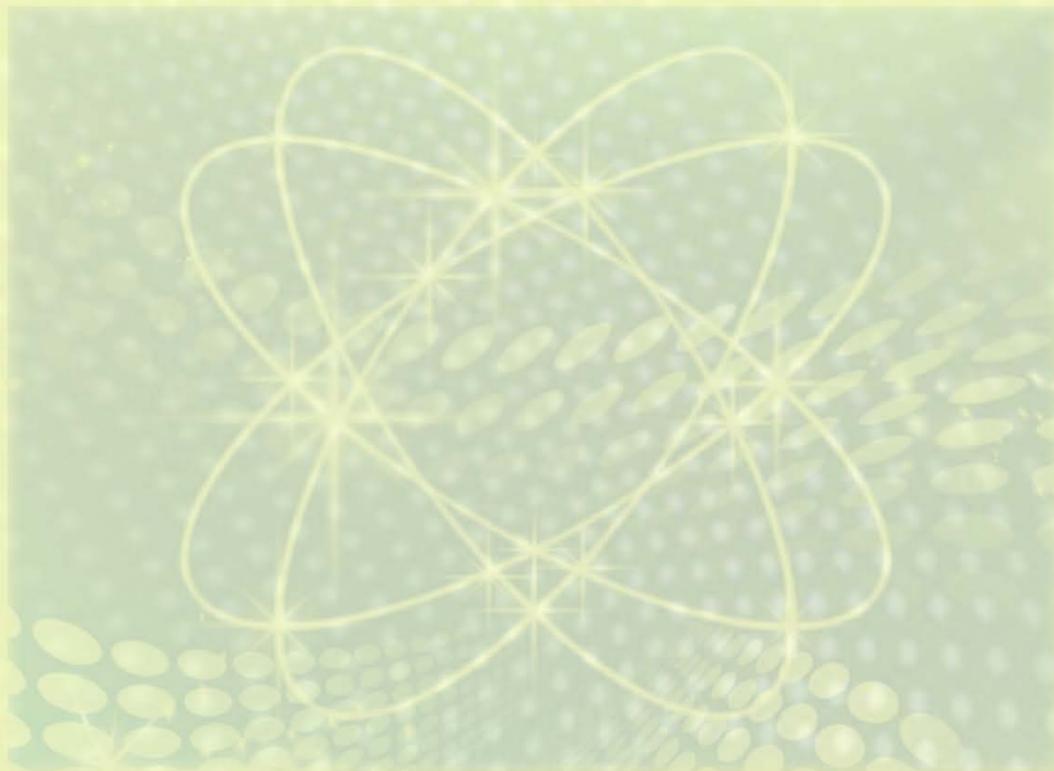

名牌美术学校经典教案 野风美术中学
色彩静物

主 编 冯建法

副主编 梁 芳

河北美术出版社

名牌美术学校经典教案 野风美术中学

MINGPAI MEISHU XUOXIAO JINGDIAN JIAOAN YEFENG MEISHU ZHONGXUE

SECAI JINGWU

色彩静物

主 编 冯建法 副主编 梁 芳

河北出版传媒集团
河北美术出版社

色彩静物

名牌美术学校经典教案

野风美术中学

目
录

CONTENTS

- 第一讲 色彩基础知识 02
- 第二讲 色调 05
- 第三讲 作画思路剖析 08
- 第四讲 色彩照片与写生对照训练 10
- 附：色彩高考评分标准 12

SECAI JINGWU MINGPAI MEISHU XUEXIAO JINGDIAN JIAODAN YEFENG MEISHU ZHONGXUE

第一讲 色彩基础知识

A “公式阶段” 专业术语

三原色：根据太阳光谱绘成的颜料色环，其中红、黄、蓝成为三原色。这三种颜色不能用其他颜色调和出来，但它们能够相互调和出多种颜色，并且三原色是色彩中最强烈、纯正的颜色。

间色：由两个原色相混合的色彩成为间色，即红调黄得橙、黄调青得绿、红调青得紫，进而产生橙、绿、紫三种颜色。这六种颜色形成六色色环，即红、橙、黄、绿、青、紫六色。如将这六种颜色与相邻色再调和，就可以产生红橙、黄橙、黄绿等颜色。

