

大講堂

陈超讲 色彩静物

客观与移情

Lecture Room

主编 高银河

吉林美术出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

客观与移情: 色彩静物 / 高银河主编; 陈超著. — 长春: 吉林美术出版社, 2011.10
(大讲堂系列)

ISBN 978-7-5386-6068-5

I. ①客… II. ①高… ②陈… 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(2011)第 198330 号

图书策划
项目统筹

頂點原創 图书工作室
dingdianyuanchuang@163.com

编辑部长期征集出版下列美术类稿件: 基础学习类、高考应试类、技法表现类、精品画册类、学术文化类。欢迎您赐稿交流。编辑部联系电话: 15712335835 E-mail: dingdianyuanchuang@163.com QQ: 1374817155

大讲堂 陈超讲色彩静物

主 编: 高银河
著 者: 陈 超

出版人: 石志刚
责任编辑: 李 卫
特约编辑: 王 嵘
宋 健
大 圭

装帧设计: 王 嵘 宋 健 大 圭
开 本: 965mm × 635mm 1/8
字 数: 80 千字
印 张: 10
印 数: 1—4 080 册
版 次: 2012 年 1 月第 1 版
印 次: 2012 年 1 月第 1 次印刷
制 版: 辽宁美术印刷厂

出 版: 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行: 吉林美术出版社
地 址: 长春市人民大街 4646 号
(邮编: 130021)
电 话: 0431-86037809
网 址: www.jlmspress.com
印 刷: 浙江影天印业有限公司

WWW.jmdtw.com
网上购书有惊喜!
邮购电话: 0431-86037809

书 号: ISBN 978-7-5386-6068-5 定 价: 30.00 元

色彩理论

光、视觉、物体	04
色彩成因	04
色彩分类	05
色彩属性	05
色彩调和	06
色彩对比	07
构图特点和方法	07
画面分析	08
用笔分析	12

单体的塑造表现

橙子	14
梨	15
鸡蛋	15
啤酒瓶	16
青椒	17
花纹瓶	17
陶制酒壶	18
多种物体的塑造表现	19

衬布的表现

20

小色稿训练

22

变调训练

24

特殊物体质感表现

26

透明物体的质感表现	26
不锈钢物体的质感表现	27
瓷制物体的质感表现	28
陶制物体的质感表现	28
多种物体的质感表现	29

水果类静物表现

30

苹果的表现	30
-------	----

瓶罐类静物表现

38

罐子的表现	38
-------	----

花卉类静物表现

50

花卉的表现	50
-------	----

如何深入刻画

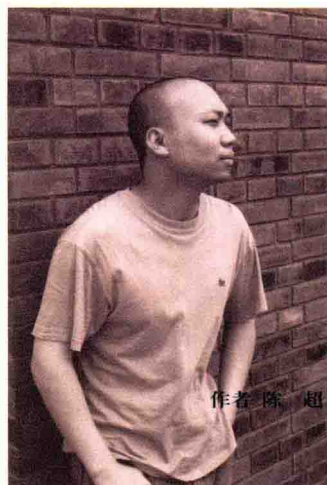
57

综合类静物表现

66

不同视角静物表现

72

作者 陈超

陈超

湖南长沙人。2003年考入中国美术学院油画系。2007年毕业于中国美术学院油画系第二工作室，获学士学位。曾获一等奖学金，并有数十幅作品留校。2009年创办陈超艺术工作室。

