

HUIHUA JICHU JIAOXUE XUNLIAN

绘画基础教学训练

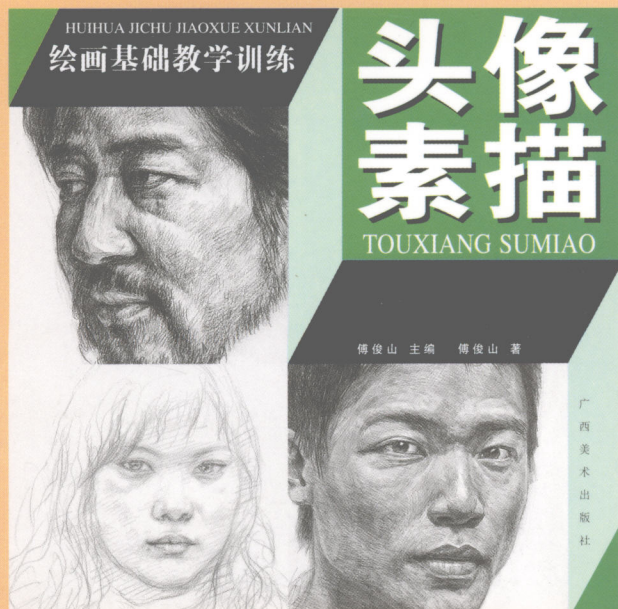
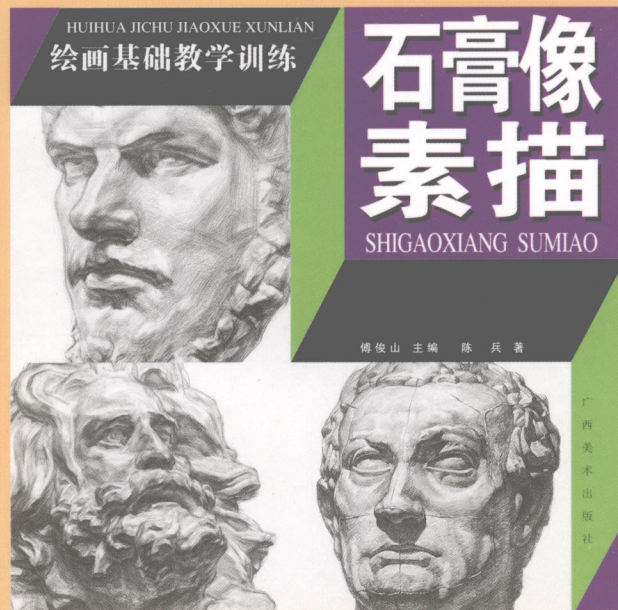
静物 色彩

JINGWU SECAI

傅俊山 主编 侯伟 陈虹 著

广西
美术
出版
社

图书在版编目(CIP)数据

静物色彩 / 广西美术出版社编. — 南宁: 广西美术出版社, 2006.6
(绘画基础教学训练)
ISBN 7-80674-944-6

I. 静… II. 广… III. 水粉画: 静物画—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 (2006) 第 064433 号

绘画基础教学训练·静物色彩

编委: 傅俊山 郑万林 侯伟 陈兵 陈虹
韦年 黎宇明 张芹 王飞 黄涛

图书策划: 杨诚
责任编辑: 杨勇
责任校对: 罗茵 刘燕萍 尚永红
装帧设计: 雨三

出版发行: 广西美术出版社
地址: 南宁市望园路9号
邮编: 530022
制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印刷: 广西民族印刷厂
版次: 2006年10月第1版
印次: 2006年10月第1次印刷
开本: 889mm × 1194mm 1/12
印张: 5
书号: ISBN 7-80674-944-6/J·631
定价: 25.00元

ISBN 7-80674-944-6

9 787806 749449 >

HUIHUA JICHU JIAOXUE XUNLIAN

绘画基础教学训练

静物 色彩

JINGWU SECAI

傅俊山 主编 侯伟 陈虹 著

广西美术出版社

序

对于绘画初学者来说能有一套系统的学习丛书是何等重要！本丛书的编写正好满足了学画者这一愿望。

近几年来由于全国很多艺术院校扩大招生，一些普通院校也增设艺术专业，尤其是美术专业，致使美术类招生数量剧增。艺术考生再也不想过去那样要经过数年的努力才能实现上大学的愿望，艺术似乎已从象牙之塔走向普及。然而，这些求学者中很多人没有美术专业基础，甚至有些人对艺术根本没有兴趣，只是为了满足读大学的愿望。为了达到目的，他们试图寻找一切可能成功的捷径，寻找灵丹妙药。于是一些“高考突破点”、“高考小灵通”之类的书投其所好，根据很多院校一贯考试的内容，教你死记硬背一两招总会碰上个把学校，给考生以极大的误导。几乎没有一套较全面的丛书来正确引导他们的基础学习，导致这些考生美术基础不全面，严重营养不良，考进大学以后专业水平跟不上课程要求，因此完不成学习任务，极大地降低了高校的教学质量。鉴于上述存在的实际情况，亟待有一套较全面系统的丛书（教材）来满足广大求学者学习渴望。

