

轻松色彩 | 色彩静物

轻松一点 不要让绘画变成一种负担

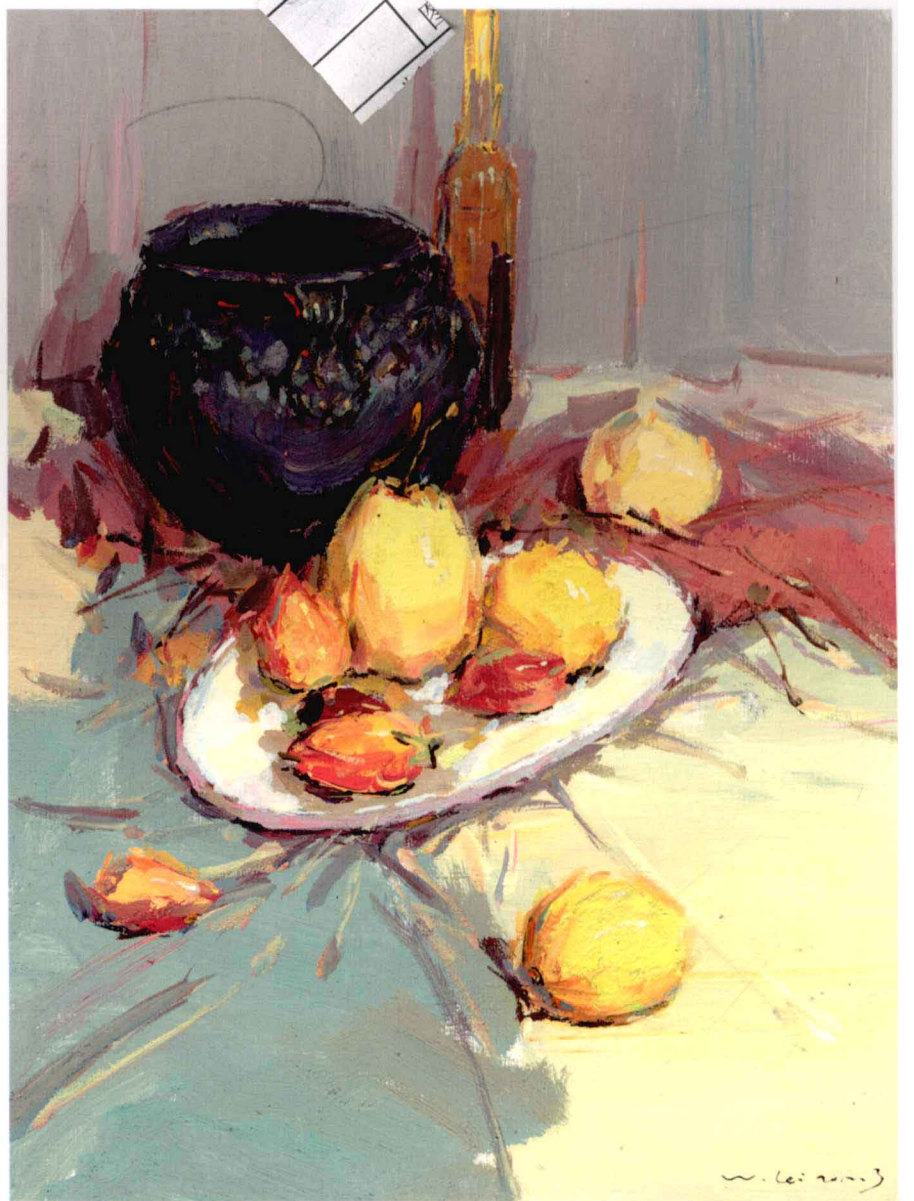
王雷 编著

长江出版传媒

湖北美术出版社

鄂美动力 E-MIND

国美灰技法

橘黄+中黄+拿坡里黄+柠檬黄+肉色（少量）

土黄+熟褐+拿坡里黄+白

轻松色彩 | 色彩静物 | 国美灰技法

轻 松 一 点 不 要 让 绘 画 变 成 一 种 负 担

- 1.轻松素描 素描静物 结构&明暗
- 2.轻松素描 素描头像 块面&塑造
- 3.轻松素描 素描头像 明暗&质感
- 4.轻松色彩 色彩静物 调色技法
- 5.轻松色彩 色彩静物 灰色调技法
- 6.轻松色彩 色彩静物 国美灰技法
- 7.轻松速写 速写人物 线条&形体

