

色彩静物

朱涛 编著

江西美术出版社

前言Q I A N Y A N

本书学习重点

色彩考试主要是为了考查考生对色彩基本知识的掌握程度和应用能力。正确的观察方法是画好色彩的一个立足点。和素描一样，首先要用整体的、对比的方法来观察对象，只有这样才能看出色彩关系和变化来。

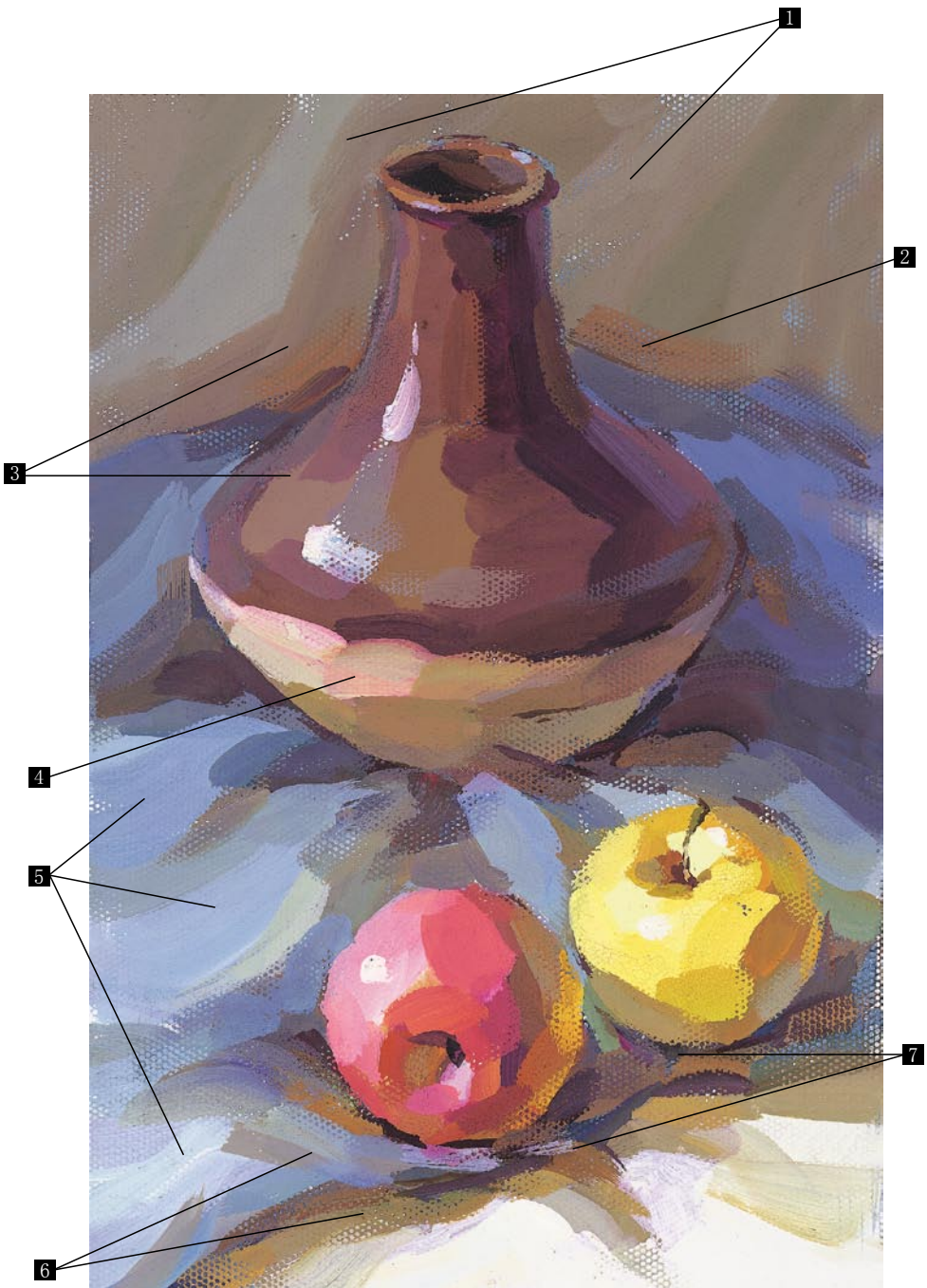
色彩静物考试的难点也是重点即静物的形体塑造。素描关系是色彩画的骨架，没有素描骨架的支撑，色彩就会变得软弱无力，没有严谨的塑造，色彩画就没有说服力，也不会在考试中得到高分。

调色是画好色彩的关键，本书重点讲解作画时的调色过程，也是第一本有调色过程的水粉教学参考书，建议学生用联系的方法动脑学习。注意调色步骤与作画步骤之间的联系，从中总结出一些调色技巧和经验，尽早解决调色问题。

调色时一般需要注意以下几点：

1. 调色时以两种颜色为主相互调和为宜，这样不会使颜色变脏。
2. 尽量不要用太多种类的色彩，这样易使颜色变脏。
3. 同类色相互调和颜色不易变灰。
4. 对比色相互调和易使颜色变灰变暗。
5. 提高一块颜色的明度可以加白或加比这块颜色明度高的颜色（对比色除外）。

