

余水明 色彩静物课堂

备考特训丛书
BEIKAOTEXUNCONGSHU

余水明 著

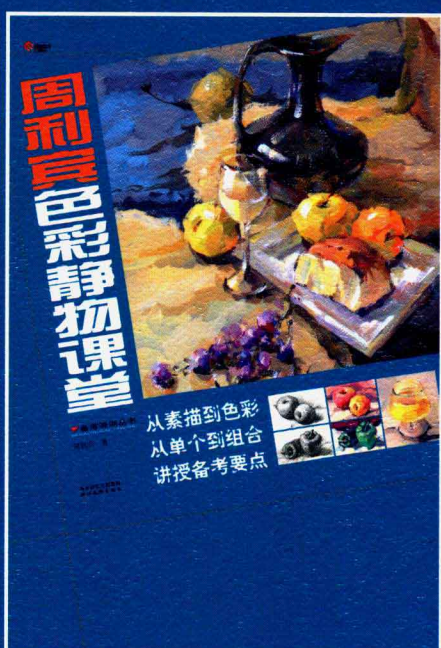
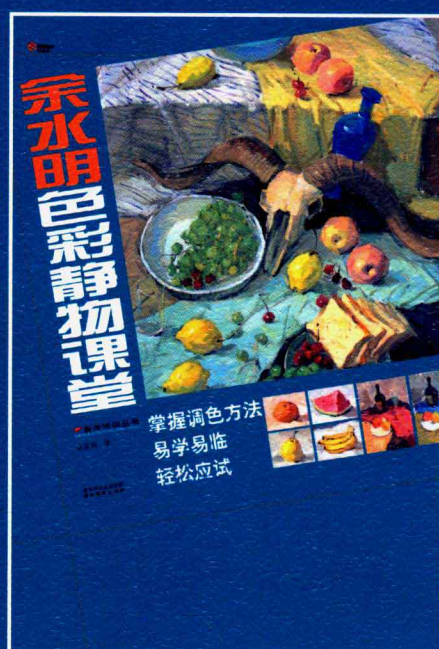
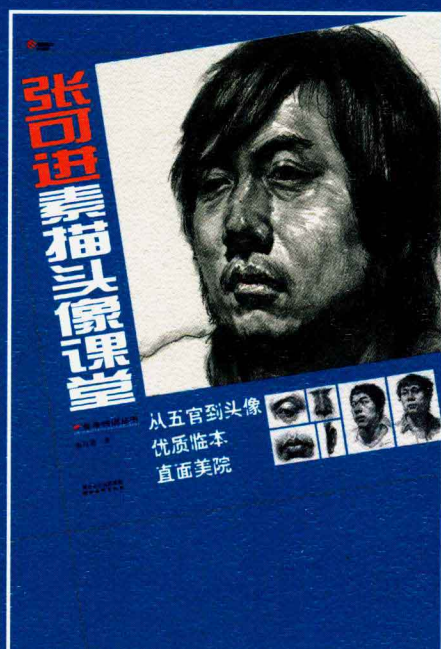
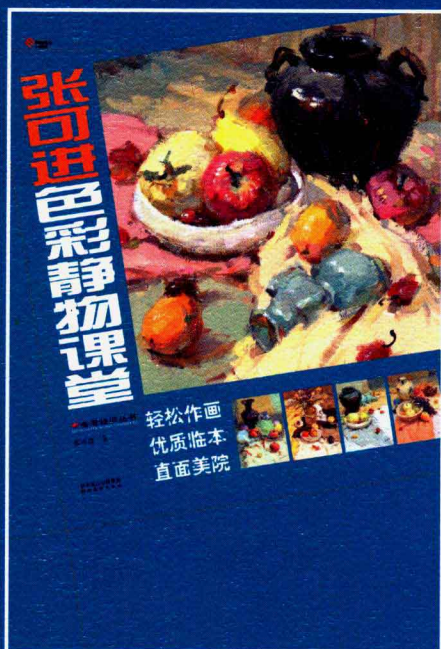
湖北长江出版集团
湖北美术出版社

掌握调色方法
易学易临
轻松应试

备考特训丛书

BEIKAOTEXUNCONGSHU

征 稿

作品内容：速写、素描、色彩等作品。

稿件要求：请先将作品拍成数码照片，勿进行计算机处理。

寄稿地址：湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号1803室 吴开 收

E-mail: 305659215@qq.com

联系电话：027-87679519

邮政编码：430070

责任编辑 / 吴 开
封面设计 / 吴 开
技术编辑 / 程业友

图书在版编目 (CIP) 数据

余水明色彩静物课堂 / 余水明著 .

