

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

作者简介

肖美成
福建泉州人，资深考前教育人，从事美术高考教育七年。多家考前美术出版单位签约作者，现为北京刘旭画室负责人。
曾参与出版《励志教学—领悟色彩》、《色彩照片讨论—全方位》、《主题教学》、《像典静物》。

作者微信交流

作者新浪微博交流

刘超
毕业于中国美术学院，现任教于北京汉清画室，从事美术高考教育六年。作品多次出版，对水粉绘画有自己的方法和见解，在校期间作品多次留校。

作者微信交流

作者新浪微博交流

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cylaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物联考校考高分攻略 / 肖美成, 刘超编著. --北京: 中国青年出版社, 2015.9
(极限色彩)
ISBN 978-7-5153-3634-3
I. ①色… II. ①肖… ②刘… 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. ①J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第171855号

极限色彩——色彩静物联考校考高分攻略

编著 / 肖美成 刘超

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条 21 号
邮 政 编 码：100708
电 话：(010) 50856111 / 50856158
传 真：(010) 50856111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
策 划 编辑：王世伟 李梦川
责 任 编辑：张 军
书 书 设计：郭广建
印 刷：北京建宏印刷有限公司
开 本：889×1194 1/8
印 张：9
版 次：2015 年 10 月北京第 1 版
印 次：2015 年 10 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-3634-3
定 价：66.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

