

职业院校艺术与设计专业系列教材

色彩静物写生

编著/金澜

上海人民美術出版社

职业院校艺术与设计专业系列教材

色彩静物写生

编著/金澜

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物写生/金澜编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2005. 8

(职业院校艺术与设计专业系列教材)

ISBN 7-5322-4496-2

I. 色... II. 金... III. 水粉画: 静物画: 写生画—技法(美术)—职业教育—教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第083901号

色彩静物写生——职业院校艺术与设计专业系列教材

编著者: 金 澜

责任编辑: 徐 捷 吴 文

版式设计: 徐 捷

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 7

版 次: 2005年8月第1版

印 次: 2005年8月第1次印刷

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4496-2/J · 4081

定 价: 30.00 元

职业院校艺术与设计专业系列教材

编 委

李 新
乐 坚
王 敏
冯守国
黄源熊
虞伟良
戎 马
孙振伟
潘 梓
张 晶 (执行)

参编院校

上海市工艺美术职业学院
上海市工艺美术学校
上海大学美术学院附属中专
上海市杨浦职业技术学校
上海商业职业技术学校
上海商业会计学校
上海九洲现代艺术职业技术学校

色彩静物写生

SECAIJINGWUXIESHENG

编 著 金 澜
责任编辑 徐 捷
吴 文
版式设计 徐 捷

前言

色彩是美术基础教学中比较重要的内容之一。静物画以静物为描绘对象，因其摆设物品与环境较为稳定，所以十分有利于学生学习并掌握各种造型与色彩的基本规律。

水果、鲜花、器皿都是人们在日常生活中不可缺少的具有感情联系的物品，每位绘画者能够用各自的审美眼光来发现它们美的因素，挖掘其深刻的精神内涵。

静物画习作与创作在一定程度上并没有严格区分的界线。一些绘画大家如夏尔丹、塞尚、凡·高等他们的静物画作品及许多习作都可以被视为艺术创作，所以本书选取了大量的名家

静物作品，以供学生研究学习。感受是艺术表现的起点，对自然的感受，是获得艺术手段的途径和依据，写生的过程一方面是感受自然的过程，另一方面又是创作的过程，是内心世界的一种表达，中外静物名作都是作者在强烈激情下创作出来的。

所以画静物要注重“移情于物，托物抒情”。

本书作者力求以深入浅出的语言和各种示范图例，循序渐进地阐述色彩静物写生的艺术规律，注重学生观察能力、表达能力的培养及其审美修养的提高。本书根据当前学校的教学大纲进行编写，因编写时间仓促难免有疏漏之处，敬请批评指正。

