

基础教材色彩静物

JICHU JIAOCAI SECAI JINGWU

张承国 编

一套完整的美术基础教材引领教学新思路
一种美术起步的源动力助你实现央美梦想

基础 教材 色彩静物

JICHU JIAOCAI
SECAI JINGWU

张承国 编

CONTENTS

目录

一

色彩的基本知识 01

关于色彩	01
色彩的分类	01
色彩考试的评分标准	01
关于色调	01
小色稿的练习	02
变调练习	08

二

单个物体的塑造 12

步骤演绎	12
课堂内外	20

三

组合静物的练习 26

以水果为主的组合静物的练习	26
以陶罐为主的组合静物的练习	28
以花卉为主的组合静物的练习	30
色块设计构想	32
画面剖析	33
作品欣赏	34

色彩的基本知识

关于色彩

色彩是能引起我们共同的审美愉悦的、最为敏感的形式要素。不仅儿童和成人，即使是婴儿，最容易接受的也是色彩明亮的事物。人们可能对变形的形状不可理解，但色彩发生改变，只要色彩和谐，人们也能接受。色彩是最有表现力的要素之一，因为它的性质直接影响我们的感情。当我们观看一件艺术作品的时候，我们并非必定理性地认识我们假定对其色彩产生感觉的东西，而是对它有一种直接的感情反应。愉悦的色彩节奏与和谐满足了我们的审美需求。在再现艺术中，色彩真实再现对象，创造幻觉空间的效果。色彩研究以科学事实为基础，要求精准和明晰的系统性，我们将考察色彩关系的这些基本特征，看看它们怎样才能帮助艺术作品的题材创造形式和意义。

色彩的分类

色彩：一般分为原色、间色、复色三大要素。
原色：指红、黄、蓝三种颜色，是其他颜色调和不出来的本色，又叫三原色。
间色：指两种颜色相加调和出来的颜色，如：红 + 黄 = 橙、黄 + 蓝 = 绿、红 + 蓝 = 紫等。
复色：指用两种以上的原色或间色调和而成的颜色，如：绿 + 灰 = 蓝绿灰色等。绘画作品中大量应用复色。

三原色

红 黄 蓝

间色

橙 绿 紫

复色

橙红 黄橙 黄绿 蓝绿 蓝紫 红紫

互补色：色彩学上称间色与三原色的关系为互补关系。意思是说某一间色与另一原色互相补足三原色成分。如：橙色由红加黄而成，与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。红与绿、橙与蓝、黄与紫是三对基本的互补色。

邻近色：指色相上接近的颜色，与互补色正好相反，邻近色之间的关系往往是你中有我，我中有你。如：朱红与橘黄，朱红以红为主，里面有少许黄色；橘黄以黄为主，里面有少许红色。邻近色的色彩倾向近似，色彩统一和谐、感情特性一致。

同类色：主要是指在同一色相中的不同颜色。如：红色中有深红、玫瑰红、大红、朱红、橘红等；黄色中有深黄、土黄、中黄、橘黄、淡黄、柠檬黄等。

对比色：色相之间的距离在色环上 100° 之外的地方为对比色相。如：红与柠檬黄、红与蓝、绿与橙、绿与紫等。这里色相主要是以对比为主，相互之间缺乏共同颜色，差距大。但结合一些调和手段，可使画面产生既丰富又和谐的效果。

环境色：环境色亦称条件色，从色彩写生角度讲，是指物象受周围其他物象色彩的反射而影响到固有色的变化所呈现的色彩现象，而不是指环境物本身的色彩。一般情况下，物体的亮面色彩是光源色和固有色的混合，物体的中间调子以固有色为主，物体的暗面色彩为环境色与固有色的综合。环境色是色彩研究中的重要部分。

色彩考试的评分标准

评分标准，满分为 100 分。

1. 运用色彩塑造形体的能力，占 25%。
2. 运用色彩整体的组织和把握画面的能力，占 20%。
3. 运用色彩的冷暖、补色关系和处理色彩对比关系的能力，占 20%。
4. 画面整体与局部的把握能力，占 20%。
5. 能较熟练运用工具、材料，并有较强的表现对象的能力，占 15%。

