

水粉

中等美术教程

中国美术学院学术研究部推荐教材

从色彩到写生

C S C D X S

Q I L D W

S K G Q E

金建萍 编著

H G R E L S A

中国美术学院出版社

K E I L N O S J

中等美术教程

中国美术学院学术研究部推荐教材

水 粉

从色彩到写生

金建萍 编著

中国美术学院出版社

丛书策划 图雅图工作室
丛书主编 陈 岫
责任编辑 洛 齐
封面设计 小 尔
版式设计 小 尔
责任校对 默 君
责任监制 陶柏生

图书在版编目(CIP)数据

从色彩到写生/金建萍编著. - 杭州: 中国美术学院出版社, 2002. 5
中等美术教程
ISBN 7-81083-105-4

I. 从... II. 金... III. ①色彩学 - 专业学校 - 教材②写生画 - 技法(美术) - 专业学校 - 教材 IV. J211.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第032275号

从色彩到写生

金建萍 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江印刷集团公司 印刷

2002年7月第1版 2002年7月第1次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 5

字数: 18千 图数: 112幅

印数: 0001-3000

ISBN 7-81083-105-4/J · 99

定 价: 26.00元

目录

概述

5

第一单元 色彩是什么
色彩的规律
色彩三要素
单元小结及作业

7

第六单元 色彩造型
水果与器皿表现
单元小结及作业

41

第二单元 初步方法
熟悉材料
写生准备
单元小结及作业

15

第七单元 风景写生
写生步骤
单元小结及作业

