

经典
训练

美术高考必备

党宇 编著

色彩 静物

权威范本

强化基础训练
掌握技法要点
重点、难点详解
提升考试成绩

西北大学出版社

在构成绘画的诸多因素中，色彩是最有表现力、最直接的要素之一，是我们认识世界、表现世界的重要手段。色彩以其独特的艺术效果作用于我们的情感，使人产生联想，极大地丰富了绘画语言，成为绘画艺术的重要工具和表现形式。只有懂得了色彩现象的成因与规律，才能步入绘画色彩的写生阶段。

一、关于色彩知识

1. 色彩的来源

色彩是一种视觉神经刺激，它的产生是由于视觉神经对光的反应。在黑暗的环境中我们是无法分清色彩的，有了光，便有了色彩的世界。太阳是标准的发光体，我们看到的太阳光为白色，实际上不是单纯的白光，而是一种混合光。1676 年英国物理学家牛顿用三棱镜将白色太阳光分解成按红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫顺次排列的七色光带。白光通过三棱镜分解为色光的现象称为色散，也叫光谱。这一发现为色彩学研究提供了重要的科学依据，色彩学就是以太阳光作为标准来解释光和色的物理现象的。其后法国化学家夫鲁尔及斐尔德认为比靛更深的是蓝色，所以将七色光带改为红、橙、黄、绿、蓝、紫六个标准色，从此色彩学都采用六标准色进行研究。

2. 色彩的基本概念

(1) 色彩的三要素

任何色彩都包含有色相、明度、纯度三个方面，这是色彩的基本要素。

① 色相

色相是色彩的相貌或名称，是一种色彩区别于另一种色彩的表面特征。如红、橙、黄、绿、蓝、紫。

② 明度

明度是指色彩的明暗程度，借用素描的黑、白、灰关系体现彩色世界。色彩的明度顺序依次为黄、橙、红、绿、蓝、紫。

③ 纯度

纯度是指色彩的纯粹程度，也称为彩度。纯度主要取决于一种色彩里加入的其他色彩成分的多少。

(2) 色彩的混合

① 原色

自然界中不能通过其他颜色的混合调配而得出的颜色称为原色，又称为基色。颜料中红、黄、蓝三种颜色是最基本的颜色，是其他颜色无法调配出来的，所以称为“三原色”。原色的纯度最高，最纯净、最鲜艳，理论上讲，原色以不同比例混合可以产生出其他任何一种新的颜色，而其他颜色不能调配出三原色。

② 间色

间色又称为“二次色”，是指由三原色两两调配得出的颜色。红与蓝调配出紫色，黄与蓝调配出绿色，红与黄调配出橙色，橙、绿、紫三种颜色就被称

为间色。在调配时，由于原色在分量多少上有所不同，所以能产生丰富的间色变化。

③复色

复色是指由间色与间色相调或一种原色与间色相调而得出的颜色。复色种类繁多，千变万化，是最丰富、最常用到的色彩。

④补色

一种原色与另两种原色调配得到的间色互称为补色，如红与绿，黄与紫，蓝与橙。互为补色的两种颜色并置在一起时，能最大程度地凸显对方的色性；如果互补两色等量混合，则得到暗灰色。在物体的受光面与背光面之间、冷暖之间都呈现互补关系，色环中，凡成 180°角的色彩互为补色。

(3) 影响物体色彩的因素分析

在色彩写生中，物体色彩变化是非常丰富的，影响物体颜色变化的主要因素是固有色、光源色和环境色。

①固有色

固有色即物体本身的颜色。固有色主要集中在物体的灰面部分。对固有色的认识，主要是准确地把握物体的色相。

②光源色

光源色指光源发出的颜色。光源本身具有的色彩倾向会给物体以极大的影响，使物体的受光面呈现出光源的颜色，背光面则会出现补色现象，特别是在阴影边缘更为明显。光源色的重点是把握冷暖关系及明度关系。

③环境色

环境色指物体受周围环境反射的影响而呈现出的色彩关系。物体受环境影响改变了固有色而显现出与环境一致的颜色变化，环境色多作用于物体的暗部。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，丰富了画面的色彩效果。

3.色彩的变化规律

(1) 色彩的对比与调和关系

色彩写生是绘画的必经之路。写生并非是对物象的照抄照搬，而是对画面进行重新组织与加工的过程。因此，掌握画面的色彩构成理论将使写生更易于掌握。色彩的对比与调和关系是绘画形式美学的一条重要原则，如果画面色彩对比过于强烈，则失去统一关系，产生动荡、不稳定感，但如果画面色彩关系非常调和缺少适度对比，又会产生单调平淡的视觉疲劳。为使画面达到统一中有变化、对比中有协调的丰富效果就要合理运用色彩对比与调和的表现方式和变化规律。

对比与调和关系是矛盾统一的两个方面，是色彩构成理论的重要形式，是获得色彩美感和表达主题与情感的重要手段，对加强色彩写生具有指导意义。合理地运用对比与调和的理论方法，并在具体的实践中不断探索，才能充分发挥色彩的表现力与感染力，使色彩写生达到新的高度。

