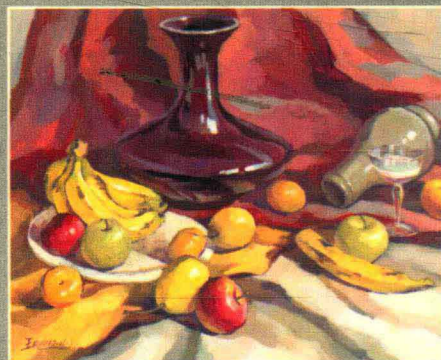
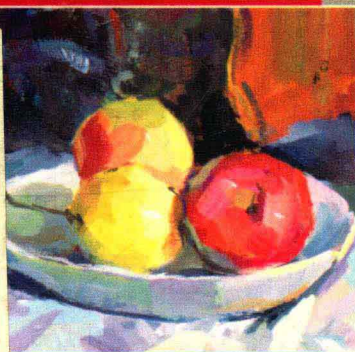

基础美术技法丛书
(中级班)

SE CEI JING WU

色彩静物 ⑥

中国民族摄影艺术出版社

责任编辑 刘志刚

装帧设计 陈 蓓

基础美术技法丛书

石膏几何·石膏挂像·静物素描
石膏头像·素描头像·静物色彩

中国民族摄影艺术出版社 出版·发行

(北京东城区和平里北街14号 邮政编码: 100013)

新华书店经销 杭州钱江彩色印务有限公司印制

开本 787X1092毫米 1/16 印张: 18

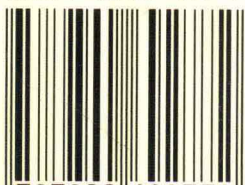
1999年3月第1版 1999年3月第1次印刷

印数: 1—5,000册

ISBN 7-80069-277-9/J·203

定价: 46.80元(六册) 7.80元(分册)

ISBN 7-80069-277-9

9 787800 692772 >

基础美术技法丛书 中级班

色彩静物

刘晓东 傅东黎 编著

色彩概况	2
工具和材料	3
水粉静物学习的基本知识	4
色彩的原色、间色和复色	4
色彩的三要素	5
色调	5
色彩的形成	6
干湿画法	8
笔触	8
水粉画的作画步骤	10
写生范例	26

中国民族摄影艺术出版社

色彩概况

色彩是一门重要的基础课，它不仅仅是针对每一位画家，凡是美术工作者都必须熟练掌握。水粉画和水彩画、油画、丙烯画一样，是美术园地里的一朵奇葩，具有悠久的历史，可追溯到敦煌壁画和古埃及、古罗马的寺庙壁画。水粉画运用水、胶及不透明粉质混合的颜料表现物象，具有色彩明丽、可塑性强、易学易改、携带便捷、经济实惠等诸多特点，在广告宣传、舞台置景、橱窗布置、图案设计等领域广泛运用。可见学好水粉画具有远大的前景。

工具和材料

熟悉水粉画的工具和材料，认识颜料、画具并掌握其使用方法，可以给你带来更多的方便。

颜料

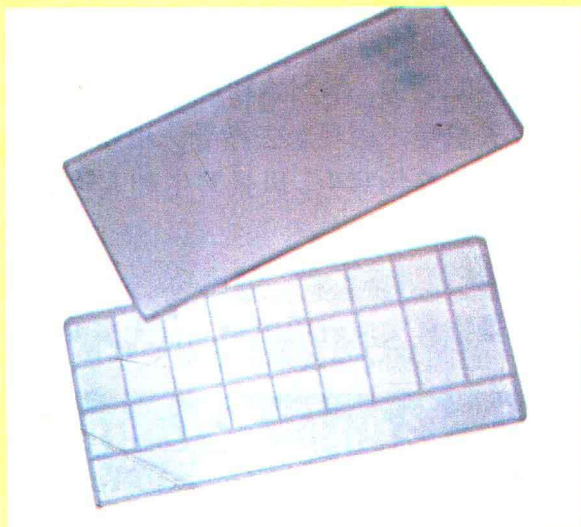
水粉颜料分锡管装和瓶装两种，水粉颜料也称为宣传色、广告色，锡管装质地细腻，干湿变化小，用多少挤多少不浪费，户外写生携带也很方便。锡管装除12色、18色、24色盒装外，还可以零配。瓶装容量大，画大面积的画如橱窗、舞台布置、宣传广告栏比较适合。