· 中国美术教育专业教学读本 ·

大讲堂 书系

lecture room

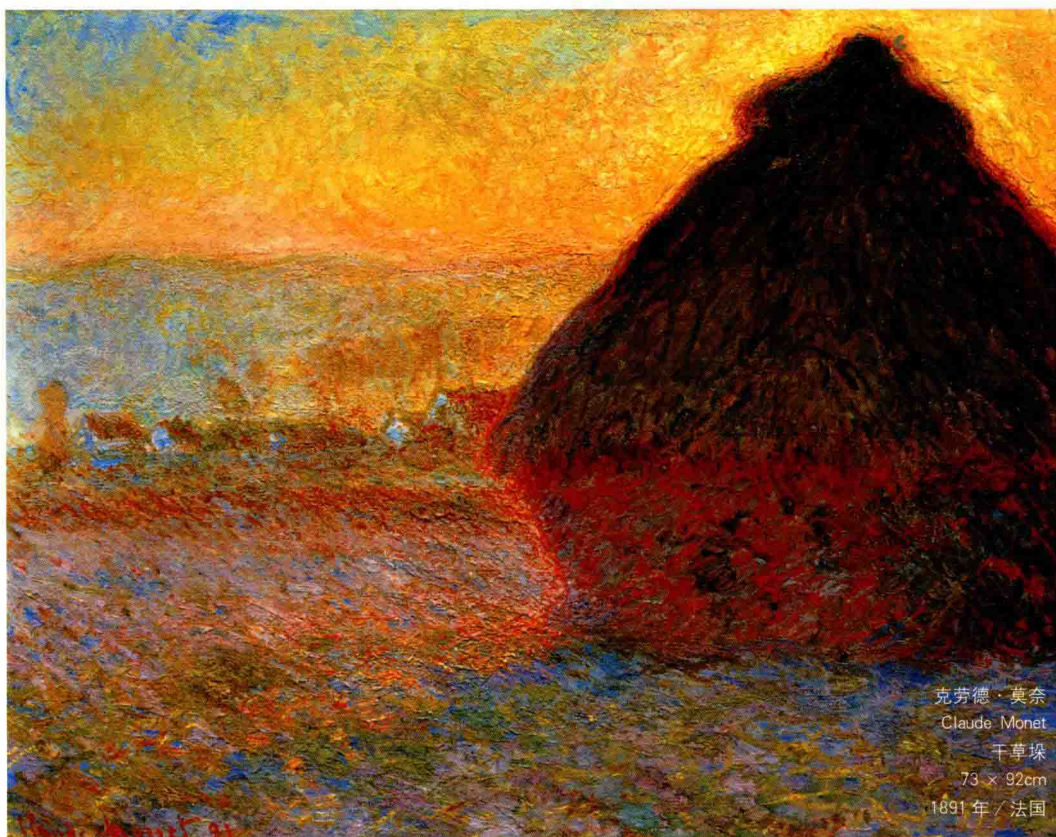

LW. 2011. 5. 14

克劳德·莫奈
Claude Monet
干草垛
73 x 92cm
1891年 / 法国

光 视 觉 物 体

一、光：光是产生色彩必不可少的条件，没有光就没有万物的色彩，失去色彩，世界则会失去美丽和生机。人们凭借光才能见到物体的色彩。

各种不同的色彩是由一定波长和一定频率的光波作用于人们眼睛而产生的。光波是波长极为短小的电磁波，在整个电磁波范围内，只有380—700微米之间的光波才能引起人的色觉。这段光波叫做可见光谱，即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色。物体没有固定的颜色，同一物体在不同光的照射下会变换成不同的颜色，其原因就在于物体吸收和反射的光波不同。

二、视觉：人类通过视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉来感知世界和辨别万物，视觉是首要的。色彩感知依赖于眼睛，人类的眼睛具备双重视觉功能，既能感觉明暗又能感觉色彩。将一定范围内不同波长的光波转换成不同的色彩感觉，具有高度视觉生理机能。

综上所述，色彩的形成不仅源于物理，并且源于生理和心理。我们在绘画中，只有将感知放在首位，才能踏入艺术之门。

三、物体：世界万物的物理结构不同，于是，不同物体对不同波长光线的吸收和反射则具有各自的选择。比如，我们看到的绿色树叶，将太阳光中的红、黄、橙、青、蓝、紫等波长的色光都吸收进去，只将绿色波长的色光反射出来，这一反射光为人眼所接受，所以看到的绿叶就是绿色的了。

色 彩 成 因

色彩的成因：物体表面色彩的形成取决于三个方面，光源的照射、物体本身反射一定的色彩，环境与空间对物体色彩的影响。

一、光源色：我们已经知晓，光是所有色彩的来源，没有光就没有万物色彩。因此，观察物象色彩时首先要从光着眼。由各种光源发出的光，光波的长短、强弱，比例性质的不同形成了不同的色光，称为光源色。

二、物体色：在一些论述中，物体色也称固有色。物体本身不发光，它是光源色经过物体的吸收反射，反映到视觉中的光色感觉。我们把这些本身不发光的色彩统称为物体色（即固有色）。

三、环境色：在主体物象的周围，前后、左右环绕着其它各种类别的物象、景象，构成环境氛围。

环境将自身的颜色投射到物象上，造成的对物体的色彩影响是环境色。环境色对物体的亮部几乎不起作用，其效果主要作用于物体的背光面。当我们写生时，那种以为暗部只是黑颜色或无色彩的观念是错误的。暗部因受到反光作用而产生丰富的色彩，并且这种色彩因反射光的明度距离、角度、面积不同而变化。

光源色

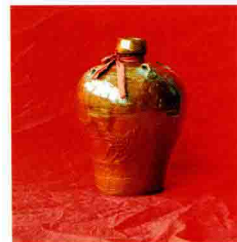

冷色光源

暖色光源

物体色

红褐色陶瓷瓶

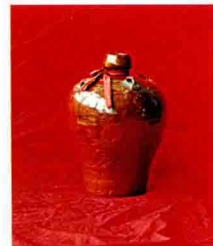

蓝色陶瓷瓶

环境色

同一陶瓷瓶在绿背景中

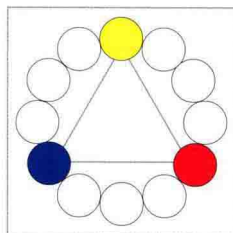
同一陶瓷瓶在红背景中

色彩分类

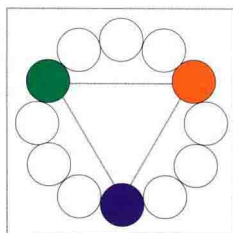
原色：颜色中不能再分解的三个基本色，即红、黄、蓝称三原色。各种色彩都可由三原色调配出来。

