

色彩 剖析 『八法』

- ★和谐的构图——竖式优先、均衡对称、对比统一
- ★统一的色调——冷暖明确、色相统一、和谐自然
- ★中心的塑造——掌握核心、中心深入、主体明确
- ★质感的表现——应物象形、随类赋彩、强调肌理
- ★虚实处理——前实后虚、近实远虚、主次分明
- ★灵动的笔触——胆大心细、灵活用笔、宁松勿紧
- ★高级灰运用——复色并置、多而不乱、灰而通透
- ★大量的临摹——色调优先、感受为主、重在意临

色彩静物

吴 烨·李 娇·范自力///主编
李光栋·吴 韬·李扬清///编著

制胜秘籍
[高分宝典揭秘]
[权威范例临摹]
[色彩静物新方向]
[万能方法精析]

色彩静物

吴 烨·李 娇·范自力///主编

李光栋·吴 韬·李扬清///编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

前言

色彩静物是古今中外画家所喜爱的表现题材。水粉画的颜色具有水彩和油画的一些特点，它可以吸收水彩画湿润的薄画法表现出轻溢与流畅，也可以采用浑厚的油画技法表现出油画般的细腻与厚实。

要想把水粉静物画好，必须要具备基础的色彩理论知识，懂得基本的用笔技巧，同时，还需要具有熟练的整体把握能力。这对于只经过短时间训练的学生来说是个不小的挑战。多数学生一味“死画”却不会思考，只有量的积累而没有质的飞跃，这都是短期训练很难提高绘画水平的关键问题所在。

下面我们将与大家分享经过多年积累和总结的色彩训练技巧。要画好色彩，首先要具备三个基本素质：一、良好的绘画意识；二、规范的绘画习惯；三、合理的观察方法。做到了这些，你才有可能成为一个具备专业绘画修养并懂得专业绘画技巧的人。

在熟悉色彩基本规律的基础上要敢于向自己挑战，尊重自然，敢于去尝试调和自己从未画过的颜色，把最微妙、最鲜活、最生动的色彩呈现出来。使自己在追求每一幅画的创作过程中都有更多的体会。

不要用一种驾临其上的方法去观察色彩，要竭力避免把作画过程“公式化”、“规律化”。

要牢记颜色是局部，色彩是整体。画色彩要学会控制大的色彩关系，即整体的色彩冷暖倾向，注意加以区分。若是一笔颜色到处都用的话，那样就不是在画色彩了。

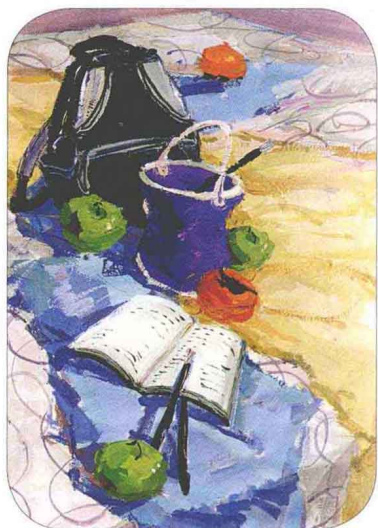
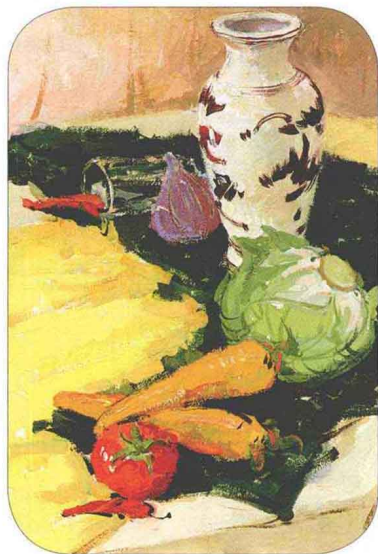
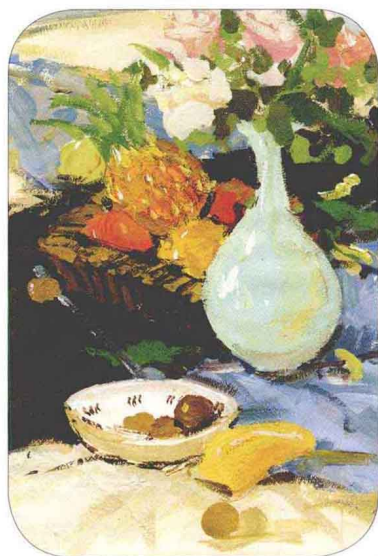
学习色彩要将写生、临摹与默写相结合。写生能让你在客观的物象中找到色彩的所在，锻炼空间思维能力和色彩表现能力。默写需要你头脑中有丰富的单形素材和构图方面的模板，这些主要来自于大量的临摹。因此临摹在色彩学习中的地位尤其重要。那么，应该临摹什么样的作品？什么样的作品更加应试？什么样的画风更有助于你的提高？这些都是令众多学生头疼的话题。这本书附入了单个物体作画步骤示范和大量优秀作品，为大家的临摹提供了有益的参考，同时，书中附入的评语能让你在临摹时收获更多。

希望这本书能带给你较大的帮助和启迪。

感谢为本书提供作品的各位老师和同学们！希望大家继续关注和支持中国美术网！

目 录

前言	2
1. 工具	4
1.1 颜料盒放色安排	5
1.2 考试裱纸的方法	5
1.3 水粉画用笔技法	6
2. 色彩基础知识	7
2.1 色彩的要素	7
2.2 色彩的调配原理	8
2.3 画面颜色的组成	9
2.4 色调	10
3. 单个物体刻画	12
4. 常见问题分析	32
4.1 粉	32
4.2 火	32
4.3 灰	32
4.4 脏	32
4.5 花	32
5. 色彩创意方法	33
6. 色彩剖析“八法”	34
6.1 指北针第一法：和谐的构图——竖式优先、均衡对称、对比统一	34
6.2 指北针第二法：统一的色调——冷暖明确、色相统一、和谐自然	36
6.3 指北针第三法：中心的塑造——掌握核心、中心深入、主体明确	38
6.4 指北针第四法：质感的表现——应物象形、随类赋彩、强调肌理	40
6.5 指北针第五法：虚实处理——前实后虚、近实远虚、主次分明	42
6.6 指北针第六法：灵动的笔触——胆大心细、灵活用笔、宁松勿紧	44
6.7 指北针第七法：高级灰的运用——复色并置、多而不乱、灰而通透	46
6.8 指北针第八法：大量的临摹——色调优先、感受为主、重在意临	48
7. 色彩静物优秀作品及范画评析	50

