

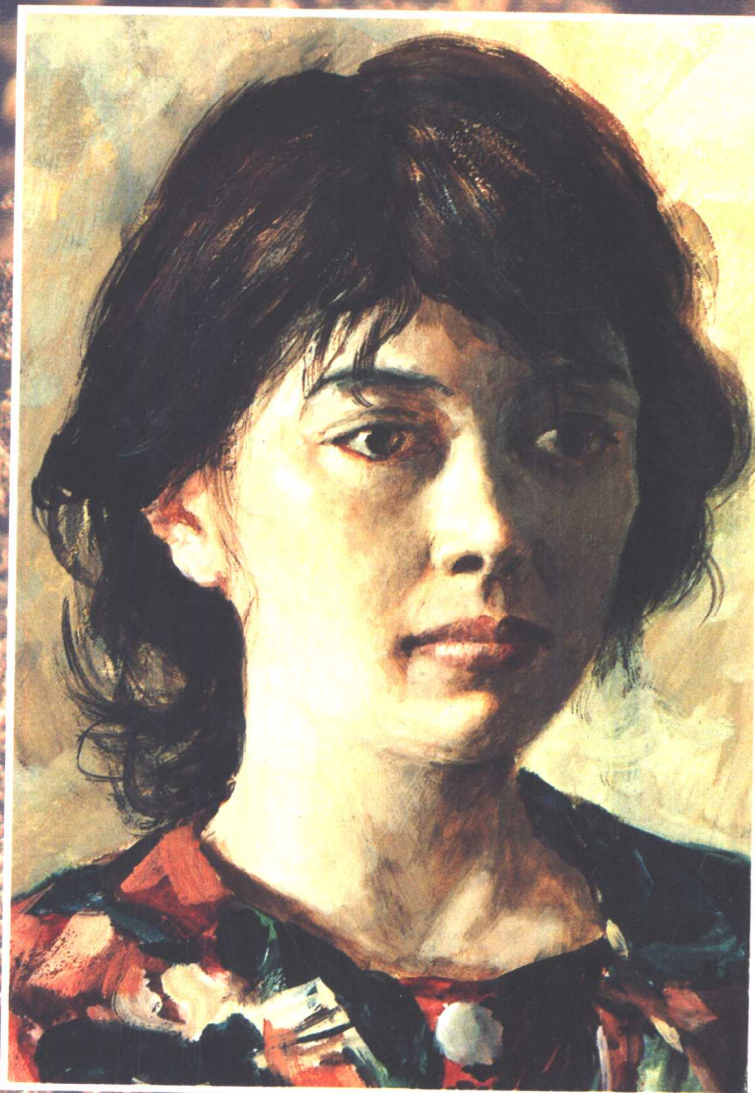
高等美术院校

GAO DENG MEI SHU YUAN XIAO
KAO SHENG BI DU

考生必读

色彩 基础教程

● 水粉画的理论 · 技法 · 表现

● 李 武 著

辽宁美术出版社

SCJJCJC

色彩基础教程

水粉画的理论 · 技法 · 表现

李武 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩基础教程/李武著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1996.11

