

巧夺高分·色彩静物

THE INGENIOUS HIGH COLOR STILL LIFE

冯磊 / 主编

山东省
美术联考
色彩教程

河北美术出版社

我们一起让艺考变的更加简单

疯狂艺考

国内首家艺术类全视频系统教学平台

责任编辑: 苏建民

图书在版编目(CIP)数据

开画啦·巧夺高分色彩静物 / 冯磊主编. -- 石家庄:
河北美术出版社, 2016.6
ISBN 978-7-5310-7441-0

I. ①开… II. ①冯… 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151479号

开画啦·巧夺高分·色彩静物
冯磊 主编

出版发行: 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: 0311-87060677

网址: www.hebrns.com

制版: 北京天恒嘉业印刷有限公司

印刷: 北京天恒嘉业印刷有限公司

开本: 889mmx1194mm 1/8

印张: 20

印数: 1-5000

版次: 2016年6月第1版

印次: 2016年6月第1次印刷

定价: 138.00元

巧夺高分 色彩静物

冯磊 / 主编

河北美术出版社

训练花卉之前，临摹必备。

目录Contents

20

06

05

04

第一节 认识色彩

- 1 工具的介绍
- 2 色彩的基本知识

第二节 色稿风景

- 1 大师风景作品色稿归纳训练
- 2 色稿风景训练的意识转变训练
- 3 色稿风景训练的目的与意义

第三节 静物色稿

- 1 优秀静物色稿临摹
- 2 静物色稿训练的意义和注意事项

第四节 静物单体训练

- 1 静物单体临摹
- 2 静物画面大空间的搭建
- 3 同样体积不同颜色的训练
- 4 色彩静物学习中单体训练的重要性

第五节 规范步骤训练

- 1 照片对照临摹
- 2 四步成画

第六节 高分作品临摹

- 1 色彩静物优秀作品临摹范例
- 2 色彩静物的临摹需要注意的问题
- 3 色彩静物的学习中临摹的意义

第七节 考题分析

- 1 模拟考题试卷呈现
- 2 色彩科目试卷评分参照
- 3 2017年山东省联考模拟考题重现
- 4 山东省历年联考考题重现
- 5 山东省联考色彩静物考试要求

58

52

44

32

色彩
巧夺高分

第一节 认识色彩

1. 色彩的基本知识

色光三原色：红、绿、蓝。

色彩三原色：红、黄、蓝。

原色：色彩中不能分解，且不能用任何彩色调出来的三个基本色彩就是原色。如红、黄、蓝。

间色：由三原色中任意两种颜色调和而成的颜色，也叫二次色。如红加黄调成橙色，红加蓝调成紫色，黄加蓝调成绿色。

色相：每种颜色的相貌名称，是区分色彩的主要依据，也是色彩特征的主要因素。

同类色：色相相同而明度不同的颜色。

对比色：两色间有明显的明度、色相、纯度、冷暖等对比的两种色彩都可以称为对比色。

补色：色相上180度对应的两种色彩称为补色。

光源色：太阳光、灯光、自然光等都属于光源色。不同冷暖的光源色对色调会产生决定性的影响。

固有色：物体本身的颜色。

环境色：物体受周围环境光色反射和折射影响而呈现的自身颜色。

严格的讲，静物台上的任何物体的颜色之间会相互受影响，面积比较大的色块以及画者自身的感受会主导这个画面的色调。

- (A) 三原色：红、黄、蓝
 - (B) 三间色：紫、橙、绿
 - (C) 第三色：相邻两色的组合
 - (A) - (B) 互补色
 - (A) - (A) - (A) 基色三色组
 - (B) - (B) - (B) 间色三色组
 - (A) - (C) - (C) 分裂互补三色组
- 色轮上彼此相邻的颜色组成类似色

色彩的黑白灰：

色彩的黑白灰就是我们经常提到的明度关系，这是在素描的基础来说的，也是在色彩的学习中不容忽视的重点之一。如果画面中没有素描关系，那么就没有主次、层次、体积以及空间等等。在深入画面的时候，一定要考虑到画面黑白灰层次的分割、变化和衔接。一般来说，物体与衬布之间、物体与物体之间、衬布的前后等都会存在明度差异，在处理同类色物体时明度也应该有所区分，这样才会让画面层次分明。

注意画面黑白灰节奏的变化，不可孤立处理物体而忽略画面大的黑白灰。

纯度关系：纯度通常是指色彩的鲜艳度。从科学的角度看，一种颜色的鲜艳度取决于这一色相发射光的单一程度。人眼能辨别的有单色光特征的色，都具有一定的鲜艳度。不同的色相不仅明度不同，纯度也不相同。

明度关系：明度对比是色彩的明暗程度的对比，也称色彩的黑白度对比。明度对比是色彩构成的最重要的因素，色彩的层次与空间关系主要依靠色彩的明度对比来表现。只有色相的对比而无明度对比，图案的轮廓形状难以辨认；只有纯度的对比而无明度的对比，图案的轮廓形状更难辨认。据日本大智浩的估计，色彩明度对比的力量要比纯度大三倍，可见色彩的明度对比是十分重要的。

