

雄狮美术
LIONART

新课标

基础教学

夯实色彩绘画基础

系统教学

色彩基础权威教程

权威教学

绘画入门必备教材

极限基础

EXTREME BASICS

韩超 / 编著

色彩静物从入门到精通

中国美术学院出版社

中国美术学院出版社

作者简介

韩超

中国青年出版社特约作者

1993年出生于吉林省

多年从事美术高考研究与教学工作。针对色彩静物教学有自己独特完整的教学体系。色彩静物基础教学颇有心得，所教学生色彩静物绘画能力提高快速，并在考试中取得优异成绩，深得学生和家长的喜爱。曾多次在全国青年优秀画展中获得金奖

作者微信互动二维码

作者微博 @韩一超

法律声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

http://www.shdf.gov.cn

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物从入门到精通 / 韩超编著.

—北京: 中国青年出版社, 2015.6 (极限基础)

ISBN 978-7-5153-3295-6

I. ①色... II. ①韩... III. ①水粉画—静物画—绘画技法

IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第081968号

极限基础—色彩静物从入门到精通

编著 / 韩超

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电话: (010) 50856111 / 50856158

传真: (010) 50856111

企划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

图书策划: 田野

助理编辑: 李梦川

责任编辑: 张军

书籍设计: 六面体书籍设计_郭广建

印刷: 北京建宏印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16

印张: 3.5

版次: 2015年8月北京第1版

印次: 2015年8月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5153-3295-6

定价: 29.80元

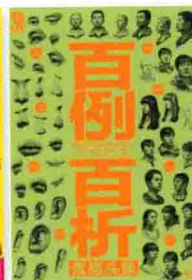
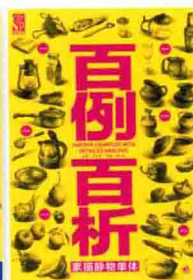
本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856111 / 50856158

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.lion-media.com.cn

“北京北方方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体封面用字包括: 方正兰亭黑系列

目录

色彩静物基础知识

一 认识色彩静物	2
二 色彩基础知识	3
三 色彩的色调	5
四 色彩的对比	5
五 色彩的构图知识	6
六 色彩的色调训练	7

色彩静物单体训练

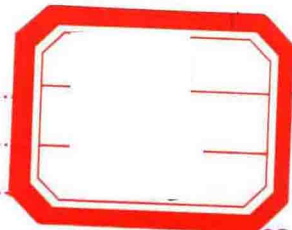
一 水果类单体	10
二 蔬菜类单体	14
三 器皿类单体	18

色彩静物组合训练

一 水果组合训练	22
二 蔬菜组合训练	23
三 蔬菜器皿组合训练	23
四 陶罐组合训练	24
五 金属器皿组合训练	24
六 玻璃器皿组合训练	25

色彩静物步骤训练

一 水果类步骤训练	32
二 蔬菜类步骤训练	32
三 器皿类步骤训练	32
四 生活用品类步骤训练	34
五 花卉类多步骤训练	34

色彩静物临摹范例

目录

色彩静物基础知识

一 认识色彩静物	2
二 色彩基础知识	3
三 色彩的色调	5
四 色彩的对比	5
五 色彩的构图知识	6
六 色彩的色调训练	7

色彩静物单体训练

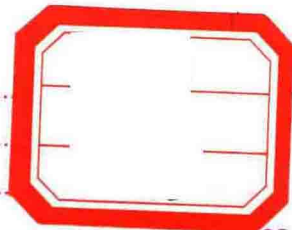
一 水果类单体	10
二 蔬菜类单体	14
三 器皿类单体	18

色彩静物组合训练

一 水果组合训练	22
二 蔬菜组合训练	23
三 蔬菜器皿组合训练	23
四 陶罐组合训练	24
五 金属器皿组合训练	24
六 玻璃器皿组合训练	25

色彩静物步骤训练

一 水果类步骤训练	
二 蔬菜类步骤训练	
三 器皿类步骤训练	
四 生活用品类步骤训练	32
五 花卉类多步骤训练	34

色彩静物临摹范例

第一章 色彩静物基础知识

一 / 认识色彩静物

色彩静物训练对于绘画的重要意义

色彩静物训练是绘画初学者的必修课程，因为静物的色彩关系比较简单，表现形式也比较容易掌握，所以在学习过程中首先选择用静物来进行色彩基础教学。通过对色彩静物的绘画学习，初学者可以掌握最基本的色彩表现方法，还可以掌握色彩绘画中的明暗关系、色调、形体塑造、质感表现和色彩气氛的表现。

