

教学知本

色彩

瓶·罐

BOTTLE

JAR

Knowledge Book

主编：高银河

著：蒋云鹭

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

乔治·莫兰迪

1890~1964年/意大利/静物/
油画/27 × 40cm/1957年

图书在版编目(CIP)数据

教学知本丛书. 瓶·罐 / 高银河主编. —长春: 吉林美术出版社, 2010.8

ISBN 978-7-5386-4632-0

I. ①教… II. ①高… III. ①静物画—色彩—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 154259 号

色彩 瓶·罐

教学知本书系
knowledge book

· 中国专业美术教学大系 ·

出版人	石志刚	制版	沈阳大禹奥博电脑设计制作有限公司
主编	高银河	印刷	沈阳天择彩色广告印刷有限公司
著者	蒋云鹭	版次	2010年10月第1版
责任编辑	李卫	印次	2010年10月第1次印刷
特邀编辑	王嵘	开本	889mm × 1194mm 1/32
装帧设计	王嵘	印张	2
出版发行	吉林美术出版社	印数	1—5 000 册
地址	长春市人民大街 4646 号 (邮编: 130021)	书号	ISBN 978-7-5386-4632-0
网址	www.jlmspress.com	定价	15.00 元

图书策划·项目统筹 /

顶点原创图书工作室

E-mail: dd.yc@hotmail.com

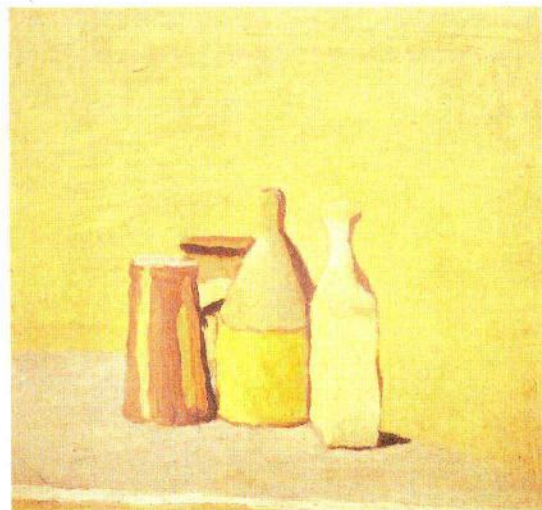

主编高银河（左）与作者蒋云莹

主编的话：

从十几岁学画开始，我就日夜渴求能掌握一个可以速成学画的办法，大学毕业后这十几年又不经意地走在无休止的美术高考培训教学中，我再次面对一届又一届学生们的一次次的真诚渴求——找到帮助他们迅速提高的方法。在教学中，我相信每一位老师都同样会渴求要寻找到一条速成的教学办法。我在从事编写美术培训教材的七年中，在不断地摸索中明白了再完整、完美的一套教材，也不会适应全国不同地区、不同程度的艺术学生和各地不同的教学现状。怎样能出好一套有用的教材，就成了每一位出版人终日无法得到答案的问题。

知识是一点一滴积累得到的，没有任何一门知识是以线型出现的。今天，我和顶点画室的二十几位老师、同事们以我们平日积累的教学经验，将“点滴”知识集结成册并以《教学知本》立名，是想将这套书中的一个知识点贯穿起来，有效地组成我们平日可系统化学习的教程。同时希望这些知识原理、教学要点以“点”的方式呈现于全国各地，形成与学生和同行们的互动，我们共同来研究、探讨、交流，使之真正成为一套行之有效的教学知识读本。

高银河 1996年毕业于大连第十五中学，1998年创办“顶点画室”至今，2000年毕业于鲁迅美术学院油画系第一工作室，师承刘仁杰教授，2005年在鲁迅美术学院油画系大型绘画研究生班毕业获硕士学位，师承宋惠民教授，2005年中国青年出版社特约编审，2008年江西美术出版社特约编审，2009年创办“顶点原创”图书工作室，2002~2009年编辑出版艺术类图书80余册。

