

SECAIJINGWU SHILIXIANGJIE

色彩静物

实例详解

祝国远 编著

江西美术出版社

责任编辑：王洪波 李伍强 封面设计：王洪波
作品提供：祝国远 黄志明 李洪波 邬振洁

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物实例详解/祝国远编著. —南昌: 江西美术出版社, 2008.7

ISBN 978-7-80749-514-7

I. 色… II. 祝… III. 水粉画: 静物画—技法 (美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 085227 号

色彩静物实例详解

祝国远 编著

江西美术出版社出版 (南昌市子安路 66 号)

邮编 330025 电话 0791-6565832

<http://www.jxfinearts.com>

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2008 年 7 月第 1 版

2008 年 7 月第 1 次印刷

开本 787 × 1092 1/8

印张 3 印数 5000

ISBN 978-7-80749-514-7

定价 16.00 元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所

概述

我们很多同学都想快速掌握色彩练习的技巧与技法，尽早学有所成，在此，我们根据多年的教学经验和体会，编写了这本画册，如果按照我们的教学思路去练习，你就能轻松地驾驭你的画笔和色彩。

色彩的由来：光是色之母，即没有“光”就没有“色”，通过三棱镜，白光（通常指无色光）被分解成赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫光素。我们眼睛看到的色彩是物体吸收部分光和反射部分光的结果，吸收的是物体不具备的色素（色彩），反射的是物体具备的本来的色素（色彩）。另外我们在生活中也经常看到有色光源照射物体，在这种现象下物体吸收部分有色光源至饱和时，物体呈现的颜色是光源色和物体的固有色之和。

色彩的三要素：A．纯度——指颜色的纯净度，也包含了饱和度；没有经过调配的颜色纯度最高，没有沾稀释物的颜色饱和度最高；B．明度——指颜色的亮度，加白使颜色变亮，反之则暗；C．色相——指颜色的本来面貌，如大红、深红、草绿等色彩呈现在我们面前的本色。

冷暖色彩的区分：冷色——使人联想到草原、冰川、大海、蓝天、生命、科技、现代等，如绿色、蓝色、青色、紫色等；暖色——使人联想到太阳、火焰、麦田、火辣、丰收、成功、希望、胜利等，如黄色、红色、橙色等；还有中性色，如赭色、熟褐色等。另外同学们要注意的是色盘里颜色的冷暖只是相对的而不是绝对的，比如草绿比墨绿要暖。

物体的三大色系：固有色——指物体本来的颜色或色彩；环境色——指映衬在固有色上或影响固有色的色彩；光源色——指照射画面主要光线的颜色。要考虑好三者之间的关系与相互作用的变化，环境色与固有色、光源色与固有色有机地结合在一起才是画面和谐的前提。

色调的分类：一幅好的作品在色调上要从两方面考虑，即从色性上分可分为冷色调、暖色调、中性色调；从明度上分可分为亮色调、灰色调、暗色调。

要画好一幅色彩写生练习，首先是对对象的感性认识再到理性认知。要先观察每个物体的固有色，再了解它的环境色与光源色，然后在脑海里形成它的色彩倾向，接着要考虑好整个画面应该形成什么样的色调，最后选取好构图开始作画（动笔）。默写也应该像前面讲到的一样考虑好那些前提再动笔画。我们在学习的过程中一定要避免没经过任何的思考就拿起笔来画的坏习惯。

色彩试卷要想取得高分，应把握好形与色的关系，注意画面色调的控制、冷暖的搭配、色彩空间的塑造、质感的体现和基本素描关系的把握。使得画面上的形体与色彩能有机结合，每块颜色应能在形体上放得稳，整个画面要有个基调（调性），色彩冷暖的搭配要和谐（对立与统一）。画面好的空间塑造主要靠色彩的冷暖和明度来推进。质感体现得好能给画面带来生机——它的体现主要靠高光、反光、环境色以及用笔。色彩中素描关系主要是指构图美观新颖，黑白灰层次、主次关系、虚实关系等的处理与把握。另外要注意颜色的调配——没经过调配的颜色叫单色，两种颜色调配在一起叫间色，三种颜色或三种以上的颜色调配在一起叫复色。切记在调配颜色时不宜调配得过匀，调配太均匀的色彩很死板，这样的色彩用到画面上很木，会使画面缺乏生动性。还要注意的是物体亮部偏冷，暗部就一定会偏暖（这也是人的视觉生理需要的补充），但这种冷暖只是相对于物体的亮部和暗部的固有色而言。在这里列举几种冷暖对比最强烈的色彩：红绿、黄紫、蓝橙。在我们通常看到的色环当中一百八十度对着的色彩就是一种对比色关系。

色彩学习中常出现的毛病：

平——一方面指体积感的缺乏，另一方面指整个画面处理太一致，缺乏艺术语言的表现。

板——指画面死板、僵硬，缺少虚实的处理以及色彩的应用，不活跃生动。

灰——画面缺少亮颜色和重颜色，以及纯度相对高的区域或色块。

花——通常是由于环境色应用过多、高光乱点所导致，环境色不能强加上去，而要恰如其分地表现，起到烘托画面气氛与和谐的作用。

乱——指形与色的关系不到位，颜色张冠李戴，使得明暗、冷暖无规律、无秩序，没有考虑颜色的摆放，而是看到“漂亮”的颜色就往画面中用。

粉——指画面中白色用得过多，甚至一些很重的颜色中都掺有白色。白色不到万不得已最好不用，它在我们作画中用量虽然很大，但是一定要控制好。重颜色物体的暗部一般不用白色，在不需要用白色的时候如果笔头上有白色一定要清洗干净。另外还需要注意的是，用白色调和的色彩要尽量饱和些。

