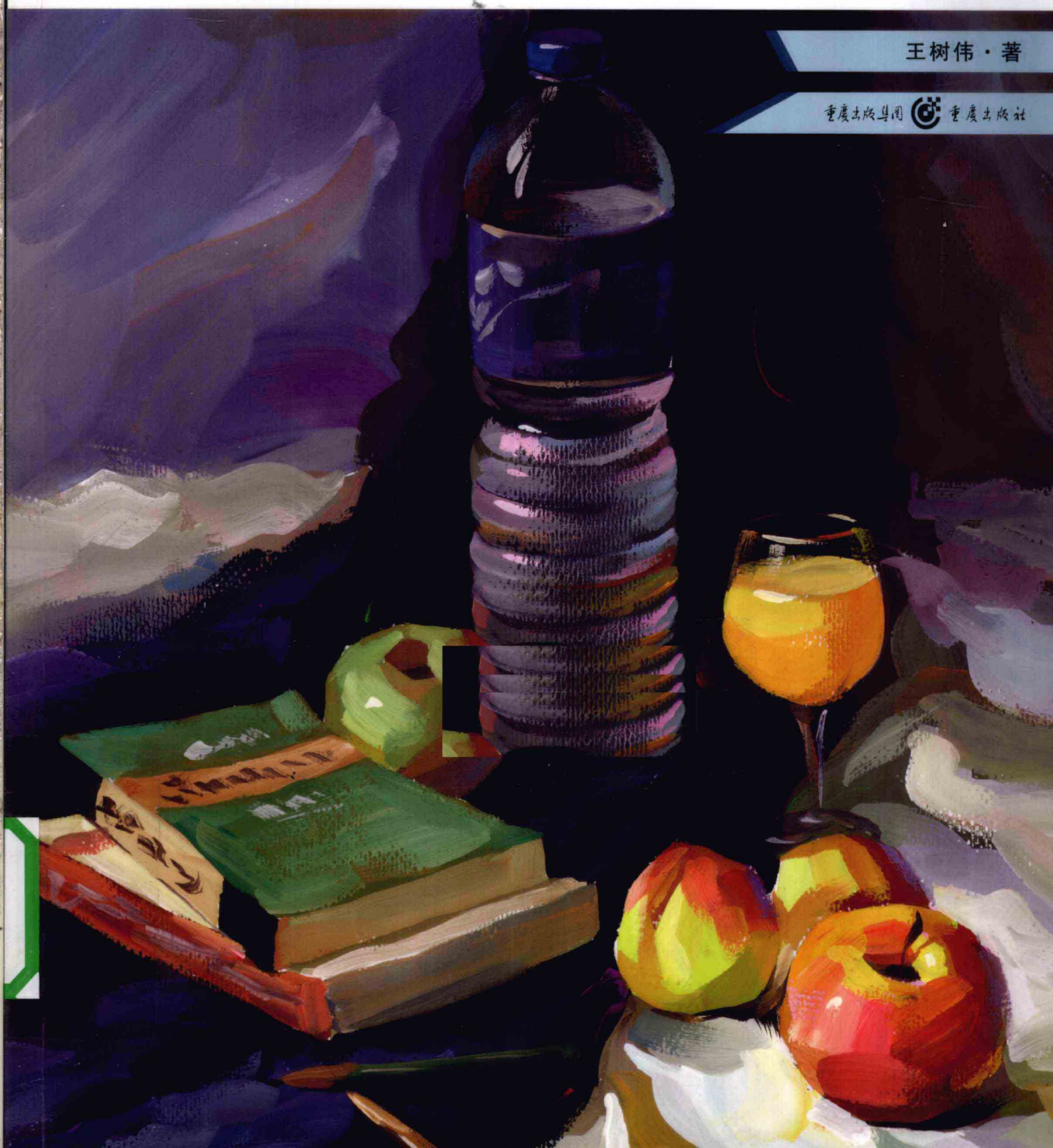


快 速 突 破 绘 画 教 程

王树伟 色彩静物

王树伟 · 著

重庆出版集团 重庆出版社



责任编辑: 郑文武 杨 帆
装帧设计: 李家友 尚宏涛

图书在版编目(CIP)数据

王树伟色彩静物/王树伟著. —重庆: 重庆出版社, 2009. 10
(快速突破绘画教程)
ISBN 978-7-229-01225-0

I. 王… II. 王… III. 水粉画: 静物画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第183186号

王树伟色彩静物
WANGSHUWEI SECAI JINGWU
王树伟 著

出版人: 罗小卫
策 划: 李家友 郭 宣
责任编辑: 郑文武 杨 帆
装帧设计: 李家友 尚宏涛
责任校对: 李小君

 重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452
全国新华书店经销

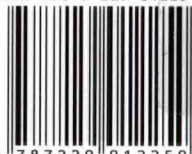
开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 2.5
2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷
ISBN 978-7-229-01225-0
定价: 11.80元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有, 侵权必究

上架建议: 美术类/学习辅导资料

ISBN 978-7-229-01225-0



9 787229 012250 >

定 价: 11.80 元



快速突破绘画教程

王树伟色彩静物

王树伟·著

重庆出版集团  重庆出版社

本书将色彩的基础知识、色彩的表现技法及色彩作品欣赏相互贯通，旨在给学生提供一个比较直观的教材，让学生在较短的时间范围内，提高对色彩基础知识的认识，掌握运用色彩进行写生的技法，提高学生的审美水平及继续学习的能力。