总之，调色经验因人而异，在教学中我一般不强调不能这么画或不能那么画来束缚学生，鼓励学生大胆尝试，实践出真知，自己总结的经验最宝贵。其实调色很简单，只要把握住关键就可以，调色的关键就是比例关系，一块颜色要有明确的色相，调色时主色相的比例掌握好，一块色彩如果有了明确的色相就不脏了。

一、衬布的调色

1. 远景的衬布处理时要比近景纯度灰一些，明度、纯度相比前景较低一些，同时注意从左边到右边颜色的变化。

2. 远景衬布下方要比上方明度低，这样会减弱蓝衬布的边缘线，加强画面的空间感。

3. 注意背景对物体亮部的衬托关系。

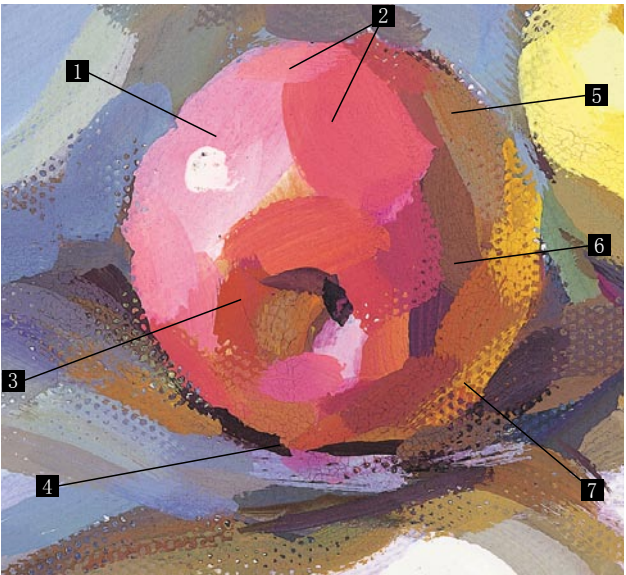
4. 罐子上颜色的明暗关系要统一。

5. 注意蓝衬布亮部颜色前后的区别。

6. 蓝衬布和白衬布的暗部都偏暖。

7. 注意前面蓝衬布边缘线的虚实处理。

二、红色相物体的颜色变化

1. 亮面：亮面的红受冷光影响偏冷，调色时以紫红加白为主。

2. 灰面：灰面的红在亮面红的对比下偏暖，调色时在红色的基础上略加橘红。

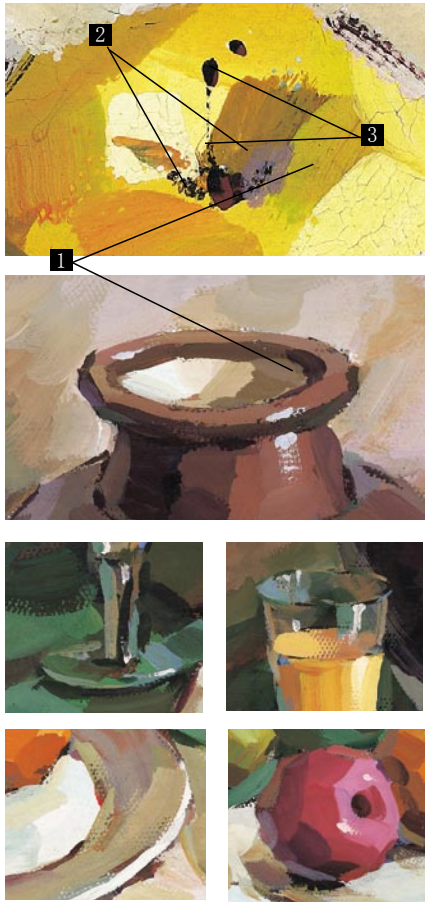
3. 暗面：暗面的红最暖，明度也较低，调色时需注意颜色比例，切忌调脏。

4. 边缘线：物体的两条生命线之一，苹果的边线要注意虚实，一般物体最下方靠近衬布的位置边缘线最重。

5. 环境色：物体在周围环境的影响下色彩变化较丰富，所以红色物体的颜色不代表都是红色。