复合色：将两个间色（如橙与绿、绿与紫、紫与橙）混合或一个原色与相对的间色混合可得复色。复色包含了三原色的成分，成为颜色纯度较低的含灰色彩。

24 色相环

12 色相环

三原色

红

黄

蓝

间色

橙

绿

紫

复色

红橙

黄橙

黄绿

蓝绿

蓝紫

红紫

说明：

色相环是由原色、间色、复色组合而成。

色相环中的三原色是红、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。

红橙、黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫和红紫色为复色。

复色是由原色和间色混合而成。

同类色：一个色系中相邻的颜色。如黄色系中的柠檬黄、中黄、橘黄、土黄，或将这几个颜色调和而得到变化更加微妙的相邻色。

柠檬黄

中黄

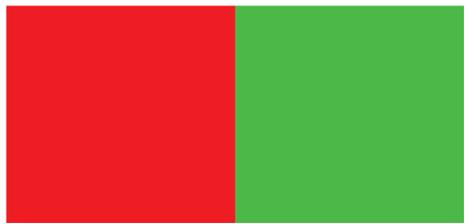

橘黄

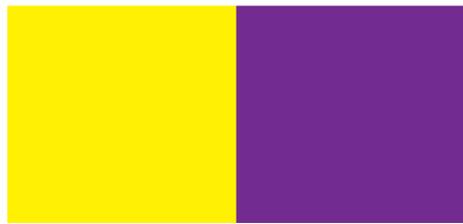

土黄

互补色：原色与相对应的间色为补色，在色环刚好相隔 180° 。如红与绿、黄与紫、蓝与橙。如果一幅画面中两组颜色出现的面积相当，那么就会形成强烈的视觉冲击，使红的更红，绿的更绿。如果降低其中一种颜色的饱和度，就能趋向调和。

红绿

黄紫

蓝橙

对比色：色环中相隔 120° 到 150° 的颜色。

光源色：由各种光源发出的光，物体在光照下产生的整体偏色。如物体在阳光照射下，反应出的颜色饱和度较高；在自然光下，物体颜色偏冷；在日光灯下，物体固有色偏蓝青色；在白炽灯照射下，物体固有色偏暖黄色。

(白炽灯)

(日光灯)

(自然光)

固有色：静物本身的颜色。绘画时，通常在静物灰部出现，并且它在不同的光源下会呈现出相应的偏色。

环境色：物体在不同环境里，固有色会因受环境色彩的影响而产生变化，这种变化在物体暗部尤其明显。

补色与对比色的区别：对比色相加纯度会下降，明度变暗，冷暖会变化。补色相加纯度下降，明度变暗，冷暖不变。

B 色差三要素

- 1. 明度
- 2. 冷暖
- 3. 纯度

1. 明度
变亮：提高明度 + 白
变暗：降低明度 + 对比色 / 补色

2. 冷暖

变冷	{	红 + (紫)	}	色相不变
		黄 + (绿)		
变暖	{	蓝 + (紫)	}	
		黄 + (橙)		

3. 纯度——相对性

变纯 {

- 红 (无法变色)
- 黄 (无法变色)
- 蓝 (无法变色)

变灰 {

- 红 + (对比色、补色 (绿) + 灰色)
- 黄 + (对比色、补色 (紫) + 灰色)
- 蓝 + (对比色、补色 (橙) + 灰色)

颜色成份，决定色相

C 调色公式：

色相 (固有色) + 明度 (白粉) + 纯度 (补色或者临近颜色) + 冷暖 (环境色或者其他冷暖变颜色) = 最终颜色

色彩规律

1. 明度规律：亮面、灰面、暗面
2. 纯度规律：灰面、亮面、暗面
3. 色相规律：灰面最接近物体的固有色
亮面受光源的影响发白
暗面受环境色的影响偏冷或偏暖
4. 冷暖规律：亮面、灰面受光源的影响和暗面是相对的冷暖关系

第二讲 色调

色调是一幅画面中总的色彩倾向，它使不同颜色的静物在色彩上产生联系，使其成为和谐的整体。

在大自然中，我们常常看到一些现象：不同颜色的物体被笼罩在一片金黄色的阳光中，或被笼罩在淡淡的月光之中，或是朦胧的雾气中；秋天麦田金灿灿的一片，周边物体也仿佛披上了金色的纱衣，冬天世界被银装素裹等等，这种在不同颜色的物体上，笼罩着一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一种色彩倾向，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。色调，也是作者在写生过程中，将对象的色彩从色相、纯度、明度、冷暖以及面积大小分布等几个方面进行组织、加工、调整后形成的，因此带有一定的主观性，它并不是对客观对象的照抄。

