

主旋律

美术系列丛书

张 勇·主编

BENSE YUANSU
本色元素

SECAI JINGWU
色彩静物

张 华·编著

中国纺织出版社

目录

色彩基本常识 003

色彩的基本概念 /003

色彩属性 /003

色彩要素 /003

构图分析 /004

画面的黑、白、灰关系分析 /004

色调分析 /005

色调基础 /005

冷暖色调简析 /005

色彩用笔的技法 /006

笔触的运用 /006

干画法与湿画法 /007

实景照片与作品对照 008

单个静物解析 /008

组合静物解析 /010

画面剖析 /022

实景照片的分类 042

水果类物品 /042

暖色调的常见搭配 /071

冷色调的常见搭配 /071

蔬菜类物品 /086

食品类物品 /110

花卉类物品 /126

生活用品类物品 /146

张 华

1977年出生于山东高密，现居济南，2004年毕业于山东工艺美术学院戏剧·影视美术专业。一直在美术高考一线教学，经验丰富，其实用的教学方法受到广大考生的青睐，为各大高校输送了大批优秀美术生，桃李满天下。出版著作《张华·色彩静物教学范例》《直通美院》《主旋律·色彩静物照片书》。

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敞开成功的大门。

色彩基本常识

色彩的基本概念

色彩属性

在千变万化的色彩世界中，人们视觉感受到的色彩非常丰富。从色彩混合的角度讲色彩可分为原色，间色和复色。但就色彩的系别而言，则可分为无彩色系和有彩色系两大类。

原色：也叫“三原色”，即红、黄、蓝三种基本颜色。自然界中的色彩种类繁多，变化丰富，但红、黄、蓝是最基本的颜色，是其他任何颜色调配不出来的。但原色相互混合，可以调出其他各种颜色。

间色：又叫“二次色”，是由三原色调配出来的颜色。红与黄调配出橙色，黄与蓝调配出绿色，红与蓝调配出紫色，橙、绿、紫三种颜色又叫“三间色”。在调配时，由于原色在分量多少上有所不同，所以能产生丰富的间色变化。

复色：也叫“复合色”，是用原色与间色相调或用间色与间色相调而成的“三次色”。复色是最丰富的色彩家族，千变万化，丰富异常，复色包括了除原色和间色以外的所有颜色。

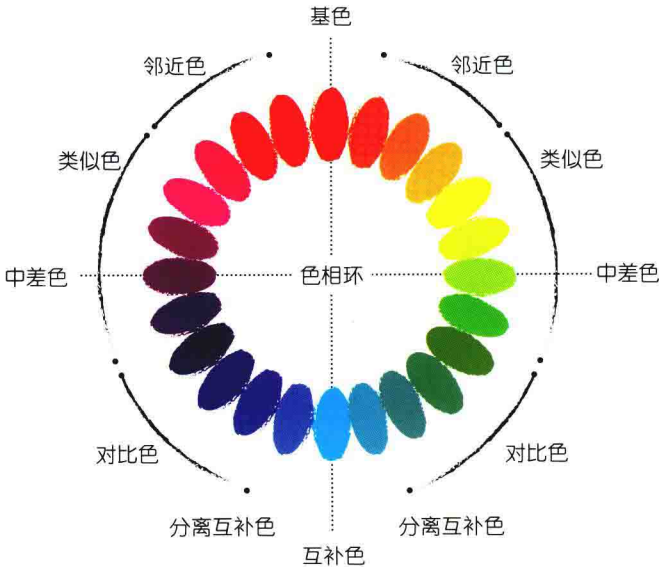
色彩要素

纯度：又叫饱和度，指颜色纯粹的程度，当一个颜色的色素含量达到极限强度时，纯度最高。纯度高的颜色色感强，即色度强，所以纯度亦是色彩感觉强弱的标志。物体表层结构的细密与平滑有助于提高物体色彩的纯度，同样纯度的油墨印在不同的白纸上时，光洁的纸印出来的颜色纯度高些，粗糙的纸印出来的颜色纯度低些，物体色彩纯度达到最高的物体包括丝绸、羊毛、尼龙塑料等。不同色相所能达到的纯度是不同的，其中红色纯度最高，绿色纯度相对低些，其余色相居中，同时明度也不相同。

