

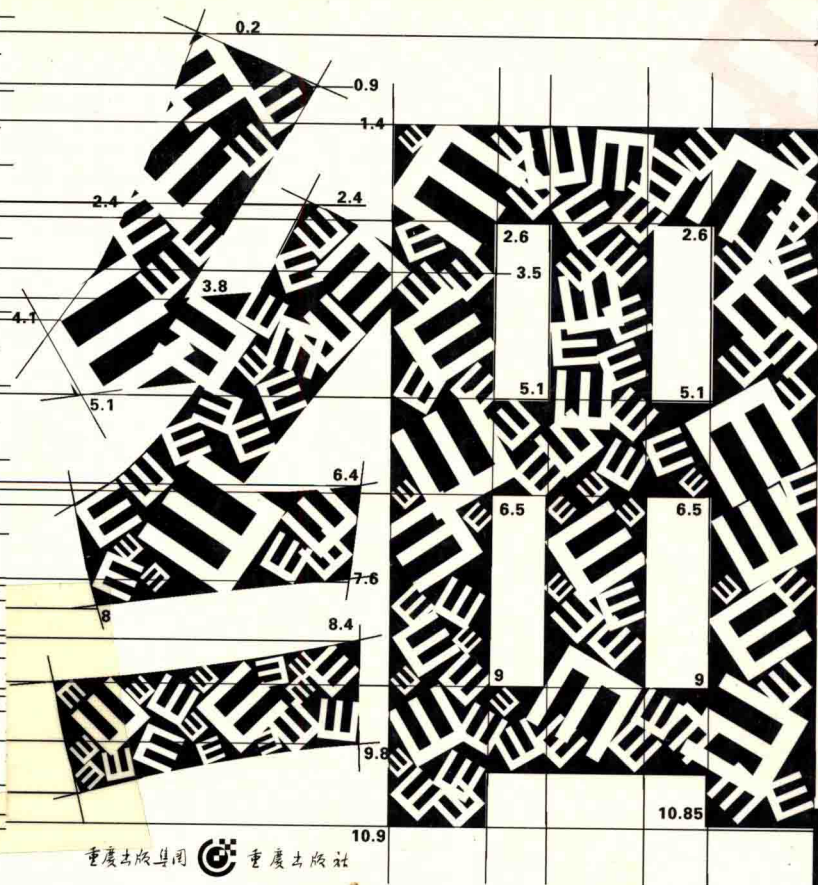
色彩 DETAILS

细节 SELECTIONS OF
DETAILS 李家友·主编

细节大典

Details determine success or failure

重庆出版集团 重庆出版社

细节决定成败！
details determine success or failure!

图书在版编目(CIP)数据

色彩·细节/李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2011.10
(细节大典)
ISBN 978-7-229-04575-3

I. ①色… II. ①李… III. ①水粉画: 静物画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第199764号

色彩·细节

SE CAI · XI JIE
李家友 主编

出 版 人: 罗小卫
本书策划: 李家友 程杉莎
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 吴 倩 尚宏涛 程杉莎
责任校对: 李小君

重庆出版集团 出版

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452
全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/32 印张: 9.5
2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷
ISBN 978-7-229-04575-3
定价: 45.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

1. 光与色	006
2. 色调	008
3. 色彩关系	012

1. 构图	016
2. 透视	028
3. 调色	030
4. 着色	031
5. 用笔	031

1. 形体	032
2. 颜色	034
3. 质感	036

1. 水果	038
2. 蔬菜	084
3. 器具	108
4. 食品	152
5. 花卉	168
6. 衬布	176
7. 文具	180
8. 其他静物	190

1. 静物组合一	198
2. 静物组合二	200
3. 静物组合三	202

| 一、色彩与细节 |

| 二、塑造与细节 |

| 三、特征与细节 |

| 四、分类与细节 |

| 五、细节完全解析 |

图书在版编目(CIP)数据

色彩·细节/李家友主编.-重庆:重庆出版社,2011.10
(细节大典)
ISBN 978-7-229-04575-3

I.①色… II.①李… III.①水粉画:静物画-绘画
技法 IV.①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第199764号

