

敲门砖系列美术丛书

敲门砖

GOUACHE

起点

• 色彩静物 • 李家友 主编

STARTING POINT FOR
new start

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物/李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2012. 5
(起点)

ISBN 978-7-229-05161-7

I. ①色… II. ①李… 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087449号

色彩静物

SECAI JINGWU

李家友 主编

出 版 人: 罗小卫

本书策划: 李家友 郑文武 滕金龙

责任编辑: 郑文武 张 跃

封面设计: 吴 倩

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

2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

ISBN 978-7-229-05161-7

定价: 12.00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

CONTENTS

02 第一章 色彩基础知识

- 02 一、色彩的形成
- 02 二、认识色环
- 02 三、颜色的分类
- 03 四、色彩要素
- 03 五、色彩关系
- 04 六、色彩静物写生用笔技法

06 第二章 单个色彩静物

- 06 一、苹果
- 07 二、香蕉
- 08 三、梨
- 09 四、大白菜
- 11 五、不锈钢水壶
- 12 六、透明玻璃杯
- 14 七、陶罐
- 16 八、花卉
- 17 九、文具

18 第三章 色彩静物组合

- 18 一、构图知识
- 19 二、小色稿
- 20 三、水果主题静物组合表现
- 22 四、蔬菜主题静物组合表现
- 24 五、花卉主题静物组合表现
- 26 六、文具主题静物组合表现

28 第四章 色彩范画赏析

第一章 色彩基础知识

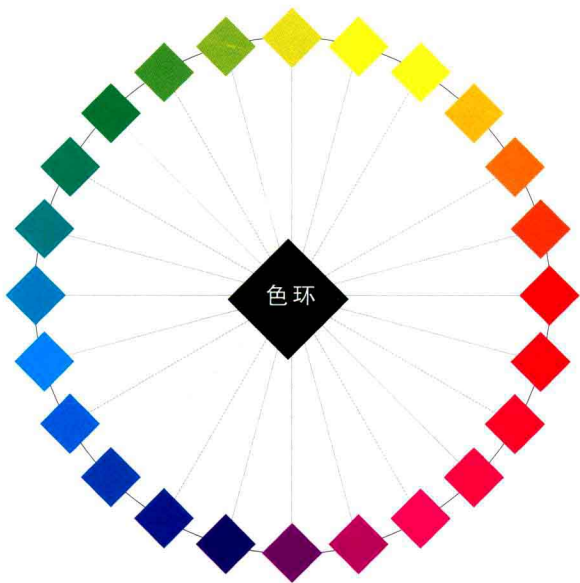
一、色彩的形成

色彩是可见光刺激眼睛的感色细胞所产生的视感觉。色彩须经过光才能呈现透过人们的视觉作用，才感到色彩。日光经三棱镜的折射，分解为红、橙、黄、紫等七色光。

光照射到不同的物体上，一部分被物体吸收，另一部分被物体反射，被反射出的波长组成了我们见到的色彩，如红色物体，光照射到这类物体上，它将橙、黄绿、青、紫等色光吸收，只将红色光反射出，因此我们见到了红色。如果，一个物体将所有的色光波长全部吸收或全部反射，我们便见到了黑色或白色。正是如此，我们现在通过视觉感知了自然界的成千上万种色彩。

二、认识色环

色环实质上就是在彩色光谱中按照红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的光谱顺序排列，将开头的红色连接到末端的紫色拼成环形的色带。在这个色环上我们能清楚地确定出颜色的位置和他们相互之间的关系，因此色环是指导我们认识颜色、分析颜色、调配颜色和使用颜色必不可少的依据。

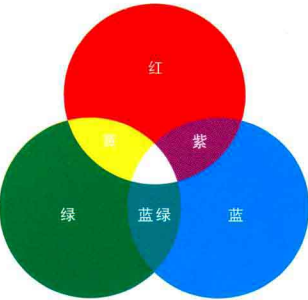

24色构成的色环

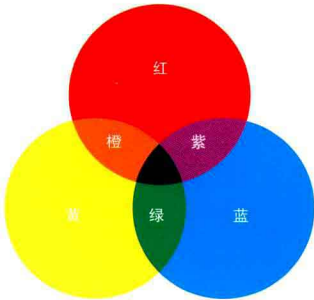
三、颜色的分类

1. 原色：色彩中不能再分解的基本色。原色包括色光三原色和颜色三原色。

- ①色光三原色：红、绿、蓝
- ②颜色三原色：红、黄、蓝

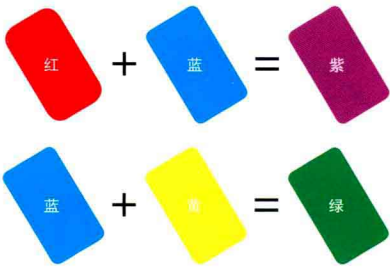

色光三原色

颜色三原色

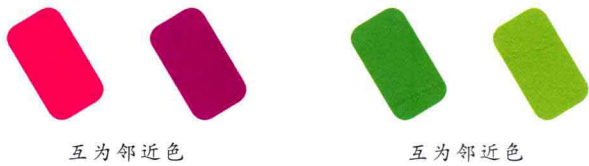
2. 间色：由两个原色混合得到的颜色。

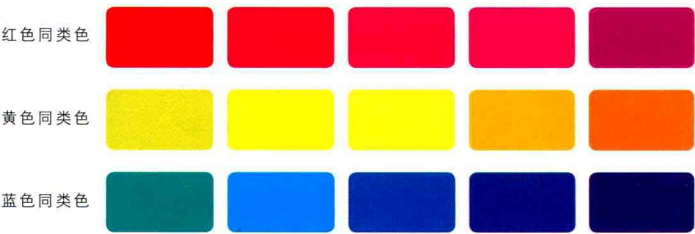
3. 复色：颜料中的两个间色或一种原色和其对应的间色相混合得到复色，也称第三次色。