第

一

章

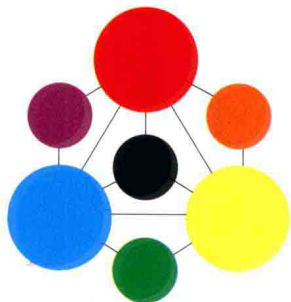
色彩的基础知识

1. 颜色的分类

原色：红、黄、蓝是色彩中最纯的三个颜色，一切丰富多彩的色彩，都来自红、黄、蓝这三种颜色，所以称它们为原色。三原色是色彩中最纯正、鲜明、强烈的基本色。也就是说，红、黄、蓝这三个基本色，不可能用其他颜色调配出来，但可以调配出其他各种色相的色彩。

间色：由两个原色相混合的色彩称为间色，红色+黄色即可得橙色，黄色+蓝色可调出绿色，红色+蓝色则可以得出紫色，由此可产生红、橙、黄、绿、蓝、紫六色色环。

复色：如果将两个间色（橙色+绿色或绿色+紫色或紫色+蓝色相混合）或一个原色和相对应的间色（如红色+绿色、黄色+紫色、蓝色+橙色）混合都可得复色。由此可见，复色包含了三原色的成分，成为纯度较低的色彩。



2. 色彩的基本要素

色相：即各类色彩的相貌称谓名称，如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等等，每个名称代表具体的色相。颜料经过复杂的调合之后，产生非常丰富的复色，这些复色都比较难于全部定出它们确切的色相名称。

明度：色彩中，明度最强的是白色，黄色次之，最弱的是黑色，紫色次之。任何颜色中调入白色、黄色等亮色都会提高混合色的明度，调入越多越明亮，调入黑色、紫色、普蓝色等则情况相反。

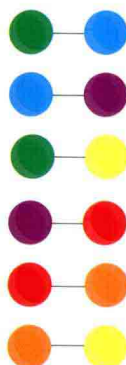
纯度：是指色相感觉明确或含糊、鲜艳或混浊的程度。在绘画中，大都是用两个或两个以上不同色相的颜料调合的复色。两个相邻色相互混合，纯度基本不变；两个对比色相互混合，则纯度降低。



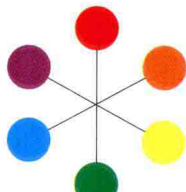
3. 邻近色、互补色、同类色

色

邻近色：邻近色就是在色环上相类似的颜色。例如绿色和蓝色，红色和橙色就互为邻近色。比如：朱红与桔黄，朱红以红为主，里面略有少量黄色；桔黄以黄为主，里面有少许红色，虽然它们在色相上有很大的差别，但在视觉上却比较接近，视觉反差不大。



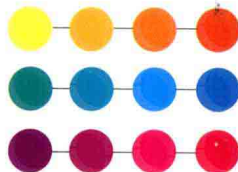
互为邻近色



互为互补色

互补色：在色环中，一个原色与相对应的间色（如红与绿、黄与紫、蓝与橙）互称为补色。在对色彩观察与感受中，补色对比的情况是普遍存在的，每一个颜色都有其相应的补色。

同类色：具有相同色素的一类颜色，如大红、朱红、深红、玫瑰红等就是同类色，比邻近色更加接近的颜色，它主要指在同一色相中不同的颜色变化。它能起到使色彩调和、统一，又有微妙变化的作用。



互为同类色

4. 光源色、固有色、环境色

光源色：当眼睛直视光源时，视觉感受到的是光源色，如阳光、月光、火光、灯光等，光源色的不同会引起不同的色彩倾向性，发光体与产生色彩现象的关系十分密切。光源色可以或多或少地改变物体的固有色，所以在色彩训练中要认识并表现出光源色的色彩特点。

固有色：是指物体自身的颜色，但任何物体的颜色都会受到光源及其周围物体的影响而产生变化，所以大多数时候我们把物体的中间灰调子部分认为是固有色，其实真正固定不变的颜色是没有的。

环境色：是指物体所处的周围环境所反射出来的光色，它可以影响到物体固有色的变化。对各种物体在自然环境中受到的影响进行观察、分析，这样就会增强处理画面色彩关系的能力。



光源色

固有色

环境色

5. 绘画中的色彩对比

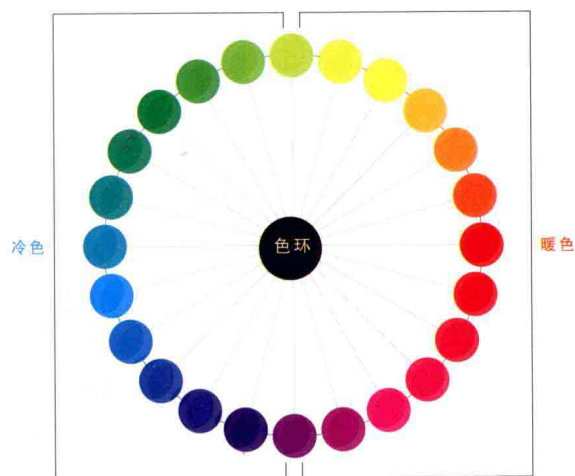
色相对比：因为色相之间的差异而形成的对比，也就是说两个颜色在色环上的分布相差的角度越趋近于 180° ，则它们的对比越强。如果将相同的绿色分别放在蓝色和黄色上，那么放在蓝色上的绿色偏暖，而黄色上的绿色则偏冷。

