

绘画入门丛书

怎样画色彩

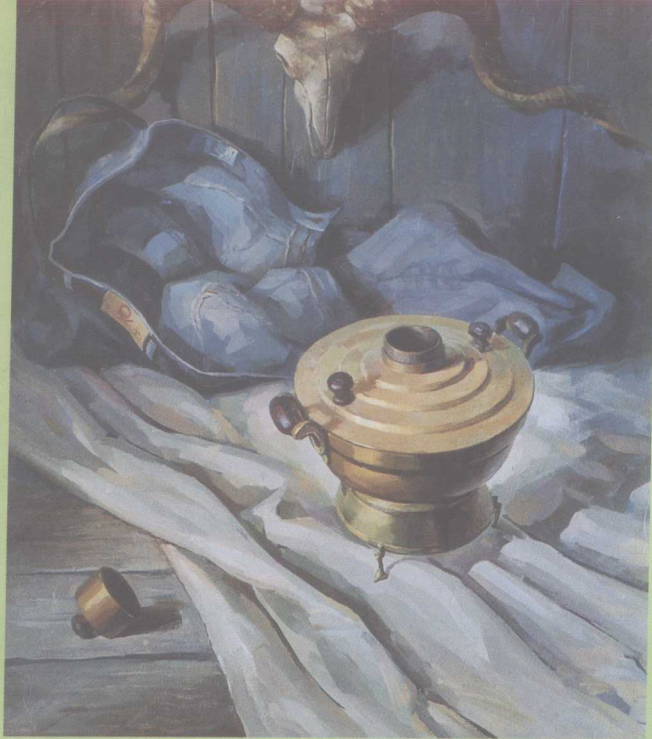
蔡可群 著



江西美术出版社

目 录

一、色彩基础知识	(1)
二、工具和技法	(6)
三、观察分析和作画步骤	(10)
四、学生习作分析	(19)
五、作品欣赏	(27)



▲《火锅与羊头》 项方赏

▼《佐原一景》 柴田佑作

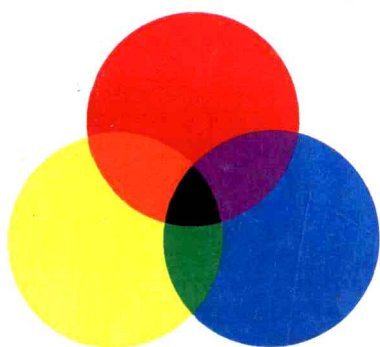


一、色彩基础知识

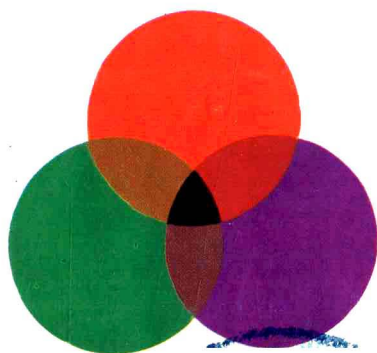
在我们着手学习水粉画之前，首先要具备一定的色彩知识。世界是五彩缤纷的，任何一个能为我们的眼睛所看见的物体，都是有色彩的。因为有光即有色。我们很容易辨认出物体的本来颜色，如树是绿的，天是蓝的，打开的西瓜是红的，但这仅仅还停留在简单的颜色概念中。在我们学习色彩绘画时，首先要确立对色的认识，也就是要具备一定的色彩知识。为了初学色彩者便于理解与观察，以及掌握与运用色彩，下面介绍一些基本的色彩知识：

(一)色彩的分类

1. **原色**：色彩中最基本的颜色为三种，红、黄、蓝，我们称之为原色。这三种原色颜色本身是调不出来的，但它们可以调配出丰富多彩的色彩来。



原色与间色



间色与复色

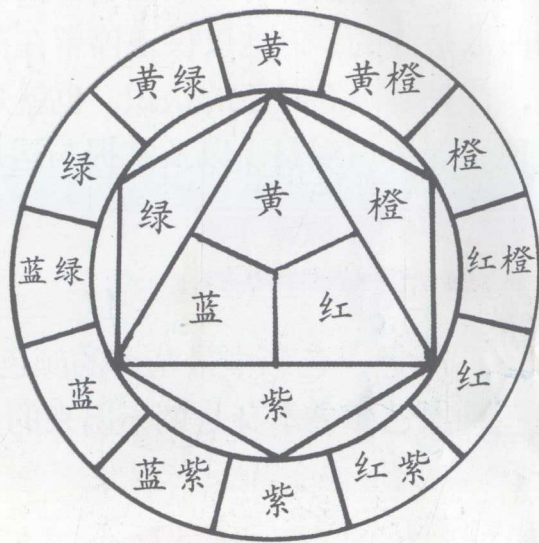
2. **间色**：是指二种原色颜色调配而成的。如红加黄为橙色，红加蓝为紫色，黄加蓝为绿色。

