

视觉传达设计色彩表现

· 精美的呈现

主编：王海强 编著：丁宇

生动的色彩

丁宇色彩静物系统训练

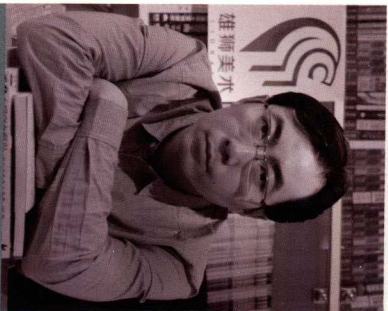
细致的
基础知识讲解
带你快速进入色彩的世界

直观的
解析图示
让你找到快速进步的窍门

详细的
作画步骤
使你全面掌握作画技巧

中国青年出版社

主编简介

王海强

美术、设计教育专家，长期从事美术、设计基础教学推广工作
中国青年出版社雄狮美术教育研究中心主编
北京来拓建筑、景观设计设计公司设计总监
全国大学生创业课程（KAB）讲师
曾主编《美院视界》、《国美视界》、《央美视界》、《权威讲堂》、《高考速递》、《景观、建筑设计表现技法》、《景观、建筑设计手绘传达》等美术、设计类图书200余种

中青雄狮美术教育研究中心依托国家级传媒平台，2012年陆续搭建三大平台

高端美术教育培训平台

招生对象：全国各地从事美术教育的画室教师、中学教师
教学团队：中央美术学院教师、中青雄狮美术教育研究中心教研员
教学内容：素描、色彩、速写、设计基础、美术鉴赏
培训时间：2013年3月至6月（分期进行，每期1个月）
培训地点：北京市朝阳区望京
课程安排、主讲教师信息2013年1月在中青雄狮美术教育网公布

美术教育培训机构品牌规划、推广平台

针对全国各地的**美术、设计教育培训机构**进行整体品牌规划和推广
有意者请将培训机构的**基本信息**发送至电子邮箱 1761491427@qq.com, 我们会及时与你联系
合作内容：

- 1.品牌形象设计
- 2.网站建设
- 3.教学方向及课程规划
- 4.教师团队培训
- 5.教育品牌推广

精品图书设计、出版平台

具体合作项目包括美术、设计、摄影类画册出版, 美术、设计类学术研究成果出版
有意者请将联系方式和要求发送至电子邮箱 1761491427@qq.com, 我们会及时与你联系

作者简介

丁宇

中国青年出版社特约作者
中国青年出版社雄狮美术教育研究中心教研员
哈尔滨师范大学美术学院水彩画系教师
水彩作品多次参加国家级、省级展览并获奖
2008年同张玉新、方亮共同创建“极地画室”
著有《美院视界——色彩静物教学现场》、《美院视界——速写人像教学现场》、《美院视界——素描肖像教学现场》、《权威讲堂——速写人像技法解析》、《权威范本——色彩静物强化训练》、《权威范本——色彩静物单体训练》等美术技法图书

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：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版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大力打击盗印、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。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作/组办公室
010-65233456 65212870
http://www.shdf.gov.cn

中国青年出版社
010-59621012
E-mail: cypjlaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

丁宇色彩静物系统训练 / 丁宇编著. —北京：中国青年出版社, 2012.8
(教学风暴 / 王海强主编)
ISBN 978-7-5153-0955-2
I. ①丁 … II. ①丁 … 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 (2012) 第171531号

教学风暴——丁宇色彩静物系统训练

主编 / 王海强 编著 / 丁宇

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条 21 号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59621188 / 59621189
传 真：(010) 59621111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
责任编辑：田 野 郑雪梅
书籍设计：六面体书籍设计_彭 涛
印 刷：北京建宏印刷有限公司
开 本：889×1194 1/8
印 张：6.5
版 次：2012 年 10 月北京第 1 版
印 次：2012 年 10 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-0955-2
定 价：39.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系
电话：(010) 59621188 / 59621189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn
“北京北方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体
封面用字包括：方正兰黑系列

