

Yishu **现** Shejilei
Shi yi wu **现** Guihua Jiaocai
XIANDAI 艺术设计类“十一五”规划教材

主 编 吴 斌
副主编 刘建政 苏少凌 丁春娟
廖丰平 李应军

色彩静物

现代艺术设计类“十一五”规划教材

主 编 吴 斌

副主编 刘建政 苏少凌 丁春娟

廖丰平 李应军

色彩静物

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内容提要

本书系“现代艺术设计类‘十一五’规划教材”之一,根据专业教学大纲的要求,针对目前国内环境艺术设计专业教学与设计实践的实际情况编写。全书由色彩基础知识、水彩静物、水粉静物三大部分构成,内容上包括了大量的步骤示范,既注重对色彩知识的诠释,又为学生快速掌握色彩静物的绘画提供了可行的途径,同时有助于提高个人的审美水平和绘画技能。

本书适用于建筑设计、建筑装饰、室内设计、环境艺术设计和园林专业的本科、高职高专、网络、成人教育及自学考试의 师生。

责任编辑 李 亮 LeeL@waterpub.com.cn
010-68545812

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 吴斌主编. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2010.3
现代艺术设计类“十一五”规划教材
ISBN 978-7-5084-6509-8

I. ①色… II. ①吴… III. ①水粉画: 静物画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第027786号

书 名	现代艺术设计类“十一五”规划教材
色彩静物
作 者	吴斌 主编 刘建政 李应军 丁春娟 廖丰平 苏少凌 副主编
出版发行	中国水利水电出版社
(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)
网址: www.waterpub.com.cn
E-mail: sales@waterpub.com.cn
电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售)
电话: (010) 88383994、63202643
全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 8印张 204千字
版 次	2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷
印 数	0001—3100册
定 价	45.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

>>> 前 言

当前在美术高考中色彩静物已经成为很多高等院校的必考题材；在高等院校的艺术类专业，色彩静物也是一门重要的必修课程。色彩静物包含了两方面的含义：其一体现在色彩上，用色彩来描绘静物是其他绘画语言不可替代的，色彩对静物绘画的用色起着重要的意义；其二体现在静物上，表明了色彩静物的描绘对象是静物，而不是其他。

目前，高等教育发展蓬勃，高等职业技术学院的艺术设计类专业尤其突出，但艺术设计类专业招收的学生大部分是非艺术类的学生。对于这一点，笔者感受颇深，笔者在高等职业技术学院从事色彩教学已近 20 年，但一直以来，学生都是非艺术类考生，大部分都没有美术基础。如何让这些学生在短时间内快速掌握色彩静物的绘画至关重要。如何开展色彩静物的教学？什么样的色彩静物教材适合高等职业技术学院的学生？如何将色彩静物课程与专业相结合？这些都应是高职高专艺术教育课题研究的重点。

掌握好色彩基础知识，不论对水彩静物的绘画还是水粉静物的绘画都很有意义。有了正确的用色理念，就能更加快捷地学好水彩静物和水粉静物的绘画。学习色彩静物还要掌握好水彩和水粉的表现技巧及整体关系的艺术处理，为今后

的专业学习服务。例如运用水彩来表现室内装饰设计效果图，用水粉来表现工业产品设计效果图等。由此可见，水彩静物和水粉静物是学习艺术设计专业的一座重要桥梁。

本书由色彩基础知识、水彩静物、水粉静物三大部分构成，内容上包括了大量的步骤示范，既注重对色彩知识的诠释，又为学生快速掌握色彩静物的绘画提供了可行的途径，同时有助于提高个人的审美水平、绘画技能。书中供欣赏的大量作品，可拓展个人的视野。

本书对高等职业技术学院的艺术类专业的学生，特别是没有美术基础的学生来说，能有一个抛砖引玉的作用。当然也希望学生能多动脑筋，运用思考问题的方式来学习色彩静物；另外要学会用心去感受周围的事物，感受大自然的奥妙，为学习和创作尽可能多地去积累。

