

色彩

静物

张桂烨 著

SECAI

SHANGHAISHU DIANCHUBANSHE

上海书店出版社

色彩

静物

张桂烨 著

愿此书伴你走进绚烂的色彩世界，感受色彩之魅力。

上海书店出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物/张桂烨著. —上海: 上海书店出版社,
2004. 4

(美术基础技法丛书)

ISBN 7-80678-235-4

I. 色... II. 张... III. 水粉画: 静物画—技法
(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 021242 号

色彩静物

作 者	张桂烨
出版发行	世纪出版集团 上海书店出版社
社 址	200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc www.shsd.com.cn
责任编辑	童辰翊 冯 磊
技术编辑	吴 放
经 销	新华书店上海发行所
印 刷	上海财经大学印刷厂
开 本	889×1194mm 1/16
印 张	3
印 数	0001—5000
版 次	2004 年 4 月第一版 2004 年 4 月第一次印刷
书 号	ISBN 7-80678-235-4/J·131
定 价	18.00 元

张桂烨，1973年8月出生
于浙江瑞安。绘画作品多次
参加各类美展，发表论文多
篇，出版有《色彩教学示范作
品集》、《色彩》等个人专著。

序

随着时代的发展，需要掌握绘画造型基础的人已愈来愈多。绘画造型基础包括两大部分，即素描与色彩。素描训练的目的，是要掌握被描绘对象的形体结构，解决“形”的问题；而色彩训练的目的，则是要解决对色彩的认识，提高对色彩的观察力、感受力及表现力，解决“色”的问题。

学习色彩对于刻画物象，抒发情感，烘托画面气氛有着十分重要的作用。学好色彩也可为以后学习其他各种造型艺术打下扎实的基础。

我们根据色彩的基本规律，从最基本也最专业的角度入手，编写出这套色彩基础技法读物，旨在给广大的美术爱好者，特别是有志于报考艺术院校的学生提供一种有效的学习方法。

目 录

● 概论·····	1
● 色彩写生的基础知识·····	2
色彩始于光·····	2
色相、色度、色性·····	3
固有色、光源色、环境色·····	5
材料与工具·····	6
● 静物单色写生·····	7
● 表现技法·····	8
颜色的调配及使用·····	8
干画法、湿画法、干湿画法·····	10
笔法·····	12
● 静物的摆置·····	13
● 不同质感物体的表现·····	14
● 静物写生的方法及步骤·····	20
● 写生中易出现的问题及对策·····	28
● 画面关系的把握·····	30
色调的形成与类型·····	30
色彩的整体与比较·····	32
背景与物体边缘线的处理·····	34
形体与明暗关系·····	36
● 色彩感觉的训练·····	38
● 借鉴名家作品·····	40
● 范画评析·····	42

色彩造型训练一般从室内静物写生入手，逐渐过渡至室外风景写生和人物写生。初学者应该通过循序渐进的学习方法来理解和掌握色彩的一些基本规律。在色彩学习的过程中，除了学习理论、技法、步骤，还要注重启发自身的潜能，培养对色彩的感受能力，掌握艺术语言的内在规律；学会学习，学会思考。

静物写生可以通过对在室内稳定光源环境下静物的描绘，来培养对色彩的认识、理解及运用，逐步掌握色彩变化的一些基本规律。本书通过对色彩写生的基础知识、表现技法、不同质感物体的表现、写生步骤、画面关系的把握等章节的描述，让初学者能系统地理解掌握色彩语言，提高色彩绘画的表达能力。

