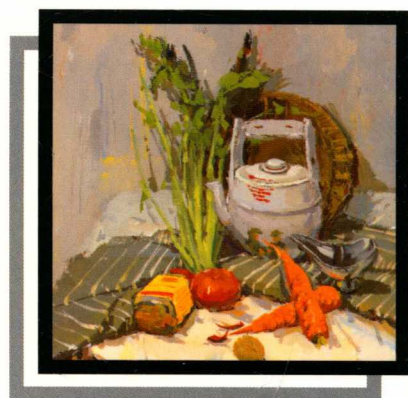
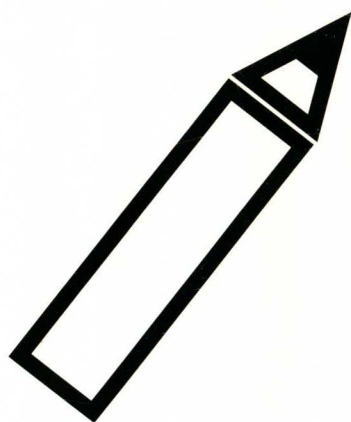
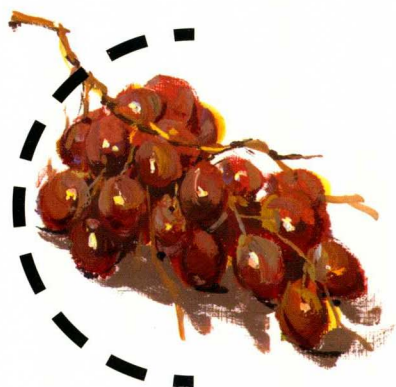

STEPPING STONE

敲门砖 · 画画那些事儿

美术培训班专用教材

色彩静物

画画

HUA HUA NA XIE SHI ER

GOUACHE

李家友 · 主编

重庆出版集团 重庆出版社

那些事儿

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物/李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2015.1
(画画那些事儿)
ISBN 978-7-229-09378-5

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014508号

画画那些事儿——色彩静物

HUAHUA NAXIESHIER——SECAI JINGWU

李家友 主编

出 版 人: 罗小卫
本书策划: 李家友 邹 颀 郑文武 刘 颖
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 刘 颖
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: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3.5
2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09378-5
定价: 22.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520078

版权所有 侵权必究

CONTENTS

02

PART ONE

色彩基础要点详解

01 基础色彩理论 02

02 必备构图理论知识 04

03 画面要点逐个击破 05

06

PART TWO

突破单个物体

01 水果类 06

02 蔬菜类 16

03 生鲜类 20

04 器皿类 22

30

PART THREE

范画赏析

01 总画赏析 30

02 范画欣赏 32

CONTENTS

02

PART ONE

色彩基础要点详解

- 01 基础色彩理论 02
- 02 必备构图理论知识 04
- 03 画面要点逐个击破 05

06

PART TWO

突破单个物体

- 01 水果类 06
- 02 蔬菜类 16
- 03 生鲜类 20
- 04 器皿类 22

30

PART THREE

范画赏析

- 01 总画赏析 30
- 02 范画欣赏 32

PART ONE

色彩基础要点详解

01 基础色彩理论

1. 色彩的认识

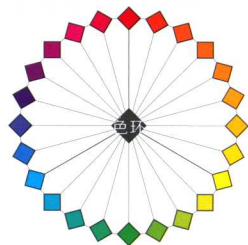
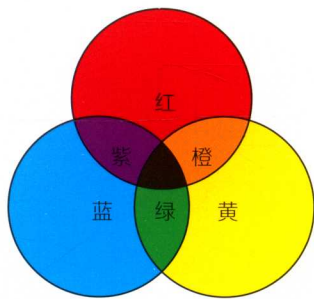
人们凭借光，才能看见物体的形状、色彩，从而获得对客观世界的认识。如果在没有光线的暗室中，任何色彩都无法辨认，没有光便没有色彩感觉。然而，光并不等于色彩。色彩是光的一种特性，是光作用于人眼引起的人对色的感觉。正如伊顿在《色彩艺术》一书中写道：“色是光之子，光是色之母。”因此光是产生色的原因，色是光被感觉的结果。

