

SECAI JINGWU

色彩静物

张承国 策划 孙乙峰 李雁 编著

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

J215/199

央美早班车
YANGMEI ZAOBAN CHE

色彩静物

张承国 策划
孙乙峰 编著
李 雁

重庆大学出版社

dc60/04

搭上直通央美的早班车

面对琳琅满目的美术教材，我常常在思考：什么样的教材才是莘莘学子的金钥匙呢？

尽管每个老师的作品都有自己的特点和独特的表现手法，在客观上无从评价其好坏，但对绘画的理解、基本功的锤炼总有其共通之处。我们组织编写的“央美早班车”这套书，就是寻道而去，组织近年在美术高考方面，最受考生和一线培训老师欢迎与推崇的资深教师为此编写而成，是有效提高学子们绘画能力的金钥匙。

在推荐这套书时，我真心地对各位考生和家长说：绘画的最高境界是学各家所长为自己所用。但是要达到这个需要多元文化的积淀、独立的思考观察力和懂得博各家所长的技巧。然而在当今应试教育模式下，尤其是刚刚致力于向艺术方向发展的考生却不必过度去追逐。毕竟我们需要首先拿到美术殿堂的通行证方能提到发展。所以在这段时间的学习过程中，今天临摹这本书，明天参考那本书。这样做的后果是套路太多，技法和描绘语言杂乱模糊，往往更容易迷失方向，出来的作品也不会有深度。只有脚踏实地地在“央美早班车”这样的书中去寻找自己的路，才是通往理想院校的捷径。因为书中将一线老师的教学心得与理念全方位地展示给大家！

在这里，我真挚地感谢素描资深一线教师颜培、吴军、严涛、白雪松；全国知名教师刘斌；2013年度最具人气的色彩教师孙乙峰、李雁。感谢他们将多年的经验毫无保留地展示给大家！

最后，愿读者能心想事成！从这套书中探索出通往理想院校的捷径，并顺利搭上通往艺术殿堂的早班车！未来的艺术大家必定在你们中出现！

张承国

2014年3月于北京

作者简介

孙乙峰，安徽人，中央美术学院、中国美术学院研究生。长期在一线从事考前培训工作，积累了宝贵的教学经验。其色彩作品，色彩关系极佳、塑造厚重豪放，被很多色彩教学书采用，常受邀客座北京、杭州、重庆、广州、沈阳、西安、天津等地各大画室讲学。

作者简介

李雁，毕业于广西艺术学院，受教于中央美术学院王华祥教授，2010至2012年就读于中国美术学院。一直从事美术教育，有丰富的教学经验。其教学色彩示范作品有着南北色彩融合的优势，被誉为高考色彩的新标杆。

第一章 色彩认识

- 一、重要的色彩概念..... 01
- 二、对色彩黑、白、灰关系的认识..... 01
- 三、调色法则..... 02

第二章 基础练习

- 一、大色块练习..... 03
- 二、大色调练习..... 04
- 三、倾向色练习..... 05
- 四、变调练习..... 06

第三章 规范化色彩作画步骤

- 一、冷色调色彩作画步骤..... 08
- 二、暖色调色彩作画步骤..... 10

第四章 水果主题分类练习

- 一、色彩设计..... 12
- 二、塑造法则..... 13
- 三、强化训练..... 14

第五章 陶罐主题分类练习

- 一、色彩设计..... 20
- 二、塑造法则..... 21
- 三、强化训练..... 22

第六章 金属主题分类练习

- 一、色彩设计..... 28
- 二、塑造法则..... 29
- 三、强化训练..... 30

第七章 透明容器主题分类练习

- 一、色彩设计..... 35
- 二、塑造法则..... 36
- 三、强化训练..... 37

第八章 花卉类主题分类练习

- 一、色彩设计..... 42
- 二、塑造法则..... 43
- 三、强化训练..... 44

第一章 色彩认识

一、重要的色彩概念

色相：即色彩的相貌，如黄色、绿色等。

色性：明度：指颜色的深浅程度。

纯度：指颜色的鲜艳程度。

冷暖：指颜色给人的心理感受。比如：蓝、绿是冷色，橙、红、黄是暖色。颜色的冷暖是相对而言的，冷色里面分冷暖，暖色里面也分暖冷。

补色：其实是人的眼睛产生的生理现象。比如：人们看到红色时眼睛会自动产生绿色来补充平衡，否则眼睛会涩疼。色弱的人就是补色颠倒，如他看到的是红色，正常人看到的则是绿色。

基本的三组补色：红对绿，黄对紫，蓝对橙。

两个补色相加会使明度降低，但加上白色会成为非常漂亮的灰色。

补色规律在调色写生中无处不在，是非常重要的规律！补色的调色方法：色相 + 白色 + 各种亮灰色（暖亮灰→肉色、拿坡里黄、芽黄等；冷亮灰→浅灰蓝、灰粉绿、起司、紫丁香等）。

