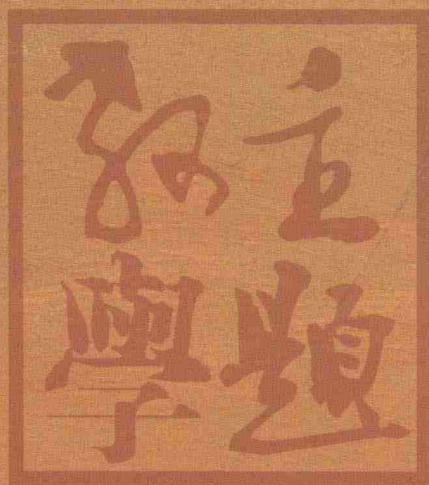

主题教学线索系列丛书

线索 色彩静物 I

凝色赋调

主编 孔祥涛
编著 陈明 / 杨博

中国书店

图书在版编目（CIP）数据

色彩静物. 1, 凝色赋调 / 孔祥涛主编. -- 北京 :
中国书店, 2012.7

（主题教学线索系列丛书）

ISBN 978-7-5149-0414-7

I. ①色… II. ①孔… 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143497号

主题教学线索系列丛书

色彩静物——凝色赋调

主 编：孔祥涛

责任编辑 刘 深

出版发行 中国书店

地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮政编码 100050

经 销 全国新华书店

设计制作 杭州儒雅文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 787 × 1092

印 张 17

书 号 ISBN 978-7-5149-0414-7

版 次 2012年7月第1版 第1次印刷

定 价 56.00元

儒雅文化
Confucianism Elegant Culture

主题教学线索系列丛书

色彩静物 I

凝色赋调

主编 孔祥涛

编著 陈明 / 杨博

目录

色调——暖色调画面	03
色调——冷色调画面	07
色调——中性色调画面	11
知识点剖析	15
以器皿、水果类为主题	18
水果类作画步骤分析	28
水果类局部	31
器皿类局部	41
以蔬菜、生活类为主题	42
蔬菜类局部	49
以花卉为主题	52
花卉类作画步骤分析花	59
卉类局部	61
以文具等其它物体为主题	62
文具类作画步骤分析	66

色调——暖色调画面

——暖色调画面的常见搭配、作画技巧及注意事项

关于色调

色调即色彩的调子，也就是色彩在绘画总体组合中的一种色彩倾向。色调是一种独特的色彩美感形式，它对于表现绘画主题思想、情调意境，具有无法代替的表现力和感染力。

色调的类别很多，从色相上分：有红色调、黄色调、绿色调、紫色调等；从色彩明度上分，可以有明色调、暗色调、中间色调（灰色调）等；从色彩的冷暖上分有暖色调、冷色调、中性色调；从色彩的纯度上分，可以有强色调和含灰的弱色调等。

冷暖色调简析

色彩的冷暖感觉是来自人的生理和心理感受的生活经历，由此，色彩要素中的冷暖对比，特别能发挥色彩的感染力。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。在色彩写生过程中，认识色彩冷暖对比变化，主要是依靠相互比较的方法。

认识到色彩冷暖对比的规律，这在色彩学习中非常重要，如果不能认识并表现出这种冷暖色彩的对比关系，画面色彩就会趋于单调。

冷暖对比可以有各种形式，如用暖调的背景环境衬托冷调的主体物；或是以冷调的背景环境，衬托暖调的主体物；或以冷暖色的交替，使得画面色彩起伏具有节奏感。

冷暖色彩在心理上产生的种种相对的反应，说明具有复杂的表现力，但这种表现力并不是孤立的、绝对的，是需要与绘画中的情节、形象等种种其它因素相联系、相结合而产生的。

当颜色进入画幅以后，色块的大小、形状与位置，应是形成画面结构与表达主题思想和情感的一个重要因素。它对画面的均衡稳定、对比协调、色调统一、画面节奏韵律感等都起着重要的作用。在绘画中，用色块的大小、形状、位置来表现空间，虽不像平面构成的装饰绘画那样明显可辨，但以上原理是相通的。

