

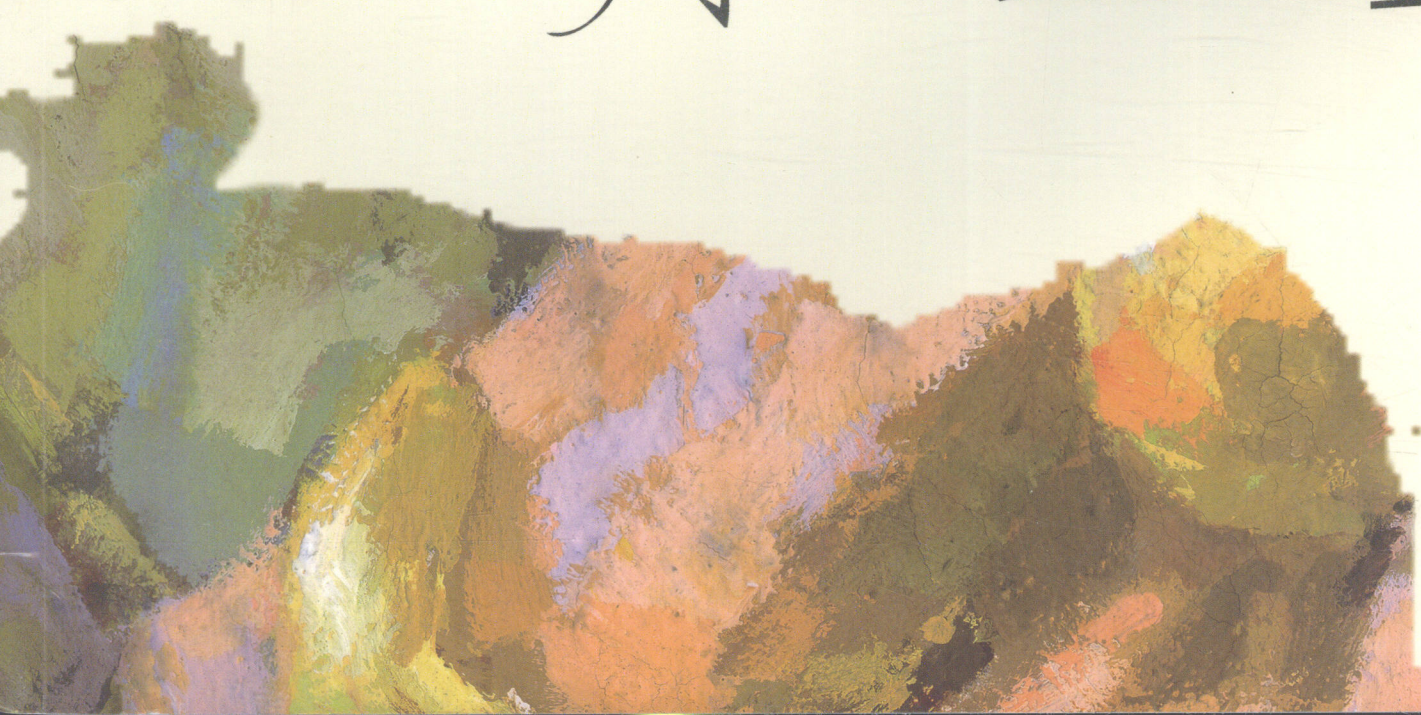

调色盘上的乐章

色彩静物解析

浙美艺术教育机构 主编

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

调色盘上的乐章: 色彩静物解析 / 徐静达著. —杭州:
浙江人民美术出版社, 2008.1
ISBN 978-7-5340-2434-4

I.调… II.徐… III.水粉画: 静物画—技法 (美术)
IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 170455 号

主 编: 浙美艺术教育机构

副 主 编: 徐静达 高嵬

编 委: 翁文浩 陈 鲲 徐建杰 高 嵬

高 雯 徐雪君 王学洪 蒋亦强

作品提供: 丁 洁 叶姗姗 文嘉民 单 伟

韩 纬 彭 宁 俞俊海 陈泉有

发 行 人 奚天鹰

责任编辑 洪 奔

版式设计 刘 颖

责任印制 陈柏荣

调色盘上的乐章: 色彩静物解析

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路 347 号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2008 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 1/12

