



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



到位

色彩静物

色彩

主编 / 孙建 徐长平

DAO WEI SE CAI JING WU

2016·名师力作

到位

色彩

色彩静物

THE COLOR STILL LIFE

主编 / 孙建
编著 / 徐长平

河北出版传媒集团 河北美术出版社



我有我一套系列丛书

WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

Hanswins™
瀚怡世睿*设计机构

本书由南京瀚怡世睿设计机构荣誉出品
版权归《我有我一套系列丛书》编委会所有，翻版必究

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

到位. 色彩静物 / 孙建主编 ; 徐长平编著. -- 石
家庄 : 河北美术出版社, 2016. 5
（我有我一套系列丛书）
ISBN 978-7-5310-7250-8

I. ①到… II. ①孙… ②徐… 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115343号

我有我一套系列丛书
到位·色彩静物
主编 / 孙 建 编著/徐长平

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：18
印数：1-50000
版次：2016年5月第1版
印次：2016年5月第1次印刷

定价：92.00元





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？

一张色彩作品，除了色彩关系还包括素描（黑、白、灰）关系，我们可以通过黑白照片作品分析画面的黑、白、灰关系，理解画面的素描关系。按黑、白、灰的层次关系，把物体、衬布、背景之间排出黑到最亮，这也是下笔铺色前的重要一步。从黑白照片来看，这组静物黑、白、灰关系非常明确，葡萄和玻璃罐是黑调，黄色水果和罐子是白调，其余的是灰调。



在作画时，我们可以根据提供的静物照片做细微调动，让黑、白、灰关系充分协调。

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、物体之间固有色的黑、白、灰。二、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”，先把深浅次序拍好，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。不要照抄光线，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。



整体黑、白、灰调子的把握方法

首先要理解调子的范围，学会观察和表达调子关系。搞清楚暗面中的反光和亮面中间调的区别，不要去追求画中物体零零碎碎的明暗陪衬的斑点。记住中间调子是亮面的一部分，而反光都是暗面的一部分。反光看起来似乎很亮，但一般总要比中间色的明暗程度弱些。画的时候要经常眯起眼睛看物体，看整个画面大的明暗关系。

只有控制好素描中的黑、白、灰这三个主要调子，才能控制画面的整体调子，做到画面统一。在三个调子中，可以将灰调子灵活处理。如果想突出亮调，就要有意识地降低灰色，使灰调子与黑调子接近。如果想突出黑调子，就把灰调子提高，使灰调和亮调接近。

色调的定义

色与色之间的整体关系的颜色阶调，即色调。

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。例如在大自然中，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。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。



感受色调

在一组静物中，我们如何感受或“找到”这种色调呢？色调是指在一组静物中的物体色彩所构成的总的色彩倾向。在写生训练中，有时我们观察一组静物，会感到色调的倾向不是很明显，这时我们应采取整体观察和归类定位的方法，这样我们就能抓住一组物体的基本色调。例如：我们首先感受一下静物的背景，衬布与物体之间哪种色彩占的比例大，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。静物的摆放与组织，通常是在以大面积的具有某一色彩倾向的衬布或物体占据主控位置的基础上，配以具有其他色彩的一些小面积的衬布，以此与物体产生对比关系，从而活跃画面。

色调的形成

一幅优秀的色彩静物写生作品，必然是有其独特色调倾向的，那种杂乱无章、各自为政、无调性的色彩作品是不会引起人们的美感的。

要提高处理色调的能力，加强色调的调配，是需要我们反复进行静物写生的。要注意颜色的搭配，以及颜色基调的明确性。首先这个调子颜色时要发的出来的，然后她是优雅的，或是浓郁的。那么我们可以选择多种颜色的衬布进行组合，选取出一两种最佳搭配方式。在颜色和黑白灰关系上既有对比又能协调。然后把静物分成一到两种色系，选的颜色不宜过多，比如亮黄、橙黄、橙红等这些同类色水果加几个深色山竹或者葡萄，这样和紫灰色系或黄色系的衬布都是很好搭配的。冷绿色的果子，青色的提子等水果适用于和蓝布，群青之类的衬布搭配。我们要来一组静物除了颜色基调明确之外必须还要有所对比，特别是补色的对比，这能够将画面色彩氛围推向一个高潮。这里非常需要注意的是画面颜色不宜过多，以一两种颜色为主导色即可，多了就会产生花、碎、乱的感觉，局部的色彩也就容易破坏调子。