暖色调

什么是暖色？在艺术领域里，把红、橙、黄等长光波的颜色称为暖色，所以在绘画中把以红、橙、黄为主色调的画面称之为暖色调画面。

色调是由明度、纯度、色相三要素综合组成的，其中某种因素起主导作用即可称为某种色调。如下图可谓之典型的暖色调画面，细分则为黄色调画面，该画面中黄色衬布起到主导画面色调，凝聚画面力量的作用。

暖调的常见搭配

暖色调的画面极为常见，这也与我们的日常生活息息相关，较为常见的暖色调画面有黄红、黄白、黄紫、红赭、黄调、赭调等等，这些画面在搭配时具有一定的规律可循，应突出主题，将画面关系统一。

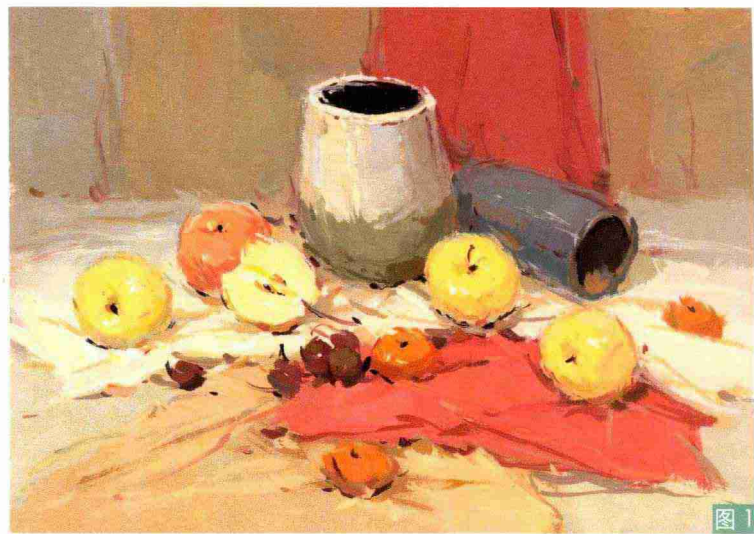

图 1

图 2

图 1 为典型的红色调，其常规搭配为红白衬布相组合，或是以红衬布为主其它低纯度颜色衬布为辅的搭配，该画面在作画时应注意以下几点，确立好色调后应将整幅画面向该色调看齐，适当减弱对比成分，加强画面氛围的营造，如画面中蓝色杯子若想融于画面之中则需将其纯度降低，同时减其对比度。

图 2 则为红赭色调，其调性不像图 1 那样强烈，只为营造一种和谐、舒适的画面境域。在该组画面之中，物体绝大多数为暖色成分，为体现画面空间、层次以及画面协调程度等应将背景的暖色成分减弱，适当添加冷色成分来烘托整幅画面，不锈钢的精彩作画提升了整幅画面的档次，同时冷色笔触的添加极为关键，不容忽视。

图 3

图 3 为典型的低纯度黄紫调，该幅画面中对比成分较少，但补色成分的运用极为贴切，几个块面间的衔接自然，主次分明，此类组合在作画时应注意画面的对比关系，勿使得整幅画面过于协调、无变化、联系，对比画面中的某个物体，如两个苹果的作画，在整幅画面中应主次分工明确，推主弱次，凝聚完美的画面氛围。

