

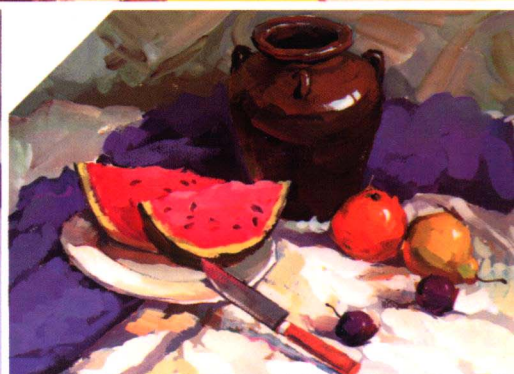
SECAI JINGWU

色彩 静物

邓 腾 廖漫云 编著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

SECAI JINGWU

色彩 静物

邓 腾 廖漫云 编著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

作者简介

邓腾, 广东龙川人, 硕士。从事美术教育近十年, 教学经验丰富, 曾编著《素描进阶教程》、《园林美术》等绘画类相关教材。

廖漫云, 广东阳江人, 硕士。从事美术教育十余年, 具有丰富的教学经验, 参与编著《素描进阶教程》、《园林美术》等。

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物/邓腾, 廖漫云编著—广州: 华南理工大学出版社, 2012. 6
(21世纪高职高专艺术设计专业系列规划教材)

ISBN 978-7-5623-3650-1

I. ①色… II. ①邓… ②廖… III. ①水粉画: 静物画-绘画技法-高等教育-教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第076162号

总发行: 华南理工大学出版社(广州五山华南理工大学17号楼, 邮编 510640)

营销部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

E-mail: scutcl3@scut.edu.cn

<http://www.scutpress.com.cn>

责任编辑: 吴兆强

印刷者: 广州市穗彩彩印厂

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 4 字数: 50千

版次: 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

印数: 1~3000册

定价: 30.00元

版权所有 盗版必究

SECAI

色彩静物

前 言

“色彩”是绘画中的重要学科，是艺术院校学生及广大美术爱好者的必修课。色彩静物是古今中外画家所喜爱的表现题材，由于物体处于静态且光源稳定，环境固定，故有助于作画者去深刻理解、深入研究色彩的原理及规律，是初学绘画者最为适宜的入门学科。色彩静物既方便又能全面反映学生的水平素质，因此被国内外的艺术类院校列为招生考试的必考课程。

近年来，作者认真研究教育部颁发的有关色彩学科的教学大纲，根据教学中的实践经验，编写了这本《色彩静物》教材。同时亦感谢书中采用的一些图片资料的作者们，正是他们的资料使本书内容更加丰富，有些作品的来源情况不甚详细，未能给予说明，在此敬请读者见谅，并希望能与编者联系，今后作补充修正。本书结合绘画学习的基本规律，循序渐进、由浅入深、由易而难，并配以大量的图示说明及步骤示范，系统规范地阐述色彩的基础知识、表现技法和不同组合形式的绘画训练。

希望本色彩教程的编写能让艺术类学生、美术爱好者快速进入绘画状态，少走弯路，并能从单纯的应试中摆脱出来，在完成一幅好作品的同时，得到艺术的熏陶，培养其高雅的审美格调 and 情趣。

编 者

2012年5月

Catalog 目 录

- 一、色彩基础知识 / 1
- 二、色彩的观察方法 / 3
- 三、室内物体的色彩变化规律 / 4
- 四、水粉画用笔技巧 / 4
- 五、水粉画的表现技法 / 5
 - 调色技法训练：苹果 / 6
 - 调色技法训练：桔子 / 8
 - 调色技法训练：雪梨 / 10
 - 调色技法训练：香蕉 / 12
 - 调色技法训练：西瓜 / 14
 - 调色技法训练：白萝卜 / 16
 - 调色技法训练：大白菜 / 18
 - 调色技法训练：酒瓶与高脚杯 / 20
 - 调色技法训练：瓷罐 / 22
 - 调色技法训练：水果刀与白瓷盘 / 24
 - 组合静物绘画训练：水果和瓷罐 / 26
 - 组合静物绘画训练：水果、白瓷盘和刀 / 28
 - 组合静物绘画训练：水果、白瓷盘、陶罐和鸡蛋 / 30
 - 组合静物绘画训练：水果、白瓷盘和壶 / 32
 - 组合静物绘画训练：西瓜、陶罐和刀 / 34
 - 组合静物绘画训练：花瓶、酒瓶和水果 / 36
 - 水粉静物作品 / 38
 - 各种造型、质感、色调的塑造 / 60

