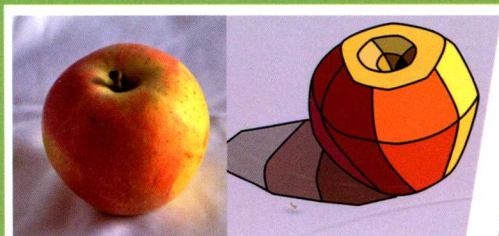

理论 · 范画 · 静物 · 风景

Mei Shu Gao Kao Shi Yong Tu Ku Xi Lie

— 美术高考实用图库系列 —

疯狂艺术照片

席 晖 编著

色彩·1
COLOR STILL LIFE PHOTOS

CMS | 湖南美术出版社

席 晖

河北张家口人，毕业于河北工业大学。

南京崇艺教育校长，创办人之一。

全国著名教师，江苏省美术教育专家，从事高考美术教育事业十余年，形成自己独特的一套美术教学体系。作品曾多次发表于美术出版书籍中，并主编出版多套教学系列丛书。

美术高考实用图库系列

色彩·1

出 版 人：李小山

编 著：席 晖

责任编辑：赵燕军

作品摄影：席 晖

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：南京精艺印刷有限公司
(南京市富贵山佛心桥3-1号)

开 本：635×965 1/8

印 张：18

版 次：2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-5752-7

定 价：60.00元

图书在版编目(CIP)数据

色彩·1 / 席晖编著. — 长沙：湖南美术出版社，
2012.10

(美术高考实用图库系列)

ISBN 978-7-5356-5752-7

I. ①色… II. ①席… III. ①水粉画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第237182号

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105

邮 编：410016

网 址：www.arts-press.com

电子邮箱：market@arts-press.com

本书如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换

联系电话：025-83702609

色彩·1
原 晖 编著
COLOR STILL LIFE PHOTOS

美术高考实用图库系列

目录

· 色彩基础知识	002
· 构图基础知识	003
· 色彩色调认知	004
· 白色物体绘画解析 (一)	005
· 葡萄的绘画详解	008
· 白菜的画法解析	009
· 单个苹果步骤分解	010
· 单个苹果步骤分解	011

YZLI0890168045

一、基本名词解释

- 原色**——在颜色中不能再分解、不能用任何颜色调出的三个基本颜色就是原色，即红、黄、蓝。
三原色是所有颜色中最艳丽、纯度最高的颜色。（详见右边色环图解）
- 间色**——又称二次色，间色由三原色中任意两种颜色调和而成，即红+黄=橙，黄+蓝=绿，红+蓝=紫。（详见右边色环图解）
- 复色**——又称三次色，指的是两种原色混合得出的间色再与第三种原色混合所得出的颜色。（详见右边色环图解）
- 同类色**——色环中15度夹角之内的颜色为同类色，其色相性质相同，但色度有深浅之分。如柠檬黄、淡黄、中黄为同类色；浅绿、草绿、翠绿为同类色等。同类色的对比最弱，常用于表现一些对比很弱的细节部分。（详见下图）

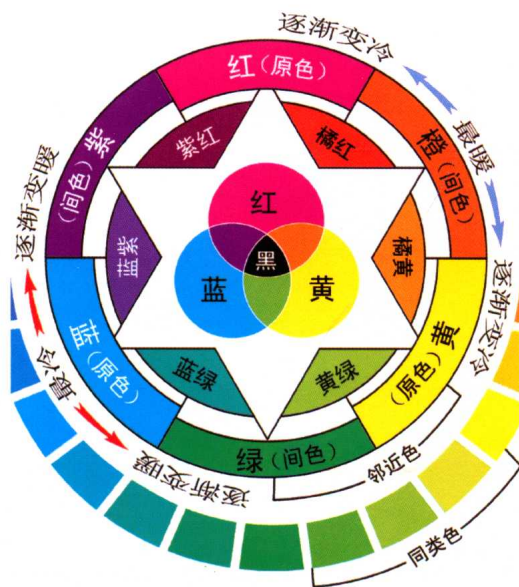
邻近色——色环中15度—90度范围内的颜色为邻近色。绘画中最直观的理解为色环里红、橙、黄、绿、蓝、紫中两种相邻的颜色为邻近色，如绿色与黄色或蓝色为邻近色。（详见下图）

对比色——色环中90度—180度之间的间色互为对比色。绘画中最直观的理解为色环里红、橙、黄、绿、蓝、紫中每间隔一个的两种颜色互为对比色，如黄色与蓝色或红色互为对比色。（详见下图）