目录 CONTENTS

第一章 色彩基础知识

一、构图训练..... 2

1. 构图小稿训练
2. 构图解析

二、单色训练..... 3

1. 步骤图解
2. 技法图解
3. 局部欣赏

第二章 色调训练

一、色彩小稿练习..... 4

1. 色彩小稿练习目的
2. 色彩小稿作品解析
3. 色彩小稿临摹范例

二、色调对比练习..... 8

1. 冷暖色对比范例
2. 补色对比范例

三、变调训练..... 9

何营造画面的视觉中心..... 10

察方法
品解析
NLC2970828742

第三章 作画步骤及表现技巧解析

一、步骤解析..... 11

二、作品解析..... 11

三、表现技法图示..... 12

第四章 作品范例及作品解析

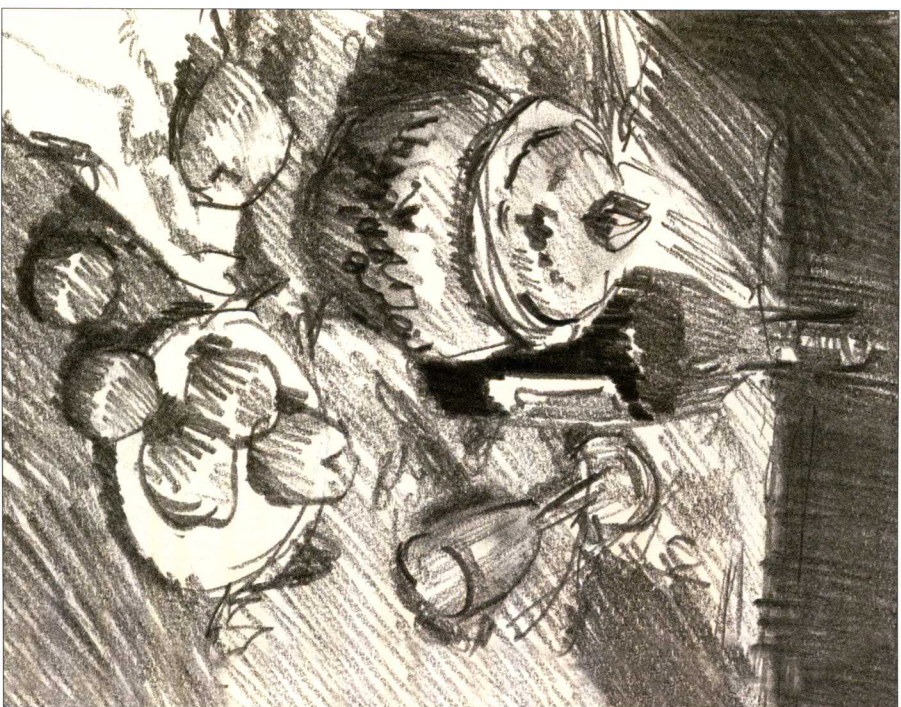
第一章 色彩基础知识

一、构图训练

构图是绘画最重要的因素之一，是绘画作品成败的关键。构图是画面中点、线、面和黑白灰关系的组合构成方式，是画面的基础构架，构图的好坏将直接影响画面效果的表达。画面构图应力求均衡、稳定，同时还要在稳定中寻求变化。

1. 构图小稿训练

小稿练习在构图训练中至关重要，有助于培养初学者的构图意识。因为小稿的尺幅较小，所以容易控制画面的构图关系，也比较节省时间，我们可以在有限的时间反复训练和熟悉构图方法。我们可以选用16K或者32K大小的纸张，用铅笔或者炭笔进行练习。

2. 构图解析

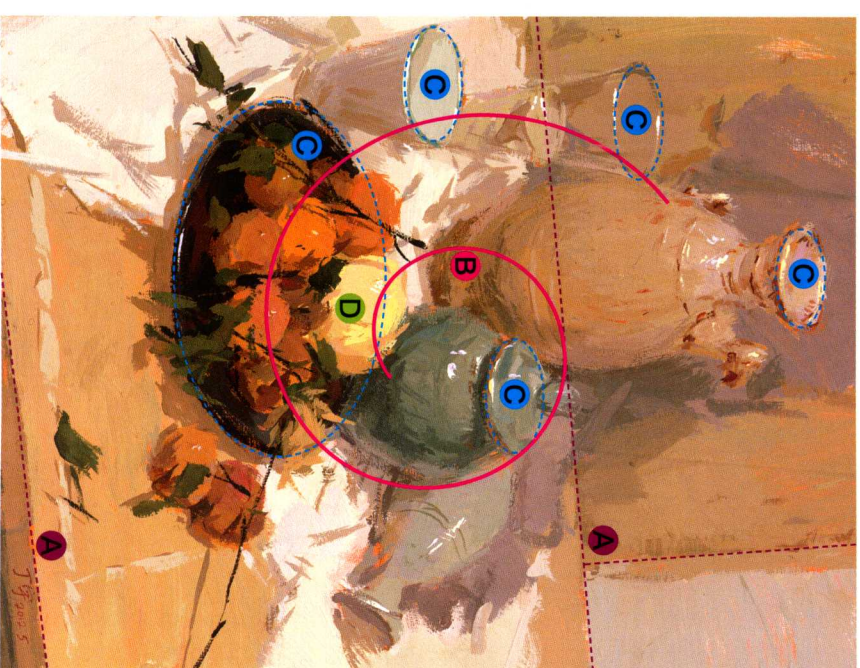

- A** 方形的框架构成了画面主要的形式感，不同的方形框架通过大小、前后、明暗的变化，营造出画面丰富的节奏变化。
- B** 画面的第一视觉中心是白色的瓷壶，因为它的位置基本在画面正中心的位置，而且白色的颜色非常跳跃，直接映入我们的眼帘。

