

美术基础快速突破

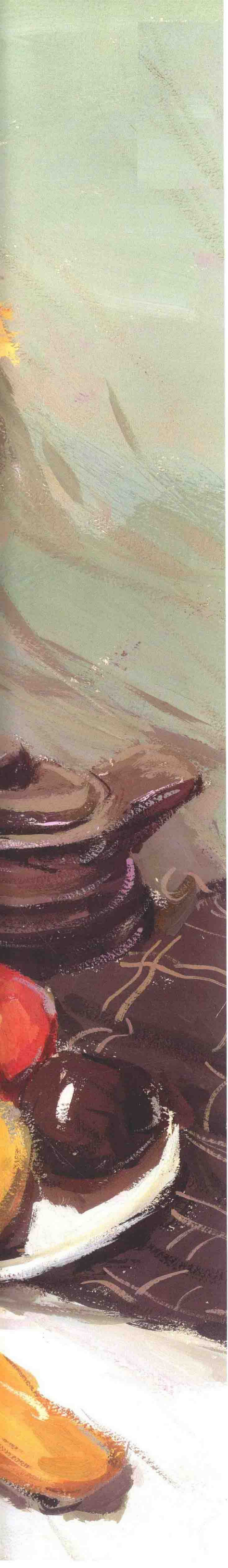
色彩静物

解决

SOLVE

SECAI JINGWU

王会峰 沈亮 著

解决色彩静物

SOLVE SECAI JINGWU

王会峰 沈亮 著

色彩的奇妙之处在于，你永远也不能用色彩准确地表述出一个孤立的物体。没有绝对的“冷暖”，只有永恒的“关系”，“漂亮”和“关系”始终是色彩训练的主题。我们所要做的，就是把画面经营成为“漂亮的关系”。只要做到了这一点，无论怎么画都成立。想清楚这一点，就能解开色彩学习的迷局。

目 录

色彩的画前准备	1
色彩训练的目的	3
色彩的基础知识	4
怎样观察物体的色彩	5
关于色彩的三个重要认识	6
色彩的调配方法和调整技巧	7
水粉用笔和摆块	9
常见单体的画法	11
正确的作画步骤	18
画面的构图	27
画面定调和变调	29
分类临摹——水果器皿类	30
分类临摹——蔬菜类静物	53
分类临摹——有花卉的静物	60
分类临摹——生活、学习类静物	64

编辑 华彦

编辑的话：

美术专业训练的目的是
 让我们成为具有特殊才能的人
 这种特殊的才能，就是不同于常人的
 观察能力
 理解能力
 表现能力
 学会正确的观察、理解、表现的方法
 是所有学习的核心和关键
 《解决》系列图书就是教会你掌握这样的方法
 它不仅告诉你为什么，也告诉你怎样做
 只有《解决》
 才能突破

王会峰

毕业于西安美术学院，
 长期从事美术教学工作。
 现任北京壹加壹画室色彩主教。

沈亮

2008年毕业于中央美术学院动画系，现为北京壹加壹美术培训学校专业老师，从事美术高考教学十年之久，对色彩教学有独到的认识和独特的教学方法。

更多教学信息，请关注

网址: www.ymyjy.com

色彩的画前准备

一、色彩的基本工具和材料

近些年来，随着经济的发展，艺术考试市场的繁荣，绘画工具和材料的品种得到很大的丰富，为我们的学习提供了更多选择和便利。

色彩需要准备的基本工具有：画箱、调色盘、颜料盒、水粉颜料、水粉用纸、水粉用笔、魔力棉、水桶、胶带纸等。

■ 水粉颜料

1. 水粉颜料的包装形式

市面上的水粉颜料大致分为**瓶装**、**管装**、**果冻装**几类。

瓶装颜料：分量多，价格实惠，性价比高。适合专业人士和美术考生购买使用。

管装颜料：分大管和小管，一般成套出售，有18色、24色、36色套装，也有少量品牌单管出售。管装颜料方便携带，密闭性好，但因量少，价格相对较高，适合业余爱好者或外出写生时使用。

果冻装颜料：近年出现的水粉颜料新的包装形式。形似果冻，大小如颜料盒单格，颜色极丰，不需挖取，使用方便。但单块量少，相对价格高，且需购买专门配套的颜料盒才能使用，局限性较大。

瓶装颜料

管装颜料

果冻装颜料

2. 水粉颜料的颜色种类

水粉颜料的色系分为传统色系列和高级灰系列。灰色系列的颜色是近年随着艺考市场的火爆，厂家开发出来的新产品系列。大量高级灰色系列颜料的产生给考生带来极大方便——无须自己调配，现成的各种灰色能轻松地解决画面色彩协调丰富的问题。不过，省却了各种灰色系颜色的调配训练，也减少了同学们在色彩能力上锻炼和积累的机会，这也是需要大家注意的。

传统色系列，有土红、土黄、熟褐、赭石、橘黄、朱红、大红、深红、玫红、柠檬黄、中黄、草绿、翠绿、中绿、橄榄绿、粉绿、群青、湖蓝、钴蓝、普蓝、紫罗兰等。这些传统颜色的纯度比灰色系列的颜色高，基本上都属于必备的颜色。

高级灰色系									
肉色	月灰	拿坡里黄	拿坡里黄	白色	浅灰	深灰	黑色		
豆沙红	米驼	牙黄灰	牙黄灰	灰豆绿	淡青灰	浅蟹灰	天蓝	普蓝	
桃红	橘红	中黄	柠檬黄	黄绿	粉绿	蔚蓝	湖蓝	青莲	
玫瑰红	大红	橘黄	柠檬黄	草绿	翠绿	深绿	钴蓝	紫罗兰	
熟褐	深红	土黄	淡黄	中绿	橄榄绿	墨绿	群青	蓝莲	
传统色系									

灰色系列：市面上销售的近80种。每种不同的色彩倾向，如红灰、黄灰、绿灰、蓝灰、紫灰等，各自都有不同明度、不同纯度、数量繁多、颜色齐全颜料提供。同学们在挑选购买的时候不必全部都要，在每种倾向中间隔着挑取明度、纯度、色度上有差别的几种即可。另外，根据自己的用色习惯，常用的可以多备一些。

市场大量不同色彩倾向的灰色系列颜料为我们作画提供了极大便利

3. 水粉颜料的性能

传统色颜料的性能都比较稳定，覆盖力较强。但是有少量颜料容易翻色，不易被覆盖，如深红、玫瑰红、青莲、紫罗兰等。柠檬黄、淡黄则颜色透明，覆盖力较差，有水彩的特性。

■ 水粉用笔

常见的水粉笔以**羊毫**、**狼毫**及**尼龙笔**居多。

羊毫笔：笔质柔软，吸水性较强，适用于湿画法；

狼毫笔：富有弹性，含水量少，易于掌握；

尼龙笔：吸水量极少，但弹性好，笔形扁平，便于局部塑造，适用于干画法。

羊毫笔

狼毫笔

尼龙笔

型号上，水粉笔有1—12号之分：数字越大，笔形越大越宽。大笔铺大调，小笔多塑造，不同的作画阶段和部位，要选择适合的型号。

不过，同学们在购买水粉笔的时候，没必要把12种型号的笔都买齐。因为相邻型号的笔的宽度实际相差不大，所以，选择奇数型号或偶数型号的6支购买即可。

水粉笔的型号和尺寸

除了常规水粉笔外，还有其它几种常见用笔：

油画笔：油画笔一般为猪鬃制成，毛质粗硬，不易吸水，适合塑造物体的局部。因笔毛粗硬易挂色，笔触厚重，肌理感很好。

板刷：一般用来铺底色、背景或画大幅作品时用。板刷宽大，便于我们概括地表现物体，避免陷入局部。

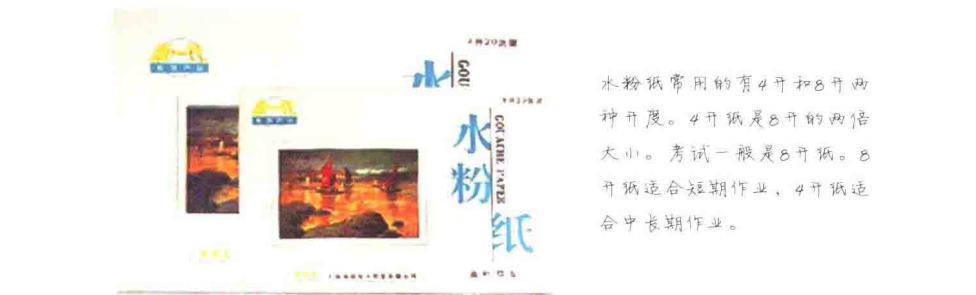
扇形笔：有大、小不同型号，可以用来铺底色，画大色块，也可作局部塑造，其优势是硬柔结合，笔触效果松动、有透气感，表现虚实、空间有优势，在近年的国美水粉画风中常见到扇形笔的踪迹。不过，无论什么用笔，笔法也很重要，扇形笔如果运用得不好，画会显得毛躁杂乱。