(2) 色彩的冷暖变化规律

凡是让人感觉温暖的颜色称为暖色，使人感觉寒冷或凉爽的颜色称为冷色。当我们看到蓝色、蓝紫色、蓝绿色时，便会联想到海洋、冰雪、蓝天等景象，产生冷寒凉爽的心理感受，因此就把这类颜色界定为冷色；而看到红色、橙色、黄色时就联想到温暖的阳光、火焰等景象，产生热烈温暖的心理感受，这类颜色就被称为暖色。色彩的冷暖感受是相对的，涉及色彩自身的面貌及人的生理、心理变化及固有经验等多方面因素的制约，是一个相对感性的问题。由于生活经验的积累以及对自然界客观事物的长期接触，我们在看到某些色彩时，就会在视觉与心理上产生一种下意识的联想，感受到冷或暖的条件反射，这样，绘画色彩学中便引申出“色彩的冷暖”。

色彩的冷暖变化是相互依存的两个方面，相互联系，互为依托。一般而言，暖色光使物体受光部分色彩变暖，背光部分则相对呈现冷色倾向，冷色光正好与其相反。比如在中午温暖的阳光照射下，我们观察一栋白楼，受光部分的墙面呈现淡淡的黄色，而背光部分墙面则显现出偏紫的色彩倾向，这说明冷暖色对比不仅存在，同时还具有互补关系。

但冷暖也是一个相对的概念，如玫瑰与朱红相比较，玫瑰红就偏于冷色，玫瑰红与普蓝相比较，玫瑰红又偏于暖色。对各种复杂的色彩如能辨别出它的冷暖倾向，就能准确地表现出对象的色彩感受。在色彩写生中对冷暖变化的感受至关重要，缺少冷暖关系，则画面色彩单调乏味，没有感染力，画面关系亦不成立。写生中一定要仔细观察，结合物体固有色、环境色、光源色认真分析，迅速敏锐地抓住对象色彩总的倾向，确定其基调，然后再进一步分析和研究局部的色彩关系。

二、关于水粉画写生

水粉画指的是以水为媒介调和含胶的粉质颜料绘制完成的绘画作品。水粉画一般被认为是 18 世纪英国水彩画发展的一个分支，当时一些水彩画家为追求油画厚重的表现力度，在水彩画中加入有了有着极强覆盖力的白粉色作画，形成了不透明水彩画法，接近油画的视觉效果。随着画家的不断探索及粉质颜料的逐步完善，演变出了水粉画这一新的画种。由于水粉画工具简单、作画便捷且表现力丰富，被人们逐渐接受并广泛地应用到实用美术、舞台美术、广告宣传及教学研究等不同的领域。20 世纪 70 年代我国为适应政治宣传的需要，曾大力发展水粉画。现在，水粉画已是专业院校色彩基础教学中不可缺少的内容，这些专业院校在招生中，大多也以水粉画作为衡量考生色彩表现能力的应试课目。

1.水粉画的特点

水粉画的表现特点与油画和水彩画有着紧密的联系。当水分增多颜料稀薄时，可以画出水彩画的轻柔灵动、水色淋漓的效果；当水分减少颜色加厚时，就能表现出油画的厚重强烈、饱满结实的感觉。所以水粉画是介于水彩画与油画之间的一个画种，它是通过吸取水彩画与油画的某些方法与技巧而发展形成的技法体系。水粉画另一个显著特点是颜料的覆盖性，画面颜色可以层层涂抹，反复重叠，这也是水粉画塑造形象的一种技法。

水粉画的缺点是色阶差度小，暗色不够深，难以表现微妙深入的细节，且颜料缺少光泽，干湿色差较大。这就要求学习者不断总结写生经验，逐步掌握其变化特点。

2.水粉画表现技法

(1) 干画法

干画法一般是指厚涂重叠的方法，水分较少，类似油画的效果，表现对象比较充分、深刻，画面有浑厚之感，宜于初学者掌握。

常用的干画法有以下几种：

①平涂法：将颜色与水调配饱和，以大块的笔触均匀地排列涂抹，形成色彩明快、气韵连贯的装饰效果。

- ②层加法：其方法与素描表现相类似，用色逐层累加，能深入表现对象的形体、结构及色彩的细微变化和不同质感。
- ③接色法：是一次性表现的方法，它要求落笔肯定，用色明确，不宜拖泥带水，优点是笔触含蓄、接色自然、了无痕迹。