颜色的分类

【原色】原色是指其他任何颜色都调和不出来的色彩，但原色以不同比例混合却可以调出任何色彩。原色包括红、黄、蓝三色，它们是构成各种色彩关系最基本的色彩。

【间色】间色又称二次色，指三原色中任意两种颜色调配而产生的颜色，其中红黄蓝各占一半时互相调配得的橙、绿、紫三色叫三间色。

【复色】复色是原色与间色、间色与间色相调而产生的颜色。它经历了多次相加、调配的过程，因此又称为再间色或三次色。复色中必然包含了所有的原色成分，只是各原色间的比例不同，从而形成了不同色彩倾向的灰调色。

色环

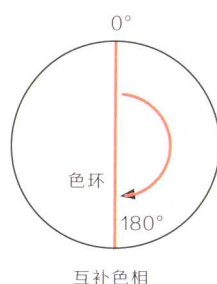
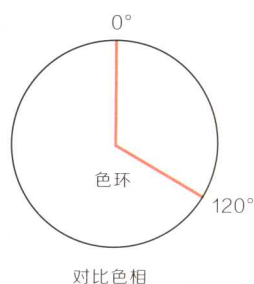
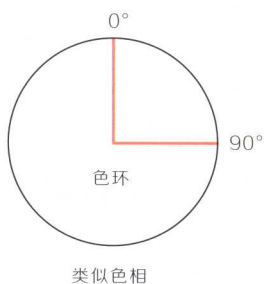
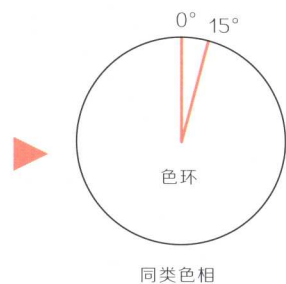
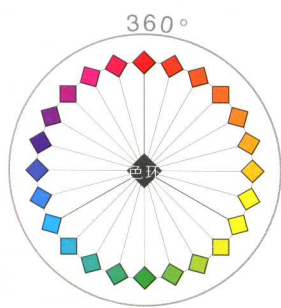
色环实质上就是在彩色光谱中按照红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的光谱顺序排列，将开头的红色连接到末端的紫色拼成环形的色带。在色环上我们能清楚地确定出颜色的位置和它们之间的相互关系。因此色环是我们认识颜色、分析颜色、使用颜色必不可少的依据。