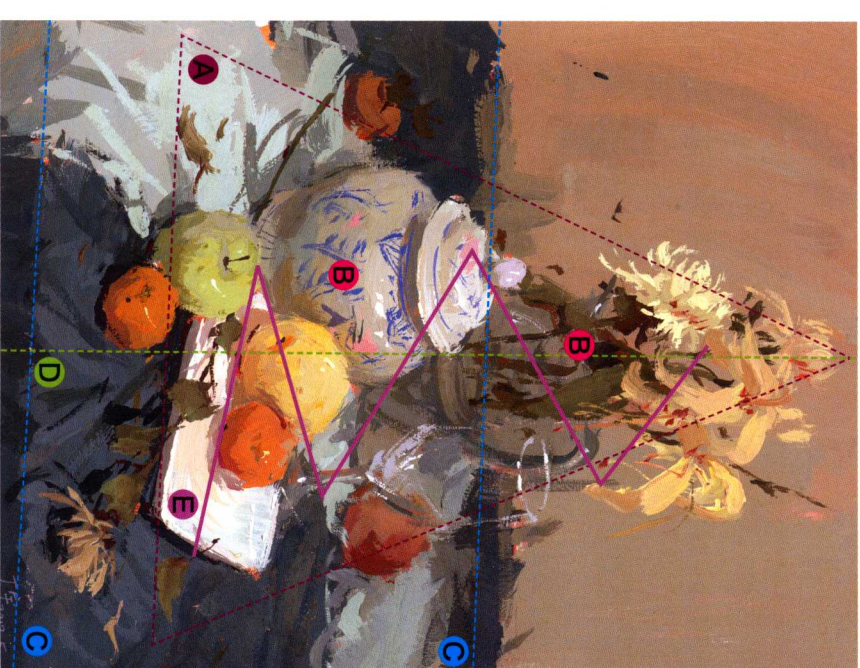
- C** 金属盘和水果在画面整体构图中相对比较集中，颜色比较纯，位置在画面的正中偏右的位置。我们可以在构图时将其处理成为画面的第二视觉中心，在后面的刻画中深入刻画，特别是对体积的塑造和质感的表现要具体、详细。

- D** 蓝紫色的勿忘我是画面的第三视觉中心，处在空间中较靠后的位置，塑造的时候可以稍微弱化一点。同时蓝紫色的花朵与橙黄色的衬布形成补色的色彩对比关系，这样大大地增强了画面的生动感。

- E** 构图的时候还要注意布的形状和走向，以及画面中线性的结构关系，这些都是丰富画面效果的元素，利用好了可以增加构图的丰富性，使画面显得更加生动和自然。

- A** 桌面与画板的直线增强了画面的稳定感，同时与流动的曲线形成了对比，增加了画面的节奏感。
- B** 画面中潜在的漩涡，使人们的视线自然地流动到了视觉中心。
- C** 画面中的不同物品形成的透视圆，错落有致，像阶梯一样把画面空间逐层延伸进去。
- D** 画面中的黄苹果，在统一的重色调橘子的包围下，越发显得响亮，起到了强化视觉中心的效果。

- A** 画面中稳定的等腰三角形构架，使画面显得稳重、大方。
- B** 花叶与罐子上的花纹为稳定的画面增添了灵动的气息。
- C** 两条平直的桌线，使画面秩序井然。同时前后两条线的强弱对比增强了画面的空间感。
- D** 物体在中轴线两侧错落有致，自然均衡地分布，使画面平稳中不失变化。
- E** 物体从后往前呈折线排列，前低后高、层次分明，很好地表现了画面的空间感与纵深感。

二、单色训练

单色训练对学生的意义重大，当学生刚刚开始接触色彩时，画面需要解决很多方面的问题，学生往往无法兼顾。而色调练习和单色练习，是抛开了画面色彩关系外的所有关系的练习，包括了对画面构图、塑造、明度、虚实、用笔等各方面的练习，可将其看成是换了一种工具和材料的素描练习。