主 编 - 敖 露

丛书策划 & 书籍设计 - 敖 露

责任编辑 - 敖 露 李 晨

技术编辑 - 李国新

摄影-项玮 祁予博 余佳 周君 张雅诗 孙启昕

征稿

您的优秀作品想要出版么？

请选择专业美术出版社为您服务！

· 优质高效的编辑加工

· 精美的书籍设计与印刷

· 强大的精英发行团队

· 全国领先的市场占有率.....

这些是我们的专业优势

如果您有好的素描 色彩 速写 设计或其他美术佳作

请将其拍成电子文件发入E-mail: anyway420@126.com

或加QQ:1054371436 (注明信息：投稿) 新浪微博：anyway420

一经采用 我们将尽快与您联系 联系人：敖露

湖北美术出版社

专 业 之 道 尽 精 尽 微

本书的书名 文字 图片以及书籍设计版权均为湖北美术出版社所有
任何抄袭与盗版行为我们将追究其法律责任
法律顾问&投诉热线：027-87679529

图书在版编目 (C I P) 数据

轻松色彩. 色彩静物. 国美灰技法 / 王雷编著.

--武汉: 湖北美术出版社, 2012.8 (完全技法)

ISBN 978-7-5394-5340-8

I. ①轻… II. ①王… III. ①水粉画-静物画-绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第157128号

出版发行: 长江出版传媒 | 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电 话: (027) 87679522 (发行部) 87679535 (编辑部)

