

新 编 起 跑 线 教 学 丛 书

色 彩 起 跑 线

SECAIQIPAOXIAN

色 彩 起 跑 线

SECAIQIPAOXIAN

色 彩 起 跑 线

向阳 主编

S E C A I Q I P A O X I A N

色 彩 起 跑 线

图书在版编目(CIP)数据

色彩起跑线/向阳主编.

—武汉:湖北美术出版社,2005.11

(新编起跑线教学丛书)

ISBN 7-5394-1783-8

I.色…

II.向…

III.色彩学

IV.J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 124259 号

丛书主编:向阳 李晓红

丛书编委:武汉育才美术高中美术教研组

作者:李建文 李晓红

责任编辑:姜晓鹏 蔡慧荣

装帧设计:野猪林工作室

出版发行:湖北美术出版社

地址:武汉市武昌雄楚大街 268 号

电话:(027)87679520 87679521 87679522

传真:(027)87679523

邮政编码:430070

http://www.hbapress.com.cn

经销:新华书店

印制:湖北新华印务有限公司

开本:889mm×1194mm 1/12

印张:3

印数:8 001—13 000 册

版次:2005 年 11 月第 1 版 2006 年 5 月第 2 次印刷

ISBN 7-5394-1783-8/G · 134

定价:12.00 元

02 第一章 画前准备

04 第二章 基础知识

第一节 必须理解的知识

第二节 必须掌握的方法、技巧

07 第三章 写生步骤

第一节 单个苹果写生

第二节 单个陶罐写生

第三节 组合静物写生

18 第四章 问题解析

18 第五章 自我训练

19 第六章 优秀作品赏析

第一章 画前准备

一、水粉颜料

水粉颜料亦称“广告色”或“宣传色”。一般是以矿物质颜料粉或植物性沉淀色加胶质液制成，可以用水稀释调和，并具有一定的覆盖力。主要有瓶装和锡管装。常用的色彩有 24 种。

三、纸

水粉画纸，要求质地结实，有一定厚度和吸水性，表面有颗粒纹理。如此，才能经得住笔和水擦洗，吸附住颜色。

画水粉，水彩纸和水粉纸都可以使用，效果各异。水彩纸质地纹理细密，吸水性强，水粉纸质地纹理较粗，有一定的吸水性。

四、毛巾

洗笔后，用毛巾擦一下，那么笔中的水分含量会不多不少，干湿适度。

六、调色盒、调色盘

颜料在调色盒内的摆放，一般按上浅、下深冷暖分边的顺序。

青莲	湖兰	草绿	熟褐	玫瑰红	桔黄	白	白	白
普蓝	钴兰	翠绿	粉绿	深红	朱红			
煤黑	群青	深绿	淡绿	赭石	大红	土黄	中黄	柠檬黄

在调色盘上调色时，把同类色放在一个区域调试。

五、裱纸

裱纸方法一般是把纸背面打湿，然后四周用糨糊贴在画板上。裱完纸后，中间放一块湿布，以保证纸的四周先干，边缘不会崩裂。作画完后，中间放一块湿布，以保证纸的四周先干，边缘不会崩裂。作品完成后，用小刀裁掉贴牢的部分，取出画芯。

另外一种简便方法是直接用胶带纸将水粉纸的四周贴在画板上。

七、执笔的方法

横握笔方式：适合起稿阶段定位勾形和深入阶段的局部刻画。作画过程中常用于摆放笔触和塑造形体。

手握笔的方式：便于铺大面积的色块，点画局部的色彩关系。

二、笔

笔按画种分为油画笔、水粉笔、水彩笔，这三种类型的笔在制作时用料不同，所以画出的效果各异。

油画笔：毛质比较硬，有弹性，吸水性差。用于画水粉时，适宜于干画法，笔触坚挺、厚实有力。

水彩笔：毛质柔软，弹性不足，吸水性强。用于画水粉时，适宜于湿画法，笔触柔和、含蓄、酣畅淋漓。

水粉笔：毛质软硬适中，有一定弹性，吸水性介于油画笔与水彩笔之间，是画水粉的主要工具。适宜于干湿两种画法，笔触丰富多变。

以上三种笔，在写生中，可根据表现对象和表现效果的各异，根据自己的需要选择。建议初学者首选水粉笔，利于掌握。笔的大小号有 0 至 12 号，建议大、中、小号笔各选用 2 至 3 支即可。

