

ZHUYUANLU
主旋律
美术系列丛书
MEISHU XULIE CONGSHU

张勇·主编

※ 全国青少年美术辅导推荐教材 ※

绘画技法 / 步骤详解 / 作品临摹

绘画最基础 色彩静物

HUIHUA ZUIJICHU SECAI JINGWU

赵毅·编著

中国纺织出版社

旋律对于音乐来说很重要,对于绘画来说同样重要。在画面上,旋律是一种节奏,是一种神气,是一种感动。它源自绘画的奇峰险峻、悬崖、峭壁、桥梁、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨节,是绘画的曲线美感,是绘画旋律的呈现。可以说旋律之作“见笔”,依赖于形体,所谓“以形写神,形神兼备”的画面,形与神是合一,画面就是形体可以完美,旋律是构图作者的情感与神气而生,这就是照片和绘画的区别之一。本书宗旨旨在以案例形式学生掌握绘画的主旋律,学会以形写神,使作品能够达形神兼备,精神饱满,栩栩如生,打动人们的心灵,打开成功的大门。

本书策划:张勇 王蕾 严玲

名誉编委:张延平 高强 贾孚冈 韩丁虎 于广明 张华 郭艳丽 庞源 王雷
李鹤鸣 陈奇妙 吴军 任立娟 王辉 陈久玲 郑国艳 孙明珠 马鹏祥

装帧设计: 景创文化
JINGCHUANG WENHUA

图书在版编目(CIP)数据

绘画最基础. 色彩静物 / 赵毅编著. — 北京: 中国纺织出版社, 2016. 12
(主旋律美术系列丛书)
ISBN 978-7-5180-3085-9

I. ①绘… II. ①赵… 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. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第273589号

策划编辑:余莉花 责任印制:王艳丽
责任设计:余莉花

中国纺织出版社出版发行
地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124
销售电话:010—67004422 传真:010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 <http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2016年12月第1版第1次印刷
开本:889×1194 1/16 印张:3
字数:70千字 定价:20.00元

赵毅

1981年出生于山东龙口市。

2003年毕业于山东曲阜师范大学。现居青岛,长期从事美术高考教育工作。曾出版《名师画室经典教学:色彩静物》《新方向技法丛书系列二:色彩静物》《我形我塑:色彩静物》《名师课堂:赵毅说色彩》《新方向学院派技法丛书(第4辑):色彩静物》《主旋律美术系列丛书:塑造》。

绘画最基础

HUIHUA ZUIJICHU

色彩静物

SICAI JINGWU

目录

色彩基础知识 / 02

色彩基本理论	/ 02
构图常识	/ 04
黑、白、灰关系	/ 05
质感训练	/ 06
画面用笔分析	/ 07

开始作画 / 08

色稿小练习	/ 08
组合静物一	/ 12
组合静物二	/ 14
组合静物三	/ 16

作品临摹 / 18

绘画最基础

HUIHUA ZUIJICHU

色彩静物

SICAI JINGWU

目录

色彩基础知识 / 02

色彩基本理论	/ 02
构图常识	/ 04
黑、白、灰关系	/ 05
质感训练	/ 06
画面用笔分析	/ 07

开始作画 / 08

色稿小练习	/ 08
组合静物一	/ 12
组合静物二	/ 14
组合静物三	/ 16

作品临摹 / 18

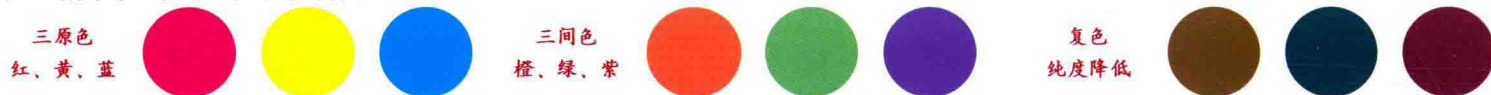
色彩基本理论

水粉画学习的基本内容是色彩的表现，要掌握水粉画的技法，首先应熟悉色彩的基本规律，这是画好水粉画的前提。没有一定的色彩知识，一切色彩活动都无从下手。在千变万化的色彩世界中，人们视觉感受到的色彩非常丰富，按种类分为原色、间色和复色，但就色彩的系别而言，则可分为无彩色系和有彩色系两大类。

