

色彩静物

28所高校名师联合推荐

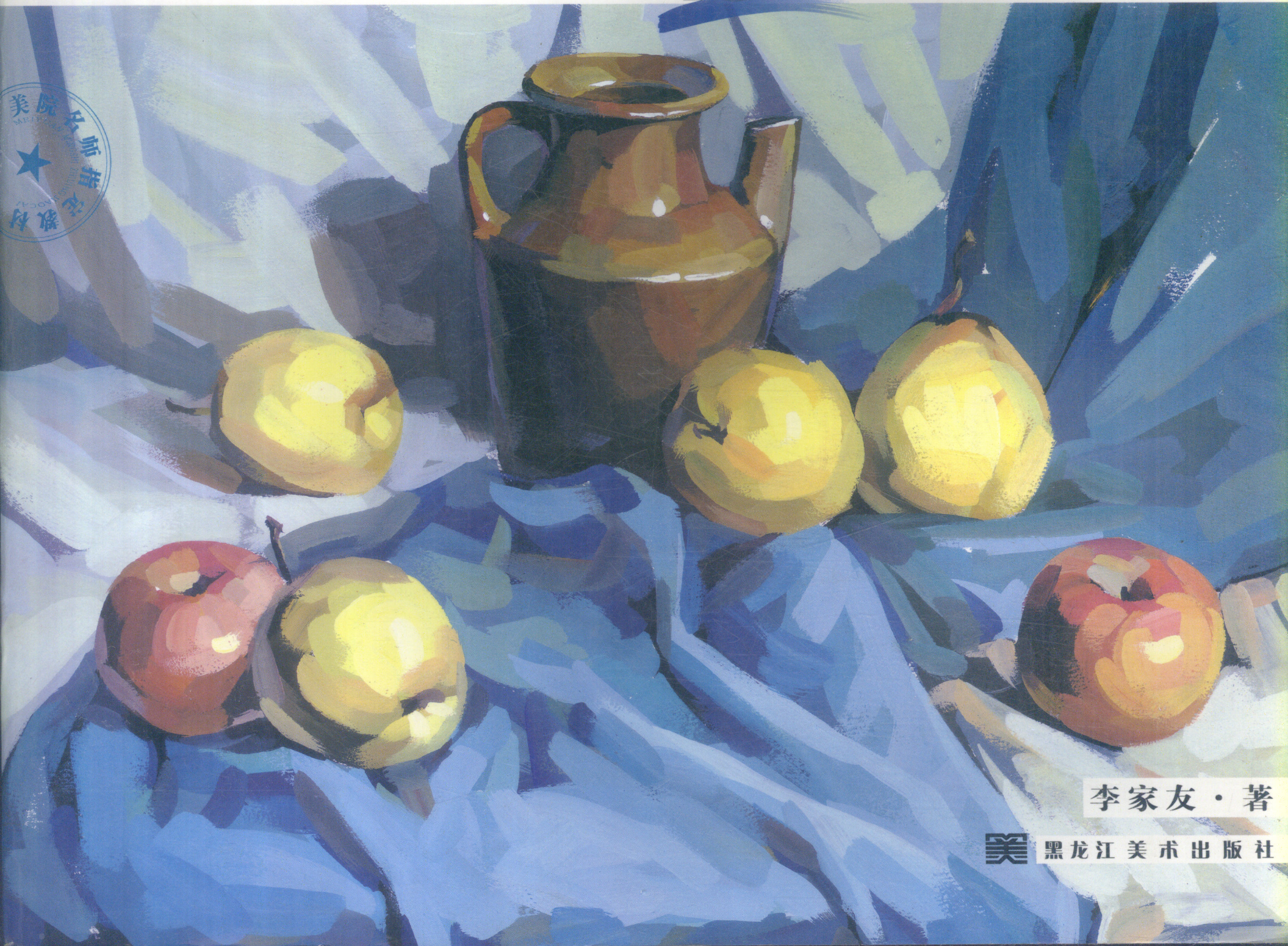
美术培训班专用基础教材

名校名师教学讲解与示范

16天，你能做些什么……

定下目标，然后实现！

16 days 目标训练法
MUBIAO XUNLIAN FA

李家友·著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物/李家友主编. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2007. 7

(目标训练法: 5)