我们编写的这套丛书以科学严谨、循序渐进的方式，系统地为主学美术立志报考绘画（设计）专业的考生构筑一个学习的阶梯。《静物素描》作为本丛书的首卷，通过静物写生训练，使考生对物体造型、空间、质感、画面黑白灰等素描语言有一个初步认知，从而掌握物体造型基本功和组织构图能力。然后进行色彩静物、素描石膏像、素描人物头像写生等基本功训

作者简介

侯伟，1963年7月生于辽宁，1984年鲁迅美术学院教育系毕业，2002年鲁迅美术学院油画专业硕士研究生毕业。2002年始，为上海师范大学美术学院绘画系副教授。中国美术家协会会员，上海水彩家协会理事。著有《创作素描》（2002年，辽宁美术出版社）。

陈虹，1968年3月生于上海，1993年上海师范大学美术系毕业。现任职于上海华山美术职业学校。著有《素描》（1998年，上海画报社）、《水粉教程》（1999年，上海人民美术出版社）。

练,在这个过程中不间断地画速写,训练能得心应手地准确表达人物动态的能力,促进前几科的艺术表达与控制能力。它像阶梯一样由低到高、由浅入深。按照本套书的学习顺序,可以在较短的时间内,避免学习单一、营养不良,掌握一套较全面扎实的基本功,以不变应万变,应对各种各样的考试,以优异成绩步入大学门槛,成为学业的骄子。所掌握的这些基本功还将使你受益终生。这套丛书也适合大学低年级学生作为基础课的参考书,供他们汲取各种营养,满足学习渴望。同时,还适合做职业技术学院、中等学校绘画和设计专业的基础教材,学生根据书中的要求通过系统的训练,很快就能较为全面牢固地掌握美术基础。本丛书选用作品量大,风格多样,内容详实,既实用又有深度,是一套适用性很强的丛书。

《静物素描》、《静物色彩》、《石膏像素描》、《头像素描》、《人物速写》这套丛书由郑万林、侯伟、陈虹、陈兵等几位老师和我们一起本着对广大学子认真负责的态度,经过精心编写,今天终于和大家见面了。首先感谢这套书的策划编辑杨诚先生给予的大力支持,感谢前几位老师的辛勤劳作,确保了这套丛书的良好质量和顺利发行。

傅俊山

2006年3月

目录

第一章	色彩基本常识	4
第二章	色彩写生的工具和纸张	6
第三章	色彩在写生中的应用	7
第四章	色彩写生技法	14
第五章	色彩在写生中容易出现的问题	15
第六章	色彩写生实践	17
第七章	考试三小时静物写生	22
第八章	优秀作品赏析	32

第一章 色彩基本常识

一、三原色与三间色

三原色是指红、黄、蓝三色。(图1)五光十色的色彩是由三原色衍生出来的。三间色是指橙色、绿色、紫色,是由三原色中的两种颜色调和而成的间色,即:红+黄=橙;黄+蓝=绿;蓝+红=紫(图2)。不同比例的三原色相混产生的颜色称为复色。

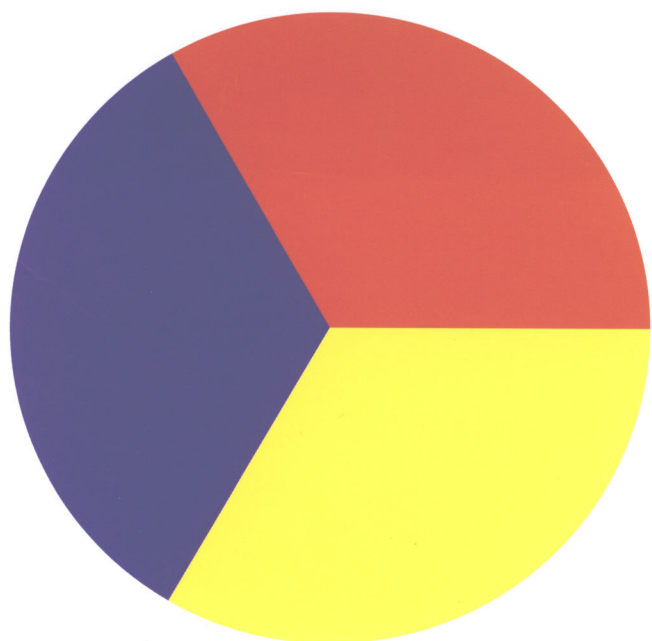

图1

图2

二、色彩的对比

任何色彩并置在一起,会产生不同效果的色彩关系,被称为色彩的对比。色彩对比可以使画面的色彩效果更加明确与跳跃,显得生气勃勃。没有对比,画面色彩就会显得灰暗、沉闷。色彩对比主要有以下几种:色相对比、明暗对比、冷暖对比、补色对比、纯度对比。

