

主旋律

美术联考丛书

起步教程

色彩静物

张勇·主编

QIBU JIAOCHENG
SECAI JINGWU
TIGAOPIAN

【提高篇】

中国纺织出版社

色彩静物

SECAI JINGWU

张勇 主编

策划编辑：胡姣 责任校对：楼旭红

责任设计：胡姣 责任印制：刘强

本书策划：张勇 刘柳 严玲

名誉编委：贾孚冈 刘仁文 郭艳丽 贾蕾

赵虎 何高

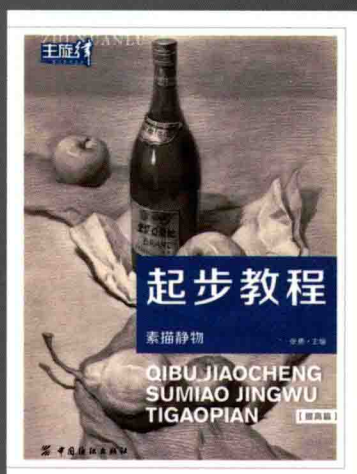
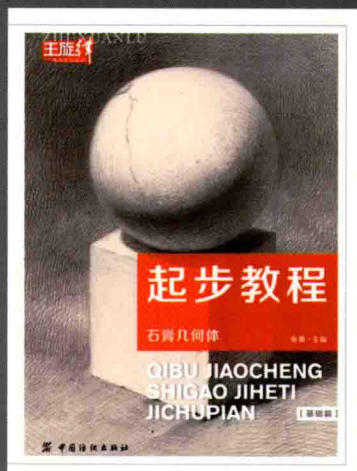
装帧设计：景创文化
JINGCHUANG WENHUA

征稿启事：征集优秀的美术高考作品（素描头像、素描静物、素描石膏像、石膏几何体、人物速写、色彩静物），以专集或合集形式出版，如有意者请将稿件样图和联系方式发送至 602618353@qq.com 或 zy.0809@163.com，我们将及时与您取得联系。

新浪微博
weibo.com

更多图书推荐敬请关注……

图书在版编目 (CIP) 数据

起步教程：色彩静物·提高篇 / 张勇主编. — 北京：中国纺织出版社，2014.6
(主旋律美术系列丛书)
ISBN 978-7-5180-0678-6

I. ①起… II. ①张… 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. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第101037号

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124

销售电话：010-87155894 传真：010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2014年6月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：3

字数：46千字 定价：19.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

版权所有 侵权必究

上架建议：美术学习辅导资料

ISBN 978-7-5180-0678-6

9 787518 006786 >

定价：19.00元

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敲开成功的大门。

色彩 静物

CONTENTS 目录

理论知识 02

色彩属性 /02

色调基础 /02

色彩关系 /03

色彩对比 /04

构图常识 /06

小色稿 /07

变调 /07

专业分析 08

色调的构建 /08

画面色调分析 /08

局部物体分析 /08

台面的黑、白、灰空间 /09

黑、白、灰的构建 /09

画面中的黑、白、灰 /09

明度分析 /09

开始作画 12

剖析画面 24

临摹与欣赏 28

色彩 静物

CONTENTS 目录

理论知识 02

- 色彩属性 /02
- 色调基础 /02
- 色彩关系 /03
- 色彩对比 /04
- 构图常识 /06
- 小色稿 /07
- 变调 /07

专业分析 08

- 色调的构建 /08
- 画面色调分析 /08
- 局部物体分析 /08
- 台面的黑、白、灰空间 /09
- 黑、白、灰的构建 /09
- 画面中的黑、白、灰 /09
- 明度分析 /09

开始作画 12

剖析画面 24

临摹与欣赏 28

理论知识

LILUN ZHISHI

色彩属性

在千变万化的色彩世界中，人们视觉感受到的色彩非常丰富，按种类分为原色、间色和复色，但就色彩的系别而言，则可分为无彩色系和有彩色系两大类。

原色：也叫“三原色”，即红、黄、蓝三种基本颜色。自然界中的色彩种类繁多，变化丰富，但这三种颜色却是最基本的原色，原色是其他颜色调配不出来的。把原色相互混合，可以调出其他种颜色。

三原色

红、黄、蓝

间色：又叫“二次色”，是由三原色调配出来的颜色。红与黄调配出橙色，黄与蓝调配出绿色，红与蓝调配出紫色，橙、绿、紫三种颜色又叫“三间色”。在调配时，由于原色在分量多少上有所不同，所以能产生丰富的间色变化。