二、对色彩黑、白、灰关系的认识

一张试卷无论考什么物体组合都必须体现出黑白灰（纯）的效果。比如：深色的罐（瓶）换成白（浅）色时，则其他物品或其中一块衬布就成为深色的色块等。

总之，你的画面肯定要有几块深色的色块、白（浅）色的色块、纯色的色块，那么，你要做的练习就是：纯色的练习、深色的练习、白（浅）色的练习、灰色的练习。这样你的画面才能成立，把右图色彩换成黑白图单色效果更能看出这一点！灰→浅蓝、拿坡里黄、芽黄等；冷亮灰→浅黄等。

右图与下图皆为近几年常见的考试内容形式，两张作业都呈现共同的画面秩序：即黑（深）色罐或瓶、白碟（碗）、纯色蔬果类、稍灰的衬布、更灰的背景。如此，画面构成了一幅色彩试卷最重要的大效果，即黑、白、灰（纯）的色彩秩序。

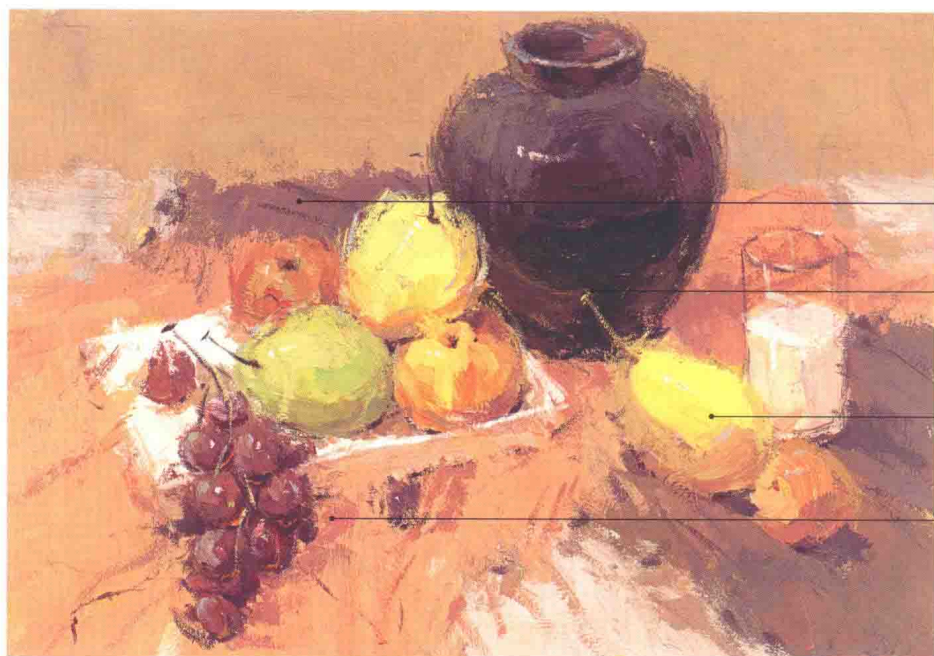
三、调色法则

比主衬布纯度更高的蓝色 + 偏冷的对比灰 蓝布投影

大量淡黄 + 拿破里黄 + 土黄 + 少量柠檬黄 + 少量暖灰 雪梨暗部

绿灰 + 大量淡黄 + 拿破里黄 雪梨暗部

肉色 + 拿破里黄 + 土黄 + 偏暖的对比灰 浅色衬布

深色布投影 在红布颜色的基础上加上比它更暖的红色 + 对比灰色

黑罐暗部 黑色 + 大量深红 + 少量橄榄绿 (透红)

雪梨亮部 白色 + 柠檬黄 + 淡黄 + 少量天蓝 + 拿破里黄 + 起司

浅色布投影 橙色 + 紫色 + 少量红色主衬布颜色

比主衬布纯度更高的蓝色 + 偏冷的对比灰 蓝布投影

黑色 + 深红 + 淡绿 + 土黄 黑罐暗部

白色 + 大量淡黄 + 柠檬黄 + 拿破里黄 雪梨亮部

肉色 + 拿破里黄 + 土黄 + 主衬布颜色 浅色布投影

第二章 基础练习

一、大色块练习

要求：不看形、细节、变化，画出大的感觉，做到基本的关系、基本的颜色、基本的空间要明确。

作用：通过平面大色块的练习，使学生作画时不被细节、小颜色牵制，快速抓住画面的大关系。

注意事项：画面中的每块颜色都需要整体观察与比较，分析色块间的明度、冷暖、纯度上的秩序。忽略细节的颜色变化，眯着眼睛观察更利于大关系的把握，时刻提醒自己在作画中整体观察的意识，才能做到调子的合理统一。

