

新方向 第4辑

学院派技法丛书
XUEYUANPAIJIFACONGSHU

张 勇·主编 赵 毅 寿海添·著

※ 源自中央美术学院 清华美术学院教学体系

※ 感受中国最高艺术殿堂的思想教育

※ 经典示范 学院派系

※ 展示绘画过程 领略画面细节

色彩静物

SECAI JINGWU 【基础篇】

黑龙江美术出版社

新方向学院派技法丛书

第4辑

XUEYUANPAIJIFACONGSHU

色彩静物

SEICAI JINGWU 【基础篇】

征稿启事：征集优秀的美术高考作品（素描头像、素描静物、素描石膏像、石膏几何体、人物速写、色彩静物），以专集或合集形式出版，如有意者请将稿件样图和联系方式发送至 602618353@qq.com 或 zy.0809@163.com，我们将及时与您取得联系。

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 赵毅, 寿海添著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2012.10

(新方向学院派技法丛书. 第4辑)

ISBN 978-7-5318-3722-0

I. ①色… II. ①赵… ②寿… 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(2012)第231594号

责任编辑: 林洪海 步庆权

主 编: 张 勇

本书策划: 张 勇 刘微微

刘 柳 严 玲

装帧设计: 景创文化

出 版: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码: 150016

发行电话: (0451) 84270514 84270529

网 址: www.hl.jmscbs.com

制 版: 北京华联印刷有限公司

印 刷: 北京华联印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 889mm × 1194mm 1 / 16

印 张: 3

字 数: 50千字

版 次: 2012年10月第1版

印 次: 2012年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5318-3722-0

定 价: 18.00元

版权所有 侵权必究

上架建议: 美术学习辅导

ISBN 978-7-5318-3722-0

9 787531 837220 >

作者 / 赵毅 寿海添
责任编辑 / 林洪海 步庆权
装帧设计 / 景创文化

色彩静物05

SEICAI JINGWU 基础篇

目录

第一章 基础知识 02 >>>

颜料的混合 /02
色调基础 /02
构图 /04

第二章 剖析色彩 05 >>>

不同静物为主题的塑造 /05
水粉用笔的表现 /07

第三章 步骤图详解 08 >>>

第四章 作品欣赏 20 >>>

黑龙江美术出版社

作者 / 赵毅 寿海添

责任编辑 / 林洪海 步庆权

装帧设计 / 景创文化

色彩静物05

SECAI JINGWU 基础篇

目录

第一章 基础知识 02

>>>

颜料的混合 /02

色调基础 /02

构图 /04

第二章 剖析色彩 05

>>>

不同静物为主题的塑造 /05

水粉用笔的表现 /07

第三章 步骤图详解 08

>>>

第四章 作品欣赏 20

>>>

黑龙江美术出版社

第一章 基础知识

色彩的混合

在人类物质生活和精神生活发展的过程中,色彩始终焕发着神奇的魅力。人们不仅发现、观察、创造、欣赏着绚丽缤纷的色彩世界,还通过日久天长的时代变迁不断深化着对色彩的认识和运用。人们对色彩的认识、运用过程是从感性升华到理性的过程。所谓理性色彩,就是借助人所独具的判断、推理、演绎等抽象思维能力,将从大自然中直接感受到的纷繁复杂的色彩印象予以规律性的揭示,从而形成色彩的理论 and 法则,并运用于色彩实践。

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,但这三种颜色却是最基本的原色。原色是其他颜色调配不出来的,把原色相互混合,可以调出其他种颜色。

色调基础

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色调、阴天沉暗的灰色调、烟雨朦胧的蓝灰调、雪山中肃穆的银色调;又如春季万物复苏的暖绿调、夏季热情如火的暖红调、秋季金灿灿的暖黄调、冬季清冷落寞的冷灰调。

色调可以从纯度、明度、色相、色性四个方面来分类。

纯度:即各色彩中包含的单一标准色成分的多少。纯的色色感强,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的纯