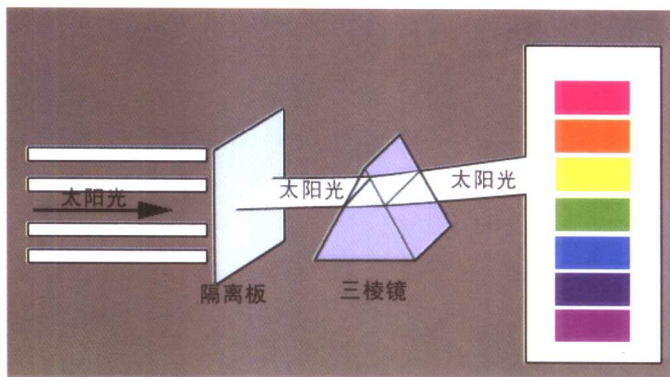

色彩始于光

光谱

说到色彩，先要谈到光，有光才有色，色彩始于光。阳光看似白色，但实际上是光的各种波长(或者色彩)的一种混合状态。其实我们可以通过如下实验来认识光的色彩：让阳光穿过一个三棱镜后，它就会折射出赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种色彩并组成光谱。(图一)

人对色彩产生的感觉是由于光波的传播，不同波长的光刺激人的眼睛时，给人的色彩感觉也不同。当物体被光照射后，物体表面都会产生不同程度的光吸收和光反射，我们看到的物体色彩就是物体反射出来的色光。

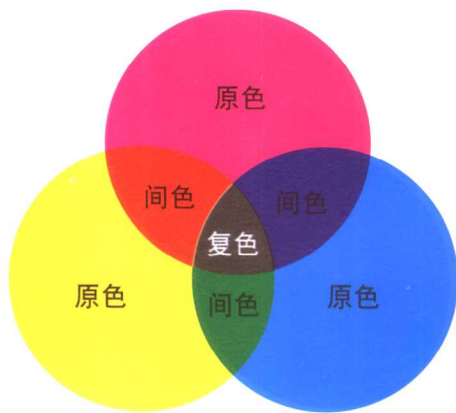

(图一)

原色、间色、复色

原色为红(品红)、黄(柠檬黄)、蓝(湖蓝)，这三种颜色是其他任何颜色都调不出来的，因纯度最高，所以称第一次色。间色为两种原色相混合，如红色和黄色相混合产生橙色，黄色和蓝色相混合产生绿色，蓝色和红色相混合产生紫色，这也称第二次色。复色为两种间色或一种原色与相近的一种间色相混合，也可以是两种不等量的原色相混合，因此这称第三次色。三原色等量混合为深灰色。

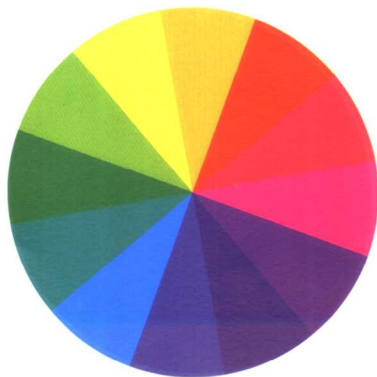
(图二)

(图二)

补色

补色是在十二色环上呈180度对角的两种颜色，也称互补色，如红与绿、蓝与橙、黄与紫等。正确理解“补色”的含义，这对以后的调色配色及画面的色彩处理等都有重要意义。(图三)

(图三)

色相、色度、色性

自然界的色彩千差万别，数不胜数，除前面所说的基本色外，还有很多色彩。在所有的色彩中，有的灰暗、有的深沉、有的鲜亮、有的热烈、有的……，初学者如要区别分辨，这就要从色彩的基本要素即色相、色度、色性说起。

色相

色相即色彩的相貌（不同波长色光的面貌），如红花的红、绿草的绿、山峦的深蓝色、菜叶的玫瑰色等，都为其各自的色相。(图四、五、六)

(图四)

(图五)

