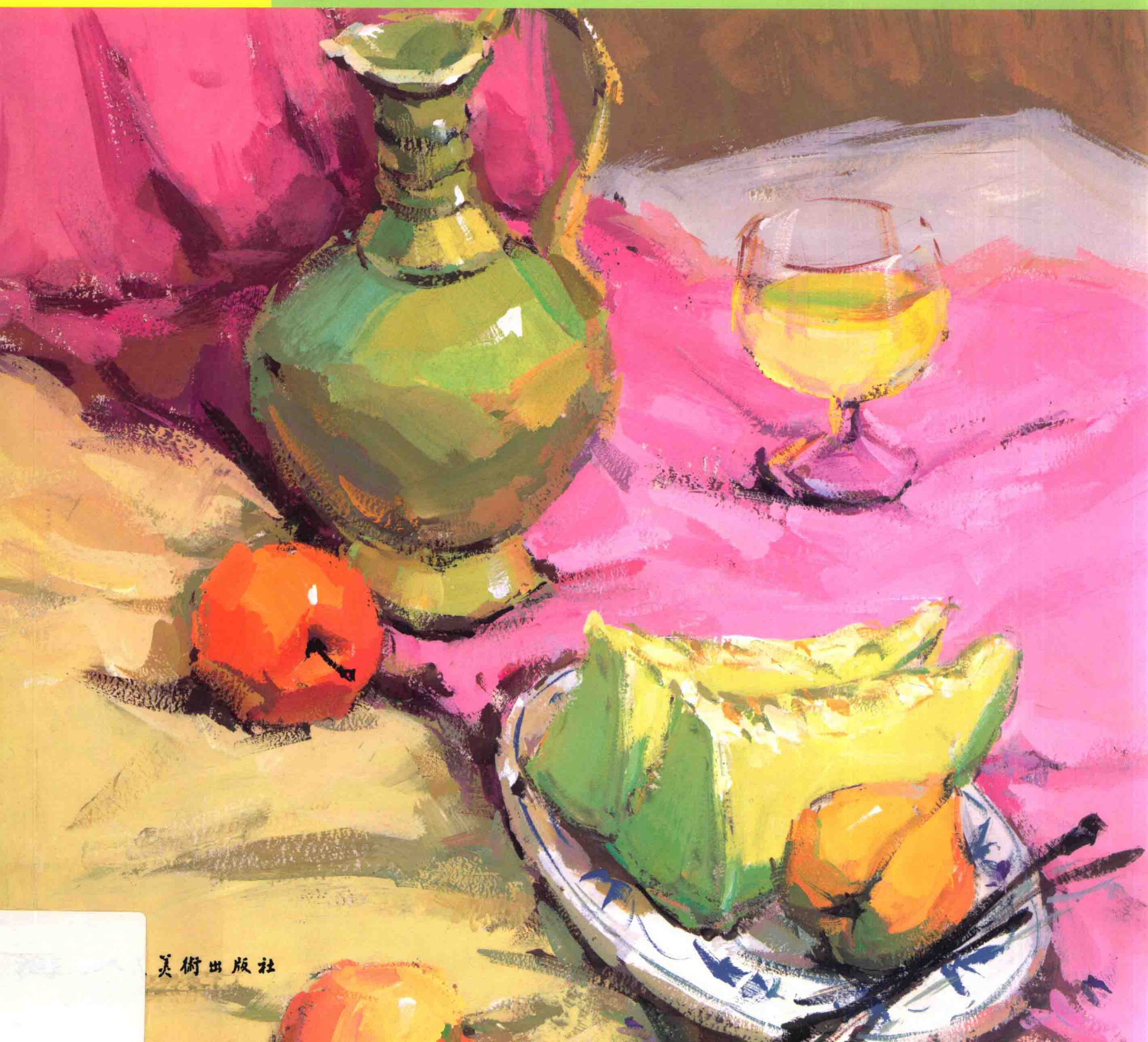

名师示范
美术技法 色彩 静物 实战系列

色彩

编著 林栋

静物写生速成

美術出版社

前言

世间万物都有色彩,而色彩如何产生又是如何表现的?对人的情感有何触动的呢?对于色彩静物写生,有些人天生就比较敏感,总能轻松把控好色彩的选择和搭配,而有些人却绞尽脑汁也无法掌握。因为,学习是需要方法和方向的,方向的准确与否决定了你的前进速度,抑或是成功与否。莫奈的《鲁昂大教堂》组画作品告诉我们,自然界的色彩变化是瞬息间的,每时每刻光线在变,色彩在变,我们的感受也在变。色彩静物写生时更要去分析色彩,追求瞬间细微差别的效果,才能熟练和准确地将我们的情感表达于画面上。

古希腊哲学家赫拉克利特的“人不能两次踏入同一条河流”的哲学理论,也依然适用于色彩绘画中。感受色彩变化,掌握色彩规律,透彻分析将现实与理论结合,对于我们画出一幅好的色彩作品尤其重要。通过表象找到本质,用本色的心去作画,一定会使你的色彩作品感动观者。

学习是辛苦而又快乐的,而坚持与努力又是必需的。希望本书能快速地提高你对色彩学习的观察力和敏感度,从而更好地、更准确地运用色彩,让你的作品变得更有说服力!