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。

红+黄=橙 黄+蓝=绿 蓝+红=紫

如果两个原色在混合时分量不等,又可产生种种不同的颜色。如红与黄混合,黄色成分多则得中铬黄、淡铬黄等的黄橙色,红色成分多则得橘红、朱红等橙黄色。

复色:也叫“复合色”

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

橙+绿=橙绿(黄灰) 橙+紫=橙紫(红灰) 紫+绿=紫绿(蓝灰)

由于混合比例的不同和色彩明暗深

度,同样纯度油墨印在不同的白纸上,光洁的纸印出的纯度高些,粗糙的纸印出的纯度低些,物体色纯度达到最高的包括丝绸、羊毛、尼龙塑料等。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,也即深浅差别。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,但一种比一种深。二是指不同色相间存在的明度差别,如六标准色

浅的变化,使复色的变化繁多。等量相加得出标准复色。

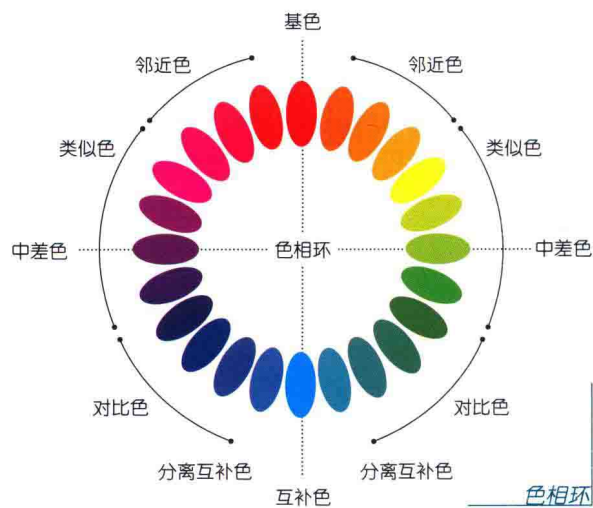
两个间色混合比例不同,可产生许多纯度不同的复色;三个原色以一定比例相混合,可得出近似黑色的深灰黑色。所以任何一种原色与黑色相混合,也能得到复色。即凡是复色都有红、黄、蓝三原色成分,例如:

橙绿=橙+绿=(红+黄)+(蓝+黄)=(红+黄+蓝)+黄=灰黑色+黄=黄灰

橙紫=橙+紫=(红+黄)+(蓝+红)=(红+黄+蓝)+红=灰黑色+红=红灰

紫绿=紫+绿=(红+蓝)+(黄+蓝)=(红+黄+蓝)+蓝=灰黑色+蓝=蓝灰

复色是一种灰性色彩,在绘画和工艺装饰上应用很广,善于运用复色的变化,就能使画面色彩丰富并得到色彩格调韵味的艺术效果。

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。

色相图

色调可分为冷色调和暖色调。

冷暖：让人会联系到阳光、火光、鲜血等景物，冷暖即色性。这是心理因素对色彩产生的感觉。人们见到暖色（如红、橙、黄等）一类色彩，会产生热烈、欢乐、温暖、开朗、活跃、恐怖等感情反应。见到冷色（如蓝、青等）一类颜色，会使人联想到海洋、月亮、冰雪、青山、绿水、蓝天等景物，产生宁静、清凉、深远、悲痛等感情反应。

冷色调

暖色调

冷暖变化的规律

★近处物体冷暖对比强，远处的冷暖对比弱。

★光源暖则亮部暖，光源冷则亮部冷。

★高光色彩冷暖，主要是根据光源变化而变化，如果物体反光不强烈，高光较弱时要受到固有色的影响。

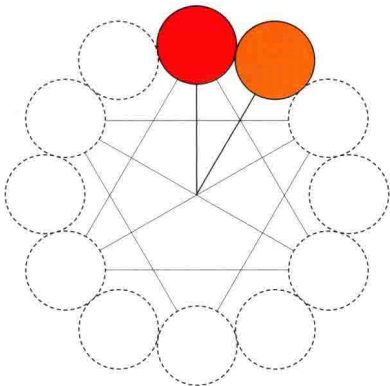
★暖色环境中的灰性色有冷的倾向，冷的环境中有暖的倾向。

★投影色彩的冷暖和暗部色彩的冷暖有统一性。

有的画面中出现了大面积的灰色倾向，冷暖色调并不明显，但是看上去依然和谐统一，这种色调即是灰色调。灰色调的画面一定拥有相当良好的素描关系，其中也不难找到微妙的冷暖变化。

