

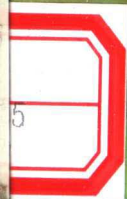
新概念美术起点学习教程

色彩起步

SE CAI QI BU

钱慧溟 编著

陕西人民美术出版社

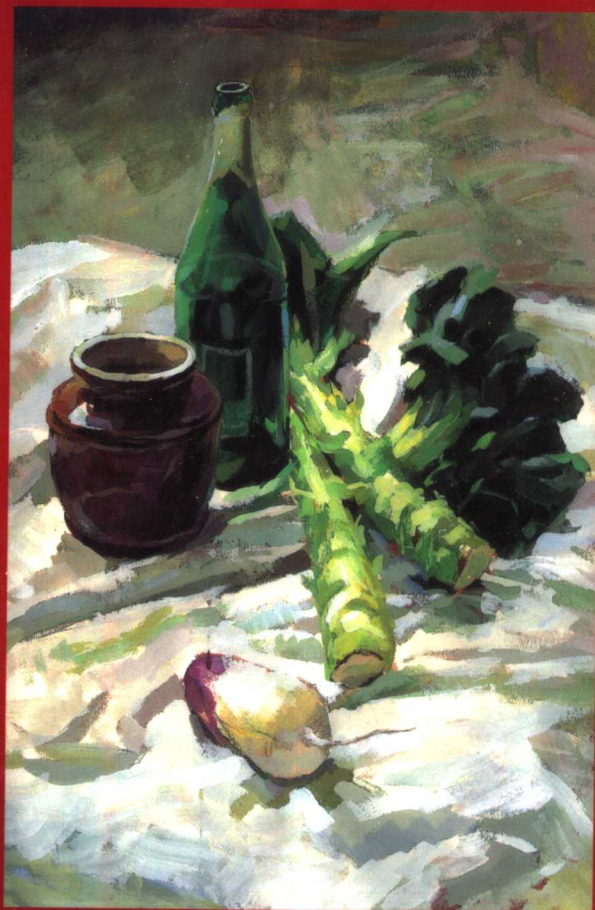

编委：缪宏波 钱慧溟
钟锦芳 张新江
徐跃东 刘苑

责任编辑：韩选红

总策划：任笑笑

封面设计：赵宇

新概念美术起点学习教程

陕西人民美术出版社发行

(西安北大街 131 号)