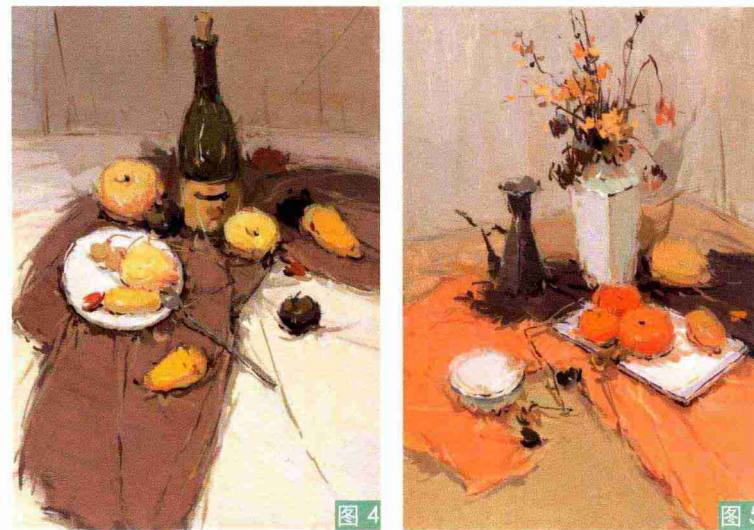

图 4

图 4 为典型的赭调画面，在该画面中赭色衬布占据整幅画面的色彩基调，其它块面应明显向主色调靠拢来完成色调统一的灵动画面。

图 5 为红黄色调，虽然画面有赭色衬布出现，但整幅画面已经被红色和黄色衬布所主导，其它成分只为烘托画面、丰富画面。

点评：

整幅画面色调协调，黄色衬布主导整幅画面的色调关系，背景与酒瓶的暖色成分减弱只为增加对比关系，凝造和谐画面氛围，主体物及前方水果的塑造充分，具有一定的感染力。

Cherry 2022

色调——冷色调画面

——冷色调画面的常见搭配、作画技巧及注意事项

冷色调

在一幅画面之中，若是以蓝色、绿色以及紫色等冷色成分的调子为主或是占主导色调，我们将其成为冷色调画面。冷色调的画面给人以清静、忧郁的感觉，在表现冷色调画面时，我们应协调整幅画面，勿使其某个局部过于凸显而破坏原有的和谐氛围。

冷色调的常见搭配

冷色调的画面极为常见，它也与我们的日常生活息息相关，如夏日炎炎冷饮店的装修往往都采用蓝色调这一冷色调，使人感觉极为清爽。

较为常见的冷色调画面有蓝调、绿调、紫调、蓝绿调、蓝紫调等等，作画时应突出主题，根据画面整体的色彩倾向，将画面关系统一即可。

冷色调中应注意的问题

画面中各物体的颜色搭配要协调，形成统一的色彩调子，这实际上也是变化统一。我们通常说一幅画是绿色调、红色

调、灰色调、冷色调、暖色调等等，是说一幅画面中尽管有不同颜色的物体，但我们能感觉到一种基本的、整体的色彩倾向。比如说在一幅静物写生中，有绿色的橘子、红色的苹果、棕色的罐子、白色的盘子、蓝色的衬布。在这个组合中，如果蓝色衬布的面积比较大，那么往往会影响到它周围小物体的颜色，会使整体画面倾向于蓝色调。除此之外，光源的颜色也会影响到画面的色调。我们在观察各物体的颜色变化之前应该先眯起眼睛大体地感受一下整体的色彩倾向，定夺画面的色调，再去表现色彩变化，这样才能做到胸有成竹。

图 1

图 2

图 3

图 1 为典型的蓝调，在这幅画面中蓝色衬布和重灰色衬布面积较大，统筹整幅画面的色调关系，但在这幅作品中原本为暖色成分的橙汁、苹果、桔子等，为了使画面色调和谐统一，所以降低其暖色成分，使其画面色调统一。在冷色调中适当的加入黄色或橘红色等成分，使其融入该幅画面，方可使得画面关系愈加丰富，色彩关系均衡。

图 2 为典型的绿色调，绿色衬布是画面中唯一一块衬布，画面中对比成分较少，整幅画面色调和谐、统一，画面中重色桌面的作画使得画面主体突出，白色盘子的处理使得明度层次富有变化。金属壶的塑造质感十足，由于是不锈钢的材质，固受周边环境的影响极大，特别是主导画面的绿衬布，在不锈钢壶上表现的通灵剔透，局部暖色的添加也使得画面更加完善。

图 3 同为蓝调，由不同明度的蓝色衬布组合而成，画面中虽有暖色水果，但因为整幅画面中蓝色是“领主”，固应降低水果的纯度，依据整幅画面的色调，适当调整画面中暖色物体的颜色，使得画面更加融洽、和谐，这也是画面众多亮点之一，画面中虽然用了较多冷暖交织的颜色，但保持整体画面的倾向没有变，这一点很重要。

图 4 一块天蓝灰的衬布和一块重色衬布的搭配，其主题是生活类用品本来颜色就单纯，色调淡雅而清新。天蓝灰的衬布面积较大，所以在处理的时候从前景到背景在明度和纯度上都应该有差别，因细心处理。

