水粉静物·蔬菜水果篇

梁益君　编著

重庆出版集团 重庆出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据
水粉静物·蔬菜水果篇/梁益君编著. —重庆：重庆出版社，2007.6

ISBN 978-7-5366-8552-9

Ⅰ.水… Ⅱ.梁… Ⅲ.①蔬菜-水粉画：静物画－技法（美术）②水果-水粉画：静物画－技法（美术）
Ⅳ.J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第035442号

水粉静物·蔬菜水果篇

SHUIFEN JINGWU SHUCAI SHUIGUO PIAN

梁益君 编著

出 版 人：罗小卫
策 划：郭 宜 郑文武
责任编辑：郑文武
封面设计：郑文武 刘 洋
版式设计：郑文武 张 跃
责任校对：郑 葱
电脑制作：肖 琴

重庆出版集团
重庆出版社 出版

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 http://www.cqph.com
重庆市开源印务有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL：fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/12 印张：4
2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷
印数：1～5 000
定价：25.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68809955转8005

版权所有，侵权必究

众所周知，学习色彩最基本而简便的方法就是静物写生。当我们进行色彩静物写生训练之前，对色彩的基本知识应有必要的认识和了解。掌握色彩科学的基本规律、增加识别色彩的能力，是色彩写生前所必须具备的。

一、色彩原理基础

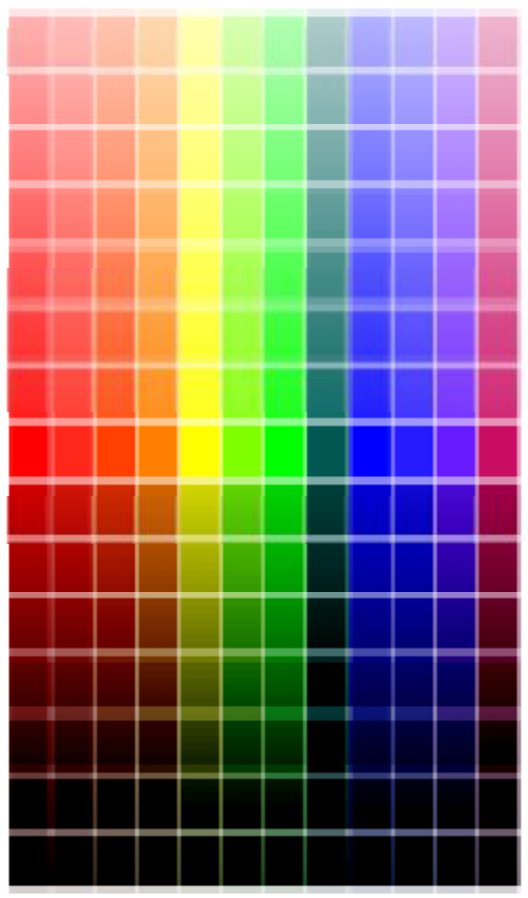
（一）光与色

色彩是什么？它究竟是怎么产生的？这些问题在每一个初学色彩的人脑子里必然产生。从科学意义上讲，色彩是一种特殊的光在我们眼中的反映。具体地讲，我们之所以能看到丰富多彩的世界，那是因为万物受光照之后，反射到我们明亮的眼睛里所致。所以人们说光“创造”了色彩。光是色之母，色乃光之子。

事实上，人们的视觉是有一定局限性的。在光波中，我们仅能感知到红、橙、黄、绿、蓝、紫等波长的光波。那些比红色光波更长或比紫色光波更短的光波，我们人类仅凭肉眼是无法感知的。于是，这就界定了我们研究色与光的范围。在光学试验中，我们将红、橙、黄、绿、蓝、紫等光加在一起，这时就形成了白色的光。然而，我们将红、橙、黄、绿、蓝、紫这些物质颜料混合在一起就形成了黑色。换言之，光与光相加，愈加愈亮，这叫加色定理；色与色相加，愈加愈暗，这就叫减色定理。这一定理告诫人们，在混合颜料时一定要小心，混合的种类及次数越多，色彩也就越暗，从而失去光亮的感觉。由此得知，色光与颜料既紧密相关又全然不同。