互补色对比：色彩效果鲜明、强烈，在视觉上的知觉度也最强，具有吸引力。补色并列时，会引起强烈对比的色觉，会感到红的更红、绿的更绿。在观察和表现绘画色彩时，普遍都会利用这种补色关系去加强色彩对比和增强美感。

明度对比：如果调入比当前颜色深或浅的其他色，就会产生不同个性的明度差别。在色彩写生中，要正确及时地掌握不同个性的色彩明度推移、连接与对比关系。不同等级的明度，可以产生不同类别的色调，即亮调、暗调、中间调。

纯度对比：一种颜色与另一种更鲜艳的颜色相比时，会感觉不太鲜明，但与不鲜艳的颜色相比时，则显得鲜明，这种色彩的对比便称为纯度对比。

冷暖对比：颜色的冷、暖其实只是人们心理因素对色彩产生的感觉，因为人们见到暖色(如红、橙、黄等)会联想到阳光、火花等景物，产生热烈、温暖、活跃等情感。见到冷色(如蓝、绿、紫等)会使人联想到海洋、青山、蓝天等景物，产生宁静、清凉、悲哀等情感。



6. 水粉画的表现略谈

用水粉颜料表现物象主要以概括简练的笔法，以块面的处理方法，干脆利索地表现，这就要求用笔进行表现时要有塑造的意识。用笔的宽窄，笔触的大小、轻重及方向都是物体塑造的表现手法，有力而恰当的笔触会增添物体的表现力和美感。

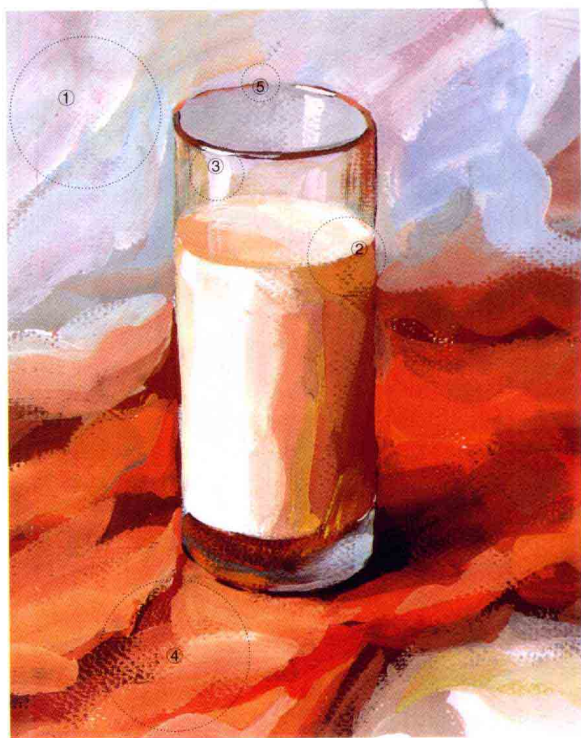
①背景：着色落笔时，不用太过细致地表现背景的局部细微变化和质感，应结合静物的形体结构，观察光源的方向，掌握背景的冷暖变化，把背景的受光及物体投影的几大关系区分出来。可以选择大号以及宽一些的水粉笔，有条不紊地“扫”上去。这个阶段的用笔要注意暗部需画得稀薄、柔润一些。

②静物：笔触的使用通常是结合静物自身形体结构的转折关系来表现的，同时，还要考虑不同物体的浓淡和质感差别等因素。对于画面中色彩较重或较淡的物体，质感粗糙厚实或光滑坚硬的物体要有所区别。对于画面中次要的物体，只需简单地交代出形和色就可以了，切不可面面俱到。

③高光：高光是表现物体质感的重要因素，不能画得过于简单和随便，以免破坏结构。表现亮面及高光时，“点”要有力、干脆，色彩可以适当厚一些。下笔要准、快、果断，这样才能画出高光的闪烁感觉。

④衬布：衬布在画面中主要起陪衬和调剂色彩的作用，表现时可根据画面的需要进行处理，有的地方可表现得充分一些，有的地方只需一笔带过。在画浅色的衬布时，“拖”的笔触可适当柔和细腻一些，以体现其质感，衬布色彩的对比不能太强。

⑤物体边缘：在表现每个物体时，要注意两侧边缘部分的虚实变化，既要“勾”得结实，又要使它服从整体。一般亮部的边缘实一些，交界线中间面则应色彩饱满、结实，笔触的方向感要强，暗部的边缘虚一些。在整体的作画过程中逐步深入，最终达到物体塑造结实有力、丰富生动的色彩效果。特别要注意邻近色的对比与协调，物体边缘的衔接关系有时要耐心地反复画几次，使它与背景色彩能有机地联系起来。



7. 色彩静物考场

①色彩静物考试中一是考察绘画的基本概念，如构图、形、色调、色彩关系及深入刻画等方面。二是考察学生对于画面中色彩的运用是否有一定的品味，这一点是决定能否拿高分的关键。