邮政编码: 430070

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

官方网站: www.hbapress.com.cn

官方微博: Weibo.com/hubeimeishuchuban

开 本: 889mm×1194mm 1/8

印 张: 6

版 次: 2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

定 价: 39.80元

轻松色彩

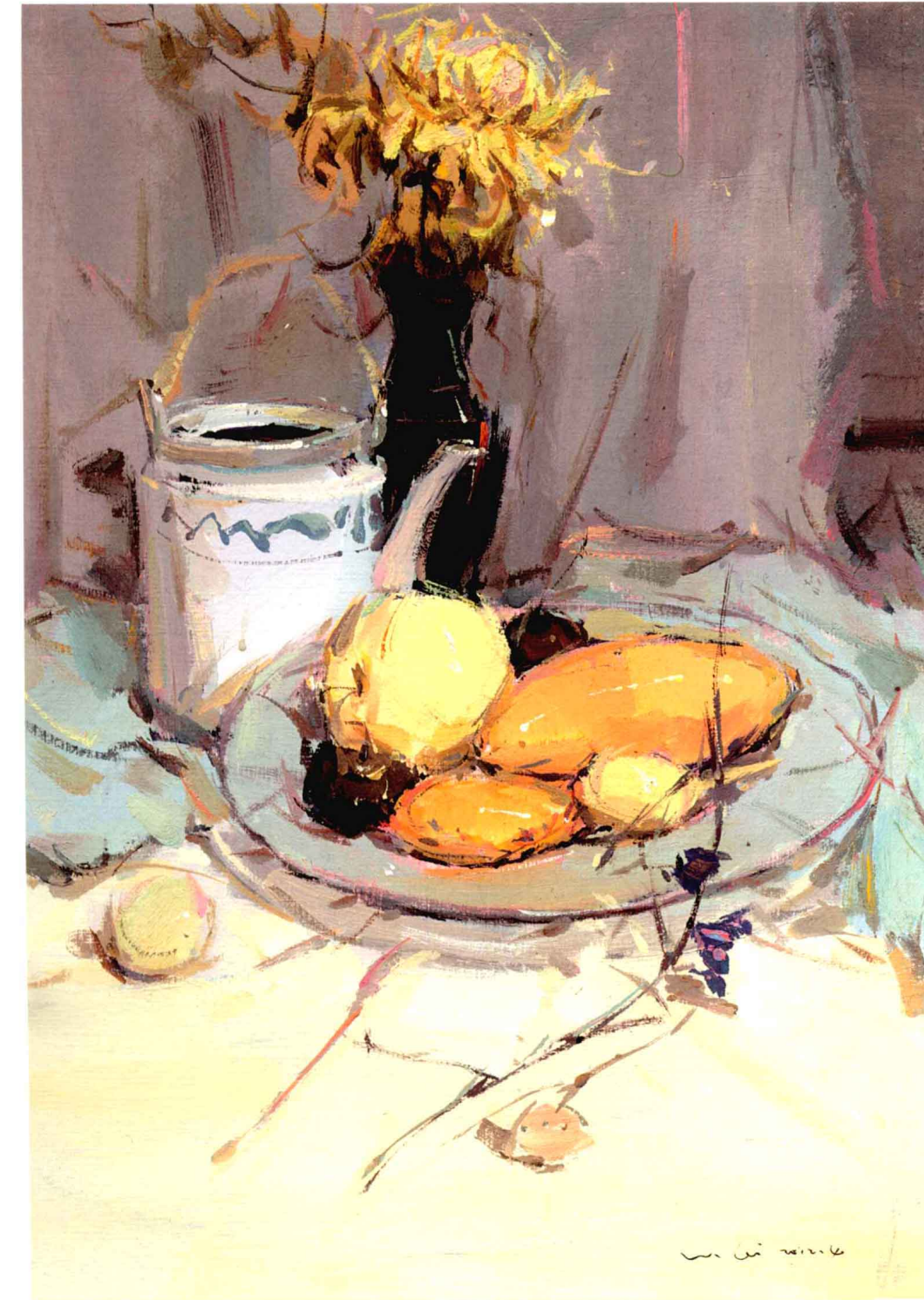
色彩
静物

国美灰技法

王雷 编著

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

一、谈谈灰色调

在色彩的教学与学习中，我们都会遇到一个问题：色调。大家口中总是谈起，但又只能是很简单地解释，甚至都觉得这个只能体会无法言表。在这里我想谈谈自己的感受。优秀的色调能带领我们进入一个美妙环境，就像淡淡蓝色的清晨，或金黄色的黄昏，这些景色呈现出了最自然的色调，好的色调来自我们对生活中对色彩感受的延续。那么我们该如何解决我们大家在教学与绘画中的色调呢？这就要涉及到一个概念：灰色调。对灰色调的认识将有助于我们对色调的应用。

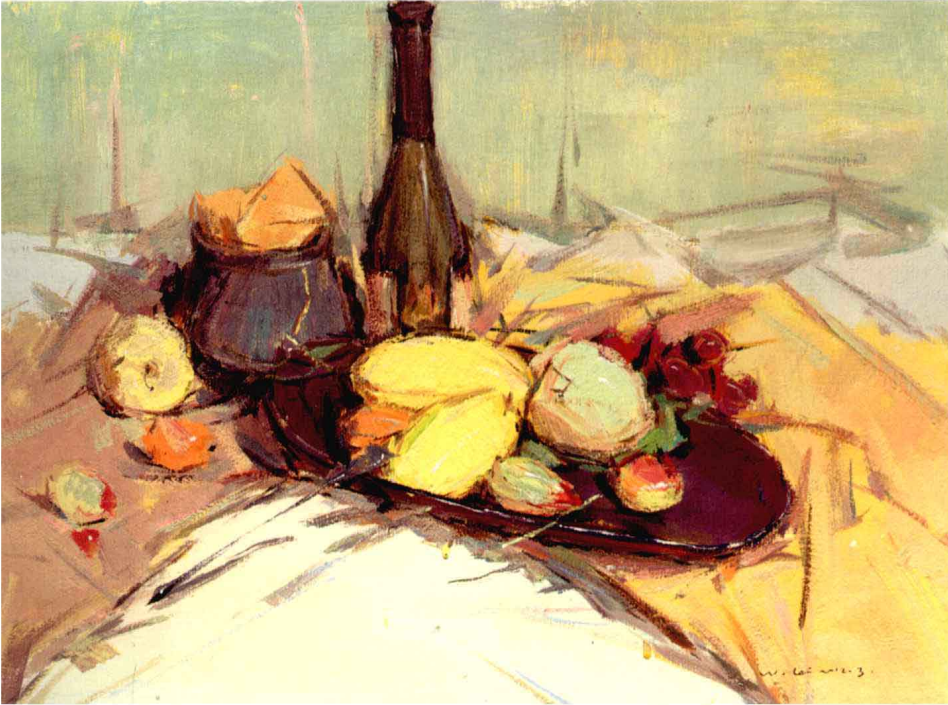
灰色调的核心是肯定和强调色彩之间的联系，画面中的任何色块区都讲究你中有我、我中有你，即使是补色，也在其中找到对方的身影，没有一个色块能够完全独立不受影响，于是这些色块潜移默化变得厚重且纯度低，甚至能隐隐约约地感觉到整个画面有一层薄薄带着颜色的雾，这时画面就呈现出了惬意的灰色调。而这种灰色调的出处很多时候是我们生活中的景象。

