

美术
高考

第

1

课堂

潘其栋 主编 李瑜琪 伍海湃 编著

实战篇
色彩
静物

江西美术出版社

李瑜琪 | 个人简介

湖南省双峰县人
2007毕业于清华大学美术学院，
获学士学位，
同年免试推荐就读清华美院漆
艺专业研究生，
于2009年7月毕业并获得美术学
硕士学位。

伍海湃 | 个人简介

进修于中央美术学院，初中开
始进入美院附中学习美术，绘画功
底扎实，多年参加美术高考培训教
育，现已具备了一套完善的色彩教
学体系，拥有丰富的教学经验。

前 言

静物写生是学习色彩必须掌握的一门基础课程，也是各类美术专业招生考试必考的科目，它主要考察考生观察色彩、组织色彩、表现色彩的综合能力。它能为学生在以后的色彩学习中更好地研究色彩理论、色彩规律，充分认识色彩关系中的各种相互变化，以及处理好、利用好色彩之间的对比、协调打下一个良好的基础。

形与色是学习色彩最重要的两大要素，如何做到形色完美结合，是每个学习绘画者研习的课题。形是框架、结构，像人体的骨架，色是肤色、服饰，是人的气质最好体现与修饰。做到了形与色的完美契合，人的内在与外表才会和谐统一，才是一个完整的整体。因此，全面的素描造型能力必须与全面的色彩造型能力相互结合，才算有了完整的配套。

当我们在学习色彩时，有耐于扎实的素描基础，加上科学的色彩观察方法与表现方法，学好色彩便有了好的开始。

素描是运用明暗的变化来进行空间体积的塑造的，而色彩中不仅要有素描这种基本的明暗关系，还要重视色彩关系中的冷暖变化来营造空间和体积。

物体的色彩呈现于光源之下，没有光就看不到色，任何色彩都是存在于一定的环境之中。因此，要将色彩置于环境色块中来表现，没有对比就没有色彩，没有环境色彩的存在就是孤立的。

物体在一定的环境中因为相互影响、渗透而产生微妙、丰富的色彩变化，这是环境色相互影响的结果。物体亮部与背光部的色彩冷暖关系是相对的，没有孤立的冷色与暖色。因此，色彩的冷暖造型是在色彩的冷暖比较中进行的。

在静物写生或默写中，要善于运用色彩冷暖变化的基本规律，将所要表现的物体色彩加以认真分析，结合科学、合理的具体观察及表现手法，这样才能画出好的色彩作品。

正确的观察方法是画好色彩的重要前提。色彩画常出现的“花”、“散”、色调不统一等毛病，就是没有养成正确的整体观察方法所导致。

整体观察是为了把握和控制画面的基本色调和大的色彩关系而对描绘对象的整体进行全方位的观察，比较是整体观察的深化，是认识客观对象的第一要素，有比较才有鉴别。只有通过对物体间的色相、纯度、明度、冷暖等进行反复比较，分辨色彩倾向，寻找色彩之间的微妙变化和差异，才能掌握对象诸种因素的正确关系。

一个整体是由若干个局部组成的，可以说，没有局部的整体，那画面会是空洞、不真实的；没有整体的局部，再精彩、再深入也是毫无意义的。在同一组静物中，不仅要比较物体本身各部分的色彩倾向，还要注意同一种物体在不同的环境中因环境色的不同而产生的不同色彩倾向。

1-5	色彩的基础常识
	构建色调的基本原理
	影响色彩的色调的多种因素
	建构画面色调的常用方法

6-14	大师作品欣赏
	范画作品剖析

15-50	陶罐类静物的解析与表现
	花卉的解析与表现
	蔬菜的解析与表现
	水果的解析与表现
	玻璃透明器皿的解析与表现
	不锈钢器皿的解析与表现

51-57	范画步骤解析
-------	--------

色彩的基本概念解析

色调：指的是一幅画面中色彩的总体倾向。具体的说，它是在光源的影响下，不同颜色的物体都带有同一色彩倾向，色彩呈现多样统一，给人以和谐的整体印象。色调按冷暖对比调大概可分为：冷色调、暖色调、中性色调，也可以分为单色调、调和调。

色相：色相是色彩的基本相貌特征，是区别各种不同色彩的最准确的标准。事实上任何黑白灰以外的颜色都有色相的属性，而色相也就是由原色、间色和复色来构成的。色相即色彩可呈现出来的质的面貌。

纯度：纯度通常是指色彩的鲜艳度。一种颜色的鲜艳度取决于它所含灰色分量的多少。含灰色分量越少，那它的纯度就越高，色就越饱和，即纯度越高。

同类色：指色相性质相同，但色度有深浅之分（是色相环中15° 夹角内的颜色）。如大红与朱红、深红与浅红都属于同类色。

色彩三要素：纯度、明度、色相为色彩的三要素。

三原色：三原色由三种基本原色构成。原色是指不能通过其他颜色的混合调配而得出的“基本色”。以不同比例将原色混合，可以产生出其他的新颜色。一般来说叠加型的三原色是红色、绿色、蓝色。

