

色彩

少年儿童美术技法丛书

上海画报出版社

编者的话

本教材根据《全国学校艺术教育总体规划》的精神，配合社会对艺术教育教材的需求，在总结十年业余美术教育大纲的基础上完成的。教材共十册，其中绘画四册，素描两册，色彩、国画、书法各一册。

本教材从学生的生理和心理特征出发，着力提高他们的审美能力和绘画基础。对开发智力，发展个性，培养非智力因素，促进学生全面发展是十分有益的。

学习绘画，不仅要学习素描造型，还必须学习色彩造型。我们已经出版了两册素描教材，今天又向大家提供色彩教材。

我们以色彩科学为依据，并以初学色彩所较易掌握的水粉画和水彩画两种基本的表现形式，介绍学习色彩的一些基本技法，并提供了几十幅教师亲手绘制的作品作范画供大家学习。

业余美术教材尚属首次出版，得到市、区文化教育部门领导和广大业余美术教师们的大力支持，在此一并致谢。不足之处，请提出批评和建议。

周有武

孙振新

凡飞

目 录

色彩基础知识	1
水粉画基础知识	4
水粉画技法	6
静物写生的构图规律	8
静物写生的作画步骤	10
静物写生	12
分析与理解	14
静物写生	17
范例	27
水彩画基础知识	36
水彩画技法	38
水彩画作画步骤	40
分析与理解	42
静物写生	44
风景画基础知识	48
风景画构图规律	49
风景画作画步骤	50
分析与理解	51
风景写生	52
常用技法三种	55
范例	56

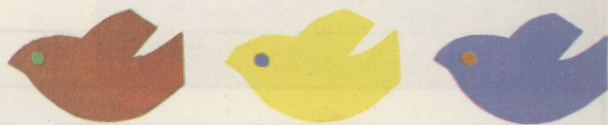
意义与作用

我们着手于水粉画、水彩画的学习,首先遇到的就是色彩知识问题,面对着客观对象,不知如何表现,是我们看不到客观对象的颜色?不是!红的苹果、绿的树、蓝的天,我们很快就能辨认出它们的不同颜色,但这仅仅是停留在简单的概念之中,所以在我们学习色彩绘画时,必须重新确立对色彩的认识,在此,我们可以从三个方面进行探求:一,从客观对象的形体结构变化上观察理解其色彩的变化规律。二,从客观对象所处于的具体环境中观察理解其色彩变化规律。三,从客观对象在不同的光源下观察理解其色彩变化规律。这样我们从客观对象中能发现色彩是丰富的,能感受到它所包含的特殊生命力的美。