所以我们要对画面的色调进行一定的主观性定位，分清画面属于何种色调，再采取相应的方式将画面中各物体的颜色搭配协调起来，形成统一的色调。我们可以通过小色稿与色调的方式来训练，小色稿的训练能让我们快速的提炼与体会画画中的色调，让人一目了然；色调，在本质上让我们熟悉色彩的关系，熟练的掌握并将其运用的炉火纯青。

色调的分类

色调可以从纯度、明度、色相、色性四个方面来分类。

1. 以纯度来分：色调可分为鲜调，中纯度色调以及灰调（纯度是指颜色的鲜艳程度，也称色彩的饱和度）。
2. 以明度来分：色调可分为亮调、暗调以及灰调（明度是指颜色的明暗、深浅差别）。
3. 以色相来分：色调可分为红灰调、黄灰调、蓝灰调、绿灰调、紫灰调等（色相是颜色本身的相貌，如红橙黄绿青蓝紫几种基本的色相）。
4. 以色性来分：色调可分为冷色调与暖色调。

蓝灰调

色调是营造画面氛围很重要的方面，是各种色彩被很好的加以主观组织后的“容貌”。在色调的表现过程中做到对整体的把握，能较为有效的将“形形色色”统一起来。

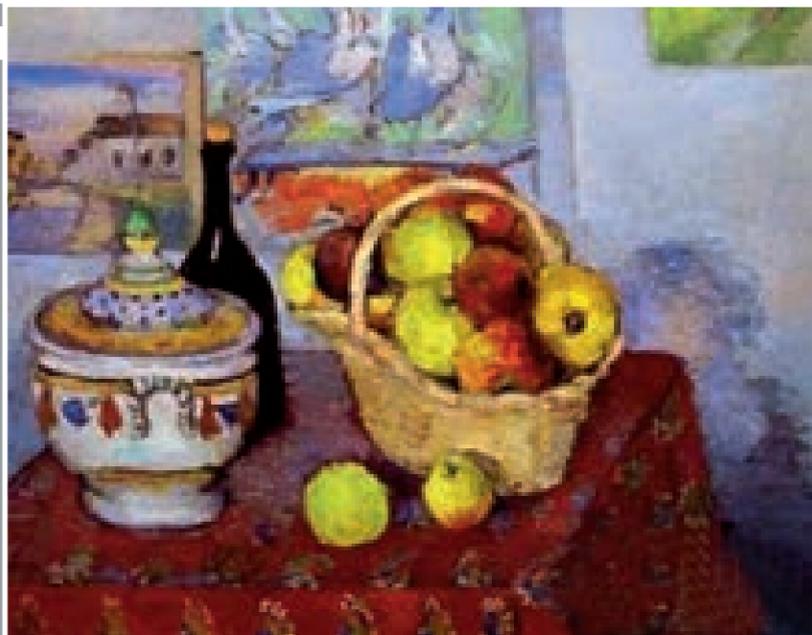
那么如何将蓝色调子的画面中统一起来呢？即为蓝色调画面，画面中的主导色即为蓝色，则画面整体颜色倾向偏冷，应适当减弱画面中暖色成分，将画面中物体统一于画面的蓝色调性之中。

现在高考当中蓝调在色彩考题中出现的频率是最高的，所以希望同学们认真解读画面。

如图一、图二，两幅画面同为蓝色调，其画面中暖色成分的适当减弱使画面色调更加和谐、统一。

图一：该画面为经典的蓝色调画面，作者将蓝色关系处理的尤为精彩，背景的处理从纯度上与台面上衬布的深浅不同颜色形成对比，使画面主体突出。画面中水果为暖色成分，其暗部冷色成分的添加使其暖色成分降低，统一于画面之中。

图二：该画体现了作者对色调的整体性具有一定的把握，画面中黄、红色成分较多，作者到位的处理将其统一于蓝色调之中，冷暖的对比使其既较好的融入于画面又突出其在画面中为主体的地位，蓝色衬布上暖色果子的出现形成一定的对比，使画面具有一定的节奏。

图一

图二

红灰调

红与黄、紫为邻近色，调色时可加入补色降低纯度，再加入颜色倾向往暖里靠加入一些黄的成分，往冷里靠可以加入些偏紫的颜色。遇见绿色面积较小的红灰调画面时，可采取“微差法”配色，即降低主题色的过渡和对比，在大色调确定的情况下让主体色与点缀形成面积上的对比，使画面更富有张力。