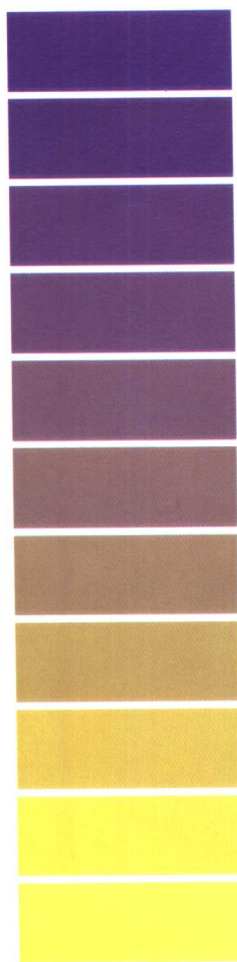
(图六)

色度

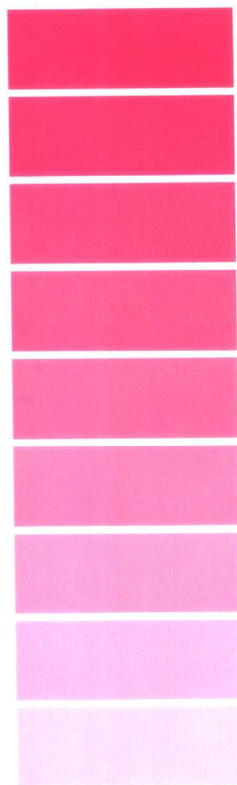
色度是指色彩的明度和纯度。

明度是指颜色的明暗程度。具体而言，这一是指各物体固有色之间的明暗差异，紫色最暗，黄色最亮；另一是指固有色自身的深浅变化。一般情况物体表面对光的反射率越高，其明度越高，如白色的反射率最高，所以明度最高。(图七、八)

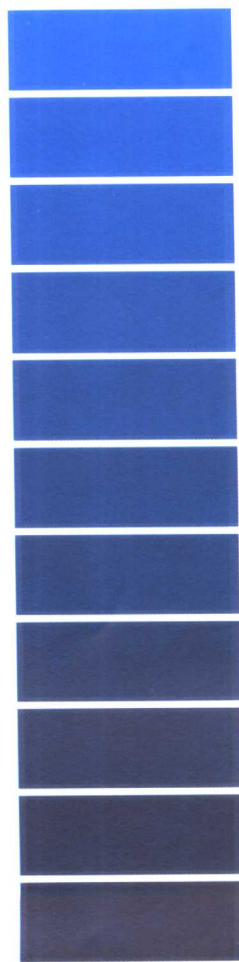
纯度是指色彩的饱和程度。如在色彩中掺入白色、黑色、水分，那色彩就会显得不纯、不饱和。三原色最纯，间色次之。在作画时应很好地运用画面色彩的纯度，使色彩鲜明、饱和。(图九)

(图七)

(图八)

(图九)

