

色彩静物基础

宫成伟 谢志文主编

北京理工大学出版社

高等职业院校课程改革项目优秀教学成果
面向“十三五”高职高专教育精品规划教材

色彩静物基础

主 编 宫成伟 谢志文

副主编 王 颖 廖海彬 王艳芬

内 容 提 要

本书从艺术设计专业的教学要求和学生学习的特点出发,以介绍色彩基础理论和实操绘画为主,共包括以下5章内容:色彩静物概述、色彩的基本知识、色彩静物写生准备、色彩静物写生实践和色彩静物赏析。本书内容简明易懂、图文并茂,以图为主要方式来表达色彩的规律及技法,让学生不仅对色彩的绘画方法有更新、更全的掌握,而且能通过不断的进阶训练,最后达到具备认知色彩、掌握色彩的专业能力的目的。

本书既可作为高职高专院校艺术设计专业的教学用书,也可作为广大艺术设计爱好者的参考资料。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物基础/宫成伟,谢志文主编.—北京:北京理工大学出版社,2016.8(2016.9重印)
ISBN 978-7-5682-3007-0

I. ①色… II. ①宫… ②谢… 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(2016)第206150号

出版发行/北京理工大学出版社有限责任公司

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010)68914775(总编室)

(010)82562903(教材售后服务热线)

(010)68948351(其他图书服务热线)

网 址/<http://www.bitpress.com.cn>

经 销/全国各地新华书店

印 刷/北京紫瑞利印刷有限公司

开 本/889毫米×1194毫米 1/16

印 张/6

字 数/172千字

版 次/2016年8月第1版 2016年9月第2次印刷

定 价/39.00元

责任编辑/孟雯雯

文案编辑/刘 派

责任校对/周瑞红

责任印制/边心超

图书出现印装质量问题,请拨打售后服务热线,本社负责调换

Foreword

前言

“色彩静物”是艺术设计专业学生理解、掌握并运用色彩造型的基本课程之一，是培养学生观察能力和绘画技能的有力手段，也是提高学生艺术素养、色彩绘画技能和水平的重要途径。通过训练与学习，可以培养学生对色彩的认知和敏感度，为下一阶段的专业设计学习打下坚实的基础。

目前市场上的绘画基础教材多是高中美术考生的“应试”宝典，其风格、手法带有浓郁的学院风格特点，与高职高专艺术专业的教学目标不一致。本书根据职业教育艺术设计专业的教学目标“学技能、练本领、能就业”和职业教育“知行合一”的特点，以及“色彩静物”课程培养学生对色彩的敏感度、认知度、兴趣度的教学目的，进行编写。

本书共分为5章：第1章为色彩静物概述，主要介绍了色彩静物的概念和写生目的；第2章为色彩的基本知识，主要讲述了色彩的物理学基础、生理学基础、种类、基本特性和对比关系；第3章为色彩静物写生准备，主要介绍了水粉画的工具材料和技法特点；第4章为色彩静物写生实践，主要介绍静物摆放、静物色彩的观察方法、不同质感物体的表现、初学者容易出现的问题及解决方法、静物写生步骤；第5章为色彩静物赏析，以各类静物组合的范例临摹为主。

本书在编写过程中得到了编者所在单位领导、同事及朋友的帮助，还参考了一些资料，在此一并表示感谢。

由于编者水平有限，书中难免会有不足之处，敬请广大读者及专家批评指正。

编 者

目录

Contents

第1章 色彩静物概述 / 001

- 1.1 色彩静物概念 / 001
- 1.2 色彩静物写生目的 / 003

第2章 色彩的基本知识 / 005

- 2.1 色彩的物理学基础 / 005
- 2.2 色彩的生理学基础 / 008
- 2.3 色彩的种类 / 009
- 2.4 色彩的基本特性 / 011
- 2.5 色彩的对比关系 / 013

第3章 色彩静物写生准备 / 019

- 3.1 水粉画的工具材料 / 019
- 3.2 水粉画的技法特点 / 021

第4章 色彩静物写生实践 / 032

- 4.1 静物摆放 / 032
- 4.2 静物色彩的观察方法 / 034
- 4.3 不同质感物体的表现 / 036
- 4.4 初学者容易出现的问题及解决方法 / 040
- 4.5 静物写生步骤 / 046