一、色彩基础知识

1. 原色、间色、复色、补色

原色：也叫“三原色”，即红、黄、蓝三种基本颜色。自然界中的色彩种类繁多，变化丰富，但这三种颜色却是最基本的原色，原色是其他颜色调配不出来的。把原色相互混合，可以调和出其他种颜色（见图1）。

间色：又叫“二次色”，它是由三原色调配出来的颜色。如红与黄调配出橙色；黄与蓝调配出绿色；红与蓝调配出紫色，橙、绿、紫三种颜色又叫“三间色”。在调配时，由于原色在分量多少上有所不同，所以能产生丰富的间色变化。

复色：也叫“复合色”，是用原色与间色相调或用间色与间色相调而成的“三次色”。复色是最丰富的色彩家族，千变万化，丰富异常，复色包括除原色和间色以外的所有颜色。

补色：又称互补色、余色，亦称强度比色，即如果两种颜色（等量）混合后呈黑灰色，那么这两种颜色一定互为补色。如色环（图2）的任何直径两端相对之色都称为互补色。在色环中，不仅红与黑是补色关系，一切在对角线90°以内包括的色，比如黄绿、绿、蓝绿三色，都与红构成补色关系。

图1 三原色

2. 色相、纯度、明度、冷暖

色相：色相指的是色彩的相貌。在可见光谱上，人的视觉能感受到红、橙、黄、绿、蓝、紫这些不同特征的色彩，人们给这些可以相互区别的色定出名称，当我们称呼其中某一色的名称时，就会有一个特定的色彩印象，这就是色相的概念。它是色彩的基本特征，如红、黄、蓝等不同颜色都有不同的色彩倾向性，如树木倾向于草绿，天和海倾向于蓝色等。正是由于色彩具有这种具体相貌的特征，我们才能感受到一个五彩缤纷的世界。

纯度：纯度是指色彩本身的饱和度，即其鲜艳的程度，也可以说是一个颜色含有灰色量多少的程度。它取决于一处颜色的波长单一程度。我们的视觉能辨认出的有色相感的色，都具有一定程度的鲜艳度，比如绿色，当它混入了白色时，虽然仍旧具有绿色相的特征，但它的鲜艳度降低了，明度提高了，成为淡绿色；当它混入黑色时，鲜艳度降低了，明度变暗了，成为暗绿色；当混入与绿色明度相似的中性灰时，它的明度没有改变，纯度降低了，成为灰绿色（见图3）。

明度：是指色彩的明亮程度。各种有色物体由于它们的反射光量的区别而产生颜色的明暗强弱。色彩的明度有两种情况：一是同一色相不同明度。如同一颜色在强光照射下显得明亮，在弱光照射下显得较灰暗

