

色彩的华丽乐章 视觉的豪门盛宴
YANGMEI Z AIXIAN

朱传奇 主编
传奇画室 著

央美在线

完美色彩静物

传奇的授道解惑
给您传奇的飞跃

● 谨以此书献给那些为跨入艺术殿堂而奋进的人们 ●

湖南美术出版社

作者简介

北京传奇画室由2006年中央美术学院造型专业第一名朱传奇创办，是一家取得美术培训资格的正规美术培训机构，隶属于北京传奇经典文化传播有限公司。历年来学员优秀的成绩使传奇画室成为北京发展最为迅速的美术培训机构。

在多年的教学实践中传奇画室凝聚了一支以朱传奇为核心的高水平教师团队，师资力量为来自中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院优秀毕业生。

为答谢广大读者，我们特设专线解答大家在学习中的疑问。希望得到大家的宝贵意见。敬请来电来函探讨。（010-64731537、13911154756）。或登录网站交流。

本书编辑团队：

朱传奇：2006年以总分350分的成绩考取中央美术学院造型专业第一名，其中素描单科第一名。同年进入中央美术学院学习，07年创办传奇画室。著有《中央美院第一名考前示范》、《传奇素描头像临摹》、《传奇画室》、《传奇素描经典回顾》、《完美教学》和《传奇作品选》。多年来，朱传奇一直致力于高考教学的研究和高考绘画技术的钻研，摸索出了一套完整而又直接有效的教学方法，在教学中让学生避开弯路，针对美院考学的要求有目的地训练，使学生在短期内迅速提高。

张德静，山东济南人，毕业于中国美术学院，传奇画室色彩教学主管，主抓色彩教学。

刘泳岐，吉林白城人。毕业中央美术学院，传奇画室教学总监，负责画室教学课程设置。

赵旭，辽宁鞍山人。毕业于中央美术学院，传奇画室高级教师，负责画室综合教学。

范兵，湖南岳阳人。毕业于中央美术学院，传奇画室素描教学主管，主抓素描教学。

侯鹏，山东济宁人。毕业于清华大学美术学院，传奇画室速写教学主管，主抓速写教学。

刘晓明，山东德州人。毕业于中国美术学院，传奇画室高级色彩顾问，把握整体色彩教学。

图书在版编目（CIP）数据

完美色彩静物 / 朱传奇编著. —长沙：湖南美术出版社，2011.8

ISBN 978-7-5356-4735-1

I. ①完… II. ①朱… 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（2011）第174864号

完美色彩静物

出版人：李小山

编著：朱传奇

责任编辑：陈刚

装帧设计：洋洋

责任校对：黎平

出版发行：湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)

经销：湖南省新华书店
制版：重庆市金雅迪彩色印刷有限公司
印刷：重庆市金雅迪彩色印刷有限公司
开本：889mm×1194mm 1/8
印张：6
字数：30千
版次：2011年8月第1版
印次：2011年8月第1次印刷
书号：ISBN 978-7-5356-4735-1
定价：38.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮编：410016

网址：<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话：023-67703677

目录

CONTENTS

必备的色彩常识点滴

- 一、基本名词术语·····03
- 二、运笔方法·····04
- 三、色彩调配·····04

学好色彩之捷径探索

- 一、学好色彩的快捷之路·····08
- 二、色彩重点要领·····10
- 三、色彩表现手法·····14
- 四、色彩步骤表现之一·····15
- 五、色彩步骤表现之二·····16

色彩静物之华彩乐章

- 一、小色稿对比练习·····18
- 二、不同质地的塑造·····19

色彩静物之专业见解

- 一、色调分析·····29
- 二、局部剖析·····30
- 三、画面分析·····31

色彩静物之视觉盛宴

- 一、作品点评·····33
- 二、作品欣赏·····37

色彩应试之温馨提示

- 一、高考考题形式·····45
- 二、考试评分标准·····46
- 三、合理分配考试时间·····47
- 四、考场十大要领·····48
- 五、关于考前准备·····49
- 六、关于考试中·····49