— 武汉 : 湖北美术出版社, 2011.7

(备考特训丛书)

ISBN 978-7-5394-4286-0

I. ①余…

II. ①余…

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 (2011) 第 128110 号

余水明色彩静物课堂

© 余水明 著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话: (027)87679520、21、22(发行)87679519(编辑)

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

制 版: 武汉浩艺设计制版工作室

印 刷: 武汉安捷印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/8

印 张: 6

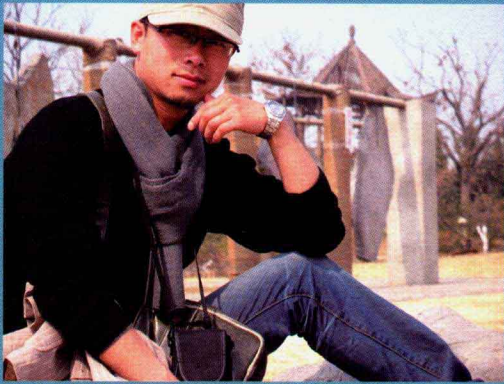
印 数: 4000册

版 次: 2011年7月第1版

2011年7月第1次印刷

定 价: 38.00元

余水明

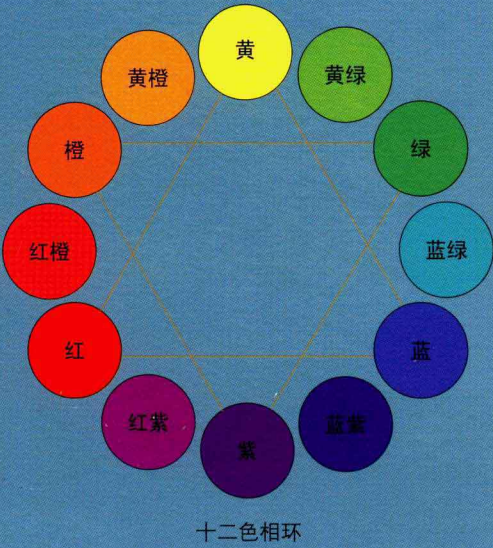
安徽宿松人。本科学历，油画专业。从事美术高考教育工作10年，安徽知名美术教育者。曾多次去杭州、北京、南京等地考察美术培训，具有丰富的教学经验和独特的管理理念及营销策划能力。
学术交流电话13514971398。

色彩常识

三原色——红、黄、蓝。
色彩——光刺激眼睛所产生的视觉感觉，没有光就没有色彩。
绝对冷色——蓝、绿、白、紫、青莲。
绝对暖色——红、黄。柠檬黄、玫瑰红在暖色系中偏冷。柠檬黄偏点绿，玫瑰红偏点紫。
相对冷暖是相对于画面中受光面、背光面和画面色调而论。因为背光和受光都有冷色和暖色，只是相对冷和暖的比例倾向。

透明色——中黄、土黄、大红、土红、赭石、钴蓝。如果暗面不透气，颜色比较闷，可以根据画面用这些颜色将其透明化。
色相——颜色本身的相貌。
色向——是色彩倾向，如画面红色倾向哪种红，黄色倾向哪种黄，这就是色彩倾向。
色调——色彩的调性，指某色块在画面中起主导作用，使画面和谐统一，色块之间相互融合。从色彩性质分可分为冷、暖色调，从色相分可分黄色调、红色调、蓝色调等。

色彩三要素——色相对比、明暗对比、纯度对比。每幅色彩作品中必须遵循这三要素。
对比色 黄——紫，红——绿，蓝——橙，只有暖色和冷色之间才能构成对比，在调色中和处理画面时要注意用好对比色。如调黄色的暗面可以适当加点紫色，红色暗面可以加点绿色。冷色和暖色调和产生灰色，降低彼此的纯度。
形成色：红 + 蓝 = 紫，黄 + 蓝 = 绿，红 + 黄 = 橙。这3种形成色在调色中经常运用到，适当时候可以不用原色。调和得恰当颜色很好看。

水粉笔的选择

现在市面出现许多种类型水粉笔，材料的选择对画面的表现也非常关键。对材料的熟悉和掌握学画的时候就要开始了。水粉笔目前使用比较广泛，特性是毛厚、长，软而有弹性，吸水性好，各种笔法都能很好地得到表现。笔杆长，拿起来比较顺手。尼龙笔弹性比较强，适合画块面，不易大面积铺色，吸水性差，初学者大多喜欢这种类型的水粉笔，建议同学少用。
刷子也是我们经常用到的，是在铺大色块时很理想的工具，国画刷子毛软而厚，覆盖力强，密度小且很细腻。油画刷子毛硬，弹性强，适合厚画法、干画法，画时有笔痕，比较粗糙。
描笔也是必不可少的，在勾线和画水果柄、布纹、细节时还是很好的塑造工具。

色调变化和理解

这2张小色稿充分体现了色调的变化及不同色调中同种物体的冷暖变化和色彩倾向变化。左图是暖色调，物体受色调的影响自身的色相发生变化，水果、衬布、背景都偏暖。橘子倾向橙色，梨子倾向中黄，酒瓶也很暖，碟子原本是块冷色，在暖色调中就相对偏暖了。相反右图（冷色调）道理是一样的，同学们可以去比较下这些物体色彩倾向的变化和整个色调的变化。所以前期训练色彩多画些小色稿，对把握色调的变化和理解是很关键的。

