

美术高考手册

你必须知道的 · 你必须做到的

色彩默写 ——静物单个和组合

高柏年 邢小刚 著

江苏美术出版社

examinee's manual

美术高考手册

色彩默写 ——静物单个和组合

高柏年 邢小刚 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩默写—静物单个和组合 / 高柏年, 邢小刚著.
—南京: 江苏美术出版社, 2004.12 (2006.7重)
(美术高考手册)
ISBN 7-5344-1706-6

I . 色... II . ①高... ②邢... III . 水粉画—技法
(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV . J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 134736 号

责任编辑 喻丽
封面设计 倪渭冰
文字审读 郭廉夫
责任校对 赵菁
责任监印 吴蓉蓉

书名 色彩默写—静物单个和组合
著者 高柏年 邢小刚
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经销 江苏省新华发行集团有限公司
制版 南京新华丰制版有限公司
印刷 南京爱德发展有限公司
开本 889 × 1194 1/16
印张 5.125
版次 2005 年 1 月第 1 版 2006 年 7 月第 4 次印刷
标准书号 ISBN 7-5344-1706-6/J · 1654
定价 29.00 元

营销部电话 025-83242101 83248133
营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目录

你必须知道的

一、为什么近几年美术高考色彩考试都采取默写的形式	1
二、你所要面临的场面	1
三、你可能遇到的考题	1
四、你在考试时所用的时间	2
五、你必须选择考试画种	2
六、你的画将要面临的场面	2

你必须做到的

一、你要准备的工具材料	3
二、你要多备一些不同色种的颜料	5
三、你应该慎用的颜色	5
四、你要有次序地将颜料放在调色盒内	5
五、你应该使用糊状的湿润颜料	5
六、你应该准备一套顺手的画笔	5
七、你应该重视色彩基本原理和基础知识的学习	6
(一) 色彩的形成	
(二) 色彩的三要素	
(三) 制作色相环	
八、正确的色彩观察方法是对色彩原理的合理运用	7
九、调配颜料重在把握色彩的倾向性和视空混合的能力	8
十、强化“体积”的观念，掌握开启造型意识的钥匙	9
十一、运用物色变化规律，把握色彩造型的客观依据	11
十二、区别物体表面的色光反射，造就物质的真切表象	11
十三、重视单个物体和部分组合物体的塑造	14
十四、选择光线和视角是画面形成的前提	37
十五、运用形式线，建立画面的形式感	38
十六、组织黑、白、灰，建立画面的明度结构	40
十七、运用色彩对比，从主观上调整色彩知觉力	41
十八、把握基调，从整体上控制画面的色彩气氛	42
十九、运用多种手段，营造画面的空间距离	43
二十、从单体到组合的静物默写图例	44
二十一、静物默写训练的方法步骤	69
二十二、静物默写考试的时间安排及注意事项	74
二十三、学生考前色彩静物默写作品	75
二十四、重视卷面的大效果	79
二十五、关注生活，勤于学习	79
二十六、保持良好的考前心态	79
二十七、编者的祝福	79

你必须知道的

一、为什么近几年美术高考色彩考试都采取默写的形式

静物默写考试和静物写生考试同样重在考查考生的色彩感知能力和色彩造型能力。而对知识综合能力和创造能力的评定，静物默写考试的作用是无法替代的。例如：

■构图方面 写生考试只能考查同学们取景构图能力，默写考试却能考查同学们的构图创作能力。

■造型方面 写生考试只能考查同学们的摹写能力，默写考试却能考查同学们的理解塑造能力。

■色彩方面 写生考试只能考查同学们的色彩感知能力和色彩造型能力，而默

写考试却能考查同学们的色彩构成能力和色彩表现能力。

另一方面，近几年报考美术类的考生数量猛增，有的美术院校考试和省美术统一考试报名人数达到几万人，组织如此多的学生参加统一的写生考试的可行性不大。相对而言，默写考试出题统一，简便易行。

二、你所要面临的场面

色彩静物默写考试一般 15~20 人为一组，大一点的考场可容纳 2~4 组，小一点的考场可容纳 1~2 组。与素描考试的考场人数一样多，只是默写不需要面对模特儿和静物，所以座位之间相对较宽松。

美术高考色彩考试现场模拟图

三、你可能遇到的考题

近几年，许多美术院校和省美术统考大都采用静物默写作为考查学生色彩基本功的模式。考试的内容可归纳为：器皿类、水果类、蔬菜类、文具类、厨具类。
■器皿类：花瓶、陶罐、玻璃器皿、不

锈钢器物等常见静物。

■水果类：苹果、梨、橘子、香蕉、桃子、葡萄、石榴、芒果、西瓜、哈密瓜等。

■蔬菜类：西红柿、黄瓜、土豆、大白菜、小青菜、包菜、葱、蒜头等。

■文具类：书、报纸、颜色、调色盒、洗笔桶、墨水瓶、钢笔、铅笔、水粉笔（油画笔）、铅笔刀等。

■厨具类：不锈钢锅、不锈钢水壶、沙锅、酱油瓶、菜刀等。

水果类

蔬菜类

文具类

色彩静物默写试题是以文字加图形示意形式为主,文字规定包括以下四方面:

1. 限定对象物; 2. 限定固有色; 3. 限定考试工具材料; 4. 限定光源色。图形示意主要是规定物体的形状、大小。以水果类题型举例如下:

XX年XX校(省)普通高等院校美术专业考试卷

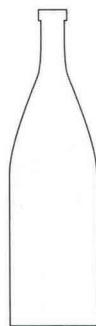
科目: 色彩

试题: 色彩静物默写

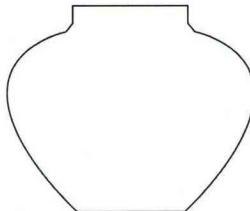
■ 内容:

- 一、棕色布一块
- 二、白色布一块
- 三、酒瓶一个(见附图一)
- 四、黑色陶罐一个(见附图二)
- 五、盛有橙汁的玻璃杯一个(见附图三)
- 六、白色瓷质圆形果盘一个
- 七、水果刀一把
- 八、苹果两个、梨两个、橘子两个(任选其中两种)
- 九、枇杷五颗、葡萄五颗(任选其中一种)

附图一

附图二

■ 要求:

- 一、将以上物品组合成完整的画面,构图横、竖不限。
  - 二、不得任意改变规定的物品种类、形状、数量。
  - 三、构图合理、布局恰当。
  - 四、色调和谐、塑造充分,表现手法不限。
  - 五、画面不得喷涂任何上光或固定材料。
- 工具: 水粉或水彩
时间: 三小时

附图三

四、你在考试时所用的时间

色彩静物默写考试时间通常是两个半小时至三个小时,你必须学会合理分配时间,在规定的时间内顺利完成考试。

五、你必须选择考试画种

在各美术院校和省美术统考色彩静物默写考试中,画种的要求通常规定为

水粉或水彩。近几年越来越多的考生采用水粉画作为考试的方法,是因为水粉画最适合色彩基础考试。它有如下优点:

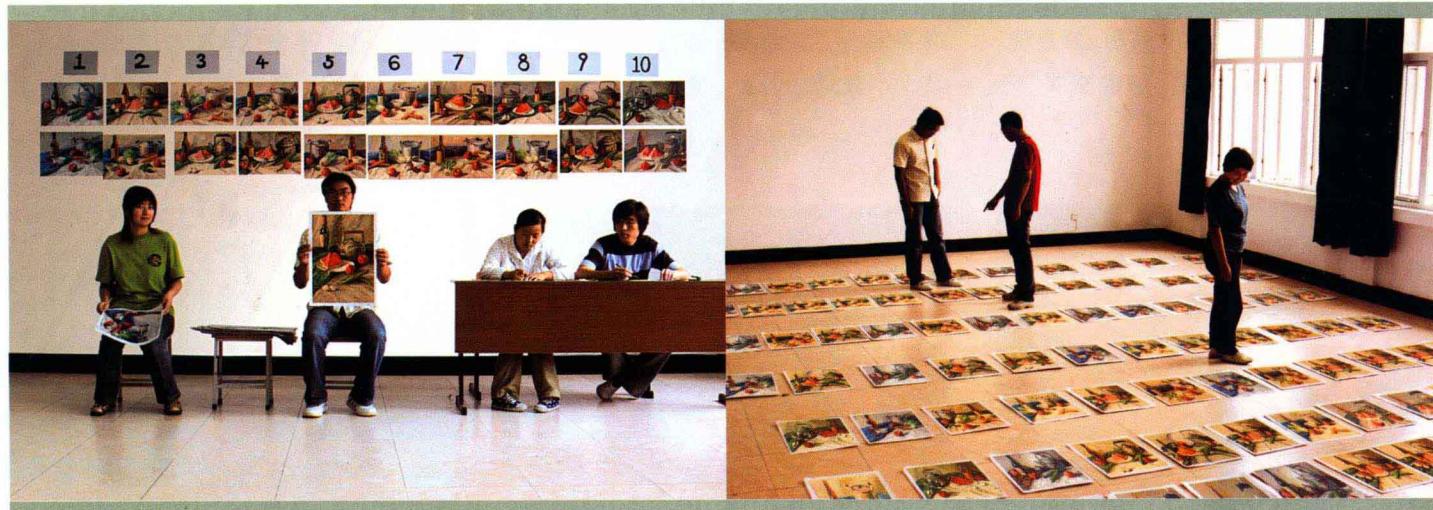
1. 水粉画对纸的要求不高,画在普通的铅画纸上也能有较好的色彩效果;
2. 水粉成色种类齐全,选择性大;
3. 水粉颜料具有一定的覆盖性,易于修改;
4. 水粉画法介于油画和水彩画之

间,还可以借鉴装饰画的表现方法,画种面貌丰富,表现力强;

5. 水粉画具价格便宜,携带方便,受到考生的青睐。

六、你的画将要面临的场面

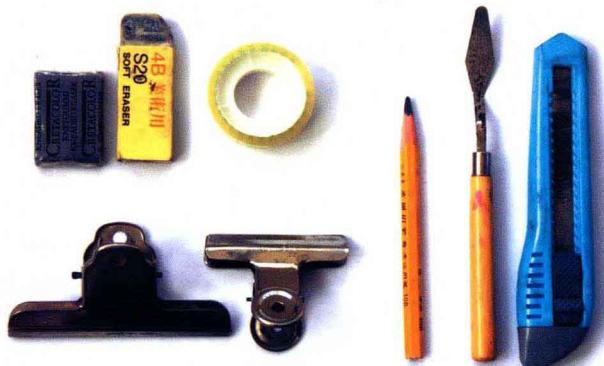
美术高考阅卷打分,通常有两种方式。如下图所示,第一种为“举手式”对比打分法,第二种为“摊开式”对比打分法。

你必须做到的

一、你要准备的工具材料

水粉画的材料包括颜料、纸；工具包括笔、调色盒、调色板、画板、画架、水桶、喷壶、吸水布、画箱等。

■ 画纸

水粉作画可选择水粉纸、铅画纸、卡纸等。美术院校高考考试和省美术统考大都是采用铅画纸，同学们在平时写生和默写练习时最好也采用铅画纸。

■ 颜料

目前市场上的水粉画颜料大致有两种，瓶装半液体颜料和管装半液体颜料，它们都是理想的水粉画材料，色种齐全、使用方便。

■ 画笔

水粉画用笔有羊毫笔、兼毫笔、狼毫笔和人造毫笔（尼龙笔）等。羊毫笔含水量大，调色饱满，运笔流畅，是理想的水粉画用笔，只是弹性不足；兼毫笔含水量适中，弹性适中；狼毫笔和尼龙笔含水量小，但弹性好。初学者最好多备几种笔，根据造型需要采用不同性能的画笔。

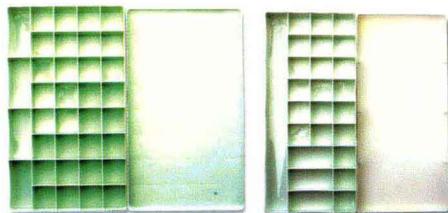
■ 调色板

目前市场上有一种较大的白色塑料的调色盘，调色区域大，正反都能用，省去了清洗盘子的时间和麻烦，特别适用于考试。

■ 调色盒

目前市场上出售的调色盒大都为白色塑料制品,样式有两种:一种是28格,另一种是36格。建议采用36格调色盒,使用时应该注意储色格内颜料的湿度,使用后以含水的泡沫海绵覆盖上,并盖紧盒盖,放入塑料袋中密封保存。

考试时工具材料摆放的位置

■ 小水桶

小水桶是洗笔的必备用具。目前市场上有售的两种小水桶,一是塑料制品,价格便宜;二是防水帆布制品,可以折叠,携带方便。

■ 喷壶

喷壶的作用,一是为了保持调色盒中颜色的湿润。在作画的过程中,如调色盒中的颜色干燥,可随时用小喷壶薄薄喷一层水雾。二是为了保持调色板上颜色的湿润。在调色过程中,如

调色板上的颜色干燥过快,也可薄薄地喷上一层水雾,便于调色作画。在作画完成后,要在调色盒里多喷一些水,以便日后再用。

■ 吸水布

吸水布用于吸掉笔中多余的水分,同学在画画时要养成用吸水布的习惯,不要用甩笔来去掉笔中的水分。全棉旧毛巾可作吸水布,化纤的毛巾吸水性较差,不宜使用。最为理想的是棉纱布。