25%

20%

20%

20%

15%

关于色调

色调的分类

色调可按照色彩的要素进行分类：

按颜色的冷暖，色调可分为冷色调和暖色调。

按色相，色调可以分为红色调、黄色调、蓝色调、绿色调等。

按明度，色调可以分为高明度调（亮色调）、中明度调、低明度调（重色调）。

按纯度，色调可以分为纯色调、灰色调。

色调的形成

色调由画面中成分最多的颜色和光源共同决定。

色调是感性的东西，和理论学习不同，色调的学习需要自己去多感受、多理解，切忌死记硬背。所以在学习过程中应该灵活多变地根据客观对象以及自己当时的实际感受去处理色调。

小色稿练习

下图中，左图为冷绿色调，右图为暖橙色调。两图为同一组静物不同的调性，由于色彩的主观性比较强，还可以画出更多的色调。左图整体看起来都泛绿灰色，主体物金属壶也因画面的颜色影响泛绿灰色，显得非常的融洽。由于水果的饱和度较高，所以加绿色要注意量，不可多加，这是学生不易控制的。右图整体看呈现的是橙色调，背景色偏橙色，褐色衬布色相比较肯定。特别要交代的是，白色本身是没有颜色的，比如白色衬布，不要用纯白画，放在不同环境里色相都会不一样，根据画面需要来定色，颜色不能太纯。

如何练习小色稿

小色稿是进入绘画前的必经阶段，它是完整稿的开始，是练习色彩的有效途径，也是让人缓解绘画疲劳的一种方式。其实，小色稿很简单，简单是因为不用画得很深入，只需要画出大的体块，大的明暗色彩关系，层次少，速度快。当然，练习小色稿也有它的难点，对于刚开始接触色彩的学生来说，熟练掌握调色和用笔是难点，但是从绘画长远角度来看，小色稿是基本功。小色稿还要求具备一点，那就是色调（所谓色调，就是说整个画面中的色彩总倾向），一幅优秀的色彩作品是要求具备色调的，颜色协调给人一种和谐之美，大师们的作品都会具备色调的特性，并且把不同时间段的光照效果、不同的环境交代得很清楚，色彩浓郁、浑厚，给人有作画的冲动。起稿后，花费时间最多的一个环节就是调色，学生们刚开始对色彩不甚了解，调色肯定会比较慢，所以建议多花时间研究调色，感受颜色互相混合后产生的变化。当颜色解决了，接下来就是铺色块摆笔触，这一步要求学生有一定的素描功底，所以一般上色彩课之前要先练习素描静物等，对物体的结构要有个大的了解，这样才能有方向地摆色块。小色稿整体看起来比较平整、干净、简易。当背景衬布颜色画出来后，主体可以画三个面，小的物体两个面表现明暗即可，用笔上一定要自信，不要描，这样也会节省时间（一张8开的小色稿只需30分钟画完），也会培养作画自信。