间色：由两个原色混合而成，即红+黄=橙，红+蓝=紫，黄+蓝=绿，这橙、紫、绿为三间色。

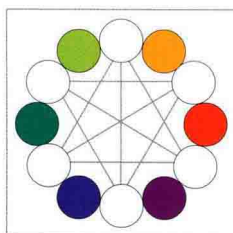
复色：有两个间色或三个原色混合而成的称复色。

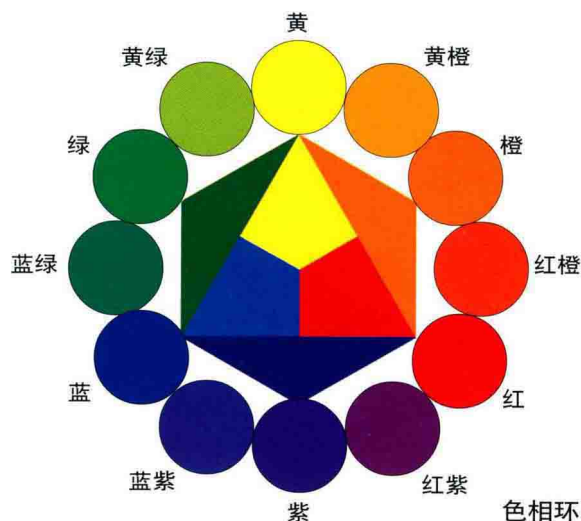
三原色色环

间色色环

复色色环

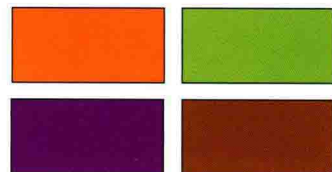
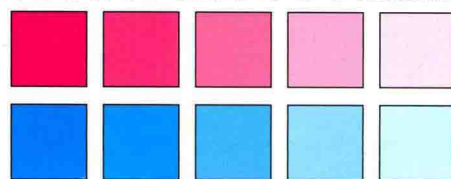
色彩属性

色彩的三要素：色相、色度、色性。而色度又分为明度和纯度。

一、色相：色相指色彩的相貌以及色阶、色种、色名的总称谓，并以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫光谱色为基本色相，形成秩序排列。我们可以运用色相环理解色彩的各自特征。光谱色可以混淆出不同色相，这类色相通常难以给出明确称谓。

颜色	情感	色标
红	血、夕阳、火、热情	
橙	晚霞、秋叶、温情、积极	
黄	黄金、黄菊、注意、光明	
绿	草木、安全、和平、希望	
蓝	海洋、蓝天、忧郁、理性	
紫	高贵、神秘、优雅、胆识	
黑	力量、罪恶、沉默、绝望	

二、明度：一切色相都有一定的明度或称之为亮度，明度是指色彩的深浅、明暗。光波决定着颜色的明暗程度，不同色相有深浅不同的区分。其中黄色明度最高，紫色最低，绿、红、蓝、橙的明度相近，为中间明度。另外，同一类色相，由于光线的强弱也会产生不同的明暗来，比如，绿色中由浅到深有粉绿、淡绿、翠绿等明度变化。

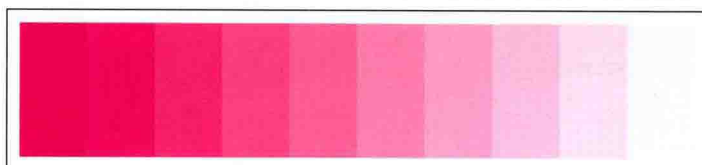
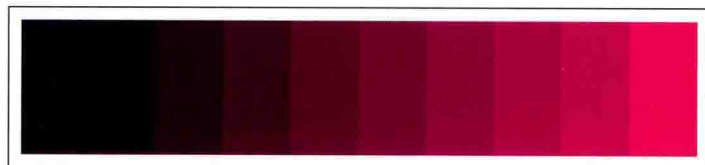