原色：也叫“三原色”，即红、黄、蓝三种基本颜色。自然界中的色彩种类繁多，变化丰富，但红、黄、蓝是最基本的颜色，是其他任何颜色调配不出来的。但原色相互混合，可以调出其他各种颜色。

间色：又叫“二次色”，是由三原色调配出来的颜色。红与黄调配出橙色，黄与蓝调配出绿色，红与蓝调配出紫色，橙、绿、紫三种颜色又叫“三间色”。在调配时，由于原色在分量多少上有所不同，所以能产生丰富的间色变化。

复色：也叫“复合色”，是用原色与间色调或用间色与间色调而成的“三次色”。复色是最丰富的色彩家族，千变万化，丰富异常，复色包括除原色和间色以外的所有颜色。

色调：色调是一幅画面中总的色彩倾向，它使不同颜色的静物在色彩上产生联系，使其成为和谐的整体。例如，晴天阳光灿烂的金黄色调、阴天沉暗的灰色调、烟雨蒙蒙的蓝灰色调、雪山中肃穆的银白色调；又如春季万物复苏的暖绿色调、夏季热情如火的暖红色调、秋季金灿灿的暖黄色调、冬季清冷落寞的冷灰色调。

纯度：又叫饱和度，指颜色纯粹的程度，当一个颜色的色素含量达到极限强度时，纯度最高。纯度高的颜色色感强，即色度强，所以纯度亦是色彩感觉强弱的标志。物体表层结构的细密与平滑有助于提高物体色彩的纯度，同样纯度的油墨印在不同的白纸上时，光洁的纸印出来的颜色纯度高些，粗糙的纸印出来的颜色纯度低些，物体色彩纯度达到最高的物体包括丝绸、羊毛、塑料等。不同色相所能达到的纯度是不同的，其中红色纯度最高，绿色纯度相对低些，其余色相居中，同时明度也不相同。

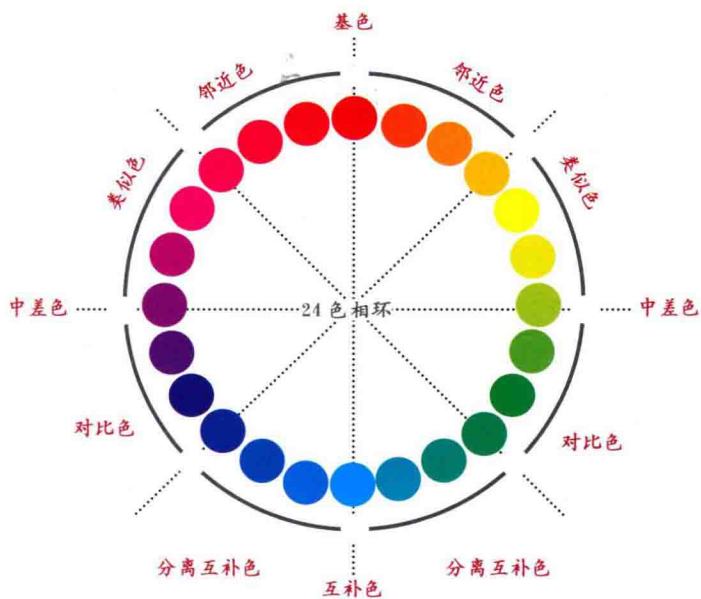
明度：即色彩的明暗差别或深浅差别。色彩的明度差别包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红都是红色，但一种比一种深。二是指不同色相间存在的明度差别，如红、橙、黄、绿、蓝、紫六个标准色中，黄最浅，紫最深，橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。