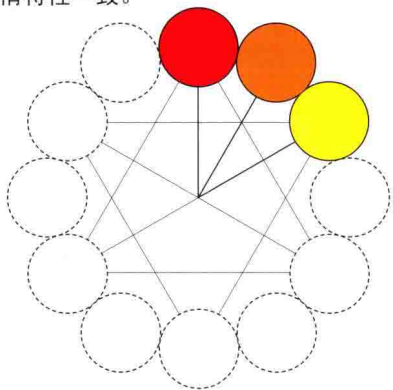
色彩的关系

同类色：同类色比邻近色更接近，它主要指在同一色相中的不同颜色。例如，红色中有紫红、深红、玫瑰红、大红、朱红、橘红等种类，黄色中有深黄、土黄、中黄、橘黄、淡黄、柠檬黄等区别。在色环中，相距 45° 左右，或者彼此相隔一两个数位的两色，为同类色关系，属弱对比效果的色组。

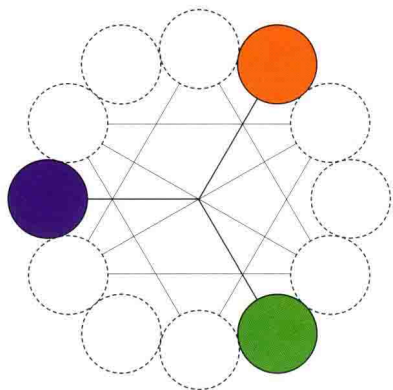

邻近色：邻近色与互补色正好相反，邻近色之间往往是你中有我，我中有你。比如朱红与橘黄，朱红以红为主，里面略有少量的黄色；橘黄以黄为主，里面有少许的红色。在 12 色相环中，凡夹角在 60° 范围之内的颜色，或者相隔三四个数位的

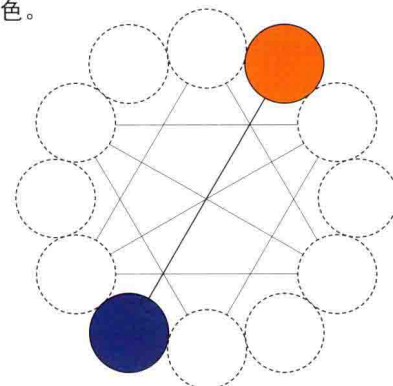
两色，为邻近色关系，属于中对比效果的色组。邻近色的色彩倾向近似，色调统一和谐、感情特性一致。

对比色：在色彩对比的强度上，对比色是次于补色和分离互补色的颜色。在色相环中相距 120° 左右的两种颜色互为对比色，具有较为强烈的单纯对立效果。

互补色：色彩学上称间色与三原色之间关系为互补关系，意思是指某一间色与某一原色之间互相补足三原色成分。例如，橙色是由红和黄混合而成，蓝色则补足了三原色。如果将互补色并列在一起，则互补的两种颜色对比最强烈、最醒目、最鲜明，其中红与绿、橙与蓝、黄与紫是三对最基本的互补色。

构图

静物写生是针对已经组合好了的各种物体及衬布进行写生。在摆放这些物体时，已经考虑了许多构图画面的因素。如：物体大小、主次位置的安排，物体前后、左右的疏密关系，以及色彩的轻重、对比关系等。构图是构成画面的基础，也是以表现为内容、为目的。每幅画的构图都应有一个中心，以体现主题的内容，这个中心不一定处在画面的中心，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。画面主次、前后级疏密关系布局稳定以求画面的平衡。物体在画面中的表现，不宜过大或过小，不宜偏上或偏下，不宜偏左或偏右，上下左右的安排要适中，看上去有一种平衡、自然、舒适、饱满的感觉，这样才能使物体在形象关系上和色调关系上得到充分的体现，总的说来，可以概括出如下几点：