在对一组静物的色块面积的分布和比例构成上有了初步的感受和比较分类之后，为了明确色调的具体定位，我们应当学会从下列几个方面来辨别其特点：从明度上来分，有亮色调（或高调），有暗色调；从色性上来分，有冷色调、暖色调和中性色调；从色性上来分，有冷色调、暖色调和中性色调；从色相上来分，有褐调子、紫调子、黄灰调子等。这些都是该组静物中的整体色彩的总体倾向所构成的色调。我们应在写生中牢牢地把握并记住静物的色调，并将其贯穿于写生的始终。

色调的形成

色调分为两大类，暖色调和冷色调的区分是以色彩的倾向作为依据的。如果细分，以色相分类，有红色调、黄色调、蓝色调、绿色调等，红色、橙色、黄色为暖色调，象征着太阳、火焰等。蓝色为冷色调，象征着森林、大海、蓝天等。黑色、紫色、绿色、白色为中间色调；以纯度分类，有亮色调、中色调、暗色调等；以对比分类，有强对比色调、中对比色调、弱对比色调等。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。这些道理看似复杂，但是同学们只需要多去观察与实践，一定能够敏锐地找准其色调。



冷暖

指画面中物体颜色之间大的冷暖关系。画面中色彩的冷暖对比问题，如果某种颜色不把它放在整体环境中观察分析，是很难确定它的冷暖关系的。色彩冷暖互补现象随时可见，日出之时，红光笼罩着自然界物体的所有受光面，这时各种各样物体暗部都或多或少呈现有绿青色，随太阳升高，色光由红变黄，物体暗部也由绿青渐变成青紫、蓝紫，尤其是太阳将落山时，在夕阳橙红、橙黄光源照射下，所有天空中晚霞及所有物体受光面都笼罩上橙红、橙黄，而暗部都分别呈现出不同程度的青绿、青紫。大色调、大明暗、大冷暖，是色彩绘画训练过程中最为重要的三个方面，我们只有从这些方面去观察、分析被画物体色彩之间的特点，才能准确地把握住色彩的各种变化。



1、冷色调

冷色调给人的感觉是凉爽透彻的，注意以“青、蓝、紫”为主要构成的色调。每种颜色都有相应的环境作为代表，例如，绿色、蓝色、黑色象征着森林、大海、蓝天，青色让人安静等。冷颜色给我们的总体感觉是坚实。



3、中性色调

色彩的不稳定性是由于不同的光源影响而产生的不同变化。所以有室内自然光下的调子比较偏冷，若有灯光照射，则画面中的物体会有不同的变化。而中性调子则是冷暖调子间的灰调子，通常处理灰调子应考虑其黑、白、灰的变化依据，把握画面中心的节奏关系，形成统一而丰富的画面。

2、暖色调

颜色的一个重要的特性是“色温”，这是人对颜色的本能反应。所以黄色、橘黄、红色给人的感觉总是温暖、强烈，基于整体倾向，可以称之为暖色调。画统一暖色调应注意画面中的冷颜色的应用，有暖有冷，所有它们的关系是相互作用的。