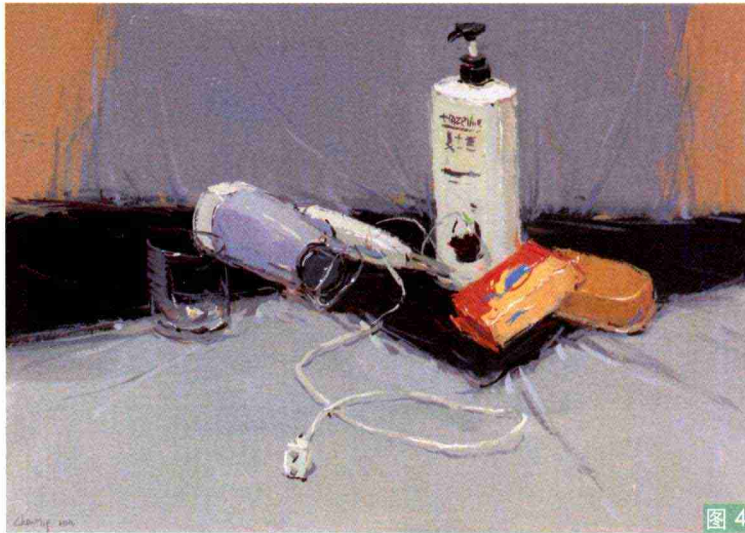

图 4

色调——中性色调画面

——色调的构建原则、组织方法等细节剖析

一、中性色调

如左图所示，色调倾向性较弱，灰色占据画面绝大部分空间，同时物体与衬布间的关系较为和谐，画面中对比关系较弱，常规下我们称之为中性色调。

二、色调的构建原则

1. 和谐之美

画面色调和谐、统一，在差异中趋向一致的视觉效果，和谐是构造画面氛围的重点之一。

2. 对比变化

对比是一种艺术的表现手法，可在色相、纯度、明度上加以对比，使画面层次丰富、富有变化。

3. 主次分明

在一幅画面之中应主次分明，从主体物到次要物体再到附加物体，在作画时应有一定的区分，依据画面的需要进行划分。

4. 均衡原则

画面的均衡包括画面重量感的均衡和色彩上的相对均衡两方面，作画时应顾及全面，使得画面效果更佳。

5. 节奏明确

作品中色彩的搭配应富有节奏感，使得画面松弛有序，层次分明。

三、组织色调的方法

1. 主体色配色法

主体色是形成画面色调的基本色彩，其作用是决定性的，因此主体色在画面应是最醒目的，右图中灰色衬布是画面的主体色，决定了画面的基调是灰色调。水果、花枝、陶罐是点缀色，面积虽小，但丰富了画面，我们可以把形成色调的各种色彩概括一下，即：主体色面积大，色彩倾向明确，衬托面积较小。主体配色法的关键是找准主体色，否则衬托点和点缀色将失去对比的依据。

2. 概括归纳法

概括归纳法简单地来说就是把色彩作简化处理，简化处理不等于随意，而是对自然色彩进行符合整体特征的归纳。掌握概括归纳法的关键在于对色彩作准确的观察，在绘画中，观察也是一种思考，思的结果就是提炼出最能反映事物本质的特征色彩。

3. 微差法

微差简单地讲是过渡和对比微弱，不明显。微差可以营造一种和谐统一的色调感。这种微差效果的运用，需要围绕画面的中心部分展开，将画面的色彩关系向丰富的方向引导。

微差的运用涉及主体色与点缀色双方面积对比，如果大色调已经确定，即使局部有小面积的色彩与主调形成较大反差也不会影响主色调，反之，则使得画面愈加丰富。

4. 透底法

透底法是一种制作感较强的色调组织方法。其作画步骤是：先在整个画面上薄涂一层基色，然后再基色上敷加色彩。色彩不作大面积覆盖，而是适当透露出底色，形成两层或多层色彩层次感的透气效果。