在美术创作过程中，黑白灰是用来对画面层次节奏归纳概括的一个方式规律，简单地讲就是画面的整体调子关系。在色彩中黑白灰的关系就是色彩的明度关系，指的就是画面的素描关系，总之素描加冷暖就是色彩。

步骤一：构图要遵循规律，主次分明、疏密得当。画面中罐子为主体物，果盘为次主体物，其他为次要物体。罐子与果盘靠近为密，杯子与苹果离主体物远为疏。塑造过程中要注意透视的准确性，尤其要注意罐子和果盘的俯视关系。

步骤二：先铺主色调的衬布；接着铺重色的衬布与背景；然后是深色罐、白碟；随后铺纯色的水果；最后点缀水果的颜色。

步骤三：先画最重的投影，即深色布上的投影。颜色不用调均匀。投影的形状与方向要准确，这样才会达到丰富层次的最理想效果。

步骤四：从水果画起，注意调色不用太均匀，同时照顾水果丰富的固有色。再画罐子的暗部。最后用深色在每一个物体的投影处压一下，同时勾勒线性的果柄即完成了作品。

实物图

1

2

3

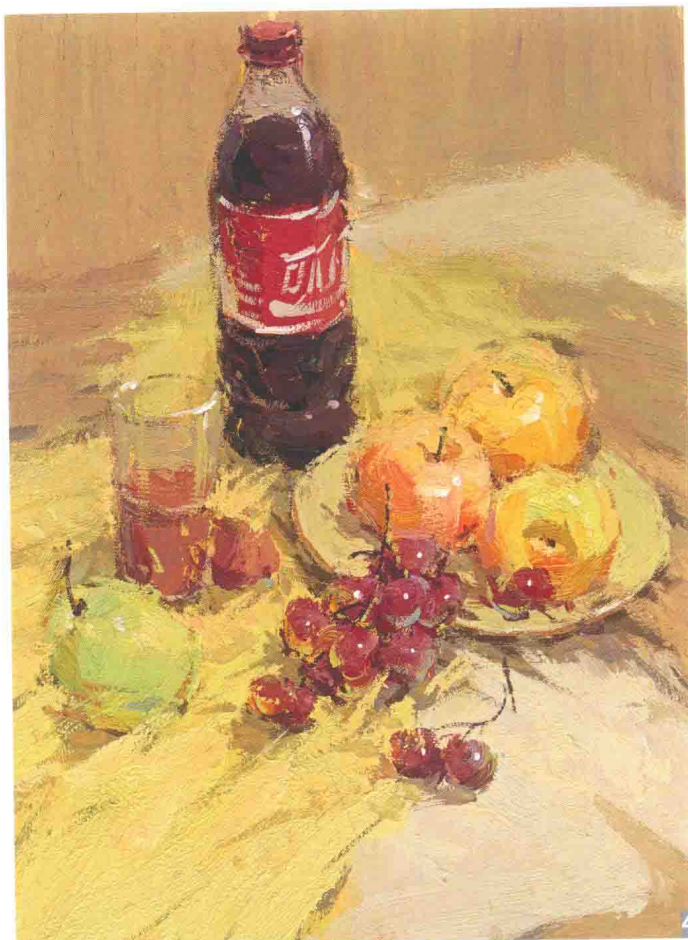
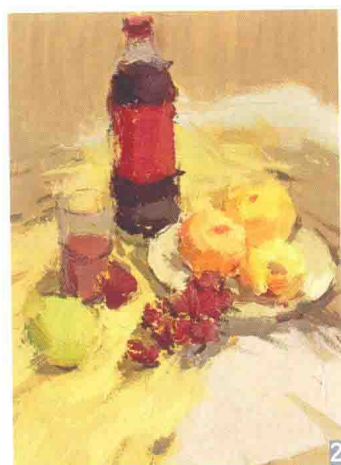