互补色——色环中对角线上相对应的两个颜色为互补色。绘画中常见的补色有三组，即相同比例的两个原色相加得出的颜色与第三种原色为互补色。（详见右图）

二、色彩三要素

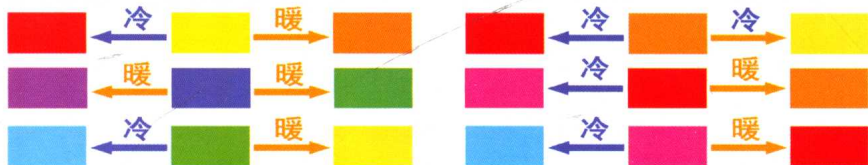
- 色相**——也就是一个色彩的名称所对应的相貌。如：柠檬黄 普蓝
- 明度**——色彩的明暗、深浅程度。同一色相加入白色越多明度就越高越亮，不同色相的明度大不相同：如普蓝为明度最低的颜色；柠檬黄为明度最高的颜色。（详见右图）
- 纯度**——指色彩的鲜灰程度。纯度高则艳；纯度低则灰。三原色的纯度最高；间色的纯度较低；复色的纯度最低。总之混合在一起的颜色种类越多纯度越低。（详见右图）

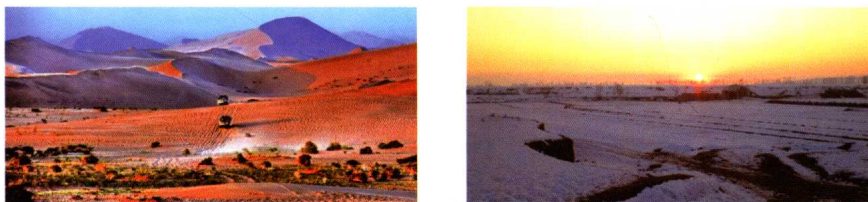
三、色性

色性——即色彩的冷暖：指色彩给人们视觉上的冷暖感受和联想。如右图中蓝色调的氛围会使人感觉到凉爽甚至寒冷；黄色与橙色的氛围会使人感觉到温暖甚至炎热。色彩的冷暖往往是相对的，而不是绝对的，具体解释如下：

1. 同一颜色与不同的颜色相比较，它的冷暖也不同。如下图所示：

2. 空间的远处与近处的冷暖是相对的：远处冷则近处暖；远处暖则近处冷。如下图：

3. 物体亮面与暗面的冷暖是相对的：暗面暖则亮面冷；暗面冷则亮面暖。如右图白色罐子在不同的环境中亮暗面的冷暖是不同的。

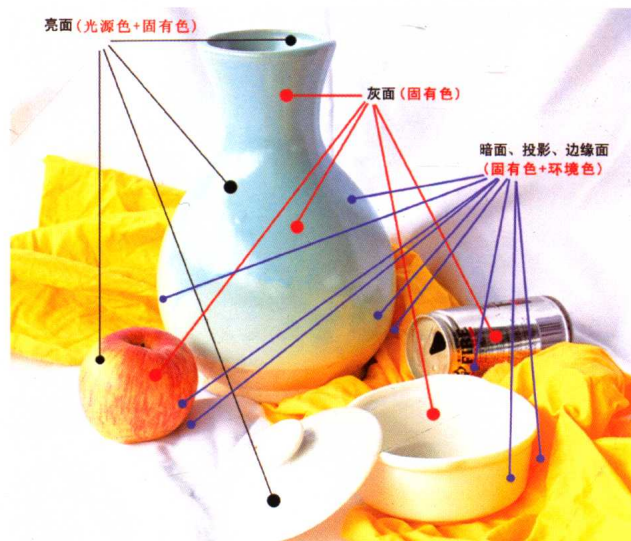

四、色彩表现三要素

- 光源色**——光源直接发出的光色。绘画中常见的光源色为蓝天映射下的光色即天蓝色。
- 固有色**——物体自身固有的颜色。绘画中物体的灰面受光源色和环境色影响较小，所以呈现出的颜色多为物体的固有色。
- 环境色**——也称条件色，指物体受环境反射光影响而显现的颜色。环境色常出现在物体的暗部（尤其是反光部位）、投影以及边缘小的转折面。

备注：

- 物体亮面呈现的色彩倾向是物体固有色加白色加光源色。
- 物体灰面受光源和环境的影响都要小，主要呈现的是物体固有色。其纯度是最高的。
- 物体暗面（包括反光）受环境影响比较大，呈现的颜色由物体固有色和环境色混合组成；但反光中，环境色的成分要多一些，尤其是质感光滑的物体。
- 环境色的存在说明了画面中各种色彩总是相互影响相互联系的，其规律为：深色影响浅色，纯色影响灰色，粗糙质感影响光滑质感。如右上图中白色罐子在不同环境中呈现的颜色也是不同的。右图中，白瓷器皿以及金属易拉罐受黄色衬布影响很大；但纯度较高的黄色衬布却受环境影响较小。
- 物体的投影就是衬布暗部的颜色，即衬布固有色加环境色（物体的颜色）。