第5章 色彩静物赏析 / 058

参考文献 / 092

第1章

色彩静物概述

1.1 色彩静物概念

色彩静物是以日常生活中无生命的物体为主要描绘对象的绘画，通常以油画（图1-1）、水彩画（图1-2）、水粉画（图1-3）或素描为描绘手段。静物的对象多为食品、炊具、餐具、水果、蔬菜、花卉，以至书籍、乐器、灯具、骷髅、死去的动物或动物标本等，画幅一般不大。

其中，水粉画是大多数初学者必定选择的训练方式。水粉画就是用水调和粉质颜料绘制而成的一种画。水粉画是以水作为媒介，这一点，它与水彩画是相同的。水粉画也可以画出与水彩画一样酣畅淋漓的效果，但它没有水彩画透明。它和油画也有相同点，就是它也有一定的覆盖能力。与水粉画不同的是，油画是以油作为媒介，颜色的干湿几乎没有变化。水粉画则不然，由于水粉画是以水加粉的形式来呈现的，干湿变化很大，所以，它的表现力介于油画和水彩画之间。水粉画的颜料是水胶性质的，用水来调和，作画时干得很快，这样就能在短时间内完成一幅作品。对初学者来说，可以很快抓住最初作画时的良好感觉，不会因时间过长而使感觉变得迟钝。运用水粉进行静物写生，是因其颜料覆盖力强，表现范围广，作画比较自如。水粉画既有色彩浑厚、层次丰富的特点，又有艳丽明快、灵活多变的特点。

由于水粉静物写生是在室内进行的，光线较稳定，描绘对象又静止，画者可自由选择组合方式（形式多样），因此有利于画者循序渐进地掌握水粉画的技能，而静物写生往往成为水粉入门的手段和成功学习水粉画的必由之路。

图1-1

图1-2

图1-3

1.2 色彩静物写生目的

静物写生使学生能研究分析绘画的基础构图、色彩、造型及表现技法。静物写生最适合反映学生的学业情况，所以，色彩写生先要从色彩静物写生这个不能被省略的阶段入手。

静物写生是指描绘室内人为布置的物品。水粉静物写生就是运用水粉画的工具、材料和技法进行的静物写生。由于在室内光线较为稳定，物品相对静止，又可随意安排不同的形体组合，布置不同的色调，较之其他题材的色彩写生更具备时间和条件的优越性。这些有利的因素都有助于学生在指定的时间（根据课时的长短）内完成作业，使学生暴露出绘画中的问题，便于教师指导和纠正，从而提高学生静物写生的水平。

静物写生的目的在于通过静物写生课程，培养学生敏锐的观察能力，包括对形体、色调、结构、肌理、空间、虚实、质感、量感等环节的认识；培养学生手的准确表现能力，也就是能够把目睹的这些静物相对准确地在纸面上画出来。同时，静物写生能启发学生的“悟性”思维与联想能力，使其眼、脑、手有机配合；促使学生不断总结并掌握艺术规律，使其在反复写生的过程中逐渐熟练掌握绘画色彩的表现技法，能举一反三，并融会贯通。

另外，水粉颜料又是画图案和设计时使用的主要颜料，掌握了水粉颜料的性能，学习图案和设计也会得心应手。同时，水粉颜料具有较强的表现能力，适用

于各种纸板、木板和墙壁。如广告、商标、装潢、玻璃器皿、金属、陶罐等，水粉画更能在色彩表现上表达淋漓生动、清新透明的感觉，引人入胜，特别是其具有的含蓄朦胧、梦幻般的奇特效果，这是任何画种都无法比拟的一种独立的艺术语言。学生掌握色彩静物写生技法，会对下一步学习马克笔、喷绘以及电脑设计打下坚实的色彩基础。

水粉静物写生在现今的艺术院校里相当普及，有相当部分的专业如视觉传达设计、环境艺术设计、服装设计等都开设了此课程，这不仅仅是因为它的材料和工具使用起来比较方便且价格低廉，更是因为它为人们理解和掌握色彩关系及变化规律提供了便利的条件。再者，经过几代艺术家的不懈努力，水粉画已经逐渐成为独立的画种，并逐渐得到越来越多的美术爱好者的关注和喜爱。