45

第三单元 基本技法
笔法练习
基本笔法
技法临摹
单元小结及作业

19

第八单元 色彩分析
色彩效应
名作赏析
单元小结及作业

47

第四单元 初步写生
布局与构图
色稿步骤
单元小结及作业

29

第五单元 静物写生
写生步骤
作业点评
单元小结及作业

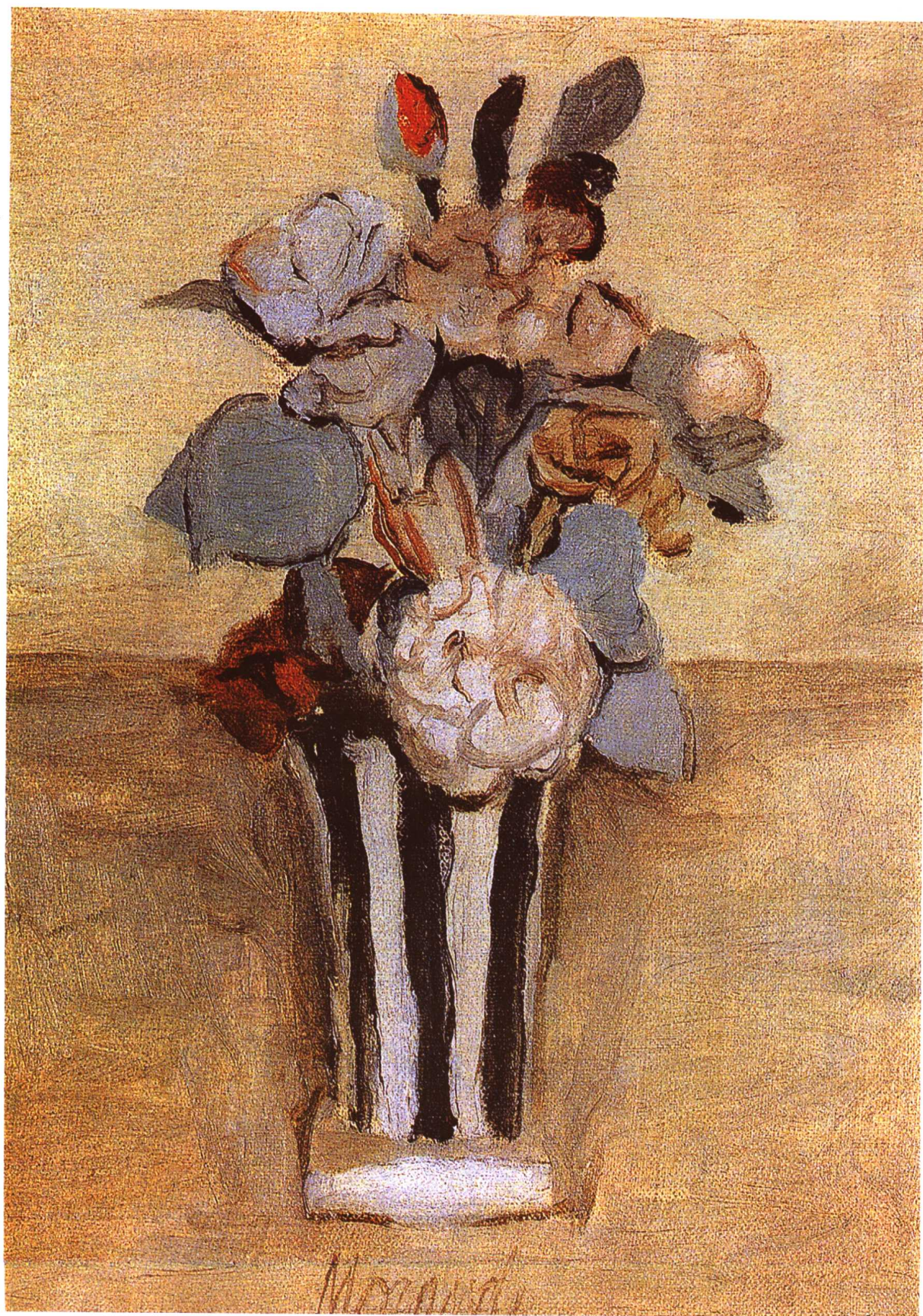
37

概述

古人兵法有云“阵而后战，兵法之常，运用之妙，存乎一心。”此意也在于一般规律的掌握只有与人的主观创造能力结合，就能爆发出巨大威力。

学画也是这个道理，基础理论、概念、技法步骤固然一个不能落下，可教师该给学生什么呢？毕竟技巧的训练是简单的，而如何启发他们的潜能，让学生有自己的观点、独立思考的自由，在掌握技巧的同时，不断加强自己的绘画艺术语言规律的认识能力，这样势必会提高他们对绘画艺术作品的鉴赏层次，从而进入良性循环。

本教材主要针对中等美术学校初年级学生，共分八个单元，前四个单元是第一学年的课程，后四个单元是第二学年的课程。色彩课程的时间安排以一学期6周，一学年12周，每周12课时来计算。共288个课时。

第一单元

色彩是什么

色彩的规律

世界本就是一个彩色球体。我们从一生下来就享受着色彩带给我们的快感。橘黄面包的香色可人；蓝色天空的舒畅悠远；绿色草地的心旷神怡；粉红服饰的俏美佳人……我们从来不用担心色彩的消失，也不用担心西瓜汁会看上去与洗笔的脏水似的。于是我们很坦然地接受黑白电影、黑白照片带给我们的那份不真实的飘渺感，或称无彩色的缺陷美。

图 1

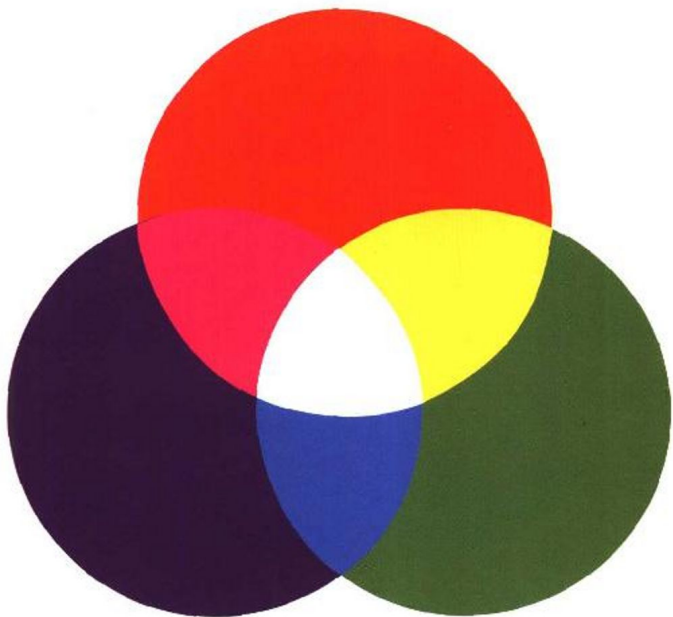

图2

你也许很得意自己的色彩感觉，因为你对穿着的色彩搭配很敏感，觉得这些会转换你对绘画色彩的把握。可是，一提到绘画上的色彩问题，你还是感到了不知所措。其实，所谓“不擅长使用色彩的人”大都是对有关色彩的知识掌握不足。