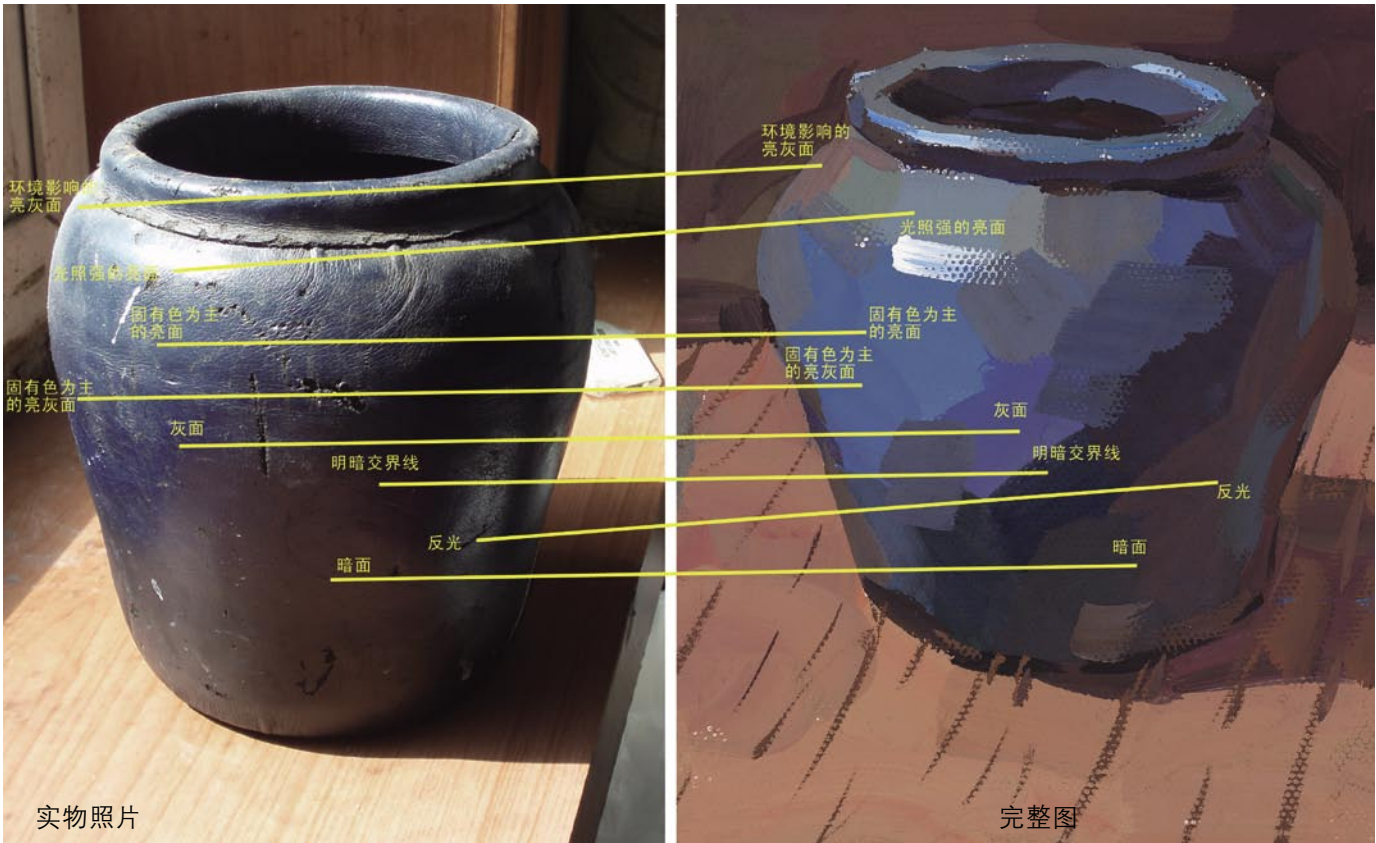
6. 明暗交界线：物体的两条生命线之一，处理时注意虚实变化。

7. 反光：用笔要有虚实。

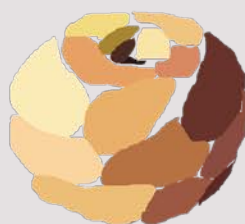
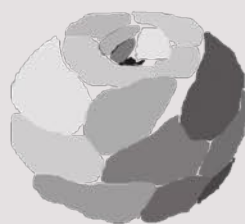
1. 瓶口与苹果窝的明暗关系和形体结构关系基本一致。
2. 苹果窝的背光面一般会有环境色。
3. 画苹果柄时用小号笔, 用笔注意虚实, 明暗关系和投影都要交代清楚。

1. 注意罐子与环境的关系, 罐子上的环境色一般用罐子的颜色加上衬布的颜色相互调和。2. 罐子上实下虚, 罐口的处理要认真。3. 杯子的边缘线要注意虚实, 通过边缘线的虚实表现玻璃的质感。4. 杯子口内背光的颜色以背景色为主, 体现玻璃的半透明质感。5. 玻璃的受光要体现光源色。6. 高光注意用笔有实有虚。7. 杯子上实下虚, 下方处理时要把结构交待清楚。8. 红苹果的处理冷暖明确, 色彩鲜明。9. 前景小物体的处理要虚实得当。既起到点缀画面的作用又不破坏画面的整体效果。10. 前景、中景、远景处理时注意空间虚实关系。11. 盘子的边缘处理要认真, 注意表现瓷制品的硬度, 同时注意前后虚实关系。

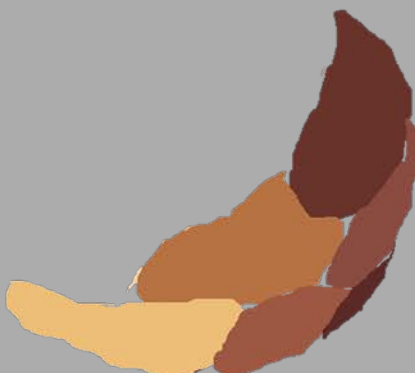
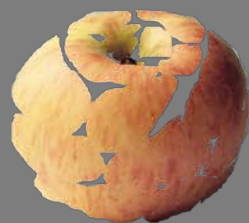