注意观察大师作品中的色彩关系

马蒂斯

暖色调

冷色调

目 录

00

色彩常识

00

水粉笔的选择

00

色调变化和理解

01

考前基础色彩训练方法

01

色彩颜色调配常识

02

单个物体和简单物体组合训练

04

步骤详解

05

色彩默写步骤详解

06

范画欣赏

49

学习画画过程中心态的控制

欣赏图例

考前基础色彩训练方法

	开本	要求
单个物体单色训练	8K 或 16K	掌握素描五大调子和塑造方法。
整幅画面单色训练	8K 或 4K	掌握整幅画面黑白灰、虚实强弱、物体塑造等素描关系。
小色稿的训练（观察方法，色调分类，补色关系训练）	8K 或 16K	掌握和认识整体画面各色块的关系和色调的重要性。
整幅色彩画的训练	8K 或 4K	掌握整幅色彩的塑造和理解及画面处理方法。
不同题材、质感物体综合训练	8K 或 4K	对不同质感物体的塑造和表现。训练各种题材考试才不生疏。
色彩构成的训练	8K 或 4K	对未经过摆设的静物写生构成，掌握画面构图形式感和要点。
默写专题训练	8K 或 4K	掌握色彩默写技巧。

色彩颜色调配常识

一. 塑造形体围绕三大色块

暗面：环境色 + 固有色（颜色灰，纯度低）

灰面：固有色 + 环境色 + 天光色

亮面：固有色 + 天光色 + 白色（纯度高）

投影：固有色 + 环境色（颜色灰，纯度低）

反光：环境色（明度低）

在整体画面中时刻注意色相对比、明暗对比、纯度对比。注意色调统一，简单说就是w色块之间要协调、和谐，相互之间融合，你中有我，我中有你。在塑造当中，始终围绕画面中心，围绕主体物，主体物要融入画面，同时又要跳出画面。在上色和塑造时切记不能盯着单个物体，时刻注意色相、明度、纯度整体对比。

二. 常用颜色搭配（切忌孤立调和单个色块）

1. 白色物体(包括白布)暗色：白 + 钴蓝(普蓝) + 紫 + 环境色(可加土黄和土红)，根据明度确定比例，偏暖。

灰色：白 + 钴蓝 + 紫 + 环境色（根据明度把握）。

亮色：百 + 钴蓝(湖蓝,青莲)适当考虑环境色，偏冷。切记不是纯白色。

2. 黄色物体（包括黄布）暗色：土黄 + 钴蓝(普蓝) + 土红(赭石)。

灰色：中黄 + 湖蓝（钴蓝） + 朱红 + 白(根据明度需要添加)。

亮色：淡黄（柠檬黄） + 湖蓝（淡绿） + 白。

3. 蓝色物体（包括蓝布）暗色：普蓝（青莲） + 深红（土红）适当考虑加点土黄。

灰色：钴蓝 + 紫 + 白 + 环境色（根据明度需要添加）。

亮色：湖蓝（钴蓝） + 紫 + 白（适当考虑环境色）。

4. 红色物体（包括红布）暗色：深红 + 普蓝（橄榄绿）。

灰色：大红 + 草绿 + 黄 + 白（根据明度需要添加）。

亮色：朱红（玫瑰红） + 淡黄 + 白 + 淡绿。

5. 绿色物体（包括绿布）暗色：橄榄绿 + 大红（土红）可适当考虑加点土黄（中黄）。

灰色：草绿 + 中黄 + 朱红 + 白（根据明度需要添加）。

亮色：淡绿（可用淡黄和湖蓝调） + 淡黄 + 白。

备注：从这些调配当中能反映颜色是冷暖搭配，每种色块的调配都要注意自身的色彩色相、倾向和明度，切忌没对比，这需要对色彩的敏感和感触。调色时注意水分（在调色盘上感觉自然顺畅，不干不稀，覆盖力强），大量尝试色彩调配，把色彩魅力充分展现到画面当中。

