

定制

色彩静物

主编 / 孙建 编著 / 王乐

2015
Custom
Color
Still Life

Hanswáns™
瀚怡世睿·设计机构

河北出版传媒集团
河北美术出版社

定制色彩静物

主编 / 孙建
编著 / 王乐

2015
Custom
Color
Still Life

图书在版编目（C I P）数据

定制色彩静物 / 孙建主编 ; 王乐编著. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2015.5
(我有我一套系列丛书)
ISBN 978-7-5310-6563-0

I . ①定… II . ①孙… ②王… III . ①水粉画—静物画—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(2015)第109482号

CONTENTS

目录

页码	章节	名称
004-007	第一章	色彩基本理论
004-005	第一章	色环、色调、构图
006-007	第一章	黑白灰构成
008-009	第二章	色调详细讲解
010-017	第三章	单个物体训练
010-011	第三章	苹果 / 橘子/香蕉 / 梨子
012-013	第三章	菠萝 / 葡萄/玉米 / 萝卜
014-015	第三章	土豆 / 洋葱/西红柿 / 大白菜
016-017	第三章	陶罐 / 饮料瓶
018-033	第四章	步骤详情图
018-021	第四章	水果类
022-025	第四章	蔬菜类
026-029	第四章	花卉类
030-033	第四章	文具类
034-147	第五章	优秀作品

在千变万化的色彩世界中，人们视觉感受到的色彩非常丰富，按种类分为原色、间色和复色，但就色彩的系别而言，则可分为无彩色系和有彩色系两大类。

1.原色

色彩中不能再分解的基本色称为原色。原色能合成出其他色，而其他色不能还原出本来的颜色。原色只有三种，色光三原色为红、绿、蓝，颜料三原色为品红（明亮的玫红）、黄、青（湖蓝）。色光三原色可以合成出所有色彩，同时相加得白色光。颜料三原色从理论上讲可以调配出其他任何色彩，同色相加得黑色，因为常用的颜料中除了色素外还含有其他化学成分，所以两种以上的颜料相调和，纯度就受影响，调和的色种越多就越不纯，也越不鲜明，颜料三原色相加只能得到一种黑浊色，而不是纯黑色。

光三原色：红、绿、蓝 / 颜料三原色：品红、黄、青

2.间色

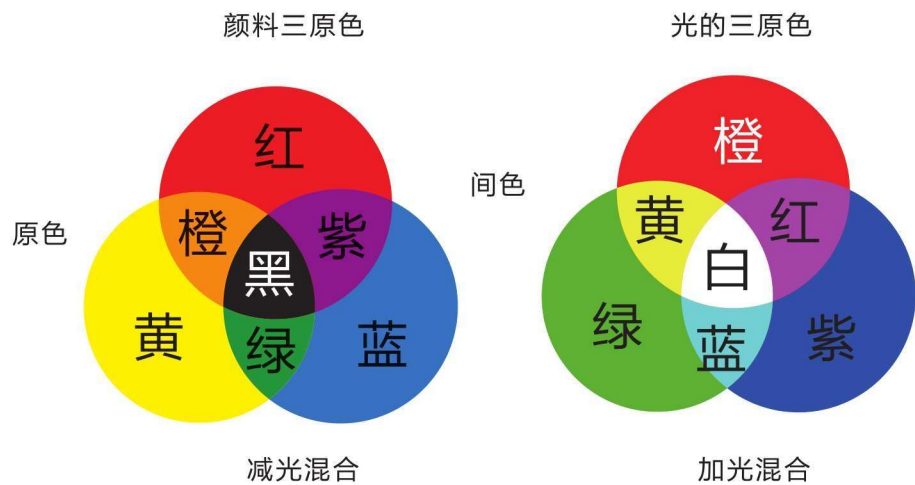
由两个原色混合得间色。间色也只有三种：光三间色为品红、黄、青（湖蓝），有些彩色摄影书上称为“补色”，是指色环上的互补关系。颜料三间色即橙、绿、紫，也称第二次色。必须指出的是色光三间色恰好是颜料的三原色。这种交错关系构成了色光、颜料与色彩视觉的复杂联系，也构成了色彩原理与规律的丰富内容。

3.复色

颜料的两个间色或一种原色和其对应的间色（红与青、黄与蓝、绿与洋红）相混合得复色，亦称第三次色。复色中包含了所有的原色成分，只是各原色间的比例不等，从而形成了不同的红灰、黄灰、绿灰等(此处表示列举省略)灰调色。