印 张 3

印 数 0,001—3,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2434-4

定 价 16.00 元

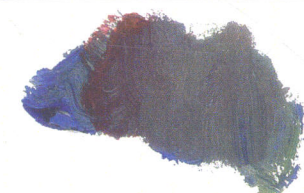
如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社发行科联系调换。

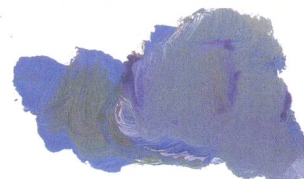
土黄+橄榄绿(大量)+白色(少量)
黄色衬布远处的调色

柠檬黄(大量)+土黄+白色(少量)
黄色衬布近处的调色

群青(大量)+大红+草绿(少量)
+白色(少量)
蓝色衬布远处的调色

钴蓝(大量)+紫罗兰(少量)+白色
(少量)
蓝色衬布近处的调色

作品点评:

这是一组冷色调组合静物。在冷色调中的暖色要注意环境色对其的影响,不能显得孤立。另外,两块衬布的色彩是互补色的关系,在画这种对比比较强烈的静物组合时,一定要多考虑相互间的环境色因素,这样画面才会协调。此外,在画有花纹的物体时,如此图中的青花瓷瓶,应注意花纹的形状要根据瓷瓶的结构来画,也要有明暗和体积关系,并且不要描绘得太细致,点到即可。

冷暖调的画法 暖调作业示范

橄榄绿(大量)+土黄(少量)+熟褐(少量)
+白色

橄榄绿+白色(大量)+土黄(少量)
蓝绿色衬布的调色

粉绿(少量)+土黄(少量)+白色(大量)

土黄(少量)+粉绿(少量)+大红(少量)
+白色(大量)
黄色衬布的调色

橘红+中黄(少量)+白色+土黄(少量)

土黄(大量)+熟褐(少量)+白色(少量)
粉红色衬布的调色

作品点评:

这是一张暖色调作品,画面笔触松动、灵活,前后空间关系明确。在画暖色调时要注意不能将颜色画得太鲜艳,要注意画面中的冷色因素,这样画面才能达到一种色彩平衡。比如左面的绿布,因为周围的物品都是暖色调,所以在画的时候要将这块布的颜色相应处理得偏暖一些,在其中加入一些暖色,如红色或黄色,使衬布之间能相互呼应,这样才能使画面协调统一。

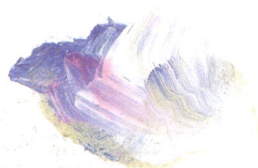
步骤一：起稿。画出瓶口的形及明暗关系。

步骤二：白色瓶子的暗部不会很暗，所以调颜色时要尽量把背景与瓶口的暗部同时画出，以便区别冷暖关系及明暗关系。

步骤三：由于物体是逆光，它的反光比较强烈，所以右边的反光面应画得亮一些。

群青+紫罗兰+白色
瓶口亮部的调色

瓶口的调色：先用熟褐加群青画出瓶口的暗部，再用紫色加白色画出过渡面，然后加大量白色画出亮部。用枯笔勾出瓶口形状（受环境色影响，注意虚实），最后画出反光和高光，表现出瓷瓶的质感。