(2) 湿画法

湿画法是 以薄画为主，用水多，用粉少，发挥水色渗化的效果，着色遍数不宜多，甚至白色部分可以空出白纸，具有水彩画湿润流动的意趣。

常用的湿画法有如下几种：

- ①湿接法：颜料含水较多，笔笔相连，趁湿接画而成。画面色调柔和，色彩互相渗化，易于表现远景、暗部和虚处，以增加空灵和透明感。

②晕染法：通过渲染使色彩产生渐变的效果，类似于中国画工笔画法。此法较适于表现背景、天空和远景等。作为绘画性的水粉画，也可有隐约的笔触，以示力度。

- ③重叠法：第一遍颜色干后，加上第二遍颜色，使色彩变化更厚重，也能保留透气感，但重叠色不易过多。

在水粉画中，干、湿画法往往是互用的。背景、暗面采用湿画法，近处、亮面采用干画法，先湿后干，先深后浅，不断调入更多的白粉来提亮画面。干画法运笔比较厚重，表现形象具体而又结实，易于塑造出肯定而明确的形体效果；湿画法滋润柔和，长于表现柔和朦胧的气氛，体现痛快淋漓的韵味。

(3) 用笔技法

水粉画极其注重用笔，好的笔触能为画面增添无尽意趣。所谓笔触是指画笔接触画面时所留下的痕迹，是画家通过用笔的技巧变化，借助于颜料的厚薄对比、落笔的轻重力度、运笔的快慢节奏及点染的气韵感觉，表现对象质感、量感、体积感和光影虚实的用笔方法。笔触的变化不能生搬硬套，笔触是作画者在绘画时被情绪驱使而根据形体转折和结构特点自由发挥的，是作画者内心情感和艺术情趣的自然流露。

水粉画中常见的笔法有：

- ①摆笔法——一笔一笔将笔触摆放在画面上而不作衔接，如同雕塑一样结实有力，富有体面感。它可以增加结构的表现力，增加物体的对比强度。
- ②铺笔法——用笔连贯，笔笔生发，笔触较大，颜色饱满，适宜大面积挥洒。
- ③干笔法——用色饱和，不加水，行笔速度较快，产生一种类似书法中飞白的效果。宜表现粗糙疏松的物象，使画面生动、有趣。
- ④散笔法——笔迹散乱，在貌似凌乱中求得秩序感，具有写意趣味。
- ⑤厚涂法——用色较厚重，色层错综重叠，富于油画的厚重感。
- ⑥点彩法——利用光色的空间混合原理，以密集的小笔触（色点）塑造形象，化面为点，别有情趣。

三、关于色彩写生中应注意的问题

1. 物体的观察与分析

对物体的观察与分析是色彩写生中必不可少的重要环节，贯穿写生始终。色彩写生中主要是观察分析物体的组合关系、光线角度、色调倾向、冷暖变化、主次虚实、质地明暗及处理方法等。观察与分析始于下笔前的深思熟虑，穿插于写生过程中的刻画与调整，终结于写生完毕的协调和统一。色彩写生既是一种对表现对象刻画描摹的过程，又是一种艺术再创造的过程，更是一个完整的、综合的思维分析过程，如果缺少深入的观察和细致的分析，画面的整体关系将被打破，物体的特征将似是而非，艺术的效果更无法体现。因此，养成整体、全面、深入、比较、科学、综合的观察和分析习惯对写生具有重要指导意义。

2. 画面色彩的组织

合理地组织画面的色调关系，才能将各种不同质地、不同色彩、零乱松散的物体统一在一起，取得画面效果的完美表达。

物体的色彩对比关系必须有一个“度”，既不能过强，也不能太弱。对比既包含物体与物体的对比，也包含单个物体自身的对比。从色彩上讲就是要调节好物体在前后、左右、冷暖、明暗、虚实、主次、大小、聚散等各方面的色彩强度，使其保持和谐统一的色彩秩序。

写生中要求尽可能地发现色彩，大胆地表现色彩。如果缺少色彩变化，会使画面单调、呆板，缺乏必要的活力。色彩具有丰富的情感，能带给人们无限的想象，使画面产生极强的感染力。值得注意的是丰富的色彩变化必须建立在正确的色彩关系上。

一幅成功的作品，必然有一个完整统一的色调，这样才能较好地传达出画面效果。因此，作画时必须敏锐捕捉物体的总体色彩倾向，确定画面基调，然后再进一步分析和研究局部的色彩关系。统一气氛效果是提升画面表现力的重要环节。

