

丛书主编
美术作业君

王鹏 著

本质

N a t u r e

色彩
静物

化学工业出版社

美术作业君 江西九江人，华中师范大学美术学学士、教育学研究生，71 美术网创始人、总编辑，“适合教学”丛书主编。新浪微博 @ 美术作业君，个人微信：919997669。

王鹏 1986 年出生于内蒙古呼伦贝尔，2009 年毕业于中央民族大学油画系，多次在各大艺术区举办个展和联展。多年从事基础色彩和设计色彩的教学工作，现为北京于萍画室色彩主管。出版《色彩视界王鹏色彩》《王鹏全方位速写》《完美教学色彩系列》《教学在线方向色彩》等。新浪微博 @ 于萍画室－王鹏色彩，个人微信：wangpeng858806。

图书在版编目（CIP）数据

本质 色彩静物 / 王鹏著. — 北京：化学工业出版社，2014.7
(适合教学 / 美术作业君主编)
ISBN 978-7-122-20809-5

I. ①本… II. ①王… III. ①水粉画－静物画－绘画技法－高等学校－入学考试－自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第111600号

责任编辑： 谢婕妤 装帧设计： 邓荣超
责任校对： 蒋 宇

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）
印 装：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
889mm×1194mm 1/8 印张 8 字数 180 千字 2014 年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：49.00 元 版权所有 违者必究

丛书主编
美术作业君

王鹏 著

本质

N a t u r e

色彩
静物

CONTENTS 目录

02	色彩应试要点
02	色彩变化规律
23	步骤解析（一）
24	步骤解析（二）
26	以水果、蔬菜为主题
34	以花卉为主题
42	以器皿为主题
49	以石膏类静物为主题
53	其他生活类场景主题

化学工业出版社

· 北 京 ·

色彩应试要点

1. 整体色调

所谓色调，简单地说是指画面色彩的总倾向。这种总倾向是由于物体在同一光源下、共同的环境里，色彩间的相互对比、相互影响而形成的，是色彩之间对比变化而又和谐统一的结果。有的考生画色彩静物时只注意单个物体的色彩关系，而忽视一组静物的色彩气氛，画面出现“花”“脏”“乱”“粉”等各种因素，都是对整体关系把握不足造成的。

2. 画面构图

巧妙的构图是一幅作品成功的基础。构图时先要考虑选取什么样的角度和位置，以符合自己的表现意图。从取景角度上来分，可以分为仰视、平视、俯视三种构图方式。取景角度的不同，会产生不同的画面效果。静物写生一般多采用低俯视角度，有时也会采用平视角度和高俯视角度。构图时要充分利用形式美的规律，使构图饱满、富有创意。从静物在画面上的布局来看，常规构图主要有三角形、十字形、S形、圆形等。

3. 光源色、固有色、环境色

光源色是指主光源的色彩倾向，天光、白炽灯、日光灯管等都会使静物呈现不同的冷暖倾向。固有色是指物体本身的颜色，但任何物体的颜色都会受到光源及其周围物体的影响而产生变化。环境色是指物体受周围环境影响而产生的色彩变化。真正固定不变的颜色是没有的，画色彩不能只画固有色，要将三者结合起来。

4. 色彩纯度

纯度即色彩的鲜艳程度。静物色彩的纯度取决于整体色调的安排。如果画面整体很灰，就不要画出很纯的物体，这样会破坏色调；如果静物很花乱，就应该降低纯度，让画面和谐。前面的物体可以画纯一些，后面的就灰一些。依照画面的需要安排纯度的变化。

5. 明暗关系

色彩有明暗、深浅的差别。明暗关系把握不好，画面层次就会比较单一，色彩力度不够，造成“粉”“灰”的现象。

6. 冷暖关系

色彩的冷暖是相对而言，要灵活运用。主体与背景之间、不同物体之间、单个物体的亮部与暗部之间都要反复对比，区分出不同的色彩属性。

7. 色彩的空间关系

对于空间的表达不但要画素描关系，也要画色彩关系。素描关系通过黑白灰来表达，注意色彩的明度。色彩关系通过冷暖来表达，物体在不同的空间位置，会有不同的冷暖变化。

8. 不同物体的质感

不同的物体有不同的质感，色彩和表现手法应该有变化，不能总按一种方式去画所有物体。不同的色彩和笔触能更好地表达物体的质感，也使画面更为生动。

9. 表现风格

风格是个人对绘画的表现和喜好，总体来说，南方色彩明亮，笔触细腻；北方色彩厚重，色调偏暗，注重造型。中央美术学院喜欢高级灰，结实；清华美术学院喜欢高亮调子，整洁；中国美术学院喜欢明快，协调。其实，考生不必过度追求风格化，只要把色彩关系画好，就能拿高分。