4. 邻近色：色环上相邻的颜色。邻近色变化下，可以轻易达到和谐的效果。

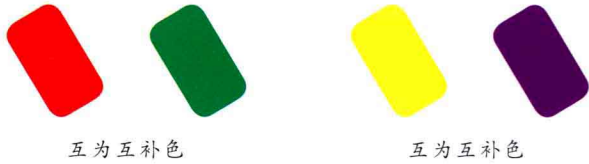
5. 同类色：色环上60° 以内的颜色属于同类色。同类色具有共同的色彩属性，比较和谐。

6. 对比色：色环上相隔120° 以上对应的色彩范围属于对比色，对比色缺少共性，不容易和谐。

7. 互补色：色环上180° 对应的色彩属于互补色。色环上的原色与另外两种原色混合所称的间色就是对比色，如红与绿、蓝与橙、黄与紫。互补色对比非常强烈。

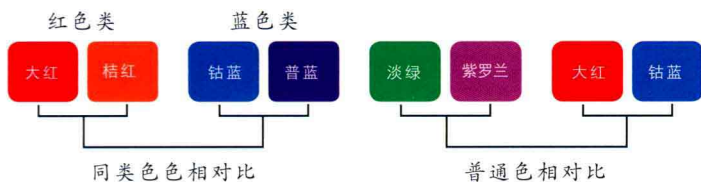

四、色彩的四要素

1. 色相

色相指色彩的相貌或色彩的名称。如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等等，每个名称代表具体的色相。在颜料中，每一类红色，如大红、深红、朱红、玫瑰红、土红、桔红等，是红色类不同的色相。

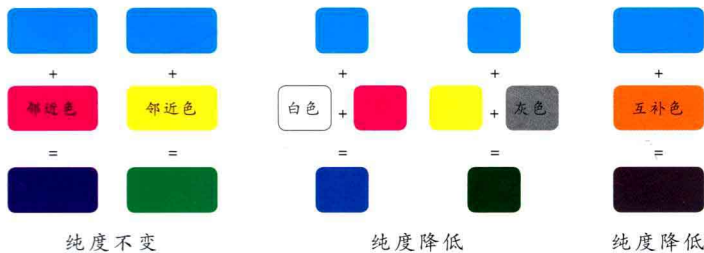
色相对比是色彩对比关系中最明显的一种对比关系，是以色相差异为特征的对比。它是两个或两个以上的不同色彩相貌的差异性所形成的对比。

3. 纯度

纯度是说明色质的名称，也称饱和度或彩度、鲜度。色彩的纯度强弱，是指色相感觉明确或含糊、鲜艳或混浊的程度。

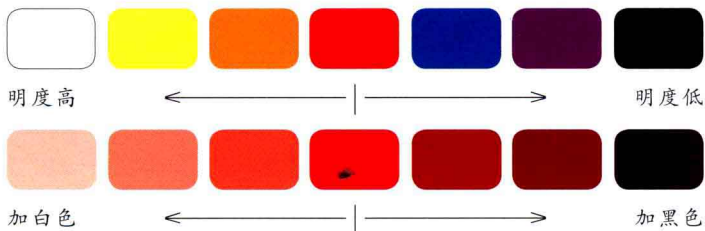
纯度对比，是指色彩的鲜明与混浊的对比。不鲜明的低纯度色彩作衬托色，鲜明色就会显得更加强烈。如果将纯度相同，面积也差不多的红绿两对比色并列在一起，反而会互相减弱。

2. 明度

每个没有调配或经过调配的色彩，都具有其明暗程度，即色彩的明度。

明度对比也就是色彩的深浅对比，色彩的深浅关系就是素描关系。颜色与颜色之间有明度的差别，如从深到浅来排列，可以得到以下的顺序：黑、蓝、青紫、墨绿、黑棕、翠绿、深红、大红、赭、草绿、钴蓝、朱、桔黄、土黄、中黄、柠檬黄、白。

