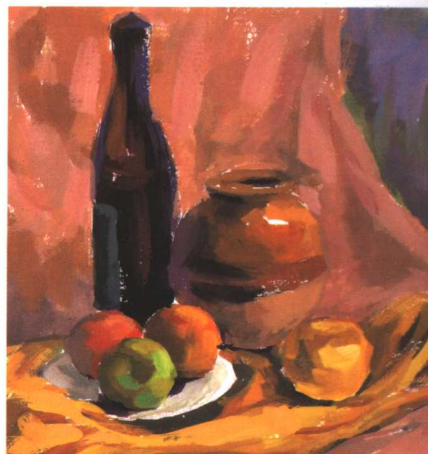

新世纪美术专业教材

郑维国 著

色彩

湖北美术出版社

静物

色彩静物 © 郑维国 著

新世纪美术专业教材

出版发行：湖北美术出版社

地址：武汉市武昌雄楚大街 268 号 C 座 14 楼

电话：(027) 87679553 87679522

邮政编码：430070

制版：武汉新新彩印制版有限责任公司

印刷：湖北新华印务有限公司

开本：889mm × 1194mm 1/16 3 印张

印数：18 000 - 23 000

版次：2004 年 10 月第 2 版 2004 年 12 月第 5 次印刷

号：ISBN 7-5394-1481-2/J·1248

定价：15.80 元

丛书主编：胡世勇

责任编辑：戴建国 责任校对：肖 熊

终审：查加伍 责任印制：程业友

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物 / 郑维国著.

—武汉：湖北美术出版社，2004.1

新世纪美术专业教材

ISBN 7-5394-1481-2

I. 色 ...

II. 郑 ...

III. 水粉画—静物画—技法 (美术)—专业学校—教材

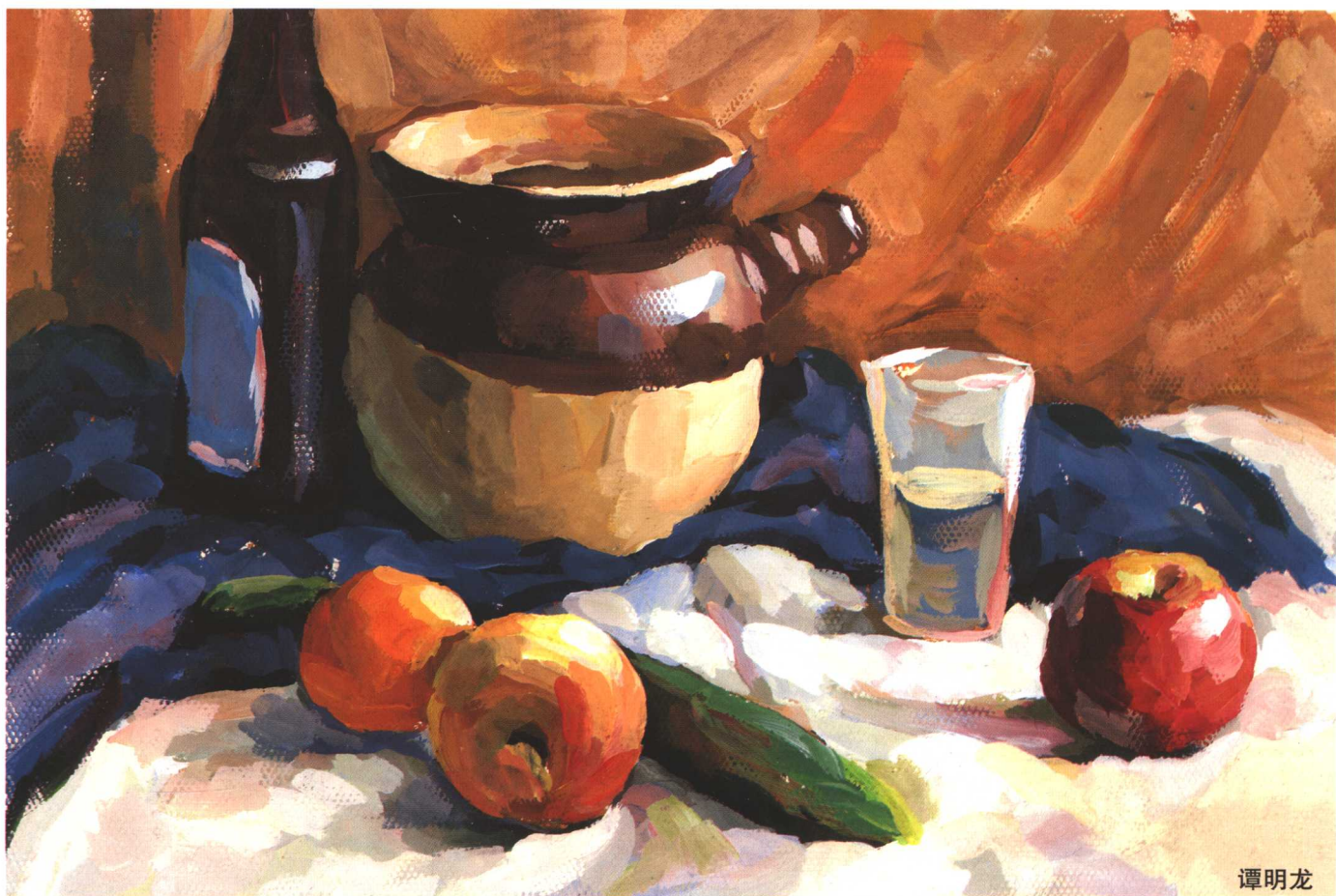
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 113670 号