脏——一般指用在画面中的颜色缺少色彩倾向，看不出色相，或者亮部与暗部的色彩混淆、滥用。

火——纯度高的暖颜色应用过多过死，或者冷暖和谐搭配考虑得不够。纯度很高的色彩是用来提画面精神的，不宜过多。

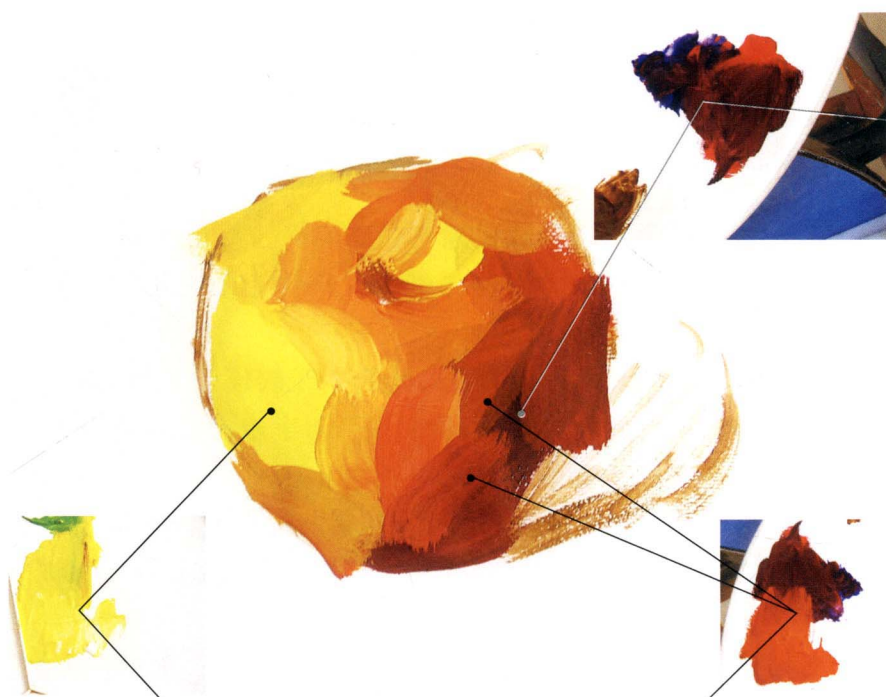
在学习绘画的过程中一定要注意提升艺术修养，学会感受画面和认知画面，同时要注意写生与临摹相结合，在临摹中汲取经验，并应用到写生中去。另外要利用在写生与临摹中所学到的知识进行一定量的默写练习。通过对以上知识的掌握以及反复的练习，一定会有好的成绩，并在激烈的竞争中取得成功。

