

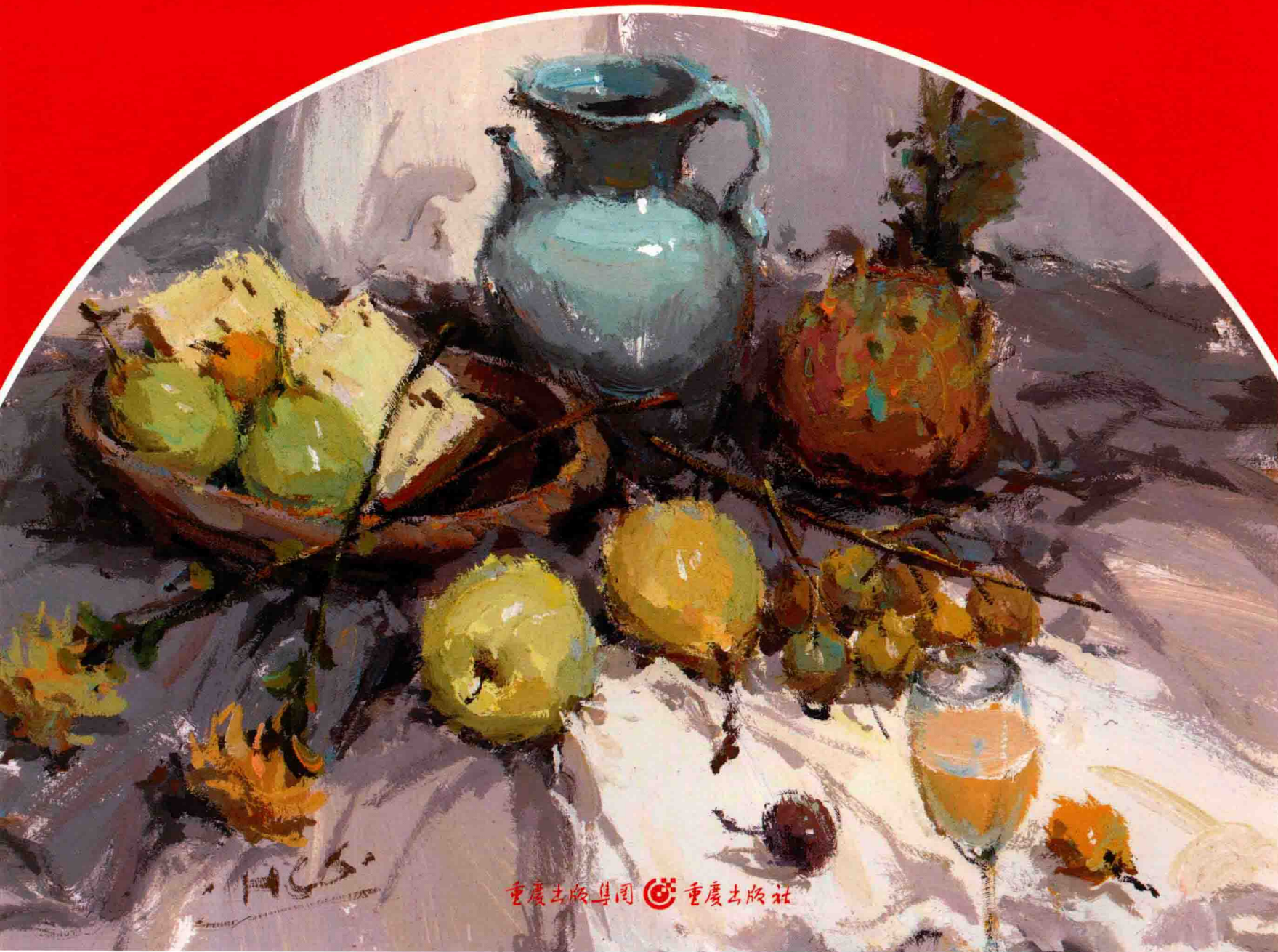
敲门砖

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 色稿与组合 ★★★★★

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·色稿与组合/李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2015.2
(我能上美院)
ISBN 978-7-229-09453-9