ISBN 7-5314-1520-8

I. 色… II. 李… III. 色彩—教材 IV. J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (96) 第19605号

色彩基础教程

SE CAI JI CHU JIAO CHENG

李 武 著

辽宁美术出版社出版 辽宁美术印刷厂印刷

(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本: 889×1194 1/16 印张: 7

印数: 16 001 — 19 000

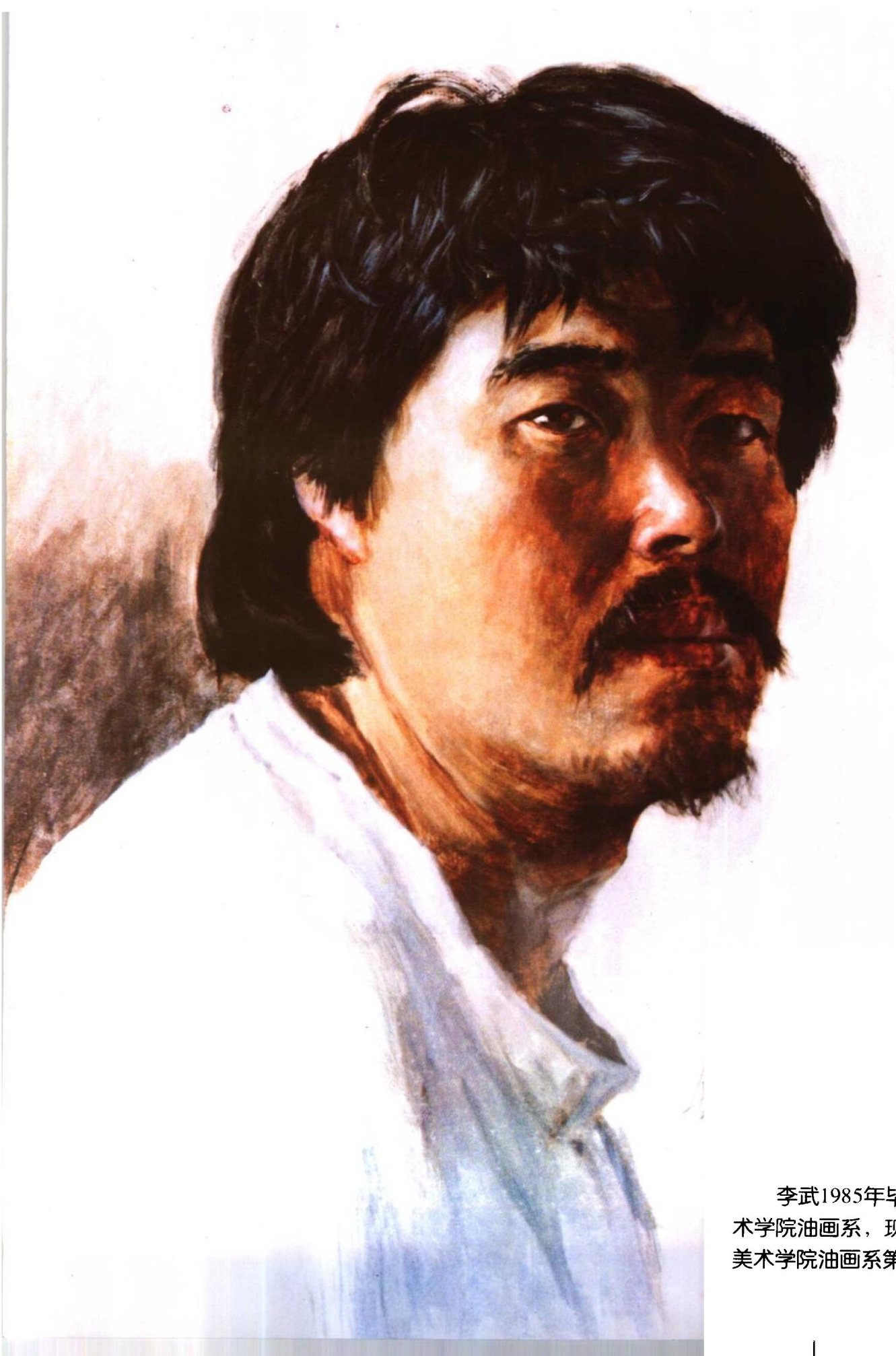
1997年1月第1版 1999年2月第3次印刷

责任编辑: 范文南 封面设计: 栾禄璋

责任校对: 侯俊华 装帧设计: 范文南 郑铁石

ISBN 7-5314-1520-8/J · 731

定价: 44.00元

李武1985年毕业于鲁迅美术学院油画系，现就职于鲁迅美术学院油画系第一工作室。

第一部分

静物篇

概述

第一部分 静物篇

概述

在绘画艺术领域中，各个画种品类繁多。特别是近代艺术家在不断探索过程中，又出现了许多新材料和新技法。本书重点从水粉画这一科目着手，以水粉静物画和肖像画为实例，就实用性技法进行实际操作，可使你从中体会到水粉画的作画过程和拓宽你观察客观实物和理解色彩的能力，也定能使你在水粉作画过程中有突破性进展。