光源色：由各种光源（标准光源：1. 白炽灯 2. 太阳光 3. 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，叫做光源色。

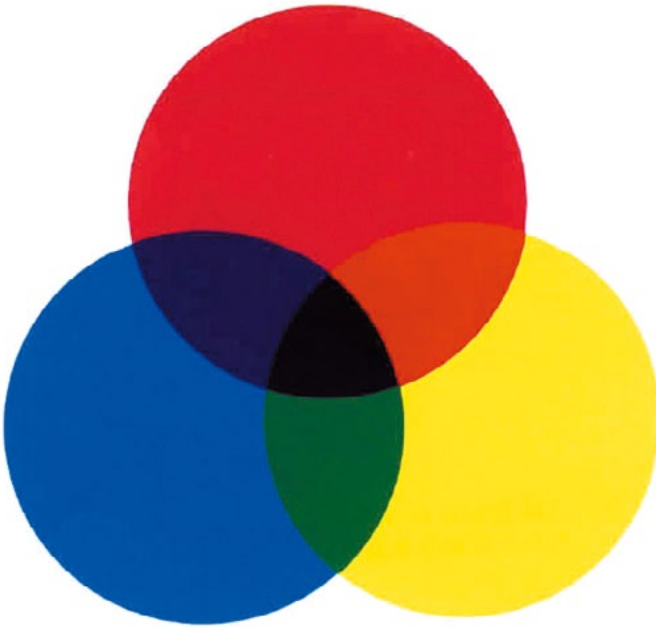
固有色：就是物体本身所呈现的固有的色彩。对固有色的把握，主要是准确地把握物体的色相。但由于周边的物体颜色的影响和光的照射会产生一定的变化，所以在观察的时候要注意。

环境色：物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质具有强烈的反射作用，在暗部反映较明显。环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，能够微妙地表现出物体的质感，也大大丰富了画面中的色彩。所以，环境色的运用和掌控在绘画中非常之重要。

从自然色彩到画面的色调：自然界每时每刻都处于形态与色彩的变化中，因此，自然界中有着绚丽斑斓的自然色彩。自然界中的物体在阳光的作用下，随着光源、时间、地点、季节、环境的变化，也随之产生了千差万别的色彩关系。

从自然色彩到画面色彩的转换训练是每个考生都必须经历的学习阶段，在这种转换练习中，我们必须掌握科学的色彩观察及表现方法。任何物体的色彩都不是孤立存在的，认识色彩的正确观察方法就是整体观察、互相比较，分析和发现色彩的大关系。整体观察是为了把握和控制画面的基本色调和大的色彩关系而对描绘对象的整体进行全方位的观察，比较是整体观察的深化，是认识客观对象的第一要素，有比较才有鉴别。只有通过对物体间的色相、纯度、明度、冷暖等进行反复比较，分辨色彩倾向，寻找色彩之间的微妙变化和差异，才能掌握对象诸种因素的正确关系。

正确表现方法的一个根本原则是：整体——局部——整体。无论是方法步骤的设立，还是表现中的塑造过程，都需严格遵守这一原则的。作画步骤应是从整体开始到整体结束，局部调整也应是整体、局部、整体不断反复，不断深入。

蓝色调

黄色调

绿色调

红色调

构建色调的基本原理

和谐原则

和谐原则是指作品中色彩相互协调，在差异中趋向一致的视觉效果。（如图1）此作品是暖色调，画面沉稳古朴，黄色和红色的水果还有褐色的茶壶和土褐色的篮子，都是暖色的色彩系列，这些色彩的纯度不是很高，冷暖变化也不大。古典式和谐中统一的因素占很大比重。和谐原则是一幅优秀色彩试卷的重要特征，能使人在安静平和的心境中获得审美的感受。

图1

主次原则

主次原则就是在一幅作品中色彩有主次区分，形成画面基调的色彩就是主体色，（如图2）此作品中红色的衬布和主体物黄色的陶罐就形成了这幅画的基本色调，零散的小水果也带动了画面的氛围，几朵小花中绿色的花枝和红色的衬布也形成了对比，这样主次分明的色调给人的感觉就是冲击力很强，视觉新鲜。（如图3）此作品中白色和蓝灰色的衬布为主体色衬布，它所呈现出的就是一幅冷色调，橙色的小提琴在冷灰色的画面中就稍微偏冷，中间红色小花的点缀活跃了画面。在日常练习中，要注意画面色调主次分明，虚实结合，色彩结构紧凑，舍弃多重的无主次的色彩关系。

