

敲门砖

公认权威的理论体系 风靡全国的名师佳作
考前培训的专业指导 科学实用的教学观点
李家友·主编

权威励志美术丛书
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

★★★★ 色彩静物 ★★★★★
单体与塑造

我能上美院

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物·单体与塑造/李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2015.2
(我能上美院)
ISBN 978-7-229-09452-2

I. ①色… II. ①李… 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. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第025944号

我能上美院——色彩静物·单体与塑造
WONENG SHANG MEIYUAN——SECAI JINGWU · DANTI YU SUZAO
李家友 主编

出 版 人: 罗小卫
本书策划: 李家友 邹 颇 郑文武 尚宏涛
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 蒲俊杰
责任校对: 何建云

 重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-61520646
全国新华书店经销

开本: 720mm×1020mm 1/8 印张: 7
2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09452-2
定价: 28.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520678

版权所有 侵权必究

> CONTENTS

★ 色彩基础知识

- A.色彩是什么 02
- B.色彩的概念 02
- C.色彩绘画基础 03

02 PART ONE

GOUACHE

★ 水果类静物

红苹果/梨/香蕉/葡萄

06 PART TWO

GOUACHE

★ 副食类静物

青椒/大白菜/番茄/萝卜/
洋葱/南瓜/鱼/肉/鸡蛋

16 PART THREE

GOUACHE

★ 陶瓷类静物

浅色瓷瓶/陶罐/深色陶罐

30 PART FOUR

GOUACHE

★ 玻璃类静物

高脚杯/深色酒瓶

38 PART FIVE

GOUACHE

★ 塑料包装类静物

牛奶盒/沐浴露瓶/
可口可乐/雪碧/矿泉水

42 PART SIX

GOUACHE

★ 金属类静物

小奶锅/不锈钢碗

48 PART SEVEN

GOUACHE

★ 花卉类静物

菊花/百合花

54 PART EIGHT

GOUACHE

> CONTENTS

★ 色彩基础知识

- A.色彩是什么 02
- B.色彩的概念 02
- C.色彩绘画基础 03

02 PART ONE

GOUACHE

★ 水果类静物

红苹果/梨/香蕉/葡萄

06 PART TWO

GOUACHE

★ 副食类静物

青椒/大白菜/番茄/萝卜/
洋葱/南瓜/鱼/肉/鸡蛋

16 PART THREE

GOUACHE

★ 陶瓷类静物

浅色瓷瓶/陶罐/深色陶罐

30 PART FOUR

GOUACHE

★ 玻璃类静物

高脚杯/深色酒瓶

38 PART FIVE

GOUACHE

★ 塑料包装类静物

牛奶盒/沐浴露瓶/
可口可乐/雪碧/矿泉水

42 PART SIX

GOUACHE

★ 金属类静物

小奶锅/不锈钢碗

48 PART SEVEN

GOUACHE

★ 花卉类静物

菊花/百合花

54 PART EIGHT

GOUACHE

PART ONE

色彩基础知识

A ● 色彩是什么

★ 色彩因光而生

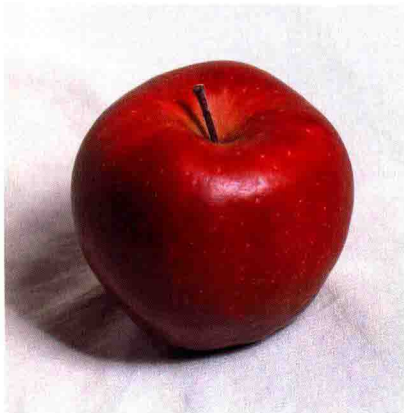
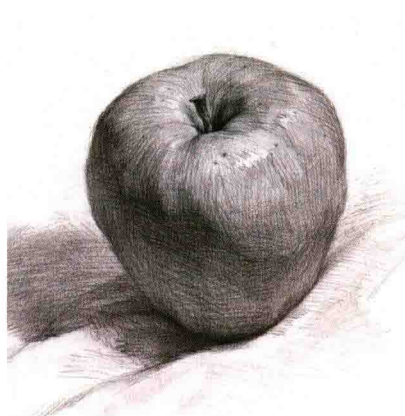
色彩是光从物体反射到人的眼睛所引起的一种视觉心理感受。色彩按字面含义理解可分为色和彩，所谓色是指人对进入眼睛的光并传至大脑所产生的感受；彩则是指多色的意思，是人对光变化的理解。