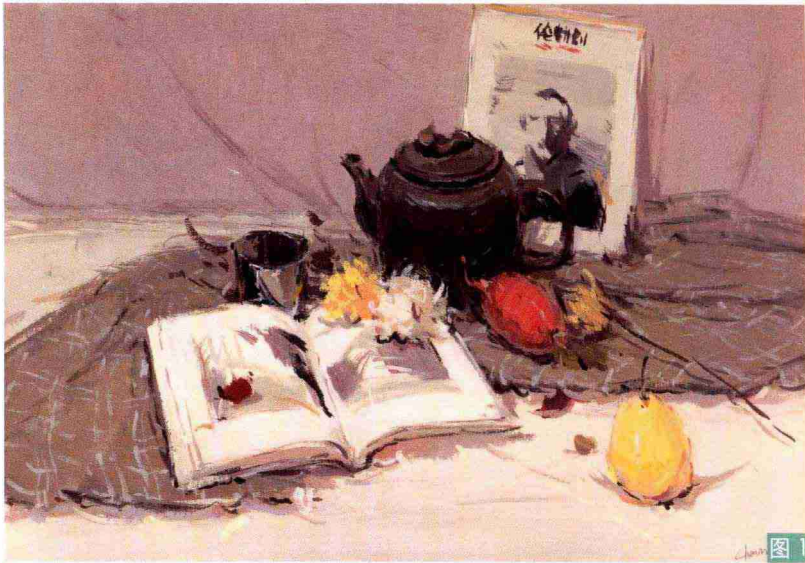

图 1

图 2

图 3

图 1 此幅作品为一典型的中性色调，用灰色衬布统一整幅画面的调性，使得画面和谐完整，和谐的原则使色彩相互协调，在差异中趋向一致的视觉效果，同时和谐也是构建画面氛围的重点之一。

图 2 特别的构图，简单概括的笔触使得画面通气、爽快，点、线、面间传达出画面的节奏，自信的笔触赋予该画面独特的韵味。主体物的塑造尤为精彩，丰富而不凌乱，画面张弛有力却又井然有序。主体物以及背景的的冷色与画面中暖色相辅相成，使得色调较为协调。

图 3 此幅作品中，前后、主次物体对比关系明确，主体物的塑造与其他物体的塑造存在一定的对比关系，果篮中的水果塑造深入、生动，象牙黄衬布的起伏、质感表达的较为清晰，而后面的衬布则以虚为主，为了使之与背景更好的融合，后面的衬布边缘松动，笔触灵活，有轻重缓急之分，使之变化自然，对比丰富，物体的聚散、疏密得当。

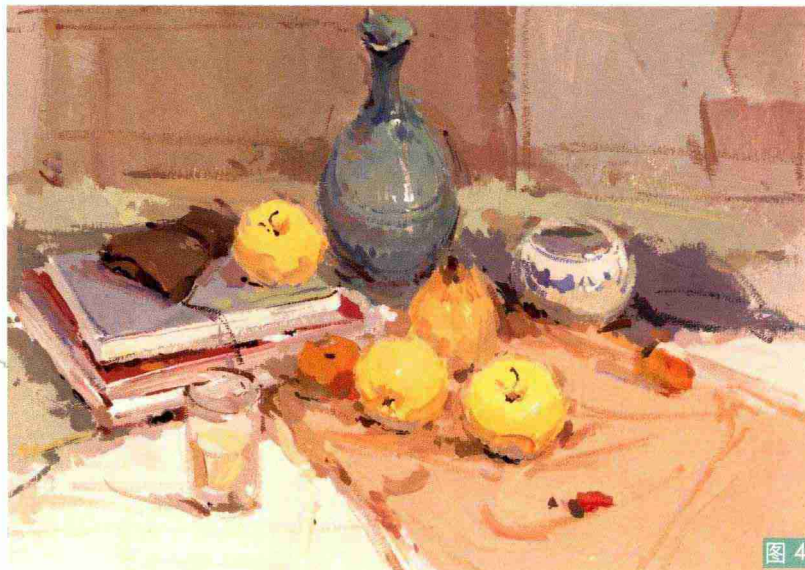

图 4

图 4 此幅作品色调清新明亮，为亮灰调作品，其实只要把握好大体色彩倾向，不要调太多的纯色即可，注意环境色的影响，色调应统一。调色应有主次之分，锁定主流颜色，其它附属的中性灰色成分可酌情添加。