初学者应该注重色彩静物的训练

色彩静物是色彩绘画基本功训练的重要组成部分，必须由浅入深、由简到繁，不能急于求成。色彩静物是色彩风景和人像色彩训练的基础，学习的每一步都要认真研究色彩的表现规律。许多同学在色彩基础练习中往往忽略了对色彩静物的训练，画色彩静物只为了练练颜色感觉便草草了事，急于进行设计色彩和色彩人像的练习，这样是不正确的。只有在色彩静物训练过程中掌握色彩的基本规律，才能在以后其他种类的色彩训练中轻松应对。

色彩静物的绘画材料介绍

水粉颜料 水粉颜料是色彩训练的主要材料，建议选用胶轻粉重、颜料纯度较高、膏体厚薄适度、不显胶光、遮盖力强、流平度好的水粉颜料

丙烯颜料 丙烯颜料膏体细腻，易堆积、牢固度好，抗水性佳，适合各种技法的表现与创作。可以应用于各种纸张，干后色彩鲜艳，色泽柔和，质感光滑，与多种媒介剂配合使用，能够获得特殊的效果

锡管水粉颜料 锡管水粉画颜料选用优质颜料精炼而成，膏质地细腻，可与水混合使用，色彩鲜艳，比较透亮，绘画效果好

扇形水粉笔 扇形水粉笔的弹性好，吸水性比较弱，有利于干笔触的表现和色彩的塑造，可以摆、搓、抹和涂等表现手法

平头水粉笔 平头水粉笔的笔锋比较圆润，使用起来也会比较流畅。含水性比较好，画出的颜色比较饱满，可以根据画面需要选择大小号

水粉纸 水粉纸表面纹理清晰，附着力强，吸水性比较好，利于颜料的绘画需要，起皱不明显，利于绘画的表现

二 / 色彩基础知识

色彩的定义

作为一种视觉语言，色彩时时刻刻影响着人们的日常生活。自然界中美妙的色彩刺激和感染着我们的视觉和心理情感，提供给我们无限的视觉空间。人们对色彩从认识到运用的过程也就是感性认识向理性认识升华的过程。

色彩的产生

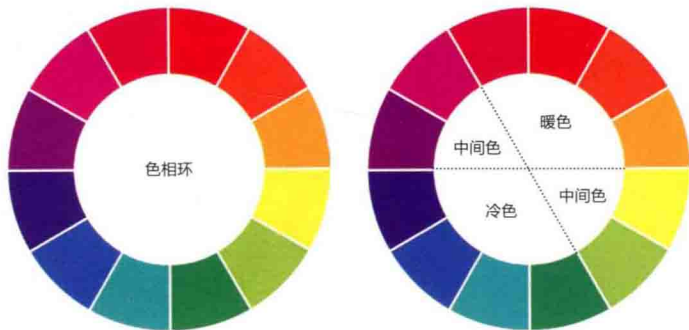
色彩是通过眼睛、大脑，结合生活经验所产生的一种对光的视觉效应。如果没有光线，我们就无法在黑暗中看到任何物体的形状与色彩。色彩是与人的感觉和知觉联系在一起的，因此，我们在认识色彩的时候，所看到的并不是物体本身的色彩，而是对物体反射的光通过色彩的形式进行感知。

色彩的属性

色相、明度和纯度（也称彩度、饱和度）被称为色彩的三个基本属性。它们分别表示颜色的相貌，色彩的深浅程度以及色彩的鲜艳程度。理解了这三个属性，就可以大致地选择出所需要的色彩。人类在认识色彩的过程中，首先识别的是色相，然后是明度和纯度。