★ 色彩与素描的关系

素描关系即三大面、五大调的光影明暗关系。主要从结构造型、调和色的明灰度（黑白灰色调）、形体结构塑造以及空间的前后、虚实变化等方面入手。一张完整的色彩画面首先应当具有整体、明确、变化丰富的黑白灰色调层次。

色彩关系即在素描关系的基础上，加入由于受光和背光所形成的色彩冷暖、纯灰以及色调倾向等色彩关系因素，就是色彩写生中我们所要表现的完整的画面关系。

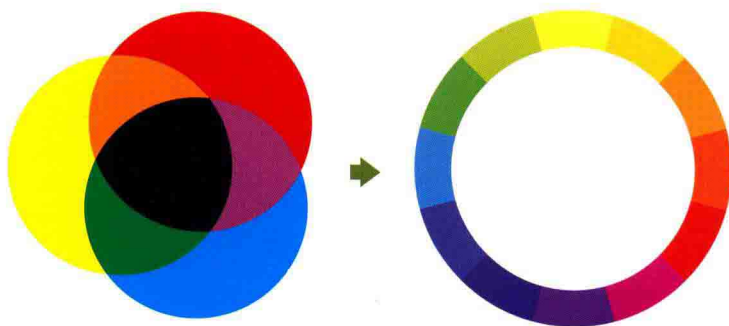
B ● 色彩的概念

★ 颜色的分类

原色：红、黄、蓝是色彩中最纯的颜色，是色彩中最纯、最鲜明、最强烈的基本色。换言之，红、黄、蓝这三个基本色不能用其他颜色调配出来，但可以按不同的比例调配出其他颜色。

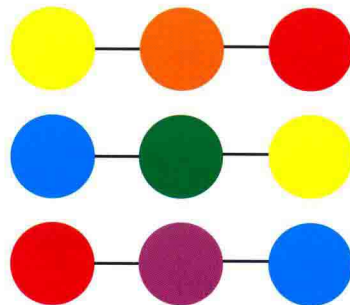
间色：由两个原色相混合而成的色彩。例如红色和黄色可调和为橙色，黄色和蓝色可调和为绿色，红色和蓝色则可以调和为紫色。

复色：将两个间色或一个原色和色相环中相对的间色混合都可调和为复色。例如紫色和橙色（间色与间色）、红色和绿色（原色与间色）的调和。由此可见，复色包含了三原色的成分，是纯度较低的色彩。

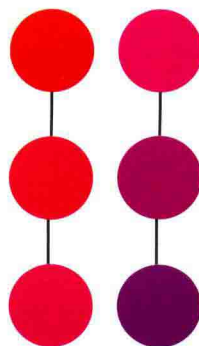
★ 色彩的关系

邻近色（色环上相邻的颜色）：色环上任一颜色同其毗邻之色互为邻近色。例如橙色与黄色、绿色与蓝色互为邻近色。由于是相邻色系，视觉反差不大，放在一起形成比较协调的韵律美。

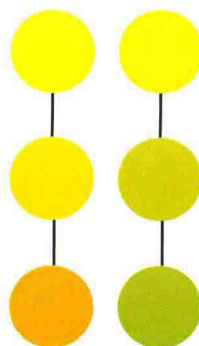

互为邻近色

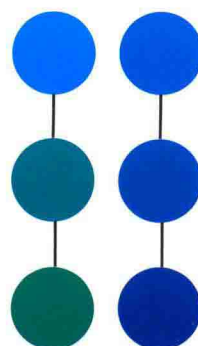
同类色（色环上60° 以内的色彩范围）：具有相同色素的颜色为同类色。如大红、朱红、深红、玫瑰红等都是同类色。同类色是比邻近色更加接近的颜色，它主要指在同一色相中不同的颜色变化，它能起到使色彩和谐、统一，又有微妙变化的作用。