4

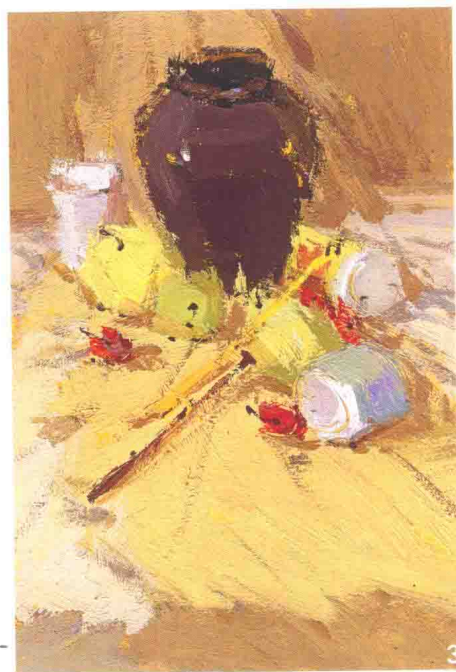
二、大色调练习

通过黄、蓝、绿、红、橙、紫六大色系的色调练习，熟悉各类色调的基本构成，进一步培养调色能力和对画面的主观处理控制能力。

1. 色调步骤演练

2. 色调课外练习

上面三幅图均为黄色调，但它们也有细微的区别：图1为重黄色调；图2为纯黄色调；图3为亮黄色调。

一般来说，重色调可以适当提高重色衬布的明度与纯度，以达到画面的和谐度；纯色调则要适当降低纯色衬布的纯度与明度；亮灰色调可以适当提高亮色衬布的纯度，降低其明度。这样的处理主要是为了拉开与主体物的距离，达到营造画面大关系和色彩关系和谐的目的。

三、倾向色练习

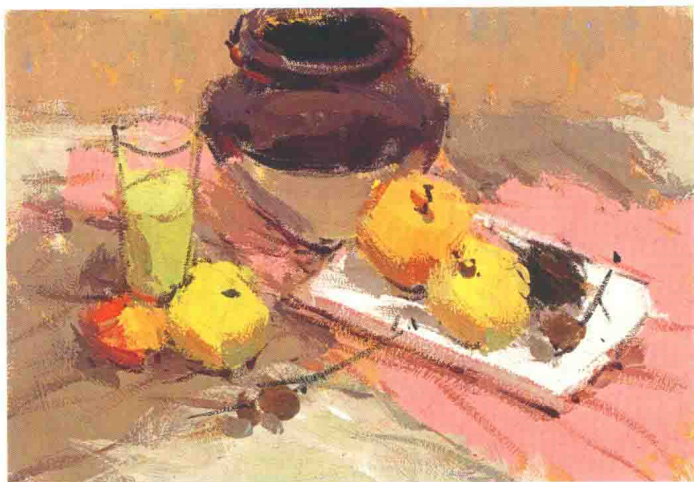
此练习是为了让学生由被动的抄静物的颜色变为主动去感受颜色的各种关系，走上主动画色调的关键一步。具体通过两组静物写生来解析色调的形成及各种色彩关系。

此幅图为冷调倾向（相对右边这幅写生）。衬布在红灰布的基础上倾向紫味，那么深灰绿布则倾向冷（蓝紫）绿，背景色在暖灰的基础上也呈现出紫灰的味道。罐的暗部偏紫红点，亮部亦向灰紫红靠，同时渗一些绿味出来，这是红色的补色平衡效果。白碟也是在白色里面加些肉色再加冷绿的颜色，也是补色的原理。白碟里的水果其固有色呈现一冷一暖。前面的水果在红调的影响下，在柠檬黄、淡黄的基础上再加一点肉色让它统一在色调中。后面的水果加入肉色后透出的紫味使其和红布更为协调。杯里的果汁和前面水果的绿味都是偏冷的蓝绿味，连点缀的水果都是偏冷的绿味。

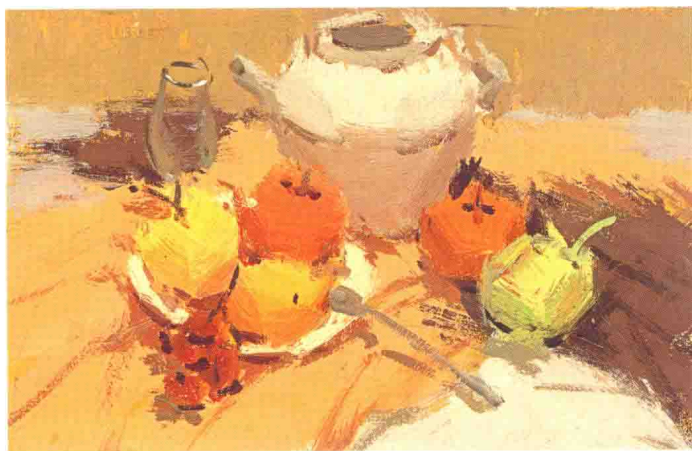
此组静物为暖调，黑、白、灰大关系明确，主次突出。

此幅图为暖调倾向。对比前一幅冷调，两者之间的冷暖倾向一目了然。衬布倾向橙红成分多一点。其他红黄成分的色块都倾向橙红、橙黄，绿则倾向黄绿多一点。即使是背景也是橙灰倾向。注意两幅作业的投影和冷暖倾向对比，还有两者之间物体暗部的微妙区别。