全国新华书店经销

浙江印刷集团公司印刷

开本：787 × 1092 1/16 印张：20

2005 年 1 月第一版

2005 年 1 月第一次印刷

印数：1—5000

(全套 10 册) 定价：88.00 元

本册定价：8.80 元

ISBN 7-5368-1861-0

9 787536 818613 >

编 委：缪宏波 钱慧溟
钟锦芳 张新江
徐跃东 刘苑

责任编辑：韩选红

总 策 划：任笑笑

封面设计：赵 宇

目 录 色彩起步

新概念美术起点学习教程

绘画透视起步

绘画人体结构起步

素描几何体起步

素描静物起步

素描石膏像起步

素描头像起步

速写起步

色彩起步

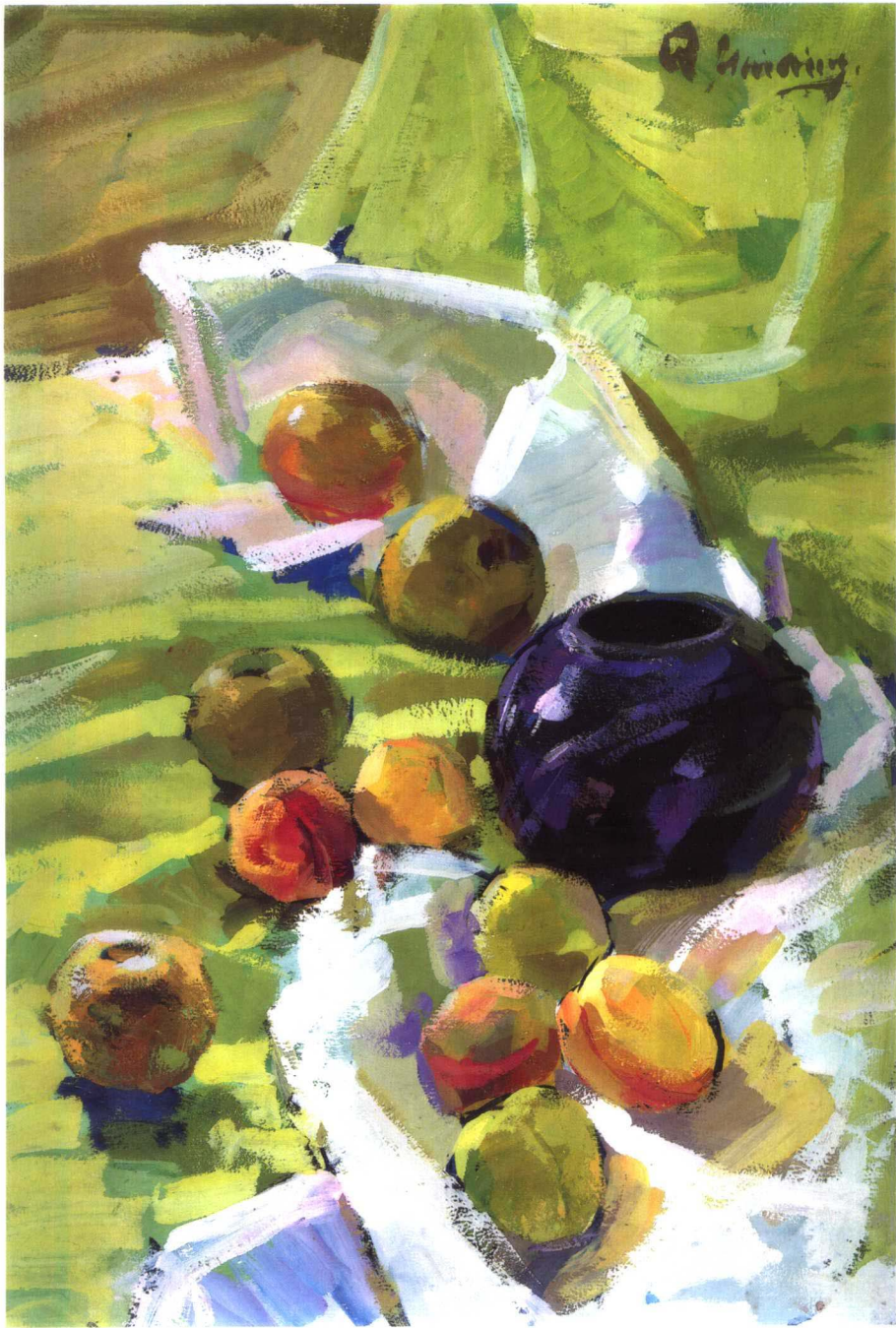
花鸟画起步

山水画起步

- 前 言
- 一 水粉画的工具和材料 / 2
- 二 色彩的基本常识 / 3
- 三 色彩的基本常识 /
- 四 调色 / 4
- 五 基本技法 / 5
- 六 构 图 / 7
- 七 静物写生步骤 / 8
- 八 静物写生 / 桔子 / 10
- 九 静物写生 / 梨 / 11
- 十 静物写生 / 苹果 / 12
- 十一 静物写生 / 西红柿 / 13
- 十二 静物写生 / 香蕉 / 14
- 十三 静物写生 / 大白菜 / 15
- 十四 静物写生 / 西瓜 / 16
- 十五 静物写生 / 萝卜 / 17
- 十六 静物写生 / 红辣椒 / 18
- 十七 静物写生 / 可乐罐 / 19
- 十八 静物写生 / 酒瓶 / 20
- 十九 静物写生 / 茶杯 / 22
- 二十 静物写生 / 玻璃杯 / 23
- 二十一 静物写生 / 陶器 / 24
- 二十二 静物写生 / 瓷器 / 26
- 二十三 静物写生 / 面包 / 27
- 二十四 静物写生 / 白盘子 / 28
- 二十五 静物写生 / 衬布 / 29
- 二十六 组合静物写生 / 30
- 二十七 作品选登 / 32

前言

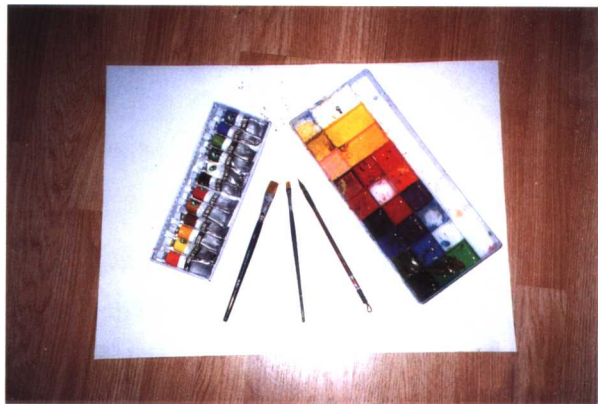
水粉作为一门独立的画种拥有自己的使用工具、材料和表现技法。水粉画即借鉴了水彩画的湿润、流畅，又借鉴了油画的干枯、厚实。水和白粉是水粉画中不可缺少的，水是用来稀释和调和颜料的，白粉主要用来提高色彩明度和减弱色彩纯度。(水与白粉的运用得当直接影响着画面的效果。水份过多，色彩的纯度相应减弱，明度也随之改变，待干以后感觉更加明显。白粉也不可多用，尤其是画物体的暗部和深颜色的物体，使用不当会造成画面色彩灰浊和粉气。水粉虽有易涂易改的特点，但也不要过多的涂来改去，就水粉的特性来说，涂改次数过多，画面色彩很容易变脏、变灰甚至腻掉)。注意！我们学习色彩一般先从静物画开始，因为静物的空间范围小，物体相对集中，可视性比较强，通过静物写生来研究光色关系便于整体观察，分析和研究。由于人的性格，知识结构与艺术修养有所不同，对色彩的感知也有差异，所以表现出来的画面效果也肯定有所不同，色彩表现是一种能力的体现，只有认识色彩、理解色彩并感受到色彩，才有可能充分地去表现色彩。