画面均衡：构图要“上紧下松”，画面重心应稍偏上，主体物

稳住重心，物体位置不能过于偏向某一方向，画面重心要稳。

主次分明：表现的主要对象或体量大的物体是主体物，其余则是次要或陪衬物。主体物要刻画精致，形成视觉中心，要明确主次关系，形体要有区别。

对比协调：组合的物体应该有大小、高低、方圆、疏密、多少之分。摆放的状态有直立、侧卧、动态方位的变化；物体色调深浅要有搭配，相互衬托；物体重叠、遮挡要有“隐”有“现”。

相互呼应：所谓呼应是指物体彼此之间有联系、有呼应，才会形成整体、统一的效果。

构图的基本形式

物体的位置已确定，但适当地调整个别位置不理想的物体的位置会使画面更具有感染力。色彩常见的构图形式有**三角形构图**、**四边形构图**、“C”形构图、“S”形构图、**复合型构图**、**圆形构图**等。

“C”形构图

三角形构图

圆形构图

“S”形构图

第二章 剖析色彩

不同静物为主题的塑造

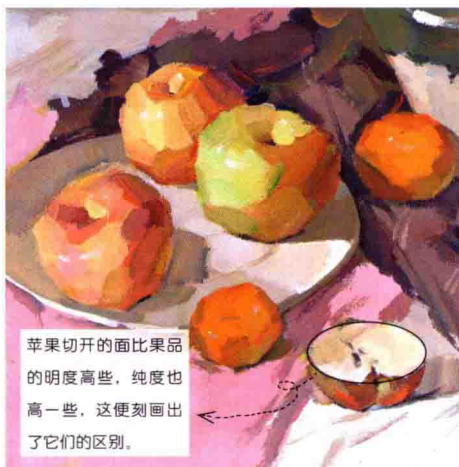
水果类

水果的安排要有主次、疏密对比，不要一个颜色反复地用，切记多多调色，多用色。有了整体的色彩倾向，就可以从局部入手，逐个刻画。所有水果都需仔细地对待，稍不留神，就会影响画面的整体效果。

苹果的表现重点

- × 苹果虽是球体但不宜画得太圆。
- × 水分的把握上暗部用笔湿，亮部用笔干。
- × 亮部颜色加入白色可增加苹果明度，降低纯度，避免“过艳”。
- × 在画红色苹果与绿色苹果时，适当加入黄色，可使颜色丰富耐看。

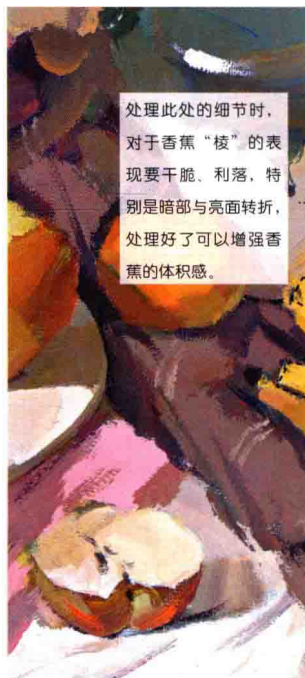
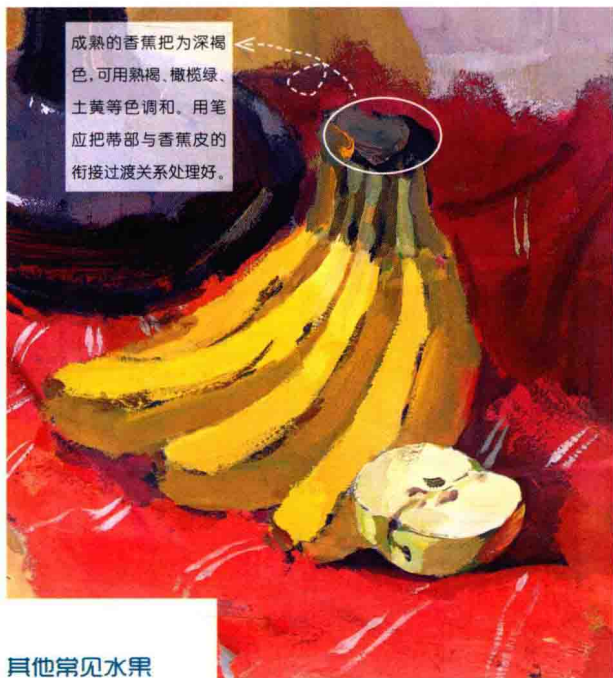
苹果一直以来都是色彩静物考试中必考的静物之一，苹果的造型为不规则的球体，可根据球体的造型来理解苹果的色彩关系。苹果表皮质感光滑，一般分为红苹果、青苹果和黄苹果三种。