1. 步骤图解

2. 技法图解

①画背景时可以直接选择小号的刷子，这样可以加快作画速度，同时能避免陷入细节的描绘中。

②用扇形笔和中号笔铺出水果的固有色和基本明暗关系，既整体又使画面有了更丰富的层次。

③塑造罐子口和水果边缘等细节时，需要用小号笔，这样才能进行更深入和细致的刻画。

3. 局部欣赏

第二章 色调训练

一、色彩小稿练习

色彩小稿的练习有利于学生从整体上把握画面的色彩关系，确立色调意识。色调是色彩的灵魂，是色彩静物写生中最重要的因素之一，所以练习好色彩小稿是画好色彩静物的关键。

1. 色彩小稿练习目的

色彩小稿的练习简洁、概括，舍弃了许多的细枝末节，使作画者更加主动地去思考、去面对画面，以达到熟练运用色彩和主观控制画面的能力。同时学生们通过色彩小稿的训练，在作画时会更加主动、肯定、自信。

色彩小稿的练习，不仅仅是初学色彩者的一种练习方法，不同程度、不同水平的色彩学习者都可以通过色彩小稿的练习，进一步提高对色彩的理解和运用能力。这种练习应该长期坚持下去，不同时期都会有不同层面的理解和收获。

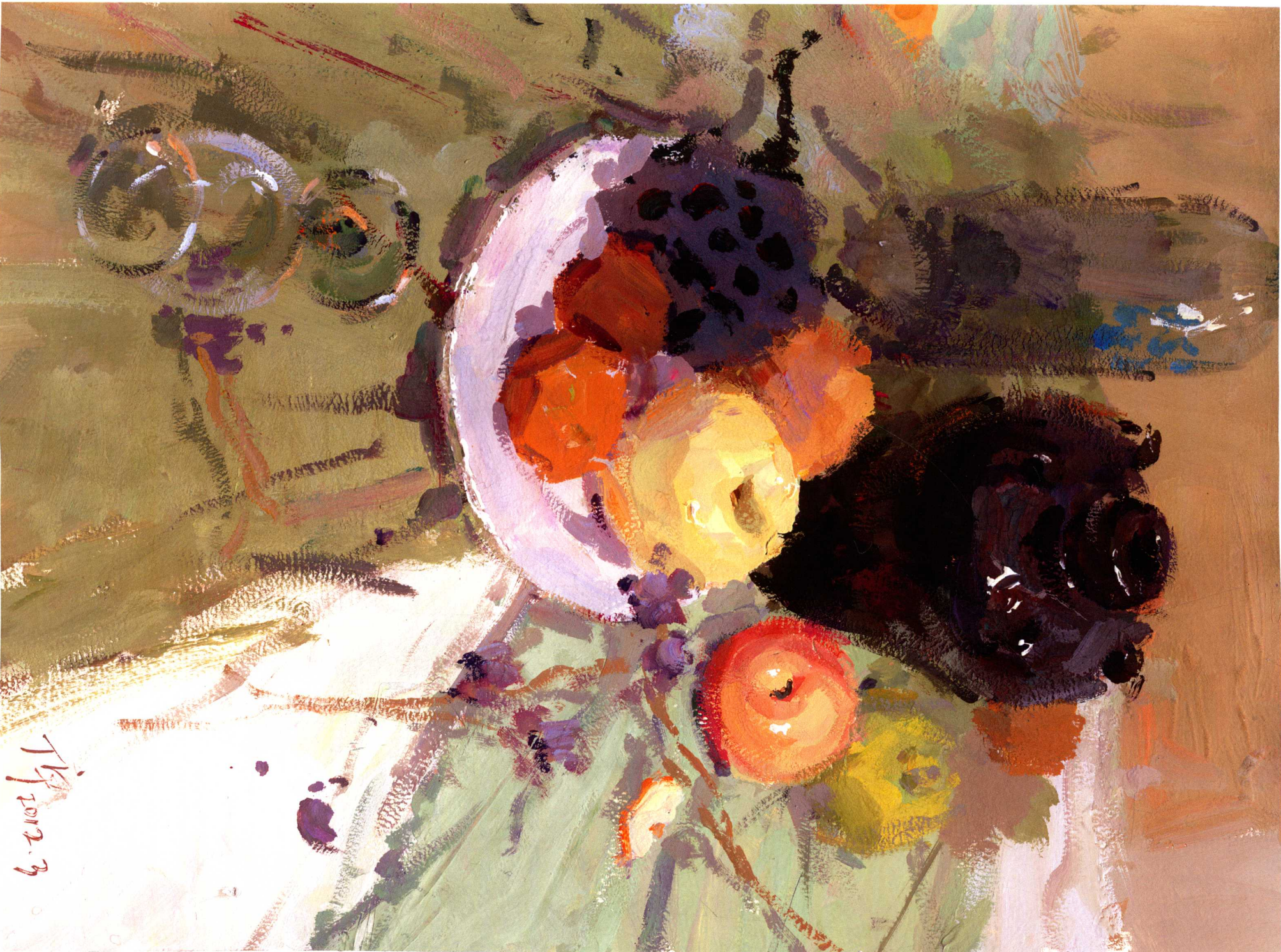
快速把握大的色调关系	画色彩小稿时，不要只关注单个物体的色彩变化，而要更多地注意画面大的色彩倾向；要注意构成画面的几块大的色彩之间的相互关系，在比较中找联系，使画面的色彩和谐、统一。在铺每一块颜色时，不要过多地考虑它是什么物体，也不要拘泥于它的材料与质感，而只需单纯地考虑它的颜色和色彩倾向是纯、是灰、是冷还是暖。要更多地去比较每一块颜色之间的关系，刚开始这样做时对于大多数学生来说是很困难的，但只要坚持这样做去，就会改变对于色彩的观察和思考的方式。这意味着你会脱离被动地对物体色彩和外形的描摹，而变为主动地处理画面的各种关系。这时你所看到的物体不再是苹果、橘子、罐子、盘子……而是面积不等、形状各异的一块块颜色。
锻炼对形体的高度归纳、概括能力	进行色彩小稿训练时，要求学生使用8K或16K的纸张，并尽量多使用大号或中号笔，少使用小号笔。这样，由于纸张尺寸小而笔触大，就会迫使作画者去关注整体，放弃对琐碎细节的描画。一个罐子、一个瓶子、一个水果、一块衬布……往往只要寥寥几笔就可以把每个物体的颜色铺完，因此这种练习会使学生更加主动地去归纳每一个物体的形体，总结塑造的笔触。坚持这种色彩小稿练习，能够强化学生的整体意识。
培养肯定、明确、灵活、多变的用笔习惯	同一组静物用不同的笔触表现，会使画面呈现出截然不同的面貌，肯定、自信地用笔会使画面显得更有张力。在色彩小稿的练习中，笔触大小、强弱的变化更加鲜明，学生在练习中能够更清楚地意识到用笔方式的不同给画面带来的变化。