一 水粉画的工具和材料

颜料

水粉颜料又叫宣传色，日常用的水粉颜料分锡管装和瓶装两种，锡管装颜料质地细腻，干湿变化小，色彩鲜艳，易于携带和保存，是常用的理想颜料，锡管装除12色、18色、24色盒装外，还可以零配常用的颜料有：白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、赭石、熟褐、青莲、群青、紫罗蓝、普蓝、钴蓝、湖蓝、翠绿、深绿、中绿、淡绿、粉绿、黑等二十四种。瓶装容量大，画大面积的宣传画比较合适。

画笔

水粉画适用的笔有油画笔、化妆笔、毛笔、底纹笔和水粉笔。水粉笔吸水量大，笔毛软硬适中，水粉笔易画大面积湿画，色彩之间易过渡，覆盖时不会把画面的底色拖带出来，油画笔较硬，宜于干画及塑造形体，初学者一般准备1寸及0.5寸底纹笔各1支，1号、2号、4号、8号，油画笔1支，中国画衣纹笔一支，有条件的再准备两支规格相当的狼毫油画笔来取代一般油画笔，则效果更佳。

画纸

水粉画纸一般选择4开大小，质地较厚实，吸水性能适中的画纸，常用的纸有水粉纸、铅画纸、白卡纸和水彩纸。水粉纸适用于干画、湿画，是画水粉画的理想用纸，水彩纸画水粉画的效果当不错，白卡纸因纸面太光，不太常用，铅画纸吸水多色彩干湿变化较大。

其他工具

初学者必须准备的其他工具有：吸水布、海绵、洗笔罐、调色刀、画夹、画板、画架、画凳、美工刀、铅笔、橡皮、图钉、胶带纸等。

二 色彩的基本常识

要想画好水粉画，学习色彩知识非常重要，水粉画写生属于西洋画体，强调色彩的立体空间。为使客观景物能真实地表现出来，首先要认识光源和物体之间的色彩关系，这样就有必要先学学有关色彩的基本知识。

色彩的原色、间色、复色

水粉画学习是从最基本的三原色开始的，所谓三原色是指在颜色中不能再分解的三个基本颜色，即：红、黄、蓝三色，三原色之间的混合可以产生万紫千红的色彩，其中两种相近的原色相调而分别产生橙、绿、紫三种色彩就叫间色，再通过这两种颜色的调和就产生了复色，复色是最丰富，最复杂、最深沉的颜色。

色彩的三要素

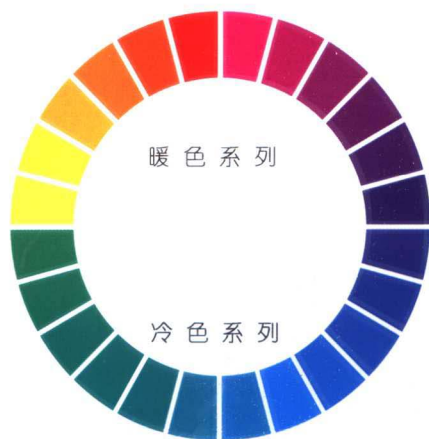
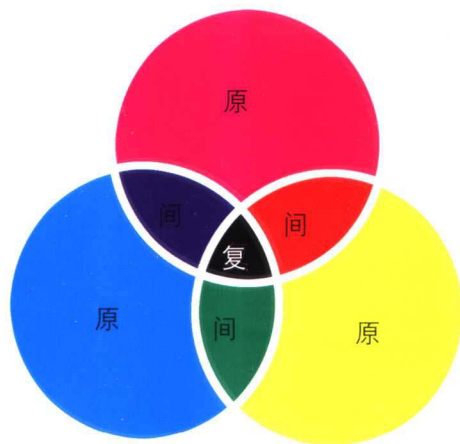
色彩的三要素就是指：色相、明度、纯度。