明度：即色彩的明暗差别或深浅差别。色彩的明度差别包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红都是红色，但一种比一种深。二是指不同色相间存在的明度差别，如红、橙、黄、绿、蓝、紫六个标准色中，黄最浅，紫最深，橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

色相：即每种色彩的相貌、名称，如朱红、橘红、翠绿、湖蓝、群青等。色相是区分色彩的主要依据，是色彩的最大特征。色相的称谓，即色彩与颜料的命名有多种类型与方法。

冷暖：冷暖即色性。色彩的冷暖是心理因素对色彩产生的感觉。人们见到暖色（如红、橙、黄等）类的色彩，会产生热烈、欢乐、温暖、开朗、活跃、恐怖等情感反应。见到冷色（如蓝、青等）类的色彩，会联想到海洋、月亮、冰雪、青山、绿水、蓝天等景物，产生宁静、清凉、深远、悲痛等情感反应。

构图分析

静物写生是先摆好静物再进行写生的作画方式。在摆放物体时，已经考虑好了许多画面构图的因素，如各物体主次位置的安排，物体前后、左右的

疏密关系，色彩的轻重、对比关系等。构图是构成画面的基础，是以更好地表现对象为目的。每幅画的构图都应有一个视觉中心，以体现表现的主题。这个中心不一定处在画面的正中心，一般是根据需要安排在画面比较明显的位置上，目的是为了突出主体。构图时应强化主次、前后及疏密关系的稳定，以求画面的平衡。静物组合在画面中不宜过大或过小、偏上或偏下、偏左或偏右，上下、左右的安排要适中，

看上去要有一种平衡、自然、舒适、饱满的感觉，这样才能使对象在造型和色彩关系上得到充分的体现。总的说来，可以概括出以下几点。

画面均衡：构图要“上紧下松”，即画面重心应稍偏上，主体物要能稳

住重心，整组物体的位置不能过于偏向某一方向，画面要均衡。

主次分明：表现的主要对象或体量大的物体是主体物，其余则是次要物

体或陪衬物。主体物的刻画要深入，要形成视觉中心，这样才能明确各物体的主次关系。

对比协调：组合的物体应该有大小、高低、方圆、疏密上的对比。摆放的状态有直立、横卧及方位的变化；物体色调要有深浅上的搭配，要相互衬托；各物体的重叠、遮挡要有“隐”有“现”。

相互呼应：所谓呼应是指各物体之间彼此要有联系、有呼应，这样才会形成整体、统一的画面效果。

虽然各物体已确定了摆放位置，但在写生时适当地在画面上调整个别位

置不理想的物体的位置会使作品更具有感染力。色彩静物常见的构图形式有三角形构图、四边形构图、“C”形构图、“S”形构图、复合型构图、圆形构图等。

三角形构图是最常见和最稳定的构图形式，静物分成三组放在三个顶点上。此类构图具有画面稳定、主体突出、层次明确、错落有致的特点。

画面的黑、白、灰关系分析

色调分析

色调基础

色调指的是一幅画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。一幅好的色彩作品，肯定是将色调放在首位。现在越来越多的考试，也逐渐将“色调”摆在了“造型”的前面。

从色性上区分，有冷调子、暖调子；

从色相上区分，有绿调子、黄调子、紫调子等；

从明度上区分，有亮调子、灰调子和暗调子；

从纯度上区分，有鲜艳色调、灰色调等。

刚开始学习画画的同学往往找不到所需色彩或感觉不到调子，是因为还没有具备发现色调的“眼睛”，还不会观察，一旦掌握了色彩的观察方法，就会发现一个崭新的色彩世界出现在面前。

冷暖色调简析

色彩的冷暖感觉来自于人的生理和心理感受的生活经历，因此，色彩要素中的冷暖对比特别能发挥色彩的感染力。色彩冷暖倾向是相对的，要在两个色彩相对比的情况下才能显示出来。在色彩写生过程中，认识色彩的冷暖对比变化，主要是依靠相互比较的方法。