1. 工具

工欲善其事，必先利其器。在练习水粉画前需尽量了解手中工具材料的性能与特点，这样才能充分利用其性能得心应手地为画面服务，以达到艺术表现的理想效果。

(1) 颜料: 水粉颜料有瓶装、锡管装两种, 目前市面上的颜料种类越来越多, 新增加的颜料以各种灰色居多, 为应试作画带来了很大帮助, 多运用一些现成的灰色作画, 可使画面颜色更加丰富多变, 建议同学们使用40种以上的颜色作画。

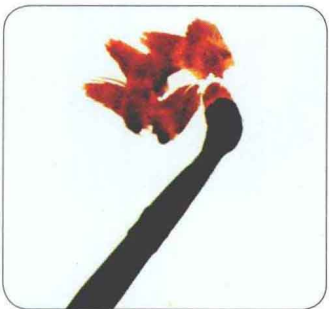
(2) 水粉纸: 一般市面上销售的水粉纸纹理较明显, 纸质较薄软, 用作水粉画写生的一般练习是足够的, 但考试用纸和素描纸区分不大, 通常在考前练习中用素描纸即可。

(3) 水粉笔: 分为羊毫笔、狼毫笔、貂毛笔、尼龙笔等种类, 羊毫笔笔毛软、弹性稍差, 貂毛笔吸水性较差, 尼龙笔较硬, 其吸水性更差, 狼毫笔笔毛软硬、弹性、含水量皆适中, 适宜初学者运用, 比较好控制。

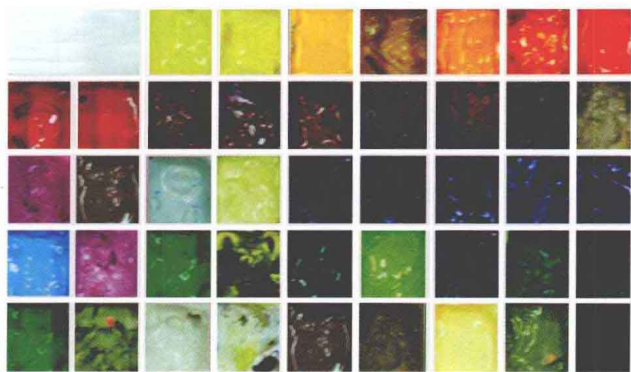
(4) 调色盒: 色彩安排顺序一般是从冷到暖或从明到暗分布, 通常使用软质塑料盖的颜料盒, 使颜料不易干, 较易保存。

(5) 调色盘: 调色区域可适当分为暗色调、亮色调或冷色调、暖色调区域。

(6) 其他工具:水桶、胶带、刮刀、喷壶等。

1.1 颜料盒放色安排

市面上常见的颜料盒有24色、36色、44色等规格,为了方便考试,建议学生使用44格的调色盒为最佳。在颜料盒中通常以冷暖对比、明度渐变、色相差异、纯度高低等为标准进行分隔放置颜料。

以按照色相的分布放置为例,颜料盒是44格的,其中第一排8格(也就是7小格+1大格),第二、三、四、五排都是9小格,颜料放置可按如下顺序。

大格放白色;

第一排是柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、橘红、朱红;

第二排是玫瑰红、大红、红灰、土红、紫红、豆沙红、熟褐、赭石、米驼;

第三排是紫色、浅蟹灰、淡青灰、芽黄灰、群青、普兰、深蓝、湖蓝、钴蓝;

第四排是天蓝、兰莲、淡绿、草绿、深绿、黄绿、青莲、翠绿、墨绿;

