

美术基础入门教程

色彩静物详解

SE CAI JING WU XIANG JIE

编著 孙煜龙

安徽美术出版社

色彩静物

详解

色彩静物 1688 例

中国美术学院美术考级教材

美术基础入门教程

孙煜珑 编著

色彩静物详解

SE CAI JING WU XIANG JIE

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物详解 / 孙煜珑编著. —合肥: 安徽
美术出版社, 2006. 11 (美术基础入门教程)

ISBN 978-7-5398-1686-9

I. 色... II. 孙... III. 水粉画—静物画
—写生画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第
147095 号

丛书策划: 张 榆
陈 涛
主 编: 吴 迪
编 著: 孙煜珑
责任编辑: 张艳新
装帧设计: 艺 龄
范画作者: 孙煜珑

美术基础入门教程

色彩静物详解

安徽美术出版社出版发行 邮编: 230063

合肥市金寨路 381 号九州大厦四楼

安徽美术出版社网址: www.ahmscbs.com

全国新华书店经销

安徽新华印刷股份有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 3 印张

2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1686-9 定价: 15.00 元

作者简介

孙煜珑, 讲师。1977 年出生于浙江金华, 1999 年毕业于浙江师范大学艺术学院美术系。主要从事基础美术教育工作。其论文与作品曾多次在艺术书籍或杂志上发表。

写给初学者

每年春季，成千上万的备考考生穿梭于各种高考培训辅导班，他们不断的画着石膏头像、真人头像、色彩静物，摆弄着陶罐、花卉、水果、衬布……小小的画室里挤满了学生，洗笔声、叹息声、喧闹声混杂在一起。经过短期的强化训练，每个考生在感觉到自己美术水平提高的同时，也希望自己能在残酷、激烈的考试竞争实现自己金榜题名的理想。

色彩是当今我国各大美术院校招考必考专业科目，通过色彩考试来了解考生对色彩基本知识及色彩绘画综合能力的掌握。从20世纪70年代末至今，色彩考试形式也有了多种变化。从最早的水粉静物写生到水粉静物默写，再到水粉风景默写，这些形式都是对考生的基础知识、理论知识、画面的组织能力、表现与塑造能力的检验。

为了满足考生及初学者学习色彩静物的需要，我们编辑出版了本书。本书遵循循序渐进的教学方式，在简明扼要地阐述色彩表现的基础知识的同时，穿插一些考试中常见的静物类型来分析色彩塑造的基本原理，教会初学者如何从静物写生过渡到静物默写，从而提高应试水平。

目录

概述	1
写生准备	2
基本构图	3
色彩基本知识	4
单个圆形物体的表现	8
单个长形物体的表现	11
不同质感的表现	13
作画步骤	16
同组静物不同色调	18
临摹注意事项	20
写生与默写	30
默写技巧分析	36

概述

水粉静物写生是目前各大美术院校作为美术高考的必考科目。因此，学好水粉静物写生对于每一位考生来说具有重要的现实意义。水粉画写生是介于水彩和油画间的一种绘画形式，它可以采用薄画法、厚画法或厚薄结合画法三种形式。薄画法如同水彩效果，具有极强的晕染效果；厚画法颜料可以堆积，表现出类似于油画的敦实、厚重的效果；而厚薄结合画法则可产生类似于水彩与油画结合的效果，显得粗中有细，干湿对比匀称，笔触感强烈。水粉画的颜料使用方便，且容易掌握，是一种集灵活性、方便性、表现性为一体的绘画形式。与素描不同，水粉画是直接利用颜色来进行形体塑造。画水粉不仅要有扎实的素描基本功，而且还必须掌握一定的色彩表现技巧、调色技法、形体塑造等一些专业知识。对工具材料性能的了解也是必不可少的，如使用何种纸张会出现何种效果等。一旦掌握以上这些知识，作画时就能得心应手，表现自如。

写生准备

水粉静物写生工具、材料

水粉静物写生，一般情况下在教室里进行，写生时不要将画板或画夹放于膝盖上，以免造成作画时视点不正确。作画视点太近则不能顾及整体。工具箱内可另加一块调色板，因初学者在调色时常常会感到调色板不够大。