十二色环

全色相色阶表

（二）物质颜料

众多的颜料中人们通常将大红、普蓝、柠檬黄这三种色彩称为三原色（即不能用其他颜色调配出来的颜色，也称为原始色、一次色等）；将两种原色混合而成的颜色称之为间色（如绿、橙、紫等，也称二次色）；将间色与原色、间色与间色混合而成的颜色称之为复色，如褐色、紫褐、橙褐、灰、黑等，也称三次色或多次色。

我们可用仅有的三原色加上黑、白两极色混合出极为丰富的色彩。首先我们用原色与原色相混合而成十二色相或二十四色相轮，而后将

色轮上的颜色与白色相混合逐渐提高其明度，降低其纯度；再将色轮上的颜色与黑色相混合逐渐降低其明度与纯度，这样一来我们就得到了一幅二十色相或二十四色相的色阶表。每个学习色彩的人，都应该作一下这个尝试，它对提高我们认识色彩、混合色彩的能力大有益处。

（三）色彩的三要素

在学习色彩的过程中，理解、掌握色彩的三要素对于我们观察物体色彩，混合、调配物质颜料以及组织画面色调等有非常重要的意义。

色彩的三要素即指：色相、色性、色度。

色相——色彩的相貌（色彩的名称）；

色性——色彩的冷暖性质（色彩在偏冷、偏暖上的感觉）；

色度——色彩的深浅程度（其明暗感觉）。

在观察物像时，我们可能会说这样的话：这是一只暖黄灰色的小猫；那是一朵冷红的深色花儿等。

在调和颜料时，我们可用一定的黄色加上少许的红，再混合上一些灰（这里指黑、白、灰中的灰色）来画那只小猫。用一定的红色加上少许的蓝，再混合一点黑色来画那朵小花。

然而，更为重要的是，那只小猫以及那朵花儿处于什么样的色彩调子之中，是高调、低调或是灰色调？是红调、绿调、蓝调、紫调……？是冷调或是暖调……

我们常常对着一些画面这样说，这幅画是暖红低调子，那幅画是冷蓝灰调子，而那一幅则是中性紫色高调子等等。

我们无论是在观察物像、调和颜料、组织画面色调，还是在谈论一件作品的时候，都离不开运用色相、色性、色度这三个色彩的基本要素，由此可见色彩的三要素在色彩学中的重要地位。

（四）色彩的对比

任何一块色彩不会独立地存在于世间的，它们都是在相互的对比和比较中表现出自己的独特价值。为了进一步提高我们观察色彩、分析色彩、调配色彩以及表现色彩的能力，理解学习色彩的基本对比方式是十分必要的。

色彩的基本对比方式有七种：

（1）色相对比

色相对比是指色彩相貌之间的差异。也就是说不同色彩倾向的颜色在一起而产生互相衬托的感觉（如图一）。

在色轮上距离越远的色彩在一起，色相对比越强烈，距离越近的，色相对比越弱。

（2）明暗对比

(图一)

(图二)

(图三)

明暗对比是指色彩在明度上所产生的黑、白、灰之间的对比感觉。

在色轮上的色彩，红与绿均为灰色，靠近蓝色的暗，而靠近黄色的亮。

除此之外，每种颜色加黑则暗，加白则亮，无论何时，只要色彩出现，明暗对比随之而现，只是对比的程度有强弱之分而已（如图二）。

（3）冷暖对比

冷暖对比是指颜色在人们心里产生的一种特殊感觉。这种感觉是一种继承，一种人类长时期积累起来的生活体验。远古的人们见到太阳、火焰、血液等这些偏红、红橙、黄橙乃至于黄的物体及自然现象，感受到它们均超过了他们自己的体表温度，逐渐造成了见到这些颜色或与这些颜色接近的色彩，心里就感到温暖和灼热的感觉；而古人见到冰雪、大海、深夜等这些偏蓝、紫乃至于绿等色的物体及自然现象，感受到它们均低于自己的体表温度，从而逐步形成了见到与这些颜色近似的色彩，就会产生寒冷的感觉。这朴素的冷暖感觉对人类来讲已经形成了条件反射，不可能轻易改变（如图三）。

（4）补色对比

补色是指色轮上直径相连的两种颜色。如红与绿、蓝与橙、黄与紫、红橙与蓝绿、红紫与黄绿、黄橙与蓝紫等等，它们之间的对比均为补色对比。这些对比色的共同特点是，每一组色相互混合，其结果均为黑灰色。不同的是红与绿间明度不同，它们均为灰色；黄与紫间明暗反差极强；蓝与橙间则呈现出冷与暖之间的对比感觉（如图四）。