色彩·细节

SE CAI · XI JIE
李家友 主编

出 版 人: 罗小卫
本书策划: 李家友 程杉莎
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 吴 倩 尚宏涛 程杉莎
责任校对: 李小君

重庆出版集团 出版

重庆出版社
重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/32 印张: 9.5
2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷
ISBN 978-7-229-04575-3
定价: 45.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

细节 决定成败

天下大事，必做于细。泰山不拒细壤，故能成其高；江海不择细流，故能就其深。所以，大礼不辞小让，细节决定成败。绘画是一门艺术，也是一门学问，凡做学问者必琢磨细节，方有大成。

作画过程中，我们时刻不忘从大局出发，强调整体，将所有的个体都合理地安排在整体的框架内。让所有的“不自然”都更加合理。那么我们所强调的整体是靠什么支撑的呢？构图、比例、结构、形体、特征、色调、空间、虚实、动态，凡此种种，哪一个元素不需要我们反复琢磨？我们在琢磨和推敲什么呢？细节！细节不是某个局部，细节是一种讲究，一种理解，更是一种感悟。为什么我们会矗立在名作前久久不愿离去，即便是看过很多遍，还是向往再次瞻仰，而很多平庸的作品那怕是看上一眼也觉多余？因为创作名作的大师们除了有娴熟的技巧、深邃的思想，还有对作的细节的不断拷问。而平庸的作品则往往是一览无余，索然无味。

“浮躁”是被用作描写当下考生心态的使用频率最高的一词。《细节大典》从绘画的各个方面详尽讲解了细节的奥秘，我们出这套书也是希望能抛砖引玉，细细品读，你就会不断地拷问自己的作品，在各种各样的细节上推敲，让自己的心静下来，不再浮躁。

DETAILS

Selections of Details

页码范围：004-203

1. 光与色	006
2. 色调	008
3. 色彩关系	012

1. 构图	016
2. 透视	028
3. 调色	030
4. 着色	031
5. 用笔	031

1. 形体	032
2. 颜色	034
3. 质感	036

1. 水果	038
2. 蔬菜	084
3. 器具	108
4. 食品	152
5. 花卉	168
6. 衬布	176
7. 文具	180
8. 其他静物	190