■ 画板

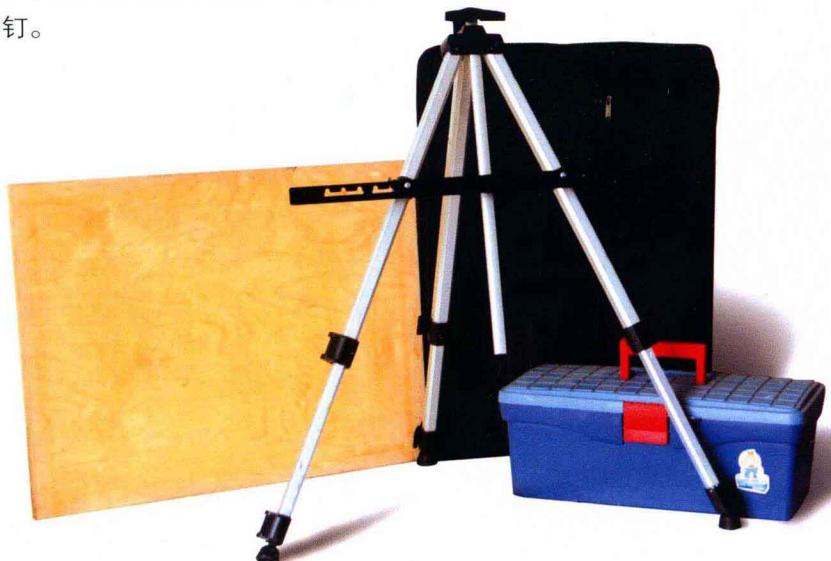
画板最好选用四开木制画板,一般美术商店都有出售,还配有画板套,便于携带。同学们固定画纸通常采用胶带,布面画夹胶带不易粘牢。需要提醒的是,有的美术院校考试不允许用胶带固定画纸,所以在考前不要忘了带上夹子和图钉。

■ 画架

画架最好选用简单轻便的铝合金制画架,可以收缩,便于携带,美术商店也有出售。考前要熟悉画架的功能,避免在考场上手忙脚乱,耽误时间,影响情绪和作画效果。

■ 画箱

画箱是盛放画具用的必备用具,便于携带画笔、调色盒、颜料、胶带、夹子等,考前准备齐全,放在箱内,以免遗漏,考场上还可以将调色盒、小水桶置于其上,便于调色、洗笔。

二、你要多备一些不同色种的颜料

水粉画的使用色种有近30种，有白色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、土红、朱红、大红、深红、玫瑰红、熟褐、生褐、赭石、粉绿、草绿、中绿、深绿、翠绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、紫罗兰、青莲、黑色、灰色、肉色等。这些颜色都可以放入我们的调色盒里。相对油画和水彩画而言，水粉画所使用的颜料色种多了许多。也有人只用少数几种颜色作画，并认为颜料种类使用得少，有利于熟悉色彩的调配。应该说，调色并非万能，有些成品色相是调不出来的。水彩画可以通过水分、油画可以利用油层来丰富色彩的变化，水粉画只有以增加色彩种类的办法来方便用色，以丰富色彩表现力。

三、你应该慎用的颜色

玫瑰红、紫罗兰、青莲等色必须慎重使用，这些颜色的染色力很强，白色和其他浅色难以覆盖其上，即便用厚色盖住，过一段时间还会“泛”出来。有的教师怕同学们掌握不了，建议学生干脆不用。其实，此类颜色是找不到替代的，虽用得不多却不得不用，关键在巧用。作画时必须注意：只能涂在画面表层，切不可作为底层色彩。

四、你要有次序地将颜料放在调色盒内

水粉颜料在调色盒中应有固定的排放次序，不可任意随便排放。排放次序的原则是：明度上由浅到深，色性上冷暖分开，色相上类似色相邻，个别颜色有所变动无妨。固定排放的益处有以下三点：

- 如遇震动而发生颜料相混污染时，色彩分类置放保证颜色不会因为补

色相混而变灰变脏；

2. 类似色相邻置放有利于作画时通过比较选取颜色；

3. 水粉画作画讲究时机的把握，取色、调色往往十分急速，各色有了固定的位置，有利于作画时信手取色。

五、你应该使用糊状的湿润颜料

如果你的画面颜色稀薄，没有色彩反映，甚至灰暗，那是因为你调色盒里的颜色太干了。如果你画得“疤疤癞癞”，或接笔接色跟不上，不能一气呵成，或色彩缺变化，那也是因为你调色盒里的颜料太干了。有经验的画家作画时不会临时用水稀释颜料，而是直接使用湿润的颜料涂抹在画面上，在画面上

看效果。为了保证调色盒里的颜料新鲜湿润，应当将颜料预润成糊状。锡管颜料加三分之一的水充分调匀，瓶装浓缩颜料应加入更多的水。作画前将颜料调成糊状，就为你在作画过程中省去了加水溶色的时间，让你能将精力集中在形体塑造和色彩的表现上。

六、你应该准备一套顺手的画笔

好的画笔应该是笔杆挺直、笔毛丰厚整齐、毛锋未经剪动或是稍加修剪的，逆光看时能见半透明的锋毫。这样的画笔蓄水蓄色量大，可大片涂抹，也可以厚涂、薄罩，易于接笔接色。一旦毫毛磨去，枯笔和虚化的效果很难出来，不利于接笔接色和深入刻画。有的

水粉颜料在调色盒中的排列次序参考表一

肉色	土黄	橘黄	深红	粉绿	草绿	钴蓝	群青
灰色	中黄	橘红	土红	淡绿	中绿	湖蓝	青莲
白色	淡黄	朱红	赭石	紫罗兰	翠绿	橄榄绿	普蓝
白色	柠檬黄	大红	熟褐	玫瑰红	深绿	墨绿	黑色

水粉颜料在调色盒中的排列次序参考表二

白色	中黄	朱红	土红	玫瑰红	草绿	深绿	群青
柠檬黄	土黄	大红	赭石	紫罗兰	中绿	湖蓝	普蓝
淡黄	橘黄	深红	熟褐	粉绿	翠绿	钴蓝	黑

厂家只考虑成本，笔毛用得稀少，加之生产工艺不过关，只得把毛锋剪平齐如刷子一般，这样的笔不能用。刚买的新笔并不是它的最佳状态，用一段时间后，杂毛掉去，笔锋更加整齐，尤为好用。时间用长了，锋毫磨尽，就不好用了。你应该把处于最佳状态时的画笔保存一至两套，留在考前训练和考试时使用。

七、你应该重视色彩基本原理和基础知识的学习

学习色彩的目的是为了培养我们的色彩感知能力和色彩造型能力，能力的获得不仅靠勤学苦练，也要靠理论知识的支撑。有的同学看不清这一点，如若画不好，则归咎于自己的色彩感觉不好。我们承认各人的色彩素质差异，但差异主要体现在对色彩的偏爱和色彩搭配的选择上。除色盲色弱者外，同学们的色彩先天条件都是正常的，色彩能力的提高主要靠后天的训练与培养。炼钢工人经过训练与培养，能够通过观看火的颜色判断钢水的温度；印染工人经过训练与培养，能够分辨出常人难以分辨的色差。学习色彩画也一样，如果作画很刻苦却画得不好，并不是色彩天赋有问题，而是色彩方法不正确。正确的方法从何而来呢？正确的色彩方法来源于你对色彩原理知识的了解和掌握。早在文艺复兴时期，构图学、透视学、解剖学这三门绘画理论已完整地建立起来了，惟有色彩学是空白，在相当长的一段时期内，油画的色彩以棕色为主，被称为“酱油调子”。1666年，英国物理学家牛顿通过三棱镜折射出光的色散的实验，发现了光的秘密，这才拉开了色彩理论研究的序幕。18世纪和19世纪初的法国印象派画家把色彩学的理论运用于绘画实践，创造了崭新的色彩方法，从此色彩绘画步入了一个新时期。我们今天画的色彩画有别于古典的“酱