胡世勇

谭明龙

色彩静物

新世纪美术专业教材

郑维国 著

- 色彩概述
- 色彩分类
- 色彩的三要素
- 色彩的观察与表现
- 水粉画性能及工具材料
- 水粉画的用笔技法
- 调色方法与练习
- 干画法与湿画法
- 单体静物写生
- 物体与背景
- 色调
- 组合静物写生
- 静物写生中常见的问题
- 示范画例

● 色彩概述

五光十色的自然界是那样的光彩夺目。春暖花开；蓝天白云；绿色的草原上飘动着洁白的羊群；原野上金色的麦浪翻滚……一切是那样的统一、和谐、完美。人们通过自然去认识色彩，而色彩又帮助我们认识自然。

在造型艺术中，如果说素描用黑、白、灰表现的是黑白的世界，那么色彩所表现的则是人眼所看到的生机勃勃、真实悦目的色彩世界。因此我们必须了解色彩形成的规律，具备必要的色彩知识，学会用画家的眼睛来观察五彩缤纷的世界。历代艺术大师经过不断实践、总结、创新，给我们留下了一大批优秀作品，也给我们留下许多宝贵的经验，作为美术初学者，就是要在前人的认识基础上，学习掌握用色彩表现自然的规律和方法。

胡世勇

● 色彩分类

色彩大体可分为无彩色与有彩色两大类。无彩色就是我们通常所说的黑、白、灰。有彩色则是可见光谱中的全部色彩，基本色有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。这些色之间的不等量的混合以及黑、白、灰之间不同量的混合可以调配出无数种色彩，构成我们这个绚丽多姿的色彩世界。

原色 间色 复色

原色 颜色的种类繁多，其中红、黄、蓝称为三原色，用红、黄、蓝可以调配出其他各种颜色。印刷色中的三原色是品红、柠檬黄和湖蓝。在颜料色中接近纯净原色的是大红、柠檬黄、湖兰。