画面中黄色衬布为中性偏暖色成分，而绿色衬布和主体物为典型的冷色成分，几块颜色的纯度较为适中，固形成了中性的画面色调关系。

主体物的塑造：主体物亮部受光源的影响略偏冷，其中间固有色偏暖，暗部与背景相融合。我们在作画时可先将其分为几个大的块面，然后用摆、扫、点等笔触对一些重要部位进行刻画；其暗部的颜色应通透，可以更好的与环境相融合；边缘线的处理尤为重要，适当的添加环境色，可使深色陶器与衬布间有一个明度和色阶上的过渡，方可使其形象、自然。

菠萝和哈密瓜的塑造：哈密瓜和菠萝均处于画面的后方，也是很好体现画面空间的方位，此处的作画可适当减少细节，分好大的明暗关系再稍加塑造即可，作者有意降低了菠萝的纯度和明度，加强了整幅画面的空间感。

同类色之间的呼应与区分。

明度暖度的变化关系。

注意投影间的空间变化关系。

同为物体厚度的体现。

衬布的塑造：衬布的前后变化丰富、自然，处于背景的衬布简单概括，降低其纯度，同时在转折处略加重，里面交织的冷暖颜色对比在整体画面和谐的情况下使画面丰富。画面最远处的墙角使得空间关系更加明确。从左到右仍然有冷暖对比变化，作画时应注意背景不宜过厚，颜色尽量保持通透，有呼吸感。

整幅画面色调和谐、统一，同类色间的物体得到了良好的区分，画面中黄灰色衬布的作画使得主体突出，白色圆盘的处理使得明度层次丰富且有变化。

知识点剖析

一幅好的色彩作品，往往具备很多硬性条件，如色调、构图、塑造、作画技法、质感等。若想要画出一幅出色的作品，就必须了解这些知识点，逐一攻破，最后才能灵活的运用。

一、构图

构图的种类

- 一、从形式上看可分为：1、横构图，这类比较常见，适用于主体物较矮，平面较开阔的画面，横构图可以使画面均衡、稳定。
- 2、竖构图，主体物比较高，或特殊角度，例如侧面等，可以表现较强的纵向空间。
- 二、在视觉上看常见的构图有：平视、俯视和仰视。

构图的原则

- 色彩静物的构图原则一般注意以下几方面即可：
- 1、构图要饱满，画面处处都有内容，中心和四个角都是构图所要经营的区域，静物摆放要合理，大小适中。
- 2、画面要均衡但不对称，视觉中心应放在黄金分割线之上。
- 3、光源应明确、统一。
- 4、形式内容要统一，画面统一中富有变化、调和中要求对比；画面物体聚散得当，静动虚实要结合、平中有奇、小中见大、以少胜多。

色彩构图中常见的几种构图形式

一幅好的色彩必须要有好的构图形式与之配合，构图需要透视、光、形、色四个要素与之配合。常见的构图形式有以下几种：三角形构图、四边形构图、S 形构图、圆形构图、C 形构图等。这些构图的规则不是固定不变的，应随机应变。因此，在绘画过程中，既要遵循这些法则，又不能犯教条主义的错误，要根据内容的不同，灵活运用。

二、作画技法

谈到作画技法，自然想到画笔，它是表现技法的重要绘画工具。绘画中形体的塑造、质感的表现、画面气氛的渲染、以至绘画风格的形成，都与不同画笔的笔法运用有密切的关系。因水粉颜料是以水为媒介，以粉为材质的水性原料，调色时加入不同量的水分，出来的效果是不一样的，画法大致可分为三种：干画法（厚涂法）、湿画法（薄涂法）、干湿结合法。

1、干画法

用色较厚，可利用水分颜料的可覆盖性，反复修改并塑造形体，这有点类似于油画的表现方法。一般用厚涂法来表现质地干枯、厚重、粗糙的形体。在作画时要注意，水粉毕竟是粉质原料，颜色太厚，修改遍数过多，底色就容易透出来，会出现“脏”和“腻”的问题，干画法的用笔一定要一笔一笔地往上放，不可反复擦、蹭。干画法容易掌握，是适合初学同学使用的表现方法。