2. 色彩小稿作品解析

- A** 背景与衬布用笔概括、整体、色彩和谐统一，将画面的视觉中心很好地衬托了出来。
- B** 作为主体物的罐子与画面中心的黄苹果用笔肯定、有力，起到了强化视觉中心的作用。
- C** 衬布上的一枝花、白盘子上的蓝色线条、橘子的叶子，这些灵活多变的用笔同背景和主体物形成了强烈的对比，活跃了画面，为整幅画带来了生气。

二、色调对比练习

色调与色彩的关系是密不可分的，色彩关系有序合理，画面色调感就强；色彩关系凌乱无序，画面就缺少色调感。换句话说，要想获得画面的整体色调，就必须建立和谐统一的画面色彩关系，推敲用色的纯度、明度，并对色彩进行适当的归纳与概括。

对比是一幅作品形成的基本条件，也是一种艺术表现手法。一幅作品的色彩在色相、纯度、明度上的差异，以及色块的大小等都是艺术上的重要对比关系。恰当地运用对比手法，强化对比效果，可以提高艺术表现力和感染力。

色调对比练习是在色彩小稿练习的基础上进行的，是让学生认识和感受色彩更加主动的训练方法。在进行色调对比练习时应注意以下几点。

- a. 选用三原色（红、黄、蓝）、三间色（橙、绿、紫）这六种颜色倾向作为训练色调，这六种颜色是最为纯正的六种颜色。
- b. 选用明确的色调方向，可使学生在最初的训练中更加肯定、主动地去表达。
- c. 黄紫、橙蓝、红绿这三对补色可以使学生更加明确色彩间大的对比关系，同时也使学生对基本的冷色系、暖色系有一个直观认识。
- d. 在做色彩冷暖对比练习时，要更多地启发学生的想象力，鼓励学生大胆尝试。