间色 三原色中任何两种颜色相混则成间色，又称第二次色。黄加蓝成为绿色，红加蓝成为橙色，红加黄成为紫色。

复色 间色与间色混合而产生的颜色为复色，它没有前两种色鲜明，我们只能说出它的色彩倾向，如红灰、蓝灰、绿灰。

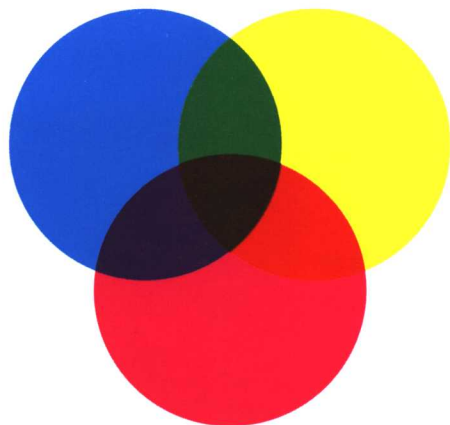
同类色 指同一种颜色中由于所含的白色与黑色的分量不同所产生的深浅不同的各色。同类色由于基本色素不相同，给人以统一和谐的感觉；但也显得单调。如：大红、深红、粉红。

类似色 两种以上颜色其主要色素倾向较接近，都含有同一色素。如柠檬黄、中黄、土黄、桔黄，凡是色环中90度以内的各色，都是类似色，又称邻近色。其配合能产生和谐而又变化的视觉效果。

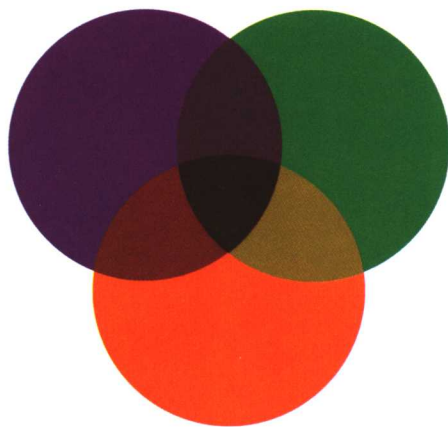
对比色 在色环中大于120度至180度之间的颜色称对比色。对比色有相互排斥，相互衬托的特性，其配合运用能产生醒目，鲜明的视觉效果。

补色 色环中处于180度相对应的二色称为互补色。它们是最强烈的对比色，红与绿，黄与紫，蓝与橙是三对对比最强的补色。互补色具有强烈的刺激感，恰当运用，能产生生动、强烈的视觉效果。