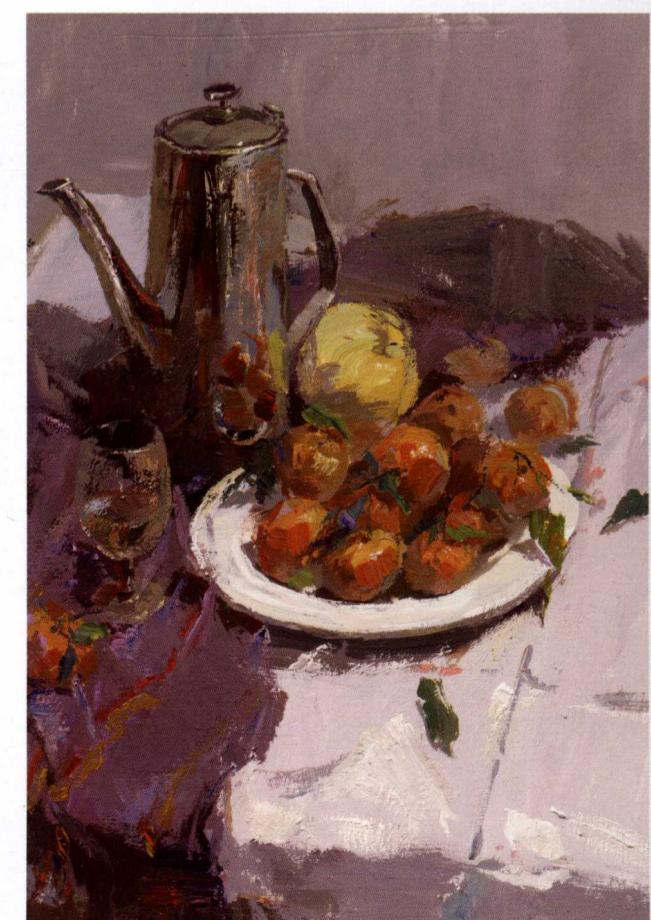
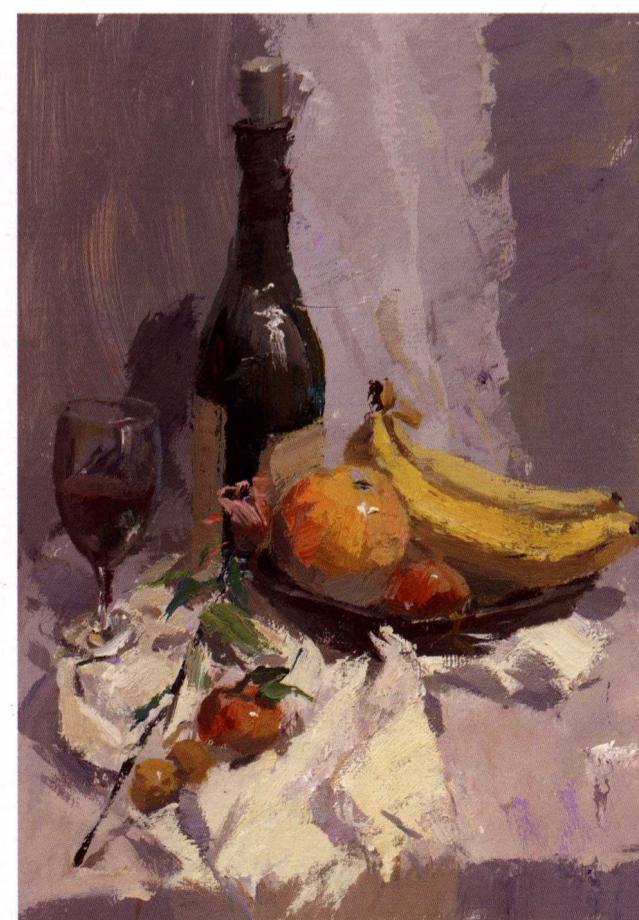
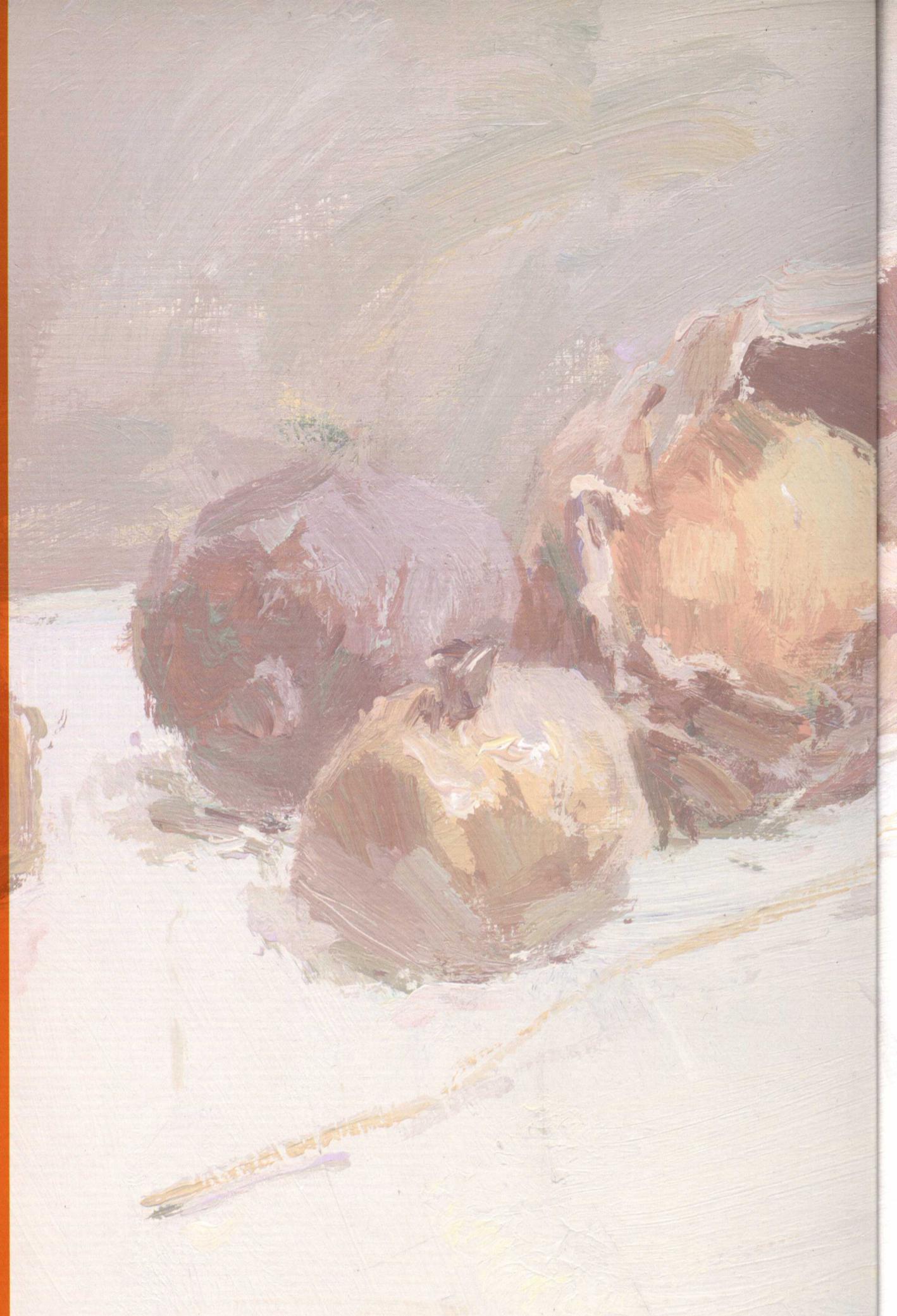
电话：(010) 50856111 / 50856158