目录

前言 / 封二

一、色彩理论 / 1

二、用笔方法 / 2

三、色彩评分依据 / 2

四、色调 / 3

五、组合静物写生步骤 / 4

六、范画欣赏 / 18

一、色彩理论

1. 色彩的定义

色彩是由于物体上物理性的光反射到人眼视神经上所产生的感觉，光是色彩的来源，没有光也就没有色彩，色彩的不同是由光的波长长短差别所决定的。

2. 色彩的分类

原色：在色环中最基本的色彩是红、黄、蓝，即三原色。三原色本身不能用其他颜色调出来，而且它们是组成其他颜色的基础。

间色：用三原色两两相加，调出的颜色叫间色。如红 + 黄 = 橙，黄 + 蓝 = 绿，红 + 蓝 = 紫。

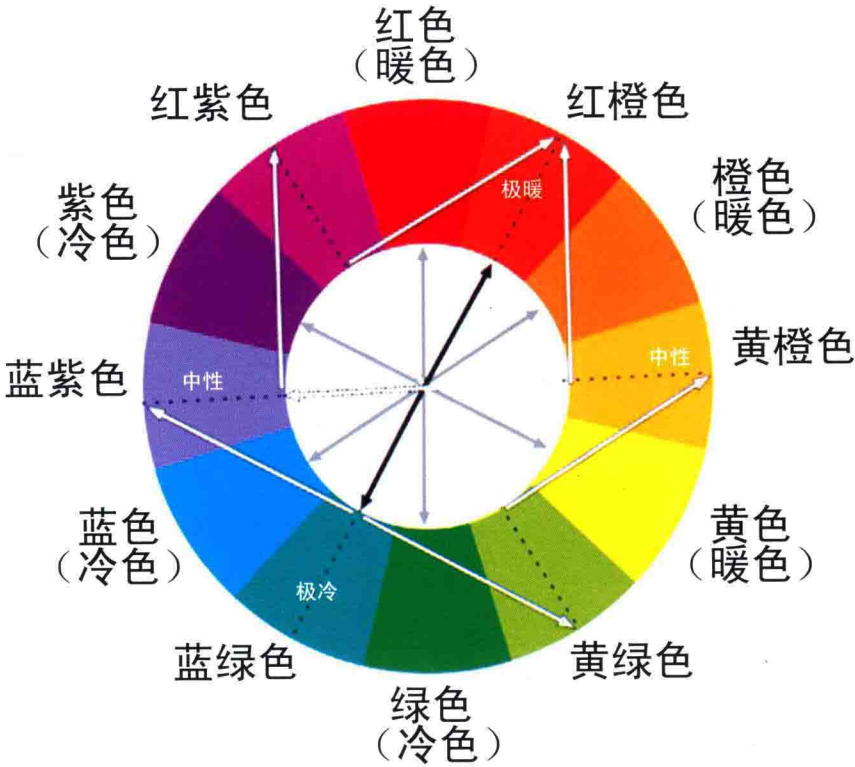
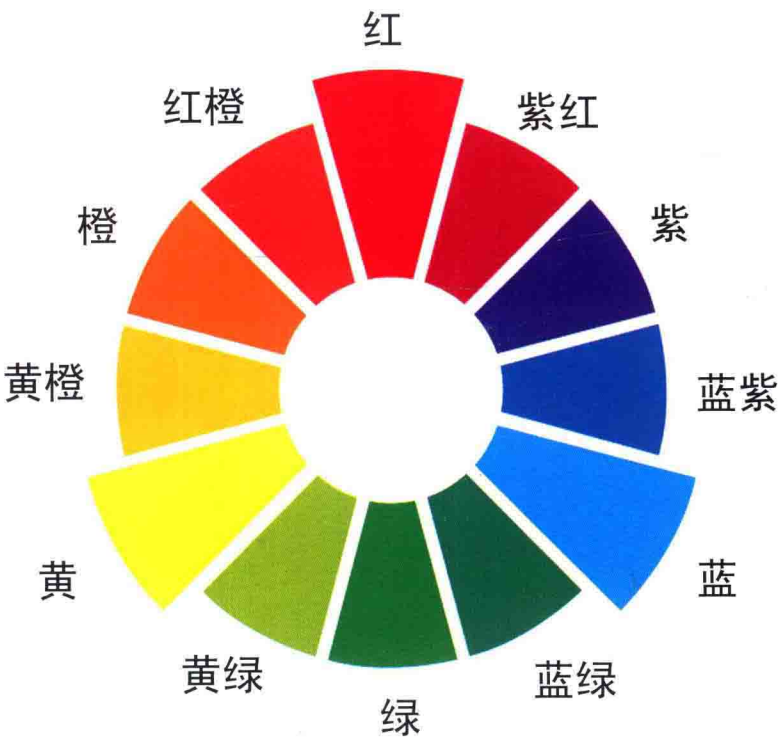
复色：用两种以上的原色或用间色相加调出来的颜色称为复色。一般色彩作品中大多数颜色使用复色来完成。