中性色 通常所说的单纯的黑、白、灰称中性色，它们属于非彩色系统，它们在颜色中能起到协调对比的作用，在写生色彩中，极少单独使用，主要是混合其他颜色运用。

原色与间色

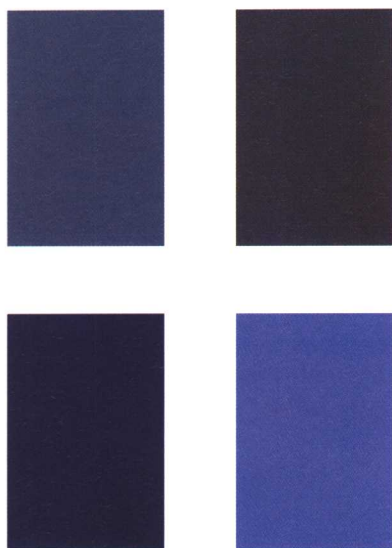

间色与复色

十二色轮

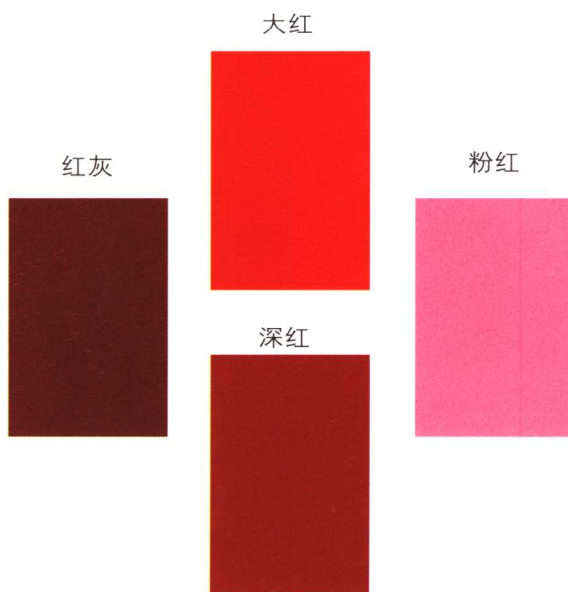
● 色彩的三要素

不同程度的蓝灰色

色 相 色相是色彩的最大特征，是指色彩的不同相貌或名称、种类。自然界中红、橙、黄、绿、蓝、紫是最基本的纯度最高的色相。人们在生活中经常用某一物体的典型色彩特征来表示某一色彩，也是色相的具体体现。如人们常说的咖啡色、橄榄绿、柠檬黄、玫瑰红等。但对大量的灰色，我们只能说出它的色彩倾向，如蓝灰，可以泛指多种偏蓝的灰色。

色 度 色彩的色度是指色彩的明度和纯度。明度是指色彩本身的明暗深浅程度。黄色接近白色，因此在有彩色中，明度最高，紫色接近黑，明度最低。同一色相也有不同的明度如粉绿、中绿、深绿（相当于加白或黑的多少）。色彩的纯度又称饱和度，是指色彩的鲜灰程度。通常说的标准色红、橙、黄、绿、蓝、紫纯度最高，也就是鲜艳。如果将其中一色与黑、白或其他色相混合就会产生程度的差别，一般来说，原色与间色纯度高，而复色的纯度较低。纯度与明度有时成正比，有时不尽然。如大红、粉红、深红，大红纯度最高，粉红的明度最高，但纯度低，深红的纯度与明度都较大红低，红灰色也一样。

同类色的色度的比较

橙红类色彩给人以暖的感觉

蓝紫类色彩使人感觉清凉，显得冷

色 性 是指色彩给人们所具有的冷暖感觉和联想，在色环中红、橙、黄区域为暖色，蓝、紫区域为冷色。橙色最暖，它使人联想到火光、日出。蓝色最冷，它使人联想到月光、冰雪、湖水。相对而言，冷色也有暖色倾向；而暖色也会有冷色倾向。如朱红与玫瑰红相比，朱红就暖一些，湖蓝与群青比，湖蓝就冷一些。色环中绿色区域为中性色。也有冷暖微差，如草绿就比翠绿略暖。

光源色

固有色

环境色

自然界中一切物体都处在特定空间，它们是由光源色、固有色、环境色之间交混反射而形成一个统一有序的整体。我们把这一色彩体系称为写生色彩，它融进了物理学知识，对自然界中的色彩进行了科学的分析。

固有色 物体在较柔和的白光照射下给人的色彩印象，人们常说，树叶是绿色，红旗是红色，就是一种区分物体色彩差别的概念性解释，严格地说，固有色是一个相对的概念，在物体素描关系中的中间调子最明显。

光源色 指光的自然色彩倾向，光源可分为两大类，暖色光，如朝霞、晚霞等太阳光，白炽电灯光、火光等，而蓝色天光、月光、日光灯则为冷色光。一般地说，暖光使物体受光部分变暖，而冷色光使物体受光部分色彩变冷。

环境色 物体受周围环境色影响，大部分环境色反映在物体暗部，在素描关系中的反光处最明显，如一只白色萝卜放在红布环境中，由于红布的反射，萝卜的暗面不同程度染上一层红灰色。

● 色彩的观察与表现

只有看得准，才能画得像。前面谈到色彩写生必须把物象固有色，环境反射色和光源色作为不可分割的整体来观察对象的色彩关系。要比较着看，比较看画，把握画面的总的色调，比较局部色彩关系时，若色度(深浅)相同则比较其色性(色的冷暖)；其色性相同就要比较色相和色度。

有了正确的色彩写生的观察方法，才有正确的色彩写生方法。一幅好的写生作品必须经过“感觉——理解——感觉”的反复推敲才能成功，具体表现方法在后面的用笔、用色方法、单个物体写生及组合静物写生中还要进一步谈到。