油调子”，而是色彩纷呈，追求光色效果的色彩画。而今天作为色彩基础训练的写生色彩方法，同样依据了色彩科学的理论，并借鉴了印象派的色彩方法。所以我们在技法训练的同时，必须注重色彩基本原理和基础知识的学习。

(一) 色彩的形成

光线照在物体上，物体根据它自己的光学特征，对光线进行有选择的吸收、反射与透射。反射光穿过眼睛的玻璃体，对眼球内侧视网膜上的感光细胞产生刺激，这个刺激通过视神经传达到大脑的视觉中枢，从而产生色的感觉，这个色的感觉与对象物相联系，仿佛对象就是这个色——这就是色彩产生的全过程。由此可见，色彩产生的过程可分为两个阶段，当色光到达眼球之前是色彩产生的物理阶段，色光到达眼球之后是色彩产生的生理阶段。

有关色彩的光学原理，我们应该知道：1. 光是一种物质运动的形式；2. 白色的光是由红、橙、黄、绿、蓝、紫六种色光合成；3. 光不经物体反射是不可见的；4. 物体的颜色是反射的色光，物色取决于对光波有选择地吸收、反射和透过的特性；5. 光源色光的变化导致物体色彩的变化。

有关色彩的视觉理论，我们应该知道：1. 人的视网膜上有三种分别对红、

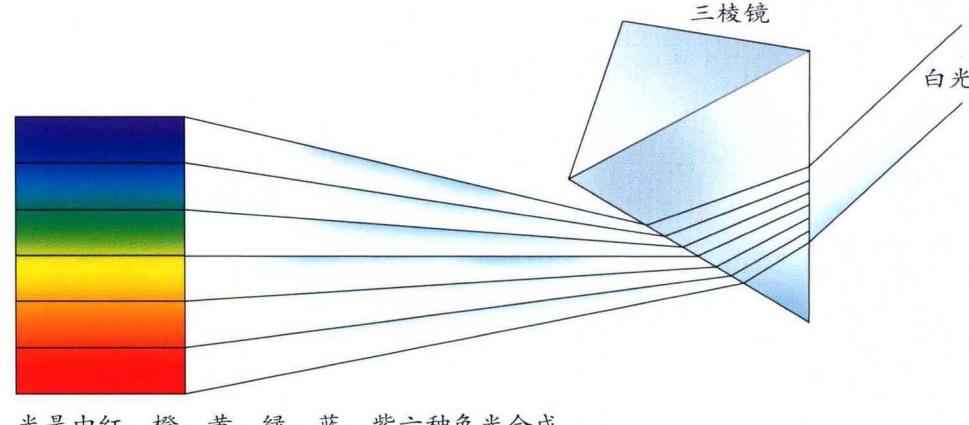
绿、蓝敏感的感色视觉细胞，每种视觉细胞的兴奋都能引起原色的感觉，这三种感色细胞不同程度兴奋的混合，就产生了各种色的感觉；2. 当某种感色视觉细胞在相应色光刺激下产生兴奋的同时，它的敏感性也在降低，而其余感色视觉细胞“以逸待劳”，视觉上易产生这种色光的补色倾向。例如，当你长久注视红色，转而注视灰白色时，灰白色原本应是光的三原色平均混合的结果，此时感红细胞视觉衰退，灰白色便呈现出红色的补色——绿色的倾向。这是产生色彩对比的根本原因。3. 视觉对色彩的辨析离不开比较。4. 视觉对色彩的适应习惯叫做色适应，视觉上有色物体保持固有色的习惯叫做色稳定。色适应与色稳定是由色觉疲劳引起的习惯反应，同时也与人的心理恒常有关。5. 凡暖色、明色都看大，并有前进的感觉，冷色、暗色都看小，并有后退的感觉。色彩的胀缩与进退和色刺激兴奋的大小有关。

(二) 色彩的三要素

色彩由色相、明度、纯度三要素构成。

1. 色相

色相是指色彩的相貌或名称。例如：红、黄、翠绿以及许许多多没有名称的色彩相貌。色相是区别色彩的重要

依据。

2. 明度

明度是指色彩的明亮程度。色彩的明亮程度与有色物体表面的反射率有关，反射率越高其明度越高；色彩的明亮程度也与光照有关，受光量越大其明度越高。

3. 纯度

纯度指色彩的单一程度，又称彩度或饱和度。色彩的纯度取决于有色物体表面对反射光的选择性。

色相、明度、纯度相互制约、相互依存，以同一色彩面貌出现。自然界的这一切色彩现象都包含了这三个要素的相应变化。对某一色彩而言，只要其中某一个要素发生了变化，势必引起其他两个要素的相应变化。

(三) 制作色相环

从红的色相开始，橙、黄、绿、蓝、紫像光谱色一样的顺序变化，再增加光谱中没有的红紫系列，就可以循环变化至红，这种环状的配列叫色相环，显示了色彩色相方面的变化及相互关系。圆周上180度相对应的二色为补色；基本对应的色为对比色；圆周上相邻近的色为类似色。同学们有必要亲手绘制一个色相环，绘制的过程就是你认识色彩、了解色彩的过程，色相环还可以作为色彩选择与搭配的工具，在色彩实践中有一定的作用。

方法也会产生一种新鲜的感觉。

2. 学会使用你的眼角余光

当我们准备画一块色、又把握不住这块色的色彩面貌时，请将目光放在与这块色形成对比关系的另一块色上，并注意一会儿，再用余光扫一下要画的色块，这块色立即显示出明确的色彩倾向。色彩对比所产生的颜色变化是光的叠加，饱和且明亮，因而对比状态下的色彩倾向具有一定的光感。

3. 从色彩的对比关系看色彩是惟一正确的色彩辨析方法

色彩对比是视觉的产物，也是视觉的需要，人的视觉只有在互补关系建立时，才会满足和趋向平衡。现实世界的色彩是极为丰富的，不同色彩之间存在着一定的对比关系。色彩对比关系包括：这一颜色和周围颜色的对比；这一颜色和画面主调色的对比；这一颜色和与这一颜色形成强烈对比关系的颜色的对比。所谓的对比不仅是色相上的对比，还包括明度、纯度和冷暖色性上的对比。从色彩的对比关系上看色彩是惟一正确的色彩辨认方法。写生中的“看

一色、画一笔”，以及在颜料盘上找颜色的做法都是不正确的。客观对象的每一块颜色都是在整体的比较中产生的，因而每块颜色只有放到画面上才能建立起它与其他颜色的色彩关系。