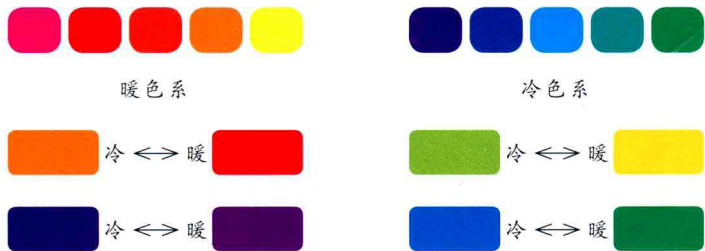
4. 冷暖

冷暖即色性。这是心理因素对色彩产生的感觉。

冷色——阴影、冷静、镇静、远、轻、湿、退、缩小……

暖色——阳光、热烈、刺激、近、重、干、进、扩大……

冷暖对比——色彩的冷暖感，是来自人的生理和心理感受。色彩冷暖倾向是相对的，要在两个色彩相对比的情况下显示出来。

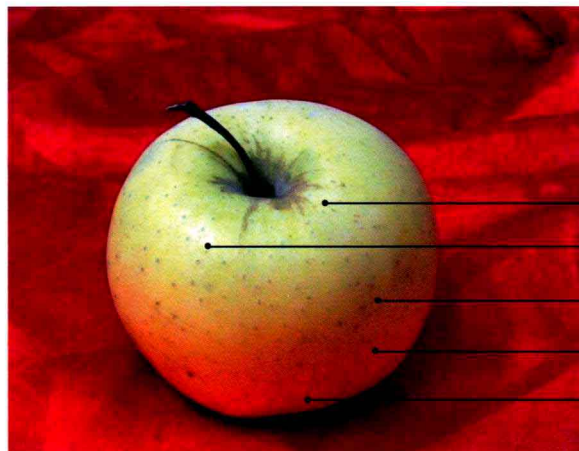
五、色彩关系

物体表面色彩的形成功取决于三个方面：光源的照射、物体本身反射一定的色光、环境与空间对物体的影响。

1. 光源色：光源色是指照射于物体的光线的颜色，不同的光源色会引起不同的色彩倾向性。

2. 固有色：固有色是指物体的本来颜色，即光源色经过物体的吸收反射，反映到视觉中的光色感觉。

3. 环境色：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。

亮部中间色

高光 (光源色)

明暗交界线

暗部

反光 (环境色)

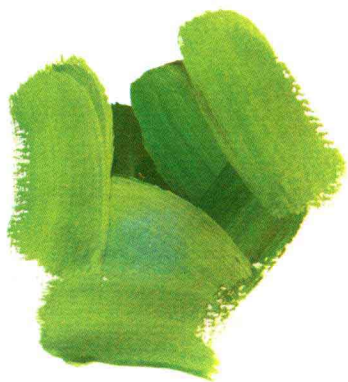

六、色彩静物写生用笔技法

笔法即用笔的技法，应十分讲究。用笔的方法有摆、点、扫、染、蹭、挑、刷等。笔触的大小，落笔的轻重、快慢效果都不同。不同的用笔方法，对表现色彩会产生不同的效果。训练策略：

1. 整体作画笔触训练。在写生和默写实践中，可以突出笔触的丰富变化进行练习，强调笔触的强弱、大小处理，研究画面前后空间、明部和暗部的笔触对比，注重笔触方向、节奏聚散变化。

2. 单个物体塑造用笔训练。单个物体塑造用笔训练，主要是讲用笔应根据物体的结构。

摆：调出干湿适中的颜料根据物体结构由暗面逐渐向亮面过渡。此种画法多用于物体的主体上色。

染：在表现色彩明暗和色相的渐变时，利用两块色相不同的色块在潮湿时自然衔接，从而色彩产生层次与推移变化。

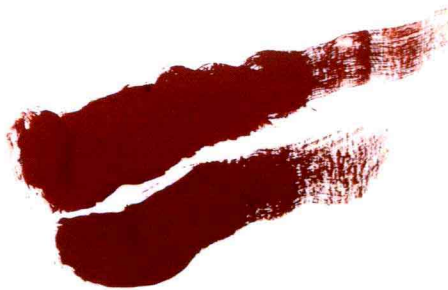
蹭：为了丰富画面层次，用较干的画笔随意反复旋转。此种画法多用于物体暗部与衬布衔接处。