色彩学，不仅仅限于自然科学、艺术和人文科学的应用范围。准确地讲，它是广泛的，特别在绘画方面，色彩学不是选修课，而是必修课。（图1）

光和颜色

人对自然界的认识，都始于人的感觉经验。在人的所有感觉器官中，属视觉最重要了，因为人的感觉经验更直接来自视觉。

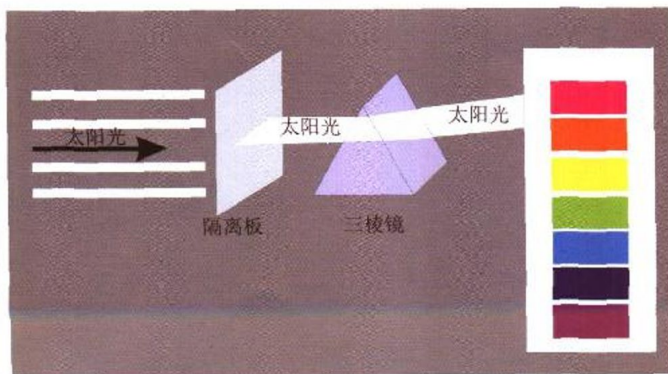
在没有光的情况下，人眼是不能看见任何东西。即使在有星空的晚上，我们也只能隐约看见物体的外形，却不见了物体在白天的艳丽色彩。

这是因为光是色彩产生的前提条件，有了光，眼睛才能看见色彩。

光色混合

世界上光的主要来源是太阳。太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光混合而成，这七种色光混合在一起呈白光，这就是我们日常见到的阳光。（图2-图3）

图3

色彩混合

色彩混合与光色混合正相反，色彩混合指的是颜料的颜色混合。

三原色是品红（玫红）、黄（柠檬黄）、蓝（湖蓝）。之所以称三原色，是因为它们无法用其它颜色混合产生，却可以混合出其它所有的色。红、黄、蓝表现了最强烈的视觉冲击

力，它们这样的色彩很少出现于自然界的色调中。它们似乎更具精神的特征，所以才有许多国家都选用原色作为国旗的色彩。

三间色，是三原色之间等量的混合色，分别是：橙、绿、紫。当然三原色之间不等量的混合可以产生很多其它的间色。标准的三间色就是指等量混合出来的橙、绿、紫。自然界植物色彩以呈间色为多。（图4）