红色的同类色

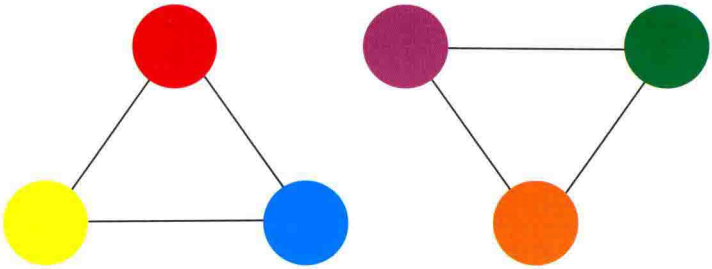

黄色的同类色

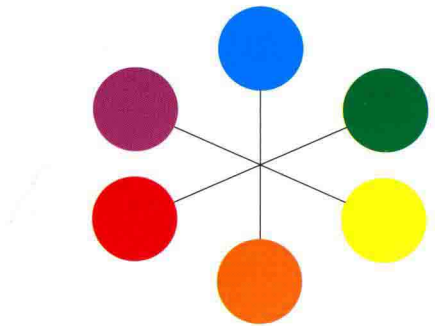
蓝色的同类色

对比色（色环上120°对应的色彩范围）：对比色彼此之间缺少共同的色素，对比比较强烈，不容易和谐。如红色与黄色、红色与蓝色、黄色与蓝色、绿色与橙色、紫色与绿色、橙色与紫色等都是对比色。在画面中使用一些对比色，可以让画面产生丰富的色彩变化。

互为对比色

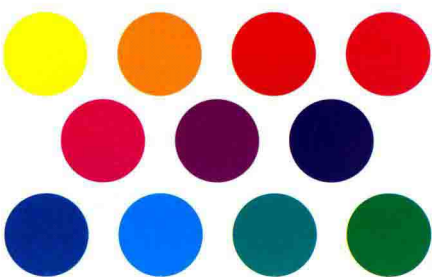
互补色（色环上180°对应的色彩范围）：在色环中，一个原色与相对应的间色（如红与绿、黄与紫、蓝与橙等）互称为补色。每一个颜色都有其相对应的补色，在观察和表现色彩时，要善于利用这种视觉中产生的补色关系，去加强画面的色彩对比。

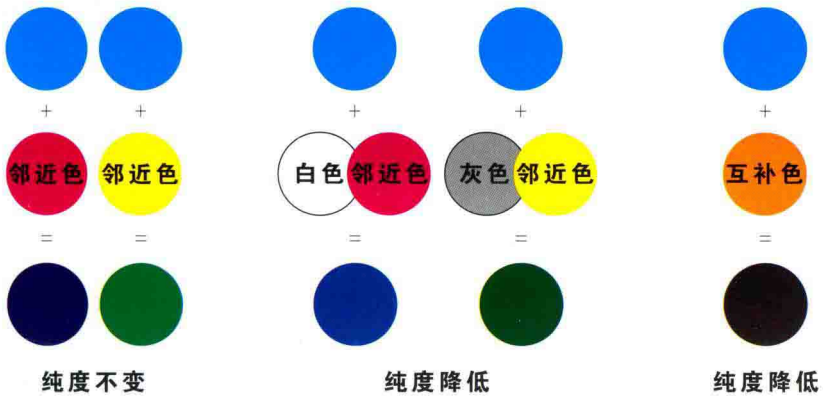
互为互补色

★色彩的要素

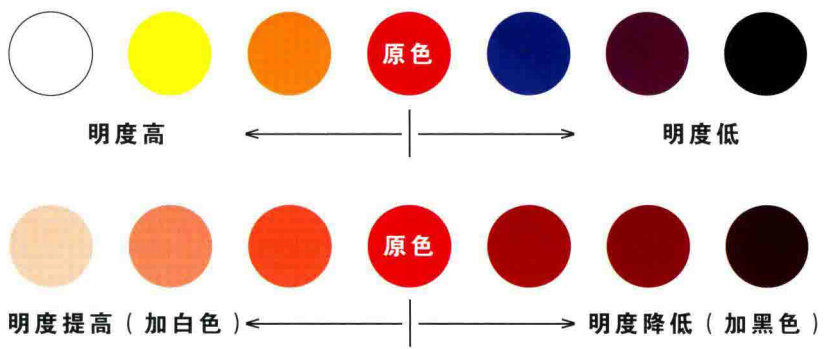
色相：指的是色彩的相貌，也是色彩的名称。如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等，每个名称都代表了具体的色相。色相是色彩的首要特征，是区别各种色彩最直接的标准。在颜料中，每一种颜色都有不同的色相，它们之间存在着近似与差别的关系。