色相指色彩的相貌，反映在名称上，如黄橙、黄绿、红紫、熟褐等。

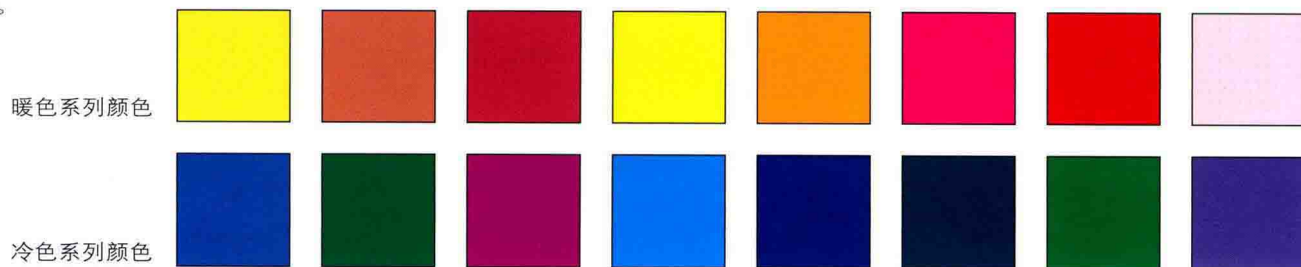
明度指色彩的深浅程度，如深红、淡红、深蓝、淡蓝等。

三、纯度：纯度是指色彩的鲜艳度，也称色彩饱和度。纯度是由色光波长的单一度所决定的，单一波长的色光纯度最高。单一色相在没有与黑白或其他色相混合时纯度最高，混合后减弱。在视觉上，纯度高的颜色色感强、艳丽，而纯度低的颜色则增加了灰度，变得柔和、沉重，趋向于明或趋向于暗。在写实绘画中，常常运用纯度的高低变化表现所需要的色彩效果。

纯度指色彩的鲜艳程度，也是饱和度，又称彩度和艳度。

四、色性：是指色彩的冷暖属性。色彩的冷暖性，是由生活感受而启发出来的。但色彩的冷暖性具有对性，如蓝色与紫红色放在一起，会觉得蓝色很冷，紫红色相对暖些；如果把紫红色与橘红色放在一起，就会觉得紫红色偏冷，而橘红色偏暖。

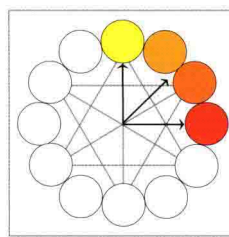
色彩调和

一、同类色：同一色相中不同倾向的系列颜色被称为同类色，如黄色中可分为柠檬黄、中黄、橘黄、土黄等，都称之为同类色。

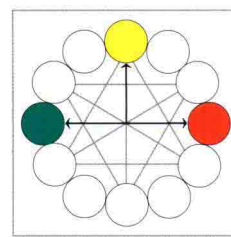
二、邻近色：色环中相隔30度至60度左右的颜色。

三、对比色：色环中相隔120度至150度的任何三种颜色。

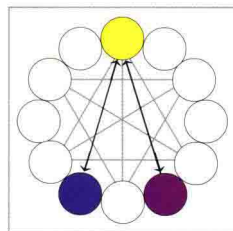
四、补色：又称互补色，余色。就是两种颜色（等量）混合后呈黑灰色，那么这两种颜色一定互为补色。补色并列时会引起强烈对比的色觉，会感到红的更红，绿的更绿。

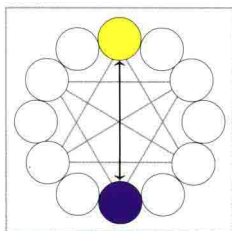
同类色色环

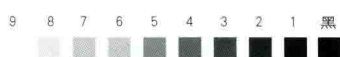
邻近色色环

对比色色环

互补色色环

五、色调：在色彩绘画中，其画

面的色彩搭配总是有着内在的相互联系和一个完整统一的色彩组成整体，并形成了画面的某种色彩总趋向，称之为色调。色调的类别：

1. 从色性上分有冷色调、中性色调和暖色调。
2. 从纯度上分有明亮色调，浅灰色调，深暗色调等。
3. 从色相上分有红色调、绿色调、蓝色调等。
4. 从明度上分有低长调、中长调、高长调等。

冷色调

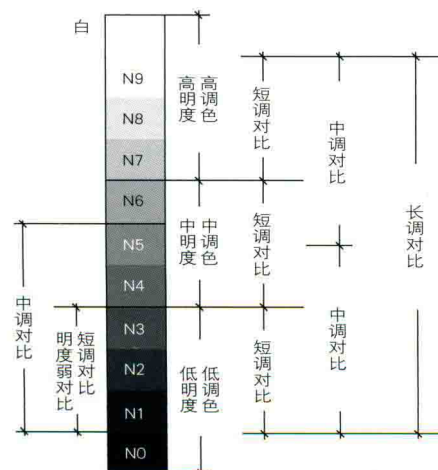
暖色调

			高调
8 为高调色 9-1=8 属长调对比 高长调	9-5=4 属中调对比 高中调	9-7=2 属短调对比 高短调	
			中调
5 为中调色 9-2=7 属长调对比 中长调	8-4=4 属中调对比 中中调	6-4=2 属短调对比 中短调	
			低调
3 为低调色 9-1=8 属长调对比 低长调	5-1=4 属中调对比 低中调	4-1=3 属短调对比 低短调	