图2

图3

均衡原则

均衡是绘画构图中一项最基本的法则。均衡通过视觉而产生形式美感。画面中色彩均衡包括两层意思：一是画面构图的均衡，这包括物体大小、重量等。二是色彩搭配的均衡，如色块色相、纯度的对比均衡等。（如图4）此作品中左边的重色陶罐和重色的玻璃瓶就与右边的一碟水果形成了大小与重量上的均衡。右上角的白色色块和画面中左下角的黄色衬布也形成了色块对比上的均衡，给人的感觉在力度上很平和，不会有左重右轻或上重下轻的感觉。

图4

影响色彩的色调的多种因素

图 5

色调不是颜色本身的性质，而是针对一幅作品的整体颜色概括的评价。色调是指一幅色彩作品的外观基本倾向。在色相、明度、纯度这三个要素中，某个因素起到了主导作用，我们就称之为某种色调。一幅绘画作品虽然用了多种颜色，但总体上都是有一种颜色的倾向，是偏蓝或偏橙，是偏暖或是偏冷等等。这种颜色上的倾向就是一幅作品的色调。通常可以从色相、明度、冷暖、纯度这四个方面来定义一幅作品的色调。

色调在冷暖方面分为暖色调与冷色调：红色、橙色、黄色为暖色调，象征着：太阳、火焰。绿色、蓝色、紫色为冷色调，象征着：森林、大海、蓝天。灰色、黄绿色、白色为中间色调。冷色调的亮度越高，其整体感觉越偏暖，暖色调的亮度越高，其整体感觉越偏冷。冷暖色调只是相对而言，譬如红色系当中，大红与玫红在一起的时候，大红就是暖色，而玫红就被看作是冷色。又如玫红与紫罗兰同时出现时，玫红是暖色，而紫罗兰就是冷色。

影响色调的主客观因素

色调的创造是要求达到主客观的统一，我们重视自然色彩变化的基本规律，同时我们也要注意画面的主观性把握。抓住了自然色彩的基本规律，经客观感受后，主观地概括提炼，再通过适当的表现方法表现出来。

虽然我们面对相同的静物，但完成的画面却呈现不同的效果，这是因为我们每个人对色彩的感觉、技法应用、心境状态等方面存在差异。这是影响画面的主观因素。在完成一幅色彩画时，虽然对象客观地会存在于某种色调之中，可能会因为画者当时的心理因素，或者画者个人对于色彩的主观性调节，画面明显带有个人风格特征。

影响色调的客观因素主要指描绘对象色彩的客观显现，通常是不能以人的意志更改的。我们平时所研究的色彩基本原理、色彩规律等，实际都是客观存在的。因此，我们在学习色彩时，既要充分认识客观因素，同时也要在实践中把握实际状态。

图 6

环境色对色调的影响

环境色、固有色对色调的影响是相互的，它们是共同决定色调最基本的两个因素。物体固有色制约着色调的客观存在，环境色主要来自光的反射，固有色、环境色的存在和变化，使得物体与环境相互之间有了色彩的呼应和联系，物体在一定的环境中因为相互影响、渗透而产生微妙、丰富的色彩变化，这是环境色、固有色相互影响的结果。因此，我们在练习时要注意观察这种微妙的色彩变化。

图 7

暖黄色调

橙红色调

黄灰色调

高级灰色调

暖色调

作画的技巧、风格取向与审美趣味

每个人对色彩的感觉和技巧应用都会有很大的差异，尤其是在水粉颜料中要画得色块明确、轮廓清楚比较容易，但要画得衔接自然、柔和就比较难。在现实的写实风格绘画当中，表现对象的虚实关系，往往是一个难题。在写生作业中，物体的轮廓线如果画得像剪贴一样清楚那就是明显的弊病了，而这却是许多考生常出现的问题。这弊病会使物体与周围环境脱离出来，削弱画面物体的立体感和空间感。产生这样的原因可从两个方面来探讨：一是观察的方法出了问题，就是从局部出发，没有去比较物体轮廓线的虚实关系和空间关系；二是虽在观察中认识到这种虚实的关系，但是却缺乏表现这种关系的方法，没有结合很好的表现方式。

图8这幅画在处理的时候就对画面中的物体边线考虑得表较周到，画面中的花表现得很立体，在边线处理上下了很大的功夫，虚实的处理也很到位，花瓶的前后空间和边线的虚实都有所交待。而图9是一幅简单的色稿，画中物体的边线就有点呆板，虚实不足，边线显得很独立，融不进画面整体，主要的问题就在于没有很好处理单个物体的外轮廓线，没有把物体融进画面大环境中。

图8

图9

风格取向

图10这幅作品，作者对颜色的感受很独到，整幅画在作者的熟练技巧下，把画面处理得非常的舒服。首先是色调的处理很舒适，构图很均衡，主次对比很到位，整幅作品呈现出的就是一幅暖黄灰色调，绿色的叶子和酒瓶在画面中偏向于黄色，红色的葡萄在画面中也显得有黄色的呈现，画面色调很协调统一。图11，风格取向是很有趣的，整幅作品呈现出了橙红色的色调，画面中的颜色很清透靓丽，暖灰色的苹果在画面中很优美，暖红色的主体陶罐也很突出，这主要取决于作者对画面的感受能力和主观处理能力。在水粉色彩画中，颜色是通过各种各样的用笔和用色的运笔方式与技巧来产生表现效果的。画笔的软硬，型号大小，形状扁、圆、尖以及蘸色、含水的多少，色彩的厚薄，及各种运笔的方式与技巧，都是影响画面效果气氛的主要原因。许多别致的色彩效果就是通过别样的表现技法达到的。