ISBN 978-7-5318-1895-3

I. 色... II. 李... III. 水粉画: 静物画-技法(美术)
IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第103930号

书 名/色彩静物

作 者/李家友

出 版/黑龙江美术出版社

地 址/哈尔滨道里区安定街225号

邮政编码/150016

经 销/全国新华书店

责任编辑/步庆权 杨玉红

装帧设计/孙磊

发行电话/(0451) 84270514

网 址/WWW.HLJMSS.COM

制 版/上海龙腾印务有限公司重庆分公司

印 刷/重庆瑞琪印务有限公司印刷

开 本/889×1194毫米 1/12

印 张/24

字 数/280千字

版 次/2007年7月第一版

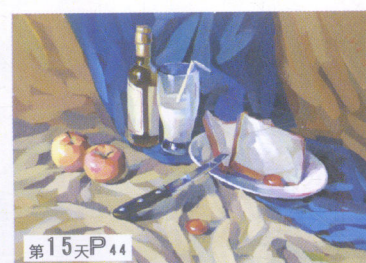
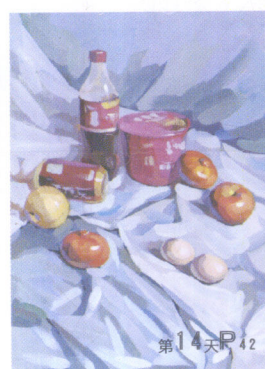
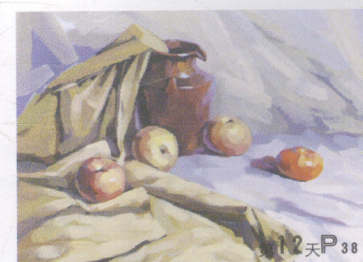
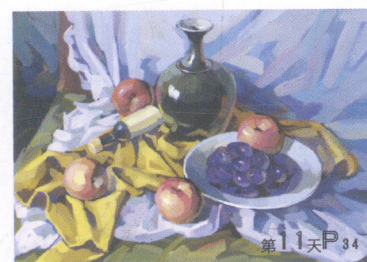
印 次/2007年7月第一次印刷

书 号/ISBN 978-7-5318-1895-3

定 价/96.00(全六册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

目 录

色彩常识

1. 色彩的本质

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。某个人可能对变形的形状不可理解，但如果作品的色彩确实非常和谐的话，对色彩的运用就少有异议。事实上，一件艺术作品的色彩总是具有独立的欣赏价值。色彩是最具表现力的要素之一，因为它的性质直接影响着我们的感情。当我们观看一件艺术品的时候，我们并非一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。因此我们喜欢某种色彩配合，而拒绝另一种配合。在再现艺术中，色彩能真实再现对象，创造出幻觉空间的效果。色彩研究以其事实为基础，要求精确和明晰的系统性。下面我们将考察色彩关系的这些基本特征，看看它们怎样帮助艺术作品的题材创作。

2. 色轮

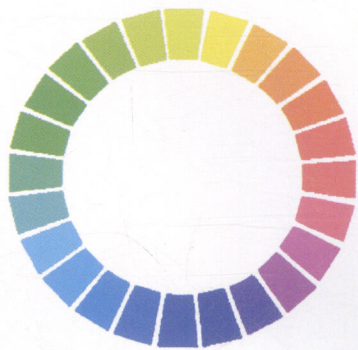
“任何美学色彩理论，其主要基础都是色轮。”色轮主要是由1676年艾萨克·牛顿的实验室发现的，白色日光经三棱镜分解，发现日光由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色光组成。牛顿又将色谱首尾相连，形成牛顿色轮。若干年后，经过科学家、艺术家的不断探索，逐步完善，以至发展成今天的色轮，即色立体。色轮告诉我们全部色彩的配置规律，色立体更丰富了色相、明度、纯度、色性的概念。

3. 三色系统

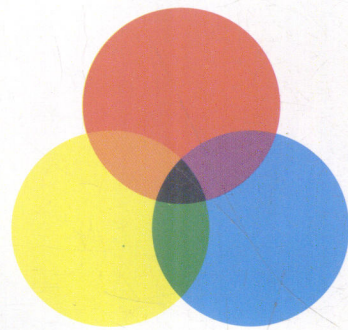
三原色在色轮上的空间分布是均等的，三原色指黄色、红色、蓝色。这些颜色构成一个等边三角形，即所谓的三原色。三种间色被置于调出它们的两种原色之间的中间位置，它们创造了由橙、绿和紫构成的三种间色。置于每种原色和间色之间的中间色创造了复色。所有位置使颜色处于一个12色的色轮中，靠在一起的颜色在色轮上对比较弱，靠近直角以内的颜色互为临近色；相距较远的在平角上的颜色，彼此形成了最强烈的对比，即互为补色。

4. 色彩三要素：色相、明度、纯度

色相是指色彩的相貌，是区别这一色和另一色的色彩名称。如红色、绿色、黄色等表现色彩相貌特征的名称。明度指色彩的明暗程度，又称为光度，即色光的强弱。纯度也叫饱和度，即色彩的鲜与浊之分，色彩的鲜浊程度称为纯度。

色相环

原色与间色

利用色相环原理安排调色盒中的颜料

下面介绍几种比较常用的笔法

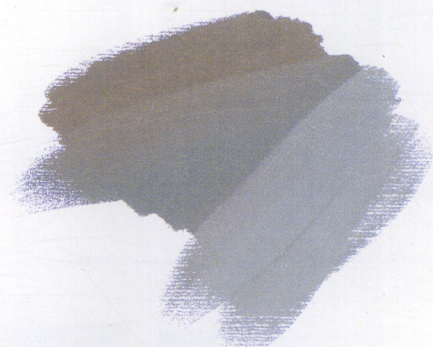
揉

在颜色的过渡过程中，用笔把不同的颜色块揉在一起，形成柔和的过渡效果。

摆

在调准颜色后，根据物体的结构摆笔，形成比较明确的笔触。使用摆笔时，颜色要干而厚一些，才能达到比较好的笔触效果。

刷

用大号笔蘸上比较浓的颜色刷在纸面上，这种技法适合于画比较整体的大面积物体。比如衬布等表面平整的物体。

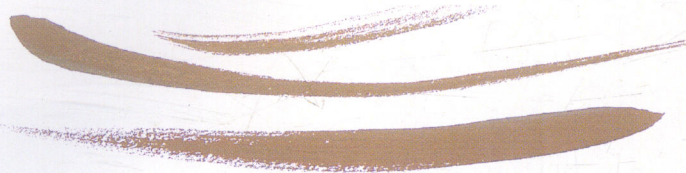
擦

在笔上蘸上比较少的颜料，在纸面上擦出粗糙的质感和利用一种颜色擦出过渡的感觉。

点

这类技法主要用于刻画细节比较多的物体和点物体的高光，一般在点完后都带一点拖的笔触，才不至于让“点”看上去比较孤立。

拖

这类笔法多应用于表现器皿的厚度和比较细长的布纹。

水粉画 调色参考 方法

生活中的物体或景物很少有与我们调色盒中的颜料一致的颜色，所以，我们在作画时要将颜料调和后使用，下面我们来看看使用三原色（大红、湖蓝、淡黄）和白色调和的色彩变化规律。其余颜色的调和以此类推。