在本书中主要讲解观察细节的重要性。

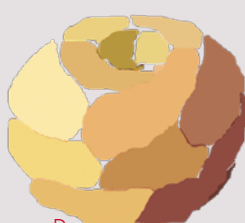
1. 苹果的基本关系。

2. 把整个苹果归纳为苹果窝、亮面、灰面、暗面四个部分。

3. 每个人的色彩感觉都是不同的, 在对物体色相的感觉一致的情况下, 在颜色纯度、冷暖、明度上会有个体的差别, 这就是色彩的魅力, 所以对同一块颜色, 不同的人产生不同的感觉是正常的; 但对不同的颜色, 有些人会产生同样的视觉效果是不正常的, 这就是我们通常所说的色盲和色弱。所以我们表现物体时只要抓住规律就可以了, 局部的色彩变化是灵活多变、因人而异的。

A B

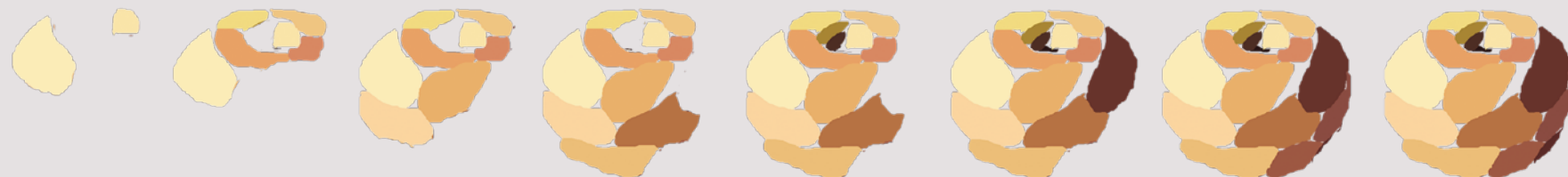
对于红黄相间的苹果，有人感觉偏黄多一些，有人感觉偏红多一些。

A C

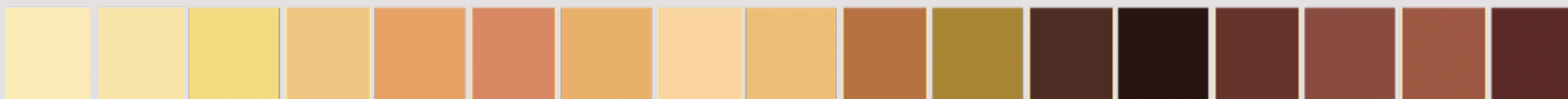
有时可以根据画面需要调整物体的色彩关系，例如，可以把苹果的暗部表现成上方亮，下方暗。