图10

图11

主体色配色法

主体色就是形成画面色调的主要色彩，其作用是决定性的，主要是因为主体色在画面中是最突出的，也是最让人瞩目的。如图12中的两块蓝色的衬布和蓝灰色的陶罐就是画面中的主体色，决定了画面的基本色调属冷色调，整个背景是暖灰色的，这也衬托出了画面中的两块蓝色衬布和蓝灰色的主体物陶罐，画面中白色瓷盘里装着的水果在画面中也形成了点缀，还有零散的水果也点缀了画面，点缀色要求就是要纯度高，对比要强烈，此作品中的点缀色就做到了这一点。

主体色配色法的关键就是要找出准确的主体色，否则衬托色和点缀色将会失去对比的力量。

概括归纳法

概括归纳法就是把色彩简化处理，但是要注意的是简化处理不等于随意处理，而要对自然色彩进行符合整体特征的归纳。如图13中的黄色块为一大块，深褐色调为一大块，而灰紫色的衬布从中穿过正好打破了这一局面，使画面带有了一定的动感，作者把画面中复杂的自然物体归纳成了主观处理后的主观色彩，这样就稳定了画面的色彩结构和方向，虽然画面中的色彩丰富性减弱了，但营造了作品的完整性。

光影法

光影是强调客观性的，主要是在色彩冷暖对比和明暗对比、色调变化的手段上来表现对象，这样能达到较强的立体感、空间感、深度感。光影下的色调观点是：所有物体的颜色变化都会稍微受到影响，如图14是在微亮的室内光照下的静物作品，画面中物体之间相互影响就会比较微妙，主体的陶罐与红色的西红柿相互影响很小，绿色的蔬菜和红色的西红柿相互的影响也不会很大，所以光影法对画面的影响要靠主观的处理才能比较明显地表现出来的，不是单单用眼睛就能看得出来的，更多的是作者主观能力表现。

图
12

图
13

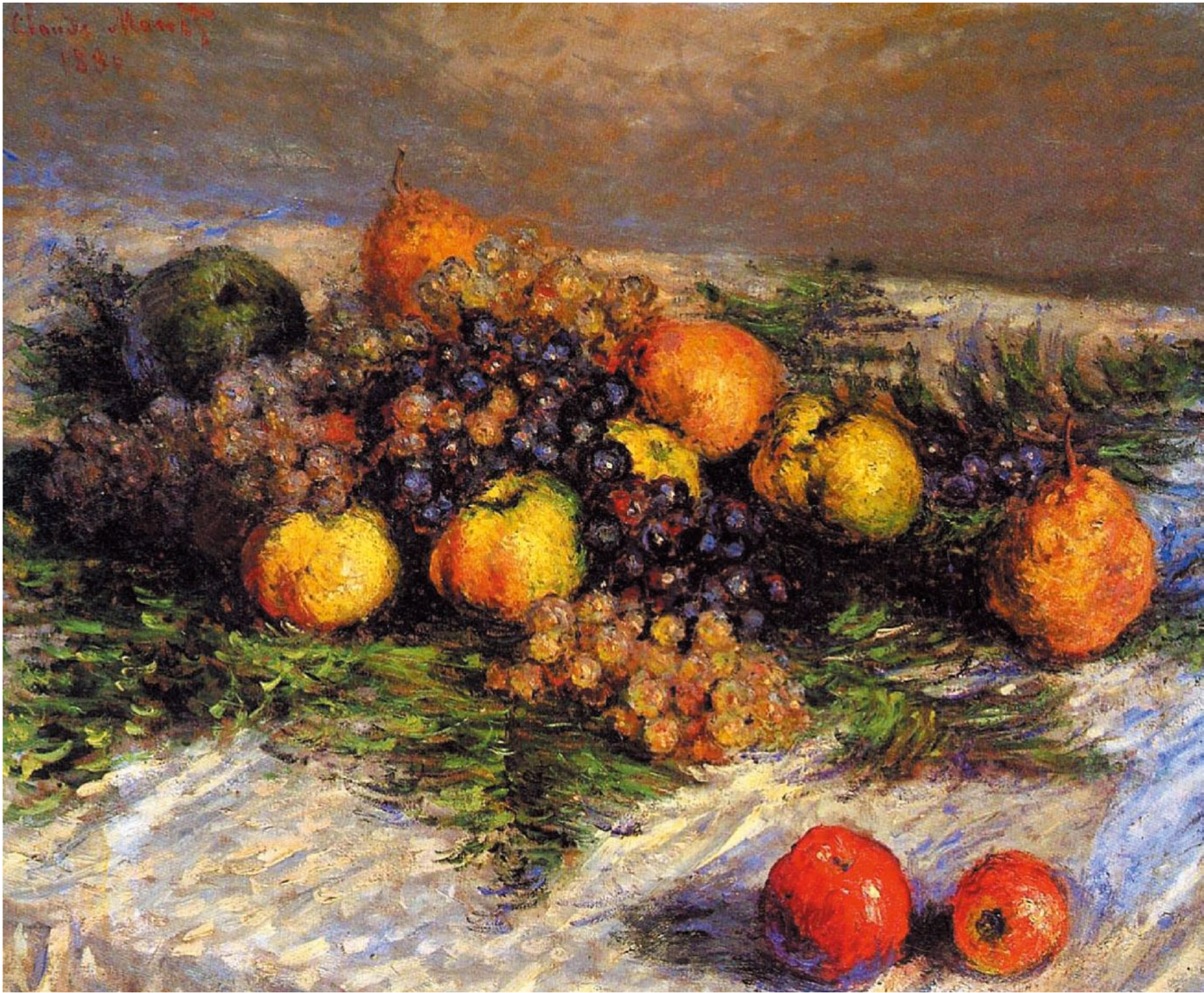
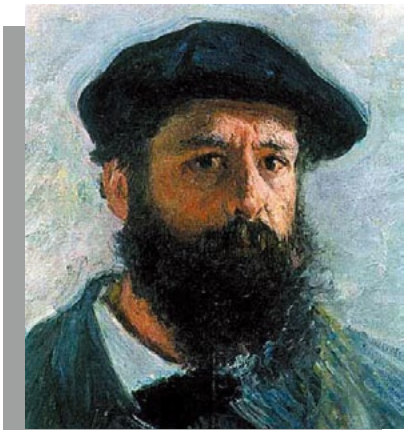
图
14