3. **复色**：是指由一个间色与另一个间色相调配出来的颜色。在色彩绘画中，色彩基本上都是经过调配而成的，很少用原色。

(二)色彩的要素

客观世界的色彩千变万化，各不相同，但是每种色彩都是具有色相、明

度、纯度三个方面的性质，通常称之为色彩三要素。当色彩之间相互作用时，除了以上三种基本性质外，各种色彩彼此之间形成的色调，还表现出自己的特性。因此，色相、明度、纯度、色调、色性等五项构成了色彩的要素。



十二色相环

1. 色相：是指每种颜色所呈现出各种不同的相貌，是区别色彩种类的名称。光谱上的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫就是七种不同的基本色相。

2. 明度：是指色彩的明暗、深浅程度的差别。它包括两个含义：一是指一种颜色本身的明与暗；二是指不同色相之间存在着明与暗的差别。



不同色相间的明暗差别

3. 纯度：是指色彩的纯净程度。是没有掺和其它颜色成分，使色彩达到鲜明及饱和程度。以颜料为例，把一种纯净颜色加入白或黑，其结



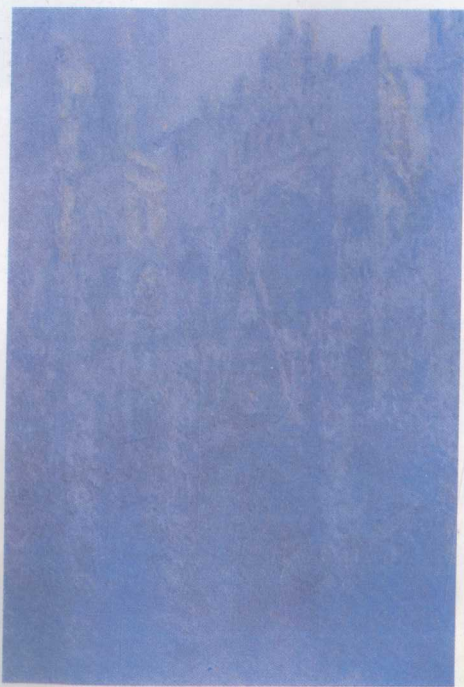
同一色相间的明暗推移

果使颜色相应降低了纯度，或趋向柔和或趋向沉重。

4. 色调：一幅色彩作品，其画面的色彩搭配总是有着内在的相互联系和一个完整统一的色彩组成整体，并形成了画面的某种色彩总倾向，称之为色调。色调的类别较多，从色相上分有绿色调、蓝色调、红色调等；从纯度上分有明亮色调、浅灰色调、深暗色调等；从色性上分有冷色调、暖色调、中性色调等。除此之外，还有打破三者范围而混合通用的色调等。



纯度推移



莫奈 / 鲁昂大教堂



莫奈 / 鲁昂大教堂

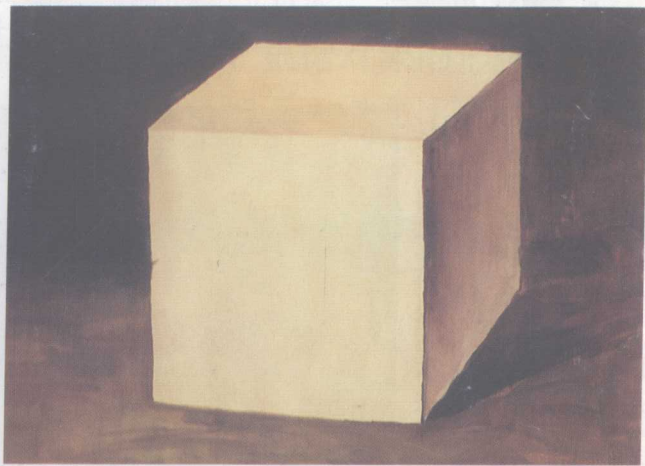
5.色性:是指色彩的冷暖倾向。由于色相的不同容易产生色彩冷暖感觉和联想。红、橙色使人联想到火、太阳等温暖的感觉,蓝、蓝紫容易使人联想到湖水、冰雪等寒冷感觉。色彩的冷暖是相对的,在比较中产生,同样是暖色,红色比黄色暖,而黄色比绿色暖。