1. 色相对比

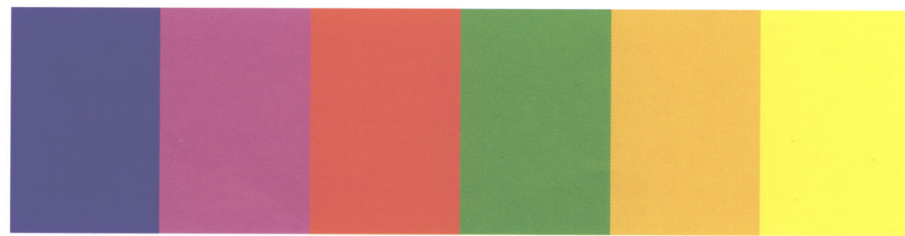
色相指的是颜色的相貌和名称,如红、绿、蓝、黄、红灰、蓝灰、黄灰等。相貌不一的颜色互相并置对比,会使各自的相貌更加鲜明,色彩差异更强烈。这种对比差异的极端是红、黄、蓝三原色之间的互相对比,其他的间色、复色也能产生各自强弱不同的色相对比效果。如我们可以看到挤满颜色的调色盒,给人有强烈的色彩印象。(图3)

图3

2. 明暗对比

明暗对比是指画面上色彩与色彩之间的并置所产生的亮与暗的差异。颜色不同的对象,各种颜色间总有或亮或暗的差异。亮与暗之间的深浅过渡,我们称为色阶或层次。在画面上最亮的是白色,最暗的是黑色。我们可以从较纯的颜色中排出一个色彩明暗色阶表。(图4)

颜色的明度由深到浅

图4

3. 冷暖对比

冷暖对比是以人的感觉来描述的一种色彩对比效果,带有较多的主观感受。在观察对象或画面时,我们基本上是用视觉来感受颜色与颜色之间的或冷或暖的感觉的。冷暖感觉是相对的,比如在两个具体的暖色之间也可以比较出冷暖,同属黄色,柠檬黄与中黄相比就显得冷一些。冷和暖在画面中有两个方面的比较,一是画面的色彩区域之间或物与物之间的色彩冷暖比较;二是同一个物体的亮部与暗部之间的色彩冷暖比较。

4. 补色对比

补色对比是基于人的视觉残像的一种色彩对比效果,例如当我们长时间地观看一块红色后,突然去看别处,会产生短时的绿色感觉,这就是补色现象。人的视觉需要相应的补色来进行视觉的色彩平衡。如果相应的补色没有出现,眼睛会自动产生一个补色幻觉。如果在画面上将一对补色并置排列,将促成色彩的最大鲜明性与个性。如我们在画黄澄澄的梨时,我们将下面铺着的白色衬布画得偏一点淡紫色,黄色的梨就会更加鲜明强烈。

如果我们在调色时将一对补色调和在一起,就会变成灰暗的颜色。基于这种特性,我们在调色时如需要一种红灰色,可以在红色中加一点绿色,红色相应就会变灰一些。在色轮上位于180度(直径两端)的每一对色彩都是补色关系,最极端的补色是红—绿、黄—紫、蓝—橙。随着混合色的增多,补色对比的强度也随之降低。(图5)

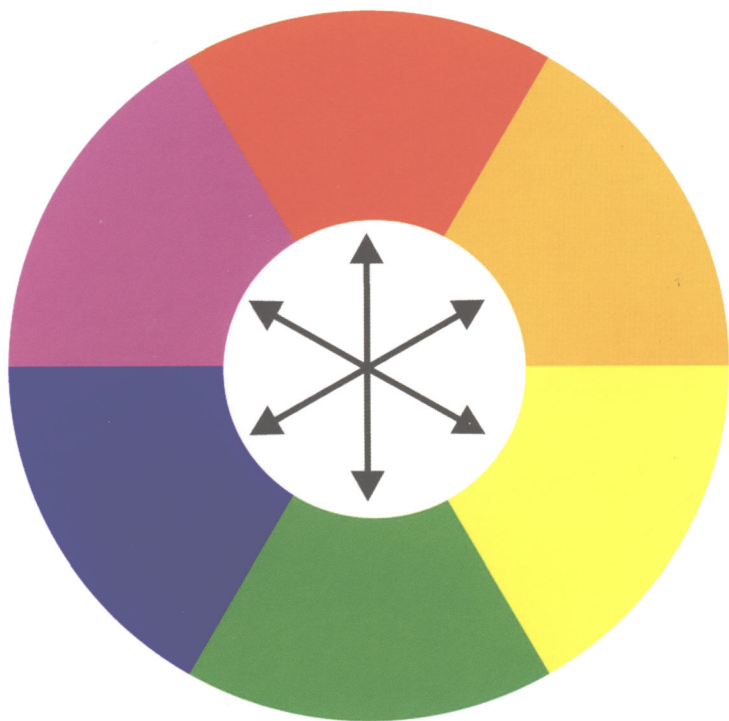

图5

5. 纯度对比

纯度也可称饱和度、色度。纯度对比是指纯而强烈的色彩同暗淡的色彩之间的对比。较灰暗的颜色与纯度较高的颜色并置互衬,其对比常常比较生动强烈。颜料管里挤出的颜色,纯度最高,经过或淡或深的掺和,纯度随之降低。(图6)