金澜

2005年7月

p r e f a c e

色彩静物写生 目录

前 言

第一章 色彩概论 /1

第一节 色彩的起源与发展 /1

第二节 色彩与素描的关系 /3

第三节 静物画的历史 /4

第四节 色彩训练的目的与形式 /4

第二章 绘画的工具材料与基本技法 /9

第一节 水粉画的工具材料及基本技法 /9

第二节 水彩画的工具材料及基本技法 /16

第三节 油画的工具材料及基本技法 /18

第三章 色彩的基础知识 /21

第一节 色彩的基本原理 /21

第二节 色彩协调的方法 /36

第三节 主观色彩与客观色彩的关系 /39

第四章 静物写生知识 /41

第一节 静物的配置与构图 /41

第二节 色彩写生的观察方法 /54

第三节 静物写生的方法步骤 /55

第四节 静物的分类及笔触的表现 /67

第五节 色彩的表现理论 /73

第六节 色调的和谐 /78

第五章 水粉画绘制中的常见问题 /81

第一节 运用白色与黑色 /81

第二节 正光、侧光、逆光的处理方法 /83

第三节 “画面火、脏、花、灰以及色彩概念化”的产生与预防 /84

第六章 色彩的运用 /87

第一节 色彩归纳 /87

第二节 色彩与现代设计 /88

第七章 色彩作品欣赏 /91

第一节 作品欣赏的方法 /91

第二节 作品欣赏 /93

参考书目

后记

1

色彩概论

本章要点：

- 1 了解色彩发展的过程
- 2 理解色彩与素描的关系
- 3 了解静物画发展的历史
- 4 明确色彩训练的目的与形式

第一节 色彩的起源与发展

世界充满着斑斓的色彩，色彩使我们的世界充满了变化。我们生活在大自然美妙的色彩环境里，然而能真正感受到的只是其中的一部分而已。

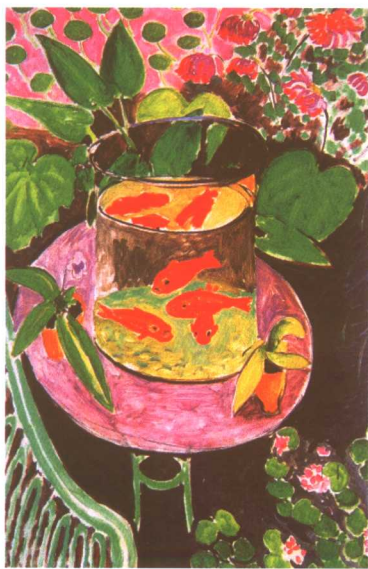
在我们所处的生活环境里，色彩带给我们的视觉感受是最强烈的。那么，什么是色彩呢？色彩是由各种颜色构成的。鲜红的瓜瓢、粉绿的苹果、

金黄的香蕉、淡黄的香梨、橘黄的橙子,各种水果的缤纷色彩,无不透露出大自然生命的气息。无论是来自自然界的色彩还是艺术家想像的色彩,都能够体现人们的思想与情绪,是人们表达感情的载体。通过学习,我们不仅会对色彩理论有基本的认识,更多的是调动起对色彩的感觉和表现欲,画出生动、鲜活的色彩。

色彩在艺术上的应用源远流长。

一 原始社会及古代

人类在原始时代,就开始使用一些天然的颜料,如炭黑、黄赭

石、石块红等,在洞穴壁上进行动物形象的描绘,而且基本都是单色绘画。粗犷的线条、原始的色彩,充分反映出他们对生活的热爱,表达了他们心中的希望。

二 中国古代色彩

灿烂的中华传统文化崇尚“五色”,即白、青、黑、赤、黄五种颜色。对应的“五行”是金为白、木为青、水为黑、火为赤、土为黄。它是中国古代特有的一种色彩理论体系。中国古代在绘画色彩的研究方面也颇有成就。南北朝时代的画家谢赫在《古画品录》“六法论”中就提到了“随类赋彩”的色彩观念。此外,在唐宋时期的工笔重彩绘画中,对色彩的运用也已相当成熟。中国的瓷器、陶器制品因为运用了色彩,器皿上的彩釉才焕发出无比的光彩。唐三彩、漆器等都以色彩而闻名于世。

三 近现代对色彩的研究

西方对色彩的研究是从几个方

面来进行的。物理学家研究色彩的频率与波长、光的分离与聚合等色彩的物理性;化学家则研究色彩的化学成分及分子结构;心理学家研究人对色彩的感受及反应等一些心理学的问题;生理学家研究人的生理对色彩一系列的反应。这些研究极大地影响了近现代的绘画艺术,使色彩能够呈现出更多的表现形式。每一位画家都需要有一定的色彩基础知识,并在此基础上进行丰富的艺术创造。但是色彩科学的新发展与绘画色彩还是有区别的,色彩不能完全以科学来限定,很大程度上艺术家还需要靠自己对艺术的理解来表现色彩。

综观世界美术发展的历史及所出现的各种艺术现象,人们了解到色彩学是以画家、画派和自然科学发展而兴起的一门学科。文艺复兴时的画家是凭借自己的眼睛与记忆,用固有色概念来处理画面。19世纪法国巴比松画派

图1 《金鱼》(油画) 马蒂斯(法国)

法国野兽派画家马蒂斯通常会利用红、黄、蓝、绿等强烈的色彩,表达简单物体的自然本质,画风自由奔放、形色简约,装饰效果强烈。

的画家走出画室到自然中写生，这已经改变了绘画的方式。之后，英国人牛顿发现了光谱，使色彩学得到前所未有的发展。法国印象派的出现就得益于现代色彩学的理论。印象派画家通常在室外作画，强调色彩的真实性，画面色彩开始变得明亮鲜艳起来，而以马蒂斯为代表的野兽派画家们的色彩则更为鲜明。（图1）

后期印象派的画家把自己的情感也融入画面，使色彩又成为情感的表达方式之一。被称为现代艺术之父的塞尚，用几何体来归纳物体的形状，并用色彩的补色对比、冷暖对比处理画面颜色。塞尚的艺术理论被现代画家普遍认同，他对现代艺术的影响是深远的。（图2）

人们对艺术的探索和研究将永无止境。

第二节 色彩与素描的关系

色彩与素描，是造型艺术的两大要素。素描是一切造型艺术的基础，也是训练造型能力的最佳方法，学生通过一段时间的学习，用黑白关系来表现对象的明暗、空间、质感、质量及肌理等艺术的基本内容，从而能有效地培养学生的概括能力