蒋云莹 1988年12月15日出生于黑龙江省北安市，2007年考入鲁迅美术学院环境艺术设计系，2007年至今担任顶点画室色彩教师。

contents 目录

- 01 | 范画欣赏 | 瓶子
- 02 | 色彩理论 |
- 04 | 透视讲解 |
- 06 | 瓶罐与环境的关系 |
- 08 | 瓶罐的体块过渡 |
- 10 | 高光 |
- 11 | 反光 |

瓶罐的局部

- 12 | 瓶口罐口 |
- 18 | 瓶罐的把手 |
- 22 | 罐的步骤表现 |

瓶罐的明度

- 24 | 深色瓶罐 | 步骤详解
- 32 | 浅色瓶罐 | 步骤详解

瓶罐的纹理

- 40 | 花纹罐 | 步骤详解

瓶罐的质感

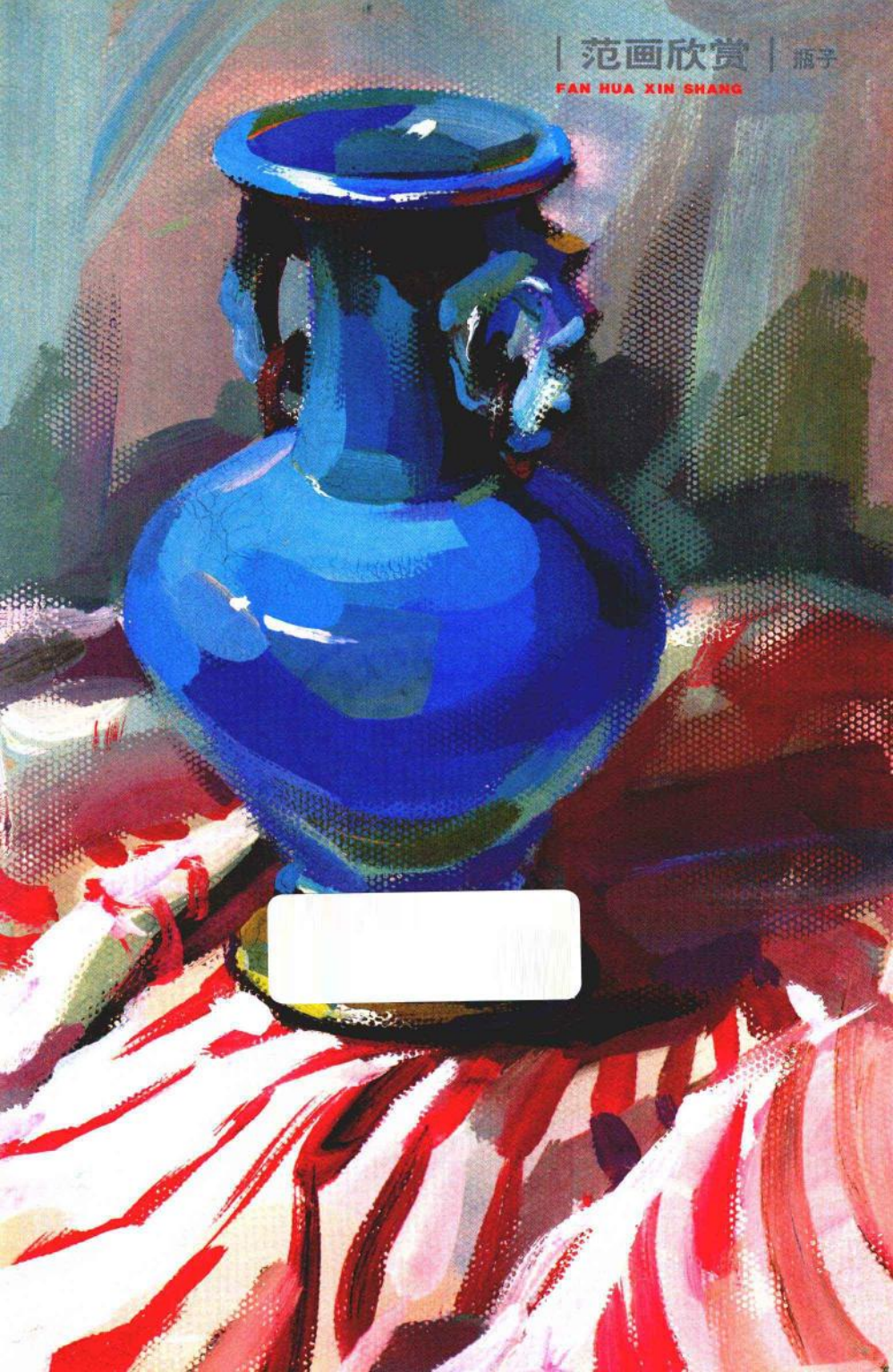
- 50 | 瓷质瓶罐 |
- 54 | 陶质瓶罐 |

瓶罐的摆放

- 58 | 放倒的瓶罐 |

乔治·莫兰迪

1890~1964年/意大利/静物/
油画/44×48cm/1948年

一、光：光是产生色彩必不可少的条件，没有光就没有万物的色彩。失去色彩，世界则会失去美丽和生机。人们凭借光才能见到物体的色彩。

各种不同的色彩是由一定波长和一定频率的光波作用于人们眼睛而产生的。光波是波长极为短小的电磁波，在整个电磁波范围内，只有380—700毫微米之间的光波才能引起人的色觉。这段光波叫做可见光谱，即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色。物体没有固定的颜色，同一物体在不同光的照射下会变换成不同的颜色。其原因就在于物体吸收和反射的光波不同。

二、视觉：人类通过视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉来感知世界和辨别万物。视觉是首要的。色彩感知依赖于眼睛。人类的眼睛具备双重视觉功能，既能感觉明暗又能感觉色彩。将一定范围内不同波长的光波转换成不同的色彩感觉，具有高度视觉生理机能。

综上所述，色彩的形成不仅源于物理，并且源于生理和心理。我们在绘画中，只有将感知放在首位，才能踏入艺术之门。

