

指南针

初级部分

21世纪

主 编 陈 兵

中国美术基础教育
THE 21ST 规范系列教材

CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

色彩初级教程

色彩静物

陈 兵 刘洪帅 宋 树 著

辽宁美术出版社

陈
兵
刘洪帅
宋树
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

色彩初级教程

色彩静物

初级部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总 策 划 范文南
总 主 编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总 编 审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 蔚
版式总体设计 曾爱军
印制总监 鲁 浪 徐 杰
编辑委员会
主 任 洪小冬
副主任 申虹霓 童迎强 王 嵘 刘志刚
委 员 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵悍孝
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩初级教程: 静物: 初中部分 / 陈兵编著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2006.10
(21世纪中国美术基础教育规范系列教材)
ISBN 7-5314-3574-8

I. 色... II. 陈... III. 色彩—静物画—技法 (美术)—初中—教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 062785 号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001
印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/12
印 张: 5
字 数: 12 千字
印 数: 1—3000 册
出版时间: 2006 年 10 月第 1 版
印刷时间: 2006 年 10 月第 1 次
责任编辑: 邵悍孝
图片翻拍: 刘 时 张 雷
版式设计: 曾爱军
责任校对: 张亚迪
定 价: 29.00 元 E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
邮购部电话: 024-23414948 <http://www.lnpgc.com.cn>

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》是新世纪、新的教学理念、新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的使用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等，在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则；保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理，并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密，在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

目录

CONTENTS

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

概 述

第一章	07	色彩启蒙
第一节	07	认识自然界的色彩
第二节	08	光与色
第三节	09	色彩的三原色
第四节	09	色彩的三个属性及色彩的要素
第五节	09	色彩的心理属性
第二章	12	画水粉静物的工具
第一节	12	颜料的准备工作
第二节	12	画纸的准备工作
第三节	12	画笔的准备工作
第四节	13	其他工具的准备工作
第五节	14	水粉画的裱纸
第三章	16	静物的水粉画画法
第一节	16	静物的选择与摆放
第二节	16	用笔技法
第三节	17	水粉画的几种表现技法

第四节	18	单体水果色彩的变化规律
第五节	19	单体水果静物的水粉画画法
第六节	23	单体蔬菜静物的水粉画画法
第七节	25	单体玻璃器皿的水粉画画法
第八节	26	单体深色釉罐的水粉画画法
第四章	28	静物组合的水粉画画法
第一节	28	水果静物基本元素的选择
第二节	30	水果静物基本元素的构图
第三节	32	陶罐水果静物组合的写生
第四节	34	组合水粉画的写生
第五章	36	静物组合的临摹画法
第一节	36	体会构图的处理
第二节	36	体会色调的处理
第三节	36	体会画面主次的处理
第四节	37	体会画面的深入程度的处理
第五节	37	水果静物的造型处理
第六节	38	静物组合的临摹过程
第六章	41	作品赏析

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

学术评定委员会

主 任

宋惠民 鲁迅美术学院(原院长) 教授

副主任

何 杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中央美术学院基础部 教授

安 滨 中国美术学院基础部 教授

教材编写委员会

主 任

巨德辉

副主任

王传杰

主 编

巨德辉 王传杰 韩 雪 陈 兵

副主编

全晓男 谢 天 冯利源

教材编写统筹

韩 雪

教材内容总体设计

巨德辉

编 委

孙晓毅	刘洪帅	冯利源	姜复越	刘永雄
张 军	于 健	王珂岳	王 进	韩福营
薛继斌	高 媛	张 艳	鞠 峰	陈金龙
曹建丽	朱海滨	张可隽	冯连生	金勇文
王 丹	何 伟	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰
韩 雪	伊 凯	王闽宁	刘秀芳	全晓男
李元成	杨 军	解文金		

概 述

通往艺术世界的大门是向每一个人敞开的。当然,它是需要经过长期的艰苦的训练过程。即使是那些表面看起来似乎“没有多少艺术才华的孩子”却隐藏着无限的潜能。只要回忆一下我们所给予他们初次的绘画知识的书籍,就会发现,当孩子们兴高采烈地来到绘画艺术殿堂的大门前,却被一些似懂非懂的字词、语句以及艰难的程度而望而却步,开始怀疑自己的能力,使得那些虽然才华横溢,却缺少足够耐力的孩子们在还没有开始之前便选择了放弃,至今仍在艺术的边缘徘徊,这使绘画艺术变成了少数人的专利。这是一件多么令人遗憾的事啊!但是,这种现象并非不能克服,只要我们能够把那些复杂的绘画理论知识,用通俗易懂、简约明了、准确生动的方式传达给这些兴奋、可爱的孩子们,他们便会从此激情满怀地踏入这个神秘的大门,以一种我们所无法想象的力量创造未来的世界,在他们的一生中也必将感受到艺术所给予他们的无限回报!

本书的编写是在色彩科学体系的基础上,通过简单的色彩写生,培养色彩的观察能力,从而使孩子们能够认识色彩和运用色彩,在这个阶段里,我们通过简单的技法去学习符合人们视觉和心理原则要求的配色方法,学习色彩的色调和对比色调的处理技巧,了解和掌握色彩最基本的物理属性、色彩的生理和心理特征,最后达到能够比较熟练地运用色彩去表现物体的基本形态。

色彩是造型艺术最基本的表现语言和人们日常生活重要的审美要素,尽管我们的眼里能够分出各种各样的色彩,但是对色彩有一个更深的、理性的认识,还必须通过一定的训练才能够实现!