在色彩考试中大致的得分要点：

1. 构图（落幅）5—10分；
2. 色调、冷暖的和谐，空间的把握40分；
3. 塑造、主次与虚实关系、质感体现40分；
4. 艺术语言的表现10—15分。

熟褐

① 柠檬黄 + 少量淡绿 + 白

③ = ② + 不等量的大红

④ = ① + 橘黄 + 少量淡绿

⑤ = ④ + 不同量的大红或橘黄

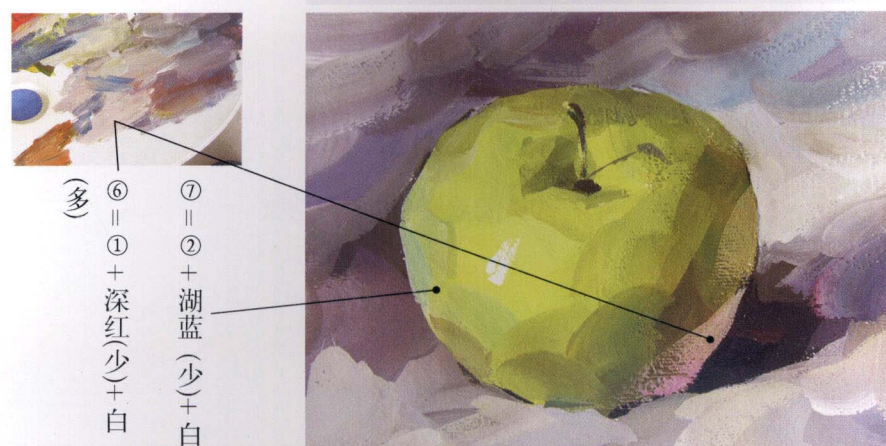
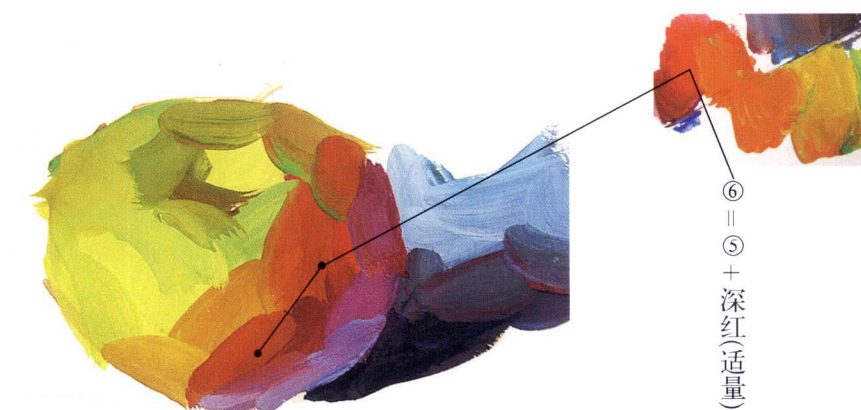