根据明度将画面的调子归类

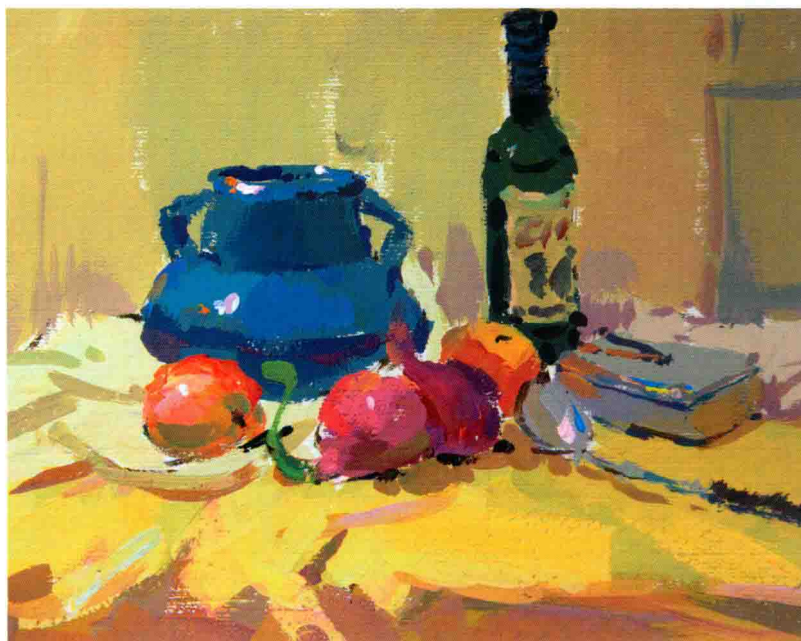
归类的依据是画面的明度和明度差。色彩间明度差的大小，决定明度对比的强弱，我们称3度差以内的对比是短调对比；3至5度差的对比是中调对比；5度差以外的对比是长调对比。

色彩明度对比的标准

我们把因明度差别形成的色彩对比，称为明度对比。根据标准明度色标，0度至3度的色彩是低调，4度至6度的色彩是中调，7度至10度的色彩是高调。

中性色调

蓝色调

橙色调

灰色调

色彩对比

一、色相对比：因色相之间的差别形成的对比。当主色相确定后，必须考虑其他色彩与主色的关系且可以适当的主观调整，这样可以增强画面的表现力，特别是区别不同空间，将不同色相的颜色并置，所形成的对比关系取决于色相在色相环上的位置关系，相邻色并置运用形成对比，而且对角度大的对比会显出强烈的色彩效果。

二、明度对比：因明度之间的差别形成的对比。明度对比是最基本的色彩对比，既存在于无彩色的黑、白、灰当中，也存在于有色彩中。比如黄色，是颜色中最明亮的色彩，紫色则是最暗的色彩，其余居于不同层次的中度。如果将不同明度的两个颜色并置，明的显的更明，暗的则显得更暗，这种对比效果运用到画面中就可以取得预期的效果。通常，色彩明暗对比反差越大，所绘形象清晰度越高，画面视觉冲击力越强，反之，明度对比反差小，则画面显得十分轻柔 and 优雅。

三、纯度对比：一种颜色与另一种更鲜艳的颜色相比时，会感觉不太鲜明，但与不鲜艳的颜色相比时，则显得鲜明，这种色彩的对比被称为纯度对比。

四、冷暖对比：由于色彩感觉的冷暖差别而形成的色彩对比，称为冷暖对比（红、橙、黄等使人感觉温暖；蓝、绿、紫使人感觉寒冷）。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冷，黑色吸收率高而感觉温暖。

五、补色对比：将红与绿，黄与紫，蓝与橙等具有补色关系的色彩彼此并置，使色彩感觉更加鲜明，纯度增加，称为补色对比。一对补色，它们既相互对立又相互补充，绘画中，如果巧妙的利用补色对比规律，就能形成良好的色彩对比效果。

构图特点和方 法

不论选择什么样的静物，体现情调如何，若摆出较理想的组合关系，画出较理想的构图，首先要认识构图形式美的一般规律。静物写生形象比较丰富，是培养构图能力和认识构图形式美的良好机会，应引起重视。

一般来说，较好的构图必然符合美学规律，其优点如下：

1. 集中而不单调；
2. 稳定而不呆板；
3. 饱满而不滞塞；
4. 活泼而不散乱；
5. 有主有次；
6. 有远有近；
7. 疏密相间；
8. 考虑动势和韵律；
9. 不分割画面。