■ 水粉用纸

1. 水粉用纸的种类

水粉画用纸，一般以**水粉纸与素描纸**为主，水彩纸也常用。

水粉纸：较一般素描纸稍厚，分粗纹与细纹，表面有凹凸的纹理，有较强的吸水性且容易挂色。

素描纸：比较光滑，吸水性差，但掌握好用水的话，也能发挥它的特色。

水彩纸：吸水性强，较厚，纸面的纤维也较强壮，不易因重复涂抹而破裂、起毛球。不过，水彩纸有很多种，便宜的水彩纸吸水性较差，并不能表现出水彩纸的优势。

此外还有牛皮纸、白板纸、绘图纸等，运用得当也能表现出其独特的意趣。

2. 水粉纸的使用方法

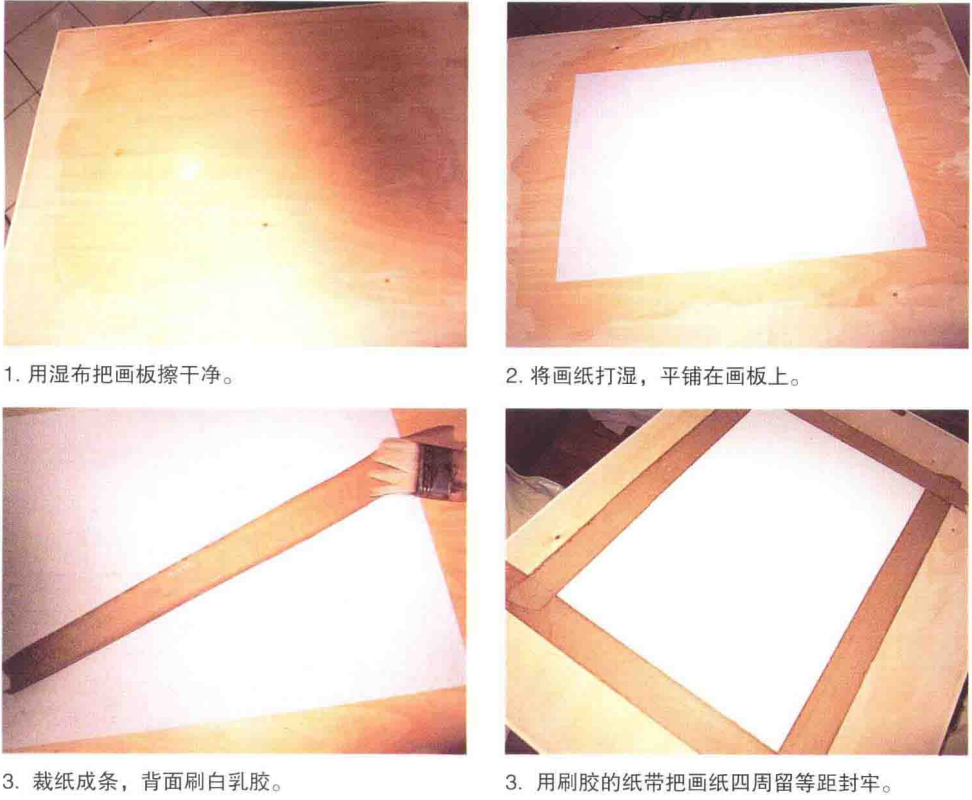
因水粉画用水较多，作画纸张吸水后容易膨胀、变形、卷翘，影响我们作画，因此，水粉作画前必须裱纸。

水粉画的两种裱纸方法：

(1) 直接用宽的透明胶带将画纸的四周粘好。

(2) 先将纸的背面用少量水打湿，再将画纸四周用粘了胶的纸带粘好，等画纸干后即可作画。

水粉画的裱纸步骤

■ 颜料盒、调色盘

市面上的水粉颜料盒有多种规格，主要是格子的数量不同。考生常用的有36格、56格颜料盒等。36格颜料盒可以摆放传统颜色和少量灰色系颜料。56格以上的颜料盒几乎可以满足所有的颜色需求。不过颜料盒过大，携带自然不轻便，所以，同学们应根据需要选择。

■ 水粉画的其它辅助工具

水桶：洗笔盛水用。除了日常用的小塑料桶，建议考生购买美术专用的可折叠布制软桶，外出写生和考试时携带方便。

魔力棉：作画时吸取笔上多余的水分。没有的话可以用吸水性好的废旧毛巾替代。

工具箱：收纳作画用品。工具箱有大有小，建议同学们购买大号的，实用些。注意挑选顶盖简洁些的工具箱，除了收纳，还可以临时当凳子用，顶盖分格多的工具箱顶盖承重较差，容易开裂。

裱纸胶带：裱画纸用。市面上有美术专用水溶性纸胶带，胶带沾水后可以直裱纸。如果买不到，也可以用透明胶带代替，注意购买稍宽的胶带，以免粘不牢，画纸脱胶走形。

画色彩的其它辅助工具还有**美工刀、刮刀、喷壶**等。至于画袋、画板、折叠画架等跟素描重复的用具，在此不再赘述。

二、水粉颜料的摆放方法

为了便于作画，水粉颜料的摆放需要遵循一定的原则：

1. 由亮到暗：从明度高的颜色到明度低的颜色依次摆放。
 2. 同色系相邻：同一色系的颜色要按明度依次排列，方便挑选使用。
 3. 冷暖分开：冷色和暖色要分开，避免摆在一起弄混弄脏。
- 注意：常用颜色，如白色、柠檬黄等，因用量大，要多留格子。

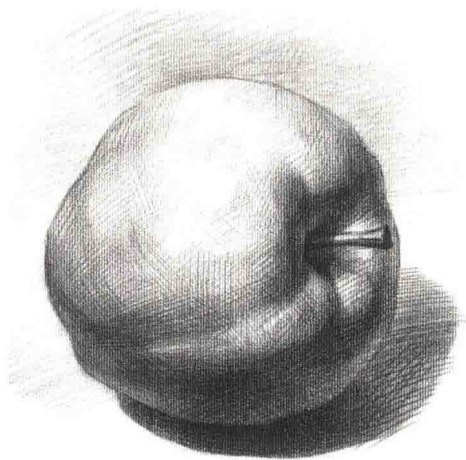
颜料盒摆放次序参考图

肉色	月灰	拿坡里黄	拿坡里黄	白色		浅灰	深灰	黑色
豆沙红	米驼	牙黄灰	牙黄灰	灰豆绿	淡青灰	浅蟹灰	天蓝	普蓝
桃红	橘红	中黄	柠檬黄	黄绿	粉绿	蔚蓝	湖蓝	青莲
玫瑰红	大红	橘黄	柠檬黄	草绿	翠绿	深绿	钴蓝	紫罗兰
熟褐	深红	土黄	淡黄	中绿	橄榄绿	墨绿	群青	蓝莲

色彩训练的目的

一、用色彩画出立体的物体

色彩是专业基础训练里面必不可少的一项训练内容。如果说素描训练是为了使我们有能力准确地画出立体的物体，速写训练是为了使我们能够快速记录创作素材的话，色彩训练则是为了使我们有能力画出有颜色的有体积的物体。从物象的准确造型再到五彩斑斓的色彩再现，具备了这些，我们才可以说，我们训练出来的是业余爱好者所不具备的专业能力。

