

Lixhi 励志教学系列丛书

解惑色彩

主 编 霍星光
编 著 朱 友

河北美术出版社

解惑色彩

励志教学系列丛书

Lixue

主编
编著

霍星光
朱友

河北美术出版社

Lombardy 1864

策 划 / 张进军 周二健

责任编辑 / 徐 滨

装帧设计 / 张海滨

编 委 / 朱 友

图书在版编目 (C I P) 数据

解惑色彩 / 霍星光主编. — 石家庄: 河北美术出版社, 2014.6

(励志教学)

ISBN 978-7-5310-5554-9

I. ①解… II. ①霍… III. ①水粉画—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 (2014) 第 108334 号

解惑色彩

主编: 霍星光

出 版 / 河北美术出版社

发 行 / 河北美术出版社

地 址 / 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码 / 050017

发行电话 / 0311-87060677

网 址 / www.hbms.com

制 版 / 杭州励尚文化艺术策划有限公司

印 刷 / 杭州富春电子印务有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/8

印 张 / 11

印 数 / XX

版 次 / 2014 年 6 月第 1 版

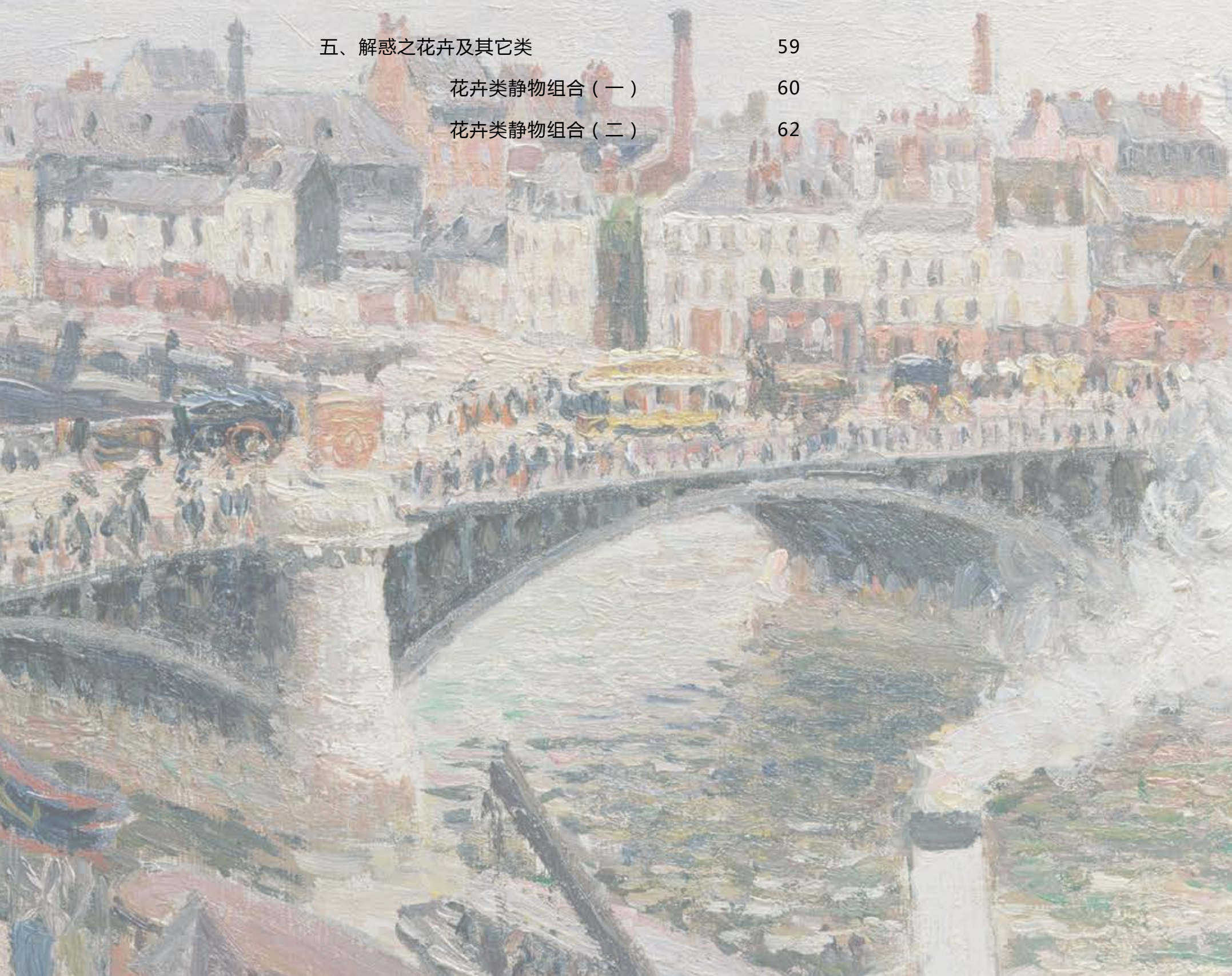
印 次 / 2014 年 6 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