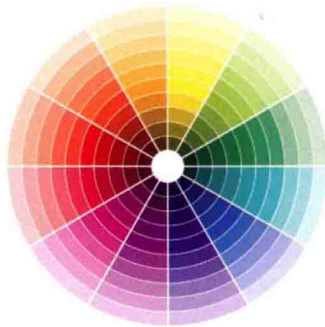
(1) 色相

色相是色彩的相貌称谓，用以区别各种不同色彩的名称。通常色相作为色彩重要特征之一，是人类区分各种不同色彩最准确的标准。除了黑白灰以外的所有色彩都有色相属性，基本色相为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中，红、橙色相属于暖色，给人温暖、热情的感觉；蓝色、青色等色相属于冷色，给人寒冷、安静的感觉。其他没有明显冷暖倾向的颜色属于中性色。

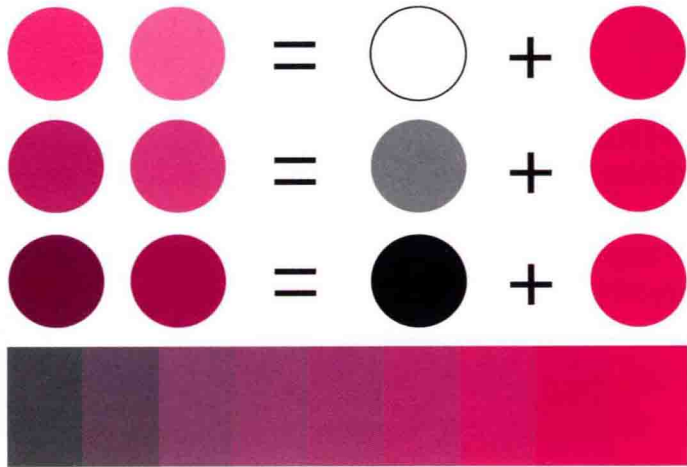
(2) 明度

明度是指色彩的深浅程度。各种有色物体由于反射光量的不同而产生不同的明暗强弱。色彩的明度分为两种情况：一是相同色相的不同明度，二是不同色相的不同明度。在色彩中，明度最高的是黄色，明度最低的是紫色。红、橙、蓝、绿的明度相近，为中间明度。另外在同一色相的明度中还存在深浅的变化。如蓝色中由浅到深分为粉蓝、淡蓝、天蓝等明度变化。在一张画面中安排不同明度的色彩可以帮助表达画作的感情。

(3) 纯度

色彩的纯度是指色彩中所包含的某色的饱和程度。它表示色彩中所含有色成分的比例，比例越大，含有色成分越多，纯度越高；比例越小，含有色成分越少，纯度越低。

色彩的色彩

处理好色彩之间的相互关系。我们为了便于寻找所需的标准色，将其秩序化地排列组合，并以特定的名称标识出来。想要学好配色，需要先掌握配色的方法与规律。

(1) 原色

原色指不能通过其他色彩混合调配而得出的基本色。将原色按不同比例混合，则能够产生出其他的新色彩。色光的三原色(RGB)是红、绿、蓝，用于电脑、电视等屏幕显示，不同的色光混合越来越亮。色彩的三原色(CMY)是品红、黄、青，即我们常说的“红黄蓝”。色彩三原色是实际的彩色印刷物所用的色彩模式，三原色混合则越来越暗。本书中所运用的三原色正是色彩三原色。

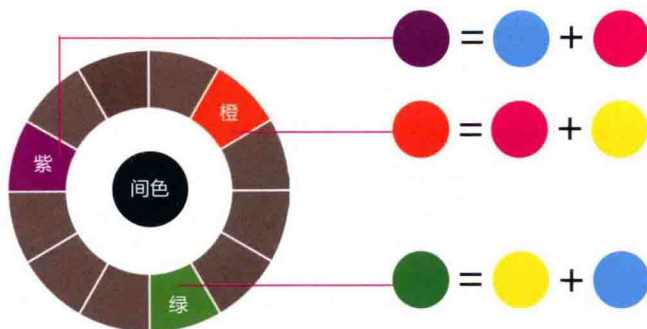
色光三原色：红、绿、蓝

色彩三原色：品红、黄、青

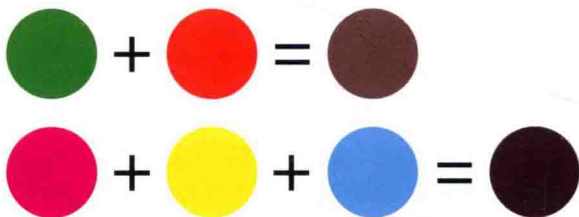
(2) 间色

间色由红、黄、青三色中的任意两种原色相互混合而成。将红色与黄色调配就可以得出橙色，将黄色与青色调配则可以得出绿色，将红色与青色调配得出紫色或蓝色。根据红、黄、青三色混合的比例不同，间色也随之产生变化。