图2 《有洋葱的静物》（油画）塞尚（法国）

法国艺术家塞尚，后期印象派的代表人物，毕生追求新的表现形式、色彩、造型，被称为“现代绘画之父”。塞尚会仔细安排各种静物的位置，十分注重画面上的结构构成和色块之间的协调关系。

图3 学生作品 指导：张如波

当我们观察颜色时，可以先从明度方面着手，比较出大块颜色的黑、白、灰关系。

图4 学生作品（水粉）指导：胡振国

这幅画的色彩层次丰富，素描关系明确，作者使用大笔触描绘静物，给人一种大气的感觉。

和观察能力。

色彩则侧重颜色的运用,以色彩的冷暖、纯度、色相、明度关系等内容刻画对象,还要研究色彩心理学、色彩象征学。对色彩的运用除了理智分析外还需要用激情来发挥其表现力,从而来表达自己的情感与思想。色彩与素描两者互为补充,互为依靠,缺一不可。色彩与素描应交错训练,在色彩和素描的训练中解决各自的难点,只有这样才能不断提高自己的专业水平。(图3、4)

第三节 静物画的历史

静物画在西洋美术中具有悠久的历史。在古希腊,静物画被视为反映画家临摹事物水平高低的标准。中世纪的欧洲,静物画并不被重视。到文艺复兴时期,艺术家们才开始观察事物的形态,静物画成为绘画的主题。16世纪因宗教势力

处于低潮,风景画、静物画等画种开始获得发展。17世纪,荷兰的风景画与静物画达到空前的繁荣,静物“still life”就是由荷兰语“still-leven”而来,其流行的原因,是因为当时人们追求奢侈生活,而画中表现的大都是这些奢侈物品。18世纪夏尔丹静物画就是以画面宁静、构图完美而成名。塞尚则经常在画室中通过描绘对象来解决造型、色彩等问题。塞尚曾经说过:“以一个苹果来震撼整个巴黎社会。”塞尚

的画确实改变了长久以来静物画在人们心目中的地位。静物画在探究物体形态、色彩、构图等方面的实践给现代画家带来极大的帮助。

第四节 色彩训练的目的与形式

一 色彩训练的目的

色彩是绘画的重要语言,色彩对人视觉的冲击是很强的。所以色彩训练是美术专业的必修课、基本

图5 学生作品(水粉) 指导:陈耀明

这是一幅色彩写生作业,绘画所用时间大致为三小时。学生在较短的时间内,抓住了大的色彩感觉,各种色彩关系把握准确到位。画中的水果、白色茶壶等物体被塑造得结实饱满,色彩和谐,画面完整。

功。《色彩艺术》的作者伊顿写到：“每个学生都需要对普遍原则有一个基本了解，而无论他喜爱与否，这些普遍原则会在他身上产生自然的精神奋发，以促进新的创造力。”色彩训练在于培养学生对色彩的感受能力，提高他们对色彩的敏感性，发现色彩间的各种关系。教会学生正确的观察方法，体会色彩的情感表达，学会熟练运用色彩原理，并最终形成自己个人的色彩语言。色彩写生是色彩教学中的中心

环节，它的作用是不容置疑的，历史上几乎所有的画家都经过大量的写生实践，积累了相当丰富的色彩经验才创造出无数的艺术作品。罗丹也曾说过要临摹自然，因为自然是我们最好的老师。只有积累了对色彩的运用经验之后，对色彩的认知度才能进一步提高，以色彩来表达感情激发想像。色彩静物写生主要是学习研究色彩的基本规律，了解色彩的造型规律，提高色彩的观察能力与表现能力。色彩静物写生

一般在室内进行，光线相对稳定，学生观察及描绘静物的时间没有限制，所以可以长时间地研究构图、光线、色彩、造型等内容。静物写生是绘画实践的基本训练，也是具有审美意义的绘画创作。许多画家及各种画派的学习及创新，大多是从静物写生开始的。

科学的色彩理论是基础，实践是学习色彩的过程，用色彩表达思想与情感是一种境界。每位学生都应该具备一定的理论知识、良好的艺术实践能力以及较好的鉴赏本领。色彩在具体应用研究方面可分为绘画色彩学和装饰色彩学。《色彩静物写生》中的色彩主要讲述的是绘画色彩学，并介绍了色彩训练的方法，希望能给学生带来一定的帮助。（图5、6）

二 色彩训练的形式

色彩训练的形式可分为色彩临摹、色彩速写、色彩写生、色彩默

图6 学生作品（水粉）指导：金澜

这幅静物构图完整，画面的空间关系与色彩关系处理的比较统一，物体结构明确，色彩丰富。

写、色彩创作。

1 色彩临摹

临摹的目的是为了研究学习古今绘画大师的绘画方法和绘画技巧。临摹大师的作品是提高艺术表现能力的一种手段,通过临摹可以深入体会大师们对画面构成、色彩、笔触、肌理等处理的方法,从