颜料

调色盒

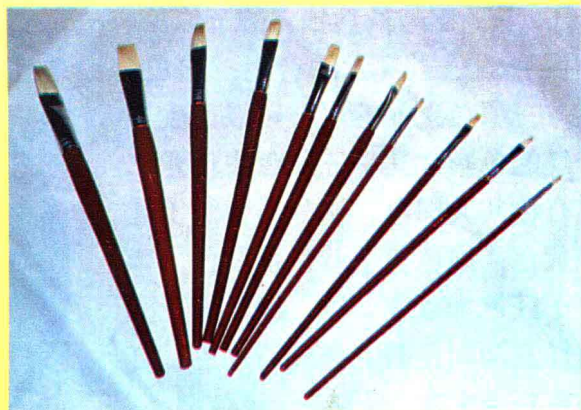
调色盒是储存颜料用的，户内外写生时必备的工具。选择时，格子越多越深越好，特别值得提醒的是颜料盒的色彩排列（白、淡黄、桔黄、大红、青莲、辟青、钴蓝、淡绿、柠檬黄、中黄、朱红、深红、玫瑰红、紫罗兰、湖蓝、中绿、土黄、土红、赫石、熟褐、黑、普蓝、翠绿、洋绿），它是根据色彩一定的规律有序编排的，以便调色时准确使用。

调色盒

画笔

水粉画使用的笔有油画笔、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，易深入浅出地表现画面。油画笔中的狼毫和羊毫也可以作细部刻画，不论哪种笔，最好大小配齐，有条件的不妨多准备几种软硬不同的画笔，一般画家手里都有一套自己得心应手的画笔。

水粉画笔

画纸

水粉画纸一般选择质地较厚实、吸水性能适中的画纸。常用的纸有水粉纸、铅画纸、百卡纸和水彩纸。篇幅一般4开用得最多,但是对开或8开也用。

其它用具

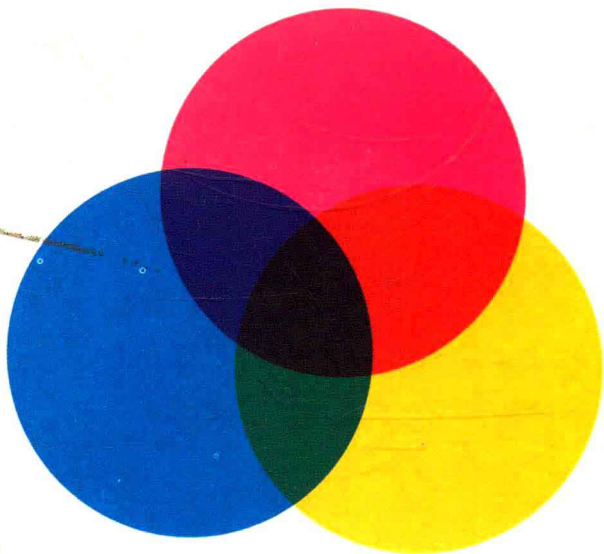
夹子数只,图钉、胶带纸、铅笔,小水桶、擦笔用的布或海棉等。

水粉静物学习的基本知识

在画水粉画前已经讲过素描静物写生的练习,在原有的造型基础上结合色彩的基本知识,在写生中很好地表现出来。水粉画是色彩的一种表现形式,那五彩缤纷的色彩给画面注入了新鲜的活力。学习水粉画和其它画种一样,要求画者心、眼、手三者高度统一。用整个心灵去感受,用观念去指导,用眼去整体、立体观察,用手充分表现所领悟的一切。水粉画有水粉静物写生、风景写生和人物写生。这些都是水粉画系统学习的主要内容,也是中国多所艺术院校美术专业的必修课程。水粉画静物写生是深入学习水粉画的必经之路,它较系统地训练色彩的整体功。水粉画写生属于西洋画体系,强调其色彩的立体空间,为使客观景物真实地表现出来,首先需要认识光源和物体之间的色彩关系。

色彩的原色、间色和复色

水粉画学习从最基本的三原色开始,红、黄、蓝是最具独立的三原色。任何混合的色彩都无法产生三原色。相反,三原色之间的混合可以产生万紫千红的色彩。其中三原色中任意二色混合称其为间色。比如橙色等于红色加黄色,绿色等于蓝色加黄色,紫色等于红色加蓝色。橙、绿、紫三间色中任意两间色的混合成为复色。复色的色彩最丰富,最复杂,也最漂亮。