素描是用明暗模拟出物体的体积

色彩是学会用颜色画出有体积的物体

提示 色彩训练使我们能够更完善地表现这个世界——不仅是立体的，而且是富有色彩的

二、用漂亮的色彩表现物象的美感

如果说素描训练的核心是“准确”和“体积”，色彩训练的核心就是“漂亮”和“关系”。对着客观物体简单地描摹，是业余人士稍加点耐心便可做到的事情，但艺术不是对客观物象的生硬照搬。它是我们从与常人不同的角度认知对象，运用艺术规律和专业手法再现对象、符合“美”的要求的过程。色彩训练令我们对色彩具有常人难以企及的观察和认知，又令我们具备专业的技法和能力来表现它。它，具有不同寻常的美。

现实生活里的瓶子

基于真实的色彩表现

提示 色彩训练使我们有能力运用色彩规律创作出更具美感的作品。

真实场景里的颜色

经过艺术表现的瓶瓶罐罐，色彩非常和谐、典雅

艺术作品里的色彩

色彩的基础知识

一、色彩的几个基本概念

■ 色相

是色彩所呈现出来的面貌，它是色彩的首要特征，是区别各种不同色彩的最准确的标准。

■ 明度

指色彩的明亮程度。

在水粉绘画过程中，我们会提到要提高或降低某个物体的或画面某一部分的明度，就是指把这块颜色调整得亮一点或暗一点。

■ 纯度

指色彩的鲜艳和浑浊程度，也称饱和度。原色纯度最高，间色次之，复色纯度最低。

很多纯度高的颜色摆放在一起，会非常鲜艳，但也很刺眼。纯度低的颜色摆放在一起，比较沉稳，但平淡。

■ 三原色

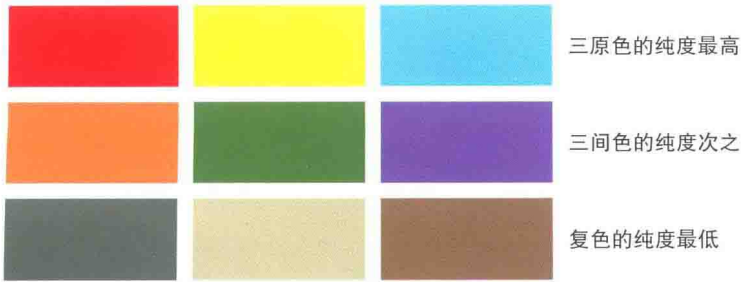
是不能调配出来的颜色，也是纯度最高的颜色。

■ 间色

由三原色中的某两种原色等量调配而成的颜色，也称“第二次色”。红色与黄色等量调配得出橙色，红色与蓝色等量调配得出紫色，黄色与蓝色等量调配得出绿色。

■ 复色

也叫三次色，是用任何两个间色或三个原色相混合而产生出来的颜色，包括了除原色和间色以外的所有颜色。

提示 同学们由此可以得知：想要颜色鲜艳，多用原色或间色；想要调出灰一些的颜色，用多一点的色互调即可。不过，多一点并不是滥用，这点后面会讲到。

■ 邻近色

24色相环上相距120度以内的两色，即称为邻近色。
特点：容易协调的颜色。

■ 互补色：

在色环上呈180度、位于直径两端相对的一对色相，我们称为互补色。三原色当中的两个原色相调和而形成一个间色，那么这个间色和剩下的另一原色就是互为补色，比如黄和红两个原色相调形成一个橙色的间色，那么与另一原色蓝色就是互为补色。以此类推，红与绿、黄与紫就是互为补色关系。

特点：对比强烈。作画时利用互补色的对比效果可以让画面鲜活起来。

■ 冷色

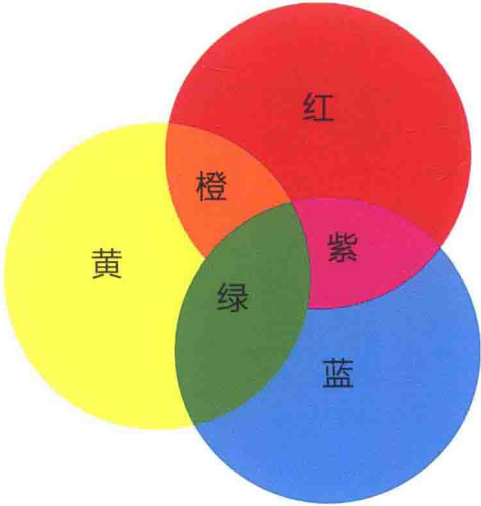
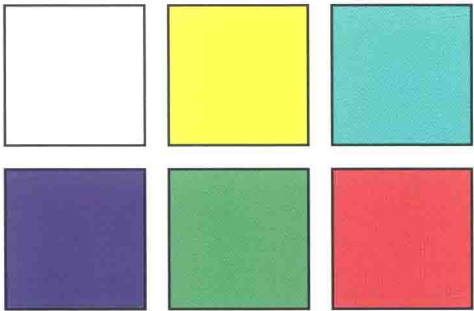
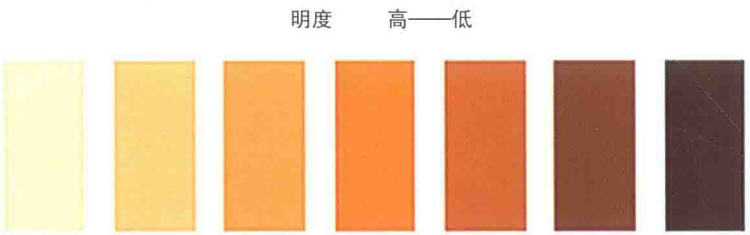
色环中蓝、绿一边的色相称冷色，它使人们联想到海洋、蓝天、冰雪、月夜等，给人阴凉、冷静、寒冷、忧郁的感觉。

■ 暖色

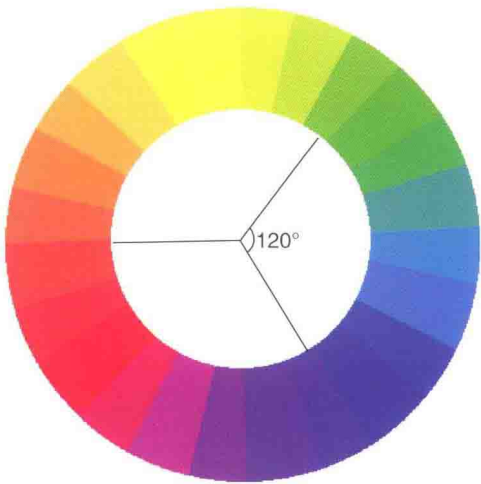
色环中红、橙一边的色相称暖色，它使人联想到太阳、火焰、热血等，给人温馨、和谐、温暖的感觉。

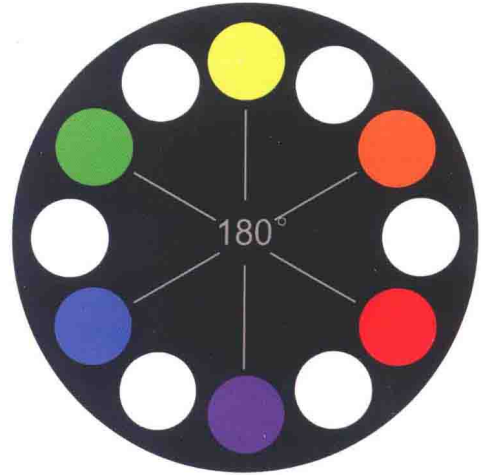
黄瓜是绿色的，苹果是黄色的，指的都是它们的色相，色相就是一个色彩区别于其它色彩的面貌。

三原色和三间色

邻近色是容易协调的颜色

三对互补色是对比最强烈的颜色

怎样观察物体的色彩

一个没有受过专业训练的人去观察或形容一个物体的颜色，得出的常常是这个物体的基本色相——物体本来的颜色。如：石膏几何体是白色的，香蕉是黄色的，苹果是绿色或红色的。但如果继续认真观察，就会发现，这个物体上呈现出来的色彩，远远不止这么简单。色彩的学习，是帮助我们观察和认识到常人难以看到或认识到的东西。这些内容，并非我们主观臆测，而是来源于真实——只是我们未曾认识到的真实。