三间色

橙、绿、紫

复色：也叫“复合色”，是用原色与间色相调或用间色与间色相调而成的“三次色”。复色是最丰富的色彩家族，千变万化，丰富异常，复色包括了除原色和间色以外的所有颜色。

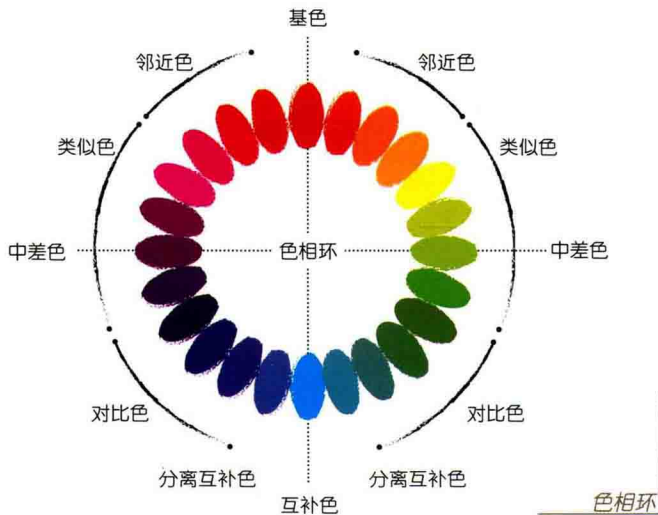

复色

纯度降低

色调基础

色调是一幅画面中总的色彩倾向，它使不同颜色的静物在色彩上产生联系，使其成为和谐的整体。例如晴天阳光灿烂的金色调、阴天沉暗的灰色调、烟雨朦胧的蓝灰调、雪山中肃穆的银色调；又如春季万物复苏的暖绿调、夏季热情如火的暖红调、秋季金灿灿的暖黄调、冬季清冷落寞的冷灰调。

纯度：即各色彩中包含的单体标准色成分的多少。纯的色感强，即色度强，所以纯度亦是色彩感觉强弱的标志。物体表层结构的细密与平滑有助于提高物体色的纯度，同样纯度油墨印在不同的白纸上，光洁的纸印出的纯度高些，粗糙的纸印出的纯度低些，物体色纯度达到最高的包括丝绸、羊毛、尼龙塑料等。不同色相所能达到的纯度是不同的，其中红色纯度最高，绿色纯度相对低些，其余色相居中，同时明度也不相同。

明度：即色彩的明暗差别，也即深浅差别。色彩的明度差别包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红，都是红，但一种比一种深。二是指不同色相间存在的明度差别，如六标准色中黄最浅，紫最深，橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

色相：即每种色彩的相貌、名称，如红、橘红、翠绿、湖蓝、群青等。色相是区分色彩的主要依据，是色彩的最大特征。色相的称谓，即色彩与颜料的命名有多种类型与方法。

冷暖：让人会联想到阳光、火光、鲜血等景物，冷暖即色性。这是心理因素对色彩产生的感觉。人们见到暖色（如红、橙、黄等）类的色彩，会产生热烈、欢乐、温暖、开朗、活跃、恐怖等情感反应。见到冷色（如蓝、青等）类的色彩，会使人联想到海洋、月亮、冰雪、青山、绿水、蓝天等景物，产生宁静、清凉、深远、悲痛等情感反应。

暖色调

冷色调

饱和度：即色彩的纯度强弱，是指色相感觉明确或含糊、鲜艳或浑浊的程度。

质感：在造型艺术中把对不同物象用不同技巧所表现把握的真实感称为质感。不同的物质表面的自然特质称天然质感，如空气、水、岩石、竹木等；而经过人工处理的表现感觉则称人工质感，如陶瓷、玻璃、布匹、塑胶等。不同的质感给人以软硬、虚实、滑涩、透明与浑浊等多种感觉。在色彩中运用各种手法（湿接、干擦、堆积等）表现出在画面不同物质的质感，使画面更加真实。~~~~~>

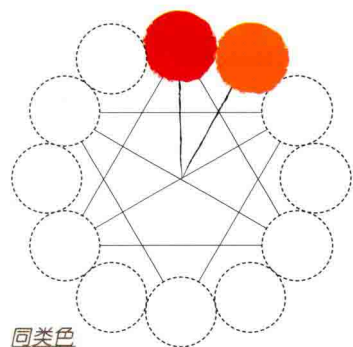
色彩关系

同类色：同类色比邻近色更接近，它主要指在同一色相中的不同颜色。例如，红色中有紫红、深红、玫瑰红、大红、朱红、橘红等种类，黄色中有深黄、土黄、中黄、橘黄、淡黄、柠檬黄等区别。在色环中，相距 45° 左右，或者彼此相隔一两个数位的两色，为同类色关系，属弱对比效果的色组。