本书由教学经验丰富的教师倾力合作编写而成。福建泉州黎明职业大学的吴斌老师负责编写了第一章和第四章的全部内容；甘肃林业职业技术学院的丁春娟老师负责编写了第二章的第一节到第四节的内容；河北廊坊师范学院的刘建政老师负责编写了第三章的第一、二、五、六节的内容；广州城建职业学院的李应军老师负责编写了第三章的第七、八、九、十节内容；福建泉州黎明职业大学的苏少凌老师负责编写了第三章的第三、四节内容；福建泉州黎明职业大学的廖丰平老师负责编写了第二章的第五节到第九节的内容，以及第四章的第十一节内容。全书由吴斌老师负责统稿。同时感谢中国水利水电出版社李亮老师的倾力指导。

由于时间仓促，加之作者水平有限，书中难免有不足之处，衷心希望广大读者予以批评指正！

编 者

于福建泉州

2009年9月

目 录

前言

第一章 色彩概论	1
第一节 色彩静物的发展概况	1
第二节 色彩静物训练的目的、意义与评判价值	2
第二章 色彩基础知识	5
第一节 光与色	5
第二节 色彩的混合与分类	8
第三节 色彩的三要素	10
第四节 色彩三要素实训	11
第五节 色彩的知觉	13
第六节 色彩的感受	13
第七节 色彩对比	16
第八节 色调	20
第九节 对比与调和实训	22
第三章 水彩静物	23
第一节 水彩画的特性	23
第二节 工具与材料	24
第三节 水彩表现的基本要求	25
第四节 水彩表现的技法种类	25
第五节 创作实训一：水果花瓶写生	28
第六节 创作实训二：水果瓷器写生	30
第七节 创作实训三：水果玻璃瓶写生	33
第八节 创作实训四：水果陶罐写生	35
第九节 水彩表现应注意的问题	37
第十节 水彩表现作品欣赏	41

第四章 水粉静物	52
第一节 水粉的特性	52
第二节 工具与材料	52
第三节 水粉表现用笔技法与技法种类	54
第四节 静物单体训练	56
第五节 水粉静物表现的步骤与示例	70
第六节 水果表现及实训	86
第七节 陶罐表现及实训	90
第八节 花和玻璃瓶组合表现及实训	92
第九节 蔬菜组合表现及实训	96
第十节 金属器皿组合表现及实训	100
第十一节 水粉写生应注意的问题	103
第十二节 水粉作品欣赏	105

第一章 >>>

色彩概论

第一节 色彩静物的发展概况

西方的静物画具有悠久的历史,其产生年代大约可追溯到古希腊的古典时期。中世纪时期,静物画在欧洲并不盛行。而到16世纪,静物画在欧洲已经成为了独立的画种。到了文艺复兴时期,静物画正式成为西方绘画的重要样式,并成为绘画的主题。它的发展经历了两个高峰期:第一个高峰期发生在17世纪,静物画以荷兰画派最具成就,静物画题材多样,以表现奢侈物品为主,表现手法华丽、精美、细腻;第二个高峰期是在18世纪,以法国画家为代表,画面自然、亲切、朴实,所描绘的静物大都为家庭日常生活用品,如著名的画家雷东·奥迪伦(见图1-1-1、图1-1-2)的作品。

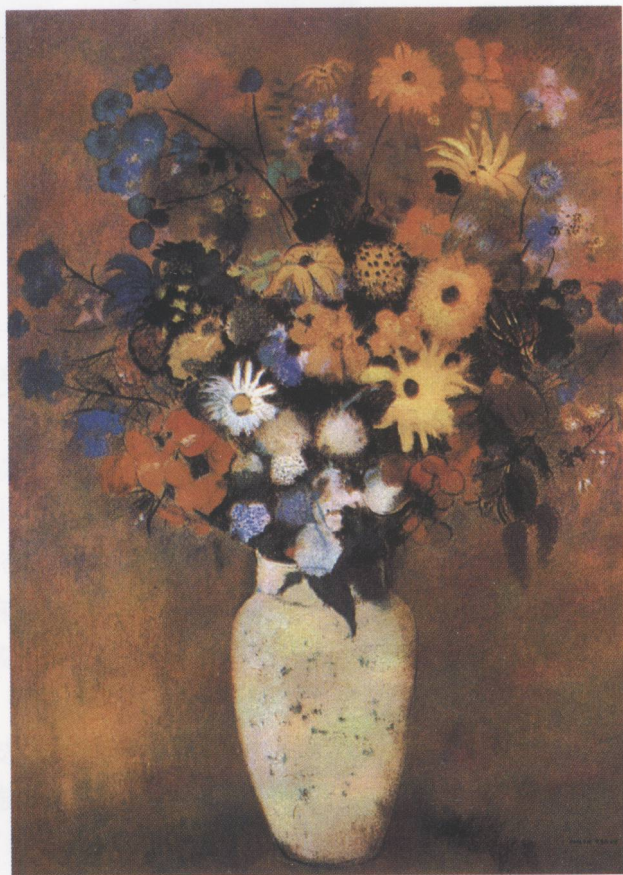

图1-1-1 《白色花瓶和花》
(雷东·奥迪伦)