【同类色】同类色是在色相环中相距 15° 以内的色彩。同类色之间分别调入了微量的其他颜色，但仍属同一类色。

【类似色】类似色是在色相环中相距 90° 以内的色彩。类似色之间有共同少量的色素，是较近的标准色的组合关系，这种相似的性质，既保持了统一和谐，又有色相的变化。

【对比色】对比色是在色相环中相距 120° 以上的色彩。对比色之间基本不具备共同的色素，其色相区分明显。

【互补色】互补色是在色相环中相距 180° 的色彩，位于色环直径的两端。互补色是对比关系最强烈的对比色。

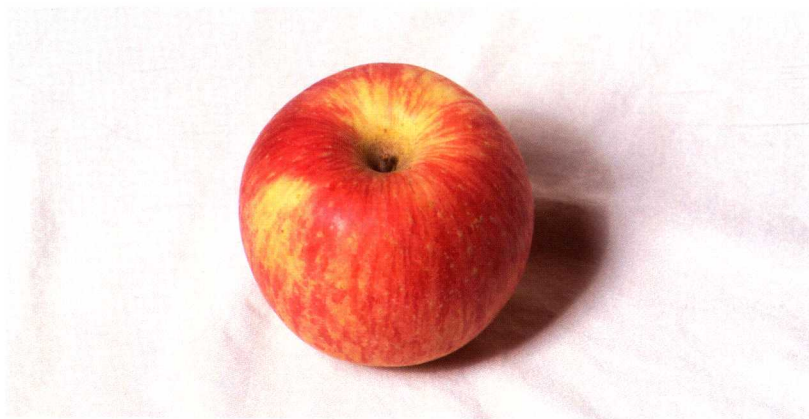

色彩关系

【光源色】光源色是指照射于物体的光线的颜色，如阳光、火光、灯光等，不同的光源色会引起不同的色彩倾向。光源色一般情况下对物体的高光和亮部有明显的影响，特别是表面光滑的物体。

【固有色】固有色是指物体本身的颜色，但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视觉上的变化。

【环境色】环境色是指物体所处的周围环境所反射出来的光色，它可以影响到物体固有色的视觉变化。

色彩三要素

【色相】是指色彩的相貌，是不同波长的光给人的色彩感受。在光谱上，人的视觉能感受到红、橙、黄、绿、青、蓝、紫这些不同特征的色彩，不同的色彩在视觉上产生不同的感觉，给这些相互区别的色定出名称，这就是色相的概念。色相是区分色彩彼此特征的主要依据。

【明度】即色彩的明暗程度。明度最高的是白色，黄色次之；最低的是黑色，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，一般并不会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。

加白

加黑

【纯度】是指色彩的鲜浊程度，即纯净度，也称饱和度、含灰度等。它是由色彩中含灰量的多寡决定的。颜料中三原色的纯度最高。任何一种色彩与黑、白、灰或其他色彩相混都会降低纯度，混入的成分越多，纯度降低得越多。

色彩的性能

色彩从性能上可分为暖色和冷色。人们之所以把某些色彩称为“冷”的或“暖”的，是因为与温度领域中的感觉联系起来的缘故。在各种色彩中，红、橙、黄等颜色易使人联想到阳光、烈火等，从而产生暖的感觉，故被称为“暖色”；青、蓝、紫等颜色易使人联想到黑夜、冬季等，从而产生冷的感觉，故被称为“冷色”。冷暖不是绝对的，色彩之间只有经过相互比较才能有冷色、暖色的区别。

物体亮部色彩的冷暖，除固有色的因素外，主要是光源色起关键作用。光源色暖，亮部色彩则暖；光源色冷，亮部色彩则冷。暗部色彩的冷暖受固有色与环境色两个因素的影响，但不等于固有色与环境色的等量相加。就整体而言，亮部冷则暗部倾向暖；反之，亮部暖则暗部倾向冷。

暖色系

冷色系

2.材料和工具

水粉画常用材料和工具

【颜料】目前，市售的水粉画颜料有瓶装和锡管装两种。瓶装容量较大，可画大面积作品及长时间作画，但不便携带。锡管装质地细腻，干湿变化小，便于外出写生携带，使用方便，但容量较小。

【调色盒与调色盘】调色盒一般选择格子多且深的长方调色盒，其盖可用来作调色用，格子旁还可放笔，使用、携带都很方便。调色盒储放颜色时应按照一定的次序排列，一般由浅到深、由暖至冷，这样可防止色彩相互污染。若作大幅作品时，则可用调色盘来调色。

【水粉笔】目前市场上的水粉笔一般可分为狼毫、羊毫和尼龙笔三类。狼毫笔毛硬挺，笔锋干脆利索，方正有形，易于物体塑造。羊毫笔柔软松动，含水较多，蘸色充足，但不易控制。尼龙笔笔毛挺括，富有弹性，笔触优美有力、韵味十足。

【画纸】水粉画用纸的选择范围很大，选择质地比较结实、吸水性能适中、表面不过分光滑的画纸，有水粉纸、铅画纸、水彩纸和白卡纸等。画纸通常用8开、4开等。另外必备的工具和材料还有铅笔、橡皮、画夹、水桶、擦笔布等等。