色稿画面整体协调的要点

我们看一幅色彩作品整体颜色是否和谐统一有以下要点：

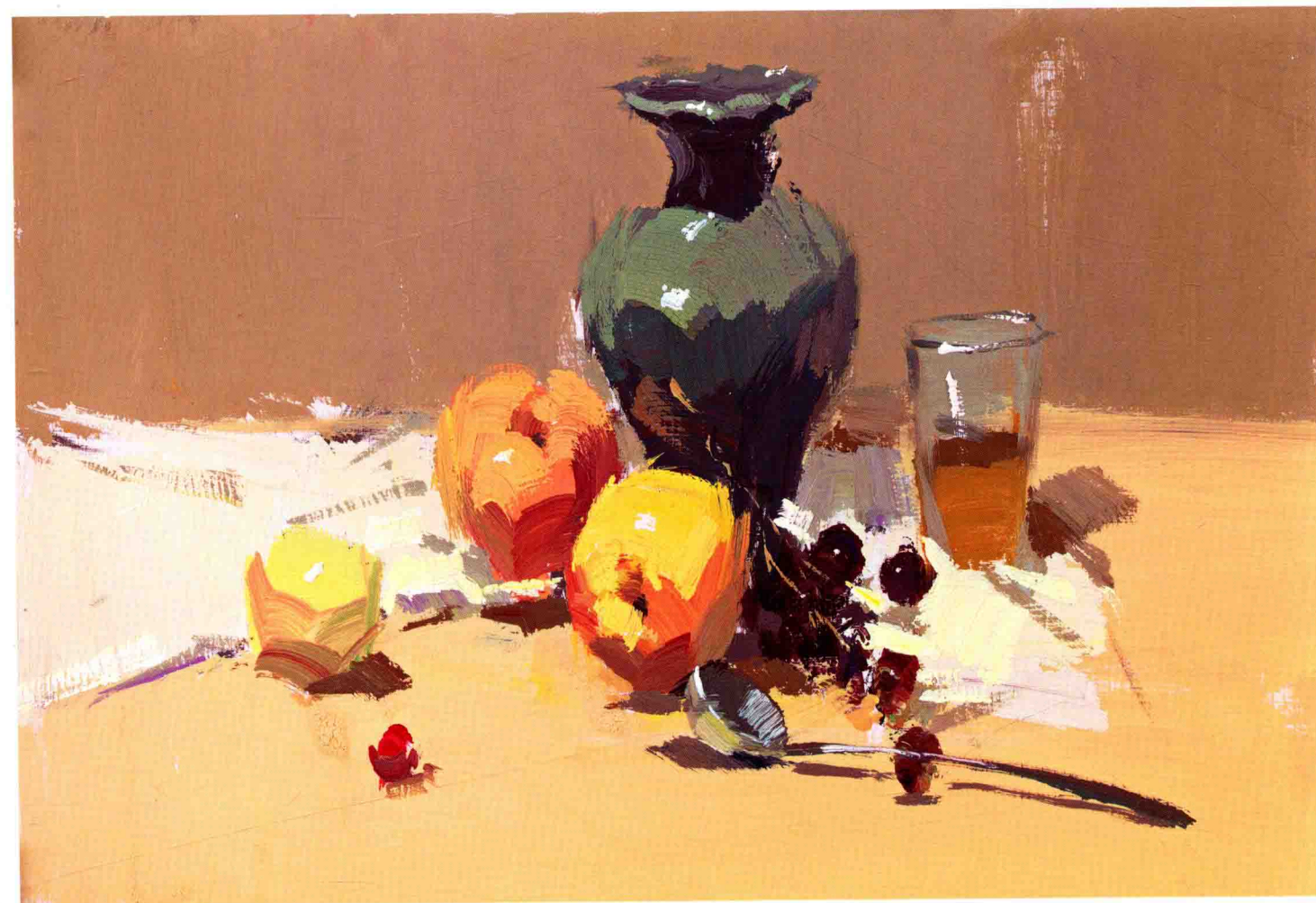
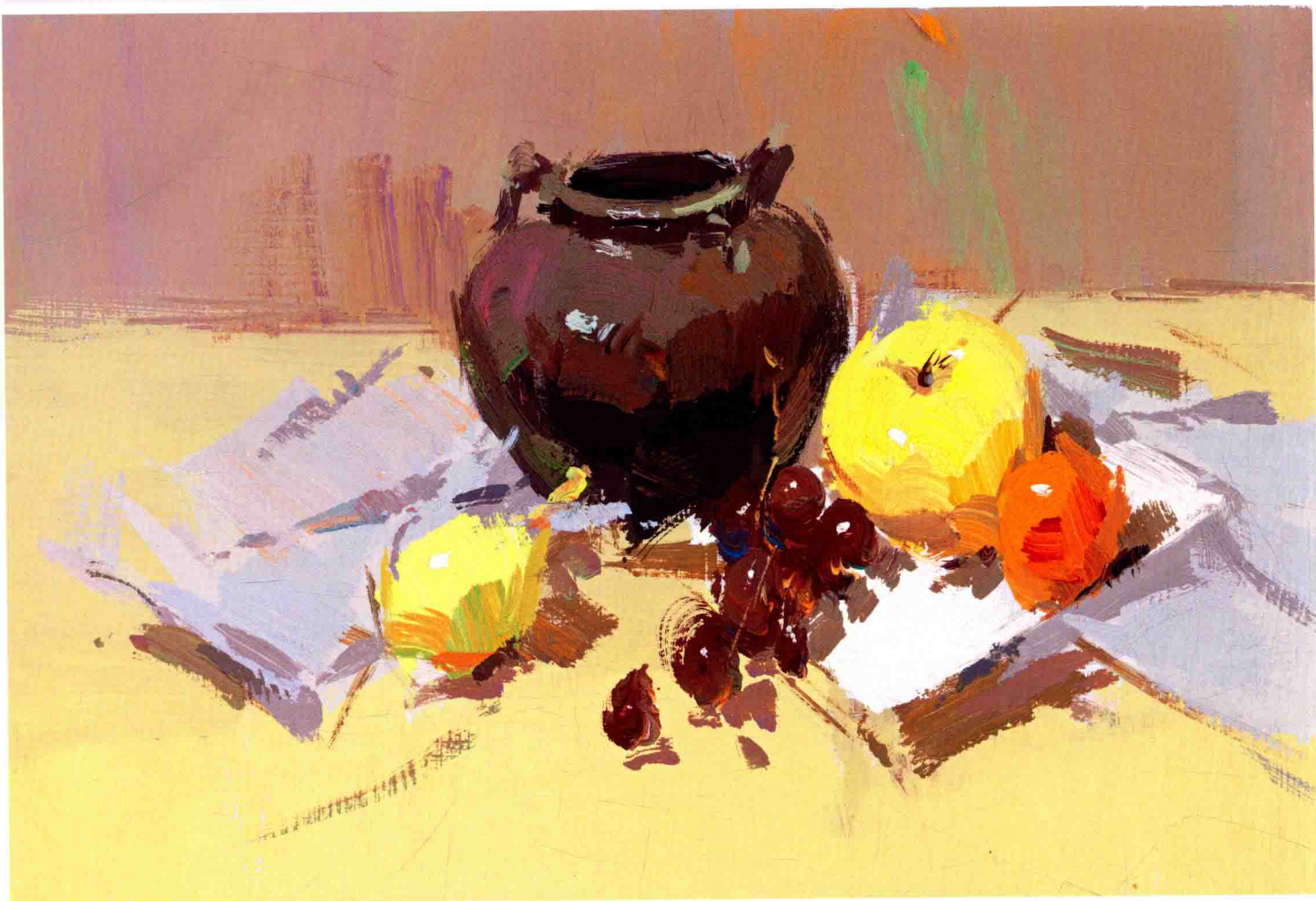
1. 整体的颜色灰得无可挑剔，纯得恰到好处，都是可取的。人的眼睛对颜色的感受很直观，当然这种直观审美能力还需要长时间的锻炼和总结。
2. 构图不可忽视，同样的静物、同样的数量不同的摆放可以直接影响这幅作品的最终效果，物体的疏密以及颜色冷暖搭配得当的组合静物，会给作画人内心带来一种审美效应和作画的冲动。无论是从大空间给人一种深度还是小场景给人一种安宁，都是从构图中能够体现出来的。
3. 笔触的表现也很丰富，不同的作画人有着不同的性格，因此笔触也会有所不同。无论是大气给人一种生动还是小心给人一种严谨，必须要整体，整体中找变化，变化中看整体，不可孤立地看局部。一幅好的作品就要做到整体同步但要局部有变化。
4. 我们知道，色彩画里面中不可缺失的就是素描对比关系。没有对比，一幅画就显得“平”，苍白无力；对比太强显得“过”，会破坏画面的整体。所以明暗的对比度十分重要。