这里首先要研究一下水粉色的结构和特点。色粉是由两种形式存在：一是天然矿物质和植物。另一种是化学合成物质与适量的胶质及水结合形成的水粉颜料，其特性是覆盖力强，适合中短期作业使用，耐用性较差，透明性较差，对表现重色画面有一定的难度。

分析以上的特点，我们可以断定，水粉色在作画过程中，色彩的饱和度与水分的使用有着直接的关系。这需要我们掌握它的特性，在实践中去摸索，才能使它的特点充分地发挥出来。

第一部分 静物篇

概述

第一章 色彩规律 1

第一节 静物的客观色彩与画中的主观色彩 2

第二节 静物的设置、构思及作画过程 2

一、色彩的对比性 2

二、色彩中的素描关系 3

三、色调的设计 3

四、色彩的设计 3

第三节 静物画的创作过程 3

第四节 静物画的构思及作画过程 5

一、复杂色彩静物画的构思过程 5

二、简单衬托复杂的静物设置及构思过程 5

第二章 静物画的要素 8

第一节 静物画构图 9

第二节 静物画中的素描关系 10

第三节 静物画中的色彩 12

一、色彩的冷、暖关系 12

二、色彩的深、浅关系 13

三、色彩的黑、白、灰关系 13

第四节 静物画中色彩的构成 14

一、色块的构成关系 14

二、点、线、面的构成关系 16

三、色块与点、线、面的穿插与结合 16

第三章 静物画的色调形式与处理方法 18

第一节 白色调的处理方法 19

第二节 灰色调的处理方法 21

第三节 黑色调的处理方法 21

第四节 静物画中色调的控制 21

第五节 静物画中色彩的穿插关系 21

第六节 静物画中色彩的比较 21

第四章 静物画中常见问题的解决 23

第一节 颜色脏的解决 24

第二节 颜色灰（粉气）的解决 24

第三节 颜色燥的调整与解决 24

第五章 静物画的作画步骤 25

第一节 暖色调的处理 26

第二节 色彩对比的处理 30

第三节 冷灰色调的处理 34

第四节 白色调的处理 37

第五节 两种不同处理方法的比较 40

第六节 石膏像的表现方法 43

第六章 静物画作品的分析与借鉴 51

第二部分 肖像篇

概述

第一章 肖像画的造型问题 67

第一节 肖像素描的关键性（肖像画的素描形态） 68

第二节 色彩的运用 72

一、客观色彩表现的准确性 72

二、主观色彩的结合 75

第三节 肖像画色调的确定与表现 76

第二章 水粉肖像画的表现方法 77

第一节 表现方法 78

一、素描稿（起轮廓） 78

二、着色（铺大色） 78

三、深入刻画（局部经营） 78

四、调整完成 78

第二节 肖像画的作画步骤 79

一、老人头像 79

二、女孩儿头像 79

三、半身像 79

第三章 肖像作品的借鉴与分析 87

静物素描教程

静物素描教程

YUANXIAOKAOSHENG
BIDU

SECAI JICHUJIAOCHENG
DIYIZHANG

第一章

- ▲ 色彩规律
- 静物的客观色彩与画中的主观色彩
- 静物的设置、构思及作画过程
- 静物画的创作过程
- 静物画的构思及作画过程

图1

第一章 色彩规律

第一节 静物的客观色彩与画中的主观色彩

讲到色彩规律,不言而喻,说明我们已经具备了一些有关的色彩知识,但在此还是要着重强调一些方面,这就是光的作用。众所周知,没有光的存在,也就没有色彩,所以我们在作画过程中首先强调的是光色和物体的固有色,这两个因素是决定画面色彩的根本。一个简单的现象,就是在黄色的灯光下,我们所观察到的物体都带有黄色的味道,也就是说给物体罩上一层黄色的是光,这就是客观色彩的形成。