由于色光三原色相加得白色光，这样便产生两个后果：一是色光中没有复色，二是色光中没有灰调色，如两色光间色相加，只会产生一种淡的原色光。

以黄色光加青色光为例：黄色光+青色光=红色光+绿色光+绿色光+蓝色光=绿色光+白色光=亮绿色光

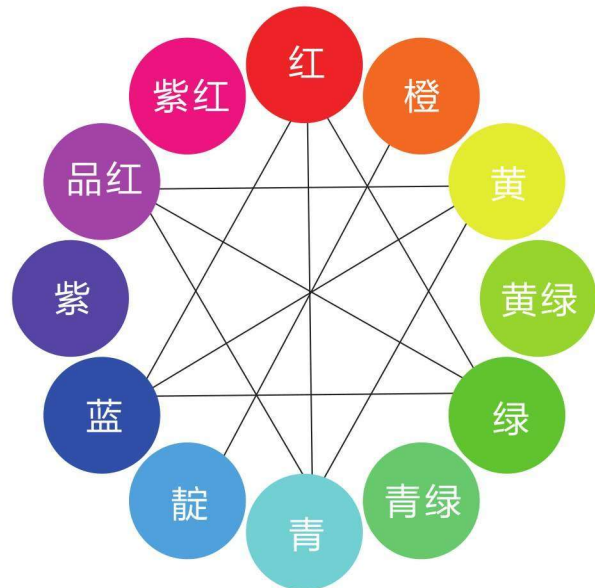
4.补色

补色又称互补色、余色。如果两种颜色混合后形成中性的灰黑色，这两种色彩为互补色。如黄与蓝、青与红、品红和绿均为互补色。

互补色还具备两种特征：

（1）两个互为对比的颜色如红和青，靠近并置在一起时，它们各自的色彩都在视觉上加强了饱和度，显得色相、纯度更强烈。

（2）这两个色彩调和后成为明度、纯度都降低的中性灰黑，这种灰黑色是这一组对比色互相连结的最调和的颜色。

色环

5.光源色

光源色:由各种光源(标准光源:白炽灯、太阳光、暖光灯)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。如:普通灯泡的光所含黄色和橙色波长的光多而呈现黄色味，普通荧光灯所含蓝色波长的光多则呈蓝色味。那么，从光源发出的光，由于其中所含波长的光的比例上有强弱，或者缺少一部分，从而表现成各种各样的色彩。

6.固有色

固有色，就是物体在自然光线下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。

7.环境色

指在光照下的物体受到环境印象（自然光、人造光）改变固有色而显现出一种与环境色一致的颜色。

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。另外在暗部中反映较明显。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是非常之重要的。

黑白灰构成包括：整体黑白灰关系、局部黑白灰关系、黑白灰与调子的关系。画面的黑白灰关系也就是我们说的素描关系，色彩中的黑白灰关系也同样重要，是一幅作品是否成功的关键。黑白灰是决定我们空间和物体体积的重要方面，它在我们素描学习过程中非常重要，在色彩中老师经常说到的明度一词实际上就是画面的黑白灰关系的构成，是画出一幅好的色彩作品的前提，黑白灰关系强烈的才能使画面效果耐看。

画面的黑白灰构成时候要考虑到画面大的黑白是平衡的。黑白灰关系要从面积和位置以及物体形状关系来考虑，使得画面既要有变化也要有一定的统一关系。

黑白灰构成

黑白灰是画面的素描层次关系，在刻画时不容忽视。首先应考虑画面的大块面组合层次，即黑白灰层次，然后黑中有灰、灰中有黑，亮中的灰色相互参透，相互点缀，才使得画面富有层次、变化。

画面物体分组规律：

- 1.决定画面色调及取向关系的是衬布，首先应从衬布着手，衬布分前后关系，同一块衬布分前后关系，同一块衬布为两块处理。
- 2.背景为一组处理。
- 3.主体物为一组处理，将其视为一个块面。
- 4.其他物体，例如果盘，使其整个处理，整中有零即可；其他若干的小物体，应将其融于画面之中即可，只为丰富、美化画面。

色彩的黑白灰

色色彩的黑白灰就是我们经常提到的明度关系，是在素描的基础上来说的，是在色彩的学习中不容忽视的重点之一。如果画面中没有素描关系，那么就没有主次、层次、体积以及空间等等。在深入画面的时候，一定要考虑到黑白灰的层次分割、变化和衔接。一般来说，物体与衬布之间、物体与物体之间、衬布的前后等都会存在明度差异，在处理同类色物体时明度也应该有所区分，这样才会让画面的层次分明。