第一章 色彩启蒙

教学目的:学习色彩的观察方法、基本的表现技法,并通过色彩的单体训练掌握色彩调配方法和色彩的整合能力

教学方法:在这个阶段里,我们通过简单的技法去学习符合人们视觉和心理原则要求的配色方法,学习色彩的基本色调和对比色调的处理技巧,了解和掌握色彩最基本的物理属性、色彩的生理和心理特征,最后达到能够比较熟练地运用色彩去表现物体基本形态

第一节 认识自然界的色彩

我们的世界是色彩构成的,色彩既是科学,又与我们日常的生活密切相关,无论在哪里、走到哪里,色彩都会以独特的形式展现在我们面前:我们的家庭及周围所有的一切都是五颜六色的,一只小杯子,一个小摆设,甚至是一个小小的纽扣都有其色彩的个性;大自然的色彩更是千变万化的,春的姹紫嫣红与夏的青杨绿柳,秋天的黛山黄叶,冬天的蓝天白雪,所展现的都是截然不同的色彩世界(如图1)。

图1

虽然各种形态的物体都有其独特的色彩表现,但在不同的场合、不同的背景下会发生变化的,有时这种变化很明显,而有时却是微妙的,需要我们仔细观察才能够分辨出来。如初升的太阳与中午的太阳相比,色彩就有明显的区别;早晨的太阳有明显的色彩倾向,而中午的太阳几乎分辨不出色彩来,到了日落时又变成了具有强烈色彩倾向的太阳。中午的太阳与早晚两头太阳的色彩变化,一般的人都容易分辨出来,但是将初升的太阳与即将落下的太阳来比较,其色彩的差别恐怕就不是那么容易分辨的,这得需要经过特殊的训练才能够分辨出来!还有,同样的东西放在不同的背景下,其视觉的色彩感知就不一样,比如一组静物,放在黄色的背景下,其自身的色彩个性就会相对减弱,因为在大面黄色背景的影响下,柠檬的色彩个性被同化了(如图2);相反,如果将其放在紫色的背景里面,静物的颜色会更加醒目,因为色彩的对比关系突出了静物的色彩个性(如图3)。另外,色彩不仅仅从其属性方面影响着我们的生理健康和视觉的感知能力,还会对我们的心理产生重要的影响,因此色彩对我们的影响是全方面的,所以我们应当从小就开始学习色彩的基本知识,使之能够正确地认识色彩,运用色彩。

图2 黄色背景下的静物组合

图3 紫色背景下的静物组合

第二节 光与色

随便观察你的周围就会发现我们的世界是绚丽多彩的,但是你要知道这些千差万别的色彩是光给予的,如果没有光,世界所有的物体都会黯然失色的,因此,我们在写生或者是作画的时候就要充分地考虑光在整个画面构成中所起到的作用。例如一只红色的苹果,因为它吸收了光的其他的色彩因素而只反射出苹果本身所固有的颜色,我们才能切实感知到红色苹果的存在,当然,由于苹果不是孤立存在的,它还受周围环境其他因素的影响,加上苹果本身固有色彩的微妙差别,因此,一只苹果所表现出来的颜色是很丰富的,所以我们在作画的过程中应注意仔细观察所要描绘的对象(如图4、5、6)。