五、水粉色彩画面构图常识

构图是指画幅中物象间的构成形式，包括主次、疏密、大小、曲直、方圆、色彩搭配等方面。构图是否合理直接关系到作品的成败，同时也反映作者的艺术素养。

1. 构图原则

上紧下松，左右均衡，画面合理，主体突出，高低错落，向背结合，疏密结合，色彩搭配合理。

2. 常见的构图模式

三角形构图(如下图左)、S形构图(如下图右)、多边形构图等。

(3) 画面中纯与灰的构成因素

纯度对比是画面各种对比因素中对比最鲜明的因素，一张丰富多彩的画面离不开色彩的纯度对比。在右图中，较大的灰白色衬布与黄色衬布形成画面大纯度对比；上图纯度较高的黄色菊花与白色背景衬布形成鲜明的纯度对比。注意：纯度对比在构图中所体现到的是，各种纯度较高、视觉冲击力较强的色块要在画面位置中摆放合理。

(4) 画面中的色彩构图

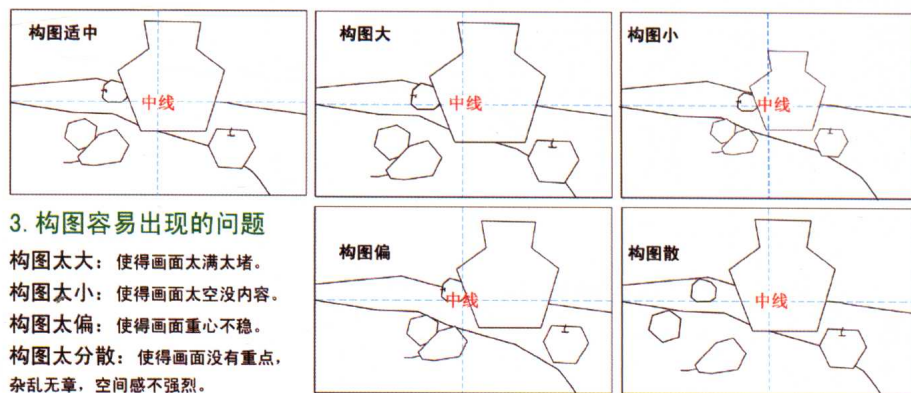
在画面物体的布置上，各个物体以及衬布都是以色块存在的，各个色块间，色块的大小、位置以及形状都要做到相互衬托，相互联系以及呼应。如右图。(特别注意：紫色的书色彩很孤立，使得画面重心不稳。)

5. 色彩静物构图中的视角问题

画面在构图中，视角要统一，注意画面不同高度的静物椭圆以及长方体书本的透视：随着台面高度的降低，其呈现的顶面会逐渐变大，但变化的程度很微妙，如示意图一。而示意图二中各个物体的视角却不是统一：有的俯视视角太大，有的俯视视角却太小。