颜料

水粉笔

颜料

水桶

工具箱

海绵

调色盒

勾线笔

调色盘

02 必备构图理论基础

常见构图形式

无论是竖构图还是横构图，构图的美感原则主要是既要有对比和变化，又要能和谐统一。画面如果有聚散疏密和主次对比，有内在的结合及非等量的面积和形状的左右平衡，就会产生生动多变、和谐统一的画面效果。一般来说，主体物旁边应有次要物体重叠组合，陪衬物应不规则地摆放在四周。

- ① **水平式构图**：画面安定、有力，宜出现在物体较少的画面。
- ② **三角形构图**：画面稳定、主题突出、层次分明、富有变化。
- ③ **S形构图**：其特点是具有一定的流动性，使得画面极具动感，画面流畅，富有弹性。
- ④ **多边形构图**：画面较和谐，注意主体物的组织，切忌零散。
- ⑤ **椭圆形构图**：使画面有饱满、完整的感觉。
- ⑥ **垂直式构图**：画面具有严肃端正的感觉。
- ⑦ **十字形构图**：画面具有庄重感。
- ⑧ **C形构图**：此构图易使画面富有规律。画面有动感，灵动、多变。构图时注意使物体摆放错落中有层次。

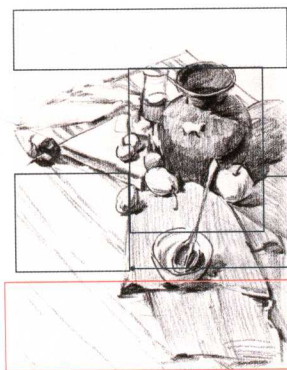
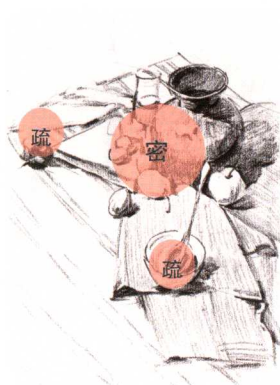

水平式构图	S形构图	C形构图
三角形构图	多边形构图	椭圆形构图
十字形构图	垂直式构图	

03 画面要点逐个击破

1. 画面中的构图

完整的画面是经得起推敲的，构图不仅是对画面空间推移，同时是对画面所表达的主题、画面的张力、形色美感以及画面结构展现，使画面活而不松散。

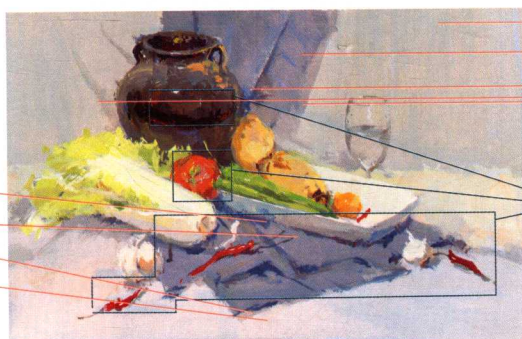
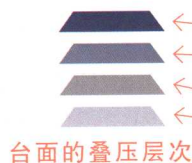
桌子转角形成地面与桌面间的空间关系，桌上的丰富与地面的空旷形成对比，突出主体画面。

画面主体部分形状叠压，分割密集，主体物突出，形状变化丰富。

此处空旷单一的平面，其空旷处与主体物的复杂层叠关系形成对比，产生疏密的节奏感。

2. 画面中色块与空间

画面色块的空间是将画面的色彩概括起来，这也是步骤中辅色较为重要的一部分，因此我们对于所画静物要有整体的空间意识——前后、上下色块的安排。其二是我们也要将画面的同类色的物体概括起来，对比着画。