图5 冷光下的静物组合

图6 暖光下的静物组合

图4 自然光线下的静物组合

第三节 色彩的三原色

三原色有光的三原色和色的三原色之分(如图7)。

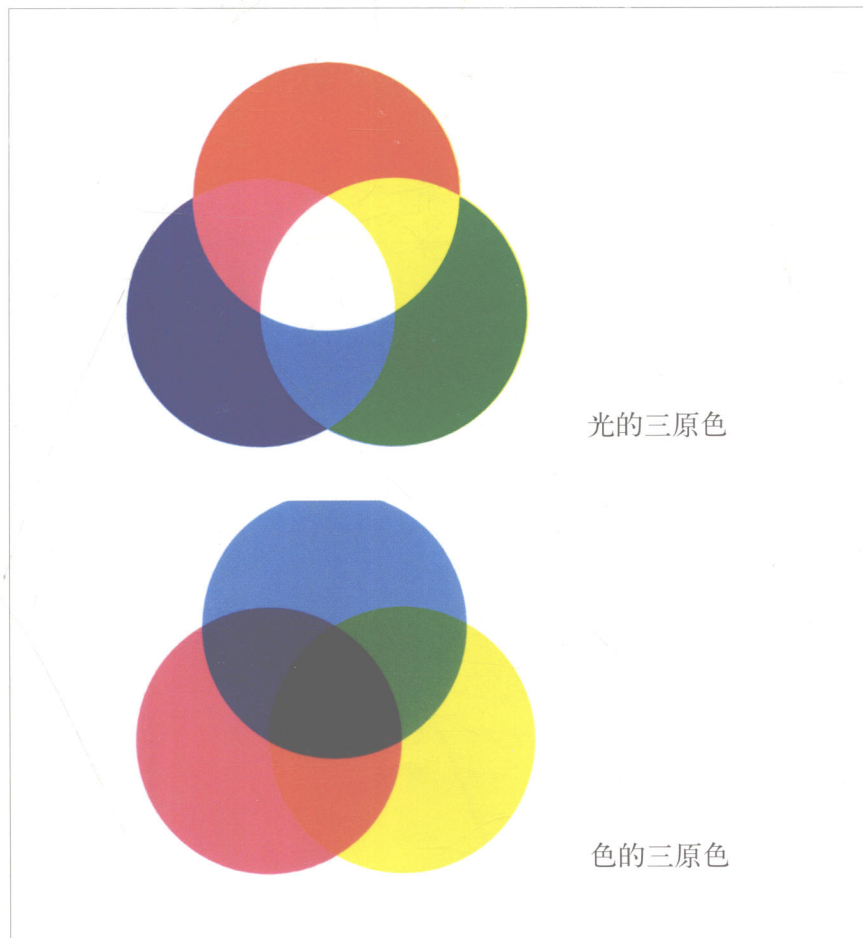
一、光的三原色

光的三原色与色的三原色是有区别的,如图所示,光的三原色是红、绿、蓝,利用这三种色光可以混合出千万种不同的色彩来,现代电器产品的彩色视屏就是利用色光的混合道理而展示出各种色彩来的。

二、色的三原色

色的三原色是红、黄、蓝三种颜色,按照基本原理来说,用这三种颜色也可以调配出千差万别的颜色来,但是在实际的作画时,一般要准备多一点的颜色,如包括三原色在内的橙、绿、紫、青以及中明度的灰和白色等,大约有12~18种颜色就可以了,个别的情况下可以预备点黑色和其他与画面构成色调相关的颜色,这是因为在作画的过程中,随着间色次数的增加,色彩会变得脏暗而失去色彩本来所具有的基本属性,因此,多用些较为纯正的间色会保持画面整体色彩的纯度和明度,使作品的色调保持亮丽!有的颜料的追加则是根据画面的特殊需要决定的。

图7

第四节 色彩的三个属性及色彩的要素

由于光的作用,世界的色彩千变万化,但任何色彩都有色相、明度和纯度三个方面的属性。当它们之间相互影响时,色彩之间便形成色调,并显示出各自的特性,称为色性。

1.色相:红、黄、蓝与原色有本质的相貌区别,区别这种不同色感就是色相,每一种原色都具有不同的表象特征。不同色相予人以“冷”或“暖”的感受。如“红”、“橙”、“黄”是暖色系,“蓝”、“绿”、“紫”称为冷色系。

2.明度:色彩不同的明暗程度,即对光线的反射量叫明度,“黑”色与“白”色各为明度的两极。如红色的明度顺序为深红—玫瑰红—大红—朱红—橘红。蓝色为群青—湖蓝—钴蓝,黄色为土黄—中黄—柠檬黄。

3.纯度:区别色彩的鲜明与灰暗程度的不同叫彩度。一种原色(颜料色)被调入另一种原色或其他原色所产生的间色(红、黄、蓝任意两种原色相加的颜色)和复色(三种以上的颜色相加,包含红、黄、蓝成分)就会失掉之纯度。一种原色加入其他原色程度越多,色彩的纯度就越低,灰色度就越大,彩度就越低;相反,一种原色加入其他色越少,色彩就越加鲜艳,本色相就越强,彩度就越高。

3.色调:各种色彩在画面中形成色彩总的趋向。

4.色性:色彩的冷暖倾向。

第五节 色彩的心理属性

要想很好地认识色彩,除了色彩的物理属性以外,还要了解一些色彩的心理属性,这样可以使你在作画时发挥能动的主观因素,使你的作品更加生动有趣。

不同的色彩有不同的波长,其波长通过我们的视觉感知系统作用于我们的大脑,使大脑处于不同的兴奋状态之中,就能引起我们许多联想、感想和幻想等,这些来自于观察者内心的活动在写生的过程中是非常重要的。另外,人们生活的自然环境、民族习俗、历史文化等都对色彩的理解和认识产生不同的影响,这方面的问题随着你对色彩认识不断的深入而促使你对色彩进行更深刻的研究,从而更好地去运用色彩!

1.关于色彩的冷暖

色彩本身并无冷暖的差别,是我们视觉作用于色彩而引起心理联想。例如暖色:人们见到红、红橙、橙、黄橙、红紫等色后,就会联想到太阳、红花、热血等物象,产生温暖、亲热、热烈、危险等感觉。看见到蓝、蓝紫、蓝绿等色后,则很易联想到太空、冰雪、海洋等物象,产生寒意、冷静、理智等感觉(如图8、9)。

色彩的冷暖感觉,不仅表现在被观察物体的固定色相上,更重要的是在实际的写生过程中,通过两个表现对象之间的对比而产生冷暖之

分,因此,写生对象之间的寒暖对比有时候是很微妙的,需要仔细观察和对比才能够比较准确、生动地表现出物体的现实存在的状态,才能够使画面的色彩表达既准确又生动(如图10、11)。