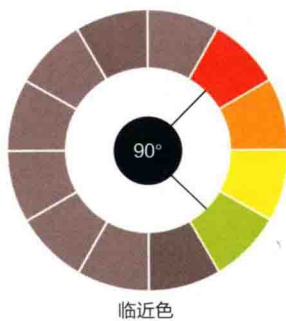
(3) 复色

复色，由三种原色或间色与间色调配而成，形成接近黑色的效果。复色的纯度低、种类繁多、千变万化，但多数较暗灰，容易显脏。

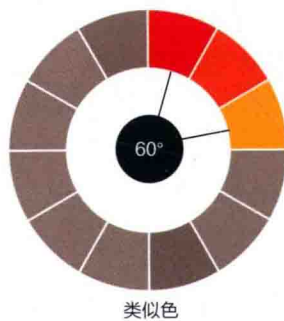

(4) 邻近色和类似色

邻近色指的是在12色相环上相距90°范围内的色彩组合，这样的色彩搭配有一定程度的色相差异，给人协调而生动的感觉。在12色相环上相距60°范围内的色彩，因为色相相近，统称为类似色。类似色由于色相对比不强能够给人平静、统一的感觉，在配色中常应用。

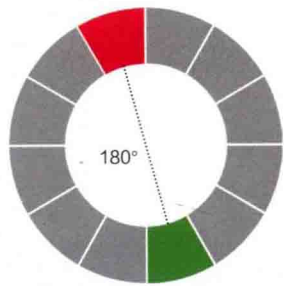
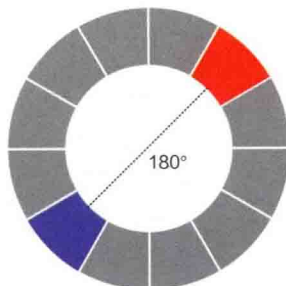
临近色

类似色

(5) 对比色

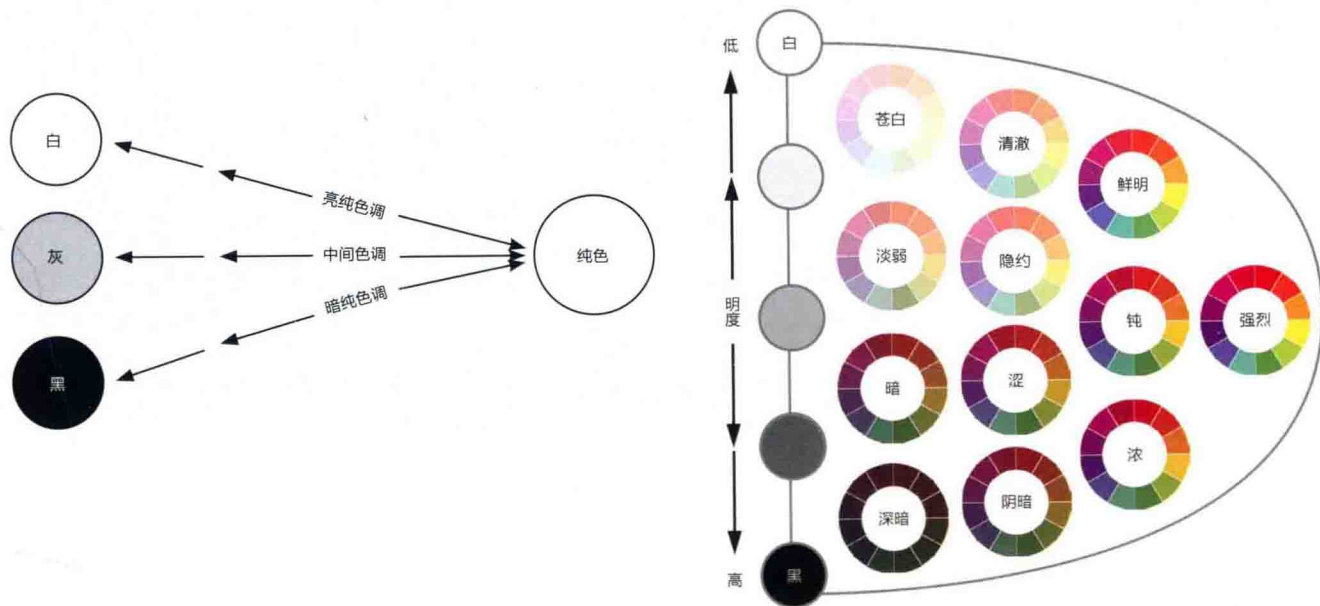
在色相环中，通过中心点处于对角位置的两种色彩称为对比色，因为这两种色彩的性质差异最大，所以当它们在配色中并置时，各自的色彩特征会相互衬托得格外明显，因此补色配色是极为常见且具有代表性的配色方式。