香蕉可以理解成棱柱体，表现时应注意其本身的弯曲度，用色以土黄、中黄、淡黄、柠檬黄等黄色系颜色为主。在刻画单个的香蕉时，亮部可适当画得干一些，水分控制要适当。蒂把是香蕉的重点特征，可概括成为柱体的结构，表现时要和香蕉一起表现，不能画得与香蕉整体脱节。

香蕉的表现重点

- × 用方笔触表现香蕉的块面感。
- × 靠前的香蕉颜色亮，用笔干，靠后的香蕉颜色灰，用笔湿。
- × 用侧笔锋勾勒出间断的细线来归纳体积，可使体积感倍增。
- × “色斑”的表现可以使香蕉的颜色丰富起来。

其他常见水果

无论在画什么水果之前，都应该让画笔保持干净，那样画出来的水果才显得新鲜。

在画红色水果时（如草莓、西瓜），

可适当加入少许黄色，这样既可增加水果的明度，又可丰富色彩的变化。在画绿色水果时（如青苹果），加入黄色。画黄色水果时（如柠檬、芒果），加入红色，也

有同样的作用。

表现成堆的水果时，要区分前后的层次关系，靠前的重点刻画，靠后的要适当弱化。

蔬菜类

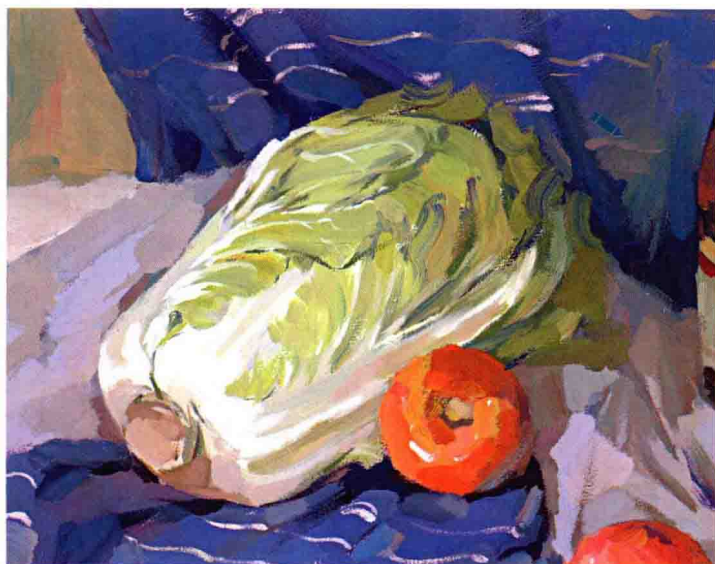
蔬菜的特点是色泽鲜亮，水分含量高，多以绿、红、黄等色为主。画这类物体时，要把它当做是活生生的静物，因其色彩比较鲜亮，亮度较高，同时形体转折过渡要自然。色彩也应有所差别，如青菜为草绿色，西红柿为大红色等。