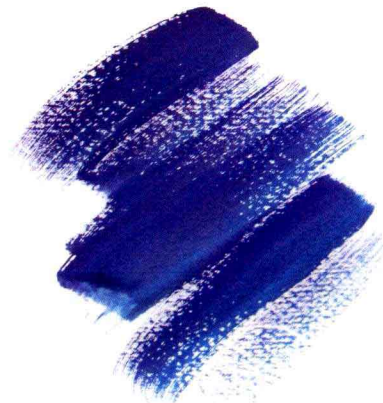
点：用笔的一角带出的小笔触。此种笔触多用于表现高光或者花瓣等微小细节处。

旋：旋转用笔，经常一笔沾两种颜色画不同的面。此技法多用于表现细小的曲面。

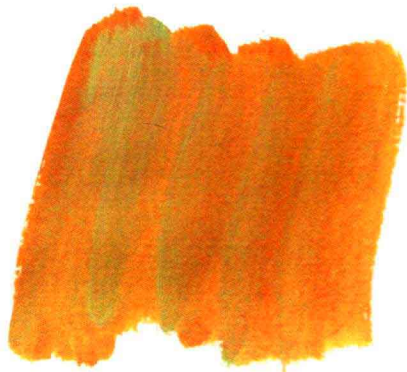
拖：用笔的侧锋渐渐画出由实变虚的笔触。此技法主要用于刻画细长的物体。

扫：用较干的笔连续左右摆动，蹭出较虚的效果。此种笔触多用于物体投影或衬布中较虚的部分。

挑：运用笔的侧锋，干脆利落地带出飞白。这种方法一般用于表现静物受光面或反光部分的提亮。

刷：用大号笔调出不均匀的颜色来回摆动，画出较干的笔触，此种画法可适当增加物体的厚重感。

刷
扫
蹭
染
摆
点
挑
旋
拖

第二章 单个色彩静物

1. 熟褐起稿，用笔的侧锋画直线概括出苹果的外形。接下来，从明暗交界线开始用蘸水的画笔画出苹果的素描关系。

2. 用熟褐、土黄、深红从明暗交界线着手画出灰面和暗面大的色块，用明度和纯度较高的颜色向亮面过渡，注意苹果体面关系的把握。

3. 深入塑造，用朱红、柠檬黄加白粉丰富苹果的灰部与暗部色调，把握苹果窝地色彩变化并逐步用大的笔触铺背景。

4. 整体调整，添上苹果蒂和高光，处理好苹果暗部的反光和投影。最后，调整边线的虚实和环境色。

苹果一般用色：柠檬黄、淡黄、中黄、土黄。

苹果暗部用色：熟褐、土黄、深红。

苹果亮部用色：白粉、柠檬黄。

一、苹果

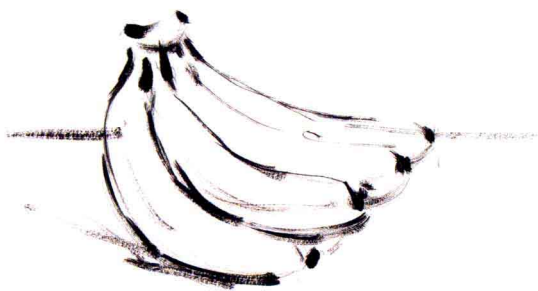
苹果是考试中最常考的静物，其特点是：颜色丰富；形体圆中带方，适宜用色块表现；表面光滑，有明显高光和反光；颜色较鲜艳，用色纯度要高。

初学者在画苹果时容易将其画“平”而失去体积感，要解决此问题，首先在水分的把握上做到暗部略湿，而灰部和亮部略干；其次在用笔上多用“摆”的笔触，用色块体现其体积感。

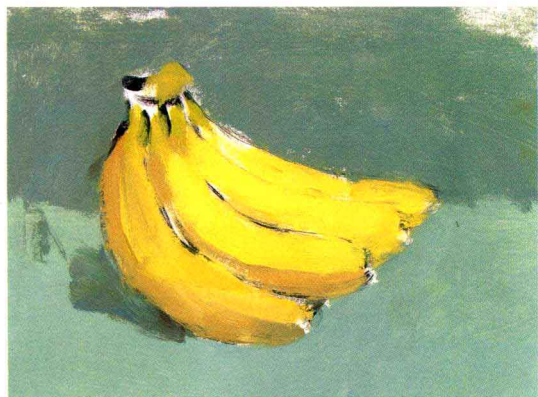
二、香蕉

香蕉以成组、成串的形式出现，我们要以整串香蕉大的外形特征为切入点，把它们看作一个个向香蕉蒂位置聚拢的弯曲六棱柱体。从颜色上来说，香蕉呈黄色，两头有绿色出现。它具有一定的块面感，所以在颜色的表现上应有重色出现。