如果我们按着这组物体作画,我们所画的是我们看到这组物体色彩的自然属性;倘若我们改变我们以往的观察方法,以我们自己的思维去理解色彩的自然属性,那我们将会发现,色彩的变化是无穷的,并且具有变幻莫测的魅力。换言之,就是将色彩的客观属性变成你自己的主观色彩体现在画面上。例如,在你难以分辨其色彩的倾向性时,你可以根据画面上的色彩关系来确定这种色彩的倾向性,这是主观色彩的雏形,也是培养你控制画面最有效的手段。当主观色彩在你的思维中逐步升级,乃至升华到一定的高度时,你的画面将不属于你所看到的这组客观的物体,而属于你自己经营的色彩王国。就如同你在一张素描稿上自己着色一样,无需参照实物本身的色彩,而这组客观的彩色物体,只是你作画的参照物。所谓参照,就是一切事物都是相对的,色彩也是一样,没有红色也就显示不

出绿色。特别是相邻色的差异,没有朱红,也就显示不出大红,如同没有高个就没有矮个一样。所以我们分析色彩要动用大脑,而不是凭直观感受。一个西红柿到底有多红?一个白碗到底有多白?怎样在画面中体现?如同我们不能在画面中画出太阳耀眼的光一样,我们也不能将纯粹的白色摆放在碗的位置,这就是主观色彩在画面中所起到的作用。

第二节 静物的设置、构思及作画过程

生活中的物品是多样的,作为静物画,需要我们有选择地将物品分门别类,使静物画充满内容,就是选择一个静物的主题,这样的画欣赏起来才有味道。如:艺术品(雕刻、工艺品、器皿标本等)、文房四宝、厨房用品、蔬菜水果、花卉、食品、乐器等等,这些都是静物画的题材。假如我们将一组乐器和一棵白菜设在一组静物画中,就显得很不和谐。所以我们在选择静物主题时要考虑其协调性以及其品味。对于静物画的练习来说,选择静物的色彩要有针对性和练习的目的性。

一、色彩的对比性

首先我们要练习色彩的对比性,训练我们对色彩的认识。我们要找一些色彩比较饱和的物品,也就是色彩倾向性较强的物品。如水、米、蔬菜等(如图1、图2),这对我们解决所谓的色彩关系有重大的帮助。苹果有红的、黄的、浅绿的,胡萝卜是桔红色的,桔子是橙黄色的,葡萄是紫色的,西瓜瓤是西洋红色的,而皮是翠绿色的,等等。这样我们就解决了对色彩的认识问题。

图2

二、色彩中的素描关系

我们在解决色彩中的素描关系问题时,选择色彩倾向性不大、而黑白灰差异很大的物品。像黑色的罐子、灰色的陶器、白色的瓷器、灰色的衬布、白色的衬布等,这些能使我们一目了然地看出它们的素描关系,我们能一下体会到黑白灰意味着什么(如图3)。

三、色调的设计

色调设计练习,选择静物时要有意识地选择色相接近的物品,这对我们练习色调的控制是极其重要的。比如我们选择蓝色的瓷罐和紫灰色的衬布,使整个画面呈现灰蓝色。但要注意每种不同蓝色之间的差别,这能训练我们区别不同环境中相近色相其色彩之间的关系(如图4)。这一过程是研究色彩的难度阶段,需要在选择静物上下些功夫。

四、色彩的设计

色彩的设计,这是带有创作性的静物设计,可使静物表现某种主题,需要明快的、浑厚的、深沉的、幽暗的色调等等。这要求我们在掌握了一定色彩规律的基本练习之后来进行,这里有四个阶段:一是构思,二是素材,三是设置,四是表现。表现是最为重要的。

第三节 静物画的创作过程

我们首先有一个构思,要表现石膏像、纸卷和石膏制品,

题目为《有石膏像的静物》。题目选定之后,要求选择体现这一主题的静物,因此我们选择了石膏像、石膏装饰花、白纸卷和报纸卷。从构图上考虑,决定以石膏像为主,那么石膏像的高度是以全身为主还是以头像为主?最后决定以石膏胸像为主。这与其他材料在比例上比较和谐,不至于显得石膏过大。因为制品比较多,还是采用平行透视法比较好,这能充分体现主题。构图确定下了。