三. 空间处理

前面：靠视线比较近。偏冷，明度高，纯度高。

后面：偏远区域。灰，纯度低，一般偏暖。

背景：根据色调而定，偏暖灰或冷灰。

四. 用笔章法

1. 围绕形体结构、交界线、形体轮廓、形态走势。
2. 不能单一。放松、流畅、大胆。可用扫、排、点、提、勾等笔法产生生动效果。

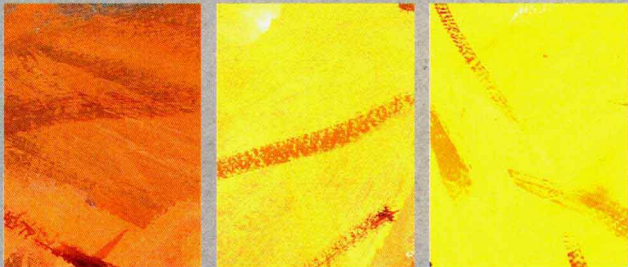
3. 背景用笔整、概括，前面用笔碎点，笔触跳跃感强，放松。

暗

灰

亮

暗

灰

亮

暗

灰

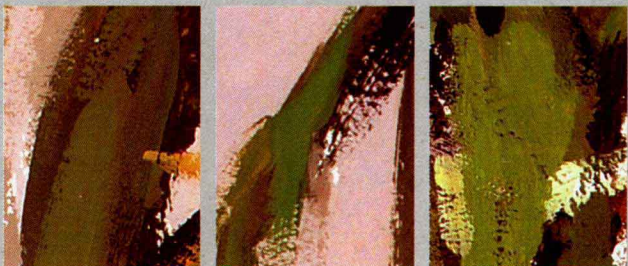
亮