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括：方正兰亭黑系列

目 录

第一章

色彩静物基础知识

第二章

色彩静物单体训练

第三章

色彩静物色稿训练

第四章

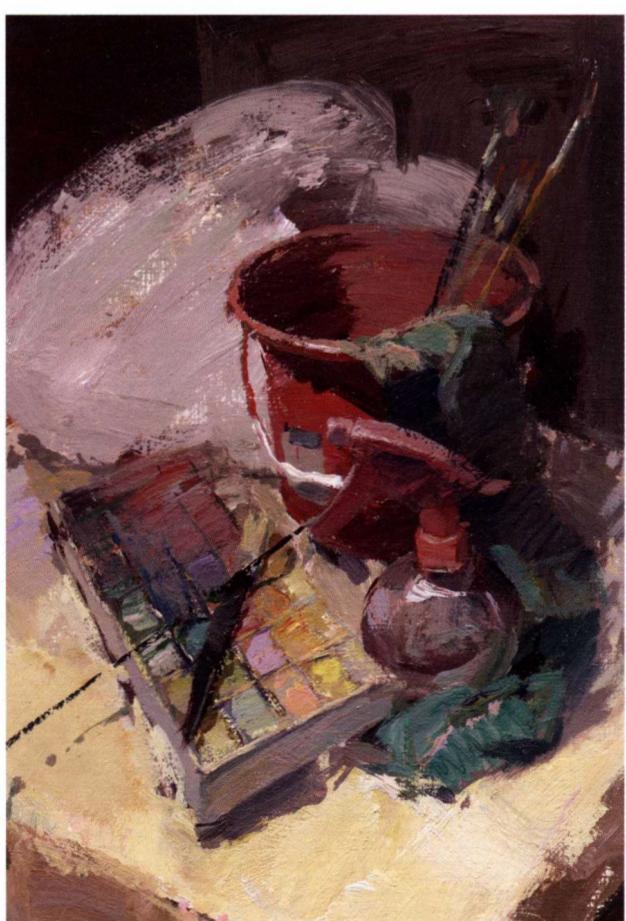
色彩静物步骤训练

第五章

色彩静物照片对照

第六章

色彩静物优秀范例

第一章 色彩静物基础知识

① 色彩绘画知识

✓ 色彩概念

色彩是指光从物体反射到人的眼睛所引起的一种视觉心理感受。色彩按字面含义理解可分为“色”和“彩”，所谓色是指人对进入眼睛的光所产生的感觉；彩则指多色，是人对光变化的理解。色彩还应与造型进行联系，要做到“形色结合”，用色彩进行造型的表现。还有就是要注意对画面整体的把握和控制，完善整体的完整感和最终的画面效果。

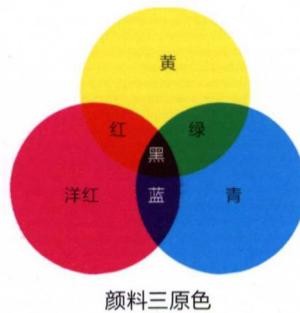
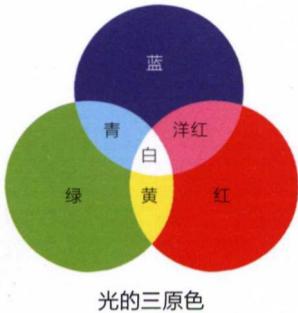
✓ 色彩基础知识讲解