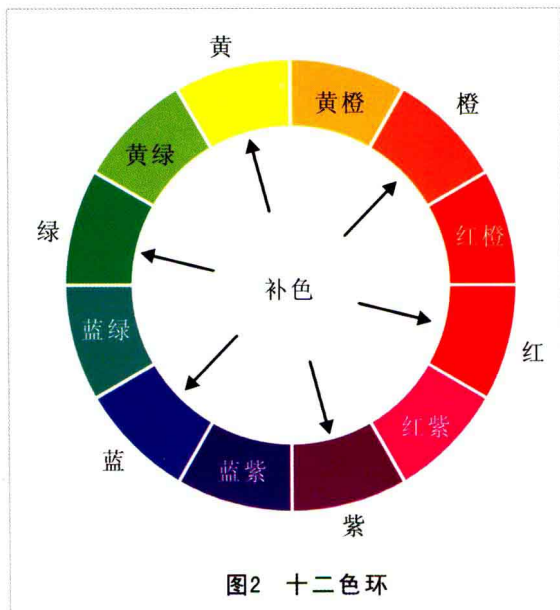

图2 十二色环

模糊；同一颜色加黑或加白掺和以后也能产生各种不同的明暗层次。二是各种颜色的不同明度。每一种纯色都有与其相应的明度。黄色明度最高，蓝紫色明度最低，红、绿色为中间明度。色彩的明度变化会影响到纯度，如红色加入黑色以后明度降低了，同时纯度也降低了；如果红色加白则明度提高了，纯度却降低了（见图4）。

冷暖：色彩的冷暖感觉是人们在生活实践中由联想而形成的。红、橙、黄色常使人联想起东方旭日和燃烧的火焰，因此有温暖的感觉，所以称为“暖色”；蓝色常使人联想起高空的蓝天、阴影处的冰雪，因此有寒冷的感觉，所以称为“冷色”；绿、紫等色给人的感觉是不冷不暖，故称为“中性色”。色彩的冷暖是相对的。在同类色彩中，含暖色成分多的较暖，反之较冷（见图5）。

图3 色彩的纯度对比

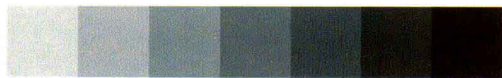

图4 色彩的明度对比

图5 色彩的冷暖对比

3. 固有色、光源色、环境色

固有色：在正常的自然光照下，物体所呈现的色彩称为固有色，如白色的墙壁，即使房间里有色光源照在墙壁上，产生其他色相，但在人的大脑概念中仍会出现白色的墙壁。固有色就是人们一直认为物体本身的色彩，如蓝天、白云、红花、绿叶等。

光源色：不同颜色的光源会发出不同的光色彩，它们照射在物体的受光面上，使物体的色相产生变化，这种色彩就称为光源色。光源色越强，对物体的固有色影响就越大，有时甚至会改变物体的固有色。如晚霞映照下的白墙变成金黄色，暗房内的红色光源照得暗房呈现一片红。

环境色：由于光的反射作用，物体受到环境色彩的影响而改变了原来的固有色，这种色彩称为环境色。环境色虽然没有光源色那么强烈，但也会引起复杂的变化，暗部色彩受环境色彩影响最大也最为明显。如绿台布上的白色瓷瓶其暗部呈现绿灰色，白色石膏暗部受黄色台布的影响而呈现的是黄灰色等。

固有色、光源色、环境色组成物体色彩最基本的要素，初学者要注意认真分析比较。一般情况下，亮部受光源色的影响，暗部受环境色的影响，中间色部分呈现物体的固有色（见图6）。

图6 固有色、光源色、环境色的表现

二、色彩的观察方法

(1) 整体观察：当一组错综复杂的静物摆在面前时，在光线与环境的作用下，便呈现出物体的大小主次、色彩的冷暖明暗、前后空间虚实等，实际已经形成一种相互贯通、相互依存、相互连接、相互对立的整体制约关系。在这种关系中，一切局部的、琐碎的、偶然的物体色彩现象，都必须服从整体的要求。如物体中出现的众多的高光点、所有暗部的重颜色，在这个总的整体中必须依次排列出不同的亮与暗。具体的方法是：眯起眼睛，眼睛的视点自然会落到主体物上，一切物体中的高光跳跃点会依次分出来，而最亮的只有一点，其他亮点依次减弱；在观察暗部时，我们可睁大眼睛看物体中暗部的重颜色，通过不断比较，从整体中发现最暗的部位，其他暗部依次减弱。