大红
加入淡黄

加入淡黄

加入淡黄

加入湖蓝

加入白色

加入湖蓝

淡黄
加入大红

加入大红

加入白色

加入湖蓝

加入白色

加入湖蓝

淡黄

加入湖蓝

加入淡黄

加入淡黄

加入白色

加入淡黄

湖蓝
加入淡黄

加入淡黄

加入白色

加入白色

加入白色

加入大红和白色

大红

加入湖蓝

加入白色

加入淡黄

加入白色

加入淡黄

湖蓝

加入大红

加入白色

加入湖蓝

加入白色

加入湖蓝

下面是物体颜色暗部到亮部的色彩变化，总体色彩是变暖的变化趋势（以苹果为例）。大家可以从中寻找规律，方便以后的学习。

暗部红色

亮部黄色

暗部紫色

亮部红色

暗部绿色

亮部黄色

暗部蓝色

亮部绿色

考试能力的培养

近年来,随着美术考生参考人数的逐年增长,许多院校在招生考试中往往以色彩默写取代了色彩写生。所以,在本书中,作者不但讲解了色彩写生考试中的训练方法和注意事项,还讲解了色彩默写考试的一系列训练思路和考试中应避免犯的一些常见的错误。但无论是色彩默写还是色彩写生考试,都是考查考生的构图能力、色彩造型能力、空间层次组织能力、把握色调的能力。

构图:色彩考试和默写对于考生来说,首先要面对构图。色彩默写考试中考题多为文字题目,对此,考生要先审题,确定画面的主体物的位置(主体物多为体积较大的物体,不宜居中),然后由大到小安排其它物体,在布置次要物体时要做到错落有致(包括前后错落和左右错落)、疏密相间(物体时紧时松,形成明确的物体位置对比关系)、大小参差(尽量避免体积相当的物体放在一起,同一类物体应做到大小区别),且不要把所有的水果都正放,可适当倒置部分水果,使画面更有动感。最后布置衬布,衬布是为衬托画面物体而存在,它可使物体突出,把相对分散的物体连贯起来,利用衬布柔软的质感反衬出静物结实的体感。同时应注意衬布空间上的舒展关系。对于色彩写生考试来说,虽然物体的位置已确定,但适当地调整个别位置不理想的物体的位置会使画面更具感染力。常见的构图形式有:三角形构图、圆形构图和“S”形构图。

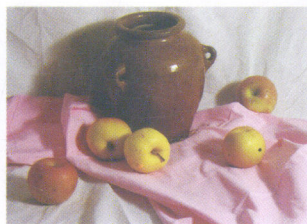
- ①. 三角形构图:这是最常见的和最稳定的构图形式,此类构图画面稳定、主体突出、层次明确、错落有致。
- ②. 圆形构图:可使画面比较均衡,构图更加饱满大方,物体关系紧凑、富有动感。
- ③. “S”形构图:是适合纸张竖式的构图形式,这类构图可拉长画面的空间关系,更突出主体物和更富有动感。

构图合适

构图太空

构图太满

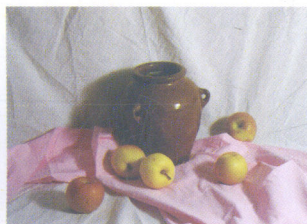
构图太高

构图太低

构图太高

构图太低

色彩试卷评分标准:

一类卷:(95-85)(内分上、中、下)

1. 构图完整、造型严谨、画面色彩明亮、和谐。
2. 色彩感觉很好,色彩关系准确,具有极好的用色彩塑造形体的能力,并能深入刻画,有生动鲜明的画面效果。
3. 能很好地表现出光感、质感、空间感、体积感,并有熟练的技法表现能力。

二类卷:(84-75)(内分上、中、下)

1. 构图完整、造型较严谨。
2. 色彩感觉较好,色彩关系比较准确,有一定的色彩造型能力,能够整体地处理画面的关系,有较好的画面效果。
3. 能够表现光感、质感、空间感,表现技法比较熟练。

三类卷:(74-60)(内分上、中、下)

1. 构图比较完整,造型一般。
2. 有一定的色彩感觉,色彩关系基本准确,用色彩塑造形体的能力一般,画面效果一般。
3. 画面有一定光感、质感、空间感、体积感,但技法不够熟练。

四类卷:(50-59分)

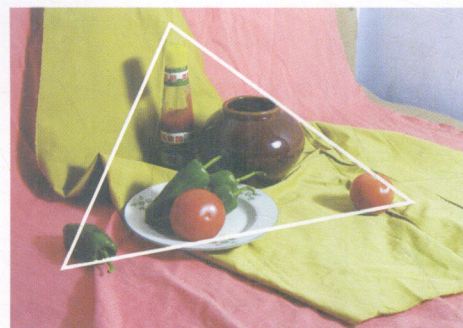
1. 构图和造型均出现了问题。
2. 没有抓住基本的色调,明显没有掌握色彩的基本规律和常识。
3. 不具备色彩写生的能力,画面效果较差。