色相是人们通过光谱上红、橙、黄、绿、蓝、紫六种标准基础色彩，可以调合成无数的色彩。

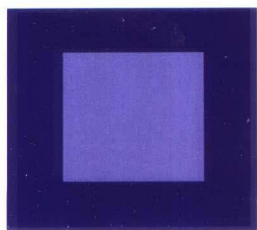
明度是指色彩本来的明暗深浅程度。

纯度是指色彩鲜明饱和度，一般原色的纯度最高。

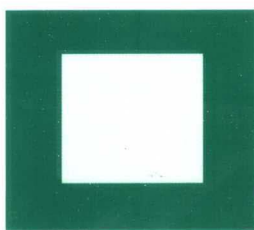
色彩调和的次数越多，纯度和明度越低。

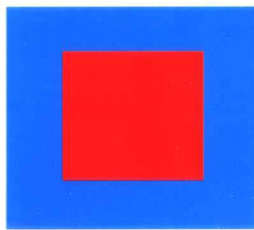
几种色调的对比关系

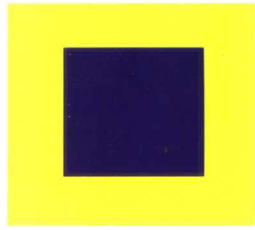
明度对比

纯度对比

冷暖对比

补色对比

明度对比——也叫黑白对比。

纯度对比——用一种高纯度的颜色和一种低纯度的颜色进行的色彩对比。

冷暖对比——是指受光部带冷色，背光部一定偏暖，如果受光部偏暖，则背光部偏冷。

补色对比——是指三原色中的一种原色与另外两种原色的间色为补色关系。

三 色彩的基本常识

每个物体，只有在有光的情况下，才会产生色彩变化，在光的作用下，一般物体就会呈现出固有色、光源色、环境色。

什么是固有色

物体在柔和的月光下所呈现出来的色彩叫固有色，物体固有色的色彩亮暗不同，在受光后表现出来的明暗也不相同。

什么是光源色

光源色是指由于光的照射而使物体的受光部分的色相发生的变化。

什么是环境色

环境色是指物体因周围环境的色彩而引起变化，对物体产生影响的周围色叫环境色。

四 调色

每位初学者画色彩时感觉无从下手，其中最大的障碍是调色，调色是一个长期的、反复训练的过程。初学者不用着急，每个颜色要自己亲手调和，从生疏到熟悉，从不认识到了解，有一个实践过程。

颜料盒颜色的排列

五 基本技法

笔触

画画首先接触到的是用笔，笔的运动，笔的走向、轻重、缓急都会表达绘画者的情绪，初学者应首先从最基本的技法入手，下面介绍几种常用的笔触。

摆

摆笔是看准色彩的基本要点后迅速调出这块颜色，用扁平的宽面，将颜色摆上去，它具有运笔慢，颜色厚的特点。

点：用笔尖上色，每个小点之内保持一定的空隙，多用于表现高光、反光、环境及一些局部细致的部位。

扫

与摆笔不同，扫的笔触非常有力，笔中水分较少，笔头轻按画面，运笔速度快，有时下面的颜色也会显出来。常用在高光反光等一些表现质感的地方。

揉

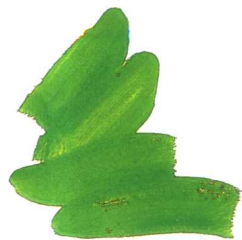
先将颜色摆上几笔，再用笔把先后的颜色揉合在一起，这样颜色过渡比较真实，不会太死板。