构图的形式：S 形构图；三角形构图；O 形构图；梯形构图；C 形构图等。

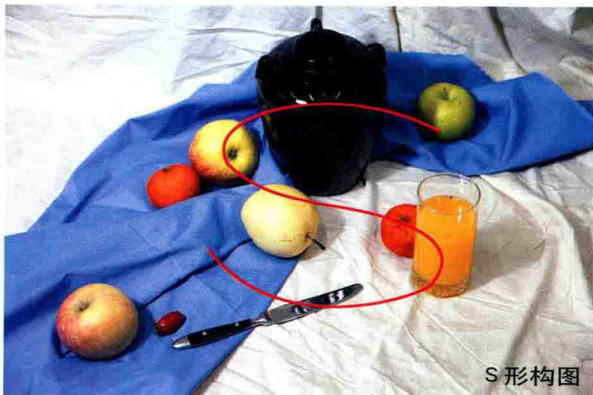
S 形构图的特点：S 形构图多出现于俯视角度构图，具有强的空间感和层次感。

三角形构图：分为钝角三角形，锐角三角形和直角三角形。一般情况下以主题物的制高点作为构图中三角形的角。如果将主体物置于画面中央，所形成的三角形为等腰三角形，那么会产生构图呆板的弊病，所以尽量将主体物放置在黄金分割点的位置。三角形构图是我们在进行绘画学习过程中最常见的构图之一，也是最为稳定的一种。

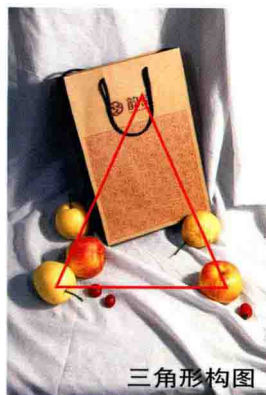
O 形构图的特点：O 形构图在静物写生中并不常见。

梯形构图的特点：与三角形构图类似，在画面中出现两个或两个以上高矮相近的陶罐或酒瓶时，容易出现梯形构图。

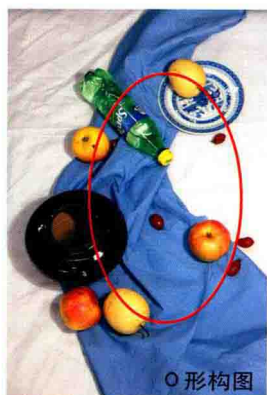
C 形构图的特点：在正常三角形构图基础上，作为位置在静物台的 3/4 方向时，有时会形成 C 形构图。这样的构图形式给人以构图活泼的感觉。

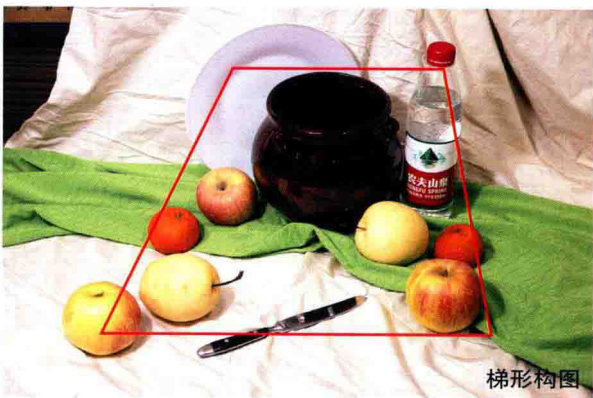
S 形构图

三角形构图

O 形构图

梯形构图

C 形构图

后景处于画面的最远处，又没有主体物，按理说应该是最放松表现的地方，但其实不然，它在整个画面中同样重要，它起到了协调与衔接的作用。主体物与前、中景充分的表达，往往需要它起到“弱化”的作用，而起到整幅画面的节奏变化。所以，在处理此部分时，往往会很认真地把它画得较平，较灰。

这块白布在处理上要比下面的粉色衬布复杂一些。一方面因其摆布的形状，另一方面是因为它更接近主体物，它成为两个主体物——果盘与罐子的连接纽带。

果盘与罐子是作品的主体，自然要仔细刻画。几个水果在表现上要注意它们颜色与朝向上的区别。洋葱由于造型复杂一些，在处理上要更加仔细，能显现其特征的纹理可用小笔勾画出来，葱叶则可用干笔画出来。

前景大面积比较开阔的衬布，在表现时可用大笔沿着衬布的走向，概括、爽快地画出。此处衬布虽处于前景，但在画面中并非主体物，故不要太细抠局部，在其上有更重要的表达物——果盘，它只起到衬托作用就好。

刻画主体罐子，首选要考虑到其造型的准确性，之后才是冷暖颜色与质感的表达。此罐子质感的上下两层，上层挂釉的部分高光与反光都很强，能很清楚地反映出光源色与周围的环境色，所以在处理高光与反光的时候，一定要全方位观察。相反，下面陶土质感的部分反光与高光就都很弱。

这是一组冷光下的静物，所以处于冷光下的暗部会反映出暖色来。距离作画者近的前面果盘暗部的点点桔黄色要比远处罐子暗部的暖色要纯一些，亮一些。

这个盘子在刻画上有一定的难度，等距的多边形的边在透视上要十分注意，否则有一条边不准确，就会影响整个盘子的稳固。边缘的精细刻画是处理碗、盘等物品重要的表现手段。

此作品为俯视角度，采用阶梯式的空间处理，这样会增加画面的纵深感。台面透视前宽后窄，颜色前纯后灰，笔法处理上也是前面清晰，后面模糊。画面中前面衬布——果盘——罐子——墙上的画形成了系统的渐次秩序感。