（5）纯度对比

纯度指色泽上的饱和程度。在色轮上越靠近三原色的颜色纯度越高；在色阶上越靠近色轮的颜色纯度越高。如果一个原色或间色在混合了白色时，其明度提高了，纯度降低了；若与黑色相混合时，在明度降低的同时，其纯度也会随之而降低；若与等明度的灰色相混合时，明度不高，纯度降低；但若与其补色相混合，浅色变深，深色变浅，其纯度也降低了。由此我们会惊奇地发现，在混合颜料的过程中，色彩纯度是那么地难以保护，随时都在降低，因此，保护色彩纯度几乎成了画家们共同追求的目标了（如图五）。

（6）面积对比

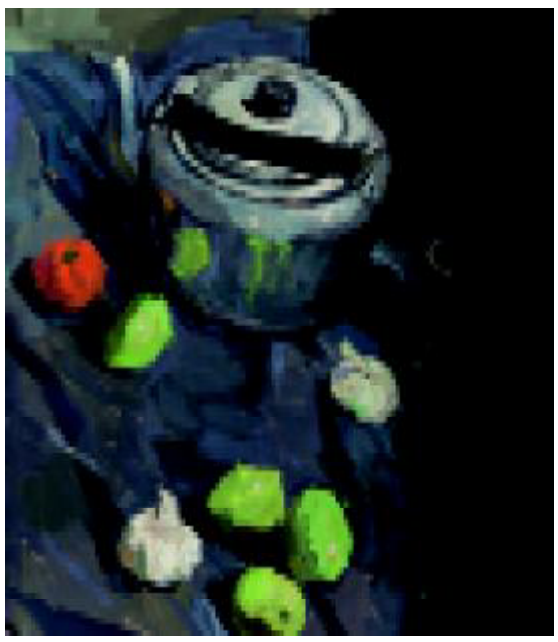
面积对比是指色彩在画面中所占的量的多少。面积大的色彩形成了画面的主调，而面积小的色彩往往被衬托而突出。如面积大的黄色背景中，衬托出面积小的紫色花朵；面积大的深色花瓶上，衬托而突出面积小的浅色花纹；面积大的暖色物体前，衬托出面积小的冷色物体。常言道：“万绿丛中一点红”，也正是这个道理（如图六）。

（7）同时对比

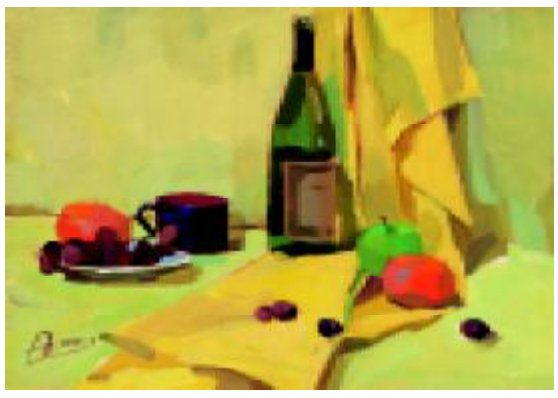
同时对比是基于人们眼睛的特殊构造所产生的视觉残像（后像效应）以及人的心理要求所致。人

(图四)

(图五)