此组静物为中性色调，衬布和各物体的明度、纯度、冷暖差别都较大，要注意画面的协调性。

对比两幅冷暖调写生作业，色调倾向明确且微妙。冷调倾向绿灰，暖调倾向红灰。白罐在各种白色调中的冷暖倾向非常明确，暗部的颜色尤其到位。

四、变调练习

1. 第一阶段变调练习

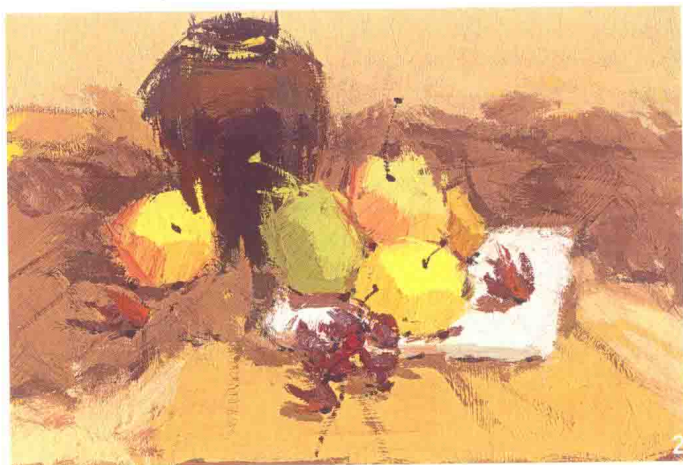
大量的大色块色调练习后,通过变调练习让学生能主动、自由地组织画面的各种关系,顺利地过渡到默写,这是最为重要的环节。所谓变调即通过改变原画面的色调,由一种色调倾向转变为另一种色调倾向的练习。

这种练习可分为两大阶段:

第一阶段:构图、静物的形色不变,只变换衬布的颜色;构图、衬布不变,只变换静物的形色;