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026266号

我能上美院——色彩静物·色稿与组合
WONENG SHANG MEIYUAN——SECAI JINGWU·SEGAO YU ZUHE
李家友 主编

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

 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 978-7-229-09453-9
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

★ 入门阶段

- A. 基础知识 02
- B. 关于构图 03

02 PART ONE

GOUACHE

★ 提高阶段

- A. 黑白稿训练 06
- B. 小色稿训练 10
- C. 影响色调的因素 14
- D. 变调训练 16

06 PART TWO

GOUACHE

★ 塑造阶段

- A. 关于塑造 18
- B. 橙色调组合 20
- C. 黄色调组合 28
- D. 蓝色调组合 36
- E. 绿色调组合 44
- F. 其他色调组合 50

18 PART THREE

GOUACHE

> CONTENTS

★ 入门阶段

- A. 基础知识 02
- B. 关于构图 03

02 PART ONE

GOUACHE

★ 提高阶段

- A. 黑白稿训练 06
- B. 小色稿训练 10
- C. 影响色调的因素 14
- D. 变调训练 16

06 PART TWO

GOUACHE

★ 塑造阶段

- A. 关于塑造 18
- B. 橙色调组合 20
- C. 黄色调组合 28
- D. 蓝色调组合 36
- E. 绿色调组合 44
- F. 其他色调组合 50

18 PART THREE

GOUACHE

A 基础知识

通过这个阶段的练习，我们明白了什么是色彩，什么是构图这些基本的知识，为接下来的学习奠定了基础。

【色彩的概念】

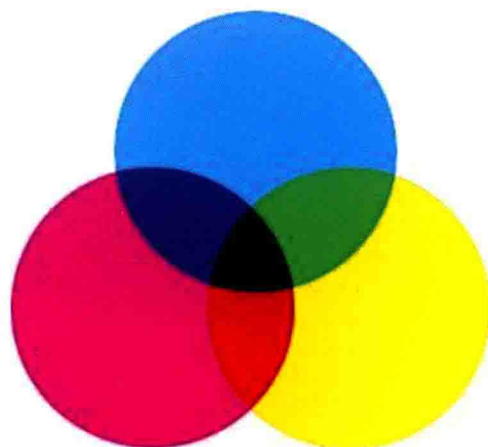
三原色：绘画色彩中最基本的颜色为三种，即红、黄、蓝，称之为原色。三原色的色彩纯正、鲜明、强烈，而且三原色本身无法通过其他色彩调和出来，但是它们可以调配出多种多样的色彩。由三原色等量调配的颜色，我们称之为间色。

光源色：由各种光源发出的光（室内光、室外光、人造光），其光波的长短、强弱、比例性质的不同形成了不同的色光，称之为光源色。

固有色：自然光线下的物体所呈现的本身色彩称之为固有色，但在一定的光照和周围环境的影响下，固有色会发生变化，对初学者来说应特别注意。

环境色：物体周围环境的颜色由于光的反射作用，引起物体色彩的变化称之为环境色。特别是物体暗部的反光部分在环境色的影响下，变化比较明显。

色相：色彩的相貌，是色彩最显著的特征，是不同波长的色彩被人眼感觉到的结果。光谱上的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫就是七种不同的色相。