第五排是中绿、灰豆绿、灰白、浅灰、灰色、深灰、芽黄灰、灰豆绿、黑色。

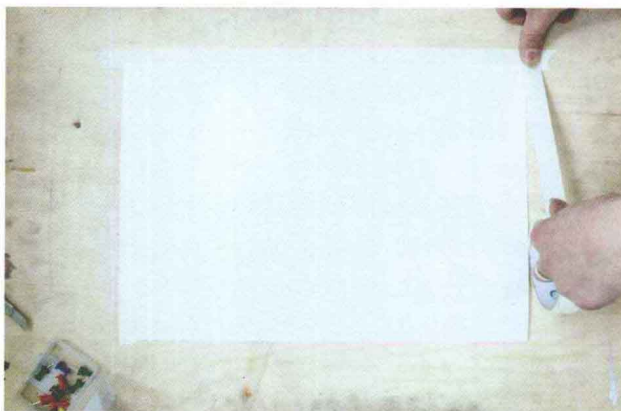
1.2 考试裱纸的方法

考试时裱纸不同于专业裱纸,没有太多技术上的要求。然而看似可以忽略的过程却很能反映一个作画者在作画时的心态,同样也能成为考试评分时的提分点。

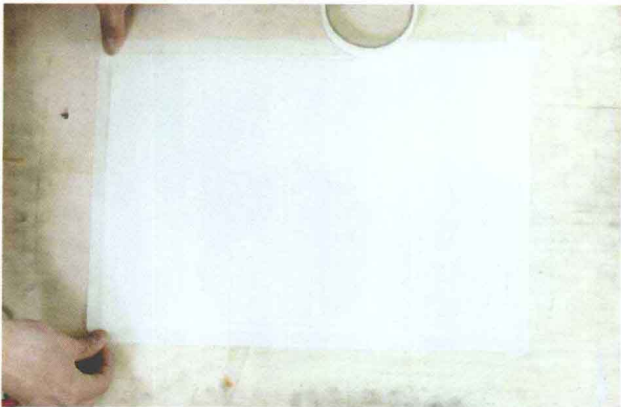
- (1) 根据构图的要求,将画纸横着或者竖着放置在画板比较合适的位置,准备好胶带、裁刀、工字钉等工具。
- (2) 用手将纸抚平,使其尽量紧贴在画板上,然后依次在纸的四边贴上胶带。为了使完成后的画面更加美观,贴纸的宽度以5mm为最佳。
- (3) 贴纸用的胶带多为透明胶带或者白色纸胶带,考试时切忌使用水胶带,虽然裱纸的效果好,但正是由于其粘性过强,不易除掉,往往会破坏到试卷。
- (4) 为了避免因胶带粘性不够或作画时水粉不均匀引起的胶带脱落,常常在贴完胶带后用工字钉固定纸的四角。
- (5) 当完成作画后,小心地撕开胶带,便能很自然地留出一个白边,使画面效果更强,看上去更加工整、美观。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

1.3 水粉画用笔技法

水粉画的用笔看似简单，其实是个较为复杂的问题，任何绘画风格的形成都与用笔有关，怎样用笔反映了画者画技的成熟与否，事关画面的整体效果。

一幅水粉画不管怎样复杂，都是一笔一笔地画成的。用笔是水粉画最基本的表现手段。不同的用笔能体现出不同的画面效果和风格。用笔得当，会大大增强水粉画的表现力，使画面生动、富有魅力。若用笔不好，就会成为提高作画水平的障碍。因为水粉画上许许多多的问题都与用笔有关。

(1) 随形体结构用笔

要想塑造好物体的立体感，就要依靠物体的明暗变化规律——三面五调去表现物体，伴随着形体结构的转折，明暗与色彩都会发生变化，用笔的方向、起止要依据形体结构的转折，也可以理解成依照明暗关系与色彩关系来用笔。用笔的大小要随着形的大小而改变，只用大笔触必然显得空、不精致，只用小笔触易显得琐碎、放不开。

(2) 用笔要果断、准确、概括简练

每画一笔都要稳妥、形色兼备，尚未考虑好就不要随便下笔，一旦下笔就要果断、准确、干脆利落。一旦笔触落于纸上，就不要轻易描抹、改动，力求一次画好，这就好比是“金口不开，开口不改”。除此之外，用笔还要概括简练，这就要求我们大胆恰当地用一笔解决一个块面、一个转折等，即一笔完成一个任务或几个任务。如一笔同时解决明暗、纯度、色相、块面、虚实等。能一笔画好，绝不用两笔，尽可能用少的笔触塑造好物体。由于水粉材料的限制，反复地描、涂、抹会使底色泛起、变脏，因而也就失去了绘画感。

(3) 用笔要活泼、自然、统一

活泼就是要画得生动、灵活多变。笔触过于规整、雷同就会使画面显得拘谨、呆板。自然就是要画得放松、毫无拘束。要求用笔做到“纯任自然，如不经意”，这是一个很高的境界，要做到这一点并不容易。“如不经意”是好像不经意，并非真正不经意。要想做到画面上的“如不经意”，还需要我们很经意地去追求，很认真地去对待、去思考。反过来说，这种经意在画面上不能显露出一丝一毫，要看上去“如不经意”，这也是我们努力的目标。只有熟练地掌握绘画技巧、规律，才能在作画时画得毫无阻碍、纵笔挥扫、气势一贯。作画时看似不假思索，其实是千思百虑形成的本能。如果是真正的不假思索、忘乎所以地乱画，并不是自然、放松，而是乱了方寸。用笔轻浮、似是而非也不是自然、放松，而是软弱无力的表现。统一就是对变化的节制，是笔触上的共性。变化与统一是辩证的，笔触只求变化就会看上去很乱。乱即变化，不乱即统一，变化与统一是矛盾的双方，我们要做的就是找到双方的平衡点。

(4) 用笔的动作与速度

用笔的动作不同，会形成摆、拖、勾、点、揉、擦、涂等不同的笔法。摆：有一定的力度和运笔方向，可长可短；拖：在运笔过程中渐渐抬起，有一定的方向和力度，笔干一些；勾：用零碎的笔触在底色上勾画，用来丰富画面的细节或表现特有的肌理；点：比拖面积小一些，可以有一定方向，也可垂直起落；揉：指转动而连贯的用笔；擦：指用干笔轻轻在画面上扫，笔与纸不即不离；涂：指连续排列的用笔。以上笔法也可以互相结合使用，如先摆后拖、先摆后揉、先揉后拖等等，这都是连贯的动作。除此之外，还有

罩色、洗等用法。用笔的快慢视情况而定，一般情况下要稍快一些，太慢则不爽快、不出效果，尤其是拖的笔法。但有些笔法过快也不行，如摆、涂得过快会出现飞白。速度与笔上水分之间的关系要把握好，水分适中可以画得快一些，水分少而画得快易出现飞白，飞白过多则会影响画面效果。

(5) 用笔要有先后次序

在颜色较复杂、重叠的情况下，先画面积大的地方，后画面积小的地方，如一个瓷罐上有高光，但面积小一些，应将高光下面的颜色画好，再点高光。又如一个不锈钢制品上面有许多深浅不一的色条，也有大面积的蓝灰色，应先将蓝灰色铺好底，再画深浅不一的色条。

先画薄的地方再画厚的地方。

先湿后干，如果有些部位和笔触需要湿一些，有些部位笔触需要干一些，尤其是干与湿互相重叠的情况下，应先用湿画法画，随着颜色的变干而过渡到干画法上。先画暗部后画亮部，即先从物体的暗部画起，向亮部过渡，这样不容易画粉，是较常用的一个次序。

(6) 用笔要追求变化

用笔要活泼、自然，就要追求变化，用笔要有聚散疏密、强弱虚实、干湿厚薄、曲直方圆、明度、色相、纯度、点线面、方向、节奏、急缓等变化。在实际的操作中，我们可以避免一些情况的发生，如方向太一致、无变化、对称，对称则呆板；又如笔的形状雷同，明度、纯度、色相一样，疏密一致，虚实无变化；用笔大小、长短、宽窄雷同，用笔不可等距离、不可横平竖直，要曲直相结合等。