图一：该画面为典型的红灰调，其常规搭配为红、黄衬布相结合，该画面作画应注意以下几点：确立好画面的调性后应将整幅画面向该色调靠拢，画面中绝大部分分为暖色成分，为体现画面空间、层次以及画面协调程度应将背景的暖色成分减弱，适当添加蓝紫成分烘托整幅画面，与中景的绿色果子形成一定的呼应，这一点极为关键，不容忽视。

图二：画面调性强烈，只为营造一种温暖柔和的画面意境。在该画面中，对比成分相对较少，整幅画面色调和谐统一，在红灰暖色调中加入冷色（瓶子），其完美的融入画面关系愈加丰富，色彩关系均衡。

图一

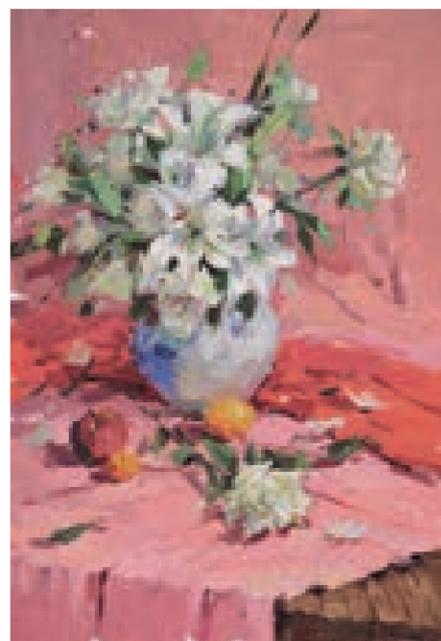
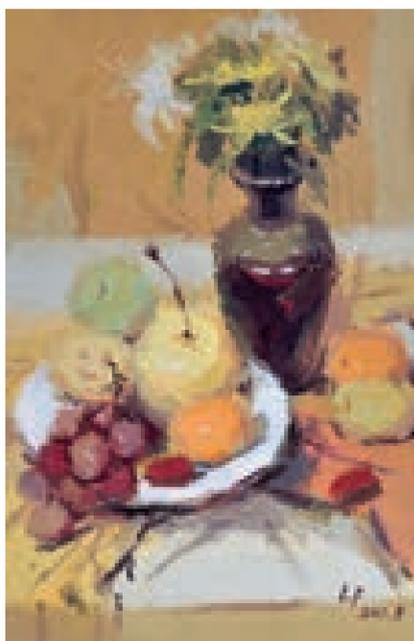
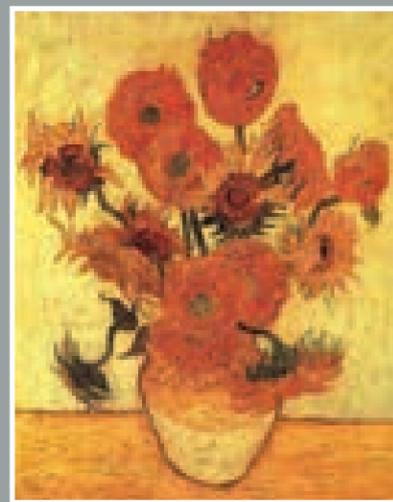

图二

黄灰调

通常情况下黄灰调给人以亲和的感觉。由于我们在确立调子时，衬布与静物固有色起到决定性作用，而作为辅助物的常见水果、蔬菜与黄色互为邻近色、同类色的几率非常大，因此产生了柔和的视觉感受。

左图为典型的黄色调，其浓郁的颜色使整幅画面色调和谐又统一。背景的处理尤为通透，冷暖变化尤为丰富，与前景黄色衬布形成呼应。画面中主体物与蔬菜的处理尤为精彩，其用色饱满、用笔生动，使其互相协调。

第三讲 作画思路剖析

器皿、水果类

我们常说器皿、水果类的题材在高考中是最常见的题材，作为考试中最常用的静物之一，其色彩鲜艳且饱和度较高，各种各样的水果就像空中的点点繁星，闪闪发亮。水果的塑造对于用色的纯、灰变化和笔触都有较高的要求，水果塑造的成功与否将会直接影响到画面的效果。从构成的角度来讲，作为画面构图元素中的“点”，水果往往起到了丰富和均衡画面的作用。水果通常与果盘作为组合出现，彼此互相扶持，互相影响，注意水果在果盘中的放置关系。重色罐子或瓶子作为一幅静物的主体物出现，主体物的质感特殊，表面光滑，反光、高光都比较强烈，要表现出主体的重量感和体感。