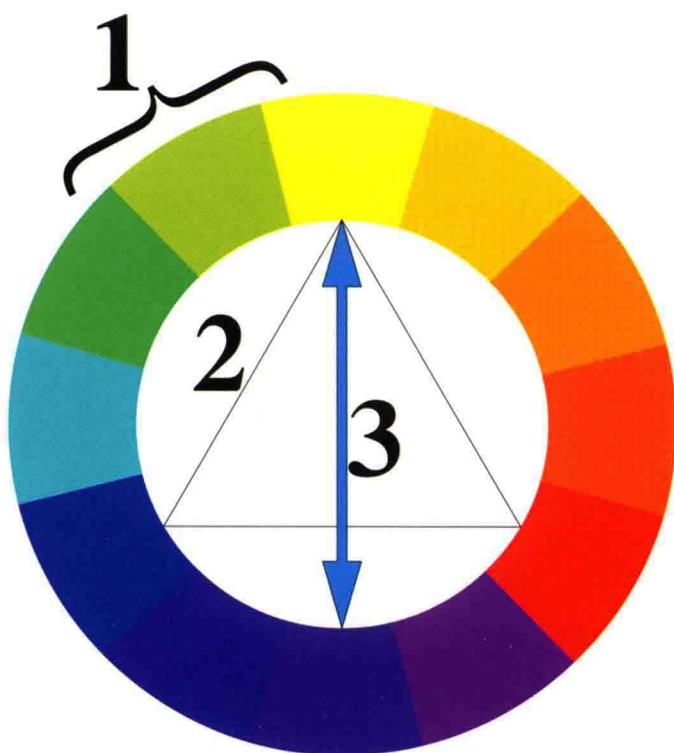
三原色

纯度：指色彩的鲜艳程度，也称为色彩的饱和度。

同类色：同一色相中，不同倾向的系列颜色被称为同类色。如黄色系可分为柠檬黄、中黄、橘黄、土黄等，都属于同类色。

对比色：色环中相隔 120° ~ 150° 的任何三种颜色被称为对比色。

互补色：色环中相隔 180° 的颜色，被称为互补色，如红与绿，蓝与橙，黄与紫互为补色。补色相加（如颜料配色时，将两种补色颜料涂在白纸上的同一点上时）就成为黑色。补色并列时，会在视觉上引起强烈对比，会感到红色更红，绿色更绿。但如果将补色的饱和度减弱，色彩就能趋向调和。

