

色彩静物教程系列·1

基础篇

中心词：入门学习基础知识

由易入难层层推进

临、写、默环环相扣

◎ 张桂烨 编著

◎ 中国美术学院出版社

色彩静物教程系列 · 1

基础篇

张桂烨
编著

西泠印社 出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物教程系列. 1, 基础篇 / 张桂桦著. —杭州:
西泠印社出版社, 2006.1
ISBN 7-80735-015-6

I. 色... II. 张... III. 水粉画: 静物画—技法
(美术)—教材 IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 000579 号

色彩静物教程系列·1 基础篇

丛书策划: 清 河

责任编辑: 项瑞华

责任出版: 李 兵

装帧设计: 尼 摩

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江省邮电印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 4.5

印 数: 00 001—5 000

版 次: 2006 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80735-015-6/J · 016

定 价: 27.00 元

前 言

“色彩”是绘画中的重要学科，是美术爱好者及有志于艺术院校考生学习的必修课，色彩静物是古今中外画家所喜爱的表现题材。由于物体处于静态且光源稳定，环境固定，故有助于作画者深刻理解，深入研究色彩的原理及规律，是初学绘画者最为适宜的入门学科。色彩静物既方便又能全面反映学生水平素质，因此被国内很多艺术院校列为高考招生考试的必考课程。

近年来，著者认真研究国家教育部颁发的色彩及相关学科的教学大纲，根据教学中的实践经验，结合目前高考现状，编写这套《色彩静物教程》系列丛书。本套教程共分三册，均采用科学的分册分篇方法，结合艺术学习的基本规律，循序渐进，由浅入深，由易入难，并配以大量的图示说明、照片参考及步骤演示，系统规范地阐述色彩的基础知识、表现技法 and 不同形式的组合、重点难点的讲解示范、高考时间形式内容的训练等等。本教程第一、二分册适合初学者、美术爱好者及考生使用，主要目的是为学生掌握色彩知识、作画表现的技能技巧等，为进一步学习打下坚实的基础，第三分册特为高考生强化学习训练而设计，每分册之间既相互联系，形成一个完整的教学体系，又可独成一体，根据需要单独使用。

希望本色彩教程的编写能让初学者、美术爱好者快速进入绘画状态，少走弯路，让考生取得高分，并能从单纯的应试中摆脱出来，在完成一幅好作品的同时，得到艺术的熏陶，培养其高雅的审美格调 and 审美情趣。

目 录

第一部分 了解色彩基础理论知识

第一课 色彩基础知识 /7

- 一、光与色 /7
- 二、原色、间色、复色、补色 /8
- 三、色相、纯度、明度、冷暖 /9
- 四、固有色、光源色、环境色 /10

第二课 材料与工具的运用 /11

- 一、颜料 /11
- 二、画纸 /12
- 三、画笔 /12
- 四、调色盒 /12
- 五、其他 /12

第三课 表现技法 /13

- 一、笔法 /13
- 二、调色方法 /15
- 三、基础技法 /15
- 四、用水与用粉 /16

第二部分 单个物体的表现

第四课 水果类的临摹及写生 /18

- 一、临摹绿苹果 /18
- 二、红苹果的写生 /19
- 三、临摹绿梨 /21
- 四、土黄色梨的写生 /22
- 五、临摹橘色橘子 /24
- 六、青橘子的写生 /25
- 七、临摹单支香蕉 /27
- 八、一串香蕉的写生 /28

第五课 陶瓷瓶罐盘类的临摹及写生 /29

- 一、临摹陶罐 /29
- 二、上釉加饭酒罐的写生 /30
- 三、土罐子的写生 /32
- 四、浅色瓷瓶的写生 /33
- 五、可乐瓶的写生 /34
- 六、矿泉水瓶的写生 /36
- 七、白盘子的写生 /37