3. 写生中常见弊病解析

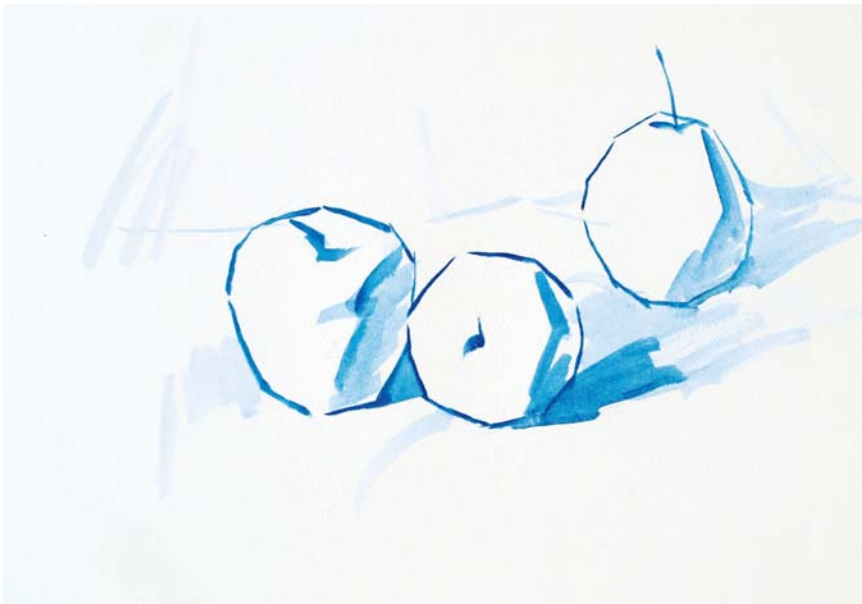
初学者在写生中易出现以下问题：

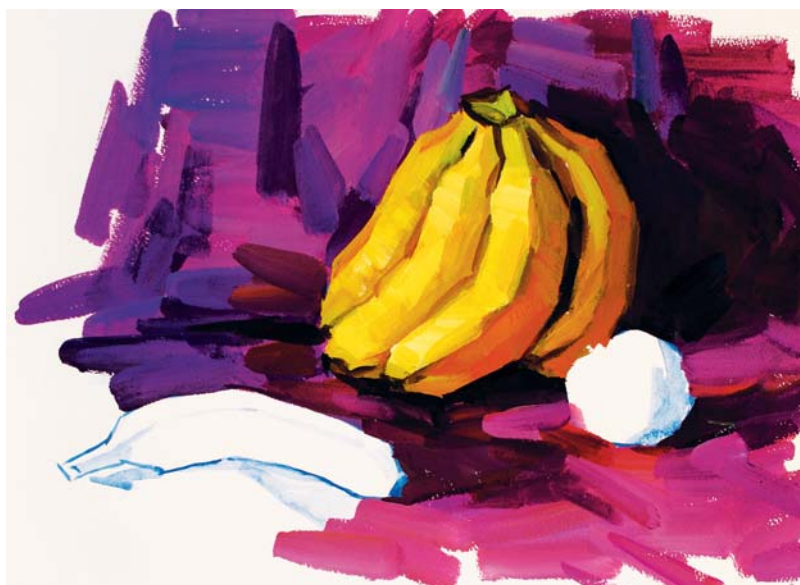
- “花” ——指画面颜色鲜艳跳跃，各自为政，相互冲突，不能形成统一色调。
- “粉” ——由于作画时白粉使用过多，使画面充满粉气，显得轻薄，缺少力度。
- “平” ——指明度、纯度的对比关系不够强烈，使画面显得平板、单调。
- “脏” ——由于颜色的调配不正确或涂抹遍数过多，使画面污浊。
- “焦” ——过多使用赭褐类色，使画面如同被烧烤过或烟熏过而泛出焦黑颜色，色彩干枯，不够润泽。
- “艳” ——色彩使用纯度过高、对比过强，导致画面色彩极度鲜艳而流于俗气。
- “灰” ——画面显得灰暗沉闷，色彩对比不强，倾向不明确。
- “乱” ——从构图、造型到色彩应用，杂乱无章，没有秩序感，影响画面的整体关系。

以上问题在写生中是十分普遍的，及时发现并克服这些问题，才能养成良好的作画习惯，使画面取得丰富的艺术效果。

四、关于艺术个性的表达

在色彩写生中既要尊重客观实际，又要充分发挥艺术个性。绘画作品强调作者的主观感受，对能够吸引、激发我们创作热情的因素进行强化提炼，在形式美感的引导下，以艺术的手段进行表达。绘画贵在创新，讲求独创性，要有自己的个性面貌，也更强调艺术修养。个性的培养是一个长期的过程，是一种由内而外、逐渐积累的过程，绝不是故弄玄虚、装腔作势的表演。广博的文化知识、高深的艺术欣赏水平、娴熟的绘画技巧、丰富的思想情感是艺术个性培养的前提。要形成独特的艺术个性，使自己的作品具有区别于他人的独特风格，并达到较高的艺术境界，需要不断地提高我们的综合素养。

