

八大美院推荐基础教材

BA DA MEI YUAN TUI JIAN JI CHU JIAO CAI

色彩入门¹

王建才 · 著

绘画入门

权威教本

名校名师 精品范画示范
精辟讲解 夯实理论基础
阶段训练 考题各个击破
持之以恒 助你实现梦想

中央美术学院

铂金版

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩入门/王建才编著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社.

2007. 9

(绘画入门权威教本: 1)

ISBN 978-7-5318-1953-0

I. 色... II. 王... III. 水粉画-技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第148276号

书 名/色彩入门

作 者/王建才

出 版/黑龙江美术出版社

地 址/哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码/150016

经 销/全国新华书店

责任编辑/步庆权 杨玉红

装帧设计/周敏

发行电话/(0451) 84270514

网 址/www.hljms.com

制 版/上海龙腾印务有限公司重庆分公司

印 刷/重庆瑞琪印务有限公司印刷

开 本/889×1194毫米 1/16

印 张/16

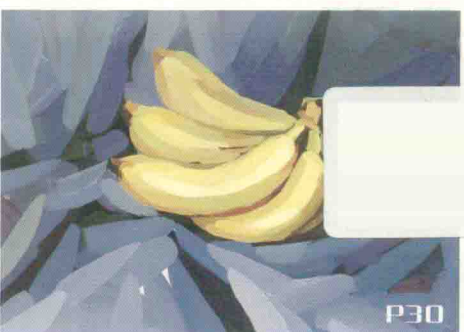
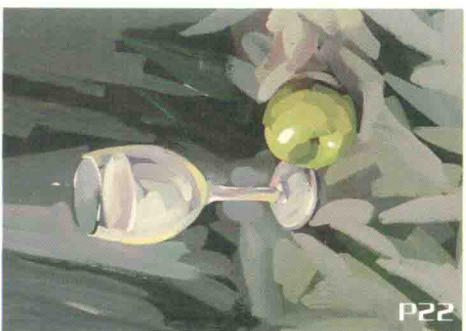
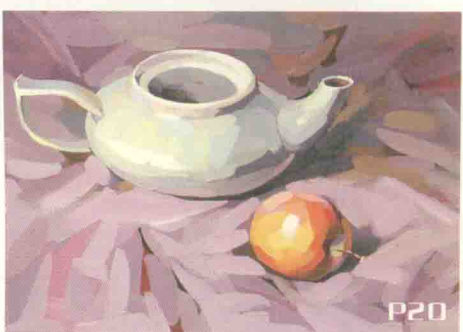
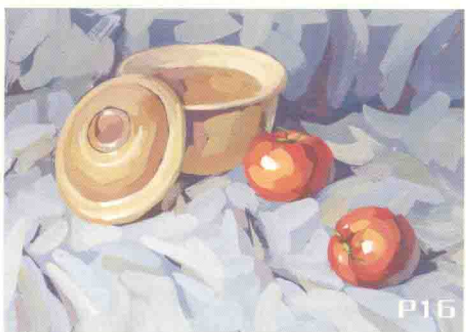
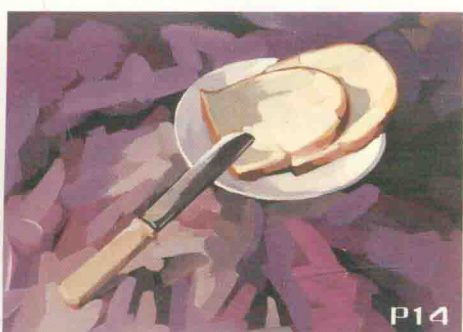
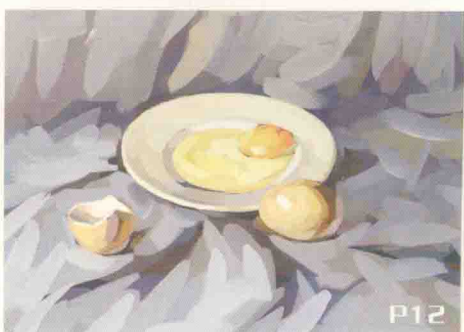
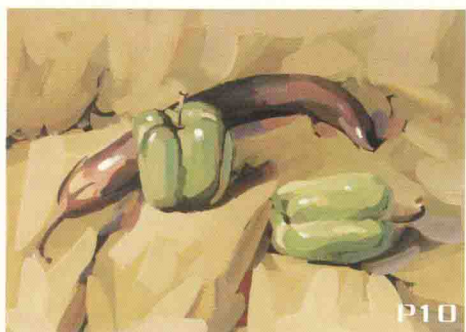
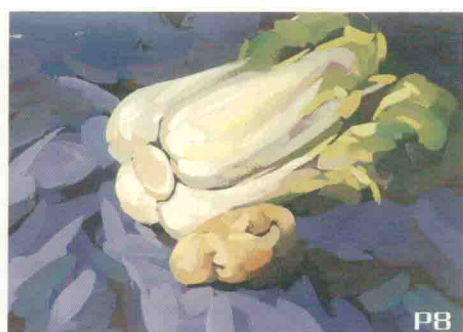
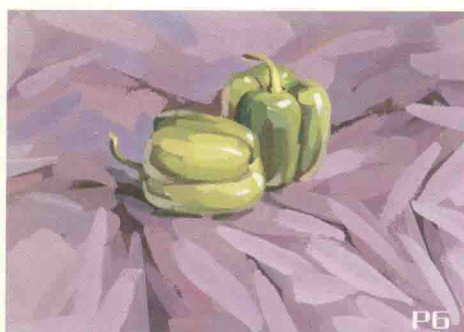
字 数/280千字