水彩笔

水粉笔

油画笔

水粉纸

水彩纸

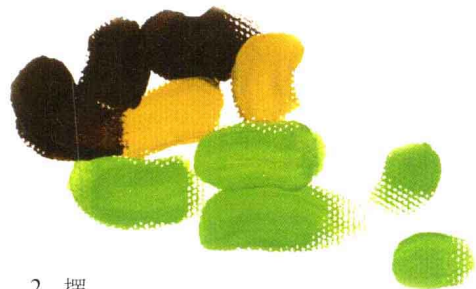
八、笔的运用

水粉笔的使用方法有很多种，不同笔触能带来不同的效果。应根据表现对象和想达到的画面效果需要，选择运用不同的用笔方法。

1. 拖拉

将富含颜料的画笔在纸面迅速地拖拉运笔，笔含水较少，随速度的变化，笔画尾部呈现飞白渐变的效果。这种效果便于笔触间的过渡和颜色与颜色间的交融，给人丰富的视觉效果。

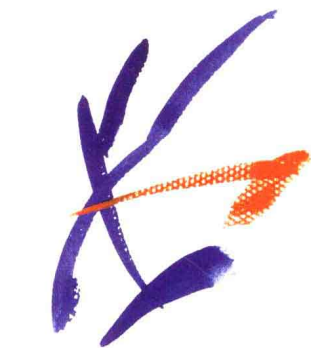

2. 摆

用笔的扁平部分蘸满颜料（含水较少），一笔一笔摆上去，笔触呈块状，显得肯定有力，给人以坚实之感。

手执画板作画的姿势

3. 勾

利用水粉笔的中、侧锋，勾形和画线。注意笔锋含水适中。

4. 刷

用大号笔铺设大面积色块，一般在起稿阶段用，笔锋含一定水分，刷出效果较稀薄。

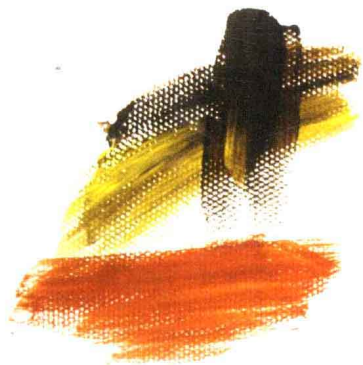
5. 洗

用干净笔蘸水，洗去画面上的颜色，产生轻、薄、透明的效果，也可用来修改。

6. 叠加

叠加颜色的用笔，分为干笔叠加和湿笔叠加，效果各异。干笔叠加，产生厚重感。湿笔叠加，上下层颜色会产生调和而形成变化丰富的效果。

7. 擦

把笔中水分挤干，蘸少许颜料，在画面上轻擦，露出底色或底纹，会产生厚重的感觉。

在画架上作画的姿势

第二章 基础知识

第一节 必须理解的知识

一、色彩写生训练的目的

1. 观察理解色彩关系和变化

色彩是造型艺术的重要艺术语言。色彩写生训练,主要是锻炼观察、感受色彩的能力。

理解形体结构与色彩的关系,分析色彩的变化。

2. 熟悉、熟练表现方法

通过色彩写生练习,熟悉、掌握运用排笔的方法,掌握、积累协调色彩的知识和经验。

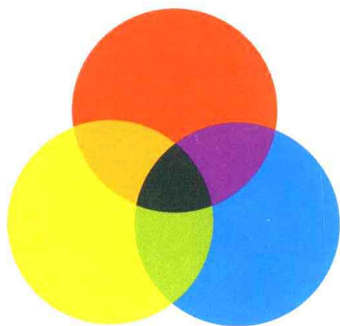
二、色彩的一般知识

1. 色彩的属性

一块色彩的色相、色性、明度、纯度,称为色彩的属性,也叫四要素。任何一种颜色都包含有这四个属性。

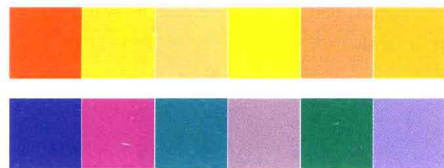
色相:指各不相同的颜色的面貌。颜色中,最基本的三种色为:大红、柠檬黄、湖兰,其他颜色均由它们按不同比例调合而成。红、黄、兰称为三原色。

三原色中任何两个颜色相混合成为间色。间色有:红+黄=橙,黄+兰=绿,兰+红=紫。间色相调合而成为复色。

二十四色相环

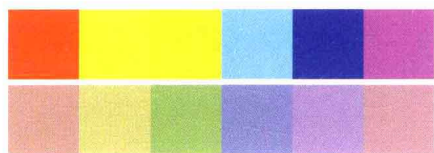
色性:色彩具有冷暖倾向性。红、橙、黄等颜色叫暖色,蓝、绿等颜色叫冷色。

明度:指色彩的明暗深浅程度,通俗讲指一个颜色的亮度。

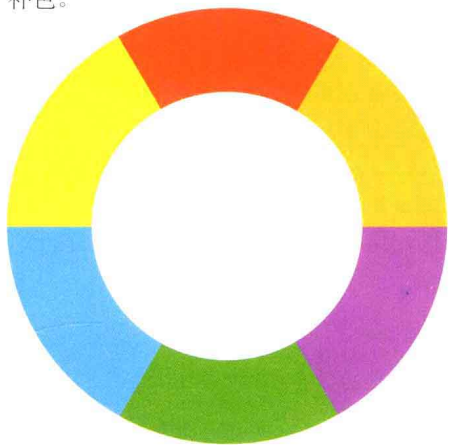

纯度:指色彩的纯净或浑浊的程度,也称饱和度。原色、间色纯度高,复色纯度低。颜色越灰暗纯度越低。

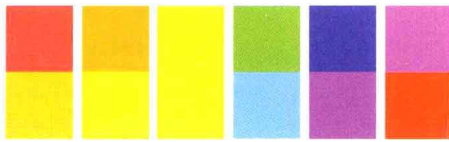

2. 两种颜色构成的色彩关系

互补色:色相环上位置相对称的颜色,称为补色,红与绿、黄与紫、兰与橙为互补色。

近似色:色相环上相邻的颜色称为近似色,如红与橙、橙与黄、黄与绿、绿与兰、兰与紫、紫与红等。

3. 色彩的冷暖变化

冷暖变化是色彩写生中最重要的色彩关系。一般情况下,物体亮部冷则暗部偏暖,亮部暖则暗部偏冷,亮暗的冷暖关系变化是相对而言的。

因此,把颜色变暗,则是加入此颜色的补色,变亮则是加入此颜色的同类浅色和白色。

白+黄+红

红

白+柠檬黄+黄

中黄

中黄+绿+紫

白+淡绿+湖兰

湖兰

湖兰+

4. 色彩的对比与调合

一幅素描画,依靠黑、白、灰的对比与统一来形成次序、节奏。一幅色彩画,则依靠颜色的冷暖、明度、纯度的对比与调合形成次序、节奏,给人以美感。一幅画通常都是统一在一个冷暖色调的基础上再有局部颜色的相对冷暖对比。