我们来设计一下色调,这幅是以白色为主,我们如何才能体现出这组物体的色彩,这就不能单纯地去理解这个“白”字。我们要从相反的方向考虑,那就是黑。没有黑也就没有白,在这个立足点上,为了避免单一的白色,在该组静物的左侧设置一个金边画框,在右侧设置一个木制油画内框,以便左右呼应。为了填补背景墙面的空缺,在后面设置一块灰白色衬布,为避免左右画框的方形雷同,在金边画框上搭一块白色小手帕。此时觉得画面构图中因缺少连接物而显得空旷,故在画面构图中又加上一个玻璃杯,使物品在质感上有所区别。不过这样还是觉得构图的左面欠饱满,还要加上一个灰色的陶罐,以在色彩上有所区别。这时感觉块状形体过多,因此又加上几支画笔和两支颜色破一下构图的平衡。待画面构图已近完整,可以考虑下一步着色了。

首先考虑到静物的颜色都是灰白色,怎样才能将这些颜色区别开,而不致使画面苍白无力,就要分析每种白色的明度和颜色的倾向性。这需要我们仔细地观察、认真地分析,由此我们确定石膏像为冷白色,手帕为次冷,而纸卷则偏暖,报纸卷则更暖,衬布为冷灰,墙面为暖灰,桌布为中灰,而金边和木

图3

图4

图5

框则起色彩点缀作用。经过对物体颜色的分析，总结出各系列色彩的倾向性，开始实施表现，能否体现出所分析的色彩，就在下一步——着色。

此组静物的目的是以灰白色为主，训练我们的色彩造型能力，因此在色彩单一的情况下，要以素描关系为主来进行突破。着手点应放在素描关系上，因为静物都属白色系列，整体环境都处在没有重色之中。为了突出静物的形体关系，需要强调物体的暗部和投影，只有这样，才能使画面有力度。所以在着色时，加重了石膏像的暗部以及所有物体的投影，这样就显得具有存在于该空间的感觉。值得注意的是几块较大面积的重色布置是非常重要的，石膏像的背景及投影，画框后衬布的暗部，以及报纸的投影部分，形成一个环形暗部系统，使画面中央的白色石膏像更加突出，增强了空间感。四面放射的暗部重色是打开环形暗部系统的钥匙，经过一番经营构思，一幅静物画已经完成（如图5）。

第四节 静物画的构思及作画过程

一、复杂色彩静物画的构思过程

这组静物是复杂色彩的练习，主要解决多种色彩图案的衬布和较零碎的物体的组合，并且配有透明玻璃质感的瓶和酒杯。对于这种作业的练习，需要在繁琐中求得整体，否则将造

成画面的混乱。

首先来分析一下衬布，它是由黑、灰、橙、白、红五种颜色组成的圆形图案，这形成了平均性，即使有少量的褶皱也难打破它的零乱。

再者是布上的物体的形体都与图案大小相仿，所以要考虑加强衬布还是加强物体。最后还是加强衬布来衬托物体，用衬布的图案包围器皿和唐马，这样更能体现练习这组静物的目的。

在色彩上运用较丰富的颜色编织成每一个图案，而前台图案与背景图案又具有一定的色彩差别，使之在空间上能推得远一些。虚实处理上，前景图案要比背景图案实些，也是增强空间的手段，形成整个衬布的处理形式。

而在处理物体上，要尽量使物体色彩简单化，以与衬布形成区别，就是要简化环境色的影响，强调其固有色，有效地使物体显示出来。

通过这样的尝试，基本体现了表现这组静物的目的，使画面能和谐地统一起来。当然，处理这组静物也可用相反的方法，就是减弱衬布的关系而加强物品的关系，这也能达到同样效果，这要看从哪个着眼点去进行（图例6）。

二、简单衬托复杂的静物设置及构思过程

图7，这张作业是明显的简托繁的实例，主体静物以松散的

图6

图7

玉米叶和主体玉米形成横向组合,由酒瓶和酒杯作纵向穿插,卷曲的羊角做陪衬,使画面具有变化,同时也使画面拥有一块宝贵的重色块;如果没有这块重色,画面则显得轻弱无力,这是形成画面色彩力度的有效保证。