图一

图二

彩色照片

图一：首先要花一定的时间去观察静物组合，这一步尤为重要，对象观察好了，就能做到心中有数，这样作画才能游刃有余，首先要了解画面中物体的形体结构，分析画面中整体的色调，动笔前可以画张小色稿来记录最初感受，在平时一定要着重培养这一习惯。

黑白照片

图二：通过观察黑白照片来观察黑白灰关系是一个便捷的方法，有许多高校的色彩考题就是给一张静物的黑白照片，如此，我们要加强通过分析黑白照片来加强作画的能力。分析构图的基本要领：（1）大小、长短、高低（2）疏密（3）方圆结合（4）主体物与衬布的关系（固有物体而产生布褶）（5）空间。

图三：起稿起的好，对塑造和深入刻画有很大帮助。起稿时，大致描绘出主体物，附属物体、衬布、背景与台面的大体位置，清楚的勾勒出物体与物体之间的遮挡关系，用笔要大胆干脆，交代出画面中布纹的走向。

图三

图四：铺大关系：分相同色系比较明度、纯度、冷暖

图五：塑造（A 果类塑造、B 主体物塑造）

塑造即运用色彩关系与素描关系相结合的手法来表现形体空间的一种方法。塑造时应把色块的冷暖、明度、纯度，色块面积的大小，色块朝向等形体很好的结合起来，即“形色结合”。

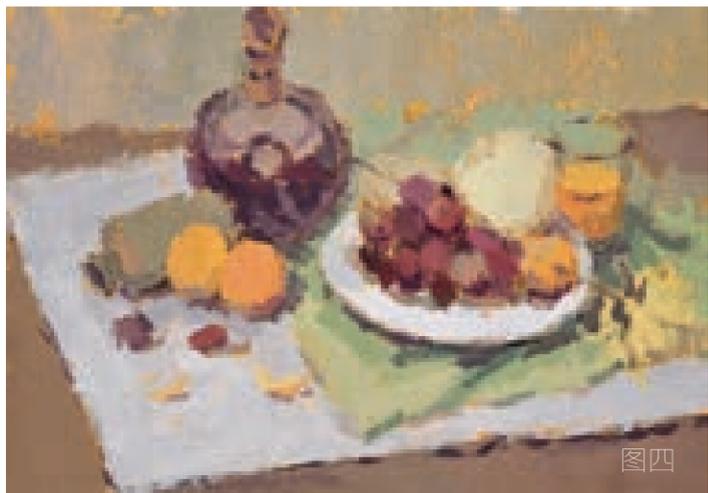
图五 A：果类塑造

果子要透亮、冷暖交替。

果盘与水果组合是最常见的静物组合，还常在画面中起到了丰富画面层次、增强节奏感的作用。在构图时要注意物体之间的摆放穿插和比例关系，然后将其看作一个整体来铺色，再在细节上进行刻画，在刻画时，注意色彩关系的运用，注意水果在果盘中的深度、果盘的厚度以及散落水果的塑造。如葡萄表面光滑、纯度较高、反光明显、受环境色影响较大，要注意高光的位置、形状、大小、颜色作用，葡萄的刻画要注意前实后虚的层次关系。

图五 B：主体物塑造（瓶子）

主体物的刻画重点在于用厚重的颜料在亮部“堆”或“摆”出表面粗糙或光滑感，其次是用较小的笔触对主体物的口进行塑造。组合中的主体物除了要具备粗糙或光滑质感以外，还应充分考虑到环境对其起到的影响。这个（瓶子）处于冷光源下，整个瓶子的亮部是偏冷的。我在亮部调色时加入了蓝色成分，并且离光源越近的亮部颜色越冷，但在瓶子亮部的亮灰面却加入了微量的桃红，这样便使光源左右形成了微妙的冷暖对比。