三 / 色彩的色调

◎ 色调绘画知识

色调指的是一幅画中画面色彩的总体倾向，即各色彩的配置所形成的一种协调关系。在大自然中，我们经常见到不同颜色的物体被笼罩在一片金色的夕阳余晖之中，或被洁白的雪花所覆盖。这种在不同颜色的物体上，笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向的现象就是色调。色调对色彩印象的影响力很大。通常可以从色相、色调、明暗、冷暖、纯度几个方面来定义一幅作品的色调。即使使用同样的色相配色，色调不同也会使其传达的感情相去甚远。因此，针对不同的对象和目的进行对应的色调配色显得尤其重要。

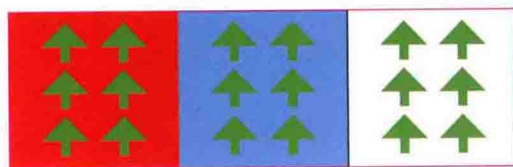
四 / 色彩的对比

◎ 色彩对比效果

色彩的魅力，很多方面是从色彩之间的对比而来的，单一的色彩再好看，也是非常单调的。只有把多个色彩进行对比和联系的表现，画面的色彩关系才能丰富。

(1) 色相对比

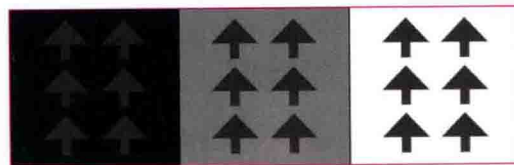
色相对比是指两种具有明显色相差的色彩搭配时，在视觉上形成的错误判断。同时看两色，底色和图案色为对比色或两色相邻时，平面图案显得立体化的效果。使用图案与背景叠加的方式，会比两色相衔接的方式呈现出更加明显的错视效果。

同样的绿色，在橙色背景中显得更加鲜艳、立体

(2) 明度对比

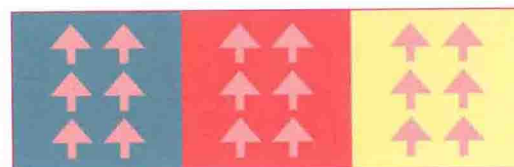
明度对比是在某种颜色与周边颜色的明度差很大的时候出现的现象。将亮色与暗色放在一起的时候，明亮的颜色显得更明亮，暗的颜色显得更暗。

同样的灰色，在白色背景中显得明度最高

(3) 纯度对比

纯度对比是在某种颜色与周围颜色纯度差异很大的时候出现的现象。当底色比图案色纯度更高的时候，图案色的纯度看起来会比实际更低。相反，如果底色比图案色的纯度低，图案的纯度感觉就会更高。