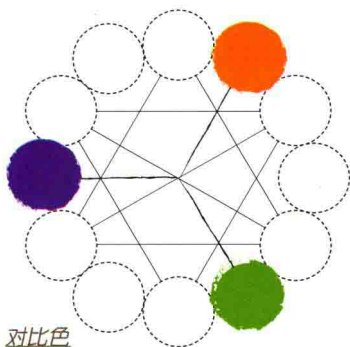
对比色：在色彩对比的强度上，对比色是次于补色和分离互补色的颜色。在色相环中相距 120° 左右的两种颜色互为对比色，具有较为强烈的单纯对立效果。

邻近色：邻近色与互补色正好相反，邻近色之间往往是你中有我，我中有你。比如朱红与橘黄，朱红以红为主，里面略有少量的黄色；橘黄以黄为主，里面有少许的红色。在 12 色色相环中，凡夹角在 60° 范围之内的颜色，或者相隔三四个数位的两色，为邻近色关系，属于中对比效果的色组。邻近色的色彩倾向近似，色调统一、和谐、感情特性一致。

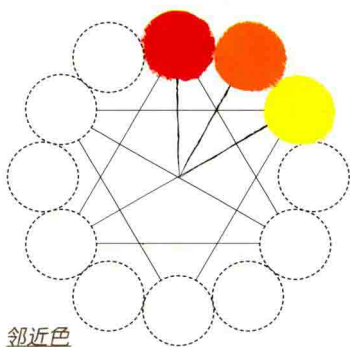
互补色：色彩学上称间色与三原色之间关系为互补关系，意思是指某一间色与某一原色之间互相补足三原色成分。例如，橙色是由红和黄混合而成，蓝色则补足了三原色。如果将互补色并列在一起，则互补的两种颜色对比最强烈、最醒目、最鲜明，其中红与绿、橙与蓝、黄与紫是三对最基本的互补色。

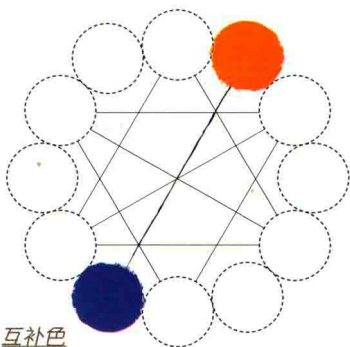
同类色

对比色

邻近色

互补色

冷暖变化的规律

- * 近处物体冷暖对比强，远处物体冷暖对比弱。
- * 光源暖则亮部暖，光源冷则亮部冷。
- * 高光的色彩冷暖，主要是根据光源变化而变化，如果物体反光不强烈，高光较弱时要受到固有色的影响。
- * 暖色环境中的灰性色有冷的倾向，冷色环境中的灰性色有暖的倾向。
- * 投影色彩的冷暖和暗部色彩的冷暖有统一性。

有的画面中出现了大面积的灰色倾向，冷暖色调并不明显，但是看上去依然和谐统一，这种色调即是灰色调。灰色调的画面一定拥有相当良好的素描关系，其中也不难找到微妙的冷暖变化。

色彩对比

色相对比：即两种纯色或未经混合的颜色对比。两种纯色等量并列，色彩相对显得更为强烈。

当两种不同的色相并列在一起时，给人的色彩感觉和两色分开放置时不一样。两色并列时，双方各增加对方色彩的补色成分。

纯度对比：即灰与鲜艳的对比。用纯度较低的颜色与纯度较高的颜色配置在一起，则灰的更灰，鲜艳的更鲜艳。在以灰色调为主的画面中，局部运用鲜明色，鲜明色就很醒目，灰色调更显得明确。在以鲜艳色为主的画面中，兼用少量的灰性色，鲜艳色会更鲜艳，效果更明亮。