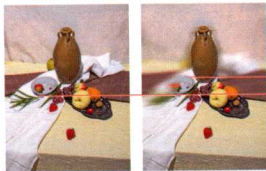
立面的叠压层次

位置上的透视关系，并呼应画面中其他的红色块面，使之更加协调。

3. 画面中的虚实关系

色彩中的虚实关系根据前实后虚的原理产生，可归纳为以下几点：

- ① 色彩的虚实
- ② 塑造的虚实
- ③ 形的虚实
- ④ 笔触的虚实

肉眼看到的静物都是清晰的，但是根据前实后虚的关系，所以我们在作画时应该主观将后面部分处理得虚一些，让画面更富有空间感。

笔触的虚实

形的虚实

塑造的虚实

色彩的虚实

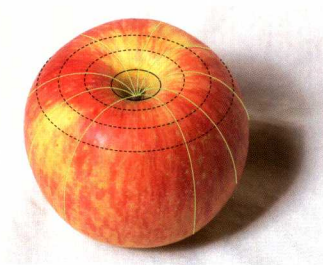
PART TWO

突破单个物体

01 水果类

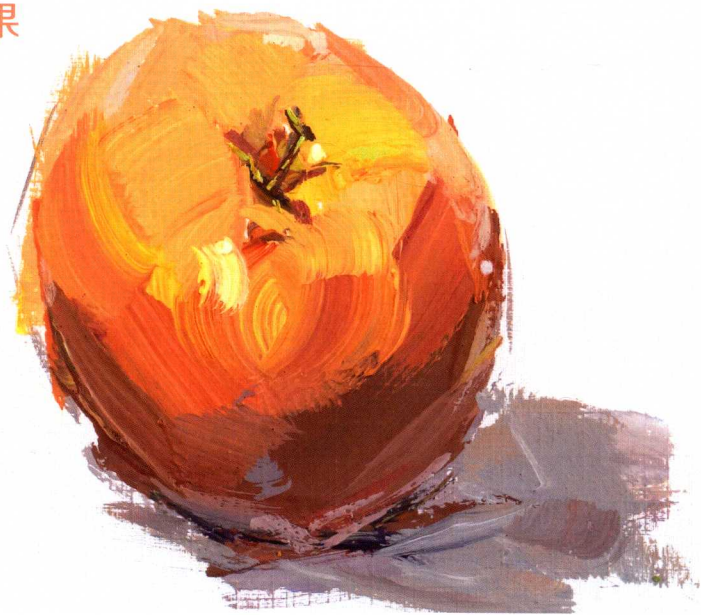
1. 苹果

苹果是考试中常出现的高频水果之一，苹果除了红色还有黄色、绿色等。

苹果表皮光滑，有着明显的高光。颜色较鲜艳，所用颜色纯度较高，明暗对比强，画的时候亮面要提亮，暗面也要暗下去。形体为圆中带方，最适宜用色块进行塑造。不过果蒂处的苹果窝凹陷下去，与苹果的大形形成圆弧形转折。苹果的难点在于亮部色彩的微妙变化和苹果窝体积关系的塑造。

红苹果

亮面：朱红+柠檬黄+白
调配比例约为：1:2:1

暗面：朱红+土黄+群青
调配比例约为：2:1:1

灰面：朱红+柠檬黄
调配比例约为：1:2

削掉皮的黄苹果

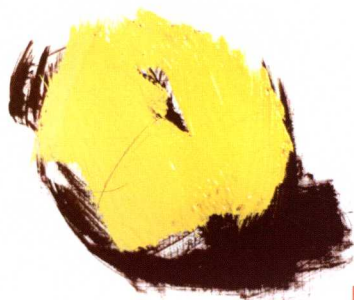
削掉皮的苹果表现方式跟切开的苹果区别不大，不过削掉皮的苹果没有本来那么平滑，块面感会更强。削掉的皮也是表现的一大难点，皮的形状不规则且要表现出一定厚度。