暖色调中,有红、黄、兰的对比

冷色调中,有红、黄、兰的对比

三、透视的基本知识

1. 透视

透视是研究物体在视觉空间中的存在状态的学科。生活中,我们看到的物体呈近大远小的现象叫透视现象,掌握理解近大远小的规律,才能正确表现物体和空间的关系,表现物体的体积。

2. 透视的一些基本概念

视点: 观察者眼睛的位置。

心点: 视点正对视平线上的一点,也就是中视线与视平线的垂直交叉点。

视线: 视点与物体的连线,其中与瞳孔平面垂直的一条视线叫中视线。

视平线: 从心点作出的水平线,与视点等高。

原线与变线: 凡是平行于画面的线,不会产生透视变化,称原线。凡是与画面相交的线,会产生透视变化,称变线。

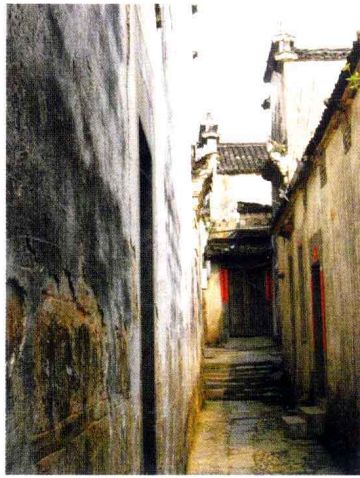
灭点: 又称消失点,是变线消失的汇集点。灭点有四个: 心点、余点(视平线上除心点以外的点)、天点(视平线上近低远高线的消失点)、地点(视平线下近高远低线的消失点)。

3. 平行透视

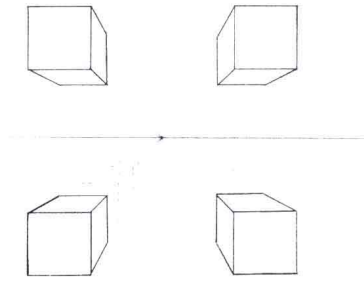
立方体的一个面与画面平行时产生的透视现象。如果一幅画中起主要构图作用的物体与画面呈平行,那这幅画则是平行透视构图。

4. 成角透视

立方体的上下两个面与地面平行,其他面与画面成一定角度所产生的透视现象。如果一幅画中起主要构图作用的物体与画面呈一定角度,那这幅画则是成角透视构图。

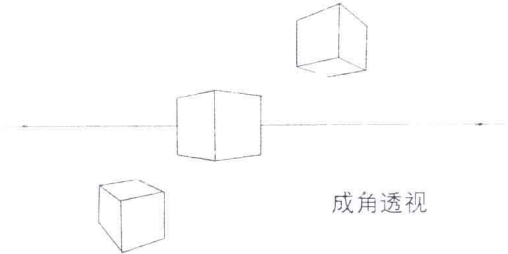
平行透视

平行透视

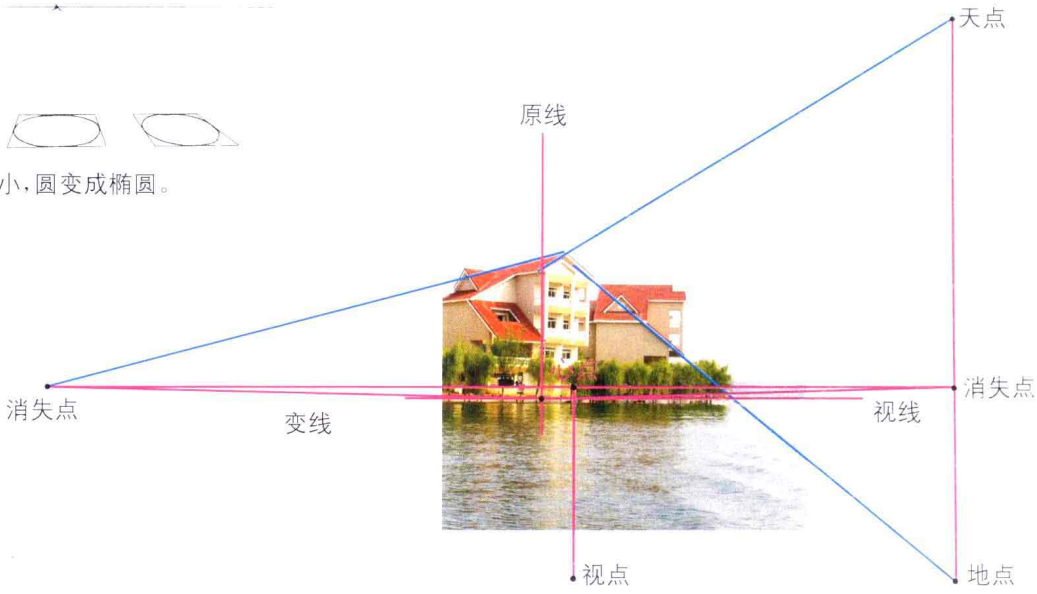
成角透视

成角透视

近大远小,圆变成椭圆。

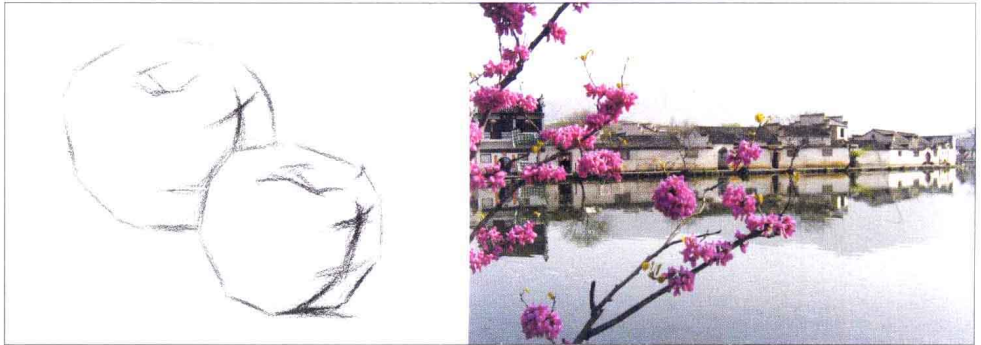
四、构图原理

构图就是把你表现的对象有目的、有意义地组织起来,安排在画面中。

构图的方法是: 利用各个物体不同的外形、不同的深浅度、不同的色彩所产生的对比节奏,根据自己作画的目的,统一安排画面,使画面有比例、有节奏、有变化、有统一、舒适美观。