色稿——感受色调的捷径

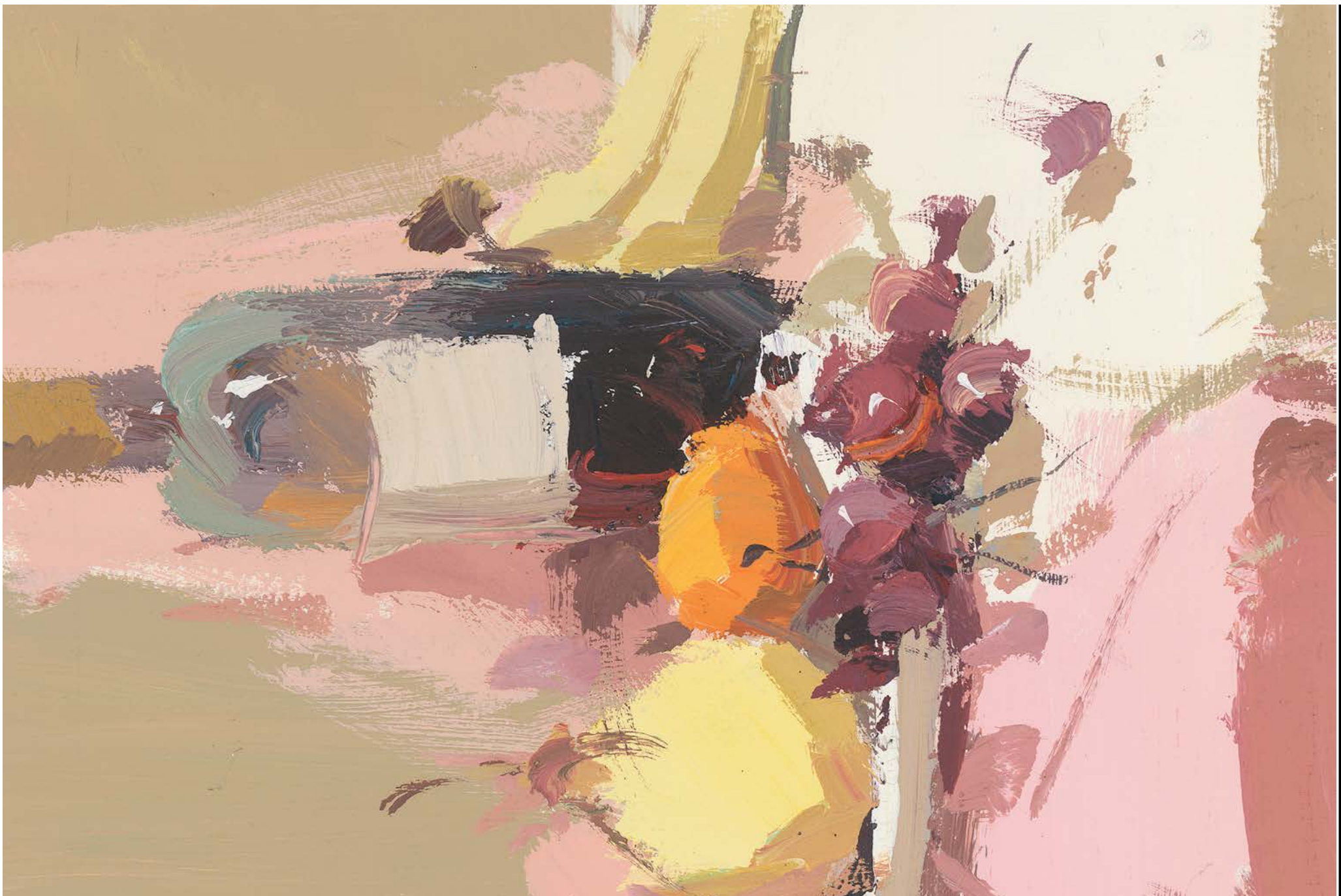
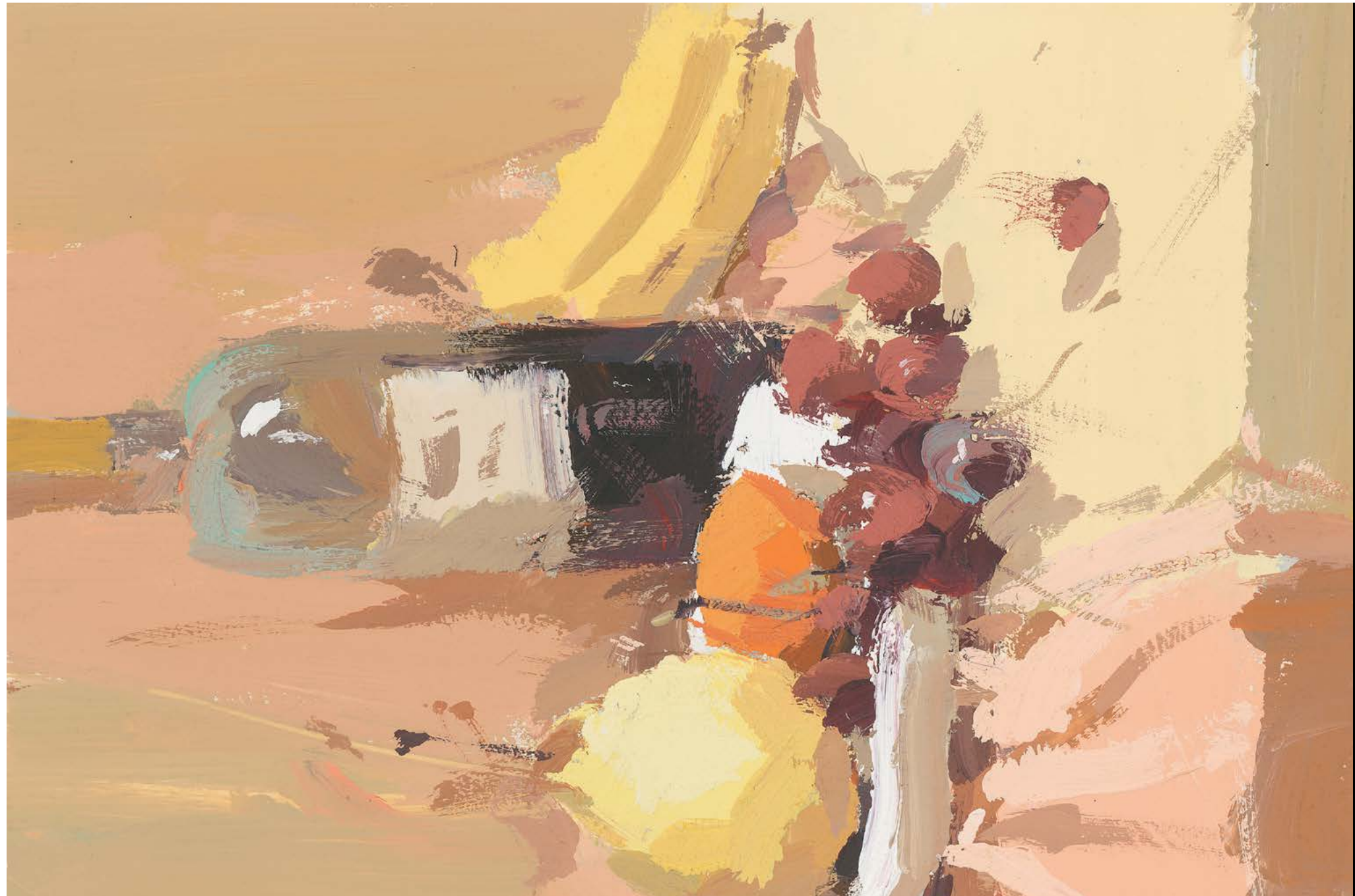
如何把握色彩整体趋向呢？想要把握住对象，首先对整体色彩的第一印象就要感性，其次适当理性地进行调整。历年来很多美术学院在评卷中对于色调的分值都给得很重，一张好的色调考卷很容易就能拿到高分。一般来说色调占到画面接近百分之五十分值，其构图、塑造、技法占另外一部分分值。