一、认识光源色

不同光源下的物体呈现出来的颜色是不同的。日光灯的光是什么颜色？白色吗？和白炽灯的光比较一下呢？是不是感觉有点冷？区别这种微妙差别的能力，正是我们需要在训练中培养出来的能力。

由各种光源发出的光，由于光波的长短、强弱、比例不同，形成不同的色光，叫做光源色。光源色就是光源照射到白色光滑不透明物体上所呈现出的颜色。这样，我们就不难理解，不同光源照射下的物体，会出现不同的倾向。

由此，我们可以了解到，光源下的物体，有一种不同于物体本身固有的颜色，那就是光源色在物体上的表现。

日光灯下的物体

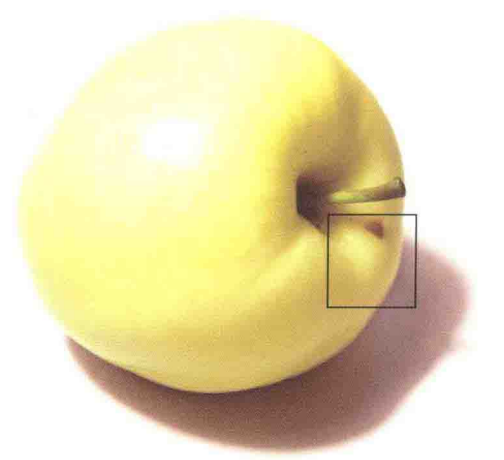

白炽灯下的物体

二、固有色

固有色，就是物体本身所呈现的固有的色彩。对固有色的把握，主要是准确地把握物体的色相。

由于固有色在一个物体中占的面积最大，所以，对它的研究就显得十分重要。一般来讲，物体呈现固有色最明显的地方是受光面与背光面之间的中间部分，也就是素描调子中的灰部，我们称之为半调子或中间色彩。因为在这个范围内，物体受外部条件色彩的影响较少，它的变化主要是明度变化和色相本身的变化，它的饱和度也往往最高。

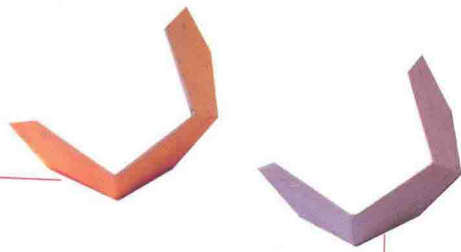
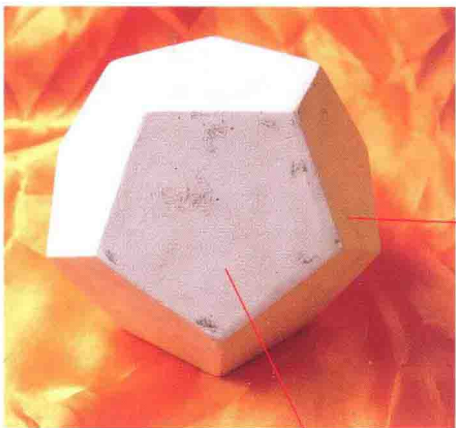
三、环境色

环境色：指在各类光源（比如日光、月光、灯光等）的照射下，环境所呈现的颜色。环境色是一个物体受到周围物体反射的颜色影响所引起的物体固有色的变化。自然界中任何事物和现象都不是孤立存在的，一切物体色均受到周围环境不同程度的影响。环境色是光源色作用在物体表面上而反射的混合色光，所以环境色的产生是与光源的照射紧密联系的。

物体受环境色影响的多少跟物体本身的质感有关。表面光滑的物体由于对环境色的反射较强，所以呈现出来的环境色明显，反之，环境色呈现较弱。

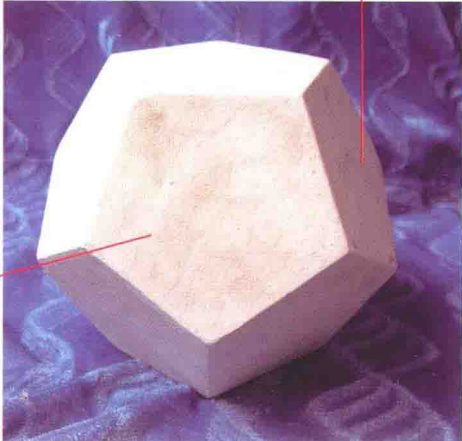
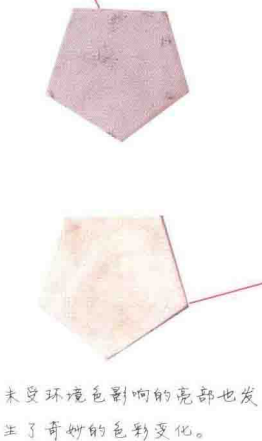
同一光源下的一组静物中的诸个物体之间相互影响，我中有你，你中有我，彼此联系，从而产生了密不可分的色彩“关系”。表现物体个体之间的色彩差异，寻求整体之中的“联系”，构成了我们色彩所要表现的主要内容。

我们在色彩训练中要学会观察的，就是光源色、固有色、环境色在物体上呈现出来的面貌。努力辨别色彩中的微妙变化：冷或暖、明或暗，怎样的纯度、怎样的色相，学会观察色彩，掌握调色用笔技巧，能把色彩摆放在适当的位置，这就是色彩学习的诀窍了！

受环境色强烈影响的暗部，有明显的环境色倾向。

趣味思考：在黄布上和蓝布上的物体暗部（反光区），都呈现出了明显的环境色的影响。但有趣的是，跟暗部环境色相对应的亮部，呈现出了奇妙的色彩反应，这是为什么呢？

未受环境色影响的亮部也发生了奇妙的色彩变化。

关于色彩的三个重要认识

一、色彩就是画出物体本来的颜色吗

一般人描述色彩，常常是：啤酒瓶是绿色的，玫瑰花是红色的，天空是蓝色的。

■ 外行人观察和理解物体色彩的局限性

1. 只局限于物体本身的颜色，忽略了光源和环境对物体色彩的影响。
2. 对色彩的观察仅限于笼统的色相，缺乏对物体色彩的纯度、明度上的细致观察和比较。

大千世界，物象万千，其色彩极为丰富，再加上物体受光源、环境的影响，色彩变化更加多端。即使是一颗树上的叶子，都不可能找到色彩一模一样的两片。因此，色彩训练，首先要训练的是专业的观察和理解色彩的能力。

■ 专业观察和理解色彩的方法

1. 学会从色彩纯度、明度上的差别来细致观察、比较和确定物体的色相。
2. 学会辨别色相相近的色彩之间的不同倾向。
3. 学会从光源色、固有色、环境色三个方面来理解物象的色彩。

褐色罐子亮部色彩明度高，且受光源色影响，比固有色彩偏冷

灰面呈现出罐子的固有色

物体的色彩不仅有其固有的颜色，还有因光源色、环境色等对它的影响而产生的色彩变化。

暗部受衬布影响，色彩偏紫。

暗面色彩明度最低，且明显受黄光的影响，偏黄。

总结 我们表现的色彩，是有光源色和环境色的物体和物体之间的色彩。

二、颜色画得像，就是色彩画得好吗

把物体的颜色画准，是色彩专业训练基础阶段的必要内容。但画得准、画得像并不是指对客观色彩的简单照搬。艺术虽来源于生活，但高于生活，艺术创作包含着艺术家的主观创造。我们不是照相机，我们所要表现的色彩是经过概括了的、提炼了的、有代表性的色彩和色彩关系。这个色彩关系不仅倾向准确，而且关系漂亮——即色彩在对比之下呈现出各自的美感。