本章小结

本章简述了色彩静物的概念，以及学习色彩静物写生特别是水粉静物写生的目的及其重要性。

课后习题

欣赏几组油画、水彩画、水粉画，分别从它们的颜料、绘画特征上分析这几个画种的不同之处。

第2章

色彩的基本知识

2.1 色彩的物理学基础

2.1.1 色彩的认识

人们生活在一个多彩的世界里，在白天只要睁开眼睛，就能感知万物均有色彩。但是，每当黑夜降临，大地上的景物，无论颜色多么鲜艳，都黯然失色。在漆黑的夜晚，人们不但看不见物体的颜色，甚至连物体的外形也分辨不清。经验

图2-1

证明，人类对色彩的认识与运用是通过发现差异，并寻求它们彼此的内在联系来实现的。因此，人类最基本的视觉经验得出了一个最朴素也是最重要的结论：没有光就没有色（图2-1）。

2.1.2 光的物理属性

英国著名的物理学家牛顿在1666年通过实验证明，太阳的白光可以分解为多种色光的光谱。牛顿的实验设计如下：

在暗室中让一束阳光（白光）通过缝隙照射在三棱镜上，穿过三棱镜的白光被折射成鲜艳的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色光组成的光谱（图2-2）。经过多次实验，牛顿得出结论：白光能分解成不同颜色的光，这些光已是单色的了，棱镜不能再分解它们；且每一种颜色的光都有自己确定的折射率。

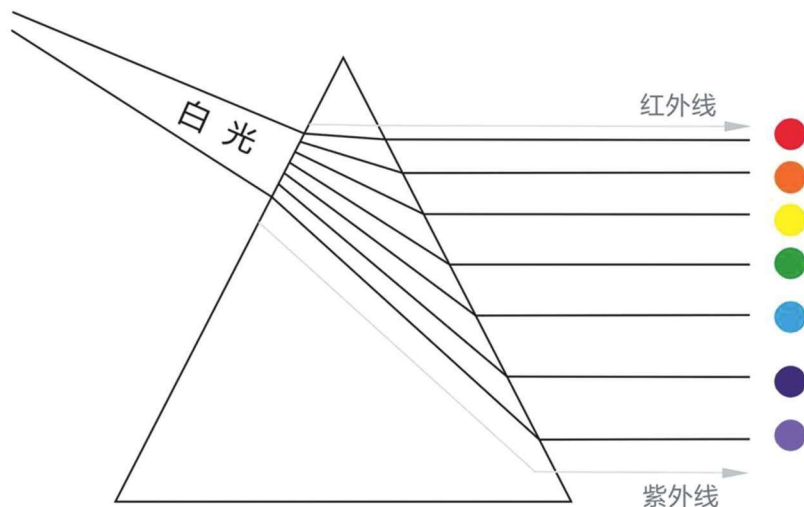

图2-2

2.1.3 可见光与不可见光

光是一种电磁波（图2-3），电磁波的波谱范围很广，包括了无线电波、红外线、可见光谱、紫外线、X射线、γ射线等。根据人的肉眼是否能看到光分为可见光和不可见光。

可见光：自然光中只有波长在380nm~780nm范围内的电磁波才能引起人的视感觉。

不可见光：不可见光是指波长超出380nm~780nm范围内的光波。

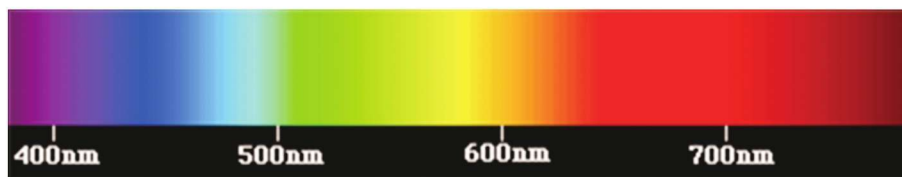

图2-3

2.1.4 光源色

各种各样的光源（如白炽灯、太阳光、有太阳时所特有的蓝天的昼光）发出的光，光波的长短、强弱、比例性质不同，形成不同的色光，叫作光源色。例如，普通灯泡的光所含黄色和橙色波长的光多而呈现黄色，普通荧光灯所含蓝色波长的光多则呈蓝色。从光源发出的光，由于其中所含波长的光的比例上有强有弱，或者缺少一部分，从而呈现出各种各样的色彩（图2-4）。