4. 珍惜你的第一印象

色适应是色觉疲劳引起的习惯反应。色适应的现象提醒我们：色彩观察的第一眼是最真切、最可信、最宝贵的。要抓住第一印象，尽量保持第一印象。画小色稿是保持第一印象的好方法。当视觉疲劳时，千万不要改动你已画过的地方，尤其是开始的那几笔。

5. 必须借助物色变化的客观规律

人们在观察色彩时往往带着“固有色”的见解，因此颜文樑曾对他的学生说：“人的眼睛往往是靠不住的。”他劝学生要理性地分析自然界的色彩现象。作画时应该将客观的、理性的分析与主观的感受结合起来，在感觉不是很好的时候尤其需要这样。物色变化规律是建立在假定的固有色基础上的客观规律，它能够帮助我们能动地认识色彩世界。

八、正确的色彩观察方法是对色彩原理的合理运用

1. 换个方式看世界

根据视觉生理的特点，当长久注视某色时，对某色的视觉感知易疲劳，视觉灵敏度亦降低。因此作画时不能对着某一块颜色“盯着看”、“盯着画”，要学会“一眼看”、“掠过看”、“猛一看”、“回头看”的观察方法，以保持敏锐的视觉反应。采用低头倒头看、从镜子的反射中看，以及将手握成筒从中窥看等观看

6. 直接显示出画面色彩的构成关系

由于色刺激的强弱不同，因而产生了暖色、明色、纯色看大和冷色、暗色、浊色看小的色彩面积的胀缩规律。我们在进行色彩写生和色彩默写时，常因为色彩在冷暖和明度上的差别，而对物体形态的大小作出了错误的判断。我们发现，当我们以线的形式勾画出对象的轮廓时，这个轮廓不一定靠得住，只有施以大致的明暗层次才能帮助我们发现形体上的偏差；只有将大致的色彩铺在画面上，才能把握住色彩与面积在画面上的构成关系。因此，写生观察和默写练习时，要尽量考虑到色彩会引起色彩面积胀缩的错觉。画法要直接一些，尽早显示出色彩布置的效果。也可以借助于“黑白灰”小构图和色彩小构图（附图1、附图2），预先建立画面的形态与布局。

7. 利用色进退，事倍功半

色彩的距离感是色彩在空间距离上的错觉，也是我们表现色彩空间所借助的手段。因此，我们在色彩写生和默写时应尽可能做到：将前景的颜色与远景的颜色相比，强调前后景之间的色彩对比关系并根据对比关系有意识地加强前景色的饱和度，减弱远景色的色刺激。

8. 色彩的冷暖是塑造物体明暗向背的重要手段

色彩的冷暖不只是一种重要的色彩

附图1 色平面小稿，将对象的明度层次归纳在四至五个明度色阶之内。

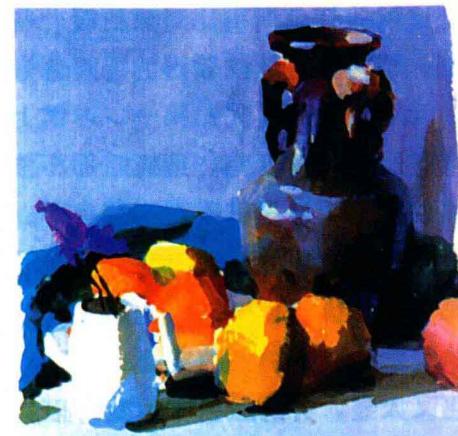
心理感觉，也是一种重要的色彩分析手段。尤其在处理画面物体明暗背向时，区别受光与背光的色彩冷暖倾向成了最重要的色彩造型手段。

九、调配颜料重在把握色彩的倾向性和视空混合的能力

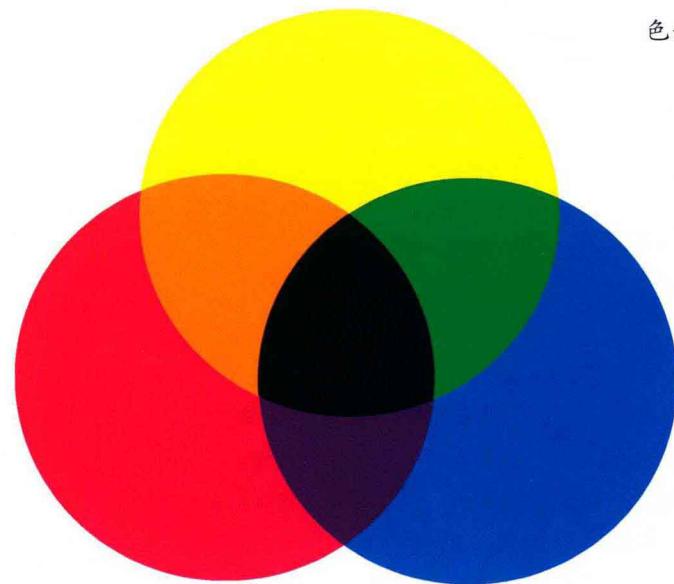
颜料的混合直观地体现了各种色彩的生成现象，与色彩绘画的关系最为密切。颜料混合的感性知识必须在大量的实践中获得。

1. 颜料的三原色

将黄、品红、青三种颜料作不同比例的混合，大体上可以得到全部的色，

附图2 色彩小稿，色彩第一印象的反映。

色彩的三原色

而这三种色是其他颜色相混合所不能得到的，这三种色是颜料的三原色。

2. 间色

将三原色中任意两种原色相混合，得到的颜色称为间色，又称为二次色。例如：

青	+	红	=	紫
红	+	黄	=	橙
黄	+	青	=	绿

改变二原色的配合比例，色彩各异。

3. 复色

一种间色与另一种间色相混合就得到了复色，复色又称为三次色或再间色。例如：

绿	+	橙	=	黄灰
紫	+	橙	=	红灰
紫	+	绿	=	青灰

配合比不同，色彩各异。

我们所说的用黄、品红、青三色相混可以生成任何颜色，这只是在理论上对三原色的解释。作画仅靠三原色相混是不行的，应该采用厂家生产的各种成品色。我们不仅要熟悉三原色相混合形成的二次色、三次色的情况，还要熟悉十几种主要成品色相混合的生成情况；不仅要熟悉两种不同颜料相混合的生成情况，还要熟悉三种或三种以上的颜料相混合的生成情况；不仅要熟悉颜料等比相混合的生成情况，还要熟悉颜料不等比相混合，甚至以其中一种颜色为主色素相混合的生成情况；不仅要熟悉补色或对比色相混合的生成情况，还要熟悉与白色、灰色相混合的生成情况。

绘画调色经常用对比色相混，尤其

用在暗部和投影的地方。有的人怕脏、怕灰不主张对比色彩相混，也不主张三种以上的颜色相混，这是不正确的。颜色本身并没有什么灰和脏，只是看它是否用在该用的地方。因此，我们在调配一块颜色时，首先看它与其他颜色所形成的色彩对比关系是否理想，看这块颜色与其他颜色在对比中所显示的色彩倾向性是否充分。调色时需不等量相加和不均匀调和，让不均匀的色点和色线在视觉上进行最后的混合。利用鲜艳的对比色调成灰色，也是为了让颜色在不均匀混合中充分显示出色点和色线，产生视觉空混的魅力。