版 次/2007年9月第一版

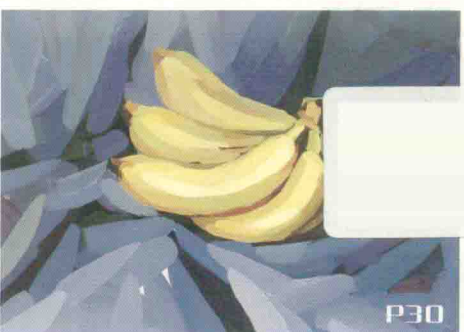
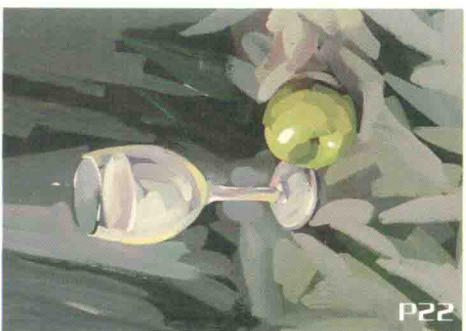
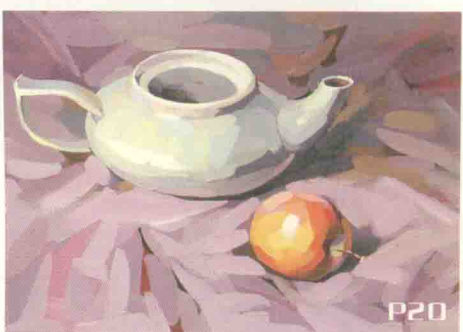
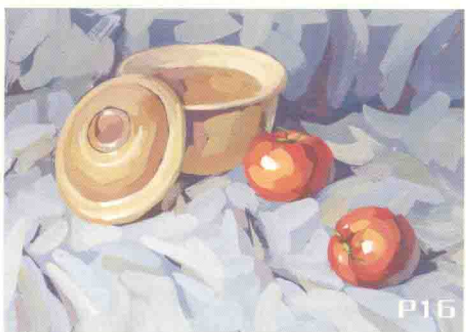
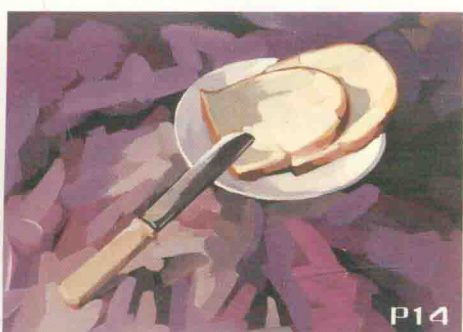
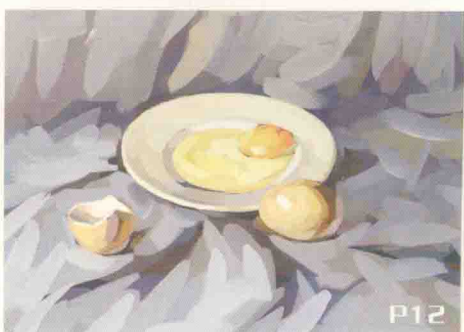
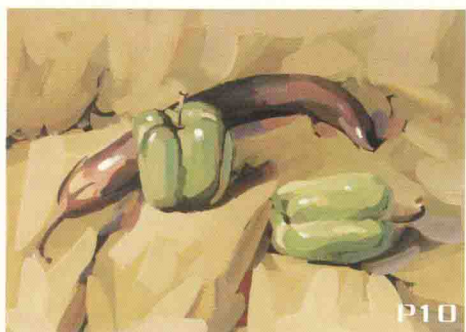
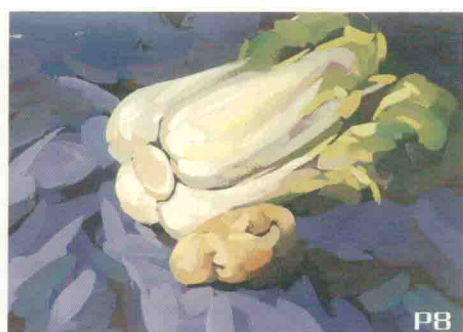
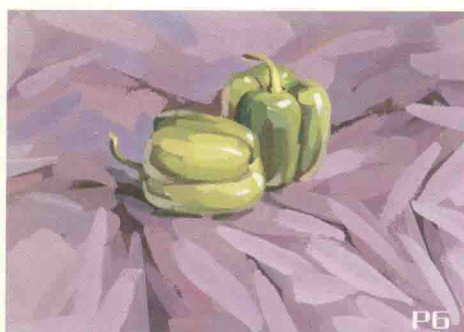
印 次/2007年9月第一次印刷

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

图片目录

图片目录

色彩常识

1. 色彩的本质

色彩是能引起我们共同的审美愉悦的、最为敏感的形式要素。不仅儿童和成人,即使是婴儿,最容易接受的也是色彩明亮的事物。某个人可能对变形的形状不可理解,但如果作品的色彩确实非常和谐的话,对色彩的运用就少有异议。事实上,一件艺术作品的色彩总是具有独立的欣赏价值。色彩是最具表现力的要素之一,因为它的性质直接影响着我们的感情。当我们观看一件艺术品的时候,我们并非一定理性地认识我们假定对其色彩产生感觉的东西,而是对它有一种直接的感情反应。愉悦的色彩节奏与和谐满足了我们的审美需求。因此我们喜欢某种色彩配合,而拒绝另一种配合。在再现艺术中,色彩能真实再现对象,创造出幻觉空间的效果。色彩研究以其事实为基础,要求精确和明晰的系统性。