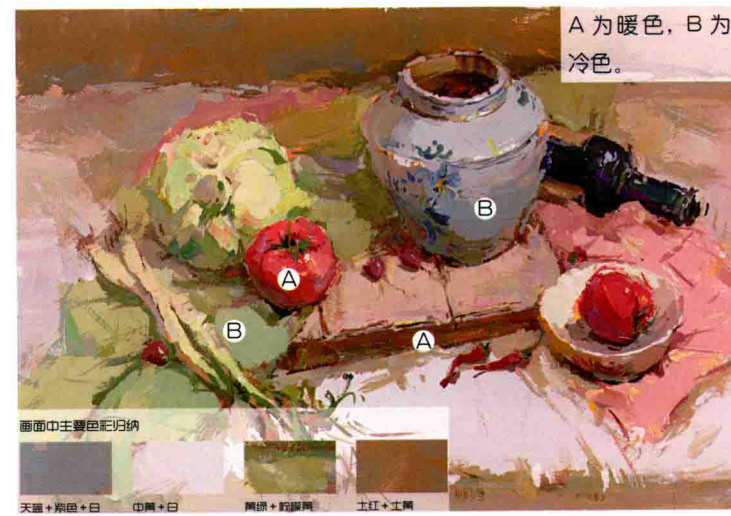

明度对比：指的是黑、白、灰的层次，即素描关系上明暗度的对比。

包括同一种色彩不同明度的对比和各种不同色彩的不同明度对比。如明色与暗色，深色与浅色并置，明的更明，暗的更暗，深的更深，浅的更浅，即明度对比的作用（柠檬黄明度高，蓝紫色的明度低，橙色和绿色属中明度，红色和蓝色属中低明度）

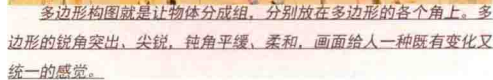
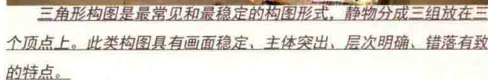
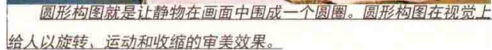

冷暖对比：由于色彩感觉的冷暖差别而形成的对比，称为冷暖对比。通过对比，冷的更显冷，暖的更显暖（红、橙、黄使人感觉温暖，蓝、蓝绿、蓝紫使人感觉寒冷，绿与紫介于其间）。另外色彩的冷暖还受明度与纯度的影响，白光反射率高而感觉偏冷，黑色吸收率高而感觉偏暖。

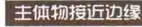
静物写生是针对已经组合好了的各种物体及衬布进行写生。在摆放这些物体时，已经考虑了许多画面构图的因素，如物体大小、主次位置的安排、物体前后、左右的疏密关系以及色彩的轻重、对比关系等。构图是构成画面的基础，也是以表现为内容、为目的。每幅画的构图都应有一个中心，以体现主题的内容。这个中心不一定处在画面的正中心，一般是根据需要安排在画面比较明显的位置上，目的是为了突出主体。强化画面主次、前后及疏密关系布局的稳定，以求画面的平衡。物体在画面中不宜过大或过小、偏上或偏下、偏左或偏右，上下、左右的安排要适中，看上去有一种平衡、自然、舒适、饱满的感觉，这样才能使物体在形象关系上和色调关系上得到充分的体现。总的说来，可以概括出如下几点：

物体的位置已确定,但适当地调整个别位置不理想的物体的位置会使画面更具有感染力。色彩静物常见的构图形式有三角形构图、四边

形构图、“C”形构图、“S”形构图、复合型构图、圆形构图等。

1. 物体过大，画面太满，感觉堵塞、沉闷。
2. 物体过小，画面空洞，感觉小气、不充实。
3. 物体布局太偏左或者太偏右，会导致画面重心不稳。
4. 主体物不宜放在画面的正中心。
5. 主体物位置太接近边缘，画面不平衡。
6. 物体之间的距离太大，相互之间没有联系，使画面缺乏疏密变化和节奏感。

小色稿

色稿训练能够快速、有效地体现出作者对色彩的理解和感受的基本能力,大量而系统的色调训练可以提高对色彩的敏锐感受、把握色彩的对比、控制画面色调及气氛等能力,提高画面的协调性和统一性。在色稿训练时,一定要把握大面积区域的颜色,加强对整体关系的控制,不必作细节上的刻画。色块的大小、形状也应作为重点表现出来。局部的颜色要学会归纳到整体颜色之中。对于色稿的训练,往往可达到事半功倍的效果,经过长期反复的色稿练习,再画起课堂作业或者长期作业就从容得多了。

色稿训练包括两种情况:一是在进行大幅作业前,对画面大的色彩关系熟悉和把握;二是为了一定的命题进行色调的构思和组织。这一训练必须注意几个要点:

色稿练习应该注意时间长度的把握,小幅写生能够在几分钟、十几分钟或几十分钟内完成,需要快捷地捕捉所描绘对象的色彩关系,要注重调整大的色彩关系。色彩静物训练中的时间长度要把握到位。时间太长会陷于琐碎的细节,时间太短则不利于思考分析。

因为色稿画幅小、完成时间短,有些同学一个月就能画上百张。这样一来,学生的色调意识和把握色调的能力就能在短时间内得到很大提高。

画小色稿时要有舍弃那些不必要的细节和完整的明暗层次,以概括、简练的形式体现色彩基本特征,否则就达不到绘制小色稿的要求。总的来说就一句话,把有限的精力放在色调统一的处理上。

变调

正常的色彩写生,一般是描绘对象客观的光色关系。而变调训练是以改变所描绘对象的光色关系为前提的,即根据作者的意图去组织一个与对象实际色彩完全不同的色调,如冷色调可以变成暖色调,亮色调可以变成暗色调等。这种训练方法可以改变因单一训练造成的对对象的依赖,而将注意力集中放在对色彩规律的把握上。

小色稿中的衬布只要概括地涂出大块色,细小的褶皱可以忽略。主体物可以刻画得稍微细致一些。水果直接画出明暗关系及投影即可。

小色稿需要从整体出发,准确地抓住色彩大关系,并且按各自物体的主次进行不同程度的塑造,为后面正稿的绘制提供有利条件。

变调训练要注意色彩的色相对比、冷暖对比、纯度对比以及面积对比等各种对比,并根据画面主色调合理地组织好画面当中的各块颜色之间的关系。尤其是色相对比、色块面积对比等,比如说同一色相的颜色在画面当中不同的位置上的各种变化和它们在画面中所占的面积大小等。从面积和色彩间的关系来说,在画面中某种色彩所占的面积大,成分多,往往决定画面的主要色调。

色性指色彩的冷暖倾向,色性变调其实就是改变画面的冷暖色调。一般来说,黄、橙、红等颜色为暖色,蓝、绿、紫等颜色为冷色。色彩之间只有经过相互比较才能有冷色、暖色的区别,如位于不同背景上的同一颜色,在冷色区的部分偏暖,在暖色区的部分偏冷;紫、绿和黄、红并置时,紫和绿为冷色,但与蓝并置时,紫和绿则变成为暖色。由此可见,色彩的冷暖不是绝对的,而是相对比较而言的。

变调方法:冷暖、色相变调——黄色变暖加入红色向橙色方向走,绿色变暖向黄绿方向走,蓝色变暖加入红色向紫色方向走,红色变冷加入蓝色向红紫方向走,黄色变冷加入蓝色向黄绿方向走,绿色变冷向蓝绿方向走。

明暗变调:要想画面色调变亮可加入不同量的白色,想要色调变暗则加入不同量的补色。

纯灰变调:画面太灰就要提高色彩的纯度,要变灰只要加入补色或者加入白就可以使画面变灰。

专业分析

ZHUANYE FENXI

色调的构建

色调是相对于画面效果而言的一个概念，掌握了色彩的作画规律及技巧也就相当于掌握了驾驭色彩的有效手段，若想组织一个色调，构成一个画面，必须熟知作画的规律及技巧。

一般情况下，依据色彩倾向色调可分为冷色调和暖色调，若是依据不同，可进行不同层面的细致划分，如依据色相可分为红色调、

黄色调、绿色调等，以纯度划分可分为亮色调、中色调、暗色调等，以对比划分可分为强对比、中对比、弱对比色调等。

综上所述，我们可将右边这幅作品归类为暖色调。画面总体呈现红灰色，每块颜色都具有自身的个性，如暖咖啡色衬布、米黄色台面、蓝灰色背景，但它们之间相互依托，所以组建了一幅和谐、统一的画面。

颜色的纯灰可以体现空间的延伸。从第10页中的作品我们可以看出，画面空间很深，前面比较纯，后面比较灰。

局部物体分析

在色彩静物中，我们常遇到的物体就是水果，而水果中以苹果最为常见，因此苹果画得好坏就显得尤为重要。苹果形体简单，却并不容易画好；颜色非常丰富，更不容易表现。这里我们从苹果的形、体、色进行分析。