色相：即每种色彩的相貌、名称，如朱红、橘红、翠绿、湖蓝、群青等。色相是区分色彩的主要依据，是色彩的最大特征。色相的称谓，即色彩与颜料的命名有多种类型与方法。

冷暖：即色性。色彩的冷暖是心理因素对色彩产生的感觉。人们见到暖色（如红、橙、黄等）类的色彩，会产生热烈、欢乐、温暖、开朗、活跃、恐怖等情感反应。见到冷色（如蓝、青等）类的色彩，会联想到海洋、月亮、冰雪、青山、绿水、蓝天等景物，产生宁静、清凉、深远、悲痛等情感反应。

饱和度：即色彩的纯度强弱，是指色相感觉明确或含糊、鲜艳或浑浊的程度。

色彩对比：即两种纯色或未经混合的颜色对比。两种纯色等量并列，色彩相对显得更为强烈。

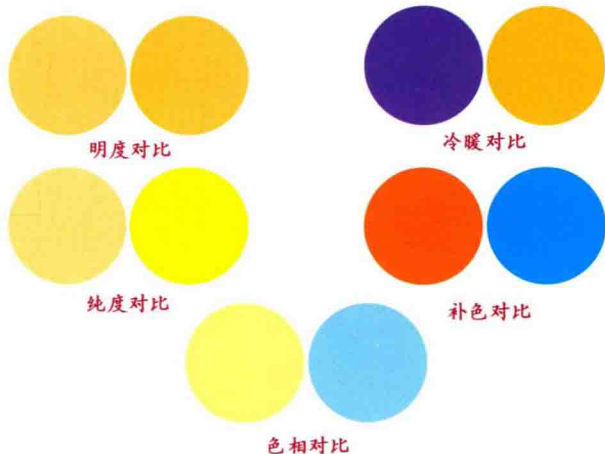
当两种不同的色相并列在一起时，给人的色彩感觉和两色分开放置时不一样。两色并列时，双方各增加对方色彩的补色成分。

明度对比：指的是黑、白、灰的层次，即素描关系上明暗度的对比。包括同一种色彩不同明度的对比和各种不同色彩的不同明度对比。如亮色与暗色、深色与浅色并置，亮的更亮，暗的更暗，深的更深，浅的更浅，即明度对比的作用（柠檬黄明度高，蓝紫色的明度低，橙色和绿色属中明度，红色和蓝色属中低明度）。

纯度对比：即灰与鲜艳的对比。用纯度较低的颜色与纯度较高的颜色配置在一起，则灰的更灰，鲜艳的更鲜艳。在以灰色调为主的画面中，局部运用鲜明色，鲜明色就很醒目，灰色调更显得明确。在以鲜艳色为主的画面中，兼用少量的灰性色，鲜艳色会更鲜艳，效果更明亮。

冷暖对比：由于色彩感觉的冷暖差别而形成的对比，称为冷暖对比。通过对比，冷的更显冷，暖的更显暖（红、橙、黄使人感觉温暖，蓝、蓝绿、蓝紫使人感觉寒冷，绿与紫介于其间）。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偏冷，黑色吸收率高而感觉偏暖。

补色对比：是一种最强烈的冷暖对比，其色彩效果是非常鲜明的。补色并列时，就可使其相对色产生最强的效果。如红与绿色相对，红的更红，绿的更绿。黄色与紫色相对，就会加强紫色，黄色亦更显鲜明。

光源色：在室内画色彩静物时的光源主要为天光和灯光。白天的室内天光是偏冷的浅蓝色，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。

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，在暗部反映比较明显。另外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。

固有色：一般光线下，物体呈现的颜色是固有色，即物体本身的颜色。固有色分布在受光面中（高光周围除外），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。