色彩就是一种感觉，色彩就是一种倾向。一切色彩都依附于物体的本身，所以它必须附着在形体上才有真正的意义。同时色彩也是感情的宣泄，人有万种心情，世界就有万种色彩，或深邃或阳光，或低吟或高歌，或内敛或豪放……

要深刻地认识色彩，了解并掌握色彩的基本规律尤其重要。写生中，应该有目的地结合色调训练作业，通过有计划的色调组合练习单元，找出规律性东西。由于考场中各种客观条件和复杂变化诸因素，如光源和角度带有不可选择的局限性，所以训练中要针对性地解决一些可能遇到的问题，以增强学生对不同环境、不同对象的适应性。

在色彩写生中我们要有辩证的哲学理念。生活中我们常说“万绿丛中一点红”，这点“红”十分重要。在这样的关系之下，怎么使“红”更“红”，“绿”也更有生机呢？我们应该在强调暖“红”调的气氛之中，注重“绿”意味的色彩的介入。这样的烘托，起到了滋润画面的效果，使色彩变得透明、活跃，富有生气，这些都说明了应用冷暖色对比因素的结果。例如：阳光之下，物体阴影通常带蓝紫倾向，这是阴影处反射晴空的颜色，也是由于它与受光面的暖色相比较而产生的冷色变化。

只要我们掌握色彩的基本知识，学会观察色彩，运用小色稿引导我们认识色彩，学会调配色彩，通过临摹取长补短，利用大量写生练习锤炼自己的基本功，胜利的曙光就在你的眼前！

朱传奇
2011.8

必备的色彩

教学时间安排：6课时

教学内容安排：根据摆放的一组静物讲解色彩常识，并对基本运笔调色方法作示范。

本章教学目的：让学生在画色彩前对基本常识与颜料的特性进行了解。

本章教学要求：掌握色彩常识，了解调色工具的用法，把握用笔与调色的方法。

常识 点滴

一、基本名词术语

1. 色彩的概念

没有光就没有色彩，没有色彩自然也就谈不上光色关系了。当彩虹当空时，色彩丰富而明朗，我们感叹着大自然的杰作；当漆黑的夜来临时，周围一片黑暗，看不到色彩，我们用画笔来慰藉我们的心灵，绘画就像黑暗中的精灵一样照亮我们前行。绘画作品丰富的色彩关系就成了画家和科学家研究和表现的对象。根据科学原理，色彩分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光。当物体受光后，物体表面即产生对光的反射和吸收，凡被吸收的色光就不可见，而被反射出来的部分则是我们所见到的颜色，比如红色的花，绿色的叶。