服务质量承诺: 如发现缺页、假装等印制质量问题, 可直接向本社调换
服务电话: 0311-87060677

目 录

一、解惑色彩	01
二、大师作品欣赏	02
三、解惑之水果、器皿类	05
作画步骤解析（一）	06
作画步骤解析（二）	08
静物组合之小色稿	10
水果、器皿类静物组合（一）	18
水果、器皿类静物组合（二）	20
整幅画面氛围的营造与画面的调整	22
笔法产生的气氛	23
四、解惑之蔬菜类	51
蔬菜类静物组合（一）	52
蔬菜类静物组合（二）	54
五、解惑之花卉及其它类	59
花卉类静物组合（一）	60
花卉类静物组合（二）	62

解惑色彩

对于现当代色彩的研究，许许多多的人都会想到印象派、浪漫主义、写实派等，印象派是现代色彩的一次关键革命，并制定出一套人们对于色彩认知的新标准。印象派大师当中一些人是我们成长过程中所熟知的，如：莫奈、梵高、塞尚、马奈、莫兰迪、西斯莱等等，正是他们在色彩世界中的孜孜探索和渗透性的感悟，才创作出数以万计的杰作。而他们的色彩世界往往是身边信手拈来的事物，比如风车、街道、工作室甚至是一盘水果，都会成为创作的重要题材。还有一向被人们认为是浪漫主义与印象主义的过渡性人物之一亨利·方丹拉图尔，室内的物件则是他创作的重要题材。对于我们而言，身边也不乏许许多多的事物值得我们去发现。并理解展现你所看到的色彩，分享给你的伙伴们，这并非一件难事，我们更多是培养“寻找美，发现美”的眼睛和对色彩一种执着的认识。

解惑色彩静物，我们要去发现并体会生活中的美妙之处，感触生活中的美好。而色彩静物通常是作为培养色彩能力的一个基础或起点，掌握其中的规律举一反三，之后延伸到其他的事物，这才是我们色彩所要学习的重要知识。解惑，让我们一起解决色彩静物中的疑惑吧！

大师作品欣赏

Henri Fantin Latour

亨利·方丹·拉图尔

(1836 - 1904)

亨利·方丹·拉图尔 1836 年生于法国格勒诺布尔市。他只在巴黎美术学校学习了一年，之后就在卢浮宫里靠临摹大师们的作品为生。一般认为亨利·方丹·拉图尔是浪漫主义与印象主义的过渡性人物。

亨利·方丹·拉图尔非常擅长人物画，在这里不得不提到他的名作《巴迪依画室》，在这幅著名的群像画里，出色的将自己的好友——印象派的马奈、雷诺阿、莫奈、左拉等巧妙地组合在一起。他的人物画含有古典学院派严谨的写实手法与印象派的综合技法。但沙龙不仅排挤像库尔贝、多比尼等一些写实有成就的画家，更拒绝方丹·拉图尔。他的一幅《仙境》，竟以对经典画法具有破坏性意义为理由被拒之门外，后来他不得不以石版画创作为主要活动。