整齐、对称,但没有变化,呆板。

上紧下松,使画面稳定并具有空间深度。左右居中,使画面对称,主体突出。前后重叠摆放,使画面有动感。

远、中、近景安排合适,突出中景。画面有疏有密,形成对比,有节奏有主次,形成统一。

第二节 必须掌握的方法、技巧

一、观察方法

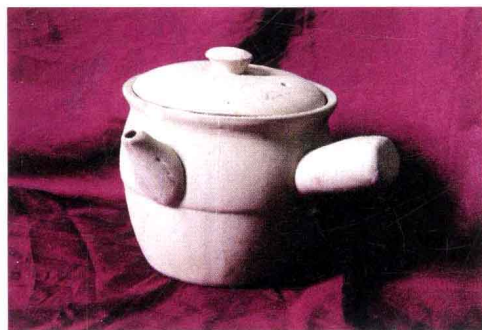
1. 在理解的基础上观察

我们眼里看见的任何物体颜色，均取决于三个因素：固有色，指物体在白光照射下呈现的本身固有的颜色；光源色，指光的色彩。阳光呈暖色，阴天光线呈冷色；环境色，指物体周围环境的色彩，

它对物体有反射影响。

我们观察色彩，必须要考虑以上三个因素相互影响的关系，把握对象色彩的变化。

通常，物体亮面色彩是固有色加光源色，物体灰面主要是固有色，物体暗面是固有色加深，与亮面色性相反，并受环境色影响。

同一物体在同一光源下，在冷环境色内的色彩。

同一物体在同一光源下，在暖环境色内的色彩。

同一物体在暖光照射下的色彩。

同一物体在冷光照射下的色彩。

2. 整体观察对比

整体观察，就是将亮、灰、暗面与固有色、光源色、环境色作为一个不可分开的统一整体来看，从它们相互影响的关系中来寻找色彩的变化。一般在作画时都是采用退远或者眯着眼来看，这样可以减少局部细节对整体的干扰。

整体对比，就是整体观察的基础上，比较物体亮面、灰面、暗面在光源色、环境色的影响下，相对而言的冷暖倾向。

二、表现方法

1. 干画法

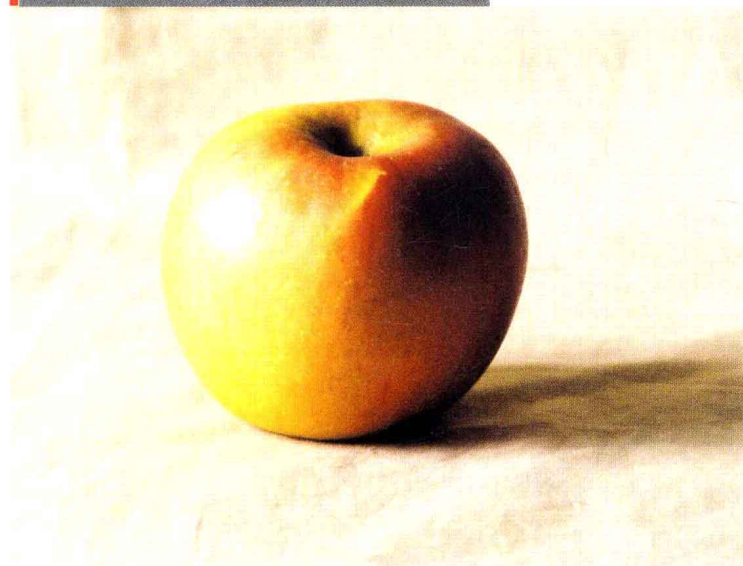
用色较浓稠，用水较少。笔触厚重干涩，适合颜色重复叠加，堆塑。塑造形象坚实有力，色彩鲜明丰富。