6. 色彩静物构图中空间台面关系的问题

画面在构图中，很多人常常不注意物体的摆放位置与空间台面的关系，以至于两者相互矛盾。如下图及示意图三。

3. 构图容易出现的问题

构图太大：使得画面太满太堵。

构图太小：使得画面太空没内容。

构图太偏：使得画面重心不稳。

构图太分散：使得画面没有重点，杂乱无章，空间感不强烈。

4. 色彩静物中影响画面构图的构成因素

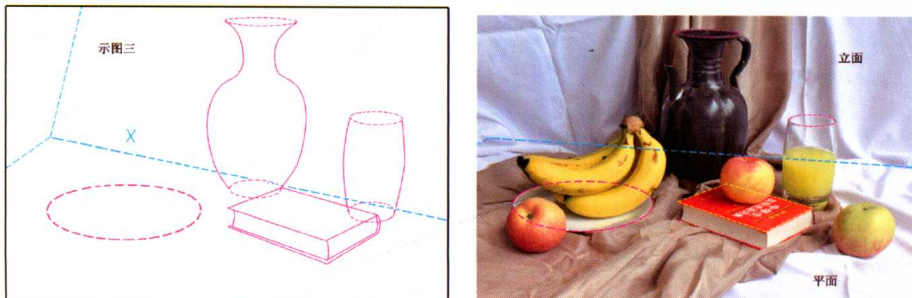
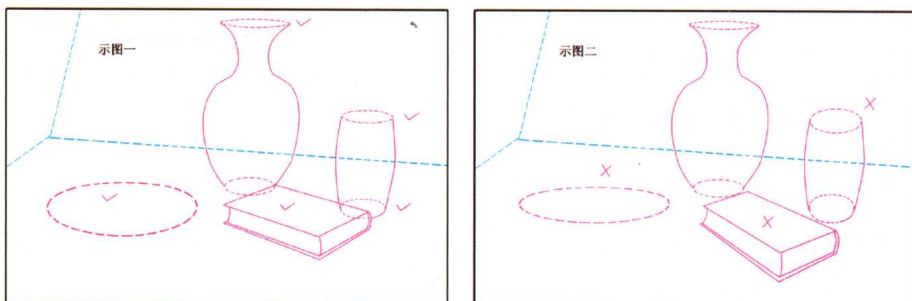
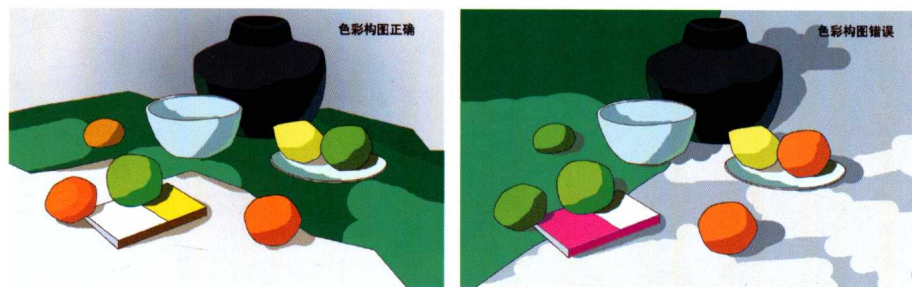
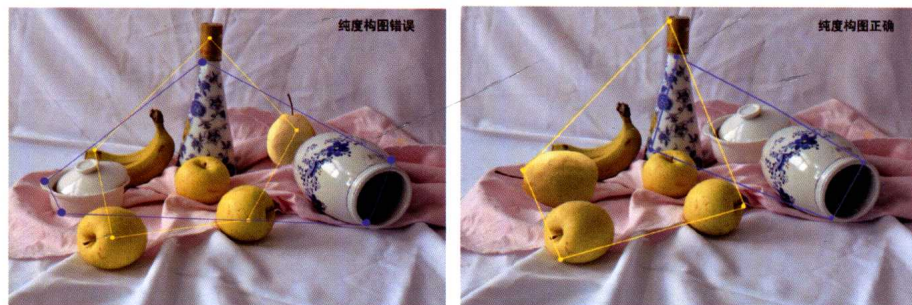
(1) 物体形状变化的构成因素

在色彩静物的构图元素中，要有高有矮，有胖有瘦，有大有小，有整有碎；有竖立的，有倒着的；同时物体的摆放还要有向有背，有聚有散，有半遮着的有全露着的。如左下图中：罐子、玻璃花瓶、笔筒、颜料罐、高脚杯五个物体同属于竖立着的物体，但每个物体的形状却各有特点：有胖瘦高矮之别；也有柱形和锥形之别。画面中的苹果、梨子、以及圣女果，有竖立着的也有斜倒着的，同是倒着的也是向各个方向倒着的都有，使得画面中的物体形态各异、变化万千。

(2) 画面黑白灰的构成

画面黑白灰关系也就是色彩明度的等级关系。为了使物体之间的明度关系相互衬托、相互联系而形成和谐统一又有层次丰富的画面，从而达到较强的艺术表现力，这就必须有意地安排好画面中的黑白灰不同层次的布局构成。画面的黑白灰关系须注意以下几点：

- 画面的黑白灰层次要富有变化；
- 画面中的黑白灰层次要相互衬托，以使得画面中层次分明；
- 同一层次黑白灰要在画面不同位置中合理地分布开，使得画面在黑白灰上重心稳定；
- 画面中越是靠近视觉重心的物体，暗的越暗，亮的越亮，深浅对比越强。