方丹·拉图尔并不像印象派画家那样痴迷于户外的瞬间光色印象，他不去户外作画，画室才是他的家。他也擅长静物画，静物画则追求朴素写实的特点。

亨利·方丹·拉图尔

法国

水果、器皿类题材是我们平时练习和考试中最常见的题材，同样也是平时练习中最多的，更是考试中最多的题材。器皿与水果的组合在画面中往往用来增强对比性，如质感对比、纯灰对比、大小对比等，器皿坚硬稳重，而水果柔弱鲜亮，在质感和重量感上形成了鲜明的对比。考生在平时学习中不要以为自己画得多而导致松懈懒散，我们一定要把基础打扎实了，才能在考试中脱颖而出。

以水果类为主题的画面较为常见，水果质感新鲜，颜色鲜艳而响亮，无论是以其自身为主体或是与其他物体搭配作为副体，它们在画面中往往都是一大亮点。

水果与我们的日常生活息息相关，也是生活中最为常见的物体之一。各类水果大相径庭，从形态、质感、颜色等等都不相同，所以我们在生活中应多多地观察，多多地留意生活中各类水果自身特有的属性，这对我们的作画会有很大的帮助，在遇到默写考试的时候才能真正做到胸有成竹、所向披靡。

解惑之水果、器皿类

朱友、白塔岭

作画步骤解析（一）

—— 不锈钢器皿及各种水果的搭配

原图解析：
 我们有选择性地摆了这组典型的三角形构图的静物，葡萄和深色的锅把手等重色物体与较为鲜艳的水果进行搭配，对比强烈。希望通过它能把色彩所涉及的东西更简单地展示给同学们。

步骤一：首先要仔细观察这组静物，要做到心中有数，用颜色较重的熟褐简单勾勒物体的形状与位置，这里要注意物体的疏密关系。

步骤二：首先画出这幅画面中的重颜色（葡萄、不锈钢相关的物体），分出大的明暗关系。水果的固有色要稍作区分。铺出背景以及几块面积较大的衬布。这时候用笔可以根据衬布的整体走向，大面积地铺出色块，在比较明显的布纹处留出它们暗部的空间。还要注意大面积衬布前后左右的变化。

步骤三：将画面中的水果和主体物的明暗关系表现出来，要注意颜色的冷暖以及鲜灰的对比，前面的明暗对比加强，后面的则要弱化，盘子和红色衬布以及白色衬布和黄色衬布、红色衬布的冷暖对比要表现出来。水果的亮暗面以及小到水果窝的亮暗面都要稍作处理。这样更能体现水果的整体鲜活的氛围。

步骤四：塑造，可以先从主体物着手，注意主体物不锈钢器皿，受周围环境影响较大，要有取舍地对其进行塑造，切不可太乱太花，从整体出发，化整为零。塑造的同时，要适当地提高水果的明度和纯度，但细节上要有微妙变化。在塑造主体物 and 前景物的基础上，要展现画面中的局部，抓住它们的对比关系。不锈钢塑造要注意：由于反光性较强，不锈钢上往往出现复杂的环境色，这时候就要有概括统一的能力，切忌画脏。

步骤五：塑造完成的基础上，对局部细节进行美化，如物体的高光，水果的蒂部等。注意衬布的灵活表现，画面的成败衬布占了重要地位，在平铺的基础上根据画面结构勾勒出布褶的走向。注意前后虚实冷暖等关系。处理完，整体细品，收尾结束。

原图解析：

这组也是较为典型的三角形构图的静物，红酒瓶等重物物体和新鲜的水果进行巧妙地搭配，对比强烈。希望通过它能把色彩所涉及的东西更简单直接地展示给同学们。

步骤一：根据实物照片，物体所占空间及位置，合理分配，同时要注意画面两端的重力平衡，将画面分割成不同的形状，用单色勾勒出物体的基本形。要对画面进行适当的概括，无须纠结。