在 19 世纪末后印象主义时期,静物画的发展达到了一个全新的阶段。例如塞尚在创作中追求形式意味感的表现,创造了静物画的新形式(见图 1-1-3)。如今,色彩静物画得到了空前的发展,越来越多的人在从事色彩静物绘画。

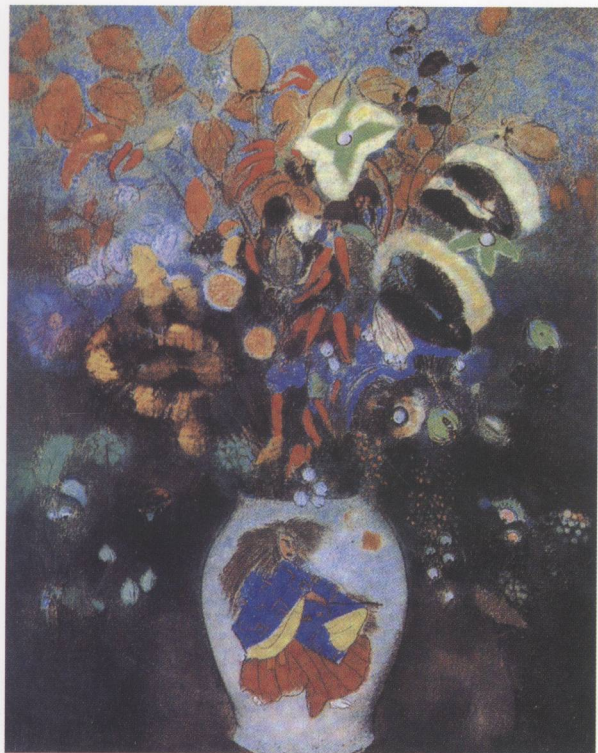

图 1-1-2 《花》(雷东·奥迪伦)

图 1-1-3 《静物》(弗拉芒克)

第二节 色彩静物训练的目的、意义与评判价值

一、色彩静物训练的目的

塞尚认为“线是不存在的,明暗也不存在,只存在色彩之间的对比。物象的体积是从色调准确的相互关系中表现出来”。由此可见,色彩在绘画中具有重要的地位,色彩作为绘画的重要艺术语言,是其他绘画语言所替代不了的。

众所周知,无论是美味佳肴、人体服饰,还是室内装饰、交通工具等,无不涉及色彩的运用。因此,对于艺术专业类的学生来说,掌握和运用色彩知识极其重要。而色彩静物就是一门很好的必修课和重要的基础课程。

学习色彩静物,在于对色彩知识的认识与掌握,表现色彩。通过不断地对色彩静物的训练,

让学生对色彩具有正确的观察方法,培养学生对色彩的认知能力,提高学生对色彩的运用能力,提高个人的审美修养。法国雕塑大师罗丹说过“艺术之源,在于内在的真,你的形,你的色,都要传达情感”。学习色彩静物最终的目的就是要让学生能体会色彩的情感,学会运用色彩知识,形成自己个人的色彩语言,不论在绘画还是在其他方面都能流露自己对色彩的真实情感。

对于初学者来说,色彩静物的临摹是一个必需的过程。但要记住的是临摹并不意味着盲目地去复制,而是要在临摹的时候不断地去思考别人是怎么运用色彩的。不要以为临摹得很像了,就认为自己的绘画水平有了很大的提高。只有通过不断地积累对色彩的运用经验,才能更好地在今后的绘画中运用色彩。

色彩静物写生又是一个重要过程。这个过程要学会怎样去观察与表现色彩,怎样表现和塑造形体物体的体积感和质感,怎样有意识地拉开画面的前后空间关系等,还要注意整个画面需基调统一,强调画面的整体感;色彩关系做到色调主次分明、画面虚实结合等。这些都做好了,对色彩的运用就将进一步加强。历史上许多画家都经历了这些过程,才创造出了许多杰出的作品。