1. 冷暖色对比范例

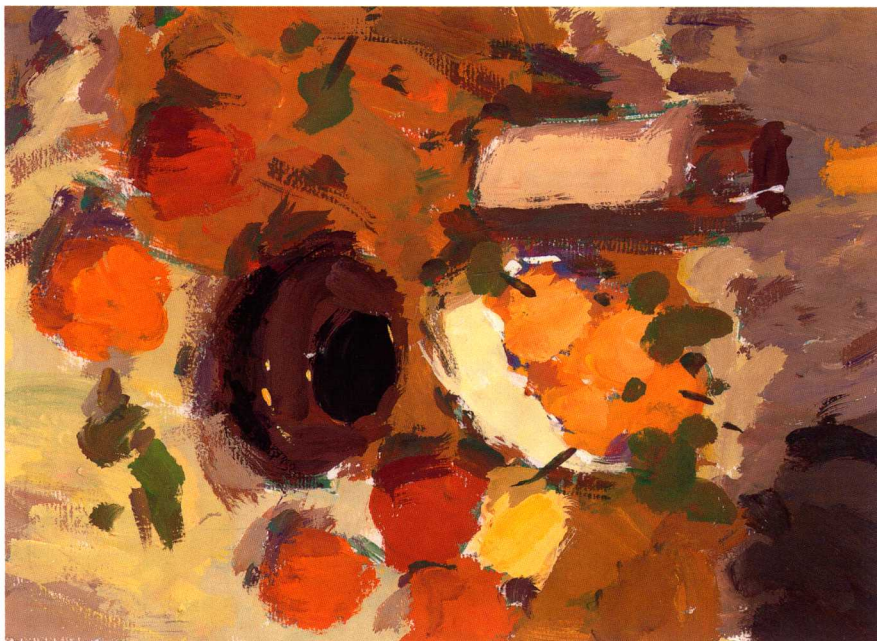
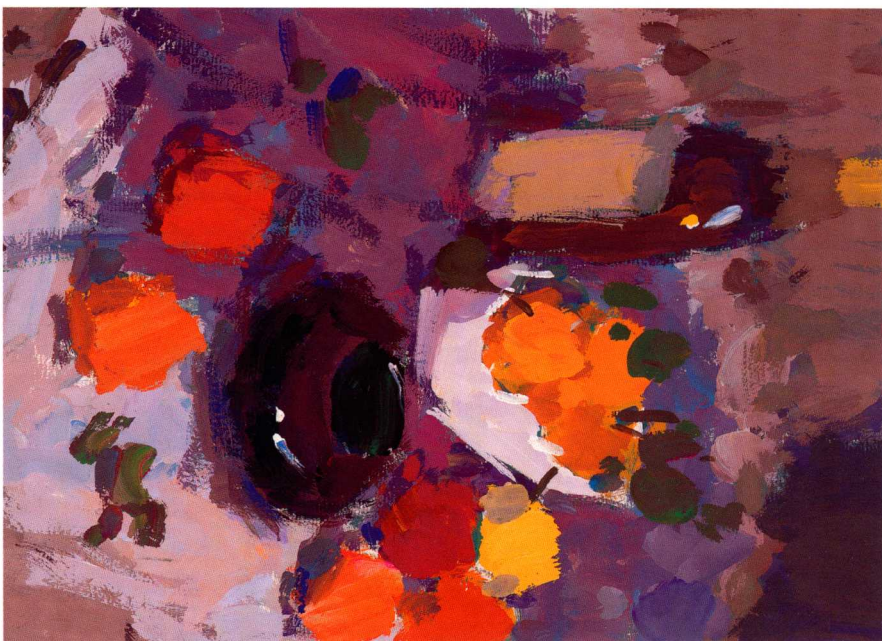

2. 补色对比范例

三、变调训练

通过变调训练可以更好地感受画面整体的色彩关系，也就是所谓的色调，并且理解不同色调中颜色的对比与统一，培养处理色彩关系的主动性。

四、如何营造画面的视觉中心

画面视觉中心的营造需要多方面的配合，下面以右边作品为例来详细分析一下作者是如何营造画面视觉中心的。

- a. 黄苹果位于画面的中心位置，明亮的色彩和肯定的用笔，使其更加的强烈和突出。
- b. 紧紧围绕黄苹果的几块颜色，在不同程度上都有紫色或玫瑰色的倾向，与黄苹果形成了强烈的补色关系，越发突出了视觉中心的效果。
- c. 逐渐远离视觉中心的橘子、苹果、桂圆、干花，在色彩上与明度上都灰暗了下去，与周围的环境和谐而不跳跃。
- d. 衬布与环境的色彩和谐统一，用笔简洁、概括，与视觉中心强烈的色彩、明度对比关系形成了极大的反差，使画面节奏更加鲜明。
- e. 白盘子上的蓝边鲜艳、活跃，蓝衬布灰暗和谐。两块蓝色为暖色调的画面增添了活跃的气氛。橘子上的几片叶子也为画面在颜色和用笔上增加了变化。