画面的背景和台面则简单而平和,衬托出了主体,显得具有生机。

所以说这组静物的色彩是灰绿色的和谐。是以灰暖绿色的玉米叶为基调,以叶的暗部为横向穿插线,使整个画面连接起来。这是在处理画面色调时所确定的色彩依据,但不是惟一的色彩依据,也可以用灰冷绿色为整个画面色调的色彩依据,只不过该画采用的是前者。

值得注意的是:该画的四个色阶,即素描关系,重(羊角、瓶暗部)、灰(背景)、亮(玉米)、最亮(台布),这四个色阶就是素描中的黑、灰、亮灰和白。由此可见素描关系在色彩中体现的重要性,这要在着色时进行同步考虑(如图7)。

下面再看同样的画(如图7),可以从中找到不足之处。

一是羊角画得过重,使画面的右边显得沉重;二是台布的

立面显得单薄,缺少纵向线的穿插连带,经过调整之后就显得平衡了。

在作业的最后调整中,应注重画面的整体效果,不要被某一局部所困扰,就是说:“丢卒保车,丢车保帅”。

经过前几节的讨论和实践,我们可概括出以下几点:

- ①多分析、多思考、多推敲。
- ②宁拙勿巧,从拙到巧。
- ③宁纯勿灰,由纯到灰。
- ④宁强勿弱,自强至弱。
- ⑤宁固有色,勿环境色,从固有色到环境色。

我们对色彩已经有了系统性的了解,在这个过程中必须与实践紧密地结合在一起。

在设置静物方面,要有针对性地解决问题,各个击破。在静物画创作中,要深思熟虑,反复推敲,予以充实。色彩上要以客观色彩为主,逐步向主观色彩迈进。先以规律性的色彩练习为主,循序渐进,向创作上发展。