步骤二：铺大色调时只需把握画面大致色彩倾向即可，作为底层铺垫，为后面的层次叠加服务，使画面浑厚。将整个物体视为一个块面来理解，要注意每个物体的亮暗及投影。对画面的纯度关系、明度关系进行排序。

步骤三：铺好大色调后，用较为放松的笔触画出物体间的明暗关系。从局部放眼于整体，此时需要确定好画面的整体色调，注意物体与衬布之间的关系。在提炼出投影形状的同时也应注意投影的统一和变化。

步骤四：塑造完成的基礎上，對局部進行美化，如物體的高光，水果的果蒂等，還要注意襯布的靈活表現，一幅畫面的成敗襯布占主導地位。在平鋪的基礎上，根據畫面結構勾勒出襯布布褶的暗部。注意前後左右的冷暖虛實變化。處理完成後，即可收筆。

画面点评：

此幅画面是较为常见的静物组合之一，也是考生必考的题材，作者在刻画此类物体时较好地把握了物体地每种属性，将其中的硬朗、松弛、滋润、深厚统一地表现出来。整幅画面的色调和谐、优雅，整体极富节奏感。每个物体的纯灰、冷暖都表现得很到位。值得我们学习。

图为一幅冷色调的小色稿，几个大的固有色都较重，但互相之间呼应融合，画面中的果盘明度较高的部分，使得画面活跃起来，不至于因为重的色块而显得沉闷。

此幅为暖色的小色稿，背景与衬布都是黄色的底色，降低衬布的纯度，与水果色调相融合，画面在和谐的同时又不缺乏节奏感。

静物组合之小色稿

一幅和谐有序的色彩静物画，不单单是靠单个物体的色彩来完成的。对于小色稿的训练是非常重要的，小色稿的训练方法对初学者把握整体色调非常有效，有助于养成照顾整体画面的好习惯。每个物体相互影响，对象组合后，所呈现出的色彩气氛给人们以美的视觉感受。色调是色彩画的基础和灵魂。

小色稿训练的重要性

小色稿是色彩教学中必不可少的训练方式，它能在很小的画幅和极短的时间内把对静物的观察捕捉到画面上，用色彩的方式快速地记录下来。通过小色稿的练习可以锻炼绘画者对色彩的整体概括能力和色调的组织能力。

小色稿练习有其独特的优势

第一，有助于捕捉转瞬即逝的色彩感觉。这一点是中长期作业不易做到的。是否具备敏锐的色彩感觉是色彩试卷最重要的考试内容之一。

第二，有助于概括地整体表现。小色稿因画幅的限制，迫使你将对对象进行简化，你只能画出大的色彩关系，也更方便你集中注意力去解决主要色彩问题。

第三，有助于合理地利用时间。一幅小色稿练习，多则花十几分钟，少则四五分钟，正好可以弥补专业课时间的不足。

小色稿训练中还要注意的两点是光源色和固有色。

光源色：

同样的物体在不同的光源下，所呈现的结果是不同的。如果在暖色光线照射下，物体就会统一在暖色调中；如果在冷色光线照射下，物体就会被统一在冷色调中。当光线带有某种特定的色彩时，整个物体就被笼罩在这种色彩之中。在表演舞台上，不同颜色的灯光对舞台色调的影响就是光线决定色调最明显的例子。