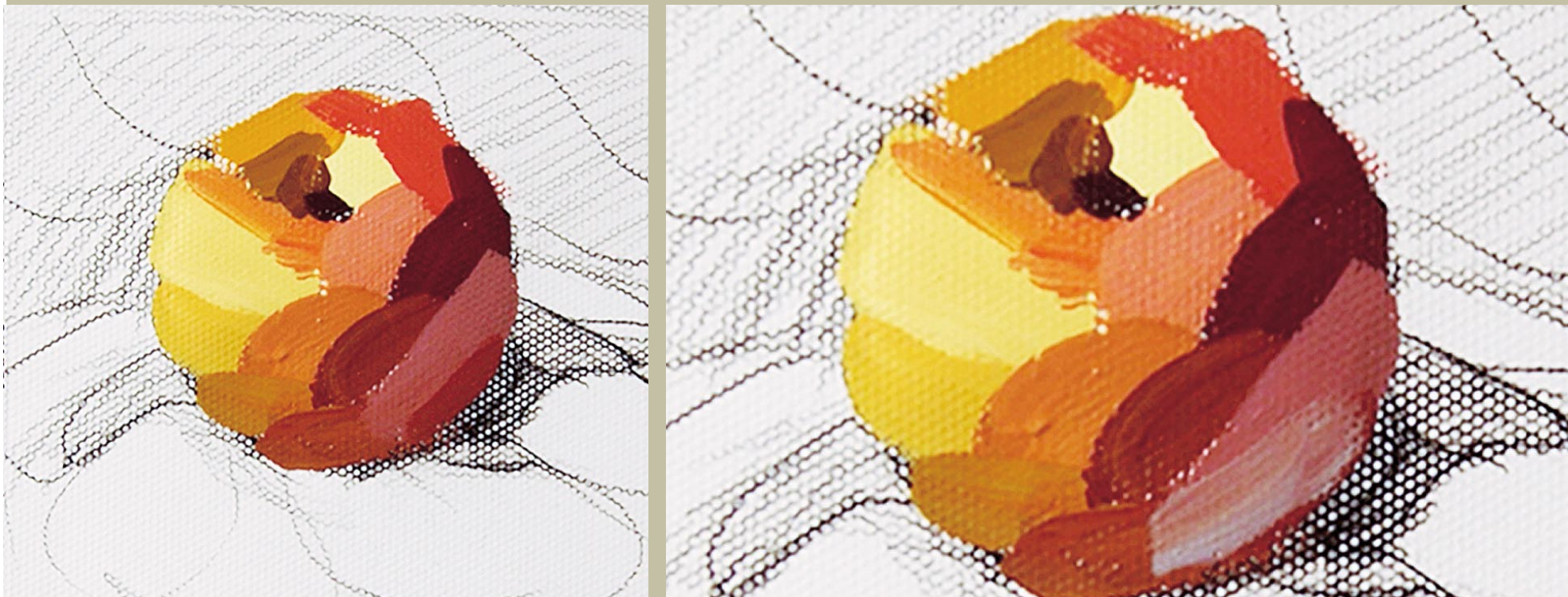
A D

如果苹果在后面，为了加强画面整体的前后虚实关系，要减弱苹果自身的对比。

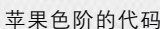
4. 调色是表现色彩的主要环节, 所以要注意方法和顺序, 一般采用联系的调色方法和从亮到暗的作画顺序, 这样能有效地避免调色脏、乱的情况。

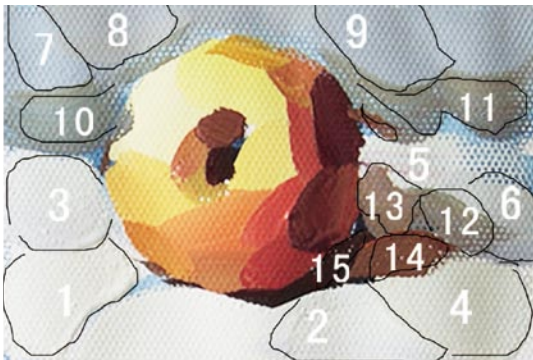
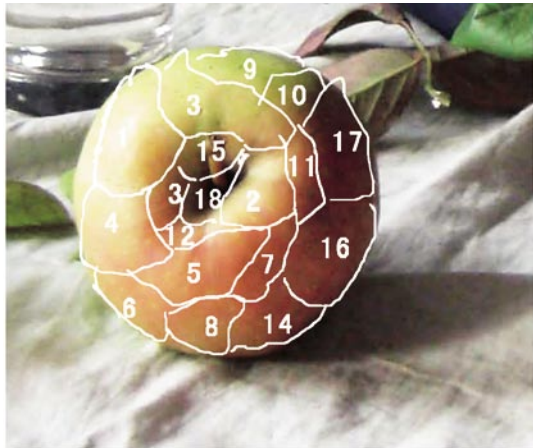
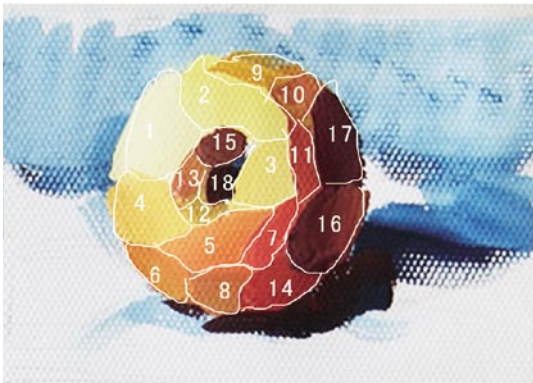