同样的粉色，在青色背景中显得更加鲜艳

五 / 色彩的构图知识

◎ 正确的观察方法

观察静物组合时，应整体观察勿局限于某个区域，以主体物为中心向周边扩散，虚化的、整体的去观察，同一画面中可以用对比的手法去观察，分清该削弱的层次及物体。首先确定画面的色彩倾向，然后细化画面和物体的结构，观察静物组合时可以从以下几个方面进行分析：

画面的结构取向，即横、竖构图形式

物体的高低搭配

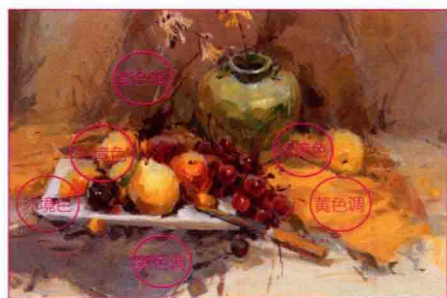
画面与背景的结合与分割

物体的前后虚实变化

物体在画面中上下左右的均衡情形

各物体间的联系及相互影响关系

◎ 构图方法

构图是对画面的合理规划和对物体的有序摆放，不能太空，也不能太满，左右要均衡。可以归纳出以下几种典型的构图。

这组静物的摆放是比较常规的，我们采取了三角形的构图方式，使画面给人比较稳定的视觉感受，这样的构图在考试中是非常实用的

圆形的构图方式比较有利于表现画面的中心，画面有一种比较集中的聚合感。要注意在构图开始之前，要明确画面的视觉中心

六 / 色彩的色调训练

◎ 单色调训练

单色色稿是从素描到色彩的一个过渡性阶段练习。在这个阶段，画面中采用单一的色彩，如普蓝色或者黑色，目的在于让学生快速地熟悉水粉工具的特性，了解色彩塑造过程中的用笔和明度比较，拉开画面的空间和体积。作为黑白层次的训练阶段，对黑白的关系比较需要注意：（1）整幅画面的黑白灰关系；（2）物体的明暗的黑白比较；（3）前后空间上的黑白比较。

◎ 变调训练

通过色彩的变调练习，掌握画面色彩合理搭配的方法，提高主观控制画面色彩的能力。以大色块搭配为主，做不同的变调训练，不需要深入刻画细节。

（1）红绿对比色调

红与绿互为对比色，画面中大面积的红与绿进行对比，形成了明确的红绿色调的对比置换色调。

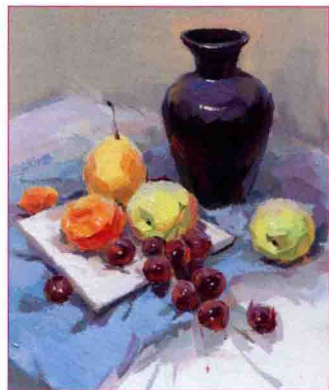
（2）黄紫对比色调

黄与紫互为对比色，画面中大面积的黄与紫形成了对比的色彩关系。注意两者之间明确且微妙的互补对比关系，要处理得恰到好处。

（3）蓝橙对比色调

蓝色与橙色互为对比色，画面中大面积的蓝与橙形成了对比色调。

◎ 冷暖色调对比表现

在复杂的色彩关系中，冷暖关系是写生色彩中最重要的色彩关系，也是色彩的重要特征。如果一张色彩作品没有明确的冷暖关系，那么就是用颜色画一张素描作品，在色彩静物考试中会成为明显的扣分点。色彩有了明确的冷暖关系，才是一张真正的色彩作品。如果说色调是色彩的“灵魂”，那么冷暖就是色彩的“骨架”了。

冷色调的组合静物会出现大面积的冷色区域以及偏冷色调的衬布。画面中几大块冷色调会使画面出现比较冷的色彩感觉，要表现准确。而水果还是水果基本的固有色，其他静物会受到衬布冷色调的影响，多少也会呈现出偏冷的色彩感觉。

暖色调中会出现明显的暖色衬布和区域，对静物也会有较暖的色彩影响，与左边冷色调进行对比，就会有非常明确的冷暖色调对比关系，给人暖融融的色彩感受。画面中大面积的暖色很重要，会直接赋予画面暖色调的色彩倾向和视觉感受。