图2-4

2.1.5 固有色

所谓固有色，是人们在自然光下对物体色彩的一个主观经验，是物体在自然光下呈现出来的色彩效果。如图2-5所示，红色的苹果、白色的布、橙色的橙汁、黑色的陶罐。对固有色的把握，主要是准确把握物体的色相。

图2-5

2.1.6 环境色

环境色也叫作“条件色”，是指在相同光线条件下，一个物体受到周围物体反射的颜色影响所引起的物体固有色的变化。环境色的产生与光源的照射是分不开的。例如，红色的苹果放在蓝色的布上，离布较近的苹果表面会呈现紫红色，这就是因受环境影响而改变固有色（图2-6）。

在色彩写生实践中，认识理解物体色彩的相互影响，弄清物体光源色、固有色和环境色的相互关系，才能画出具体的、生动的色彩效果。

图2-6

2.2 色彩的生理学基础

2.2.1 色彩视觉

人的眼睛对不同的波长可产生不同的色彩感觉。人的眼睛是一个转换器，能够接受一定范围不同波长的光波，而且能够把它们转换成不同的色彩感觉。人类具有高度发达的视觉生理机能，在眼球的视网膜中，包含着对光的不同电磁波产生不同的光色信号的神经细胞。人的视网膜细胞分为视杆细胞和视锥细胞两种。

视杆细胞对弱光敏感，主要负责在昏暗环境中产生暗视觉，但只能辨别明暗，不能分辨物体的细节和颜色。视锥细胞感受强光和颜色，产生明视觉，对物体的细节和颜色分辨力强。

2.2.2 色彩的视错觉

人的视觉还有一种奇妙的现象，那就是人们有时能够看见一种事物本身没有的色彩，那就是视觉残像（图2-7）。例如，当人们定睛注视一个鲜红色物体一段时间后，再转移眼光注视白纸时，眼前就会呈现出同一物体的绿色残像；先看绿色事物再看白纸会出现红色的物体残像；先看黄色事物再看白纸会出现青色的物体残像；先看青色事物再看白纸会出现黄色的物体残像。

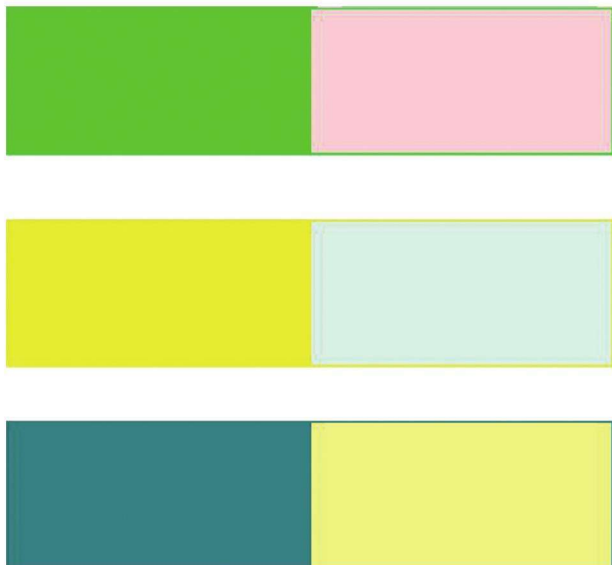

图2-7

2.3 色彩的种类

2.3.1 无彩色系

无彩色是指白色、黑色和灰色这三种颜色。其中，灰色是由白色、黑色调和形成的深浅不同的颜色。无彩色按照一定的变化规律，可以排成一个系列，由白色渐变到浅灰、中灰、深灰，最后到黑色，色度学上称此为黑白系列（图2-8）。黑白系列中由白到黑的变化，可以用一条垂直轴表示，一端为白，一端为黑，中间有各种过渡的灰色。纯白是理想的完全反射的物体，纯黑是理想的完全吸收的物体。现实生活中并不存在纯白与纯黑的物体，颜料中采用的锌白和铅白只能接近纯白，煤黑只能接近纯黑。无彩色系的颜色只有一种基本性质——明度。它们不具备色相和纯度的性质，即它们的色相与纯度在理论上都等于零。色彩的明度可用黑白度来表示，愈接近白色，明度愈高；愈接近黑色，明度愈低。黑与白作颜料，可以调节物体色的反射率，提高或降低物体色的明度。