黄苹果

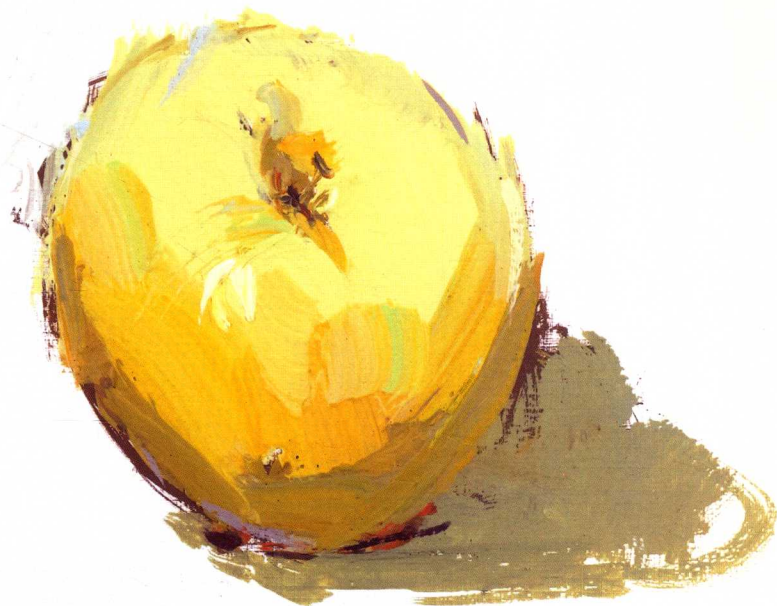
1

2

3

亮面: 柠檬黄+草绿+橘黄+白调配比例约为:3:1:1:2

灰面: 柠檬黄+草绿+橘调配比例约为:3:1:1

暗面: 土黄+橘黄+紫罗兰调配比例约为:2:2:1

反光: 土黄+柠檬黄+紫罗兰+白调配比例约为:2:2:1:1

绿苹果

1

2

3

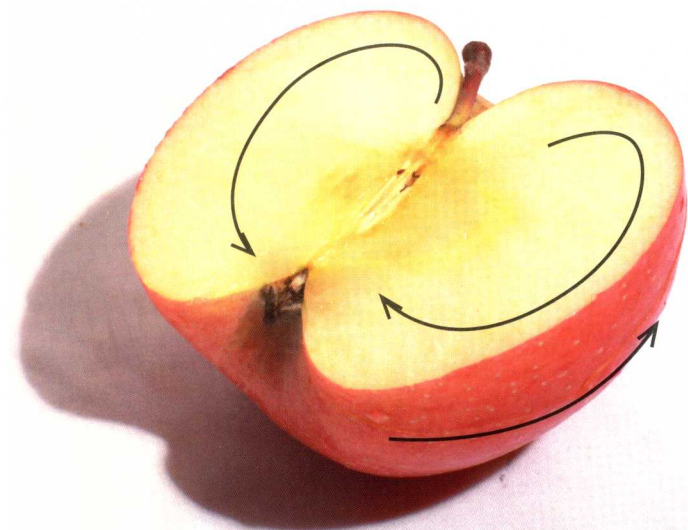

亮面: 草绿+柠檬黄+白调配比例约为:2:2:1

灰面: 柠檬黄+草绿调配比例约为:1:2

暗面: 草绿+湖蓝调配比例约为:2:1

反光: 草绿+湖蓝+墨绿+白调配比例约为:2:1:1:1

苹果除了整个表现外，把苹果切开也是常用的表现形式。苹果果肉为黄白色，含水分较多。我们描绘果肉部分时要保持笔触的水分饱和度，同时沿着果肉组织生长方向进行着色。

1

【步骤1】选用易被覆盖的颜色起稿，大致画出苹果外形，注意剖面透视，并表现出苹果的明暗关系。

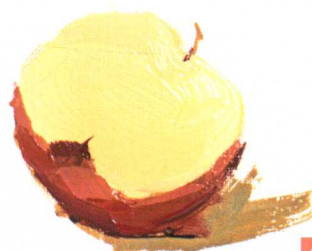
2

【步骤2】用大色块塑造苹果被切开的果肉面，注意弧形用笔，随着苹果外形走。

3

【步骤3】根据大环境的影响，调出苹果果皮颜色，用大笔调出苹果果皮颜色，用大笔铺底色。

4

【步骤4】丰富苹果的颜色，用笔时需根据苹果的结构转折表现出块面感。