画面里面的黑白灰构成

在绘画的构图中，黑白灰的分布成功与否是作品关键的一步，一般来说，画面黑白灰的处理规律是遇黑变白、以白衬黑、黑中有白、白中有黑，用黑色来取形，以白色来取光，黑白相接的情况下以灰色来衔接，大胆出手，细心收敛。做到画面的主要部分醒目、耐看，次要的部分概括、整体。在构成上考虑，画面还应该考虑黑白灰的均衡，画面大的框架是平衡的，黑白灰三者的面积和位置与图形对画面的均衡、变化、统一有至关重要的作用。

解读：这幅画面整体黑白灰关系非常响亮，少量的黑、大量的白与灰的构成决定了这是一幅亮调作品，对比强烈有精神。黑色所占比例较少，并且要注意黑色层次的呼应，不要显得过于孤立。背景与桌布均属于灰色层次，所占比例较大。注意白布前后与白盘的区别与衔接。

1、构图的原则

构图要饱满：画面中处处都有内容，中心和四个角都是构图时要考虑到的区域，静物大小要适中、摆放要合理。

画面要均衡：画面要均衡，但不是简单地追求对称。我们将的均衡是不对称的均衡，是有变化的均衡。画面的重心点，也就是主体物，切忌居中。通常情况下主体物应放在黄金分割线上，要以静物为主体，以衬布为衬托，采用发散式的构图。主体物一般放在画面偏上的位置，静物台的平面面积要大一些，立面面积要小一些，这样一来前后的空间纵深和透视角度都会增大。

光源要明确：确定主体物的位置时，要注意光源的方向，亮部的面积较大，暗部的面积较小。

形式要统一：画面要在同一种求变化，在调和中求对比。物体的聚散要得当，动静要结合，要做到虚实相生、平中有奇、小中见大、以少胜多。

这些构图的原则不是一成不变的，随着事物的发展，这些原则也在不断变化。因此，在绘画的过程中，既要遵循这些原则，又不能犯教条主义的错误。我们不要生搬硬套某一种形式法则，而要根据不同的内容进行灵活运用。

构图

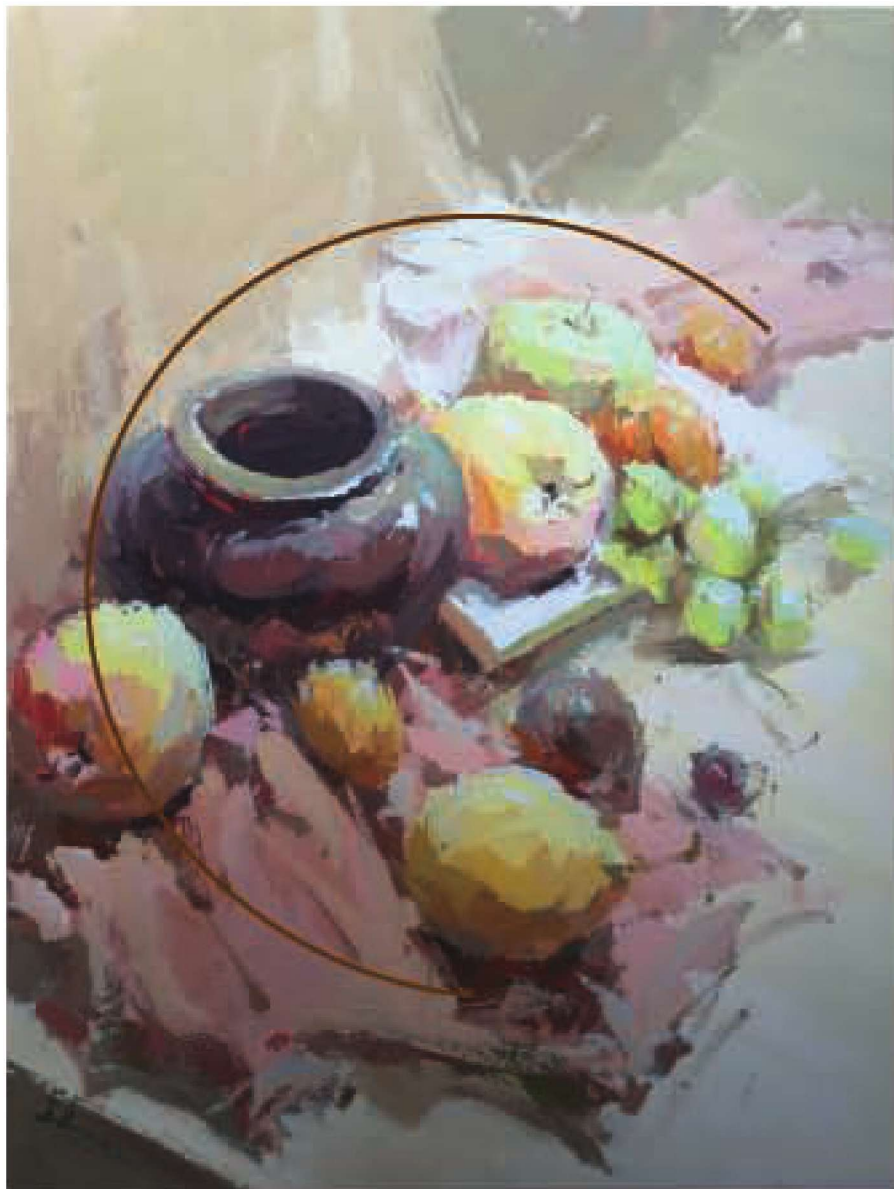
(1) 三角形构图是最常见的，该构图稳固，画面饱满，具有一定的张力及稳定性，画面中较高的可乐瓶与其他错落的物体相搭配，形成一种起伏感，使画面富有视觉的错落感。其次衬布的搭配上左右衔接自然，用不同的块面将整幅画面组合起来，使画面紧凑，富有韵味。