六、色调理论知识

1. 概念：每幅画都有自己的色调，即画面里各种色彩之间整体的关系，构成色彩大的倾向称色调。

2. 影响画面色调的因素：

(1) 在画面中占有面积较大、影响力较大的色块，一般多为衬布。

蓝色衬布占主导的色调

红色衬布占主导的色调

(2) 光源的色彩倾向。

冷色光所影响的色调

红色光所影响的色调

暖色光所影响的色调

蓝色光所影响的色调

3. 色调的分类：

色调的分类很多，可从色相、明度、纯度、冷暖等多方面去分类和定义一张画的色调。具体如下：

(1) 从色相上分蓝、红、黄等色调。

(2) 从色彩的明度上分亮色调、暗色调。

亮色调

暗色调

(3) 从色彩的纯度上分艳色调、灰色调。

艳色调

灰色调

(4) 从色彩的冷暖上分冷色调、暖色调。

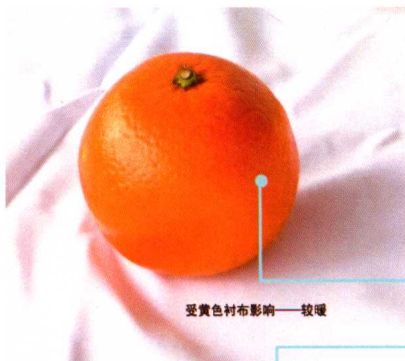
冷色调

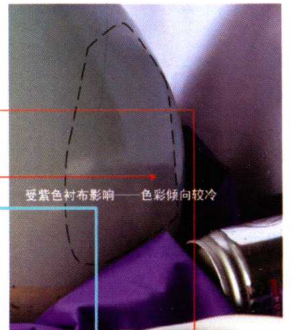
暖色调

4. 相同物体在不同色调中所呈现的色彩变化：

在色彩世界中，由于环境色的影响，同一物体在不同色调环境中所呈现的颜色是不同的。

受黄色衬布影响——较暖

受紫色衬布影响——色彩倾向较冷

受紫色衬布影响——较冷

受黄色衬布影响——颜色偏黄

受紫色衬布影响——颜色偏紫

备注：

1. 在画面中所占比例较大的颜色对画面的色调起主导作用。如上面黄色衬布和紫色衬布。
2. 画面中色彩纯度较高的色彩对画面色调的影响较大。如上图虽然白色布面积较大却不能对画面色调起到决定作用。

受黄色衬布影响——颜色偏黄

受紫色衬布影响——颜色偏紫

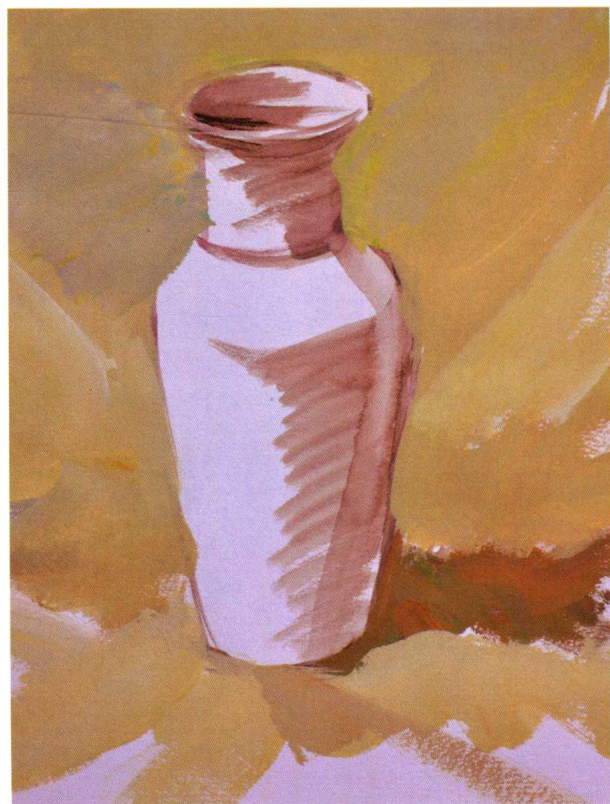
色彩色调认知

白色物体绘画解析（一）

白瓷罐子训练

黄色衬布的调色方法

- ① **亮部** 大量的白色+微量的柠檬黄
- ② **浅灰部** 大量的白色+微量的柠檬黄
- ③ **灰部** 大量的白色+微量的柠檬黄
- ④ **暗部** 大量的白色+微量的柠檬黄
- ⑤ **远处背景** 大量的白色+微量的柠檬