2. 色彩基础知识

了解色彩基础知识对于色彩静物写生来说非常重要,因为在绘画中运用的一切有关色彩的法则是自然规律的反映,要想出色地完成一幅作品,离不开色彩基础知识的帮忙。

2.1 色彩的要素

色彩的要素包括色相、明度、纯度、色性等,下面我们将对这些要素进行讲解。

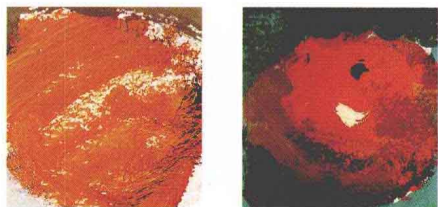
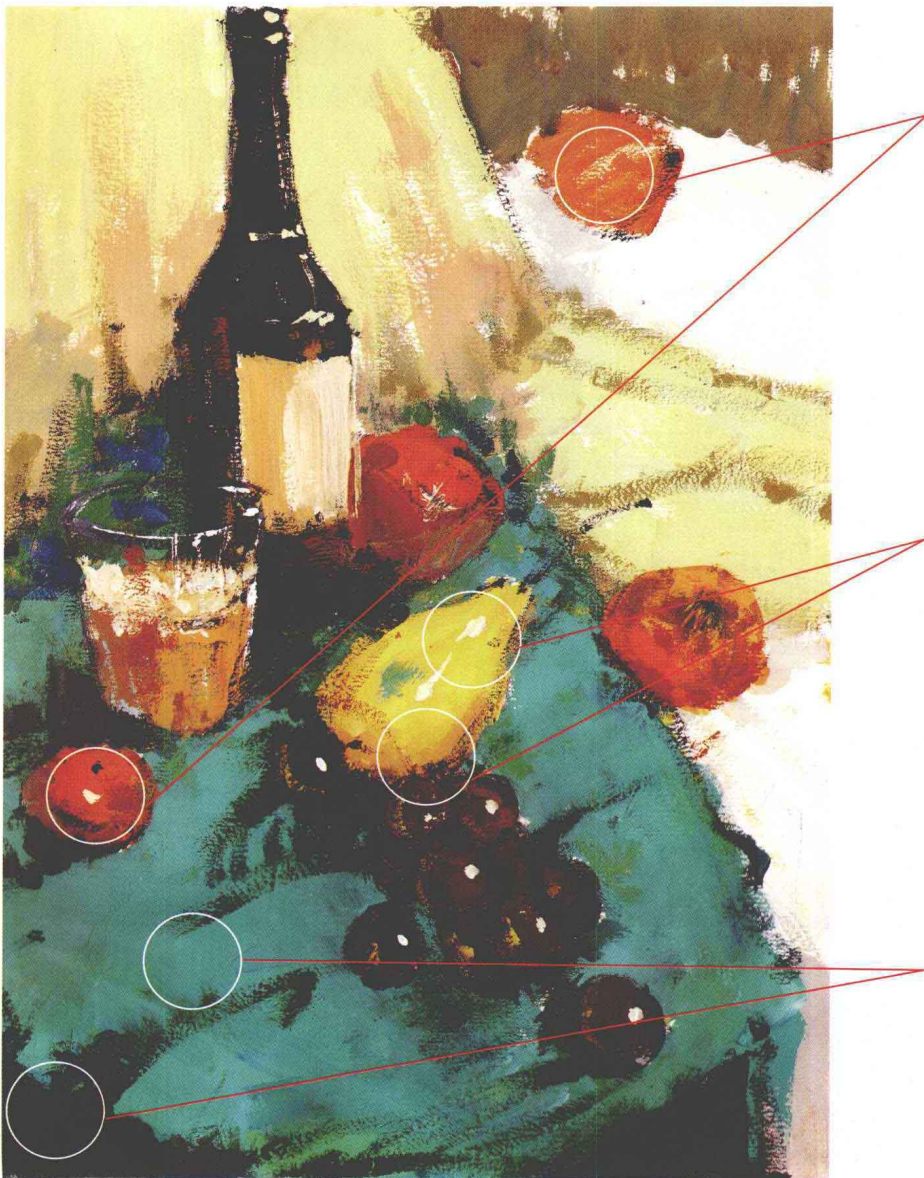
色相:指每一种颜色所呈现出来的独有的表象特征,如红色、黄色、蓝色、绿色等,自然界千变万化的色彩都具有色相的冷暖特征。色相除了本身丰富多彩以外,还由于“光源色”的色相倾向、光线强弱、环境色以及空间距离等条件的不同影响,使我们观察到的色相更加变化万千。

明度:一方面指色彩的明暗程度,另一方面指一个色彩在不同光线、不同的角度观察时所呈现的不同色阶。明度关系反映了自然界颜色本身固有的深浅差别,如黄色的明度最高,紫色的明度最低。同时也反映了颜色色相在调入白色、加水冲淡以后所产生的色彩的深浅层次区别。一个颜色加入的白色越多,它的明度随之提高,纯度降低,其透明度也相应降低;一个颜色加入的水量越多,它的明度也会随之提高,纯度降低,其透明度则相应提高。

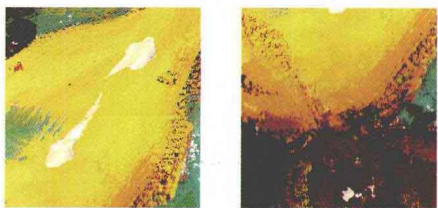
纯度:指颜色未经调和的纯粹饱和程度。颜色与颜色调和的次数与品种越多,其纯度也相应降低。在色彩写生中,要有意识地尽可能用最少的颜色调出自己最需要的颜色,保持颜色的纯度关系和新鲜感,增强画面的色彩感染力和视觉冲