工具：工具箱、调色盒、毛巾、海绵、铅笔、底纹笔、水粉笔（从3号-9号）、画板、画架。

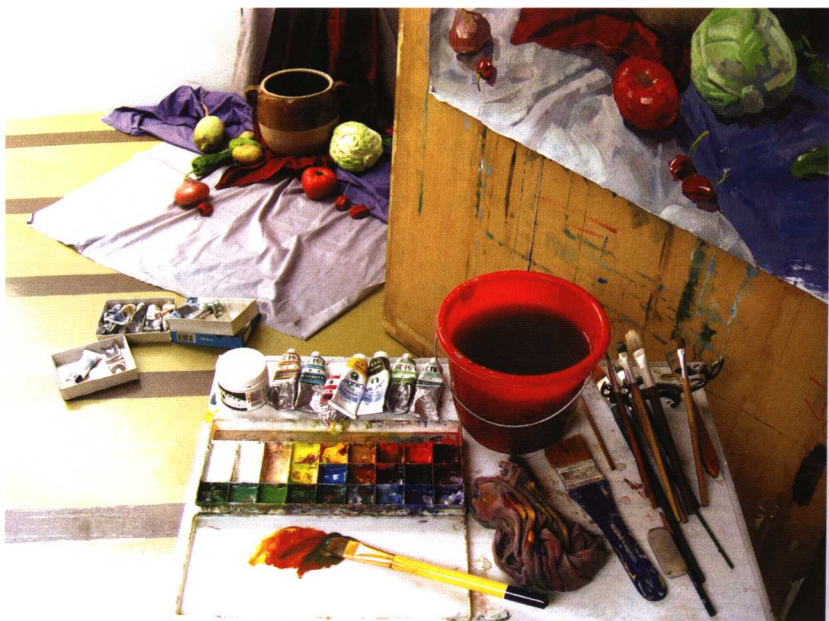
纸张：水粉静物写生一般采用水粉纸，但是，美术高考有时则采用四开的铅画纸。

颜料：常用的颜料有国产马利牌颜料。

笔：一般选择弹性较好的羊毛水粉笔，当然有时也可选择油画用笔、水彩用笔等。在选择水粉笔的大小时，时常采用2号、4号、6号、8号、10号或3号、5号、7号、9号、11号这样的型号。大号笔往往在铺大体色时应用；而小号笔则在深入刻画时用，有利于塑造形体。