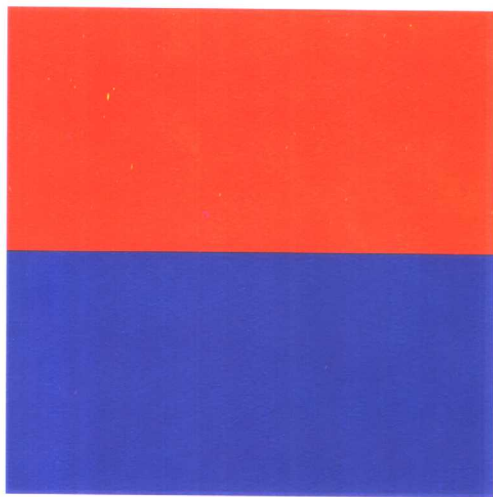

色性

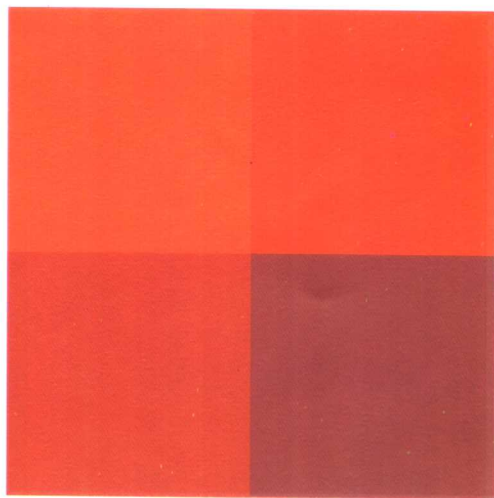
色性是指色彩的基本性情，即色彩的冷暖及由此使人产生的联想，如红、橙给人以暖的、热烈的、膨胀的、前进的感觉，为暖色；而绿、蓝给人以冷的、平和的、收缩的、后退的感觉，为冷色。(图十)

色彩的冷暖是相对的，红色相对于蓝色为暖色，而同样的红色中，朱红比大红暖，大红又比玫瑰红暖。同是蓝色也有偏暖的蓝，也有偏冷的蓝。(图十一、十二)

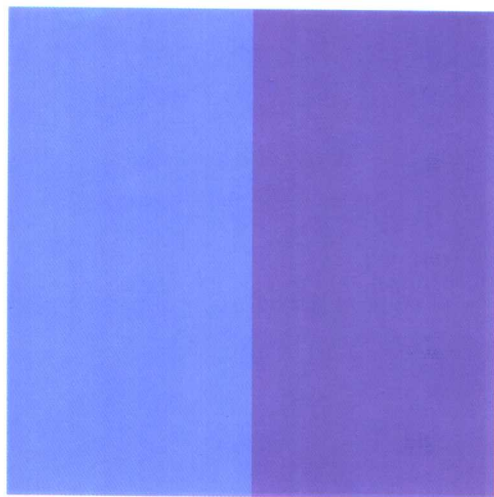
在色彩写生中，初学者要逐步学会、掌握色性的规律，这对观察、比较、鉴别和使用色彩有广泛的实践意义。(图十三)

(图十)

(图十一)

(图十二)

(图十三)

固有色、光源色、环境色

在色彩绘画中，影响视觉色彩的因素有三种，即：固有色、光源色、环境色。

固有色

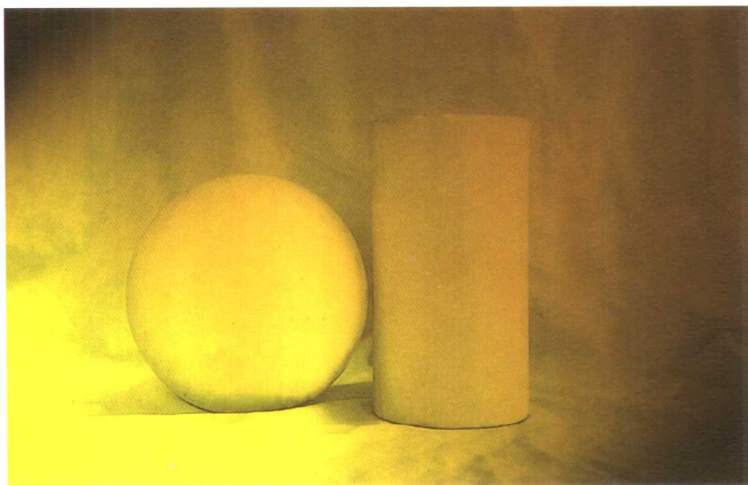
固有色是物体原有色在漫射的白光照射下呈现的某种色相。事实上，当一个物体被置身于一种环境中，它的固有色较难单纯呈现，因为它还会受到光源色、环境色的影响。(图十四)

(图十四)

光源色

光源色是指受光物体所呈现的其所受光的颜色。同一物体在不同颜色的光源照射下，会呈现不同的色彩倾向及冷暖。光源有好多种，阳光、天光、白炽光、电灯光等。光源色的色彩倾向越明显，对物体色彩的影响就越大。(图十五)