当两个或两个以上的苹果摆放到一起时，我们决不能将它们以同样的“姿态”放置。对于形必须是各式各样、千姿百态，拒绝雷同。边缘线的处理要松动，有的同学喜欢把边缘线画得很流畅，这样处理反而会造成死板，容易脱离整个画面。对于体，我们可以将其简单地理解为圆柱体，不同的是在圆柱体的截面上挖了一个锥形的窝而已。这样它便具备了明暗交界线、暗部、亮部、灰面、高光、反光等素描关系。对于色，苹果的颜色看上去似乎单一，实际却有

画面色调分析

第10页中的作品画面色调和谐、统一，色彩倾向明确。作者将暖色调控制得非常好。各种深浅不一的暖色起到了协调画面、增强色调节奏的作用，同时呈现了整个画面的色彩格局。暖色调的层次较难表现，但画面中的暖色调表现得较丰富，可以轻松地分辨出亮暖、灰暖、重暖等并不太宽的色域里的丰富微妙的色阶层次。

人们经常把绘画中的色彩调子看得很神秘，尤其是把灰调子当成老大难，其实这是完全没有必要的。灰色调并非真正的“灰”。客观世界中的任何色彩都不可能是绝对“纯”的，都会因为环境和自身的状况而变化着。灰色并不是脏色，而是有各种色彩倾向的、微妙的中间色。色光的混合次数越多，越接近白色。而颜料的混合却是越混合越脏。所以，有经验的画家总是用尽可能少的混合次数去达到调准色彩的目的。