背景在处理上可用大笔或笔刷，多蘸些水，薄一些，很爽快地铺满它。颜色不用调得太均匀，在画的过程中依靠水分来调节颜色的变化。注意背景从左到右的变化，这是体现背景空间感的重要之处。

这种方法目前也是很常见的，就是趁颜色未干的时候，用笔杆划出物体的形成纹理。这样做的优势和作用是可以破除画面呆板的感觉和可以使底色与上面的颜色相融得更好，使画面更加丰富。

处于前端画面中心的果盘是需要仔细刻画的。水果的表现手法处理上采取了多样的形式，果的边缘采用了“扫”的笔法，使其空间转向更加明显；亮部采用小碎笔来画，明暗交界线是小碎笔与笔杆划刻相结合；暗部则是扫画与厚涂相结合。

花纹的处理可以有多种方法，比如：花纹可以和下面的颜色一起画形成水乳交融的效果，也可以在画好的花纹上再“罩”“扫”些底色，也可以在干的底色上虚实变化地勾画出花纹，此幅作品即是此法。

有丰富、复杂的水果作对比，盘子的刻画相对要轻盈，透亮许多。要多注意盘子边缘与弧度透视的刻画和准确性，暗部的反光要根据白色盘子的特点，它受环境颜色影响很大的。

衬布的刻画要概括，可用大笔或笔刷大面积铺画出来，要注意平面与立面的色彩与明度变化。

辣椒虽小，在画面中也是处于点缀的作用，但还是不应忽视它。首先它处于画面的前端，除了环境的衬布以外是离我们最近的物体。其次，辣椒的绿色也是画面中纯度最高的颜色，把它画“足”也会起到拓宽色域的作用。

用笔是塑造形体、表现质感及创造气氛的基本手段。用笔应从结构和表现需要出发,达到充分完美地表现对象的目的。用笔是由于颜色的干湿浓淡,用力的轻重缓急,排列的疏密繁简等因素,给人以苍劲、凝重、飘逸、轻盈等感觉。因此用笔常用画法,归纳以下八种。

一、摆:用扁笔调准颜色,准确稳当地摆上去,用笔肯定、笔触明显、运笔慢、色较厚。

二、点:用旧圆笔的笔端触纸,点出大小不等的三角点、瓜子点、方点和圆点。点时要注意大小和疏密变化。

三、勾:一是有虚实的勾画物像的形体,二是直接用线表现物像的形体结构,如画小树枝、柳条等。

四、刷:用大号笔在画面上来回走动,涂画大面积色块,运笔快、色较薄。

五、擦:笔较干,含色少而厚,轻轻地擦在纸上,表现蓬松效果和作局部修改。一般用扁笔笔端进行。

六、洗:表现一些特殊效果,首先画好背景在洗出烟的虚无缥缈之感。也可等画面干透后,轻轻地洗一洗,留下朦胧的雾状效果,或洗后趁湿稍作收拾,表现远景和雨景。

七、厚涂法(覆盖画法):这是一种接近油画的表现方法。颜料中水分较少,因此覆盖力较强而且色块容易产生突出的感觉,具有一种强烈的冲击效果。厚涂法一般用来画近景,特写部分和景物的受光部。表现干枯、粗糙的质感尤为合适。厚涂法也可采用油画笔,局部地方使用画刀,效果更佳。有些学画者,片面地不恰当地使用厚涂法,把水粉画当作油画那样来画,反复涂盖,将画面搞得很脏很腻,这也应该引起注意。

八、薄涂法:这是一种接近水彩的画法。调色时笔中水分较多,画得较薄,能使纸纹透出来。第一次颜色铺上后,趁它将干未干时再画第二种颜色,这种画法色彩较明快,若配合使用一些水彩颜料,会取得更好的效果。

水粉颜料调入较多的白颜色后,虽能提高颜色的明度,但明显地削弱了颜色的纯度(鲜艳度),采用薄涂法就能较好地解决这个矛盾,因此画到那些既要求鲜艳又要求明亮之色时,就应当适用薄涂法。其次如起稿,画单色稿时也应采用此法。

干接法:1.用笔较干,色量较多。作画时根据对象的明暗结构一笔一笔地摆上去,笔触明显、肯定,效果强烈。覆盖颜色时力量要轻,不可来回涂改,防止底色泛上来,以致造成“腻”、“脏”等弊病。

2.多笔触干接,一般都是同类色和邻近色的衔接,笔触与笔触之间的明暗色阶较近,不然会造成色彩“花”、笔触“碎”的弊病。

3.防止片面追求笔触而不重视对结构塑造的不良倾向。

湿接法:一种方法:在作画时趁前笔未干,后笔紧接上。利用水的渗化使后笔与前笔的色彩自然衔接,其效果滋润、柔和、笔触不明显。另一种方法:先用淡冷色勾好轮廓,等干后用清水打湿,趁将干未干时,将预先调好的颜色画上去,这种趁湿时塑造的明暗结构,具有整体、柔和的衔接效果。