即使是超写实作品，也不等同于“照片”，而是艺术家精心构思的产物。

“现代绘画之父”塞尚的静物画，不如在画的静物那么逼真、那么“像”，却在艺术史上有极高的地位，画中物体的色彩在对比中呈现出美感。

总结 关系漂亮的色彩才是好的色彩。

色彩被处理成块状的银水壶，色块的色彩变化非常丰富。

亮部色彩是整体概括的，虽有变化，但并不像左图被分解的色彩一样那么复杂。

作品中物体的色相接近水壶的颜色——冷灰色

物体的色彩来源于物象，但不等同物象，它由对物象的色彩倾向概括而来，也是由其明度、纯度、冷暖上的相互比较而来。由于暗部和灰面色彩的对比，亮面的冷灰才显得亮。

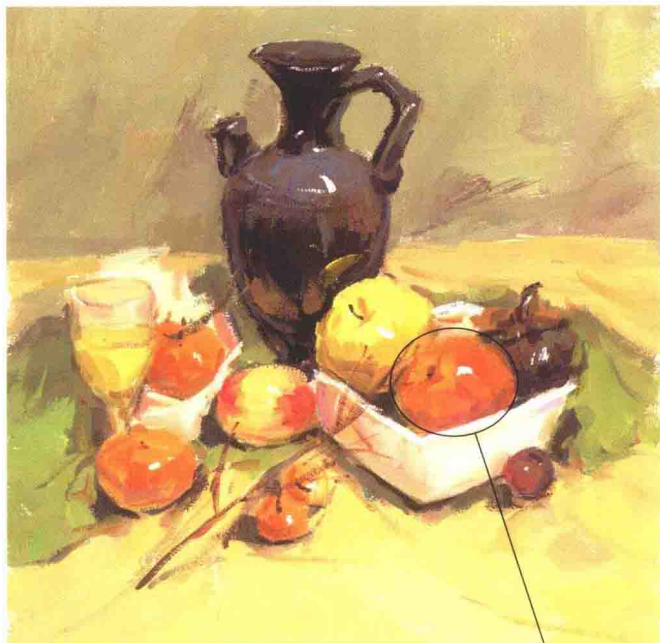

亮面色彩 灰面色彩 暗面色彩

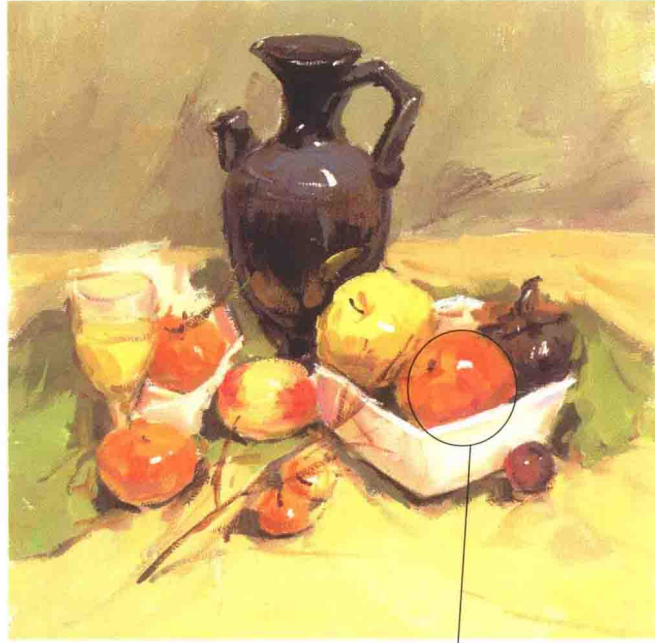
三、每个物体画得都漂亮，画面却为什么不对劲

色彩不仅要表现个体的色彩，在一组静物或场景中，更重要的是表现整体的色彩关系。也就是说，首先是画面中物体和物体之间的色彩关系，其次才是个体中亮面、灰面、暗面分别基于固有色，受光源色、环境色的反光影响下的色彩关系。

我们常常发现，在一组静物中，尽管有些物体的色彩倾向表现准确，用色也很漂亮，但在整个画面中却显得格格不入。这是因为，一个画面有其整体的色调，如果个体的色彩脱离了整体色调，即使本身再漂亮，也会破坏画面整体的美感。

黄绿色调的画面，方缸里的红紫色苹果虽然很漂亮，却显得格格不入。

调整后，和画面很协调。

色彩的调配方法和调整技巧

一、如何调出物体所需的颜色

颜料盒里的颜料不可能恰好是我们需要的颜色，那应该怎样调配出物体需要的色彩？

- 1. 在颜料盒里挑选最接近物体的颜料作为色彩基料。
- 2. 根据物体的色彩倾向在基料上适量添加所倾向的颜色并根据需求增减。

提示 用作基料的颜料要多挑一点。用作色相倾向调配的颜料一次不宜挑取过多，适量点蘸，根据具体情况再增加颜料用量。同色系的颜料很多，要挑选明度和纯度适合的色彩。

1. 选择最接近物体的熟褐作为基色

2. 加上一二粒石，褐色明度提高且偏红，更接近所需颜色

3. 物体颜色还有偏黄的倾向，再添少许土黄

1. 选择最接近物体的土黄色作为基色

2. 加上一二粒赭里黄，提高明度并降低土黄的纯度

3. 微量添加靛石和赭里黄，继续降低纯度并使色彩沉稳微妙，更接近物体颜色

找到灰面的固有色彩

罐体上下分两种颜色

一个褐色陶罐

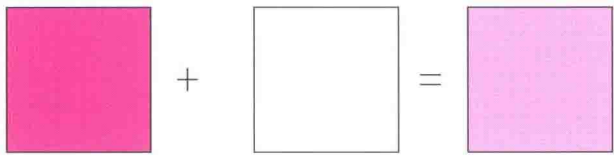
二、如何增加或降低色彩的明度

当我们在颜料盒里挑不到适合我们明度要求的，应该怎样调配出合适明度的色彩呢？

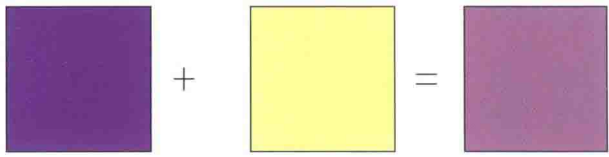
- 1. 在颜料里增加白色，可以增加色彩的明度；在颜料里增加黑色，可以降低色彩的明度。增加黑色或白色，是常用的改变色彩明度却又不改变色彩色相的简便方法。
- 2. 在颜料里增加比作为基料的颜色明度高的颜色，可以提高被调色的

明度。在颜料里增加比作为基料的颜色明度低的颜色，可以降低被调色的明度。

但要注意的是：除了黑色和白色，无论在颜色里加入哪种颜色，在改变色彩明度的同时，也会改变色彩的色相。而改变的程度跟加入颜料的多少有关，也和其自身的冷暖倾向同基料的差距有关。