我们周围的一切物体都是学习静物画教材,我们要去发现它的美,表现它的美,创造它的美。

素描教程

静物

YUANXIAOKAOSHENG

BIDU

SECAL JICHUJIAOCHENG

DIERZHANG

第二章

-
- ▲ 静物画的要素
 - 静物画构图
 - 静物画中的素描关系
 - 静物画中的色彩
 - 静物画中色彩的构成

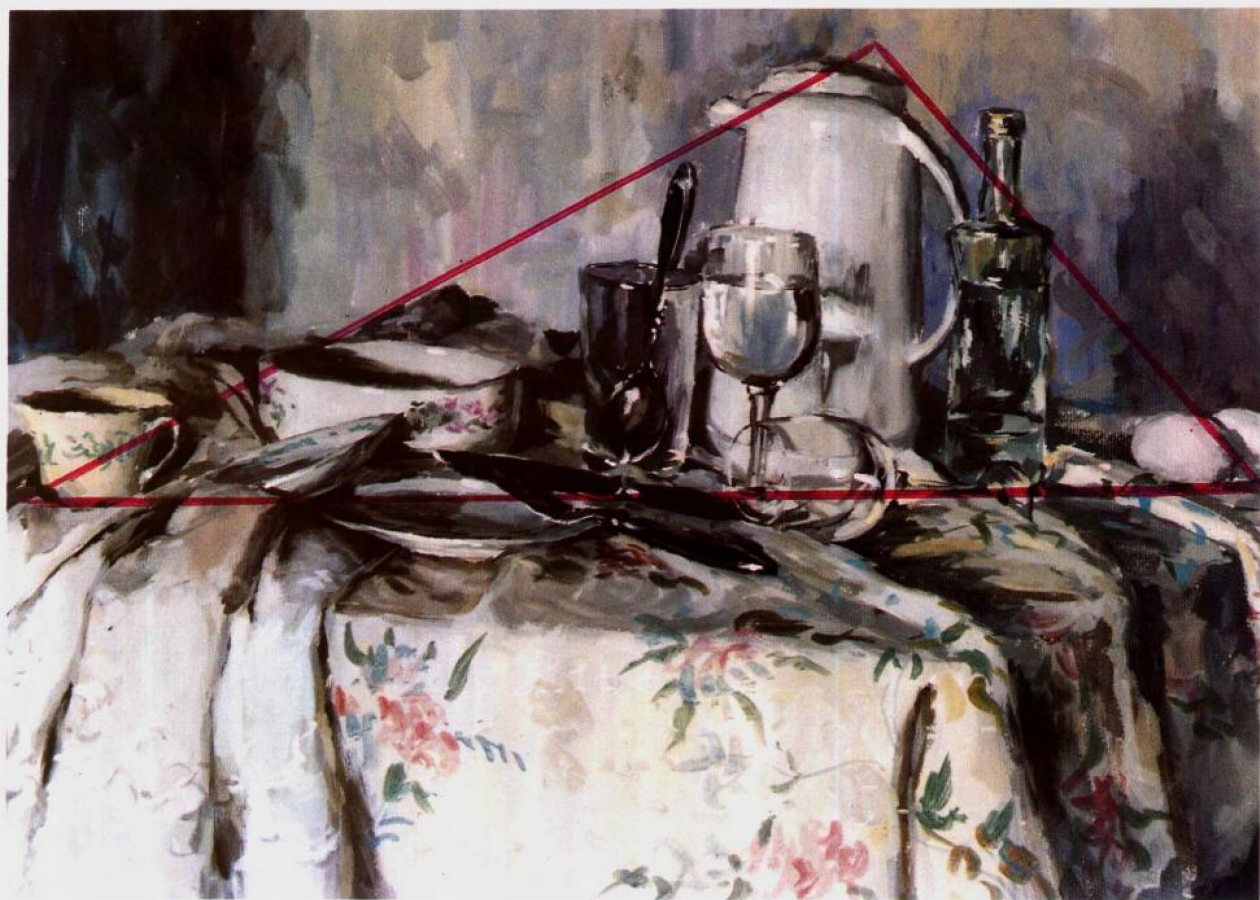

图8

第二章 静物画的要素

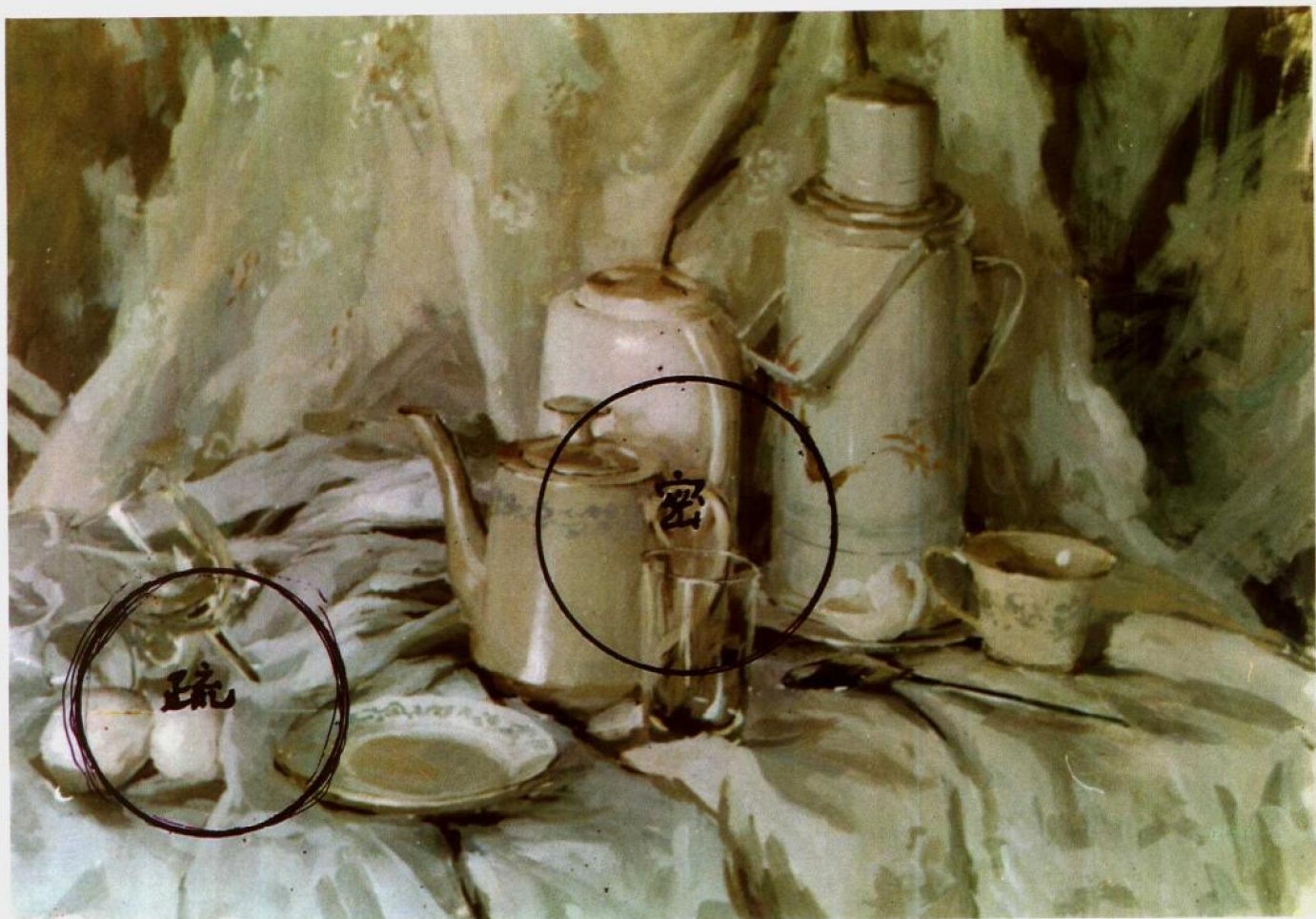
第一节 静物画构图

在画一幅静物之前，首要的问题是解决构图，它对下一步起着决定性的作用。一般的规律是讲均衡，画面中的均衡左右关系，物体在画面中的大小、前后、疏密。在此讲一下构图的一般规律。

传统的构图一般呈三角形（如图8）。这种形式一直延续至今，并在静物的设置过程中常被采用。一个大的物体为主，两侧为中型物体，用小型物体补缺。这种形式在历届高考静物画

中都体现了出来。不管怎样，这种形式使人视觉感到舒适，已经形成了规范，我们在一般性的水粉作业中也无需去改变它，只能去进一步完善和充实它，这是我们在作业时要注意的。

还要强调构图中的疏密。在一组静物设置完毕之后，总有一些角度是不甚理想的，这就需要我们自己重新在画面上安排和布置，即在画面上适当移动静物的位置，使画面构图充满生机。例如，角度是几个物体的重叠怎么办？就要按照画面将物体适当拉开一定的距离，使其形成较理想的三角形，这样无论你在什么角度作画，都具有了构图上的主动权，不至于使画面积堆过满，或者过散。综上所述，可解释为“密不透风，疏可跑马”（如图9）。