色彩的三要素

色相

色相是色彩的相貌，也是色彩的基本特征。红色的旗帜，绿色的草坪，蓝色的大海。从色相中可以分辨色彩之间的冷暖差异和变化。如紫红色倾向于冷色（红色中含有蓝味），桔红色倾向于暖色（红色中含有黄味），熟悉并掌握不同色相是观察色彩和表现色彩的重要途径。

明度

明度是指色彩中的素描关系，表明颜色明暗、深浅、浓淡的程度。比如柠檬黄明度高于土黄。一幅色彩比较丰富的画离不开明度变化产生的节奏感。因此，写生前必须对整个明度（即黑、白、灰）作空间上的安排。所谓“知黑守白”便是指落笔前胸有成竹，写生中前后左右的黑白关系有条不紊地进行。

纯度

纯度是指色彩的饱和度。纯度包含色彩的鲜艳程度和含灰量程度。纯度的高低变化起到丰富作品的作用，也决定作品的色调、风格、情趣等艺术效果。其中纯度对比有高、中、低纯度的对比，高纯度对比主要指原色、补色高纯度用色的对比。中纯度对比一般指间色之间的对比，低纯度一般在复色之间展开对比。

色调

一幅色彩作品总是以一个色调为主导展开其色彩内部互相联系的完整的统一。它构成画面的色彩倾向非常明确，是画面的色调。如果没有抓住色调，那么这幅作品就失去了鲜明的色彩方向，导致色彩内部之间的对比无秩序。因此，色彩写生，从色调抓起很重要。训练方法是：用32开左右的小篇幅概括其大块色彩，牢牢把握最主要的那几块色彩的冷暖色相、纯度和明度的准确度，并确定它们在画面中的主导色作用。这样的小稿主观性强，概括、取舍比较明确，有鲜明的色彩感受。经过这样的训练，能事半功倍取得长足的进步。色彩作品的色调类别很多，从明度上分有亮色调（高调）、暗色调（低调）、灰色调（中调）；从纯度色调上分有高纯度色调、低纯度色调和中纯度色调；从颜色上分就更多了，比如有红色调、蓝色调、绿色调，有黄灰高调、紫灰色低调等等。

色性

色性针对色彩的冷暖倾向而言。不同的色相容易区别其色彩的冷暖特性。每种颜色都带有一定的感情色彩，如看到一色彩便会产生相应的形象联想。暖色系中红、橙、黄使人联想起太阳、灯火，是光明、温暖、热情的象征。冷色系中青、蓝、紫让人联想起大海、冰雪，象征着清纯、寒冷等。绿色的草坪、树干象征着和平和青春活力。在色彩空间中，暖色向前倾，冷色向后退缩。

色彩的形成

人类社会是一个五彩缤纷的世界，色彩通过阳光、眼睛和神经的作用才能呈现出它原来的本色。十七世纪，英国伟大的物理学家牛顿通过三棱镜将无色的日光分离为红、橙、黄、绿、蓝、紫等色光，太阳光谱展示它十分美丽的色彩秩序。雨后的彩虹正是这宇宙和谐秩序的奇观。我们所见的任何物体，在不同光线、空间中所呈现的色彩具有明显的差异。这是因为光源的照射，物体的反射光以及环境色彩对物体的影响。