2. 湿画法

用水较多，充分利用水的渗透、流动的特性，使色彩相互交融，滋润细腻、透明，笔触轻快飘逸。

通常一幅画内，根据所画对象的特点，干、湿两种画法同时运用，充分利用两种画法的优点。

一、勾形

1. 构图

用赭石色勾形，注意用水稀释变淡。先定好位置、用长直线勾出苹果的大体外形特征。

2. 概括形体

概括出苹果的基本形状、暗面及投影，注意明暗交界线的外形。

二、色彩起稿勾形

1. 铺出暗面

找准明暗交界线，用大号的笔，快速铺出暗面。注意暗面色调比亮面深，偏冷，反光是在大红色中调入了淡绿色，明暗交界线是在大红色中调入了群青和深紫色。

2. 铺出灰面

辅出灰面颜色，注意灰面颜色以固有色为主，比暗面浅，偏暖。

3. 铺出背景

用大笔触铺背景，注意背景比苹果浅，偏绿灰，观察颜色时，一定要与苹果对比观察，找出它的冷暖倾向。

4. 铺出投影

找准投影外形，用大笔触铺画出，注意投影中的反光受苹果影响，偏暖一点。

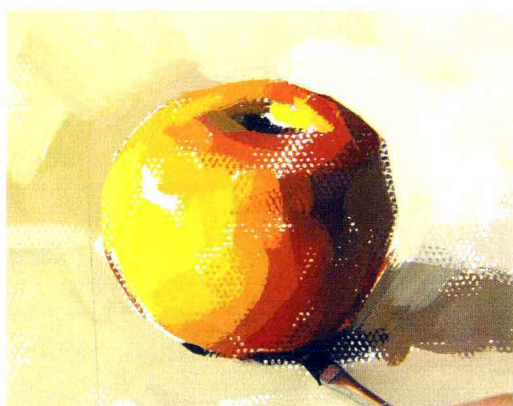
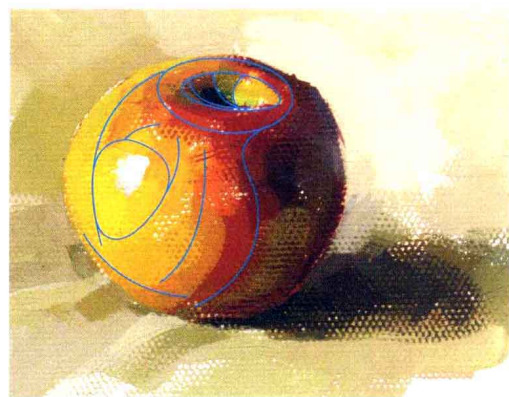
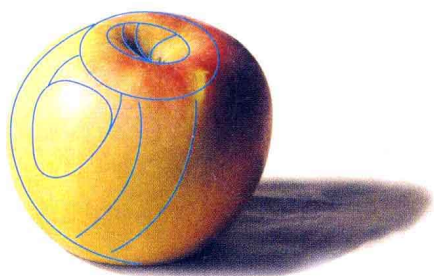
5. 铺出亮面

辅出亮面颜色，注意亮面颜色纯度较暗面要高，需适当加入黄色和白色变亮。

三、深入

深入表现苹果的局部转折结构，通过转折结构所产生的黑、白、灰变化，对比观察每一个转折块面的色彩深浅、冷暖区别。注意刻画时，用小笔触来塑造，每一笔触的外形要切合块面的形状，即有什么样形状的笔形就会塑造出什么样形状的块面。