香蕉的个性特征可从细节入手。如略熟的香蕉，绿色的成分居多，块面感强，结构上较紧凑。而熟透了的香蕉，皮上多有褐色的斑点，块面感较弱，甚至有果皮开裂的现象。

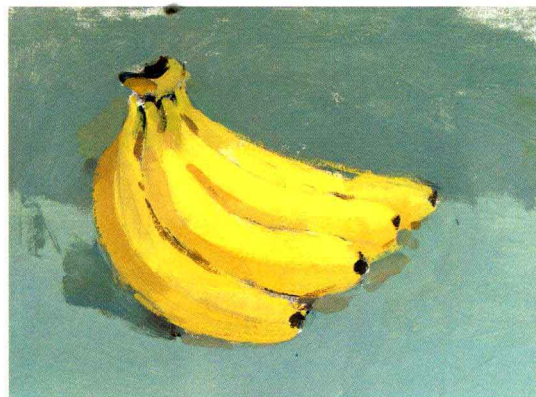
1. 单色起稿，区分出香蕉的块面感，注意其中的遮挡关系。

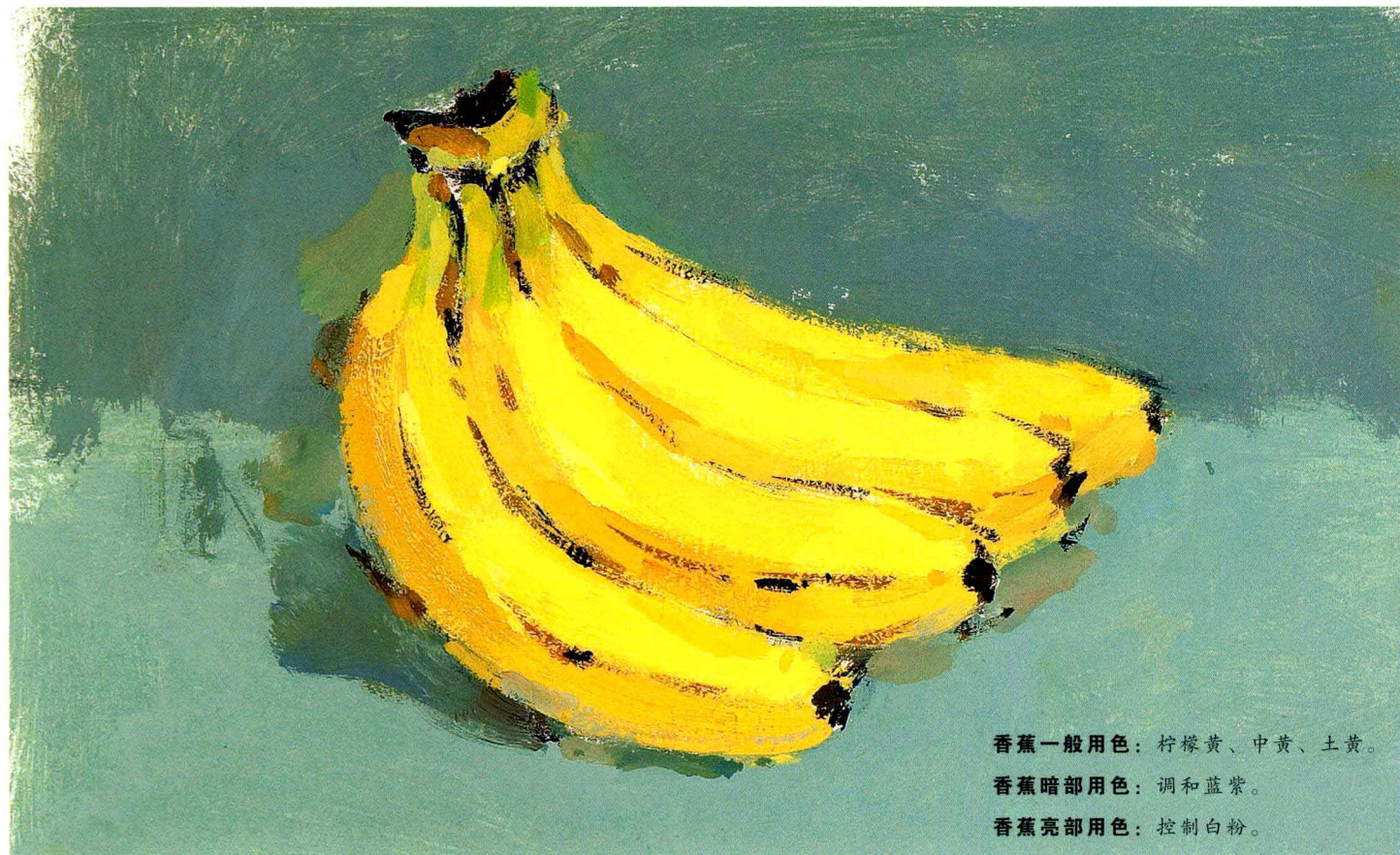
3. 画出亮部、固有色、暗部的色块，初步塑造出体积感。不用刻意去修饰边缘多余的黑色线条，这里的重色可将底部微小的块面转折交待清楚。