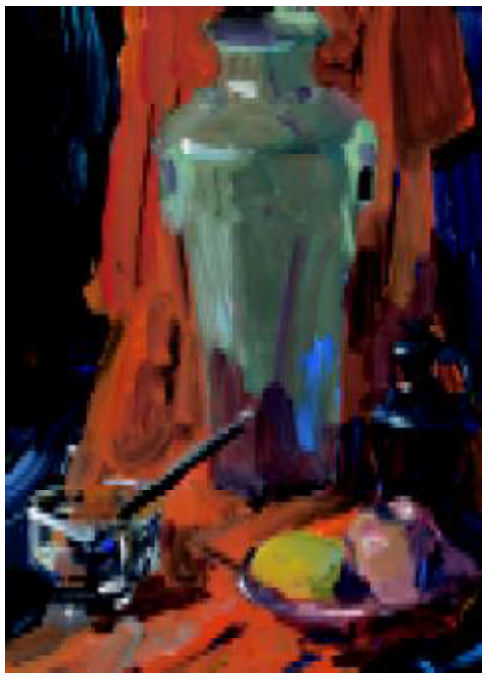

(图六)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

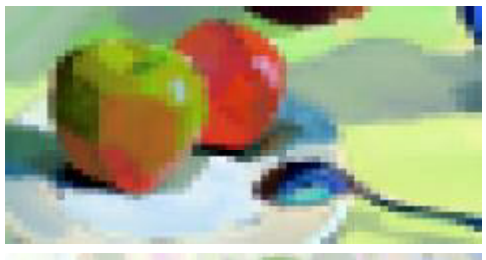
长时间观看红色后或见到大面积的红色时，闭上眼睛或马上观看其他物体，就能感觉到绿色的残像或其他物体的色彩偏绿的感觉。黄色纸上的黑字它自然会偏紫；蓝色衬布上的白色花纹看上去也带橙色的感觉。

色彩的七种对比，在现实与作品中，往往都是多种对比同时存在，只是其中某一种对比较为突出罢了（如图七）。

(图七)

（五）物体色彩

事实上物体呈现出不同的颜色是由于它的物质结构不同而反射出不同的色光。人们通常把物体在白天正常光照下所反射出来的主要色光，称为该物体的固有色。同一物体在不同光源照耀下，我们会惊讶地发现它的色彩是多么地不一样，而我们将同一物体放置于不同色彩环境之中，也能观察出它的色彩由于环境颜色改变而有那么一些变化（如图八）。

(图八)

（1）固有色

一般称为物体的主色。比如人们说：这是一只红色的杯子，那是一颗蓝色的宝石……而这些说法都有一个先决条件，即在白天正常的光照下，那些物体反射出来的主色给人们留下的印象，形成了固有的概念，于是人们将这种固有的概念色称之为固有色。

固有色在物体受光的条件下，集中反映在它的灰色面上。

（2）光源色

指照耀物体的主光源的颜色。事实上很多光源都是由多种色光组成。白光里含有红、橙、绿、蓝、紫等不同的光线。白炽灯光里含橙、黄等热色光，而日光灯则含有蓝、紫等不同的光线。光源色对物体色彩有很大影响。

通常光源色集中反映在物体的受光面。

（3）环境色

指物体受光照后反射出来的主色间的相互影响。通常纯度高的物体更能影响纯度低的物体，明度高的物体更能影响明度低的物体。质地光滑的物体反射光的能力更强，既易受影响又能影响其他物体。

一般说来，环境色集中表现在主体物的暗部及反光面。

实际上，在绘画的过程中，光源色、环境色、固有色是同时存在、相互衬托、互相表现的，也就是说各色物体在同一光线照耀下相互影响，互相辉映。

掌握、理解以上这些色彩基础知识，对以后的色彩写生（静物、风景乃至人物色彩写生）是非常必要的。

二、静物写生

静物写生练习的方法很多，但通常是在三个方面分步循序渐进地进行训练。首先是色调练习，即训练

把握画面整体色调的能力；其次是个别物体的刻画练习，即训练对物体的固有色、光源色、环境色的描绘以及利用它们的关系把物体刻画充实的能力；最后则是综合性的训练，即是在把握整体色调的同时，注重物体刻画。这三方面的练习过程中，既要有侧重，又要有关联。

另外，练习中选择静物的繁与简、质感的变化等等，均成为练习难度高低的标准。

为了使学生们更容易地把握住色彩调子，我们可将不同的色调有意识地区别开来进行训练。

（1）色相不同的调子

根据色彩远离的基本规律，我们首先可从练习色相鲜明的调子着手，比如以红色、黄色、蓝色原色为主的调子出发，逐步进入以绿色、橙色、紫色等间色为主的调子，而后再进行以复色为主的色彩调子的训练。

在色相不同的调子训练中，应该注意的是红色调中的绿色或带黄绿味物体的表现；在蓝色调中的橙色或带橙味物体的描绘，在黄色调中的那些紫色或带紫味的物体的表现。总之，在色相明确的调子练习中，一定要注意其补色物体的描绘（如图九）。