同类色：色环中相邻的具有统一色性的颜色称为同类色。如柠檬黄、淡黄、中黄等。同类色的色彩非常接近，在明度和冷暖上稍微有所差别。

邻近色：色环中距离 90 度以内的色相称为邻近色。邻近色在明度和冷暖上差别不大，它们可以配合使用，熟练掌握邻近色的运用可以使画面产生比较协调的色调。

补色：色环中对角线上相对应的两种颜色即为补色。

对比色：色相间的距离在色环上超过 120 度的称为对比色。如红与蓝、绿与橙等。这类色相相差较大，但是结合并置的笔法可使画面色彩更丰富。

3. 色彩三要素

(1) 色相

色相是色彩的相貌，代表颜色的种类，是一种色彩区别于另一种色彩的表象特征，用色相就能准确地表示不同颜色的名称。色相只和颜色的波长有关，当某一颜色的明度和纯度发生变化时，虽然颜色发生了视觉变化，但波长未变，色相也就不会改变。色相体现着色彩的外向性格，主要用于表现色彩的冷暖氛围和表达某种情感。

(2) 明度

明度是指色彩的明暗程度。任何物体由于它们受光程度的不同，因而产生了颜色的明暗感觉。明度高是指色彩较明亮，而相对的明度低，就是色彩较灰暗。合理地表现物体各部位的明度，可以使观察到的物体产生立体感。

(3) 纯度

纯度是指色彩的饱和程度，也可称为鲜艳度。自然光中的红、橙、黄、绿、蓝、紫光色是纯度最高的颜色。人眼对不同颜色的纯度感觉都不同，红色和橙色在观察时较醒目，纯度感觉也较高。任何一个纯度高的颜色，混入黑白灰，色性纯度就会降低，同时要记住的是黑、白、灰色没有纯度，只有明度。

4. 影响色彩的三要素

(1) 固有色

固有色是在太阳光的照射下物体所呈现出的色彩，例如花是红色的，叶子是绿色的，天是蓝色的等等。

(2) 光源色

光源色是光源照射到物体上所呈现出的颜色，如一件白色的物体，在红色光源的照射下呈现红色，在蓝色光源的照射下呈现蓝色。一般在白天进行色彩写生时，太阳光呈现偏冷的浅蓝色。

(3) 环境色

环境色是物体所处环境色彩的反映。物体受光源照射时，一般除了受到光源照射外，同时还可能受到其他物体反射光线的影响，只是影响比前者弱，反光呈现的色彩主要在物体暗面有所反映，这就是环境色。环境色的存在和表现，可以使物体之间的色彩更加呼应，画面的色彩更加丰富，大大提高作品的艺术感染力。

光源色

固有色

环境色

二、用笔方法

1. 摆：调出厚薄适度的颜料，用一支大小适合的笔，用宽的那面将颜色稳、准、肯定地铺排到位，也可适当交错，不要完全重叠，这样的色块表现明确，过渡分明。

2. 刷：用大号笔或底纹笔，含较多的颜料和水快速铺出大的色调关系，不要反复平涂，可适当留白。此笔法适宜画背景或衬布及较大块面物体的底色。

3. 擦：用笔速度要快，笔和色都要干，只用笔尖与纸面接触，笔触干脆有力，宜画反光和高光及制造蓬松或粗糙的肌理效果。

4. 勾：用小笔侧锋调好适合的颜色，看准位置，画出粗细、曲直、长短、轻重和虚实不同的线条。

5. 揉：将不同颜色并列和叠加，用笔在底色上揉动，呈现一种混色，使颜色衔接自然，过渡丰富耐看。

6. 点：用小笔表现细微的地方和琐碎的造型。表现高光、花卉和树叶居多。

摆

刷

擦

勾

揉

点

三、色彩评分依据

- 1. 画面构图：**构图饱满、完整以及富有层次。
- 2. 物体造型：**物体比例和形体透视正确，体积塑造深入。
- 3. 对比关系：**冷暖关系正确，明度、纯度对比表现得当。
- 4. 画面色调：**画面整体色调协调统一，色彩漂亮。
- 5. 空间关系：**笔触生动，节奏感强，空间和虚实关系表现合理。
- 6. 整体效果：**整幅画面富有艺术表现力和感染力。