布娃娃红色纯度变化

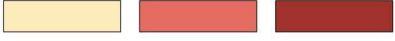
高——低

苹果黄色纯度变化

高——低

布娃娃明度变化

高——低

苹果明度变化

高——低

画面中补色运用

黄紫颜色对比

红绿颜色对比

蓝橙颜色对比

明度纯度变化示意图

艺术家用脑，而不是用手去画。——米开朗基罗

2. 工具的介绍

- 小排刷**：铺大色调的时候必备。
- 水粉笔**：分软毛，含水分多的水粉笔、硬毛（油画笔）两种，软硬两种笔能表现不同质感的物体。
- 勾线笔**：做物体的细节以及衬布布纹的时候非常的有用。
- 调色盘**：方便画一张画的时候一气呵成，避免颜色画脏。同时尽可能丰富的颜料多种漂亮的灰色的绘画用具。
- 强力吸水毛巾**：控制笔上用水量的多少，适用于画面厚薄的处理。

技法与用笔表现

- 色彩静物画的表现技法**：因为水粉画的特殊材料，它具备了油画的厚重机理感和水彩的水润通透性，但是水粉画在绘画过程中会有干湿变化，刚从调色板到纸面上的颜色比较鲜亮，但是随着水分的挥发，原来的颜色会慢慢变灰。画面的处理会有一个相对的厚薄之分，一般情况下，前厚后薄，亮厚暗薄。初学需要用厚画法，有一个“量”的适应时间。
- 笔法上**：摆、拖、拉、提、点等。在用笔上用的比较多的比如刚开始的时候铺颜色一般大笔铺颜色摆色块，拉出布折，根据物体形的动态方向和光源方向做笔触，后期收拾画面的时候提亮，点重颜色点高光等，要胆大多画，不要怕画坏，认真地反复尝试。

- 画面技法分析**：色彩表现的技法是灵活多变的，可以根据所画的物体特征和质感来确定采用何种笔法和组织笔触。一般在画暗部、虚处和远处时，用色要薄些，用笔可以随意些，以增加虚远和透明的效果；而画近处、亮部和实处时，颜色感要厚些，笔触则要根据物体结构摆得明确些，以表达物体的结实感。这幅作品是从背景薄画法到前面厚画法，在技法上是采用厚薄结合。根据总的色彩环境，如此画中大色块的着色，一遍到位，偶尔自然的透出底色，画面给人透气的感觉。
- 第一步：起形阶段颜料多蘸水，准确勾勒出不同物体的大小、前后、遮挡关系。分析出对象大的黑白灰关系，多用小号笔勾出形状，大板刷快速铺排出对象的明暗关系。
- 第二步：铺出大的画面颜色，先用大笔做出画面平立面关系，背景用水多些，靠前的台面用厚实一些的颜色快速铺出。画面中的物体简单分出平立面，多用涂、摆的笔法，暗部颜色尽量画得透亮些。
- 第三步：深入塑造阶段，多用些拉线、点、勾等笔法对画面进行深入塑造。在衔接暗面与亮面关系时要根据结构结合物体本身固有颜色，笔笔画出对象的质感和量感。
- 第四步：深入调整，处理好画面大的色彩关系。

第二节 色稿风景

1. 色稿风景训练的目的与意义

风景色稿应该有明确的目的和要求。通过写生能全面接触到风景画中的各类问题，如题材、选景、构图、色彩、技巧、意境等等。其基本任务归纳起来有以下几个方面：

- (1) 通过风景色稿，提高选材取景及构图的能力。
- (2) 认识外光的色彩规律，并掌握风景色彩的表现规律。
- (3) 了解形成远近空间感的各种因素：透视、明暗层次对比、色彩冷暖及纯度对比、形体复杂与单纯的对比等等，掌握表现空间的方法与技能。
- (4) 理解自然景色由于环境、季节、气候、时间等条件的不同，而产生丰富多彩的色调和色彩关系，并掌握其表现的规律与技法。
- (5) 锻炼用色彩和笔法塑造各种不同景物的形体和质感的能力。
- (6) 了解绘制水粉风景画的一些特殊技法。
- (7) 感受并表现出景色的意境和情调。

2. 色稿风景训练的意识转变训练

临摹这张风景，主要体会画面空间的分割与颜色冷暖以及纯灰的对比关系和相应的主次虚实塑造关系，为静物训练建立起好的画面处理意识。

我从来不急于画细节，我首先注意一幅画的大体和特征。——柯罗

3. 大师风景作品色稿归纳训练

第三节 静物色稿

意存笔先，画尽意在。——（唐）·张彦远

1. 静物色稿训练的意义和注意事项

色调的概念：

色调指的是一幅画中画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。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，或被秋天迷人的黄金色所笼罩，或被统一在冬季银白色的世界之中。这种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。色调是画面色彩构成的总体效果。色稿也是作画者在写生过程中，将对象的色彩从色相、明度、纯度及面积大小分布等几个方面，在画面上进行组织、加工、调整后形成的，因此带有主观性，它并非是对客观对象的照搬。在美术考试中，色稿应该是短时间内呈现画面效果的重要的一个环节，以概括形体、提炼颜色、表现光感为标准，色调能做到统一和谐即可。