纯度：即色彩的饱和度，是指色相感觉明确或含糊、鲜艳或混浊的程度。两个邻近色相互混合，纯度基本不变；两个互补色相互混合，则纯度降低。色彩的纯度变化可以产生强弱不同的色相，使色彩产生韵味与美感。

明度：无论是否经过调配，每个颜色都有自己的明暗程度，即色彩的明度。色彩中，明度最强的是白色，黄色次之；最弱的是黑色，紫色次之。任何颜色中调入白色，必会提高混合色的明度，调入越多越明亮，调入黑色则情况相反。为提高或减弱某个色彩的明度，一般并不单纯使用白与黑两色，而是根据色彩的纯度、冷暖等要求，调入明度较高的颜色来提高明度，调入明度较低的颜色来降低明度。

C●色彩绘画基础

★写生色彩

光源色：光照是产生视觉色彩的前提，不同的光源色会使物体呈现不同的色彩倾向。比如在自然天光的照射下，白纸呈白色略偏蓝色；在阳光的照射下，白纸呈淡黄色；在红色灯光的照射下，白纸呈红色；白炽灯光线下，白纸略带深黄色；日光灯光线下，白纸偏青色。光源色可以或多或少地影响物体的固有色，所以在色彩训练中要认识并表现出光源色的特征。

固有色：是指物体在白光照射下呈现的颜色。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，所以大多数时候我们把物体的中间灰调子部分认为是固有色。固有色与光源色越接近，色彩显得越明亮鲜艳；反之，色彩显得越灰暗。

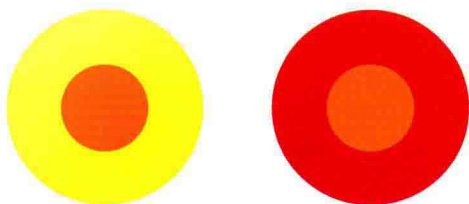
环境色：即环境的色彩反射到物体上，物体色彩与环境色彩结合产生的色彩变化而形成新的色彩。因此，一个色彩单纯的物体在外部环境色彩的影响下，也会产生复杂的色彩变化，这种变化的色彩就是环境色。如下图，陶罐在白色衬布上呈现的是白色的反光，如果将陶罐放在蓝色衬布上，则反光会呈现蓝色的倾向。

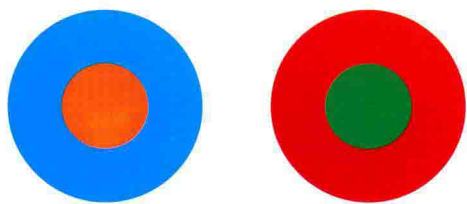
★色彩对比

色彩对比意味着色彩的差别，差别越大，对比越强，反之就越弱。所以在色彩关系上，有强对比与弱对比的区分。如红与绿、蓝与橙、黄与紫三组补色，是所有色彩中最强的对比色。色彩的对比因素，主要有下述几个方面：

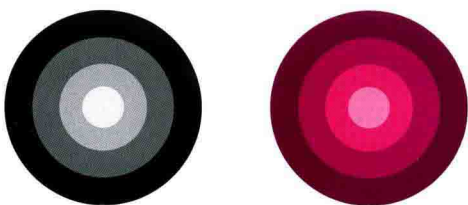
色相对比：因为色相的不同而形成的对比。如果将相同的橙色放在红色上会略显偏黄，放在黄色上会略显偏红。因为橙色是由红色和黄色调成的，当它和红色并列时，相同的成分被调和而相异部分被增强，因此会出现如此情况。

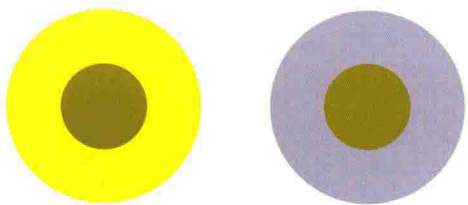
互补色对比：也就是说两个颜色在色环上的分布相差角度越趋近于180°，他们的对比越强。当补色并列时，会引起色觉的强烈对比，会感到蓝的更蓝、红的更红、绿的更绿等。