三原色：色彩中最基本的颜色为红、黄、蓝，称之为三原色。原色颜色纯正、鲜明、强烈，而且原色不能通过其他颜色调出，但它们可以调配出其他色相。

光源色：由各种光源发出的光（室内光、室外光、人造光），其光波的长短、强弱、比例性质不同形成了不同的色光，称之为光源色。光源色一般在物体亮部呈现，要表现准确。

固有色：物体本身的色彩称为固有色。但在一定的光照和周围环境影响下，固有色会产生变化，对此初学色彩者要注意。固有色一般在物体的灰部呈现。

环境色：物体周围环境的颜色会由于光的反射作用引起物体色彩的变化，这种颜色称为环境色。环境色在物体暗部的反光部分比较明显。

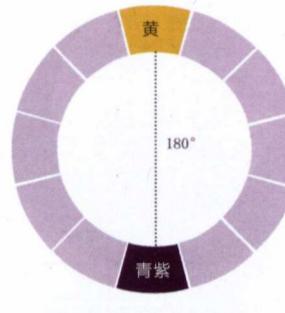
色相环

三原色是红、黄、蓝，在环中形成一个等边三角形。间色是橙、紫、绿，处在三原色之间，形成另一个等边三角形

互补色

色相环中相隔 180° 的颜色，被称为互补色，如红与绿、蓝与橙、黄与青紫。补色并列时，会形成强烈对比，会感到红的更红、绿的更绿

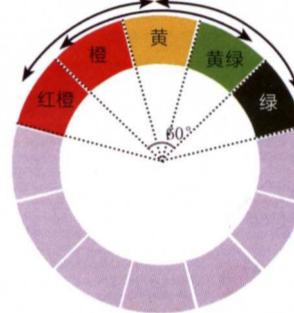
冷暖色

红色、橙色、黄色的色相是暖色，能让人感觉温暖。蓝色、绿色、青色的色相是冷色，给人寒冷的感觉

邻近色

在色相环中，凡在 60° 范围之内的颜色，或者相隔三四个数位的两种颜色为邻近色关系。邻近色属于中对比效果的色组

明度

明度是指色彩的明暗、深浅程度，取决于反射光的强弱

纯度

纯度也称彩度、艳度、浓度、饱和度，是指色彩的纯净程度。纯度越高，色彩就越鲜艳

② 色彩的色调

✓ 色调的概念

色调是画面整体的颜色倾向，是大的色彩效果，是画面给人一种总的感受与印象。色调是画面的灵魂所在，画面所有的塑造、调整等都应统一在色调之中。在色彩联考中，色调的处理与表现非常重要，明确区分画面的色调关系有利于整体地表现画面。通常，我们可以从明度（黑白）、色相、冷暖和纯度这四个方面来区分一幅作品的色调。

✓ 影响色调的因素

光线——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，这也是阳光下风景色彩的一个基本特点。室内自然光线下静物的色调就普遍偏向冷色，但如果在有色彩灯光的照射下，光源颜色的冷暖将决定静物颜色的冷暖。

主体物颜色——主体物颜色是决定画面色调走向的主要色彩，它可能是画面中面积最大的一块色彩，也可能是画面中纯度最高、最引人注目的一块色彩。主体物颜色的重要性体现在画面其他色彩都要以它为中心而展开，依据主体物颜色的纯度、明度调整自身的色彩，共同形成统一和谐的画面色调。

个人对色彩的敏锐度——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初学者，则可以通过对技术的合理运用和对色彩的理性控制，使色彩关系合乎规律。

✓ 色调的色稿练习

色调练习是色彩教学体系中一个重要的训练环节，色稿的画幅比较小，所以画起来比较节省时间。小色稿主要训练学生对色彩整体关系的控制，加强快速抓住画面大色调的能力，培养学生敏锐的色彩感觉，提高对水粉这种色彩材料的熟练度。小色稿练习可以直接提高学生对色彩的认识水平和对色彩关系的把控能力。纸张可以选用16K或者32K的。要注意把握画面的整体色彩关系，注意静物之间的色彩联系，还要注意衬布和背景、衬布和静物、静物和背景之间微妙的色彩关系。

✓ 明度（黑白）色稿表现

单色训练对学生的意义重大，当学生刚刚开始接触色彩时，需要解决很多方面的问题，学生往往无法兼顾。而色稿的单色练习抛开画面色彩关系，加强了画面构图、塑造、明度、虚实和用笔等各方面的练习和能力，可将其看成是一种换了工具和材料的单色素描练习。

- A: 单色色稿最先要解决的是单体的黑白灰关系，也就是单体大的受背光关系，这是之后塑造的基础
- B: 前后空间要有明暗区分，前亮后暗才能拉开画面的空间关系
- C: 每个物体本身都要有明暗的区别，比如远处的梨在处理上相对弱化，但也要表现出其最基本的体积感