图2-8

2.3.2 有彩色系

有彩色系指包括在可见光谱中的全部色彩，常见的有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色。不同明度和纯度的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色调都属于有彩色系（图2-9和图2-10）。有彩色是由光的波长和振幅决定的，波长决定色相，振幅决定色调。

2.3.3 原色、间色和复色

原色也叫作“三原色”，即红、黄、蓝三种颜色。自然界中的色彩种类繁多，变化丰富，但这三种颜色却是最基本的原色，原色是其他颜色调配不出来的，把原色相互混合，可以调和出其他种颜色（图2-11）。

间色又叫作“二次色”，它是由三原色调配出来的颜色。红色与黄色调配出橙色；黄色与蓝色调配出绿色；红色与蓝色调配出紫色，橙色、绿色、紫色这三种颜色又叫作“三间色”。在调配时，由于原色在分量多少上有所不同，所以能产生丰富的间色变化。

复色叫作“次色”“三次色”，也叫作“复合色”。复色是用原色与间色相调或用间色与间色相调而成的“三次色”。复色是最丰富的色彩家族，千变万化，丰富异常，复色包括了除原色和间色以外的所有颜色。

三原色、二次色、三次色如图2-12所示。

图2-9

图2-10

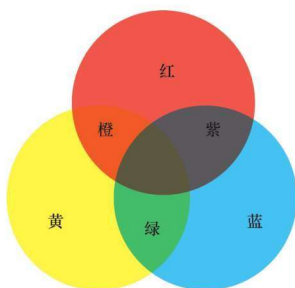

图2-11

12色色相环

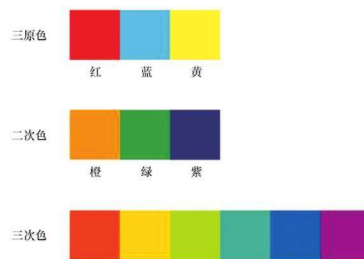

图2-12

2.3.4 互补色、邻近色与同类色

同类色指色相性质相同，但色度有深浅之分的颜色（色相环中15°夹角内的颜色），如深红与浅红。

邻近色指性质近似的色相，如红与橙，橙与黄，黄与绿，绿与青，青与紫，紫与红等。

对比色指性质相反的色相，其光度明暗悬殊，如红与绿，黄与紫，橙与青等。它们每组中与对方都互为补色，在并列时，由于相互鲜明地衬托，引起了强烈对比的色觉，红的将更红，绿的将更绿。

色彩学上称间色与三原色之间的关系为互补关系，意思是指某一间色与另一原色之间互相补足三原色成分。而邻近色正好相反，邻近色之间往往是“你中有我、我中有你”。同类色则比邻近色更加接近，它主要指在同一色相中不同的颜色变化。

在色轮中相对应的颜色为互补色，60°以内的颜色为邻近色，如图2-13所示。

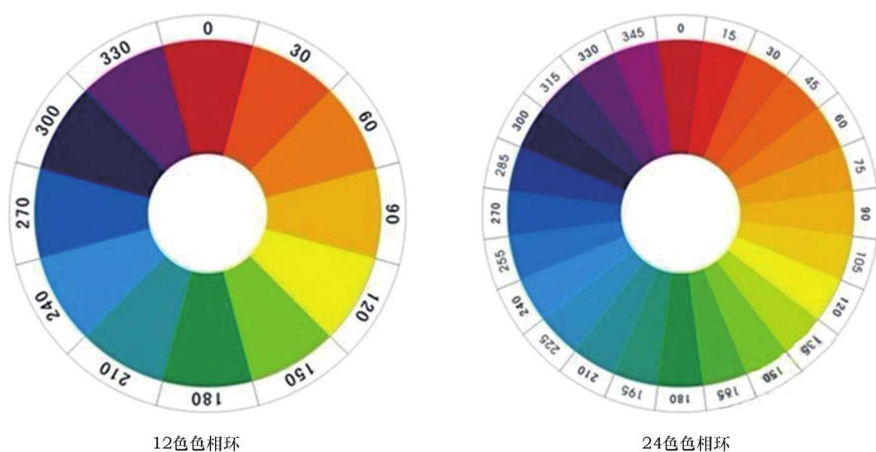

图2-13

2.4 色彩的基本特性

2.4.1 色相

色相指色彩的相貌，即色彩的倾向，如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。当然也可以把它们分得更细一些，如图2-14所示的两个色相环，一个是12色色相环，一个是24色色相环，如果再细分下去可以说色相是无穷无尽的。在生活中到处可见各种颜色，每一种颜色就是一种色相，色相是颜色最主要的特征。