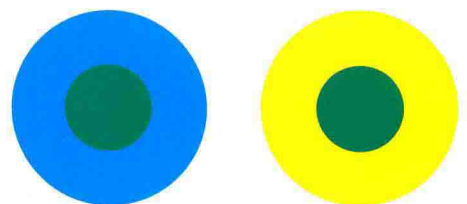
明度对比：如果调入比当前颜色深或浅的其他颜色，就会产生不同色彩的明度差别，不同等级的明度，可以产生不同类别的色调，即亮调、暗调、中间调。在色彩写生中，要正确地掌握不同个性的色彩明度推移、连接与对比关系。

纯度对比：一种颜色与另一种更鲜艳的颜色相比时，会感觉不太鲜明，但与不鲜艳的颜色相比时，则显得鲜明，这种色彩关系的对比称之为纯度对比。

冷暖对比：颜色的冷、暖其实只是人们心理因素对色彩产生的感觉，是一个相对的概念。如黄色系中，柠檬黄偏冷，中黄则偏暖，橘黄最暖。若将相同的绿色分别放在蓝色和黄色上，那么放在蓝色上的绿色给人的感觉偏暖，而黄色上的绿色则偏冷。暖色有前进感，冷色有后退感。冷光下，物体亮部偏冷，暗部偏暖。

★用笔

画水粉画应当随形体结构用笔，用笔要果断、准确、概括简练；用笔要活泼、自然、统一，讲究用笔的动作与速度，要有先后次序，追求变化。怎样用笔反映了画者画技的成熟与否，事关画面的效果。

根据物体形体用笔：用笔的宽窄、大小、轻重、方向通常要结合物体结构的转折关系来表现。大的部位、形状，我们可以用大笔去表现，如背景等。复杂的小结构、小的部位、小的形与细节，要用小笔去表现，如高脚杯、瓷器的口部、碟子的厚度等等。只用大笔触必然显得空、不精致，只用小笔触易琐碎、放不开，两者要互相结合。

例如圆形的物体，如桃、梨、苹果等要用弧形或小块面笔法来塑造；长条状的物体，如青椒、黄瓜、酒瓶等要用较长的横向或竖向笔法来塑造；如静物桌面、背景等需要用大笔来画，且笔触方向要有一定变化，忌讳呆板地平涂。

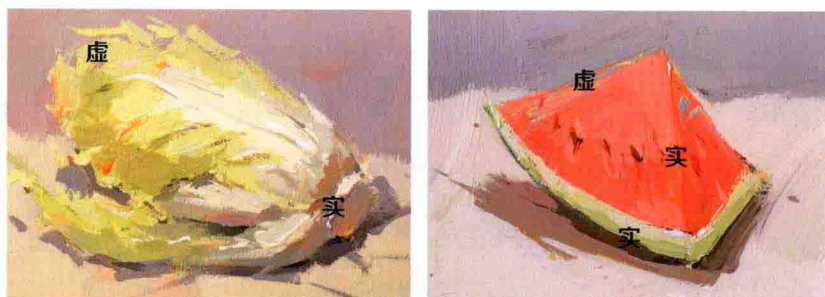
根据物体质感用笔：质感不同的物体，用笔上需要有所变化。颜色较重或颜色较淡的物体，质感粗糙浑厚或光滑坚韧易脆的物体用笔上也有所区别。

例如白瓷盘、浅色衬布等表面光滑的物体，用笔时笔触可适当柔和细腻一些；而颜色较深的陶器、铁等表面粗糙的物体，用笔则应坚挺、浓重而有力，笔触感强些。

根据物体虚实用笔：画水粉画物体实的地方用笔要干脆、果断，达到物体结实有力、丰富生动的色彩效果。虚的地方下笔要轻而快速，不要表现出明确的笔触方向。在表现任何一个物体时，都要注意物体边缘的虚实变化，亮部边缘实，暗部边缘虚，既要实又要使它转得过去。