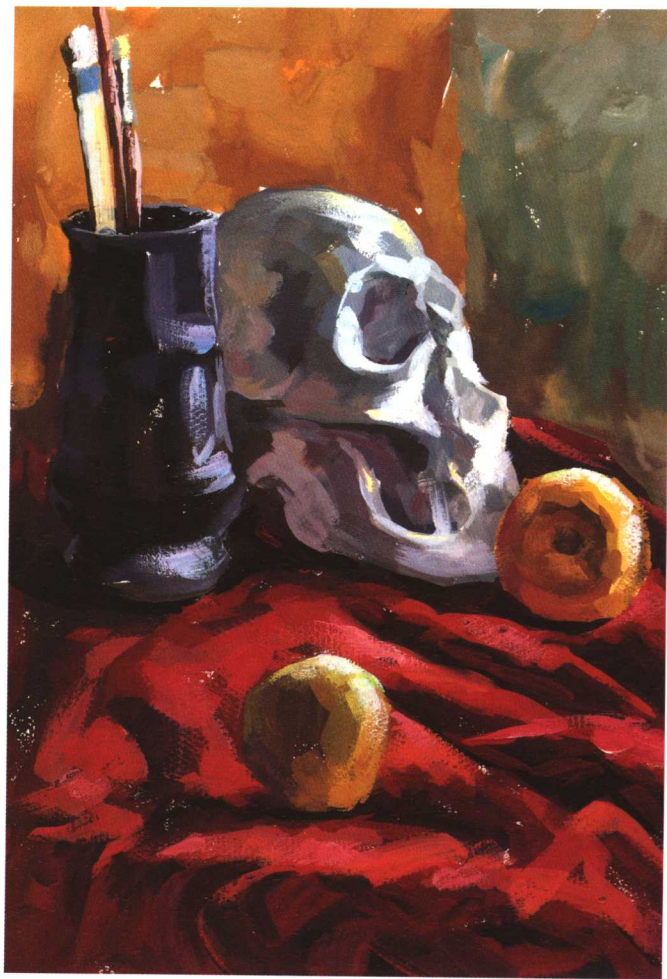
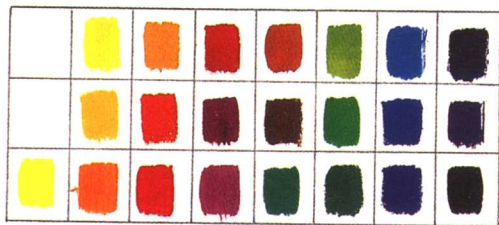
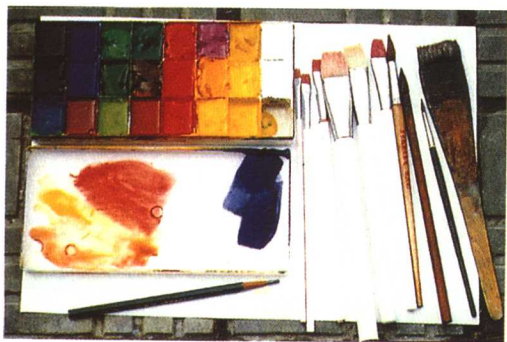
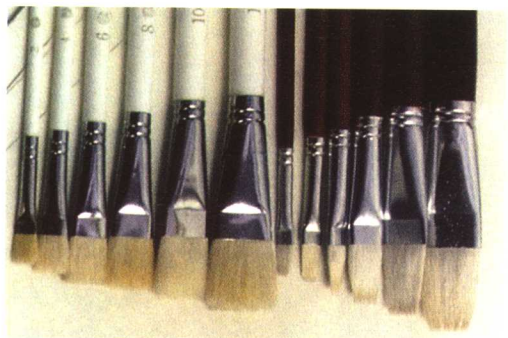

正确把握各种同类色的明度、纯度及冷暖的微差，是画好此幅作品的关键。

● 水粉画性能及工具材料

水粉画简而言之一个“水”，一个“粉”字，因此水多水少及颜料色量的掌握是初学水粉画首先必须掌握的问题。水粉颜料具有透明及覆盖力强的特点，既可像油画那样多次覆盖，又可像水彩画那样使用薄湿的画法，还可干湿兼用。