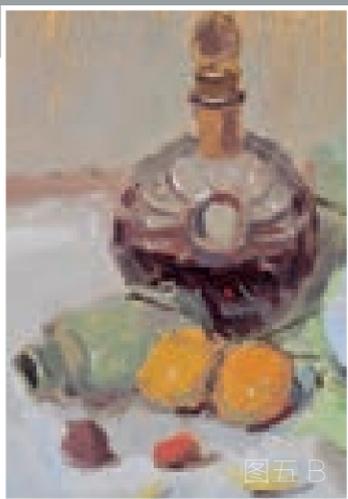
图四

图五 A

图六：调整画面

进一步解决画面的形与色的结合、画面整体的结构与节奏的问题，提高画面物体的质感和量感的表现。从质感的表现来说，要注意各物体之间的质感区别，还会使画面耐看又有节奏感。从空间上来说，物体与物体之间在空间上的虚实强弱要表现得合理，物体与衬布以及衬布的前后虚实。

图五 B

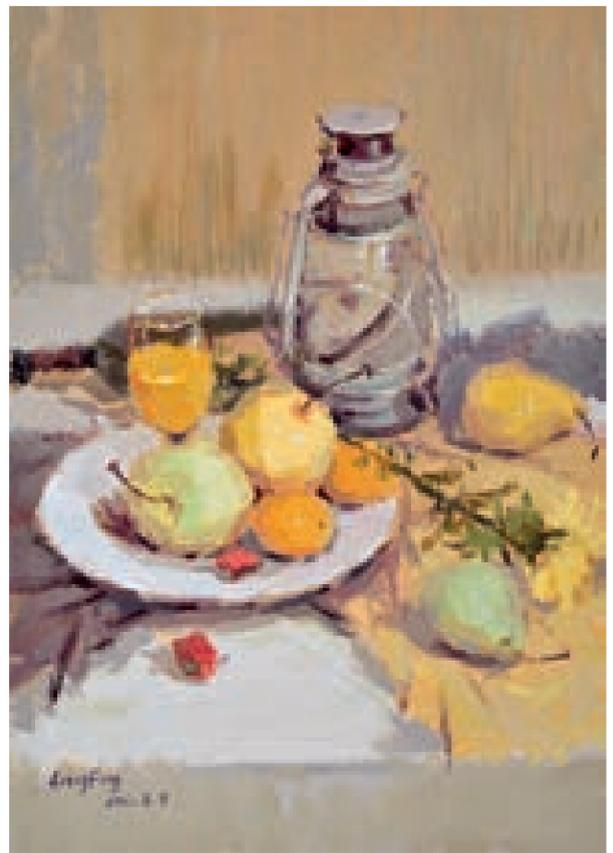
图六

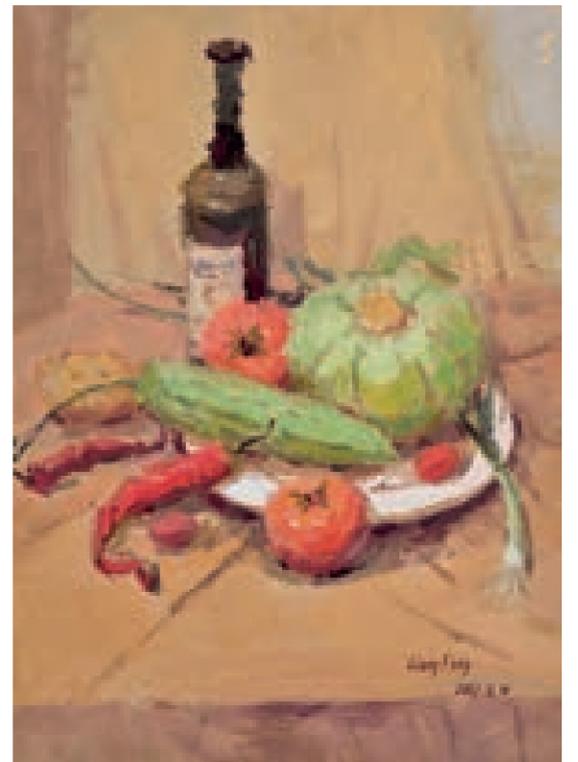
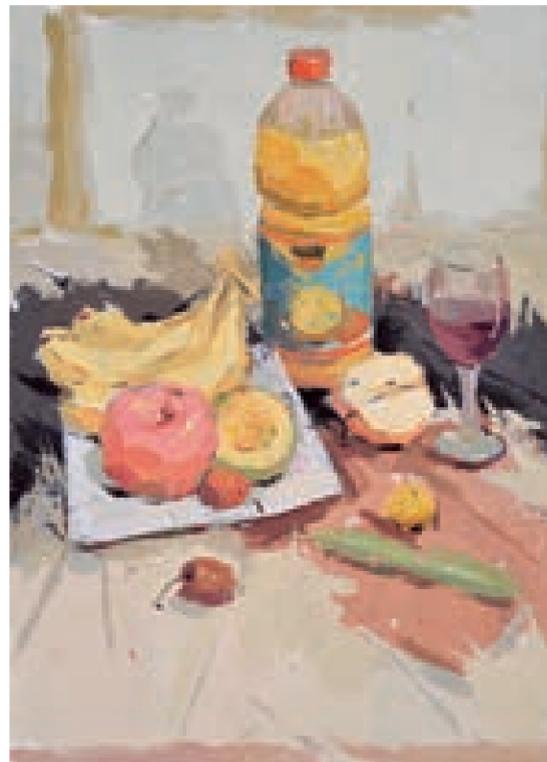
第四讲 色彩照片与写生对照训练