2. 色轮

“任何美学色彩理论,其主要基础都是色轮。”色轮主要是由1676年艾萨克·牛顿的实验室发现的,白色的日光经三棱镜分解,发现日光由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫光组成。牛顿又将色谱首尾相连,形成牛顿色轮。若干年后,经过科学家、艺术家的不断探索,逐步完善,以至发展成今天的色轮,即色立体。色轮告诉我们全部色彩的配置规律,色立体更丰富了色相、明度、纯度、色性的概念。

3. 三色系统

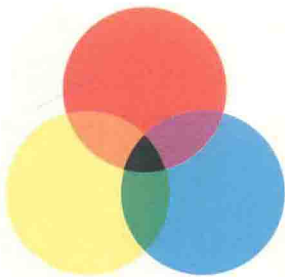
三原色在色轮上的空间分布是均等的,三原色指黄色、红色、蓝色。这些颜色构成一个等边三角形,即所谓的三原色。三种间色被置于调和出它们的两种原色之间的中间位置,它们创造了由橙、绿和紫构成的三种间色。置于每种原色和间色之间的中间色创造了复色。所有位置使颜色处于一个12色的色轮中,靠在一起的颜色在色轮上对比较弱,靠近直角以内的颜色互为临近色;相距较远的在平角上的颜色,彼此形成了最强烈的对比,即互为补色。

4. 色彩三要素:色相、明度、纯度

色相是指色彩的相貌,是区别这一色和另一色的色彩名称。如红色、绿色、黄色等表现色彩相貌特征的名称。明度指色彩的明暗程度,即色光的强弱。纯度也叫饱和度,即色彩的鲜与浊之分,色彩的鲜浊程度称为纯度。

色相环

原色与间色

利用色相环原理安排调色盒中的颜料

考试能力的培养

近年来,随着美术考生参考人数的逐年增长,许多院校在招生考试中往往以色彩默写取代了色彩写生。所以,在本书中,作者不但讲解了色彩写生考试中的训练方法和注意事项,还讲解了色彩默写考试的一系列训练思路。但无论是色彩默写还是色彩写生考试,都是考查考生的构图能力、色彩造型能力、空间层次组织能力、把握色调的能力。对此,我们针对以上问题逐一解决。

1. 构图:色彩考试和默写对于考生来说,首先要面对构图。色彩默写考试中考题为文字题目,如2005年北京服装学院色彩考题:罐子、两块衬布、一个苹果的静物。对此,考生要先审题,确定画面的主体物罐子的位置(主体物多为体积较大的物体,不宜居中),然后由大到小安排其余物体,在布置次要物体时要做到错落有致(包括前后错落和左右错落)、疏密相间(物体时紧时松,形成明确的物体位置对比关系)、大小参差(尽量避免体积相当的物体放在一起,同一类物体应做到大小区别,如本题中各个水果大小尽量要有区别),且不要把所有的水果都正放,可适当倒置部分水果,使画面更有动感。最后布置衬布,衬布是为衬托画面物体而存在,它可使物体突出,把相对分散的物体连贯起来,利用衬布柔软的质感反衬出静物结实的质感。同时应注意衬布空间上的舒展关系。对于色彩写生考试来说,虽然物体的位置已确定,但适当地调整个别位置不理想的物体的位置会使画面更具感染力。常见的构图形式有:三角形构图、圆形构图和“S”形构图。

①. 三角形构图:这是最常见的和最稳定的构图形式,此类构图画面稳定、主体突出、层次明确、错落有致。

②. 圆形构图:它可使画面比较均衡,构图更加饱满大方、物体关系紧凑、富有动感。

③. “S”形构图:是适合纸张竖式的构图形式,这类构图可拉长画面的空间关系,更突出主体物和富有动感。

2. 培养色彩造型能力:

对于考生来说难度较高,可以将这一过程分为几个阶段来完成:单色练习法、单个静物练习法、组合静物练习法。

①、所谓单色练习法,就是用单一色彩来塑造物体,这有利于实现初学者从使用铅笔造型到水粉笔画造型的过渡。作画时只使用白色、普蓝塑造物体的体感。刚开始时会非常枯燥,但如果坚持长时间练习,就能很好的掌握水粉笔的用法和把握水分的用量,好的笔触还能更好地表现形体。

②、单个物体练习法,可有意识的安排考生对考试范围内的静物逐一练习,并针对每一类物体的色彩和特点来练习,这样的练习更有目的性,能够解决考生不能全面掌握某些物体的画法的问题。练习时尽量把物体画大一些,以便掌握。

③、组合静物练习法,是培养考生综合能力的方法。考生可针对性地练习历年考题,以便在考试时更快地进入考试状态。

3. 空间层次组织能力的培养:目前行之有效的方法是练习小色稿。练习小色稿时,作画者需画出该组静物的色调和空间关系,无需细节刻画,每张作品只画二十分钟。如果平时画每一张作品之前都画一张小色稿,将会对提高自身的色彩表现力有很大的帮助。