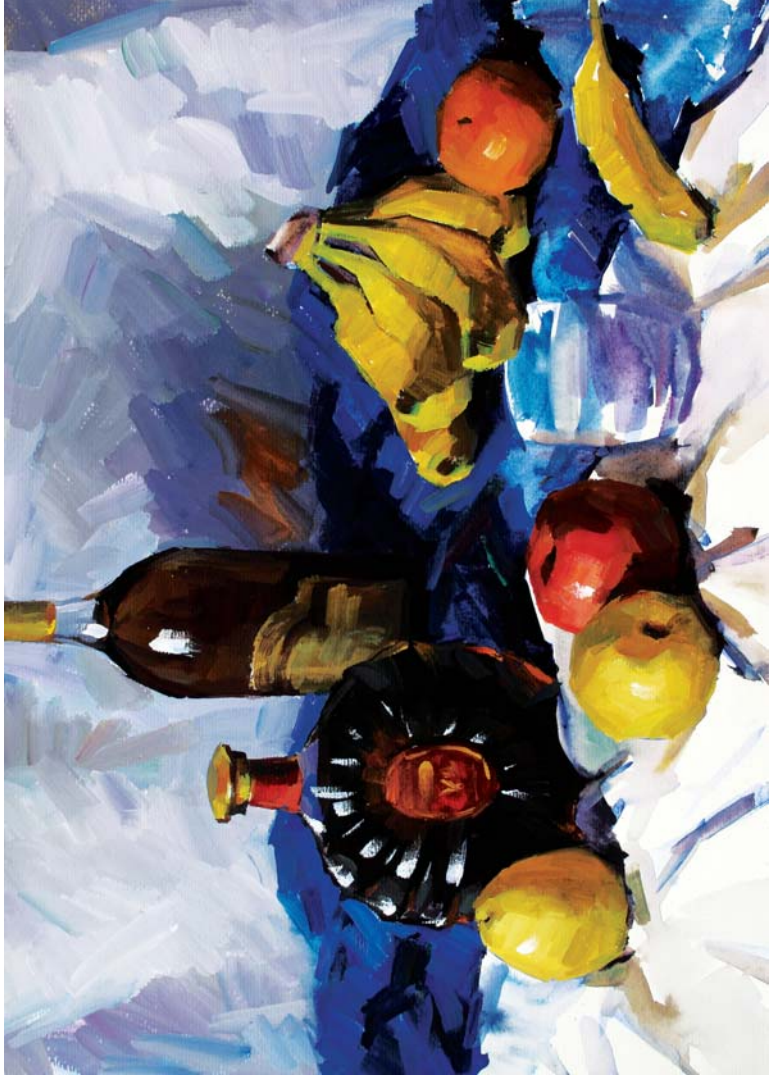
第一步:用群青起稿构图,确定形体及明暗转折。大多数人喜欢用群青色起稿,这是因为群青色性温和,容易修改和覆盖,即使暴露出没能覆盖的起稿线也无大碍。在冷调子里它能完全相融,在暖调子的画面里,它也往往形成一种柔和的补色效果,使画面更加丰富。而用棕色起稿则易使某些冷色变得浑浊,用普蓝或紫红起稿,在覆盖时往往会产生严重的浸染,难以收拾。

第三步:当把画面的基本关系准确无误地表达之后,就可以转入到深入刻画与塑造阶段。这一阶段至关重要,因为它是正式塑造的开始,需要用较浓厚的颜色依次进行局部的塑造。

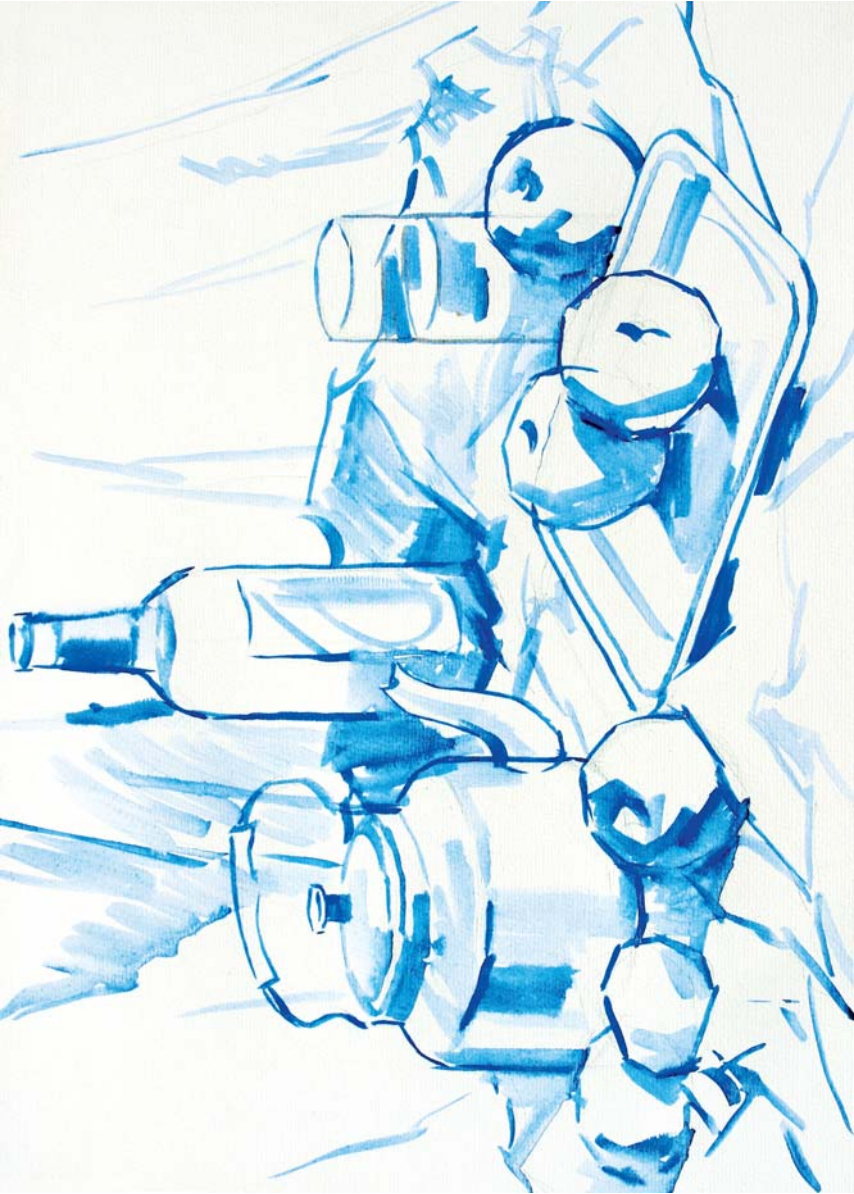
第二步:铺大色调。这一步是着色的实质性阶段,是色彩写生的关键。为了便于控制整体,一般初学者可先用稀薄的颜色(不加白),在较短时间内,把画面的整体色调、基本明暗关系大概铺设一下。要注意把握第一印象的新鲜感觉,着眼点要完全放在画面的整体感受上,避免对细节的过早关注。