三、物体：世界万物的物理结构不同，于是，不同物体对不同波长光线的吸收和反射则具有各自的选择。比如，我们看到的绿色树叶，将太阳光中的红、黄、橙、青、蓝、紫等波长的色光都吸收进去，只将绿色波长的色光反射出来。这一反射光为人眼所接受，所以看到的绿叶就是绿色的了。色彩的成因：物体表面色彩的形成取决于三个方面，光源的照射，物体本身反射一定的色彩，环境与空间对物体色彩的影响。

色彩的成因：物体表面色彩的形成取决于三个方面，光源的照射，物体本身反射一定的色彩，环境与空间对物体色彩的影响。

一、光源色：我们已经知晓，光是所有色彩的来源，没有光就没有万物色彩。因此，观察物象色彩时首先要从光着眼。由各种光源发出的光，光波的长短、强弱，比例性质的不同形成了不同的色光，称为光源色。

二、物体色：在一些论述中，物体色也称固有色。物体本身不发光，它是光源色经过物体的吸收反射，反映到视觉中的光色感觉。我们把这些本身不发光的色彩统称为物体色（即固有色）。

三、环境色：在主体物象的周围，前后、左右环绕着其它各种类别的物象、景象，构成环境氛围。

环境将自身的颜色投射到物象上，造成的对物体的色彩影响是环境色。环境色对物体的亮部几乎不起作用，其效果主要作用于物体的背光面。当我们写生时，那种以为暗部只是黑颜色或无色彩的观念是错误的。暗部因受到反光作用而产生丰富的色彩，并且这种色彩因反射光的明度距离、角度、面积不同而变化。

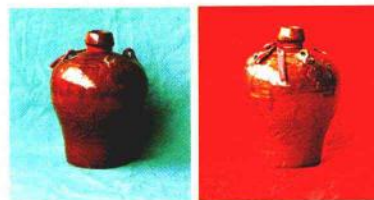
光源色

物体色

环境色

色彩属性

一、色相：色相指色彩的相貌以及色阶，色种、色名的总称谓，并以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫光谱色为基本色相，形成秩序排列。我们可以运用色相环理解色彩的各自特征。光谱色可以混淆出不同色相，这类色相通常难以给出明确称谓。

二、明度：一切色相都有一定的明度或称之为亮度。明度是指色彩的深浅、明暗。光波决定着颜色的明暗程度。不同色相有深浅不同的区分。其中黄色明度最高，紫色最低，绿、红、蓝、橙的明度相近，为中间明度。另外，同一类色相，由于光线的强弱也会产生不同的明暗来。比如，绿色中由浅到深有粉绿、淡绿、翠绿等明度变化。

