

一定能画好色彩静物!

美术高考完全解析

图解色彩静物

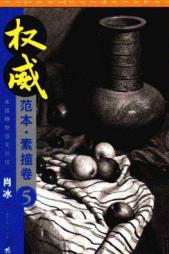
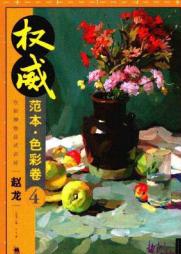
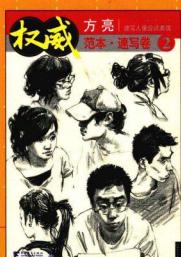
胡廷武 / 主编 谢铭 胡廷武 / 编著

从易到难

直击训练要点、快速
掌握写生技法

《美术高考完全解析》

美术考前强化训练

▶▶▶ 推荐用书

《设计考试高分宝典-创意篇》

《设计考试高分宝典-综合篇》

《权威范本(速写卷)2-速写人像应试表现》

《权威范本(色彩卷)4-色彩静物应试训练》

《权威范本(色彩卷)2-色彩人像应试训练》

《权威范本(素描卷)5-素描静物强化训练》

中国青年出版社是一家享誉海内外的国家级大型综合出版社，至今已有50多年的辉煌历程。中青社艺术图书的出版规模和质量一直位居中国前列，其中《向大师学绘画》、《中央美术学院附中50年作品经典》、《什么是设计系列》、《中青新世纪美术技法》等大批系列丛书已被列为多家美术院校的指定教材。由于中国青年出版社的艺术图书创意新颖、内容丰富、编辑严谨、印刷精美，目前已成为中国一流的的专业出版品牌。

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由中青年出版社独家出版发行。未经授权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关全力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，按密码（16位数字）发送短信至10669581280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以本地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报、编辑短信JB，图书名称、出版社、购买地点、发送至1066958128，客服电话：010-58582300。

侵权举报电话
全国 扫黄打非 工作小组办公室
010-65233456 010-65212870
http://www.shdf.gov.cn

中国青年出版社
010-59521255
E-mail: law@cypmedia.com
MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

图解色彩静物 / 谢铭、胡廷武编著. —北京：中国青年出版社，2010.2

(美术高考完全解析 / 胡廷武主编)

ISBN 978-7-5006-9153-2

I.①图... II.①谢... ②胡... III.①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. ①2125

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第239695号

书 名：图解色彩静物

主 编：胡廷武

编 著：谢 铭 胡廷武

策划编辑：唐丽丽

责任编辑：刘 洋

出版发行：中国青年出版社

北京市东四十二条21号 邮政编码：100078

电 话：(010) 59521188 传 真：(010) 59521111

营销企划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

reader@cypmedia.com

www.21books.com www.cgchina.com

印 刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

开 本：889×1194 1/8 印 张：5.5

次：2010年2月北京第1版

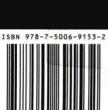
印 次：2010年2月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-9153-2

定 价：32.00元

投诉电话：010-29963113
邮箱：shf@zjbs.net
地址：北京市东城区东四十二条21号
邮编：100078
网 址：www.shf.gov.cn
更多资讯请关注我们：www.zjbs.net

明码 010 2996 3113 3131
密码

作者简介

胡廷武
生于广西南宁
毕业于湖北美术学院油画系
2000于湖北武汉创办达达艺术工作室
出版高考书籍：
《静物素描写生图解》、《色彩静物常识与临摹》、《水粉静物调色图解》、《水粉静物写生图解》、《水粉静物难画物体图解》、《穿越美院》、《色彩起步》等。

谢铭
生于广西岑溪
现任共同艺术学校校长
2005年毕业于广西艺术学院绘画专业
2003年开始在广西共同画室从事美术高考教育工作，潜心研究美术基础教学并形成一套行之有效的教学系统。多年来为全国各大美术院校培养了一千多名优秀的新生。

图解色彩静物

色调的基础知识要点

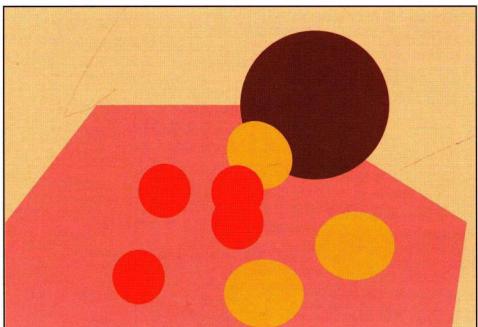
■什么是色调

色调就是多种颜色相互搭配所呈现出来的色彩关系，即某类色彩在多种色彩对比关系中成为主旋律，影响着画面整体的色彩倾向。

■为什么训练色调

从以下几点我们可以总结出我们为什么要学习色调。

- 通过在短时间内对同组静物进行多种色彩关系的表现，可以提高色彩的组织控制能力。
- 色调关系到整个画面对比统一和主题的表现，从而关系到作品的成败，所以在色彩学中色调问题极为重要。
- 很多学校将色调列入考试要求。（如清华美院考题：同一组静物，画一幅冷调，一幅暖调，一幅完成稿）