白菜由菜叶和茎脉组成，大体上可以看做为圆柱体。叶和茎的颜色都较淡，受周围环境色的影响明显，在调色时表现出主要的环境色即可。要准确把握茎部灰色的色彩倾向，其他颜色尽量少加，否则白菜会“脏”。为了保持新鲜度，上色的过程最好是在一两次内完成，白色的用量要恰当。

白菜的表现重点

- × 要注意概括，后面的结构不要画得太碎。
- × 用较干的笔触带出少许茎叶，可使画面丰富。
- × 注意菜叶部分和菜帮部分的固有色区分和相互影响。
- × 画叶时，用笔要生动灵活，跟着大的转折区分笔触朝向。

西红柿看似一个球体，微妙变化在于整个体积上的几处隆起。它的表皮光滑，颜色纯度高，但用色不能太重、太红（像烂西红柿），所以在调色时红色系占主导，黄色系也必不可少。像此类表皮光滑的物体，高光位置可直接用白色来表现。

西红柿的表现重点

- × 西红柿的高光可有较强较弱的几个。
- × 西红柿表面光滑，用湿画法表现效果较好。
- × 表现西红柿的结构时，颜色不宜用到过重。

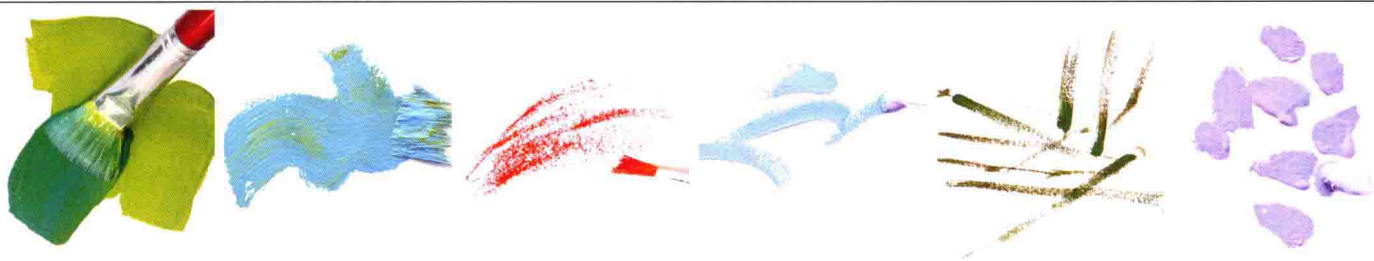
副食类

食品指面包、方便面、海鲜、鸡蛋等。面包写生常用到，其形状变化各异，颜色多为黄褐色、赭红色或乳白色。画食品时要注意色泽温润，调色不可太多，易脏。

面包的质地松软、粗糙，每块面包都可以理解成为一个长方体。画面包时，笔上的水分略多一些，边缘可以画得随意一些，以此表现出面包松软和粗糙的质感。

水粉用笔的表现

摆 是笔在画面上留下肯定 **刷** 用大号笔多蘸颜色在纸 **擦** 是控制颜色湿度和力度 **扫** 经常出现在物体的边缘, **拖** 一般出现在布褶和布褶 **点** 是指用笔或刀蘸颜色在明确的笔触, 可以交代出一 上大面积铺色, 用笔时做到 产生使笔触上下交错, 松动 使物体生动, 强调虚实。 下面的投影, 使画面效果明 纸上留下的点状笔触, 在作些明确的形, 在作画过程中 胸有成竹、泼辣有力。 的色彩效果。使用笔身和笔 确, 在用拖的笔法时一定要 画过程中经常使用。甚至可以经常使用。 以通篇使用该技法, 使画面颜色丰富, 活泼。

