰富了画面的色彩。因此，环境色的掌握非常重要。

二、色彩的透视

色彩的透视实际上就是指空间色彩变化。人的视觉是接近大远小的透视原理来反映物体的远近距离的。同样大小的物体，靠近我们的则显得高大。距离我们远的，则感觉矮小。这是近大远小的形体透视规律所造成的。色彩也有透视变化规律，如近的暖，远的冷，近的鲜明，远的模糊等。尤其是画风景写生，因为空间距离深远开阔，这种色彩透视变化的规律格外突出。而画静物空间小，色彩的透视变化程度也相应的减小。这样的例子不用特指，你到室外找几个物体远近比一比，立即就会证实这种感觉。一切物体不仅形象特征随着空间距离的增大而发生变化，而且色彩关系也随之逐渐削弱，这就是空间透视变化的基本规律。如果违背规律，硬是把远处的各种物体画得色彩鲜明强烈，那么它就毫不客气地从远处跑到近处，从后边跑到前边，而失去了基本的空间透视效果，画面也由深远而化为平板。

色彩空间透视原因有两个：一是人的视觉在一定距离限度内可以看清物体的形象和色彩特征，超越了这个限度，也就逐渐变得模糊不清，这是人的客观因素所决定的；二是由于地球上的大气层是含有微小颗粒的空间，其中有许多灰尘、水蒸气、烟雾和空气分子等，肉眼看去它似乎是透明的空间，但其实并非如此。当我们明白了这个空间变化规律后，就知道应该怎样去把握空间色彩层次的处理。

三、绘画色彩常用技法

技法的表现也是一幅色彩成功的关键，以下就是对我们平时色彩绘画中常用技法的简单介绍。

接染法：在表现色彩明暗或色相的渐变时，利用两块色相不同的色块在潮湿时自然衔接，从而使色彩产生层次与推移变化。

重叠法：简而言之就是色彩的加色混合法。使用这种方法一定要控制好水分，用笔要果断、准确。

并列法：是一种利用视觉效应的混色方法，典型代表就是印象派的画作。

岑擦法：用带色枯笔扫过画面，来表现干枯、蓬松的质感。

枯笔法：与岑擦法结合起来用，用来调整物体的“形”。

洗刮法：减法表现，利用水和刮刀来使画面层次丰富。

四、色彩的调性

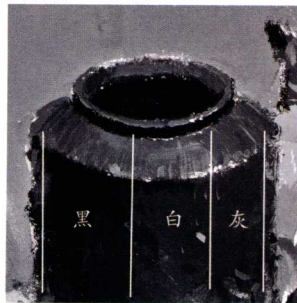
色彩的调性是指整个画面所营造的色彩倾向。按明度可分为亮调、灰调、暗调；按色性可分为冷调、暖调；按色相可分为绿调、红调、紫色调等。总之，我们进行水粉画写生时不能机械地照搬公式，而是要在运用规律的基础上，将感性与理性结合，这样才能够画出美丽动人的作品。

第二章 细节决定成败

一、色彩中的黑白灰

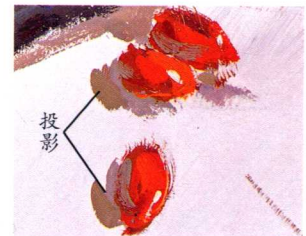
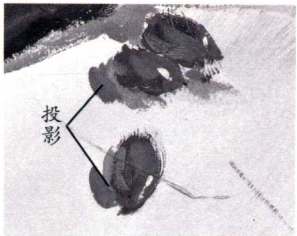
黑白灰的处理是一种对画面宏观整体的主观把握和有序组织。一般灰色层次比较丰富，面积较大；黑色块是向后退的，类似于音乐里的重低音；白色块最响亮，会有向前冲的感觉。我们在面对被描绘对象的时候，首先要明确分辨哪里最暗，哪里最亮，在这之间区分不同灰色层次的关系。在下面这张图片中，我们可以看到最亮部的瓷盘和最暗的陶罐、酒瓶紧挨着，对比十分强烈，有冲出来的感觉，在它们的周围搭配着不同程度的暗灰和亮灰的物体，形成了丰富的视觉中心。画面右侧与下部不同灰色的对比稍弱，但层次分明。与上面对比强烈的地方相呼应，体现出了强烈的空间感。