第四步:按照从后向前,从主到次的原则逐一将物体深入刻画。深入阶段的主要任务是用色彩充分地塑造对象的形体结构、质感和空间。关注的重点仍然是整体与局部的关系。

第五步:深入刻画完成,并进行必要的整体调整。最后调整画面是以整体协调为目的,所以可能用“加法”(继续深化某些细节)也可能用“减法”(删除某些不必要的细节或笔触),直到画面最终完美。

第一步：用群青起稿构图，并肯定地画出各个物体的形体转折。造型要注意准确性，开始画得愈精确，就愈能产生成功的作品。

第二步：这幅画采用的是一次完成法，从靠后的啤酒瓶和背景入手画起，背景采用湿画法，需用笔松动但不失严谨，含蓄而又不能简单。

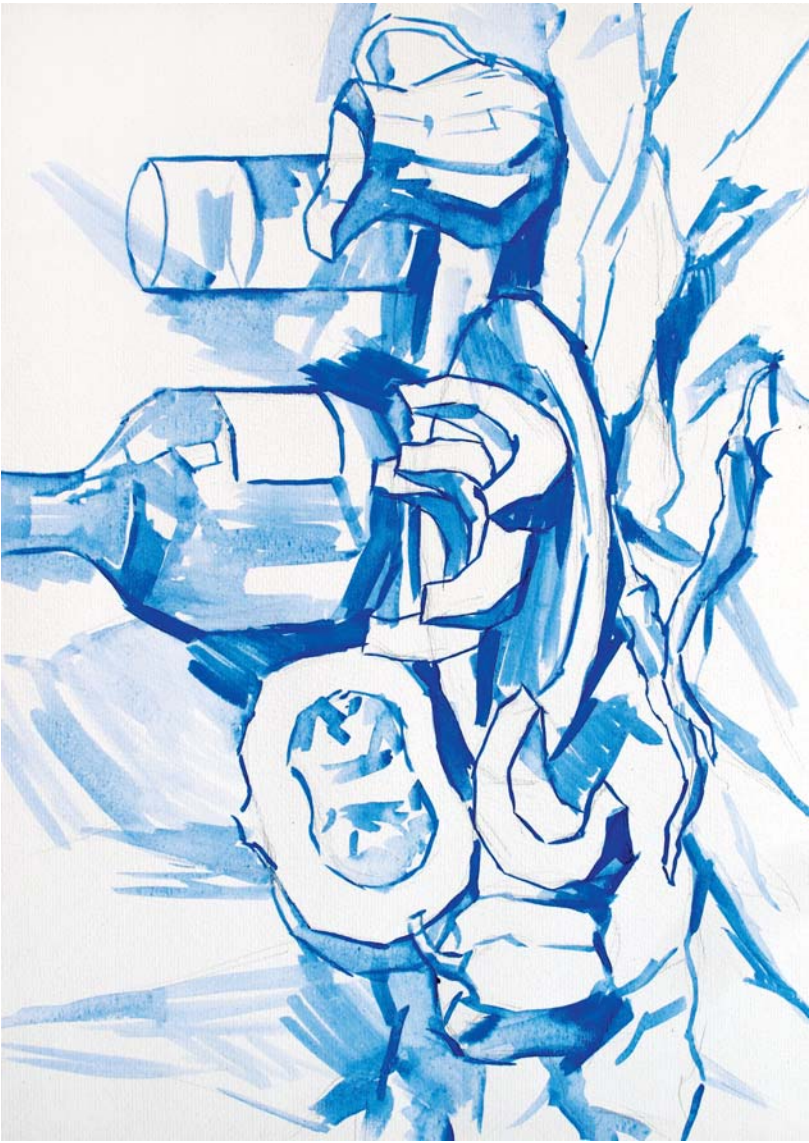
第三步：逐渐向前推进，进行局部刻画。要注意这种画法虽然画的是局部，但想的是整体，所以在局部的塑造过程中，必须把整体的印象牢牢把握在胸。