■影响色调的两点因素

画面的色调是指画面色彩关系的总体特征。把握画面色调要注意最影响画面色调两个方面的因素，即环境色、画面的主导色。

环境色的影响主要体现在光源和反光的作用。每种物体都有其固有的颜色，但在光源的作用下，物体受光面的颜色都带有统一的色彩倾向。如在冷光源下，物体的亮面就会呈现统一的冷色调。其次物体之间在反射光的作用下，各物体的暗部和灰面也统一在一定的色彩环境中，并与物体的受光面形成统一的整体色调。

不同的物体有着不同的色彩区别，占主体的、面积大的、扩张性强的物体色彩占据着画面色调的主导地位，是形成画面色调的基础，附属的静物在色彩关系上起着补充和协调的作用。

■如何把握色调

当光源色较强时，画面色调受光源色的影响很大，画面色调主要依靠光源色得到统一；当光源色较弱时，物体的固有色对整体色调的影响较为明显，是形成统一色调的关键。

我们可以从色性、色相、色彩明度、色彩纯度四个方面给色调进行分类。从色性上可以分为冷色调、暖色调、中性色调等；从色相上分可以分为红色调、蓝色调、黄色调等；从明度上可以分为亮色调、暗色调、中间色调等；从纯度上分可以分为鲜艳色调、灰色调等。在绘画气氛的表达上，还可以表现出明快色调、高雅的色调、朴素的色调、热烈的色调、活泼的色调等。

画面色调体现了画面色彩的主要特征，反映了画面色彩的整体关系，营造了所要表现出的氛围。所以说色调是一幅静物作品好坏的关键，在色调的“统辖”下调整好局部色彩的关系，从而获得协调的色彩整体。

亮色调

鲜艳色调

冷色调

绿色调

暗色调

灰色调

暖色调

红色调

■ 色彩的基本调

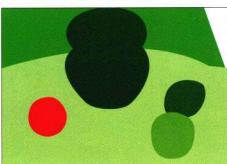
不同色彩在画面构图中所占的面积比例的大小将引起强对比、弱对比等不同画面效果。各种色彩在画面中所占的面积比例也将引起明度、色相、纯度、冷暖等不同的色彩基调。如色相基调：在一个画面中，有红、黄、蓝、紫等色，红色在画面所占比例占70%左右时，那么则构成以红色为主的色调。同样道理，高明度色面积占绝对优势时，则构成高明度色彩基调；低纯度色面积占绝对优势时，则构成低纯度色彩基调；暖色面积占绝对优势时，则构成暖色基调等等。

强对比

色相基调（红色调）

弱对比

明度基调（高明度基调）

■ 色彩的调和统一

当画面中的色彩因差别过大而对比强烈，使画面不统一时，增加各种颜色的同一因素，使强烈刺激的各种色彩逐渐缓和，增加同一因素越多，画面的调和感越强，这是一种科学有效的色彩调和方法。

常用手段有：

1. 混入白色

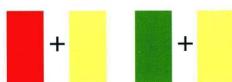
2. 混入黑色

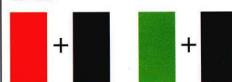
3. 混入同一灰色

4. 混入同一原色

5. 混入同一间色（间色由两原色相混而成）

6. 互混

7. 点缀同一色

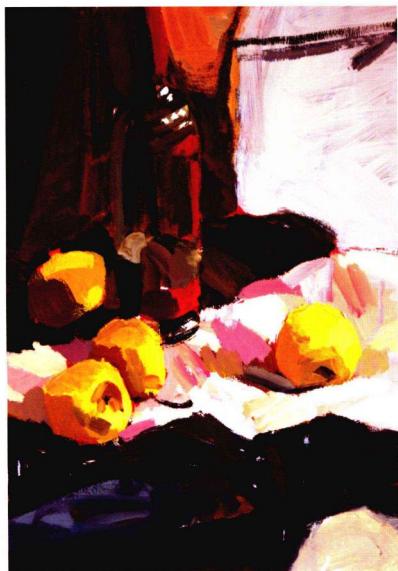

4. 连贯同一色（用黑、白、金、银或同一色进行物体外形勾勒）

色调训练要求

- 统一：色调应该由主体色彩来控制画面的大部分面积（占画面面积的70%左右），同时掌握色彩对比的节奏和秩序，使色彩间有机地联系起来，形成主旋律色调。
- 对比：任何一种色调都不是单一色彩要素的组合，所以色调中要有色彩的变化，有强有弱，有冷有暖。
- 修养：多看和多体会大师作品和考生的优秀作品，拿来跟自己的作品反复对比、感受。色彩感悟能力就会不断提高，色彩修养就自然会提高。