击力。

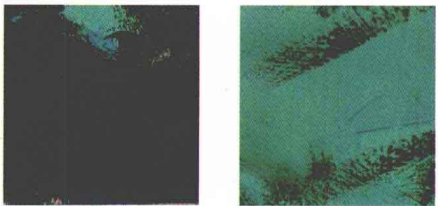
色性:色彩的冷暖性是人们在心理上对色彩的联想与暗示。如红色、橙色象征着阳光与火,蓝色、紫色象征着月色与水。暖色系的知觉度较强,具有膨胀、发扬、前进的感觉;冷色系的知觉度较弱,具有沉静、收缩、退后的感觉。色彩的冷暖关系不是绝对的,而是相对的。在冷蓝色调的画面里,一块灰红色就是绝对的暖色,而同样的灰红色在暖黄色调的画面里则成了理所当然的冷色了。所谓的冷暖关系是互相作为对比条件而成立又互相作为对比条件而改变的。色彩关系在很大程度上是指色彩的冷暖对比关系,冷暖对比、明度对比和纯度对比共同形成了画面的色彩大关系。

不同空间位置的物体纯度不一样,就算是同种物体,也应该是前边的色彩纯度高,后面的纯度低,总体符合前纯后灰、前实后虚的原则

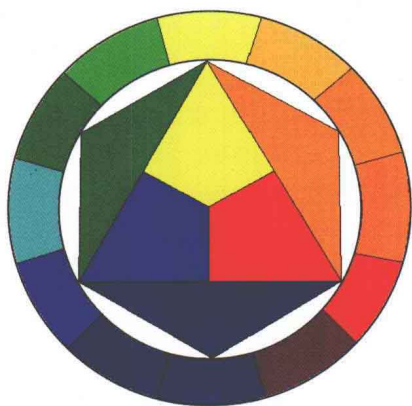

色彩画面中总体和局部都应附有冷暖变化,在环境光源的影响下,物体的亮部和暗部之间总会存在着冷暖的变化

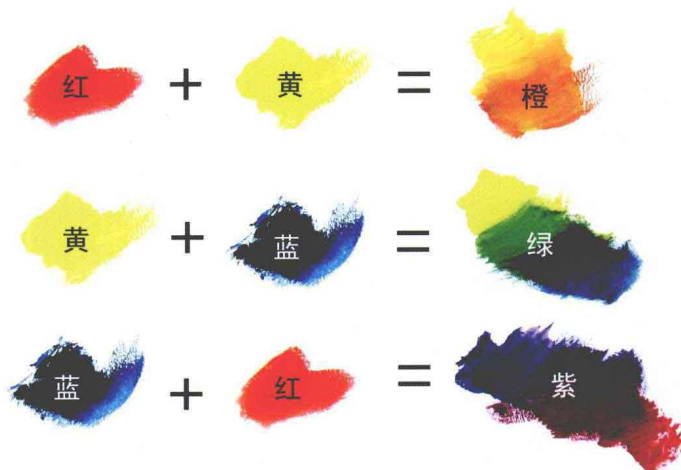
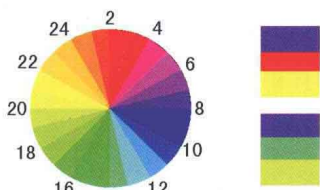
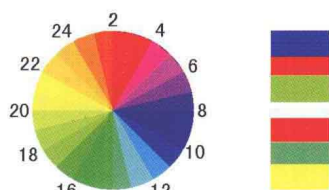

物体在光源的影响下,呈现出亮部与暗部明显的明度变化,但并不是单一的明度变化,同样要注意冷暖和纯度的区分

2.2 色彩的调配原理

12色相环

色相环上成 $0^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 的颜色互为同类色色相环上成 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 的颜色互为邻近色色相环上成 $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 的颜色互为类似色色相环上成 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 的颜色互为中差色色相环上成 $90^{\circ} \sim 120^{\circ}$ 的颜色互为对比色色相环上成 180° 的颜色互为补色

