

静物挑选

THE COLOR STILL LIFE

色彩静物

主编 / 孙建

编著 / 周建新 徐鹏 张辉

河北出版传媒集团 河北美术出版社

Jing
tiao xuan

2016

单个步骤 组合精讲
对应力作 完整解析

我有一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

精挑细选

色彩静物

THE COLOR STILL LIFE

色彩

主编 / 孙建
编著 / 周建新 徐鹏 张辉
河北出版传媒集团 河北美术出版社

2016

单个步骤 组合精讲
对应力作 完整解析

我有我一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

Hansuns™
瀚怡世睿·设计机构

图书策划：我有我一套系列丛书编委会
编辑策划：南京非白文化传播有限公司
责任编辑：苏建民
装帧设计：南京瀚怡世睿广告设计有限公司

图书在版编目（CIP）数据

精挑细选. 色彩静物 / 孙建主编 ; 周建新, 徐鹏, 张辉编著. — 石家庄 : 河北美术出版社, 2016. 6
(我有我一套系列丛书)
ISBN 978-7-5310-7433-5

I. ①精… II. ①孙… ②周… ③徐… ④张… 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139917号

我有我一套系列丛书 精挑细选·色彩静物

主编 / 孙 建 编著 / 周建新 徐 鹏 张 辉

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-85915053
网址：www.hebms.com
制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印刷：浙江省邮电印刷股份有限公司
开本：889mm×1194mm 1/8
印张：17
印数：1-50000
版次：2016年6月第1版
印次：2016年6月第1次印刷

定价：88.00元

色彩关系的梳理

明度 是眼睛对光源和物体表面的明暗程度的感觉，主要是由光线强弱决定的一种视觉经验。指色彩的明暗、深浅程度的差别。它包括两个含义：一是指一种颜色本身的明与暗；二是指不同色相之间存在着明与暗的差别。明度可以简单理解为颜色的亮度，不同的颜色具有不同的明度，例如黄色就比蓝色的明度高，任何色彩都存在明暗变化。在彩色系中，黄色明度最高，紫色明度最低，绿、红、蓝、橙的明度相近，为中间明度。另外在同一色相的明度中还存在深浅的变化，如绿色中由浅到深有粉绿、淡绿、翠绿等明度变化。

冷暖 这个概念对很多同学来说相对比较模糊。它指的是某种色彩的冷暖倾向。根据心理感受，把颜色分为暖色调（红、橙、黄）、冷色调（青、蓝）和中性色调（紫、绿、黑、灰、白）。由于色相的不同，容易让人产生色彩冷暖的感觉和联想。比如黄色、红色等给人以温暖的感觉，使人联想到火、太阳等温暖的感觉，蓝、蓝紫容易使人联想到湖水、冰雪等寒冷的感觉。同时应该明白的是冷暖具有相对性，如黄色中的柠檬黄中带有绿色成分，而橘黄中带有红色成分，所以就算是同一色系中也存在冷暖的差异性。

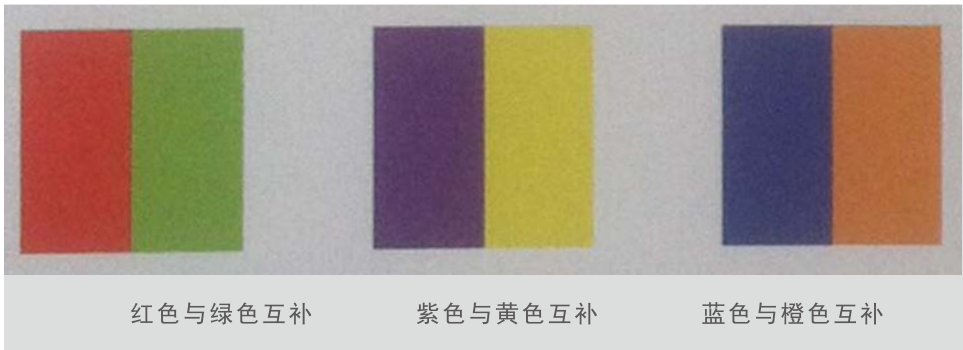
纯度 是指色彩的纯净程度。是没有掺和其他颜色成分，使色彩达到鲜明及饱和程度。以颜料为例，把一种纯净颜色加入白或黑，其结构是颜色相应降低了纯度，或趋向柔和，或趋向沉重。

色相 指的是色彩的倾向，这个比较好理解。比如黄色、黄灰色、蓝色、蓝灰色等等都带有某种颜色的倾向。色相是色彩的首要特征，是区别各种不同色彩的最准确的标准。

同类色与类似色 指色彩与色彩之间的颜色反差较弱，属于相近的范畴。两种以上的颜色，其主要色素倾向比较接近，都含有同一色素的色称同类色，如深红、淡红、深橙、淡橙、深蓝、淡蓝、深黄、淡黄等。在色环上相邻近的各色彩为类似色，色相环视按光谱红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色顺序排列为环状体，简称色环。那么如红与橙、橙与黄、黄与绿等为类似色，它们之间都含有少量共同的色素。