步骤详解与调色要点

实物照片

步骤一

步骤二

步骤三

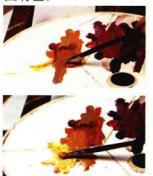
调出面包的暗部色彩和固有色。

调出物体固有色的色彩。

步骤五

调出橙汁与瓶子的色彩。

完成画面各物体的固有色。

步骤七

表现出白色盘子的色彩关系。

步骤九

深入刻画面包的细节。

步骤十一

步骤十二

各物体的色彩造型步骤

玻璃杯的色彩造型步骤

橙汁塑料瓶的色彩造型步骤

可乐塑料杯的色彩造型步骤

面包的色彩造型步骤

白萝卜的写生要点

实物照片

步骤一：用熟褐色概括出萝卜的形状和投影的位置，注意用颜色的深浅变化表现出基本形体转折。

步骤二：从暗面的颜色开始画，注意颜色的透气性，把背景一并画出。

步骤三：画出萝卜亮面的颜色，使之与暗面进行对比。注意调和亮面颜色时，颜料要干一些。

步骤四：对萝卜的叶子和尾部进行塑造，强调体积和光感。

步骤五：调整画面的整体关系，对萝卜的特征进行深入地刻画，最终完成画面。

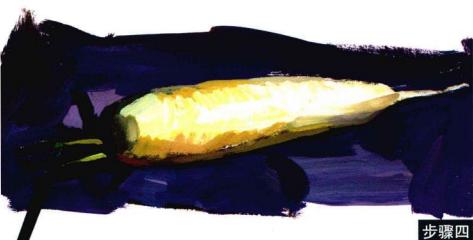
步骤一

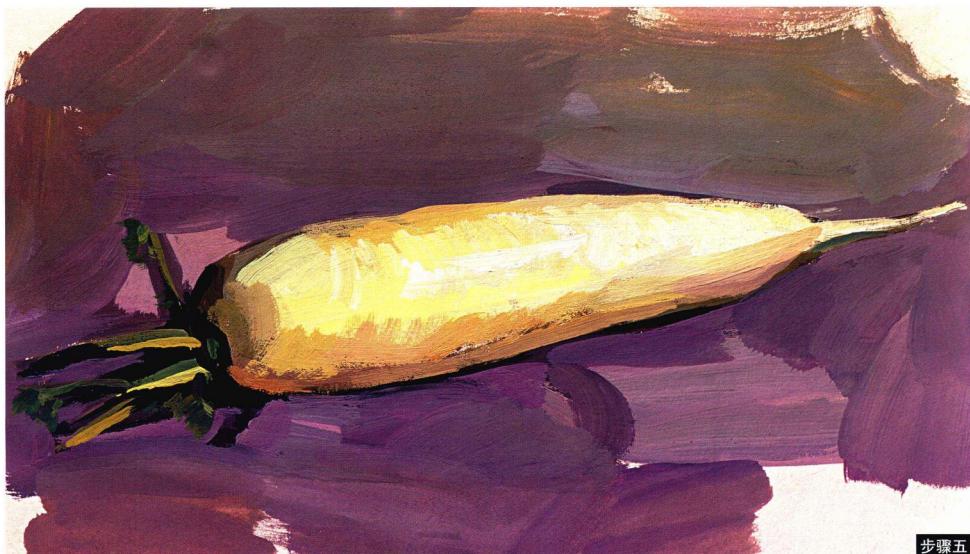
步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