色彩变化规律

自然界的色彩尽管千变万化，错综复杂，但它的变化是有规律可循的。这一规律可归纳为以下几点。

1. 色彩的空间透视

色彩的透视实际上就是指空间色，这也是任何造型艺术无法摆脱的透视变化规律。因为人的视觉是接近大远小的透视原理来反映物体的远近距离的，同样大小的东西，近处的显得高大，距离远的则感觉矮小。色彩也有透视变化规律，如近的暖，远的冷；近的鲜明，远的模糊等。尤其是画风景写生，因为空间距离深远开阔，这种色彩透视变化的规律格外突出。静物空间小，色彩的透视变化程度也相应减小。一切物体不仅形象特征随着空间距离的增大而发生变化，而且色彩关系也随之逐渐削弱，这就是空间透视变化的基本规律。如果违背规律，硬是把远处的各种物体画得色彩鲜明强烈，那么它们就会毫不客气地从远处跑到近处，从后边跑到前边，从而失去基本的空间透视效果，画面也由深远而化为平板。虽然静物的空间色彩变化不是很大，但在画面中仍需认真处理好空间关系。

2. 光与色

光是我们看清物体色彩的媒介。物体受到不同的光照，出现了阴阳向背及明暗深浅，呈现出立体的、冷暖不同的色彩变化。因为光的作用，环境色相互影响，不同的物体固有色互相辉映，从而产生五彩缤纷的色彩。但应该指出，光源色的冷暖对物体色彩的变化起着非常重要的作用。光源直接照射在物体的受光面，因而光色的冷暖决定亮面色彩的冷暖。在有色光线照射下的一般规律为：在暖光下的物体，其亮部偏暖，暗部偏冷；在冷光照射下的物体，其亮部偏冷，而它的暗部则偏暖。如果色光的冷暖不明显，就应按照光线的强弱来分。一般情况下，早晨和傍晚的日光、白炽灯光、火光等为暖光，中午的阳光、灯管光等为冷光。我们画静物多在室内，接受的光源多是从窗口透进的天光。一般情况下的天光多为冷色，但也有特殊情况，如朝霞、夕阳的余光，室外红墙壁反射的光线等，它们也会影响室内光线变暖，阳光直照室内也是暖光源。要注意这种光线的变化，作画时具体情况具体对待，既要尊重客观对象，又要认真分析，注重自己的感觉。

3. 补色规律

大部分学生对色彩的明与暗、冷与暖理解起来并不难。如红色光线射过来，物体的受光面就会罩上一层红暖色，冷色也是如此，那此时在物体的背光部又是什么色彩呢？初学者往

往会对此有疑问。很多人用暗红来处理，有些人则用固有色加黑、蓝、褐等色，结果画面显得又脏又燥，这说明初学者还没有掌握色彩光学反应的原理，此时应该用补色关系来画色彩的冷暖。补色即是色相环上 180° 相对的颜色，如红与绿，黄与紫，橙与蓝等。物体的亮部与暗部存在补色关系，物体与环境存在补色关系，相邻的颜色也会存在补色关系。

自然界色彩冷暖互补现象随处可见。当早晨日出时，红色的光线笼罩了自然界物体的所有受光面，这时各种各样的物体暗部都或多或少地呈现青绿色。随着太阳的升高，色光由红变黄，物体的暗部又由青绿渐变成青紫、蓝紫等。当太阳即将落山的时候，在夕阳的照射下，天空中的晚霞及所有物体受光面都笼罩上橙红或橙黄，暗部分别呈现不同程度的青绿或青紫。

水粉静物写生多在室内进行，补色关系远不及野外自然界中强烈，但在光源的影响下，任何色彩均离不开补色关系，若忽视对补色的应用，只知道暗部加重、加黑，那么画面上的色彩就会因缺乏对比而显得沉闷和死板。