2. 对比的观察方法。

调色盘上的色彩联系

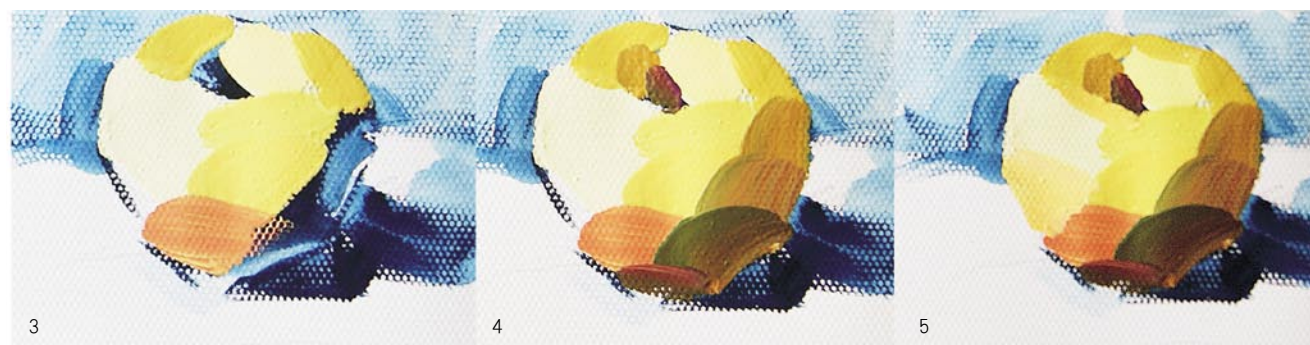
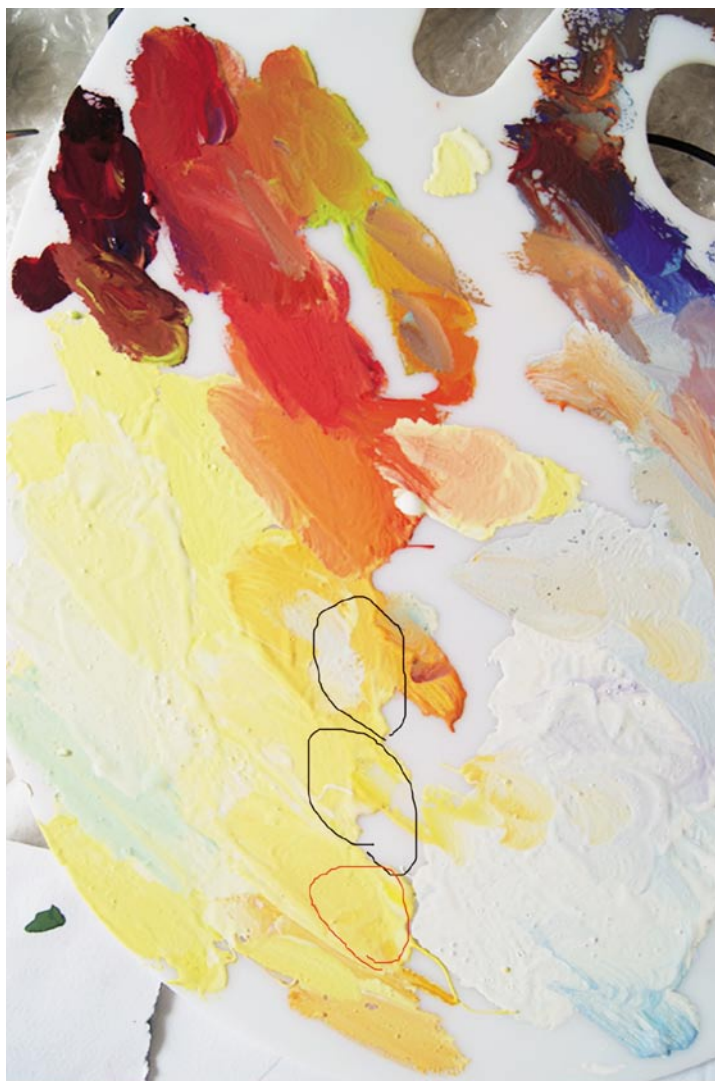

用调色盘上不同的色彩去表现衬布上不同空间位置的色彩变化。

苹果的基本特征

1. 色彩纯度较高。
2. 表皮较为圆滑。
3. 苹果的典型结构特征是有苹果窝。

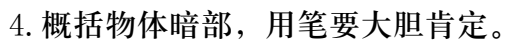
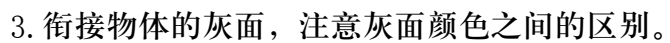

通过观察我们发现，不但物体自身的颜色有联系，而且各物体之间的颜色也有联系，有时它们很相似，稍做调和就区别开了。

2

5. 画衬布亮部色彩，因为都是白布，所以明度区别较小，表现时多注意色彩倾向的不同。

6. 画物体的投影和衬布的暗部。注意亮部冷、暗部暖，亮部灰、暗部纯的特点。

完成稿

1. 起稿，确定画面素描关系。
2. 鸭梨、菠萝和剥开的橘子的亮部颜色很近似。可以联系起来画，调色以中黄、土黄、白色为主（先画亮部的好处，对于初学者可以避免把颜色画脏）。画灰面颜色时注意灰面每个局部的色彩变化，用笔要轻松概括。
3. 表现衬布的褶皱时用笔要概括，亮部、暗部的色彩冷暖关系要准确，物体的投影一般要比衬布的暗部更暗一些。

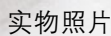
A still life painting of fruit in a bowl. The composition features a yellow pear, an orange, and a banana, rendered in a textured, painterly style. The fruit is set against a background of draped fabric, with strong highlights and shadows creating a sense of volume and form. The brushwork is visible, giving the painting a tactile quality. The number '5' is visible in the bottom right corner.

The image consists of two side-by-side photographs. The left photograph shows a white plate resting on a light blue, wrinkled fabric. On the plate are two fruits: a whole, smooth-skinned yellow pear with a short stem, and an orange that has been partially peeled, with several segments of its peel removed and lying next to it. The right photograph shows a white plate on a similar light blue fabric. On the plate is a pineapple that has been cut into two halves. One half is lying flat, showing its bright yellow, segmented flesh and dark brown, textured rind. The other half is standing upright, showing its crown of green leaves and its base.

This is a completed oil painting depicting a still life scene. The composition features two large, vibrant yellow flowers in the foreground, their petals rendered with thick, expressive brushstrokes. Behind them, a white bowl is filled with a variety of fruits, including what appear to be apples and pears, in shades of red, purple, and brown. The background is composed of broad, textured strokes of purple, blue, and white, creating a sense of depth and atmosphere. The overall style is painterly and expressive, with a focus on color and light. The text '完成稿' (Completed Draft) is visible in the bottom right corner.