1. 观察方法

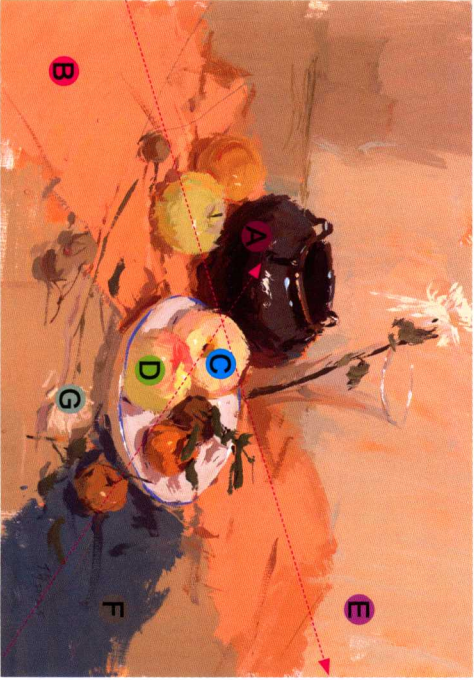

①占画面面积最大的衬布和背景决定了一幅画的色彩基调，所以蓝色衬布也是偏暖的。同时注意从冷暖与明暗上区分同类色。

②色彩中的素描关系也很重要：颜色最重的是罐子，最亮的是白瓷盘，其余物体是它们之间丰富的灰层次，准确把握住黑白灰层次，画面才会响亮，色彩魅力才能发挥得淋漓尽致。

2. 作品解析

- A** 用流动的笔触和较湿润的颜料表现出陶瓷罐子表面非常光滑的质感。
- B** 橘色衬布决定了画面的主色调，所以画面中的物体颜色都会偏暖，在塑造上，衬布大面积的平铺，显得画面整体而统一，以平涂为主的手法与处在视觉中心位置的主体物的丰富、多变的笔触层次形成了“简”与“繁”、“详”与“略”的对比，使视觉中心更加突出。
- C** 苹果窝的面积虽小，但在苹果的塑造中却是非常重要的，一定要清楚地表现出它的明暗关系，同时注意笔触的方向。
- D** 处在视觉中心的苹果需要格外细致的刻画，尤其是苹果的上半部分，红色与黄绿色的衔接是难点，一定要注意形色结合，结构转折后，颜色的明度、冷暖都会发生变化。
- E** 背景颜色与画面主色调一致，降低了纯度与明度，体现出画面空间感；用笔大胆、放松，用色水润、轻薄。
- F** 蓝色衬布与画面中大面积的橘色形成补色关系，使画面色彩更丰富、更有活力。
- G** 衬布上的一枝花、白盘子上的蓝色线条、橘子的叶子，这些灵活多变的用笔同背景和主体物形成了强烈的对比，活跃了画面，为整幅画带来了生气。

第三章 作画步骤及表现技巧解析

一、步骤解析

作画步骤的正确与否，直接关系到一幅作品的成败。掌握了正确的作画步骤可以减少不必要的步骤，为对画面进行更深入的塑造赢得更多的时间，而且正确的作画步骤也有利于作品绘制的顺利进行，避免反复修改，使作品一气呵成，气韵生动。

1) 整体观察静物，根据物体的摆放方式与衬布走向确定构图方式，注意物体的大小比例与位置关系。

2) 用褐色起稿，这样后面铺颜色时，底稿颜色才不会反上来。再用暖赭色做个底色，与画面偏冷偏蓝的色调形成补色关系，使画面色彩更丰富、活跃。

3) 从占画面面积较大的背景和衬布开始铺颜色，这一步以平涂固有色为主，要抓住第一感觉，忽略细节，迅速完成，以确定画面的基调。

4) 在确定了画面基调的基础上，继续铺出画面中其他物体的固有色，注意从冷暖、明暗上区分同类色，比如两朵黄菊花花的明暗、冷暖。

5) 从主体物开始对画面进行深入塑造。花卉用笔要放松一些，体现花瓣的蓬松、飘逸之感。水果则要用结实、肯定的笔触表现其体量感。

6) 添加画面细节，丰富画面。衬布上的条纹、桌面上的枝花、背景中的玻璃杯等，这些细节都需要用小笔勾勒出来，掌握好颜料的干湿程度是关键。

二、作品解析

一幅色彩作品，其画面的色彩搭配总是有着内在的相互联系，并组成一个完整统一的色彩整体，形成了画面的某种色彩倾向，称之为色调。色调的类别比较多，可以从色相、纯度、明度、色性等不同角度进行划分。

用稳重的颜色、平涂的手法衬托出主体物，同时暖色调与画面整体偏冷的色调形成对比关系。

处在画面最前方的菊花要着重塑造，越是靠后的花朵越是要画得虚，从塑造的详略上体现画面的空间感。

用简洁、利落的笔触勾勒出玻璃杯的形状，注意虚实、明暗的变化，不要勾“死”。主要表现杯口部分，其余部分在转折处稍加强调即可。

水果处在视觉中心的位置，需要仔细刻画，在用色上要相对鲜艳饱满一些，同时注意表现各个水果之间的前后遮挡关系。

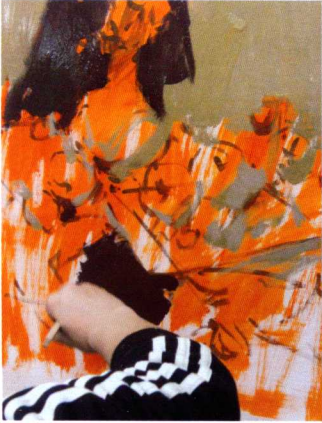
摆成圆形的水果与方形的白瓷盘形成形状上的对比关系，增加了画面构图的丰富性和趣味性。