这是一幅暖色调的作品。整幅作品以紫红色为基调，主体物为铁质品，但为了整体画面的色调协调，作者主动在冷绿的铁质品中加入了暖色的调性，使得画面更加和谐。同样，在一幅暖色的画面中，冷色的合理运用也能使画面均衡，所以作者在暖色水果的暗部和果盘的暗部都添加了一些冷色，包括布纹也是如此。暖色调的画面中如果没有任何冷色的“支撑”，就会显得很“火”。

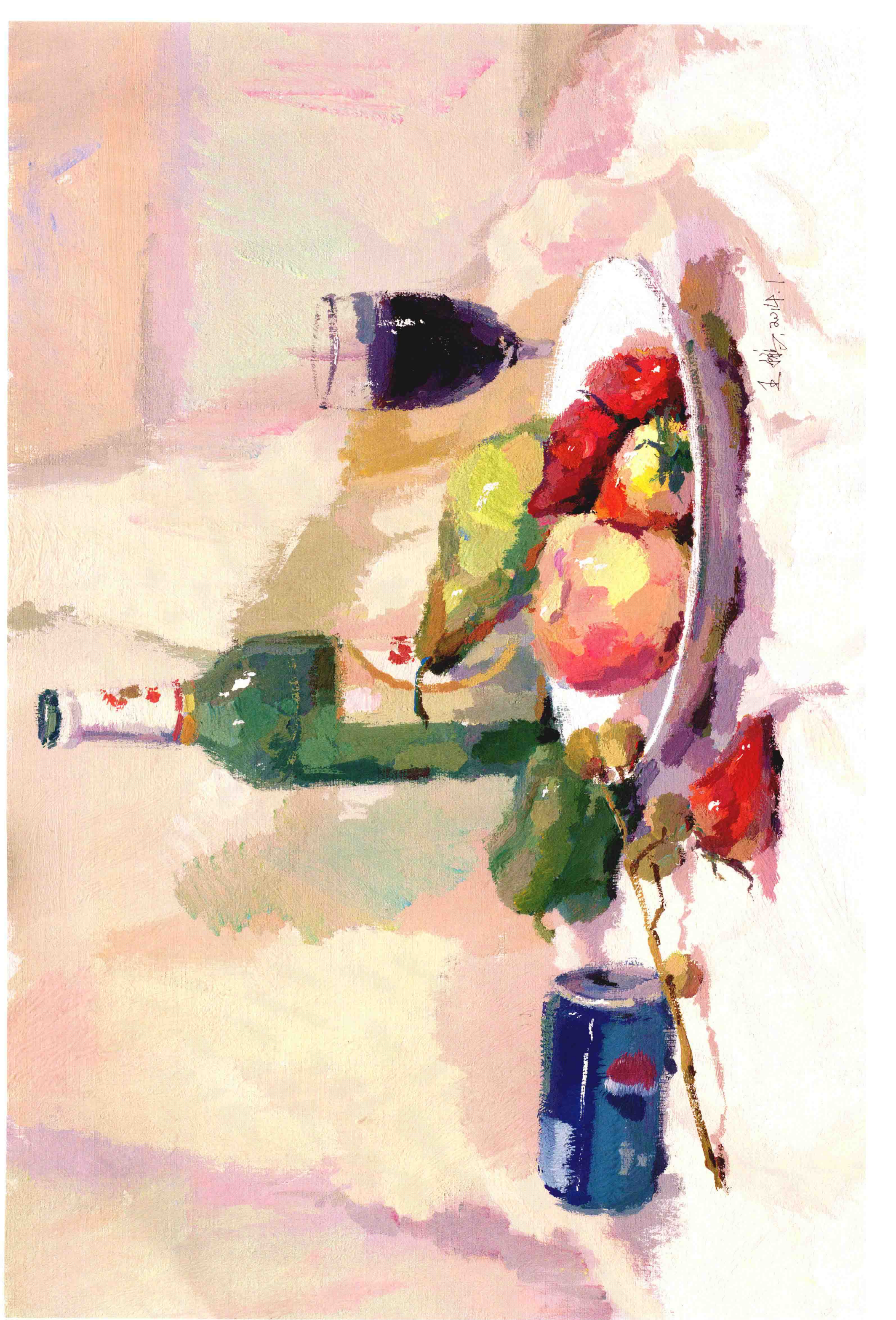
作者对整体画面冷色调的把握十分得当。背景有意处理得偏暖，与前景中的蓝色台布对比明显，使整个画面的冷暖关系明确，同时拉开了前后的空间距离，整体色调也非常统一、简练。画面中西红柿的摆放也很到位，不仅与不锈钢器皿、葡萄等形成了冷暖对比，同时西红柿暗部加入了少许冷色，在画面中很协调。整个画面保持了一种和谐安静的色调。

王翎. 2013.12.