图8 暖色的联想

图10 冷色调的静物效果

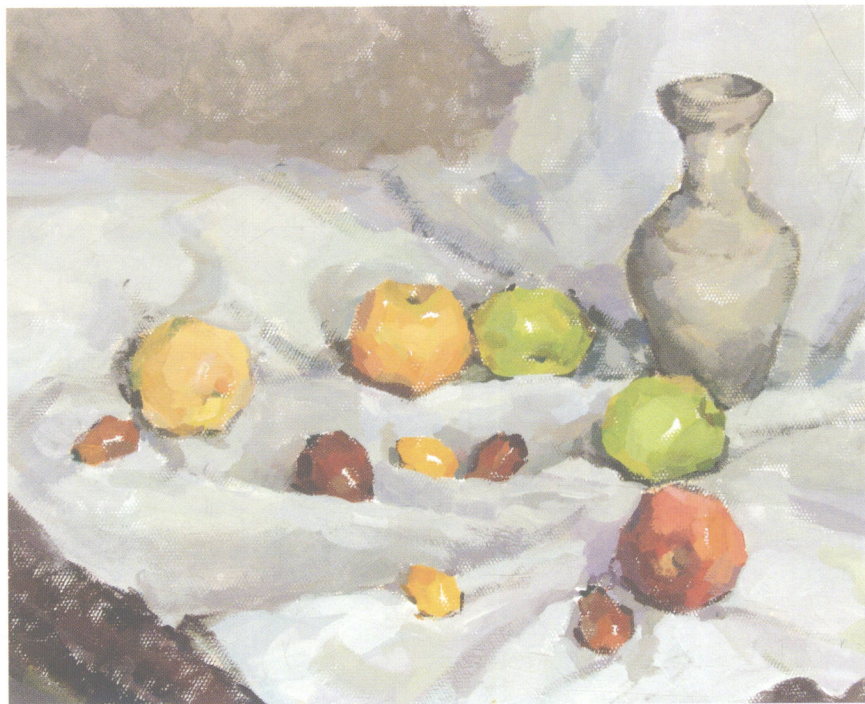

图9 冷色的联想

图11 暖色调的静物效果

2. 色彩的前后感觉

色彩的前、后感是因为不同波长的色彩在人眼视网膜不同的位置上成像后作用于大脑而产生的印象。红、橙等暖色感觉比较迫近,蓝、紫等色彩给人以远及产生后退感觉(如图12)。

3. 由色彩的纯度和色相而产生的心理联想 (如图13~18)。

图12

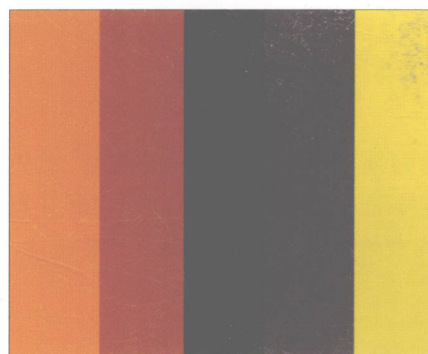
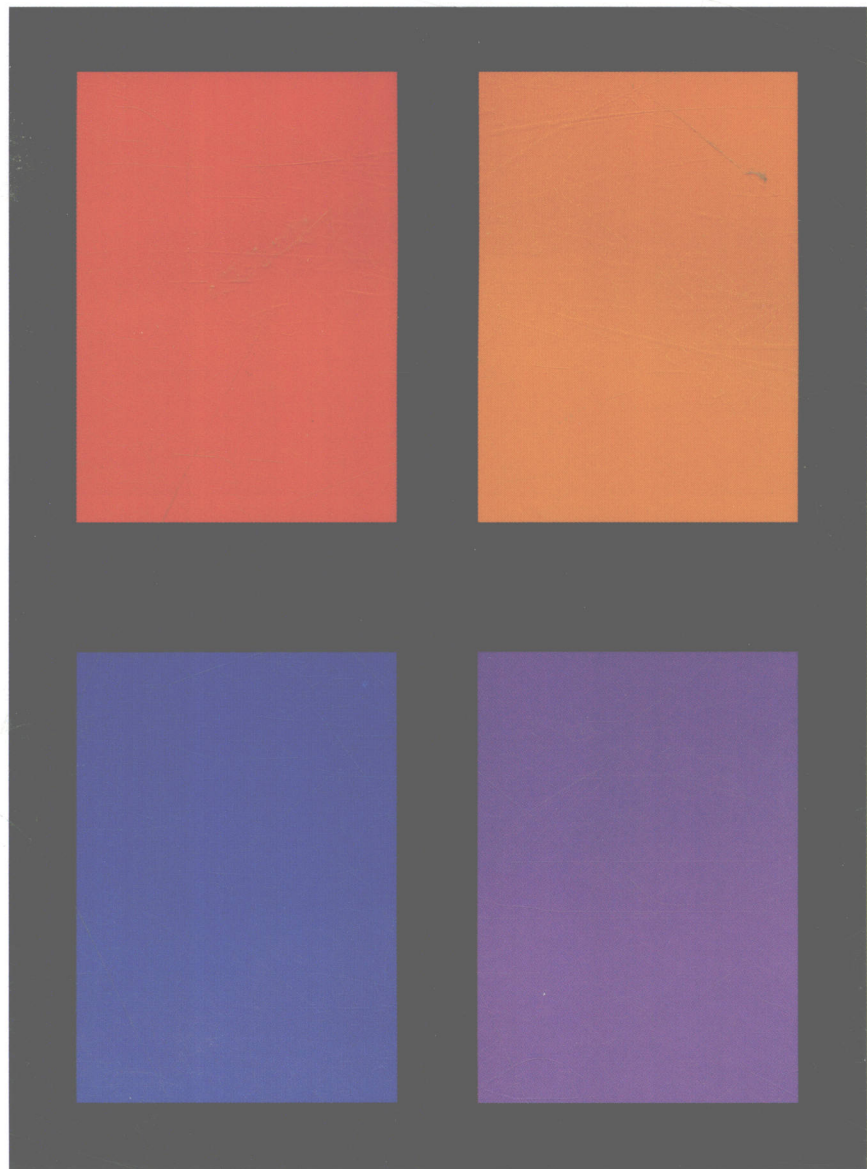