用深色抠出前面的投影，用深灰色画后面的投影，拉出前后空间关系。

画苹果与投影交界线时注意苹果偏红紫、深一点，投影偏红绿、浅一些。

用相对于亮面暖色偏冷的绿灰色画出向后转的面，注意用笔要准确，画准苹果的外形。

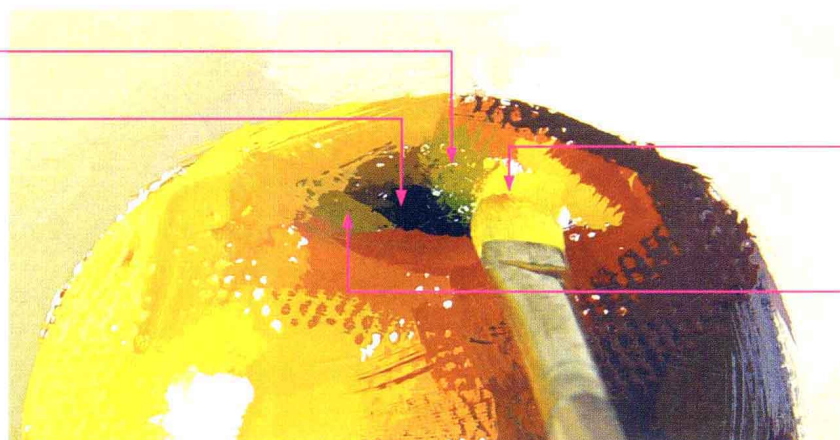

注意用准确的笔触收拾衬布与苹果的连接处，画准苹果的外形。

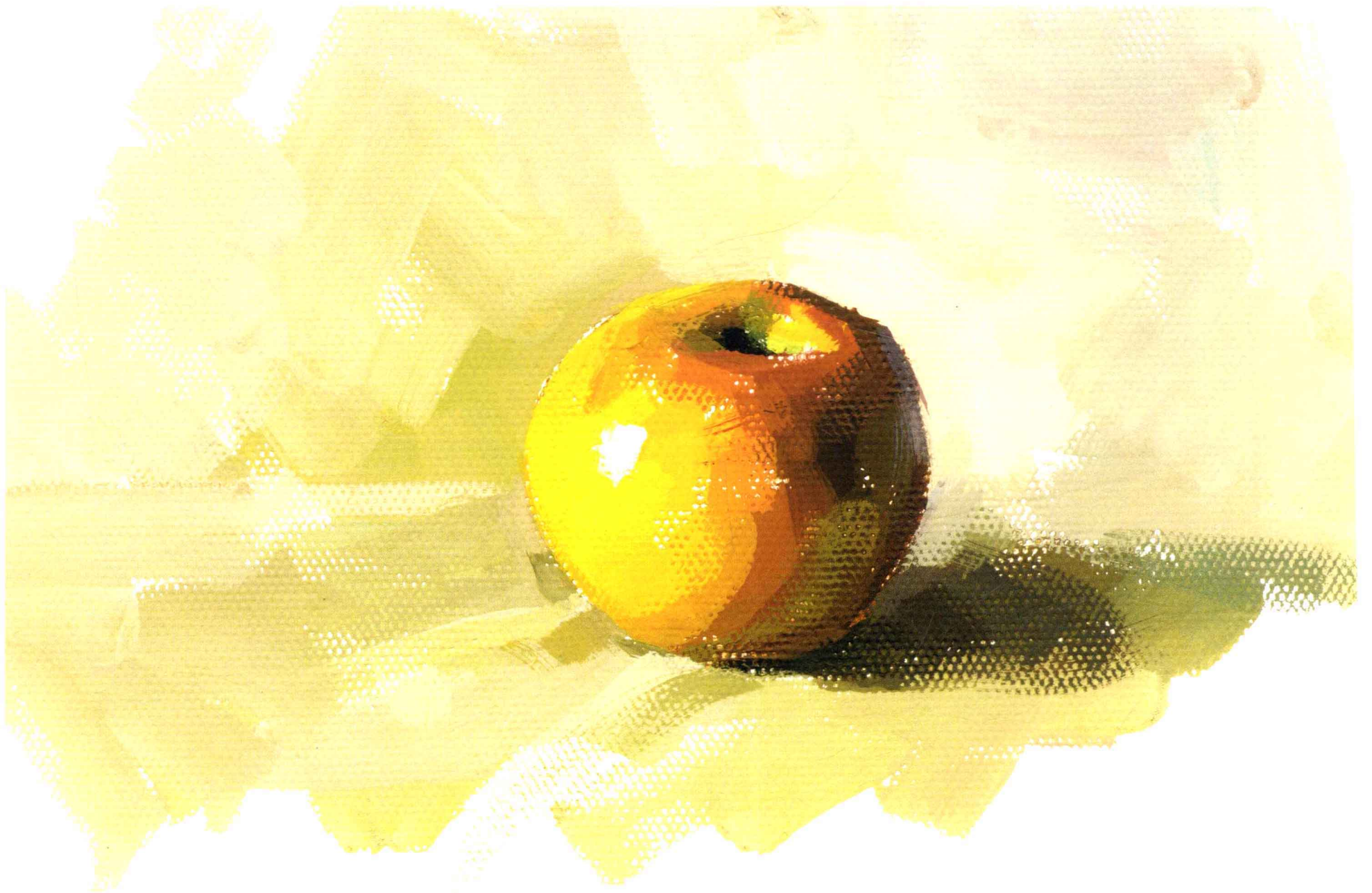
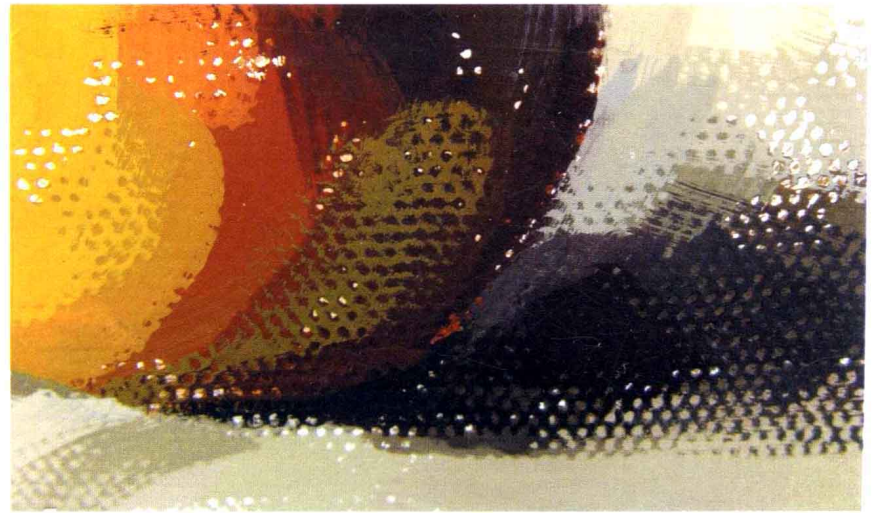
圆窝的灰面偏绿。