在理解素描中圆柱体的基础上，感受色彩的黑、白、灰关系。

根据光源，把握住固有色，明确此处的黑、白、灰关系。

与素描一样，画出投影，更能烘托出物体的体积感。

二、调色探秘

1. 调色的重要性：

同学们在色彩绘画的练习中，常常遇到罐子“深”不下去、蔬菜“鲜”不起来、果子总是画“脏”等问题，这些问题总结起来只有一个原因——对色彩的调配还不熟练，对各种颜色的特性还不了解，而这些都是调色的问题。如果调不好颜色，那么就不能表现好任何一种物体。所以，我们一定要掌握好调色的方法。

2. 调色的基本法则：

① 根据物体的明度选择相应的颜色

重色物体选择与其色相最相近的重色，相应的亮色物体选择色相上最接近的亮色进行调和。

② 根据物体的材质选择颜色

物体的材质会对颜色的选择有一定的影响。蔬菜、水果等色彩纯度较高的富含水分感的物体，其亮部就应当使用诸如亮黄色系、桔色和草绿等植物性成分较多的颜料为主色进行调和。同理，像砂锅、陶罐等制品就应用土黄、赭石和熟褐等矿物质颜料为主色进行调和。

③ 调色过程中物体的主色与辅色

主色即物体的固有色，辅色是指依附于主色之上的体现出物体与环境之间联系的色彩倾向。大多数情况下，辅色会附着于主色之上（如反光），或是融入主色的色彩倾向中，使主色的色彩倾向中帶有一些辅色的成分（如天光色、环境色）。

3. 调色时需要注意的问题：

- ① 以两种颜色为主相互调和为宜，这样不会使颜色变脏。
- ② 尽量不要用太多种类的色彩，这样易使颜色变脏。
- ③ 同类色相互调和颜色不易变灰。
- ④ 对比色相互调和易使颜色变灰变暗。
- ⑤ 提高一块颜色的明度可以加白或加比这块颜色明度高的颜色（对比色除外）。

总之，调色经验因人而异，只要把握住关键就可以。调色的关键就是比例关系。一块颜色要有明确的色相，调色时主色相的比例掌握好，一块色彩如果有了明确的色相就不脏了。

文具类的调色

A: 桔黄+桔红+白

B: 灰色+白

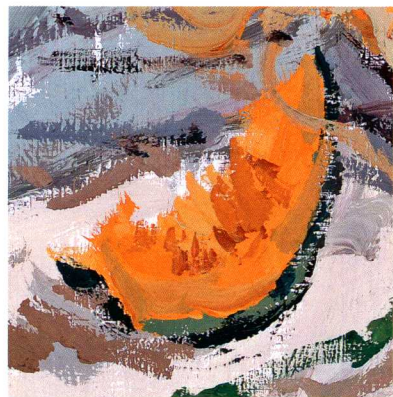
A: 淡黄+青苹果绿+白

B: 中黄+白

C: 赭石+黄色+白

蔬果类的调色

- A: 墨绿+熟褐
B: 中黄+桔黄+白
C: 熟褐+桔黄

- A: 柠檬黄+淡黄+白
B: 桔黄+中黄+熟褐

- A: 草绿+中黄
B: 大红+橘红
C: 大红+淡绿

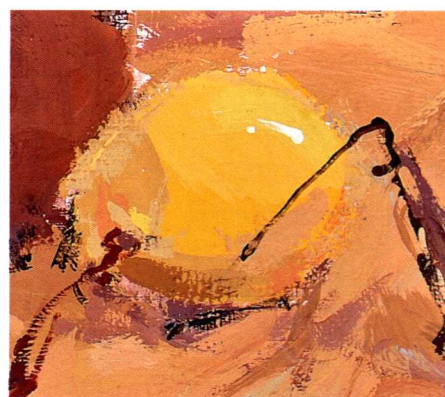

- A: 白色+淡黄+淡紫
B: 浅灰蓝+淡紫+白
C: 中黄+淡紫+白

水果类的调色

- A: 中黄+淡黄+白
B: 柠檬黄+淡黄+白
C: 柠檬黄+中黄+白

- A: 淡黄+青草绿+白
B: 中黄+熟褐+白
C: 桔黄+熟褐+中黄

- A: 桔黄+淡黄+白
B: 桔黄+中黄
C: 桔黄+中黄+淡绿

- A: 大红+桔黄+白
B: 大红+果绿
C: 大红+熟褐
D: 桃红+中黄+白

(细节见第6页)