照片以现实为根据，重主观思维，一般来说是等于或高于现实。绘画以思想为根据，重意境表现，既可以描绘那种用相机无法捕捉的想象思维，也可以对现实生活中的美进行重组，其审美和情景意识高于照片，是一种源于生活高于生活的创造性思维。

首先我们感受一下这组静物，该组画面给人以浓郁而强烈的氛围，尤其是颜色鲜亮的花朵。然后我们仔细观察静物组合，感受画面中每个物体的形体及结构，如画面中花瓶的造型，衬布的摆放与走向。大体确立画面中的明暗关系和画面中的各个层次的变化，依据画面中的明暗关系将画面中的物体进行归类，区别物体与物体、衬布与衬布、物体与衬布之间的明度差异，把握大的黑白灰关系和画面整体的色调，如画面中最重的色块为重色花瓶、重色衬布；其次为葡萄，台面和黄色衬布，背景归类为灰色色块；最后为百合花、盘子为画面中最亮的色块。果子和花比较起来应处理的纯度要高些。从结构图的形式上看，这幅画面为典型的三角形构图，这样画面具有一定的稳定性。

右图画面整体调子、空间感强烈，作者很好的表现了画面的近景、中景、远景，让观者的视觉中心始终停留在主体之上。如果子的塑造空间感强烈，作者从明度、纯度、冷暖上让果子的前后关系明确（前、中、后果子同类色区分明显，层次清晰，如后面梨子的颜色与背景颜色处理恰到好处）。图形的白盘与水果的塑造极为精彩，如圆形白盘的形体块面感明确，梨子上灰色的运用，以及紫色葡萄放在黄色果子一块形成小面积的补色对比，这样不仅丰富了画面的色彩关系且使得画面氛围更加浓郁、纯厚。

附：色彩高考评分标准

美术高考评分标准

美术高考评分标准《全国普通高等学校招生美术类专业省级统一考试评分参考》省级美术类专业统考科目包括素描、色彩、速写三门。素描科目采用人物头像、静物写生或默写方式考查；色彩科目采用静物写生或默写方式考查；速写科目采用人物动态写生或默写方式考查。各科目满分均为 100 分。

色彩科目试卷评分参考

A 类卷 (90 ~ 100 分):

1. 符合试题规定及要求；
2. 有明确的色调意识和良好的色感，画面色块及构图安排适当，色彩对比及调和关系明确，而且有美感；
3. 色彩与形体结合好，表现生动，形体刻画深入，画面整体效果好。（对形体刻画不足，但画面整体色彩效果特别突出的试卷，可考虑认定为 A 类卷）

B 类卷 (75 ~ 89 分):

1. 符合试题规定及要求；
2. 色调意识较强，色感较好，画面色块及构图安排较适当，色彩对比及调和关系比较明确，且有一定美感；
3. 色彩与形体结合较好，表现较生动，略有缺点，但画面整体效果较好。

C 类卷 (60 ~ 74 分):

1. 基本符合试题规定及要求；
2. 色彩对比及调和关系把握一般，色彩变化体现不能鲜明，画面美感不够；
3. 色彩与形体结合正确，表现不够生动，存在某些缺点，画面整体效果一般。

D 类卷 (59 分以下):

1. 不符合试题规定及要求；
2. 对色调和画面色彩关系缺乏最基本的认识，色彩关系紊乱，不能画出必要的色彩变化，画面缺乏美感；
3. 画面整体效果差。

29.11.21.YU