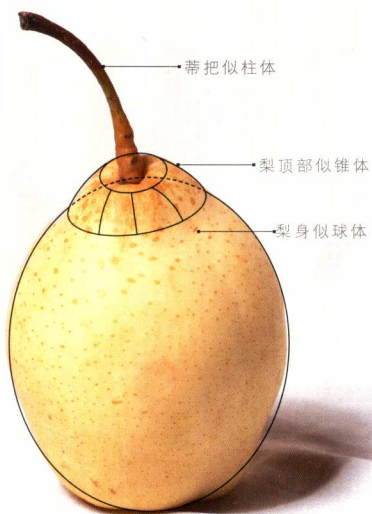
在
默画苹果时容易画
“平”而失去体积感，这主
要是用笔把握不当和水分使用失
调所致。要解决此难题，首先要
在水分的把握上做到暗部略湿，而灰
部和亮部略干；其次在用笔上多使
用一些摆的笔触，特别是在画苹
果的灰部和亮部，这样较容
易体现它的色块。

2. 梨

梨近似椭球体，但是形体并不圆润，一头较尖一头较圆。

梨的表皮相对苹果来说比较粗糙，高光不像苹果那么明显和明亮，反光也较弱，可用较干枯的笔触去表现其高光及边缘色。梨的用色纯度也较苹果低些，调色时略带一些粉。因为颜色变化比较含蓄，用“干画法”更容易表现梨的质感。

1

【步骤1】观察梨的外形特征，用较干的笔触单色起稿，同时将投影的形状表现出来。

2

【步骤2】从明暗交界线入手，强调出梨的投影和重色位置，注意区别出反光部位的颜色。

3

【步骤3】画出梨的亮面，用水分较多的笔触画出梨的基本颜色，注意用笔要随着梨的形体走。

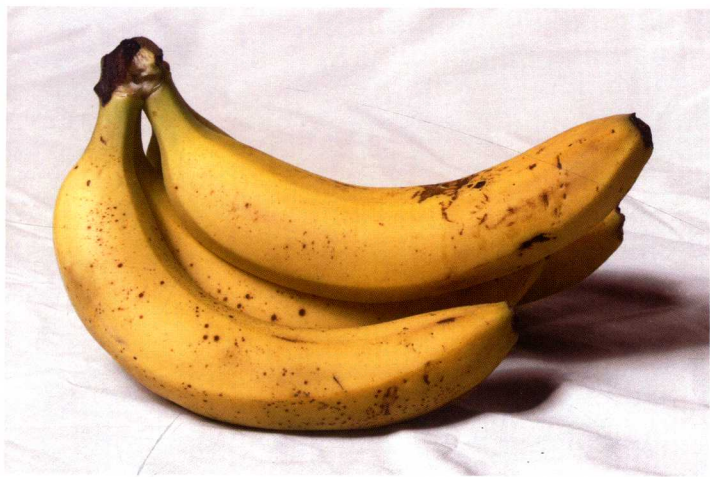

4

【步骤4】丰富梨的颜色，并塑造出它的体积感。这里要注意梨底部的结构转折用了较窄的笔触带过。

3. 香蕉

香蕉一般呈黄绿色，质地较粗糙，没有明显的高光与反光。可将香蕉理解成棱柱体，表现时应注意其本身的弯曲度。在刻画单个的香蕉时，亮部可适当画得干一些，水分控制要适当。香蕉用色一般以土黄、中黄、淡黄、柠檬黄等黄色系颜色为主。