（2）明度不同的调子

我们可先进行单纯而明确的高调子、低调子练习，逐步进入到丰富复杂的灰色调训练。

在高调子中注意低调物体的表现；在低调子中注意高调物体的刻画；在灰色调中要注意高调、低调物体的不同描绘（如图十）。

（3）冷暖不同的调子

在掌握基本的色相、色度知识后，我们再从明确的冷色调子、暖色调子着手，逐渐到对丰富的中性色调进行训练。

在明确的冷调子中，一定要注意暖色物体或带暖色味物品的表达，在明确的暖调子中，要注意冷色物体或带色味的物品的刻画；在中性调子中要注重冷、暖及不同色性物体的表现。总之，在色性调子的练习中，一定要注重其冷暖对比强烈的物体的描绘。

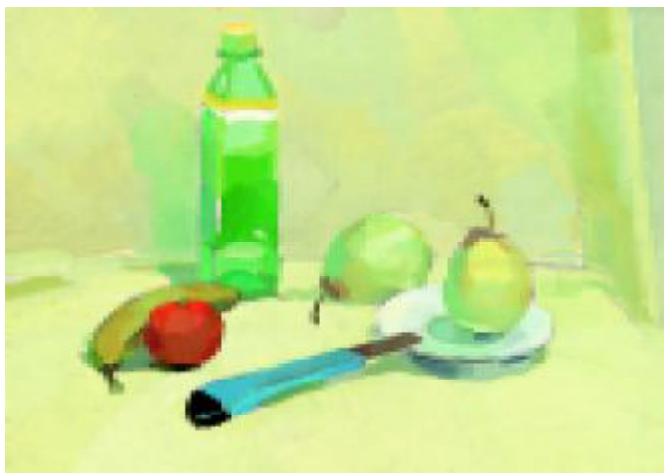
通过以上色调的系统训练，同学们就能体会“单纯中求变化，丰富中求统一”这一道理（如图十一）。

(图九)

（图十）

(图十一)

三、蔬菜瓜果在画面中的处理

1.蔬菜瓜果种类繁多，细心研究也可将其进行归类。一些是属于几何形体相对规范的（如苹果、梨子、鸡蛋、橘子等），另一些属于既有规范的几何形体，又有相对自然的多形体组合的情况（如莴笋、小白菜等）。在描绘的过程中，要对描绘的对象做仔细的观察与分析，看其究竟属于哪类物体并研究其形体组合的方式，做到“应物象形”。

2.蔬菜瓜果的色彩也很丰富。在我们的头脑中应该对其固有色有相应的概念。具体描绘时，又要注意具象物体与头脑中的概念色彩之间的相互差异。总之，“随类赋彩”是很重要的。

3.一些蔬菜瓜果的表面非常光滑，其反光和高光非常强烈，如番茄、樱桃等；而另一些较为次之，如梨、萝卜等物体就不需要画其高光；一些则较为粗糙，如土豆、红薯、桃等物体接受光和反射光相对较弱。描绘时应加以分析，以适当表现出物体质感为好。