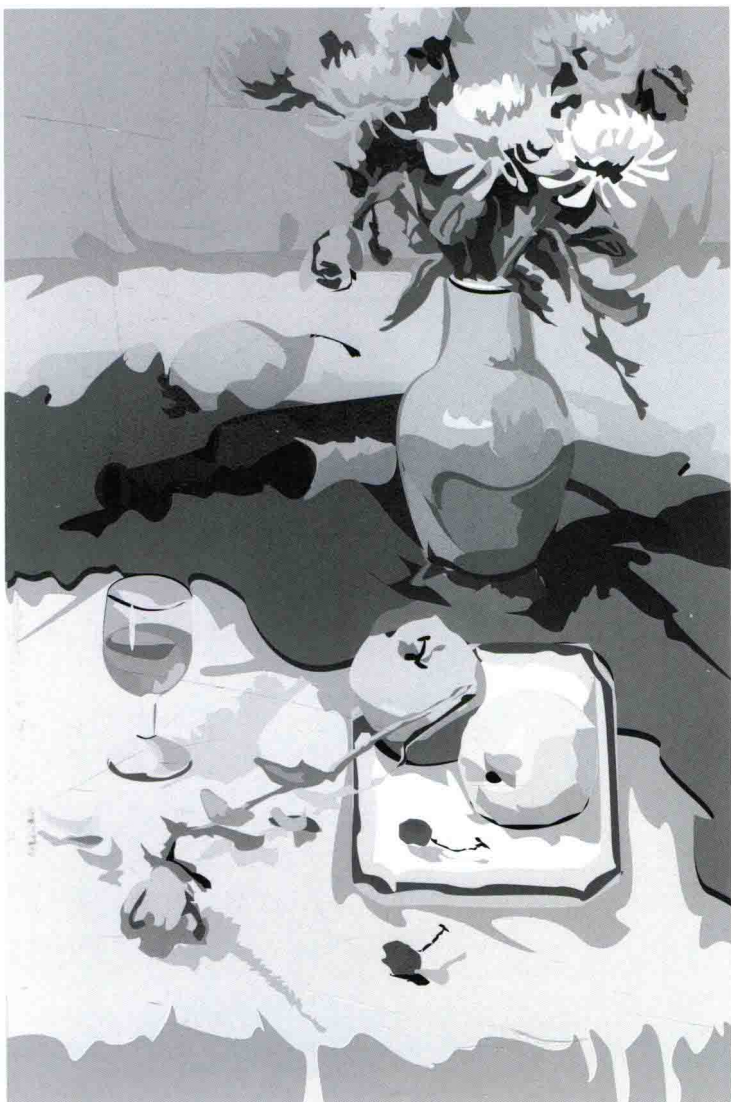

着无穷的变化，而且苹果的颜色鲜艳，不宜画灰、画脏。

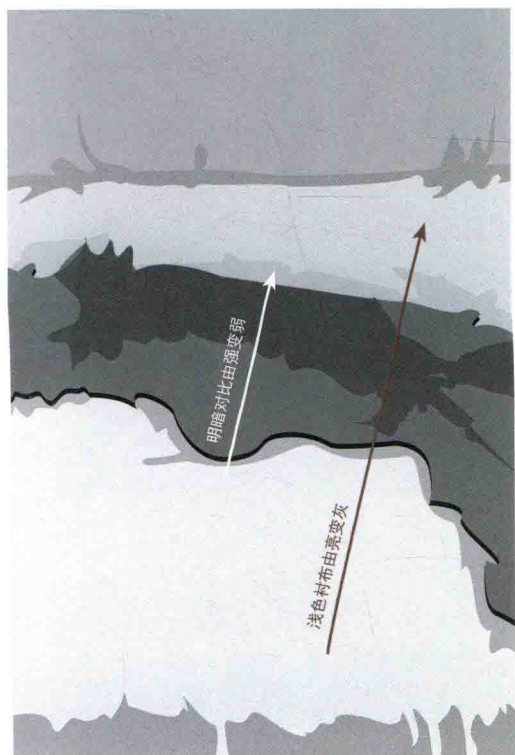
第10页图中的两个苹果紧靠在一起却有着不同的放置姿态。素描关系强烈但却很灵活，并没有生搬硬套。亮部颜色纯洁，暗部颜色稳定。

花卉的整体形态是非常重要的，注意观察整束花的形态、疏密和空间关系，要建立整体意识。在整体关系的基础上，每朵花的朝向、透视和所处的空间位置也要认真把握。

在这幅作品中，前面一朵黄花是朝正面向上的角度，距离我们最近，要我们投入的精力也是最多的。花束的叶子起衬托作用，颜色要深沉稳重，形态要挺拔、坚韧。处理时要注意整体的冷暖倾向。

台面的黑、白、灰空间

在左侧这张图中，我们可以看到最亮部的浅色衬布和最暗部的重色衬布形成的叠压关系，对比十分强烈，构成了画面的视觉中心。台面和后面的衬布是不同的灰色，较好地平衡了黑白衬布的强烈对比。灰色区域一般是画面中面积最大的，层次最为丰富，处理起来也比较难，同学们要仔细分析，加以区别。

黑、白、灰的构建

在一组静物前，先要整体的看一下物体的明暗关系，也就是大的黑、白、灰。它可以分为两个方面：一方面是物体之间固有色的黑、白、灰；另一方面是物体在光线条件下产生的黑、白、灰。利用它可以把物体的体积表现出来。要画准黑、白、灰关系，先要把深浅次序排好，并要使这种概念贯穿作画的始终。

如果素描当中的“形”重要的话，那么黑、白、灰就是色彩当中的“基本形”，在“形”准的基础上我们进一步深入。

画面中的黑、白、灰

在左上角这张黑白图中，我们可以看到最重色块的酒瓶感觉是向后退的，稳稳地压在画面空间的中后方；最亮部分是白瓷盘，呈现出清新、明亮的效果，有向前冲的感觉。两个色块共同构建了画面黑、白、灰关系的两极，建立了大的明暗对比与空间关系。