白色罐子的调色方法

亮 面

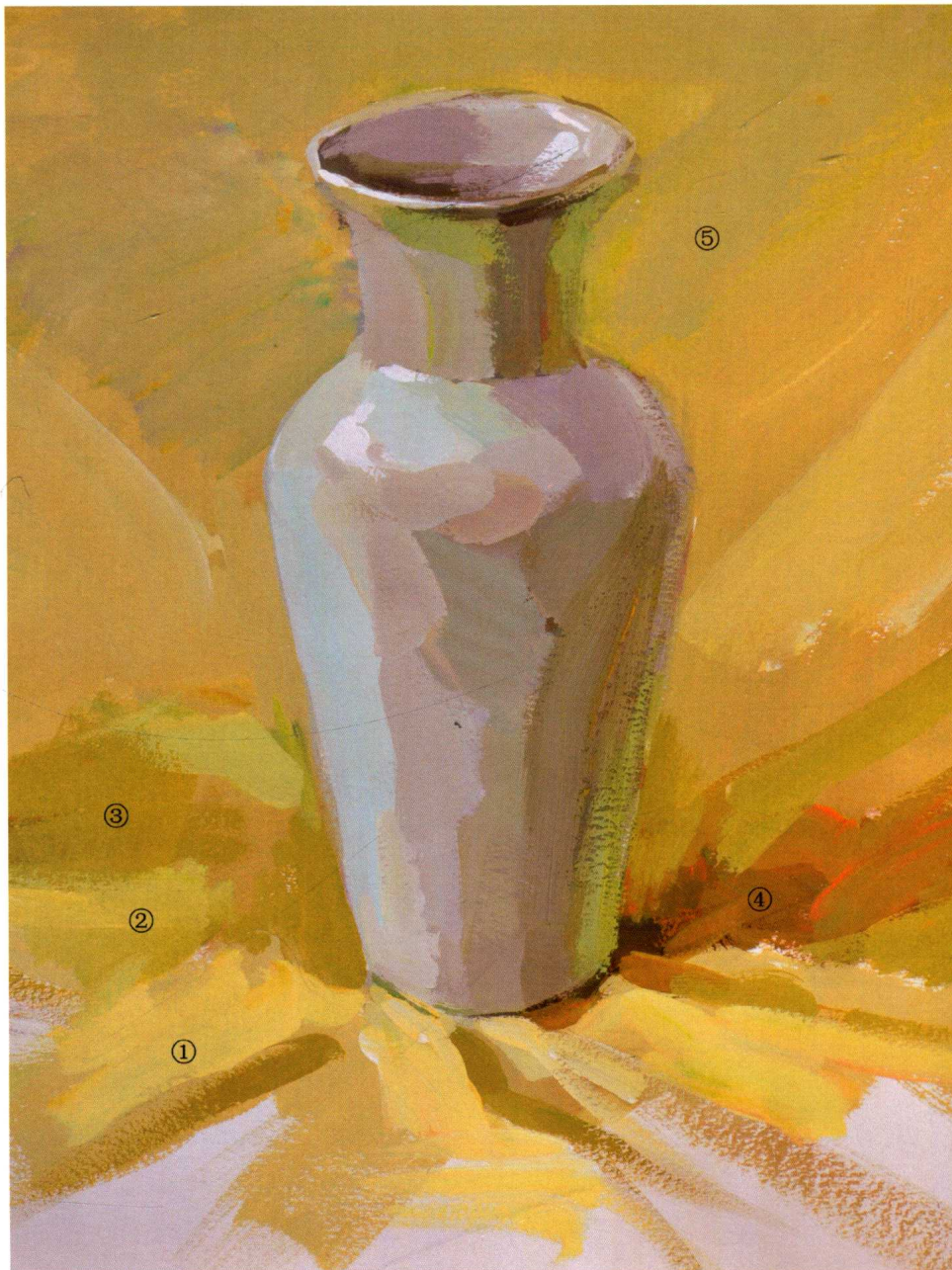
大量的白色+微量的天蓝色

灰 面

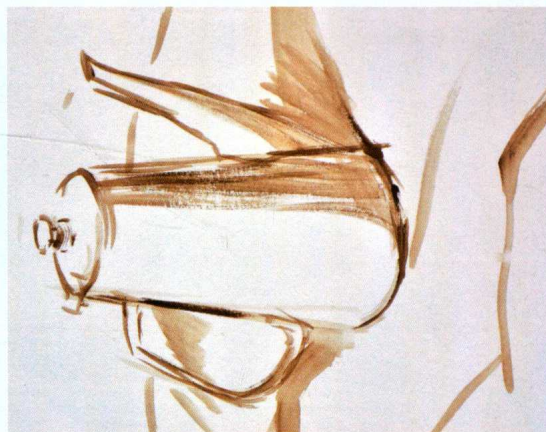
大量的白色+微量的天蓝色

暗 面

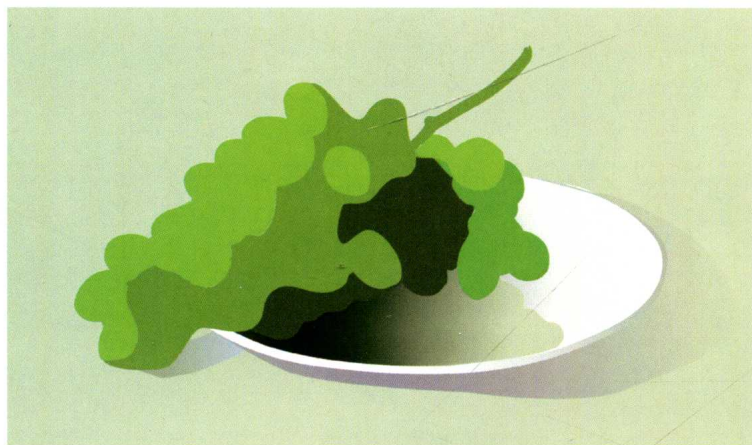
大量的白色+微量的天蓝色

葡萄的绘画详解

· 正确的葡萄体积关系