1. 静物组合一	198
2. 静物组合二	200
3. 静物组合三	202

| 一、色彩与细节 |

| 二、塑造与细节 |

| 三、特征与细节 |

| 四、分类与细节 |

| 五、细节完全解析 |

一、色彩与细节

1. 光与色

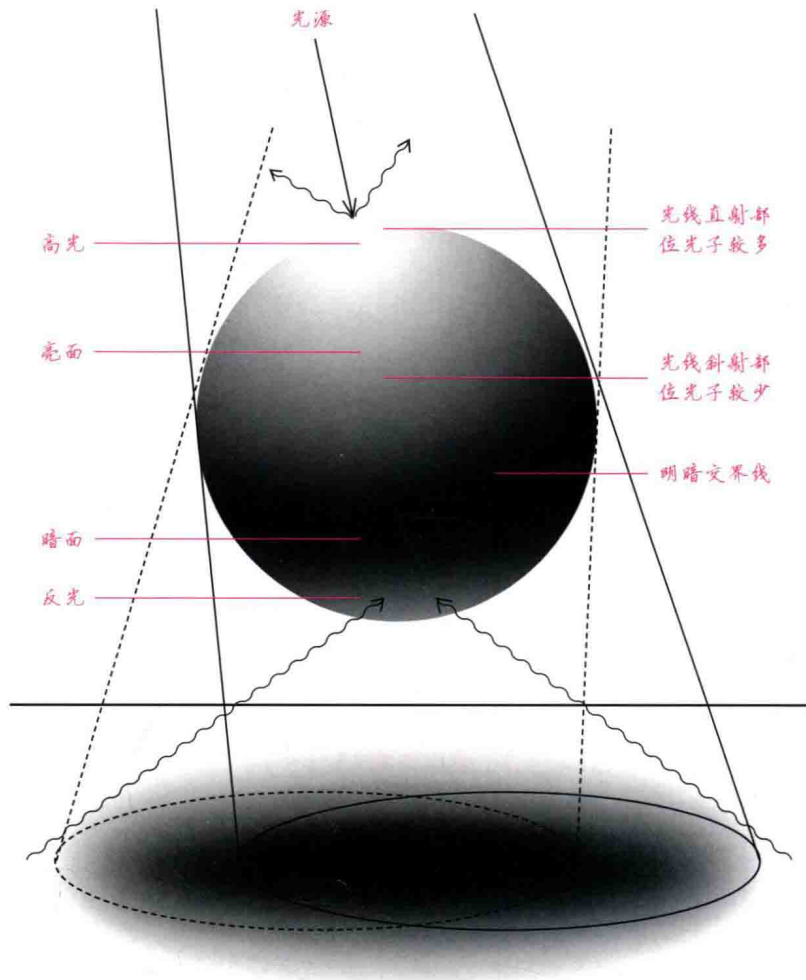
(1) 光线诞生万物的可见

在黑暗中，我们看不到周围的形状和色彩，这是因为没有光线。在同一种光线条件下，我们会看到不同景物具有各种不同的颜色，这是因为物体的表面具有不同的吸收光线与反射光线的能力，反射光不同，眼睛就会看到不同的色彩。因此，色彩的发生是光对人的视觉和大脑发生作用的结果，是一种视知觉。

光是我们看到物体的媒介，物体受到不同光线的照射，就会出现阴阳向背及明暗深浅，呈现出有立体空间的和冷暖不同的色彩变化。因为光的作用，物体发生了环境色相互散射的影响，不同的物体固有色相互辉映与影响而产生五彩缤纷的丰富色彩。

(2) 物体明暗

- ① 先确定一个主光源，光线和物体的边缘相切的地方就形成了一条明暗分界线，而地面就形成了投影。
- ② 找到了明暗分界线，就可以很轻松地把物体分成亮面和暗面。根据物理学，受光线直接照射的地方光子较多，反射也较强，也会比其它受光部分更亮。
- ③ 由于这个世界还有其它的发光或漫反射，所以视线离物体越近边缘越清晰，反之就越模糊。
- ④ 在这个世界上，漫反射无处不在，即使是背光的地方也会因为地面的漫反射而被照亮，这就是反光。
- ⑤ 在直射光线和反射光线的影响下，物体就形成了两极亮，明暗分界线黑的奇特现象。

(3) 找出物体的色彩

物体的色彩是由光源色、固有色、环境色所综合而成的。

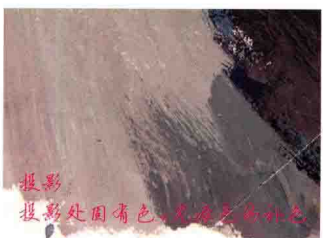
光源色 所谓光源色就是指作为画面主光源的光线的色彩倾向。静物写生中，我们一般会采用来自天空的散射光线，即天光。在大多数情况下，天光会呈现出稳定的蓝紫灰或者是紫蓝灰的倾向。

高光 部分受光源色的影响最大，呈光源色的色彩；**亮部**受光源色的影响较小。光源色对物体的影响从高光到明暗交界线逐渐减弱，物体的固有色特征逐渐明显。

固有色 固有色是指物体本身的颜色，但任何物体的颜色都会受到光源及其周围物体的影响而产生变化，真正固定不变的颜色是没有的。

环境色 环境色是指某个物体在不同环境里，其固有色会受环境色彩的影响而产生变化，即环境的色彩反射到物体上，及物体色彩与环境色彩对比中，产生的色彩变化。

反光色 一般由环境色决定，其明度低于物体亮部明度；**暗部**受环境色的影响较小。环境色对物体的影响从反光到明暗交界线逐渐减弱，整个暗部带有不同程度的环境色成分。