1. 邻近色（色环中两个比较接近的颜色）

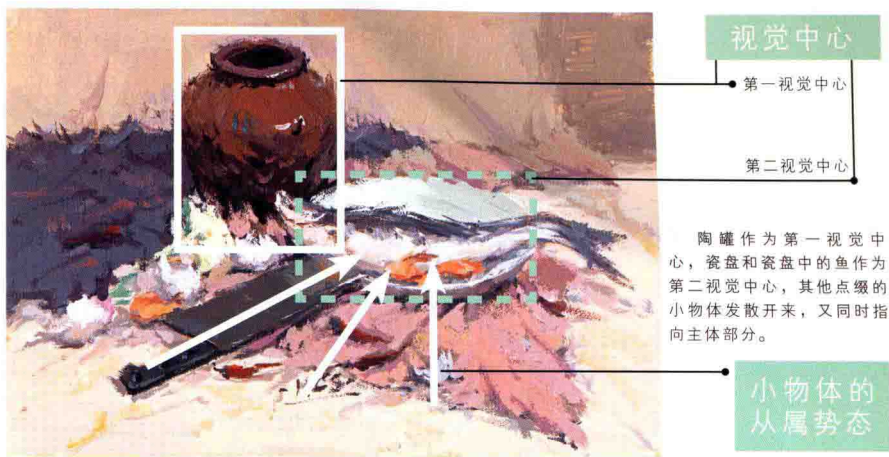
2. 对比色（ 120° ~ 150° ）

3. 互补色（ 180° ）

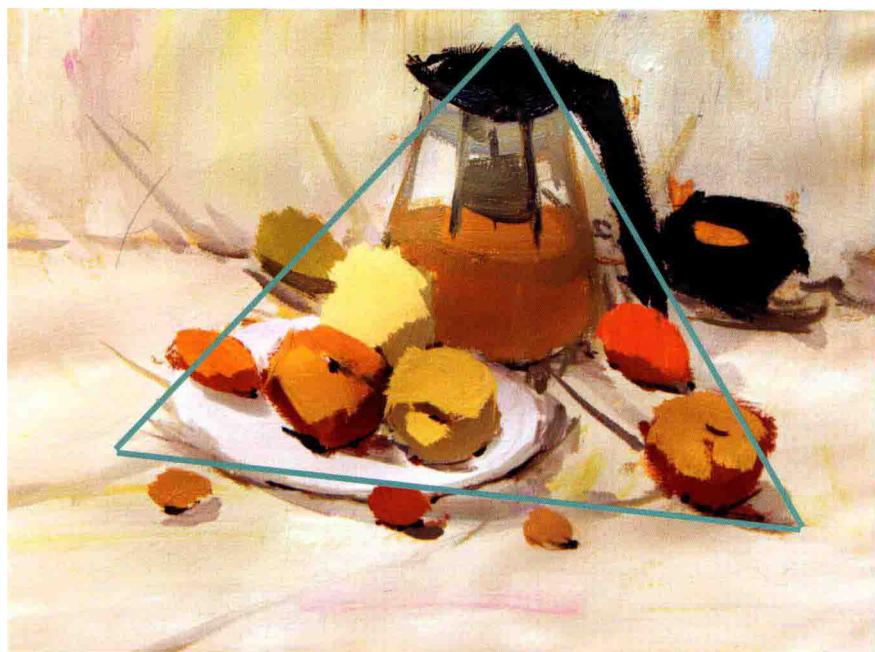
B ● 关于构图

构图是作画者为了表现一定的思想境界和情感，在一定的空间范围内，运用审美的原则安排和处理形象、符号的位置关系，使其成为有说服力的艺术整体。同时，它是一幅画最重要的大形，决定了画面的结构、色彩分布的构成，是画面空间、形体安排、重心均衡、虚实主次等因素在画面上的综合体现。

构图的好坏，直接影响到画面的效果。因此在构图时力求完整，利用光源、对角线、衬布、物体等势态的表现来突出主体，展示空间。构图不宜过大，过大会缺乏空间感；也不宜太小，太小则显得太空及主次不分明。应注意画面的形式感、节奏感，充分发挥自己内心的情感色彩，做到情景交融。其次要准确画出物体的透视关系，利用透视来增强主体，使画面主次分明，虚实拉开，加强空间深度。

物体的势态走向主要表现在物体的面积大小、在画面中的位置、物体局部的聚散等几个方面。在构图前，需要考虑画面的构成效果，如：是大环境、大空间，还是集中于物体的表达；视角是俯视、仰视还是平视等等。

三角形构图 常用的构图形式之一，画面具有安全感与崇高的气氛。

多边形构图 特点是平稳、沉着，切忌零散。

S形构图 具有一定的流动性，使得画面极具动感，画面流畅，富有一定弹性。

十字形构图 画面具有庄重感。

椭圆形构图 使画面有饱满、完整的感觉。

【色调的概念】

色调是一幅画面中色彩的总体倾向和效果，是多样色彩配置取得和谐的重要因素，也是画面给人一种总的感觉和印象。在一幅作品中，色彩之间的明度、纯度等各种对比往往是交错布局的，色彩的轻重、刺激强度所形成的重量感影响着画面的协调，因此，我们必须要注意其互

相的平衡和呼应关系。同时，我们还要注意色彩的节奏关系，色彩渐变所形成的升调和降调，色相、明暗、强弱的变化重复出现形成反复的一种节奏感，在色彩的画面布置中应有化繁为简的意识，这也是现代绘画追求的一个方向。

【色调练习】

训练特点：以大的色块搭配为主，做不同变调的训练不需要深入刻画。

组织色调要遵循主次原则。在画面中色调是由最大面积的色块的色彩倾向决定的，那么在调色和组织色调时，就有主色块和次色块之分。记住色块不一定是一块，也有可能是两块甚至多块，而次色块往往由多块组成。要营造一个统一的画面，色调还要遵循和谐原则，首先要考虑色彩之间的协调关系。协调就是指共性，好比一个家庭，各个家庭成员之间的关系都是相互联系又和谐的，这样才有一个好的家庭氛围，而这个和谐家庭氛围就如一个统一的画面色调。要让色调和谐，需要我们主动去处理色彩的各种关系，或强化，或弱化，或丰富，或概括。

A • 黑白稿训练

色彩写生中，不仅仅需要色彩关系，还需要素描关系，通过黑白稿子的训练，提高和理解色彩中的素描关系。

【黑白训练的基本方法】

在黑白稿的写生练习中，了解观察静物时需要考虑到一个很重要的素描因素——黑白灰关系，其中包括物体本身固有色上的黑白灰关系，以及在光源照射下，物体本身所产生的黑白灰关系。