例如青菜叶、玉米须、花束等松散的茎叶、枝叶等，用笔时轻快、松动一些，而物体对比明确的地方，如物体近处的高光、近处的转折关系，用笔时慢一些、紧实一些。

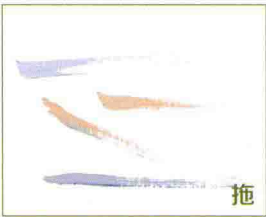

★笔法

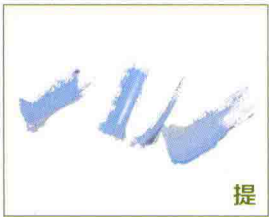
用笔的动作不同，会形成不同的笔法，有摆、拖、叠、点、揉、擦、涂等。用笔的快慢看情况而定，一般情况下要稍快一些，太慢则不爽快、不出效果，尤其是拖。但有些笔法过快也不行，如摆、涂得过快会出现飞白。速度与笔上水分之间的关系要把握好，水分适中可以画得快一些，水分少而画得快易出现飞白，飞白过多会影响画面效果。

用较干的笔快速左右摆动，蹭出较虚的效果，可加强色彩的整体效果。多用于暗部、阴影处，增加层次感或较虚的部分。

带着颜料干刷，用笔的侧锋渐渐画出由实变虚的笔触，来表现色彩的衔接感，一般用于刻画细长的物体或制造粗糙感。

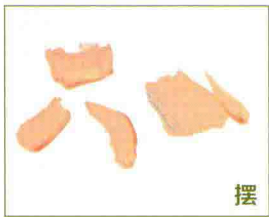
用笔干脆利落地带出飞白，下笔时用力，然后缓慢提笔留尾巴起到衔接补形的作用，多用于静物受光面或反光部分的提亮。

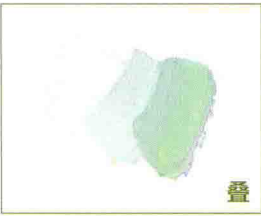
旋用笔的中锋旋转用笔，力道均匀、和缓，一般用于表现曲面，一笔蘸多种颜料，顺势而旋。

用笔接触纸，点出大小不等的小笔触，多用于表现高光、花瓣等微小细节。

用笔的中锋结合物体结构走向用笔，力度要均匀，颜色要饱和，大多用于物体的主体上色。

用于湿度适中的颜料一笔一笔叠加上，色彩差距小的情况下能清晰地表达先后层次关系，常用在色彩纯度高、变化较为微妙的物体上，多用于亮面暗面过渡。

把笔尖压下去，再用笔锋拖笔。“勾”表现力很强，能收、能放。湿勾表达较为流畅的线条，干勾表达较硬、浑厚的物体，铁勾出现在物体的转折处，是一种长而硬直、均匀的线条。

在颜料未完全干透的情况下，以拖的方法先画上去，然后用力压着笔来回擦，使它在不变底色的同时能渗透出其他色彩，表现出细腻、含蓄的色彩变化。

★作画顺序

绘画用笔要讲究一定的先后顺序，主要遵循以下几个原则：①先深后浅：因为水粉颜料深色提亮容易，浅色不易压深的特性，应先从物体和衬布的暗部画起。②先远后近：即可先画背景和桌面，再画物体，这样比较容易画出画面的空间感。③先色后粉：提高色彩的明度时，先与浅色（如柠檬黄、中黄等）调和了画上去，如果效果不明显再用白粉色调和了画上去。④先大后小：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。

如下图中，陶罐先用深色画暗面，铺背景和桌面色，再用颜料调和白色画亮面与灰面，最后用小笔触画罐口、壶把等细节。

★用色

从物体所受光源而产生的色彩变化来讲，我们可以参考运用下面的调色方法，但切不可生搬硬套，只有对调色进行适当的控制，再通过多次调配试验，才能在不断的实践中去逐步掌握其中的诀窍。