第四步：对于质感的表现一般人较有兴趣，但对初学者来讲往往会觉得较难，事实上其实质感表现的规律性并不难掌握。像画面中的铝壶，光洁度很高，它会尖锐地反映光源、反光源的形象及色彩，高光明亮而界限清晰。

第五步：局部深入并调整完成。总体来说，这幅画属于亮调子，画面中没有深色物体，所以啤酒瓶周围的小面积重色及各物体投影的深色就显得尤其珍贵，一定要处理好，这是需要特别注意的。

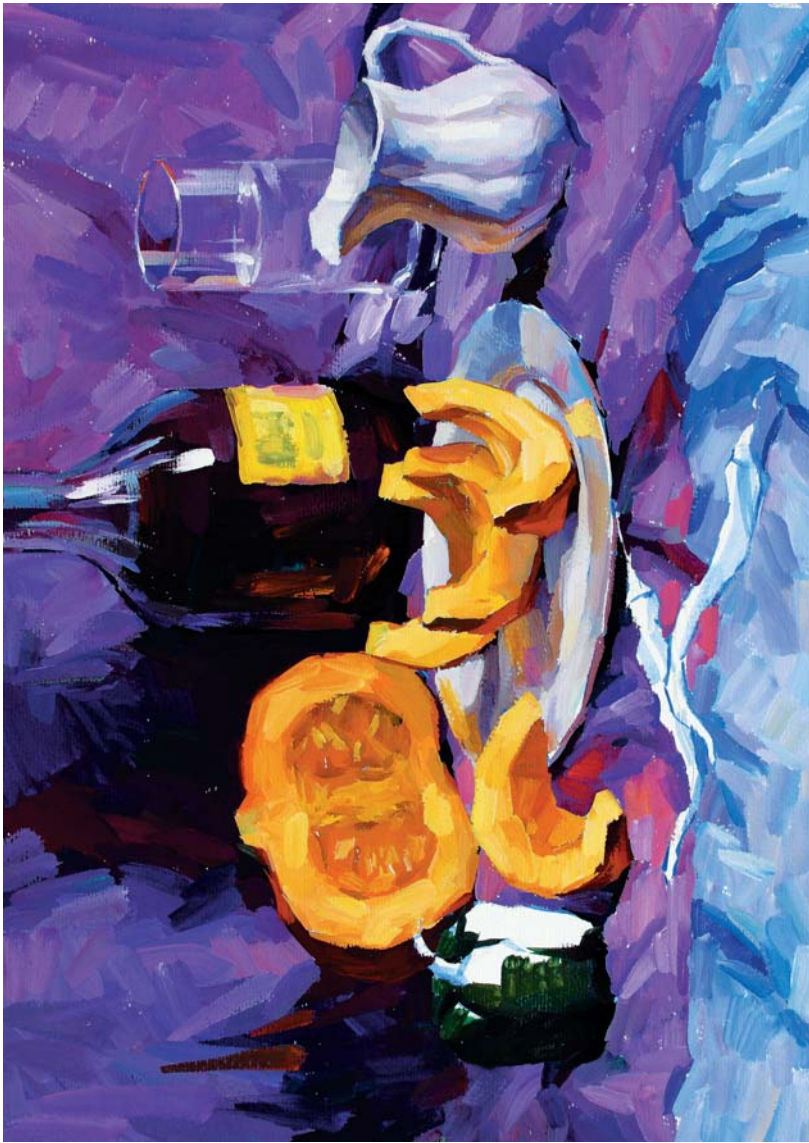
第一步:用铅笔定位构图,用群青勾画具体形体,并画出画面基本的明暗关系,确定物体的形体转折。