光源色

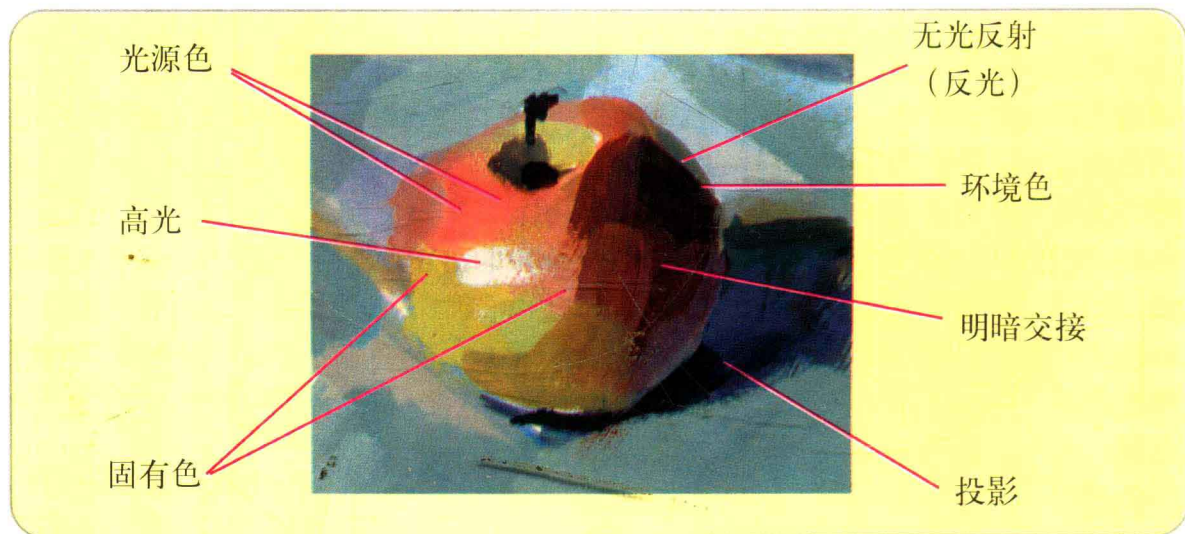
众所周知，任何画家都无法在漆黑的夜里进行色彩写生，只有在一定的光源照射下才能作画。光源分日光、灯光，白天强烈的太阳光呈偏冷的浅蓝色，莹光灯是偏冷的紫色，白炽灯是暖暖的橙色。一般色彩写生都在白天进行，有条件的话，画室朝北最好。物体受光照后，受光部分与背光部分的色彩冷暖倾向正好相反。

固有色

一般光线下，物体呈现的色彩是固有色，即物体自身的颜色。固有色分布在受光面中，除高光周围外。但是，物体的固有色在周围环境的影响下，也可能产生不同的变化。

环境色

物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质具有强烈的反射作用。另外在暗部中反映较明显。环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系。也大大丰富了画面的色彩。对此，环境色的掌握非常重要。

调色

相信每位即将画色彩的时候都会激动不已，但此时又无从下手。首先遇到最大的障碍便是调色。调色是需要经过一个时期的反复练习才能掌握的。手往往无法和眼一起到位，这是很正常的现象。建议大家先不要急于写生，因为色彩写生碰到的困难不仅仅只是调色。不妨先作这样的练习。用铅笔画好5×5公分的方格三十个。每一行十格，选择三原

色练习。以钴蓝为例：第一行作明度渐变，即逐渐加白（或加黑）画出钴蓝明度上渐变的十种颜色。第二行加黄色，第三行加红色，获取钴蓝与黄、红混合的四种颜色。

（加白色调合后的变化）

干湿画法

水粉画是水性颜料，每次调色须加不同量的水份，在画的过程中用多少是非常讲究的。开始画应水份多一点，以湿画法为主，深入塑造时逐渐减少水份。干画法的覆盖能力强，调整、修改都必须用量少于前次。否则，待水蒸发后，没有任何效果。但是，也不能太早开始就用干画法，以免越画越厚，导致破裂、脱落，无法保存。

笔触

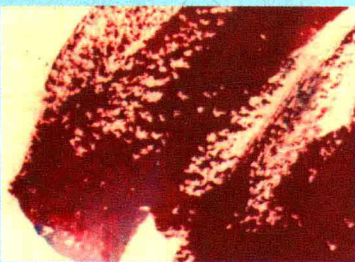
任何画种都离不开表现技能，水粉画也不例外。色彩写生的过程，是画家对客观物体投入满腔热忱、诠释自我感受的过程。除上述数种较理性、逻辑的基本原理外，艺术作品毕竟是情感性的，感性驾驭理性之上。表现技能正是追求艺术感受的手段。表现方法离不开用笔用色的变化。笔触美感正是画家借笔抒怀的方式之一，好的笔触给画面增光添彩，栩栩如生。立体塑造时，每一笔都要随结构的变化而改变。不同的冷暖和色相，用笔在方向、大小上要明确。另外，笔触的变化主要依靠用笔的力度、速度、大小等。因画家的风格、修养、性格不同而大相径庭。艺术作品的内容与表现形式力求高度统一。每幅作品叙述描绘的内容、意境需要有相应和谐的表现形式，或典雅，或拙朴，或秀丽，或粗犷等等。一般常用的笔触有：