但是水粉颜料的干湿差异程度较大，给初学绘画者增加了一定的难度。特别是“白粉”的运用，用量过度会使画面粉气，苍白无力，尤其是画暗部时，使用要谨慎。另外颜色调配时种类过多，也会使画面浑浊灰暗。水粉画既需要水，但也不能过于稀薄，使画面缺乏厚重感。一般来说，亮部要厚一些，水少一些，暗部可薄一些，水多一点。

颜 料

水粉色又称广告色或宣传色，有瓶装、锡管装两种。其种类繁多，常用的有：柠檬黄、中黄、桔黄、土黄、大红、朱红、玫瑰红、赭石、熟褐、草绿、翠绿、湖蓝、群青、普蓝、白、黑等。

纸

以质地结实，吸水适中不渗化为宜，常用的有水粉纸或水彩纸等。

水粉画笔

常用的有水粉笔、油画笔、毛笔与底纹笔。

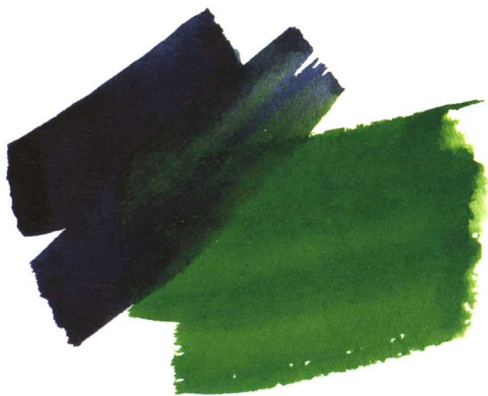
调色盒及其他辅助工具

目前市面上出售的调色盒以塑料制品为主，其优点是外出写生方便，储色格便于将颜料按冷暖顺序排列，其他辅助工具还有贮水用瓶和水桶、吸水布以及画夹、画凳、画架等。

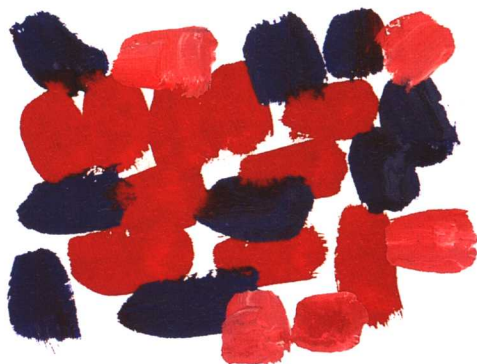
颜料在调色盒中的排列应按色彩的明度及冷暖次序摆放，这样调色方便，也避免弄脏颜色。