互补色 在色环上处于相对位置的两个颜色即为互补色（对比色）。所谓互补（对比），指两个事物有着明显的不同，从而形成对比或对照。两种颜色（等量）混合后呈黑灰色，那么这两种颜色一定互为补色。

对比色 两种可以明显区分的色彩，叫对比色。包括色相对比、明度对比、饱和度对比、冷暖对比、补色对比、色彩和消色的对比等。比如黄和蓝、紫和绿、红和青，任何色彩和黑、白、灰，深色和浅色，冷色和暖色，亮色和暗色都是对比色关系。

概述

在本书开篇之前，首先要搞清楚色彩中色调是什么，为什么色调如此重要，怎么去练习色调。当诸如此类的一系列问题闪现在我们脑海中的时候，你能很清晰地去解答这些问题，那么恭喜你！因为你已经不需要本书了。而如果你常常对这些问题感到非常地困惑和纠结，那么，朋友，你应该好好地翻阅下这本书，因为你将在书里面一一解开你的迷惑！

色调是什么？经常有同学甚至老师问我，简单地说，色调就是一幅画面的色彩传达出来的总体色彩倾向。比如冷色调、暖色调、黄调、蓝调等等。音乐、电影等艺术形式，都有一个总体的调性，如电影中的悲剧、喜剧、正剧等等，那是一部电影的主体基调。而又有人说老师你扯淡！我们常常在看一组静物的时候颜色都很散，有红的、蓝的、黄的很多颜色，它们之间组合在一起经常很乱，成不了调性，对的，很多情况下客观事物是没有调性的，是需要我们去组织和安排的！就像一部电影时而悲时而喜，没有一个主要的旋律和结构，整场都是莫须有的哭哭笑笑，那么观众在看这部电影的时候心情也是凌乱的，最后只能给出一个超级烂片的评价。色彩中的色调也是如此，艺术来源于生活而高于生活的含义就在于艺术是经过人为加工，进行艺术处理得结果。所谓无调不成曲正是说明调性的重要性。

色彩对比基本原理

和谐

和谐之美是任何艺术形式追求的最高准则，一幅色彩作品同样如此。一般情况下我们在处理画面的时候都遵循“大和谐小对比”的原则。和谐地画面总是让人赏心悦目，而不和谐的则令人烦躁不安。

英兰迪成熟时期的画面总是那么安静、朴素。在他的画面中没有刹眼的色彩，没有活跃的笔触，一切都显得那么波澜不惊，平淡如水。

对比

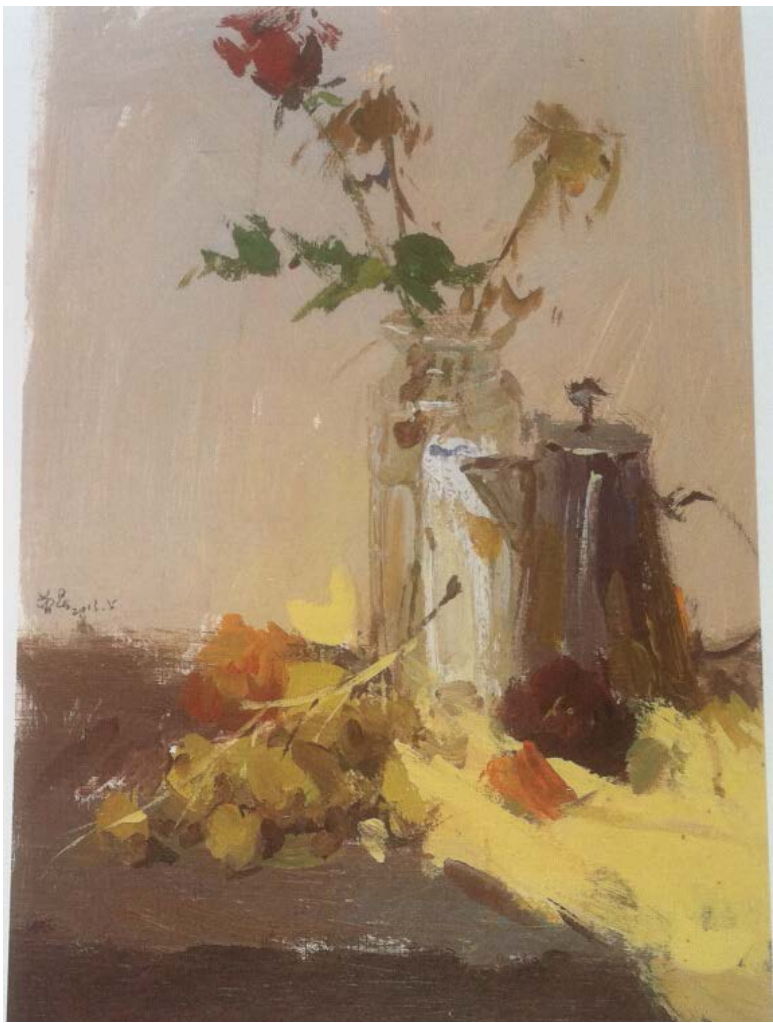
对比是色彩作品中的灵魂，没有对比就没有色彩关系中的一切变化。如冷暖、纯度、明暗等都是通过对比来体现出来。笔触的大小、疏密、聚散、方向等的对比变化丰富画面的造型元素。如果说唯一不变的是变化，那么色彩作品中唯一不变的是对比！