第六课 玻璃器皿类的临摹及写生 /38

- 一、临摹绿色葡萄酒瓶 /38
- 二、装无色溶液的玻璃杯的写生 /39
- 三、装柠檬汁高脚杯的写生 /40

第七课 金属器皿类的写生 /42

- 一、不锈钢锅的写生 /42
- 二、铝锅的写生 /44

第八课 蔬菜类的临摹及写生 /45

- 一、大白菜的临摹 //45
- 二、红番茄的写生 /46
- 三、青椒的临摹 /48
- 四、辣椒的写生 /49

第九课 鱼蛋食品类的临摹及写生 /50

- 一、鱼的临摹 /50
- 二、蛋的写生 /51
- 三、面包的写生 /53

第十课 文具类的临摹及写生 /54

- 一、临摹各种笔的画面 /54
- 二、颜料的写生 /55

第十一课 花卉类的写生 /57

- 一、玫瑰的写生 /57
- 二、康乃馨的写生 /58

第十二课 台布类的写生 /59

- 一、白色台布的写生 /59

第十三课 单个物体及台布的默写 /61

第三部分 物品简单组合的表现

第十四课 罐子与苹果的组合临摹 /64

第十五课 陶罐与苹果、梨的组合写生 /66

第十六课 葡萄酒瓶与玻璃杯的组合写生 /68

第十七课 啤酒瓶与白菜、红萝卜的组合写生 /70

第十八课 简单的物品组合默写 /72

第一部分 了解色彩基础理论知识

色彩是绘画的重要语言，各式画种都离不开色彩的因素。在学习色彩绘画之前，我们必须掌握色彩的基础理论知识、了解色彩的基本规律，并熟悉色彩学中常见的一些术语，为下一步的作画打下扎实的理论基础。

第一课 色彩基础知识

学习目的与要求:

1. 掌握色彩的基础知识。
2. 了解色彩的基本规律。
3. 熟悉色彩学中的一些常用术语。

一、光与色

多姿多彩的大自然。蓝天白云、绿地红花、金黄的麦田、苍郁的群山、冬日的雪地。这些美景吸引着人的视线,让人产生对美好生活的追求。可是,白天我们所看到的五光十色的物象,到了晚上无光时就什么也看不见了。因此可得出一条关于光与色之间的关系结论:色彩始于光,无光就无色。(图 1-1-1、1-1-2)

图 1-1-1

图 1-1-2

牛顿用三棱镜将白光分离成色彩光谱：赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。如果将这些色彩用聚光透镜重新聚合，又重新变成白色。(图1-1-3)

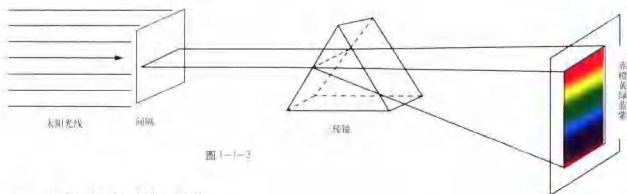

图1-1-3

二、原色、间色、复色、补色

原色：原色是不能用其他颜色混合出来的，是纯度最高，也是最鲜艳的色彩。平常被称为第一次色。如：红、黄、蓝。

间色：间色是由两种原色混合出来的，又称第二次色。如：红与黄混合产生橙色；黄与蓝混合产生绿色等。

复色：复色是第三次及以上的色。它能产生丰富多彩的色彩变化，它可以是间色与间色之间的调配，可以是三原色与其中一种原色调配，也可以是原色与灰色之间的调配。(图1-2-1)

补色：也称互补色，就是十二色相色轮中处于对角线位置的两钟色彩。如：红与绿、黄与紫、蓝与橙等。他们之间的距离最远，对比也最强烈。

说起补色，我们要了解十二色相色轮。

将一个圆分成十二等份，把红、黄、蓝放置于圆中，并将每个原色之间间距三格，再将两种原色调配出间色放置于中间的位置，最后将间色与原色相调配放置于中间的空格，就得到了十二色相色轮。这色轮图对我们调配使用色彩时有很大的指导作用。(图1-2-2)