(2) 反复比较：比较是观察色彩的最重要的手段之一。严格地讲，色彩变化是相对比较而言的。不比较就难以准确地鉴别色彩的微妙变化。物体色彩的比较主要是从色彩的三种因素中加以区别：一是从色相上，有冷与暖的对比、暖与暖的对比和冷与冷的对比；二是从明度上，有明与暗的对比、暗与暗的对比和明与明的对比；三是从纯度上，有纯与不纯的对比、纯与纯的对比和不纯与不纯的对比。通常，我们把这种比较的方法称之为“九比较”的方法。任何复杂多变的色彩，只有严格地按照这种方法比较，才能区别开来（见图7）。

(3) 错误观察色彩的方法：孤立地看某一物或某一色彩，往往死盯住物体的某一局部，不把观察的部分与整体作任何联系；被动地照抄局部的一些偶然现象，见红涂红，见绿涂绿，很少考虑色彩在光和环境影响下的变化。按这种观察方法画出来的东西既无色彩关系，也无素描关系。当我们了解了正确与错误观察的区别，就应从整体的角度出发，由此及彼、由表及里地去观察和表现色彩。

图7 不同色调的表现

三、室内物体的色彩变化规律

通常进行色彩绘画训练时，都以室内天光为光源进行写生，因为室内光线比较稳定，物体色彩关系也符合普遍规律。室内天光条件下的静物色彩，基本呈现出以下规律（图8）：

高光：主要为天光色

亮面：固有色 + 天光色

亮灰面：主要为固有色

暗面：固有色 + 环境色 + 少量亮面色

明暗交界线：物体色彩的最暗部位，既含亮面色，也含暗面色

反光：环境色 + 固有色

投影：加重固有色 + 环境色 + 亮面色彩的对比色

以上色彩变化规律仅作为绘画练习参考，具体情况还应结合实际色彩感受来灵活表现。

图8 色彩的变化规律

四、水粉画用笔技巧

水粉画中用笔的方法很多，用笔造型时要注意方向、块面和速度。用笔速度要有轻重缓急，排列色块笔触的方向等要从物体的结构和表现需要出发。块面要看被画物体具体位置和被画块面大小而定。用笔时要根据物体体积规律，因势象形。常用且易学的有涂、摆、写、扫、揉、刮、点、勾勒、渲染等几种用笔方法（图9）。

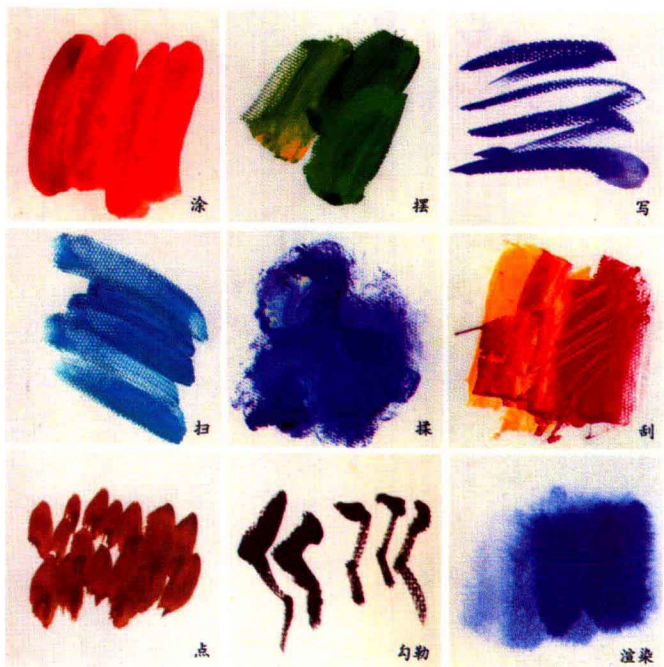

图9 水粉用笔技巧

（1）涂：用大号笔或底纹笔，含较多的颜料和水快速铺开大色调关系（切忌反复平涂，可适当留白）。此笔法宜画背景或衬布和主要较大块面物体的底色，常用于表现整体色调和各物体之间的关系。