按照当前我对全国高考色彩的理解，现在的色彩所表现出来的灰色体系更多地参照和学习了国外大师作品中的格调和用色。例如莫兰迪、博纳尔、维米尔等。在传统高考色彩教学里，很少提及灰色的大量运用，通常都是把灰色定义在素描里面的黑白灰，而现代高考色彩教学，对灰色的定义与要求有着更为广泛的内容，它不仅仅是指黑白灰中的灰色，更是泛指除了黑与白之外所有饱和度较低的颜色。其特点是种类繁多，层次丰富，颜色漂亮，诸如黄色的灰系列就有十几种冷暖倾向明确的颜色，其他灰色系列也是如此。因而，对灰颜色的认识与掌握不仅仅是检验考生对画面各要素相互关系形成理解的程度，更体现了一个考生在3小时的考试过程中对不同层次“灰颜色”思维变化的动态过程。

翻翻当前美术院校的试卷，我们发现老师的评判审美标准越来越趋向一个共有的模式，那就是画灰调。谁的灰调画得好，谁的分数就越高，因而，用灰颜色作画就成了当前高考色彩科目中的重要表现方式和手段。但这里着重解释一下这个“灰”的含义，它与水粉画的通病——画灰了是有本质上的区别的。它要求画面必须把物体的层次、物体之间的空间层次关系，以及色调层次的形成变化过程表现出来；调子要求是响亮的，层次要求是丰富生动的。

那么要画出漂亮的灰颜色，掌握基本的调色方法是关键，以下是灰颜色调配的基本方法，以及如何画出漂亮灰颜色的小窍门。

二、传统模式调灰色的方法

- 1.基本色相互叠加再加大量的白色，能调和出不同色彩倾向的浅灰，如朱红（等量）+柠檬黄（等量）+黑（微量）+白色（大量）很容易调出人物的皮肤的亮部颜色关系。
- 2.补色调配法是调配灰色的主要方法，比如说黄加紫加大量白，当黄色量多一点时出来的颜色就是黄灰：暖黄、冷黄、牙黄等，很多黄灰系列颜色就是这样调和出来的；当紫的颜色量多一点时，就是紫灰，淡紫等很多紫灰系列颜色就是这样调和出来的；再如红加绿加白，当红色量多一点时，就是红灰，土红等很多红灰颜色都是这样调和出来的；当绿量多一点时，就是绿灰等等。
- 3.同类色加白调配法，调和出来的颜色柔和、漂亮，如柠檬黄+淡黄+白色，出来的颜色就非常温和。
- 4.邻近色加白调配法等。因此可以看出，在调配灰颜色的过程中，对白色控制是非常重要的。但千万注意不能过了，过了不但会破坏事物本身的色相，而且还会使得画面粉气十足或者使颜色干枯脏乱，有些同学一幅画画完就像用素描关系画的一样，一点色彩感受也没有，到处都洋溢着白色，所以在调配颜色的过程中，千万要注意对白色与黑色进行控制性使用，切忌随意乱用。

三、现在调灰色的方法

严格地讲和上面用基本色调色是一样的，但是现代工业的发展，提供了我们很多已经成型的高级灰，比如：拿坡里黄、国美蓝、马尔代夫等一系列的灰颜色，我们只需要看画面，在画面需要的颜色上直接上色彩倾向的灰颜色。当然也不能直接拿来用，也要调合相应的其他的灰颜色，还需要注意画面的整体色相把握。