2. 色调

在大自然中，我们经常见到这样一种现象：不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中，或被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的月色之中；或被秋天迷人的金黄色所笼罩；或被统一在冬季银白色的世界之中。

在不同颜色的物体上，笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向，这样的色彩现象就是色调。色调即色彩的调子，也就是色彩在绘画总体组合中的一种色彩倾向性。

色调对于表现绘画主题思想、情调意境，具有无法替代的表现力和感染力。一幅色彩作品，其画面的色彩搭配总有内在的相互联系，即由完整统一的色彩组成整体，并形成了画面的某种色调。

(1) 色调的分类

色调一般有以下几种分类方法：

依据**明度**分类，有明亮色调、深暗色调等。

依据**纯度**分类，有灰色调、鲜艳色调等。

依据**色相**分类，有红色调、黄色调、蓝色调等。

依据**色彩的倾向性**分类，有暖色调、冷色调等。

色调的分类是为了对不同的作品进行区别，并无高低优劣之分。一般情况下，依据色彩的倾向性分类是我们经常使用的分类方法。绘画中的色调是经过画家的感受，根据绘画主题提炼、加工而成，它比自然形态的色调更集中、强烈，更具感染力和美感。

明亮色调

灰色调

橙色调

暖色调

深暗色调

鲜艳色调

蓝色调

冷色调

（2）色调的形成

色彩调子的形成因素是非常多的，不仅光线对色调形成发挥的作用很大，就连物体本身固有色和物体受环境影响的条件色对色调的形成也能产生很大的作用。概括起来，色调的形成受以下几种因素的影响：

光源 同样的物体如果在暖色光线照射下，物体就会统一在暖色调中；如果在冷色光线照射下，物体又会被统一在冷色调中。当光线带有某种特定的色彩时，整个物体就被笼罩在这种色彩之中。在戏剧舞台上，不同颜色的灯光对舞台色调的影响就是光线决定色调最明显的例子。

固有色 物体固有色对色调也起着重要作用，也可以说固有色是决定色调最基本的因素。我们说某幅画是绿色调、蓝色调、紫色调或黄色调的，指的就是组成画面物体的固有色，就是这些占画面主导地位的颜色决定了画面的色调。

高调与低调 主要指色调中颜色的明度和亮度的对比。在对一幅画的色调进行构思设计时，同样是绿色调可以有高调和低调之分，同样是冷色调或暖色调也可以有高调和低调的区别。高调绘画的色彩亮度高，色彩之间的明度对比弱（明暗反差小），画面特点是清淡、高雅、明快。而低调绘画在色彩上用色浓重、浑厚、亮度低，色彩的明暗对比强烈，画面特点深沉、结实、富于变化。

（3）色调的确定

一幅优秀的色彩静物作品必定有其独特色调，我们如何感受或“找到”这种色调呢？

在光源并不十分强烈的情况下，画面色调主要是由衬布和主要物体确定的。我们首先观察一下衬布的色彩倾向与主要静物的色彩是协调的还是对比关系。如果衬布与主要静物的色彩属同类色系的范围，那么它们就基本决定了这组静物的色调倾向，占据画面主要位置大面积的衬布颜色就构成了该画面的主要色调。如果衬布与主要静物是色彩对比关系，那么就看看衬布与物体之间哪种色彩占的比例大，比例大的色彩就是这幅画的主要色调。在遇到光线比较强烈，静物与衬布色彩比例相近时，光源的颜色就变成了确定画面色调的重要因素。