三、纯度：纯度是指色彩的鲜艳度，也称色彩饱和度。纯度是由色光波长的单一度所决定的，单一波长的色光纯度最高。单一色相在没有与黑白或其他色相混合时纯度最高；混合后减弱。在视觉上，纯度高的颜色色感强、艳丽；而纯度低的颜色则增加了灰度，变得柔和、沉重，趋向于明或趋向于暗。在写实绘画中，常常运用纯度的高低变化表现所需要的色彩效果。

色彩调和

一、同类色：同一色相中不同倾向的系列颜色被称为同类色。如黄色中可分为柠檬黄、中黄、橘黄、土黄等，都称之为同类色。

二、补色：又称互补色、余色。就是两种颜色（等量）混合后呈黑灰色，那么这两种颜色一定互为补色。色环的任何直径两端相对之色都称为互补色。补色相减时就成了黑色；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。

三、色调：在色彩绘画中，其画面的色彩搭配总是有着内在的相互联系和一个完整统一的色彩组成整体，并形成了画面的某种色彩总趋向，称之为色调。色调的类别：

1. 从色性上分有冷色调、中性色调和暖色调。
2. 从纯度上分有明亮色调、浅灰色调、深暗色调等。
3. 从色相上分有红色调、绿色调、蓝色调等。
4. 从明度上分有低长调、中长调、高长调等。

色彩对比

一、色相对比：因色相之间的差别形成的对比。当主色相确定后，必须考虑其他色彩与主色的关系且可以适当的主观调整。这样可以增强画面的表现力，特别是区别不同空间。将不同色相的颜色并置，所形成的对比关系取决于色相在色相环上的位置关系。相邻色并置运用形成对比，而且对角度大的对比会显出强烈的色彩效果。

二、明度对比：因明度之间的差别形成的对比。明度对比是最基本的色彩对比。既存在于无彩色的黑、白、灰当中，也存在于有色彩中。比如黄色，是颜色中最明亮的色彩，紫色则是最暗的色彩。其余属于不同层次的中度。如果将不同明度的两个颜色并置，明的显的更明，暗的则显得更暗。这种对比效果运用到画面中就可以取得预期的效果。通常，色彩明暗对比反差越大，所绘形象清晰度越高，画面视觉冲击力越强，反之，明度对比反差小，则画面显得十分轻柔 and 优雅。

三、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，这种色彩的对比被称为纯度对比。

四、冷暖对比：由于色彩感觉的冷暖差别而形成的色彩对比，称为冷暖对比（红、橙、黄等使人感觉温暖；蓝、绿、紫使人感觉寒冷），另外，色彩的冷暖还受明度与纯度的影响，白光反射率高而感觉冷，黑色吸收率高而感觉温暖。

五、补色对比：将红与绿，黄与紫，蓝与橙等具有补色关系的色彩彼此并置，使色彩感觉更加鲜明，纯度增加，称为补色对比。一对补色，它们既相互对立又相互补充。绘画中，如果巧妙的利用补色对比规律，就能形成良好的色彩对比效果。

透视讲解

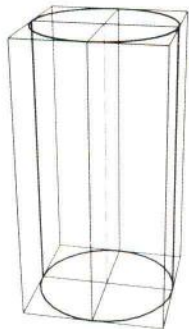
TOU SHI JIANG JIE

要点解析:

静物的造型无论怎样复杂,都可以用不同的几何体来概括。我们可以将罐体还原于几种几何体的组合形体。如最下面图:罐口可看作圆柱体,罐身的上半部分可看作半球体,下半部分可看作透视较大的圆柱体。这样,可引导我们从繁杂的形体细节中解放出来,科学的去认识和塑造形体。

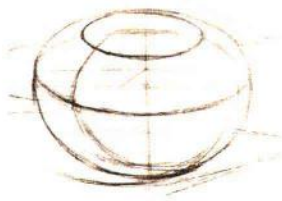
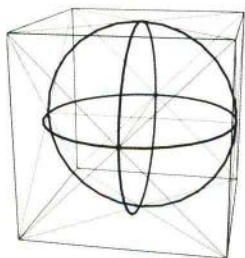
1. 圆柱体变化规律:

透视变形后的圆面形状接近椭圆形,圆心在最长直径上将椭圆形分成两部分,近部分略大些,远部分则略小些。圆柱体可以理解成是由许多圆重叠组合而成的,因此,顶面和底面的变化与圆面的透视变化规律是一致的。

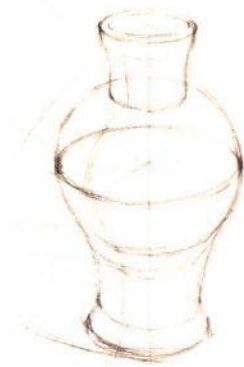
2. 球体变化规律:

球体的透视变化主要表现于轮廓线以内的体面,具体的表现在明暗交界线。随着光源的角度的变化,明暗交界线产生不同的倾角透视,越接近轮廓线其弯曲越大。

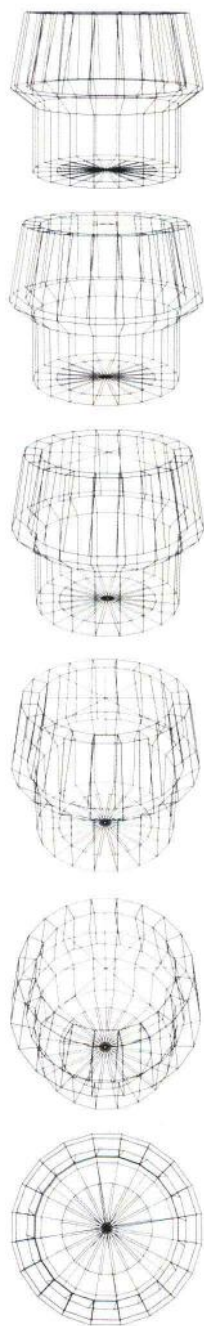

3. 作画时视点的高低:

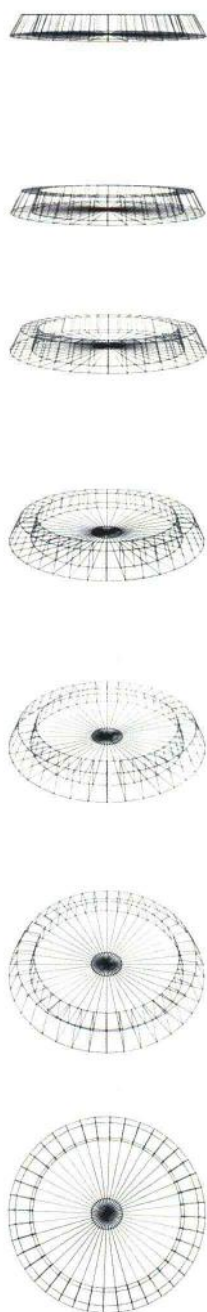
对观察物体和处理画面透视变化有很大关系。物体高于视平线时可以看到物体的底面,物体低于视平线时可以见到物体的顶面,物体越往下放,顶面越大。视点位置的变换,使所见的物体的形状也跟着改变。