为了更好地观察和理解色彩,掌握和运用色彩,下列介绍一些基本色彩知识。

色轮

三原色

色彩的分类

原色: 色彩中最基本的颜色,红、黄、蓝,我们称之为原色。丰富多彩的色彩都可以由三原色调配而出。

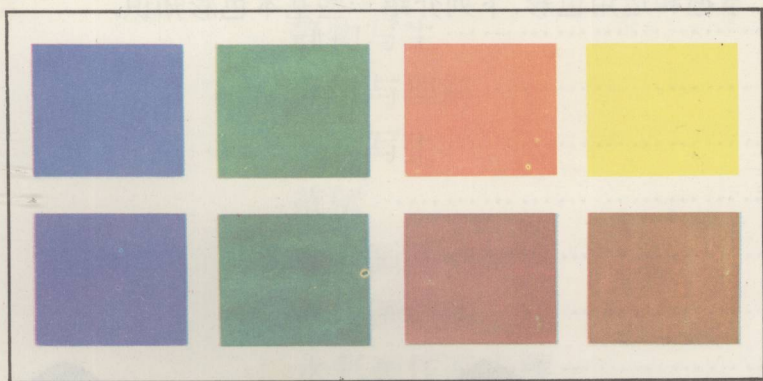
间色: 由两种原色的颜色调配而成的,如橙、紫、绿,我们称之为间色。

复色: 由一个间色与另一个间色相调配出来的颜色,叫复色。

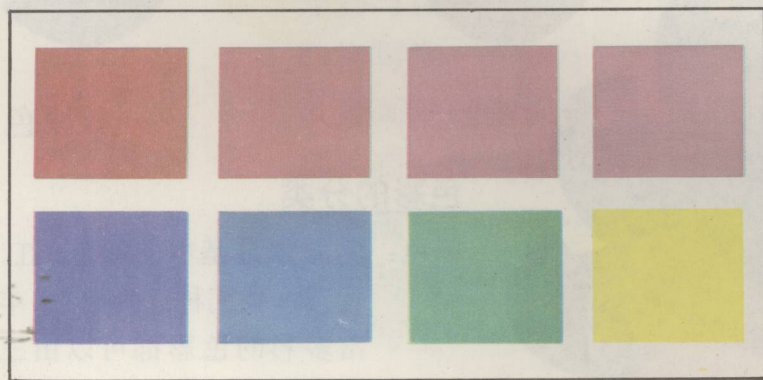
色彩基础知识

色彩的要素

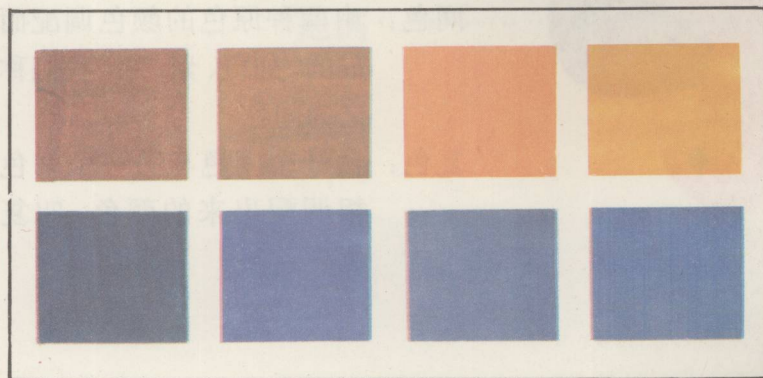
运用色彩要考虑到色相、明度、纯度三者之间的关系,尤其是在观察时,不能孤立地侧重一个方面,否则调配颜色就会产生这样的问题:色相是找对了,但明度不对,或者在纯度上偏差,就很难调准所需的颜色。正确地运用色彩的三个要素,才能使画面主题鲜明、色彩强烈、色调和谐。

色相: 每种颜色都呈现其各种不同的面貌,我们称之为色相。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫就是七种不同的色相。

明度: 颜色的深浅,明暗程度称之为明度。它包含两个方面:一是颜色本身的明暗,一是色相之间比较的明与暗。

纯度: 没有掺和其它颜色成份,使颜色达到鲜明及饱和程度,我们称之为纯度。

色彩基础知识

从三个方面观察和理解物体的色彩关系

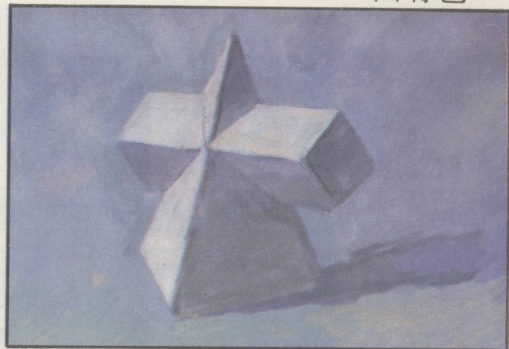
固有色：在一般的光线下物体所呈现的它本身的色彩称固有色。要注意的是固有色在一定的光线、空间和环境会产生变化。

光源色：由不同的光照射使物体固有色产生变化称为光源色。一般物体受光面偏暖色，背光面是它的补色偏冷。

环境色：物体周围环境的颜色由于光的反射作用，引起物体色彩变化称为环境色。特别是物体的暗面反光部分比较明显。

色彩感觉是经过一个阶段的实践逐步培养起来的。色彩知识是启导我们更好地观察和理解客观对象所呈现出来的色彩关系。

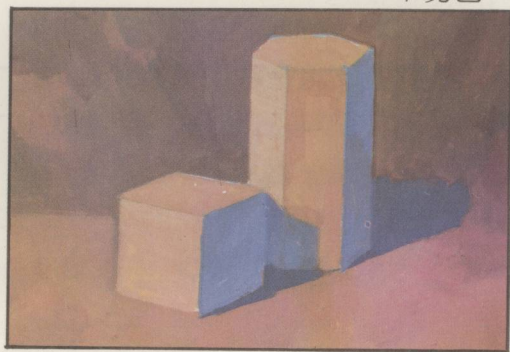
固有色

光源色

环境色

色彩对比：两色相比较所产生的变化称为对比，它可使对比的双方色彩更鲜明、强烈。

明度对比

纯度对比

冷暖对比

补色对比

水粉画基础知识

水粉画是色彩画最常见的一种表现方法,它与油画、水彩画相比较,既有油画的厚重,覆盖力强的特点,又有水彩画明快、柔润的长处,是具有丰富表现力的画种。由于它所需的工具比较简单,携带方便,适宜于户外写生、捕捉生动的创作素材及进行色彩训练,故受人们普遍欢迎。