复色，是指各间色之间、原色与间色的不等量混合色称为复色，不同比例的混合产生无数种类的颜色。假如将三原色与三间色混合在一起就是一种近似于黑色的浊色。（图5）

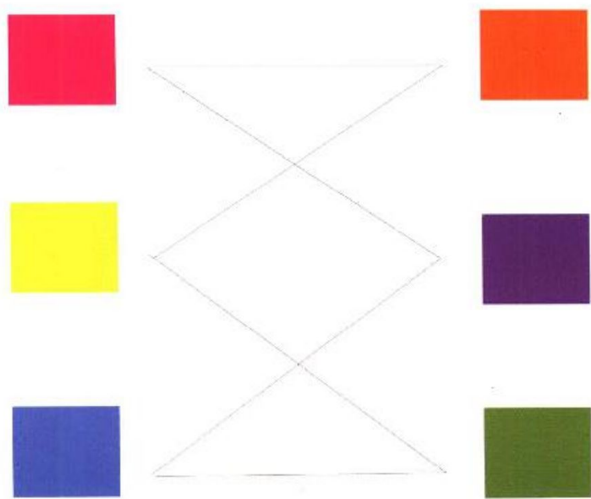

图4

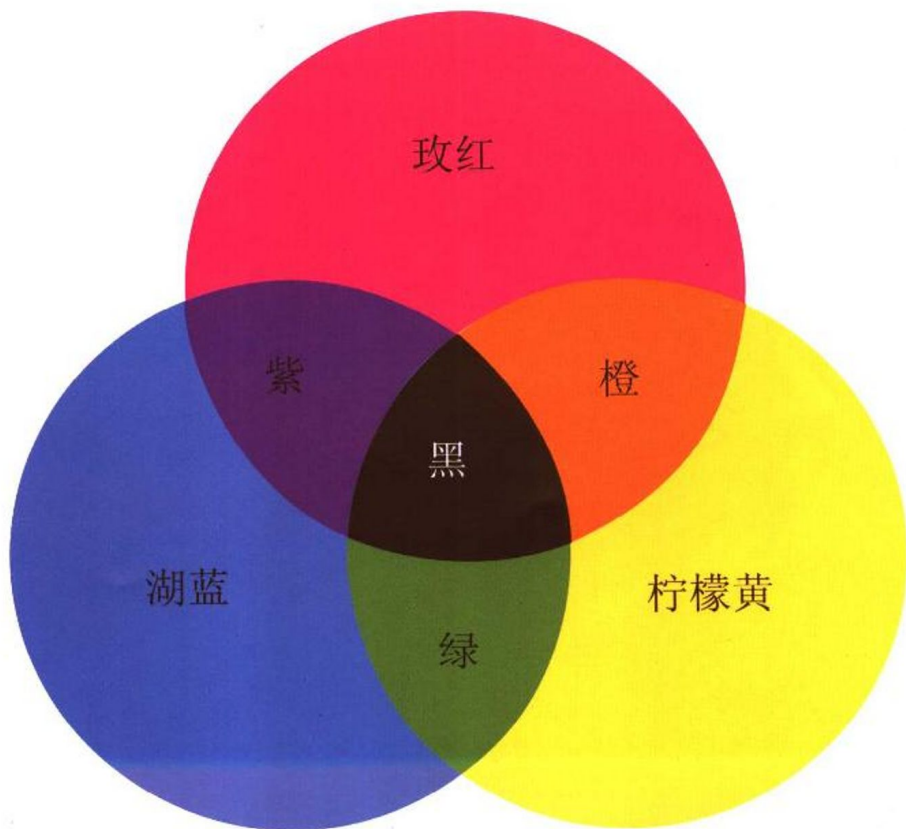

图5

固有色

固有色就是物体的原色。自然界中，每一个物体都呈现了自身的色彩，除了呈现固有色外，还会呈现条件色。因为物体总处于一定的光照之下和摆放在一定的环境之中。纯粹的呈现固有色的物体是没有的。(图6)

光源色

光的来源有多种。阳光、月光、蓝天漫射光、灯光、火光……。阳光又有清晨的粉红、晌午的漫白、黄昏的金黄等之分；灯光也有日光灯的冷白、白炽灯和暖黄灯等之分。(图7)

环境色

所有的物体都存在于某一具体环境之中，物体会因周围环境的色彩而引起变化，让物体产生影响的周围色彩就称为环境色。(图8)

图6

图7

图8

色彩三要素

色彩的三要素是色相、色度、色性。

(1) 色相就是不同的色彩相貌。如红的房子、紫色的雨衣、蓝色的大海、金色的毛发等等色彩称为色相，是为了分清颜色种类，对各种颜色下的定义。

(2) 色彩的色度是指色彩的明度和纯度。

色彩的明度是指色相表面上深浅不同的明暗程度。黄色接近白色，明度最高。紫色接近黑色，明度最低。同一颜色与不同量的黑与白相混合会产生不同明暗程度。

色彩的纯度指的是色彩饱和程度。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫纯度最高，也最纯正。如果将其中的颜色与黑、白或其它色混合，就产生出纯度高低的差别。