四、色调

如何迅速掌握色彩表现规律，提升色彩作品的表现力呢？首先要确立的就是画面的主色调。

色调不是指颜色的本身特性，而是对一幅绘画作品的整体颜色的总体评价。在色相、明度、纯度这三个要素中，任何一种因素起主导作用，我们就称之为某种色调。一幅绘画作品中虽然调和了多种颜色，但总会有一种色彩感觉倾向，是偏暖或偏冷，是偏红或偏蓝等等，这种颜色上的倾向就是一幅绘画的主色调。通常可以从色相、明度、冷暖、纯度四个方面来定义一幅作品的主色调。比较统一的画面的主色调可以事半功倍地提升画面感染力，总体协调，同时添加部分对比，可使画面层次丰富而不杂乱。

冷暖色调对比

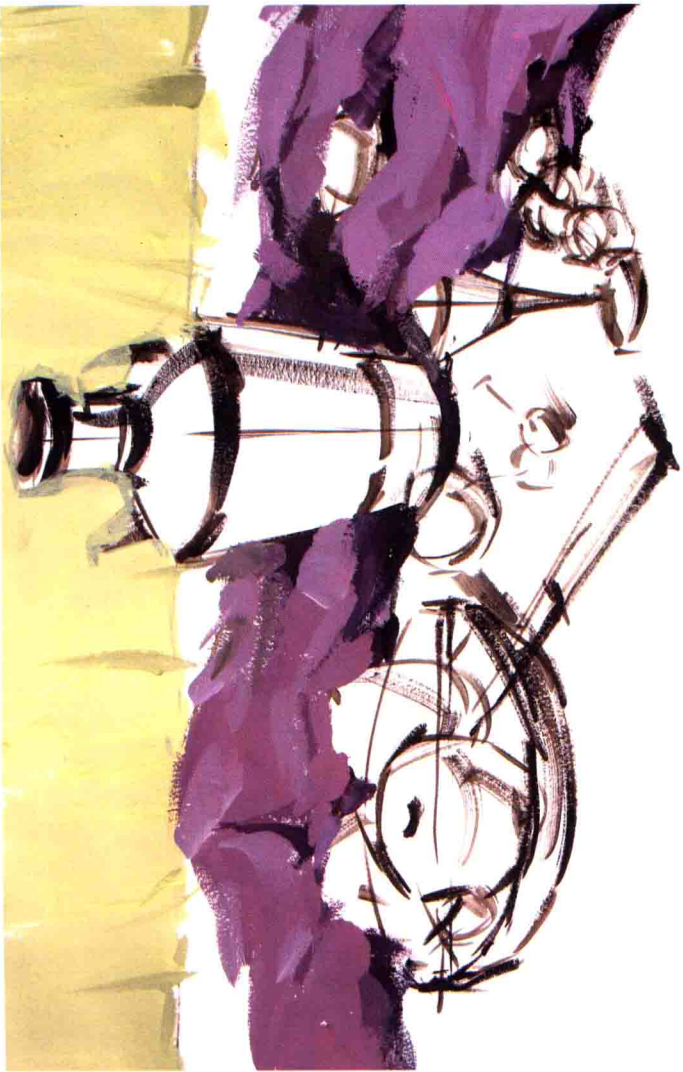

色调训练

步骤之一

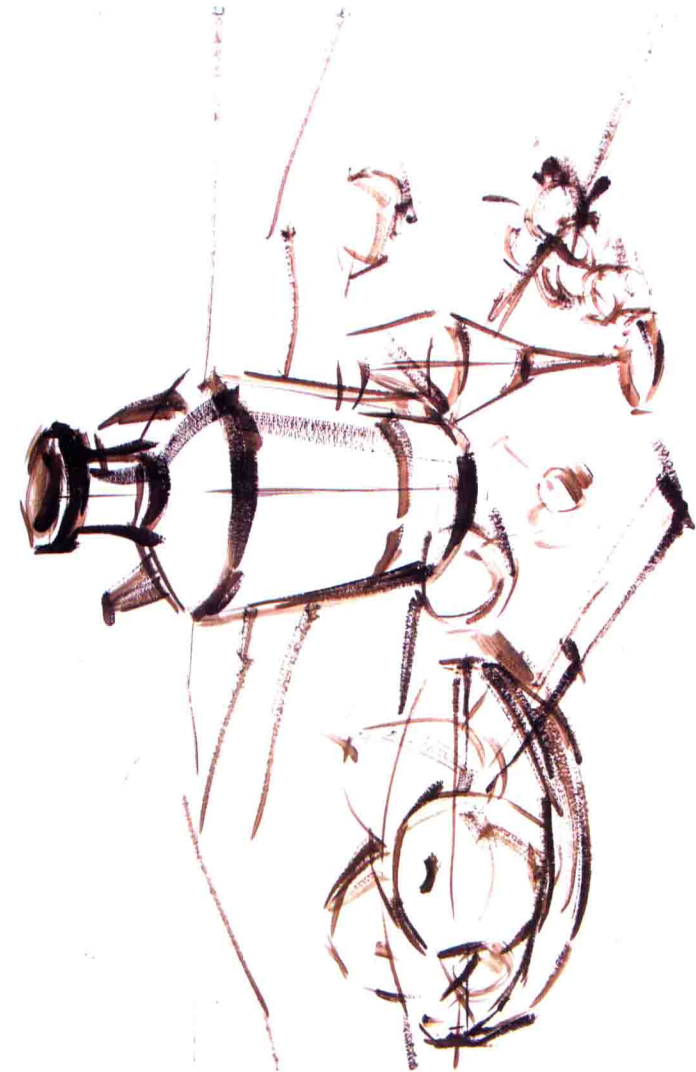
1. 用熟褐构图，注意上紧下松，主体突出。
2. 明确光源，用大笔触铺大面，积的深色布和背景。
3. 用大块块铺出物体的体积感，区分水果颜色的差别。
4. 画上玻璃杯和小物体，准备开始深入塑造。