暗

灰

亮

暗

灰

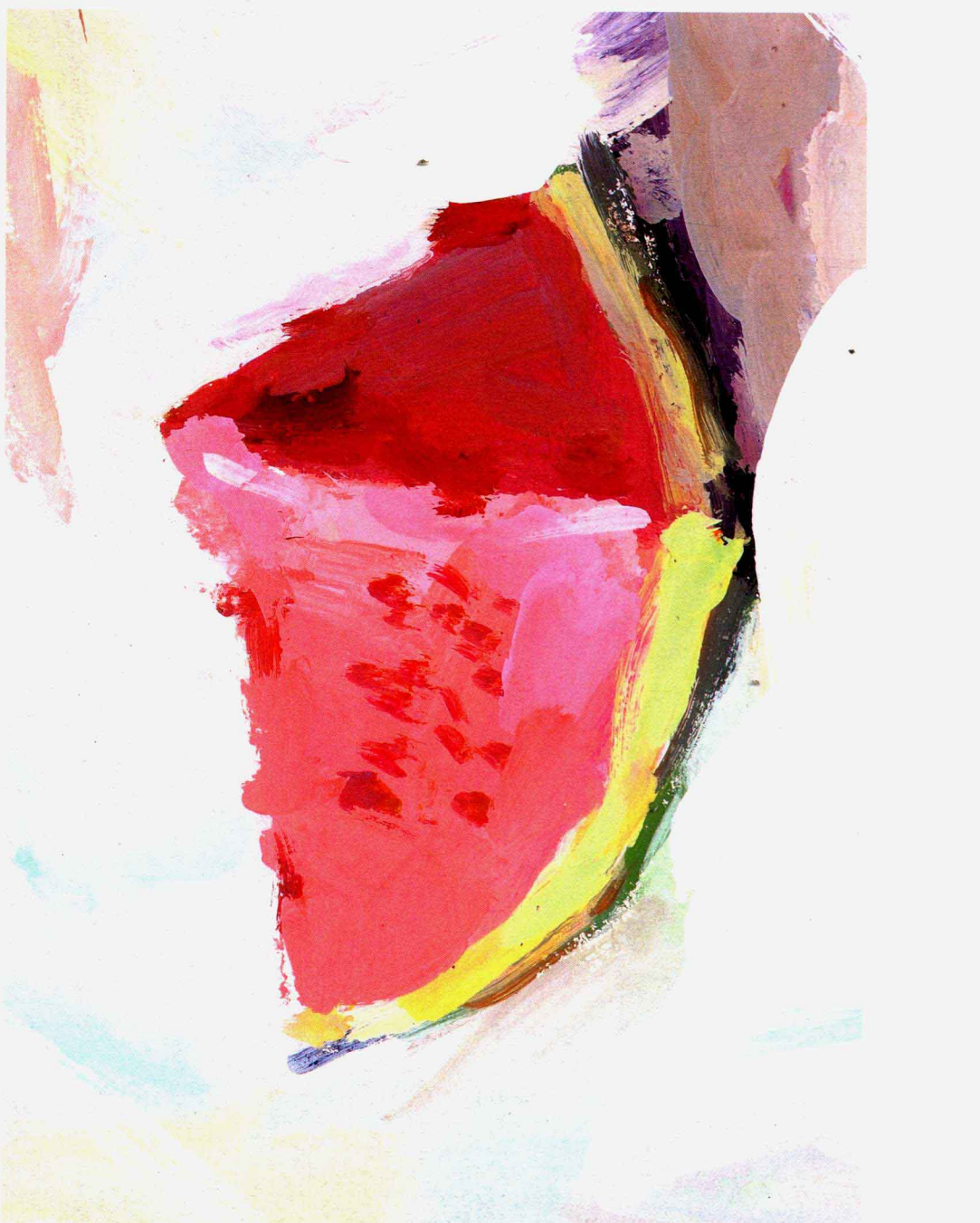
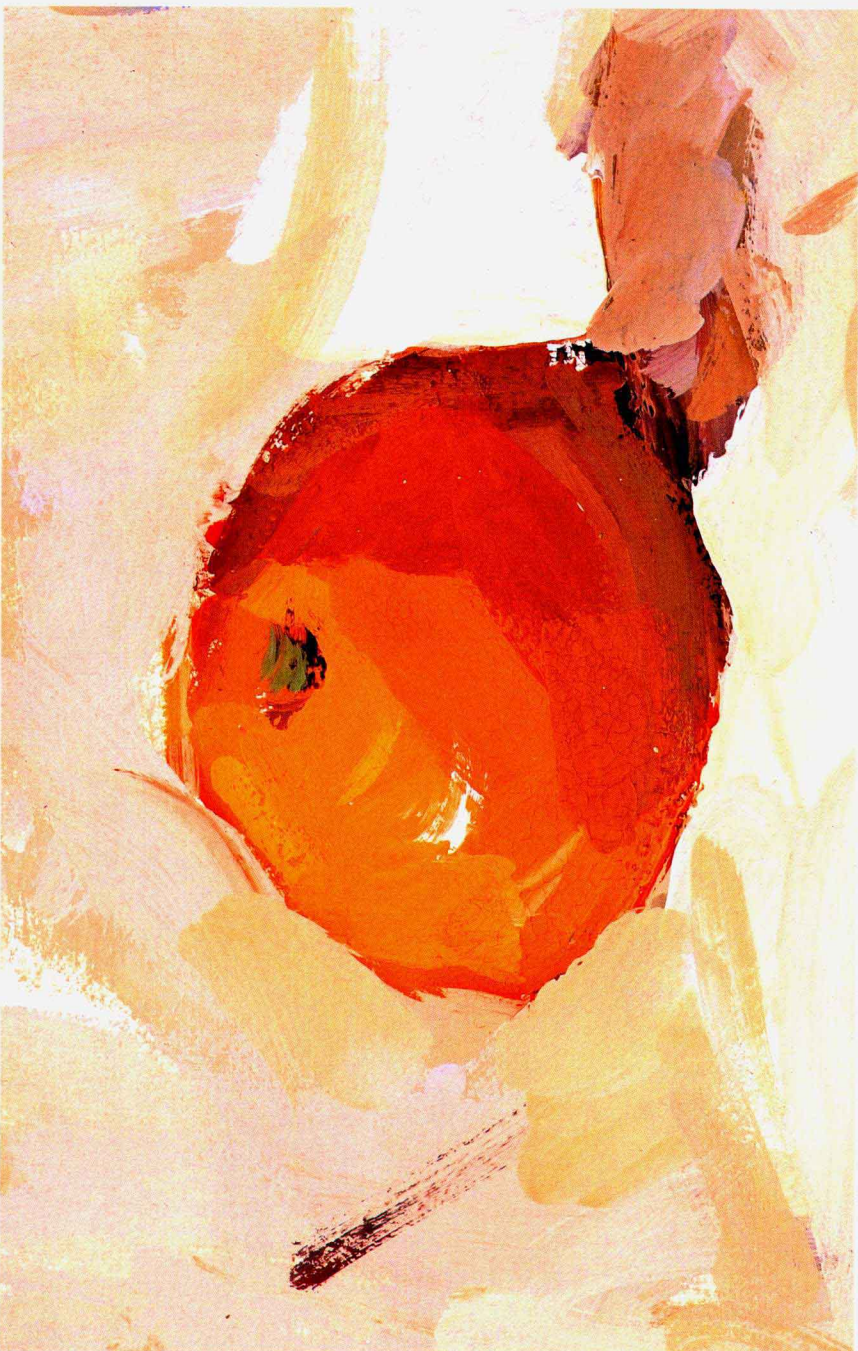
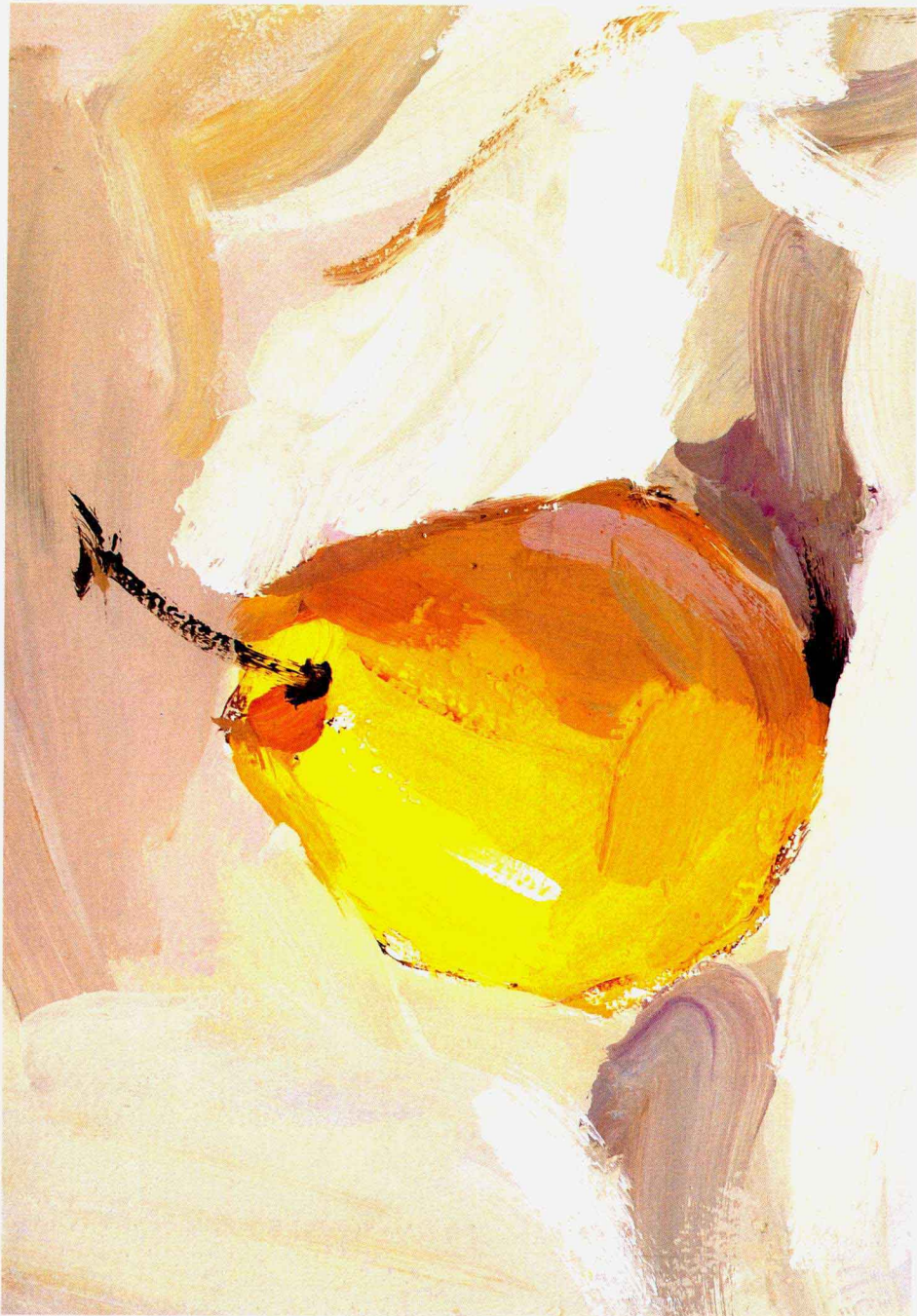
亮