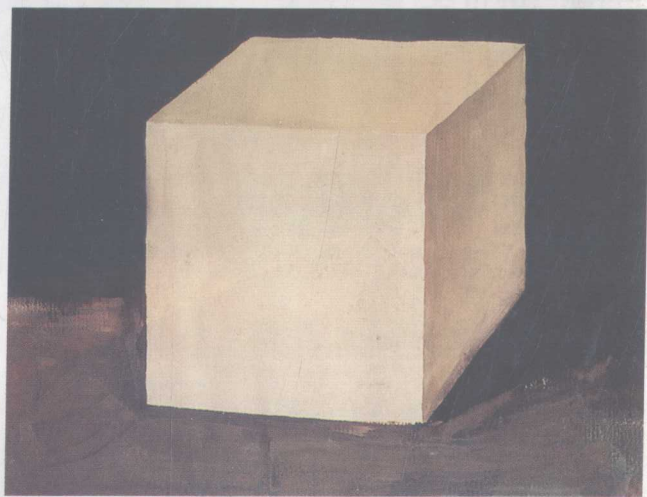
(三)色彩的形成

在客观世界中，我们眼睛所看见的任何一个物体，其表面色彩的形成不外乎三个方面：有一定光源的照射；物体本身反射的色光；环境色彩对物体的影响。

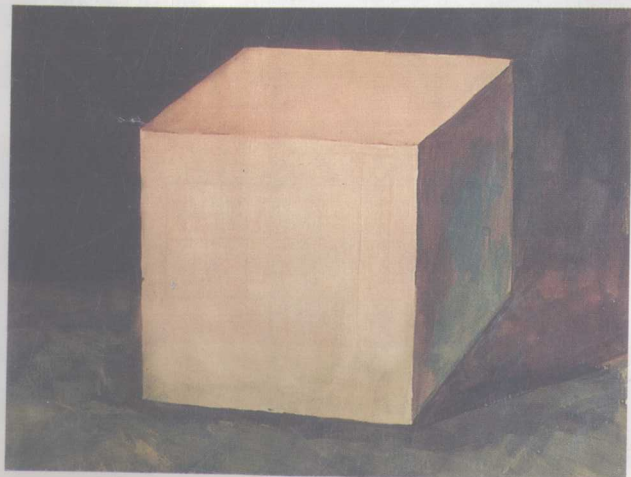
1.光源色：指光源的色光。光源为暖色，物体受光面色彩即偏暖，背光面就相对偏冷。物体在不同光的照射下，固有色会随之变化。



2.固有色：一般光线下的物体所呈现的本身色彩称之为固有色。但在一定的光照和周围环境的影响下，固有色会产生变化。对此初学色彩者要特别引起注意。



3.环境色：物体周围环境的颜色由于光的反射作用，引起物体色彩的变化称之为环境色。特别是物体暗部的反光部分变化比较明显。



二、工具和技法

(一)水粉画的工具与材料

1. **画纸：**水粉纸、白卡纸、水彩纸，也可用铅画纸等，一般厚一点的纸张都可用。

2.画笔:水粉画笔、油画笔、底纹笔,再要备有几支狼毫叶筋笔,用来绘画细小物体与勾线,也可备一把油画刀。

3. **颜料:** 水粉颜料, 宣传色, 广告色。水粉颜料有盒装与散支, 买散支颜料有个二十来种就可。如: 白色、柠檬黄、中黄、土黄、桔黄、朱红、大红、深红、土红、赭石、熟褐、翠绿、中绿、粉绿、湖蓝、钴蓝、群青、紫罗兰、普蓝、黑色。

4. 其它必备工具：调色盒、盛水器、画夹或画板、画架、吸水布等。调色盒上的颜色排列要有规律，由浅至深，由暖至冷，以便使用。不可任意放置颜色，这样不利作画时的使用。