2

4

1

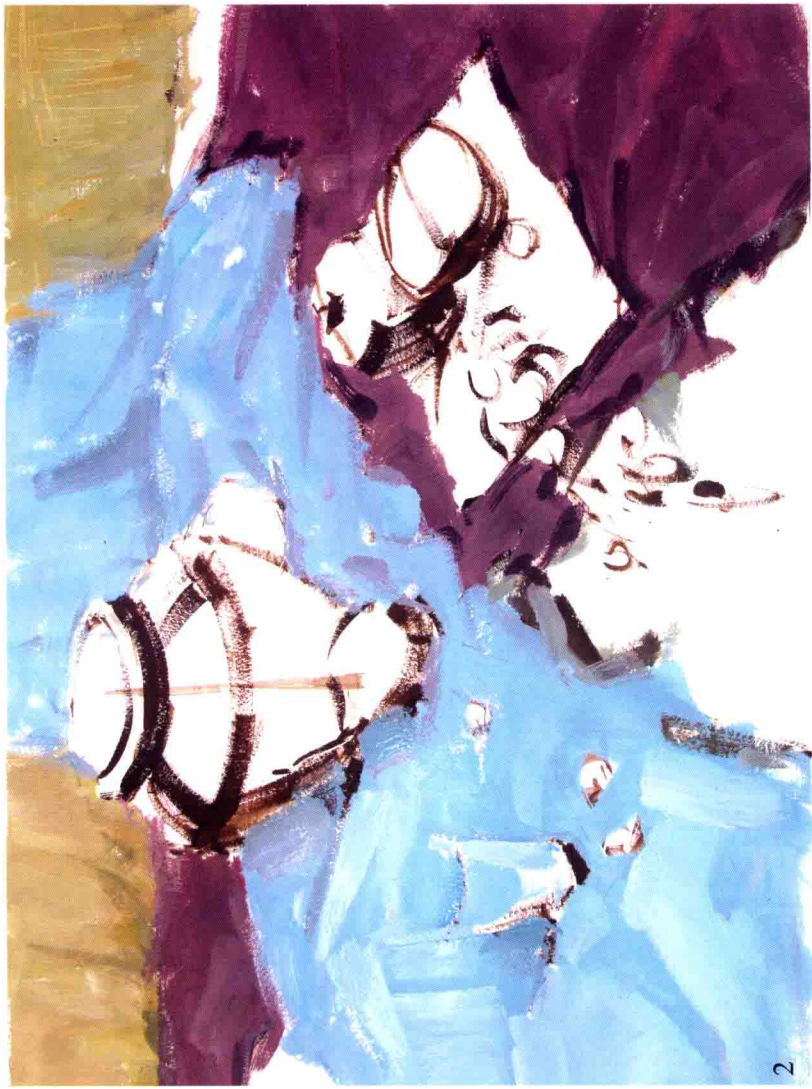
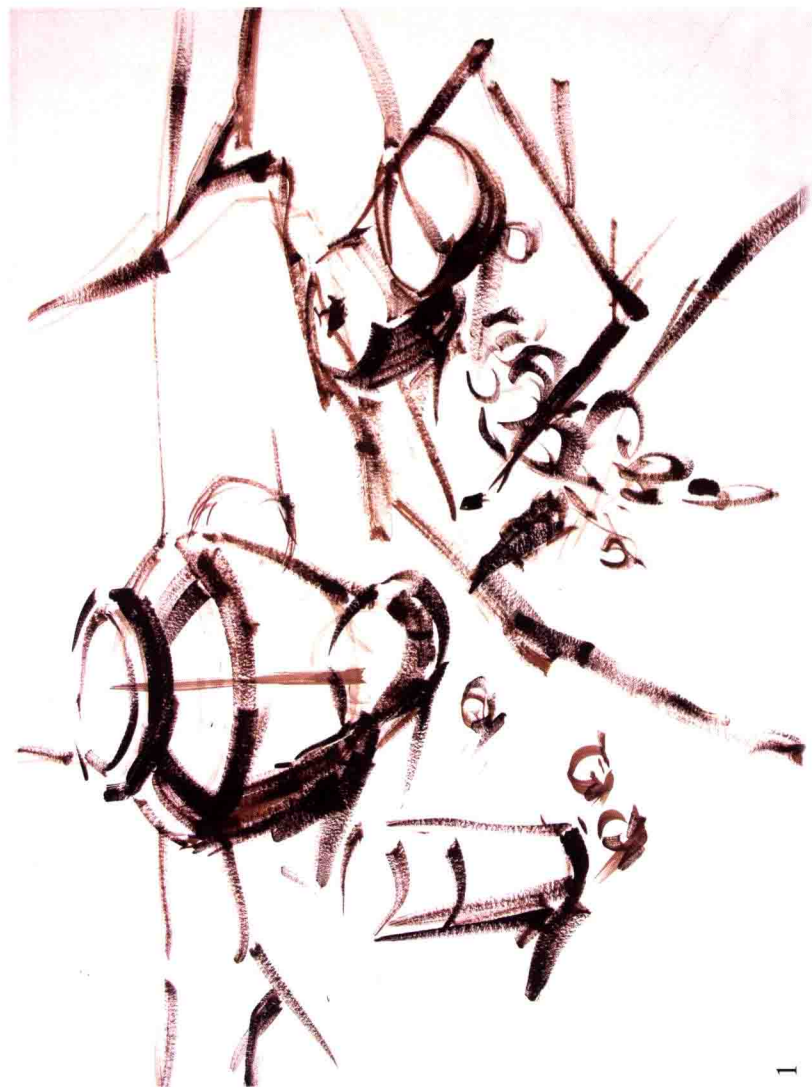