图13 高贵的

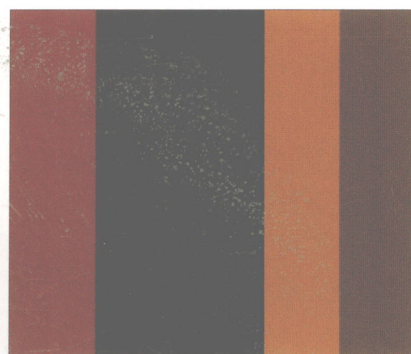

图14 古典的

图15 浪漫的

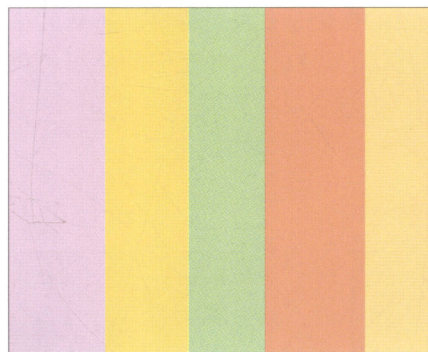

图16 明快的

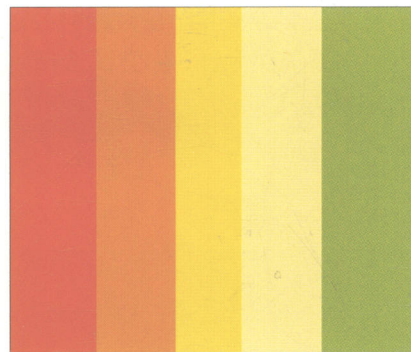

图17 耀动的

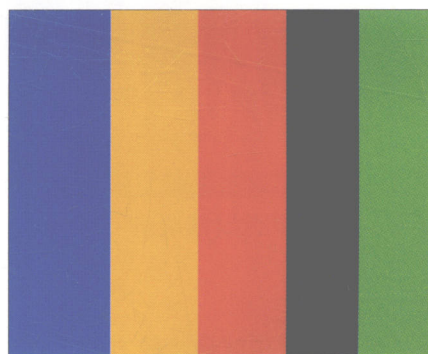
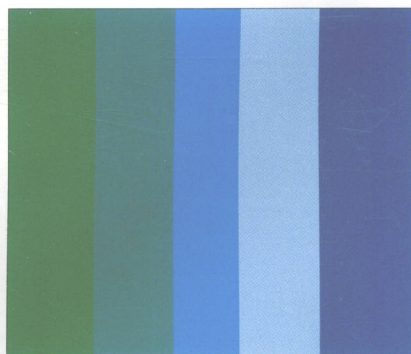

图18 冷静的

思考与练习: 在观察和写生的过程中,能够运用色彩的基本理论知识,能够针对不同表现对象采用不同的表现方法。你自己可以作一个小小的观察试验,将一个水果或者是一个道具放在不同的光线下,再换以不同的背景进行观察,你就会发现这种小小的变化是奇特而美妙的。

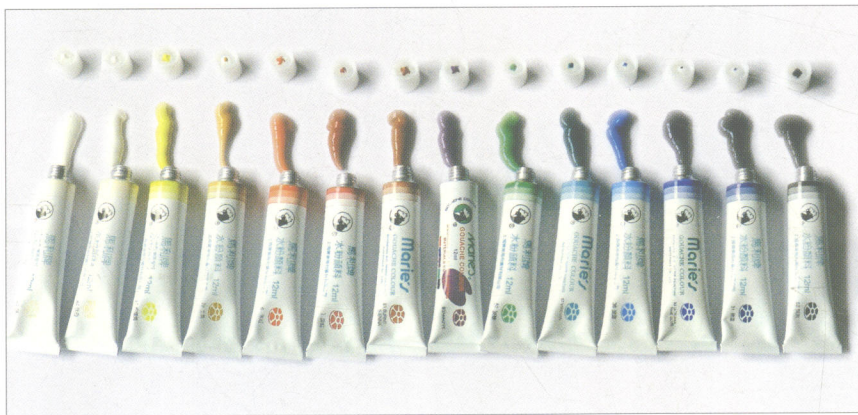
第二章 画水粉静物的工具

当你决定要尝试创作的时候,你必须事先作一些必要的准备,首先你要准备绘画工具,这些工具将一直伴随着你。是否能熟练地掌握并驾驭它们,对于未来作品的表现效果的成败,有着密切的关系,要记住,它们是你最忠实的“朋友”。

第一节 颜料的准备工作

水粉颜料有管装和瓶装两大类。相对来说,管装的颜料质地细腻,干湿变化小,比较方便,也很经济。不同的生产商的颜料在浓度及颜色的种类上稍有不同,在对颜料经过一段的接触后,你会有自己特殊的嗜好。如果条件允许,你尝试选择一些进口的颜料,以补充你的颜料种类(如图19)。