白	中黄	桔黄	大红	土红	熟褐	湖蓝	钴蓝	群青	普蓝
柠檬黄	土黄	朱红	深红	赭石	紫罗兰	粉绿	中绿	翠绿	黑

调色盒颜料排列

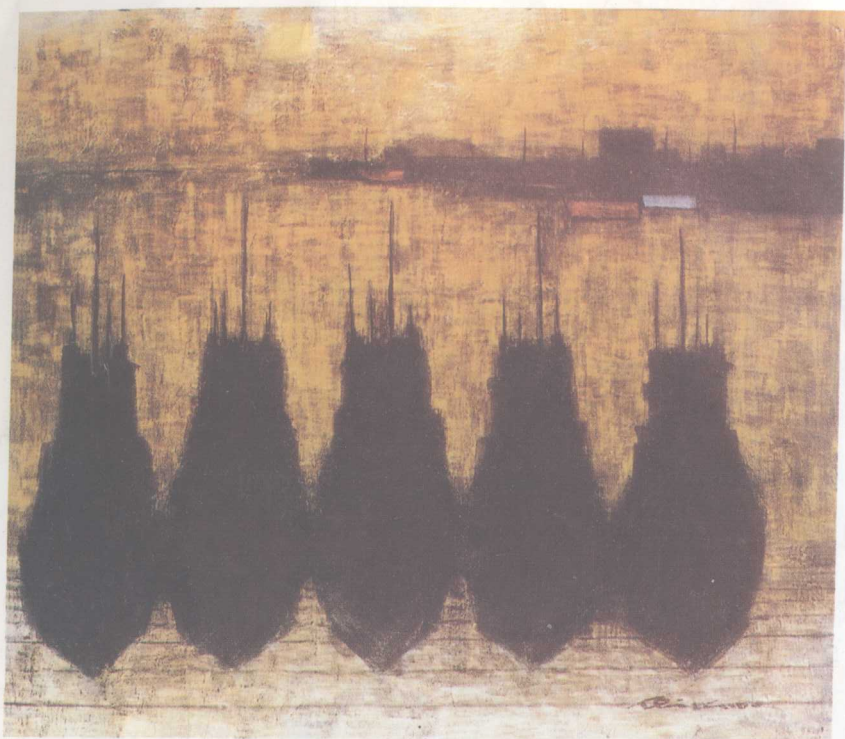
(二)水粉画技法

技法是表现客观对象和主观情感的艺术手法,是作者艺术实践的反映。水粉画的技法较多,根据不同对象采用不同技法,也就是说技法是随对象而定的,并不是用一种技法表现所有不同质感的对象。一般的作画方法是第一层铺底色要薄些,待干后具体塑造物体时,根据对象的形体结构、色彩关系的需要,一笔笔摆上,就可画得厚点;暗面画得要比亮面薄,远处画得要比近处薄。有人根据水粉画的特点,总结了“六先六后”的作画规律,先深后淡,先湿后干,先薄后厚,先远后近,先灰后鲜,先整体后局部。在水粉画技法中有以油画技法为主,画风雄健深厚;有以水彩技法为主,画面轻快洒脱;有以集二者之长,挥洒自如,厚薄得体,概括起来不外为湿画法和干画法,或采用二者相结合画法。

1. 湿画法:

调色时颜料里含水量多,颜色较薄,作画时趁湿一笔接一笔画,类似为水彩画的技法,利用水的渗化使笔触与颜色自然地融合与衔接。湿画法的效果柔和滋润、轻松流畅,特别适合于画大背景,远处景物,大色块和大色调。湿画法通常有二种:一是趁第一笔未干时就接笔,让色彩自然渗化融合;一是起稿后用水把纸刷湿,然后较快地画上颜色。



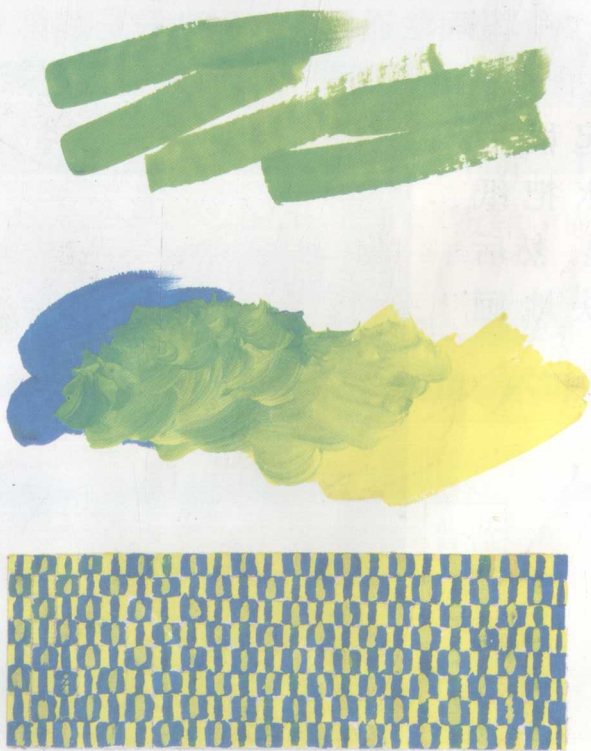


2. 干画法:

干画法用水较少, 色量较足, 类似为油画的技法, 具有相当的覆盖力。益于深入塑造, 逐步地使色彩趋于丰富, 形体趋于厚实, 达到完美的艺术效果。需要注意的是每一次上色含色量都要比前一次厚, 画薄了要变化, 不易控制色相。但覆盖太厚, 会使色彩鲜纯度降低, 发灰发暗, 干后颜料容易龟裂、脱落。

3. 色彩调配:

色彩调配也是初学者要掌握的, 常见的方法有三种。以黄加蓝调成绿色为例, 一是把黄和蓝颜色在调色盘里调成所需要的绿色, 把它画到画面上; 二是直接在画面上调配颜色, 先将黄色画到画面, 尚未干时马上画上蓝色, 二色在画面上调和成绿色; 三是蓝色与黄色不经调配, 用小笔直接相隔排列画到画面上, 产生视觉上的绿色。点彩派就是采用这种方法作画的。



三种调色方法一般都是采用第一种方法作画。

4. 用笔:

水粉画的用笔是以表现对象为目的,采用何种笔法,要根据对象的特征,不能一概而论。自然界万物的形状变化是复杂的,作画者用笔还因个人的习惯和爱好不同,变化无穷。只要掌握以表现对象的结构质感这个大原则,怎样用笔都可以。通常水粉画笔法以刷、摆为主,辅以扫、擦、揉、刮、点等。

刷: 将笔在纸面上上下左右来回地走动。

摆: 是看准后用平扁笔准确稳当地将颜色摆在画纸上。

扫: 用笔较快地画过纸面。

擦: 色彩铺上未干时,揉进其它的颜色,使色与色之间柔和细腻。

刮(有二种): 一是用油画刀代笔,把颜色刮到画面;一是将颜色从画面上刮掉,呈现出白线和白点状。

点: 以笔尖触纸,颜色呈点状的画法。



三、观察分析和作画步骤

(一)观察分析

当我们掌握了一定的色彩知识后，接下去就是具体作画了。作画之前必观察对象，然后分析比较，求得整体关系。观察要从大的关系着眼，再分析具体的物体。也就是通常说的：整体出发，局部深入。初学者最大的毛病就是孤立地观察，局部地表现，热衷于一个局部一个局部地去画，最后拼凑成画面，结果整体关系可想而知，即乱又花。素描上的黑白灰，色彩上的冷暖，以及空间层次等等，都是作画前首先要考虑的。就静物写生的空间而论，台面是向里伸入的水平面，物体就摆在这个空间中，背景是竖着的墙面，起衬托作用，这三者的空间位置画得到位，画面就有层次。其中有素描的因素，也有色彩的冷暖关系。是深色衬托亮物还是亮色衬托深物，是暖色衬托物体还是冷色衬托物体，光源色是暖是冷，暗部色彩偏冷偏暖，画面总色调属于什么色性，这些都必须心中十分明确。观察的实质就是分析对象，找出画面的整体关系。画面的主次、强弱、深浅、冷暖都是在比较中产生，胸中有了整体意识，作画就不会拘泥于局部刻画了。

一般情况，近景物的色彩相对偏暖、偏鲜，对比强烈，远处物的色彩相对偏冷、偏灰，对比平弱；主体物要画得稍鲜，衬托物要画得稍灰。明白了其中道理，学画就不难。但有人说，画画是凭感觉去画的，没有什么道理可说。其实，凭感觉作画是对一个已经掌握了一定绘画知识和具备了写生能力的人而言的，而对一个初学者说来，作画还得先有“法”，“法”就是方法、规律。只有弄懂了作画的规律与方法，才能凭着感觉自由挥毫。不明白整体关系、素描层次、形体结构、透视知识、色彩规律就不知从何下手，乱涂一通，既达不到训练效果，也难以提高绘画水平。