密中还可加一些高错落的形体，但不影响整体构图，不在疏中若再加入物体，则显得破坏构图，一是显得平均，二是显得缺少主次。

图9

第二节 静物画中的素描关系

一是造型，二是黑、白、灰的关系，这两个问题的解决奠定了画面力量的基础，就是说解决了画面苍白无力的问题，通常说的画面“粉”气的问题。一幅完整的画造型要准确，就是画什么要像什么。比例和结构要合理。此外必须由三种素描元素组成，即黑、白、灰。素描关系正确与否直接影响色彩的进行。用色彩去画素描，好像很难理解，如你在画册中观赏一件黑白的印刷品油画，虽然，看不到它的色彩，但其黑白关系一目了然，仍可以从中体会它的明暗处理，黑白布局，还可以体

会它的形象结构。更为重要的是，要从中感觉它的色彩。本来的色彩印成了黑白，可其内在关系是存在的。如果将其着上颜色（如图10—11）。当画面黑色，也就是最重的色确定之后，黑、白、灰色阶随之形成。所谓画面色调丰富，指的就是中间调子“灰”色，即灰色调（在色彩中，就是最重色和最亮色之间的色阶）。灰色调是否丰富，直接影响画面的空间、层次、过渡、连接关系，处理好中间色调是更上一层楼的阶梯。

素描关系的正确掌握，需要我们在实践中去训练，就是指素描静物画的练习。将其黑、白、灰的因素运用到色彩中，是走进色彩大门的必经之路，所以黑、白、灰要反复强调。