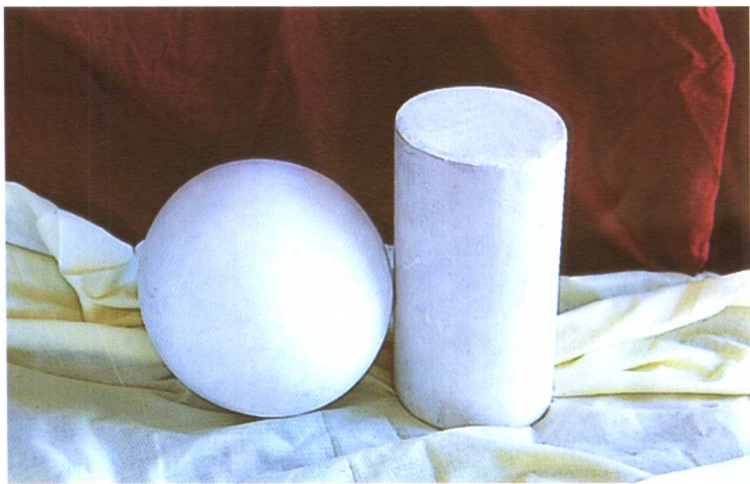

(图十五)

环境色

任何物体总是处在某个特定的环境中，环境对物体产生的色彩变化，称为环境色。(图十六)

平常，我们把光源色与环境色叫做条件色。一般情况下，物体亮部主要是受光源色的影响，物体暗部主要是受环境色的影响。

(图十六)

材料与工具

古人说：工欲善其事，必先利其器。初学色彩时，主要采用水粉作为色彩表现的媒介，水粉画的材料工具使用简便，具有广泛的用途。

颜料

水粉颜料常用的有锡管装、浓缩罐装，这两种颜料使用起来都较方便。常见颜料中：

属红色系的有：朱红、大红、深红、玫瑰红等；

属黄色系的有：淡黄、柠檬黄、中黄、土黄等；

属蓝色系的有：湖蓝、群青、钴蓝、普蓝等；

属绿色系的有：粉绿、淡绿、草绿、中绿、翠绿、深绿等；

属土色系的有：土黄、土红、赭石、熟褐等。

使用水粉颜料作画，既能表现出油画的厚重感，又能表现出水彩的轻盈透明感，由于水粉颜料的水性和粉性的自身特点，故用色要求饱和，用水要求适当。

调色盒

格子较深且格数多的水粉专用调色盒较适宜。在调色盒里排列颜色时，要求按由浅到深或由冷到暖的顺序排列。这样在使用时很方便，即使相邻格的色彩有点混合也不会影响使用。

笔

笔有多种，如水彩笔、油画笔、水粉笔、毛笔等，但画水粉时宜用水粉笔。其扁平的笔头既可以刷来渲染，又可以摆来塑造，可以灵活使用，是初学者较为理想的用笔。水彩笔、油画笔也有其自身的特点，有时也可以尝试。

水粉笔有1号——12号，平时作画时，备齐单号1、3、5、7、9、11或双号2、4、6、8、10、12即可。

纸张

水粉画对纸张的要求不是太高，可以用铅画纸、水粉纸、卡纸等。水粉纸的纸张有凹凸颗粒，作画时可以表现出特殊的效果。但由于水粉颜色干湿变化很大，初学者不易即刻掌握，所以画纸最好以不太吸水、且有一定厚度的为宜。