(二)静物作画步骤

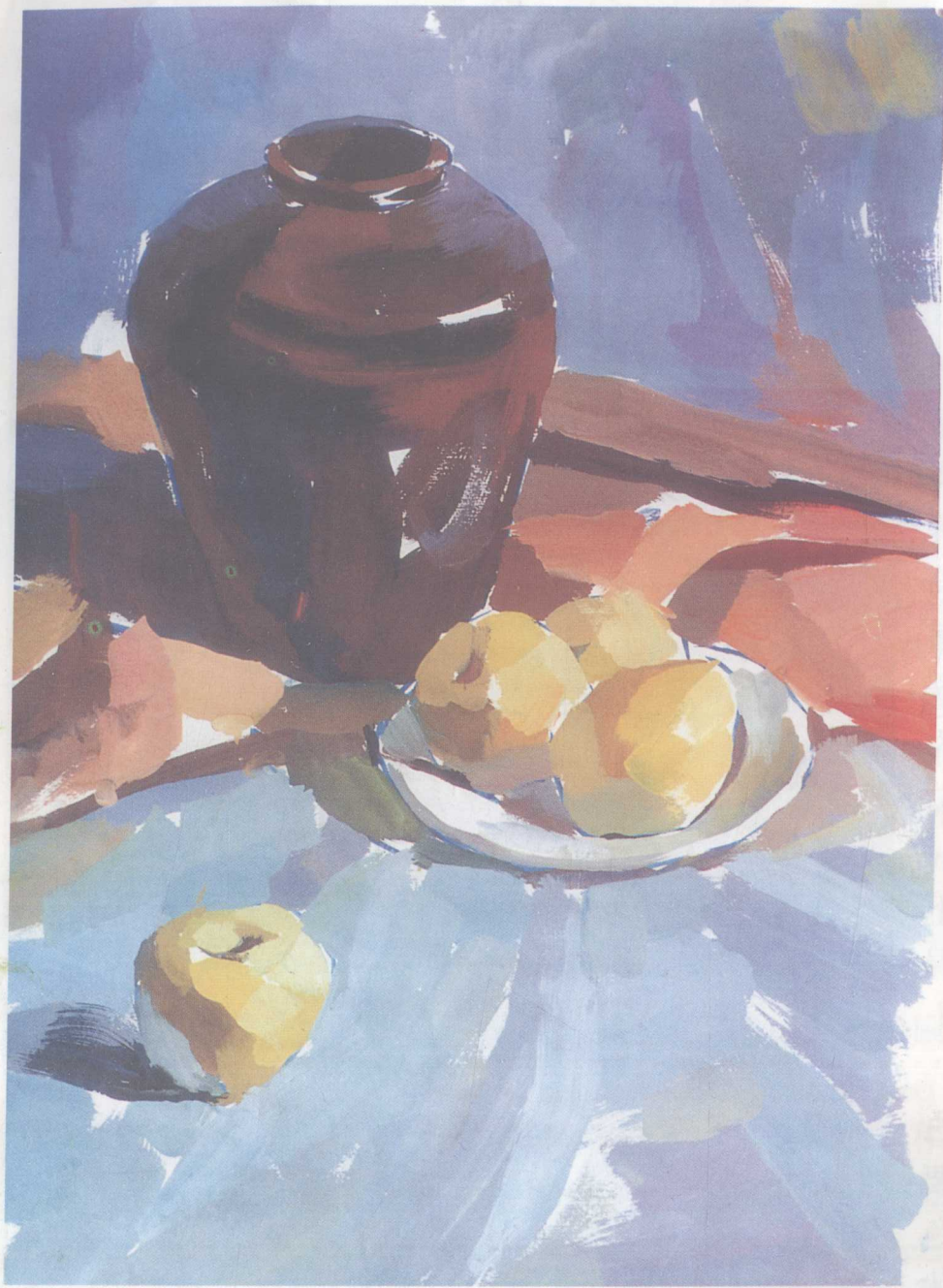
1. 起稿和大明暗

起稿就是将对象如何搬到画面的视觉中心。起稿要注意主次分明、左右匀称、大小适宜、紧松有序。可用铅笔或直接用水粉淡棕或淡蓝起稿。稿起好后，马上把物体大的素描明暗关系用单色水粉薄薄地画出。特别是明暗交界所体现出的体与面的结构，画面的空间层次。这样做是为了下一步更好地把握色彩区域，为上色作准备。