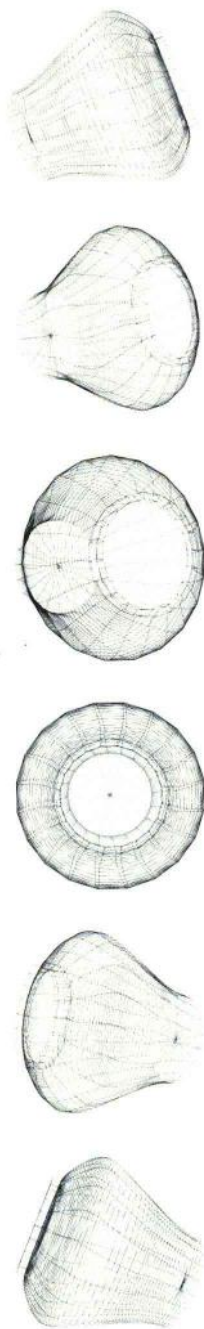
罐口的透视变化 1

罐口的透视变化 2

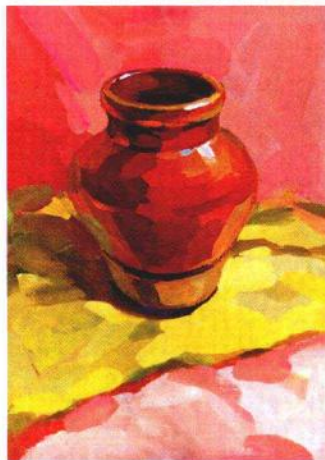
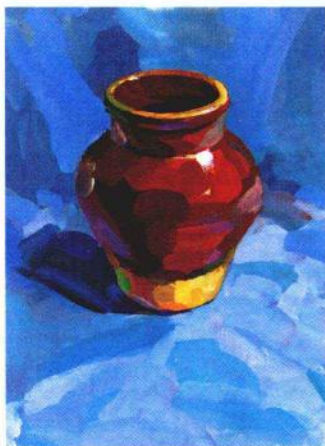

罐子的多角度透视

| 瓶罐与环境的关系 |

PING GUAN YU HUAN JING DE GUAN XI

一、罐体放于空间当中，与背景之间存在着前后距离的感觉，体现这一空间感要注意：

1. 首先要注意罐体与衬布的前后遮挡及透视关系，准确的造型是表现好空间的先决条件。

2. 注意前后的色彩关系，即使是同一块衬布，前后的色彩也是有区别的。

3. 表现时应注意罐体与背景的前后对比差异，罐体与前面的布褶的明暗关系可对比强烈些，与后面背景对比要柔和些。

4. 在表现技法上，后面的背景要画的柔和概括，多用湿画法，前面的罐体则要画得深入丰富些，以干画法为主，画面主次节奏得当。

二、罐体放于不同空间当中，与周围环境存在一定的色彩关系，形成画面的某种色彩总倾向。

1. 冷色调的画面中，罐体不宜画得过于暖，要与整幅画面的色调相统一，且注意环境色对罐体影响的重要性（注意环境色在暗部体现居多）。

2. 相对的，暖色调画面中，罐体则不宜过冷，亦与整幅画面相协调。

此处为背
光面，受环境影
响，在固有色基
础上偏环境色，
受衬布影响偏
暖色。

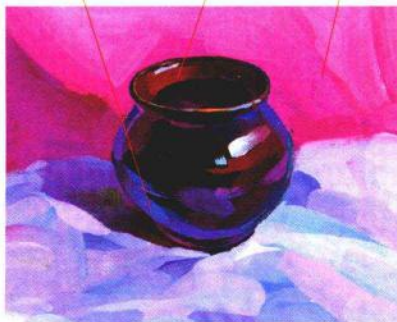
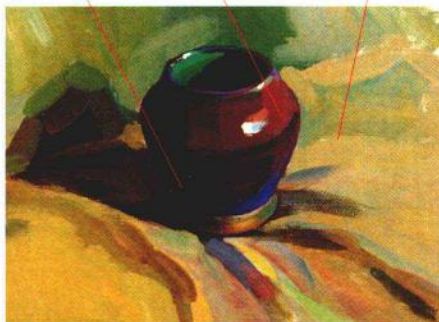
此处为受
光面，受光源影
响偏光源色，与
其它部分相比，
色彩的明度、纯
度要高一些。