调色盒：在将颜料放入调色盒

时，普遍采用从冷色到暖色的顺序排列。因为白色是常用调色颜料，为便于绘画，应该放入大的格子内。

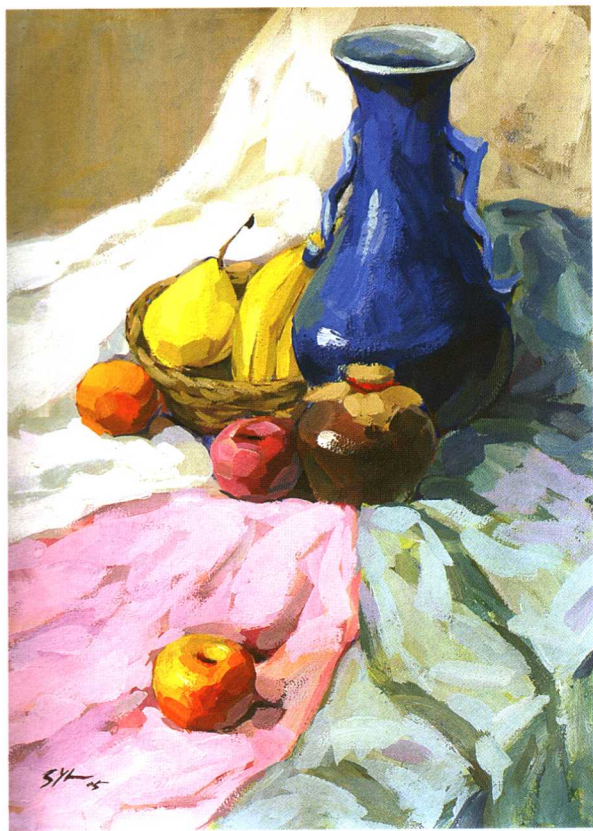

注意事项

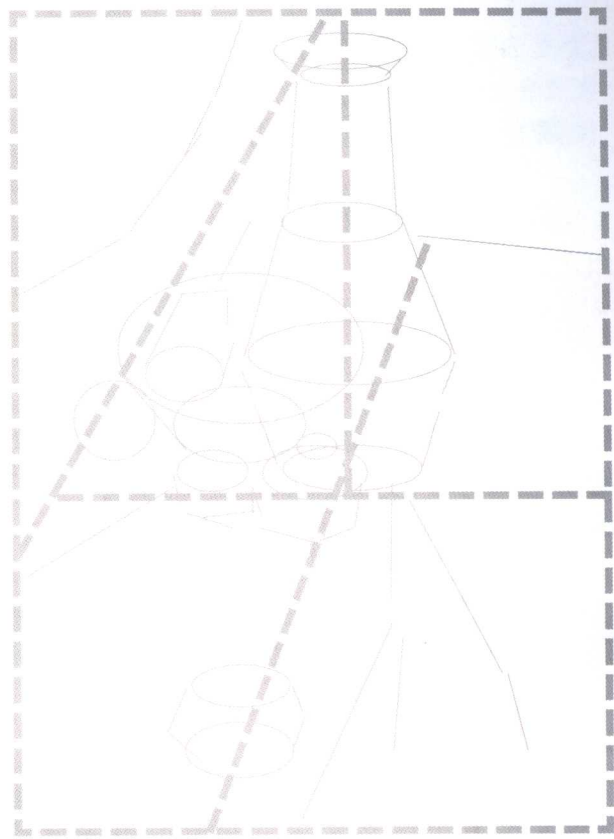
管装水粉颜料质量较好，容易把握好色彩的属性；而瓶装颜料含粉较多，色彩调和时，注意避免出现写生中常见的毛病——“粉气”。

基本构图

水粉静物写生要素

竖构图

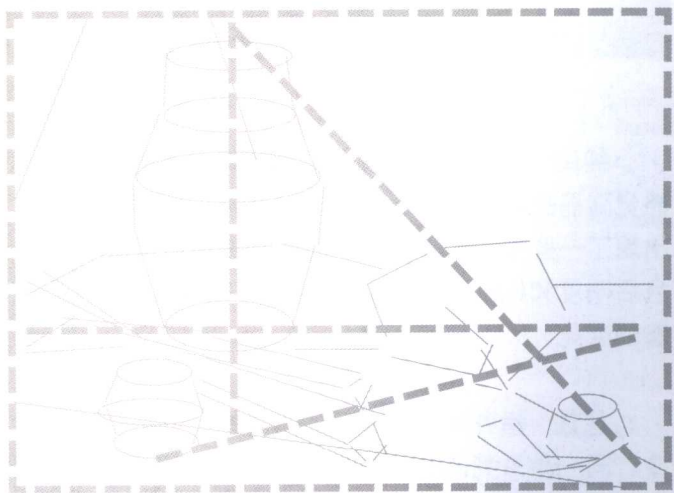

画面构图的好坏是写生时要特别注意的问题。就像画素描静物那样，作画时先确定构图是否合理，对物体的大小、比例、高低、形状、色相、质感等要观察清楚。

构图有多种表现形式，要根据静物的摆放位置和要求来判断是适合直构图还是横构图。当你感觉画面需要表现横构图时，就要考虑各物体在画面中的空间位置关系，然后，还要注意各物体的形状及色彩对比。

横构图

色彩基本知识

水粉静物写生要素

原色：不能再分解的基本色称为原色，一般指红、黄、蓝三色。

间色：由任意一种原色调和而得的颜色，即橙色、绿色、紫色，也称为第二色。

橙 = 红 + 黄

绿 = 黄 + 蓝

紫 = 蓝 + 红

复色：由两种间色或一种原色和其相对应的间色（红与绿、黄与紫、蓝与橙）相调和而得复色。复色中必然包含了所有原色成分，只是因各原色的比例不同，从而形成了不同的红灰、黄灰、蓝灰等灰色。