第二步:从最深的玻璃瓶画起,顺带画出背景和旁边的南瓜。注意发现玻璃瓶的重色呈墨绿、紫红倾向,还需留意台布和南瓜漫射到瓶子上的色彩,不能忽视。

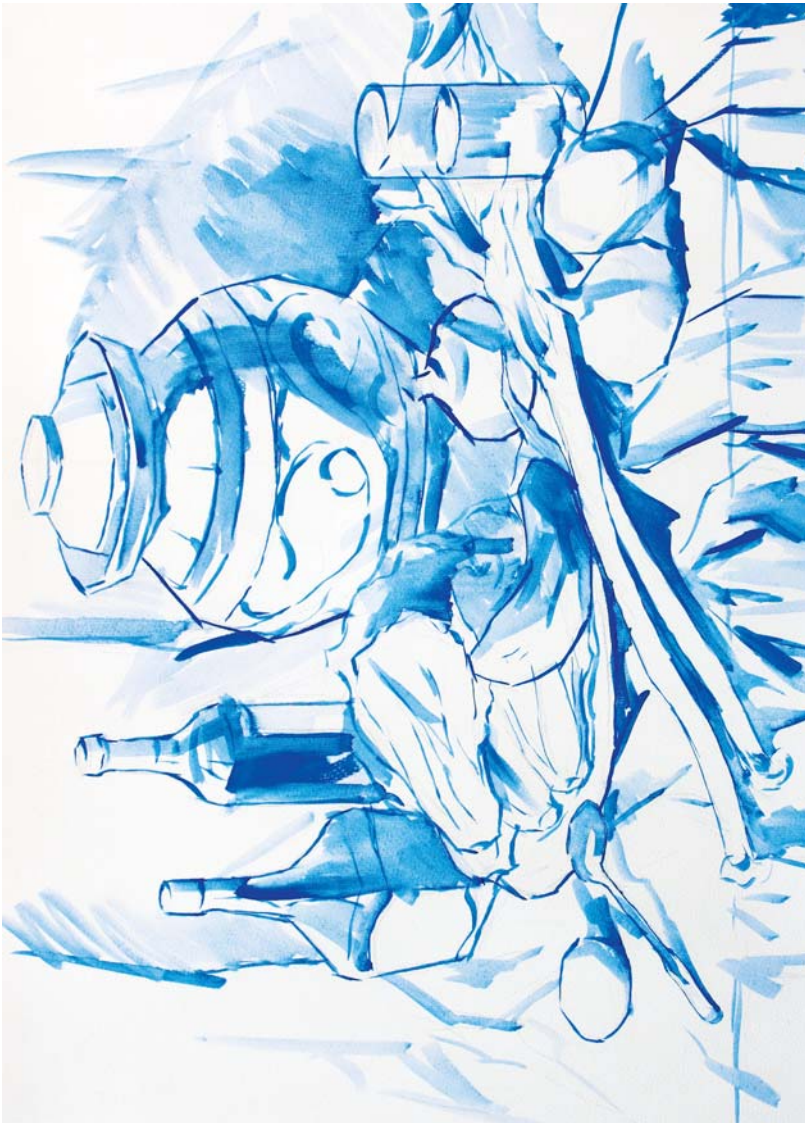
第三步:一口气将南瓜和白盘子画完。白盘子由于周围环境及物体的影响而呈现出丰富的色彩变化,注意不要画“花”。

第四步:逐一画出玻璃杯、白瓷杯等,并将台布完成。不仅要注意台布前后的色彩关系,更要注意用笔的松紧关系和素描方面的强弱关系,以更好地表达空间感。

第五步:深入完成并进行整体调整,使画面呈现近暖远冷的基本色彩特征。

第一步：用透明的群青色起稿构图。这是一组以泡菜坛、酱油瓶及几种蔬菜组合而成的较复杂的静物，构图时仔细斟酌、安排妥当。

第二步：这幅画采用了整体完成法，所以这一步先用稀薄的颜色铺出大色调，注意除了右边粉色布子的亮面和小白菜上的零散几笔，其他颜色都没有加白，是靠水分来控制颜色的明暗变化。

第三步：从泡菜坛和小白菜入手深入刻画。画泡菜坛子上的花纹时要特别注意随形而转，注意虚实、隐显的变化。处理得当，花纹才能自然地“生长”在坛子表面。切忌不顾形体转折地孤立描绘，使花纹刻板地浮于表面，从而破坏坛子的体积感。

第四步：进一步完成各个物体的塑造，并时刻注意到各物体之间的前后关系与强弱关系，保持画面的统一性。

第五步：局部深入完成后进行微调，主要是着眼于整体关系的协调统一，使画面冷暖交融，明暗相映，形成一种美妙的节奏效果。

第一步:构图起稿。用简单的线条和浓淡把画面的主次、强弱关系加以表达,在下一步着色时做到心中有数。

第二步:从绿罐子入手画起,注意冷色的墙面、深色的投影及厚重的罐子三者之间的色彩关系,要求微妙而又协调,统一而又不简单。趁湿接出暖色台布,以求其过渡自然。

第三步:逐一前推,画出玻璃杯及白盘子和盘中的水果。注意虽然是局部画起,但时时刻刻不能忘记整体。

第四步:将所有水果一气呵成。这种局部画起的作画方法实际上更有主动性,也更符合艺术写生的感性原则。它迫使你将对物象的理解和表现作为一个连贯的整体来对待,而不必过分依靠步骤的阶段性的分解。

第五步:最后画出前景较亮的台布并将画面调整完成。注意画面光影的统一性以及前显后隐的节奏变化。