4. 培养把握色调的能力:首先要学会变调,即尝试表现同一物体在不同环境下的色彩变化。一般地讲,在自然光的作用下,物体呈现为固有色,浅色物体受环境影响较大,深色则反之;表面光滑的物体受环境影响较大,表面粗糙的物体则反之。环境对物体的影响不仅仅是暗部和中间色,而是整个物体。

各类静物的画法

1. 水果。水果是在色彩考试中出现频率最高的静物。历年考过的水果有苹果、梨、橘、橙、枣、桃、香蕉、樱桃、葡萄、西瓜等。从色彩角度上讲，用朱红、土黄表现苹果的明暗交界线，中间色逐步添加桔黄、中黄、白色，把笔洗干净用白色、柠檬黄表现亮部。梨的明暗交界线用土黄、桔黄表现，亮部添加中黄、淡黄、白色。橘的明暗交界线用朱红、普蓝表现，亮部用朱红、桔黄表现。橙的明暗交界线用桔黄、熟褐、普蓝表现，亮部用桔黄、白色、柠檬黄表现。在刻画水果的亮部时，一定要把笔洗净，否则，笔上残留的杂色会影响色彩的饱和度。

2. 蔬菜。画绿色叶片的蔬菜时，要区别菜帮和菜叶的色彩关系。比如画小白菜时以白色、土黄、淡绿画菜帮的暗部，以白色、湖蓝画菜帮的亮部；菜叶的明暗交界线用翠绿、土黄、土红表现。把笔洗净后，用中绿、淡绿、白色表现菜叶的亮部。用色一定要响亮，用笔要与菜叶的走势和形状相结合。南瓜、冬瓜、土豆受环境影响较小，应以固有色为主，表现微弱的反光和环境色。因西红柿、红椒、青椒的表面较为光滑，所以，要表现出较强的反光、环境色、高光，才能体现出透明、新鲜的质感。

3. 花卉。画花卉时，要从这束花的明暗交界线入手，画出大的明暗关系和色彩关系。同时安排花朵的前后高低错落关系和花朵的动态。刻画时，多数花卉仅需要表现出体积和色彩，只对视觉中心的几朵花卉作精道的刻画。不要仅仅局限于花卉本身的形体，而应注重花卉意境的传达。

4. 衬布。衬布几乎是所有院校色彩考试的考查对象，衬布在画面中起衬托物体的作用。好的衬布也会为画面添色不少，所以，不可马虎对待。衬布的摆放有整体平铺、竖向分割、斜向分割、弧形摆放、“S”形摆放、交叉放置等多种。衬布出现在色彩考试中不一定是一块衬布，也有可能是两块或多块组合，这就要求考生有较强的衬布组织能力。画好衬布的布纹是画好衬布的关键，不宜每一道布纹都画，要有选择性的画一些必要的布纹，也可适当改变布纹的走势。布纹也有高光、亮部、明暗交界线、反光、投影，切不可马虎对待。

5. 面包。面包的质地较为松软，用土黄、褐色表现暗部，并加入白色、湖蓝过渡为反光。亮部则以中黄、桔黄、淡黄、白色来表现。因为面包的固有色为黄色，所以投影应该为蓝紫色（如果背景为白色）。

6. 玻璃。常见的玻璃器皿有酒瓶、酒杯、水杯等。此外，透明有机玻璃材质的饮料瓶画法也同于玻璃器皿。玻璃器皿分为有色玻璃和无色玻璃。有色玻璃常见的颜色有红色、蓝色、绿色等。以红色酒瓶为例，明暗交界线用普蓝和深红来表现，往亮部画时依次加入朱红、中黄、白色。反光则以白色、紫罗兰和少量的熟褐来表现。要尽力拉开明暗对比，保持反光和环境色较高的饱和度。适当结合背景的色彩，只需要在少数几个明显的地方作适当的表现，而不是处处都混入背景的色彩。玻璃杯和水杯在构图时无需画出来，等到背景和其余物体完成时再用铅笔起形。

7. 金属。色彩考题中，常见的金属种类有不锈钢、铜、铁、铝等。其中不锈钢的表面最为光滑，受环境影响最大。铜、铁、铝则要小一些。考试中常会出现的物品有水壶、锅铲、汤勺、锅铲、汤匙、餐刀、菜刀等。画这些物品时，要先用固有色铺出该物品，再画上强烈的环境色，使得环境色看上去非常的“突然”。但环境色应适当调入部分固有色，否则，物品就会因为色调不统一而显得“花”。

8. 陶器的画法。陶器是用黏土烧制、表面粗糙的容器。作为一种常见的容器，是色彩考试中经常出现的物体，而且往往是以主体物的地位出现，这就需要对其进行精道的刻画。从造型角度上讲，颈部呈柱体状，器身呈球体状，是多数陶器的共性。因为表面粗糙，所以陶器表面只有很微弱的反光和不是很强烈的高光。以暗黄色的陶罐为例，我们来谈谈陶器的画法：明暗交界线用普蓝、熟褐、土红表现，暗部则减少土红，中间色以熟褐和土黄为主，并适当添加白色。在这一过程中，可从暗部入手，往亮部逐步添加颜料，以免造成色彩衔接不畅。值得一提的是，如表现的是黑色陶罐，则不宜用黑色直接表现，应用深红、普蓝来表现明暗交界线，亮部逐步添加土黄和白色，反光则适量添加湖蓝和白色，中间色最好不要混入白色，以免发“粉”。