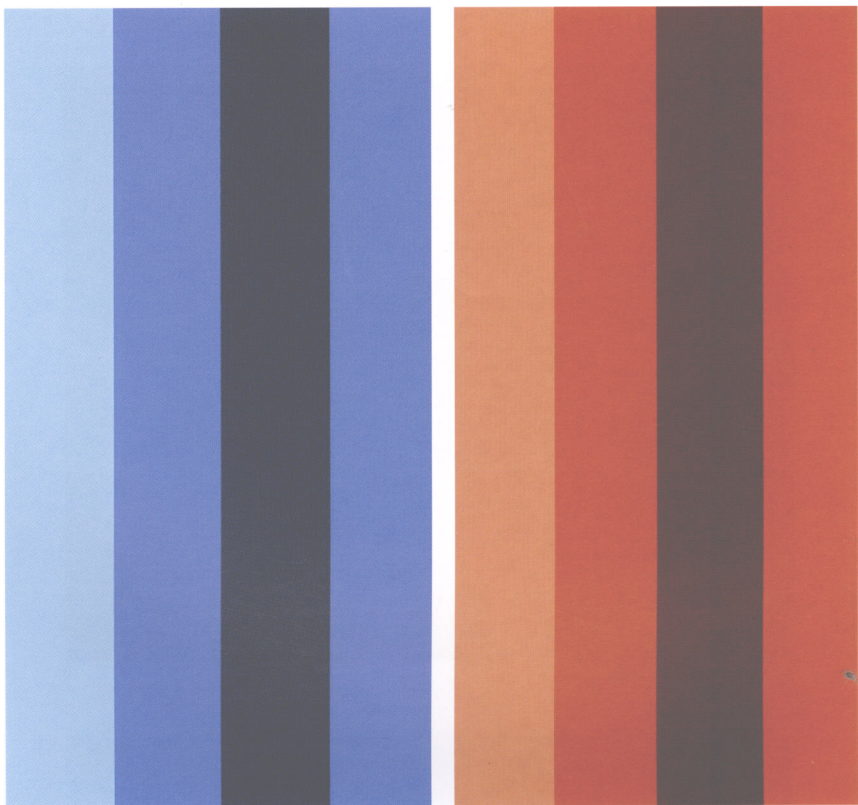

图6

三、色彩的调和

只有把色彩对比起来,画面的色彩效果才会显得生动而有力,如果画面的色彩没有对比,整个画面的颜色就会雷同,导致灰暗、毫无生气。但只有对比不讲调和,色彩关系又会显得生硬和不协调。所以在对比的同时还需要调和。既对比又协调是我们在画色彩时所追求的。

色彩的调和一般有三类:

1. 同类色调和——颜色只是在深浅明暗上的变化。
2. 相似色调和——在色轮上相近的类似色的变化。
3. 对比色调和——有补色关系的色彩变化。

色彩的调和是指处理好对立色彩之间的主次关系。一般总是加强一方或削弱一方,打破对比的均势。色彩调和的方法一般有缩小面积,降低、减弱明暗和纯度,“你中有我,我中有你”等。

四、色调

色调是一幅画的总的色彩倾向。色调存在于对象之中，常常是若隐若现的，要靠我们去判断、提炼、概括和赋予想象。色调的产生源于高质量的色彩的对比与调和。

控制色调是靠色彩在画面中的比例决定的，哪种色彩占得多，控制主要色彩倾向，就是什么色调。比如黄色占主要倾向，就是黄色调；蓝紫占主要倾向，就是蓝紫色调。（图7）

图 7-1

图 7-2

五、色彩的观察方法

了解了色彩的基本常识，并不是意味着就能画出正确的色彩关系。对初学者来说，先天带来的观察方法是局部的观察方法，常常是一个一个地去看对象，看色彩时也是一块一块单独去看。从一个局部到另一局部的单向移动的观察方法来拼凑画面，色彩是孤立、不协调的。

正确的方法，应该是整体地、比较地观察对象。从整体的角度来看对象的色彩，我们会发现对象的各个局部之间，对象与背景、环境之间，有一个总体的气氛和调子，它们是互相联系在一起的。它们的色彩是“你中有我，我中有你”，浑然一体不可分割。而以比较的方法来看对象的色彩，我们又感到各局部之间、背景与物体之间，有着丰富的明度、纯度、冷暖、色相的变化，有时候这种变化很剧烈、很突然，有时候又十分微妙，不易察觉。