擦

擦的力度比较大，有时候来回擦，颜色在擦动中干湿变化丰富，宜于过渡。

刷

用大号笔在画面上刷动，运笔快，适合大背景的色块，颜色相对薄一些，主要用于背景、衬布等。

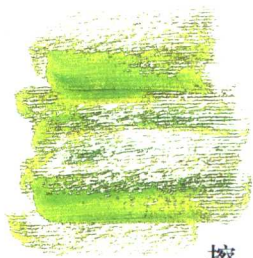
摆

扫

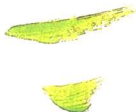
揉

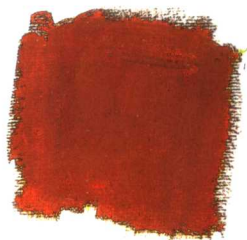
擦

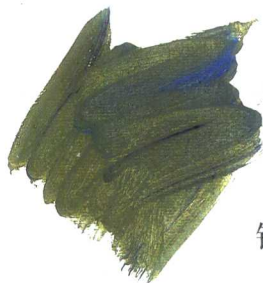
点

飞点

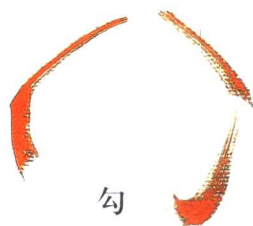
涂

铺

挑

勾

干湿技法

水粉画是水性颜料，每次调色必须加不同量的水份，水份多一点以湿画为主，水份少一点，以干画为主。

干画法

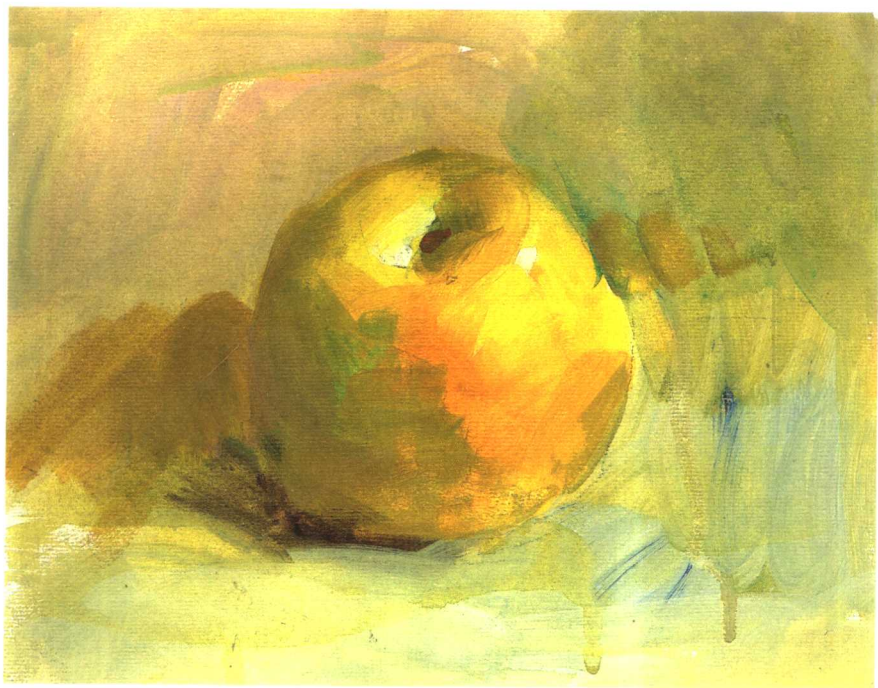
是水粉画中常用的一种技法。调色时笔中的水份少，颜料成份多，覆盖力强，色彩的饱满可多次塑造，干后色彩基本不变，较容易把握色彩的准确性。多用于陶罐、水果等物体的塑造。要注意掌握颜料和水在笔上的份量的比例，水份和颜料的多少，会有不同的效果，应在训练中多去体会。

干画法

湿画法

是一种与水彩画相似的画法，调色时笔中的颜料少，水份多，表现时较透明，衔接也很自然，适于表现背景及玻璃、西瓜等透明物体，注意湿画要尽快画，最好一气呵成，有时需趁前面还未干时接后一笔，有时需等前面干后再画，不要反复去涂。