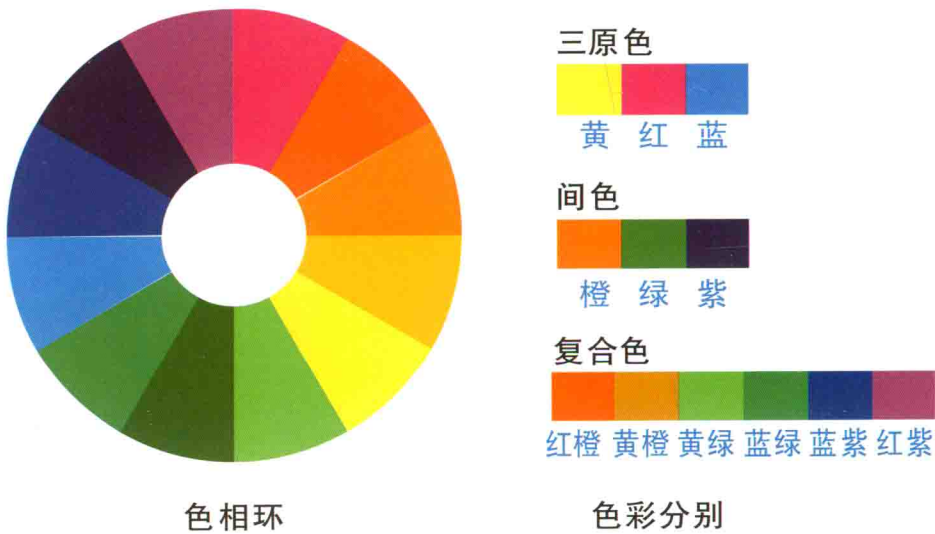
2. 色彩的分类

色彩一般分为原色、间色、复色三大类。

原色：指红、黄、蓝三种颜色，它们是所有其他颜色调不出来的本色，又叫三原色。

间色：两种颜色相加调和出来的颜色叫间色。如红+黄=橙，黄+蓝=绿，红+蓝=紫等。

复色：用两种以上的原色或间色调和而成的颜色称为复色。如绿灰色+蓝=蓝绿灰色等。绘画作品中大量应用复色。

类似色：指色相环上40度之内的色相，如柠檬黄、淡黄、中黄等。它们均拥有黄色的主导色素，只不过相互之间存在着细微的冷暖差别而已。类似色的特点在于色相对比弱，易调和，若运用得不好，会产生单调感。

邻近色：邻近色指色相接近的颜色，如橙红与中黄、紫罗兰与大红等。邻近色是比较中性的色彩，在调和中有对比，对比中有调和。

对比色：色相之间的距离在色相环上100度之外的为对比色相，如红与柠檬黄、红与蓝、绿与橙、绿与紫等。这类色相主要是以对比为主，相互间缺乏共同色素，差距大。但结合一些调和的手段，可使画面产生既丰富又和谐的效果。

补色：亦称互补色和余色，色轮中穿过中心点的直线相对应的两种色相就互为补色。一对补色由间色与其对应的原色组成，如蓝与橙，或是两种复色，如黄绿和红紫。

环境色：亦称条件色，从色彩写生角度讲，是指物象受周围其他物象色彩的反射而影响到固有色的变化所呈现的色彩现象，而不是指环境物本身的色彩。一般情况下，物体的亮面的色彩是光源色和固有色的混合，物体的中间调子以固有色为主，物体的暗面色彩是环境色与固有色的综合。环境色是研究色彩中最重要的部分。

3. 色彩的四要素

色相：指各种颜色在视觉上产生的不同印象，用文字表达就是色彩的名称——黄、蓝、绿等。

色性：色彩的冷暖感觉。冷暖感觉在生活中具有很明显的特征，如：红色和橙色感觉温暖；蓝色和绿色感觉凉爽。色彩的冷暖具有相对性，如大红色相对于紫红是暖色，而相对于橙红又有冷的感觉。色彩的冷暖和光源也有关系。冷暖物体的一般规律是：亮部色偏暖则暗部色偏冷，反光则又偏暖。

纯度：色彩的饱和度。颜色中大红、湖蓝、朱红、群青等纯度高，粉质较少。反之，如粉绿、土黄、淡绿等纯度低，不饱和。

明度：指色彩的明暗深浅程度。

4. 色彩的调性

色彩的调性是指整个画面所营造的色彩倾向。按明度可分为亮调、灰调、暗调；按色性可分为冷调、暖调；按色相可分为绿调、红调、紫色调等。总之，我们进行水粉画写生时不能机械地照搬公式，而是要在应用规律的情况下，将感性与理性结合，这样才能够画出美丽动人的作品。

5. 影响色彩的三要素

光源色：光源分日光、灯光。白天，太阳光呈偏冷的浅蓝色，荧光灯是偏冷的紫色，白炽灯是温暖的橙色。一般色彩写生都在白天进行，有条件的话，画室朝北最好。物体受光照后，受光部分与背光部分的色彩冷暖倾向正好相反。

固有色：一般光线下，物体呈现的色彩是固有色，即物体自身的颜色。固有色分布在受光面中（除高光周围外），但是，物体的固有色在周围环境的影响下，也可能产生不同的变化。

环境色：物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质有强烈的反射作用，另外在暗部中反映也较明显。环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，也大大丰富了画面的色彩。因此，环境色的掌握非常重要。