高光：用白粉色加少量光源色调配。

亮面：用物体的固有色加光源色调配。

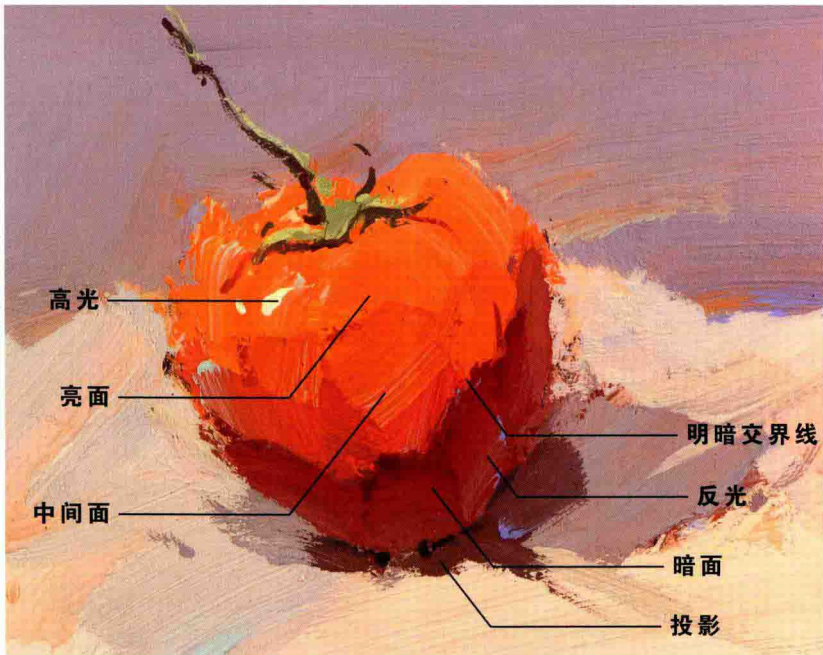
中间面（亮灰面）：可视为物体的固有色。

暗面：用物体的固有色、环境色，再加入适量深色或者固有色的对比色进行调配。

反光：用环境色加暗面颜色调入少量白色。

明暗交界线：用物体固有色、光源色的补色、环境色，还要加入适量的深色进行调配。

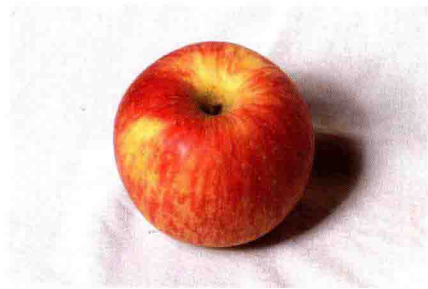
投影：结合衬布的固有色、环境色和少许亮面对比色进行调配。

在色彩写生中，任何时候都不能孤立地判断一个色块，要多比较，即比较色彩与色彩之间色相、明度、冷暖的区别。比如说要看一幅画中的某个物体的色彩，要将其与其他物体联系起来比较着观察，那么其色彩就会显得非常明确，而且很容易就可以画出与其他物体相区别的色块来。写生时有些物体的暗部或物体的底面都比较灰暗，这就需要和整个画面联系起来观察、比较，这样从暗部也可以看出色彩冷暖的各种变化，不至于画成相同的暗色。在画面中若有两个相近的色块时，为了让色块之间有所区别，可以在表现时主观地区别一下。

