

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

色彩静物

SECAI JINGWU

主编 李颖婷 袁婧思

色彩静物

SECAL JINGWU

主 编 李颖婷 袁婧思
副主编 刘寅 连永梅 杨静 杨成品
参 编 阮正仪 曾珠 叶菁 金秋月

内 容 简 介

本书是为建筑学、城市规划、环境艺术设计、园林景观设计等专业学生编写的一本实用性教材。以往的相关教材内容比较广泛,专业性过强,难度也较大。编者针对工程类学生美术起点较低、专业要求较高的特点,内容讲解得细腻丰富、紧密衔接,以图文并茂的方式提高学生的动手能力、拓宽学生的视野。本书的内容包括色彩静物的基础知识,色彩静物的基本技法、不同题材质感的水彩写生训练、水粉写生训练及优秀作品临摹与赏析五个部分。

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 李颖婷, 袁婧思主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5680-0056-7

I. ①色… II. ①李… ②袁… III. ①水粉画—静物画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 100693 号

色彩静物

李颖婷 袁婧思 主编

策划编辑: 曾 光 彭中军

责任编辑: 彭中军

封面设计: 龙文装帧

责任校对: 刘 竣

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 81321915

录 排: 龙文装帧

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1230 mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 235 千字

版 次: 2014 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 47.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

前言

SECAI JINGWU

大自然中的万事万物都离不开色彩，都与色彩有着密切的关系。在高等院校的建设和艺术专业开设色彩课的目的是让学生掌握色彩的基本知识和色彩的变化规律，运用色彩造型的基本方法研究色彩的规律及其特殊性，达到较为完美地表现对象的目的。色彩是高等院校艺术学、建筑学专业的必修课之一。

色彩静物写生是色彩课程中一个非常重要的环节。由于静物画所表现的对象是静止的，周围光线比较稳定，画者可以从不同的角度细心观察、反复比较、研究和把握对象。因此色彩静物写生是初学者学习色彩的基本知识、熟悉材料工具的性能特点、培养正确的观察方法和表现方法、掌握色彩的表现规律的最佳途径。

本书的教学对象主要是实用美术专业（如城市规划、建筑学、环境艺术设计、园林景观设计专业）的学生。针对理工类学生美术课时少、美术基础弱、专业要求高的实际情况，编写了本书，以培养他们正确的观察分析、综合表现能力，提高他们对色彩的观察能力和对物体色彩造型规律的理解能力，让他们尽快掌握绘画基础知识和技能，拓宽专业视野，打下良好的美术基础，为今后的专业设计服务。

现在市面上的美术书籍很多，大多数色彩的教材都是针对艺术类学生所编写，其起点较高，技巧较复杂，缺乏系统的训练方法。对没有美术基础的建筑学、城市规划的学生来说，一个好的开端和一种系统正规的训练方法显得尤为重要。

本书教学内容遵循由浅入深、由简到繁、循序渐进的原则，详细讲解色彩的基础理论知识：色彩的形成、光源色、固有色、色彩的属性、色彩的混合、色彩冷暖对比等，进一步介绍色彩写生的工具材料及基本技法特点，讲解色彩静物的画法步骤。进入实践写生环节，使学生正确观察和表现色彩，理解色彩与光、色彩与环境的关系，掌握写生各种技法，能深入准确表现物象的形色关系，把握色调，提高对物象的整体塑造和深入刻画的能力。本书选取多幅优秀色彩静物范画，形象直观地引导学生逐步提高艺术审美能力，为后期的专业课程学习打下坚实的基础。

此书共分五章，分别为色彩静物基础知识、色彩静物的主要技法、不同质感的水彩写生训练、水粉写生训练和优秀作品临摹与赏析。具体训练可分 56 或 64 学时安排学习。

本书由华中科技大学文华学院艺术设计系美术基础教研室教师李颖婷和袁婧思担任主编，由华中科技大学文华学院艺术设计系教师刘寅和连永梅及钟祥一中杨静、长江职业学院杨成品担任副主编，由华中科技大学文华学院阮正仪、曾珠、叶菁担任参编。具体分工为：内容简介、前言及部分章节的编写、部分范画由李颖婷完成；部分章节和绘制范画的工作由袁婧思完成；刘寅、连永梅、杨静、杨成品、阮正仪、叶菁、曾珠等参与初稿编写并提供部分范画。