二、运笔方法

1. 概述

在第一次接触色彩作画时要注意用笔的大小、方向、快慢、干湿的变化。灵活掌握以下一些画法，不仅能展现自己的个性，更能使画面生动活泼。一味使用一种方法不免使画面单调枯燥，所以要熟练掌握各种方法，有理有节地塑造出各种物体，这一点尤为重要。

2. 运笔方法

揉：将颜色并列、叠加，用笔在底色上揉，呈现出一段过渡色。这种揉在一起的色块较厚实、滋润。

摆：摆笔是看准色彩的冷暖、色相、纯度、明度变化后，迅速调出这块颜色，然后用一支大小适宜的画笔，用平扁的宽面将颜色平行摆上去，也可以交错一下摆，但不要完全重叠，这样摆笔的色块很明确，过渡分明。

刷：水粉画可以借鉴水彩画的一些湿画法，用底纹笔之前先用清水刷一遍纸面，然后将色刷上，这样可以得到晕色效果。另外，受光部分过亮时，可以采用水彩画的叠加法再罩上一层薄色。

擦：擦的力度比较大，有时候来回擦，使颜色在擦动中干湿变化丰富。不管第一遍用擦笔上色还是重复改正使用，都可以得到擦笔应有的效果，但是要避免用太湿的笔将纸擦破。

扫：与摆笔不同，扫的笔触非常有力，以线条状迅速、果断地将色彩表现出来。因为扫得快，笔触变化大，感情色彩浓。

点：用笔尖上色，每个小点之间保持一定的空隙，这种笔尖点画的用笔方法受印象派画的影响很大，人称“点彩派”。这是通过并置的色点得到空间混合色彩效果，当然也有不使用并置排点法的。

三、色彩调配

1. 概述

在初涉色彩绘画时，会遇到色彩深浅、搭配不准确的问题。该“深”的地方如陶罐、画面暗部背景等“深”不下去；该“浅”的地方如衬布、高光处等又“浅”不下去，或不画；该“鲜”的地方如蔬果、鱼、花又“鲜”不起来。究其原因，还是由于对颜料的特质没有掌握，对色彩的调配不熟练。为了画出层次分明、画面生动的作品来，必须掌握色彩调配的基本原理与方法。当然只要调出一种色彩倾向就可以了。

2. 实战练习

灰色调配

橘红+天蓝+月灰

用于深色物体下的环境色。

加月灰越多色越明亮

深红+天蓝+月灰

用于较陈旧的衬布褶皱变化处的颜色。

加深红越多色越暖

钴蓝+熟褐+月灰

用于花卉、水果类的固有色的着色。

加钴蓝越多色越冷

浅色调配

浅绿+土黄

用于中间过渡区域的色彩。

土黄越少色纯度越高

浅红+月灰

在明亮的画面中，暖色衬布大面积的铺色。

浅红越多色调越暖

湖蓝+土黄

在明亮的画面中，冷色衬布大面积的铺色。

湖蓝越多色调越冷

深色调配

深红+普蓝

用于陶罐等较沉稳的深色物体大面积着色。

深红越多越暖 普蓝越多越冷

深红+熟褐

用于陶罐等较沉稳的大面积衬布着色。

深红越多色调越暖

深绿+熟褐

用于花卉、水果类的固有色的着色。

深绿越多色调越冷

如何探索一条迅速提升色彩绘画能力的捷径，是我们一直讨论的问题。但只有孜孜以求，热爱色彩，提高兴趣，才能轻松学好色彩，一份耕耘一份收获，多学多练才是提高能力的最有效方法。