静物写生是先摆好静物再进行写生的作画方式。在摆放静物时，要考虑好各种画面构图因素，如各物体主次位置的安排，物体前后、左右的疏密关系，色彩的深浅、对比关系等。构图是构成画面的基础，是以更好地表现对象为目的。每幅画的构图都应有一个视觉中心，以体现表现的主题。这个中心不一定处在画面的正中心，一般是根据需要安排在画面比较明显的位置上，目的是为了突出主体。构图时应强化主次、前后及疏密关系的稳定，以求画面的平衡。静物组合在画面中不宜过大或过小、偏上或偏下、偏左或偏右，上下、左右的安排要适中，看上去要有一种平衡、自然、舒适、饱满的感觉，这样才能使对象在造型和色彩关系上得到充分的体现。总的说来，可以概括出以下几点：

画面均衡：构图要“上紧下松”，即画面重心应稍偏上，主体物要能稳住重心，整组物体的位置不能过于偏向某一方向，画面要均衡。

主次分明：表现的主要对象或体量大的物体是主体物，其余则是次要物体或陪衬物。主体物的刻画要深入，要形成视觉中心，这样才能明确各物体的主次关系。

对比协调：组合的物体应该有大小、高低、方圆、疏密上的对比。摆放的状态要有直立、横卧及方位的变化；物体色调要有深浅上的搭配，要相互衬托；各物体的重叠、遮挡要有“隐”有“现”。

相互呼应：所谓呼应是指各物体之间彼此要有联系、有呼应，这样才会形成整体、统一的画面效果。

虽然各物体已确定了摆放位置，但在写生时适当地在画面上调整个别位置不理想的物体的位置会使作品更具有感染力。色彩静物常见的构图形式如下：

三角形构图：最常用的构图形式之一，画面具有稳定感与崇高的气氛。

圆形构图：考试中较实用的构图形式，但画面过于集中而显得单调。

“C”形构图：常用于竖构图中，纵深感强、有活力。

“S”形构图：比其他构图形式更具有动感。

多边形构图：构图形式不是太固定，变动性较大，构图难度较高、较复杂。

在基础训练阶段应鼓励学生大量临摹和默记好的构图，通过对构图样式的积累，学会在写生中主动调整和组织画面。构图小稿训练也是促使学生牢记构图样式最为有效的方法之一，它能在静物写生中从明暗关系、物象特征、色彩关系、不同视角、不同形式、不同方法等多方面去组织画面。

黑、白、灰关系

在大的结构和大的关系确立之后，我们要把整个画面的黑、白、灰关系表达清楚。黑、白、灰关系在整个画面中的布局十分重要，作画时要充分考虑黑、白、灰的层次以及衔接，使画面效果丰富，大关系准确。

画面黑、白、灰关系是在作画过程中反复调整并趋于完善的。一幅优秀的色彩作品不仅要有好的色彩关系，更要有好的素描关系。每一块色彩在三维的空间中都有其特定的位置，既是表现真实的关键，又是传达感觉的有力手段。因此，色彩的层次、光影的布局、画面的分割也需要在长期作业的深入中变得更加丰富，更有生气。在考虑黑、白、灰色块布局时，既要尊重客观表现对象的自然性，又要作画者主观地强调，或者仔细斟酌画面的黑、白、灰大关系。

质感训练

静物种类繁多，质感各异，从而构成了静物题材的主要特点，表现质感也就成了水粉静物写生的主要任务之一。

通过用笔表现质感：如果说光洁、脆硬的物体质感是借助强烈的高光效果来体现的话，那么，一些粗糙、疏松的物体质感则要靠枯笔来表现，有弹性地轻扫笔触能有效地表现轻柔物体的质感。干笔触使物体有坚实的质地感，湿时衔接的笔触使物象质地呈现滋润感。

通过要点处表现质感：凡能体现质感的物体要点处都要认真、细致地刻画，如布料的褶皱、玻璃器皿的体面转折处、反光，瓷器、陶器的体面边缘等皆为体现质感的关键部位。

通过物象肌理表现质感：一切物体都有自身的表面肌理，而且有的物体肌理很有特征，如陈旧的木器、柔软的毛巾、表面粗糙的砖块石料等。同时，物体肌理的表现须有相应的技巧才能达到表现质感的目的。