自然界的颜色绚丽多彩，变化无尽，但最基本的是红、黄、蓝三种，称为三原色。

间色：由两种原色调配而成的颜色，又称为二次色。红+黄=橙，黄+蓝=绿，红+蓝=紫。橙、绿、紫为三种间色。三原色、三间色为标准色。

复色：由三种原色按不同比例调配而成，或间色与间色调配而成，也叫三次色、再间色。因含有三原色，所以含有黑色成分，纯度低，复色种类繁多、千变万化。

补色：一种原色与另两种原色调配的间色互为补色，如红与绿。补色的特点是把它们放在一起，能最大程度地突出对方的鲜艳，如果混合，则会出现灰黑色。

24色色相环

2.3 画面颜色的组成

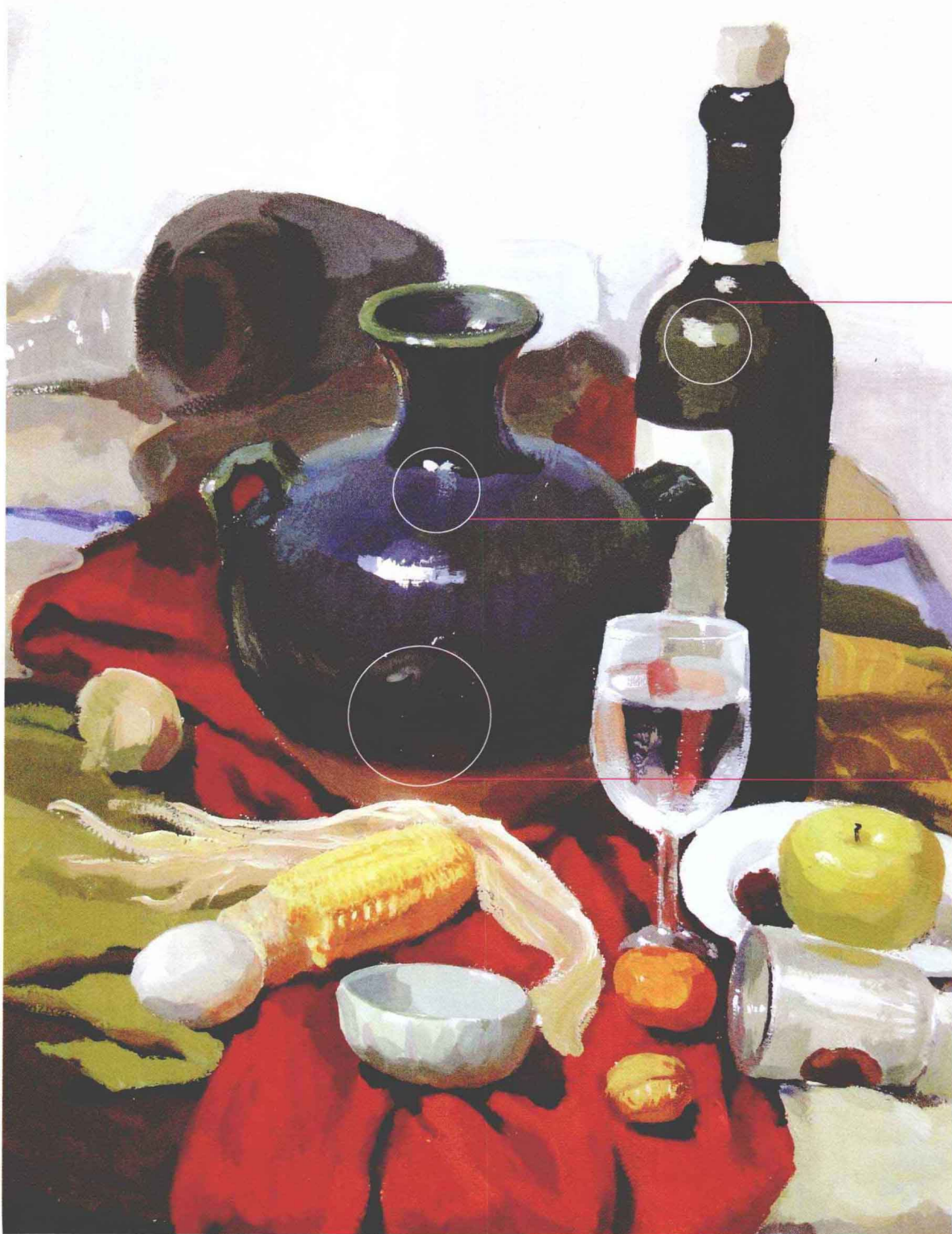
画面的颜色包括固有色、光源色和环境色，下面我们将对这些组成元素进行讲解。

固有色：指物体在正常日光照射下所呈现出的固有的色彩。如红花、紫花、黄花等色彩的区别。

光源色：指某种光线（太阳光、月光、灯

光、蜡烛光等）照射到物体后所产生的色彩变化。同样一个物体，在不同的光线照射下会呈现不同的色彩变化。比如同是阳光，在早晨、中午、傍晚时的色彩也是不相同的，早晨偏黄色、玫瑰色；中午偏白色；而黄昏则偏橘红色、橘黄色。

环境色：物体表面受到光照后，除吸收一定的光线外，也能反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质，其具有强烈的反射作用。环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，也大大丰富了画面的色彩。对此，环境色的掌握非常重要。

光源色

固有色

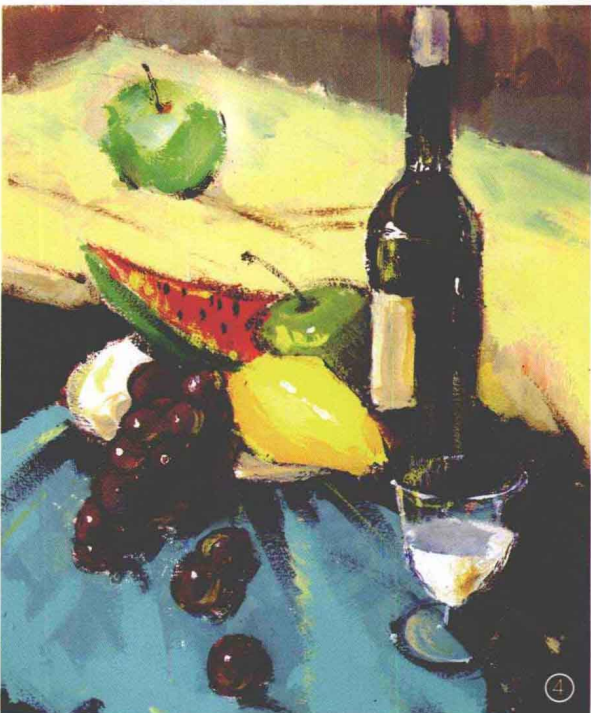
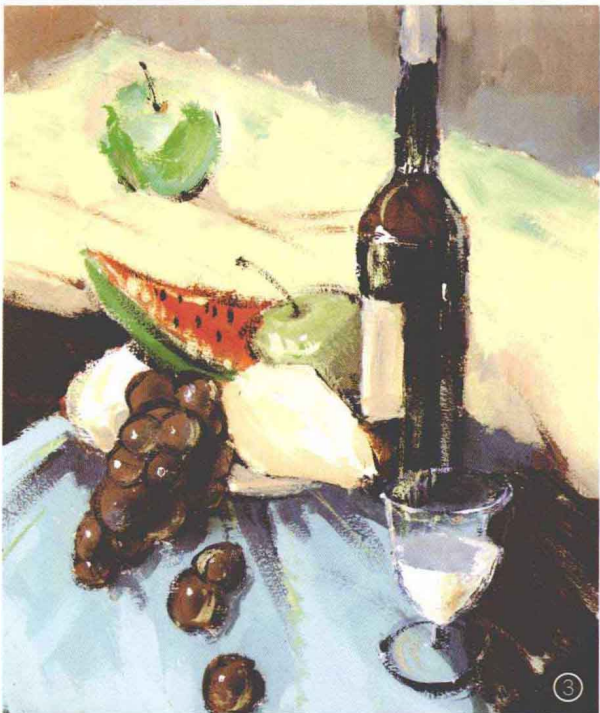
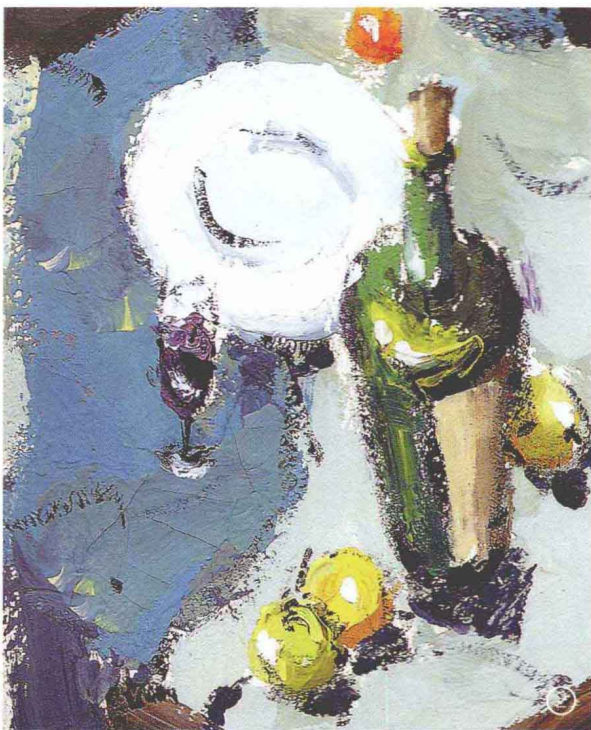
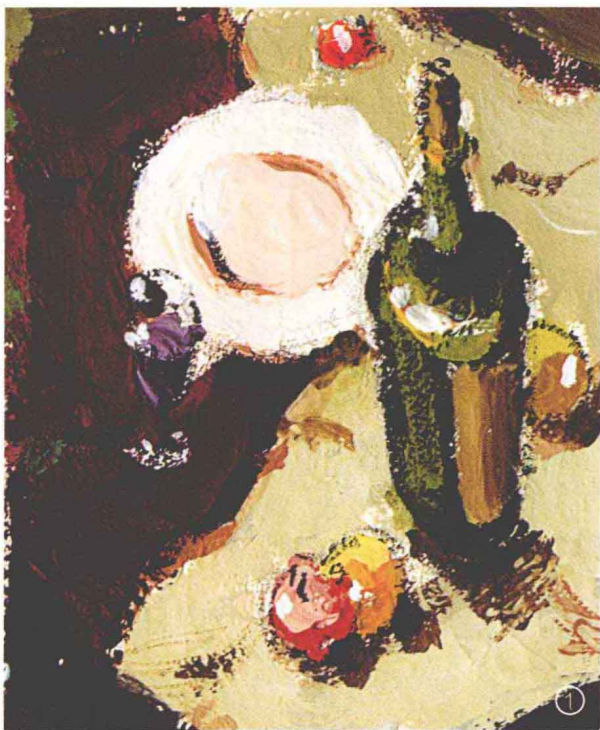