3

步骤之二

1. 褐色起稿构图，注意衬布的摆放位置。
2. 用大号笔铺出背景和衬布的颜色，衬布衔接处不要太分明。
3. 概括地铺出陶罐及水果的体积，笔触要肯定。
4. 进一步深入刻画各物体，找出投影，保持画面对比关系。

步骤之三

1. 单色勾画出物体轮廓，找出明暗交界线。
2. 从衬布着手铺色，笔触简练概括。
3. 铺上陶罐和莴笋的体块颜色。
4. 继续用概括的色块把其他蔬菜的体积铺出，注意空间。

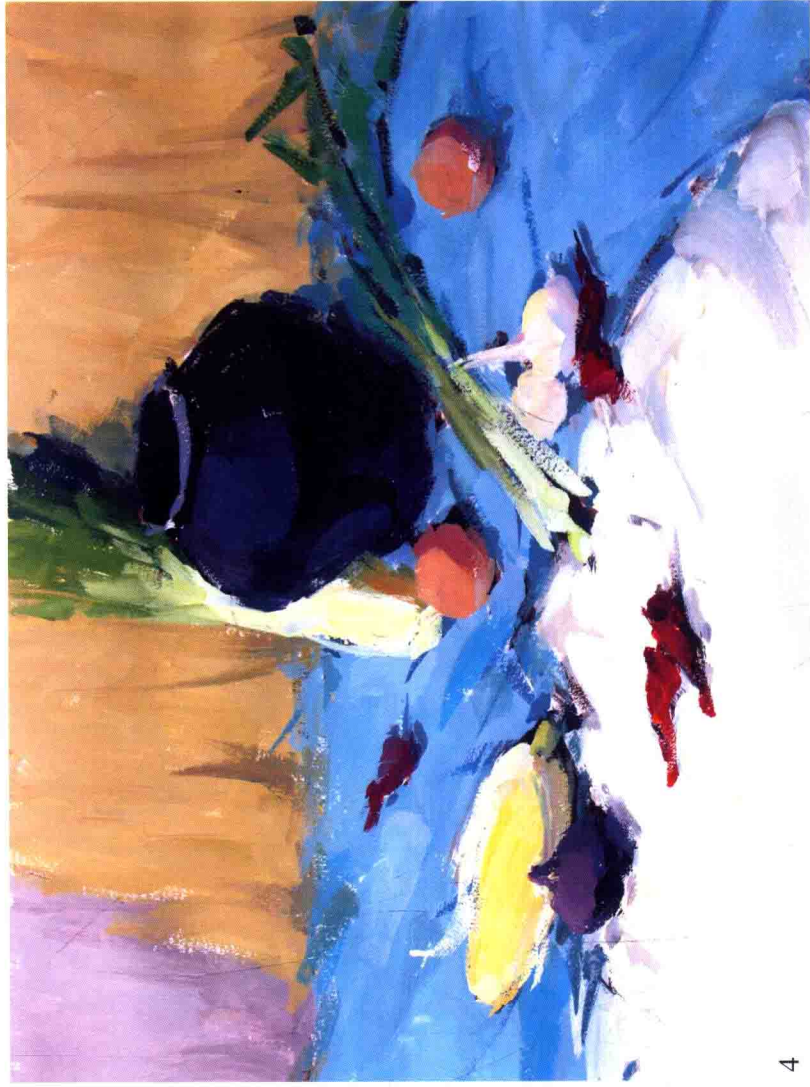
1

2

3

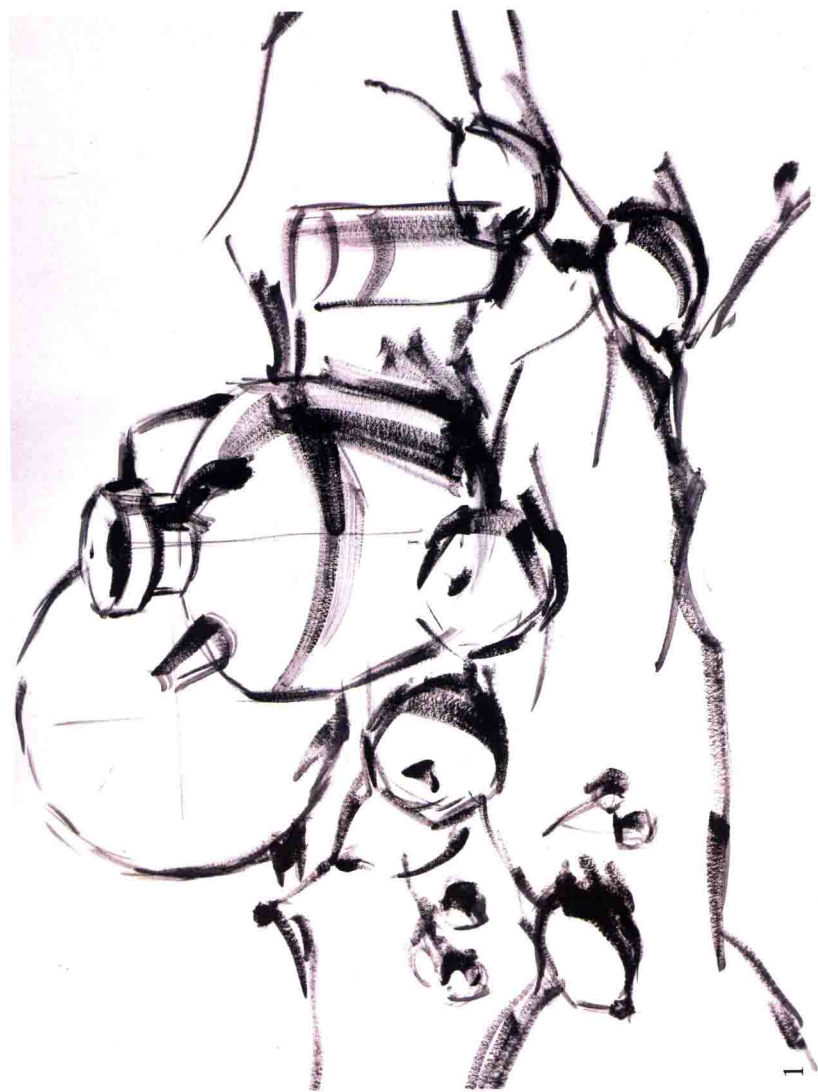
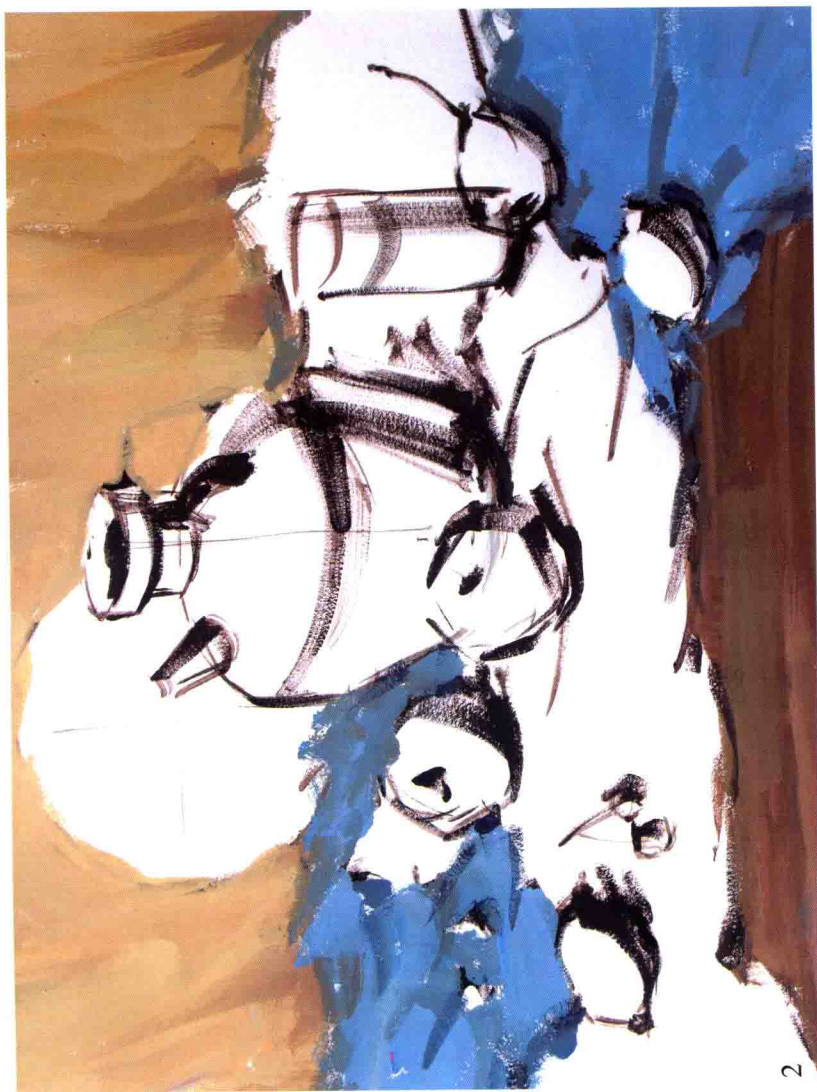