②进入考场后迅速进入状态，不要被静物的角度、光线及距离等方面所影响。调整好作画情绪，以平和的心态来面对，发挥自己应有的水平使画面达到最佳的效果。

③在考试过程中应该多思考，不要死盯着一个地方作画，这样不仅容易破坏画面的整体关系，还容易忽略形与形之间的素描关系和色彩关系。

④对于考试时间的把握首先要花5-10分钟准备工具、审题，再花15-20分钟观察静物和构图。接下来分析画面色彩，确定色调并铺大色调需要花20-30分钟。进行画面的整体塑造，刻画静物，大约需要花80-90分钟。再用剩下的大约30分钟时间进行画面的细微调整，并检查高光、边缘等细节，完成画面并交卷。

色彩静物绘画技巧

写生时经常要遇到形形色色的静物，因为许多静物的质地不同、对光线的吸收与反射不同而形成各自的固有色，也会因光源色与环境色的影响而形成独特的色彩关系。仔细分析各类物体的特性，寻找它们的共性，就能较好地表现出它们的质感。

金属器物：

一般来说，金属器皿在正常光线下明暗对比强烈，有较强的高光和反光，暗部易受周围环境的影响，色彩变化复杂。金属制品要首先调准基本的色彩倾向，再排除反光的影响，加强明暗关系的整体性。金属的质感变化具有强反射、高反差，颜色和明度变化都有较大的跳跃性和随机性，反光和高光都非常强烈等等特点。这类物体最容易体现其特质的是反光部分，受环境色的影响很明显，暗部的反光其色相、明度、纯度要画准。高光的处理用笔一定要肯定，壶把的表现要区分出塑料和金属的质感。