用笔的几种表现技法

摆

擦

点

洗

勾

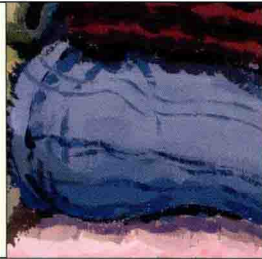
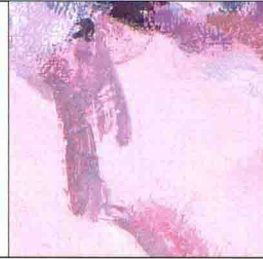
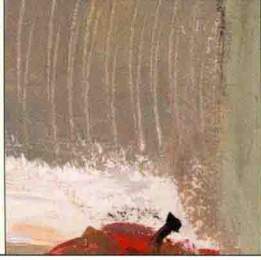
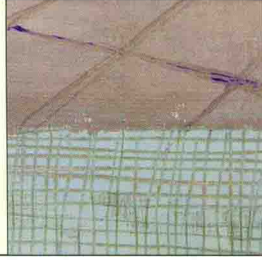
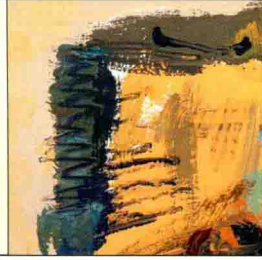
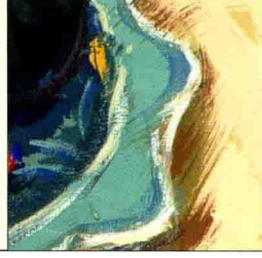
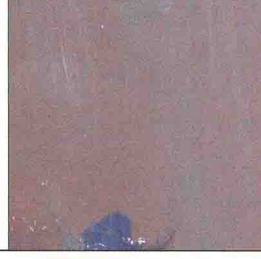
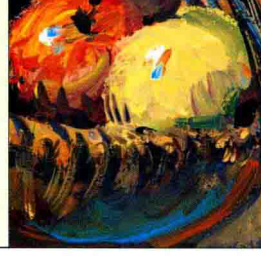
厚涂

刷

薄涂

点					
勾					
摆					
划					
刷					
扫					
薄涂					
厚涂					

大講堂

D A N T I D E
SUZAOBIAOXIAN

单体的
塑造表现

貳

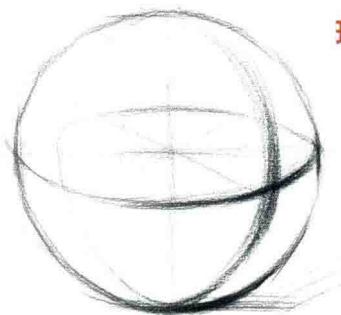
质感表现要点

在传统绘画当中质感的表现对于写实绘画而言是很重要的一个环节，也是体现你绘画技法表现的一个很好的体现。不同物体的不同质感会给人带来不同的视觉效果和感受，那么当你在绘画作品里面也把不同物体的不同质感很好地表现出来的话，传递给观者的视觉效果也是会很丰富多彩的，同时也能把你要表现的对象表达得非常贴切（在此针对写实绘画而言）。使你的技法得到较为充分的体现。

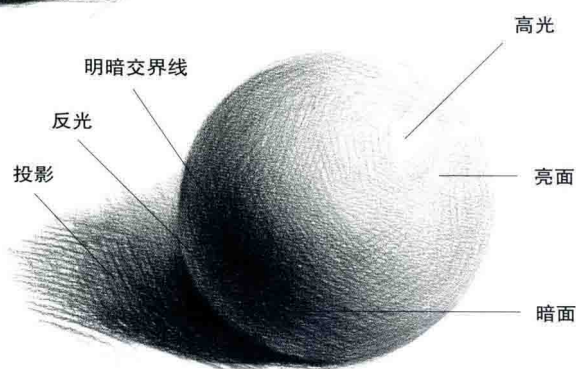
橙子

球体结构分析

球体光影分析

橙子的步骤表现：

1. 用水粉笔大至勾勒出橙子外形并画出明暗交界线。
2. 用对比色也可以用同类色铺底色，铺底色时要求用大笔轻松快速的铺开，颜色要求要水分多一点。
3. 等底色干到百分之七十左右开始画橙子的大色彩关系，主要以铺中间色为主，表达基本明暗关系要求用大笔，颜料相对较饱和，快速地涂抹。
4. 大色彩关系铺好后，就要开始画橙子具体的形状特征还有细节和质感，要注意画好这橙子的大的球体感同时要画好橙子上的那些凹槽。画出次高光和反光。注意用笔要和橙子的形体贴合暗部要透明，亮部要饱和。

①

②

③

④