摆

扫

摆

摆笔是看准色彩的冷暖、色相、纯度、明度上变化后，迅速调出这块颜色，然后用一支大小适宜的画笔，用平扁的宽面将颜色平行摆上去，也可以交错一下摆，但不要完全重叠，这样摆笔的色块很明确。

扫

与摆笔不同，扫的笔触非常有力，以线条状迅速、果断地将其色彩表现出来。因为扫得快笔触干湿变化大，感情色彩浓。

点

用笔尖上色,每个小点之内保持一定的空隙,这种笔尖触纸的用笔方法受印象画派的影响很大,人称点彩派,这是通过并置的色点得到空间混合色彩效果,但也未必一定用并置的排点法。

揉

将颜色并列、叠加,用笔把先后的颜色揉在一起,呈现出一点过程色。这种揉在一起的色块较厚实,滋润。

擦

擦的力度也比较大,有时候来回擦,颜色在擦动中干湿变化丰富。不管第一遍用擦笔上色还是重叠修改中使用,都可以得到擦笔应有的效果。但是要避免用太湿的笔将纸擦破。

刷

水粉画可以借鉴水彩画的一些湿画法,用底纹笔先清水刷一遍纸面,然后将色刷上,这样可以得到晕色效果。另外,受光部分过于亮时,可以采用水彩画的叠加法再罩上一层薄色。

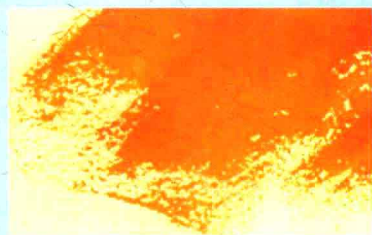
点

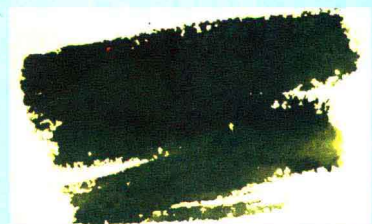
揉

擦

刷

水粉画的作画步骤

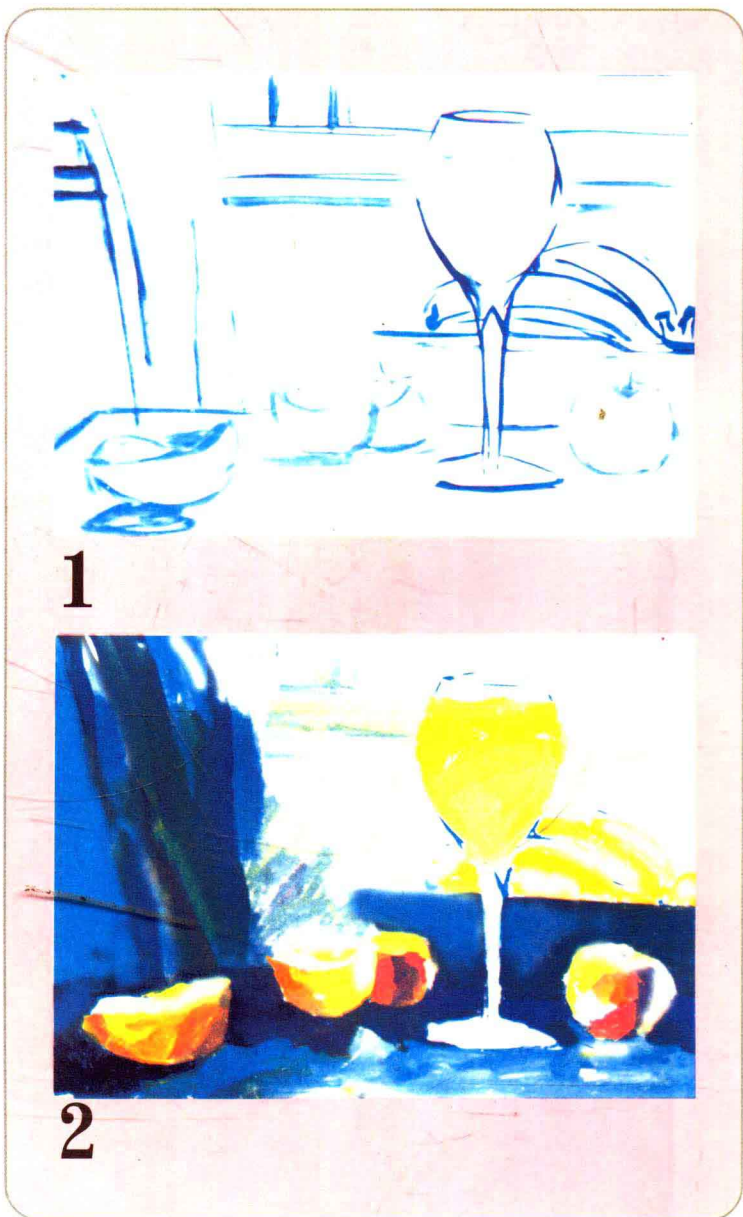
绘画需要心、眼、手高度统一。动笔前必须经过认真观察分析，从整体出发，由大到小、从主体到客体，前后左右都要对比，在比较中体会整体观察的重要性。初学者不容易做到这一点。但是，一定要从初学时就培养良好的习惯，千万不要眉毛胡子一把抓，也不要孤立地刻画某个局部。避免由此产生的琐碎，花乱。一般作画步骤分四个阶段：