注意高光周围的天光色的变化，不仅明确而且由于受到质地和基本色的影响，所以在很多情况下会呈现出紫灰或是绿灰的倾向。

壶把的质感应与壶身区别开，壶盖的形体结构要刻画到位。不锈钢水壶表面经过折射的颜色会比原来的色彩倾向更加偏灰、偏暖一些。



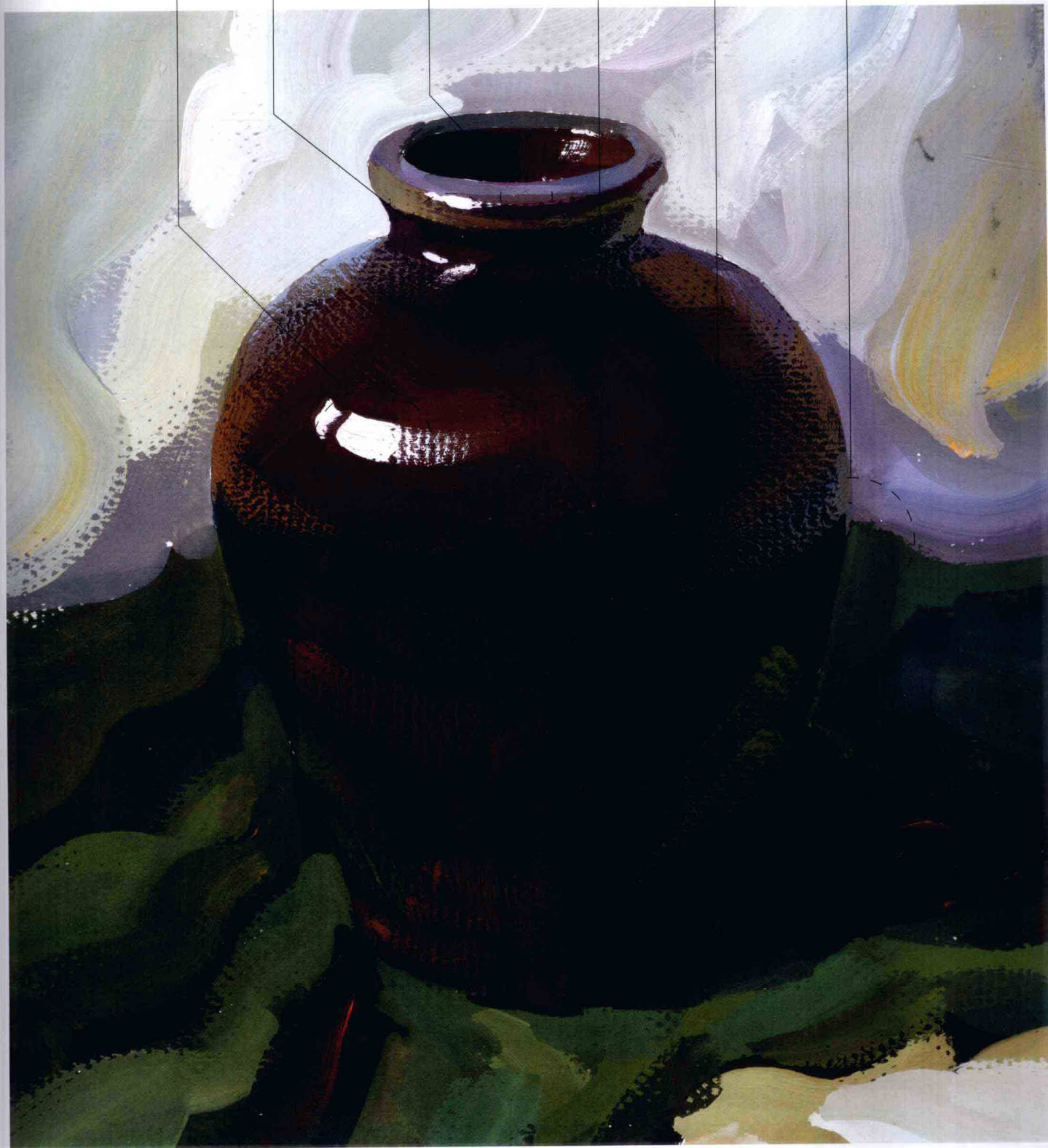
深色釉质陶瓶：

陶瓷类瓶罐反光很强，受环境色的影响较大，像这种深色的陶瓶，其背光部受环境色影响会非常明显。陶瓶的色彩关系应当重点分析其固有色以及环境色在形体转折变化上的反映，可用大而概括的笔触分面进行塑造。形体的明暗关系和冷暖变化要明确，尤其是在高光周围的亮部一定要体现出光源色的冷暖倾向。暗部的反光要结合环境色根据反光的强弱与物体的材质加以表现，原则上保证在虚实对比关系中暗部轮廓线整体处于“虚”的变化范围，和亮部相对较“实”的变化拉开对比。

瓷瓶的表面富有光泽，高光响亮并且有主次之分，反光及环境色影响较强。

结合瓷瓶的形体结构选择笔触方向，注意笔触不能太乱，罐口和边沿使用小而肯定的笔触进行局部深入，丰富形体关系。

重点注意瓷瓶轮廓线的空间转折和虚实变化，并通过将轮廓线与背景的衔接，用反光处的颜色结合枯笔扫出轮廓线的虚实变化。





红苹果：

高考色彩中最常见的静物之一，红苹果的固有色较纯，画明暗交界线在桔黄的固有色基础上加少量熟褐，亮部则可用固有色桔黄加少量白粉和柠檬黄。画苹果的灰部和亮部时，摆的笔触要大胆，尽量围绕结构一步到位，这样较容易分出面来，也使苹果具有较强的体积感。

亮部用色要饱和，水分略少，高光留白要等到收笔之前点上去

苹果的暗部颜色应画得略湿，颜料要薄一些。



绿苹果：

在画黄绿相间的苹果时，黄色与绿色的过渡可适当降低其中任意一种颜色的色彩纯度。加入少许黄色，这样既可增加苹果的明度又可丰富色彩的变化，在画红苹果时加入黄色也有同样的作用。

画苹果有两个最大的难点：一是亮部色彩的微妙变化、二是苹果窝的体积的塑造。

梨：

画梨所用的色彩纯度要低一些，其固有色主要为中黄或者柠檬黄中略加白色调和。梨的明暗交界线弧度不大，颜色较浅，明暗的变化相对较弱一些，所以画梨应该主观地稍加强其明暗对比关系。梨的表面较粗糙，看不到明显的高光，可用较干枯的笔触去表现其高光及其边缘色。

梨所受到的光源偏冷，因此画梨的亮部应该略加一点钴蓝色。

暗部可加入熟褐或者少量黄色的补色紫色，也可加入其他一些较暖的颜色使其暗部偏暖。

**橘子：**

橘子的色彩纯度较高，但是由于受周围衬布的影响，在橘子的表现过程中运用了较纯的桔红与桔黄色，使其与周围纯度较低的亮灰色产生纯度对比。在画橘子的过程中，用笔及一些处理方法和画苹果有许多相似之处，但橘子的颜色较苹果单纯些，表面比苹果粗糙，有凹凸感。

橘子的高光较小，不是特别明显，反光受环境色影响较多，较明显。



番茄：

画番茄的用笔要轻松、肯定，逐步拉开明暗差别，深入刻画中应注意局部服从整体，如蒂的刻画、番茄底表面的起伏等。要知道番茄的颜色是较单纯而强烈的，因此，在调番茄的颜色时应多注意其与同类色及邻近色之间的变化，尽量保持番茄强烈而单纯的色彩关系。

番茄表面光滑有较明显反光与高光，应注意表达，但高光不宜画得太多。

要注意番茄的质感，番茄是多汁的蔬菜，因此在表现亮部时用色要饱和些。

白菜：

画大白菜时一般采用较湿润的大号笔画出它大的形体与色彩，再选择主要的茎与叶作细致表现。为了保持白菜鲜嫩的感觉，色彩可以单纯湿润一些，用笔要肯定，最好是一次性完成，不要有太多修改。