黑褐色 = 绿 + 红

褐色 = 紫 + 黄

橄榄绿 = 橙 + 蓝

色相：色彩的相貌特征称为色相，也就是不同颜色的质的区别。不同的颜色主要是通过色相来区分，如红、橘黄、群青。

明度：指色彩的明暗差别，即深浅差别，包括同一种类颜色的明暗差别和不同色相间存在的明暗差别。如淡黄、中黄、土黄都属于黄色系列，但后一种比前一种在明暗差别上显得更深一些。相比较而言，黄色明度比橙色高，但比紫色要低。

明暗对比色阶

浅 较深 深

纯度：指各色彩中包含的单种标准色的成分的多少，纯的色彩色感强，纯度高，所以纯度也是色彩感觉强弱的标志。标准色的纯度最高。当一种颜色在掺入其他颜色后，纯度就降低，也就是我们常说的出现了一些中间色或灰色。纯度与明度有着不可分割的制约关系：加白能增加明度，但纯度降低；加黑色后明度和纯度都会降低；加灰色时（即同时加白与黑或其他色相的颜色），则可使明度和纯度产生丰富的变化。

色性：指各种色彩冷暖的倾向性。红色给人的感觉是热烈、温暖，而蓝色给人的感觉则是冷漠、寒冷。同一种系列的颜色也会有冷暖上的差异。如柠檬黄与土黄对比时，前者就显得比后者要冷一些。

固有色：通常是指物体自身所呈现出的颜色。如香蕉是柠檬黄色，晴朗的天空是蓝色等。固有色是个相对概念，随着环境、光源的改变会发生变化。

条件色：是指固有色在受到光源照射时而改变其本来面貌的颜色，包括光源色与环境色。光源色是指太阳、月亮、灯光等光源所发出的色光，大致上分暖色光和冷色光。太阳光一般是暖色光（清晨的阳光是红光，黄昏的阳光是金黄色的光）。月光是冷色光。电灯光是橘色光，是暖色光。日光灯光是冷色光。在室内作画时，光源色往往是自然光的折射形成的，一般倾向蓝灰，受光部冷，背光部暖。

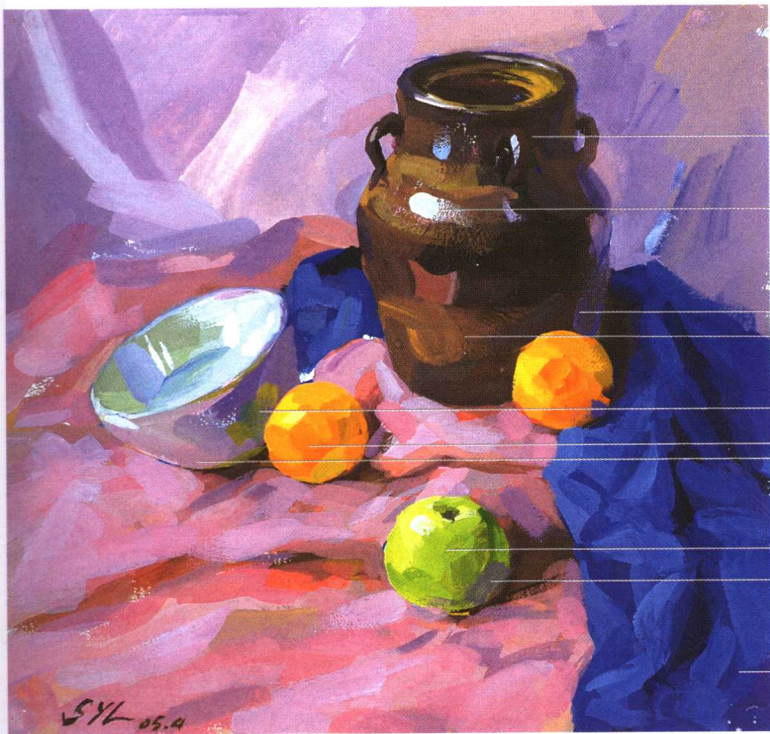
环境色：是指受到物体周围环境色彩的反射影响所产生的色彩变化。环境色的强弱和光的强弱成正比。光滑的物体上环境色明显，粗糙的物体上环境色不明显。固有色与条件色在不同的条件下，它们体现在物体上的色彩变化是不同的。如在阴天，固有色相对明显；在黄昏或月光下，光源色不占主要地位。