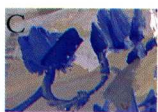

A: 天蓝+赭石+白

B: 湖蓝+桔黄+天蓝

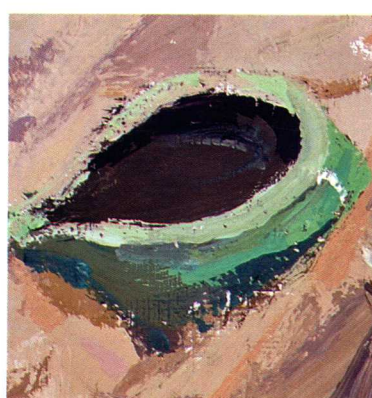
C: 湖蓝+群青

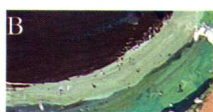
A: 拿坡里黄+淡紫

B: 桔黄+淡紫

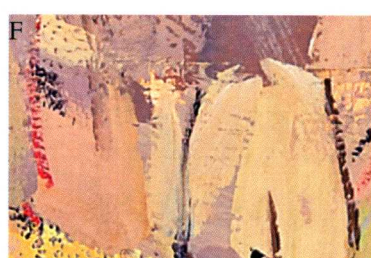
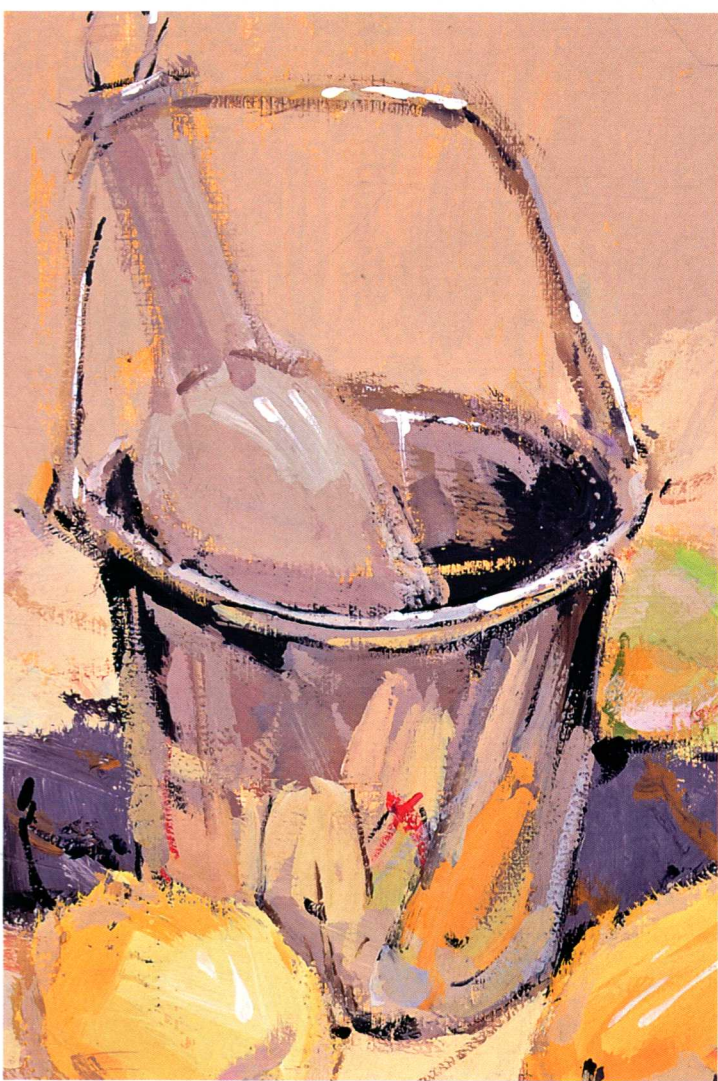