认识到色彩冷暖对比的规律，这在色彩学习中非常重要，如果不能认识并表现出这种冷暖对比关系，画面上的色彩就会显得单调。

冷暖对比有多种形式，如以暖色调的背景环境衬托冷色调的主体物；或是以冷色调的背景环境衬托暖色调的主体物；或以冷暖色的交替，使画面色彩产生节奏感。

色彩冷暖在心理上产生的种种相对的反应，说明其具有复杂的表现力，但这种表现力并不是孤立的、绝对的，是需要与绘画中的情节、形象等种种其他因素相联系、相结合而产生的。

当颜色进入画面以后，色块的面积大小、形状、位置，是形成画面结构和表达主题思想及情感的一个重要因素。它对画面的均衡稳定、对比协调、色调统一、节奏韵律等都起着重要的作用。

此图为黄赭色调。在该组画面中，物体绝大多数为暖色系，作画时为体现画面空间、层次以及画面协调程度等，应将背景的暖色成分减弱，适当添加冷色成分来烘托整幅画面。

此图为绿色调，是一块绿色衬布和一块白色衬布的搭配，画面中对比成分较少，整幅画面色调和谐、统一，画面中虽有暖色调水果，但因为整幅画面中绿色是“领主”，作画时应降低水果的纯度。

色彩用笔的技法

笔触的运用

笔触指作画过程中画笔接触画面时所留下的痕迹。笔触虽为一种技术因素，但也传达出作画者的艺术个性和修养，因而，也是画家艺术风格的一个组成部分。

1. 笔触有摆、擦、刷、堆砌、飞白等方法。因笔触有大小的区别，落笔有轻重、快慢的不同，为此要进行切实的研究和探索。
2. 一般来说，要顺着物体切面的转折方向运笔，这样画出来的物体才有体积感。
3. 笔触要有藏有露。暗处、远处、虚处、平处的笔触要藏，近处、实处、凸处要露；次要部分笔触要藏，主要部分笔触要露；大面积、大形体、笔触要大，小局部、细微处笔触要小。
4. 根据不同部位需要灵活运用笔，收放自如，既求变化，更需协调，以免造成画面紊乱。
5. 要注意笔触的平摆和快落快起。平摆是指用小方笔，一笔一笔地摆，犹如镶嵌一般；用较厚的颜色，运笔快落快起，能产生飞白的效果，较适合于画高光。