而大大丰富了艺术的表现语言。

2 色彩速写

与素描速写一样,色彩速写就是对静物对象的色彩进行快速地归纳与提炼,要求用较快的速度,较短的时间画出大的色彩感觉,主要把握色彩的大关系,不求局部刻画。

3 色彩写生

写生就是根据具体对象进行绘画的方式。写生又分长期作业和短期作业。长期作业要求画面相对完整深入;短期作业要求把握画面的大体关系。学生进行色彩静物写生,不仅有助于了解色彩的变化规律,还可以完善绘画技巧。(图7)

图7 学生作品(水粉) 指导:周佳翔

这是一幅长期作业,作者对各个物体的塑造非常深入,笔法娴熟,色彩丰富且变化微妙。

4 色彩默写

先观察静物对象，然后凭记忆默写出对象，要求默写出物体的大体关系，可适当忽略细节部分。(图8)

5 色彩创作

色彩创作是一项综合性的艺术活动，要求画者具备一定的文化素质和艺术修养。色彩创作是画者用

色彩、造型、线条、明暗等绘画语言来表达内心的感受。

色彩创作可分为写实与写意两种。

写实手法是客观模拟对象的因素较多从而给人感觉真实；写意手法则侧重描绘物象的精神内涵，笔法概括。从摹仿到创造，是艺术的必经之路(图9、10、11、12)。

摹仿是人类的自然倾向，达·芬奇说过：“向自然学习。”摹仿与创造都是人类的本能，摹仿的准则在不断的演变，从最初原始形式的摹仿到现在科学精确的摹仿，其中必然具有创造因素。

摹仿使我们获得各种手段，而手段办法越多，则创造能力也就越强。

图8 学生作品(水粉) 指导:王征天

这是一幅学生默写的静物作业，用笔干脆准确，罐子、苹果、梨等物体的塑造概括简练，色彩明确。

图9 写意手法:《红色的餐桌》(油画) 马蒂斯(法国)

这是一幅色彩创作作品,作者使用了较为写意的手法来描绘对象。在画面中,画家并没有根据明暗远近法来表现各物体之间的层次,而是利用红色和绿色的对比表达了室内与室外的分别。

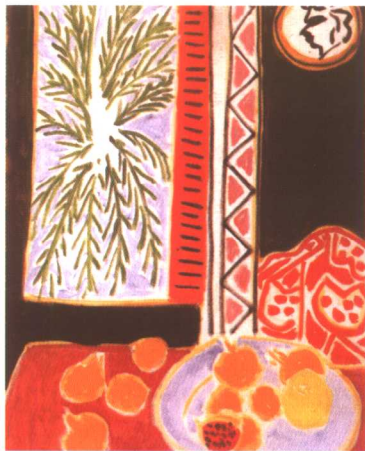

图10 写意手法:《有石榴的静物》(油画) 马蒂斯(法国)

马蒂斯的作品已摆脱了简单的摹仿,他的画充满了创作灵感。他希望画面能带给观者一种动态和节奏感。这幅画面中的红色与黑色产生的强烈对比,使静物形态完美和谐。

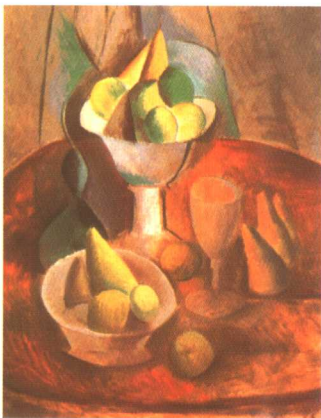

图11 写意手法:《水果盘与玻璃杯》(油画) 毕加索(西班牙)

毕加索在画这幅作品时,吸取了塞尚对静物的观察方法与色彩配置,物体被处理成圆柱体、球体、圆锥体等几何形,色彩运用了补色对比。

图12 写实手法:《有画板和洋葱的静物》(油画) 凡·高(荷兰)

凡·高经常在画面中使用主观色。在这幅静物作品中,黄色与蓝色阴影的结合,使画面产生了强烈的对比。

作业与思考

- 1 临摹一些优秀的色彩静物作品。
- 2 分别在不同角度对一组静物进行色彩速写训练。
- 3 摆放一些简单的静物进行色彩写生训练。
- 4 先观察一组静物对象,然后凭记忆默写。