五. 布的处理

轮廓线不能死板，要方和圆的结合，放松处理。后面轮廓线弱，融入背景；前面轮廓线实，节奏感强。布要有厚度，不要能单薄或者平。

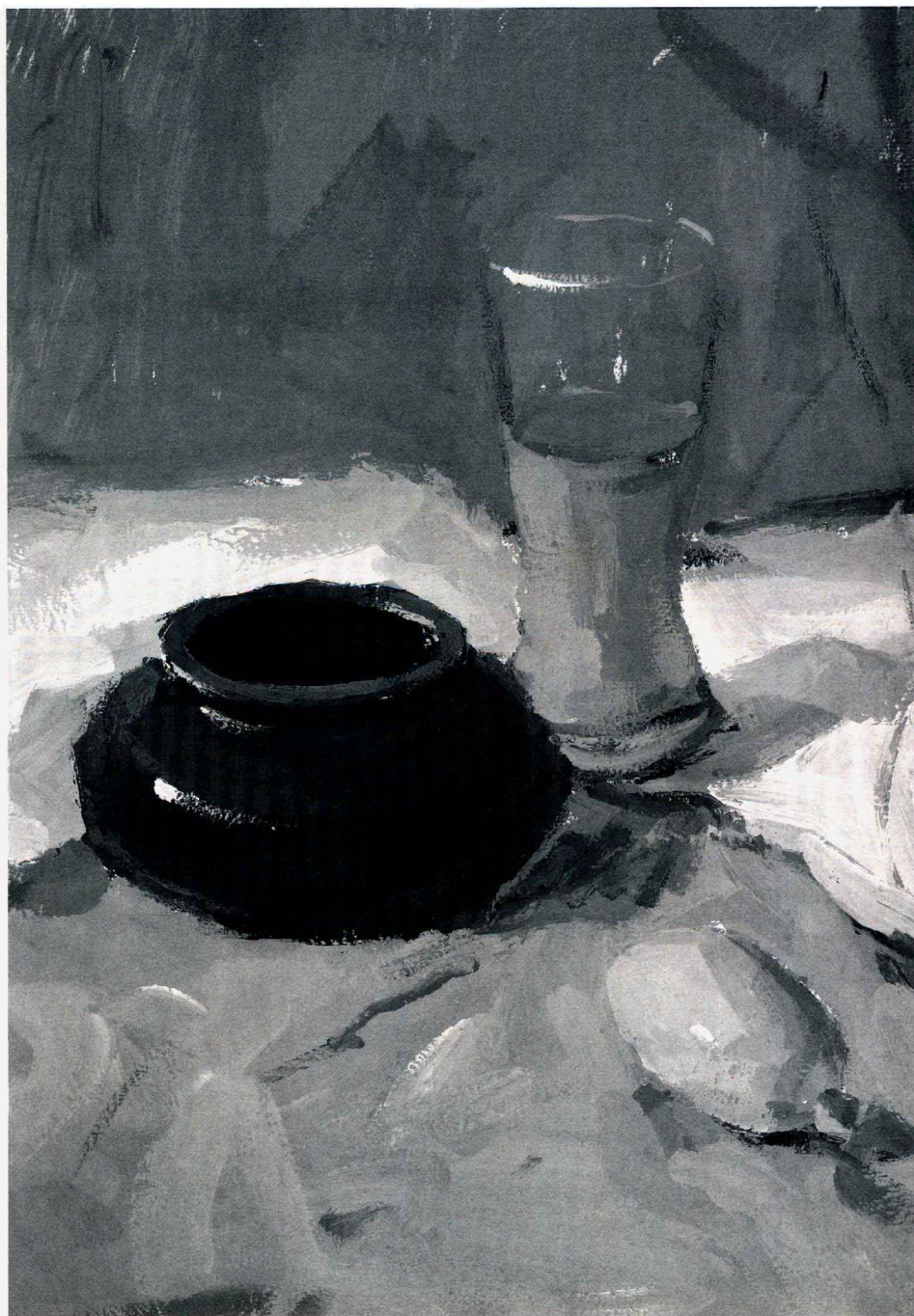
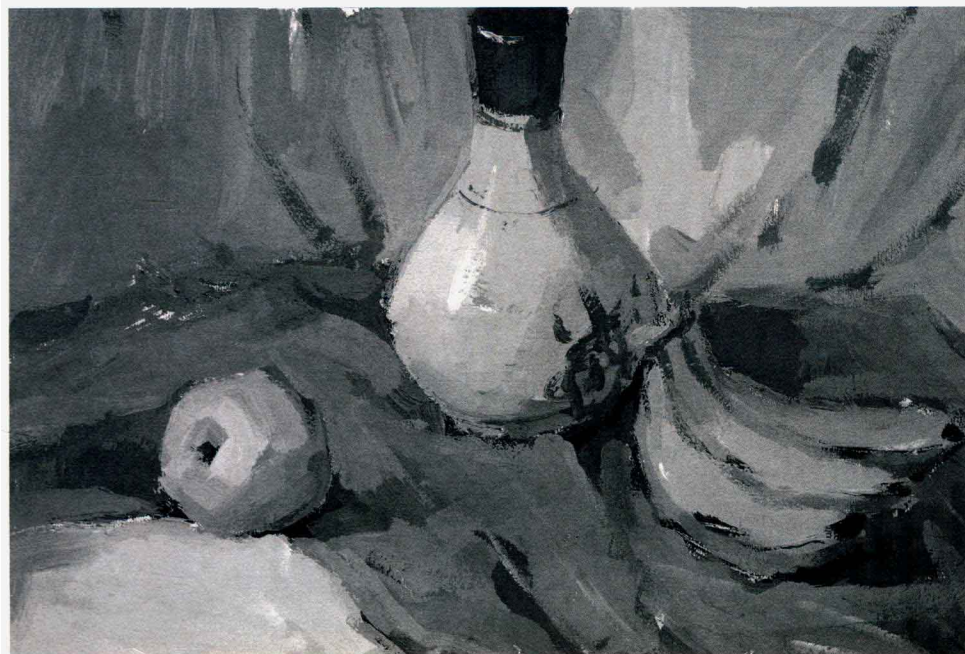
单个物体和简单物体组合训练

单个物体和简单物体组合训练是平时不可缺少的课题，主要训练学生对单个物体的形、色结合塑造能力，也便于学生对物体和周围关系的把握。

黑白单色色稿的训练也是很有必要的，主要训练学生对明暗关系的理解，也是考验学生对素描关系的把握程度。很少训练素描静物的学生画色彩静物也会很吃力，所以画色彩之前多画画素描静物，理解形体的黑白灰关系和转折关系。画色彩就是用颜色来画素描，只是感性多于理性。

步骤详解

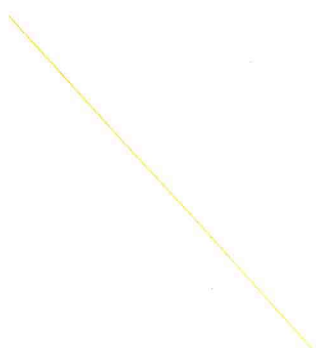
构图目的：将物体合理安排在有限的空间范围内。

要点：1. 构图不能过大过满或过小过空，不能成等边三角形等不合理构图形式。2. 主体物不能居中及远离光线。3. 物体摆放要有高低、远近、聚散等对比关系，画面中心要突出。4. 起稿时要整体观察大轮廓，可找物体最高点、最低点、最外点参照比较。

上色要点：1. 先观察整体色彩倾向，要整体上色，切忌单个局部上色，这是色彩大忌。可先画画面大的色块，抓住第一色彩感觉。先画主体物、暗部，反之亦可，依个人习惯定，总之整体即可。2. 用笔要流畅，手腕放松，不需要抠细节，第一遍颜色饱和和稍湿。3. 铺色时要注意物象轮廓，要压住轮廓线，把形衬托出来。用笔方向基本和排线条平行，围绕形体结构和物体走势，切忌在画面磨来磨去。