菜叶亮部颜色较淡，绿色纯度不宜高，可适当加些白色去表现，但不宜多，否则白菜会“粉”。

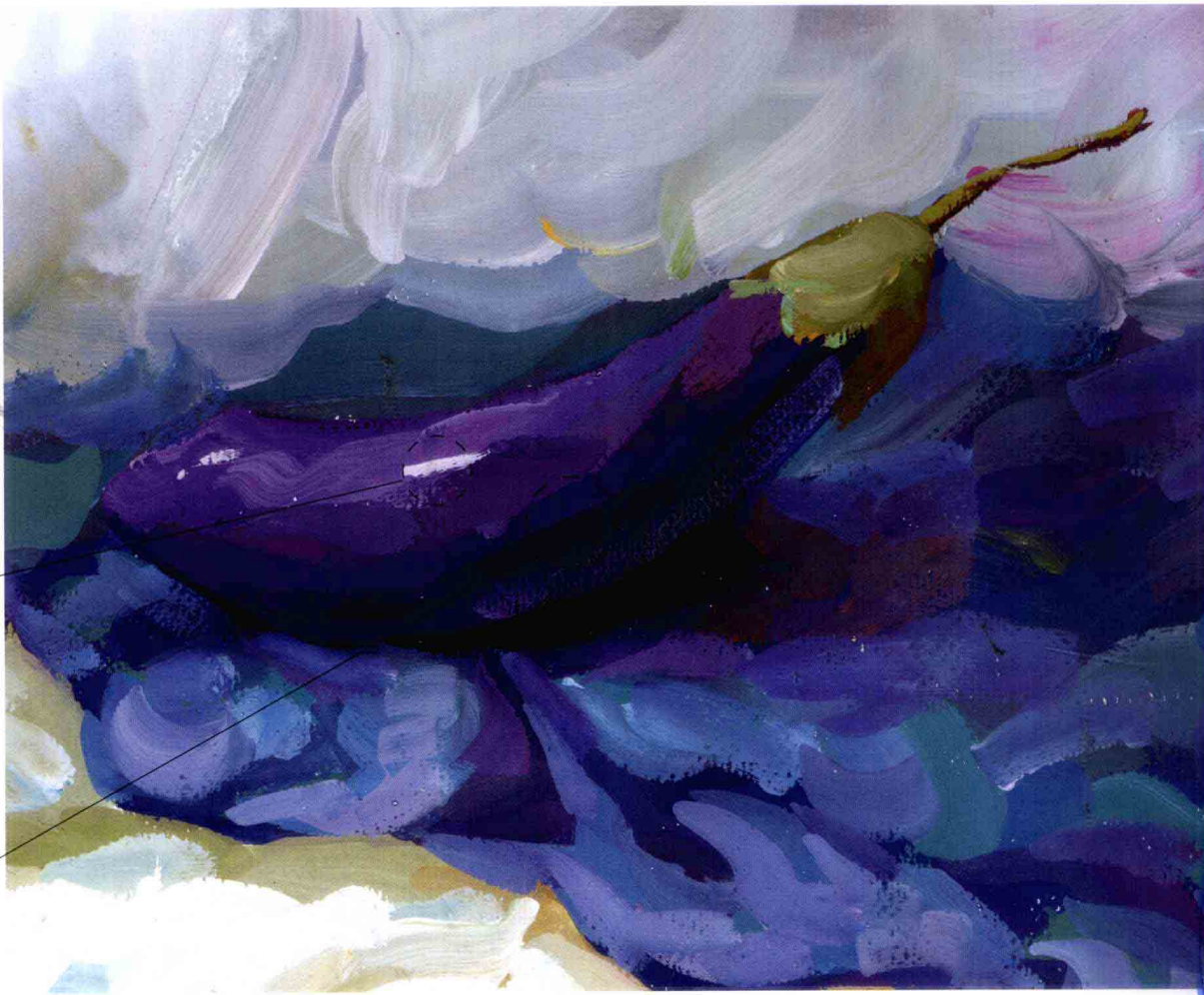
白菜受周围环境色影响明显，暗部可保留第一遍较薄的颜色，亮部可多加白粉调出略偏冷的亮色以厚涂法覆盖提亮。

茄子（冷色调）：

茄子是考试中经常遇到的静物，茄子表面比较光滑，所以受光部很亮。茄子的整个颜色都比较深，其表面光滑，高光较明显，整个茄子的颜色都很浓郁。表现时应先画出它的大体颜色，上色时使用的水分可多一些，以便表现出茄子新鲜的感觉。