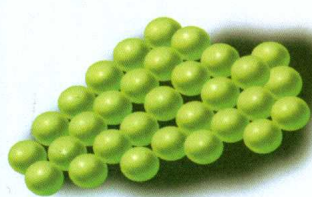
1. 先铺出整窠葡萄大的色块体积以及衬布前后的空间。

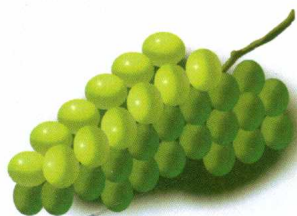
· 错误的葡萄体积关系

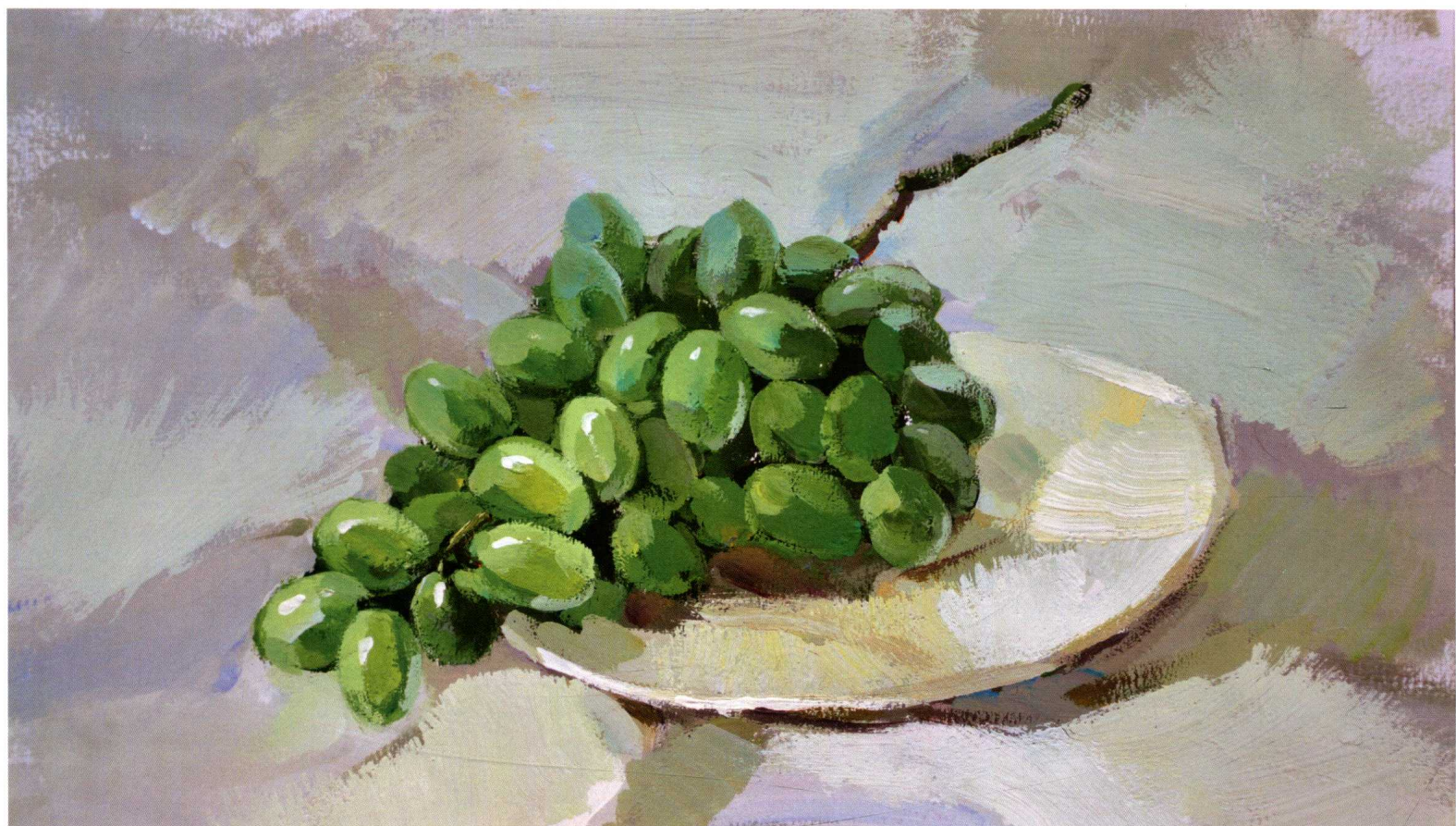
2. 再画出单颗葡萄大的色块体积，注意各颗葡萄之间的前后以及明暗，虚实关系。
3. 深入刻画整窠葡萄中前面以及较突出的葡萄，突出前后、亮暗以及虚实关系。