总之，画面的整体效果最为重要。任何一个物体都必须将其放在画面中进行整体考虑，使其在画面中既和谐又有相对的刻画（如图十二）。

（图十二）

四、水粉静物写生的基本步骤和方法

范例一：

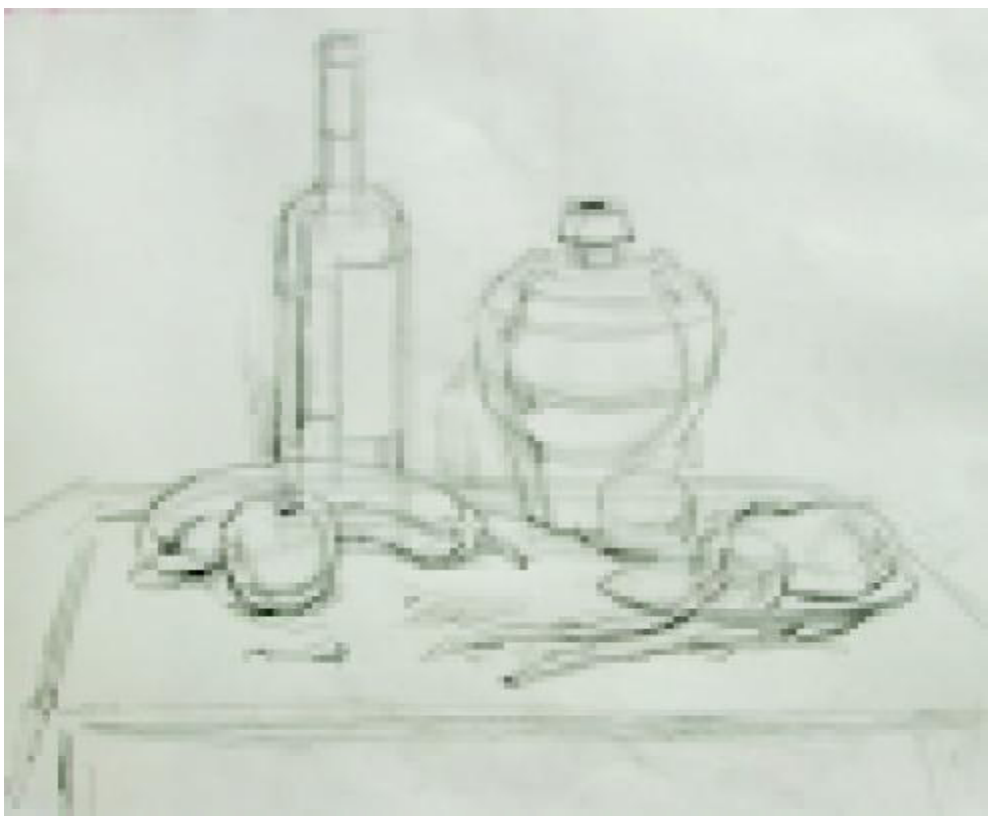
（1）观察分析客观现象

在下笔之前，对将要描绘的物体进行仔细分析观察，使其在自己的脑子里形成比较明确的画面感觉。这种感觉用什么样的形式来表现，什么色作为主调，主体物与整体色调形成了什么样的对比等等，这样下笔才能胸有成竹。