1. 起稿，交代出物体的基本结构关系和明暗关系。

2. 画香蕉亮部色彩。
调色以中黄、土黄、白色为主(先画亮部的好处,对于初学者可以避免把颜色画脏)。在香蕉颜色的基础上调入赭石、群青等颜色画陶罐的亮部色彩。

3. 衔接陶罐灰面颜色。注意灰面每个局部的色彩变化，用笔要轻松概括。

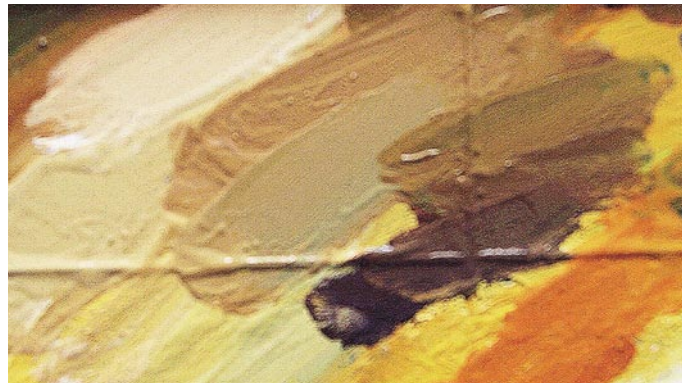
4. 画陶罐暗部色彩。注意暗部上、中、下三个空间位置的色彩区别。暗部与灰面的明暗对比需要加强。

5. 等香蕉亮部颜色干后衔接灰面色彩，同时注意灰面的不同空间位置的色彩区别。

6. 画香蕉暗部色彩，注意两个香蕉的前后关系。

7. 画陶罐下方釉色，纯度要比香蕉灰，用笔要概括。

8

8. 画白布亮部色彩，颜色以白和浅蓝为主。

9

9. 画白布暗部色彩，颜色以黄灰为主，加入少量蓝、赭石，调出不同明度、纯度变化的黄灰色，来表现不同褶皱的暗部。香蕉的投影一般要比衬布的暗部更暗一些。投影本身要有明度和纯度的变化。