注意事项：组织画面的黑白灰关系时，要遵循和谐统一的原则。画面中的黑白灰关系是由大面积色块的明度决定的。画面的黑白灰要想明确表现，就要有重色块、灰色块和亮色块之分。但每一种明度的色块不一定是一块，也可能是两块甚至更多。要营造一个有秩序的、黑白灰分明的画面关系，就要遵循多比较的原则。还要考虑黑白灰之间搭配的协调关系。要主动观察色彩黑白灰之间的联系与区别，或强化，或弱化，或丰富，或概括地来表现画面。

冷暖色稿表现

在复杂的色彩关系中，冷暖关系是写生色彩中最重要的色彩关系，而冷暖关系也是色彩的重要特征。如果一张色彩作品没有明确的冷暖关系，那么就是用颜色画一张素描作品，在联考色彩静物中会成为明显的扣分点。色彩有了明确的冷暖关系，才是一张真正的色彩作品。如果说色调是色彩的“灵魂”，那么冷暖就是色彩的“骨架”了。

冷色调的组合静物会出现大面积的冷色区域以及偏冷色调的衬布。画面中几大块冷色调会使画面出现比较冷的色彩感觉，要表现准确。而水果还是水果基本的固有色，其他静物会受到衬布冷色调的影响，多少也会呈现出偏冷的色彩感觉

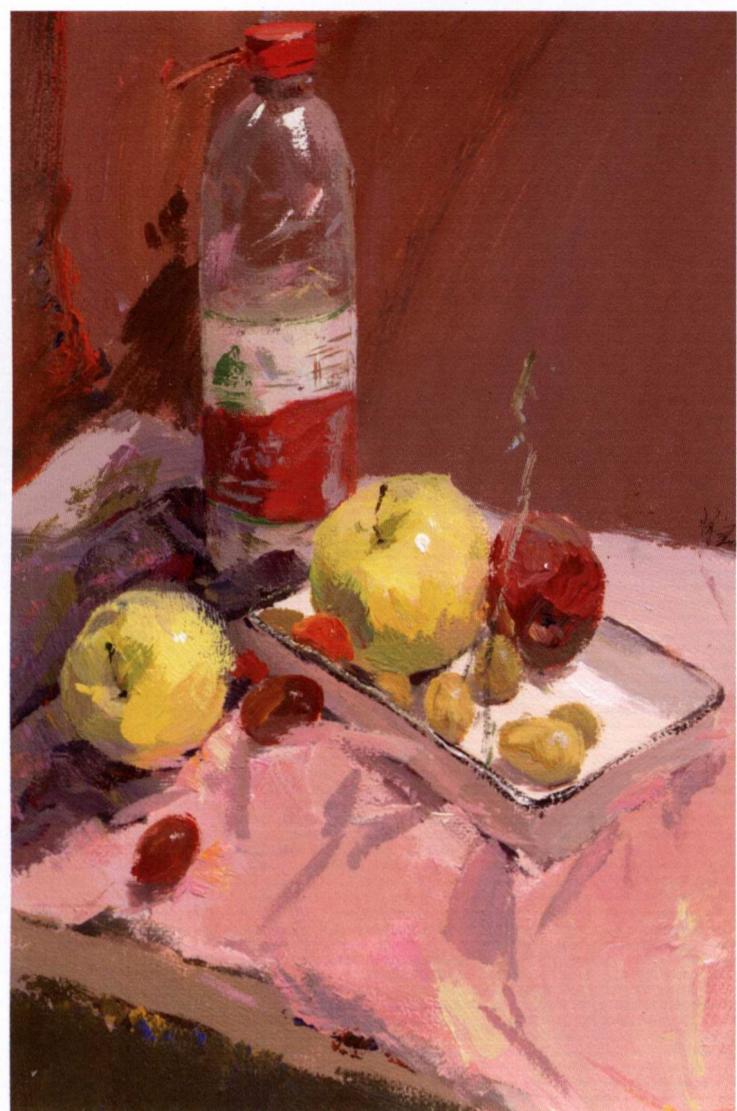

暖色调中会出现明显的暖色衬布和区域，对静物也会有较暖的色彩影响，与左边冷色调进行对比，就会有非常明确的冷暖色调对比关系，给人暖融融的色彩感受。画面中大面积的暖色很重要，会直接赋予画面暖色调的色彩倾向和视觉感受