2. 铺大体色

上大体色要根据对象总的色彩基调，从主体物、背景、台面三者的色彩关系出发，比较物体的受光面和背光面的冷暖变化，从主体物的明暗交



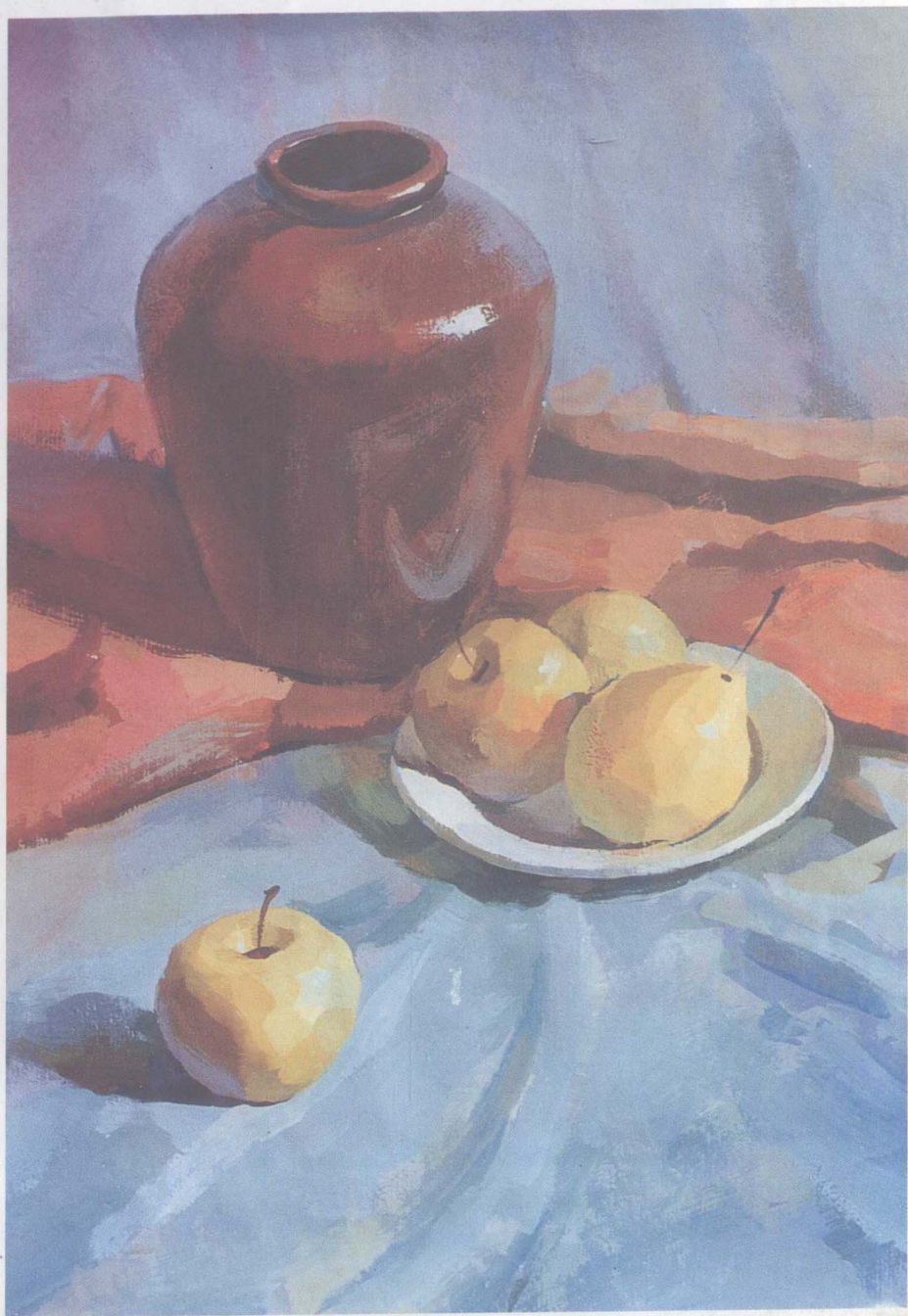


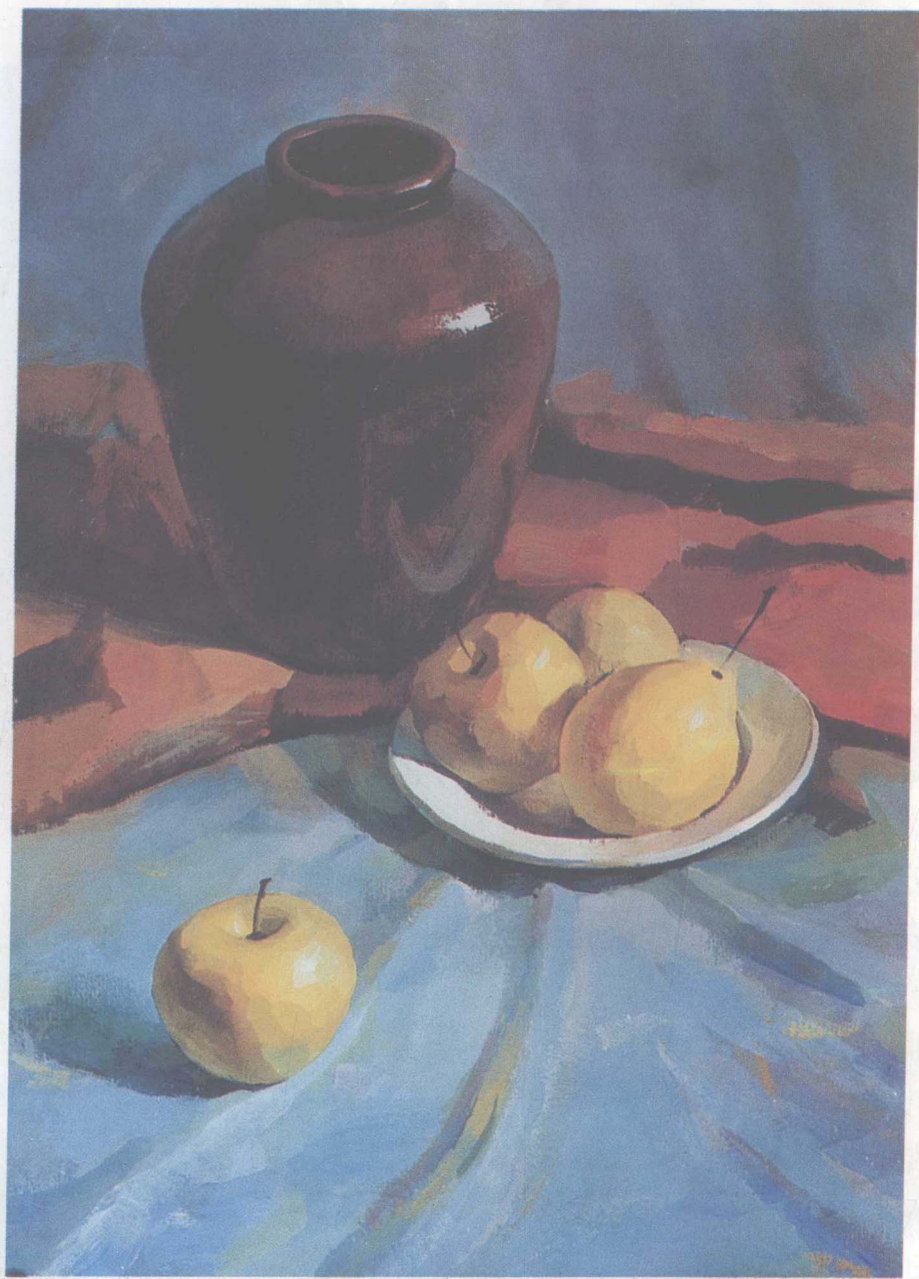
界开始入手，向暗面和亮面寥寥画出几块色彩，定出物体受光面的光源色和背光面的环境色，及中间部分的固有色。然后从背景开始画，继而画前景的台面，再画主体物。这一步上色要画得快，画得准。如果发现色彩不准，应该马上调整，但必须画得薄，颜料薄才易于修改和深入时覆盖。要把白的纸张全部铺上色彩，这样方

能对整体的色彩关系、空间层次、黑白灰的素描关系进行比较。否则，只对一个物体画得很深入，背景及周围色彩都不画上，在白色纸张的衬托下，色彩固然非常漂亮，但一旦画上背景，色彩马上产生变化。色与色的比较，同白纸与色的比较是不同的，结果不是太孤立了就是层次分不开。初学者容易犯的毛病就是一个局部一个局部地画，没有整体的比较，整体的考虑，所以容易画花了画乱了或画灰了。

3. 深入刻画

大体色铺好后，就从主要物体着手开始塑造，要正确处理物体的冷暖关系和周围环境色的影响，以及素描上的黑白灰层次。用笔要根据物体的造型结构去表现，深入的过程就是完善形与色及其画面的整体关系，要把物体的具体细节画出。一幅画丰富不丰富主要是中间色层画得充分不充分；而一幅作品表现充分不充分，主要是细节画得到位不到位。没有细节的深入刻画，画面就粗糙。在深入刻画细节过程中失去整体大关系，画面就琐碎、松散，主次不分。





4. 调整完成

一幅作品从开始作画到最后完成，整个过程应该是从整体出发，到局部深入，再到整体调整。这个阶段的画面已完成到十之九八，所要做的是针对画面某些局部进行调整，经过反复比较，主次虚实是否到位，局部是否服从整体，前、中、后景的空间是否拉开，色彩的强弱是否适当，直至完成。