(2) 矩形构图，在物体较多且高低又类似的情形下使用该种构图可使画面饱满，用大的块面将画面分割出来，集聚块面力量，共同重组和谐画面。

(3) “C”形构图也是常见的构图形式之一，它使得画面富有弹性，采用此构图时要注意主体物的位置摆放，使得物体落中极具层次。

(4) “S”形构图，其特点是具有一定的流动性，使得画面极具动感，画面流畅，富有一定的弹性，在塑造画面时应考虑物体摆放及明暗关系的表达。

色调详细讲解

色调基本含义

色调不是指颜色的性质，而是对一幅绘画作品的整体颜色的概括评价。色调是指一幅作品色彩外观的基本倾向。在明度、纯度（饱和度）、色相这三个要素中，某种因素起主导作用，我们就称之为某种色调。一幅绘画作品虽然用了多种颜色，但总体有一种倾向，是偏蓝或偏红，是偏暖或偏冷等等。这种颜色上的倾向就是一幅绘画的色调。通常可以从色相、明度、冷暖、纯度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。蓝色为冷色调，象征着森林、大海、蓝天。黑色、紫色、绿色、白色为中间色调。暖色调的亮度越高，其整体感觉越偏暖，冷色调的亮度越高，其整体感觉越偏冷。冷暖色调也只是相对而言，譬如说，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，玫红就是暖色。

（1）该画面为一幅典型的暖色调画面，在该画面中红色衬布对整个画面色调起到了决定性作用，画面中水果呼应着整个画面的调性，起着一定的衬托作用。我们在画物体的时候要始终考虑到画面大的色调关系。

（2）该画面为典型的蓝灰色调画面，蓝灰衬布主导整个画面的色调关系，为了使画面关系更加统一，作者减低了衬布的纯度。画面中的小部分暖色与蓝色形成一定的对比关系，使得画面统一中存在对比。

（3）画面通过处理使得物体都统一在浓郁的冷色调中，画面中红色物体的出现与统领画面的冷色形成强烈对比，使得画面不再那么简单孤立，画面中的物体的让整个画面层次富有变化。