色调：色调是指绘画中一种色彩的总概念，是指各个固有色不同的物体的全部色彩在同一幅画中所构成的总的色彩效果，也就是产生的同一种色彩倾向性。

色调的种类很多，在色相上有黄调子、蓝调子、红调子等；在色性上有冷调子、暖调子；在明度上分亮调子、暗调子、灰调子等。

在静物组合中，有时会摆出色调相对明了的组合。但当一组静物中物体的色彩在色相、明度冷暖上区别较大时，就需要选择出一个相对明了的色调。这时各个物体的色彩在作画时就相应地发生一些微妙变化，整个画面色彩都应依附于主色调。

蓝紫色调的静物作品分析

这幅作品为冷色调画面，物体受阳光反射产生不同的条件色，受光面与背光面对比强烈。

暗部

高光

反光

固有色

环境色

固有色

环境色

固有色

环境色

固有色

色彩的对比

明度对比：是一种明暗的对比，就是拉开物体间的黑、白、灰关系，物体的空间关系在很大程度上由明度的对比来表达。平时我们在画水粉画时，常常会碰到一些弊病，如“粉气”或作品发“灰”，这就是因为作品明度上发生了问题，缺少明暗的对比层次。

黑、白、灰对比

“粉气”作品

冷暖对比：是绘画中经常使用的一种对比。顾名思义，就是冷色与暖色产生的一种变化。在自然光下，通常受光部分偏冷而背光部分偏暖。

注意事项

如果光源是偏冷的，在表现时，物体的受光面偏冷，背光面偏暖；反之，物体的受光面偏暖，背光面偏冷。

偏 冷

偏 暖

偏 冷

偏 冷

偏 暖

偏 暖

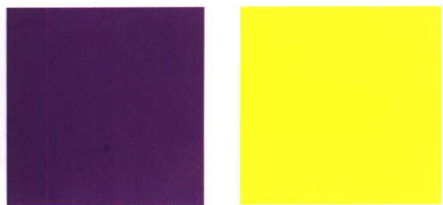
纯度对比：是一种饱和色与另一种饱和色之间的对比。纯色运用不当，容易使画面显得“火气”。这时可以相应地降低某些色块的纯度，使画面的色块在视觉上显得协调。