● 水粉画的用笔技法

绘画十分讲究用笔，恰当的笔触有助于加强画面的艺术感染力，常用的几种用笔方法有如下几种：

刷 用大笔将调好的颜色刷到画面上，多用于背景及大面积衬布，水色要适中。

摆 最常用的技法，主要用于形体塑造，特别是亮部，颜色要浓稠一些。

勾 可用于勾画形体或表现某些细部及特殊效果。

点 用圆头笔或方头笔都可以点画。

擦 用干笔蘸少量的颜色在画面某些部位擦，产生蓬松的感觉。

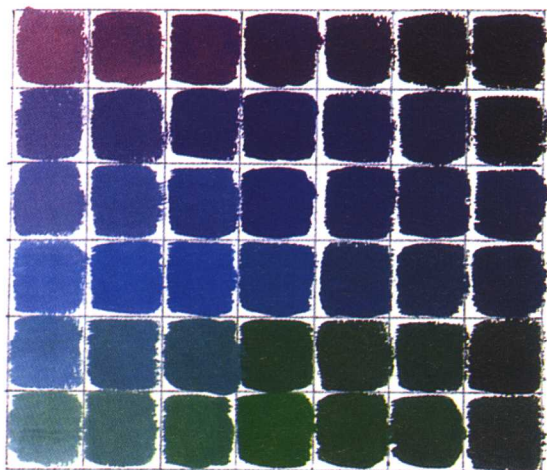

揉 用笔在画面上来回揉动，可同时蘸上几种颜色，揉出丰富多彩的颜色和笔触效果。

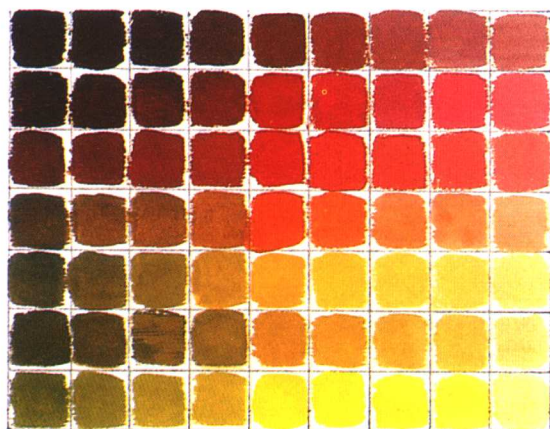
● 调色方法与练习

在学习色彩写生之前，进行色彩调配练习可以帮助初学者了解颜色的基本性能及用笔、用水的基本要求。同时也可丰富你的色感，掌握一些色彩组合变化的基本规律。

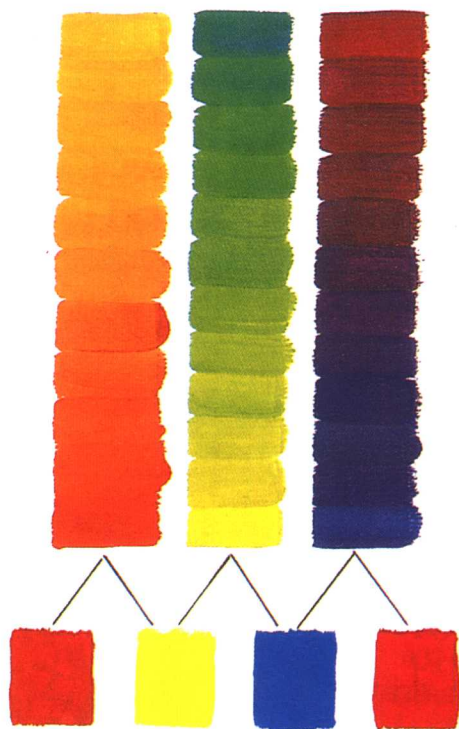
进行色彩调配时，用水的多少要适当。水太多则颜色不饱和，水太少则颜料太稠不好用笔，应调成稀糊状，颜料在笔上欲滴而未滴下较好。

冷色类明度变化练习

暖色类明度变化练习

用三原色中的任意两色进行调配练习

用间色中的任意两色进行调配练习

● 干画法与湿画法

干画法和湿画法是水粉画的两种基本表现技法，干画法是用色干接和干后覆盖，并不是水越少越好，画得干巴巴的；湿画法是指趁第一遍颜色湿时进行衔接。也并不是水越多越好，相反在湿的底色上，加第二遍重色若要其渗透，则第二遍色不但水不要多而要少，否则就会冲走底色，