莫奈是一位运用色彩的顶级大师，红色的花丛，绿灰色的草地，暖黄的云，蓝紫的的天空，一切看起来那么的自然而又那么深思熟虑。

均衡 画面的均衡有两层意思；一是画面色块重量感的均衡，二是色彩对比上的相对稳定感。画面色块在视觉上的重量感要有相对平衡的分布。当然这种均衡并不意味着平均！就像一个小小的秤砣能称起重要超过自己很多的物体。

图中主体物主要集中在画面的右侧的重量感明显要大于左侧。但由于左侧的深色桌面的处理，起到平衡画面重量感的作用。亮色衬布中的零星深色和深色桌面中的局部亮色也很好地平衡了画面中的颜色对比。

主次 画面色彩有主次区分，构成画面色彩基调的是主体色，比如黄色调中的大面积黄色，而其他面积比较小的物体的色彩属于点缀色、次要色彩，它们对画面的色调不起决定性作用。

图中画面安静神秘，格调高雅。以蓝紫色为画面的主体色，水果等以部分暖色为画面的次要色彩，起到点缀画面色调的作用，让原本略显沉闷的画面充满生机。

节奏 色调中的色彩配置富有节奏感才能产生一中有变化的美感。如果画面中都是大红大紫，很容易让人产生烦躁不安的感觉。就像音乐中一直往高音里飙，多少让人联想起鬼哭狼嚎，而不是具有韵律节奏的美妙。

上图中从上到下有黑白冷暖的节奏变化，从左到右有黑白冷暖纯度的节奏变化。

黑、白、灰的定义

色彩中的黑、白、灰亦是素描中的明暗调子，是表现画面空间与塑造形体的手段。对于明暗的理解有很多种方法，有抽象明暗、形体明暗、结构明暗等。抽象明暗是以明暗调子为主体的表现手段，追求明暗调子美的画法；形体明暗是以形体为基础，明暗调子随着形体的起伏而发生深浅的变化；结构明暗是根据物体的内在结构去分布明暗调子关系。

明暗调子本身的层次是很丰富的，所以无论是抽象明暗、形体明暗或结构明暗，都是通过明暗丰富的层次来表现。明暗层次简单归纳为三个部分：（1）亮部层次；（2）灰部层次；（3）暗部层次。在亮部层次里又分为高光、亮面、亮灰面和亮暗面；在灰部层次里分为灰亮面、灰面和灰暗面；在暗部层次里分为暗灰面、暗面、反光和高反光面。

怎样处理黑、白、灰关系

在画一组静物前，先要从整体上看一下物体的明暗关系，也就是大的“黑、白、灰”。它可以分为两方面：一是物体之间固有色的黑、白、灰。二是物体在光线条件下产生的黑、白、灰。利用它可把物体的体积表现出来。要点是：看准“黑、白、灰”，先把深浅次序排好，并要使这种概念贯穿作画的始终。如果素描当中的“形”重要的话，那么“黑、白、灰”

就是色彩当中的“基本形”，在“形”准的基础上我们再进一步深入。不要抄光线，确定主光源，在最重的颜色当中排出一、二、三，在最亮的颜色当中排出一、二、三，相互比较，使画面有明确的明度对比。明度对比其实是在引导我们的视觉方向，画面的亮部看得最清晰，似乎近在眼前；暗部则看得模糊，感觉遥远。

色调的意义

色调是画面魅力的主要体现，是一幅画的灵魂。

色调是指一幅色彩作品中整体的色彩倾向，也是色彩作品的重要组成部分。完成一幅色彩作品，色调的表现与把握是一个非常关键性的环节，它对营造画面的气氛、效果和画面的品质，以及传达作者的感情都起着非常重要的作用。

一幅画面色调的形成包含了众多因素，如光线、对象的固有色、环境色，以及在明度、纯度、色相和构成面积上所占的比重等。在绘画的过程中，我们又把色调分为绿色调、蓝色调、黄色调等等。从明度上分为亮色调、重色调和暗色调；在纯度上分为艳色调、灰色调和浊色调。