画面物体组成C形构图，易于掌握，表现力强，非常适用于竖向构图。

衬布上的条纹是其重要细节之一，不仅能更好地表现衬布的质感特征，更能起到丰富画面的作用。刻画时注意要在明暗、转折关系上与衬布的大关系相一致，同时用笔不要太实。

三、表现技法图示

色彩的表现技法多种多样，不同种类、大小、形状的笔和不同的握笔、用笔姿势等都会造成不同的笔触效果，从而形成不同的画面风格。想要更准确地描绘、表达出所见之物与心中所想，就需要熟练地掌握各种表现方法和技巧，这样画面效果才会更丰富、耐看。

从颜色最重的衬布开始平铺固有色。

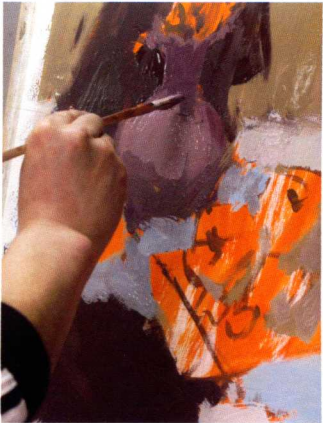
平铺主体物固有色，注意其外形特征。

纵向用笔为主，铺出背景的颜色。

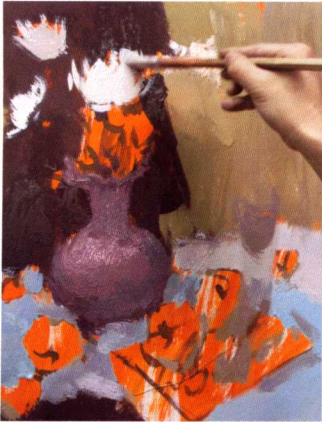
桌面以横向用笔为主，铺出其固有色。

用刷子画出罐子亮面，明确明暗关系。

铺出白菊花固有色，注意其外形特征。

利用刷子的笔触特点表现花瓣特征。

用较灰的颜色铺出位置靠后的菊花。

将刷子竖起来表现菊花花瓣的特征。

根据不同花形，选择不同的用笔方式。

画水果时笔触走向要贴合它的外形。

用较饱和的颜色铺出橘子的固有色。

注意从明度上区分两个橘子的颜色。

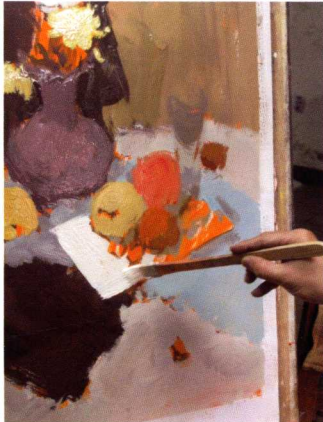
橘子的颜色会受到蓝衬布的影响。

用较干的白色平铺出盘子的固有色。

画盘子时注意不要破坏水果的形。

方瓷盘的边缘要画得直、画得方。

用中号笔点画出颜色较重的叶子。

用小号笔从花朵底部开始进行塑造。

用小号笔点出花瓣间的重颜色。

用较亮的黄颜色提出黄菊花的花瓣。

在白菊花底部扫一些偏黄的环境色。

用小号笔点出花瓣的亮面。

提出具有特征表现力的细长花瓣。

用扇形笔画出罐子亮面，丰富层次。

用小号笔整理苹果边缘线。

提出苹果亮面，注意转折处的形状。

用灰颜色塑造出苹果窝的结构。

用小号笔扫出反光，用色不要太纯。

点出苹果高光，注意位置要准确。

顺着苹果的形体结构点出其高光。

点出主光源所形成的高光。

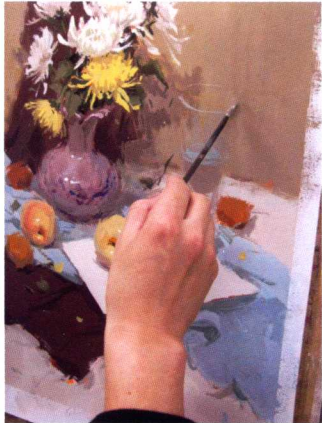
用灰亮的黄颜色提亮苹果。

用小号笔对苹果进行深入塑造。

用小号笔准确、肯定地勾出玻璃杯口。

注意玻璃杯口的虚实关系。

丁宇 2012.5

第四章 作品范例及作品解析