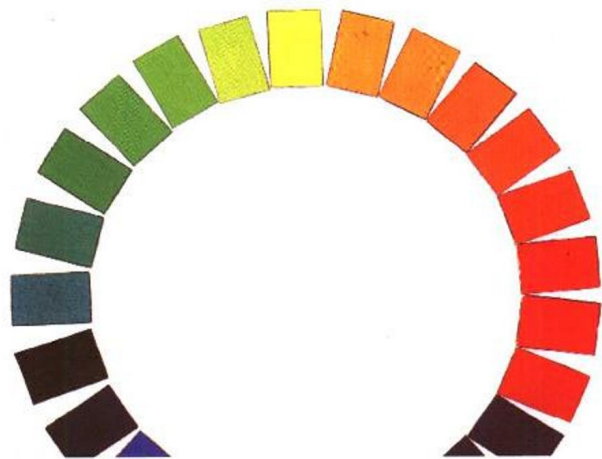

图9

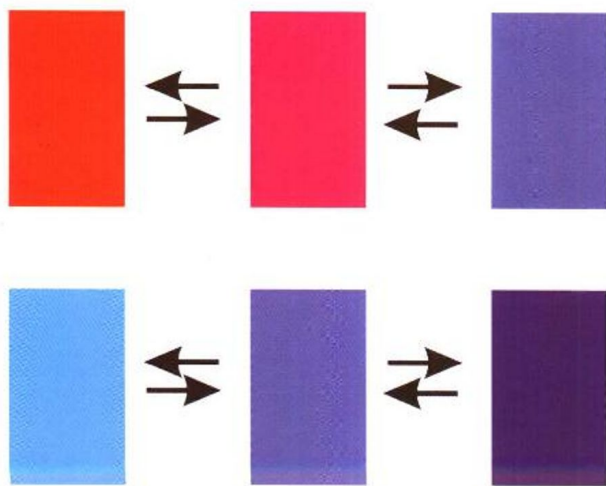

图10

图 11

图 12

任何颜色加入白色后，明度提高，同时纯度降低。

任何颜色加入黑色后，明度降低，同时纯度降低。

(3) 色性是指色彩给人的冷暖感觉和联想。在色环图上红色、黄色、橙色等系列色让我们联想到了太阳、火焰等暖洋洋的东西，感觉很激动；而蓝色、绿色、紫色让我们更多想到的是大海、草地，让人心情平静，有种冷冷的感觉。生活的经验让我们将前者区分为暖色，后者为冷色。(图9-图10)

其实“冷”、“暖”是个相对的概念，必须有两个以上的对象在比较，我们才可以有哪个颜色相对于另一个颜色偏暖或偏冷的说法。如玫红与蓝色相比偏暖，与大红相比偏冷；如钴蓝与湖蓝相比偏暖；与紫色相比偏冷。换句话说：一种颜色上会同时出现“冷”“暖”这两个含义相反的定性，关键是看它与什么颜色在相比。有一条小诀窍可以帮助我们判断：如一种颜色中加入或有红色、黄色的成分就相对偏暖；如加入或有蓝色的成分就相对偏冷。

冷暖色相互对比，相互依存。生活中物象的颜色随着条件的不同而产生了极其复杂的微妙变化。但无论怎样的变都离不开冷暖两种变化。(图11-图12)

同类色、类似色、对比色

(1) 同类色

同类色是同一种色的深浅变化，是指同一色加白、加黑或加水后产生深浅不同的各色。(图 13)