添加白色是提高色彩明度的简便方法

添加其它高明度色彩可以提高色彩明度，但会改变原来的色相

添加黑色是降低色彩明度的简便方法

添加其它低明度色彩可以降低色彩明度，但会改变原来的色相

三、如何增加或降低色彩的纯度（让色彩变艳或变灰）

■ 增加色彩纯度（色彩变艳）

只有一种办法：在调色盒里寻找同色系原色、间色或纯度高于所调配的颜色的颜料互调。

淡紫色纯度较低

同色系纯度高的紫罗兰

纯度增加了，变得鲜艳

添加同色系原色、间色或纯度高的颜色是能够让色彩变艳的唯一办法

■ 降低色彩的纯度（色彩变灰）

- 1. 加黑色或白色颜料
- 2. 对比色互调
- 3. 找颜料盒里的复色或灰色系颜料调和

提示 当对比色互调时，哪方的比例多些，调配出来的灰色便会呈现哪种倾向。

提示 用复色或灰色系的颜料来降低纯度的同时，也会使颜色带有加入颜料的色彩倾向。

四、如何使色彩谐调典雅

■ 纯度高的颜色，只有邻近色才能谐调

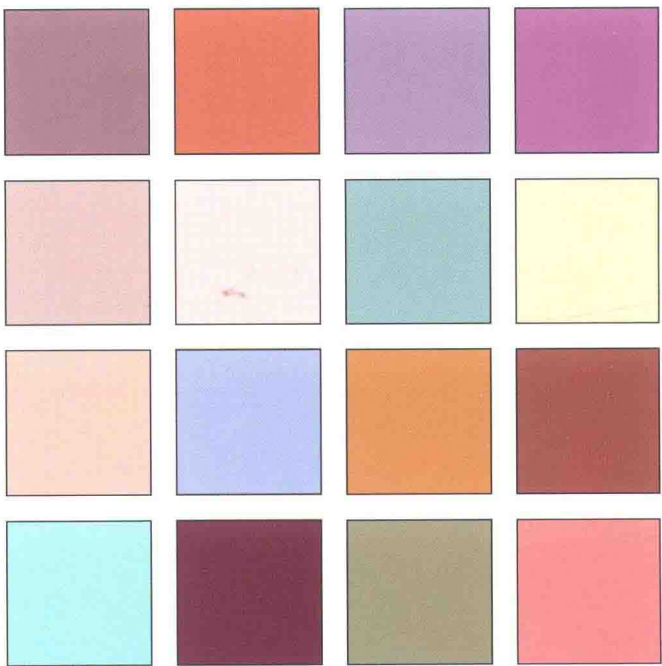
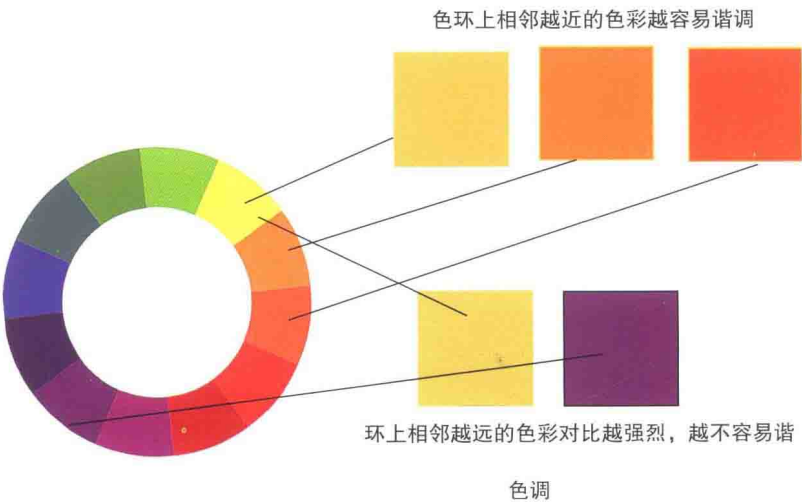
我们知道，在色环里120° 以内的颜色都是邻近色。色环中距离越近的色彩越容易在视觉上谐调。纯度较高的颜色必须是邻近色才容易谐调。

■ 纯度低的颜色，都很容易谐调

而纯度低的颜色，因为色相上的差异不大，都很容易谐调。我们常说的各种高级灰，不论怎样搭配都很典雅漂亮，这就是因为色彩谐调的缘故。

低纯度用色的艺术作品，格调典雅

低纯度的颜色，都很容易谐调

五、如何让色彩明艳动人

纯度较低的灰色调有明显的易于谐调的优势，但大量低调的色彩也有流于沉闷、平淡、乏味的趋向。色彩的美可以多种多样，除了低调典雅，也可以明艳动人。

怎样让色彩明丽起来呢？

归根到底一句话：增加对比。

■ 增加对比的方法

- 1. 增加明暗对比，能够使画面的色调在明暗层次上丰富强烈起来。
- 2. 增加冷暖对比，能够使画面色彩丰富鲜艳起来。
- 3. 增加鲜灰对比，能够使画面的色彩鲜活跳跃起来。

但需要注意的是：在一个画面上的各个物体，可以鲜艳但不能孤立。无论怎样调整，都不能脱离整体色调。

所谓冷暖对比，也是相对而言。在一个暖色调里，突兀地出现一块过冷的颜色，必不入调。记住：暖调里的冷，是偏暖的冷，而冷调里的暖，也是偏冷的暖。在一个色彩关系里的色彩，永远都是相对关系。

增加明暗对比之后，画面明暗层次丰富，鲜明起来

色彩纯度低的画面，谐调但也容易沉闷

调整了鲜灰对比之后，画面色彩丰富、响亮起来

水粉用笔和摆块

一、单个静物水粉笔型号选择和用色

水粉笔型号众多，但在不同的作画阶段，用笔型号的选择是不同的。

■ 起形

用笔：一般选用1号、2号的小笔，笔头小，便于我们用线起形。

用色：单色起形，一般选用熟褐、赭石或群青、钴蓝。这几种颜色明度适中，纯度不太高，冷暖明确，容易覆盖。

水粉起形和素描起形一样，物体的大小、比例、形体的基本结构还是要交代清楚的。虽然不要求和素描一样细致，但严谨却是必要的。

■ 单色铺明暗

很多初学者总是迫不及待地想要画颜色，而忽略了用单色铺明暗的这一步。单色铺明暗，主要是为我们之后的调色和摆色块提供依据。色彩，某种程度上就是加了颜色的素描。

因为是单色，所以物体的亮、灰、暗关系靠控制颜料中的水分来表现。暗的地方水分少些，颜料浓稠，色彩饱和；亮部颜料稀薄，最亮的地方可以留白。

用笔：选用比较宽大的笔。11号、12号，甚至是市场上的小板刷，都可以。主要是方便概括，不要琐碎。

用色：还是用起形时的颜色，色块要概括，一个明暗区域用一块明度统一的色块即可。对于比笔宽的区域，可以快速的多刷几次。切忌纠结于细节的变化。

■ 铺大色调

跟上一步单色明暗相比，大色调首先要确定物体的基本色相，以单色明暗为准，用色彩表现出物体明暗上的变化，注意亮、暗部在冷暖上的区别。

用笔：仍然以中、大号笔为主。

用色：从灰面的固有色开始大面积地铺色，高光区基于灰面的颜色稍稍提亮。光源色（偏冷）的影响要注意。

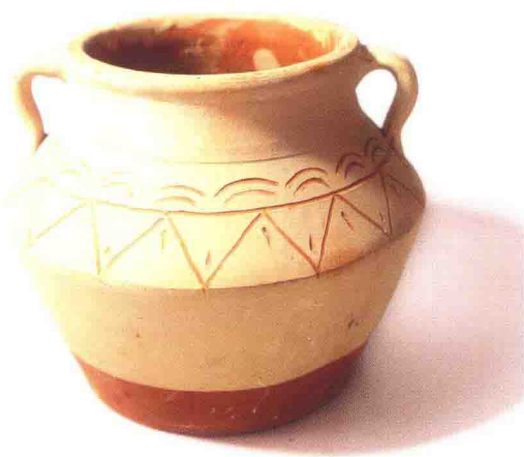
用笔轻松，色块的边缘不要太平整，让物体的外形松动些。

■ 深入塑造

铺出大色调以后，很多同学就不知道怎么往下画进去了，怎么个深入法呢？归根到底就是在物体的每一个明暗区域找寻更多的色彩变化。在灰面、暗部、高光区、反光区、投影区等都要增加一些明暗和冷暖上的变化，这个深入的次序同素描一样，只不过是用水粉笔而不是铅笔，是用色彩而不是铅粉而已。需要注意的是：以明暗交界线为界，亮部的冷暖是相对的，是统一在整体偏冷的色调之中的以罐子为例，其中的暖是冷中偏暖。而暗部，恰恰相反，其中的偏冷则是暖中的冷。无论怎样深入，物体亮、暗部整体的冷暖倾向和对比都必须保持，不要因为细节的变化而破坏了整体的冷暖关系。