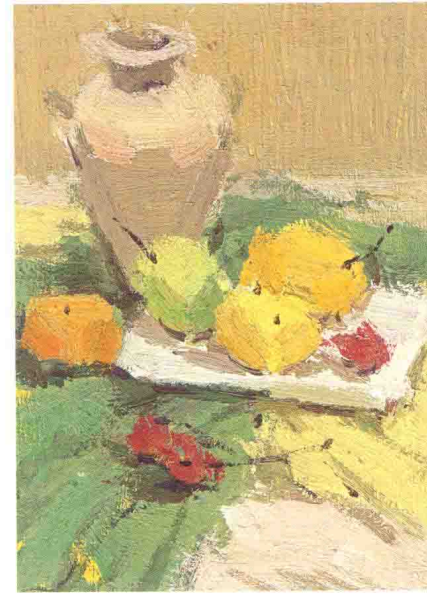
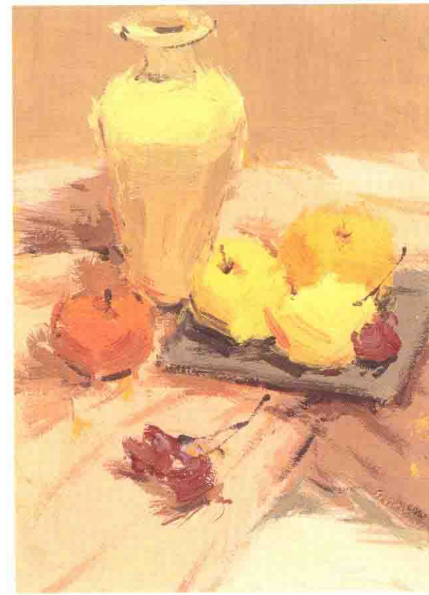
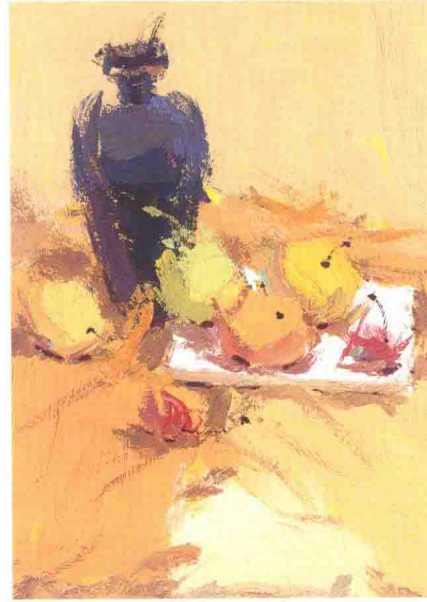
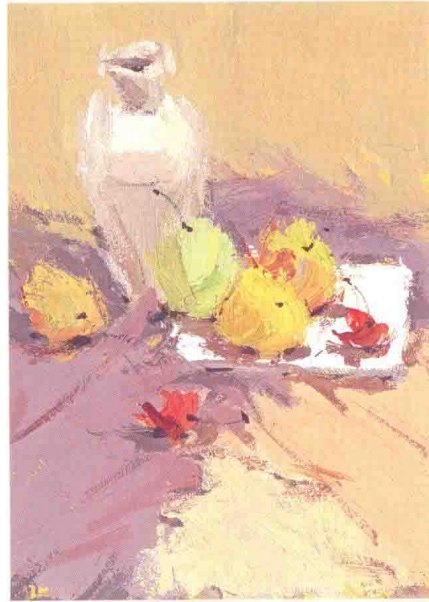
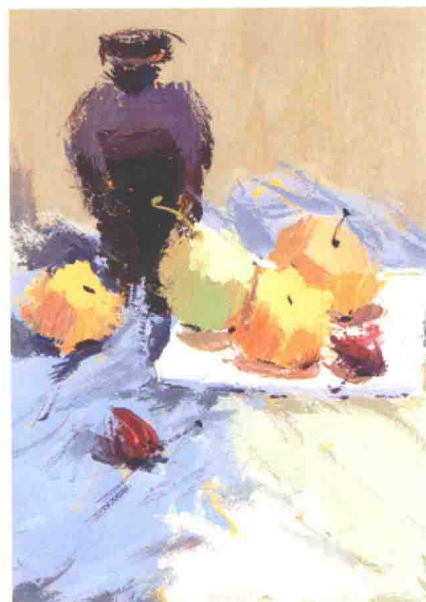
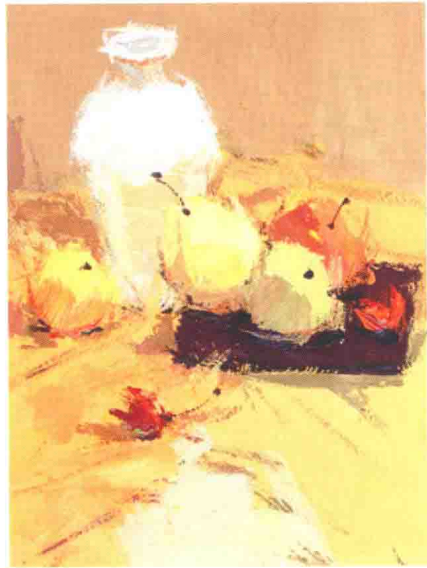
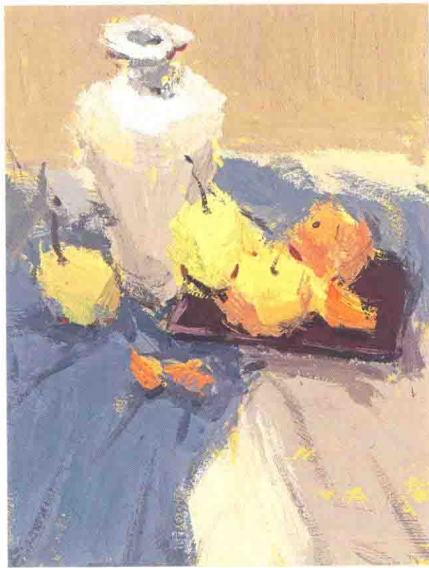
第二阶段:构图不变,静物的形色和衬布都变掉,从而形成另一个画面。

下面图1到图6为第一阶段变调(构图为横构图),分别为红、紫、蓝、绿、橙黄调。以图1与图2为例来说明此阶段的变调。红布变成紫布从而统领整个画面的色调倾向。重色罐由图2的暖红色变成图3的紫红色,相对应的水果也都往红色系里靠,但不能改变其色相,只是受紫色调影响多少都带些冷红的味道。