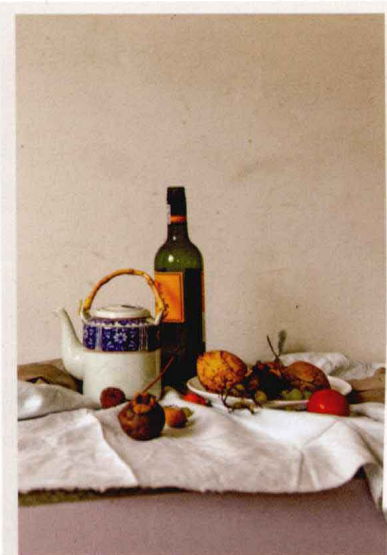
四、怎样画好灰色调

实际教学过程中我们都知道颜色本来没有美丑之分，哪怕是特别难看的颜色，只要搭配得好，都会非常漂亮。画面颜色的好坏评判是靠对比出来的，不是一画就一定是好的，而是通过与画面其他颜色的比较，得出它是好是坏。所以寻找它们之间的联系，将是色调漂亮的关键因素。学会用灰色作画，学会用灰色组织色调，是高考深度教学的方向，是考生作品品位拉开差距的重要因素。但它不是你短时间能掌握的，需要反复大量的作品实践，才可能练就一幅好的作品，因此，考前的大量作品就是在不断地发现问题，并不断地解决问题的过程，没有特殊诀窍，只有努力。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

五、灰色调作画步骤详解

作画前先用黄橙铺一层底色，从而使以后的画面更加和谐，色调更浓郁。用熟褐+黑轻松的线条勾画出物体与衬布的大体位置，同时注意物体与物体之间的穿插叠压关系和每个物体的特殊形状的大概区别，做到视觉中心引导层次发展，在此头脑清晰当是重点。用熟褐+黑+水依照形体关系铺出物体的素描关系，注意用色要薄。灰白+肉黄+粉红+淡青灰用大的拍刷概括放松地铺色。

白（多）+群青+牙黄+中黄（少） 灰白 中灰+湖蓝+赭石+淡紫灰

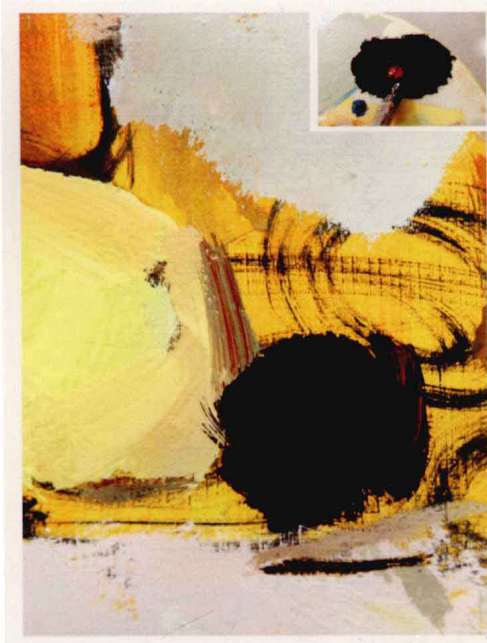
整体地铺出白衬布的冷暖空间关系跟相对重的衬布的颜色，注意跟前台、背景的对比统一关系。