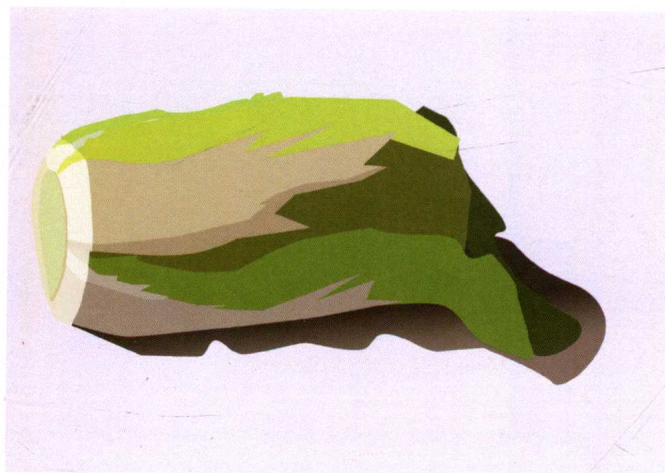

1. 太平太散，没有一窠的概念，感觉每颗葡萄都有高光，都处在亮面。

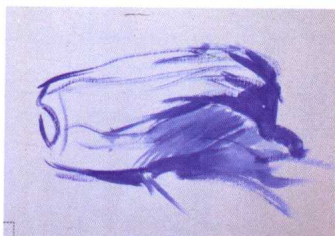

2. 太密，太整齐，感觉像是人工窠起来的，不够自然。

• 白菜的体块关系

• 白菜的作画步骤

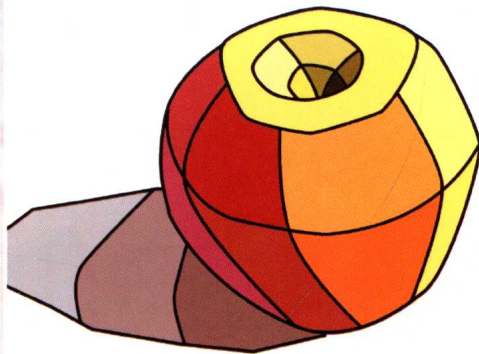
步骤一	步骤三
步骤二	
步骤四	

单个苹果步骤分解

一、用单色构图，画出苹果的造型与亮暗体积关系。

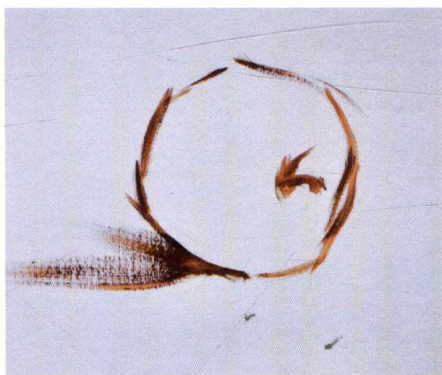
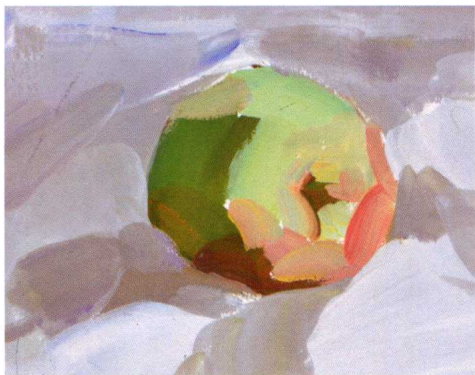
三、完善体积塑造，丰富苹果的灰面及边缘小的转折。

二、用大笔铺色，铺出苹果亮暗大色块体积以及衬布前后的空间。

四、深入刻画，刻画出画面的细节部分，点缀出苹果的高光以及反光。

单个苹果步骤分解

- 一、用单色构图，画出苹果的造型与亮暗体积关系。
- 二、用大笔铺色，铺出苹果亮暗大色块体积以及衬布前后的空间。
- 三、完善体积塑造，丰富苹果的灰面及边缘小的转折。
- 四、深入刻画，刻画出画面的细节部分，点缀出苹果的高光以及反光。