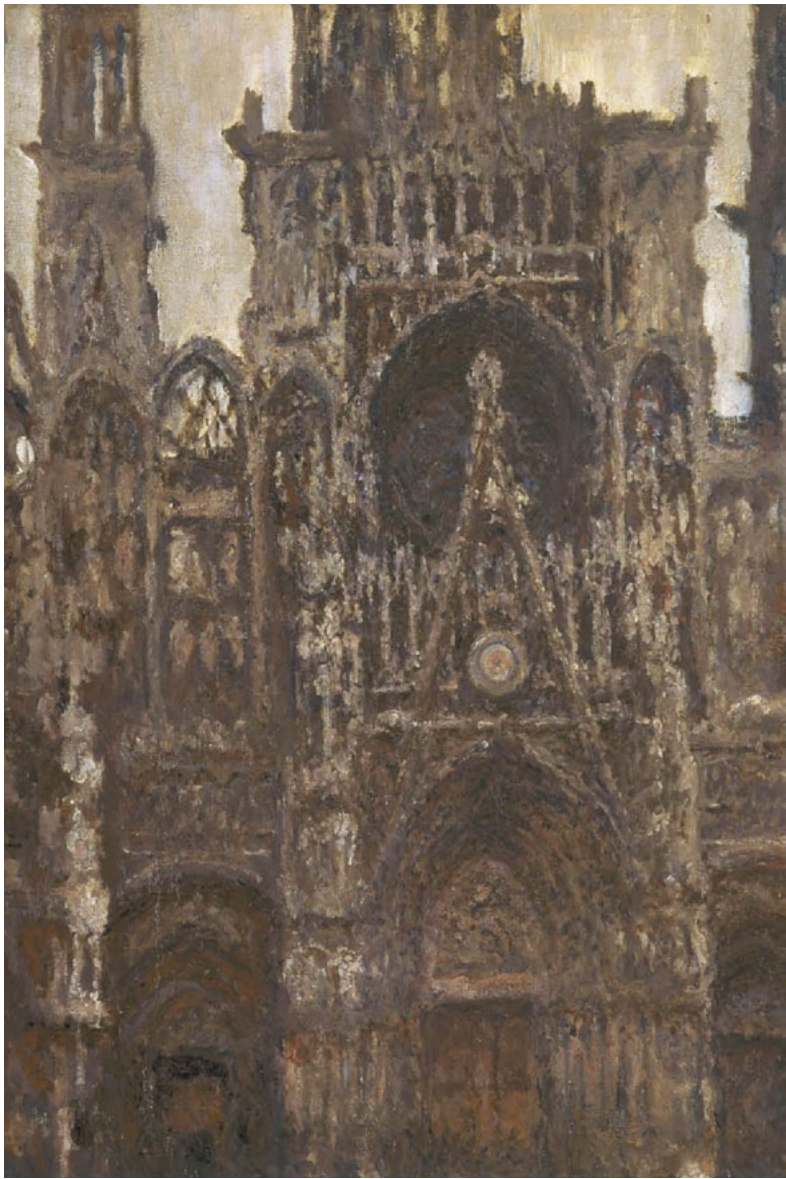
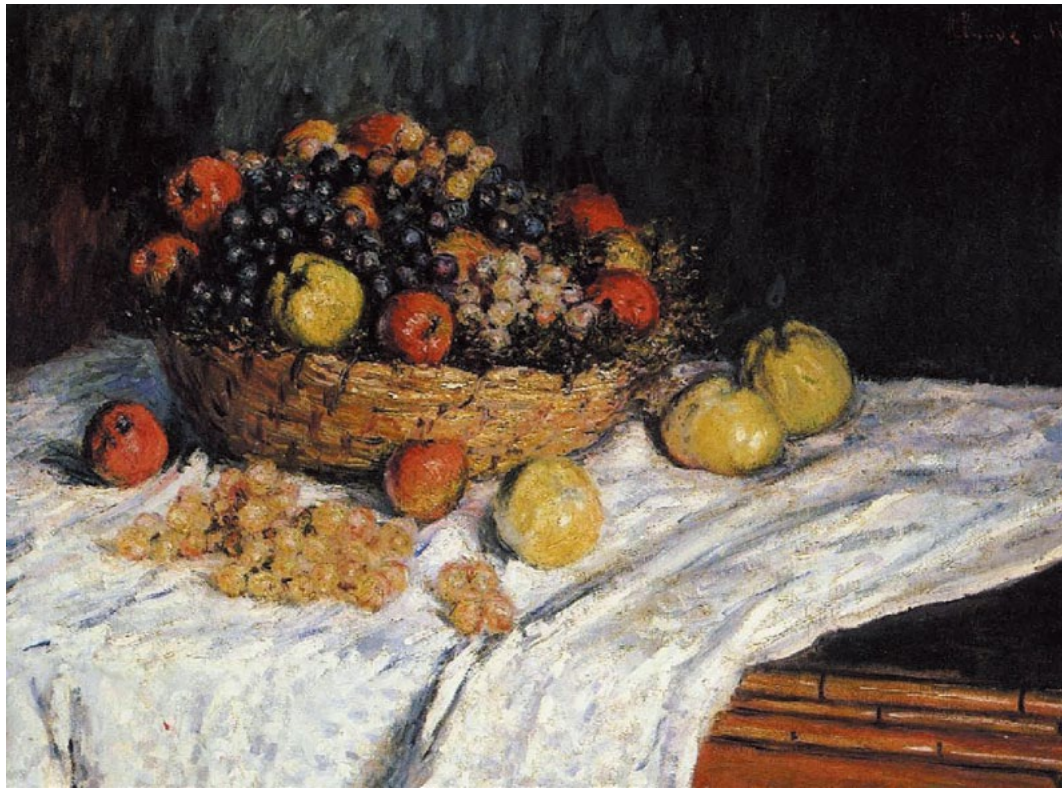