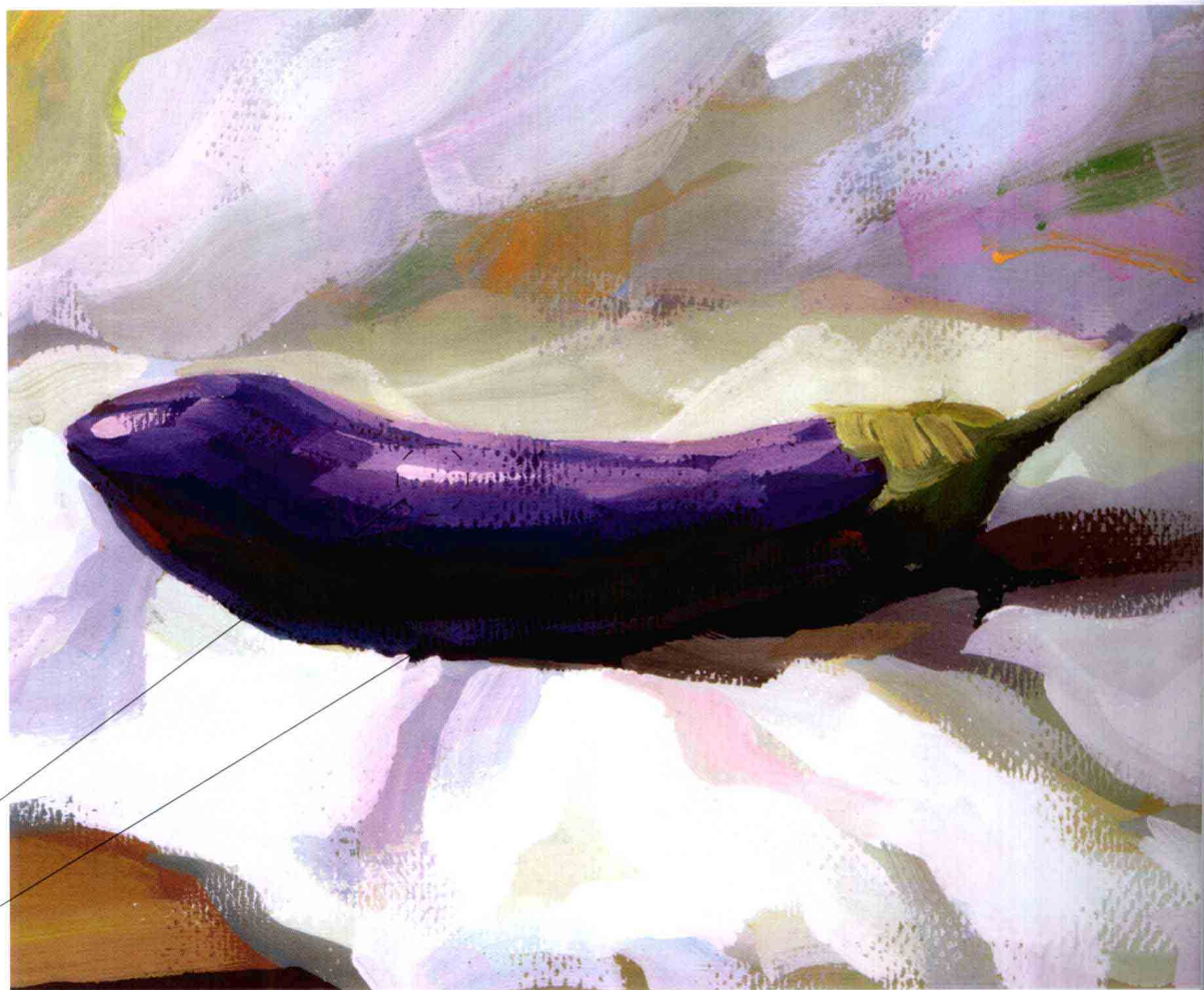
茄子要认真刻画其细节部分，用色应尽量饱和，最后可用枯笔调白粉略加钴蓝扫出高光。

茄子的明暗交界线用普蓝加深红，反光再加环境色来表现。

**茄子（暖色调）：**

同样也是一张茄子的水粉画，表现的是暖色调环境下的茄子。茄子的暗部的色彩变化丰富，交界线附近偏红一些，反光部分偏蓝一些，这些变化都是按照茄子的冷暖色彩对比关系进行表现的。另外，在色彩静物的质感表现中通常会使用较干的笔触轻轻地在静物表面进行描绘，以此来表现出斑驳的高光。

可用枯笔调白粉略加朱红扫出高光部分。根据衬布的冷暖分析茄子暗部所受到的光线是应该偏冷的，与偏暖的亮面形成对比。





可乐瓶：

透明部分即瓶的上半部分，可先跟背景一起铺色，这里的色彩纯度应低于背景颜色的纯度，然后适当地画出它的反光边缘部分与背景部分的色彩差别。不透明部分即它的标签，可乐瓶标签的颜色艳丽而强烈，因此在表现时要尽量画出这种感觉，用色应纯净大胆一些，多用一些纯色，但暗部颜色应适当降低纯度。其次要干脆、准确地画出瓶盖，它的色块应简单明了，标签上的文字要注意其大的色彩变化。最后要注意根据瓶子的造型，准确画出它的高光位置。

要注意区别出可乐瓶侧面与水平面间的色彩冷暖关系。

可乐瓶身是轻薄透明的塑料质地，中间标签是不透明的塑料纸，加上瓶盖与深色可乐，四部分的色彩表现各不相同，因此，一定要整体考虑，不可把这几部分孤立描绘。

高脚杯：

玻璃的质感主要是靠环境色和光源色体现出来的，而且高光和反光都比较分散。可以先画出高脚杯的透明部分的背景，颜色要灰，铺背景时可以留少许空白，保留杯子的结构关系。注意玻璃本身厚度的表现。