勾

用笔勾画的线条，因用笔的型号和技巧的不同而效果多变（常用于枝干、藤蔓、草丛、波纹和一些建筑的纹理等）。

刮

用刮刀在画面上刮去不理想的部分，也可用刀刮去不必要的细节，还可在未干的颜色层上刮，使之露出底色从而显现各种肌理。

点

用笔或刮刀蘸颜色在纸上留下的点状笔触，在作画过程中经常使用。甚至可以通篇使用该技法，使画面颜色丰富、活泼。

涂、刷

用大号笔多蘸颜色大面积铺色，用笔时做到胸有成竹、泼辣有力。

摆

笔在画面上留下肯定、明确的笔触，可以交代出一些明确的形，在作画过程中经常使用。

划

用刮刀或笔杆在未干的颜色上刻画出阴线条和形，是一种非常灵活、巧妙的技法。

拍

用宽笔蘸色后在画面上拍打产生一定的起伏肌理，效果含蓄丰富。

洗

湿画后在颜色未干时用笔蘸水在底色上冲洗。留下湿润含蓄的笔触，别有一番情趣。

皱

用笔根逆向行笔再带回，笔触苍劲、有力。如用笔前不将颜色调匀会出现变化丰富的色束。

砌

用刮刀代替画笔，使颜色堆砌在画面上同时留下刀痕。用砌的方法可以有不同厚薄层次变化，刀的大小和形状以及用力的方向不同也会产生丰富的变化，使颜色丰富厚重。

粘

用刮刀多蘸颜色使颜色在接触纸面时再将其轻轻带起一部分，反复多次会形成非常丰富厚实颜色肌理层。

扫、擦

控制颜色显度和力度产生使笔触上下交错、松动而产生的色彩效果。使用笔身和笔腹会产生不同笔触效果。

干画法与湿画法

1. 干画法：也称厚画法，是指调色时少加水或不加水，然后在干的纸面上着色的一种基本技法。

干画法的特点：造型坚实有力、表现对象突出，形体肯定，体面转折明确、色彩层次清晰。

干画法常见问题及其解决办法：

① 颜色易灰、脏。主要原因是重叠次数太多，每次重叠的颜色都有变化，没有考虑几遍颜色重叠后产生的色彩效果。颜色太多太杂就会浑浊并失去色彩倾向。所以不要过多地重叠色彩，即使重叠也要注意，越是后面的颜色纯度越高。

② 颜色易板而不透明。主要原因是重叠色彩时颜色过厚，特别是半透明颜色（如赭石、熟褐等）与不透明颜色（如土黄、土红等）。因此重叠颜色时，越到后面越要薄，并且颜色的饱和度要高。

2. 湿画法：也称薄画法，是用水调和颜色后，在湿的纸面上着色的一种基本技法。

湿画法的特点：造型柔和，形体边缘模糊，色彩层次含蓄，颜色丰润，富于变化。

湿画法常见问题及其解决办法：

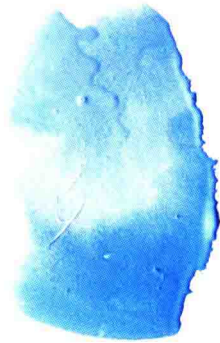
① 易出现水渍。主要原因是第二遍颜色重叠时，比第一遍颜色水分多而颜料少，刚画上去的颜色把第一遍颜色冲开了所产生的结果。因此在第二遍重叠颜色时宜水分少而颜料多。

② 物体易走形。主要原因是第二遍叠色或接色时水分过多产生流动而造成的。解决的办法是：第二遍叠色或接色时与第一遍颜色的水分应等量运用，这要取决于作画者利用经验去把握水分。

干画法

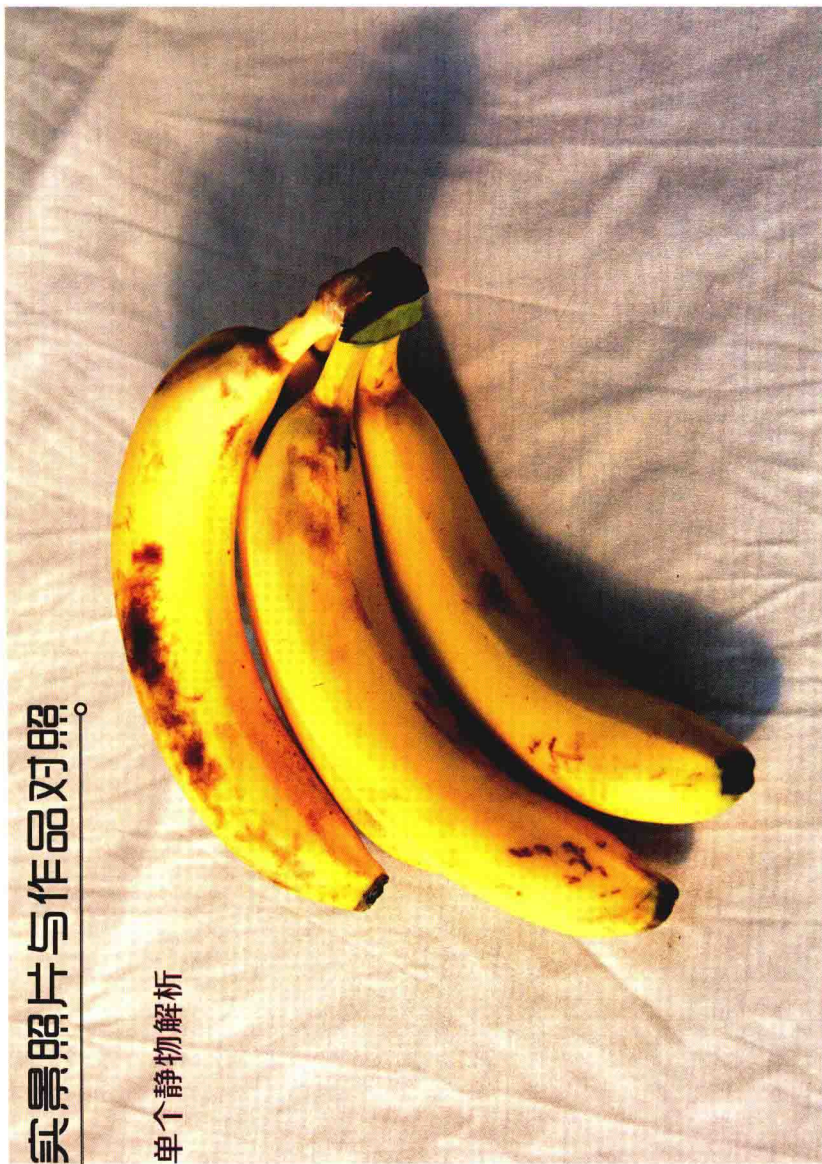
用笔时颜色中水分较少，直接在纸上作画，笔触肯定、明确，变化多样。比较容易控制，也可多层次铺色，颜色丰富、层次感强，是常用的绘画方法。