总之,色彩静物训练必须理论与实践相结合。色彩静物训练要坚持,训练过程要善于发现问题、分析问题、总结问题。只有具备了一定的理论知识,并经过长期的实践,每个人对色彩的运用能力才会得到提高,艺术修养也才会得到提升。直到能用色彩表达把思想与情感统一的时候,才会达到一种完美的艺术境界。

二、色彩静物训练的意义

色彩静物训练对学生特别是初学者快速提高对色彩的观察力、认知力和表现力,具有一定的现实意义。

艺术大师塞尚和凡·高等毕生都致力于静物画的研究,给后人留下许多不朽的惊世之作。色彩静物作为研究色彩学造型的基本课程之一,是对绘画色彩的具体实践。

色彩静物写生一般在室内进行,且一般情况下光线相对稳定,当静物摆放在固定的位置时,学生就可以很好地去观察、分析物体的色彩。譬如判断光源色是冷色调还是暖色调,物体所受的环境色的影响是怎么样的,物体前后左右的色调是怎样的等。通过训练不断地启发学生独到的色彩发现及对色彩的审美灵性。因此,静物的色彩写生对锻炼观察方法、理解色彩造型规律具有重要的意义。

静物写生的过程并不仅是对客观对象的描绘,还包含了对色彩运用能力思维的培养。而要能熟练地运用色彩,很关键的因素就是对色彩的认知。因此,我们要重视研究色彩规律。色彩规律主要体现在两个方面:一方面是冷暖变化的规律;另一方面是强弱变化的规律。在训练的时候要做到善于发掘、运用这些规律。

有了对色彩的认知,就能为培养学生的创作意识提供可能的前提。例如对初学者来说,看到一个黑色的陶罐,在画色彩的时候可能不知道怎么下笔,或者干脆把整个陶罐画成黑色的。而对色彩有深刻认识的人来说,对于同一物体,就会注意黑色陶罐在不同部位要有色彩变化,画出来陶罐的色彩就是丰富的。因而只有懂得色彩规律,才能更好地认识和理解色彩,在写生和创作中才能运用自如。

对于色彩的表现,就技法而言,方法是非常多的,但最终的目的应该是相同的,都是为了使画面更具有艺术力和感染力。色彩静物训练就是对色彩表现的一个很好的训练桥梁,也是一个基础平台。只有训练好了对色彩静物表现的基本功,才能在今后的艺术绘画中更准确、更生动地去表现生活,表现这多姿多彩的世界。

三、色彩静物训练的评判价值

不论是艺术院校,还是高等职业技术学院的艺术专业,色彩静物都已经成为了必修的基础课程。而在当今的高等职业技术学院中的艺术专业,每年招收的学生还有很多是非艺术类考生,其中大部分人对色彩还没有接触过。因此往往在开始接触色彩绘画的时候一筹莫展。色彩静物作为最基础的课程,就是对色彩造型艺术的起步研究。它是学习色彩造型艺术的引领者与启航者。它为学生提供了很好的塑造色彩造型艺术的方法,是学生掌握色彩运用的快捷途径。

色彩静物训练就是要学生学会运用色彩语言去塑造艺术形体,不论对色彩学知识的应用,还是对色彩的表现都有着非常重要的价值。一幅色彩静物作品,即使构图一般,但对色彩运用和表现得很好的话,一样会具有很好的色彩美学价值,同时也可以显现绘画者对色彩的驾驭能力。

第二章 >>>

色彩基础知识

第一节 光与色

人类对色彩的感知与人类自身的历史一样漫长，而有意识地应用色彩则是从原始人用固体或液体颜料涂抹面部与躯干开始的。在色彩的应用史上，装饰功能先于再现功能而出现。人类制作颜料是从炙烤动物肉时流出的油与某些泥土的偶然混合开始的，逐渐发展为以蛋清、蜡、亚麻油、树胶、酪素和丙烯聚合剂等作颜料结合剂。从文艺复兴时期开始，艺术家们不断探索新的色彩材料，凡·艾克兄弟等人在“油-胶粉画法”的基础上改进而形成了亚麻油等调制的油画颜料，为油画的生产提供了媒介材料。自此，绘画上色彩表现的手段大为丰富。