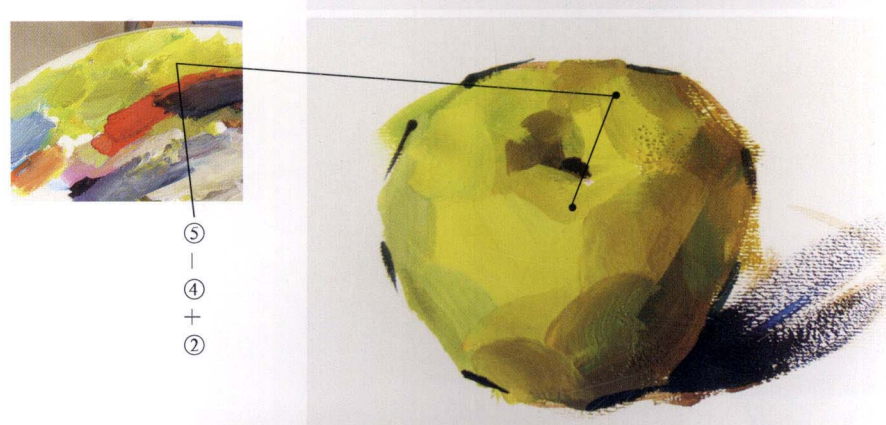
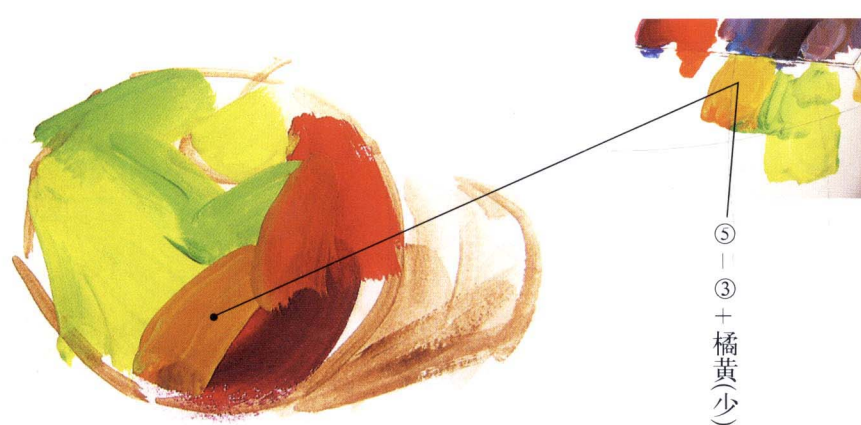
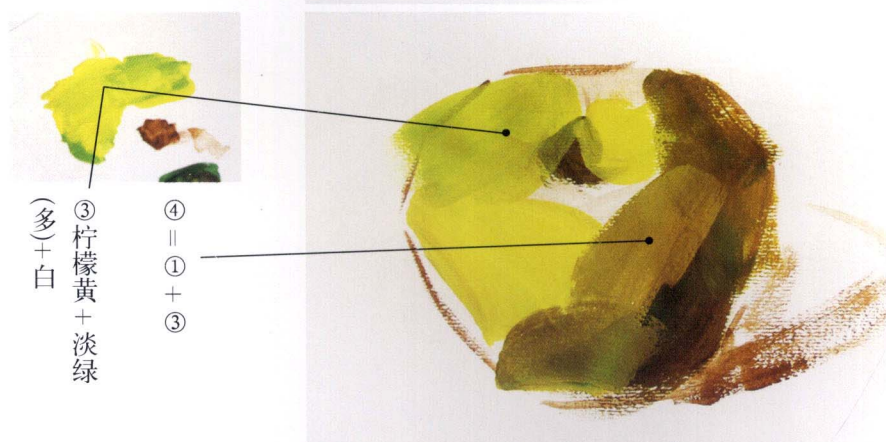
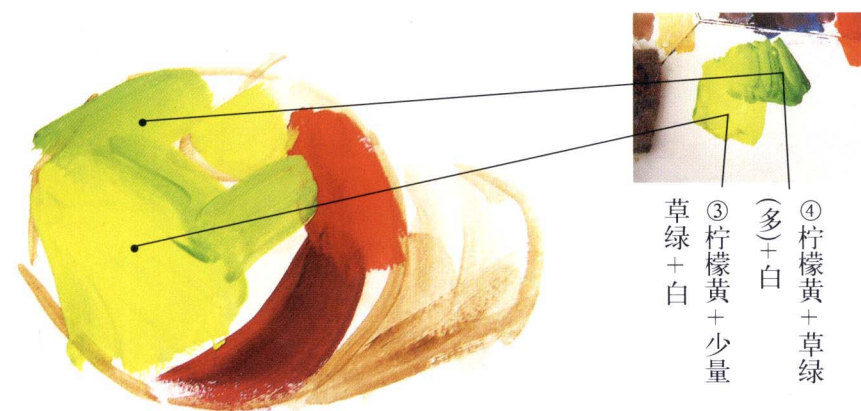
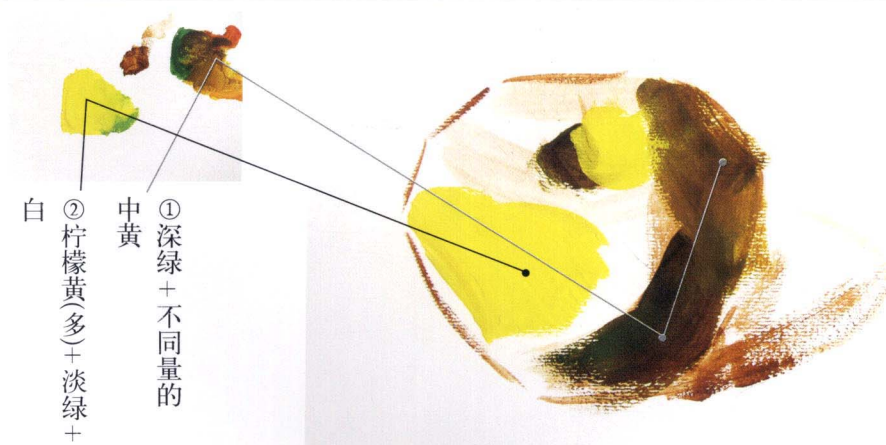
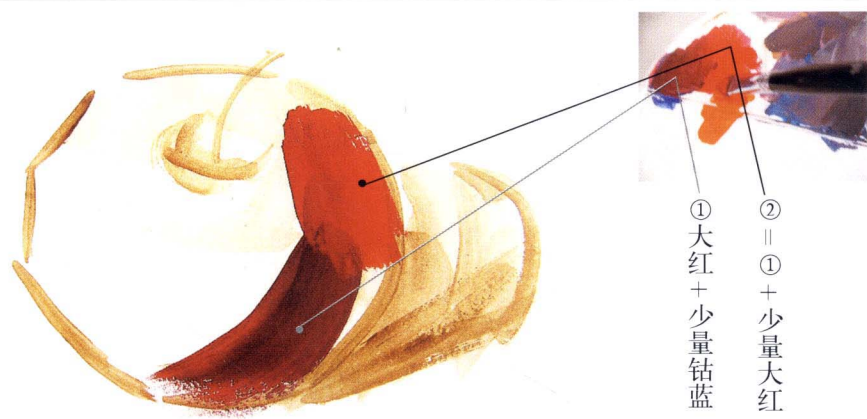
⑦ = ③ + 少量钴蓝 + 白