以下我们列举几种对比色相混合的实例：

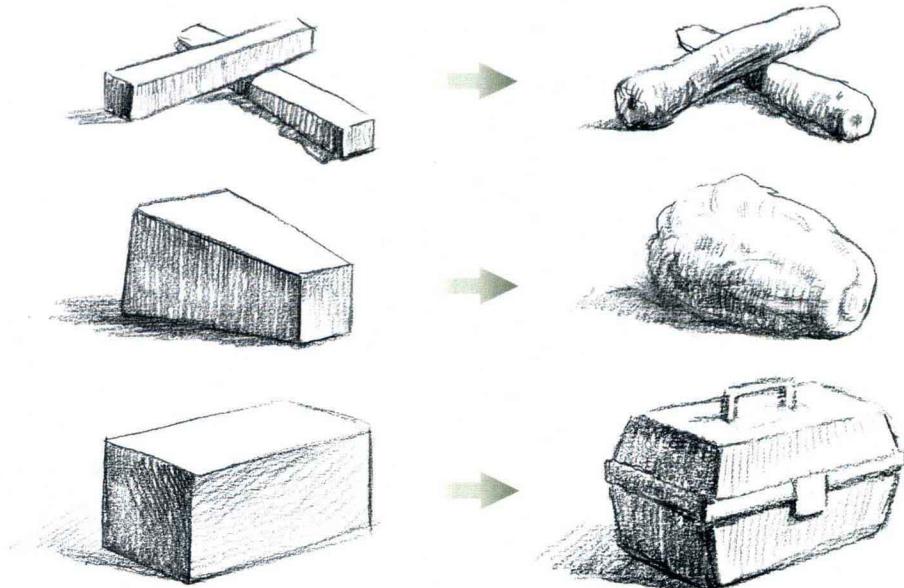
钴蓝	+	橘黄	→	
钴蓝	+	橘红	→	
淡绿	+	橘红	→	
湖蓝	+	橘黄	→	
中绿	+	朱红	→	
群青	+	朱红	→	
普蓝	+	深红	→	
紫罗兰	+	柠檬黄	+	钴蓝 →

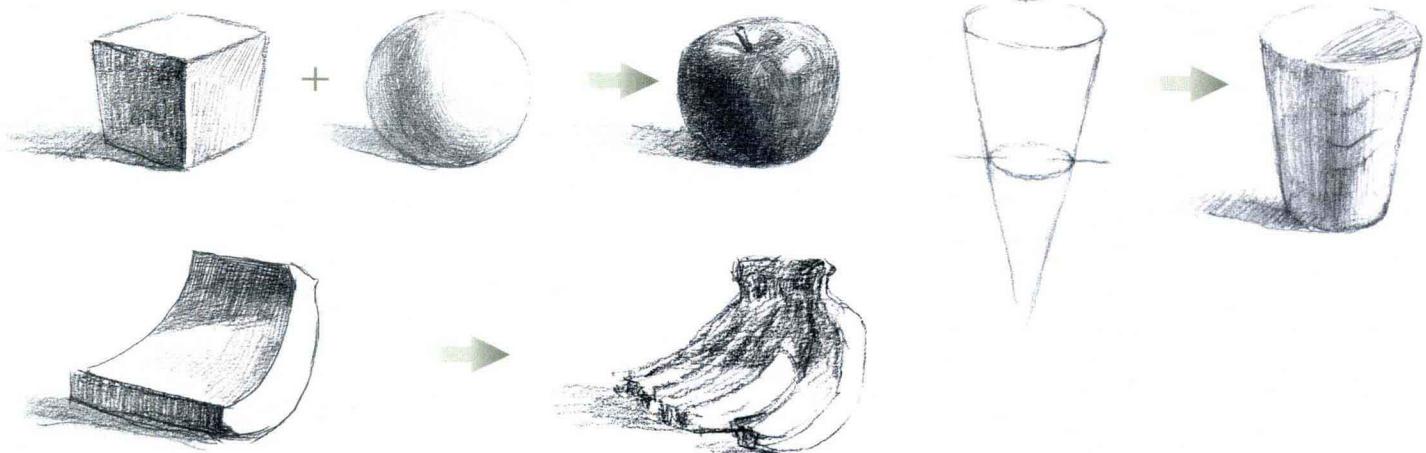
十、强化“体积”的观念，掌握开启造型意识的钥匙

假如你在画一个球，需要提醒的是：不在乎你画得多圆，在乎的是你有没有建立“体积”的观念。如果没有这样的观念，你所画的球看起来也许是个圆环，也许是块圆饼，环和饼在认识上与球相差很远，尽管你画得很圆。由此可见，轮廓和边线并不能代表一切，只有当它从属于体时才能产生它自身的价值。为什么有人始终努力地在画形，却总是画不像呢？这是因为他们只知道描画轮廓的边线，忘却了体的存在，缺少从形体出发塑造对象的方法。也许有人这样认为：只要画准轮廓、涂像了明暗不就像对象了吗？其实不然，正确的轮廓从何而来，正确的明暗又从何而来呢？它们只来自对“体积”的正确认识、分析和了解。退一步说，写生时，客观对象在，你也许能依样画葫芦地找准它的轮廓线，再比着深浅画明暗；默写则

不然，客观对象不在了，依样画葫芦也画不成了，那就必须理解着画。这里所说的理解就是对形体结构的理解，而“体积”的观念就是理解形体结构的出发点。有些人努力地凭记忆去画，要知道，理解后的记忆也比死记硬背强得多。

理解对象形体的过程是体——面——线——点。即首先把握对象“体积”的总体状态，再分析这个体是由什么样的面（曲面、平面）构成的，面与面互成的角度（面的朝向）是怎样的，那么面与面的交接线，三个面的交接点，即