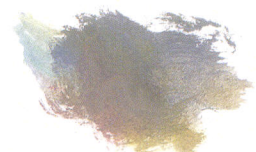
步骤四：塑造瓶口的形状，亮部再适当地调亮些，点出高光。

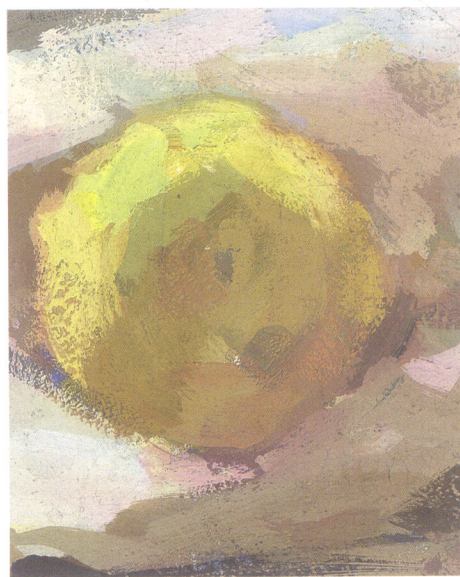
中绿+淡黄+白色
瓶口唇边亮部的调色

黑色+熟褐+白色
瓶口唇边暗部的调色

灰色+群青+土黄
+赭石+白色
瓶口暗部的调色

逆光中的环境色比顺光中要暗，固有色比较弱，暗部块面占据面积比较大，轮廓线比较亮，同时逆光中光源色对果子的影响比较少，暗部反光较弱，又加上暗部位置偏中，所以整体表现出来的调色会偏暖。

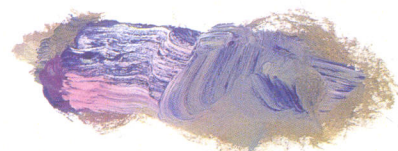
群青(少量)+土黄(少量)+紫罗兰
+白色(少量)

紫罗兰(少量)+粉绿(大量)+土黄
(少量)+赭石(少量)+白色(少量)

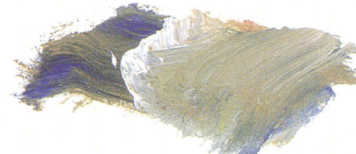
钴蓝(大量)+大红(少量)+白色

群青(大量)+紫罗兰(少量)+白色(少量)

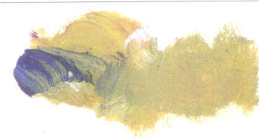

土黄(少量)+大红(大量)+白色(少量)

群青+土黄(少量)+白色(大量)

瓶子暗部的调色：这幅逆光作业中，瓶子的暗部是表现的关键。由于轮廓线比较亮，瓶子的体积感较难表现，需注意轮廓线和暗部的衔接。画浅色逆光的白瓷瓶，要注意对颜色的控制，避免画得苍白，要多注意环境色对瓷瓶的影响，切忌把浅色画得过于单调，无色彩关系，显得孤立。由于逆光，暗部占了较大面积，所以塑造时应摒弃原有顺光的方法，注意轮廓线与暗部的影响。

群青(少量)+土黄(大量)
+紫罗兰(少量)+白色

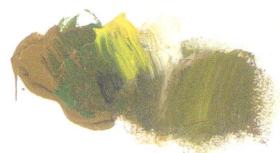

土黄(少量)+粉绿(少量)+
柠檬黄(大量)+白色(少量)

中黄(大量)+朱红(少量)+
白色(少量)

苹果亮部的调色：在自然光的情况下，苹果的亮部可用白色加固有有色加冷色来处理。注意边缘线由于受环境影响，显得较虚。

土黄+中绿(少量)+柠檬黄
(少量)+白色(少量)

中绿(少量)+群青(少量)
+土黄+白色(少量)

土黄+熟褐(少量)+朱红
(少量)+白色(少量)

苹果暗部的调色：苹果暗部切记不可画得太“脏”，笔一定要洗干净，以免画得有“粉”气。

熟褐+深红(少量)+白色

紫罗兰(少量)+土黄(少量)+白色(大量)

暖色衬布的调色：首先用固有色加环境色（偏暖）画出衬布的暗部，注意暗部要画得透明。亮部用固有色加白色及环境色即可。注意前后衬布的空间关系。

作品点评：

这是处于逆光下的一组静物。在画逆光时，由于物体的绝大部分处于暗面，颜色不够明确，明暗体积变化强烈，所以很多情况下，画面容易过于表现体积关系而缺乏色彩关系。但这幅画的作者减弱了画面中物体的明暗对比关系，强化了它们的色彩关系，并且色彩明亮；远处的水果刻画得虚一些，近处的水果刻画得细致一些，这样不但表达出了物体间的空间、远近关系，也明确了光源的位置。