纯与灰色调对比

纯与灰是色彩很重要的对比表现，纯色调的色彩纯度较高，色相对比也强烈。而灰色调的色彩饱和度比较低，色相对比也比较柔和。左边作品的局部色调比较纯，画面表现比较跳跃；右边的色调比较柔和，表现比较含蓄。

纯与灰色调范例

③ 色彩静物的变调练习

训练目的：通过色彩的变调练习，掌握画面色彩合理搭配的方法，提高主观控制画面色彩的能力。

训练特点：以大色块搭配为主，做不同的变调训练，不需要深入刻画细节。

注意事项：组织画面的色调要遵循主次原则。画面中的色调是由最大面积色块的色彩倾向性决定的。此外，要营造一个统一的画面，色调还要遵循和谐原则，要考虑色彩之间搭配的协调关系，需要我们主动去处理色彩之间的各种关系。

✓ 对比色调

对比色调是我们经常会遇到的，比如红与绿是互为对比的两个颜色。那么红色调与绿色调就形成了对比色调。我们要注意学会发现和表现对比色调的区别与联系。

✓ 红绿对比置换

红绿对比色调——红与绿互为对比色，画面中大面积的红与绿进行对比，形成了明确的红绿色调的对比置换色调。注意两者之间纯度与灰度的关系。将主体衬布的色调进行置换，可加强学生对色彩的把控能力和表现能力。