圆窝的暗面偏深紫。

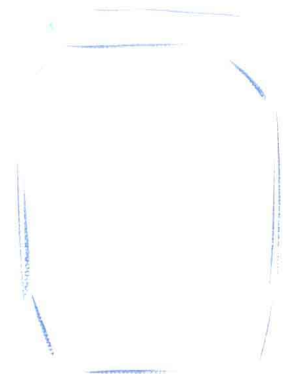
圆窝的亮面偏黄，颜色纯度较高。

圆窝向外过渡的小块面比中间固有色偏绿，深一点。

第二节 单个陶罐写生

一、勾形

1. 构图

定好构图，用浅蓝色直线概括出陶罐形体特征。

2. 概括形体

概括出陶罐的基本形状，找准暗面、投影。

二、色彩起稿勾形

1. 铺出暗面

暗面比亮面偏暖一些，明暗交界线可用深红加普兰画出，反光可用钴兰加赭石画出。注意画准暗面的形状。

2. 铺出亮面

用湖兰或钴兰加赭石或熟褐画出灰色调和亮面，注意比暗面色调浅，偏冷一些。

罐口的暗面偏深紫色。灰面固有色为深褐色。亮面因受衬布影响偏冷灰，可在固有色基础上加白色和浅蓝色。

3. 铺出衬布

用大笔触画出衬布大关系。注意衬布暗面和投影偏暖，可用群青加赭石或熟褐。亮面要加白色，灰色调可用少量暖色，但总体上比暗面冷。

靠近罐子边缘用笔要准确，注意塑造罐子的外形。

投影边缘有反光，要画浅灰一点。

三、深入

深入表现陶罐局部块面结构，要用小笔触画出它们的深浅、冷暖区别以及块面的形状。

用蓝加白色画出衬布的亮面，注意靠近罐子的部分偏暖灰一些。

罐把的下部有一小块反光面，要画浅一点，偏蓝灰，要注意笔触形状呈长条形。

厚度要画准，注意中间较浅。

罐把的上部是亮面，比暗面偏冷、浅一些，块面呈不规则梯形。

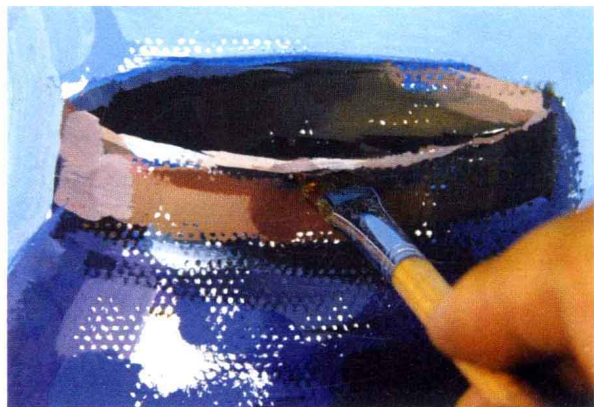
罐口的边很细，用笔要精确。注意中间要亮一些，两边要深一些，高光偏冷。

局部小结构画虚一点，不要跳出来喧宾夺主。

底座的小结构要用准确的笔触画出亮、灰、暗的变化，使罐子生动自然。

因受衬布影响，用偏冷的蓝灰色画出向后转的灰色面，并注意画准陶罐的外形。

抠出罐口边的暗面，突出向前凸起的体积感。

高光边缘要画出亮灰色调，向亮面过渡。注意色彩偏蓝灰。

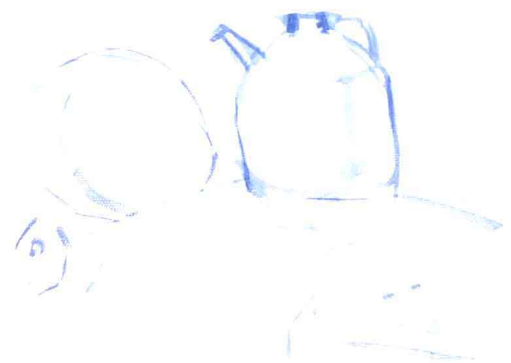

调整反光的亮度，使暗面虚一些。

第三节 组合静物写生

一、勾形

1. 构图

把一组静物看成一个整体,放在画面上紧下松、左右居中的位置。用直线勾出每个物体的大体特征,注意各个物体的大小比例。

2. 概括大的体积

用单色画出每个物体的暗面,首先找出最深的部分及投影。注意观察整组静物的固有色、明暗的素描深浅关系,并分析、构思大的色调,比较各物体之间的冷暖对比,为色彩起稿作准备。

二、色彩起稿勾形

1. 铺出暗面

用大号笔画出每一个物体暗面,注意与亮面对比观察,找出冷暖对比与深浅对比。

罐子暗面很深,色调偏紫,可以适当加一点黑色。

暗面用深红加群青,反光受蓝衬布影响偏蓝灰。

黄瓜暗面比亮面暖,可用深绿加熟褐或赭石色,白瓷盘暗面受蓝衬布影响,用钴兰加熟褐画。

整个画面是冷色调。用大笔触画出衬布。浅蓝布暗面偏紫灰,深蓝布暗面是深紫色,它们相比与亮面都偏暖。

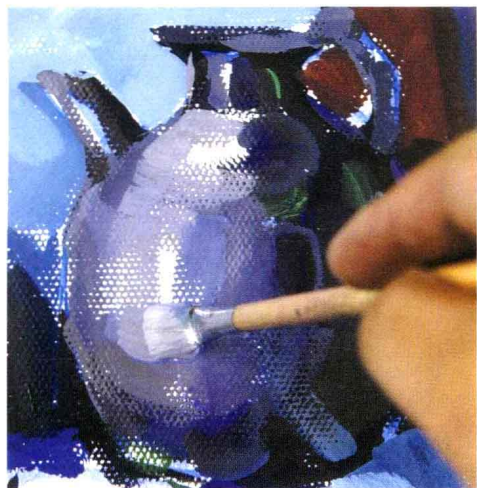

注意布褶皱的形状,根据褶皱块面的外形用笔。

2. 铺出亮面

整体对比观察亮面与暗面色彩的深浅比例及冷暖倾向,光源色与环境色对亮面的影响,画出亮面大体色调。

罐子亮面比暗面偏蓝一些。灰色调固有色部分用群青加熟褐，适当调入一点青莲。亮面用钴兰加赭石，适当调入一点白色。

西红柿亮面用朱红适当加白色。灰色调固有色部分用朱红适当加赭石或淡绿。

瓷盘亮面偏冷，用钴兰加白色。灰色部分用钴兰加赭石加白色，受黄瓜影响可适当调一点中绿。

黄瓜亮面用中绿或草绿加一点白色和黄色，灰面用中绿或草绿加一点点赭石。

三、深入塑造

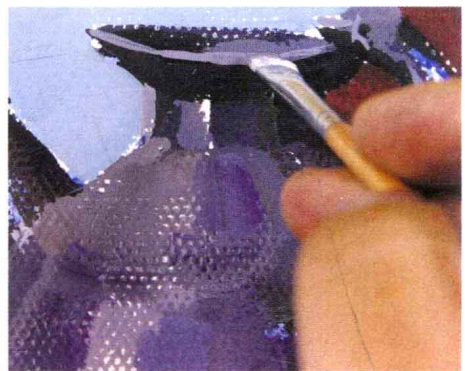
用肯定的小笔触，在已确定的大色调基础上，画出局部小块面结构。注意色彩的局部对比要统一在大色调上，用笔要切合块面的形体。