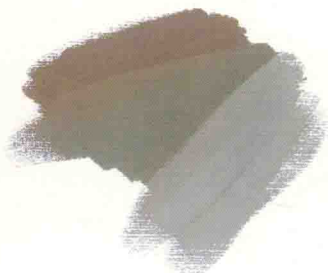
下面介绍几种比较常用的笔法

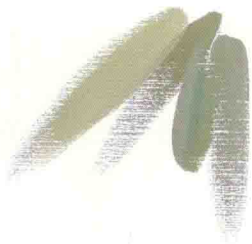
揉 在颜色的过渡过程中，用笔把不同的颜色块揉在一起，形成柔和的过渡效果。

摆 在调准颜色后，根据物体的结构摆笔，形成比较明确的笔触。使用摆笔时，颜色要干而厚一些，才能达到比较好的笔触效果。

刷 用大号笔蘸上比较浓的颜色刷在纸面上，这种技法适合于画比较整体的大面积物体。比如：衬布等表面平整的物体。

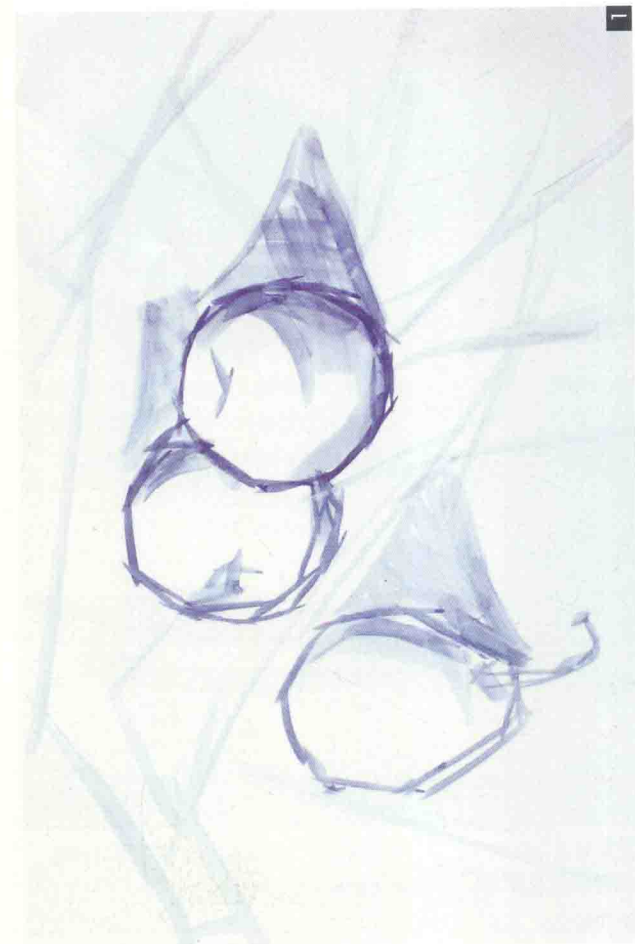
擦 在笔上蘸上比较少的颜料，在纸面上擦出粗糙的质感和利用一种颜色擦出过渡的感觉。