洋葱的写生要点

步骤一：安排好两个物体的位置，用小笔勾勒出物体的外形。

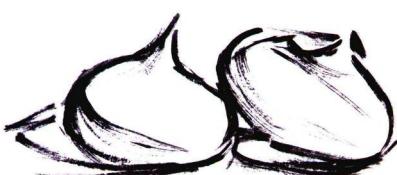
步骤二：用深颜色画出洋葱的暗面，注意顺着结构运笔。

步骤三：洋葱亮面的颜色纯度较高，与暗面形成色彩纯度的对比。

步骤四：深入刻画洋葱的色彩关系与结构，各色块之间的关系衔接要自然，注意物体投影的虚实变化。

步骤五：对物体的质感进行深入塑造，点出高光和反光，完成画面。

实物照片

步骤一

步骤二

步骤三

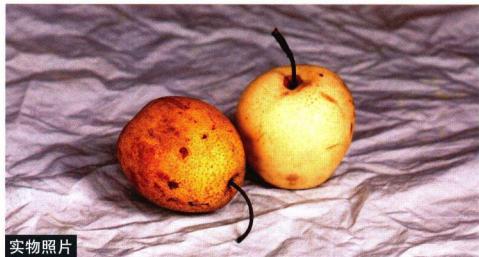

步骤四

步骤五

梨子的写生要点

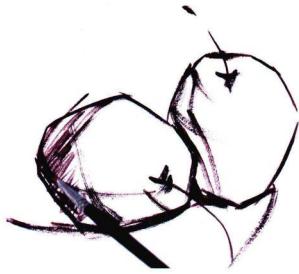
步骤一：用单色概括出梨子的外形及明暗关系。

步骤二：梨子暗面的颜色可用褐色加桔黄和少量的草绿调和，然后用淡黄加淡绿画出梨子的灰面。注意在物体结构上运笔，画出物体的体面关系。

步骤三：用淡黄加柠檬黄再加白画出梨子的亮面，注意保持梨子的体块感。

步骤四：用小笔画出梨子把和反光，注意投影色彩的自然过渡。

步骤五：在保持梨子造型体块感的前提下，加强亮面和暗面的色彩衔接，最后准确地点出高光，完成画面。

步骤一

步骤二

步骤三

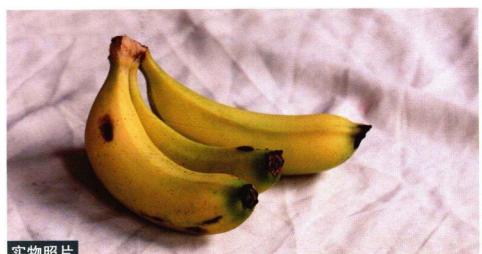

步骤四

步骤五

香蕉的写生要点

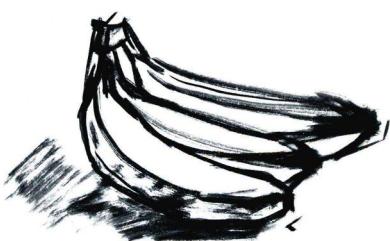
步骤一：香蕉都是成组出现在组合静物中，在起稿时要注意它们之间的位置错落关系。

步骤二：用土黄加绿色，画出香蕉的暗面。

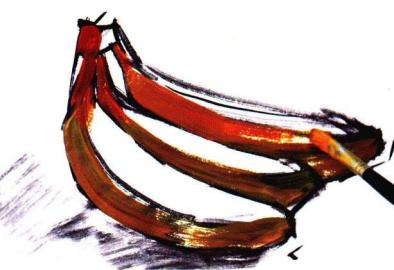
步骤三：用深红加熟褐画出投影，用纯度较高的淡黄加柠檬黄加白画出香蕉的亮面。注意三个单体香蕉的前后关系。