小塑料桶

用来盛水洗笔与调色。

吸水布

用来控制笔中的水分。

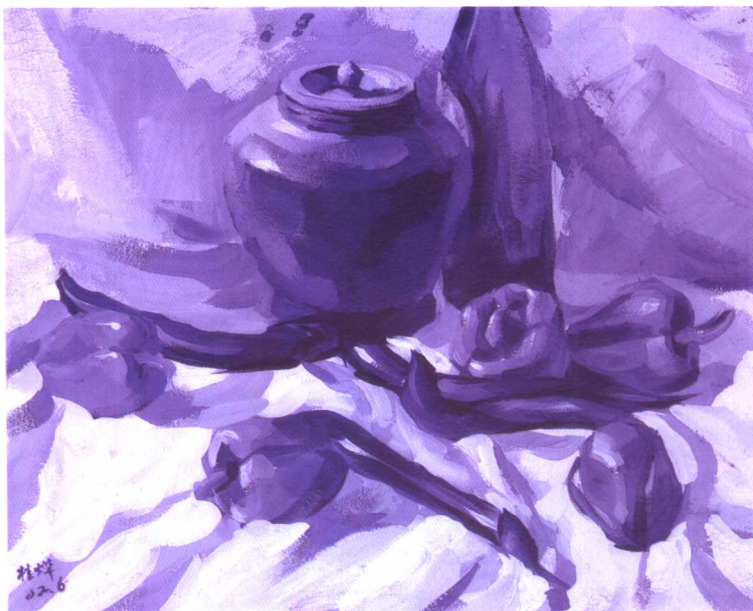

(图十七)

色彩写生关系到素描和色彩两个方面，因此通过单色写生，能让初学者先避开色彩关系这一内容，可以单纯地看构图是否完整合理，透视是否正确，明暗、虚实与空间关系是否恰当，用笔是否能充分体现每一块面的明度变化，等等。

单色写生时，每一笔都要经过观察、概括、提炼，实处用笔遍数多、厚，笔触清晰；虚处用笔较湿，笔与笔之间衔接自然。(图十八、十九)

(图十八)

(图十九)

颜色的调配及使用

颜色的调配和使用方法大致有两种：

一种是混合法，一种是并置法。

混合法

混合法是将两种或两种以上的颜色直接调合。

为了使混合色具有一定的饱和度和新鲜感，其调配颜色的种类不宜过多，能用两种颜色调配的就尽量不用三种，这样可以减少颜料在调配过程中的变浊、变灰。其二、颜色调和次数不宜过多，尽量一次调准，因颜料调配来回次数过多将导致色彩过熟，失去新鲜感。其三、在颜色混合时或许会出现颜色调和的不均匀，一笔下去可见几种颜色的痕迹，这时不要擦去，可以保留，因为这样常能达到丰富且生动的色彩效果。另外，平时还应经常去尝试多种色彩的调配，只有在头脑中储存的色彩多了，那使用起来才能得心应手。(图二十)

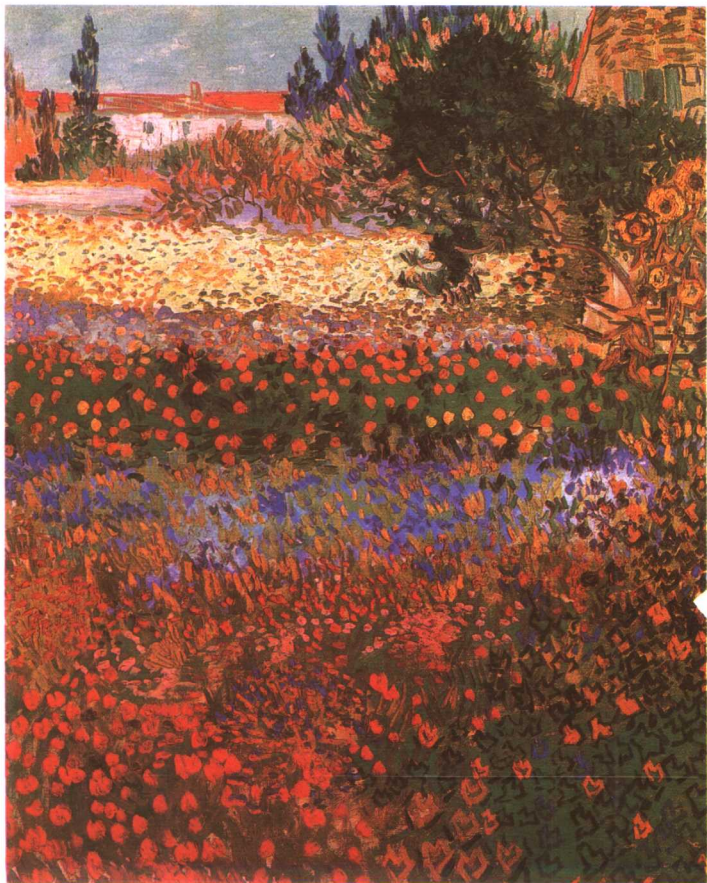
(图二十)