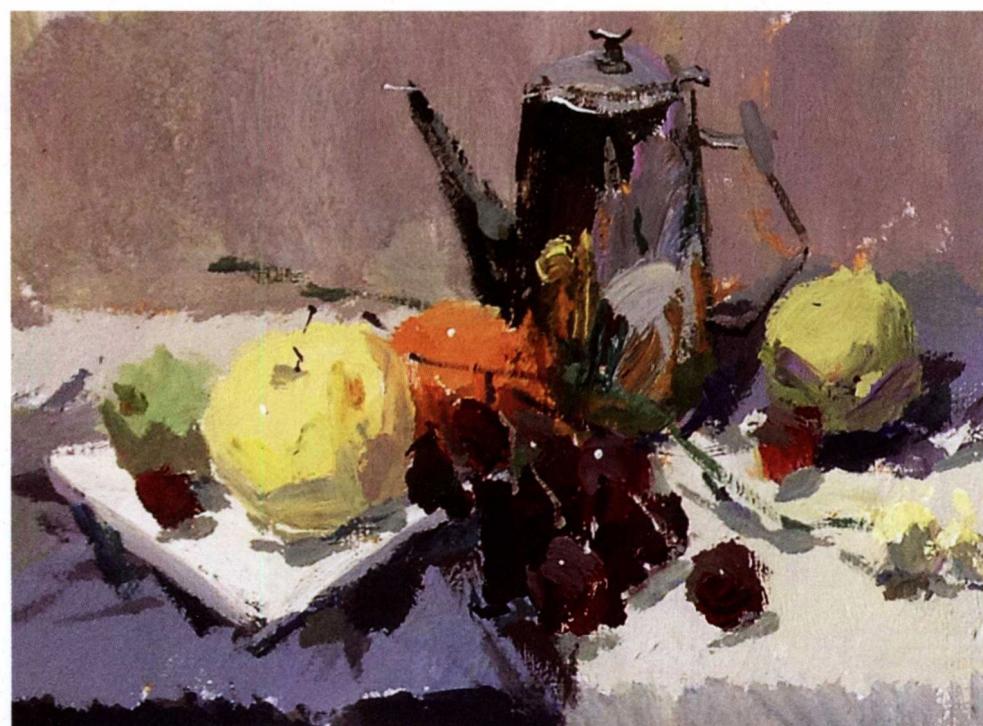
✓ 黄紫对比色调

黄紫对比色调——黄与紫互为对比色，画面中大面积的黄与紫形成对比关系。注意两者之间明确且微妙的补色对比关系要处理得恰到好处。

✓ 蓝橙对比色调

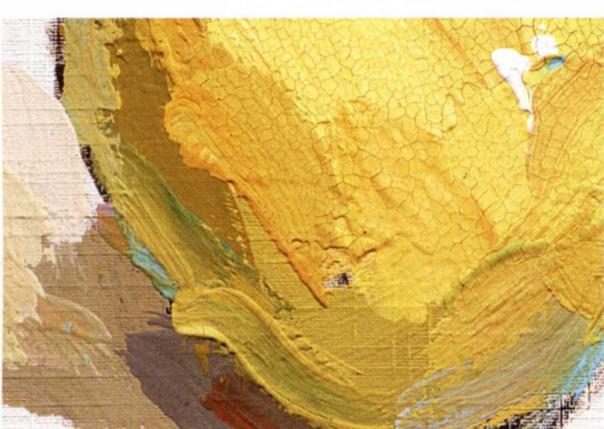
蓝橙对比色调——蓝与橙互为对比色，画面中大面积的蓝与橙形成了对比色调。注意色调之间的对比和联系。

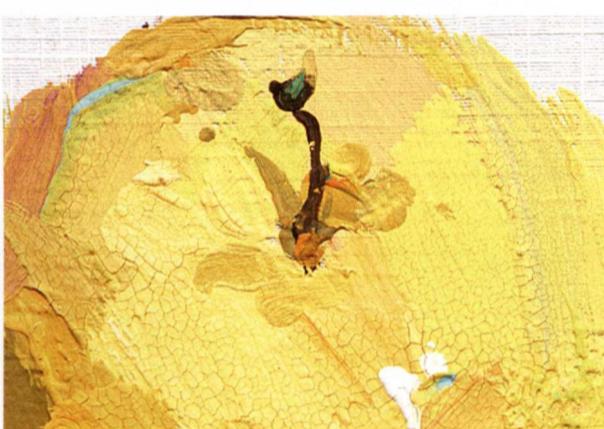
第二章

色彩静物单体训练

① 苹果

画苹果时体积感容易变弱，主要是因为笔触摆放不到位和缺少环境色。要解决此难题，首先要在用笔上多使用一些“摆”的笔触，特别是在画苹果灰部和亮部的时候，这样的笔触容易表现它的体面关系，同时注意环境色的表现，根据具体环境具体分析。

苹果窝的表现特别重要，它可以很好的辅助苹果的空间感和光影的明暗关系。

在色彩水分的把握和控制上做到暗部略湿，而亮部和灰部略干。

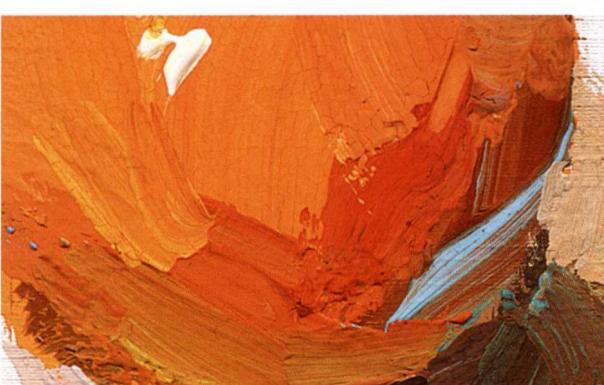

② 橘子

画橘子的过程中，用笔及一些色彩的处理方法和画苹果很相似。

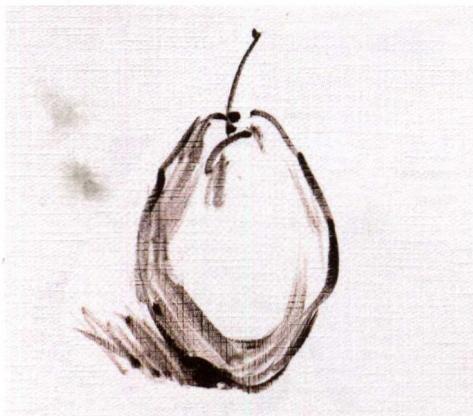
橘子的颜色较苹果单纯，但其表面比苹果粗糙，有颗粒。同时，橘子的高光较明显，反光受环境色的影响也较明显。