水粉画是用一种不透明颜料作画,水作为调合剂。在运用过程中,不能像水彩画那样广泛运用水分,尤其是提高颜色的明度和减弱颜色的纯度,只能用白颜色或其它颜色相调配。水多色薄能给人一种流畅湿润的感觉,同时也因没有鲜明度而产生晦涩感。关键在于使用时要根据需要灵活运用。如近景,亮部水分少些,使画面有一定的厚实感,而在远处、暗面,水分相应可多些,使其有透明感。

初学者运用水粉画来训练色彩基本功是比较有益的方式。水粉画静物写生的学习便于初学者能仔细观察对象、研究对象和表现对象,逐步地培养对色彩的感觉,提高色彩的表现力。

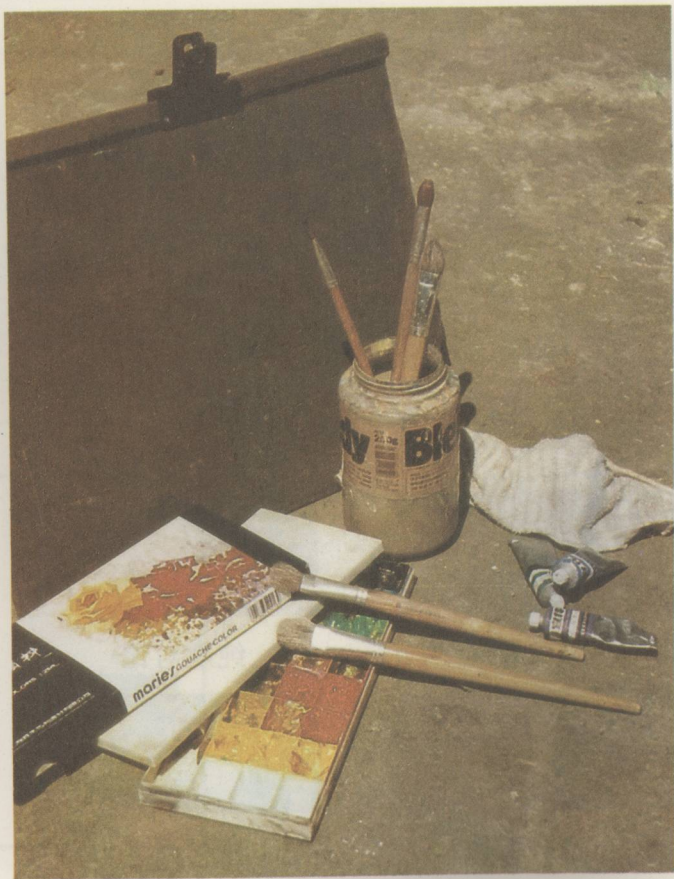
必备的工具与材料

画纸: 水粉纸、白卡纸、水彩纸等。

画笔: 水粉笔、油画笔、底纹笔、并备有几支狼毫叶筋笔与油画刀。

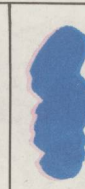
颜料: 水粉颜料、宣传色、广告色。

其它: 调色盒、盛水器、吸水布、画板、画夹等。

水粉画基础知识