一、光与色

在黑暗中，我们看不到周围的色彩，而在白天，我们能看见五彩缤纷的世界，这是为什么呢？

文艺复兴时期的画家为了取得自然主义的表现效果，曾经研究过光学问题，注意到了色彩透视问题。直到 17 世纪 60 年代，英国数学家与物理学家牛顿通过著名的“日光-棱镜折射实验”才找到了答案，他设法让阳光通过一个隙缝射进三棱镜中，白光射线被分成光谱色彩，即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。当色光中的七色重新混合在一起后，又呈现出原来的白色光。通过实验得出：白光是由不同颜色的光线混合而成的结论之后，颜色的本质才逐渐得到正确的解释，由开普勒奠定的近代实验光学为色彩学的产生提供了科学基础，如图 2-1-1 所示。而颜料中的七色混合起来则成为黑色，这就是色光混合与绘画颜色混合的不同之处。

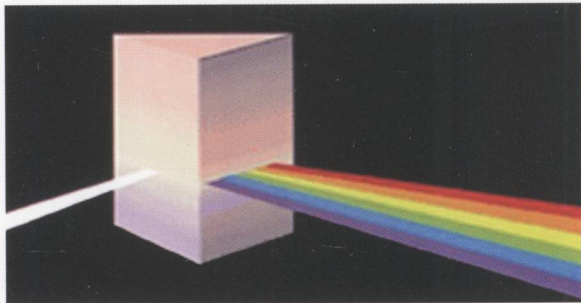

图 2-1-1 光的折射

我们看到的物体色彩，是因为色彩是人对视网膜接收到的光做出的反应，在大脑中产生某种感觉，光的运动和色光的反射造成色彩现象的客观因素。而形成色彩概念则是人对色光的主观视觉感受。

那光又是什么呢？光是一种以电磁波形式存在的辐射能，是能量的一种形式，它最大的特征是具有可见性。

二、光谱

光谱是复色光经过色散系统（如棱镜、光栅）分光后，被色散开的单色光按波长（或频率）大小而依次排列的图案，全称为光学频谱（见图 2-1-2）。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分，在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色，譬如褐色和粉红色。

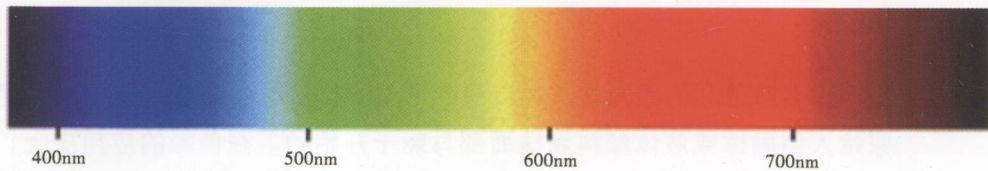

图 2-1-2 光谱

三、物体色

物体色指各种物体在正常光线照射下（自然光）物体所呈现的色彩，它是物体本身所具有的色彩，如蓝天、白云、绿树、红旗等，但是任何物体总是处在一定的环境和空间中，不可能孤立存在，随着光源色和周围环境色的变化，固有色也会发生变化，如图 2-1-3 所示。

图 2-1-3 物体的固有色

四、光源色

光源色也称为光的色相，指光自身的色彩倾向，不同的光源使物体产生不同的色彩，正是由于光源色的差别及变化才使自然界中的物体变得丰富多彩。清晨的阳光通常是橙红色的，中午的阳光则偏白色，月光是蓝绿色的，火光则是橙黄色的，荧光灯则是淡紫色。光源色对物体受光部分的色彩起着决定性的作用，也是确定画面色调的重要因素。物体受光部分的色彩如果偏暖，背

光部分的色彩则偏冷（见图2-1-4），并与受光部分的色彩形成补色关系；如果物体受光部分的色彩偏冷，背光部分的色彩则偏暖。

图2-1-4 光源色的反映

五、环境色

我们知道，任何物体都处在具体的环境之中，而不是孤立存在的，在周围物体色彩反射光影响下，物体所呈现出的色彩称为环境色。环境色是一个非常重要的概念，它强调了自然界物体的相互影响关系，如一个白瓷瓶暗部同时又受边上红罐子的反射光影响，暗部的局部色彩又呈暖红色，如图2-1-5所示，苹果的暗部色彩受到周围环境色的影响。由此可见，了解与研究环境色也是写生色彩的一个重要环节。