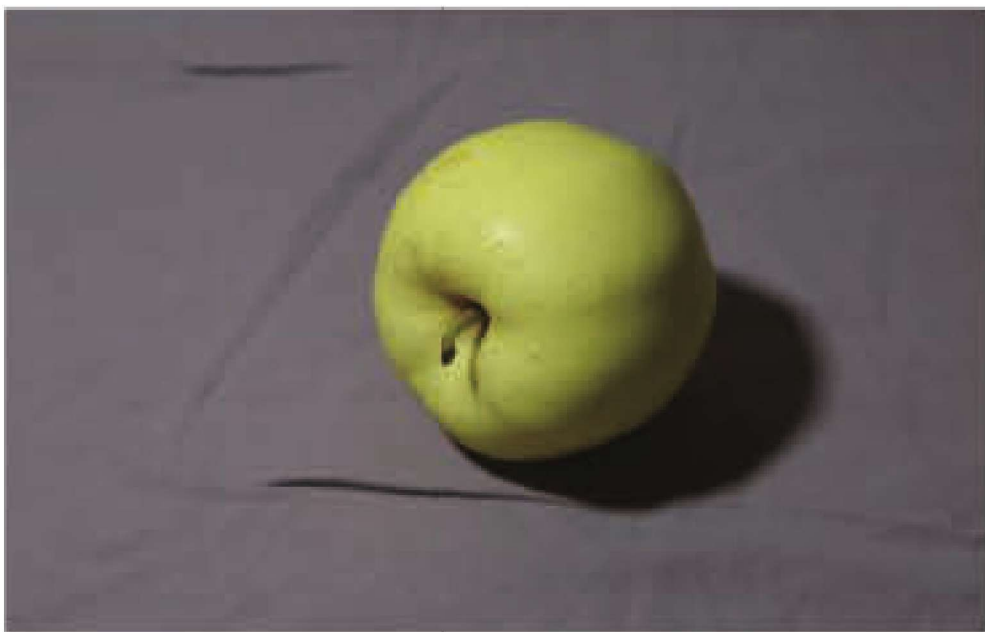

FRUIT|水果类——苹果

苹果的表面都较光滑，皮也比较薄，所以苹果的反光和高光比较明显。苹果的造型为不规则球体，可根据球体的造型来理解苹果的明暗关系，特殊地方在于接近顶端时有一个向里凹下的果窝，果窝内部的明暗关系与苹果的大明暗关系相反。

从颜色方面来说，苹果一般分为红色、绿色、黄色，当然这些颜色里往往掺杂着别的颜色，如红色和绿色的苹果带着面积或大或小的黄色。除了像蛇果一样很鲜艳的红苹果外，大多数的苹果都是有一点“粉”的。

用笔上多以“摆”和“叠”的笔法为主，特别是在画苹果的灰部和亮部时，这样较容易体现它的色块，使苹果具有较强的体积感。

FRUIT|水果类——橘子

橘子颜色相对苹果而言单纯而强烈，在调橘子的颜色时应多注意与同类色及邻近色之间的变化，尽量保持橘子强烈而单纯的色彩关系，因此在刻画时用色要饱和些。画橘子时要画出它的纯度，不要画灰画脏，橘子的暗部往往偏暖黄绿色，这样有一定的补色效果。

FRUIT|水果类——梨子

梨的固有色较浅，明度变化相对较弱，在较弱的光线下表现时，应该主观地加强其色彩的明度对比关系，在冷暖上面可以拉开大点，一般多放在画面的深入刻画阶段来画。蒂把凹凸部位是表现梨特征的重要地方，所以我们在刻画时在这地方应多加注意。细小的圆柱体，可用小号水粉笔蘸上干一些的颜料轻轻勾出来。梨的蒂把需要细致刻画，要表现出一定的体积感，画上高光及投影，把握住它的粗细变化和蒂把的形状。

CUSTOM 定制色彩静物
COLOR STILL LIFE

苹果和梨的组合

FRUIT|水果类——菠萝

FRUIT|水果类——葡萄

葡萄在写生时，注意整体关系，要把整串葡萄分成几个大组，这样分析光影关系与结构就更容易一些。首先应观察其结构和明暗关系，找出整串葡萄的明暗交界线位置，将葡萄分为几个块面表现。适当进行局部塑造，特别是位置靠前较显眼的葡萄尤需重视。

VEGETABLES | 蔬菜类——西红柿

西红柿的表面较为光滑，要表现出较强的反光、环境色、高光，才能体现出透明、新鲜的质感。西红柿形似球体，果蒂一侧有半球状隆起，高光一般位于其上。西红柿是多汁的蔬菜，在表现时用色要饱和一些。

VEGETABLES | 蔬菜类——土豆

土豆的造型都是不规则的，我们画的时候首先注意外在轮廓的特征要抓住，在颜色上面土豆的颜色相对要简单，没有过多的色彩变化，表面上的凹凸是刻画土豆的重要部分，也是刻画难点之一。

VEGETABLES | 蔬菜类——洋葱

洋葱为两头凸出的紫红色扁球体，表面的色彩较纯，且极为光滑，有着强烈的高光。洋葱的用色较纯且带有一定的透明性（也就是水分要稍微多一些），用笔应圆中带方，可略松些。切开的洋葱会有一些一层一层紫红色的条状薄皮出现，这些紫红色条状薄皮只需要用小笔沿洋葱的圆弧依次轻轻勾出就可以了。

VEGETABLES|蔬菜类——大白菜

大白菜的外形较松动，我们可以把它的梗部理解为圆柱体，叶的部分依附在这个形体上，向里包裹。大白菜的绘画重点在于它的结构穿插复杂，刻画时需要注意概括，在表达大的形体转折时要注意较小的面的表现。在画菜叶时应用笔灵活，以较干的笔触带出少许茎叶，从而使画面变得生动。调色时，叶的用色相对纯净，暗部要画得透明。同时，叶与梗部固有色不同，梗部明度较高，易受环境色影响。

VEGETABLES | 蔬菜类——花菜