步骤一：起稿时，注意花瓶应左右对称，要准确画出物体的透视关系。可用单色表示明暗、背景与物体的前后空间关系。

步骤二：注意背景色和花瓶的暗部，控制色调。花瓶还带有一些花纹。要把握住它本身的固有色。

步骤三：部分考生对花瓶的基本色把握不够准确。出现“灰”和“脏”的主要原因是颜色调和时种类过多、过杂。在画的过程中要充分重视花瓶的固有色。处理边缘线时要注意环境色对其的影响。

顺光的花瓶比较容易表现，在塑造时，要注意花瓶固有色与环境色相互影响所产生的颜色，还要控制好花瓶冷暖的侧重点，以协调整幅画中的冷暖关系。

中黄(大量)+草绿(少量)
+橘红(少量)+白色

草绿(少量)+钴蓝(少量)
+朱红(少量)+白色(大量)

大红+草绿(少量)+白色

紫罗兰(大量)+钴蓝(少量)
+大红(少量)+白色

花瓶亮部的调色：画花瓶的亮部要控制好颜色的厚薄和用色的倾向性。它的边缘线非常重要，一定要画得虚一些。调环境色时要注意虚实、冷暖的变化。

步骤四：深入刻画花瓶的形体，同时注意拉开与周围物体的空间感，调整整体色调的和谐度。

粉绿+赭石(少量)+土黄
(少量)+白色

粉绿(少量)+紫罗兰(少量)+
土黄(少量)+白色

草绿(少量)+土黄+柠檬黄
(少量)+白色

紫罗兰(少量)+赭石(大量)
+白色(少量)

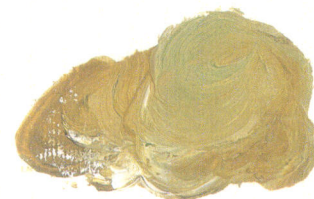
花瓶暗部的调色：暗部受环境色影响较大，因此在调色时固有色和环境色一定要取舍得当。投影和反光是表现质感的关键，要学会运用补色。

粉绿(少量)+柠檬黄(少量)
+白色(大量)
瓶口唇边的调色

橄榄绿(少量)+熟褐(少量)
+土黄+白色(少量)
瓶口暗部的调色

土黄(大量)+浅绿(少量)+白色
瓶口中间部的调色

草绿(少量)+中黄+白色(大量)
瓶口亮部的调色

瓶口的塑造：画瓶口必须先画出暗部及背景色彩以便比较，再画瓶口深处及瓶子边缘线的暗部。画亮部时，注意冷暖的变化以及环境色的影响。最后用白色点出瓶子的高光。

灰色(少量)+淡黄+草绿(少量)+白色(大量)

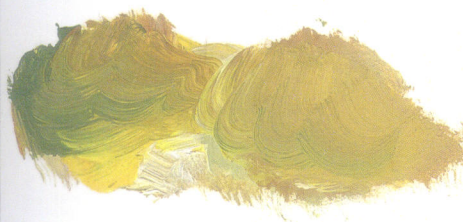

钴蓝(少量)+淡黄(大量)+土黄(少量)+白色

米色衬布的调色

土黄+群青(少量)+赭石(少量)+白色

中绿(少量)+土黄(大量)+中黄(少量)
+白色(少量)

黄色衬布的调色

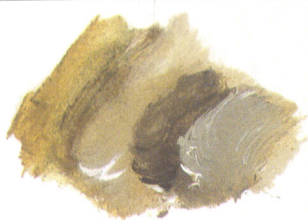
作品点评:

这幅作品色调统一,物体的主次关系和空间关系都处理得比较好。静物所处的光线是顺光,所以在描绘对象时会比较难突出它的空间感,但作者在画的时候加强了衬布和花瓶的体积感,使整幅画不会过于平淡。在画水果时将次要的水果形体减弱,突出前面的主要水果,颜色的变化也相应减少,使整个画面处于一个协调有序的状态中。

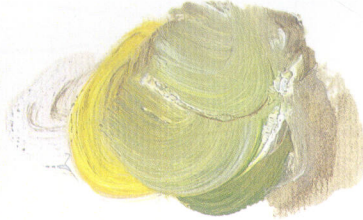
步骤四：调整整个画面的色彩关系，深入塑造整束花的形体，注意花朵的疏密、松紧关系。