湿画法

指用笔上的湿颜色直接作画或在湿底子上作画，水色渗透、晕染、淋漓可使画面产生十分自然、柔和、滋润的效果，常用来表现迷离、虚幻的景物，如水中倒影、远景、雨景、雾景及物体暗部和虚的部分。着色时要把握纸的湿度、着色时间、用色浓度，反复多次练习才能运用自如。

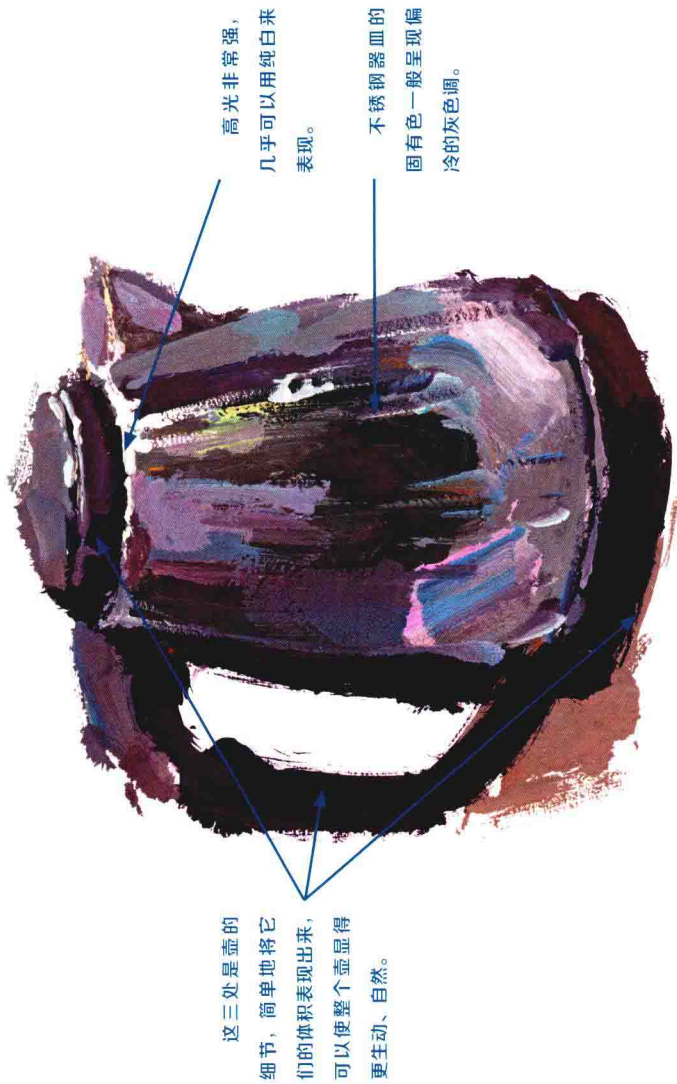

实景照片与作品对照。

单个静物解析

亮、灰、暗三个面，无论是从颜色的明度上还是纯度上，都应该分得清楚一些。

这三处是壶的细节，简单地将它们的体积表现出来，可以使整个壶显得更生动、自然。

高光非常强，几乎可以用纯白来表现。

不锈钢器皿的固有颜色一般呈现偏冷的灰色调。

此处是陶罐的灰面，也是衔接陶罐后方的桥梁，受环境色影响较大，要注意环境色素的运用。