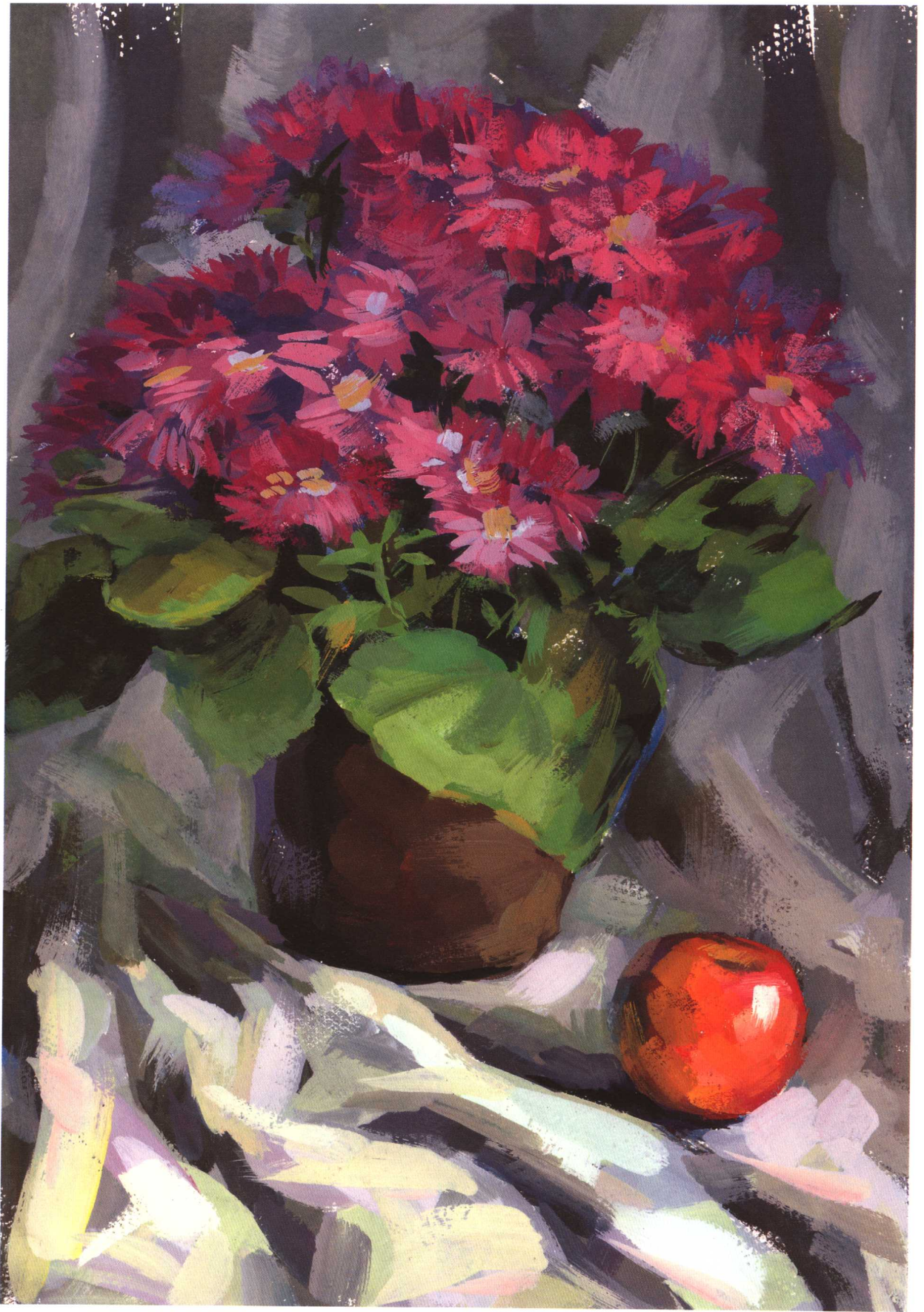
而达不到预期效果。在写生中，一般先用湿画法铺大体色彩关系，后用干画法塑造形象。物体暗部多用湿画法，而亮部用干画法达到丰富画面的效果，静物写生中背景也多用湿画法衔接，增强空间感。

釉色流下的效果用湿画法表现生动自然。

暗部湿画，亮部干画，形成暗部透气，亮部厚重的效果。

背景及花的暗部边缘用湿画法衔接，亮部及前面衬布用干画法，增强空间感。

● 单体静物写生

陶 罐

1. 用蓝色勾勒出物体轮廓,并用淡蓝色薄画出物体的素描关系。

2. 从明暗交界线入手,用大红加少许黑画明暗交界线,并向左右推进到过渡色。

3. 进一步画出中间调子到亮部的色彩关系,把暗部反光颜色强化。

4. 调整完成,用冷白色点出高光。

药 罐

1. 勾出大体轮廓，薄画出素描关系。

2. 用深色从罐口到釉色部分的明暗交界线入手，并画出下半部暗部。

3. 进一步铺出大体色彩关系，注意下半部黄色要灰而脏。

4. 调整完成。