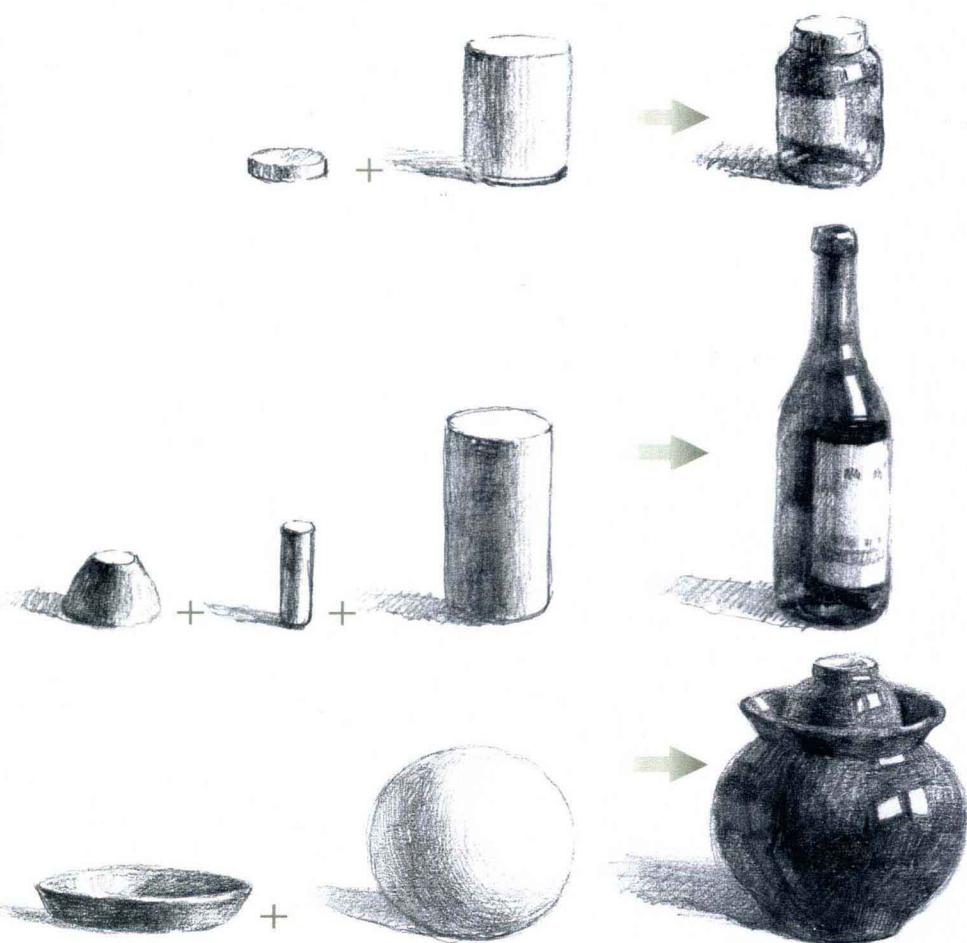
所谓的点、线便随之而生了。

能够帮助我们理解客观物体的依据是几何体。塞尚曾经说过，世界上的一切物体都可以看做相应的几何体，并呈现出某种透视状态。我们还应该知道，运用几何体必须有个前提，那就是对几何体的理解，以及对几何体透视规律和明暗规律的掌握。

与写生相比，默写的作画程序也应该有所改变。可以不再从点、线开始，而是直接关注体积，塑造体积，有了“体积”的基本状态后，再来修正形。也就是说，先给予对象的正确性，再完善它的准确性。如若画个球，先画出球体来，哪怕不圆，再修正成圆形；若画个立方体，先画出三大面，以及面与面的互成关系，再来找准轮廓线。综观与自然相对应的几何体，有的是某种基本几何形体，有的是某种几何形体的分解体，有的是某几种几何形体的结合体。画具箱、医药箱、书本可以看做立方体；颜料瓶、易拉罐可以看做圆柱体；酒瓶可以看做圆柱体加圆台，再加圆柱体；砚台可以看做挖去一个扁圆柱的扁立方体；苹果可以看做球体与立方体的结合体，如此

等等。在物体被概括成几何体，并加以分析理解的基础上，默写并非难事，写生更容易。如若画一张凳子，可以不再单凭眼力和比较的方法找准四条腿的落点，只要将凳子纳入立方体内，一切就迎刃而解了。如若画一个酒瓶，可以画成大圆柱体、圆台和小圆柱体叠加，不必担心两边的轮廓是否对称，在形体叠加的同时，轮廓已自然形成了。

由于构成体积的面的方向不同，给予人们的明暗感觉也不同，正是由于不同方向的面上所呈现的明暗差别，帮助人们认识了面构成的状况，从而认识整个形体。因此，只要理解了面的方向，懂得了光线入射角与反射角相等的原理，遵循立方体三大面黑白灰规律和球体曲面上五调子规律，就能够做到用明暗来塑造形体。

十一、运用物色变化规律，把握色彩造型的客观依据

- 物体亮部的色彩主要是光源色与物体固有色的混合，即光源色加固有色。如果光源色感强，则固有色弱；如果光源色感弱，则固有色强。
- 物体高光的色彩基本上是光源色的反映。由于物体表面反射率不同，物体的高光在不同程度上带有固有色的倾向。
- 物体的半明部是侧向光源的面，它在受到侧射光照射的同时，也受到了环境反射光的影响，在明度上比亮

部稍暗，在纯度上比亮部稍灰，在色相和冷暖的变化上更为复杂。由于这部分颜色受光源色和环境色的影响都比较弱，因此在色感上往往以固有色的倾向为主。

4. 明暗交界线附近是与受光部形成强烈明暗冷暖对比的地方，也是受环境色影响最弱的地方，它的色彩一般为固有色加深。

5. 物体反光的颜色受环境色影响较强，它的色彩基本是固有色加暗、加环境色。

6. 物体投影的颜色基本上是投影着落面的固有色加暗、加环境色。

从明暗与冷暖的关系上看：当光源色偏暖时，受光部倾向于暖色，背光部倾向于冷色；当光源色偏冷时，受光部倾向于冷色，背光部倾向于暖色。

从补色对比关系上看：当光源色色感强时，背光部具有较明显的亮部色彩的补色倾向；当光源色色感较弱时，背光部的补色倾向则不明显。

物色变化规律有助于我们从理性上认识物体的光色变化，但不能因此替代或削弱人的视觉感知，不能不切合实际地生搬硬套。色彩的直觉仍是第一位的。只有将视觉上的切身感受和物色变化规律结合起来，才能体现色彩造型的魅力。

十二、区别物体表面的色光反射，造就物质的真切表象

质感是物体的表面质地给予人的视觉化体现，与物体的形态相关联，因为质感毕竟不能离开物体而独立存在。不同质地的物体常常具有不同的形态：瓷器表面光洁，外形则圆滑，陶器表面粗糙，外形则起伏多变；苹果表皮润泽，外形则圆中寓方，石榴表皮坚厚，外形方的感觉更强。因此，质地的表现首先建立在形体的塑造上，只有准确刻画出不同质地物体的形态特征，才可能相应地表达出物体的质感。

人们观看物体的依赖条件是“光”，在光的作用下，物体不仅呈现了它的形态，也呈现了它的质感。物体表面根据它自身的光学特征，对投射光进行不同方式和程度的吸收、反射和透射，方式和程度的差别造就了物体的不同质感。按照不同物质对光的不同作用，我们将物质分为三大类，即吸收性物质、反射性物质和透明性物质。

吸收性的物质有：棉布、面包、陶土、枯木等。此类物质表面粗糙，光影层次变化丰富微妙，亮部没有高光。则顺光作用下能取得适度的明暗对比和均匀的层次过渡，侧光能体现肌理起伏和

粗糙的表象。

反射性物质分为全反射物质和半反射物质。全反射物质有：镜子、金属品、镀铬品、漆器、深色陶罐等。此类物质表面极为光洁，光影层次无渐变过渡，中间层次少，黑白两极强，亮部有耀眼的高光，光洁的表面能映照出周围的色彩和影像。若将此类物品置放在离窗台不远的地方，在大片天光的照射下能够显示出高光面积大、层次过渡少、明度对比强的质感现象。