表现投影时要注意它的颜色倾向，不应该只画单纯的一块重色，可适当加入一些对比色这样看起来比较通透。

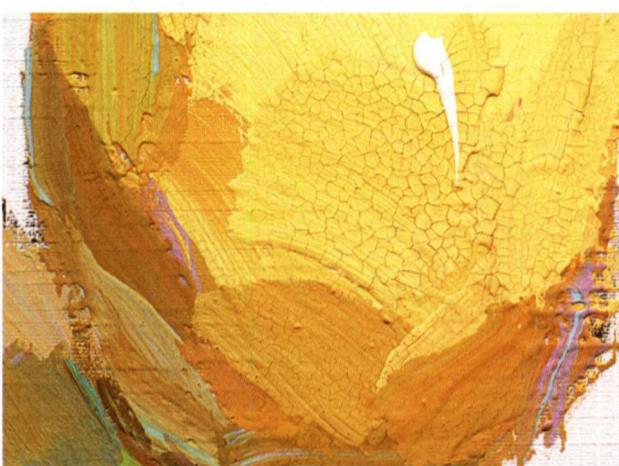
③ 梨

梨的上半部分形体可以概括为圆锥体，下半部分形体可以概括为球体，画梨的时候可随着梨的形体走向用笔。

梨的表面比苹果粗糙，高光不像苹果那么明显，可用较干枯的笔触去表现其高光及边缘的颜色。

梨的用色纯度也要比苹果低一些，黄色中略加一些白色即可。

④ 西红柿

可以将西红柿看成一个球体来处理，最能体现它外形特点的部分是其底部呈放射状的果蒂凹陷处。此外，刻画时还要注意表现出其固有色较重的特点。

辅助技法表现的画材常用的有平头笔、扇形笔和刷子。一般可以选择刷子进行采用皴、擦、点和染的表现方法，会使画面感更加生动和自然。

5 浅色瓷瓶

陶瓷器皿形体对称、造型规矩。除了具有实用功能外，还有一定的观赏价值。表现浅颜色的陶瓷器皿要注意瓶身颜色的变化，切勿只用单一的色彩进行刻画。

6 深色陶罐

深色的陶罐表面特别光滑，所以反光很强烈，刻画时一定要注意找准物体的明暗交界线，这样有利于表现物体体积感，注意受光部和背光部的冷暖关系。釉面的陶罐高光不稳十分关键，可以体现物体的形体，所以在点高光是一定要找准位置。

7 金属保温瓶

金属器皿包括不锈钢、铝质、铜质器皿等。金属器物与瓷器的画法有相似之处，只不过金属器皿的色彩较为单一，偏一点重灰色，而且自身色彩较弱，很容易受周围环境色彩的影响，明暗对比不明确，几乎没有明暗交界线，高光和反光比较明显。如果不进行整体概括处理和主观强调明暗对比关系，很容易画“花”。

8 红酒瓶

玻璃器皿晶莹剔透，无色透明，具有瓷器易受反光影响的特点，表面光滑洁净，质地细腻。经常见到的红酒瓶中的液体颜色较深且明暗变化小，色彩较凝重，不太透明。

第三章 色彩静物色稿训练

训练目的

通过色彩的色稿训练，掌握画面色彩合理搭配的方法，提高主观控制画面色彩的能力。

训练特点

以大色块搭配为主，做不同的变调训练，不需要深入刻画细节。

注意事项

组织画面的色稿要遵循主次原则。画面中的色调是由最大面积色块的色彩倾向性决定的，那么在组织画面的色调时，就要有主色块和次色块之分。主色块不一定是一块，也可能是两块甚至更多，而次色块往往是由多块组成的。要营造一个统一的画面，色调还要遵循和谐原则，首先要考虑色彩之间搭配的协调关系。协调就是指共性，好比一个家庭，各个家庭成员之间的关系都是相互联系的，也是和谐的，这样才有一个好的家庭氛围，而和谐的家庭氛围就如同色彩中统一的画面色调一样。想让色调和谐，需要我们主动去处理色彩之间的各种关系，或强化，或弱化，或丰富，或概括。

衬布和背景要概括处理，不能画得太干、太厚。注意细节不能画得太多，否则画面会显得“碎”和“乱”

水果固有色尽量用纯度比较高的颜色来表现，这样画面会展现出鲜艳透亮的视觉效果

用简洁的笔触概括出茶壶和水果几大块面的色彩关系，区分出受光、背光与反光颜色，使其具有明确的色彩关系和强烈的体积感

虽然是色彩静物的小色稿练习，也要注意细节的表现，只要是对画面构图和色彩有帮助的细节，都应该表现出来，这样才能丰富画面效果