⑥ = ① + 不同量的湖蓝 + 白

⑨ 白 + 少量湖蓝

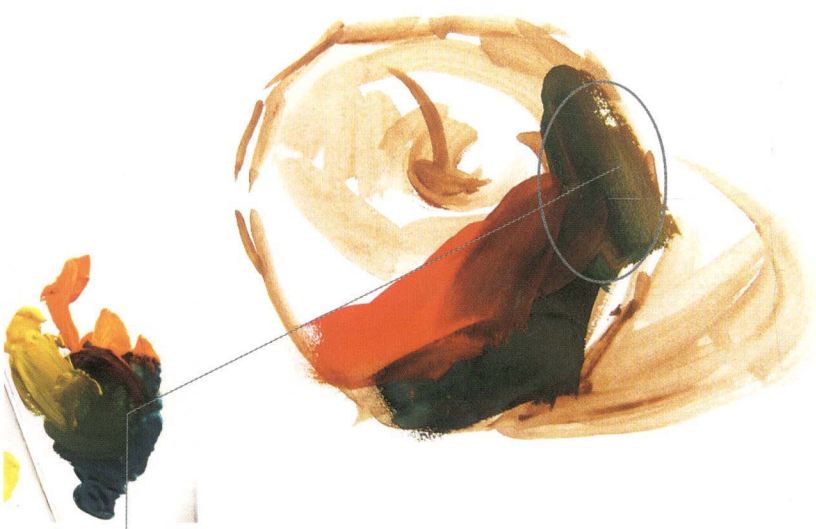

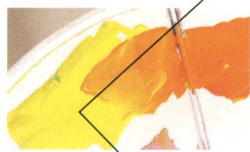
起稿

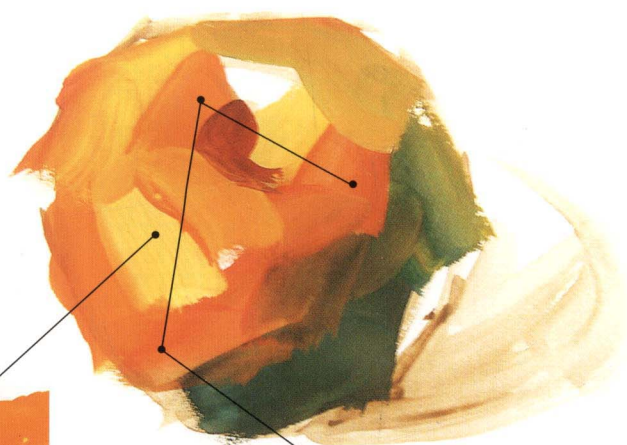
①: 深绿 + 少量橘黄

② = ① + 少量的中黄

④ 柠檬黄 + 中黄 + 白

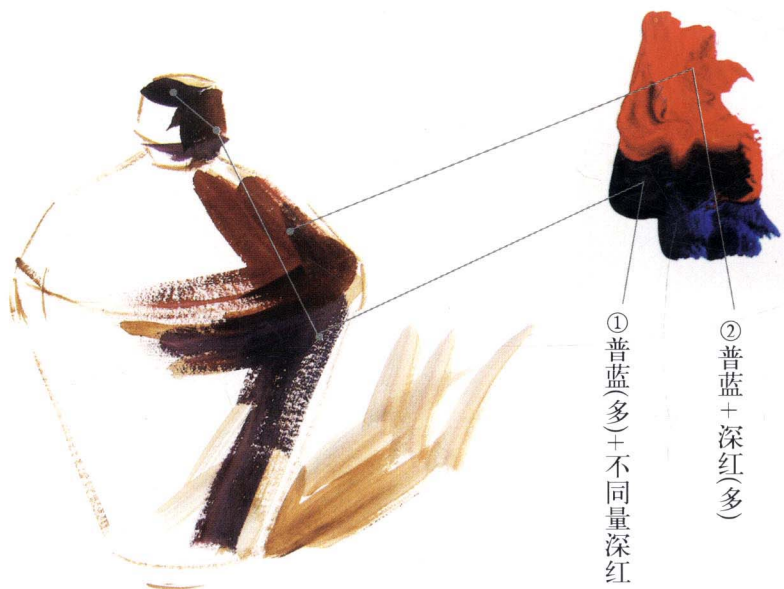

⑤ 柠檬黄(少) + 大红(多) + 白

⑤ ④ + 不等量的钴蓝 + 大红

① 普蓝(多) + 不同量深红

② 普蓝 + 深红(多)

⑥ ① + 深红 + 不同量的钴
蓝 + 白

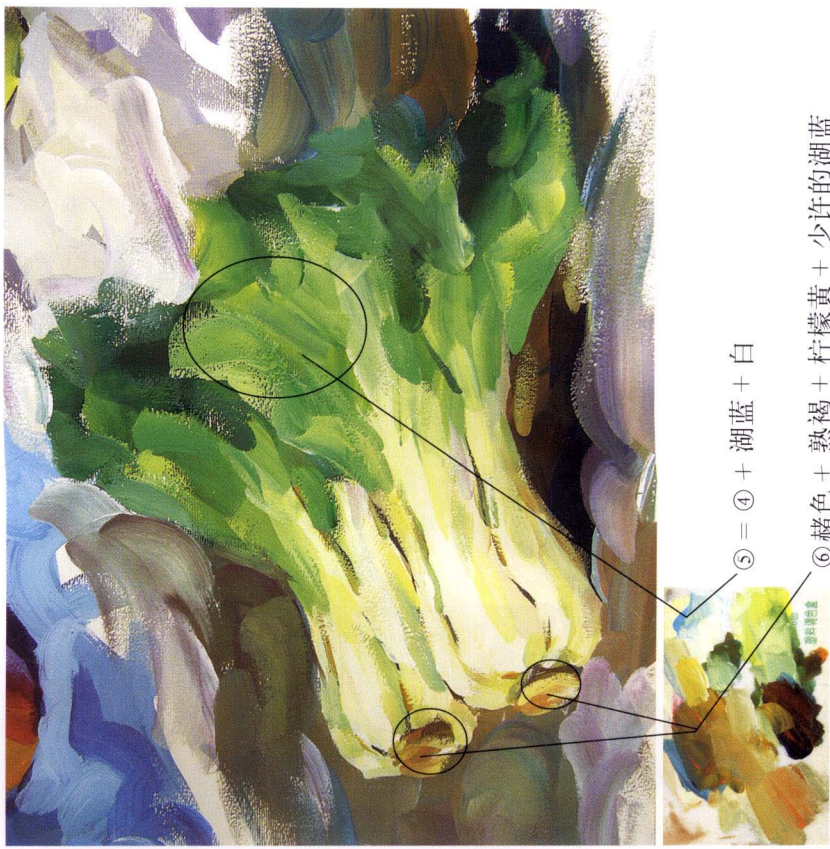

③ ② + 不同量的大红

④ ③ + 大量的朱红 + 白(少)