这幅画作中的果子有暖色也有冷色，数量也是相等的，对画面的色调的判定不起起到太大作用。画面中的蓝色衬布横贯整个画面，是一抹面积较大的冷色，而乳白色衬布在画面中也占了很大的比重，但它却根据光源色偏了一点微弱的暖色。这些微弱的暖色倾向和光源里微弱的暖色感都不足以抵消蓝色衬布带来的冷色感，所以我们基本能判断出这幅画是一幅蓝白冷色调的画作。

(4) 变调

色彩变调训练,是指在教学过程中要求学生 对客观对象提供的视觉信息材料,根据主观需要予以改变,以达到自我设定的良好的画面色彩表现效果。

正常的色彩写生,一般是描绘对象客观的光色关系。而变调训练是以改变的光色关系为前提的,也就是根据作者的意图去组织一个与对象实际色彩完全不同的色调。

变调可以分为四大类:明度变调、纯度变调、色相变调、色性变调。在实际绘画时,各种变调是总是结合表现出来的,色性变调就是其它三种变调的综合表现。

一般大家进行的变调训练就是改变画面原有的总体色彩倾向,而不改变主体物的色彩倾向。由于应试的需要,我们必须积极主动地探究各种变调的方法和手段,拓宽原有的变调概念,以适应不同类型的色彩考试。

常见的变调训练方式:改变画面原有的总体色彩倾向,而不改变主体物的色彩倾向;不改变画面原有的总体色彩倾向,而改变主体物的色彩倾向;改变总体色彩倾向,又改变主体物的色彩倾向;改变画面的部分色彩倾向,不改变主体物的色彩倾向;既改变画面的部分色彩倾向,又改变主体物的色彩倾向。

变调练习示例

右侧两幅作品是同一组静物的变调练习,采用的变调方式是改变画面原有的总体色彩倾向,而不改变主体物的色彩倾向。观察左右两幅作品,无论是蓝色调还是红色调都给人和谐的感觉。对比实物照片与蓝色调画面,可以发现除了衬布的颜色,画面中陶罐的亮部、柠檬的暗部、反光与投影等等是需要主观处理的。

以蓝色调画面的陶罐举例,实物照片中的浅色部分是没有画面中这么明显的蓝色倾向的。这些蓝灰色来源于对反光的表现,而罐身部分的反光源于衬布与柠檬的影响,并且更加明确了。

对比观察实物照片与红色调画面。作者主观地将照片中的蓝色衬布处理为红色,与此同时,红色调画面中其他静物的颜色也需根据衬布的颜色变化而改变。由于这是同一组静物的变调练习,因此,画面中静物的固有色是不变的。这样一来对红色调画面的把握需要更强烈的主观控制,同时难度也增大了。

虽说两幅作品是一组静物摆放而成,它们的色调不同,固有色对调色的影响有限。仔细对比左右两个罐子亮部、暗部与反光的颜色,完全可以感受到环境色对画面的影响之大。

画面中的主体罐位于暖色环境中，浅色部分A带有冷色倾向。陶罐下半部分B的固有色较重，表面比上半部分光滑，因此反光能力更强，红色倾向较明显。而罐体上小面积的反光也多以暖色出现，如梨C与酒瓶D对罐体的影响等。

水果在处理时不仅要考虑到在大环境中的影响，还要考虑静物与静物之间的影响。图中苹果的红明显比衬布的要浅一些，梨与苹果接近位置的颜色要暖一些。当然，也不可忽略亮部暖则暗部冷的规律影响。酒瓶处于画面靠后的位置，在处理透明部分时，透出的红色明度不宜太高。

从主体罐来说，与暖色调画面中陶罐的最大区别是亮部的冷暖变化与暗部的反光变化。冷色调画面中陶罐的固有色明度较低，带有偏黄的倾向A，与周围颜色的对比较弱。上釉部分的罐身，反光较大，受衬布影响最大，因此蓝色反光B的颜色也最饱和。