柠檬黄+中黄
+橘黄+白+牙黄

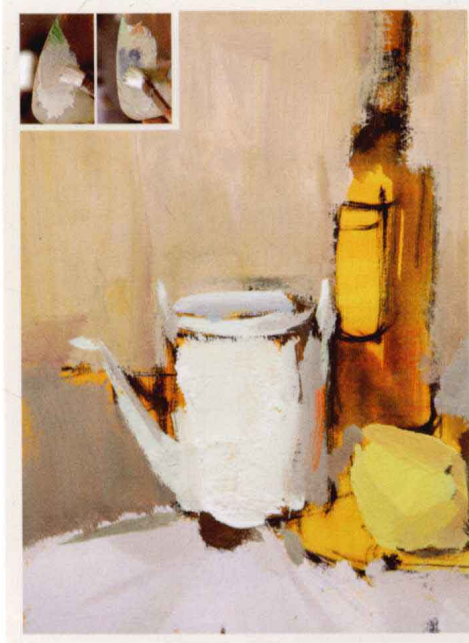
梨子在基本颜色的基础上要多考虑圆球的感觉，做到心中有数。

黑+熟褐+紫罗兰+大红

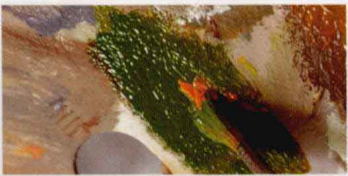
大色块铺出重色山竹的颜色，注意冷暖的变化跟结构关系的到位。

白+淡青灰
+淡绿
+中黄
+柠檬黄（亮色）
+群青
+熟褐（暗色）

画白瓷壶的时候颜色跟着形体转动，用笔要尽量干脆、到位。

普兰+中黄+柠檬黄+橘黄（基本色）

黑+大红（重色域）

中黄+橘黄+柠檬黄+粉红+白（标签色）

酒瓶用笔尽量生动，用色要尽量饱和。

大红+橘黄+紫罗兰
+米驼色+白（番茄色）

淡绿+白+橘黄+中黄
+湖兰（葡萄色）

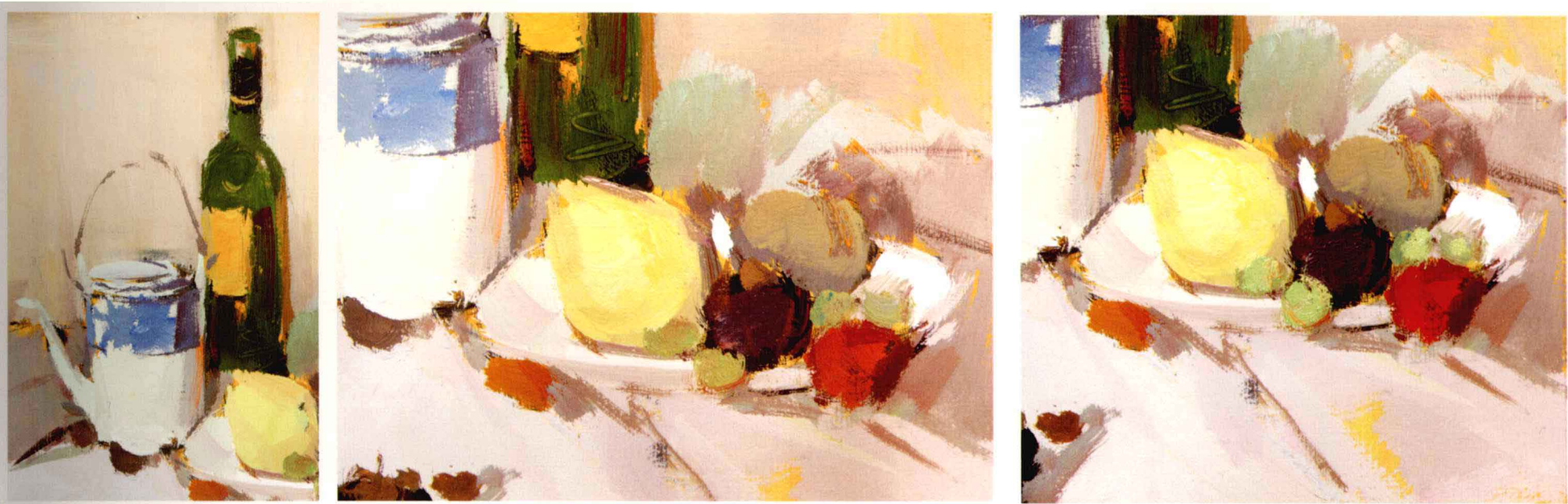

黑+湖兰+熟褐+大红
+白（山竹色）

铺色要大胆、生动、概括。注意冷暖是相对的，到位也是相对的。

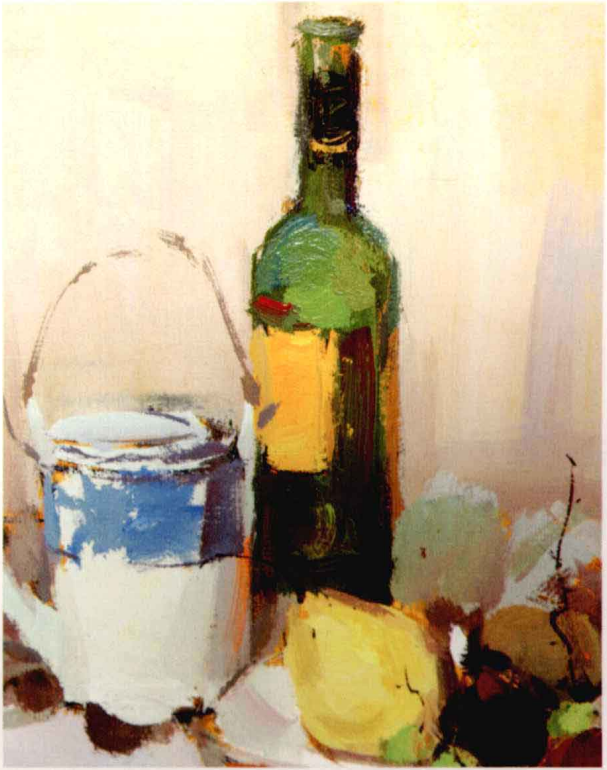
将盘子跟水果作进一步深入刻画，明确颜色关系，形体特征到位当是现在的重点。