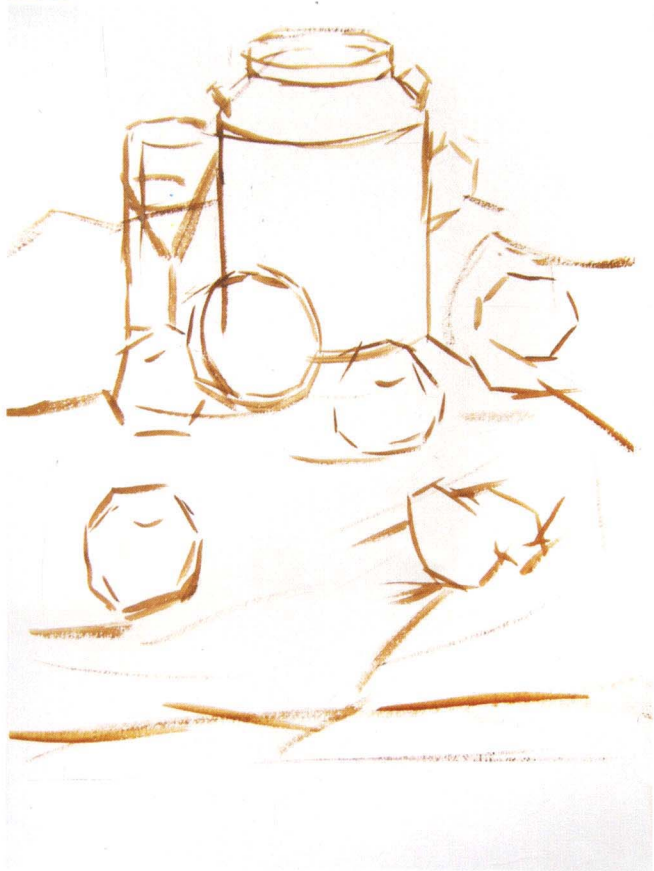

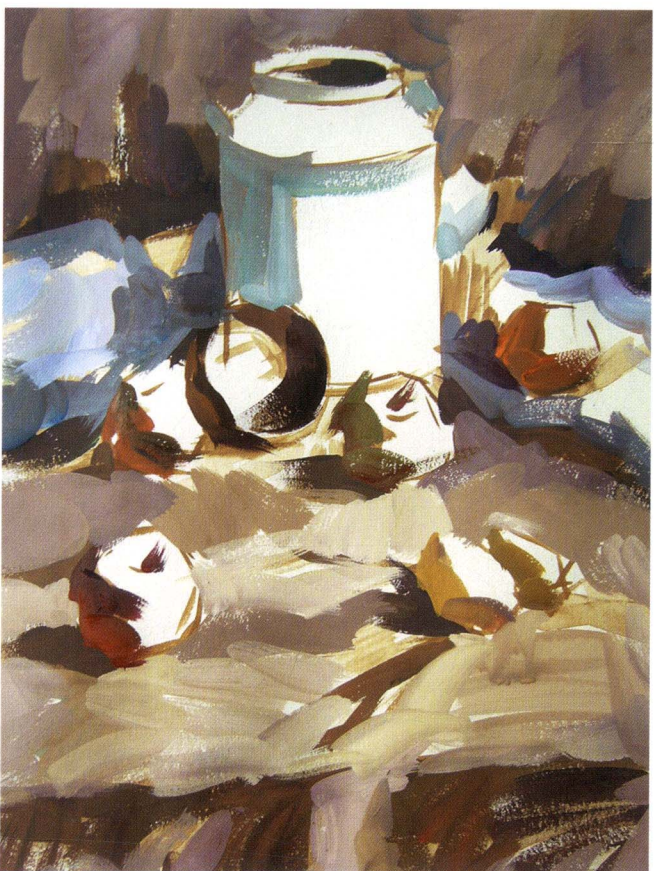

一、先考虑好构图，要求画面均衡，不宜过大过小，做到疏密有致。

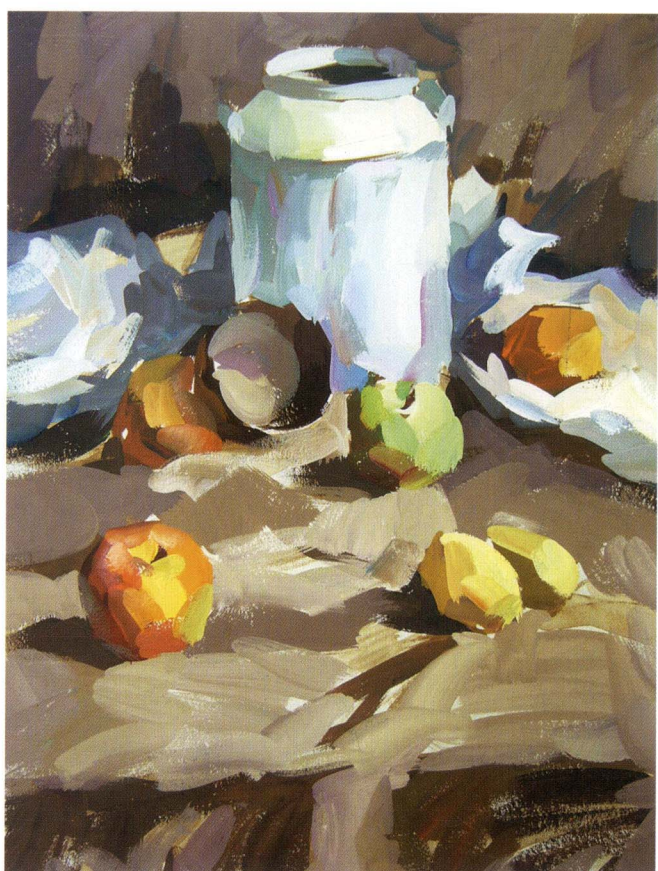

二、用单色（如熟褐）铺出物体与衬布的暗部与明暗交界线的走向，即素描关系。

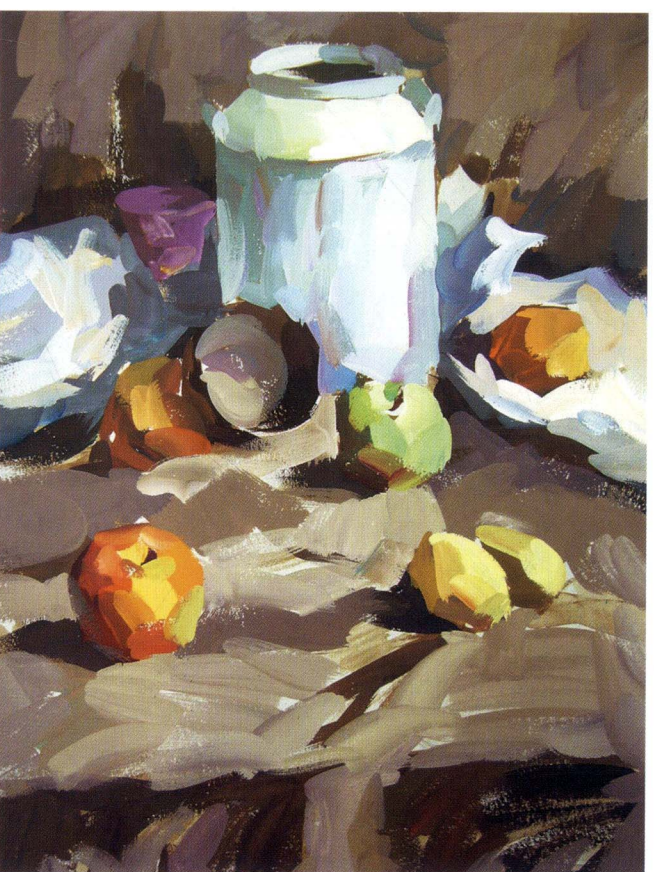
三、明确每个物体的固有色。用大号笔铺出物体的暗部色彩，注意明与暗之间的变化。不宜过厚，同时须画出投影大关系。