土黄(少量)+熟褐(少量)
+白色(大量)
花暗部的调色

土黄(少量)+草绿(少量)
+柠檬黄+白色
花中间部的调色

白色+中黄(少量)
+浅绿
花中间部的调色

土黄(少量)+紫罗兰(少量)
+白色(大量)
花亮部的调色

花的调色：画花时先画背景的暗部，注意控制水分的干湿程度及明暗关系。花的暗部受环境色影响比较明显，远处受背景影响偏冷，近处受几块衬布影响偏暖。用笔一定要松，要注意方向。在整束花中色彩都要有一定的倾向性。

花卉是难度最大的考试题材之一。画一组花卉时必须用立体的眼光去看，用球的概念去理解，千万别一朵一朵去画，否则缺乏整体感。背景、叶要一起画，减弱用色纯度，其次区分花束大的暗面和亮面。应把握整组花卉的大形体，保持生动性，不要拘泥于一些小细节。在用色和造型上尽量保持花的鲜艳度和原本造型，勿“灰”、“脏”、“花”。刻画小花瓣要保持整体性，防止孤立和生硬。

步骤一：画花卉时，先画出花卉的暗部及背景，注意每朵花的前后空间和朝向，不仅要注意单枝花的体积，还要考虑一束花的整体感。

步骤二：用笔时要随花瓣的方向进行刻画，对背景处理应尽量简单、平整。

步骤三：画花卉时万不可平均对待，应抓住几朵花进行深入刻画，突出中心。

作品点评:

这组静物色调比较统一, 物体的体积感比较强, 物体间的色彩关系不孤立, 花卉的主次关系处理得比较好, 体积塑造也比较简洁到位。在画花卉的时候, 要注意花的整体关系, 不要一朵朵画, 要把一束花当成一个整体来处理它的体积和明暗关系。整组花的外形处理也很重要, 花卉的外形要饱满, 不要太扁, 靠近背景的花尽量画得虚一点, 和背景相统一; 主体的、靠前的花表现突出一点; 背景的色彩尽量统一, 用笔简单, 拉开和前景主体的空间关系。

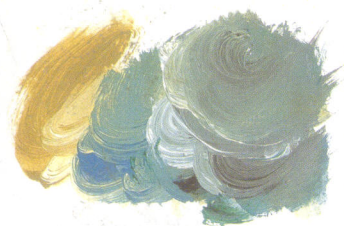
熟褐(大量)+墨绿(少量)+黑色(少量)
褐色衬布的调色

朱红(大量)+土黄(少量)+白色
粉色衬布的调色

熟褐(大量)+土黄(少量)+浅绿(少量)+白色(少量)
褐色衬布的调色

湖蓝+白色+赭石(少量)+土黄(少量)
米黄色衬布的调色

步骤一：起稿时注意物体的造型，区分大致的明暗关系。

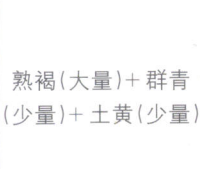
步骤二：铺大体色时，笔触随着火锅的形而变化，大致地带出物体的亮部与暗部。画火锅暗部、亮部的颜色时，要注意考虑光源色与环境色。

步骤三：进一步塑造火锅的形，注意暗部、中间色与亮部之间的衔接。点出高光，但高光并不一定是白色的，要有一定的色彩倾向。适当地画出火锅周围的布纹。

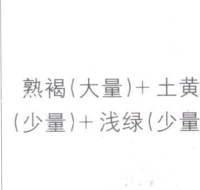
群青(少量)+熟褐(大量)+黑色(少量)

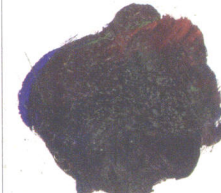
熟褐(大量)+群青(少量)+土黄(少量)

熟褐(大量)+橄榄绿(少量)+土黄(少量)

熟褐(大量)+土黄(少量)+浅绿(少量)