多比较能使我们在写生时看出更丰富的色彩变化，同时我们又必须用整体概括的眼光来审视对象。在写生时，始终应该把握好整体观察和比较观察的度，一般来说，在局部刻画时，我们可以多注意比较各部分的色彩差别，而在确定画面的整个色调和进行画面调整时，应该更概括、整体地观察对象。

第二章 色彩写生的工具和纸张

一、工具（图8）

图 8

罐装颜料

画水粉用笔比较多样化，一般为羊毫水粉笔、狼毫水粉笔、狼毫油画笔、猪鬃油画笔、底纹羊毛刷等。

盒装颜料

二、纸张

水粉作画用纸一般为以下三种：白卡纸、水粉纸、铅画纸（素描纸）。白卡纸质地洁白、厚实，水粉纸表面呈颗粒肌理，这都是画水粉的理想用纸。一般院校考试均使用铅画纸作画，铅画纸表面微有吸水，干湿画法皆宜，也是不错的选择。

第三章 色彩在写生中的应用

一、色彩写生三要素

1. 固有色: 简单地说就是物体本身的颜色, 如红色的衬布、白色的云、绿色的树等。

2. 光源色: 日光、灯光等各种光源发出的光色。在写生过程中, 光源色的冷暖决定了物体受光和背光部的色彩冷暖倾向, 光源色冷, 则物体受光部冷, 背光部暖; 光源色暖, 则物体受光部暖, 背光部冷。

3. 环境色: 指对象所处的周围环境反射的色彩。环境色常常影响物体的暗部色彩, 如图9, 蓝色衬布影响陶罐的暗部使其偏蓝, 红色衬布影响陶罐的暗部使其偏红。

一般说来, 物体的高光和亮部受光源色的影响较多, 暗部及投影受环境色的影响较多, 而明暗交界线附近的中间调子则呈现较明显的固有色倾向, 写生时我们可以根据这个原理对物体进行有效的塑造。这里必须指出的是, 在一张统一色调的画面上, 每个物体固有色之间的色彩关系总是彼此关联的, 画面上一部分色彩的变动, 必然会引起其他部分色彩的变动, 即说, 此色为彼色的条件, 彼色也为此色的条件。

如图9所示, 画面上当蓝色衬布换成红色衬布后, 背景、桌面、浅色陶罐等处的色彩均有不同程度的改变。

图 9-1

图 9-2

二、色彩冷暖与明度应用

在素描写生时, 我们仅用明度对比也能充分地表现出写生对象。而在色彩写生时, 我们常常把色彩的冷暖变化来替换部分的明度变化, 以达到色彩的丰富和统一的效果。很多时候色彩的冷暖变化可以在明度不变的情况下表现出物体的形体转折。(图10)

物体亮部的色彩冷暖关系

灰色背景的色彩冷暖关系

图 10

物体暗部的色彩冷暖关系

三、色块练习

色块可以包含两层含义。其一, 可以理解为画面最基本的组成部分, 不论面积大小的色彩区域, 均是由一个个具体“色块”组成的; 其二是指用不同色相的块面(色块)来塑造形体。(图11)

用色块塑造形体

灰部色块

图 11

亮部色块

暗部色块

四、构图练习

1. 和素描静物写生一样, 色彩静物写生也应遵循一般构图的形式美的法则。例如三角形构图、倒三角形构图、S形构图等。(图12)