（2）摆：调出厚薄适度的颜料，看准被画部位，轻起轻落，稳准地铺排到位，速度略慢。作画时，根据对象形体结构，一笔一笔地摆上去，达到以“笔画”塑造型。这种用笔方法主要用来塑造物体的亮部和粗造器皿等物体。

（3）写：用小笔侧锋看准要画部位，用笔将色按到位后，再向后快速提起，宜画细部及投影面积不大、着色较浅或较深的地方，常用于衬布和背景的处理。

(4) 扫：用笔轻松、随意，速度要快，笔和色要稍干，只用笔尖与纸面接触。宜画反光和高光，及制造蓬松或粗糙的肌理效果。

(5) 揉：若两色并排过渡地方过于生硬或对比明显，可适当配色或含少量水，于其间来回轻力揉动，使颜色衔接自然，过渡丰富耐看。

(6) 刮：借助笔杆、刀片、油画刀等工具刮划半干的颜料，常用来表现物体的特殊部位，以达到一定的肌理效果。

(7) 点：用小笔表现细微的地方和琐碎的局部造型，如金属、陶瓷上的高光，水果的果蒂等。表现时要注意与周围环境相结合，否则容易产生画面不协调的生硬感。

(8) 勾勒：与写相似，有按勾与挑笔之分，主要用于画细部，但不宜使用太多，以免画面产生“条条框框”的感觉。

(9) 渲染：表现特别的烟雾或朦胧效果，以及调色不准或不协调之处，可用含水较多无色的笔洗之，再用干笔吸掉颜料。此法不宜多用，否则画面反复擦洗，易弄脏已画好的色块及产生变色。

五、水粉画的表现技法

水粉画颜料是一种水溶性颜料，水多则稀薄，水少则浓稠，画在多水的纸面则颜料会渗化流动。因此，加水的多少及纸面的干湿是形成水粉技法的关键，亦是画面产生效果的一个重要因素，不同的技法能表现出不同的视觉效果（图10）。

厚涂法：原色稍加水，使之呈浓浆状，颜色更易调和及涂绘，具有较强的覆盖力。厚涂法既可边调边涂绘，在干底上画出鲜明的笔触色块，或在湿底上画出柔和过渡的色彩渐变，也可预先调出较多的颜色作均匀的平涂覆盖。

薄涂法：原色多加些水，使颜色清稀，有较强的渗流性，笔触间更易于衔接溶合。可画出薄而半透明的色层，半透出原有的底色或纸色。写生着色的第一步铺大色块时，多用此法着色。

干画法：干画法是在干的纸面或层色上着色。笔触之间或色层之间不求衔接，使笔触和色块的边缘清晰。既可厚画也可薄涂，还可干擦。厚画有较强的覆盖力和清楚的笔触轮廓，常用以塑造形体，或干擦出粗糙的质感。薄画可多遍反复罩色，逐步画出形体与色的变化。也可用粗、烂的画笔蘸色擦甩出不规则的“沙点”表现斑驳的地面、墙面、草地等各种质感。

湿画法：湿画法是在湿的纸面或层色上运笔着色，利用水分的渗化特性使笔触与色块互相交融与衔接，产生虚、松、化、柔、流的效果，较湿时水色流动性较强，而较干时渗化作用减弱。适当地掌握干湿，能获得柔和自然的色彩衔接效果。

图10 水粉的各种表现技法

调色技法训练：苹果

苹果是色彩静物训练中最常见的题材，颜色较为鲜艳，水分饱满。作画时以色块塑造为主，可以适当夸张地表现，但注意不要画得太圆或过于生硬，过渡色要衔接自然，以体现其新鲜诱人的质感。