五类卷:(49分以下)

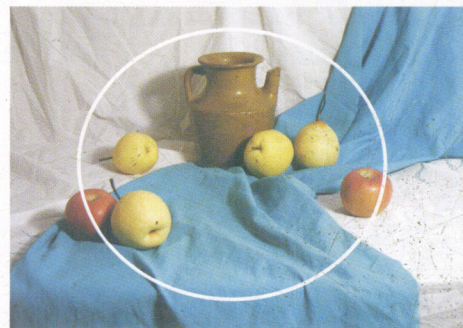
1. 无基本色彩造型能力。
2. 色彩感觉很差,远离被表现的对象。

色彩考试中的注意事项:

1. 好的构图就是成功的一半。所以,进入考场后,一定要找一个适合自己的位置,这一点可以在平时练习中注意。
2. 要保持平常心,使自己保持兴奋和自信,不要紧张或过于放松。遇到不会画或没有画过的物体时可先留住,等一段时间看看其他同学画好的这个物体,你就可得到一些启发。
3. 要坚信一幅好的作品是经过多次反复修改完成的,对自己满意的地方是“见好就收”,不满意的地方要待画面干后再作修改,以免越改越“糊”。
4. 有很多历年考生考下来之后都会抱怨画得不好,但他们的最终成绩却往往能让他们兴奋不已,因为评卷老师不会因为你画面一两处的失误而扣除你大量的分数。

三角形构图

圆形构图

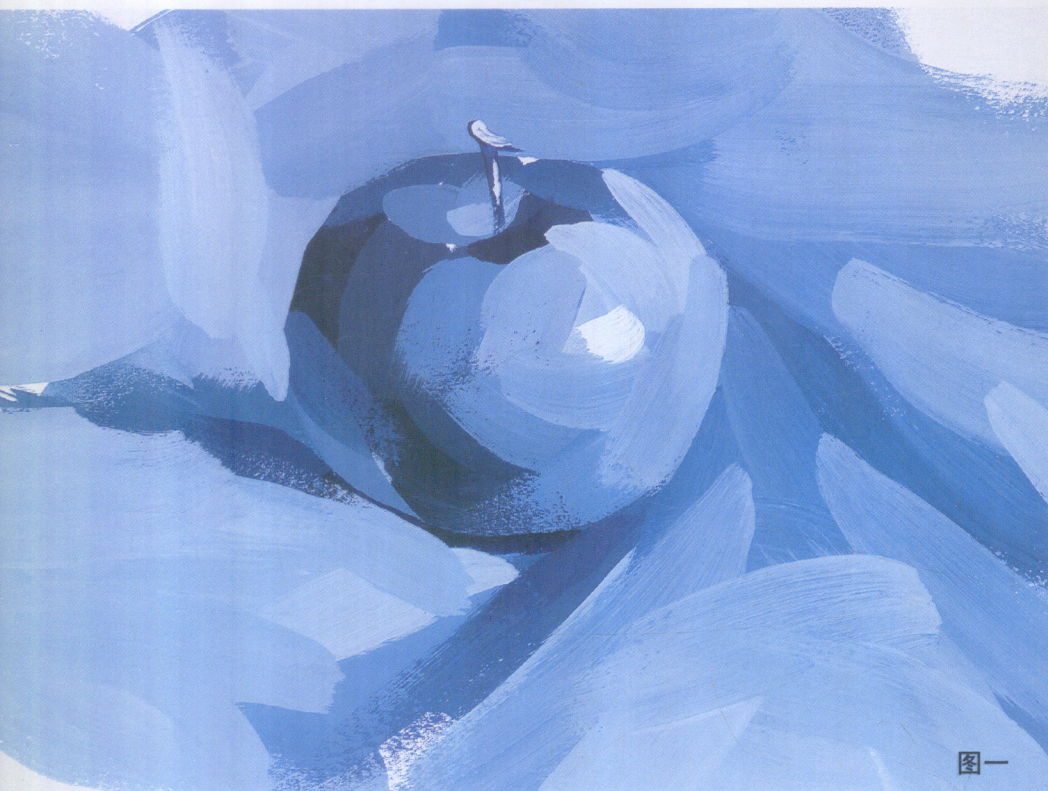
“S”形构图

构图太挤

构图没有空间层次

图一

图二

图三

图四

培养色彩造型能力：对于考生来说难度较高，我们可以将这一过程分为几个阶段来完成：单色练习法、单个静物练习法、组合静物练习法。

①、所谓单色练习法，就是用单一色彩来塑造物体，这有利于实现初学者从使用铅笔造型到水粉笔造型的过渡。作画时只使用白色、普蓝塑造物体的体感。刚开始时会非常枯燥，但如果坚持长时间练习，就能很好的掌握水粉笔的用法和把握水分的用量，更重要的是笔触能更好地表现形体。（如图一）

②、单个物体练习法，可有意识地安排考生对考试范围内的静物逐一练习，并针对每一类物体的色彩和特点来练习，这样的练习更有目的性，能够解决考生不能全面掌握某些物体的画法的问题。练习时尽量把物体画大一些，以便掌握。还可以将同一静物放在不同的环境中练习色调的把握能力。（如图二、三、四）

③、组合静物练习法，是培养考生综合能力的方法。考生可针对性地练习历年考题，以便在考试时更快地进入考试状态。

空间层次组织能力的培养：目前行之有效的方法是练习小色稿。练习小色稿时，作画者需画出该组静物的色调和空间关系，无需细节刻画，每张作品只画二十分钟。如果平时画每一张作品之前都画一张小色稿，将会对提高自身的色彩表现力有很大的帮助。