步骤四：注意衔接色块间的关系，保持香蕉的体块转折感，在物体与衬布接触的地方用重颜色强调一下，表现出前后空间关系。

步骤五：调整画面的冷暖对比关系，完成画面。

步骤一

步骤二

步骤三

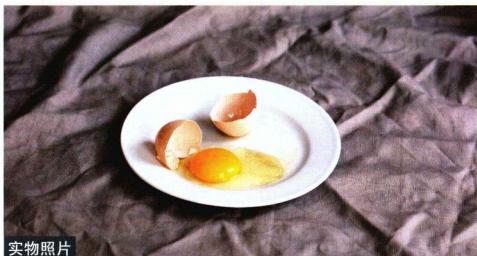

步骤四

步骤五

打开的鸡蛋写生要点

步骤一：用湖蓝起稿，画出鸡蛋壳、蛋黄和盘子的外形以及投影的位置。要注意裂开的壳的结构形状。

步骤二：调重颜色画出鸡蛋和盘子的暗面及投影，表现出光影关系。

步骤三：注意盘子和衬布的冷暖对比，拉开白色的盘子、蛋壳和浅色衬布之间固有色的微妙差异。

步骤四：用饱和的颜色画出鸡蛋黄，并画出鸡蛋壳的灰面。

步骤五：调整画面，进一步调整盘子和衬布的颜色，完成画面。

步骤一

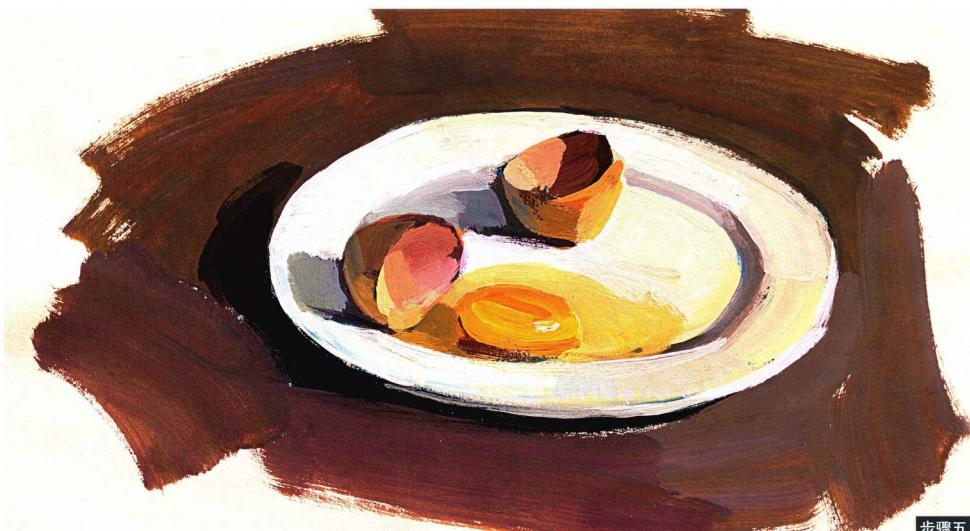
步骤二

步骤三

步骤四

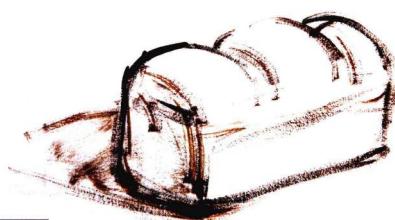
步骤五

面包的写生要点

实物照片

- 步骤一：用熟褐概括出面包的外形和投影的位置，注意面包的造型与透视。
- 步骤二：用深红加熟褐加中黄，画出面包被烤焦的表面以及暗面。
- 步骤三：用大笔画出灰面的颜色，同时衔接暗面和灰面的颜色，用笔要洒脱、肯定。
- 步骤四：用明度较高的颜色塑造面包的起伏，颜色要饱和。
- 步骤五：深入表现面包的质感及特征，点出面包上的芝麻，调整投影与背景关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

整体步骤详解与技法要点

实物照片

用褐色画出物体的外形和构图。

步骤一

用笔上剩余颜料扫出物体结构和需要强调的地方。

步骤二

用大面积的颜色迅速铺出个物体的暗面颜色，拉开画面的明暗关系。在这一步要注意考虑到近处色彩和远处色彩的冷暖变化，以及画面整体的色调关系。为后面深入表现画面的色彩关系和空间感做好铺垫。

深红加少量普兰，从红色衬布最重的地方开始画。

钴蓝加少量红，画出杯子暗面，用土黄画黄色水果的暗面。

步骤三

进一步表现出画面中主体物的色彩关系。概括出主体物的固有色以及亮面的色彩，注意明暗面的色彩冷暖差别。在表现同类物体时，不要概念地表现其造型、质感等，要注意在外形、结构、色彩的微妙变化。

直接用纯度较高的淡黄画出梨子的固有色。

用湖蓝加少量的白画出杯子的固有色。

步骤四

进入塑造阶段，用利落的笔触和大面积的颜色表现出背景的色彩。用稍有差别的冷暖色进一步刻画物体的受光面和背光面，同时表现出背光面和投影之间色彩关系的变化。注意区分同类别相的物体，如红色衬布和红色苹果的色彩差异。

用大红、朱红等画出红色物体的固有色。

画出白碗的受环境色影响后固有色，有点偏绿，呈现冷色调。

步骤五

深入刻画阶段要表现出各物体的特征，表面光滑的物体色彩过渡要细腻，笔触不能太明显；水果等物体要表现出具体块转折、鲜嫩的质感和丰富的色彩变化。表现远处的背景时，笔触可以大和概括一些，拉开画面的空间虚实变化。

玻璃酒瓶的色调比白布深，而且颜色偏蓝、冷。

局部刻画要点