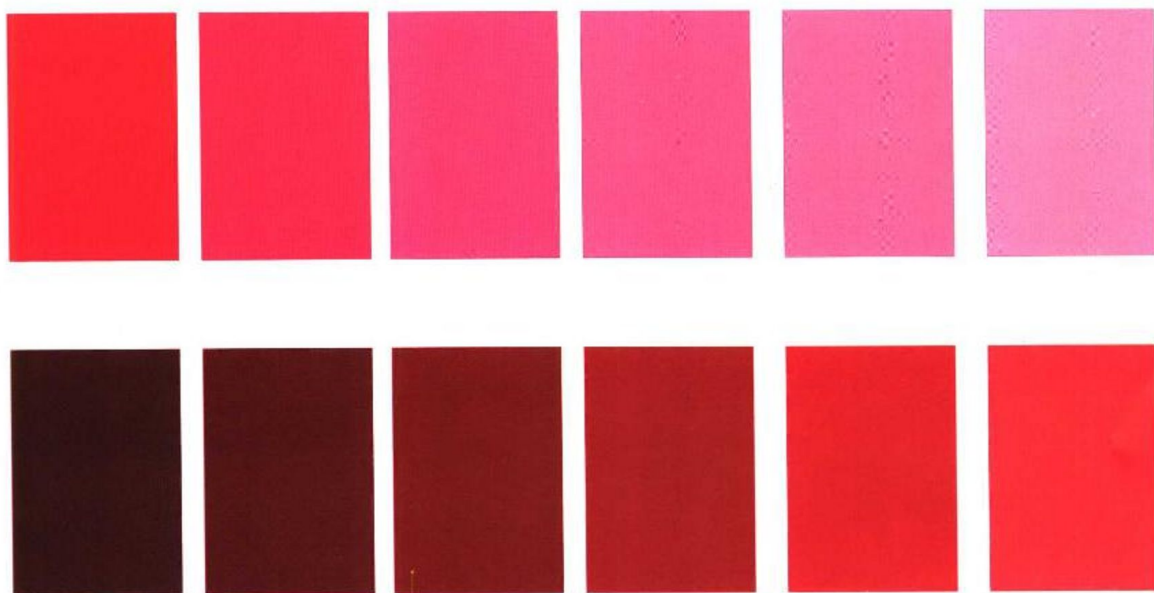
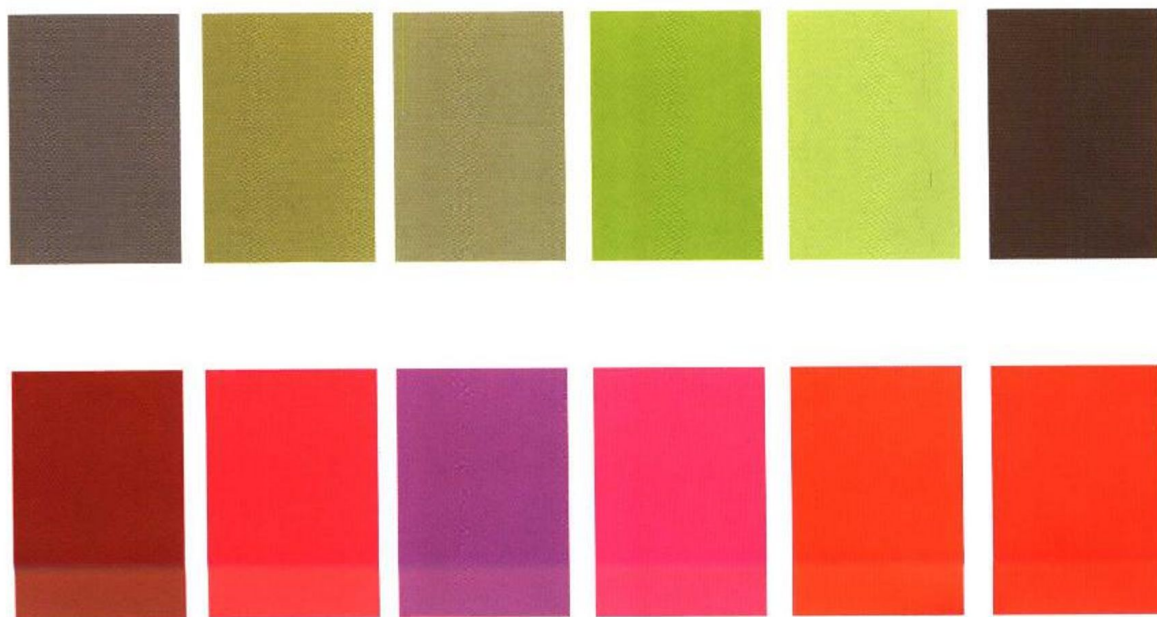

图 13

(2) 类似色

指色相比较接近的各种颜色(色环相邻 120 度内的各色)，如土红、玫红、大红、朱红、橘红。(图 14)