2 绘画的工具材料与基本技法

本章要点：

- 1 熟悉绘画的材料与工具性能
- 2 了解水粉画、水彩画、油画的性能与特点
- 3 掌握水粉画、水彩画、油画的基本绘画技法

第一节 水粉画的工具材料及基本技法

常用的水粉绘画工具有画架、画板、画笔、调色盒、调色盘、洗笔桶、图钉、夹子、吸水布等工具。

这里我们着重介绍画笔、调色盒与调色盘。

一 水粉画的工具与材料

1 水粉画的工具

(1) 画笔

水粉画通常使用水粉笔,水粉笔分羊毫水粉笔与狼毫水粉笔两种。水粉笔、油画笔、化妆笔、尼龙笔等也可选取应用。

水粉笔的形状有圆、方、尖、扁及大小不同的区别。(图1)

1 水粉笔

水粉笔的质地分软硬两种。狼毫笔的特点是有一定的弹性,绘画时笔触清晰,肯定有力。羊毫笔吸水性好,毛软,适合表现柔和湿润的画面效果,笔触容易衔接。在画远景及物体的暗部时就经常选用羊毫笔。

2 油画笔

油画笔分猪鬃笔与狼毫笔。猪

鬃笔的特点是笔毛较硬,不易含水分,较适合厚画法;狼毫笔相对较软,弹性佳也易用来塑造形体;尼龙笔虽弹性足,但吸水性能不佳,不易脱毛不易损坏是其优点。

3 化妆笔

化妆笔是演员在化妆时使用的工具,化妆笔的笔毛软硬度介于水粉笔与油画笔之间,干画湿画都可以,比较适合在深入刻画物体时使用。

除以上笔种外,学生还应该准备一些特殊用笔。如准备一支秃笔,就是毛已几乎磨平的小号旧笔。它是专门用于起稿画轮廓的笔,用它的好处是画出的线条挺直,相比新笔,它更易控制。此外准备一支勾线笔也必不可少,可以专门用于处理水果的柄梗及杯口等部分,用它画出的效果比用粗笔画的更生动更灵活。在画背景时,我们还会用到底纹笔,这种笔宽而软,宜于铺大色块及薄画法。为了追求特殊的艺术效果,还可采用喷笔海绵等工具作为画笔。

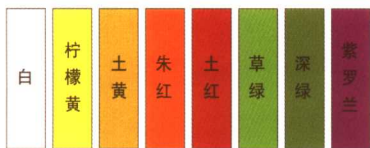
图1 水粉画的工具材料

笔的大小规格的号码印在笔杆上，号码大，笔就大。一般学生选择五六种不同规格的笔就够了。

（2）调色盒与调色盘

调色盒选用平滑洁白质地塑料盒，一般选用24格，容量大的比较好用。

调色盒里的颜色应按深浅冷暖的顺序排列，通常可以按下列方式列于调色盒中：

如果颜料不够放置，我们还可以备几个小瓶盖，按需要装上黑色、玫瑰红、深红青莲等颜色，放在调色盒的一边。为防止调色盒中颜料干燥，应准备一块湿海绵，每次画完盖在颜料上，以保持颜料的湿润度。

调色盘是用于调和颜料的，一般有两种，一种是搪瓷制，另一种是塑料制。塑料调色盘在调紫色及玫瑰红色时，由于这些颜料的吸附力极强，会污染调色盘，不易清洗干净，使用后，调色盘会变花变脏。而搪瓷盘则可一直保持不被污染。

如何在调色盘上进行调色，是绘画成功与否的关键。在通常情况下调色盘上所呈现出的调子与画面上的调子基本是一致的。调色盘上如果颜色混乱则应该进行清洗。调色盘上的冷暖色可分区域进行调配。

2 水粉画的材料

（1）画纸

水粉画纸一般选用质地坚固，吸水性一般，表面不能太光滑的白

纸为主。常用的有素描纸、水粉纸、水彩纸、白卡纸等。

纸张厚薄不同、纹理不同，所以形成各自不同的特性，能表现出不同的艺术效果。纸张的纹理不同，它的吸水性能就不同，纸面的肌理不同，它的画面效果也不同。在作画时还可以选用各种有色纸，在上面进行绘画会产生独特的艺术效果。

在画大幅作品或长期作业时，可将纸裱于画板上，避免纸张受潮后起皱，对水粉的深入刻画很有帮助。

（2）颜料

水粉颜料的种类很多，都为粉质颜料加上适量水溶性胶液配制而成。水粉颜料有锡管装、瓶装两种。

水粉颜料是一种水溶性颜料。水粉颜料颗粒较细，水溶后容易调匀。

因为白颜料使用较多，所以准备要充分。