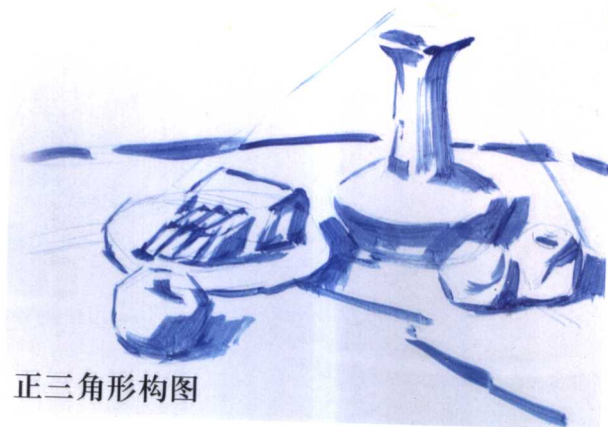
湿画法

六 构 图

注意不适太满或太小,主次前后层次分明。据所表现的题材确定长方式扁方式的构图。

注意空间关系的构图变化,一般均以中景为主体,背景为衬体,近景为陪体,中景要着重刻画远景要虚,近景要概括。

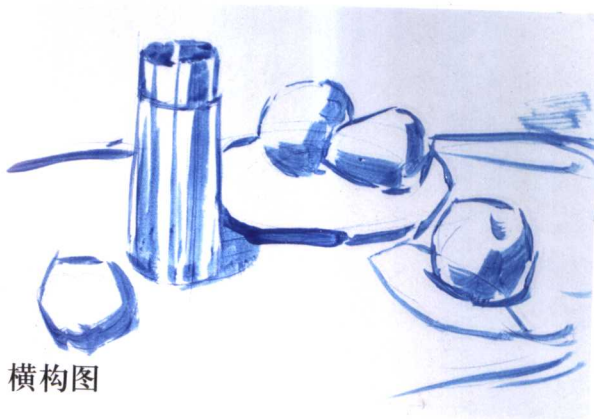
注意疏密节奏,黑白灰的分布与对比景物和色彩呼应及画面构街。

正三角形构图

竖构图

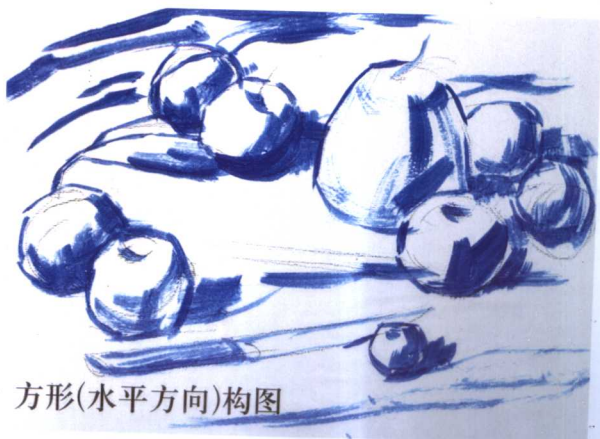
横构图

双三角形组合构图

倒三角形构图

方形(水平方向)构图

七 静物写生步骤

静物写生做为水粉画的练习是极为重要的，是提高观察能力，塑造能力的有效手段，反复进行写生训练才能提高水粉画的水平。

范画步骤

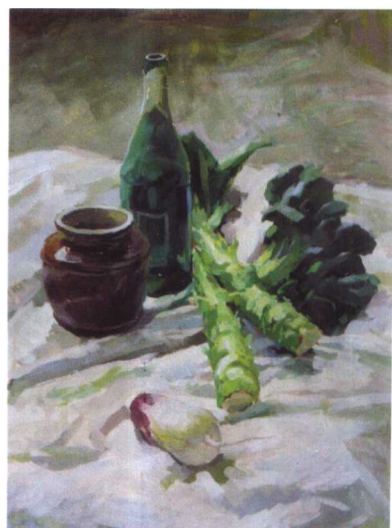
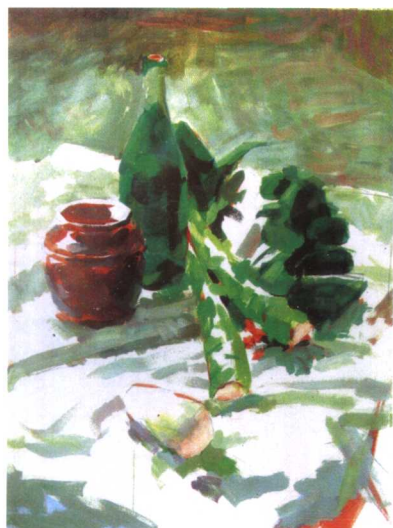
1. 起稿，用单色水粉颜料定稿，注意构图的布置，不易太满太小，或太偏，用线要根据物体所传达出的信息，灵活运用。