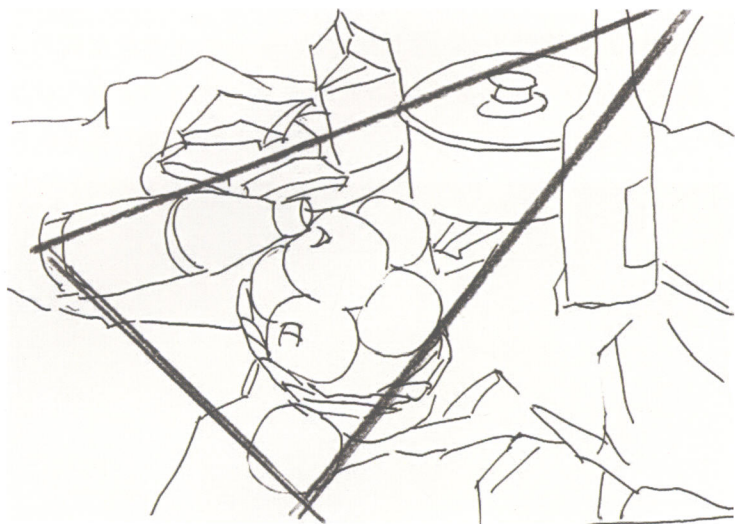

图 12-1 倒三角形构图

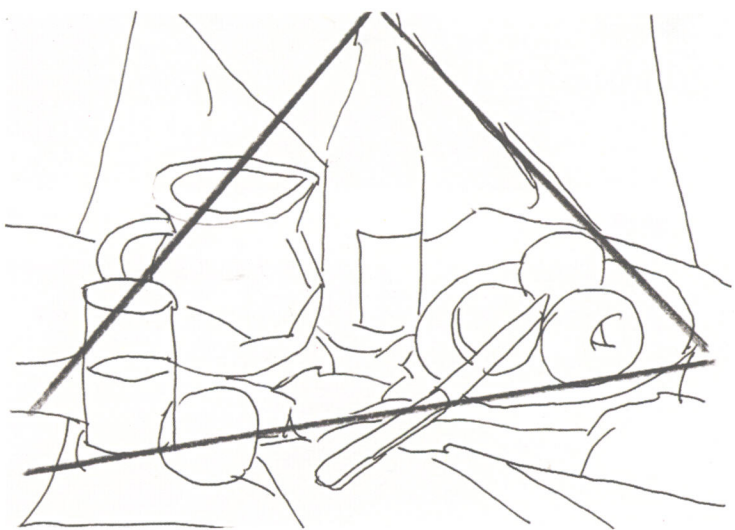

图 12-2 三角形构图

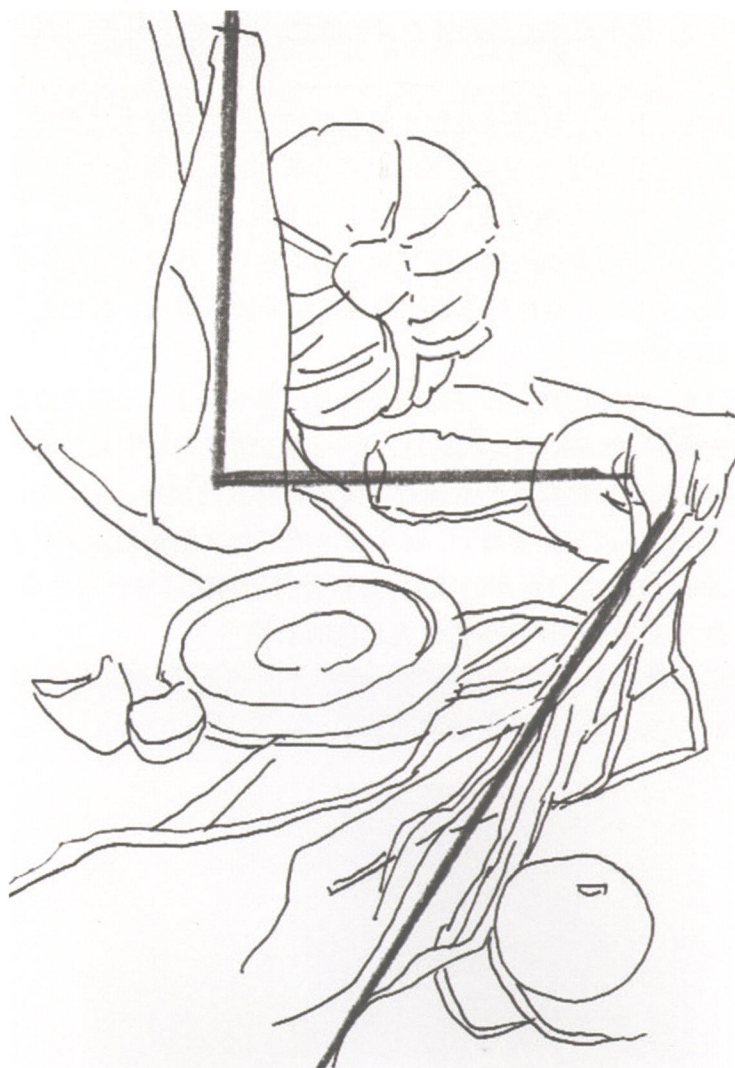

图 12-3 S形构图

2. 色彩写生的构图应避免过大、过小、过偏、过于呆板的种种弊病。(图13)

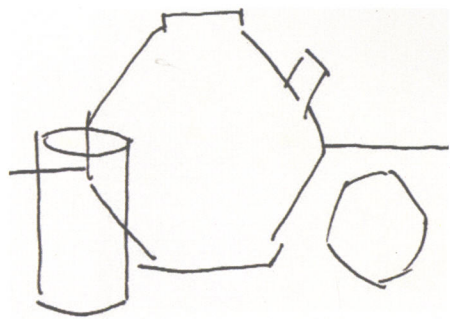

图 13-1 过大

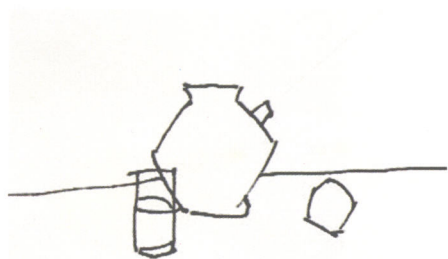

图 13-2 过小

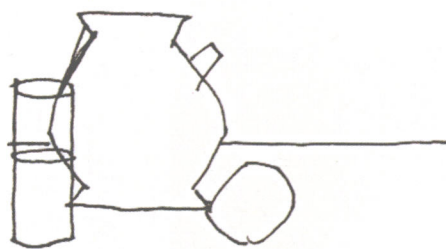

图 13-3 过偏

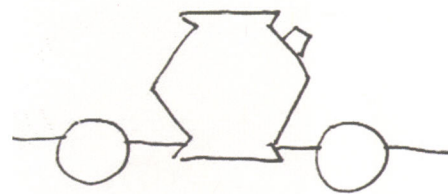

图 13-4 过于呆板, 物体在画面上平均分布

五、同类色练习

同类色练习是指用同一色相或极相近的色彩来进行色彩写生。这样的练习有助于训练掌握在相当统一的色调中表现微妙的色彩变化的能力。(图14)