培养把握色调的能力：首先要学会变调，即尝试表现同一物体在不同环境下的色彩变化。一般地讲，在自然光的作用下，物体呈现为固有色，浅色物体受环境影响较大，深色则反之；表面光滑的物体受环境影响较大，表面粗糙的物体则反之。环境对物体的影响不仅仅是暗部和中间色，而是整个物体。

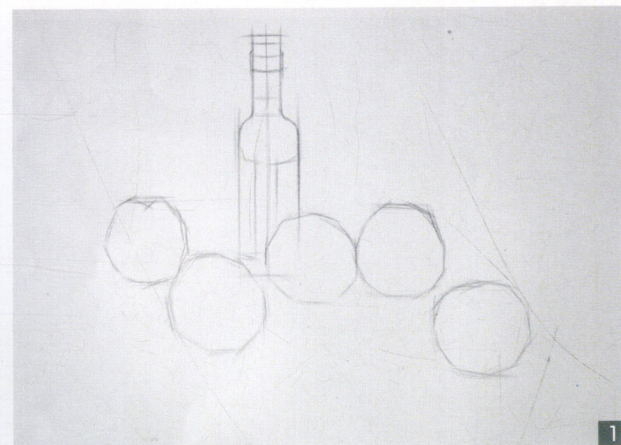
实物照片

第 1 天

The first day

“画画就是一种写日记的方式。”