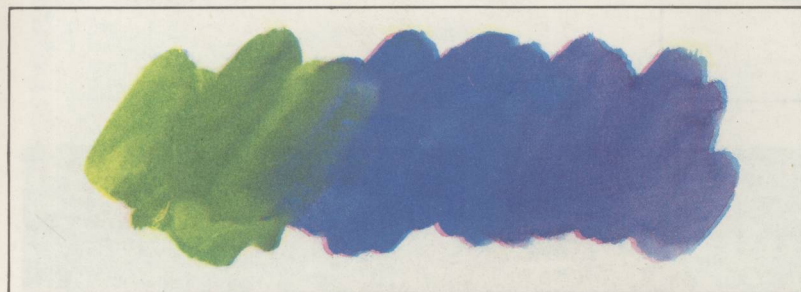
调色盒上的颜料排列

											
白	柠檬黄	桔黄	朱红	大红	深红	玫瑰红	紫罗兰	湖蓝	钴蓝	普蓝	青莲
											
淡黄	土黄	土红	桔红	诸石	熟褐	粉绿	中绿	草绿	翠绿	群青	黑

注意：切不可任意地放置颜料，这样不利作画时使用。

色彩的调配

我们在使用颜色或调配颜色时应养成良好的习惯，根据对象的需要划分一定的调配颜色区域。暖色调、冷色调，还是灰色调一见明了，这样便于我们在作画时寻得所需的色彩关系。不需要的颜色可以洗去，重新调配，这样可以保持调色板上的色彩干净、明确。

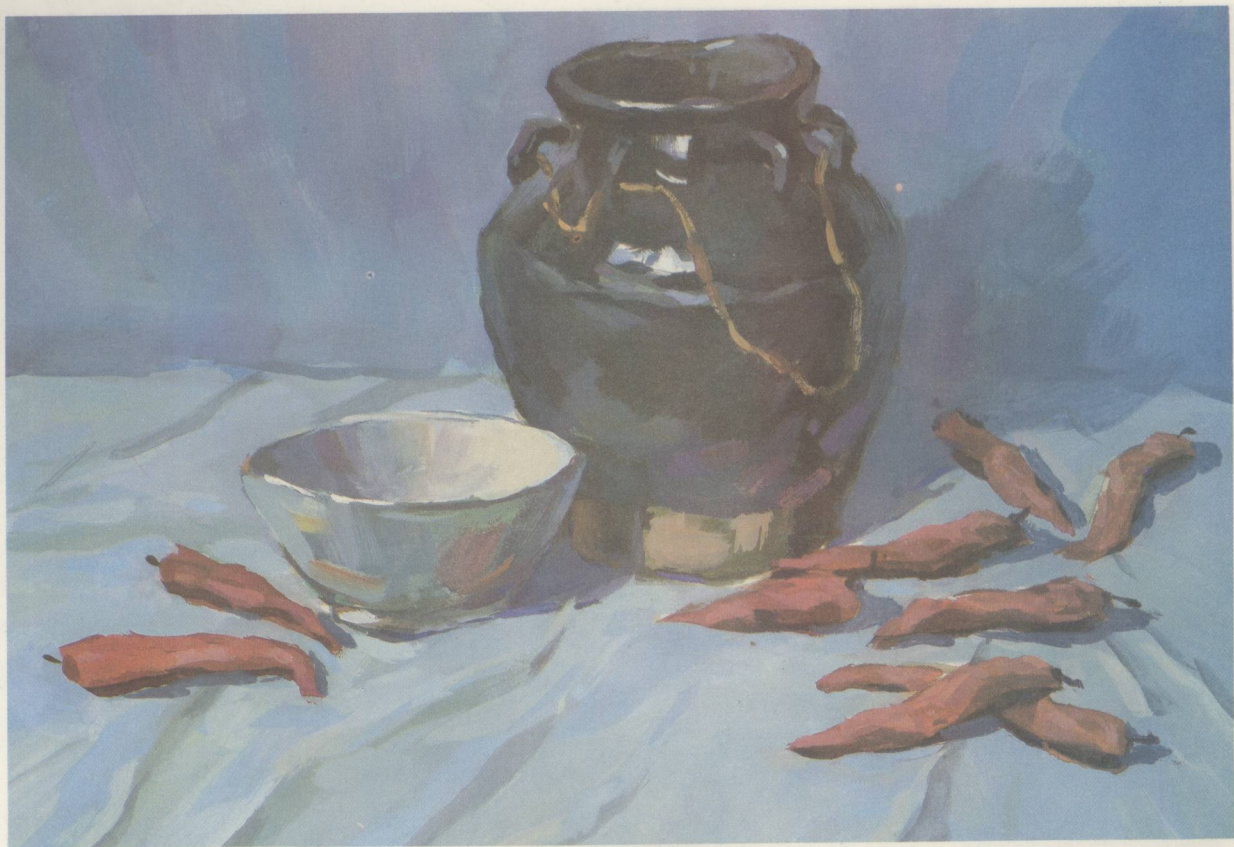

水粉画技法

湿画法

湿画法类似水彩画的画法,颜料里含水量多,颜色较薄,作画时趁湿一笔接一笔画,利用水的渗化使笔触和色彩自然地衔接,其效果细腻,柔和。湿画法适合于处理大背景、大色块、大色调。运用方法有两种,一是趁前笔未干时接笔,让色彩自然渗化融合。一是起稿后用水把纸打湿,然后进行较快的塑造。