用光源色加白粉色提出高光，杯身的高光应该用较干枯的笔触快速地扫上去。

画的时候特别要注意表现的就是杯脚和饮料的反光。

杯脚应该加上少许的黄色与杯中的黄色饮料相呼应。

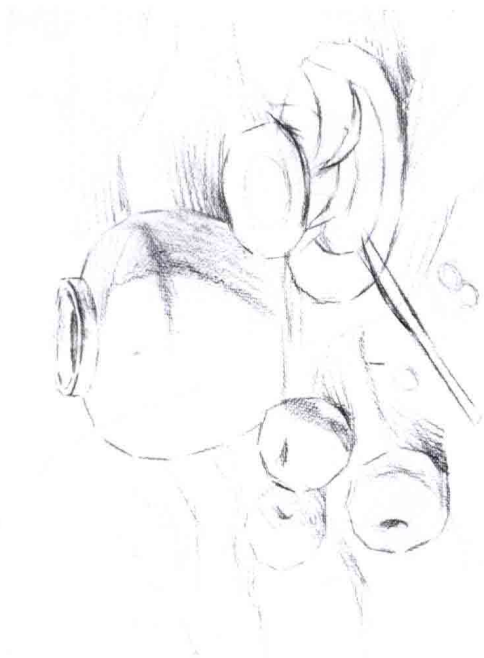


第三章 水粉静物步骤示范

瓷罐、水果、白盘、水果刀的组合静物步骤示范



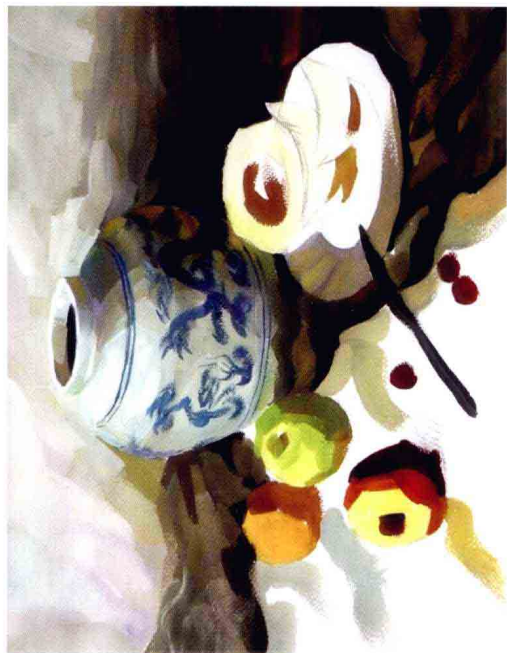
静物照片



步骤一：用铅笔起稿，注意个别物体的造型与透视关系，交待物体的结构转折，并适当表现出画面的投影。



步骤二：铺设出画面的大的颜色，色彩可以画得润一些，大胆地将所有物体的色彩倾向表现明确。



步骤三：注重有倾向性的灰色运用，上色时不要把物体填满，要留有空白，使画面有透气感。



步骤四：一定要整体观察，影响整体关系的地方要毫不犹豫地改掉。如对瓷罐背光部的调整，应用普蓝加熟褐画出背光里的花纹变化。

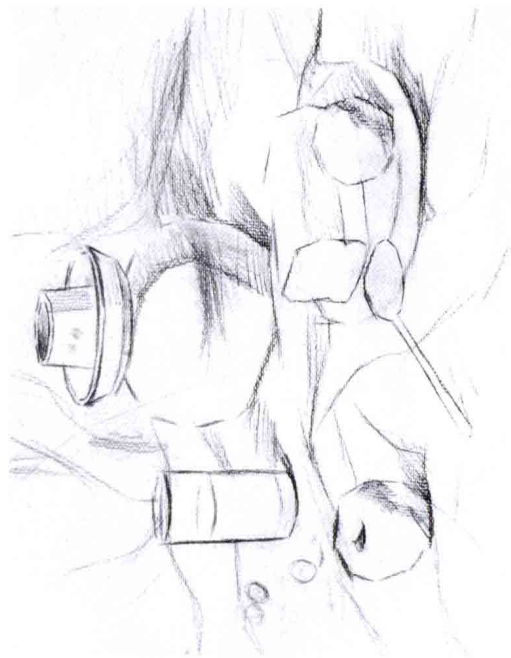


步骤五：调整画面以及细节部分，增加画面的美感和协调感，使之更加生动。很有颜色感的瓷罐的反射能力较强，在背光的暖色里加了少许紫色的成分，使其整体颜色处在变化统一的色彩气氛中很响亮鲜明。

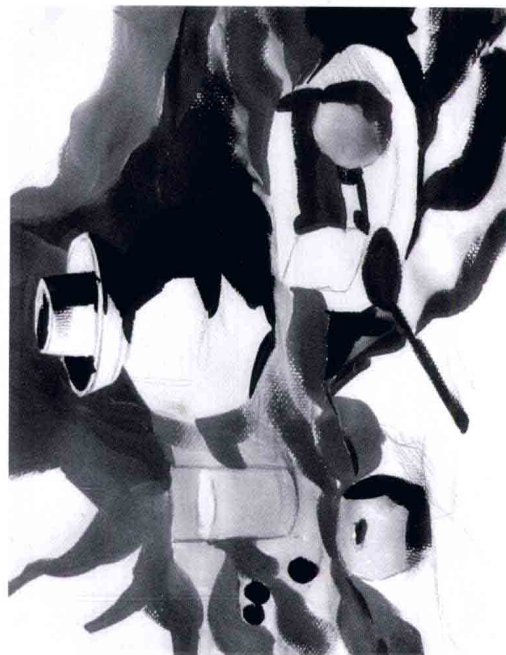




静物照片



步骤一：用铅笔起稿打轮廓，构图时注意物体的疏密关系、透视关系，结构形体要准确。



步骤二：铺大色调之前，必须先从画面的整体关系出发，利用眼睛对画面的第一印象，迅速表现画面的色调关系以及物体的基本色块，用笔要大胆、概括。



步骤三：进一步丰富画面的中间层次，把主要的色块尽快画上去，注意黄色衬布和紫色衬布的明暗、虚实对比关系。



步骤四：加强色彩的层次，但是投影尽量不要画得太深，要保持其透明性，否则画面的韵味感就会降低。



步骤五：整体调整画面，进一步对物体的细节部分进行塑造，特别是从明暗交界线到亮面的部位要仔细刻画。