A: 墨绿+桔红+熟褐

B: 草绿+中黄+白

A: 大红(深红)+普蓝

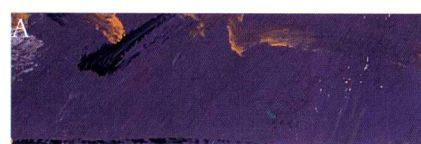
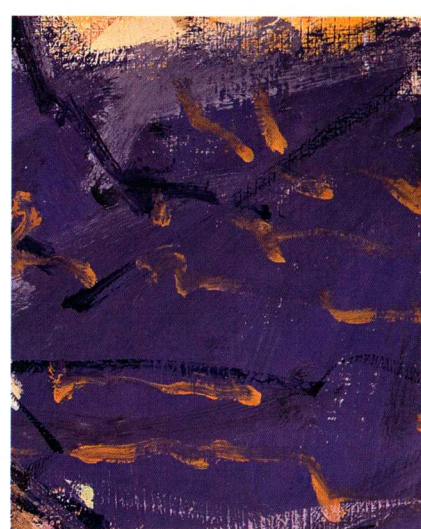
B: 天蓝+中黄+白

C: 灰色+桔黄+白

D: 紫色+中黄+白

E: 淡黄+桔黄

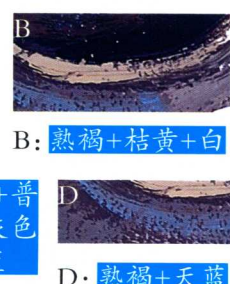
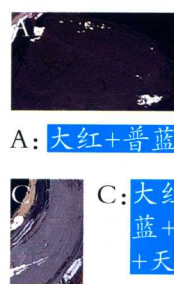
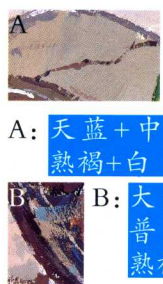
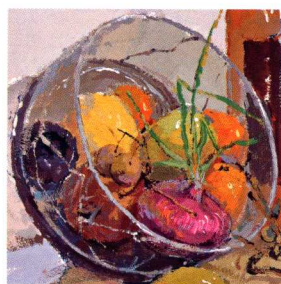
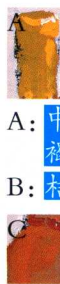
F: 柠檬黄+青草绿+熟褐+白

A: 青莲+群青+中黄

B: 桔黄+灰色

E: 熟褐+桔黄+淡黄+白

A: 中黄+淡绿+熟褐+白

B: 桔红+淡绿

C: 桔黄+灰

A: 天蓝+中黄+熟褐+白

B: 大红+普蓝+熟褐

A: 大红+普蓝

B: 熟褐+桔黄+白

C: 大红+普蓝+灰色+天蓝

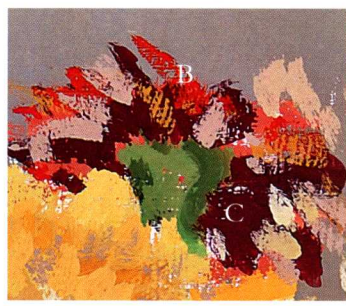
D: 熟褐+天蓝

花卉类的调色

A:

柠檬黄
+ 淡紫
+ 白

B:

桃红 + 中黄

C:

大红 + 熟褐

D: 淡紫 + 中黄 + 白

三、色块的铺设

大面积色块铺设的要领

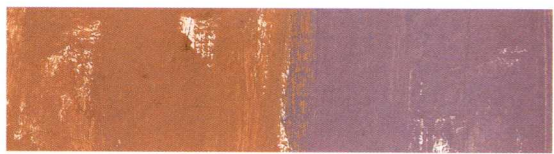
对一组静物观察后，我们首先要确定画面的整体色调、明确受光部、背光部的冷暖关系，然后在画面上铺设出各大色块的色彩关系和明暗关系。铺色时千万别想到要深入塑造某个局部，把大关系调整正确之后才可进入局部的深入塑造。过早深入塑造很容易在大关系上出问题，最后也不好调整、统一画面。