具体地说：①要先读优秀大师的作品，发现其闪光点。②临摹优秀的作品，学习人家好的手法，通过学到的理论知识去读懂人家对色彩的理解与感觉。③强化写生练习，通过同组静物在冷暖光源下加深对色彩的冷暖认识。通过同组静物在不同角度、不同色调、不同构图进行训练。多画小色稿，感受大的色彩关系，注意实体、半透明体、透明体的塑造方法与不同的技法表现。只有这样近距离感受颜色，才能认识色彩。④学会默写，在默写中夯实自己的色彩基础理论知识，提高表现能力，强化自己对色彩的感觉。⑤初学色彩时一定要按照科学的色彩绘画步骤进行训练。

总之要画出一幅好的色彩作品，要在把握住形体的基础上有空间层次关系，同时应该由准确的色彩对比关系（明暗、冷暖关系）构建出一个既有对比又和谐，既有重点又完整的明快色调，同时这个统一的色彩基调又能反应出一种色彩倾向，并合理控制画面的色彩关系。

通过对色彩的感知到认知，一步一个脚印地夯实自己的基本功，艺术的殿堂就在你的面前向你招手！

朱传奇
2011.8

学好色彩之

教学时间安排：32课时

教学内容安排：通过对优秀作品的解读，提示学习方法与重点，示范绘画步骤。

本章教学目的：了解学习方法，规范绘画画法，把握关键节点。

本章教学要求：能读懂优秀作品，能掌握色彩绘画每一步骤的要点。

捷径探索

一、学好色彩的快捷之路

1. 学会欣赏

古往今来世界绘画大师们给我们留下了无数的色彩精品，如何去学习和借鉴呢？我们可以对自己感兴趣的作品进行临摹。亲身体会画家的创作过程，经常会取得事半功倍的效果。

2. 学会临摹

“临”就是忠实原作，原原本本照搬。“摹”基本上就是仿照，临摹就是仿照别人的作品自己去画。临摹的作品多了，就能学到别人很多经验、方法、技法。

- ①动笔临摹前应对原作进行解读，对形体、空间、色彩进行感受，对原作的用色进行分析，把自己塑造不好的地方与原作进行对比。看看人家怎么画的，找出其闪光点，切忌一上来就动笔。
- ②临摹的过程中，要按色彩写生的步骤一步一步地推进，色彩的把握上要理解地去画，不一味去照搬照抄。
- ③通过临摹要将一些绘画语言存留在自己的大脑中，在记忆库里添加新技法。
- ④临摹的真正目的在于形象思维能力和记忆能力的培养与提高，通过学习他人好的手法来修正自己的不足。

3. 勤练写生

在水粉画写生训练中应注意的几个问题：①从色彩的绝对真实中走出来。一方面看我们画面上反映出的色彩素质，主要指主观调控组织画面色调的能力，是否倾向明确、色彩丰富；另一方面看画面的塑造能力及技法表现，关键在于总体和谐的色彩配合之下所营造的色调美感。②由于水分运用不当及调白粉控制不当所造成的画面灰暗和色彩倾向不明确。水粉画色彩干湿变化很大，这需要在实践中熟练地控制笔头色彩含量和水分含量。太干笔画不动，太湿则影响色相。白粉滥用亦可造成画面脏、灰、粉。③片面追求冷暖对比，忽视色彩其他重要因素，使画面色彩过花而无法协调统一。④笔触用笔与表现形体质感关系。笔触要为塑造形体服务，初学者不必过分讲究形式上的变化。表面质感光滑与粗糙的物体，应有不同的用笔。水粉画技法虽兼有水彩、油画的某些特性，但更有自身在用色、用水、用粉和用笔方面的特殊要求。

4. 默写练习

色彩默写练习的三大要点：

- ①形体与空间层次的表现：这是绘画基本功底的要求。绘画时要根据透视的几个基本规律拉出景深来。
- ②色彩的感觉：一幅画要有漂亮的色彩，需要对色彩的“调性”进行研究总结，只有建立良好的“调性”意识，才能以和谐的色调去组织画面，才能使色彩的对比、色彩之间的衔接自然。
- ③色彩的倾向：任何一幅色彩画，都应该有一个总的色彩倾向，具体地说就是对比中的统一关系。