水粉画常用的笔法, 有**摆**、**刷**、**擦**、**扫**、**拖**、**点**等。

刷 也称涂, 指用较大的笔在画面上来回走动, 次数不宜多, 主要是用来表现大面积色彩, 如背景、衬布等。

擦 笔中水分挤干, 蘸上较厚的颜色, 用笔头、笔身、笔根、正面、侧面在画面上来回擦动, 以增加厚实感。

扫 笔中水少色干, 用笔梢在画面上轻轻扫过, 基本上顺一个方向, 以增质感。

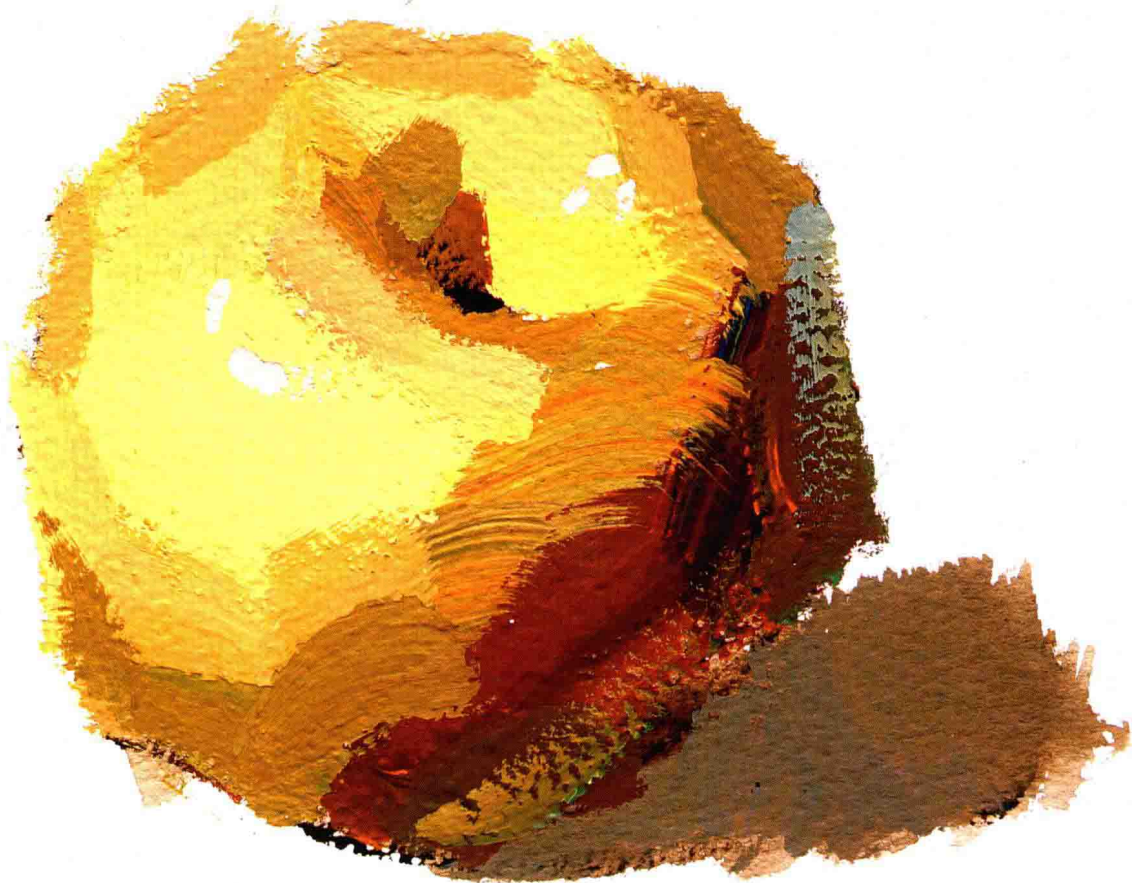
拖 用含色较干的笔, 在画面上顺风运笔, 随意性较强。

点 用笔尖或笔肚在画面上点出大小不同的点。点的形状很多, 有方点、圆点、长点、三角点等。

第三章 步骤图详解

画 出投影，同时强调和细化苹果的色彩关系，加强苹果的球体关系。

1. 用线概括出苹果的外形，注意线的方向与圆的变化。铺出暗面投影的颜色，亮面的固有色随后交代一下。

2. 画出苹果的固有色及受光部的颜色。

3. 逐渐向亮部过渡，将苹果理解成一个球体，画出亮部，苹果的基本色彩关系就建立起来了。

苹果的画法

1 2

3

1. 用单色起稿，画出梨的形体结构。

2. 从暗面入手，画出暗面后再画出梨的固有色。

3. 画出梨的亮面，注意用笔要随着梨的形体走。

深入 刻画梨身，表现出梨的投影及反光，画出梨把这个能体现特征的细节，同时不能忽略梨把与梨身的相接的地方。

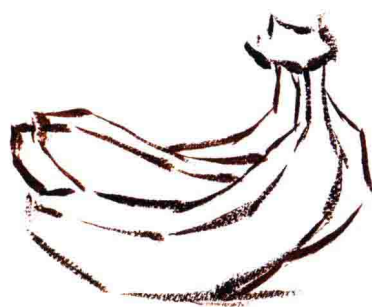
梨的画法

1 2

3

香蕉的画法

1 2
3 4

1. 用小号水粉笔勾勒出香蕉的形体关系。

2. 画出香蕉的暗部颜色和固有色，将香蕉蒂把的暗面也一并画出。

3. 铺出香蕉的亮面，把握好其棱柱体的结构特征。

4. 深入刻画时，继续处理香蕉上的一些细节，使香蕉形体更加准确。

深色陶罐的画法

1. 用单色勾画出外形，同时快速地用单色稍微表现出大的形体转折。