熟褐 + 深红

白 + 大红 + 柠檬黄

桔黄 + 桔红 + 草绿

大红 + 柠檬黄 + 白

中黄 + 白

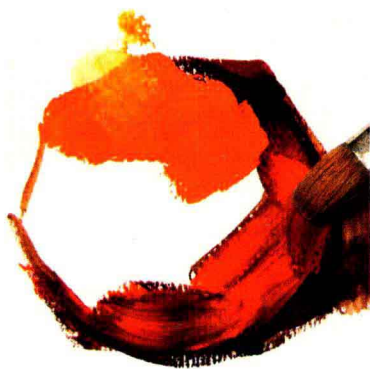
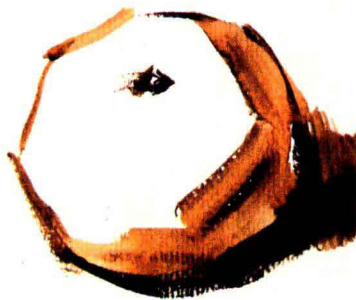
大红 + 中黄 + 白

苹果绘画训练完成稿

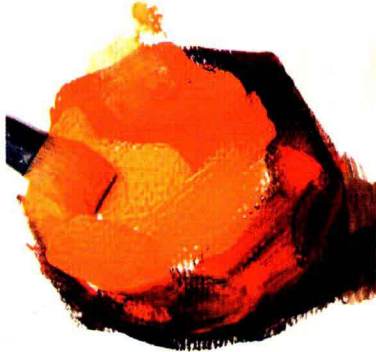

调色技法训练：桔子

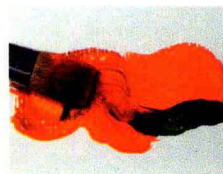
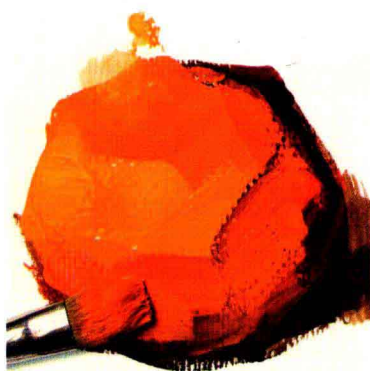
桔子与苹果的画法较为相似，但桔子的颜色较单一，变化不及苹果丰富，且表皮质地较为粗糙，其交界线、暗面和反光都较模糊，可以夸张地去表现。绘画时要注意微妙的色彩变化，尤其是冷暖色调的对比。