2. 第二阶段变调练习

变调练习第二阶段即只维持构图、形的不变，色相色调全部进行变化。

第三章 规范化色彩作画步骤

一、冷色调色彩作画步骤

步骤一：构图。刷一层黄底色，目的是画完成后透出底色，可起到统一色调的作用。二是水粉颜料打底后再画颜色，显得浑厚些。注意物体的特征、透视以及空间位置的准确性。

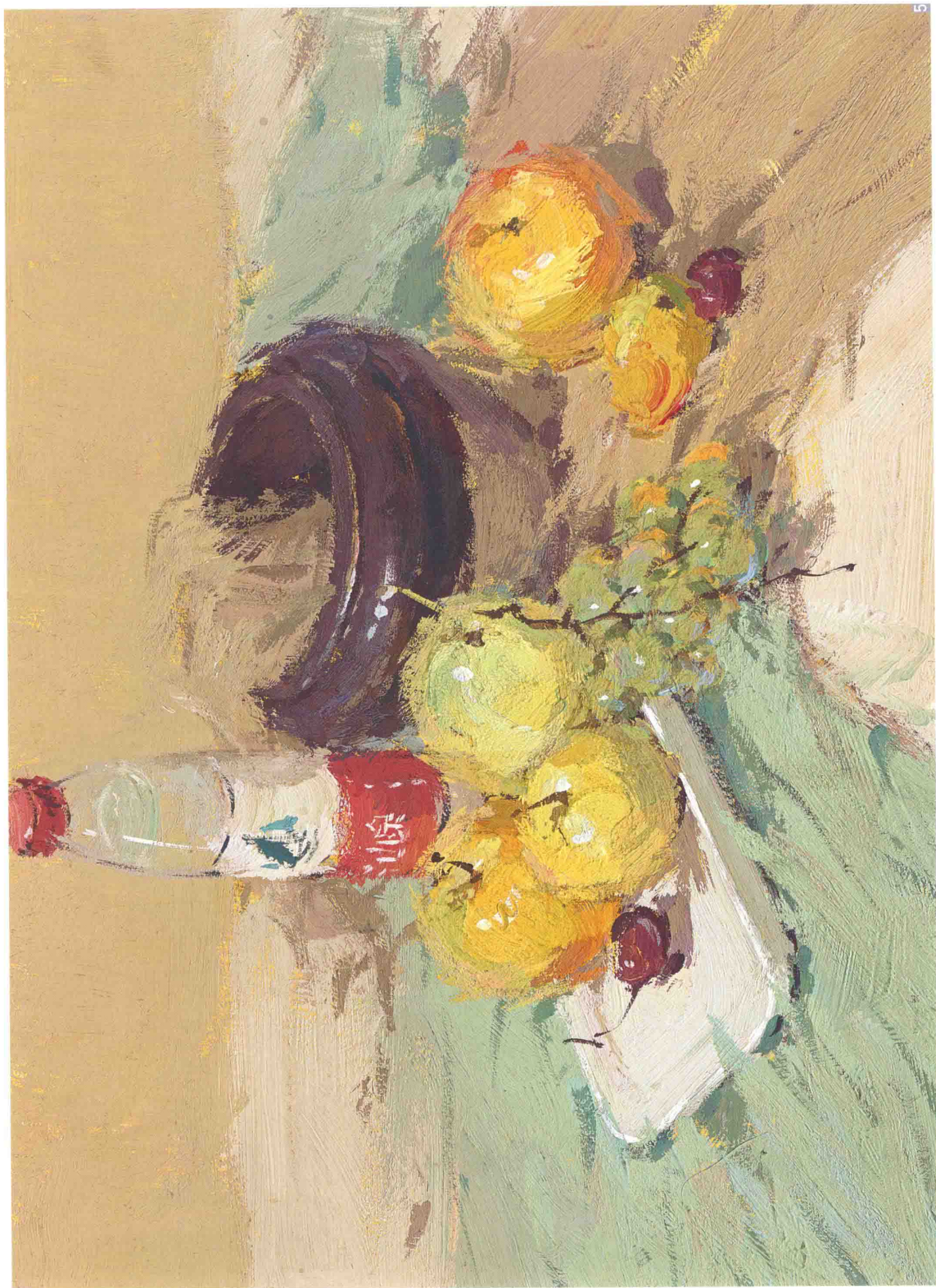
步骤二：铺色。平涂固有颜色，一般从主衬布开始，判断主衬布的冷暖倾向，此作业偏冷，蓝色里混合了肉色、紫灰、浅灰蓝等，灰色衬布也倾向冷紫灰，背景在米驼色的基础上也偏冷紫灰。罐子的重色部分（立面）倾向冷色，亮部的紫色则相对成了暖色。

步骤三：画投影。画投影一般是运用补色相加明度降低的原理，即蓝色和橙灰（要有冷暖倾向）变深灰蓝色，即为蓝布上物体的投影色。其他投影亦据此规律，只是明度、冷暖不同而已。