群青+大红+浅绿(少量)

火锅暗部的调色：画火锅暗部除了固有色以外一定要加少量的补色。注意画出衬布及胡萝卜对它的影响，以此来丰富暗部的色彩。

步骤四：深入刻画，然后调整色彩关系，处理好边缘线及环境色，用笔要到位。

熟褐+黑色(少量)+白色+土黄(少量)

土黄+中黄(少量)+熟褐(少量)+白色

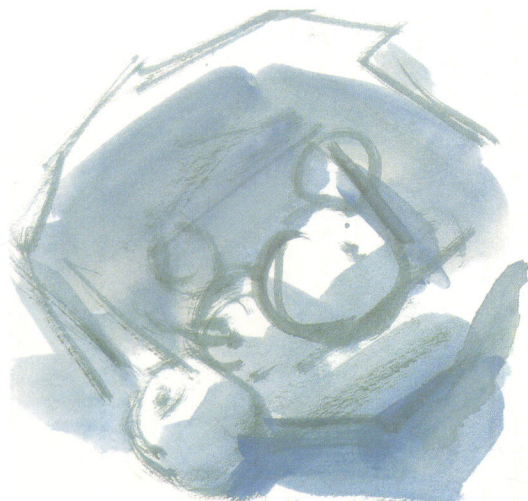
熟褐(大量)+土黄(少量)+白色

火锅亮部的调色：画亮部除了注意体块转折外，还要注意冷暖的变化。注意边缘线的虚实及光源和环境色的影响。

作品点评：

这组静物构图的形式感很强，以布纹的走向来连接画面的各个物体，通过对布纹的描绘加强了衬布的主动性与层次感，辅助表现了静物的层次感。黄色衬布几乎贯穿了整张画面，在颜色上提亮了前面的明度，而有意识地降低了后面颜色的明度，自然地拉开了黄色衬布的前后关系，确定了它在整幅画中的空间关系。而被黄色衬布围在中间的白布，由于受到了黄色衬布的影响，使白布的环境色趋于暖色，协调了整个色彩关系。画火锅时要注意把握住金属器皿的质感，用色要适当透亮。