并置法

并置法是把两种或两种以上的色彩并置在一起，可以产生另一种色彩的感觉。

并置法就是利用色彩上的相关性，把组成某种色彩的几个颜色进行分离、交错并置，让人的眼睛在一定距离上再组合。两色如互为补色，它们就会各自突出自己的色相；如不是互补色，就各自向对方补色方向转化。如红与黄并置，会产生橙色的感觉，而红色中有紫色感，黄色中有绿色感。又如红与绿并置、蓝与紫并置，通过观察，也可以得出如上结论。(图二十二、二十三、二十四)

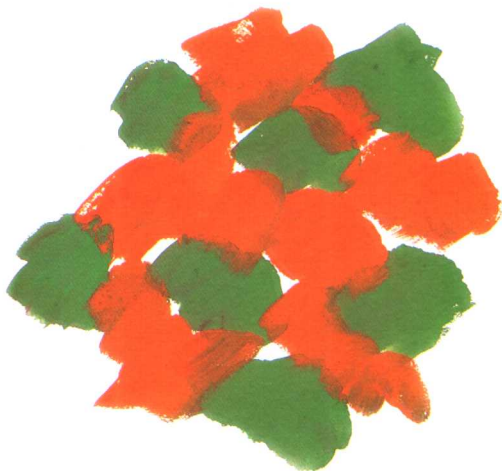
并置法可避免色彩的多调而变灰，又可利用色彩的相关性让色彩关系得到加强。在绘画时，若表现得当，能取得很好的视觉效果。(图二十一)

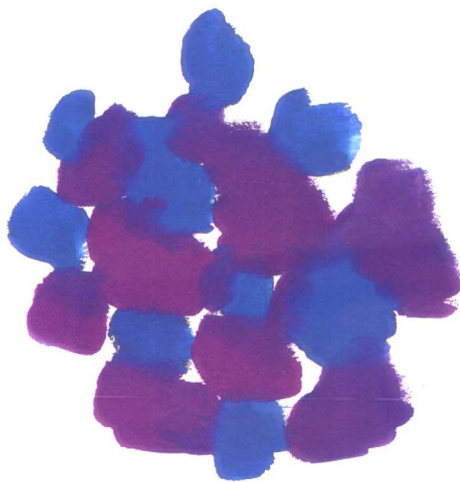
(图二十一)

(图二十二)

(图二十三)

(图二十四)

干画法、湿画法、干湿画法

干画法

用水较少，甚至完全不用水调色。这种画法，画面效果显得较厚重、结实，(图二十六)但水粉色有其局限性，堆积过厚，经过一段时间会出现龟裂，较难保存。

(图二十六)

湿画法

用水较多，也可以完全在湿润的纸上像水彩般作画。这种画法用色较薄，用笔轻快、自由，画面效果柔和。

铺第一遍色时，可加水大面积地渲染画面。

铺第二、三遍颜色时，含水量要稍少一些，以免底层颜色泛上来，弄脏画面。(图二十七)

(图二十七)

干湿画法

这种画法在水粉画中较常见。一般是先用湿画法来表现背景、物体的暗部等，再用干画法来表现近处及物体的亮部等。利用颜色的干湿、厚薄对比来塑造形体，有利于表现气氛，突出画面效果。

图二十八