通过色彩透明度表现质感：许多物体的质感都与色彩的透明度密切相关，如有色液体、有色玻璃器皿、各种逆光下的蔬菜叶片等，这种透明度一旦被破坏，其质感也就荡然无存。因此，保持色彩透明度，避免出现“粉”的现象也是质感表现的一个重要方面。

通过质感对比加强质感表现：表面效果截然不同的物体（粗糙的与光亮的、坚硬的与柔软的）放置一起会使各种物体的质感更有自己的性格特点，其鲜明的个性特征会给观者留下深刻的印象。

通过高光表现质感：高光面积虽小，但却是表现质感的关键所在。不同物体的质感都能从其高光亮度与形态上反映出来。因此表现质感应特别注意物体高光的亮度与形态。一般表现高光时须先作层次铺垫，最后再画上高光，这样显得自然而有光芒。但对特别强烈、响亮的高光，过渡层次宜少，层次越多高光的响亮程度越弱。表现柔和的高光可趁湿时画成，也可在色干后用笔轻擦。

苹果是考试中的常见题材，它的质感略为坚硬，表皮光滑，颜色艳丽。

白菜的质感较松散，菜帮的质感表现非常重要，菜叶的色相把握相对较难。

肉类的质感是相对不容易表现的，在刻画时要注意用笔要有松有紧，色彩纯度要把握正确。

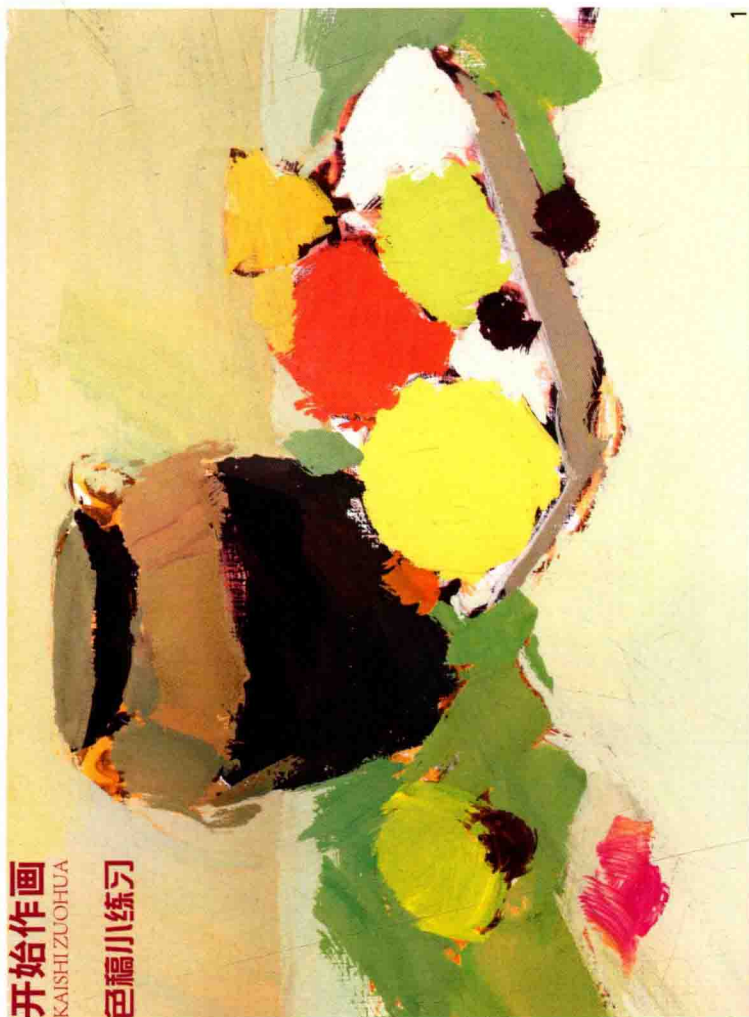
不锈钢水壶质感比较光滑、坚硬，反光、高光较强烈，同时受环境色的影响较大。

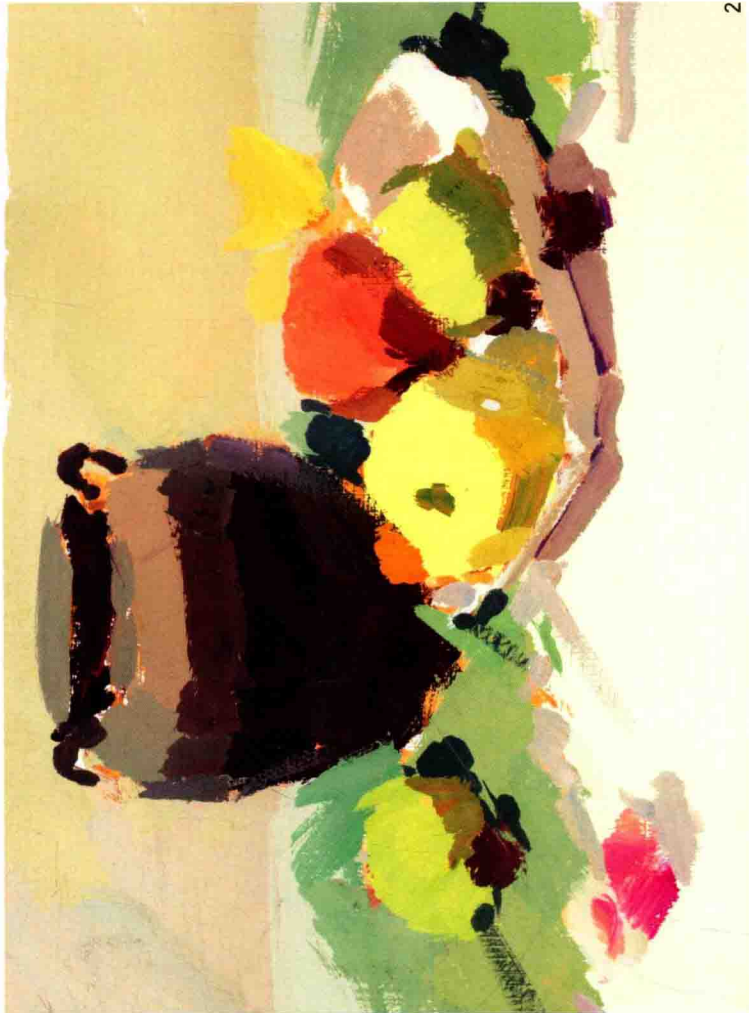
红酒瓶是玻璃体，质感较硬，处于半透明或不透明状，在画的时候要注意它的色彩变化。

陶罐是美术考试中的常见题材，它的质感的表现很重要。上过釉的陶罐表面光滑而坚硬，在刻画亮面时要找准颜色一笔到位，不要拖泥带水；高光的表现要做到画龙点睛。