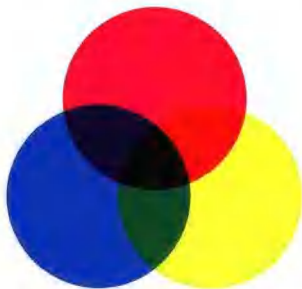

图1-2-1

图1-2-2

三、色相、纯度、明度、冷暖

色相：色相指的是色彩的相貌。

如：红色、蓝色等。我们视觉所能感受的是色彩的特征，色相体现着色彩外向的性格，是色彩的灵魂所在。（图1-3-1）

纯度：纯度指的是色彩的鲜浊程度。如：原色最纯，调入其他不同的色彩就变得灰，纯度体现了色彩的内向品格。作画时过多地使用白粉或水，都会使颜色纯度不足而造成色泽灰暗、贫乏无力的问题。（图1-3-2）

明度：明度指的是色彩的明暗程度。同一色彩加入白色，明度就增加；加入黑色，明度就降低。明度有时也体现在不同色彩之间的明暗差异。在表现物体时，如果没有正确的明暗关系，就不能与形体完美地结合，因此明度是色彩的骨骼。（图1-3-3）

冷暖：冷暖是色彩的特性之一。人在接受色光的同时，会人为地带上自己的色彩感情，如：看到红、黄色会产生暖的、热烈的、膨胀的感觉；看到蓝、绿色会产生冷的、平和的、后退的感情。这种色彩感情影响着人作画的情绪，也平衡着画面，对作画者观察、比较、鉴别色彩起着很大的实践意义。色彩的冷暖是相对的，红色相对于蓝色为暖色，但同为红色系中，大红比深红暖，深红又比玫瑰红暖。（图1-3-4）

图1-3-1

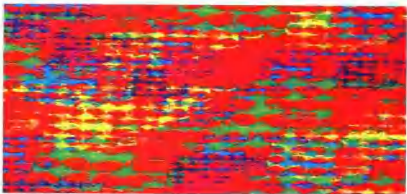

图1-3-2

图1-3-3

图1-3-4

四、固有色、光源色、环境色

固有色：在正常的自然光照下，物体所呈现的色彩被称为固有色。如：白色的墙壁，即使房间里有色光源照在墙上，产生其他色相，但在人的大脑概念中仍会出现白色的墙壁。固有色也就是人们一直认为的物体固有的色彩。如：蓝天、白云、红花、绿叶等。（图1-4-1）

光源色：不同颜色的光源会发出不同的光色彩。它们照射在物体的受光面，使物体的色相产生变化，这种色彩就被称为光源色。光源色越强，对物体的固有色影响就越大，有时甚至会改变物体的固有色。如：晚霞映照下的白墙变成金黄色，暗房内的红色光源照得暗房呈现一片红色。（图1-4-2）

环境色：由于光的反射作用，物体受到环境色彩的影响而改变了原来的固有色，这种色彩被称为环境色。环境色虽然没有光源色那么强烈，但也会引起复杂的色彩变化。暗部色彩受环境色影响最大也最为明显。如：绿台布上的白色瓷瓶其暗部呈现绿灰色，白色石膏暗部受黄色台布的影响而呈现的是黄灰色等。（图1-4-3）

固有色、光源色、环境色组成物体色彩最基本的要素，初学者要注意认真分析比较。一般情况下，亮部受光源色的影响，暗部受环境色的影响，中间色部分呈现物体的固有色。

图 1-4-1

图 1-4-2

图 1-4-3

第二课 材料与工具的运用

学习目的与要求：

1. 了解水粉画中所需要的各种工具与材料。
2. 能熟练地运用各种工具与材料。

色彩的工具、材料各有不同的特点。常见的材料有油画、丙烯、水粉、水彩等。在运用使用色彩时，颜料、工具、成分、表现方法等由于材料的不同而有所区别。但色彩的规律是相同的。其中，水粉兼具油画的厚重、覆盖力强的特点，又有水彩明快、淋漓尽致的特点，又因其材料工具的携带方便，价格低廉，成为广大初学色彩者及美术高考生的首选工具而被广泛使用。