2. 保持充沛的水分铺出衬布和香蕉暗部的颜色。考虑到冷色环境的影响，调色时加入少量较冷的蓝色，用水分充足的大笔铺出香蕉暗部的颜色。

4. 将香蕉的体积理解为六棱柱体，注意面与面之间的颜色变化，用侧锋拖出较干的笔触可增强体积感。

香蕉一般用色：柠檬黄、中黄、土黄。

香蕉暗部用色：调和蓝紫。

香蕉亮部用色：控制白粉。

1. 观察梨的形状，根据脑海中对梨的印象画出梨的外形特征（可对梨的外形特征进行夸张与强调，让梨的特征更明显）。

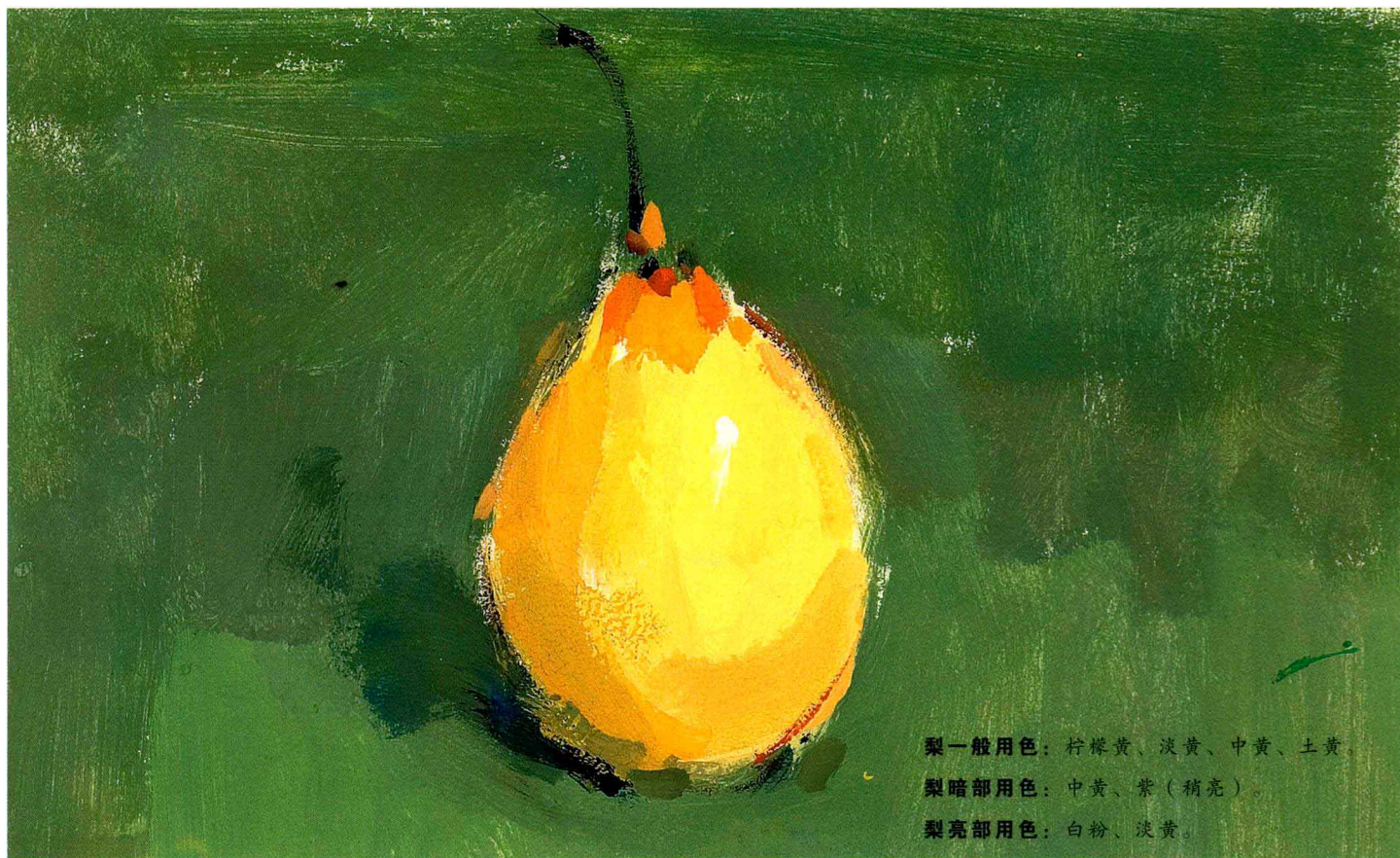
3. 将梨的球体体积基本塑造出来，画出梨顶部的颜色变化。

2. 调色，铺底色。用水分较多的笔触画出梨的基本颜色，调色时应考虑梨所处的冷色环境，将固有色调得冷一些。

4. 丰富色彩。将暗部的颜色继续加重，并加入反光的颜色。侧面、底面的转折也需用较窄的笔触表现出来。添画梨把，完成画稿。

梨一般用色：柠檬黄、淡黄、中黄、土黄。

梨暗部用色：中黄、紫（稍亮）。

梨亮部用色：白粉、淡黄。

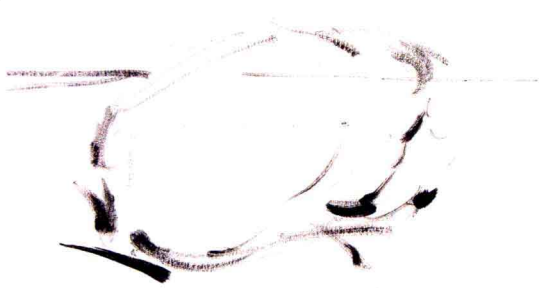
三、梨

梨的固有色较浅，明度变化相对较弱，在较弱的光线下表现时，应主观加强其色彩的明度对比关系，让它显得更加立体。

梨的外形多为一头尖的椭圆形，蒂把长在尖头，应放在画面的深入刻画阶段来画。蒂把的外形是一根弯曲、细小的圆柱体，可用小号笔蘸上干一些的颜料，轻轻勾出。梨的蒂把需要细致刻画，要表现出一定的体积感，就要画上高光及投影，把握住它的粗细变化和把头的形状。

四、大白菜

大白菜的外形较松动，我们可以把它的梗部理解为圆柱体，叶的部分依附在这个形体上，向里包裹。大白菜的绘画重点在于它的结构穿插复杂，刻画时需注意概括。在表达大的形体转折时要注意较小面的表现。在画菜叶时应用笔灵活，以较干的笔触带出少许茎叶，从而使画面变得生动。调色时，叶的用色相对纯净，暗部要画得透明。同时，叶与梗部固有色不同，梗部明度较高，易受环境色影响。