“火气”作品

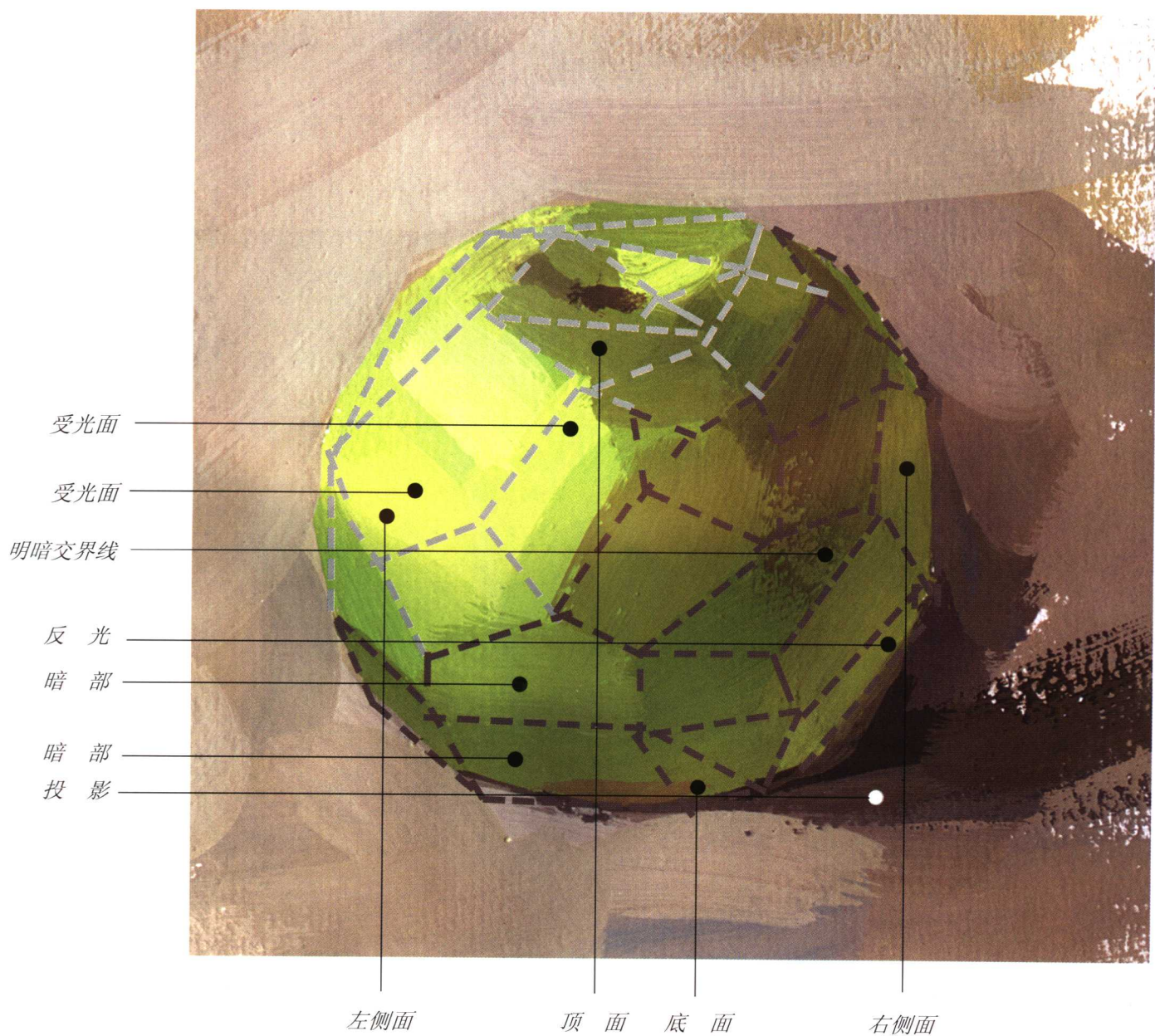
补色对比：一原色和相应的间色，如红与绿、黄与紫、蓝与橙互为补色，一组补色所造成的色相对比关系称为补色对比。它是所有色彩对比中最为强烈的对比形式。

运用色彩对比的方法在处理画面时显得尤为重要，它能使画面显得丰富多彩。但运用不当，也会适得其反。

单个圆形物体的表现

对圆形物体的塑造要追求物体形体表现的艺术性和概括性，这需要有较强的观察与塑造能力。运笔时用块面的塑造方法，区分出形体的受光面和背光面两大关系。注意圆形物体的透视与结构，从明暗交界线入手，必须表现出素描的五大层次关系。

梨的表现

先画梨的暗部色彩，接着画出亮部色彩，对中间的衔接色块可用暗部与亮部的色彩调和进行表现。注意在表现圆形物体时，色彩的微妙转折关系，用笔要干脆。明暗交界线的色彩也要根据形体的结构来塑造。

苹果的表现

由暗部着手，再表现出亮部色彩，找出物体的固有色。塑造时运笔要体现出球体的块面感觉。中间色的衔接与梨的表现一样，画出整体的体积感。

橘子的表现

橘子的表现方法与苹果接近，形体结构为球状。首先找出固有色，以素描的绘画理解方式来观察塑造橘子，注意在使用红色时，要进行色的调和，以免产生“火气”的感觉。

番茄的表现

由暗部进行塑造，注意红色的西红柿在光源的影响下也有微妙的色彩变化。同时，研究同一种圆形物体的不同塑造方式。

鸡蛋的表现

鸡蛋的表现中，经常会出现蛋的质感轻薄的情况。色彩的调和要准确，用笔要干脆利落。形体塑造要准确。

洋葱的表现

由暗部色彩着手，接着画出亮部色彩。注意洋葱色彩的丰富变化，用笔需灵活生动些。

单个长形物体的表现

香蕉的切面画法理解:

- 理解香蕉的形体与结构。
- 理解体块的形成与面的切换, 并对固有色、条件色、环境色加以分析。
- 表现时必须分清明暗两大面的关系, 注意色彩之间的相互关系, 处理色彩明度层次的衔接要理性。

注意事项

在画香蕉时, 应注意色彩的纯度与饱和度的运用, 尽量使色彩显得亮丽些, 切忌画脏了。