接近黄绿的同类色

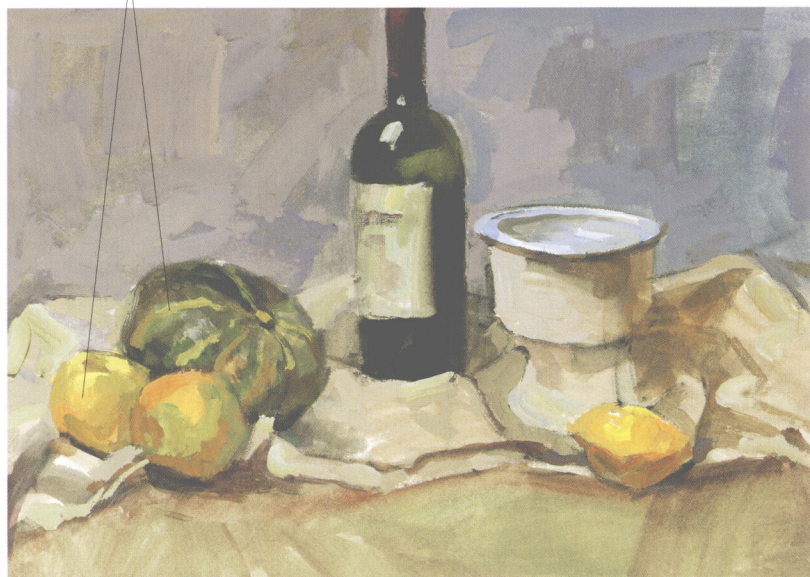

图14

六、近似色练习

使用色轮中相邻近的色彩来进行色彩写生。这样的练习也同样有助于训练掌握在相对统一的色调中表现色彩变化的能力。(图15)

以橙、黄、绿为主的邻近色作画

图15

七、明暗色彩练习

写生时注重对象的明度对比的色彩练习。(图16)

以明暗对比为主表现物体及空间

图16

八、补色练习

在写生时注重表现对象的补色对比的色彩练习,强调补色对比是常用的色彩表现手段,利用补色对比可以使画面显得强烈、有力、明朗。(图17)

以黄、紫补色为主

图17

以橙、蓝补色为次

以红、绿补色为次

九、色彩空间练习

色彩透视的原理是近实远虚、近暖远冷、近艳远灰,我们可以利用色彩透视的道理在画面上营造出空间感来。如图18是一幅默写作品,通过色彩空间的主观营造,构建了所有物体空间位置。

图 18

近艳远灰

近暖远冷

近实远虚

十、色彩归纳练习

在写生过程中,我们需要对复杂的色彩现象进行归纳,主观地对色彩加以整理和提炼。只有这样,写生时才能把握主动权,而不会被对象琐碎的细节所左右。如图19,以大面积的红色衬布组织画面,形成画面大的色彩倾向。

图19

十一、色调练习

前面我们提到，色调是指一幅画的总的色彩倾向，是写生者主观感受、审美倾向的反映，它是主客观统一的产物。在写生过程中，色调需要我们去感受，更需要我们去精心的营造和维护，表现好色调是色彩写生的关键。（图20）

图 20-1 以红色为主的红色调

图 20-2 以冷色为主的冷色调

图 20-3 以粉色为主的亮色调

十二、黑色与白色

1. 黑色：在水粉基础训练中，尤其是对初学者来说，禁忌使用黑色。原因是在写生中使用黑色，或在其他颜色中混合黑色，容易造成色彩混浊现象。但对有一定基础的写生者来说，有较好的把握能力，在颜色中掺入一些黑色，有助于使色彩显得更沉稳和含蓄。如图21，花瓶暗部等处掺入的黑色使黄色的花朵显得更艳丽了。

图 21

2. 白色：也叫白粉。白色在水粉画写生过程中就像水一样的不可缺少，与其说它是颜料，不如说它也是媒介更合适。一般情况下，水粉画中的亮部色彩均含有不同程度的白色，在写生中的深入阶段，形体塑造阶段，均需调出许多含粉的颜色来作画。如图22是一幅较短时间的速写，画面上各物体的亮部均不同程度地使用了粉色。当然使用白色也应适可而止，过多地使用白色，也会造成画面偏粉的不良效果。