PART TWO

水果类静物 ➤

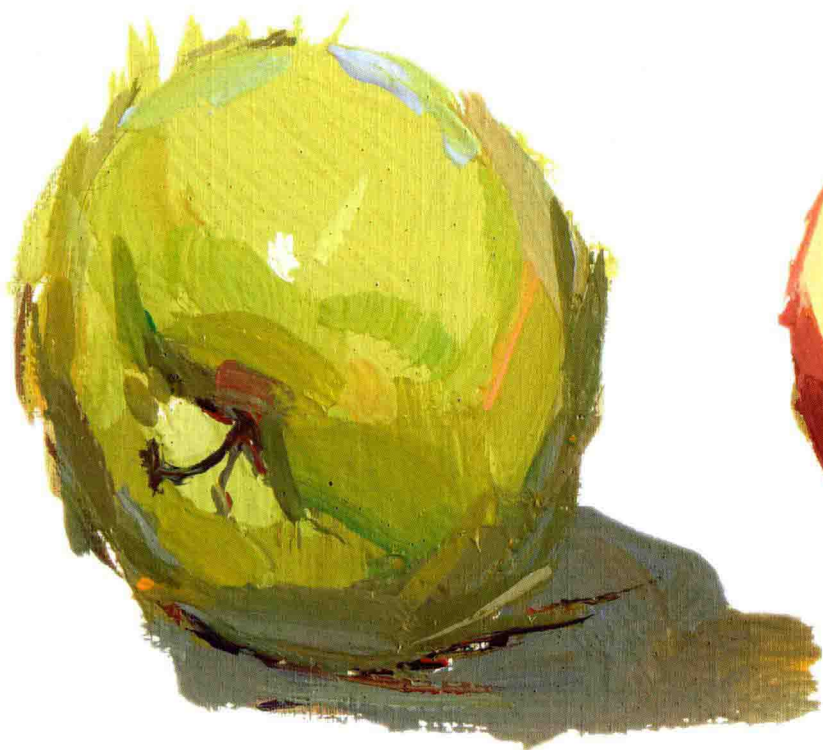

★ 红苹果

苹果颜色丰富多彩,形状呈球体,略方,表面质感光滑,果皮带有亮光,所以受环境色、光源色、空间色影响相对明显。苹果暗面反光较强,亮面高光明显,明暗对比强,很适合用色块来塑造。

调色小技巧:可用柠檬黄、中黄调色画出苹果的固有色;少量赭石加大红色,再加少量群青调出苹果的暗面。

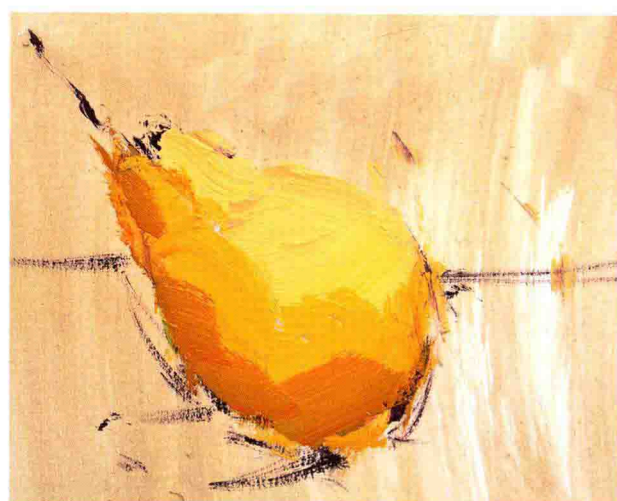

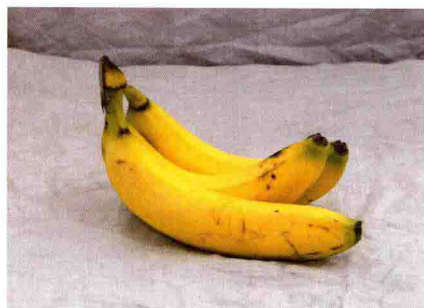
★ 梨

梨外形像椭圆形的球体，也有些像圆锥体，果柄处凸起，果蒂处较圆润。梨的颜色也是根据成熟度来分，表面较为粗糙，对环境色、光源色、空间色影响不大。梨的用色纯度比苹果要低些，黄中略带粉，颜色变化不大。

调色小技巧：梨的阴影部分应用土黄、白色、加适量草绿、赭石细化暗面反光，可用土黄、熟褐、少许白色加重梨蒂部附近的颜色。

★ 香蕉

香蕉表面质感粗糙，表皮没有光亮，受光源色、环境色、空间色影响不大。香蕉的颜色比较纯，上色时不可调色太多，作画要一气呵成，不要反复修改。香蕉明暗对比明显，暗面反光不明显，亮面高光不强。

调色小技巧：用中绿、淡黄、赭石、橘黄调色画出香蕉头、柄的颜色，用土黄、中黄、少许朱红、柠檬黄调出亮面，用草绿、熟褐、土黄、中黄、朱红调出暗部和灰部。

★ 葡萄

葡萄表面光滑，色彩纯度高，反光明显。为了表现葡萄鲜嫩多汁的特点，高光的水分可以多一些，看上去会比较透亮一些。表现整串葡萄需要有整体概念，即把整串葡萄看成是一个整体的色块，把握葡萄大的明暗转折。

调色小技巧：用大红、少量熟褐和普蓝画出葡萄的暗面，固有色则用朱红加少量白色和柠檬黄来画，可显得透亮一些。