1

【步骤1】用小号水粉笔勾勒出单个香蕉的形体关系，可把边缘线表现得硬一些、方一些。

2

【步骤2】画出香蕉的固有颜色，将香蕉蒂把明暗面也一并画出。

3

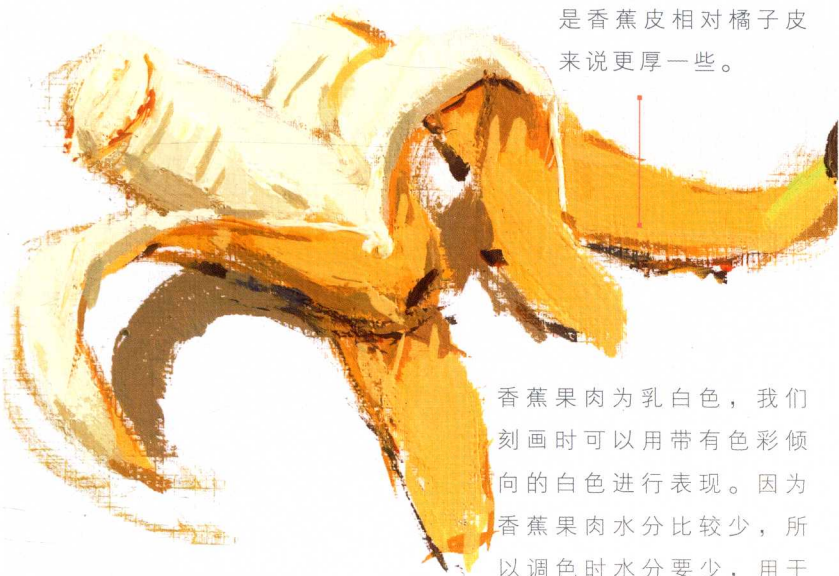
【步骤3】继续丰富香蕉各个面的颜色，将其体积感塑造出来。铺出香蕉的暗面，把握好其棱柱体的结构特征。

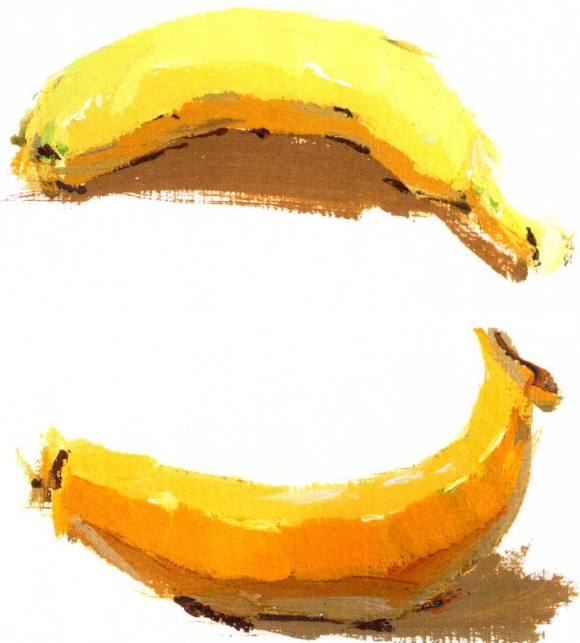
4

【步骤4】深入刻画时，为使香蕉形体更加准确，该重的位置重下去，该亮的地方亮起来，就可以增强体积感。

香蕉的皮可以参考橘子皮的表现方法，只是香蕉皮相对橘子皮来说更厚一些。

香蕉果肉为乳白色，我们刻画时可以用带有色彩倾向的白色进行表现。因为香蕉果肉水分比较少，所以调色时水分要少，用干画法来表现果肉。

4. 其他水果