——毕加索

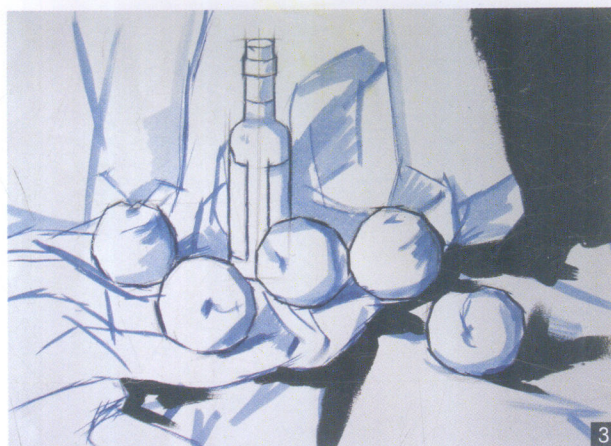
步骤一：用铅笔画出画面中物体的位置和外形，注意各物体的位置及比例关系。

步骤二：用中号水粉笔蘸少量普蓝和熟褐（加入熟褐是为了降低普蓝的饱和度），并加入少量水分调和，画出画面中物体的明暗关系。

步骤四：在塑造绿色衬布的中间灰色时注意适当添加桔黄和土红，可以表现出衬布受环境和光线的影响。

步骤三：从深绿色衬布的暗部入手，先确定画面的色调。深绿色衬布的暗部适当偏暖。

用墨绿加入土红和普蓝调和，画出绿色衬布的暗部和物体在衬布上的投影。

绿色衬布的中间色偏黄，亮部加入白色。笔触要随衬布的走势而行，但不可完全拘泥于衬布的褶皱。

画白色衬布时，先从暗部入手。白色衬布受光线的影响，暗部偏紫灰色，而且颜色比较深，才能反衬出亮部的明度。

中间色偏绿灰，体现出衬布由暗部到亮部逐渐变暖的趋势。

白色衬布的亮部要用白色添加极少的淡黄来画。只需寥寥几笔就能刻画出白色衬布的质感。

步骤五：从大处着眼，塑造衬布的明暗和冷暖关系，注意区分衬布平面和立面的亮度、饱和度等。

步骤七：在画衬布的亮部时，先画远处衬布的亮部，再逐渐添加白色，画近处衬布的亮部。这样就能利用衬布的明暗对比拉开衬布的空间关系。

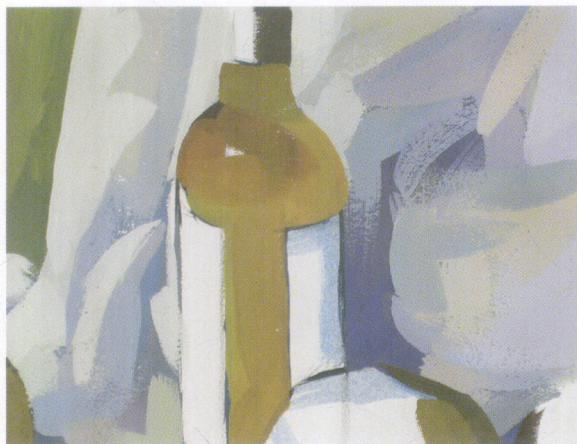
步骤六：从深绿色衬布的暗部入手，先确定画面的色调。深绿色衬布的暗部适当偏暖。

刻画物体时，也要从暗部入手，逐步往亮部推进。

颜色由暗部往亮部的推进，并不是单纯的色彩明度的变化，还有色彩饱和度、色性、色相的变化，请大家注意观察和区分。

黄酒瓶的亮部色彩变化比较特殊，受光面要深于背光面，而且有比较明显的色调过渡关系。

调色时要注意：以明暗交界线为分割的亮部和暗部变化非常明显。

梨和橙的明度区别较大，反光的亮度也有明显的区别。

8

步骤八：在塑造物体时，一定要有全局的思维观，要保持画面整体的协调和统一。不能局限于个别物体塑造的成功与否。

9

步骤九：这一阶段比较重要，大家一定要注意亮部色彩的饱和度和明度要远远高于上一步刻画的暗部。否则画面容易出现“灰”、“闷”等毛病。

苹果的暗部呈深红色，用深红和普蓝调和，适当减少普蓝的分量，逐步向亮部推进。

中间色主要由大红、桔红、中黄、淡黄调和而成。

亮部主要靠淡黄和白色来画。反光偏蓝紫色。最后画上苹果的蒂部。

注意区别反光和
背景透出来的环境色。

反光

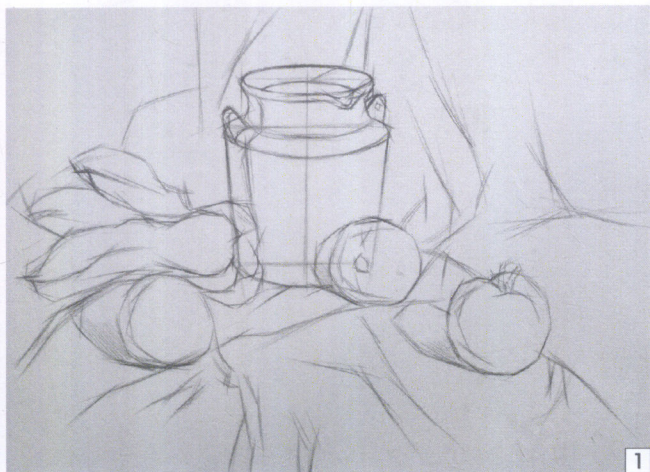
环境色

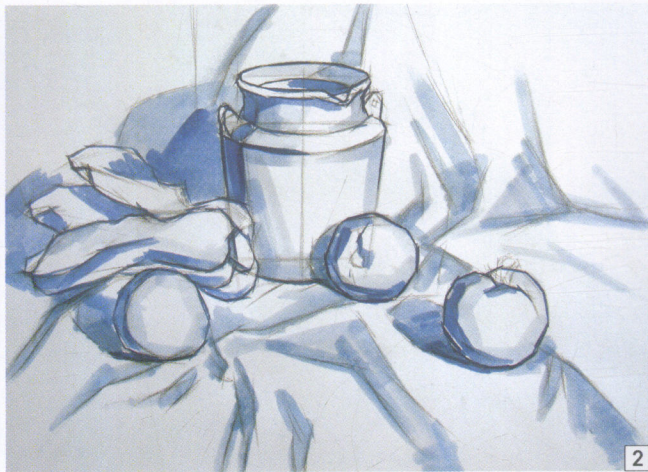
苹果凹陷位置表
现的好与坏是能否画
好苹果的关键，请大
家分析受光与背光的
关系。