（2）构图及形体分析

用铅笔或单色笔勾画出物体的外轮廓，对物体的几何形状作简单而较为准确的形体分析，注重物体的大小在画面里的分量，同时也要注意物体间的相互遮挡关系。

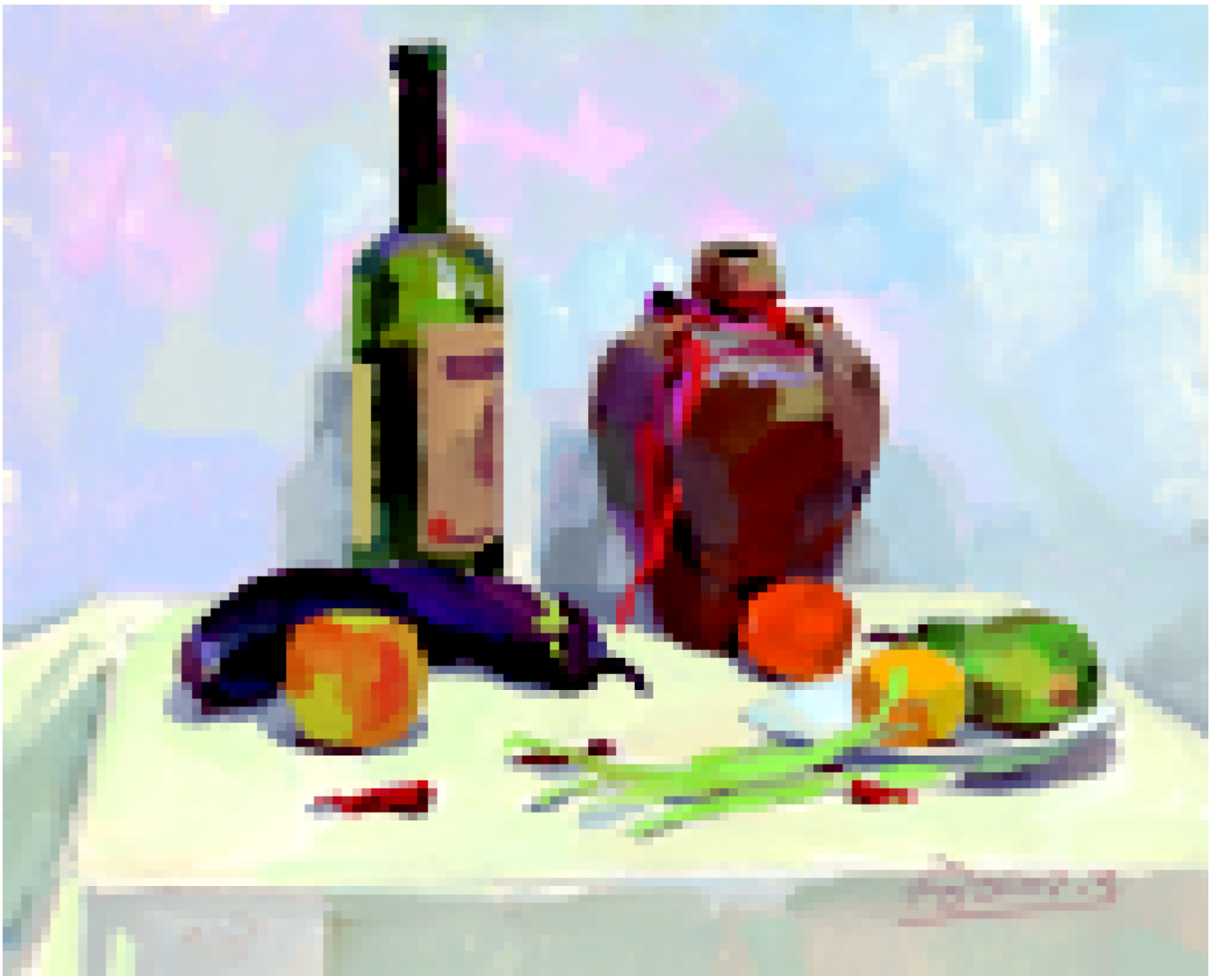
（3）从主体入手画出色彩大关系

用物体的主色画出画面的大关系。一般来说从色彩纯度高的物体开始画到色彩纯度低的物体，从面积大的色彩着手画到面积小的色彩，从暗色画到亮色。次序井然，胸中有数。

（4）刻画物体

在刻画物体的过程中，除了认真分析物体的固有色、光源色、环境色而外，还要认真体会物体之间的质感差异，注重物体间的相互关系，以及它们之间的相互影响。一般地讲，纯度高的物体更能影响其他物体，光面物体的反光更为丰富。同时，我们还应注意到刻画的过程并不是无止境的。如果在刻画的过程中过分追求细节，反而易使画面显花、显乱，因此一定要做到适可而止。

（5）调整画面

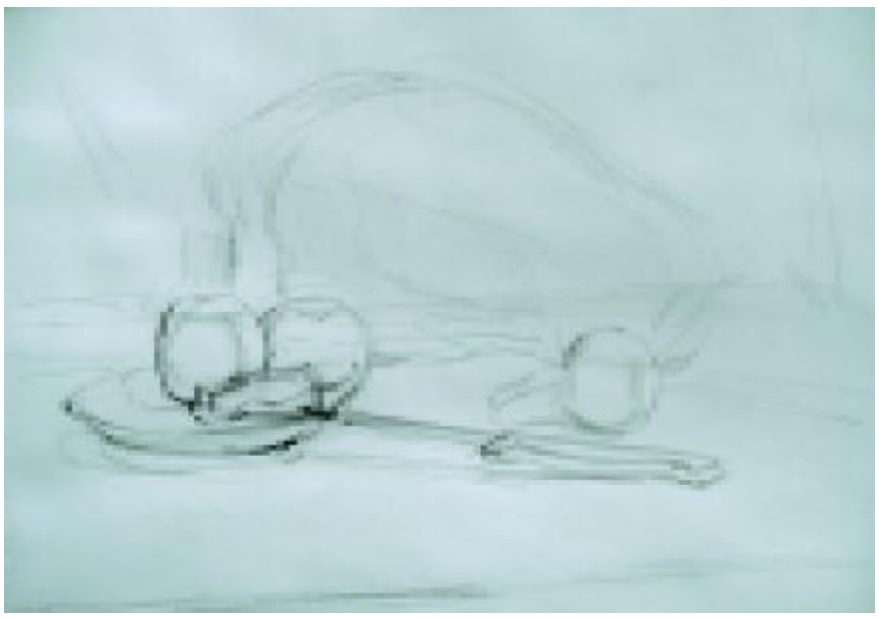
反复观察静物和自己的画面，看看画面是否与自己最初的感受和设想相符合，用自己的最初想法对画面进行必要的调整，主体物刻画不足的可以继续加强，使其达到自己认为的完美程度。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