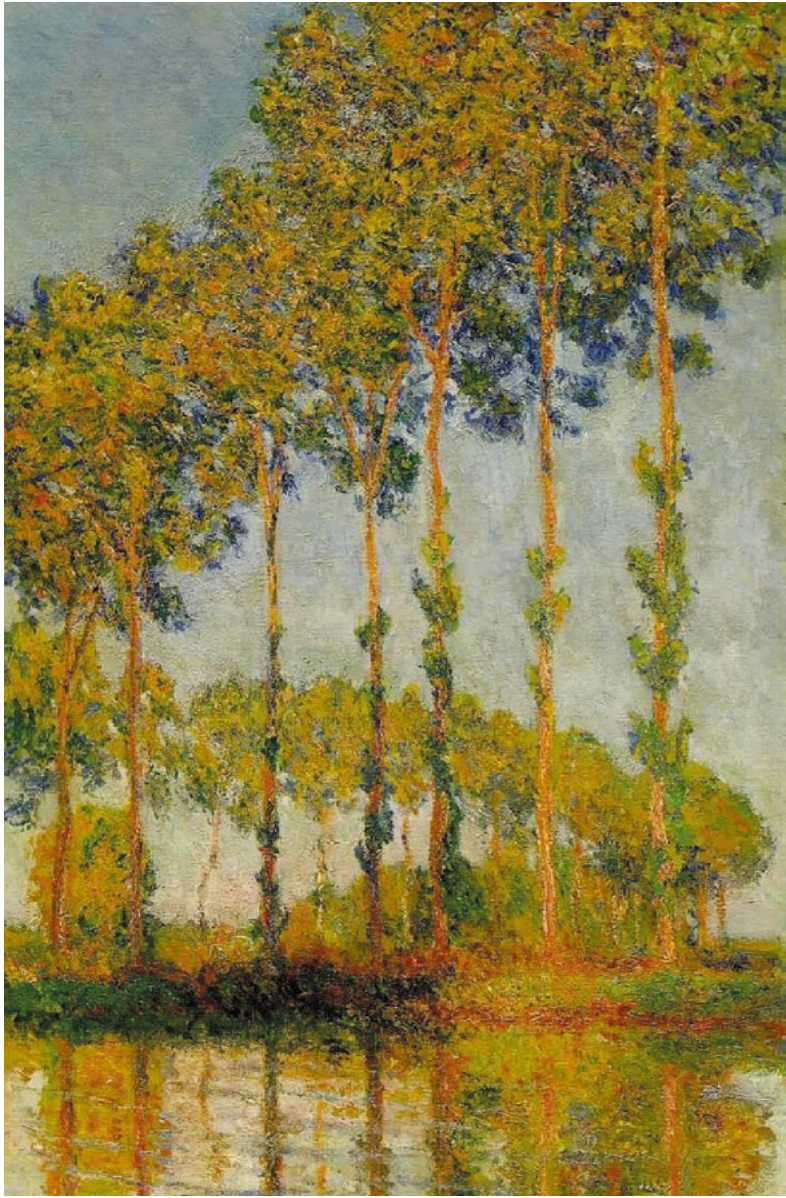