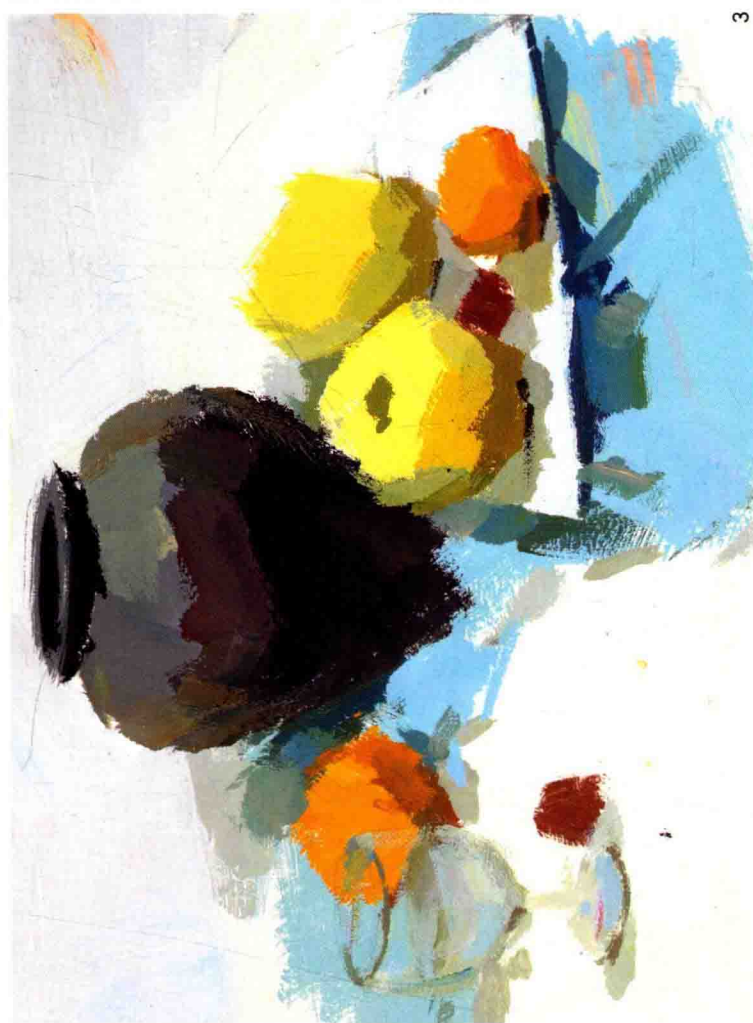

开始作画
KAISHI ZUOHUA
色稿小练习

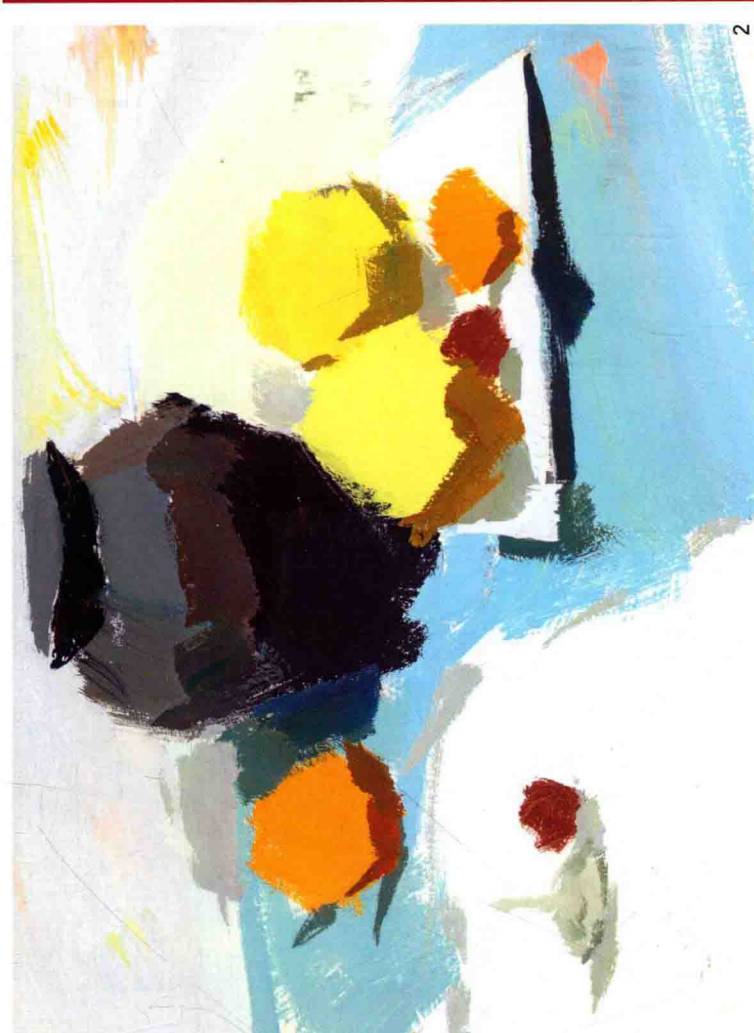

4

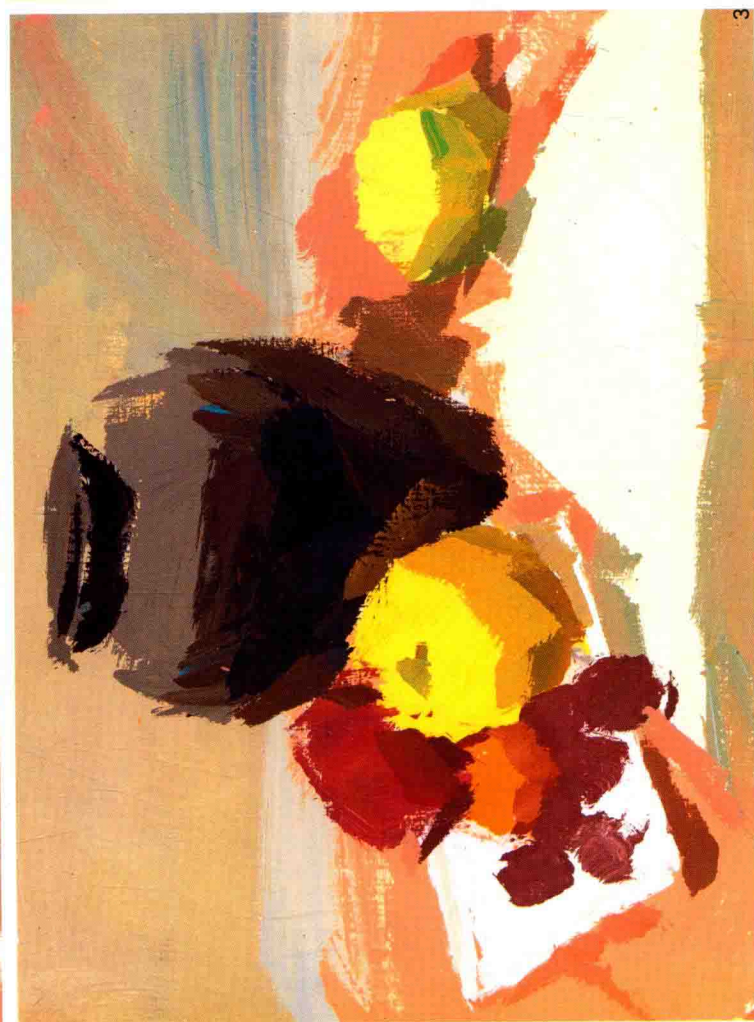
3

2

1

1

2

3

4

组合静物一

1. 画出各物体的形体结构及比例关系，并用单色确定物体大致的明暗关系，为下一步打下基础。
2. 铺大体的色彩关系。用大笔触铺出各物体的基本颜色，确定大致的色彩关系，色彩要求准确，不应过“艳”，不宜重复。不要过长时间地刻画物体的某个局部。
3. 从物体的暗部开始画起，使画面空间感逐步加强，用笔要顺着物体的形体转折而变化。
4. 深入刻画物体并整体调整。注意不同物体不同质感的表现。刻画陶罐时用笔、用色要果断，技法要娴熟；在表现水果时注意它们之间的色彩差别；物体亮部的用笔要表现结构；各物体的高光也应有冷暖变化。

组合静物二

1. 观察静物的摆放位置、整体的色调，用单色确定物体大概的位置、大小以及画面物体的构图，注意要突出主体物。
2. 用大色块铺出物体的基本色调，铺色块的时候要注意颜色的空间变化。
3. 从物体的暗部开始画起，使画面的空间感逐步加强，用笔要根据物体的形体转折而进行变化。
4. 进行深入刻画，针对每个物体的特征和细节进行逐步完善，注意主次关系和虚实关系以及每个物体之间的空间关系。对画面进行整体调整，使画面中的空间感、体积感、质感以及色调达到整体的统一与完整。