影响色调的因素：

光源色

色彩是不稳定的，它会因光线的变化而变化，受光面与背光面的色彩呈现出互补色的关系，这也是阳光下的风景色彩的一个基本特点。室内自然光线下景物的色调就普遍偏向冷色，但如果在有色灯光的照射下，光源颜色的冷暖决定静物的冷暖。

主体颜色

主体色彩是决定画面色调走向的主要色彩，它可能是画面面积最大的一块色彩，也可能是画面纯度最高、最引人注目的一块色彩。主体色的主要性体现在画面其他色彩都要以它为中心而展开，依据主体色的纯度、明度，调整自身的色彩，共同形成统一和谐的画面色调，一般画面中以面积大的衬布颜色为依据确定色调。

个人用色习惯

个人用色习惯与色彩感觉如何影响色彩，作画者都有自己的习惯，画面色调的确定与个人用色习惯有直接的关系。比如凡 高就喜欢用纯度较高的色彩，反差大，形成充满旺盛生命力的视觉效果。而有些画家则喜欢用单纯而含蓄的色彩，比如维亚尔，他喜欢用土黄、赭石、熟褐一类色相比较近的色彩，追求色彩间的微差正是他色彩语言的特点。

每个人的色彩感觉有很大的差异，对色彩感觉敏锐的人来说，丰富多变的色彩从自然中拿来即可，像莫奈这样的色彩大师就具有这种与生俱来的天赋，而且难以模仿。而对于色彩感觉不太好的人或初学者，则可以通过对技术的合理运用、对色彩的理性控制，使色彩关系合乎规律。

色彩静物多是室内光线，一般亮部偏暖，暗部偏冷。 绿色衬布占了画面的主导，色调偏黄绿色。

色调的分类：

色调可以从以下三个方面来分类：（1）以明度来分类：亮调、灰调和暗调。（2）以纯度来分类：鲜调、中纯度色调和灰调。（3）以色相来分类：红、黄、橙、蓝、绿、紫、赭。

以明度、纯度来分类：

中长调 中长调 中长调

高明度

高明度会让画面更加轻松明亮，中长调会使画面更加沉稳亮丽，两种表现方式都很容易取得高分。

以色相来分类：

红色调 绿色调 蓝色调

色调与色彩的关系：

色调与色彩关系是密不可分的，色彩关系有序、合理，画面色调感就强；色彩关系凌乱无序，画面就缺少色调感。换句话说，要想获得画面的整体色调，就必须建立和谐统一的画面色彩关系，推敲用色的纯度、明度，并对色彩进行适当的归纳与概括。对现实的色彩进行归纳与概括，或者说准确把握一幅画面的整体色彩关系，是完成一幅作品的必要条件。如果在落笔前就能明确表现出对象的整体色调，那么局部色彩也会随之变得明确而容易把握，色彩的整体关系就不会出现大的偏差，这时，色调就成了作画者对缤纷的自然色彩进行归纳和概括的有效手段。

画面中都是以暖红色衬布为主调，黄色的水果面积其次，从而共同影响了画面的整体色调；其次，要注意暗部冷颜色的运用，使画面有了对比。

对比色调中的色彩关系：

和谐之美

和谐的原则是指色彩作品中色彩相互协调，在差异中趋向一致的视觉效果。和谐的原则是构建画面氛围的重点之一。调色时，同明度的颜色相互调和更容易使画面和谐。

对比变化

对比是一幅作品形成的基本条件，对比是一种艺术的表现手法。一幅作品的色彩在色相、纯度、明度上的差异，以及色块的大小、曲直、虚实、动静、强弱、冷暖、简繁、疏密等都是艺术的重要对比关系。恰当的运用对比手法，强化对比效果，可以提高艺术表现力和感染力。

主次原则

画面色彩有主次之分，形成画面基调的色彩是主体色，比如蓝色调中大面积的蓝色。衬托色和点缀色是次要色彩，它们对画面的色调不起决定作用，通过对比，它们能达到丰富画面的作用。

均衡原则

画面的均衡包括两层意思：一种是画面重量感的均衡，另一种是色彩对比上的相对稳定感。要使画面均衡、统一，一定要避免一边倒或头重脚轻的情况出现。均衡的画面是以画面的偏中心为基准，向上下、左右或对角线作重量来调整的，稳定的色彩关系使画面有舒适、优雅的视觉效果，是色彩具有美感的表现。

画面中的主要物体要重点刻画，注意对比色的运用与明度的变化关系。

平立面纯灰关系的表现，拉开了画面空间。