黑白稿写生需要将所画对象的色彩抛开，只观察画面的黑白灰。所以，在画之前要先在头脑中把大的黑白灰梳理清楚，然后再各自分出小的黑白灰层次，此外，还可以再适当深入，将体积和空间因素融进来，使画面更加完整，有利于对画面的节奏和层次感的把握。

【常见静物的黑白灰分类】

	蔬菜水果类	花卉类	物品类
亮色物体	大白菜、小白菜、花菜、卷心菜、白萝卜、竹笋、大蒜、青苹果、黄苹果、雪梨、橘子、哈密瓜、枇杷、柠檬、柚子、青葡萄。	百合花、黄（白）康乃馨、菊花、荷花。	瓷盘、玻璃杯、浅色标签贴纸、白色毛绒玩具。
灰色物体	番茄、胡萝卜、马铃薯、莲藕、土豆、黄桃、菠萝、柿子、西瓜、水蜜桃。	郁金香、樱花。	衬布、釉色花瓶。
重色物体	芋头、洋葱、辣椒、茄子、青椒、黄瓜、山竹、石榴、猕猴桃、甘蔗、红葡萄。	红玫瑰、向日葵、梅花、干花。	陶土罐子、可乐、葡萄酒、筷子。
亮点点缀物	小绿辣椒、蒜瓣、毛豆、小葱、花生米、草莓、金橘、葡萄粒、桂圆、荔枝。	桂花、黄菊花瓣、白菊花瓣、小雏菊。	小刀、勺子、叉子、小酒杯。
深点点缀物	小红辣椒、香菇、红葡萄粒、红枣、樱桃、圣女果、山楂。	小叶子、枝条。	梳子。

如上图中，在照片和黑白稿对比中，我们会发现，将表达的物象在明度上都可以概括归纳为画面黑白灰三大块，这是一种对宏观整体的主观把握和有序组织，而任何一块又包含许多层次，只是它们必须在“黑”、“白”、“灰”的绝对统治之下。

一般“灰色块”的层面较为丰富，“白色块”和“黑色块”层面较为简单。三大色块各自面积具体而定，但每个层面必须得有。这样就可以很容易地克服画面的“脏”、“乱”、“灰”等初学者常见的毛病，从而使作品的画面结构更加有力、层次更加分明、组织更加有序。