步骤四：塑造。这一步主要是画物体的体积和空间，即加物体的暗面和亮面使之变成黑、白、灰的体积效果。

步骤五：整理完成。在丰富黑、白、灰三大面的前提下，抓住主体，深入完成主体物的形质效果。

二、暖色调色彩作画步骤

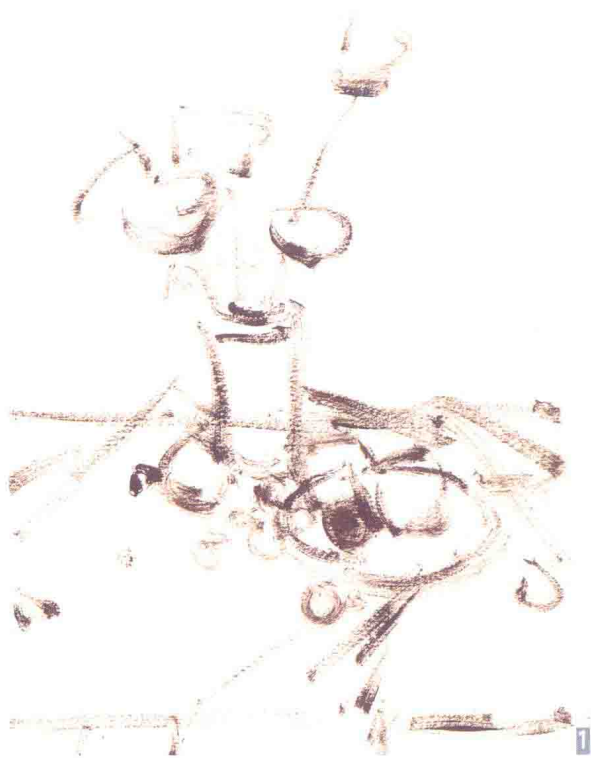
步骤一：用单色起稿。常用起稿的单色有赭石、群青。由于花卉与花瓶都比较高，所以最好选择竖构图。

步骤二：蘸稀薄的颜料，用大笔对桌面、衬布等进行大面积铺色。水果从前面的苹果开始，铺一层底色，再画出另外的不同颜色的水果。

步骤三：在大的色块基础上，调整相互间的关系。这一步相对简单，但非常重要，对比第二步你会发现投影画了以后，整个画面沉稳下来，光感和空间感已完全具备。

步骤四：从局部深入刻画，使整体色调统一，强化主体，弱化次要物体，特别注意主体物的塑造。暗面更多受环境色的影响，亮面更多受光源色的影响，尽力做到色块明暗清晰，用笔灵活。在黑、白、灰的块面基础上丰富每一部分的色块，使之体现出空间里的“形转色变”效果。

步骤五：整理完成。在丰富黑、白、灰三大面的前提下，抓住主体，深入完成主体物的形态、质感。这组静物中作者抓住了黑色罐和白盘里的水果为画面的第一、第二主体并进行深入刻画。其他水果和矿泉水瓶则较为概括。最后把衬布的前后空间和冷暖效果丰富一下即完成。

第四章 水果主题分类练习

一、色彩设计

1. 大色块构思

梨的亮面（偏冷、纯度相对较高）

梨的亮面明度较高，因为处于画面后方，所以相对于前面的水果会偏灰一点。

梨的暗面（偏暖）

梨的暗面受环境的影响较大，偏暖，以赭石、朱红为主，明度要低一些，使梨的体积感更强。

白色衬布（偏冷）
画白色衬布的时候要根据冷暖区域进行调色。

苹果灰面（偏暖）
苹果灰面颜色偏暖，以中黄、土黄为主，调和时注意颜料的饱和度。

菠萝亮面（偏暖）
菠萝的细节比较多，在色彩搭配上要注意和谐。

背景颜色（明度较低）
背景的颜色要注意与主体物的呼应、衬托关系。

2. 色彩的完美表现

二、塑造法则

水果的特点：固有色鲜明，形态比较简单，便于观察和把握。

写生时要注意以下几点：

首先，水果的颜色普遍比较鲜艳，但是也不能因此就过分地使用纯色。在特定的光源环境下，物体的受光面和背光面会呈现出不同明度和纯度的色彩，同样的物体在不同空间位置上也会出现色相、明度和纯度上的差异。

其次，要运用合理的笔触表现物体的结构感，避免过于圆润的效果。要做到这一点需要进行反复的练习。

最后还要仔细观察水果的形状特征、大小比例、微妙的色彩差异等。一百个苹果就有一百种形状和颜色。因此，写生时应避免简单化、概念化。

在画梨的过程中，用笔及一些处理方法和画苹果有许多相似之处。但梨的表面比苹果粗糙些，高光不像苹果那么明显和明亮。可用较干枯的笔触表现其高光及其边缘色，梨的用色纯度比苹果低些，黄色中略带一点粉色。梨的固有色为柠檬黄加上白色，柠檬黄的娇嫩感和白色的“粉”结合得非常恰当。蒂窝和蒂把用橙色、中绿加上熟褐来表现。明暗交界线用土黄、橘黄、中绿表现，亮部则用柠檬黄加上白色表现。

画苹果时要注意控制用笔与水分的把握。首先，在水分的把握上要做到暗部略湿，而灰部与亮部略干；其次，在用笔上，多使用一些摆的笔触，特别是在画苹果的灰部与亮部时，这样更容易体现它的色块，使苹果具有较强的体积感。