塑造要点：1. 从画面中心主体开始，这时候颜色要饱和于第一遍，不然覆盖不了第一遍颜色，更要适当保留第一遍部分颜色，并不是统统再画一遍。2. 分析形体结构，围绕素描五大调子进行塑造，把体积、质感、虚实、画面空间等要素呈现出来。3. 要整体塑造对比，不要盯一小部分反复上色，颜色没干时要慎重上色。

调整要点：1. 整体对比，明度不够的物体要提高纯度，暗部不够要加深，这时候不能大面积修改。2. 围绕画面中心进行调整，画面中心要突出于画面也要融入画面，分析结构轮廓、衬布边缘线强弱。3. 调整时颜色要干枯饱和，覆盖力才强，同时用笔要随意轻松，到最后一刻要让画面有一气呵成的放松态势。

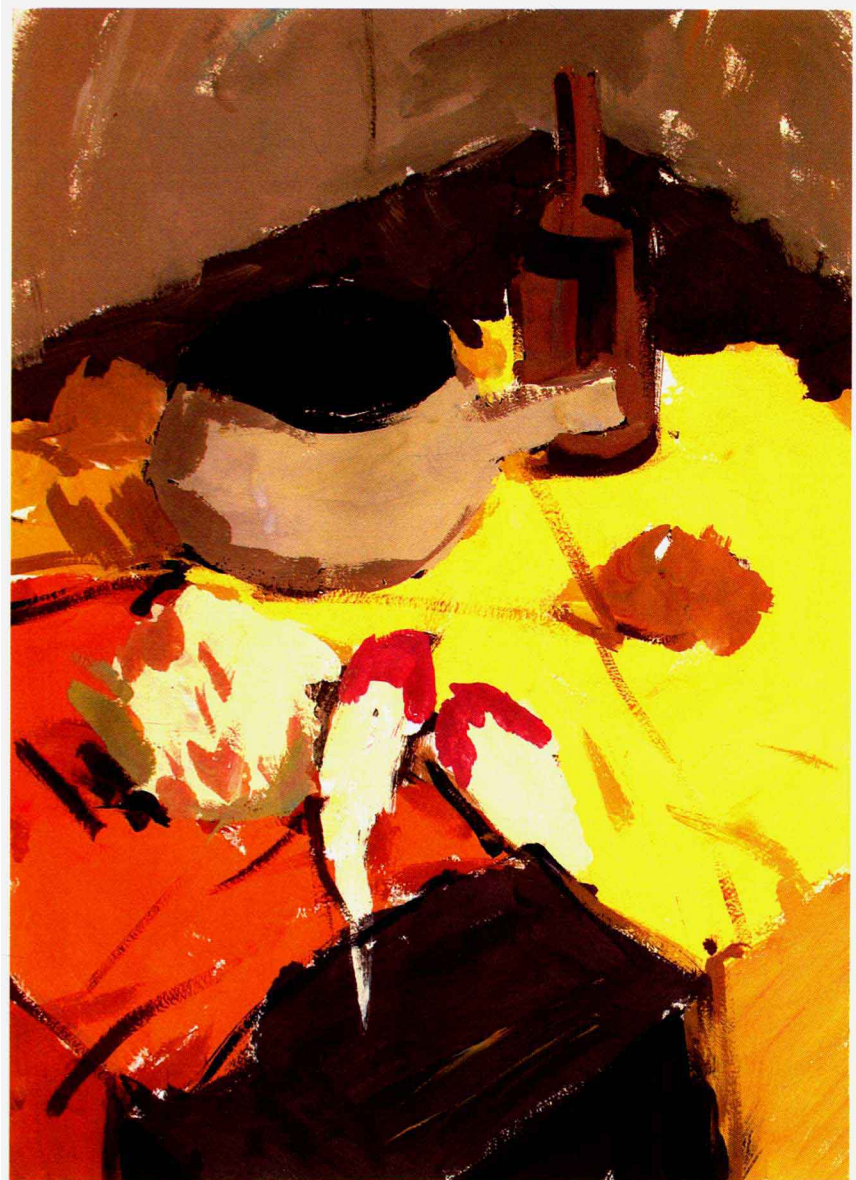
色彩默写步骤详解

步骤一：用熟褐勾勒出物体基本轮廓和位置比例，用稀释的熟褐色表现出基本的明暗关系，确定光线来源。注意不要像画工笔一样把形的轮廓画得很细致。

步骤二：用饱和的颜色大胆放松地铺画面积大的色块，围绕形体走势铺色。可先从暗色，也可以先从亮色着手，这看个人习惯。注意物体背光和受光的关系，莫平涂。要拉开各色块的倾向关系，该亮的就亮起来，该暗的就暗下去。

步骤三：大色块铺好后，等画面稍干就开始从画面中心着手刻画。用小型号的水粉笔从衬布轮廓、物体投影着手。找暗部自身的深颜色，把形体、质感、空间等要素整体地一步一步地表现出来，莫再整个画面通画一遍。

步骤四：调整画面中心，围绕明度、纯度进行；从衬布轮廓、局部小的细节着手，莫大面积调整。

范画欣赏