由于时间仓促，水平有限，本书难免存在不妥之处，欢迎大家指正。

编者

2014 年 5 月

目录

SECAI JINGWU

1

第一章 色彩静物基础知识

第一节 静物构成基本元素 /2

第二节 构图原理 /6

第三节 空间的处理 /8

第四节 绘画色彩基础知识 /9

15

第二章 色彩静物的主要技法

第一节 水彩的材料与技法 /16

第二节 水粉的材料与技法 /24

27

第三章 不同题材质感的水彩写生训练

第一节 单色练习 /28

第二节 物体色彩练习 /29

第三节 不同质感的物体表现 /31

43

第四章 水粉写生训练

第一节 水粉画写生的作画方法步骤 /44

第二节 优秀水粉作品欣赏与点评 /47

73

第五章 优秀作品临摹与赏析

第一节 水彩画临摹与赏析 /74

第二节 大师油画临摹与赏析 /100

116

参考文献

第一章

色彩静物基础知识

SECAI JINGWU JICHU ZHISHI

★训练要求和目标

要求：以理论课的形式教给学生色彩静物基础知识。通过让学生观摩摆放静物，让他们了解静物摆放的基本规则。摆放静物之后，进行构图训练和调色训练。

目标：让学生了解色彩静物，色彩静物的表现内容和风格；通过学习构图原理和空间处理，增强学生对画面布局 and 空间表现的主观掌控能力；让学生掌握色彩的基本特点并掌握调色基本方法，为后面的学习打下坚实基础。

★本章要点

静物构成基本元素。

构图原理。

空间处理。

色彩基础知识。

要画好色彩静物首先要了解色彩静物的基础知识，因此本章主要以理论知识为主，只有在理论知识学习较好的基础上，才能在练习时做到心中有数，不茫然乱画。

第一节

静物构成基本元素

在学习水彩静物时，一般用各类容器、食品、日常用品、衬布等生活中较常见的物品作为写生对象。这些物品是静物构成的基本元素。

一、静物基本元素分类

(1) 容器有两种分类方法。

①按样式分类：罐子、瓶子、壶、锅、碗、瓢、盆、盘子、杯子等。

②按材质分类：陶制、瓷器、玻璃、金属等。

各类容器图例如图 1-1 所示。

图 1-1 各类容器图例

续图 1-1

(2) 食品按品种分类：水果、蔬菜、荤菜（鱼、螃蟹、鸡蛋等）、面食（面包、馒头等）、饮品等。各类食物图例如图 1-2 所示。

图 1-2 各类食物图例

(3) 日常用品有两种分类方法。

①按用途分类：文具、乐器、餐具、书刊、服饰、花卉、石膏像、修理工具等。

②按材质分类：纸张、金属、木头、石膏、塑料等。

各类日常用品图例如图 1-3 所示。

图 1-3 各类日常用品图例

(4) 衬布有三种分类方法。

①按色彩分类：色相不同（红橙黄绿青蓝紫）、纯度较高（大红、柠檬黄、翠绿等比较鲜艳的衬布）、纯度较低（灰色系衬布）、明度较高（白色、浅粉色、浅黄色等）、明度较低（黑色、深蓝色、暗红色、深褐色等）。