在色稿训练中分单色训练、小色稿训练、变调训练。这些训练对于今后考试中的默写非常有帮助。在练习多了之后，就能够提高学生对画面的组织能力和构成画面能力。











苹果

苹果的表面都较光滑，皮也比较薄，所以苹果的反光和高光比较明显。用笔上多以“摆”和“叠”的笔法为主，特别是在画苹果的灰部和亮部时，这样较容易体现它的色块，使苹果具有较强的体积感。



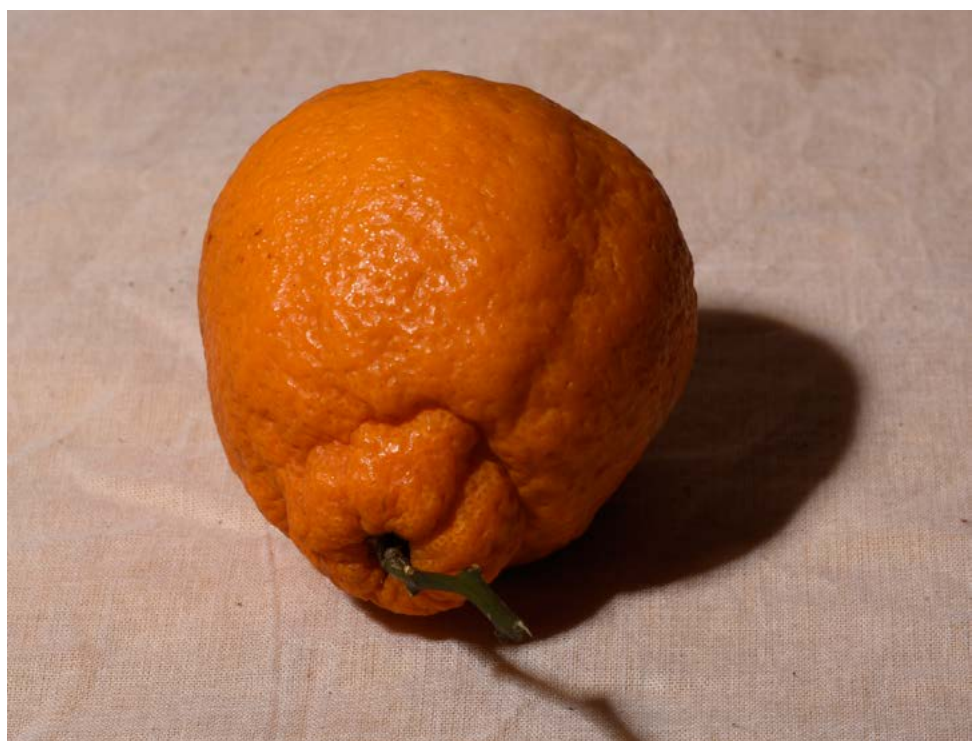
梨

梨的固有色较浅，明度变化相对较弱，在较弱的光线下表现时，应该主观地加强其色彩的明度对比关系，让它显得更有立体感一些。梨的外形多为一头较尖的椭圆形，蒂把一般长在较尖的那头，要根据其特点和朝向去表现。蒂把是梨的重要特征之一，一般多放在画面的深入刻画阶段来画。



橘子

橘子的用笔及处理方法和苹果有许多相似之处，但橘子的颜色较苹果单纯些，表面比苹果粗糙，有颗粒状起伏。橘子的表皮其实十分光滑，只是因为这些细小的起伏形成各个小曲面，导致反射出来的光线比较散。所以橘子的高光较明显，但是比苹果要弱，反光受环境色影响较明显。画橘子的果蒂时要换用笔触较小的笔，以点画法表现。



桃 桃也是考试中较常见的题材，但它在表现上有别于苹果、橘子。应注意如下要点：首先，桃的表皮有茸毛，在表现它时可用一些破笔，这样更能体现其毛茸茸的感觉；其次，要准确把握桃的色彩倾向及其边缘线的处理，桃的颜色应画得浅一些，而其边缘线应处理得模糊些，这样更有利于桃质感的表现。



切开的西瓜 西瓜一般为对半切开或切成几瓣，由于受光的影响，西瓜受光面和背光面色彩既鲜嫩又透明。画切开的西瓜结构时，应把西瓜看作底面带弧度的三角体，要注意块面与块面之间的素描关系。边缘线的位置不要画得太死板，应有一些自然的圆方对比。切开的西瓜转折关系非常明显，用笔尽量轻松一些。



葡萄 葡萄在写生时，一般情况下总是串状出现，要注意整体关系。葡萄的特点是质感光滑、颜色对比强、纯度高、反光明显，表现出的颜色比较透亮。为了表现葡萄鲜嫩多汁的特点，高光的水分可以多一些，用笔也需要干脆一些。画时不能一粒粒地去画，否则就易画散画碎，要整体去观察它的外形和大的结构关系。