画面中的苹果C变调成为黄与红相间的颜色。如果将冷、暖色调中两个苹果孤立地对比起来，会明显地感觉到红色的苹果比黄红相间的暖很多。值得注意的还有被切开苹果的横截面D。这个面的颜色本来就比苹果果皮的灰一些，因此冷暖变化更明显。蓝色衬布前酒瓶的反光E为黄灰色，而红色衬布前酒瓶的反光偏紫灰色。

3. 色彩关系

对比与调和也称变化与统一，这是绘画中获得美的色彩效果的一条重要原则。如果画面色彩对比杂乱，失去调和统一的关系，在视觉上会产生失去稳定的不安定感，使人烦躁不悦；相反，缺乏对比因素的调和，也会使人觉得单调乏味，不能发挥色彩的感染力。对比与调和，是色彩运用中非常普遍而重要的原则。要掌握对比与调和的色彩规律，首先应了解对比与调和的表现方式和规律。

蓝衬布、蓝瓷瓶、蓝瓷盘决定了这幅画的主色调是蓝色调。作者用不同深浅层次的蓝色来塑造整个画面，色调和谐统一又不单调乏味。

❶ 深蓝色衬布很好地衬托出了黄色的菊花，黄色的菊花又点缀了纯色的衬布。

❷ 在周围大量冷色调物体的衬托下，亮黄色的苹果一下就吸引了人们的视线，起到“画龙点睛”的作用。

❸ 前景处的菊花和中景处的菊花形成一大一小、一明一暗、一鲜一灰的对比，让前面的菊花增添了视觉吸引力。

(1) 色相对比

色相对比就是指由色相间的差别所造成的对比。色环中大于 120° 角的两色是强对比色，在色环中 180° 角的两色为互补色，是对比最强的色彩。色环中成 90° 角的两色为中差对比色(如红与黄、红与蓝、橙与黄绿等)。相邻色的两色之间类同的色素逐渐减少，就会形成强弱不同的对比。

补色对比是一种最强烈的色相对比，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烈的效果。如果色彩构成过于暧昧而缺少生气时，那么互补色对比是十分有效的配色方法。

黄色水果和重色果盘以及旁边的蓝色瓷瓶形成强烈的色相对比。作者在蓝色的瓷瓶上添加上黄色的花纹，形成鲜明的色相对比，并且点缀了原本纯色的花瓶。浅黄色衬布和浅紫色衬布形成弱互补色对比。

(2) 明度对比

明度对比即色彩的明与暗、深与浅的对比，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。

亮色与暗色、深色与浅色并置，则亮的更亮、暗的更暗、深的更深、浅的更浅，即为明度对比的效果。同一色彩位于明度不同的背景上，位于暗底色上的显得比较亮，位于亮底色上的显得比较暗，这是由于对比所产生的感觉上的不同。

明暗色彩因面积不同会产生不同的效果，大面积的暗部可以衬托小面积的亮部，大面积的亮部也可以衬托小面积的暗部。

水果①明度最高，从水果①到水果⑥，明度依次降低。作者大胆运用类似色的明度变化进行对比，色调欢快明确，让水果带上了鲜活感。水果⑥明度非常低，一下子就拉大了画面的明度对比。

(3) 纯度对比

纯度对比就是色彩间含有标准色成分多少的对比，即鲜艳程度的对比。把纯度低的颜色与纯度高的颜色配置在一起，达到以灰衬鲜的效果，则鲜的更鲜，灰的更灰。

以灰色调为主的画面，局部运用鲜明色，鲜明色就很醒目，灰色更显得明确。以鲜明色为主的画面，兼用少量的灰性色，鲜艳色会更鲜艳，效果更强烈。

一个画面中，以纯度的弱对比为主的色调是幽雅的，所表达的感情效果基本上是宁静的；相反，纯度的强对比，则具有振奋、活跃的感情效果。

画面中有四个果子，其实在写生时它们的纯度对比并不明显，但如果照着画，前面的两个颜色较亮的苹果根本亮不出来，所以有意把下面的梨画灰，这样的纯度对比，让上面的两个苹果更加鲜明。