2、湿画法

是一种接近于水彩的画法，使用颜料较少，用笔水分较多，作画时先把纸打湿，趁未干时铺颜色，利用水的渗化与颜色之间自然融合，塑造出的形体有滋润柔和的衔接效果。这种画法更适合表现水分较大、质地光滑或流动的物体，如水果、流水、白云等等。

3、干湿结合法

不同质地的物体组合在一起，需要用多种方法表现：1、一幅画面中不同质地用不同干湿画法去塑造。2、为表现物体的前后空间，后面物体应减少修改机率，颜色水分略大，前面的物体可多次修整，颜色偏厚。3、物体暗面颜色要薄，亮面的颜色可适当厚一些。通过色彩的干湿重叠、细致对比等多种表现手法凝造丰富的色彩效果。

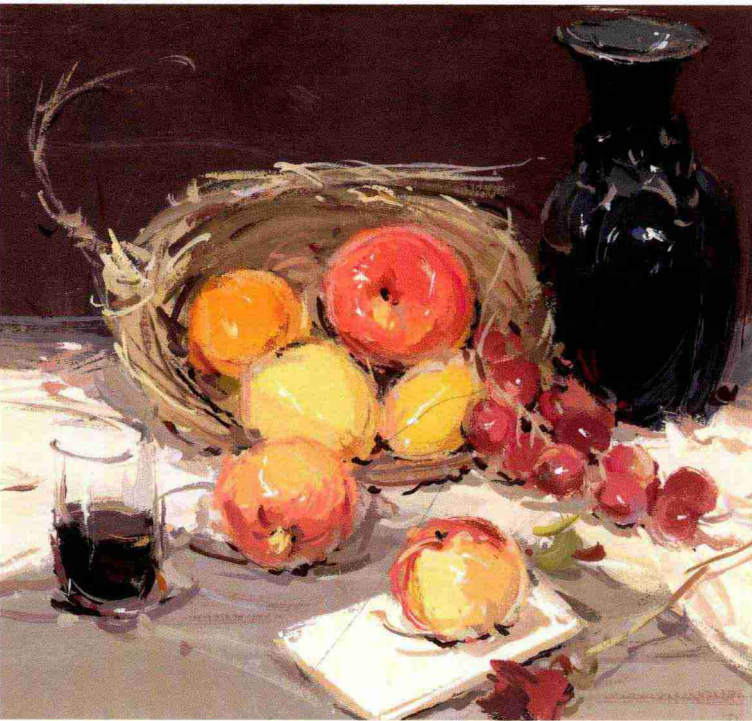

三、质感

绘画是造型艺术，它一般不直接显现实物，对于物体质地和真实感的表现，是通过描绘其可视形象来表现。即通过线条、明暗、色彩、笔、材料等表现手段，在平面上描绘出物象的形体、纹理、表面及吸收和反射色光的状况等质地可视特征，并借助于人们的经验和联想，形成某种质地的感觉和实物的印象。

我们在作画时应依据其材质及属性进行选择最佳的塑造方式，如金属器皿，其颜色较重，但由于其表面反光强烈，受周边的环境影响较大，所以在刻画时应概括表现，用色应浓郁，将周边物体的颜色附着于本体之上，勿使其孤立于物体之上，对于反光的颜色应干脆、利落、切勿拖泥带水，建议实用干湿结合的画法作画，铺色时可略加水分，待到细致刻画时采用干画法，其效果更加。

水果在塑造时应把握水果的属性所在，其水果的本身含有较足的水分，在刻画时应注意水分的控制，如苹果，画亮部时颜色应干净、简洁，中间过渡面时颜色应略纯，突显该物体的属性所在，暗部在刻画时则需要与周边环境适当结合。

如上图的木片编织的水果篮子、上釉的花瓶、装有不透明重色液体的玻璃杯以及各种各样的水果等，它们的质感都不相同，塑造时必须根据其本身的材质属性去表现。水果中葡萄、苹果、梨、水蜜桃、桔子的质感也都不一样，生活中我们应仔细观察，多多留意，记住各类物体给我们带来的感官上、触觉上的感受，再通过画面展现出来。