实物照片

步骤一：用铅笔确定画面的构图，表示出画面的明暗关系。

步骤二：用单色勾画出物体的外形和内部明暗关系，不一定非要用蓝色来起形，也可以用比较灰的其它色彩起形，但最好不要混入白色。

步骤三：从衬布和物体的暗部出发，塑造画面的形体关系和空间关系。

步骤四：逐渐往亮部推进，笔触要压着上一步的笔触，才能很好地塑造色彩的过渡变化。

步骤五：因为这是以蔬菜为主的静物，所以在画蔬菜的亮部时，要保持比较高的色彩饱和度，才能表现出鲜活的质感。

步骤六：对于亮部塑造没有达到预期效果，可以等颜色风干以后再继续作画。

土陶罐的质感比较粗糙，受环境和光线影响比较小，所以暗部比较深。

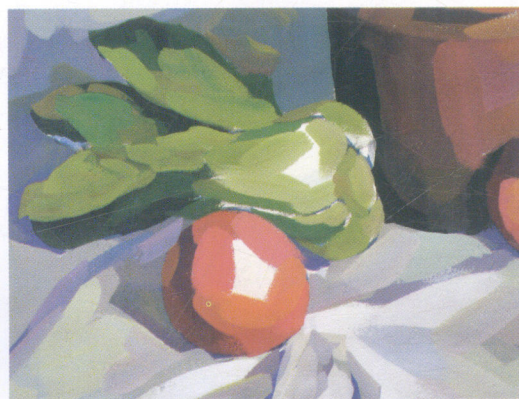
中间色一定要画准陶罐的固有色，注意陶罐几大块面的转折而引发的色调变化关系。

亮部是色调变化最丰富的地方，一定要仔细刻画，并保持颜色比较低的饱和度（下一步点高光，请参照下页作品）。

实物照片

大家可以仔细对照蔬菜
刻画的这两步的关系，掌握
刻画亮部的基本技法。

第 2 天

The second day

实物照片

步骤一：在铅笔起稿的基础上，用蓝色确定画面的构图和明暗关系。

步骤二：从衬布和物体的深色入手，统一画面的色调（紫色调）。

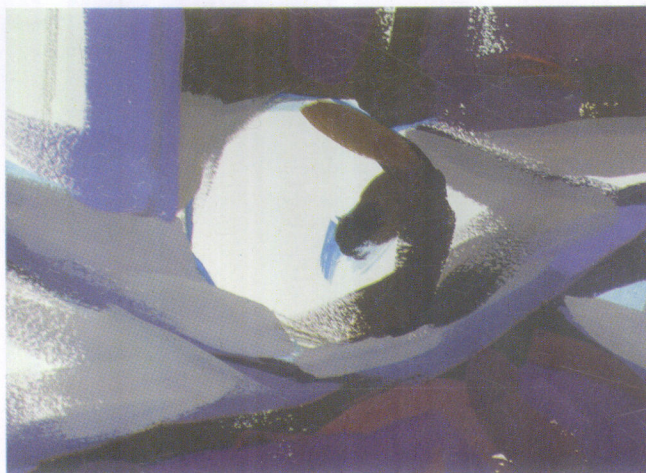
步骤三：注意平面的紫色衬布要比立面的饱和度，米灰色衬布具有比较高的亮度。

步骤四：在上一步的基础上通过提亮物体的亮部来加强画面的明暗对比。

步骤五：点高光时，笔头的颜色要比较干，如果需要拖出比较粗糙的效果，就要在调色盒的边上把多余的颜色刮掉。

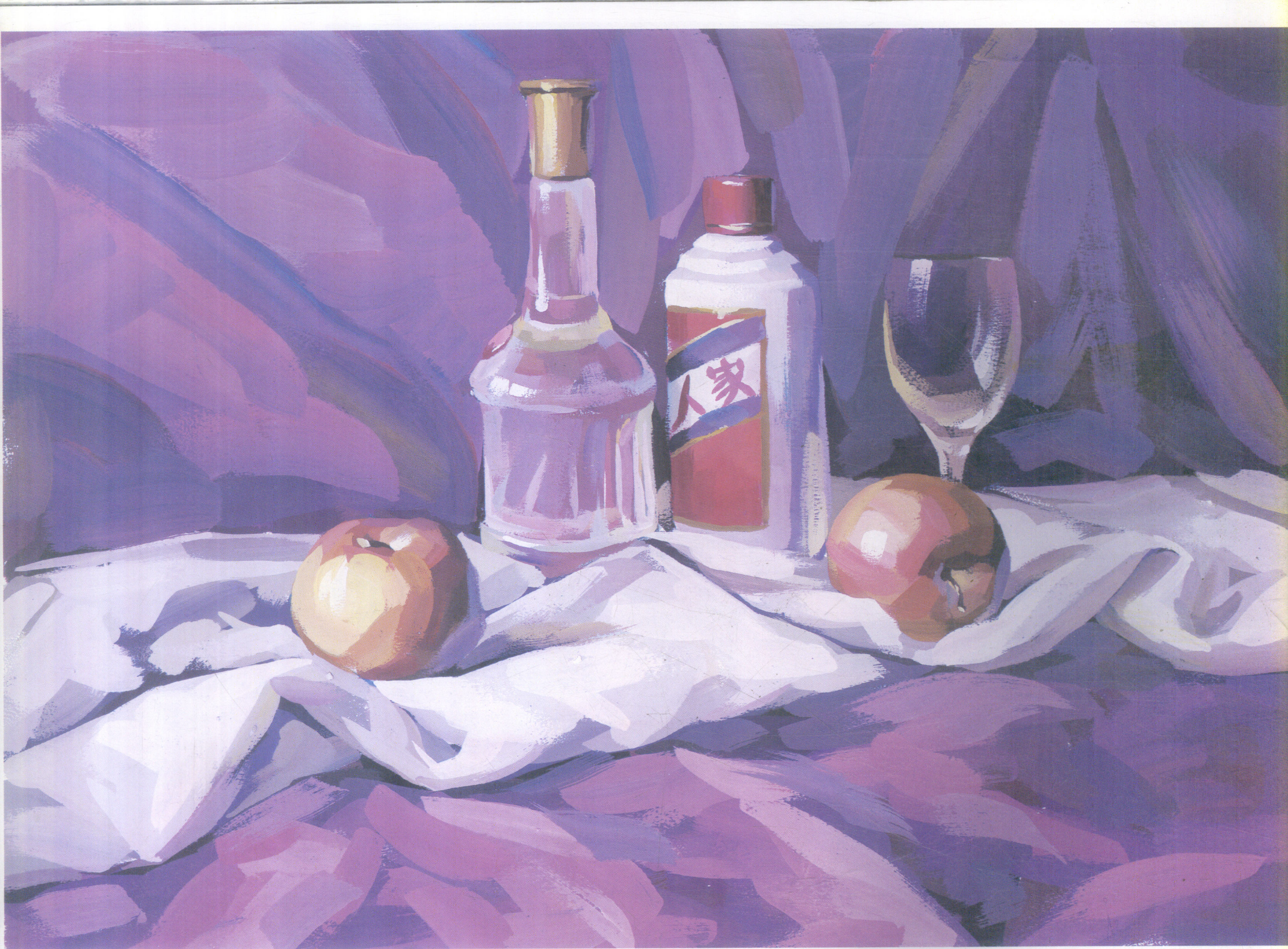
先用比较暗的红色画出苹果的暗部，倒置苹果的凹陷部分一定要表现出来。

大致区分出苹果的亮部和暗部，注意轮廓部分的色彩比较“冷”，才能表现出苹果的三维体积关系。