环境色

2.4 色调

色调通常是指画面色彩的主导倾向，按色相分可分为黄色调、绿色调、红色调等；按色性分可分为冷调和暖调；按明度纯度分可分为高长调、中长调、低长调、高短调、中短调和低短调。

控制画面色调的主要目的是营造一个和谐、美观的画面。不论从哪个方面（色相、明度、纯度、色性）都应有明显的统一倾向，利用色彩统调的方法将其统一。在写生时，静物往往不会像画面中那样和谐，颜色总是各种各样，但在我们着手作画时必须加以主观的处理，这是相机所不能模仿的地方。作画之前，首先应对所有物体找到一个整体的色彩倾向，偏黄、偏绿或偏其他任意一种颜色都可以，总之，统一就好。然后，是冷是暖、是灰是亮都需明确，在未动笔之前对这些关系运筹帷幄，提前预知自己画面的效果。要达到色调的统一，我们往往要进行变调的处理，比如：同样是一块紫布，画得偏红便成为暖调；画得偏蓝便成为冷调。因此，无论色彩再乱的静物都是可以通过变调处理而达到色调和谐的，在平时的练习中，多试验对色相的变调处理，然后掌握几套成调的颜色搭配方式在心中以便随时使用，在默写时便会得心应手。评论一幅色彩画得好坏，不在于素描关系的强弱，不在于细节塑造得有多严谨，也不在于色彩有多丰富，更看重色调是否和谐，这是画面给人的第一感受，也是最亮的一个提分点。