范例二：

（1）观察分析客观现象

（2）构图及形体分析

（3）从主体入手画出色彩大关系

（4）刻画物体

（5）调整画面

梁益君

范例三：

（1）观察分析客观现象

（2）构图及形体分析

（3）从主体入手画出色彩大关系

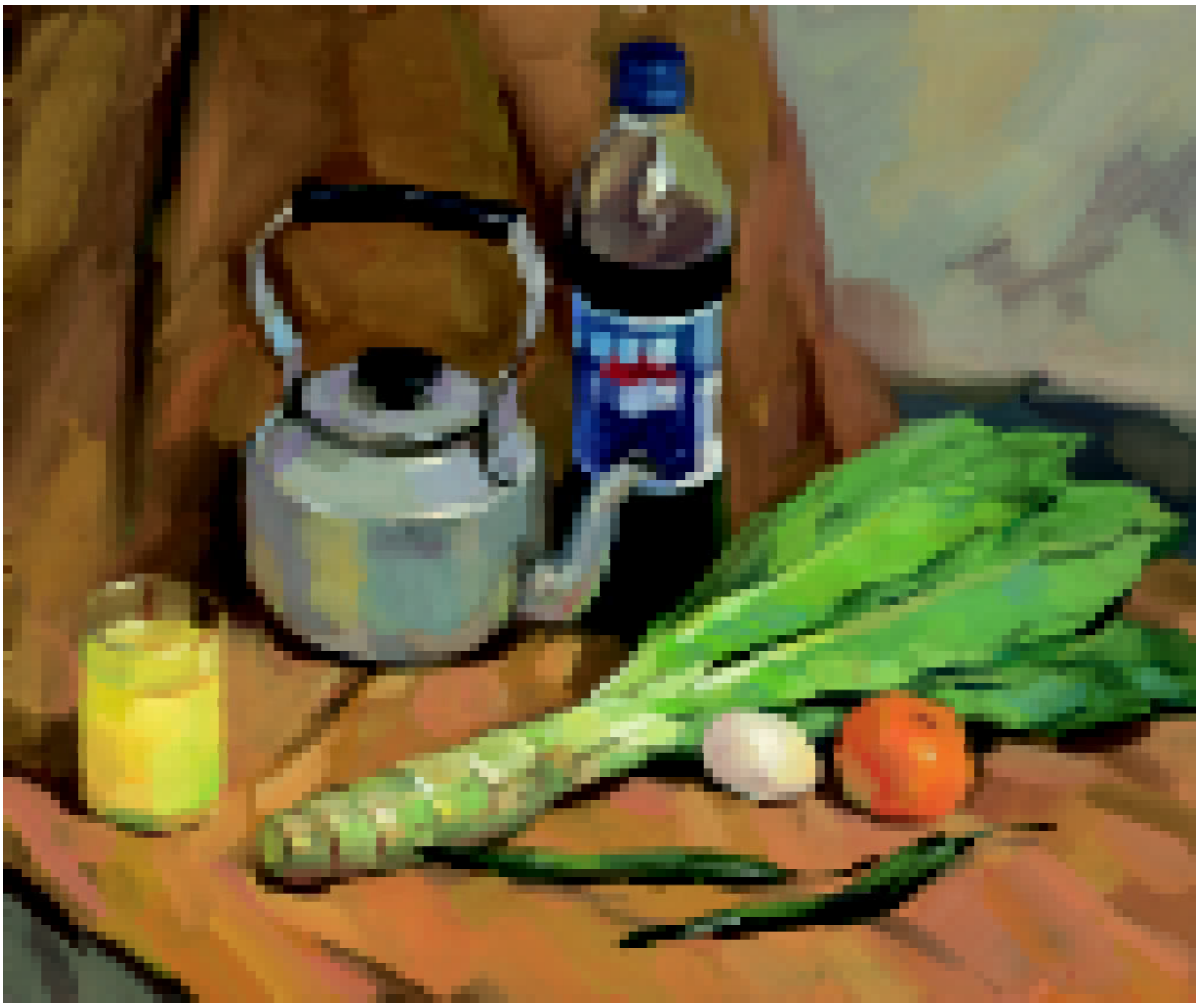

（4）刻画物体

（5）调整画面

梁益君

魏捍红

魏捍红

需要全本请访问 www.ertongbook.com