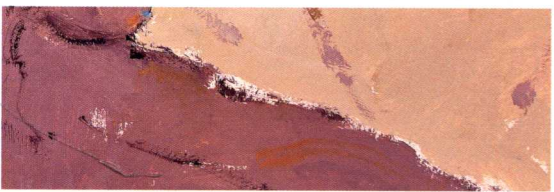
这里铺在桌上的衬布与灰色调的立面构成了一个转折关系，使画面更有立体感。

最近端处由深色衬布与黄色衬布及偏冷的黄色立面整体构成偏暖色的统一色调。

为增强画面的立体感，用对比强烈的色调加以区别，既表达了立面的转折，也不破坏画面的整体性。

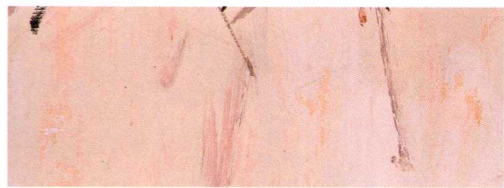

由于画面表现的是水果与啤酒瓶，主体物的固有色对比很强烈，衬布的对比就要减弱，不要抢了主体物。

漂亮的灰色成就一幅优秀作品

画水粉时人们经常把如何处理灰调子看得很神秘，其实灰色调并非是真正的“灰”。客观世界任何色彩的纯度都是相对的，都会因环境和自身的状况而变化着。灰色调的变化是色彩总体的变调，是黑白关系的连接纽带。片面追求灰调子，会使画面显得对比不够，失去层次。若灰调子处理不当会使画面显得十分呆板，不流畅。因此我们在色彩写生过程中一定要把握好灰调子的处理。仔细观察下面的作品，希望您能感悟到“漂亮的灰色成就一幅优秀的作品”的涵义。

大面积的灰色衬布，也要画出一些变化，如果一次刷上去一片色就会显得很呆板。

与素描一样，想要表现出物体的体积感，就要有黑白灰的关系。

因为物体固有色千变万化，会有强烈的色调对比，只有通过灰色调的变化来塑造物体的质感与体积感。

这里要说的是：同一物品，如水果，因摆放的前后关系，靠近视觉中心处就要画实些，远离视觉中心就要虚一些。千万不要简单地按离我们观察位置越近就画实，越远就画虚来处理。

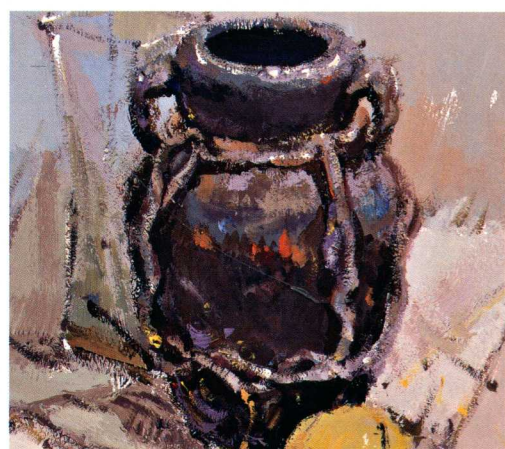
四、内外轮廓线的研究

由于本身物品固有色较深，不要刻意去加强轮廓线，要通过固有色与背景的色调对比自然形成。

由于书有厚度，本身转折关系明确，我们可以通过加强书封面的厚度来完成书的外轮廓线。

画面中罐子的塑造，是很有讲究的。由于离我们较远，外轮廓线画得很虚，而套在罐子上的绳子的轮廓线，则通过加深绳子的投影，既塑造出了绳子的走向，也塑造出了绳子的体积感了。

五、小色稿的训练

1. 小色稿练习的作用

经过对色彩调配的了解后，我们进入小色稿练习阶段，小色稿在高考中也经常出现，主要锻炼色彩的基本功，帮助认识整幅画的基调，同时能帮助你留住对画面色调的第一感觉，在写生与创作中不至于“跑调”。只有多加练习，才能不断加强画面整体色调的把控能力，才能做到得心应手。

A1、A2 冷暖色调的对比练习

B1、B2 倾向色色调的练习

2. 小色稿练习的要点

色彩的倾向性：对整个画面的冷暖、色调明确后，围绕主色塑造各个物体与环境色、衬布。当然主体画面只要体现出一种倾向性即可。

统一中找差别：任何一幅画不管是蓝色调、绿色调还是红色调，每一幅局部都是有差别的。因此小色稿的练习也对培养仔细观察的能力有很大帮助。在塑造物体时也应该找准细微的差距，层层推进，画出空间透视关系、物体的质感来。