大师作品欣赏

奥斯卡 · 克洛德 · 莫奈
Oscar-ClaudeMonet 1840—1926

莫奈是法国最重要的画家之一，在印象派的理论中有很多关于他的推广。莫奈擅长光与影的表现技法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法，在莫奈的画作中很难看到非常明确的阴影，也很难看到突显或平涂式的轮廓线，包括他的用色也是相当细腻。

夏尔丹

Chardin, Jean-Baptiste-Simeon 1699~1779

夏尔丹是法国最著名的画家之一，1699年11月2日生于巴黎，童年时期开始进入美术院校学习，之后为导师科伊佩尔当助手。他的画作大多以表现静物为题材，他的画能赋予静物生命，给人以动感。

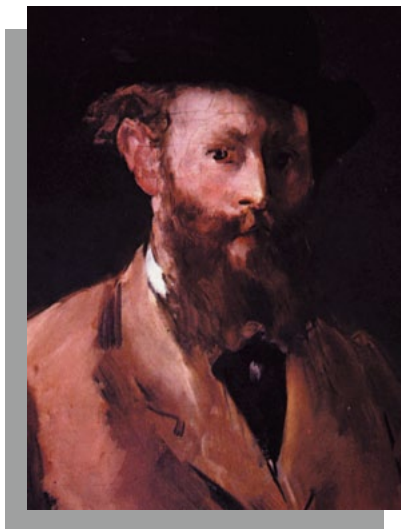

爱德华 · 马奈

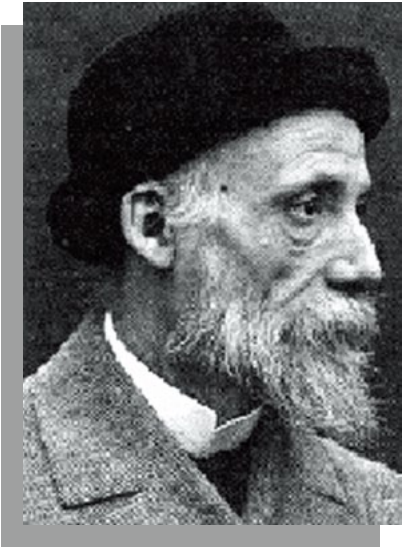
Edouard Manet 1832—1883

被称为“印象派之父”的爱德华（Edouard Manet），他的作品被批判为生硬而缺乏规范，并给当时的巴黎市民带来了冲击，但后来他被看作是近代美术的亲生父母。成长在上流家庭，从师于当时第一流的学院派画家，并尊崇古典绘画大师的马奈，与“叛逆者”相距甚远。但是，1863年他在落选画展上展出的《草地上的午餐》引起了社会的愤怒，并使他恶名远扬。他的丑闻在持续，但另一方面，他受到了前卫画家的极端称赞，其中的印象主义团体也曾经被称为“马奈的一派”。

皮埃尔 · 奥古斯特 · 雷诺阿
Pierre-Auguste Renoir 1841—1919

雷诺阿是法国最著名的画家之一，在他漫长的一生中，曾追随过很多符合他的艺术气质的风格流派，有时甚至脱离了良好的趣味，但他总是能够重新游出水面。依靠他那取之不竭的创作机智，他不仅善于避开错误，而且还能够从这些流派当中吸取某种同样的艺术元素，这一点是极其重要的事实。他的画作中你很少感觉到苦痛或是宗教情怀，但常常能感受到家庭的温暖，如母亲或是长姐般的笑容。雷诺阿认为绘画并非科学性的分析光线，也并非巧心的安排布局，绘画是要带给观者一种愉悦，让绘画挂置的环境充满了画家想要的感觉。