桔黄 + 大红

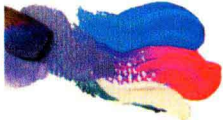
桔黄 + 白

桔黄 + 深绿

桔黄 + 白 + 柠檬黄

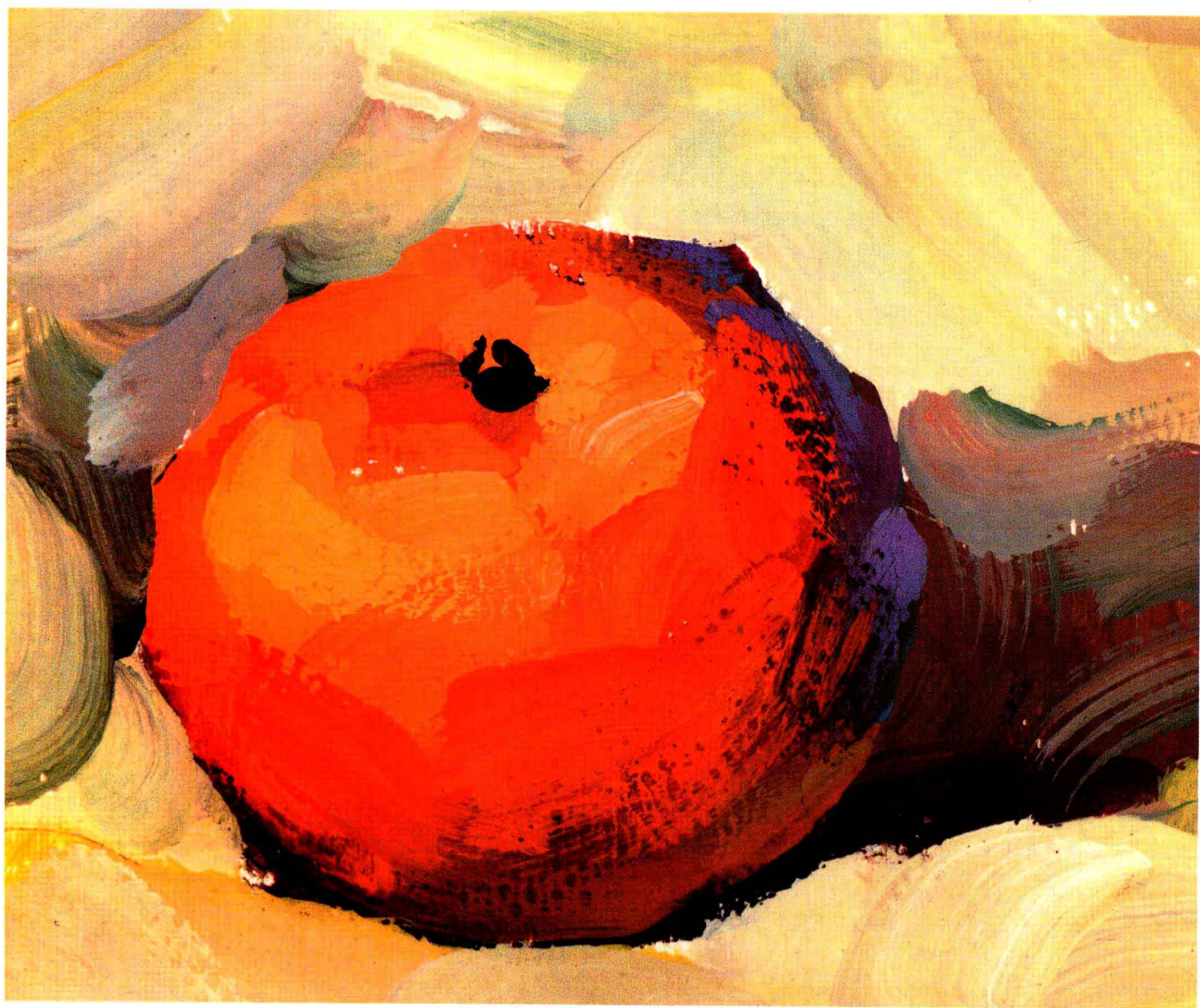

玫红 + 白 + 湖蓝

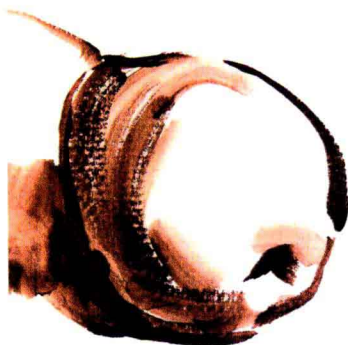
桔黄 + 浅绿

桔子绘画训练完成稿

调色技法训练：雪梨

雪梨的纯度比苹果低，色彩较为单一，黄中略带一些粉白，主要以淡黄、中黄为主，暗部偏土黄。作画时可用较饱满的笔触概括地画出它的几大块面关系。要注意形体的上瘦下胖、果柄长的特征。

土黄 + 深绿 + 赭石

柠檬黄 + 白

中黄 + 深绿 + 白

桔黄 + 柠檬黄 + 白

玫红 + 深绿 + 白

桔红 + 深绿 + 白

雪梨绘画训练完成稿

调色技法训练：香蕉

香蕉的色彩相对较为单一，但色彩纯度和明度都较高，主要由中黄及柠檬黄组成。作画时可将其看成是由几个切面形成的圆柱体，要注意形体转折造成的色彩差异，尤其是弧度的变化所产生的体积感。

桔红 + 深绿

桔黄 + 浅绿 + 中黄

柠檬黄 + 草绿

柠檬黄 + 草绿 + 白

中黄 + 草绿 + 白

桔黄 + 浅绿 + 白