“工欲善其事，必先利其器”。要想在水粉作画过程中让描绘对象得到充分表现，取得理想效果，必先了解、掌握水粉画的材料与工具，并能熟练地运用。（图2-1）

一、颜料

水粉画颜料有锡管装、瓶装等。它是由颜料粉或白粉与结合剂按照一定的比例混合调制而成的，属水溶性颜料。

图2-1

作画时需要的颜色种类很多，要学会分色系使用：

属黄色系的有柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄等。

属红色系的有朱红、大红、深红、玫瑰红等。

属蓝色系的有湖蓝、钴蓝、群青、普蓝等。

属绿色系的有淡绿、粉绿、中绿、翠绿、深绿、橄榄绿等。

属褐色系的有熟褐、赭石、生赭等。

属无色系的有黑、白、灰色。

这种分色系法方便初学者掌握同一色相色彩的不同倾向性。

水粉颜料可分半透明色与不透明色。如：柠檬黄、淡黄、玫瑰红、翠绿、青莲等属于半透明色，覆盖力不强。

紫色的系列如紫罗兰、青莲、玫瑰红等色渗透力强，不易清洗，且时间一长色相就会泛出来，所以要慎用。

二、画纸

水粉画用纸要质地坚固、表面不要太光滑。纸的颜色一般为白色，不要太薄，以吸水性不要太强的纸为宜，常用的有铅画纸、水粉纸，也可用素描纸、水彩纸、卡纸等。

三、画笔

水粉画笔通常使用特制的平头方状的水粉画笔，可以用方头摆、刷，侧起来又可以表现小笔画，使用非常方便。水粉画笔分狼毫笔和羊毫笔两种。狼毫笔毛较硬，有一定的弹性；羊毫笔吸水性好，毛质相对较软。我们在作画时可以根据需要选择不同性质的画笔来表现，同时也可以使用水彩画笔、油画笔、毛笔、尼龙笔等。

四、调色盒

调色盒的大小种类有好多，一般选用大格子的比较方便、实用。为了方便作画，一般将颜色按色彩区域摆放在调色盒中，一边为暖色（黄、红色系），一边为冷色（蓝、绿色系），根据明度从浅至深摆放。

参考摆放图例：

淡黄	橘黄	深红	熟褐	中绿	湖蓝	青莲	紫罗兰	黑
中黄	朱红	玫瑰红	粉绿	翠绿	钴蓝	白	柠檬黄	普蓝
土黄	大红	赭石	淡绿	橄榄绿	群青			
画 笔								

五、其他

吸水布：既可在作画的过程中控制笔中的水分，又可在作画结束时清洗画具。一般布的选择为吸水性较强的毛巾或纱布。

工具箱：现在市场上有现成可买的工具箱，使用方便，里面可放调色盒、画笔、吸水布等，还可装水桶，携带方便，特别适合于外出写生。另外胶带、喷壶等可以根据自己的需要进行添加使用。

第三课 表现技法

学习目的与要求:

1. 学会用笔的姿态与方法;
2. 掌握调色的知识;
3. 了解水粉的基本特性及基本画法;
4. 能适当运用水与粉表现画面。

一、笔法

作画时我们借助画笔将颜料转移到画纸上,这时我们看到的已不仅仅是颜色,还有用笔运行的痕迹了。在水粉画的表现技法中,如何用笔非常重要,它直接反映着作画者的心境、情绪。不同的用笔,会在画面上产生不同的视觉效果。最常见的用笔方法有摆、刷、扫、擦、揉、点等。

1. 摆:把调好的颜色用方头笔一笔一笔地摆在画面上,笔触明显,这种笔法常用来塑造物体,表现其结实和厚重感。
2. 刷:调好一块颜色,颜色中含水量较多。大面积快速地在画面上刷,适用于铺大色调或背景等。
3. 扫:笔中水分较少,运笔速度快,笔触干脆有力,有时还能出现飞白。常见于亮部的高光,暗部的反光等,在画面的调整过程中,也经常可见“扫”笔来过渡色彩的关系。
4. 擦:利用干笔,笔头含少而稠的颜色轻轻地擦,经常用于画面关系过于跳跃时的调整。
5. 揉:同时蘸几种颜色,揉出丰富多变的色彩变化。
6. 点:用笔头上色。常用来塑造局部的细小部位。

(笔法图 图 3-1-1)