图2-1-5 苹果的暗部色彩

第二节 色彩的混合与分类

一、色彩的混合

色彩的混合是指在某一种色彩中加入另一种色彩，混合后该色的色相、明度和纯度都会发生一些变化。色彩的混合可分为加色法混合和减色法混合。

1. 加色法混合

将两种或两种以上的色光混合，构成新的色光，称为加色法混合。

在色光中红 (Red)、绿 (Green)、蓝 (Blue) 三原色光不能由其他色光混合产生，而这三种色光做不同的混合，则几乎可以获得所有的色光。这三种光以相同的比例混合，且达到一定的强度，就呈现白色 (白光)；若三种光的强度均为零，就是黑色 (黑暗)。这就是加色法原理，该原理被广泛应用于电视机、监视器等主动发光的产品中。

加色法混合的特点是两种色光混合组成的色光比混合前的各色光亮度大，用加色法混合的色，不是增加色的浓度，而是增加色的总亮度，总亮度等于被混合各色光之和。

2. 减色法混合

利用颜料混合或利用颜色透明层叠的方法获取新的颜色，称为减色法混合。

二、色彩的分类

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，按种类分为原色、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。

色彩可大致分为两大类：有彩色和无彩色。

黑、白、灰属于无彩色 (见图 2-2-1)。

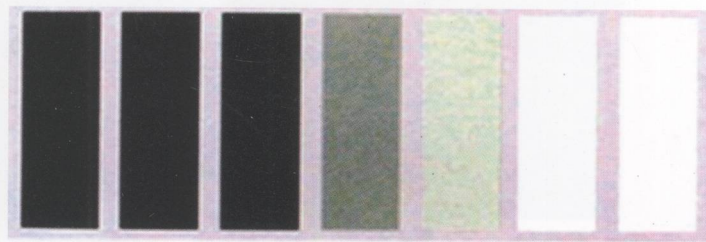

图 2-2-1 无彩色

有彩色包括的颜色有无数种，以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫为基本色，可分辨的包括 200 ~ 800 万种 (见图 2-2-2)。

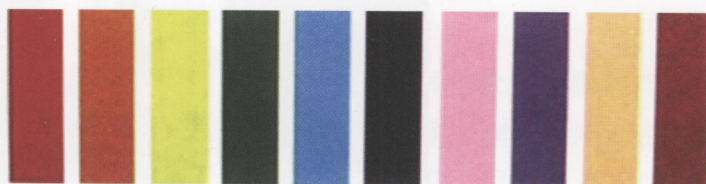

图 2-2-2 有彩色

有彩色中的三原色通常分为两类：一类是色光三原色；另一类是颜料三原色。但在美术上又把红、黄、蓝定义为色彩三原色（见图2-2-3）。

图2-2-3 色彩三原色

1. 色光三原色

(1) 原色。色彩中不能再分解的基本色称为原色。原色能合成出其他色，而其他色不能还原出本来的颜色。

色光三原色为红、绿、蓝，它们可以合成出所有色彩，同时相加得白色光。

(2) 间色。由两个原色混合得间色。间色也只有三种：色光三间色为品红、黄、青（湖蓝）。

(3) 补色。在色光三原色中，任何一种原色光与其他两种色光混合的色光互为补色，即红光与青光，绿光与品红光，蓝光与黄光等互为补色光，如图2-2-4所示。

任何一种原色光与其补色光混合后均为白光。由于色光三原色相加得白色光，这样便产生两个后果：一是色光中没有复色，二是色光中没有灰调色，如两色光间色相加，只会产生一种淡的原色光。以黄色光加青色光为例：
黄色光 + 青色光 = 红色光 + 绿色光 + 绿色光 + 蓝色光 = 绿色光 + 白色光 = 亮绿色光。