②按材质分类：棉布、亚麻布、丝绸、呢绒、皮革等。

③按花色分类：静面布、印花布、条纹布、格纹布等。

各类衬布图例如图 1-4 所示。

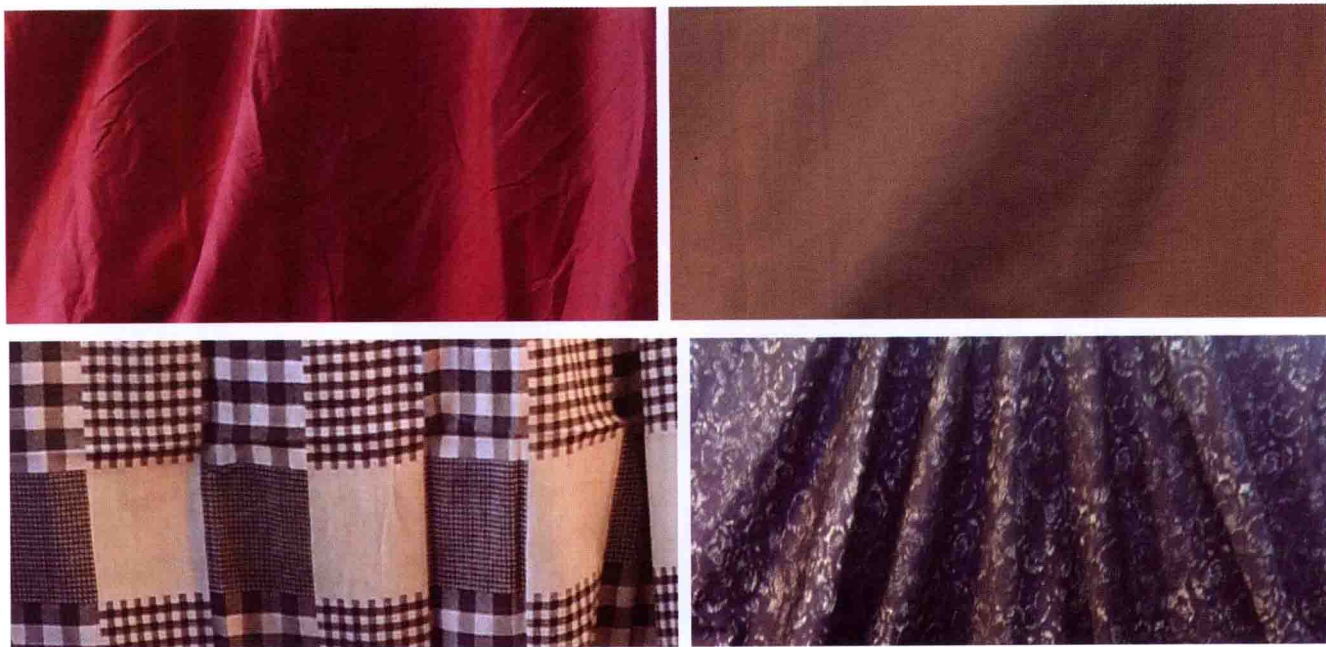

图 1-4 各类衬布图例

二、布置静物

在写生之前要摆放静物。静物摆放成功之后才能进行写生练习。静物摆放的好坏直接影响画面效果的好坏，所以在摆放静物时需要从审美的角度出发，摆出来的静物既要单个物体造型优美，又要物体之间组合形式到位，还要色彩搭配和谐。但是静物种类繁多，如何摆放才能达到满意的效果呢？首先需要构思出一个完善的布局，不要一开始就盲目拼凑一堆静物。

静物的摆放可以分成几个大的类型：中式风格、欧式风格、民族风格、田园风格、现代风格、花卉和水果等。每种风格都有与之对应的静物，例如蓝印花布和青花瓷就属于中式风格物品，竹编的篮筐和大蒜就属于田园风格，不锈钢水壶和高脚杯属于现代风格（见图 1-5 和图 1-6）。