明度分析

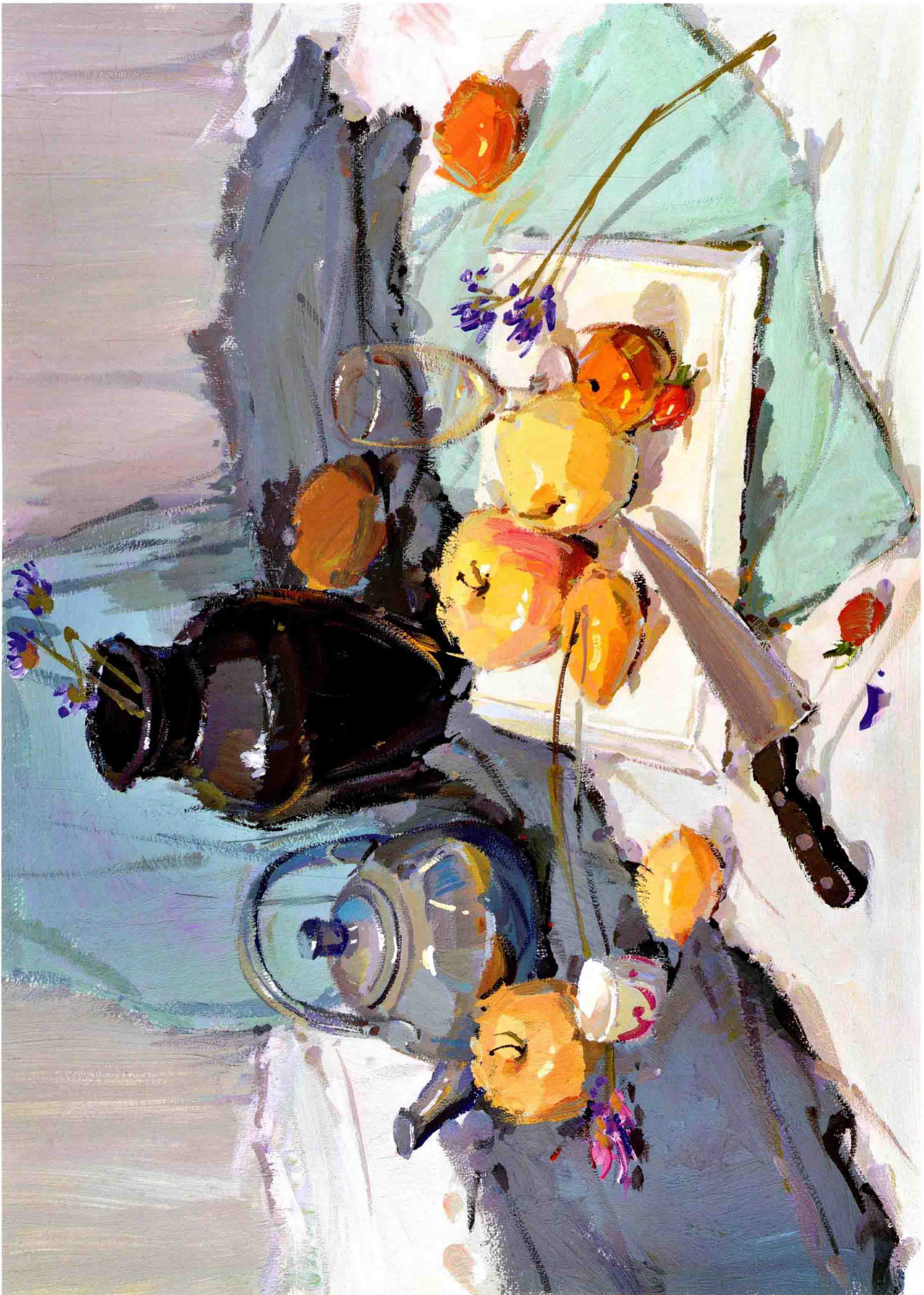
明度对比即色彩的明与暗、深与浅的对比，包括同一种色彩不同明度的对比和各种不同色彩的不同明度的对比。亮色与暗色、深色与浅色并置，则亮的更亮、暗的更暗、深的更深、浅的更浅，即为明度对比的效果。

明度对比实际上就是色彩当中的素描关系。黑白对比是明度对比中的两个极端，在它们中间是由深浅不一的“灰”组成的无数色阶。

色彩的配置必须有明度对比，对比要有强有弱，以增强色彩的层次和节奏。明暗色彩在面积不同的对比中会产生不同的效果，大面积的暗部可以衬托小面积的亮部，同样，大面积的亮部也可以衬托小面积的暗部。

为了让大家对这幅作品的明度关系有一个更直观的认识，我们做了右边这张黑白分析图。从图中可以看出，画面基本呈现统一的灰调，最亮的部分是白瓷盘和菊花，这也是画面最重要的局部。颜色最重的是酒瓶，虽然面积不大，却起到了稳固画面的作用。

2.在偏蓝的冷色中，调入少许黄色能让颜色“透”起来并且更加丰富。但要注意这两个颜色不能调匀，更多的是透底与叠压的关系。

1.先确定好构图，注意台面转折关系，用单色勾勒出大的物体形状及位置，要注意各物体间的大小、疏密关系。

观察静物组合，确定取景范围。观察静物时切勿停留于局部而忽视整体，目光流动在各物体间，观察它们各自的色彩倾向和联系以及整体的色彩关系，对静物有一个整体的感受。根据对静物的感受做一个画面色调以及表现手法的大致构思。

5.深入塑造主体物，注意主体细节的刻画及表达，注意画面中点、线、面的布局。在刻画主体物时，要注意白色的瓷盘不要画脏，由于釉面质地光滑，要考虑到反光的色彩关系，用笔要细腻。

4.在调暗部颜色时，不要调得太均匀，这样不易画出色彩倾向。其次，调和一组补色时，两种颜色的分量也不要太平均，最好是明确地倾向一方，否则颜色容易显得脏。

3.铺出大的色彩关系，要掌控好整个冷色调的总体倾向，注意亮部、暗部冷暖关系，用笔要松动、自然。