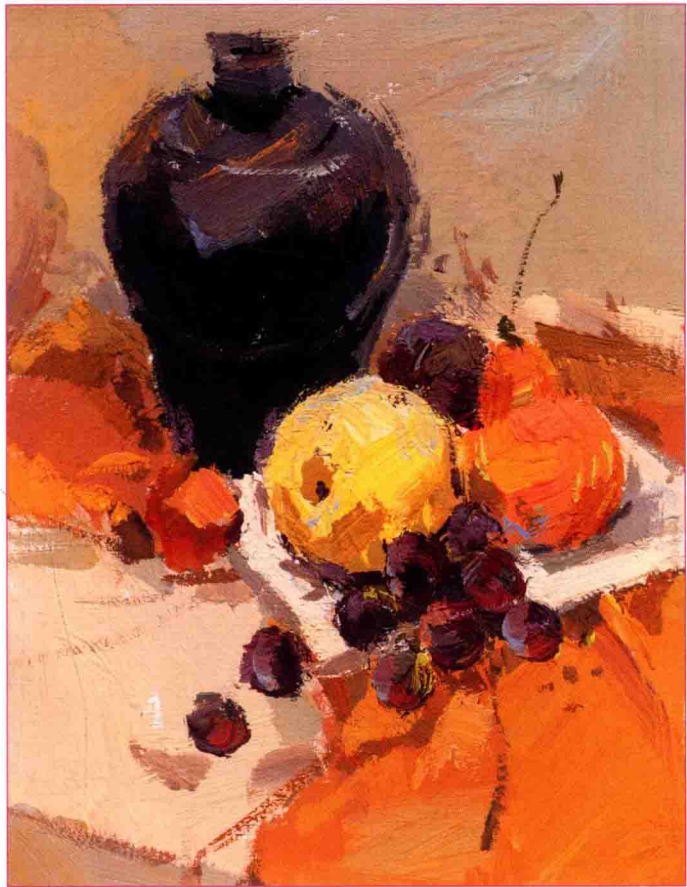
◎ 纯与灰色调对比

纯与灰是色彩很重要的对比表现，纯色调的色彩纯度较高，色相对比也强烈。而灰色调的色彩饱和度比较低，色相对比也比较柔和。左边作品的局部色调比较纯，画面表现比较跳跃；右边的色调比较柔和，表现比较含蓄。

C 色调色稿练习范例

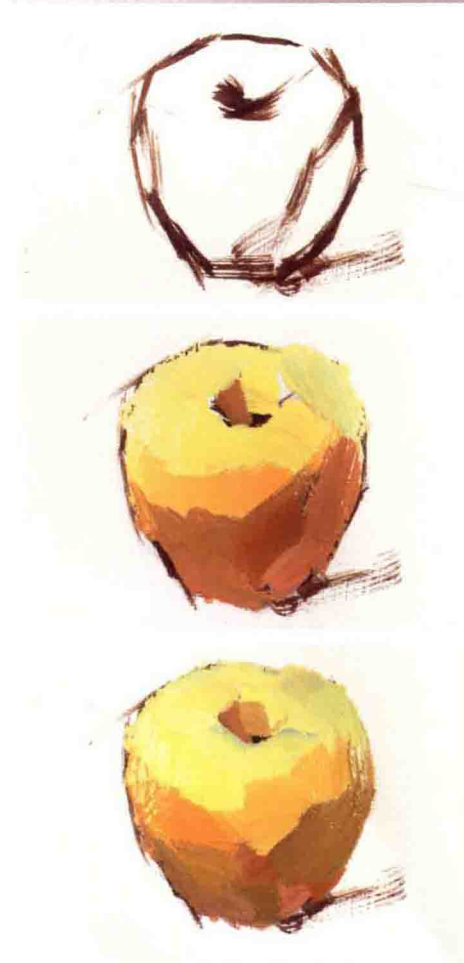
有几种调式比较常见，在考试中也用得比较多，我们需要多了解和多训练，以便在考试中可以灵活运用。

第二章 色彩静物单体训练

一 / 水果类单体

◎ 红苹果

C 橘子

C 雪梨

◎ 火龙果

◎ 桃子

C 香蕉

C 葡萄

二 / 蔬菜类单体

◎ 青椒