步骤一：确定对象的形状，勾出大致的形。注意苹果与塑料袋之间的关系和空间感。

步骤二：画出苹果和塑料袋的大体色调，确定暗部与投影的色彩关系。

步骤三：把握好塑料袋的褶皱，避免画“碎”，同时还应注意物体和物体之间色彩的互相影响。

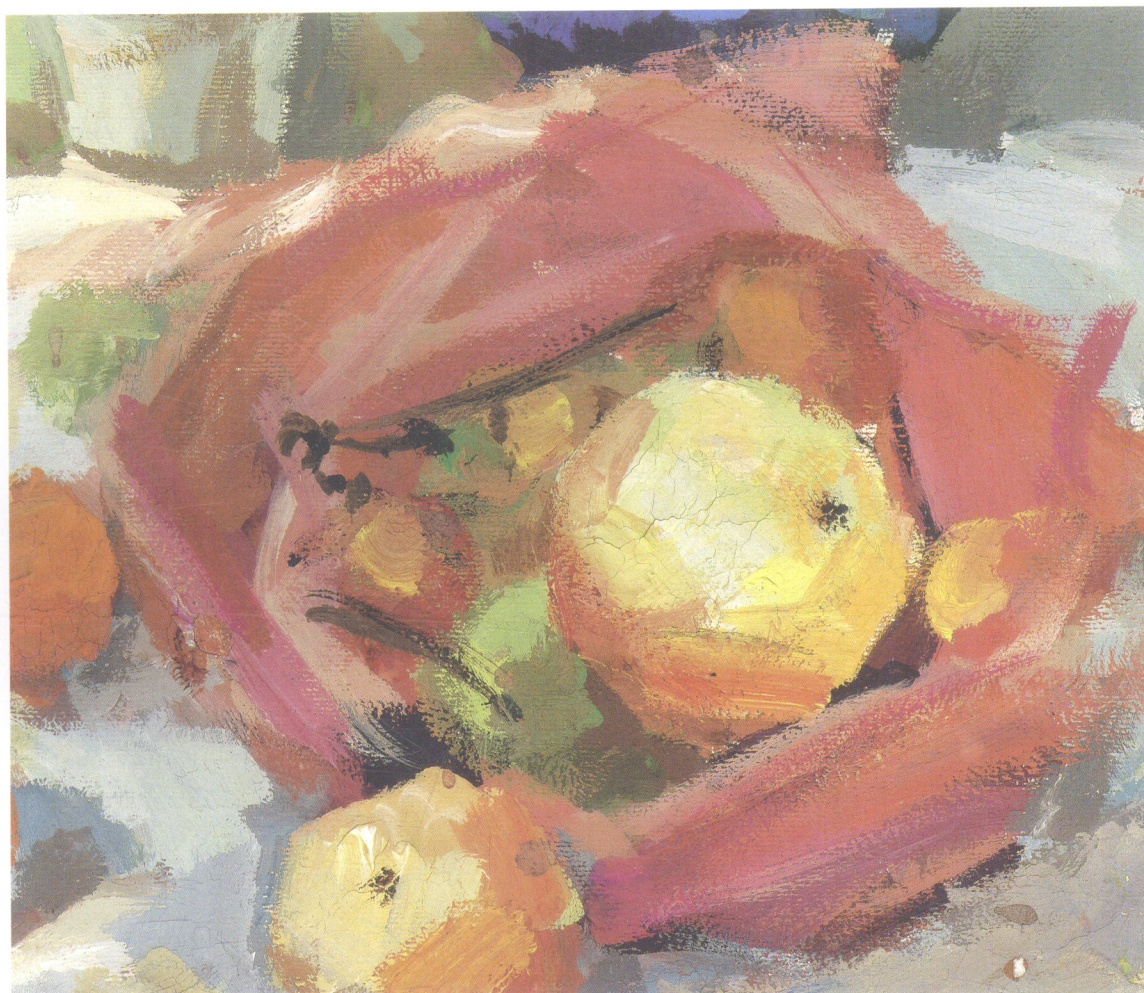
朱红(大量)+土黄(少量)+白色 朱红(少量)+深红+白色 朱红(大量)+中黄(少量)+白色(少量) 朱红+柠檬黄(少量)+白色(大量)