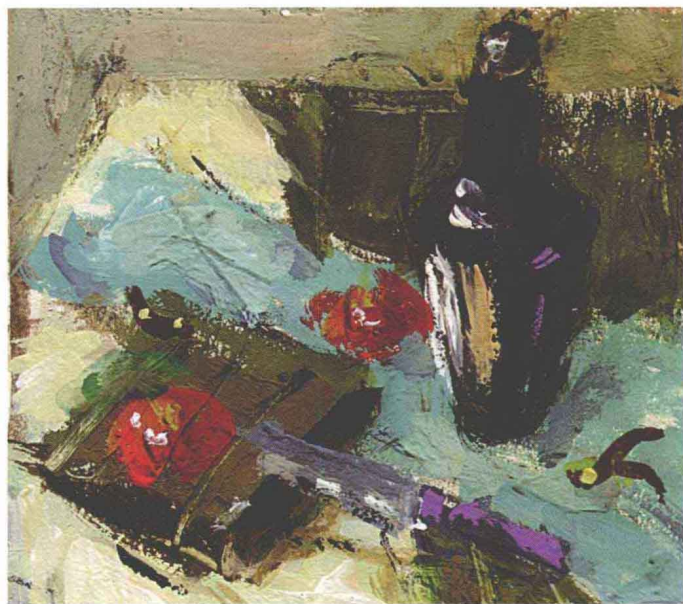
- ① 暖色调
- ② 冷色调
- ③ 灰调
- ④ 亮调

原图

暖色调

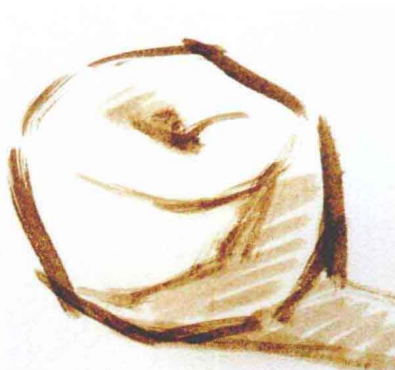

冷色调

3. 单个物体刻画

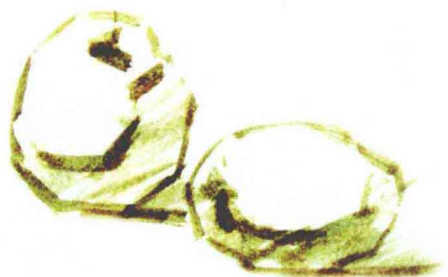
苹果

在画苹果时，首先是颜色不宜过灰，这和画所有的水果是一样的，另外注意苹果窝及窝周围的光影关系。

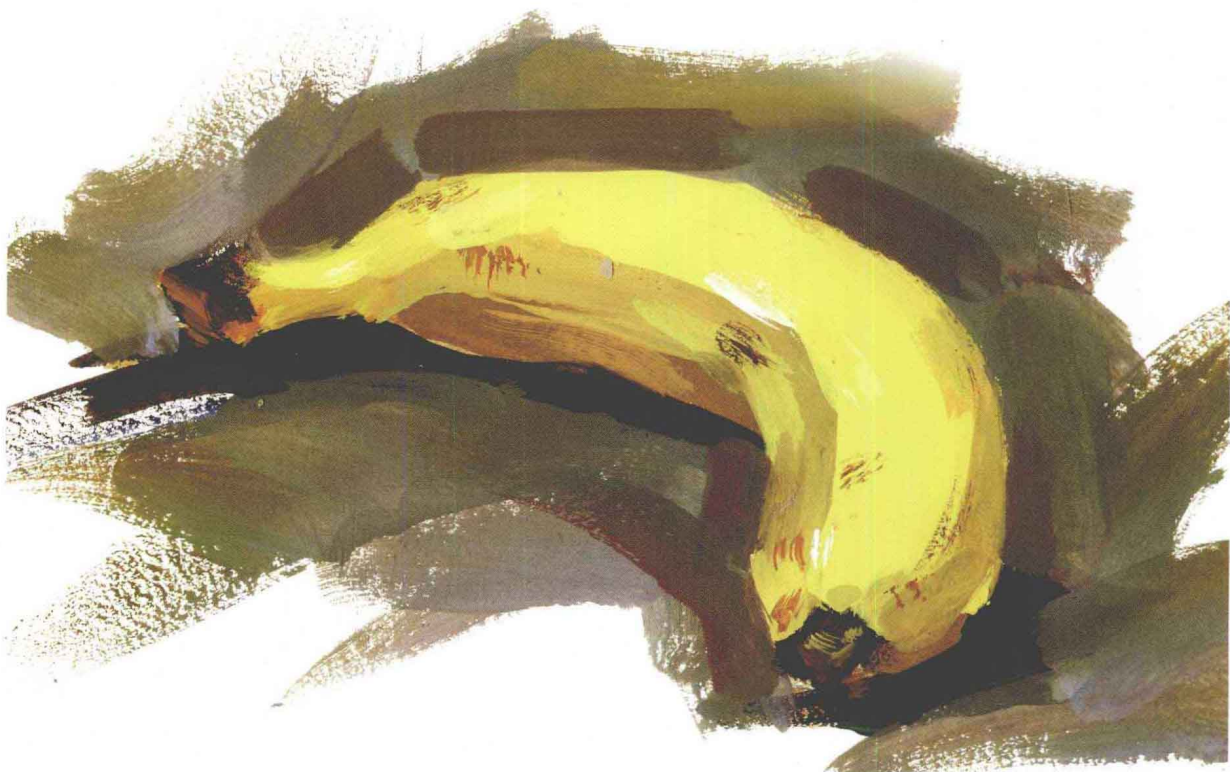
梨

首先，将梨理解成由明暗两个面组成，可以将其明暗对比区分得开一点，然后在过渡特别不协调的地方加入中间色使其过渡，在这一步中，切忌将过渡画得太过均匀，否则会失去应有的块面感。

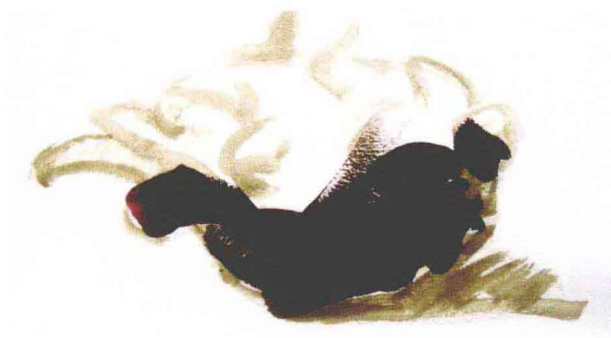
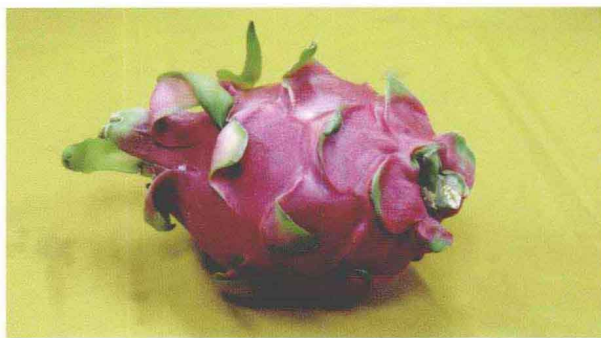
香蕉

首先将香蕉理解成一个弯曲的长方体，铺出明暗两种颜色，亮部颜色稍纯，慎用白色，然后进行过渡及细节的刻画。

火龙果

火龙果表现不规则结构较多，在处理时切忌太注重局部。首先从整体出发，可以将其理解成一个类似梨的结构，忽略表皮的结构，简单铺出大的色调，注意明暗区分，然后逐层深入细节，直至完善。

水果类静物图鉴赏