图 14

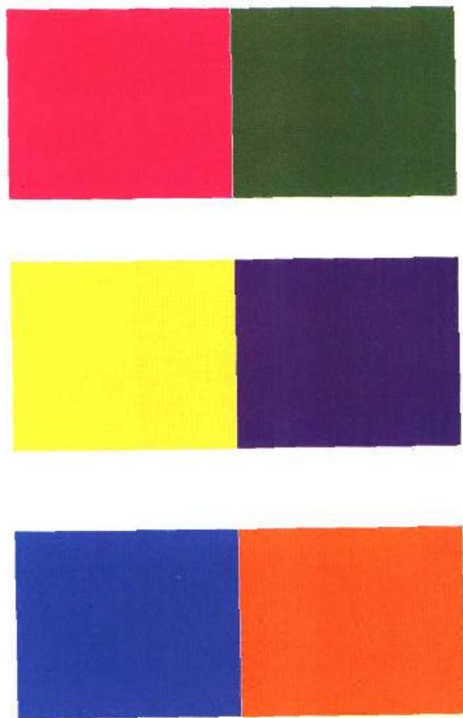

图 15

(3) 对比色 (补色)

指色环上距离 120 度以上的色为对比色, 有相互对抗、互相衬托, 使各自特点更鲜明的色彩效果。色环上最强烈的三组对比色是红与绿 (黄 + 蓝)、黄与紫 (红 + 蓝)、蓝与橙 (红 + 黄) 分别是三原色中其一色与另两色的混合色的对比。它们既是对比关系, 也是补色关系。(图 15)

对色彩的基础知识, 无须死记硬背, 只需有个了解就可以, 在以后的内容中会不断碰到, 到时再加深理解。

单元小结及作业

色彩的三要素是识别和使用成千上万种色彩的科学总结。一切色彩现象中的色都包含了这三个要素的相应变化, 不能单独、孤立地存在。只要其中的一个要素变化, 必然引起其它两个要素相应变化。因此我们在观察、调色、表现时一定要将这三者综合起来考虑。

熟悉水粉材料, 练习调色。

(1) 色环作业 3 张。

(2) 对比作业 3 张。

(3) 同类作业 3 张。

第二单元

初步方法

熟悉材料

(1) 水粉颜料

水粉颜料能薄能厚，既能出现油画的厚重度，也能出现水彩的透明感。但水粉材料有其自己独特的天鹅绒的画面效果，并不能完全代替其他材料。水粉用色要求饱和、用水要求合适。如用色太少或用水太多，画面会出现令人头痛的水迹痕，造成画面脏的效果；如用色太多或用水太少，画面趋向厚实的效果，可水粉毕竟不是油画，不适合长时间的反复画，不然会出现灰腻的画面效果。

(2) 水粉笔

备齐1、3、5、7、9、11、13号，或者2、4、6、8、10、12号单套水粉笔，建议学生用水粉笔画水粉，水粉笔的笔头扁平，可出现块状笔触，便于大面积渲染。侧锋画又能出现有力的线条，便于小面积的塑造，用起来十分灵活多变。市场上有水彩笔、油画笔，建议初学者不要用它们画水粉。由于水彩笔笔头圆，吸水量太大，很难塑造物体；而油画笔笔头硬，吸水量小，笔触干硬，用色厚重，不易重复涂改。（图16）

(3) 纸张

市场上有供水粉材料用的铅画纸、水粉纸、卡纸等。建议初学者

图 16

少用水粉纸。因为水粉纸的表面有太多颗粒材质，画时很难填满颗粒。

写生准备

静物写生从表面上看与素描静物写生有很大的区别，但是实质是一样的，也就是两者都基于对物体结构、关系的理解。面对写生对象，先要理解它的体面转折关系，这样就可以较容易地区分出暗部色彩和亮部色彩。初学者在写生前，首先应把物体理解成一个切面体，找出物体的明暗交界线、反光（受环境色影响）、投影、中间色（固有色）和高光（受光源色影响）。然后从明暗交界线处着手，逐步画出物体的暗部、亮部的冷暖色彩变化。（图17）

图 17