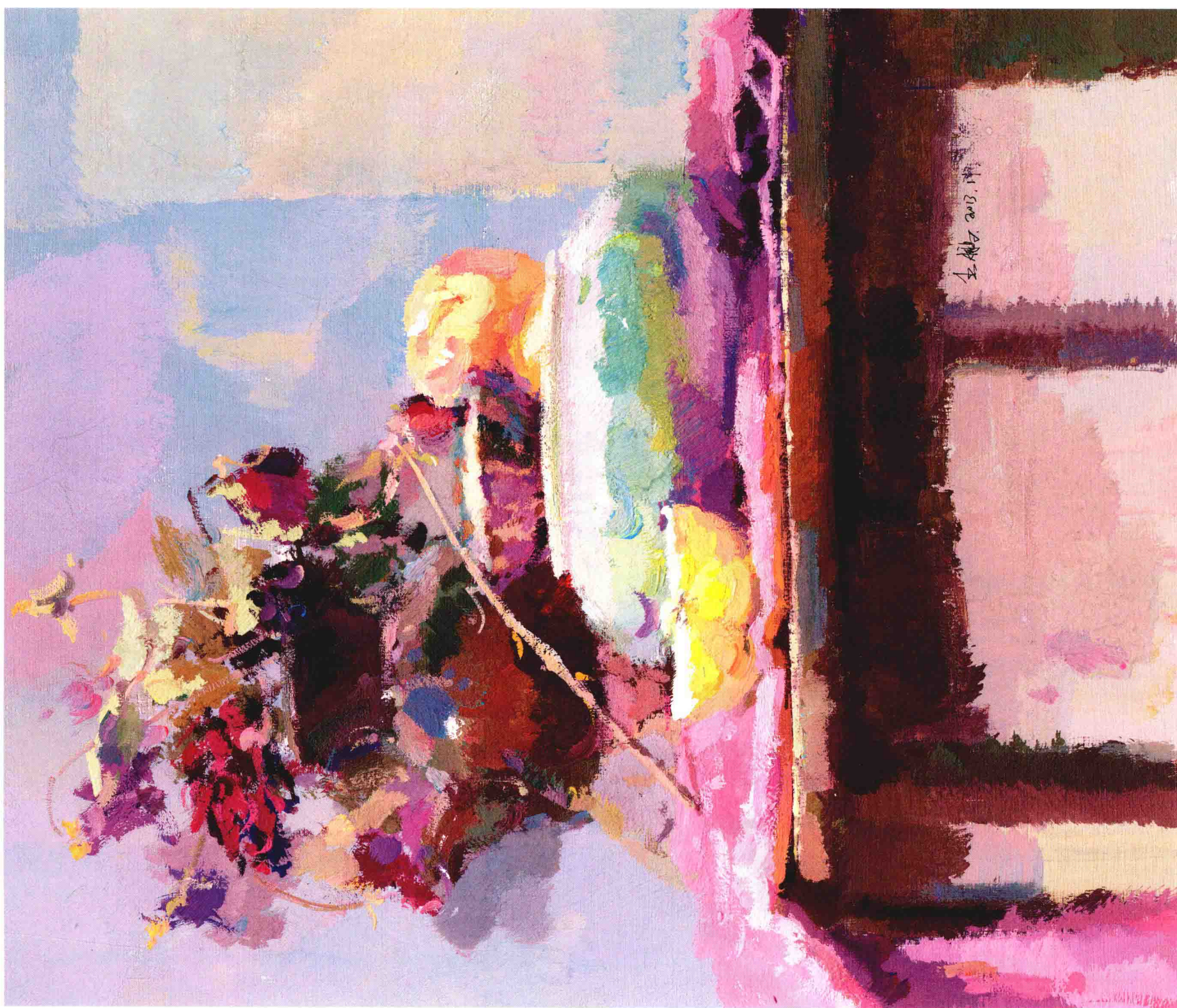

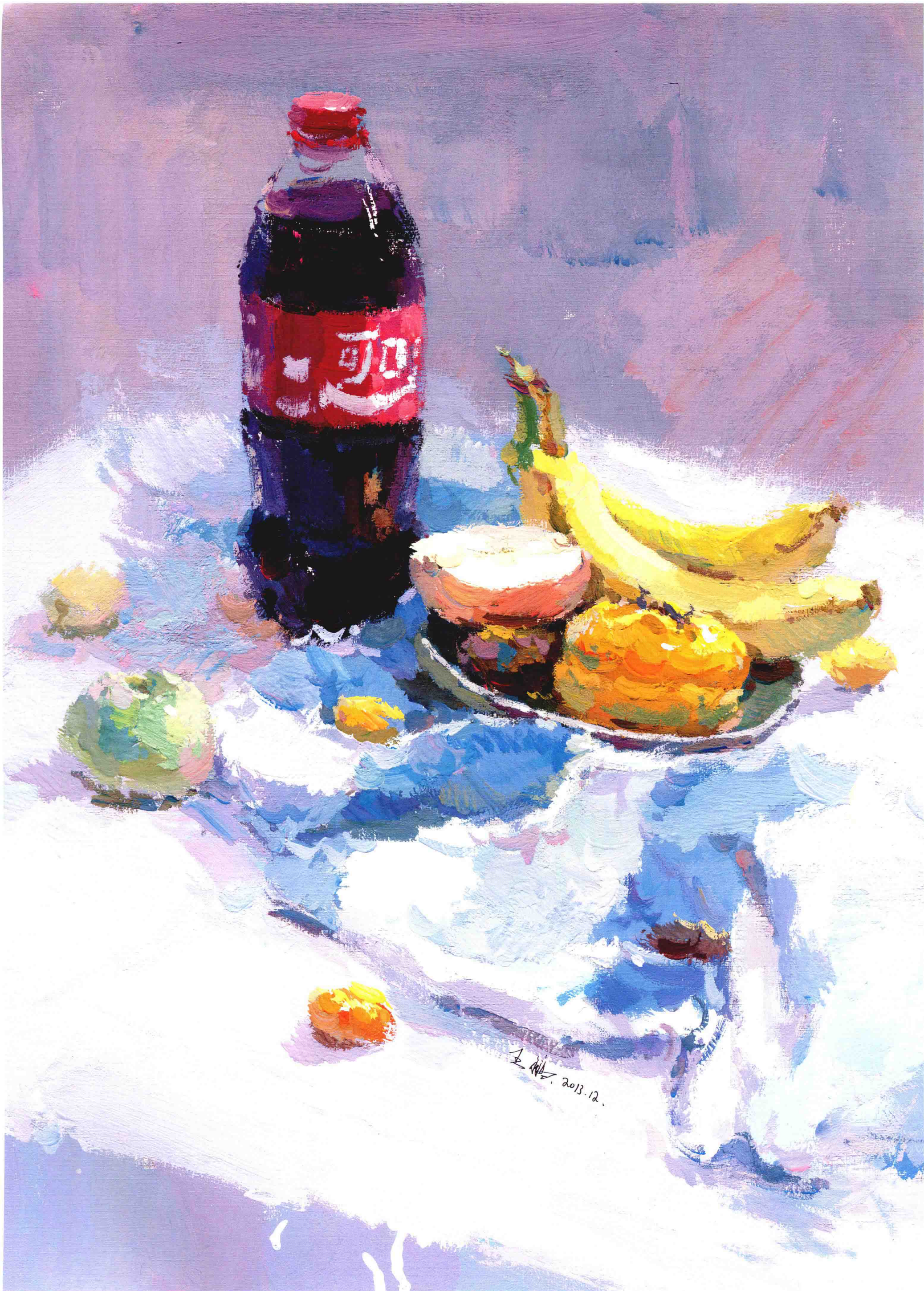
王 健, 2014.1

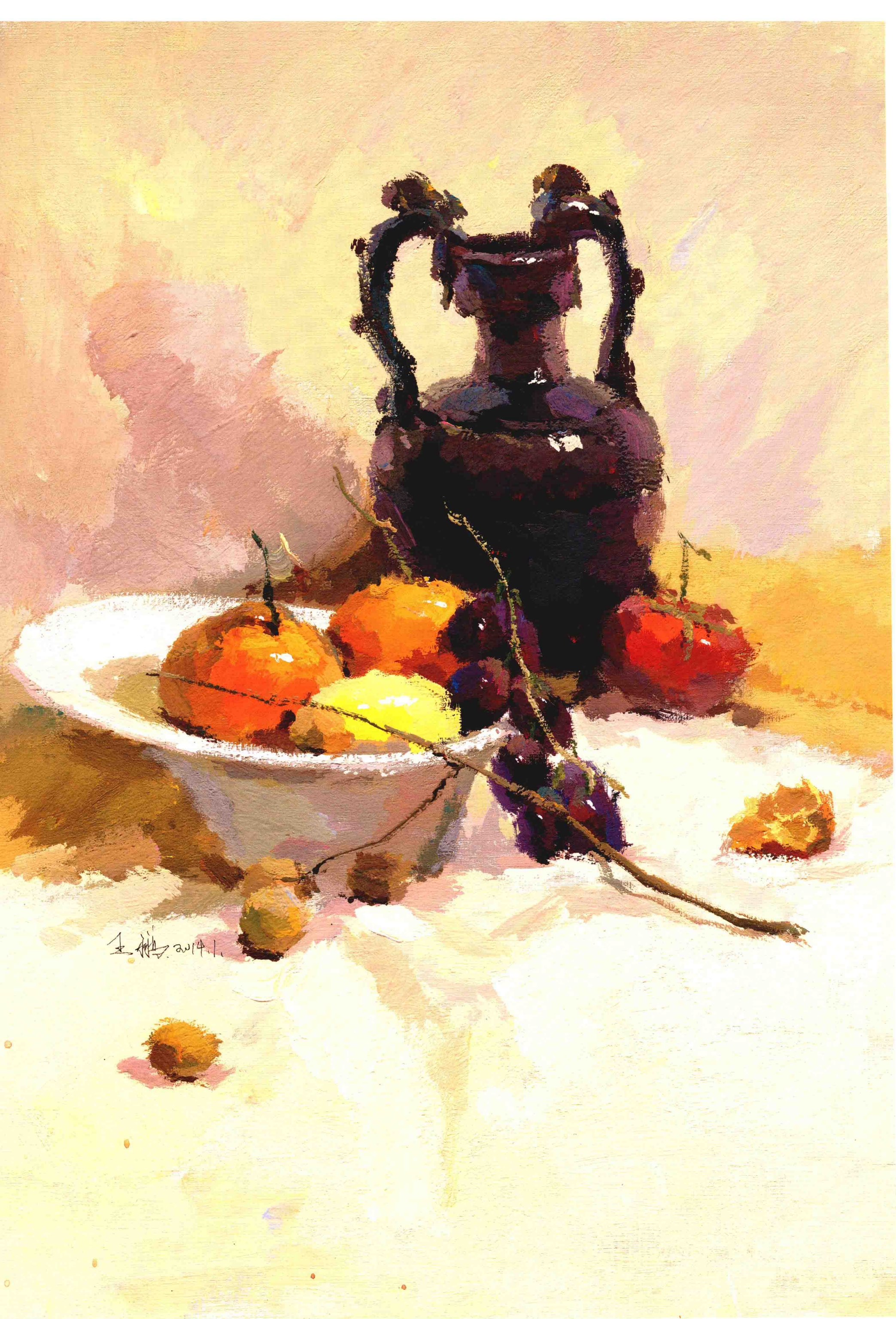

在色彩作品中，出彩的构图能使画面提升一个档次。在这幅作品里，作者把视觉中心安排在了画面的上方，为了不使画面产生“头重脚轻”的感觉，衬布的颜色处理得更加厚重、有分量，从而平衡了整个画面。

色彩和素描有相似的地方，就是都需要画面有完整的黑白灰关系。在这幅作品中，白色的衬布（白）、蓝色的桌面（黑）和紫灰色的背景（灰）很好地拉开了画面的黑白灰关系，中间的水果又丰富了画面层次，使得画面更加完整、有冲击力。

这是 2014 年广州美术学院考题，生活用品是近两年美术类院校单招的热门考题。此组静物看似简单，难点是各个物体的质感表现，要处理好不锈钢、毛巾、塑料、纸、肥皂等不同物体的质感。