◎从图中我们可以看出这个梨在篮子中纯度较高，所以用色的时候要注意这一点，尤其是前面的水果纯度偏高容易拉出篮子的前后空间。

◎苹果在处理的时候，主观画得比篮子里其他的水果都大，这是为了表现一篮水果的空间体积感。处理时要注意近大远小、近纯远灰。

◎香蕉往篮子外伸出来，这样打破整体的圆形，活跃了构图。在细节的处理上，香蕉前半部分纯度高，色彩明快，后半部分颜色略灰，拉出香蕉的空间体积感。

◎茶壶的颜色在一定程度上是围绕画面的主色调而定的，在用色上主要以熟褐、赭石、黑色、大红、橙色等为主。每种颜色的比例要把握好，以免出现脏、暗、闷的问题。整个茶壶无论是亮部、暗部以及反光的部位都要比周边的颜色纯度高，这样茶壶才不会显得灰。

◎画中这个梨在不脱离实际情况的基础上主观处理过，目的是为了区分画面中较多的同类色。

◎画篮子首先要在空间上下足功夫，要注意处理前后空间及上下空间。此幅习作在处理篮子时，前面画得很精彩，对比强烈。然后由中间向两边，由上至下逐渐简单概括，增强空间感。用色上主要是以赭石、熟褐、黑色、橙色、土黄、天蓝等为主调和而成，只要稍微注意一下每种颜色的比例，就不难画好。

◎此画中的衬布处理非常注重颜色的稳定性。在调色的时候，每一笔都掺合了白色，但是呈现出来的效果却不同，这在用色上需要相当的技巧。白布基本上是每年高考必考的题材之一。

◎梨在画面中是暖色调水果中唯一偏冷一些的，为了与其他水果在颜色上有所区别，用了柠檬黄来调，然后加一些土黄色和熟褐色、赭石色相衬托，最后画出来的梨既光鲜亮丽又沉着稳重。

◎玻璃的质感主要靠高光刻画来表现。本幅作品在处理的时候把高光放在了最亮的一点上。

◎后面桌面的颜色一定要与周边的环境联系起来，并且还要与前面的桌面有所区别。

◎作者在处理黑色瓶子的时候，故意往左朝向，在空间上起到了延伸的作用。

◎注意瓶子周边的环境色的同时，还要把瓶子的上下空间关系表达出来。

◎作者在画这个碗的时候，不但呼应了主体物上面的两个陶罐，大小各有考虑，而且碗的颜色在整个画面中还起到了中和的作用，与蓝布相互对比。

◎位置靠后的物体在纯度上偏低，画得灰一些。高光不用过多强调，稍微点缀，阴影大致概括便可。

◎瓶子亮部的颜色在加白调和的时候，要注意颜色的饱和度。蓝色可用钴蓝，相对显得沉着稳重。

◎瓶口的亮部要体现亮度，不能画得太粉，糊成一团，这在调色的时候就要特别注意。

◎瓶颈的处理一定要和瓶子的亮部、暗部分开，颜色冷暖上也要有所区别。

◎暗部桃花的刻画要注意疏密、大小，亮暗面的转折要跟着瓶子的结构来走。

◎苹果的枝干朝向果碟，呼应画面。

◎梨的颜色要协调画面的色调，主观处理偏向冷绿色。

◎用笔奔放的花和用笔松弛的蓝布相呼应。

◎布边缘不能画得僵硬死板，要虚实有度，松弛自然，这块布的处理就做到了这一点。

◎桌面在整幅画中起到了至关重要的作用。颜色上呈现冷蓝色，呼应着画面主色调，并且注意到了自然光下前冷后暖的关系。我们可以用钴蓝、赭石、熟褐调和，来表现冷色调的桌面，这样颜色会比较稳重。

陶罐类静物的解析与表现

陶罐类器皿表现的要点：陶罐类器皿主要包括陶器和瓷器。其中陶器的质地比较粗糙，高光和反光都比较弱，明暗对比比较明确。而瓷器则相反，釉质感光滑，高光和反光都很强烈，有时一个瓷器在光线的照射下，几乎看不出亮部和暗部的区别，主要是因为反光过强，暗部被减弱了；另外由于高光也非常强烈，所以显得暗部和亮部都区分不开。瓷器的表现重点还在它的反光（即周围环境色的影响）变化，但反光完全在暗部，有时亮部甚至中间过渡之处都会有反光的存在。所以，瓷器的反光是刻画质感和体感的关键。当然，高光更是提神点睛之笔，用笔和用色都至关重要。

还没上釉的瓷器，表面所呈现出来的质感是比较粗糙的，所以用笔的时候水分要少，这样容易表现出它粗糙的质感。如果是上了釉的瓷器，它本身的色彩就会变得比较丰富，那么用笔的时候水分要多一点，这样就容易表现出它的光滑。另外，陶器的罐口也是至关重要的，务必要把它的分量感表现出来。