2. 用稍大号的笔画好物体及衬布的暗部及投影，调色以厚薄适中为宜，用笔是大胆、快速，画好的暗部及投影尽量不要留很多飞白。

3. 用中号笔画物体的固有色，调色略厚，用笔应按物体的结构运行，铺固有色同时要考虑画面的色调处理及黑白灰的关系。

4. 进行塑造，把每个物体的色彩及素描关系画出来，调色应厚些，注意笔触间的衔接。

5. 调整完成，深入进行刻画，包括反光高光边线，环境色的处理，增强质感，注意虚实关系，用笔以小笔为宜，运笔要快、准。

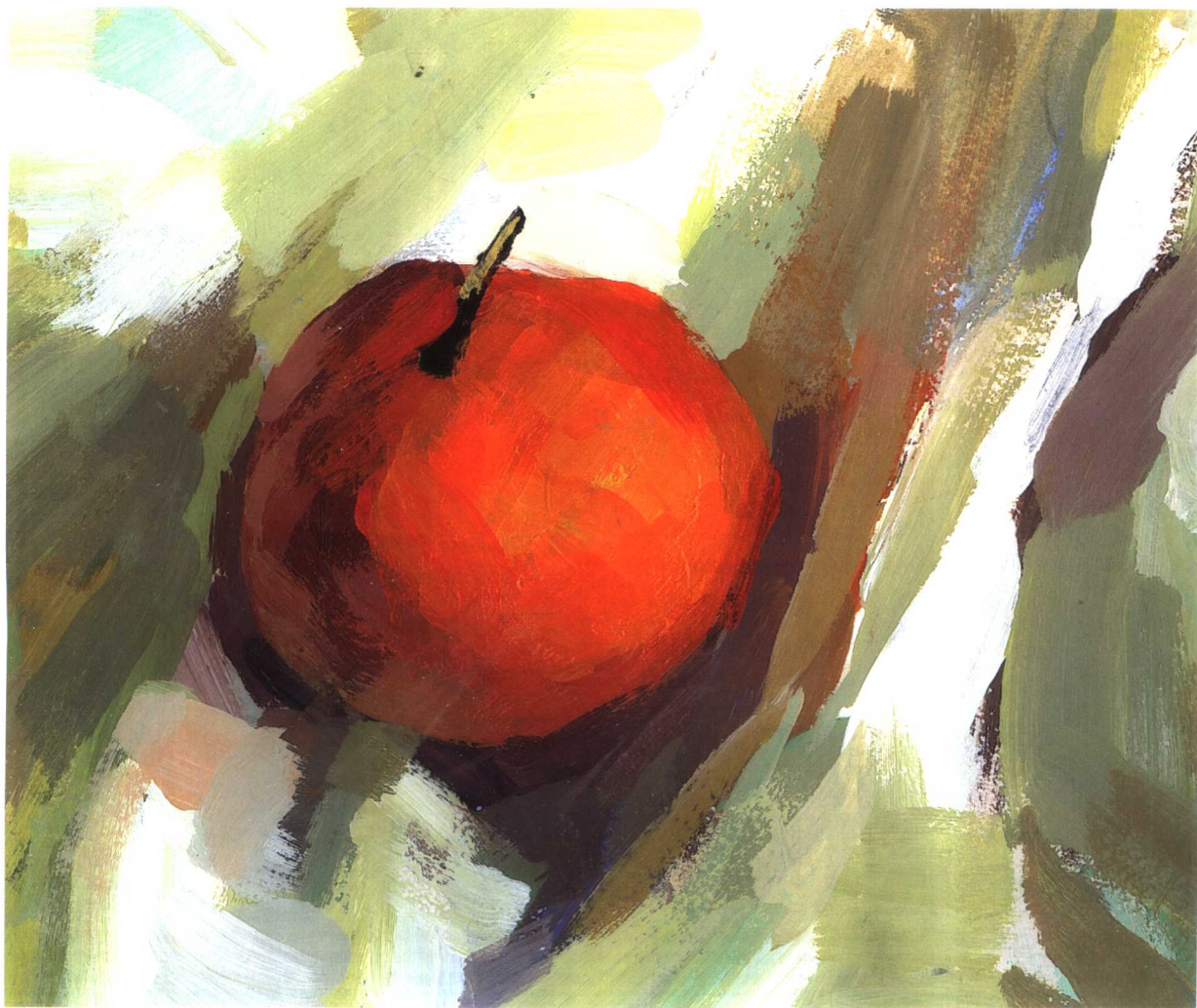
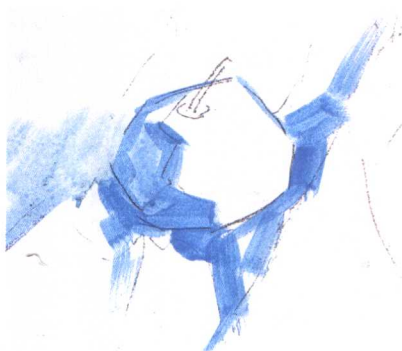

八 静物写生 / 桔子

范画步骤

1. 用水粉单色确定形态。
2. 调出桔子的暗部的色彩，按桔子的结构及明暗运笔，反光处先不要画死，并把投影画出。
3. 画出固有色，按结构从暗部向亮部过渡，调色略为厚些。
4. 深入刻画继续向亮部画，注意桔子色彩变化及素描特征。