半反射物质有：水果、蔬菜、陶瓷、皮革、木器、塑料制品等。此类物质表面较为光滑，有高光、有反光、有丰富

的层次变化和适度的明暗反差。无论顺光、侧光、逆光，皆能呈现完美的质感。

透明性物质分为全透明物质和半透明物质。全透明物质有：玻璃器皿、无色饮料、塑料薄膜等。全透明物质能透过大部分光线，其表面略有明暗转折与层次交替，在正对投射光的地方

折射出耀眼的高光。由于物质的透明性，我们能透过物体看到其背后的东西，也能透过其表面看到其内壁所反射的高光，深色的衬托物有利于突出玻璃器皿上的高光。

半透明物质有：有色饮料、花瓣、薄型纺织品、薄型纸张等。半透明物质

能透过一部分光。逆光下能透过物体隐约见到其背后的东西和光线，也能见到半透明物本身的明暗转折与层次变化，尽管不是很强。

以下结合用笔用色，具体介绍几种常见静物的质感表现方法。

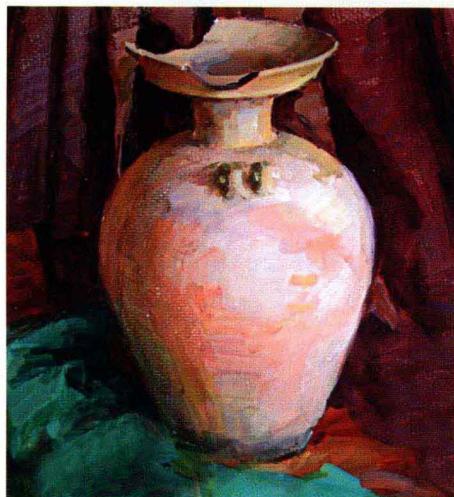
1. 苹果

苹果外形圆中寓方，表皮光洁，或有粉霜，色彩常常红绿相间，可用高纯度的对比色相加，但要注意颜色的不等量相加和不均匀调和，还要注意色彩的倾向，高光有明显的固有色成分和天光影响。有的果皮鲜艳亮泽，鲜亮处可利用白纸薄画，不可最后加白提亮。

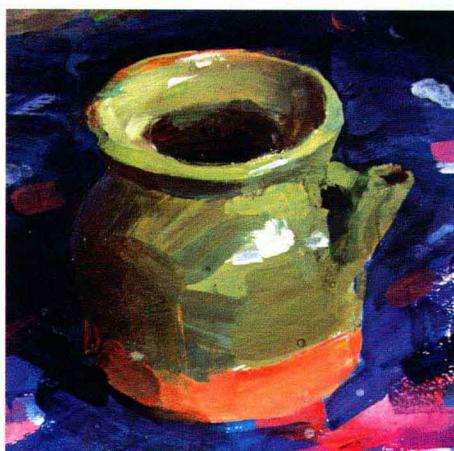
2. 陶罐

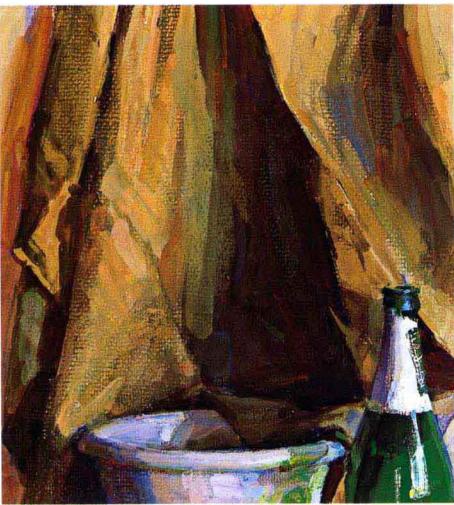
陶土质地粗糙、有均匀层次变化、少高光。画时需注意明暗对比和中间层次的衔接渐变，同时兼顾纹路和疤痕。罐口是重点，可不遵守先暗后亮的画法一次画成。罐耳、嘴等部件可延后完成。

3. 瓷瓶

釉色斑斓，深色釉的反射性和映照性皆强，当深色釉瓶明显映照出周围物体的形色时，自身的明暗交界线不明显，其明度层次受映照物影响，与自身的体面转换常常不一致。画时应仔细分析其形体结构，按体面转向用笔。环境色和映照物的影响可以在色相上表现得更为充分，但明度差别要小。深色釉瓶无需均匀的色阶渐变，高光有强烈的天光色相。

4. 衬布

衬布的形态皱褶多变，这与牵扯有关，决定的因素仍是衬布的质地。衬布挺括，则外形简约，皱褶不多，体面分明；衬布绵软，则外形蜿蜒、起伏平缓、线条流畅；衬布质地厚实，则外形凝重、转折分明、皱褶粗短；衬布轻薄，则外形柔顺、转折均匀、皱褶弯曲细长。如果衬布有线格或纹样，应先将从属于暗部的底色和图形一并画完，如若图形色浅，并不是在底色上画图形，而是画好图形再压上底色。衬布一般

处在物体的下方或后方，与物体交接处的衬布色彩应有邻接对比的变化；台布和背景布通常布满静物台的台面和后背板，在光线的照射下，衬布的前端和后方，离光源近的地方和离光源远的地方都会有色相区别以及鲜灰和强弱的变化。在确定色彩倾向后，可将衬布颜色一次性基本画完。画挺括、厚实的布料可用摆、刷的笔触；画绸料用笔多拖、扫，层次变化趁湿过渡，一次成形不露痕迹。除绸缎外，画其余布料不可任意添加高光。

5. 玻璃酒杯、茶杯

在已干或半干的背景上，用淡薄的色彩和虚实有致的笔触画出玻璃杯上微妙的变化。两侧为环境的色彩映照，中间透出背景的色调。玻璃器的边缘是不清晰的，杯壁越薄越不清晰，不能刻意地去描画杯子的轮廓线。杯口、底托及液体的水平面在形态表达上只能做到意达。高光是玻璃器质感的重要特征，应尽早画出，其色彩强烈带天光倾向，用

笔宜“挑”（从下向上）、扫。

杯壁的体面朝向与高光的形成有关。例如，酒杯杯壁向侧上方，能接受天光并形成高光；茶杯杯壁向侧下方，窗口不是很低时不可能出现高光。杯壁内侧的反射光，甚至是透过液体的反射光，如若表达得好，极有利于体现玻璃器的质感。画高光杯壁要审慎，不可滥，白色用多了也许如同塑料杯一样。

6. 花卉

花瓣薄而呈半透明状，其色彩的明度、纯度之高常为颜料表达所不及。画时应少加白或不加白，尽量利用透明画法达到亮丽效果。逆光或侧逆光下的花瓣背光颜色偏暖，并产生花瓣重叠的影像。花瓣自身的色彩渐变靠水色晕染衔接，干笔接色有失润泽感。天光和环境色的影响不容忽视，在浅白的花瓣上，外光变幻反映得更为明显。枝叶的扶持形成了花束的整体形态，衬托了花朵的色彩和娇美的形象。