罐口厚度的处理，既要注意形的大小，也要注意颜色上的冷暖和明度。

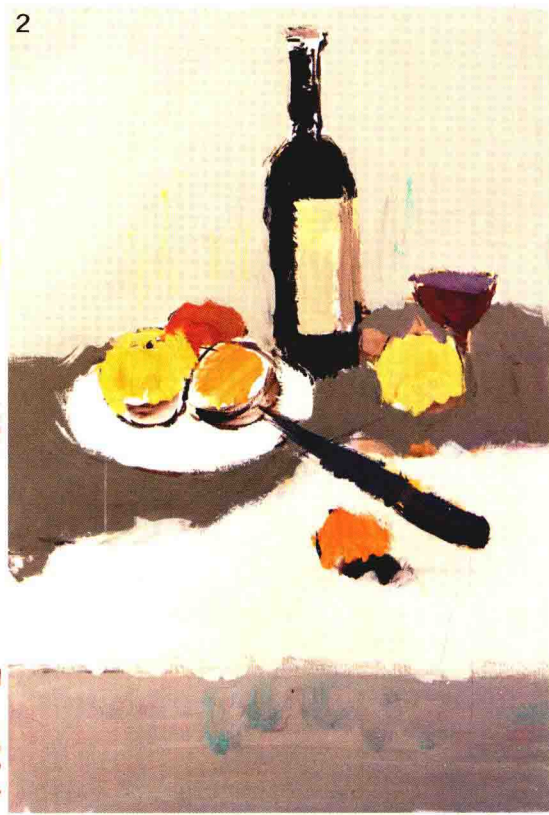
组合静物解析

这组静物组合为典型的红酒瓶、水果类题材，也是水粉静物中最常见的题材之一。这种题材在表现时相对而言较为简单，掌握其基本的作画思路，选择合适的作画技法进行表现即可。

1. 用单色勾勒出物体的形状位置，用笔要松动，台面、立面的空间透视变化要明确。台面的面积要留得大一些，这样能体现出较强的画面空间。红酒瓶的造型要准确、对称。

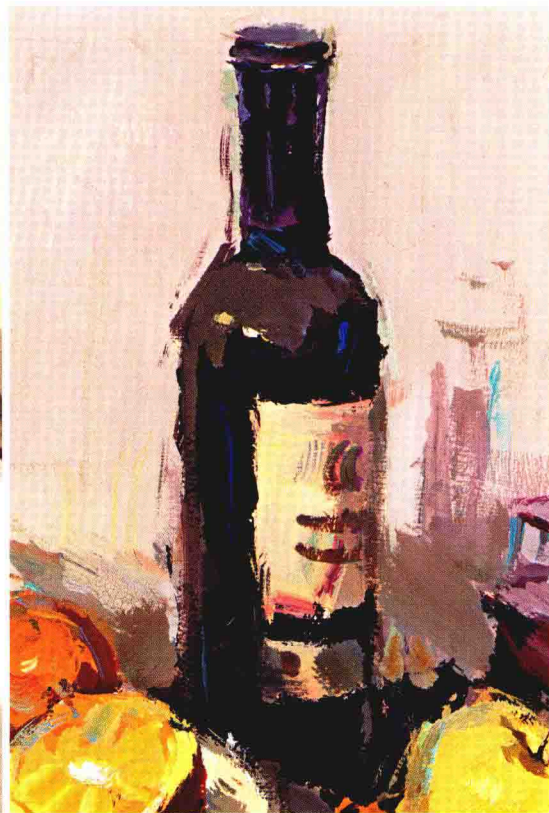

2. 从整体出发，概括地铺出画面大的色彩关系。铺色时可略加水分，使用色更加滋润，但用水不宜过多，否则画面会变脏。衬布的颜色与背景的冷色要相呼应，这样可使画面空间关系明确，前后协调。