用笔：以中、小号笔为主，越深入，越细致，用笔越小。

用色：从灰面越靠近光源越冷，越亮，直至高光。色块松动（色块边缘不太齐整），调色不必太熟（和而不匀）。

起形阶段用1、2号笔

提示 罐子的花纹等细节是最后添加上去的。附着在罐子上的花纹因为罐子形体的转折而产生明暗或冷暖的细微变化。

单色铺明暗阶段用11、12号笔或者板刷

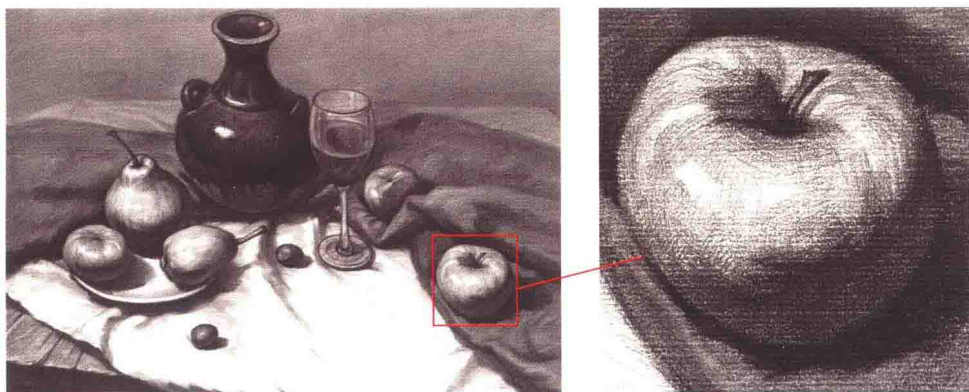
铺大色调阶段用笔型号同单色阶段

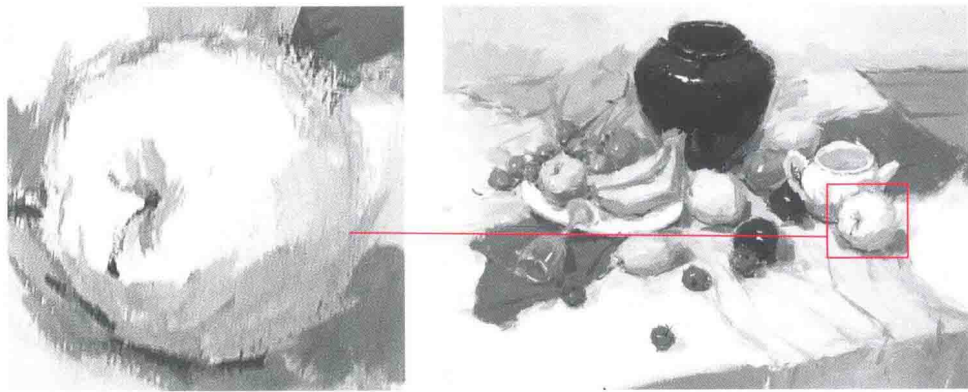
深入阶段笔号多变（10号以下），越深入到细节，用笔越小

二、水粉静物笔法及色块表现方法

■ 水粉的笔触以“块”的形态表现

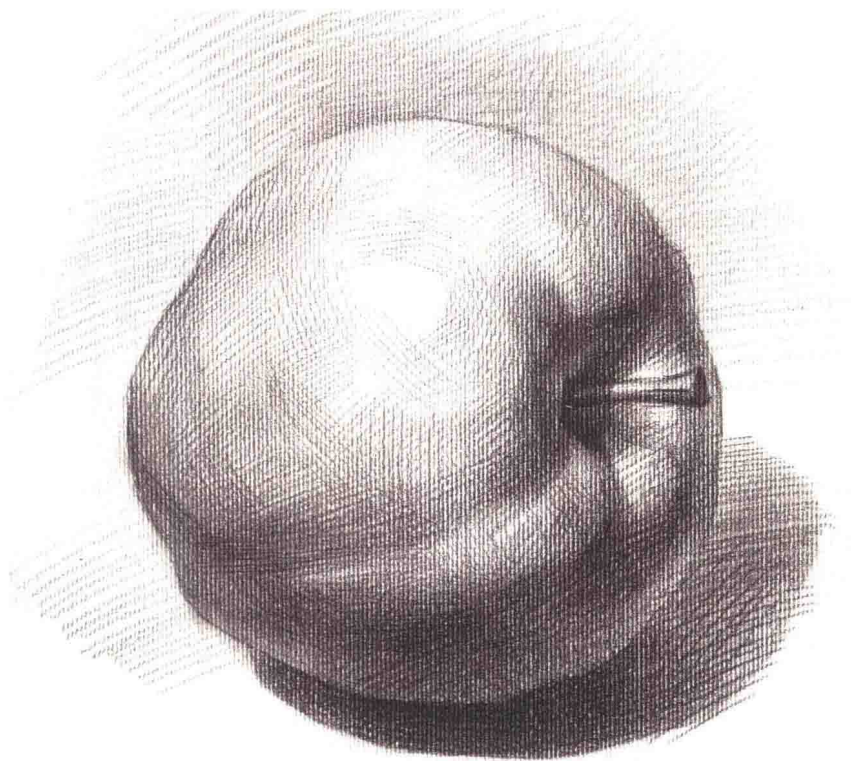

素描的笔触形态是“线”

色彩的笔触形态是“块”