罐子暗面反光受黄瓜影响，可用绿灰提一下。

罐子向后的转折面比亮面灰，色调稍偏暖一点。

罐口偏蓝灰色，很薄，用笔要干净利落。

颈口向后转折处较浅，偏蓝紫灰。光源是冷光，所以高光偏冷。

瓷盘的边要用小号笔采用勾直线的方法画出,要细、挺、精神。

用小块笔触,摆出暗面向亮面过渡的灰色调。

用条状笔触深入刻画黄瓜的亮、灰面。一般先画灰块面,最后提亮面。

用摆的方式画西红柿亮面,宁方勿圆。注意色调在红的基础上偏黄。

用拖的方式画衬布亮、灰面,笔触形状要切合亮、灰面形体。注意亮、灰面色调对比不要太强烈,差别要微妙。

抠出衬布与物体之间的小块投影。

衬布的褶皱可以概括处理,简化一些较复杂的结构。

亮面呈浅蓝色。

衬布灰色调比亮面偏暖,稍含一点紫色。

衬布暗面要画出反光、明暗交界线。注意块面的形体。

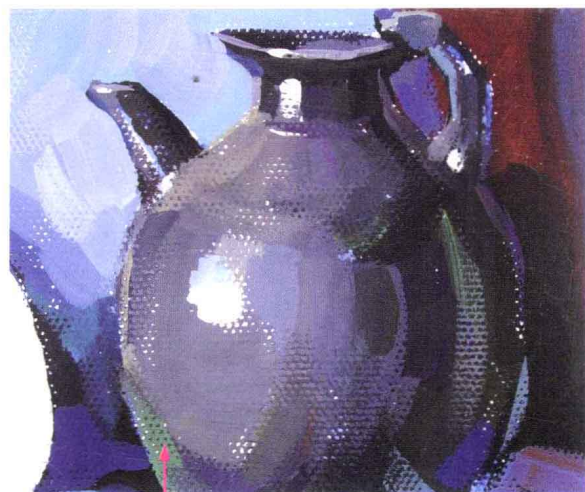

与西红柿靠近的衬布受红色影响，偏紫灰。

与罐子交界的衬布深，偏深紫色。

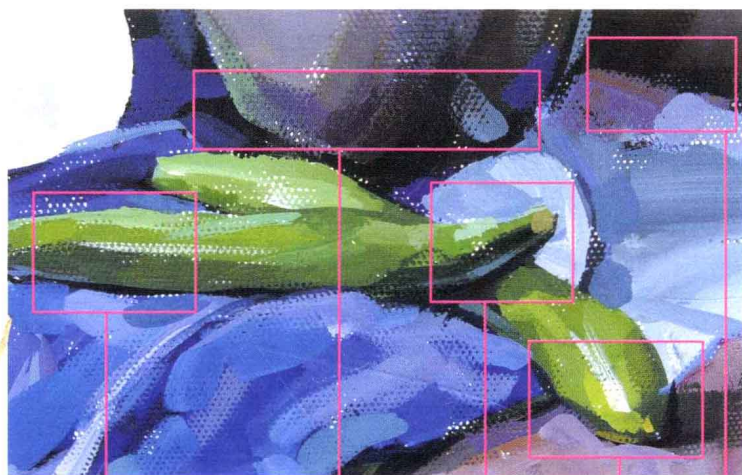

罐子边缘浅，受瓷盘与黄瓜影响，有绿色反光

四、整体调整

调整因深入刻画而失去协调的一些局部色彩，使之统一。调整物体边缘线的虚实关系。

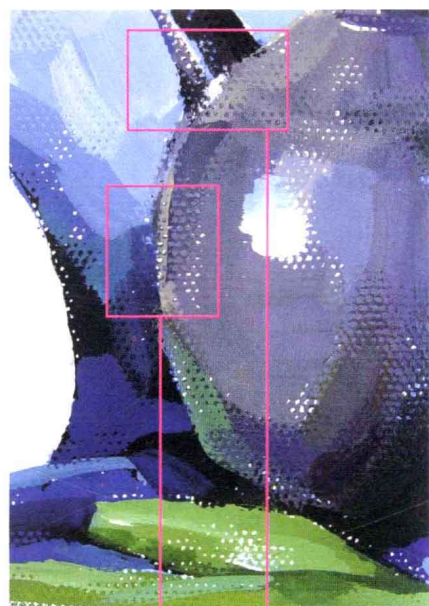
虚

虚

实

实

虚

虚

实

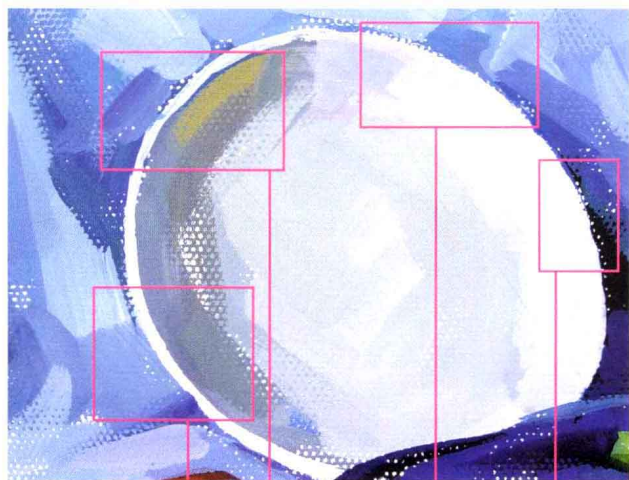

实

虚

实

虚

实

虚

虚

实

立面衬布偏浅紫灰、向后退。

色调偏深紫灰，虚。

罐口、罐把和罐嘴色调对比强烈，实。

罐身色调对比比较小，虚。

平面衬布偏浅蓝灰，向前伸。

色调偏浅蓝灰，与立面衬布拉开前后关系。

物体亮面都偏蓝，暗面都偏紫，它们具有相对的冷暖对比。整幅画的色调统一在冷蓝调中。