点 这类技法主要用于刻画细节比较多的物体和点物体的高光，一般在点完后都带一点拖的笔触，才不至于让“点”看上去比较孤立。

拖 这类笔法多应用于表现器皿的厚度和比较细长的布纹。

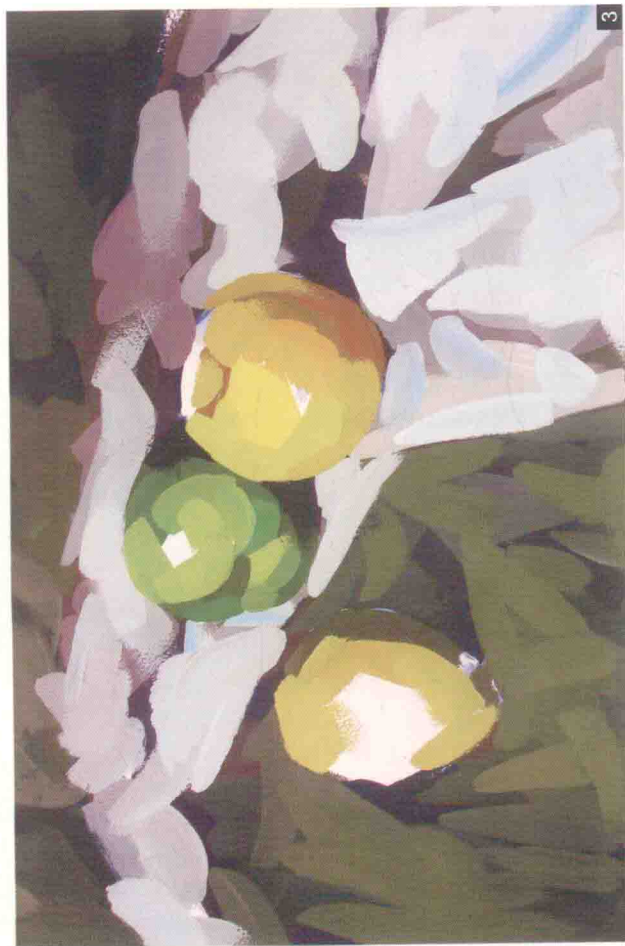

构图。确定画面中各个物体的位置及大小、比例关系。

2

从衬布和物体的暗部入手，塑造画面的空间和物体的体积关系。

找准衬布和物体的固有色，塑造形体。

4

逐步向亮部推进，保持亮部比较高的饱和度和度，并注意光源色的冷暖关系。水果富含水分、质地新鲜，所以饱和度比较高，暗部太灰会让水果看上去“死气沉沉”。

1

用群青加水构图。确定画面中各个物体的位置、大小以及空间关系。

2

这是一组暖色衬布上的冷色静物，注意协调画面中互为补色关系的两种色彩关系。

3

统一画面的色调，尤其要拉开画面的空间关系。从青椒的中间色开始塑造形体。

4

青椒表面光滑，呈瓣状结构。瓣与瓣之间衔接要比较顺畅，才能体现青椒的整体关系。