■ 水粉明暗差别，以色块的对比实现

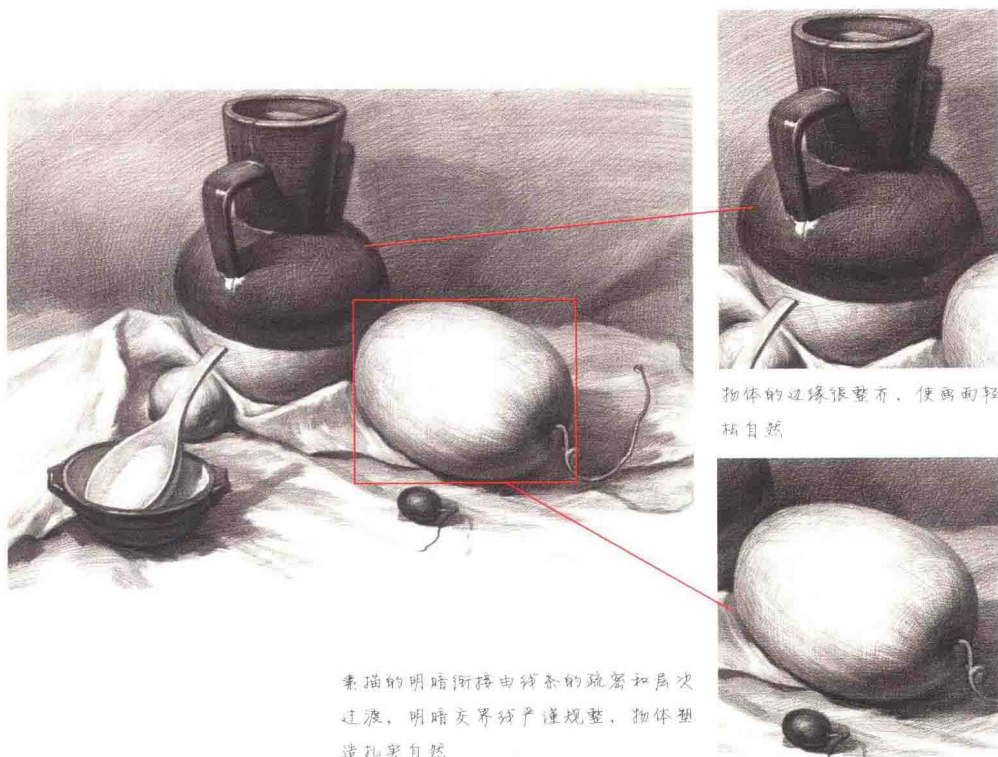

素描要求体现“真实”，亮、灰、暗关系越自然柔和，越表现到位

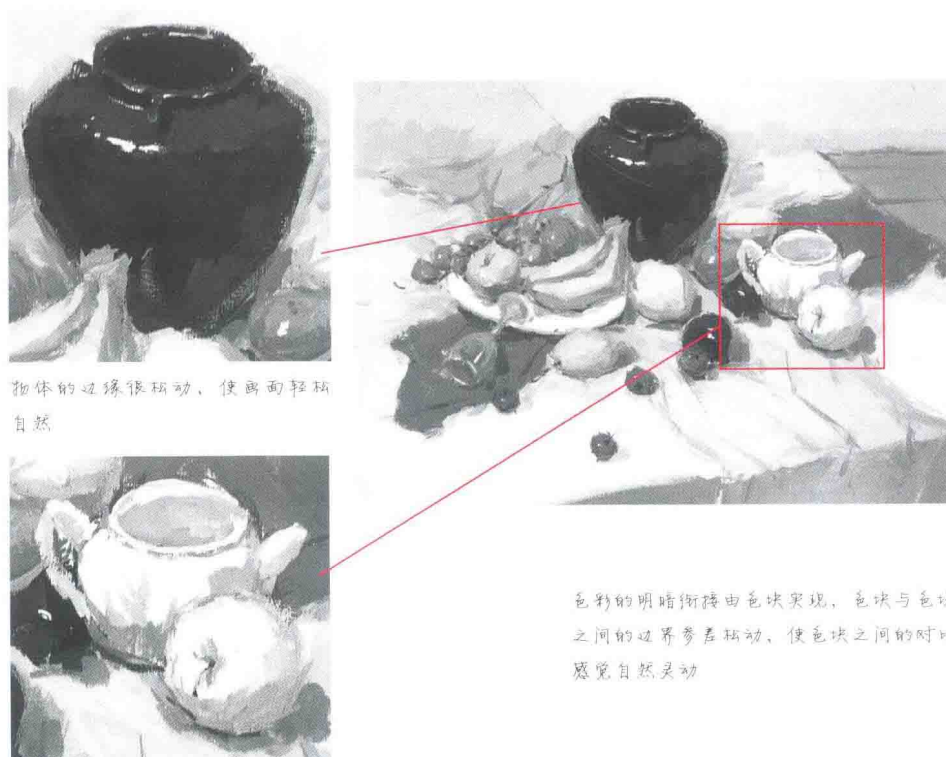

色彩要求表现“关系”，亮、灰、暗关系用色块的对比和冲击实现，色块感越强，画面越生动

■ 水粉表现中，形体边缘和色块边缘的松动更能体现画面的灵动

素描的明暗衔接由线条的疏密和层次过渡，明暗交界线严谨规整，物体塑造扎实自然

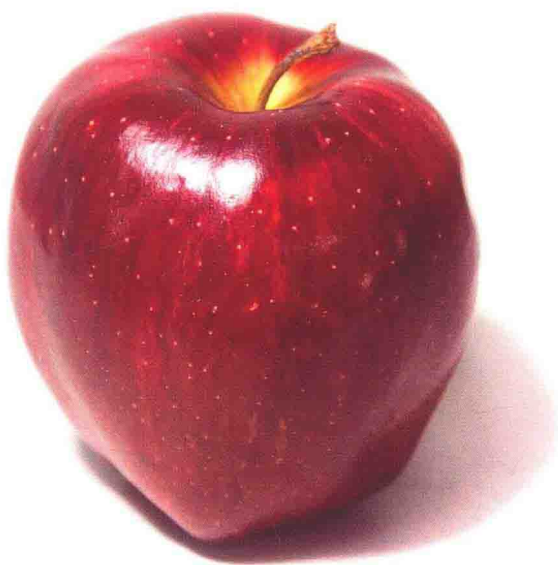

色彩的明暗衔接由色块实现，色块与色块之间的边界参差松动，使色块之间的对比感觉自然灵动

提示 水粉表现中，色块的笔触感和美感能否表现出来，是水粉画面成功与否的关键因素。必须注意色块与色块之间的互动关系和色块的位置及边缘的处理。至于用笔是擦、点、摆还是揉、拖、扫，并不重要，重要的是：笔触要生动，笔法要统一。

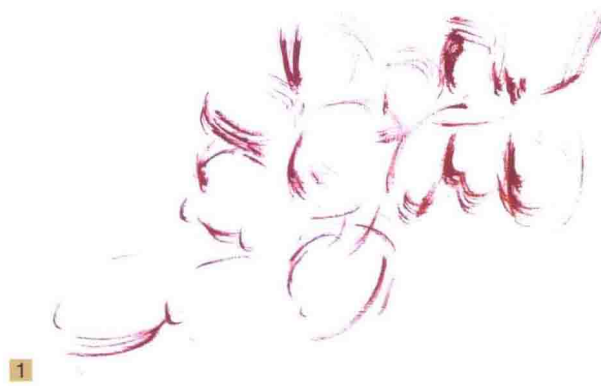
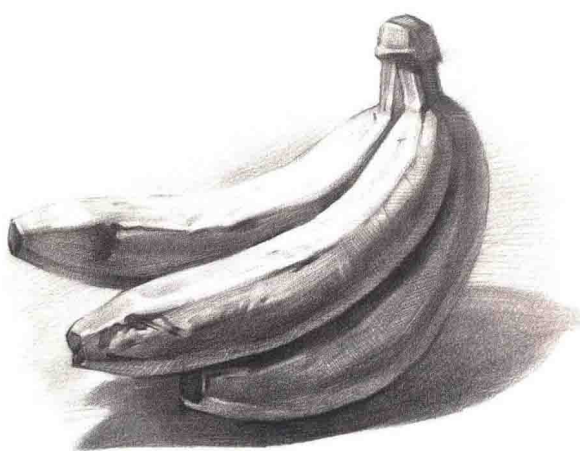
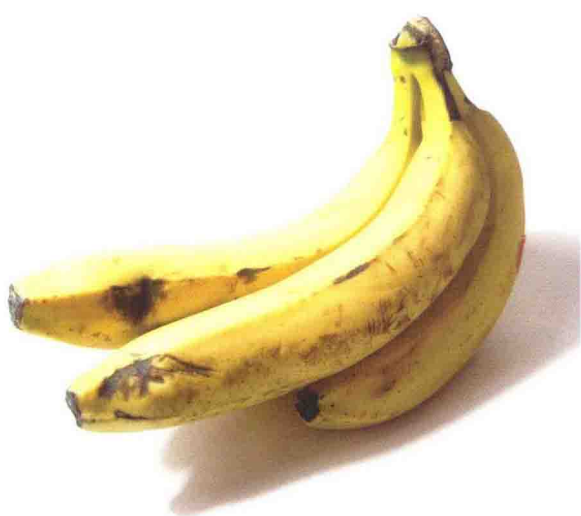
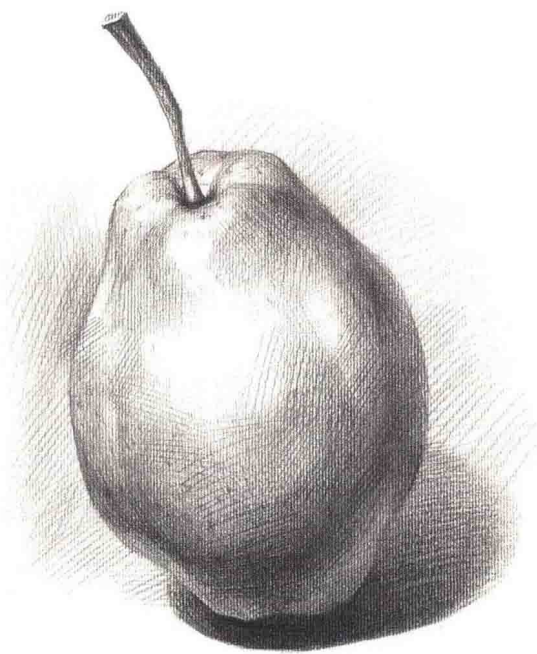
常见单体的画法

一、水果类

提示 水果的作画程序要严格遵循作画步骤进行，否则会打乱仗。调色的方法参考前面相关章节——如何调出物体所需的颜色。

完成图

技法要点:

步骤1、2. 从这两步可以看出,起形时,葡萄单个的形也还是要交代一下的。明暗基于整组葡萄画,而不是陷于单颗葡萄的明暗。

步骤3. 大色调一方面要保持整串葡萄的整体明暗,另一方面单个葡萄之间也要交代一下,为继续深入做准备。

完成图:葡萄有单个的形态,但必须统一在整组葡萄的明暗中。

二、蔬菜类