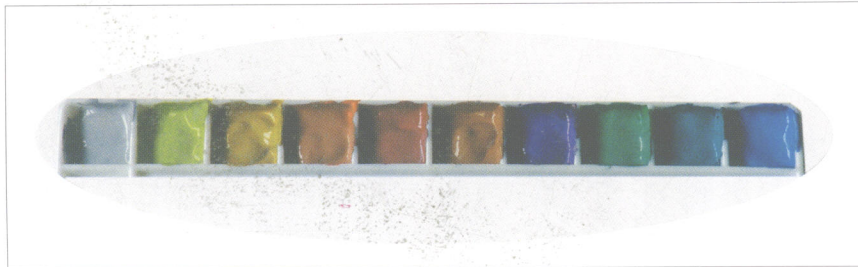
图19

小贴士:

配置出你自己的灰色调,这样在绘画的过程中就会比较方便,同时也节省了时间(如图20)。

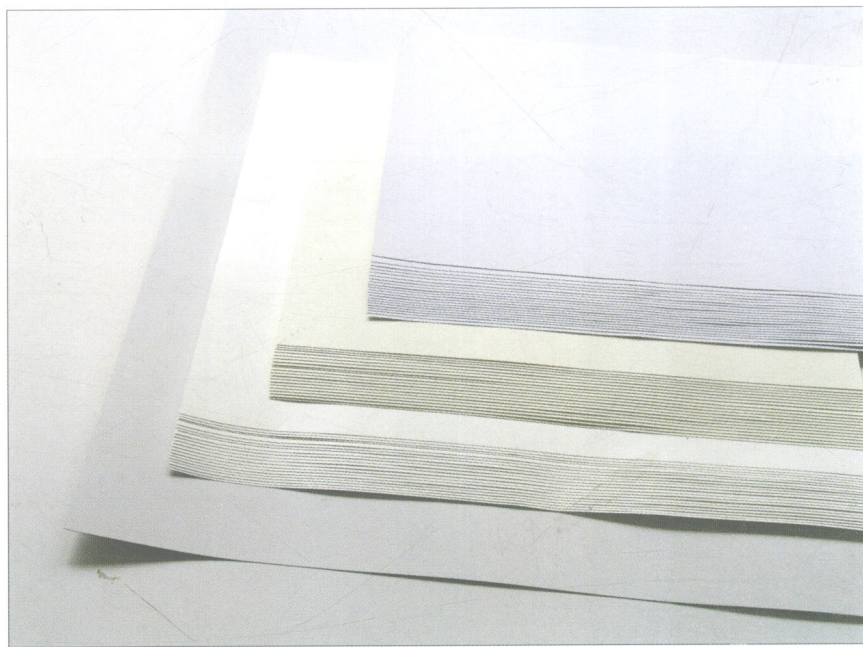
图20

第二节 画纸的准备工作

画纸要选用单张,因为在作画时它需要附着在画板上。一般情况下,4开大小较为合适。画纸的质地要厚实,吸水性要适中。在美术用品商店里,你可以看到有水粉纸、铅画纸、白卡纸及水彩纸等。最初还是建议你用水粉纸作画更为实际,进入一定阶段,你可以尝试其他的画纸,甚至是特殊的带有纹理或有颜色的画纸,也将会得到意想不到的效果(如图21)。

图21

第三节 画笔的准备工作

尽可能购买你力所能及的最好的画笔,并精心地保持好它们的形状,要知道,画出一幅满意的作品,好的画笔是必不可少的。

水粉画笔可选用不同笔号5~6支即可。水粉画笔的特点是含水量大,蘸色饱满,色彩之间易过渡。缺点是笔锋弹性较差,可适当补充少量油画笔。油画笔的特点是韧性较强,在质感的塑造上有一定的优势,但不适于大面积的铺色。画笔是你的绘画工具,但是创造新的形象和风格永远是你的最终目的(如图22)。

第四节 其他工具的准备工作

除了以上的准备工作以外,你还需要准备一些辅助工具,就可以尝试画水粉画了,那一刻是多么令人兴奋,在每次作画之前,保持这样的状态是极为重要的。

其他的工具有:吸水海绵、调色板、颜料盒、洗笔罐、画板、画架、美工刀、铅笔、橡皮、图钉或胶带纸等(如图 24)。

图 24

小贴士:

每次使用结束后,一定要清洗干净颜料盒。你的调色板在作画的过程中,也要阶段性地清洗,避免脏的颜色干扰你的画面(如图 25)。

图 25

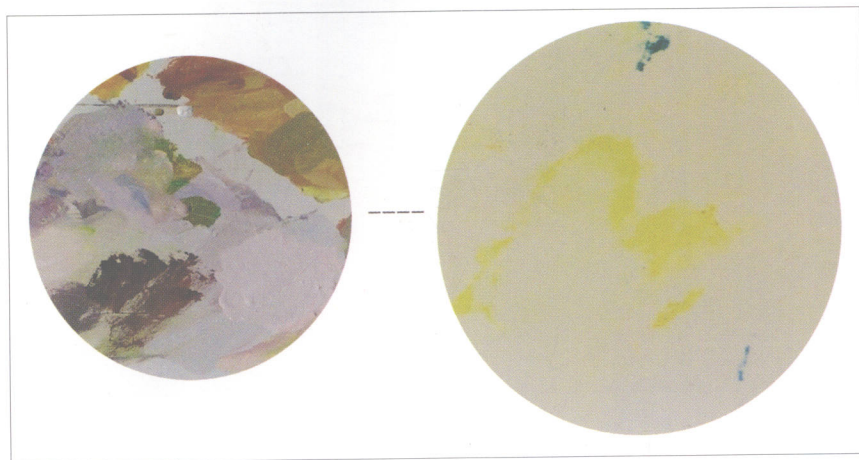

图 22

小贴士:

用过的笔要清洗干净,还可以用纸把笔头部分包裹起来,用来保护笔锋(如图 23)。

图 23

第五节 水粉画的裱纸

1. 准备工具

4开的水粉纸、画板、喷水器、胶带纸(如图26)。

图 26

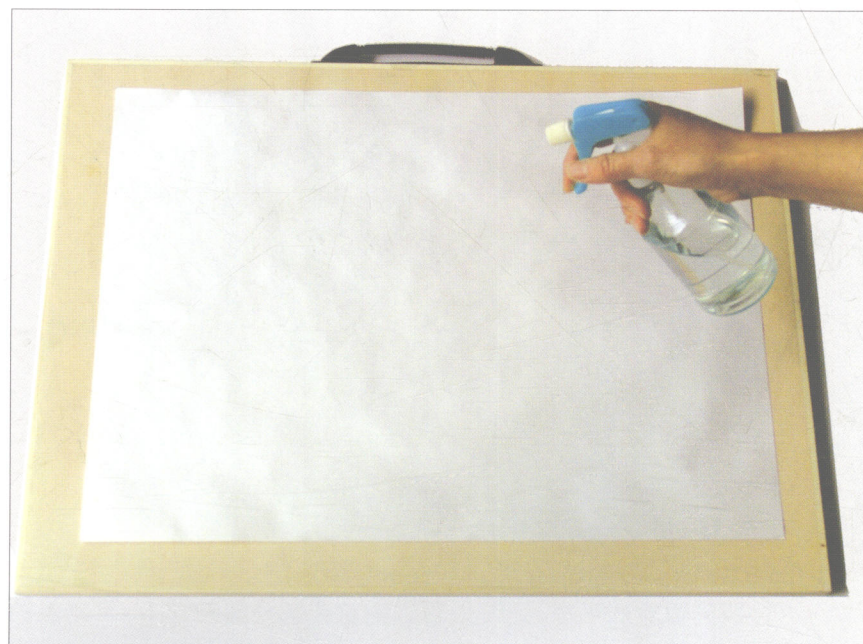

图 28

2. 步骤 (如图27~32)