高明度调

高调子以白色调为主，白色有空灵、轻柔和透明的感觉，以白色为主的高调给人以高雅、明快、柔弱、赏心悦目的感觉。

中明度调

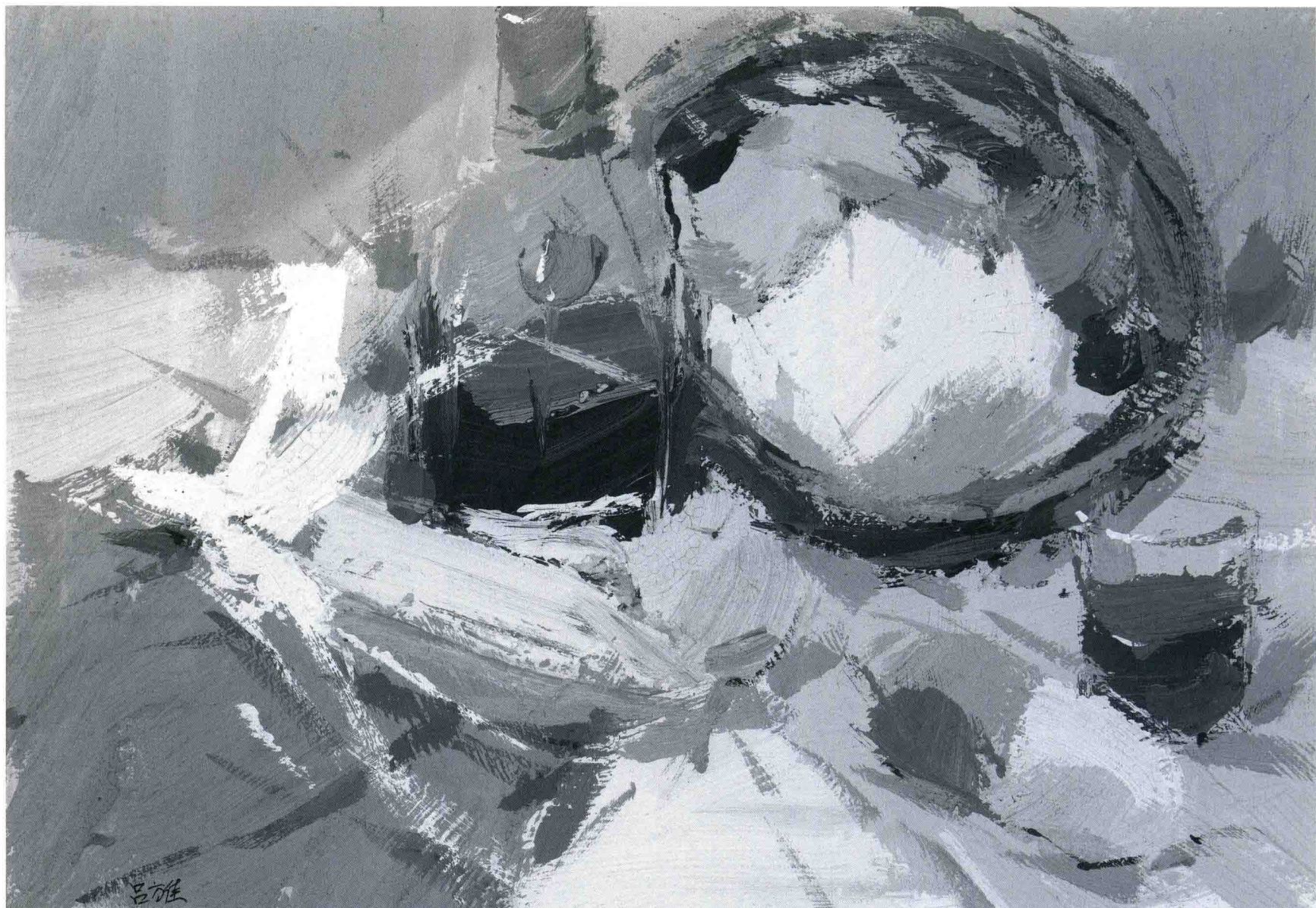

中调子以灰色调为主，灰色调介于黑白色调之间，轻重适中，既不张扬又不低调，显得平静、温柔、柔和、含蓄。

低明度调

低调子以黑色调为主，黑色给人充实厚重和不透明的感觉，同时具有低调、沉着、强硬、神秘和忧郁的特征。

B ● 小色稿训练

【小色稿写生训练】

训练目的：培养学生的色感和对形体的概括能力，解决大的色彩构成关系，并锻炼对物体色彩观察，比较和区分的能力。

训练意义：有助于学生强化色调意识，提高色彩静物的写生能力。有助于学生敏锐地识别同类色之间的明度、冷暖、纯灰的微妙差别。

训练方式：由老师摆出构图恰当、色调和谐的静物组合，组织学生进行小色稿训练。规定学生在二十分钟内完成一组小色稿写生训练。

【色稿写生训练步骤】

1. 在确定画面的构图形式之后的第一时间定出画面的色彩基调，在脑海里抓准画面的色彩倾向，形成画面第一印象。

2. 快速准确地调出所需要的颜色，为了避免参与调和的颜色种类越多越容易调灰的弊病出现，在基础训练阶段，争取以三到四种颜色调准一个色彩倾向变化，保证调和后的颜色依然具有必要的纯度和灰度，原则上是重色物体选择与其色相最接近的重色调和，相应的亮色物体选择色相上最接近的亮色进行调和。

3. 在拉开物体明暗层次、抓准画面冷暖色彩倾向和固有色的情况下，反复尝试并总结不同色调的静物组合，抓准不同色相变化中的色彩调和关系，学会把控画面的色调倾向。

【小色稿的意义】

画一幅色彩关系准确的小色稿，等于把你最初敏锐、整体的新鲜感觉物化为可视的、静止的画面。它会时时提醒你注意正确的色彩关系，也使你在处理构图与色彩关系上有了一次探索和尝试，给正式的作业绘制作了预习且积累了经验。小色稿训练是学习画色彩静物的好方法。