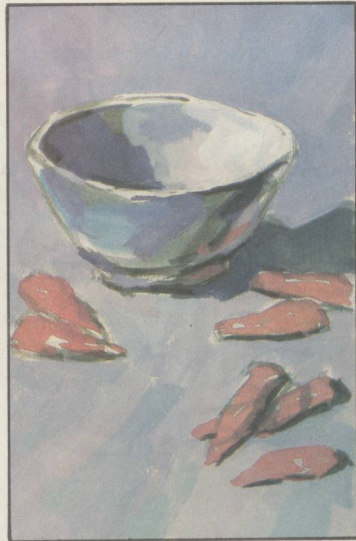
干画法

干画法近似于油画的画法,用水较少,色量较多,具有相当的覆盖力,画面效果强烈。通常在作画时,第一层铺底色可薄一些,待干后,根据形体结构和明暗关系,一笔笔摆上去,暗面往往可以利用底色,受光部要画得厚些,笔触要明确、充实,接笔时注意邻近色的关系要协调,逐步地使色彩趋于丰富,形体趋于厚实,以达到完美的效果。

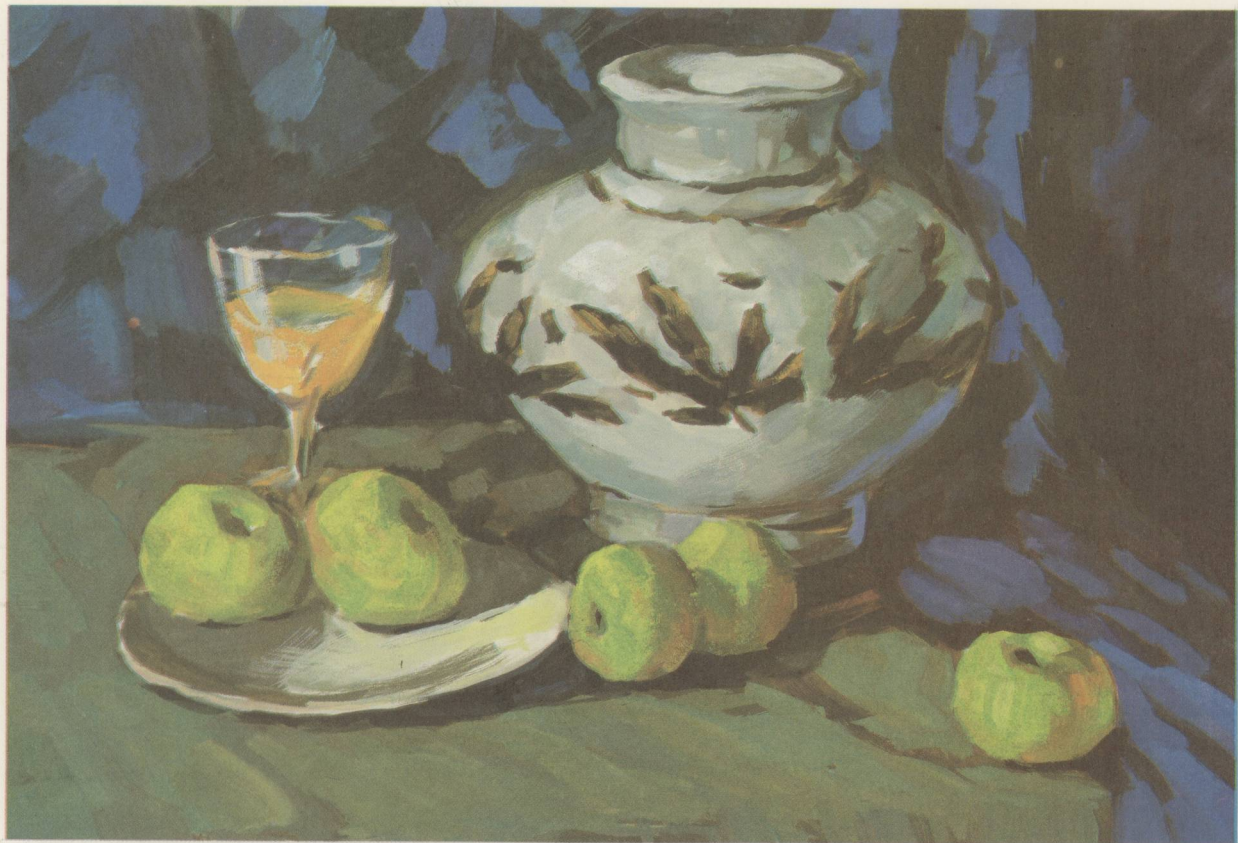
水粉画中的湿与干是相对的,在实际作画过程中,可根据需要交替使用。

常见错误

色彩衔接不和谐,造成色彩“花”,画面“碎”的弊病。