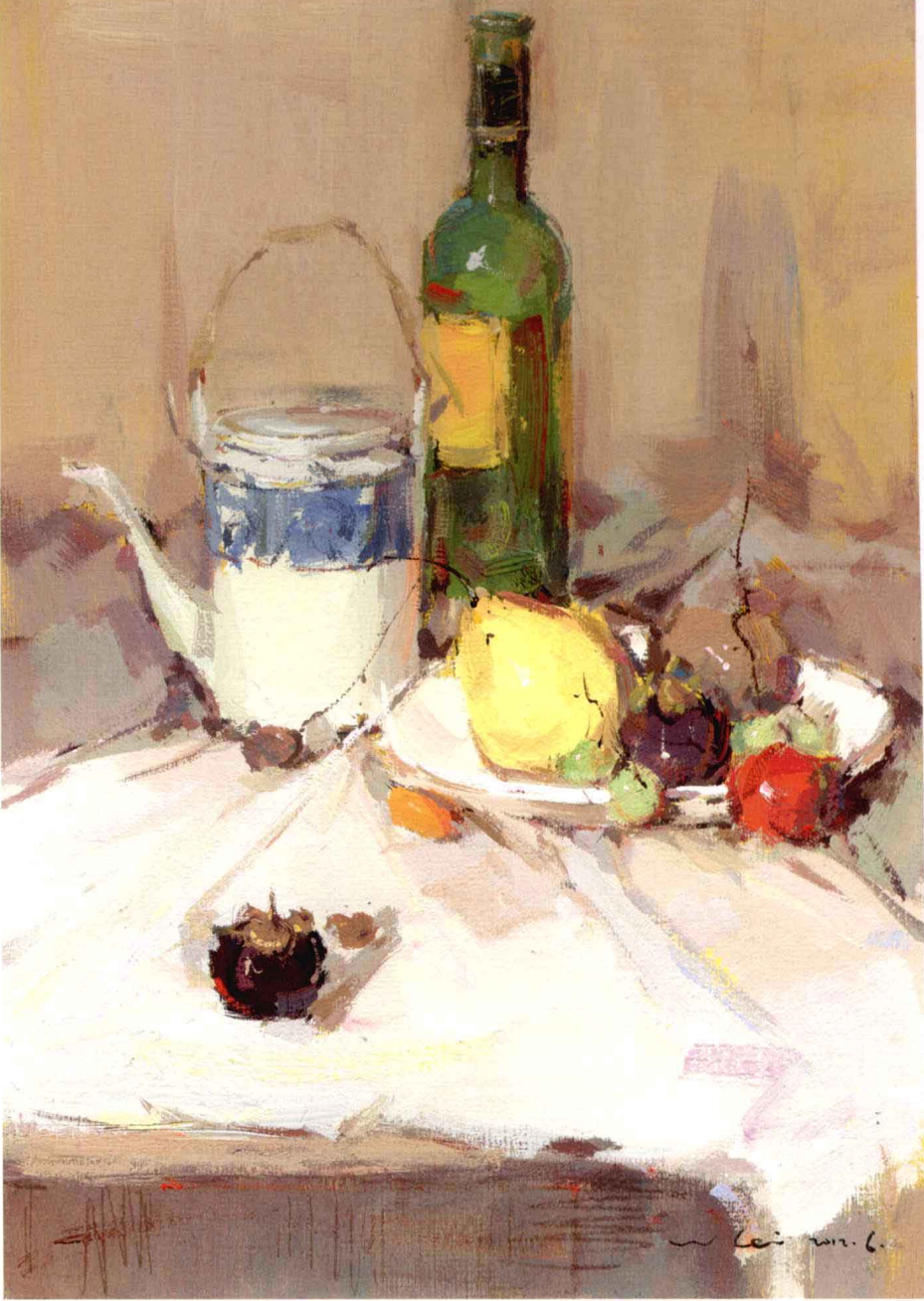
白+淡青灰+拿坡里黄（白瓷壶过渡色）

白+肉色（白色域调整色）

肯定地铺出梨子的亮部，顺势侧锋紧跟画出梨子的暗部。注意同类色找区别，用笔要放到结构上，要概括，重点观察要整体。区分两个重色山竹的颜色，对画面空间主次虚实进行更深入的调整。画葡萄要放松大胆整体，先色后形。点出重色山竹跟葡萄的高光，注意用笔要生动活泼、精彩到位，切忌面面俱到。边缘线的处理当是重点。勾出葡萄、苹果的梗跟物体应有的高光，做到放松自然，点睛提神。最后，整体着眼，大局观，多看少画，调整完成。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

六、色彩讲堂 A

在色彩教学体系中，首先解决如何认识色彩成为色彩教学体系中的第一环节，通常理论知识的讲解、大师作品的鉴赏、优秀的试卷分析成为第一堂课。

明度关系

色彩本身所带的黑白属性，如：墨绿深而黄绿亮。色彩的明与暗、深与浅的对比，它不仅包括了同一色彩的不同明度对比，还包括不同颜色的不同明度对比。明度关系也可以说是一幅作品具体表现时的素描关系。

纯度关系

色彩的饱和度，如：从颜色瓶中直接取出的橘黄纯度很高，在这基础上加入其它的颜色纯度会降低。在色彩运用上，我们可以通过纯度的对比来达到以灰调衬托鲜调，效果更加强烈。