小色稿时间短、画得快、便于把握最新的感受，能更好地表达出作者对色彩产生的第一印象。小色稿画面的面积不大，便于推敲色彩关系的构成、冷暖变化及画面布局关系，并且更好地把握色彩的总体效果，同时完成了素材收集工作，为以后的色彩静物创作打下了坚实的基础。

【常见问题】

在绘制小色稿中最常见的问题就是草草几笔画完，大的色彩关系未体现也不修改，这是对小色稿不重视或误以为小色稿就是寥寥几笔，不需要修改所致。另一种问题恰恰相反，把小色稿画得十分详细，变成了正稿的缩影，这是不理解小色稿的目的和意义，混淆了小色稿同小样稿的区别所造成的。

绘制小色稿，是在初接触对象的新鲜色彩印象下，在小面积画纸上把对象大的色彩关系记录下来，准确而概括地体现对象的色彩关系。画小色稿的纸张不宜过大，时间要控制在半个小时以内。

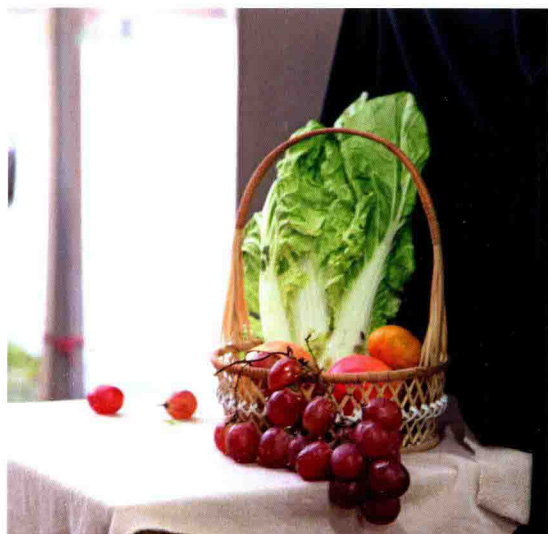

C ● 影响色调的因素

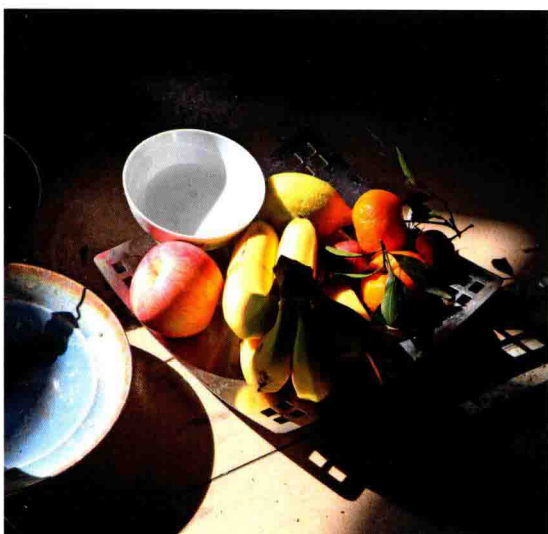
【光源对色调的影响】

我们能够看清物体色彩的媒介是光线。物体在不同的光源照射下，会笼罩在明暗、深浅、冷暖等不同的色彩氛围下。因为光的作用，物体受到环境色的相互散射的影响，不同物体的固有色相互影响产生出五彩缤纷的丰富色彩，同时也会主导整个画面的色彩基调。

【自然光线】

【点性光线】

【室内暖光】

【固有色对色调的影响】

图中基本色调体现在画面的主体物而不是次要物体和一些不相干的物体上，这是由于主体物占据画面较大的比例，对画面中色调的形成发挥了主导作用，反之，次要物体则是从属地位，它们中任何一块色彩都要从属画面色调，不能偏离这种整体的色彩倾向。

所以物体固有色对色调起着重要作用。当画面中同一色系的物体较多时，物体颜色就会对画面色调有很大的影响，特别是在光源和环境影响不强的情况下，画面的色调就由多数物体的颜色决定。我们在观察画面色调的时候就要注意主体物的颜色对整个画面的影响。