3. 进一步塑造画面中的各物体，提高物体的亮部，视觉中心的红酒瓶及水果是塑造的重点，尤其是红酒瓶的造型。丰富背景和桌面的灰面过渡层次，增加画面空间感。画出各物体的投影，要注意各投影的前后关系。

4. 塑造物体时应使物体融入到整体的画面之中，勿使某个物体孤立的存在（如主体物红酒瓶），同时也要注意区分同类色物体之间在色彩上的细微差别。

要点分析：红酒瓶呈深色半透明状，可将其概括为大圆柱体、锥体和小圆柱体的组合体。首先要注意重色块间的整体性，因此边缘线的表现要考虑环境色的影响，转折处的颜色由于玻璃折射原理其色彩有较明显的深浅变化，画高光要注意形状和位置。平时练习时应细心观察这些细节，这样才能更好地掌握红酒瓶的表现要点。

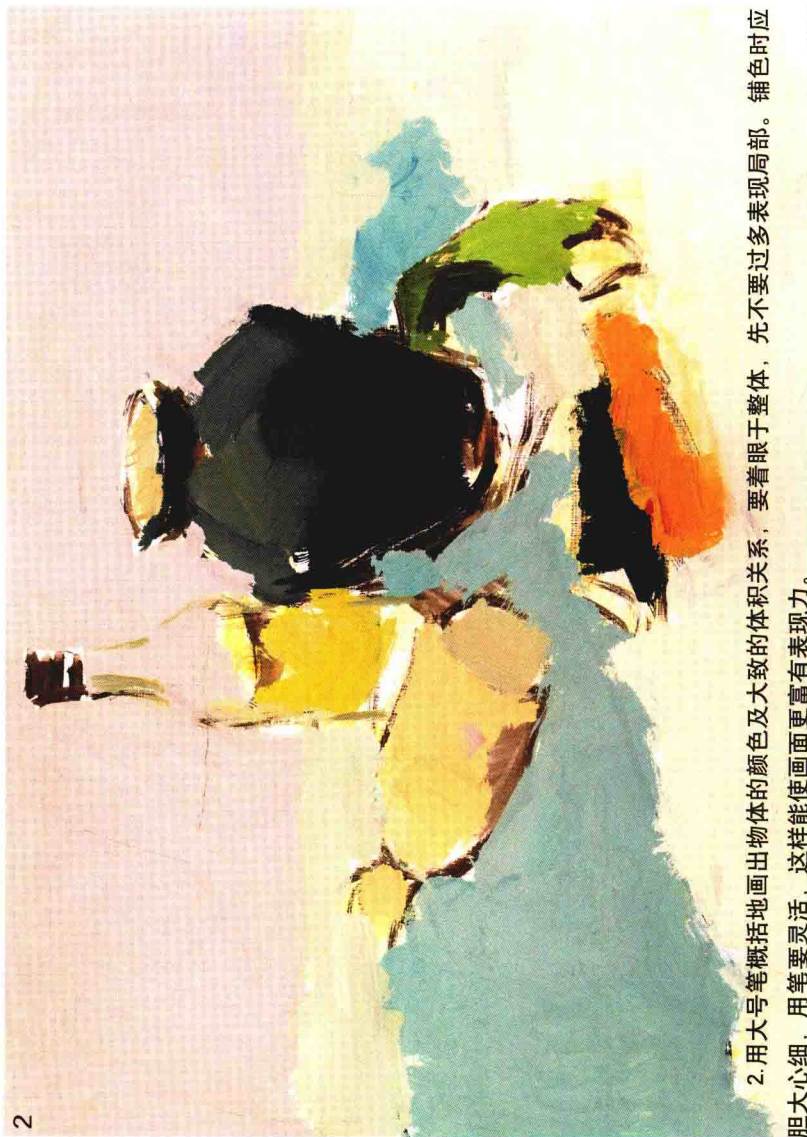
5. 丰富画面细节，如前面的几粒葡萄、红酒瓶标签上的文字等。添加细节时要注意画面的整体感。最后从画面整体出发，对局部略做调整。