10

10. 画蓝灰衬布亮部色彩。衬布褶皱的造型要概括。

11

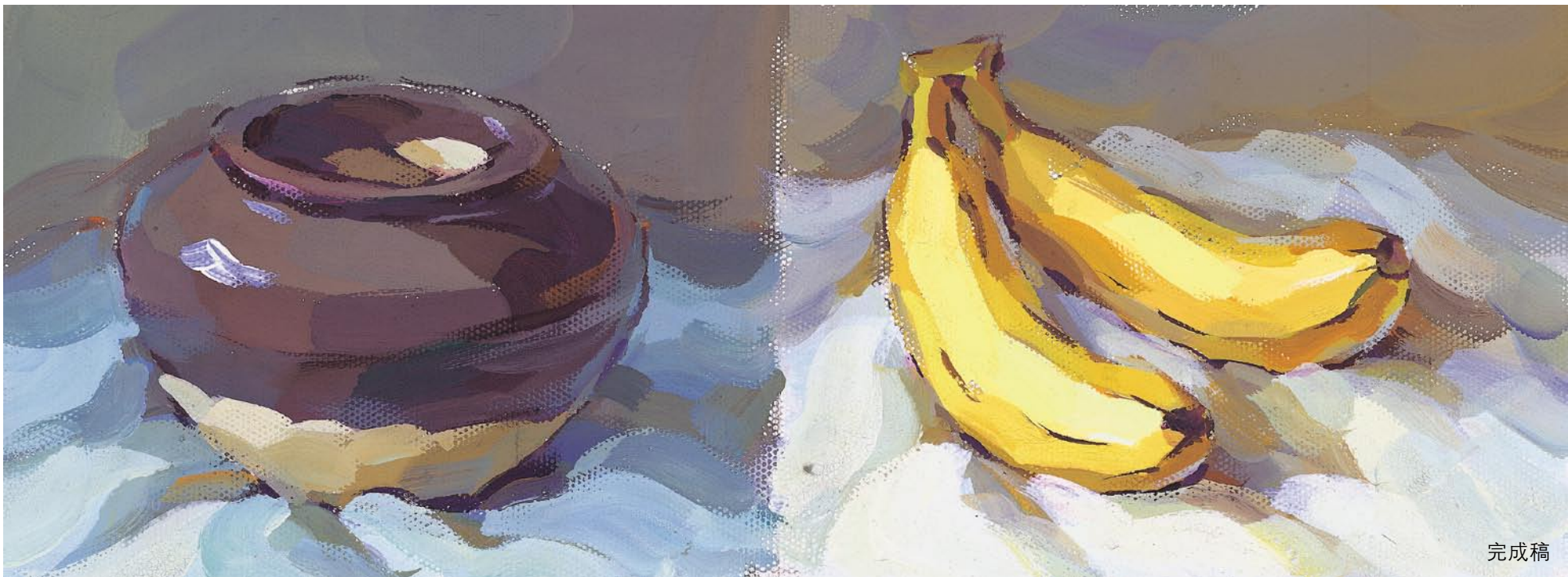
11. 画蓝布暗部色彩，注意亮部、暗部的色彩冷暖关系要准确。

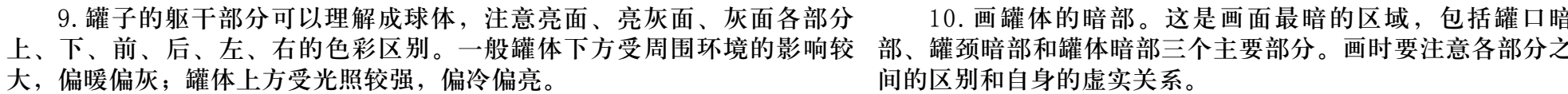
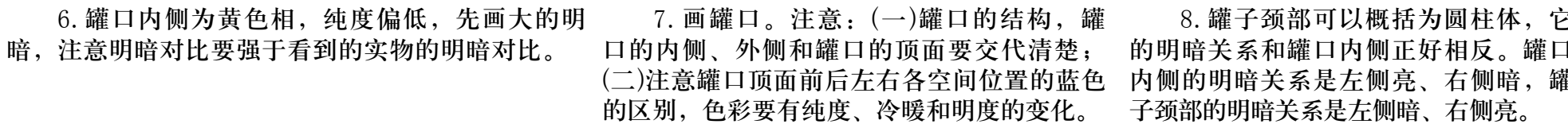
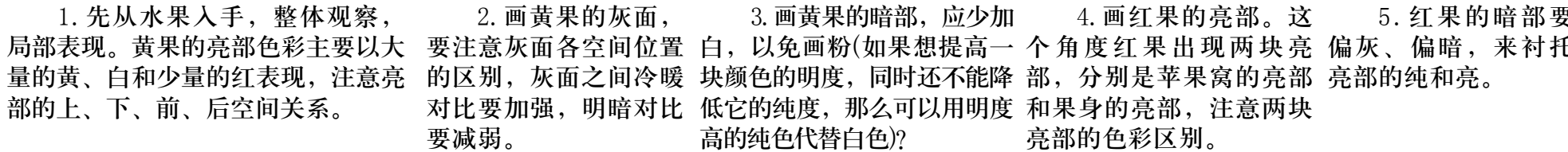
完成稿

完成稿：深入刻画物体各部分，调整整体关系。
画暗部色彩。注意两点：
一、在明度对比上，暗面与灰面的对比度要大于亮面与灰面的对比度，这样表现能加强物体的立体感；
二、在色彩上注意冷暖关系，暗面暖，亮面冷。

完成稿

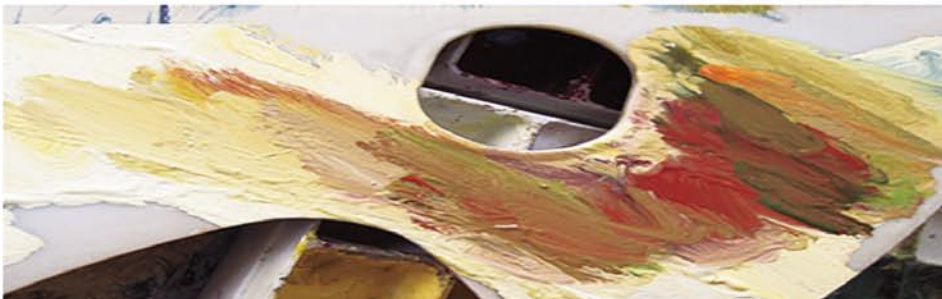
11

12

11. 画黄灰色衬布的亮部。颜色以黄为主，加少量土红、天蓝的倾向色，用色要概括、放松，对形要有取舍，不需要完全照搬静物原形。

12. 画黄灰色衬布的暗部色彩。以暖黄色为主，加少量土红和橄榄绿进行调和，区别开水果和罐子的投影，以及衬布暗部之间的色彩。

13

13. 画远处背景。用笔概括，用色要偏冷偏灰。

14

14. 深入红果，注意与背景之间的联系。

15

15. 深入刻画蓝罐，注意与远处背景和黄灰衬布的联系。

16

16. 调整画面。加强主次、前后、虚实关系，基本原则就是前实后虚，前亮后暗，前纯后灰，前暖后冷。

17

17. 调整衬布，概括衬布亮部。突出画面主次关系，加强光照效果，使画面响亮明快。

作品分析

这是一组比较常见的静物。它的基本情况是：1. 五件物体，分别是一个陶罐、两个水果、两块衬布。2. 红、黄、蓝三个基本色相。3. 明度从高到低依次是红果、黄果、蓝色陶罐、黄灰色布、白布。应根据物体之间的色相、明度、纯度关系有步骤，有区别地表现它们的主次、前后、虚实、体积空间关系。

A large, abstract, colorful artwork, possibly a tapestry or a large painting, featuring vibrant, swirling colors like pink, purple, blue, and yellow, with a central vertical crease.

An abstract painting featuring thick, expressive brushstrokes. The composition is dominated by a large green area on the left, a vibrant red section below it, and a bright yellow area on the right. A diagonal line of blue and purple strokes cuts across the upper right. The overall effect is one of dynamic energy and bold color choices.