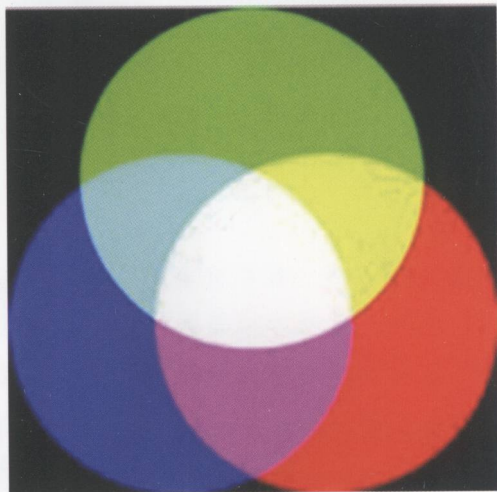

图2-2-4 补色

2. 颜料三原色

(1) 颜料三原色是指红、黄、蓝三色，也称第一次色。在自然世界中，任何色彩都可以用这三种颜色按照不同比例调配出来（除白、金、银、纯黑等无彩色类），而这三种颜色是其他任何颜色混合调配不出来的，它们的色纯度最高，最为纯净，也最为鲜艳，如图2-2-5所示。

颜料三原色从理论上讲可以调配出其他任何色彩，同色相加得黑灰色，因为常用的颜料中除了色素外还含有其他化学成分，所以两种以上的颜料相调和，纯度就受影响，调和的色种越多就越不纯，也越不鲜明，颜料三原色相加只能得到一种黑浊色，而不是纯黑色。

(2) 颜料三间色。红色加黄色等于橙色，蓝色加黄色等于绿色，红色加蓝色等于紫色。颜料三间色即橙色、绿色、紫色，也称第二次色，是由两种颜料原色混合而成的。必须指出的是色光三间色恰好是颜料三原色。这种交错关系构成了色光、颜料与色彩视觉的复杂联系，也构成了色彩原理与规律的丰富内容。

(3) 复色。颜料的两个间色或一种原色和其对应的间色（红与绿、黄与紫、蓝与橙）相混合得复色，亦称第三次色。复色中包含了所有的原色成分，只是各原色间的比例不等，从而形成了不同的红灰、黄灰、绿灰等灰调色。

(4) 补色。颜料三原色中，任何两种原色混合而成间色与另一原色相对互为补色。以图2-2-6十二色色环为例，在色环上相对与180°的任何两色均互为补色。如红与绿、黄与紫、蓝与橙均互为补色。

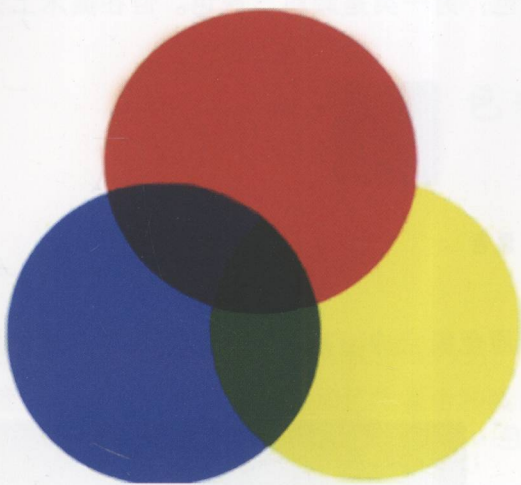

图 2-2-5 颜料三原色

图 2-2-6 十二色色环

第三节 色彩的三要素

色彩有三种基本属性，即色相、明度和纯度，我们常用色相、明度和纯度来描述色彩的特征，色相、明度和纯度是构成色彩的最基本元素，视觉所感知的一切色彩必然同时具备这三个要素。在色彩学上也称色相、明度和纯度为色彩的三要素或色彩的三属性。

一、色相

色相是指色彩的相貌。

在光谱上，人的视觉所能感知到的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等、每一种色彩都具有其本身的相貌与个性特征，它是区别色彩特征的最重要因素，也正是由于色彩具备这种具体的相貌和个性特征，我们才能感受到一个五彩缤纷的世界。人们常把红、黄、蓝称为三原色。除了红、黄、蓝三原色以外其他色相都是由色彩混合产生的，如果用绘画色彩理解与分析色相，由于颜料是不透明的物质、混合越多，产生的色相也越暗，但总是难以脱离光谱的基本色（见图 2-3-1）。

图 2-3-1 色彩的色相

二、明度

明度是指色彩的明暗深浅程度。在有彩色中，由于色相在光谱上的位置不同，其波长的反映也不同，色彩对光的反射率越高，其明度越高。如白色对光的反射率最高，因而其明度也最高，