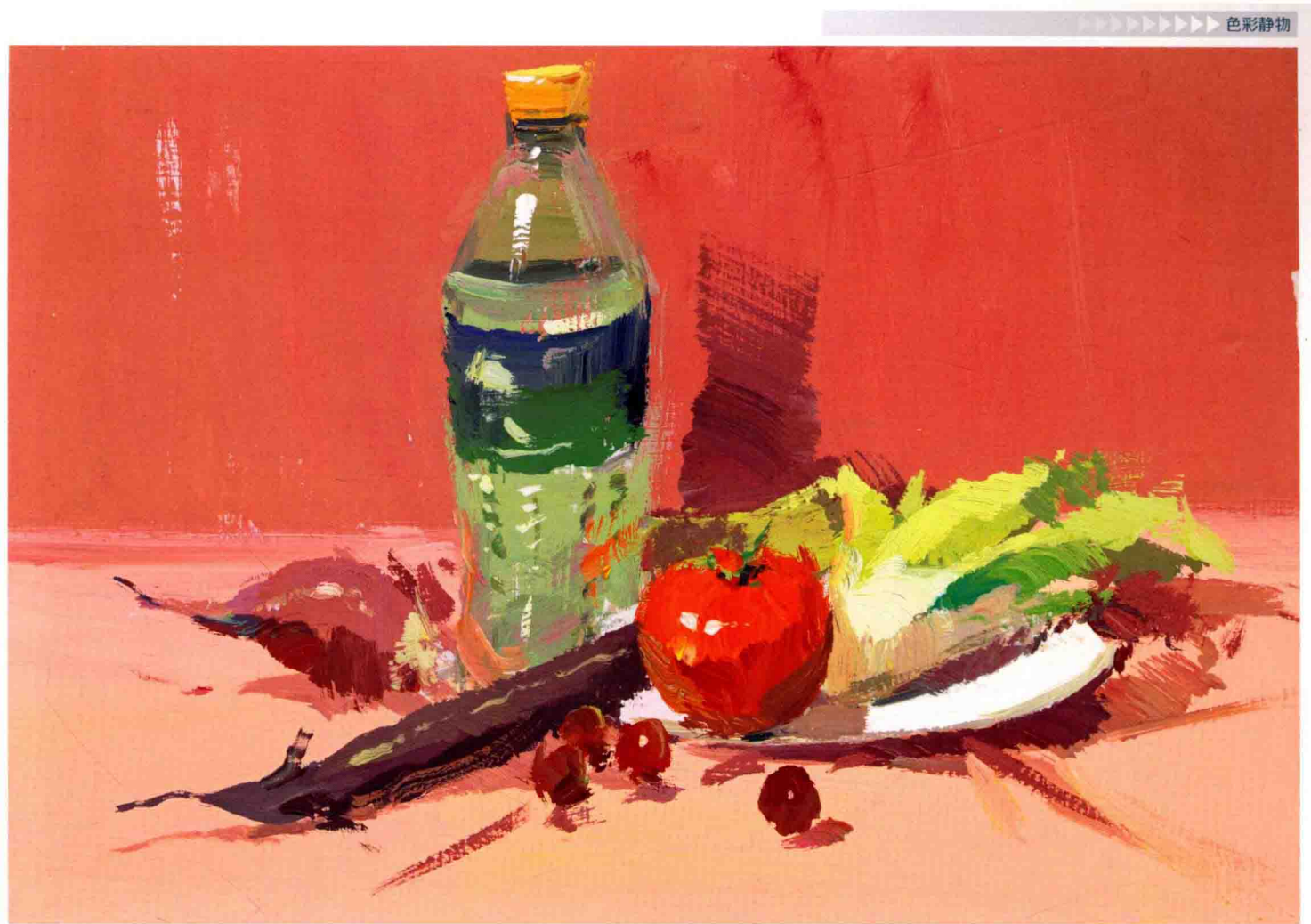

变调练习

以下是同一幅作品的变调练习，掌握好这些变调练习，就能将画面定调，画面也会显得和谐统一。

立面背景色差不能画得过大，但也要表现出细微的差别。
同一块浅色衬布要画出色彩变化，左边偏亮，右边偏暗。

同一块衬布应该注意前实后虚、前深后浅的变化。

此处为决定画面明暗的三大色块。只要统一了这三大块面的色调，就能画出一幅有明暗节奏的色彩画。

步骤演绎

苹果的步骤表现

步骤一：用深褐色勾出苹果的外轮廓，并分出明暗交界线。

步骤二：刷出苹果的固有色。

步骤三：铺出重色，让苹果初具立体感。

步骤四：重点塑造，表现出苹果的几个面。

完成图：继续刻画，点出高光、果柄，最后收拾画面直至完成。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

◆ 葡萄的步骤表现

步骤一：准确构图，用熟褐画出葡萄的大体形状。

步骤二：将葡萄大体明暗调子表现出来，画出葡萄的基本形状，并加上投影。

步骤三：进一步刻画葡萄。将葡萄形态特征表达出来，同时注意每粒葡萄的光影关系。表现时，要耐心细致，采用小笔触，一个一个地刻画，直到自己满意为止。

完成图：深入刻画葡萄的细节，调整明暗，检查透视关系，最后点上高光。

步骤一

步骤二

步骤三

完成图

◆ 大白菜的步骤表现

步骤一：勾勒出大白菜的大致形体及投影关系。注意大白菜的特点，不同种类的蔬菜，其外形特点也存在很大差异。

步骤二：基本铺满画面，作出大的色彩关系，对菜叶作比较完整的刻画。

步骤三：随着铺色的顺利进行，开始塑造大白菜的具体细节，从一个局部开始，发散到周围。提亮菜叶的受光部分，加强光源的感觉，丰富画面的效果和表现力。用小笔加上细节，调整边缘线，进而调整画面的虚实关系。

完成图：深入刻画大白菜，调整完成。这一步主要是收拾、加强，把重要细节加上，用笔要果断，使之更深刻、充分。最后检查一下，如有色彩不统一及错误之处，再作调整，即可收笔。

步骤一

步骤二

步骤三

完成图