四、从暗部较深的颜色逐渐过渡到亮部，基本色用笔要大胆，颜色要饱满些。同时考虑每个物体每块颜色的色彩倾向，亮面色块与灰面色块以及灰面与色块要自然衔接，且要营造出画面空间。

五、画出玻璃杯盛有水的部分，玻璃杯上半部分现阶段不必画出。

六、用中号笔做小面积的调整与衔接，注意体积的塑造与质感空间的体现。应力求颜色的饱和与充分，使画面厚重。

 张国立
 一画室

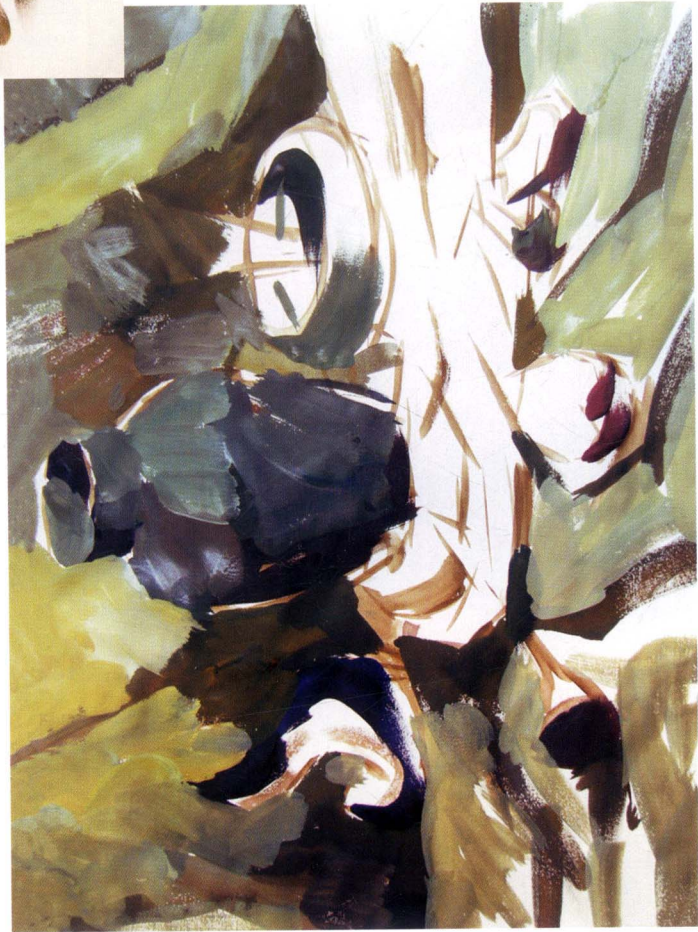
七、调整画面的和谐度，使画面色调统一，冷暖关系处理得当，画出使用干、枯笔的地方（如杯子上半部分、高光、反光等）。最后使画面色彩明快，用笔用色到位，达到用色生动、完整的效果。