亮部主要由白色、淡黄、桔红调和而成。（下一步整理完成，请参照下页作品）

表面涂有金属材料的物体刻画比较困难。大家要先用比较灰的颜色塑造瓶盖的形体转折。再用饱和度比较高的黄色来点高光，表现出金黄色质感。

第 3 天
The third day

突出

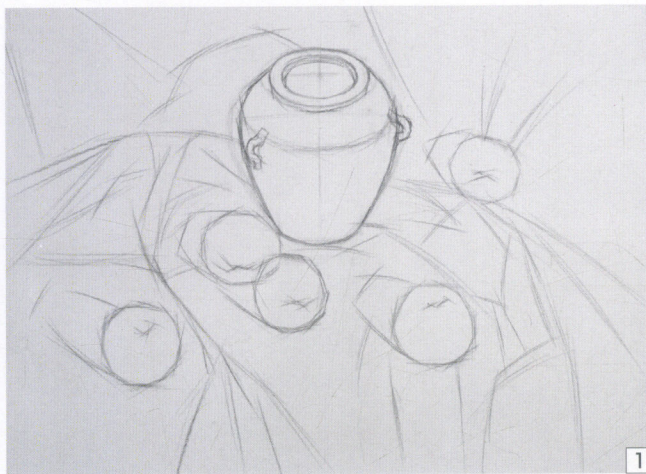
次之

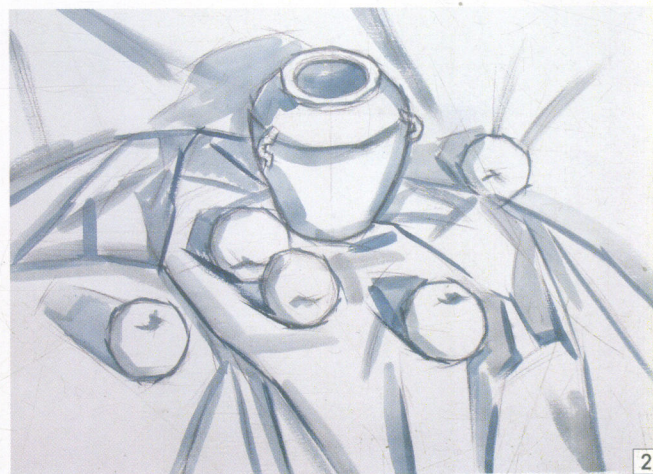
画空玻璃杯，要先把背景画好，然后用铅笔在画面中勾勒出杯子的位置和形状，再塑造杯子上的环境色和反光，最后点上高光。因为这一过程处于画面的最后过程，所以大家每一笔都要把握好，颜色可以在另外的纸上试准了再画上去，否则很难修改。

实物照片

步骤一：用铅笔起稿，起形不宜过分钻细节，要找准物体的位置关系和比例关系。

步骤二：在铅笔起稿的基础上，用蓝色确定画面的构图和明暗关系。

步骤三：注意两张互为补色关系的衬布的协调，都不能画得太鲜，尤其是红色的衬布。

步骤四：在这一步，通过对衬布的塑造，营造了画面的空间关系。

步骤五：绿色衬布上的水果要比红色衬布上的水果冷，近处的水果比远处的水果鲜（但也要考虑物体的固有色）。

步骤六：进一步塑造物体的形体，统一画面的大关系。

用简单的两笔画出苹果的明暗交界线。

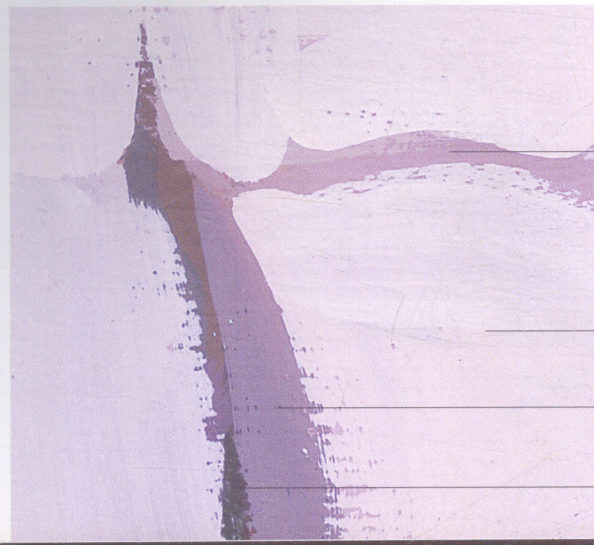
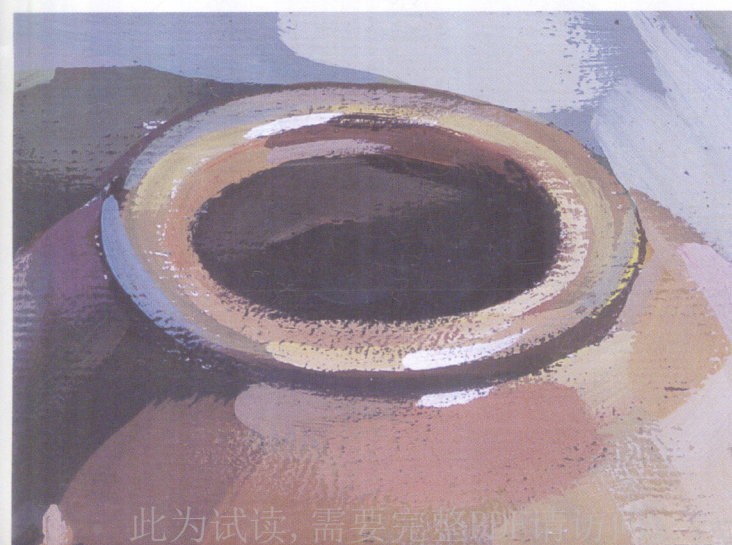
注意区分各个苹果的动态、色相等。（下一步整理完成，请参照下页作品）

第 4 天

The fourth day

罐口的体积塑造是一个比较细致的工作，千万不要马虎哦！

衬布的色调变化比较丰富，注意色调层次的细微区别。

细小的布纹颜色并不太深。

受光部颜色比较亮。

转折部分颜色比较深且偏冷。

被挤压的部分颜色最深。