九 静物写生 梨

1. 用单色画出物体的结构。

2. 进一步明确物体的体面关系。

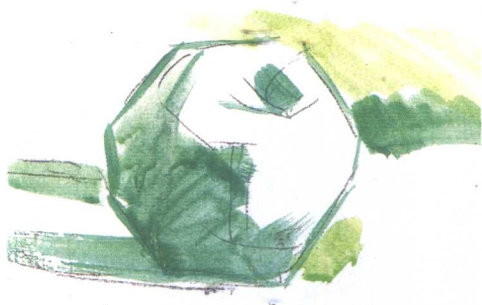
3. 将物体的固有色基本表现出来, 注意体面关系。

4. 对物体进行深入塑造, 应着重表现物体的体感与质感。

十 静物写生 / 苹果

1. 用单色勾画出苹果的位置。

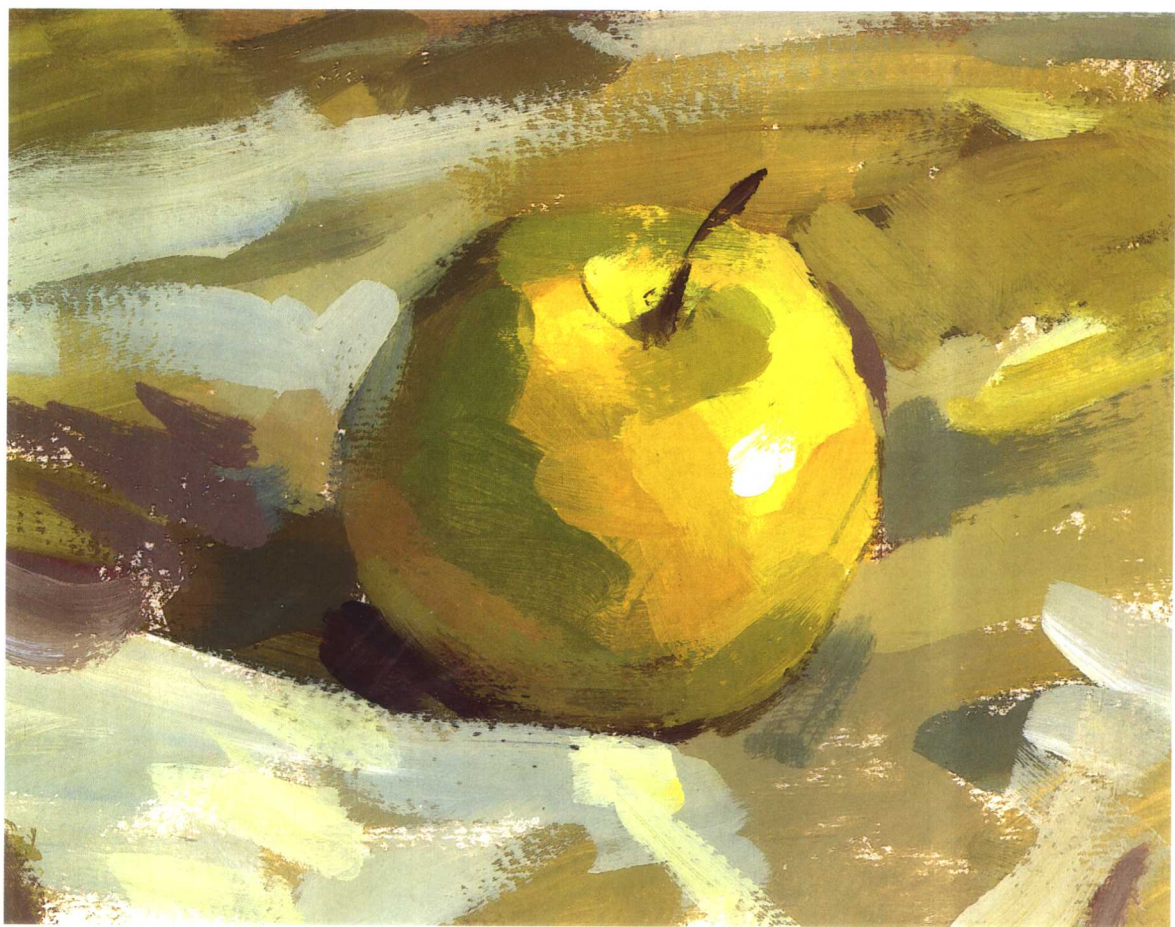
2. 涂大体色，由主到次，由后至前。

3. 充分表现画面的色彩关系，进行塑造。

4. 对物体进一步调整、完成画面。

十一 静物写生 西红柿

1. 用单色画出物体的结构。

2. 进一步明确物体的体面关系。

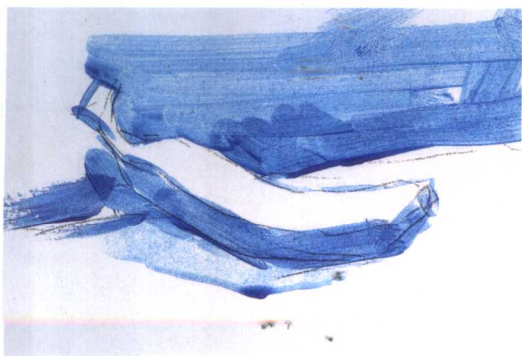
3. 将物体的固有色基本表现出来。

4. 对物体进行深入刻画。

十二 静物写生 / 香蕉

1. 用单色画出物体的结构、明暗，使画面体面关系明确。

2. 铺大体色，主要把握画面大的基调、准确画出物体的色彩关系。

3. 将物体的固有色基本表现出来，注意体面关系。

4. 深入刻画，处理好物体与背景的关系。