一、仔细观察静物，思考每个物体的固有色，环境色、光源色之间的关系，以及画面该由什么样的色调统一，然后再选择最佳的构图角度，勾画出满意的构图。

三、明确重颜色衬布的色彩，用大号笔铺画出衬布的暗部，用笔要肯定干脆。

四、进一步画出重颜色的衬布色彩，大胆地把重色衬布与主体的色彩关系明确，铺开其他物体，暗部也同时画出。

二、用单色铺出画面物体的暗部色彩与结构。

五、用大笔画出所有物体的基本色彩倾向，再用中号笔调整好色块之间衔接的色彩，同时注意空间的营造以及各物体色彩之间的区别与联系，要有体感、质感的体现。

六、用干涩的笔触进一步画出透明的玻璃杯，再回到当初对整组静物的感受，调整画面的和谐度以及固有色、环境色、光源色三者之间的关系，使画面更丰富、更统一、更和谐，特别注意一些有明显倾向的灰色的运用，使画面色彩明快、生动。

一、先观察（思考）整组静物，使心中对静物有基本的轮廓（如范围、大小，每个物体的色彩倾向），再用中、小号笔用单色取景构图。

二、构好图后，仔细观察对象的黑白灰等层次变化，从暗部着手，用单色表现其素描关系。

三、在明确物体明暗和结构变化后，用大笔画出每个物体的暗部色彩，同一类的物体要注意它们之间的色彩变化，以免雷同。

四、画出衬布的暗部，用大号笔铺出衬布的基本色调，注意衬布与衬布之间过渡色的融洽与衔接。

五、画出每个物体的暗部色彩与衬布色彩之后，再用肯定的笔触画出物体的基本色（偏重固有色），同时注意色彩间的相互关系，考虑环境色与光源色的影响作用。

六、进一步完善画面的亮部色彩（空白处），亮部与中间色彩是完整画面的主要部分，也是丰富和变化多端处，所以不能过于简单而流于平淡，也不可过于琐碎而影响整体效果。

七、最后学会感受画面，使画面丰富协调，做到冷暖的和谐统一，且有变化，考虑环境光源色的运用，画出使画面和谐统一的灰色部分，强调色彩的表现力。注意反光不能使画面琐碎，高光不能使画面苍白。

一、先考虑透明物体的色彩（如透明部分与半透明部分），再用单色勾勒出画面的轮廓，注意各物体间的比例、方位及疏密。

二、用单色画出大致的素描关系（从暗部开始）。

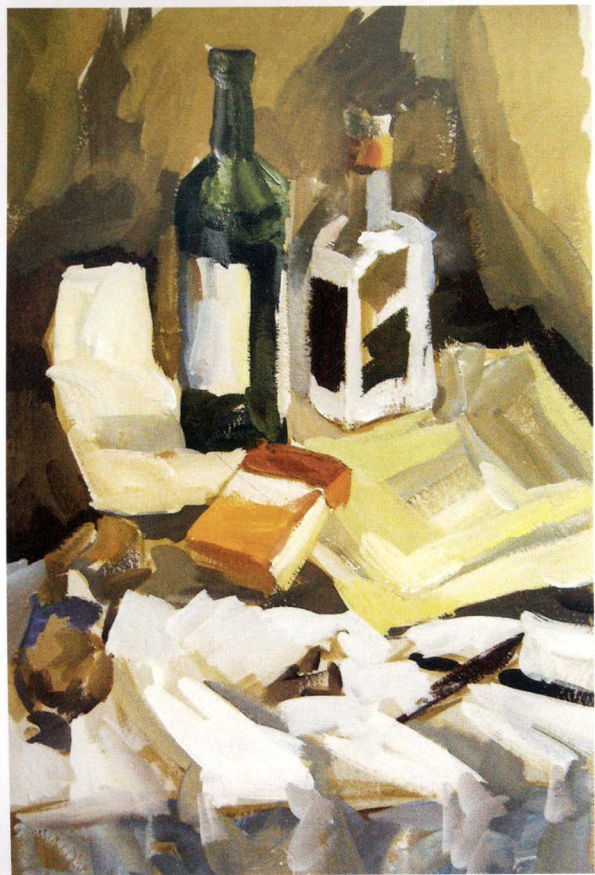
三、考虑好各物体的基本色，再用大笔从暗部着手，画出各物体的暗部色彩，同时注意它们之间的黑白灰关系（所有暗部之间的关系也应有变化）。

四、进一步画出画面亮部色彩。注意两纸张与烟盒的联系与区别以及透明物体的铺垫，其他物体也同时跟进。

五、画出白色酒瓶与白色衬布的区别与联系、深色酒瓶与背景的关系。

六、做细及丰富主要物体，使画面富有变化，同时不能忽视次要物体与画面氛围的融洽与统一。注意倒置的矿泉水瓶与白布、白色酒瓶三者之间的联系与区别。

七、注意画面中红绿、黄紫、蓝橙的冷暖对比色的运用，画面中的色彩要“你中有我，我中有你”，彼此之间协调运用，同时要明确各物体的色彩倾向，不能有“乱”与“花”的感觉，要做到统一中有变化。