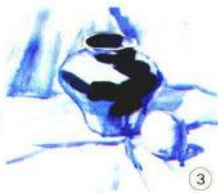
此处为背
景衬布，纯度不
宜过高，与罐体
要有联系，体现
为暖色调。

此处为背
光面反光部
分，受环境影
响偏环境色，
体现为冷色。

此处为受
光面，受光源影
响偏光源色。

此处为衬
布即环境色，与
较靠前的衬布
相比，在空间上
有明度与纯度
差别。

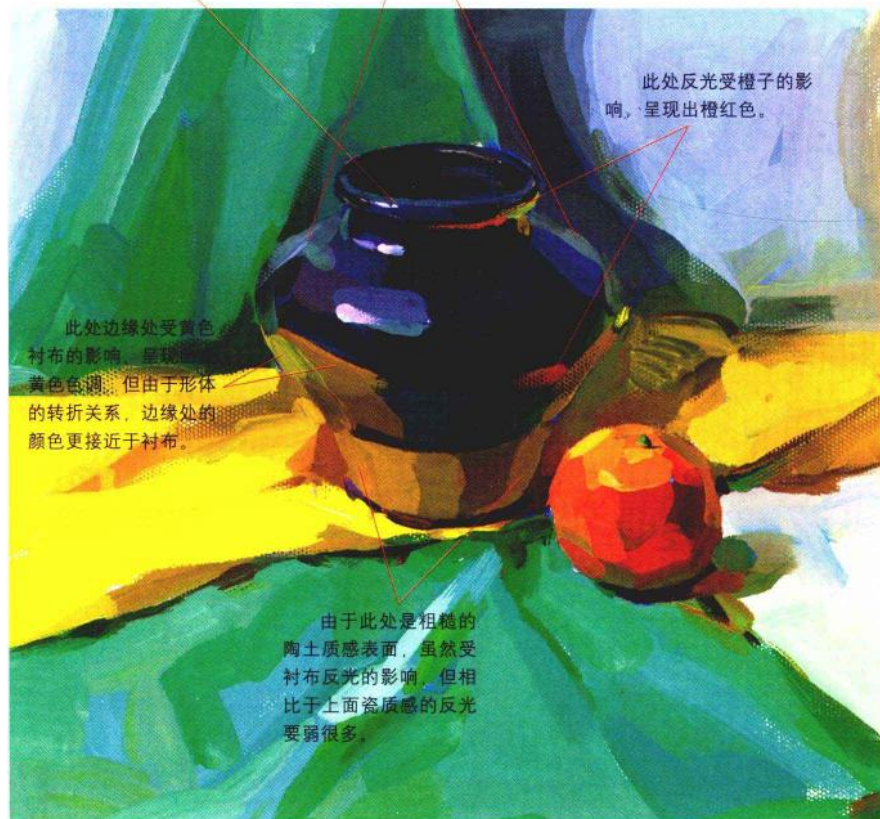
此处反光受背景绿色与蓝色衬布的影响，呈现出蓝绿色调。

此处受光源的影响，呈现出偏冷的色调。

此处反光受橙子的影响，呈现出橙红色。

此处边缘处受黄色衬布的影响，呈现出黄色色调。但由于形体的转折关系，边缘处的颜色更接近于衬布。

由于此处是粗糙的陶土质感表面，虽然受衬布反光的影响，但相比于上面瓷质感的反光要弱很多。

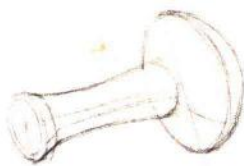
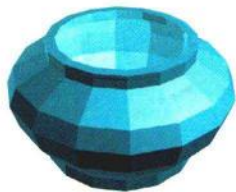
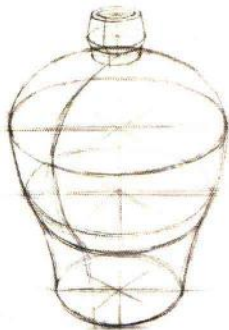

| 瓶罐的体块过渡 |

PIGNG GUAN DE TI KUAI GUO DU

要点解析:

单色部分主要训练罐体的明暗变化及用笔方法。色彩绘画当中明度的训练尤其重要，我们要将素描当中的黑、白、灰关系用概括的笔触画出。在画罐体的过程中应注意用笔的大小。如：罐体的中间及明暗交界处应用笔宽厚，刻画精细。而边缘部分则用笔放松且窄一些，不要死抠。

高光

GAO GUANG

要点解析:

高光是光源的聚集点。它体现的是光源的颜色，但由于所刻画物体的质感不同，高光的表现也不同，所以表现手法也不同。

〔深色罐〕在表现高光时切忌不要用纯白色直接画出来，应在其中调入少量的光源色，用笔干净、利落、明快。与固有色形成明度上的一种对比。

〔浅色罐〕在表现高光时注意颜色应偏光源色。由于物体固有色明度较高，则高光与周围颜色明度对比比较低，那么在刻画时应主观明确高光的形状和位置。

〔冷色罐〕高光表现时，重点在于高光的颜色调和。调和时应在明度较高的白色中掺入冷光源颜色，冷光源颜色要酌量加入。

〔暖色罐〕高光表现时，除注意其位置和形状外，亦仔细观察颜色。鉴于冷光罐体的高光表现，暖色罐的高光则是在白色中调入酌量暖光源颜色。

〔陶罐〕表面粗糙，没有十分明确的高光，在绘画中不应过于跳跃和强烈，应减弱高光与周围的色差。

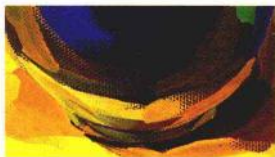
〔瓷罐〕高光在表现时应尽量等下层的颜色干透，用含水量少的颜色以明确的笔触表现以达到明快、响亮的效果，且刻画时还应注意高光的形状、色彩倾向及走向，使其能与形体相吻合。

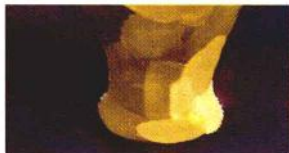
要点解析:

反光是体现物体质感的重要部分，一般都是位于暗部背光部分，其体现的是环境对物体的影响，边缘的处理是其重要的表现。

〔深色罐〕反光的明度较高，与罐体物色会形成一定的明度反差，但由于反光是环境对罐体的作用，其明度不会高过受光部分。

〔浅色罐〕在表现时，其明度对比显然没有深色罐显著，但亦应适当的体现于画面当中，并且要注意用笔的方式。

〔冷色罐〕反光刻画时，重点应注意反光颜色的调和。其反光颜色体现的是较冷的环境色，则应调和出偏冷的环境色（纯度不宜过高）画到罐的反光部位。

〔暖色罐〕反光刻画时，鉴于暖色调的反光刻画方法，反光的颜色偏于暖色即可。

〔陶罐〕由于其质地粗糙，色彩变化在视觉上较弱，应主观的将反光环境色位置定在其暗部区域，不宜画得到处即是，与其固有色反差较小即可。

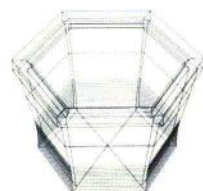
〔瓷罐〕在刻画反光时，应注意反光的走向、面积。画反光可以在颜色未干时以轻快的用笔表现，也可在颜色干后以较干的颜色用略带飞白的笔触加以表现，同样达到和暗部融合。

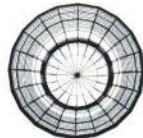
罐口的运动变化

罐口的视点变化

瓶口的视点变化

①

②

③

1. 起稿, 注意几个弧度之间的空间透视关系, 如: 倾向平视的弧度幅度较倾向俯视的弧度小。

2. 用群青加适量的清水调和, 勾画出罐口的轮廓并布置其大体明暗关系。

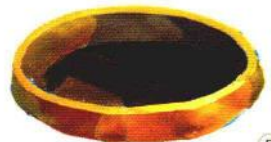
3. 铺大颜色时从暗部着手, 将中间色调以及反光画出。

4. 处理暗部与中间色调的衔接, 使其更加柔和。

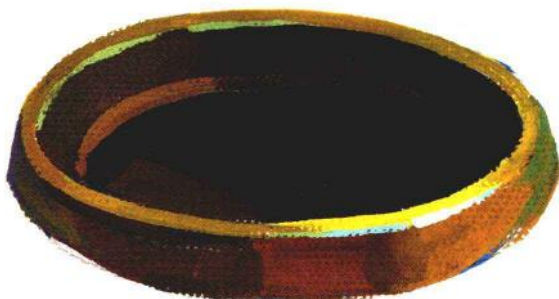
5. 将受光面亮部画满(由于亮部受冷光源的影响, 亮部颜色较暗部要冷)。

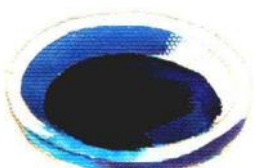
④

⑤

①

②

③

④

1. 起铅笔稿，此罐口略有俯视，注意其透视变化。
2. 布置大体明暗。
3. 首先从暗部着手，将罐口的暗部画出来。将颜色铺满，注意用笔的大小及方向、方法。