静物写生的构图规律

构图方法

所谓构图，就是经营各物体在画面上的位置、大小等关系。我们可以从三个方面遵循构图原则：一，主要物体在画面中要主题突出，层次分明。二，色彩关系与光线要衬托画面主体，使画面色彩趋于丰富、和谐。三，画面各物体关系均衡而有变化，主次相互呼应。

常见错误

画面构图不饱满，主要物体位置偏向，主体不明确，物体与物体间的组合没有主次、疏密、虚实关系。

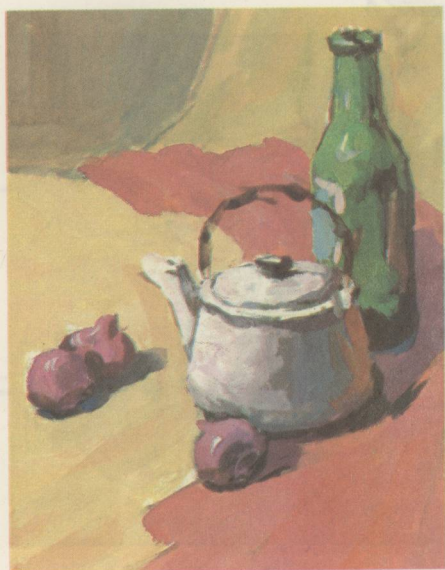
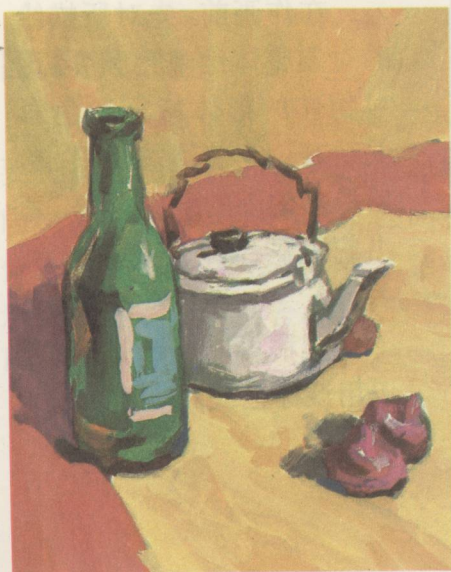
请你分析一下这几幅画的构图。