除了不同的笔法之外,笔触的大小也能反映画面的精神。一般来说,大笔触可以概括地表现画面,小笔触可使画面显得丰富,长笔触奔放,短笔触稳重。在画面上要注意处理得当合理搭配。在具体地表现画面时,用笔首先要做到正确而贴切地表达所描绘的对象,如果只是追逐表面华丽的用笔效果,很容易陷入油滑而忽略内在本质的东西。其次还要做到生动、灵气,要去画而不是匠气地描、抹出来。

(大笔触图 3-1-2、小笔触图 3-1-3)

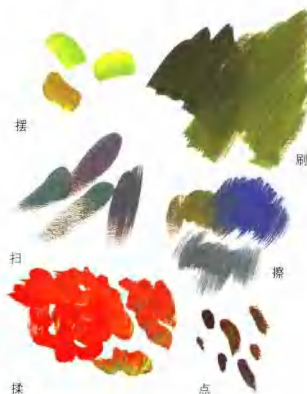

图 3-1-1

图 3-1-2

图 3-1-3

二、调色方法

水粉画的调色大致有以下几种方法：

1. 混合法。混合法是将两种或两种以上的颜料直接在调色板上混合，调配好后再画到画面上。混合法调配色彩时，要注意颜色的种类不宜过多，尽量避免颜色在调配过程中变得过于灰暗、浑浊。（图3-2-1）

2. 并置法。并置法就是把两种或两种以上的色彩并置在一起产生另一种色彩的感觉。并置法借鉴于法国印象派对于光与色的把握，利用了色彩的相关性，交错并置产生另一色彩的感觉。这种方法避免了颜色调配过多而变灰，若处理得当，能取得很好的色彩效果。（图3-2-2）

图 3-2-1

图 3-2-2

图 3-2-1

三、基础技法

1. 干画法。即调色时用水较少或完全不用水调。这种画法能使画面效果厚重、结实，色彩浓艳，笔触肯定，有极强的画面表现力。其局限性是水粉材料的限制，时间一长，颜料容易干燥龟裂乃至脱落，难以保存。这是一张干画法的画面，用色厚实，类似油画的画法。（图3-3-1）

2. 湿画法。湿画法即用水较多或在湿润的纸面上作画。这种方法画面轻松、用色流畅、明快，由于水的相互渗透作用，画面易出现柔和、含蓄的效果。其局限性为水粉用水一多，干湿变化大，初学者较难把握。这是一张采用湿画法临摹的画面，由于用色湿，形成了自然的色彩之间渗透的效果，用色松动灵气。（图3-3-2）

图 3-3-2

3. 干湿画法。干湿画法是用于画湿画两种方法结合采用，是水粉技法中最常见的一种方法。用干画法表现亮部及肯定的地方，用湿画法表现暗部及虚的地方，利用颜料的干湿、厚薄来表现画面的主次、远近、虚实等关系。

四、用水与用粉

水粉画中的“水”和“粉”显示了其特性：“水”产生了明快、柔和，类似水彩画的表现效果；“粉”产生了厚重、覆盖力强，类似油画的表现效果。如何用水与用粉在水粉画中极为重要。

水是用来调和、稀释、洗洁颜料用的，在使用水分上一定要灵活。暗部、背景的水分可以多一些，亮部水分可以少一些。在绘画过程中，第一遍水分可以多一些，第二遍水分要少一些，否则容易带出第一遍色，使画面色彩变脏。水分的干湿度要合适，要有意识地去运用水分，充分发挥水在画面中的作用。

用“粉”大多数指的是用白颜色，在水粉画中白色非常重要，加入白色可以加强画面的厚重感和绒面感，也能产生丰富的色彩变化。在水粉画中减弱纯度和提高明度主要不是靠水来完成的，而是用白色和其他色相的颜色进行调和的。但白颜色不能滥用，如果用得太干或太多会显得灰暗，还蒙上一层令人讨厌的粉气，暗部不能用太多的粉。

水粉画中“水”和“粉”在具体的作画过程中要多去尝试，才能熟悉其性能特点，才能使自己得心应手地发挥。(图3-4-1)

图 3-4-1