4

步骤之四

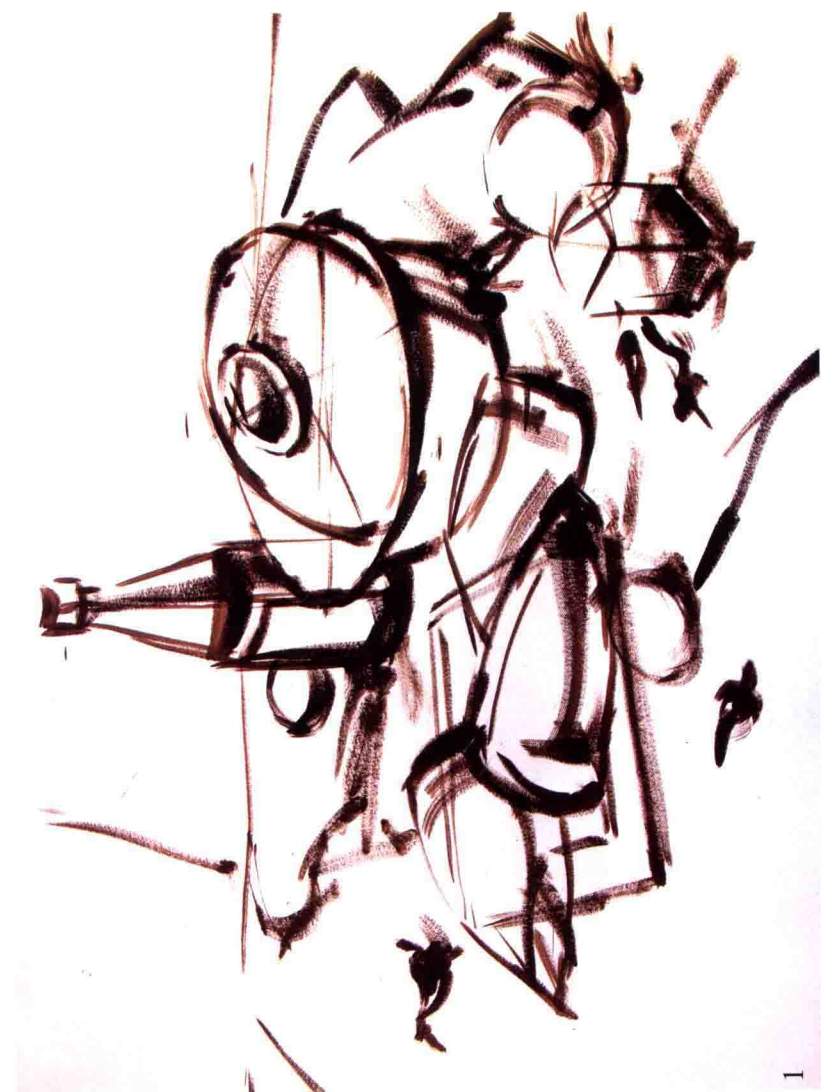
1. 单色构图，画出轮廓，并找出明暗交界线。
2. 用大号笔铺上衬布的颜色，运笔轻松自如。
3. 白色衬布和白色瓷盘可以同时铺色，适当表现深色，适当表现深色，适当表现深色。
4. 用轻松的笔触表现水果体积，注意物体的空间关系。

步骤之五

1. 用熟褐画出物体的轮廓，注意物体的轮廓，注意物体的前后关系。
2. 从衬布着手，笔触生动，轻松概括。
3. 继续铺上紫灰色衬布和砂锅的色彩。
4. 概括地表现其他物体的体积，抓住固有色，注意环境色。

步骤之六

1. 用熟褐起稿，注意桌面的透视。
2. 用大色块铺出衬布的主色调，笔触要肯定有力。
3. 铺出远处的灰绿色衬布，纯度不能太高。
4. 从明暗交界线入手，概括地表现各物体的体积，注意空间关系。