静物写生的构图规律

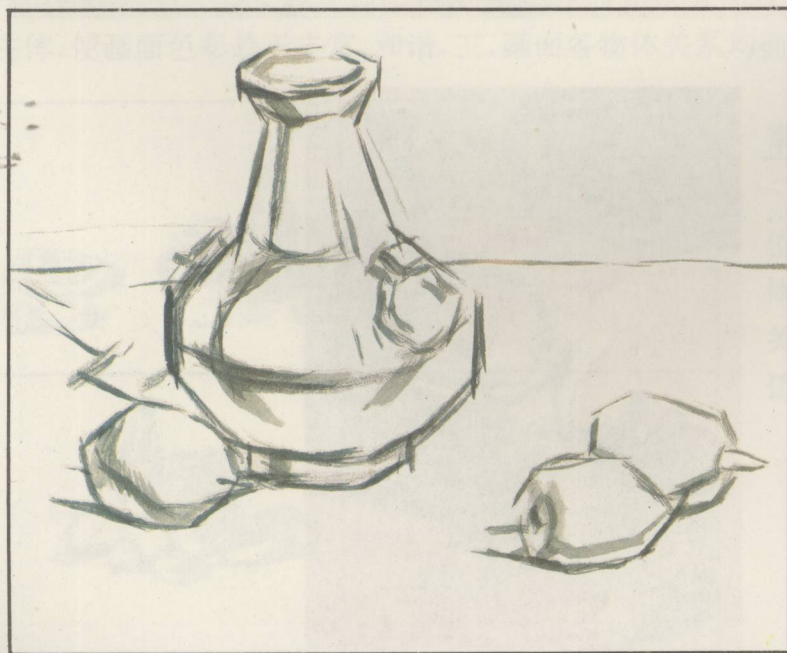
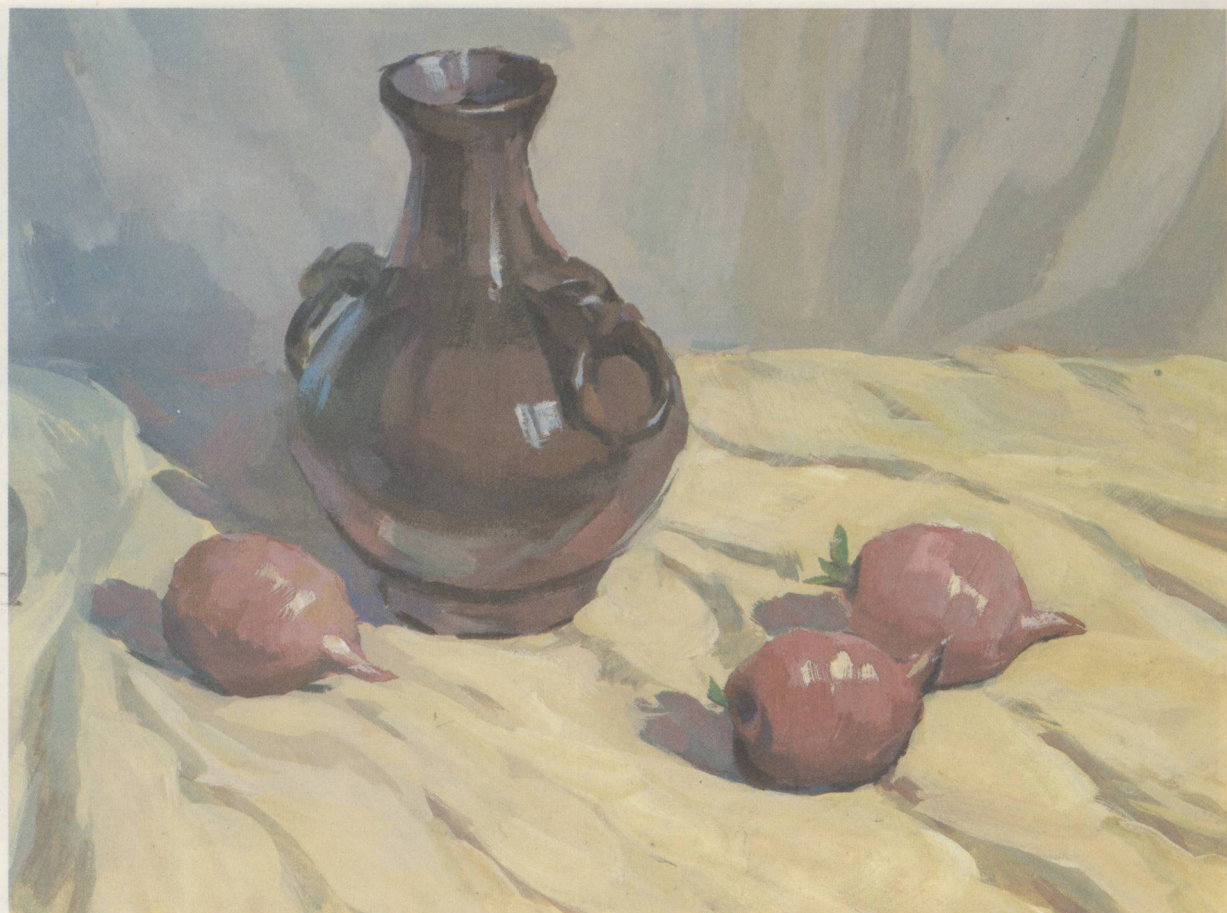
掌握要点