二、色彩重点要领

1. 构图：从纸幅来看，有横式与竖式构图；从视角来看，有平视、仰视、俯视，正面、侧面，四分之三侧面之分；从物体摆放来分有平行构图、纵向构图、S形构图、C形构图、L形构图、T形构图等等。这需要在实际运用中根据主体物的情况灵活运用。

2. 形：一幅画面中各类物体都有形态与质感的巨大差异，即便是同一类的水果也有形状的差别，形把握得是否准确十分关键，这就是为什么我们在画色彩时先勾形，然后通过铺大色块对形作修正的原因所在。形不准，后面所有的努力都是徒劳的。

3. 色彩关系：首先要看一幅画的色彩倾向是否明确，也就是说色彩关系是否统一。为了明确色彩关系，首先要明白色调。从色相上来分：一般分为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。从冷暖上来分：可以分为冷色调、暖色调、对比与互补色。从明度上来分：可以分为高明度、中明度、低明度。其次要在画面的色彩关系中找准哪个区域色彩最重，哪个区域色彩较灰，哪个区域色彩最亮，以及冷暖的对比、浓粉的区别。值得注意的是每一块色都必须通过自己的理解去进行调色，才能达到色彩的完美。

4. 刻画：从大的形体空间关系来说，要注意塑造前后左右的空间穿插关系。要做到这种效果，应从比例关系上注意近大远小的规律（相对于自己实际大小），从塑造的程度上要注意视觉中心的物体与主体物的仔细刻画，其他则进行弱化处理。从色度上来说，近处（抛开固有色，相对而言）色亮，远处色暗。从质感来说要区分出各物体的质感，甚至作一些夸张。当然要注意物体固有色及环境色、光源色引起的色彩微妙变化。从细节来说，要注意主要物体及视觉中心物体的细致刻画，同时其他物体也要交代到位。最关键的是要懂得取舍，该强化的要强化，该弱化的要弱化，无须面面俱到。从调整画面来说，要遵循从整体到局部，再从局部到整体的原则进行调整，这样画面才不至于失去整体感。

三、色彩表现手法

表现手法即技法，能熟练运用明确的表现手法的学生大多具有一定的功底了，只有我们在具备一定绘画基础后，才能去追求别的东西，切忌好高骛远。

1. 印象派表现：对光、色及用笔十分讲究，对形态会作一定的夸张，深受注重个性的人及学院派的喜爱。
2. 点彩派表现：这是极具个性的表现手法，色彩丰富，不拘细节，更重视每一个单元的色彩构成。这样有个性的作品建议初学者不要盲目模仿。
3. 苏派表现：这是最常见、也最实用的应试表现手法，用笔果断，色彩鲜明，过渡自然，是在形成个性绘画前的必要练习方法。

四、色彩步骤表现之一

①先设计好构图，用小笔蘸适量熟褐起形，注意台面的转折关系与各物体大小位置关系，可适当改变原有物体位置以达到理想效果。对主体物的形要特别细致把握，用深色表示出各物体的明暗交界线和投影。

②用大号笔铺出背景及衬布等大的色彩关系，保持色调统一。从明暗交界线入手，注意先画得灰重些，暗不要重，亮不要轻，运笔要轻松自如。

③概括地表现出各物体的体积，注意画面的空间关系，对各物体的形态通过铺色进行修正，同时紧紧抓住物体的固有色，并注意环境色、光源色对各物体的色彩影响。

④进一步深入，保持画面的明暗对比和色彩对比关系。对各个物体深入刻画，强化主体物和重要的物体，对次要的物体和衬布作概括性处理，对主体物要画得厚重些，对水果要用纯度高的色彩进行塑造。

⑤检查和调整画面的大关系，对画面视觉中心的物体和靠前的物体作更加深入的刻画。但一切要从整体出发进行调整，否则容易导致画面“花”、“脏”、“乱”，没有节奏感。

①

②

③

④

⑤