1. 单色起稿，观察白菜的形态，轻描淡写的几笔即可勾勒，表现起来较为简单。

2. 先从质感较实的菜帮开始画，逐渐加入更多的菜叶固有色和少量的水来画白菜的菜叶部分。

3. 从白菜的背光面，即深色区域入手刻画，如：菜叶交叠处、菜帮与桌面相交处等。

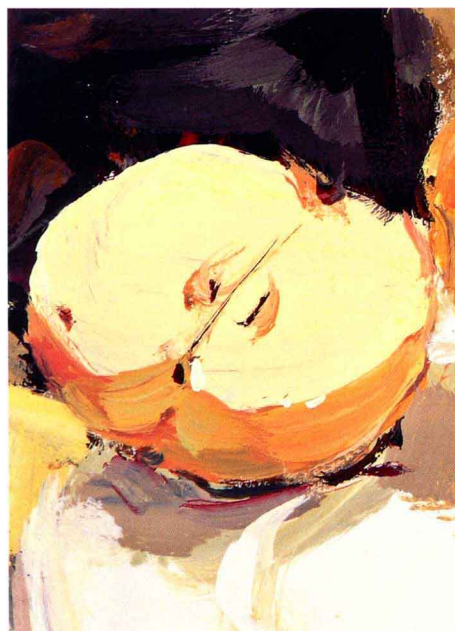
4. 最后开始认真“梳理”每一片菜叶，这里的梳理不需要一片一片地画。要注意每一片叶子只要有一个受光面就必然有一个背光面与之对应。

白菜一般用色：黄绿、粉绿、淡黄、柠檬黄。

白菜暗部用色：淡黄、钴蓝（稍亮）。

白菜亮部用色：白粉、柠檬黄。

六、不锈钢水壶

不锈钢器皿对于广大考生来说是色彩静物题材中难度最大的一种。但只要了解它的一些主要特征，就能化难为易：

① 不锈钢器皿受环境色影响，具有强烈的反光；

② 本身的固有色为深灰色；

③ 亮部与暗部间的色彩具有较大的跳跃性；

④ 形体复杂的不锈钢器皿通常有多处高光，且各处高光有着虚实强弱变化。

1. 用冷色（群青）起稿，此金属壶的形体上半身类似圆柱体，下半身类似球体，且壶嘴、壶盖都是由小的圆柱体组成。

2. 从明暗交界线着手为金属壶铺固有色，颜色可稍微深些，增加水壶分量感。

3. 水壶的固有色铺好后，根据环境对壶身的影响调和环境色。

4. 为金属壶画上环境色和反光，明暗交界线部位的颜色表现极其重要，明暗变化微妙。用小号笔“拖”出高光。

六、透明玻璃杯

盛有透明的无色液体的玻璃杯、高脚杯画法较简单，只需在画好的背景或台面上，将杯口、杯底、杯脚的边沿、高光及杯子的两侧画一下，而这些地方的颜色带有十分明显的环境色倾向，高光和反光也十分明显。如果杯内盛有透明液体，就要注意一下水平面的色彩变化。

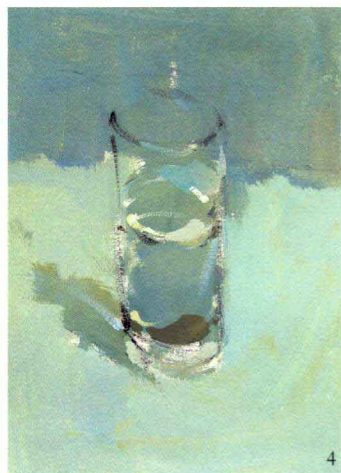
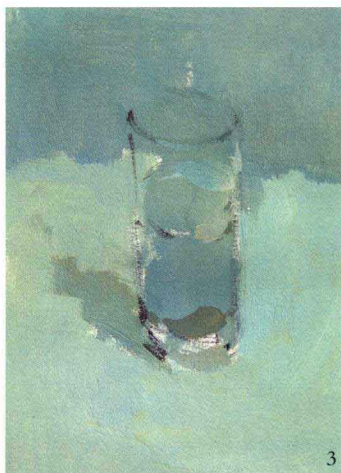
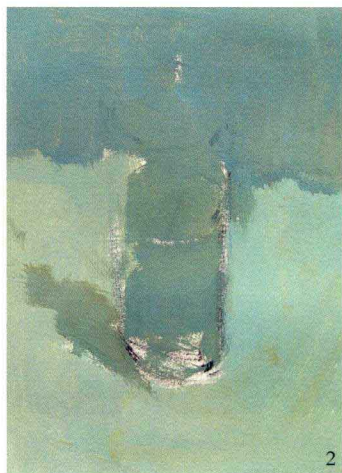
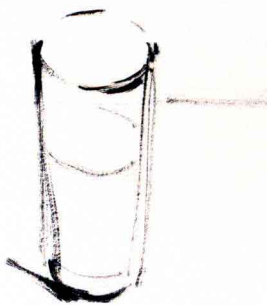
玻璃器皿的质地给人一种透明而又硬朗的感觉，杯口较薄，因此画这些部位，应选择富有弹性的小笔，通过干脆、利落的用笔把它们表现出来。