1 用群青加水构图。确定画面中白菜和土豆的位置、大小、动态以及空间关系。

2 这是一组冷色调静物，在画物体和衬布的暗部时，色彩会有适当的偏暖。

3 统一画面的色调，尤其要拉开画面的空间关系。这一时段尽量用大号水粉笔。

4 画面中缺少暖色支撑，所以，画好土豆的暖色就显得尤为重要。白菜的菜帮亮度一定要画得比较高，要塑造出菜帮的体积感，注意菜帮和菜叶的衔接。

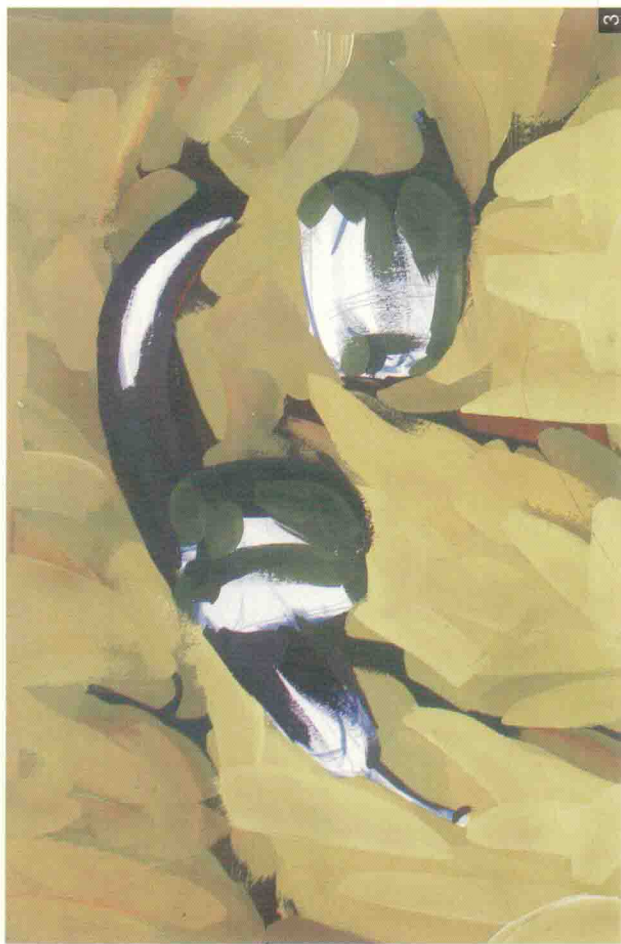

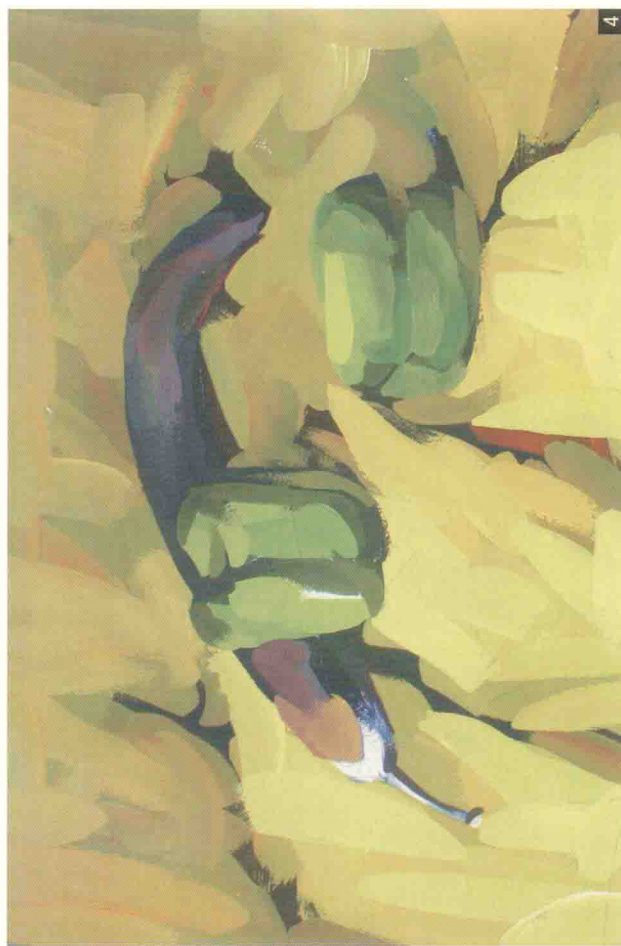
用群青加水构图。确定画面中茄子和青椒的位置、大小、动态以及空间关系。

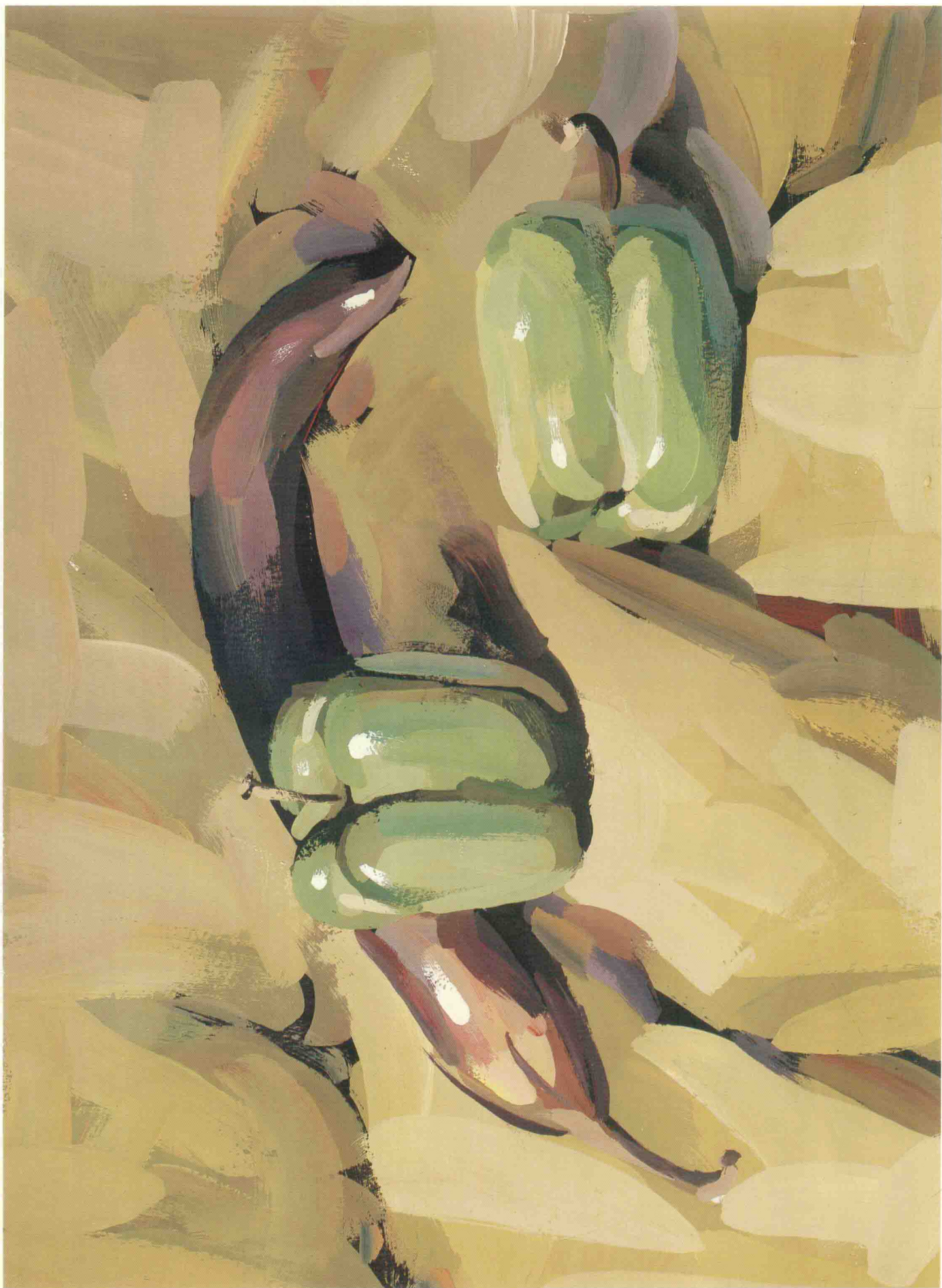
从物体和衬布的暗部入手，暗部会有适当的暖灰色的感觉。

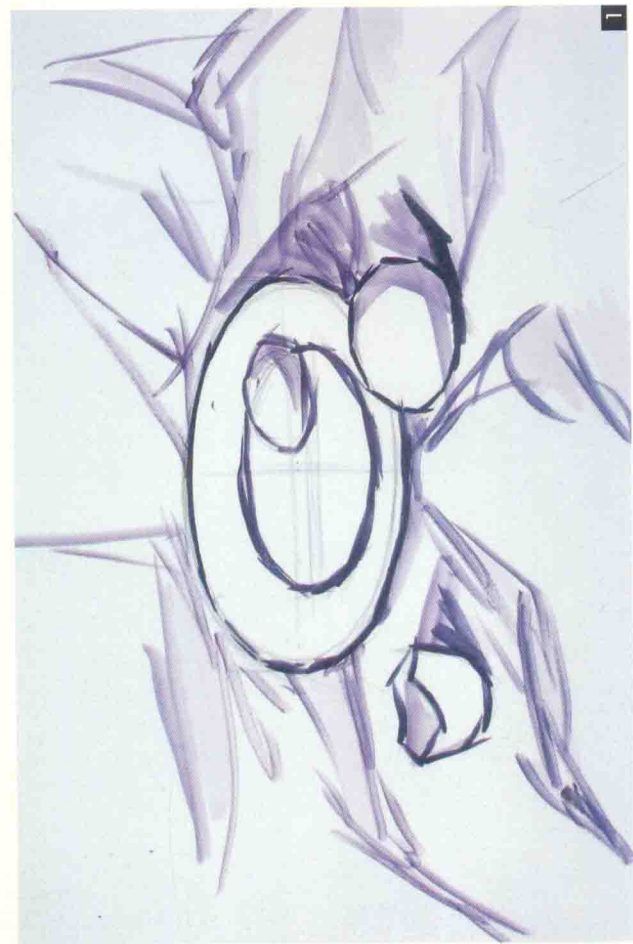

统一画面的色调，尤其要拉开画面的空间关系。这一时段尽量用大号水粉笔作画。