塑料袋亮部的调色：红色塑料袋受光源影响高光处偏冷，注意处理好固有色与环境色的关系。

赭石+深红(少量)+群青 赭石(大量)+土黄(少量)+朱红(少量) 朱红(少量)+赭石+白色 深红+朱红(少量)+钴蓝(少量)+白色

塑料袋暗部的调色：注意环境色对它的影响，用色要纯，不宜“灰”也不宜“脏”。

步骤四：深入刻画主体物，体现层次及各物体之间的色彩关系。用较饱和的色彩深入塑造水果，拉开它们之间的空间关系，然后根据整体的需要，对画面的色彩、形状进行调整。

步骤一：起稿时，应注意瓷碗碗口的转折面及透视关系。

步骤二：从暗部画起，要处理好暗部与亮部的过渡面。由于受苹果环境色的影响，所以画碗的时候注意颜色之间的微妙变化。

步骤三：画苹果的亮部，把握好对物体质感的表现，对形体的塑造不要过于死板。

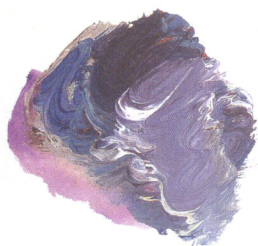
橄榄绿(大量)+土黄(少量)+白色
苹果暗部的调色

橄榄绿(大量)+土黄(少量)
+大红(少量)+白色(少量)
苹果投影的调色

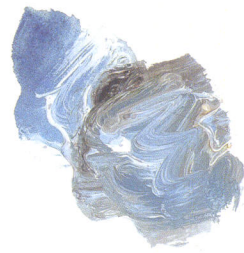
浅绿(少量)+柠檬黄+白(大量)
苹果亮部的调色

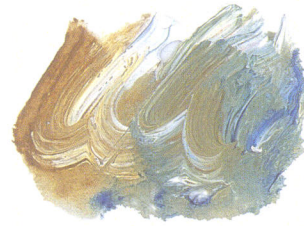
紫罗兰(少量)+普蓝(大量)
+大红(少量)+白色
碗反光的调色

普蓝(大量)+熟褐
(少量)+白色(少量)
碗暗部的调色

普蓝+熟褐(少量)+白色
(大量)
碗亮部花纹的调色

土黄+白色(大量)+普蓝
(少量)
碗亮部的调色

步骤四：最后再整理一下苹果与碗的形。注意画面的整体协调感，使画面更完整。

作画前的小色稿

作品点评：

此画不仅背景颜色处理得比较透气，而且中间的暖色衬布也塑造得比较厚实。罐子上的用笔增强了罐子的厚重感。青花瓷碗的沿口，在高光处理上比较干脆、到位。整幅作品笔触干练、奔放，色彩关系统一。

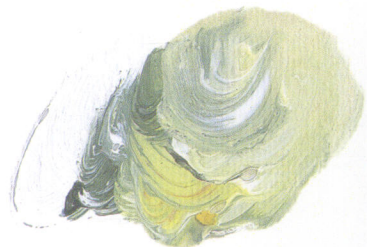
步骤一：起稿时，把玻璃杯的形大致勾出来。

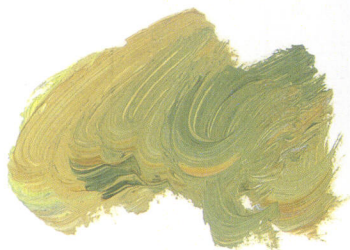
步骤二：在画背景时将透明玻璃杯一起铺上大的色彩关系。

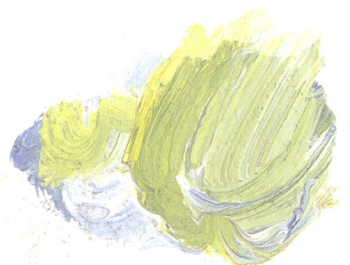
步骤三：玻璃器皿的质地给人一种透明而又硬朗的感觉，杯口较薄，画这些时，用笔要干脆利索。

橄榄绿(少量)+柠檬黄(少量)+白色(大量)

土黄(少量)+橄榄绿(大量)+白色(少量)

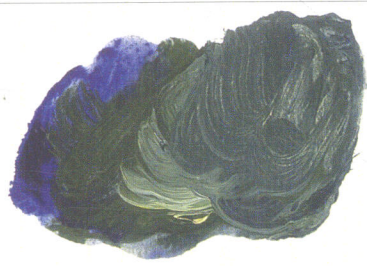

柠檬黄+钴蓝(少量)+白色(大量)

玻璃杯亮部的调色：画亮部同样先画背景再勾出外形，用周边的色块压出外形。然后点高光，以表现此类物体的质感。注意用色一定要透明，充分考虑环境色的影响，用笔应果断。

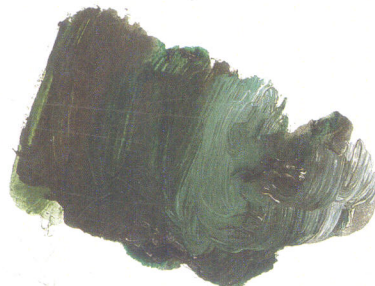
步骤四：调整画面，注意玻璃杯细部的刻画，使画面整体统一。

群青(大量)+橄榄绿+白色(少量)

熟褐(少量)+浅绿+柠檬黄(少量)+白色(少量)

熟褐+翠绿(大量)+白色(少量)

玻璃杯暗部的调色：画透明玻璃杯暗部切记先画背景及投影，再勾出外形，最后画出衬布和其他物体对杯子的反光。

作品点评:

这组静物总体表现尚属整体,笔触表现老练。在表现画面的统一时,要重点塑造画面中瓶子、水果的体积感与层次感。刻画细节的时候用笔应简练概括,要随着形体的起伏变化而变化。在处理投影上作者用笔和用色都很轻松,使整张画面更加生动并富有表现力。