在考虑画面的构图时,一定要有画面的整体观念,尤其是几个物体放置在一起时,切不可从单个的物体入手,而要从整个画面的效果来安排,力求使画面完整、饱满、有变化。

当我们在进行构图时会发现,不同的视角会使画面产生不同的效果,你不妨也来选择一下,哪个角度更适合你作画。

静物写生的作画步骤

一、观察、起稿

在作画前，先对所描绘的对象整体地观察和分析，对物体的形体特征和色彩关系有一个总体的认识，然后根据构图的要求落幅，画出它们的基本位置和比例关系。

起稿可以用铅笔，也可以用淡棕色或淡蓝色。

二、铺大体明暗

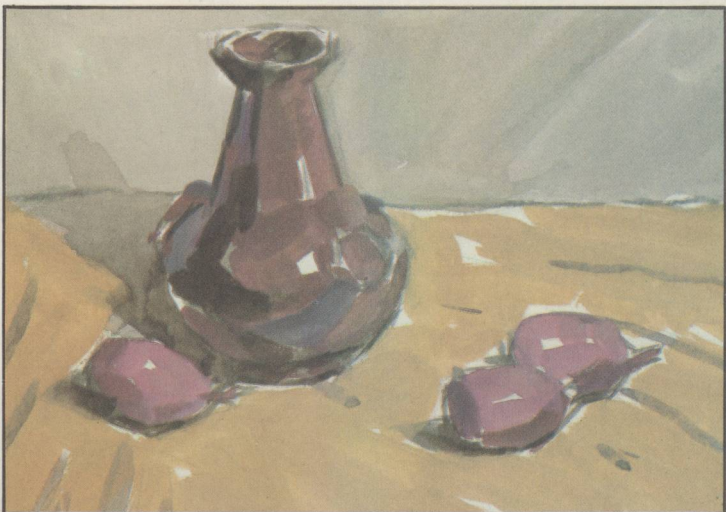
为了便于我们充分地上色,可以用单色薄画,把物体的大的明暗关系表现出来,特别是明暗交界线和大的体面结构要明确,以利于在空间中把握形体的色彩区域。

三、着色

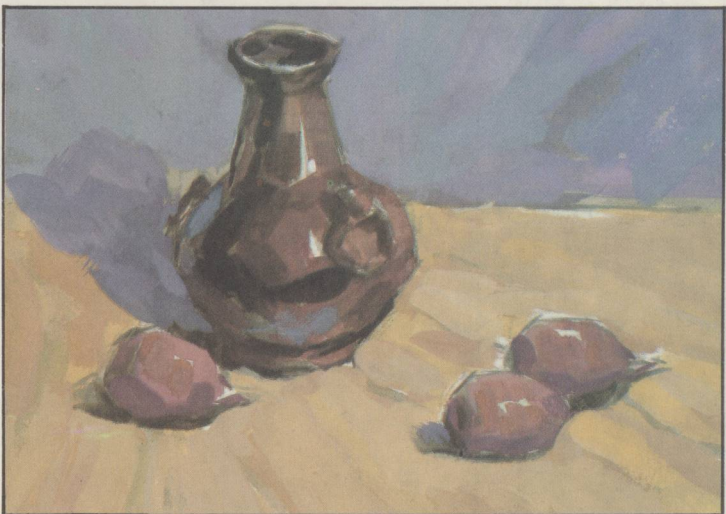
上色要根据画面总的色彩基调进行,要比较主体与背景,主体明部与暗部的冷暖变化和色彩倾向,要注重背景、物体、台面三者色彩关系的协调性。

通常以画面的主体色彩或主要物体的色彩来谐调色彩之间的关系。

四、深入刻划

深入刻划要从主要物体着手,要正确处理形体的色彩过度即中间层次。高光和反光的色彩倾向和位置要准确,注意色彩的虚实感与形体的虚实感相结合。整体比较,局部进行。

掌握要点

起稿时要注意构图的完整性,对具体的对象要深入观察、理解,初稿要求尽量在大的形体关系上准确,以便在铺色过程中能把握好对象。

常见错误

起稿粗糙,画面中对象之间的关系松散,色彩与形体没有结合好。