茄子的固有色为紫黑色，要先画上大面积的深色，再逐步提出紫色的感觉。

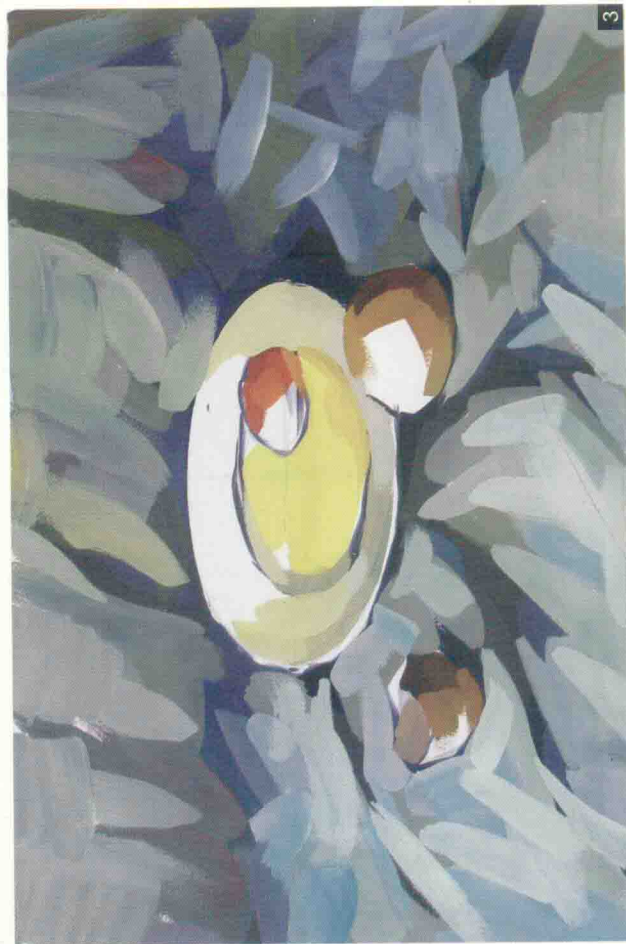

1 用群青加水构图。确定画面中盘子和鸡蛋的位置、大小、动态以及空间关系。

2 从物体和衬布的暗部入手，便于安排画面的空间关系，并统一画面的色调。

3 统一画面的色调，尤其要拉开画面的空间关系。注意区分蛋壳和蛋黄的固有色。

4 鸡蛋和盘子的质地都比较光滑，受环境的影响较大。蛋黄和蛋清既有区别又包容在一起，要表现出蛋清透明的质感和蛋黄的立体感。

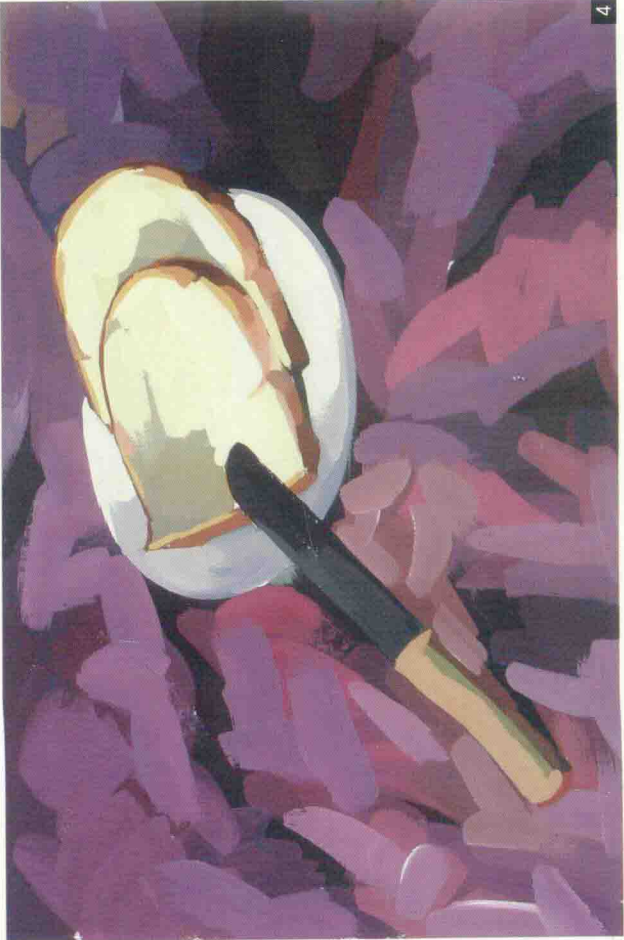
1 用群青加水构图。确定画面中盘子、面包和小刀的位置、大小、动态以及空间关系。

2 从物体和衬布的暗部入手，便于安排画面的空间关系和统一画面的色调。

3 统一画面的色调，尤其要拉开画面的空间关系。

4 面包质地比较粗糙，适用比较干的颜表现；盘子和小刀质地光滑，受环境影响较大。