冷暖关系

冷暖即是色彩自身的冷暖倾向，也可以说是色性对比。同一个物体上一般都会呈现冷暖两色对比，但是冷不是绝对的冷色，暖不是绝对的暖色，要通过两种颜色放置对比才看得出来，比如同样是红色，深红比大红冷，但是和玫瑰红对比，深红就偏暖。我们所说的冷调子，不过是以冷颜色居多，暖颜色少量出现来体现，这十分重要。

色相关系

色彩的属相，色彩是由光的波长决定的，波长决定色相。补色对比是最强烈的色相对比。

瓷壶的固有色是白色，上面有蓝色的花纹，壶本身是一个冷色调，但受到光线和周围环境的影响，白色瓷壶的色彩和冷暖关系会发生变化。壶口是受光线影响最小的地方，也是瓷壶最深的地方；暗面受到背景和绿色衬布的影响，偏冷灰调；而亮面和高光面受到光源和水果的影响，偏暖灰；中间调子有少量衬布和水果的影响，基本以瓷壶的固体色为主。光源和环境的冷暖对比让这个瓷壶的色彩更加丰富。

橘黄+中黄+拿坡里黄+柠檬黄+肉色（少量）

土黄+熟褐+拿坡里黄+白

蓝灰+褐灰+白色+肉色（少量）

黑色+普蓝+褐色

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