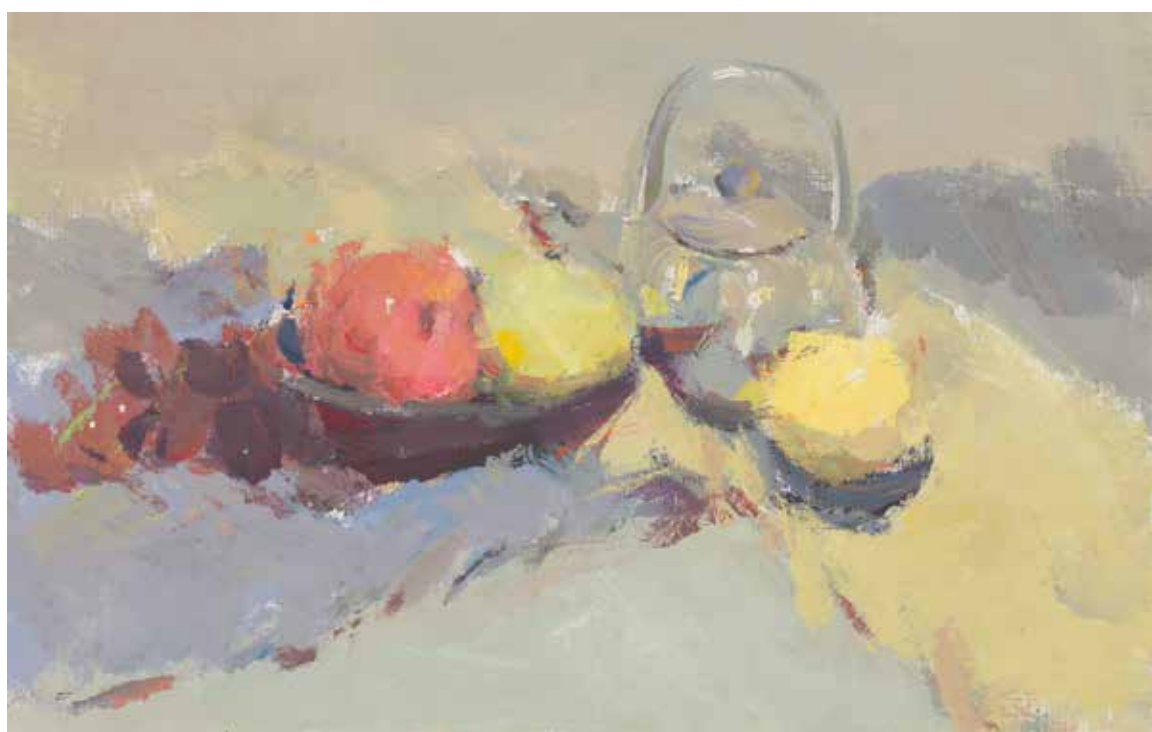
固有色：

顾名思义就是物体本身所固有的颜色，也可以说是决定色调最基本的因素。

我们通常说某幅画面是绿色调、蓝色调、黄色调、紫色调等，指的就是组成画面物体的固有色，这些占画面主导地位的颜色决定了画面的色调。

上图为一幅中性色调的画面，要注意物体的颜色和环境色对背景的影响，物体的摆放基本上为三角形构图，但是斜搭在画面中的花朵，使是整个画面的构图灵动了起来，画面中间的果子颜色较重，纯度较低，但水果的颜色明度较高，与其形成对比，同时图中盘子的颜色巧妙地丰富了整个画面。

上图中为一幅采用衬布补色对比的色调，考生在表现时略有难处，为了统一整个色调，环境色是必不可少的。图中的不锈钢物体，虽然说是小色稿练习，但是也一定要把握它的度。图中的不锈钢物体利用周围的水果、衬布等颜色准确地表达了不锈钢物体的质感，背景的颜色都与水果的颜色相互统一，是色稿训练中非常重要的一个部分。

色彩不能孤立地说冷暖，要有至少两种颜色一起比较，其实冷暖色调的区别是在对比中产生，是一种主观上的感觉，而颜色冷暖的判断是根据颜色倾向来确定的，冷暖即色性，这是心理因素对色彩产生的感觉。以下是练习冷暖的色调。

上图中为一幅冷色的小色稿，小色稿很重视前期的块面转折以及物体的固有色。拉开果子的前后纯灰关系，以及黑白灰关系。

此图与上图作比较，此图为暖色的小色稿，整个物体的纯灰关系，以及物体的黑白灰关系，在小色稿中一定要体现出来。