第一、起稿

用铅笔或直接用棕色（或蓝色）起稿子，画出物体之间的外轮廓线，交待主要物体之间的结构及明暗交界线，构图时可以对客观物体作适当的调整。正确处理主体与客体之间的色彩关系，使构图完整——密不透风，疏可走马。

第二、铺大体色

每幅作品或多或少存在着客观色彩与画面色彩之间的变化与差异。写生不是拍照片录相，主观感觉特别重要。课堂上老师摆放的每组静物都有一个较为明确的色彩倾向，这个阶段，主要是围绕着抓大体色。从主体和画面趣味中心入手，把受光和背光部区分开，再画受光中的物体固有色，力求准确。在铺大体色中要注意色彩的倾向，不要见什么画什么，要多对比，尽量减少、舍去细节部分，保持亮部色彩的明快并留出高光位置。铺大体色用大号笔容易把握大的色彩关系，以感性为主，运用湿画法，薄薄地铺开大体色。

第三、深入塑造

深入阶段是比较复杂的写生过程，要处理好整体与局部的虚实关系。首先，观察和塑造必须经常比较再比较。要使每个局部充实下来，但是又不能失去整体，这需要一个过程。一般从主体塑造开始，色彩的冷暖变化，色相、纯度的饱和以及素描关系，层层深入塑造。初学时往往强调了固有色而忽略了环境色，不要把每个物体不分主次都画一遍，而要始终围绕主体，靠拢主体，有些地方只需稍加修改就能达到很生动的效果，如果能用二笔解决的不要用三笔。保持水粉画的纯度、明度、避免越画越灰、越画越脏。

第四、调整

深入局部刻画后，必须回到整体上来，经过反复比较整体与局部之间的对比关系，加强主体和趣味中心的色彩对比，丰富局部，统一画面。色彩的衔接要自然，笔触要肯定、活泼、流畅。结束之前再检查如下：①主次关系是否拉开，有没有喧宾夺主。②前后空间的虚实关系到位了没有。③透视、反光、高光是否得当。④水粉画的特点强调得够不够。⑤技法和内容是否统一、完美。最后检查目的是总结经验，寻找规律，为下次写生打好基础。

3

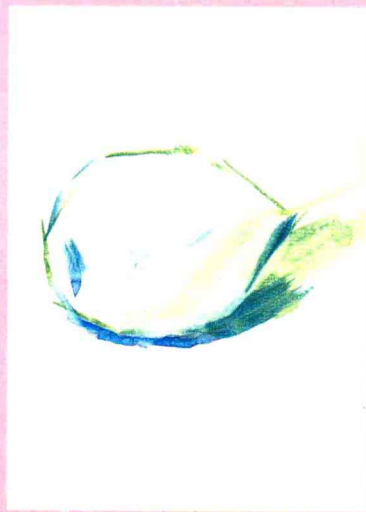

4

水粉画的作画步骤

1

2

3

水粉画的作画步骤

1

2

3