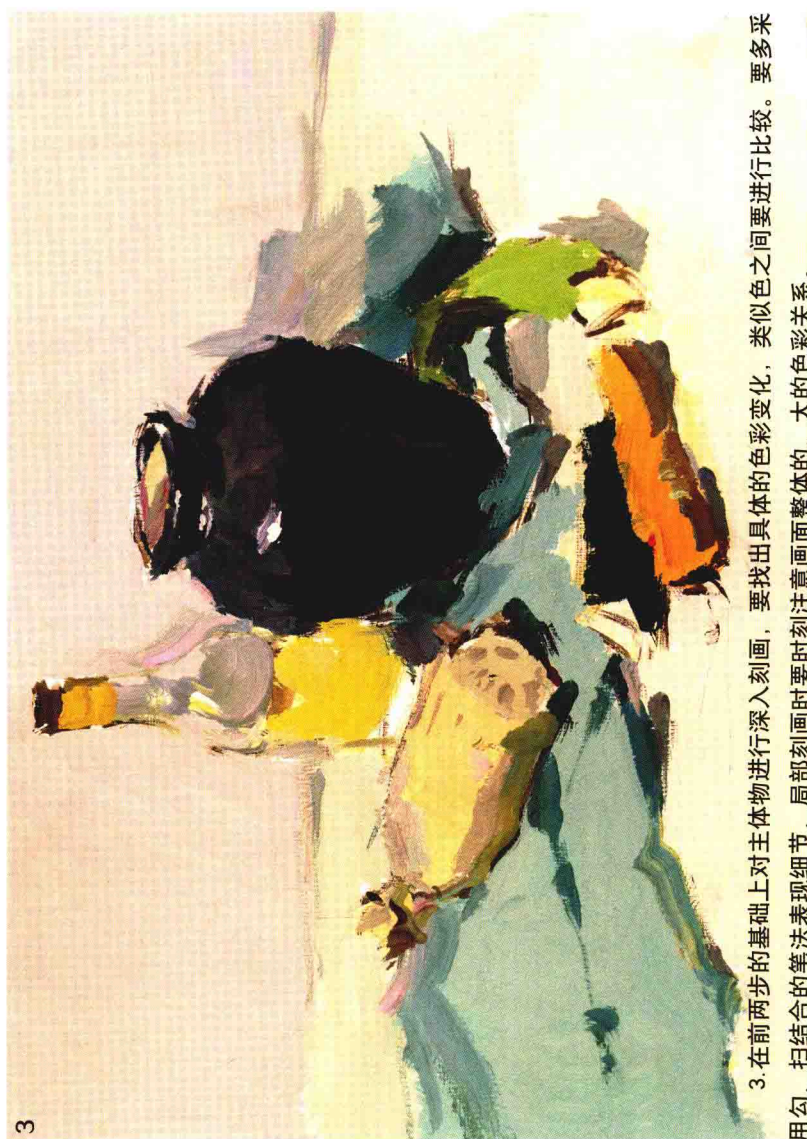

1. 观察静物组合，确立画面构图及大的冷暖关系，然后用单色勾勒出每个物体的轮廓及结构线，接着用加水稀释后的颜色铺出明暗变化及空间变化。

2. 用大号笔概括地画出物体的颜色及大致的体积关系，要着眼于整体，先不要过多表现局部。铺色时应大胆心细，用笔要灵活，这样能使画面更富有表现力。

3. 在前两步的基础上对主体物进行深入刻画，要找出具体的色彩变化，类似色之间要进行比较。要多采用勾、扫结合的笔法表现细节，局部刻画时要时刻注意画面整体的、大的色彩关系。

4. 进一步深入刻画各物体，丰富一些小细节，但要注意画面的整体感。最后对局部略微调整，使物体间的相互联系更加明确、自然、生动。