图 22

十三、高光色彩

高光色彩即是物体的固有色加上光源色的色彩。玻璃、金属等物品的高光强烈，直接呈现为光源色的色彩，而表面稍粗糙些的物品，如水果、

织物、陶器，高光的固有色成分就会较多些，表面很粗糙的物品如土豆之类，高光的光源色成分就会很少，仔细比较不同物体高光色彩有助于表现出不同物品的质感。（图23）

水果的高光色彩

玻璃酒瓶的高光色彩

普通陶器的高光色彩

图 23

十四、色感与表现

色感与表现是一个比较个人化的话题，可以这样说，每个人都有每个人特有的色感和色彩的表现方式。成熟而富有个性的色感和色彩的表现方式是画家风格和修养的体现。

第四章 色彩写生技法

一、水粉色彩特性

水粉以水和白粉（白色）为媒介调色作画，既可在颜料中调入大量水来进行类似水彩的渲染，也可以在颜料中调入大量白粉（白色）进行类似油画的厚堆塑形，作画方式是比较灵活的，因而画面的效果也呈现多样化。一般说来，水粉画的色彩效果比较明快、强烈和简洁，适合较短期的作业，是初学者学习和训练色彩的常用画种。

图 24

图 26

图 25

图 27

1. 干画法

干画法一般用水不多，颜料层层厚堆塑形，效果比较厚重。（图 24）

2. 湿画法

湿画法画面效果比较透明流畅，用水较多，有些类似水彩画。（图 25）

3. 干湿结合法

干湿结合法是水粉写生中较为常用的方法，它将水粉画既能像水彩那样水色淋漓地渲染又能像油画那样厚重堆砌的长处结合起来了，效果比较明快和强烈。（图 26）

4. 色彩并列法

色彩与色彩、色块与色块互相并列,互相对比又互相补充,形成整体。这与其说是一种作画方法,不如说是一种作画的指导思想,色彩之间必须互相对比起来,才能显现出各自鲜明的色相和个性,与此同时,画面上所有的色彩又都必须和谐相处,或是互补相处。(图27)

5. 点彩法

点彩法也是一种色彩并列法,用色点或较小笔触的色块的并列来作画,可以较深入地表现物体的色彩变化和形体转折关系。亮部的色彩暖中有冷,总体偏暖;暗部和投影的色彩冷中有暖,总体偏冷。(图28)

第五章 色彩在写生中容易出现的问题

一、脏

画面色彩“脏”的原因大致上有两点,一是画面的色彩关系不准确,该鲜明的色彩没有画出来,画“灰”了。二是技法不熟练,初学水粉没有按一定的作画步骤画,多次反复、多次修改,造成色彩“脏”。

二、闷

“闷”和“脏”,很多时候有些类似,画面反复修改过多,多次叠加,会

图 28

亮部的色彩暖中有冷,总体偏暖

暗部和投影的色彩冷中有暖,总体偏冷

造成变色发闷。

色彩画得过分单调,没有注意到每个色彩区域内,均存在一定的色彩微差,即较弱的冷暖对比,也是把色彩画得“闷”的重要原因。(图29)

三、花

“花”与“闷”正好相反,过多注意了色彩在局部的小变化,而忽略了画面上大的色彩区域之间的对比协调关系。(图30)

图 29

苹果暗部色彩脏

盘、瓶、罐暗部投影色彩闷

桌面色彩脏

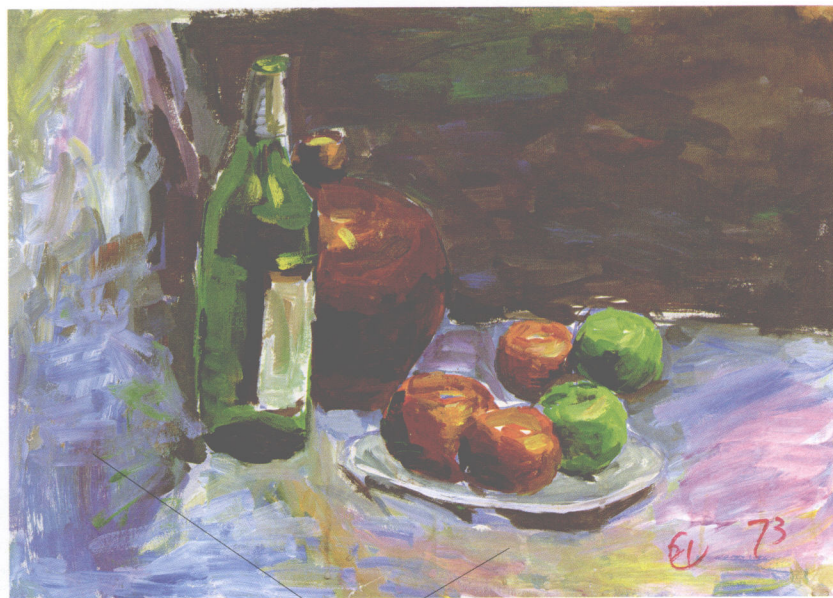

图 30

桌面衬布的色彩“花”