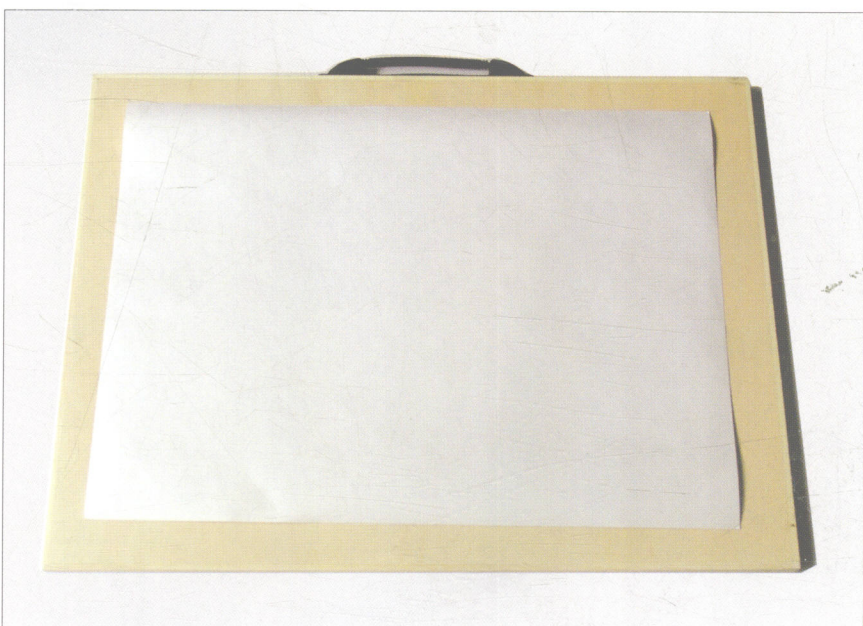
(1)准备好干净的画板。

(2)用喷水壶均匀地将画纸的背面涂湿。

(3)等待3~5分钟后,待画纸均匀涨开后,将纸翻过来,放在画板上。

图 27

图 29

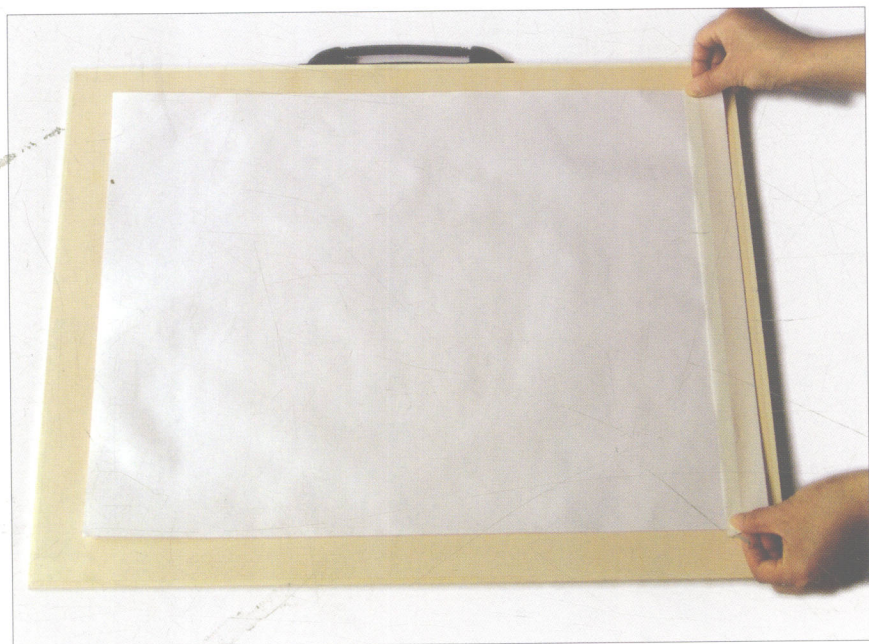

图 30

(4)将胶带纸沿四边粘牢，画纸的边条宽度的 $\frac{1}{3}$ 贴在画纸上， $\frac{2}{3}$ 贴在画板上。

(5)等待画纸干透。

图 31

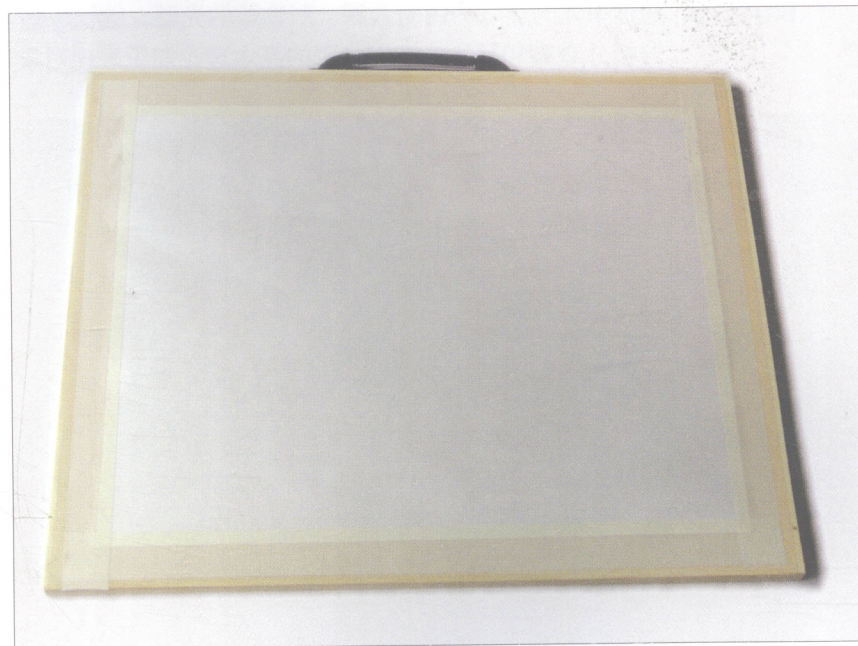

图 32

(6)完成。

第三章 静物的水粉画画法

教学目的：能够掌握对象的素描关系、形态的基本结构和色彩整体的表现方法

教学方法：通过单体的训练，由简入深，对物体的光源、结构等的分析、观察和写生，运用色彩的基本理论知识表现对象

静物写生是你观察色彩、认识色彩的良好途径之一，因为与风景和人物写生相比，静物的形态、大小、多少、色彩的搭配及光线的选择与设置等方面，你可以根据你的实际情况而定，这对初学者来说是非常重要的，所以初学者最好从静物写生开始是比较科学的。

第一节 静物的选择与摆放

静物的摆放首先要考虑如下几个因素：初学者选择静物是要考虑到所选择的静物要能够体现一个主色调、一块能够发挥静物色彩之美的衬布和选择有利于发挥静物整体色彩的光线(如图 33、34)。

第二节 用笔技法

用笔，就是用一种什么样的方式、笔触去塑造画面，这是塑造物体形态的重要手法，一般用笔是要按照形体的造型方向用笔来塑造，有的则是根据画面的需求界定用笔方式的，更有的是通过笔触来体现自己对物体形态认识的个性。下面来介绍几种常用的用笔手法(如图 35~42)。

图 33

图 34

1. 平涂：使用大笔涂抹大体的色彩关系，快速体现画面的色彩感和基本色调。如对背景的色调处理和大面积物体色块的处理等，都可以采用此法。

2. 点涂：运用对物体重要部位的色彩敏感，将调好的色用中扁笔一笔一笔地涂在画面上。要求用笔要准，色相明确，快慢适中，色彩厚重，有节奏感。

3. 点挑：刻画物体的细节、精彩部位，如用中小笔点画或者挑出高光或最为漂亮的色彩，可加强画面色彩的明快效果。

4. 平扫：用大笔或者是特制的扁平笔轻微地平扫过画面，处理特殊的物体或者是调整背景的色调，可以起到调节色彩的明暗对比，使物体的色调更为柔和，对表现特殊的物体如皮毛、头发等能收到较好的效果，同时也有利于空间感的表现。

5. 勾勒：用小笔锋勾画形体尖锐面或关键部位，强调形态的特征，勾画物体的视觉特征等能收到较好的效果。

6. 揉合：用特制的大笔根据表现对象的不同，以揉和的方法去塑造形体使之视觉感更加浑厚柔和的感觉，使其色彩的过渡不死板而更加真实丰富。但切忌不可过度地使用此法，因为过度地揉擦容易造成“泛色现象”，使画面的色彩产生花、乱、脏的现象。

7. 平铺：使用大号画笔饱蘸颜料进行大面积的色彩铺设，起到调整画面色彩的作用。