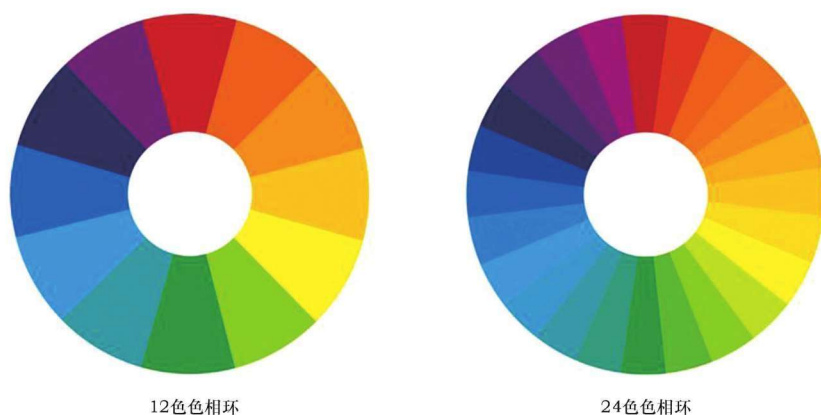

图2-14

2.4.2 纯度（彩度、饱和度）

纯度指色彩的鲜艳度。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（图2-15）。例如，颜料中的红色是纯度最高的色相，橙色、黄色、紫色等颜色在颜料中纯度也较高，蓝绿色在颜料中是纯度最低的色相。在日常的视觉范围内，眼睛看到的色彩绝大多数是含灰的色，也就是不饱和的色。有了纯度的变化，才使世界上有如此丰富的色彩。

纯度色标

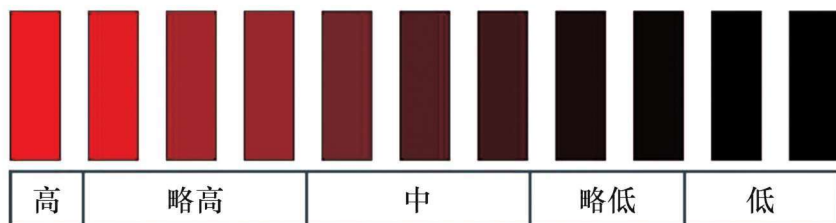

图2-15

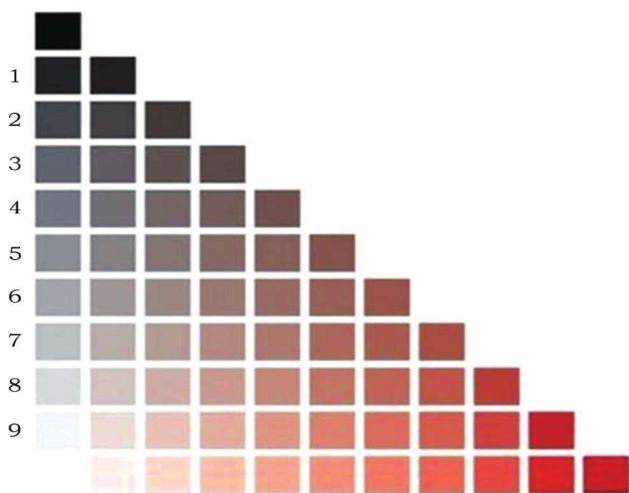

图2-16

图2-16所示是纯度推移，左边纯度低，右边纯度高。色彩的纯度变化可以形象地理解为在颜色的颜料中不断地加水稀释，水加得越多纯度越低。

2.4.3 明度

明度是指色彩的明暗程度。在色彩中，明度最高的色为白色，明度最低的色为黑色，中间存在一个从亮到暗的灰色系列。

图2-17所示是在颜色中加入黑色由亮变暗的明度推移。