2. 用大笔画出大的背景颜色和物体的暗面以及投影，暗部的颜色加入一些环境色。

3. 画出陶罐的亮、灰、暗三大颜色，注意陶罐的形体转折。

4. 深入刻画，亮面实颜色比实际的顏色要亮一些，颜色偏冷一点，用笔随着形体走，陶罐口的厚度以及透视变化着重刻画。

1

2

3

4

环境色、光源色的处理要微妙一些，用笔肯定。注意造型的严谨性。

表现瓶口时，首先要保证瓶口位置的圆形透视关系要明确，其次要画准瓶口内外两侧的明暗大块面，最后再画出瓶口的厚度与高光。

深色陶罐分上釉和没上釉两种，上了釉的陶器表面会有光泽度，反光能力较强，没有上釉的陶器就是陶土的本色，表面粗糙，反光较弱。从外形上来说，陶罐左右对称，口与底呈椭圆的形状。罐口的塑造特别重要，它能体现陶罐的厚度，是表现质感的重要部分。

深色陶罐的表现重点

- × 要特别注意罐口的塑造。
- × 区分上过釉和没上过釉的质感区别。
- × 高光位置不能随意，应根据具体情况仔细区分它的大小、位置和形状。

1. 用单色勾画出可
乐瓶的外形特征。

2. 用大笔画出
大颜色，透明
部分直接盖过，不要
留白。

3. 用摆的方法塑造
瓶身，画出标贴、
瓶盖、瓶底等细节的
色彩关系。

4. 画出瓶身的高光，
体现塑料的质感，
投影不可画得太深。

瓶子底部的颜色变化要丰富
一点，用笔要肯定一点，
同时瓶子的边缘线的处理，高光
都要围绕表现透明的塑料特质。

1
2

3
4

瓶盖的色块简
单明了，要干
脆，准确地画
出色彩变化。
刻画时用小号
笔扫出瓶盖及
瓶体上的高
光。

在表现时，不光要画准此处的结构关系，还应该考虑到
对半透明瓶体质感的表现。

有色玻璃瓶的画法

1. 根据啤酒瓶圆柱体的透视关系，画出瓶颈和瓶身的外形。

2. 画出啤酒瓶上的重色部分，用笔要概括、大气。

3. 铺出啤酒瓶上的亮部和固有色部分，要把标贴与瓶体的质感区别开来。

刻画出啤酒瓶玻璃的质感，点出高光。