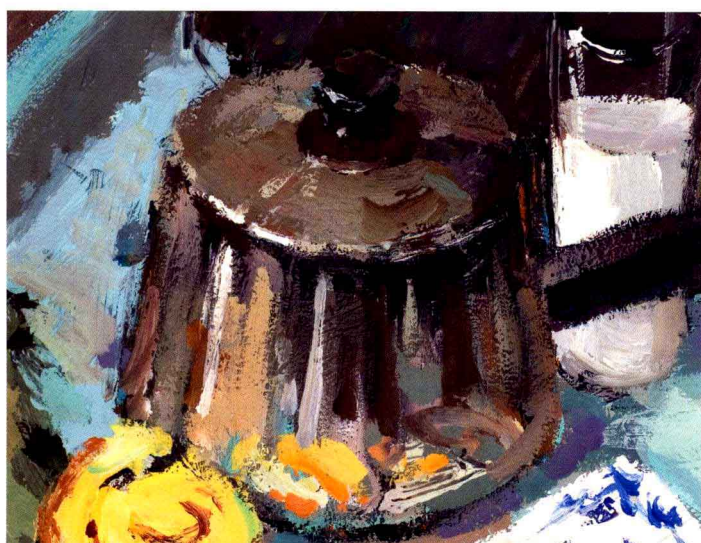
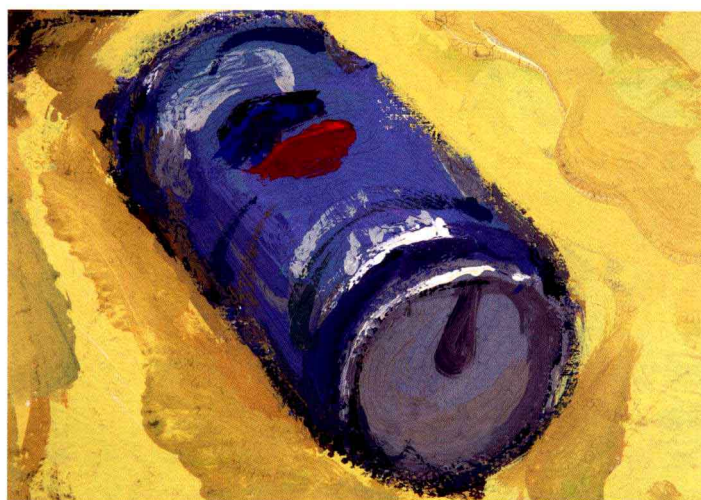
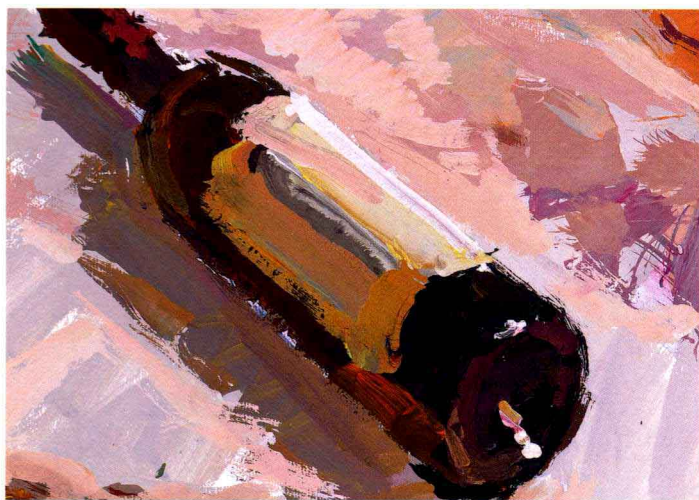
1. 起稿，重点找准玻璃杯口的透视关系。

2. 调出玻璃杯的固有色，区别受光与背光的明暗、色调，根据柱体圆面的结构摆笔触，即“笔触跟着结构走”。

3. 玻璃器皿的质地透明又硬朗，杯口高光明确、环境色丰富，因此画这些部位应选择富有弹性的小笔，通过干脆、利索的用笔把它们表现出来。

4. 杯口、杯脚的边沿除了高光外，还存在较深的色素，色彩倾向应由周围的环境色所决定。

七、陶罐

在画陶类器皿时，要注意用结构去理解瓶罐的形体。对明暗形成的转折、虚实等较复杂的透视面，要整体地描绘并画出体积感。陶类瓶罐表面没有光泽，显粗糙不光滑，暗部反光也弱。画陶类制品和瓷类物品，其共性是注意造型的对称性。再从造型上注意口与底形成椭圆弧的形状，及椭圆向上向下不同位置的宽窄变化，颈部与瓶体的连接关系，在明暗程度、形状和色彩关系上都有明显的差别。

1. 先勾勒出罐子的大体形状，可以适当在勾线时表现出受光与背光的关系。注意表现罐口的透视变化。

2. 先用重色铺暗部，然后在暗色的基础上加入少量光源色调配出灰部颜色，此部分用大笔表现。

3. 铺完罐子的整体色彩后，可在罐口做一些精细刻画。

4. 在整个陶罐的造型中，罐口是重点，是点睛之处。一般罐口内颜色较深，口沿用笔要摆得干脆、明确，黑白灰要分明。