图 1-5 现代风格静物组合

图 1-6 田园风格静物组合

在知道了各种风格的特点之后,就可以快速根据想要的风格选择静物并互相搭配。搭配时要注意主体物和其他物体之间的主次关系,一般主体物的体积比其他物体稍大一点并摆在较显眼的位置,其他物体在摆放时注意不要过多遮挡主体物。摆放物体时还要注意韵律感的体现,不可摆放过于平均呆板,也不可一边物体过多,一边物体过少。在颜色搭配上切忌艳俗或沉闷,例如主体物颜色比较鲜艳,衬布颜色就要灰一点,如果衬布的颜色也很鲜艳就会造成艳俗;或者主体物颜色深一点,衬布颜色就要浅一点,避免颜色过于沉闷;也可以根据色调摆放静物,例如可以摆放以冷色调为主的静物或者以暖色调为主的静物,让整体颜色和谐统一。

还有一点要注意的就是要选择光源较好的场地摆放静物,初学者最好能选择一个光源强烈而集中且散光较少的位置,因为光源较多较散的话容易混淆初学者对亮面、暗面和高光点位置的判断。如果没有光源较好的位置时,经常运用聚光灯来作为光源摆放在静物旁边。

第二节

构图原理

构图是指形象在画面中占有位置空间所组成的画面结构形式,因此又称为“画面结构”。构图包含着许多因素,仅从画面视觉因素来讲,包括形体、线条、明暗、空间等。构图是通过上述诸多因素,在画面结构关系的组织中呈现出来的。

一、构图的基本原理

1. 对称与均衡

均衡有别于对称。对称是左右形体与分量的相似,可使画面产生整齐、严肃、静止和稳定的美感,但对称容易产生单调、呆板的感觉,在绘画构图上更多地要求打破对称的呆板的现象,采用画面主体重心偏移,使画面产生运动势态。由于重心偏移,就要求同时寻求新的平衡联系,可通过秤的杠杆原理来理解,具体调整秤砣来求得平衡。均衡是画面给人以心理上的平衡感(见图1-7)。

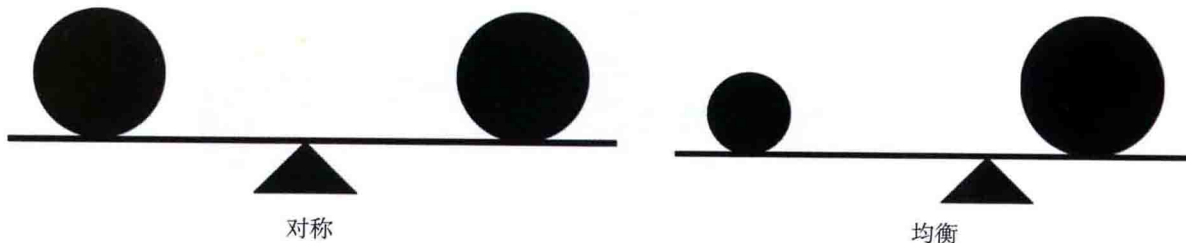

图 1-7 对称和均衡图例

2. 变化与统一

在素描造型中,各种造型因素如结构、形体、比例、明暗等形成的差异、矛盾称为“变化”。变化趋于动感、

对比,给人以新鲜强烈、丰富多样的感觉。

通过各种相同或类似的因素,将变化的局部组成有机联系的整体称为“统一”,统一的实质是一种谐调关系,统一趋于静感,给人以安定调和、有条不紊的感觉。在构图中,变化与统一是一种相互对立、相互依存的辩证关系。任何趋于完美的构图,都是具有变化与统一两个方面的因素,或者在统一中求变化,或在变化中求统一,以构成有机联系的整体(见图1-8)。

图 1-8 水彩静物 (阮正仪)

二、静物构图的形式

静物构图四种基本构图形式如图1-9所示。

三角形构图,给人以稳定、庄重之感。

S形构图,趋于一种动感的表现的特征。

十字形构图,表现出一种严肃、静穆的气氛。

水平线构图,给人以平静、广阔、左右延伸的感觉。

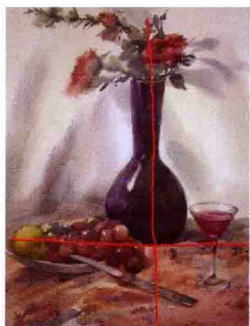

三角形构图

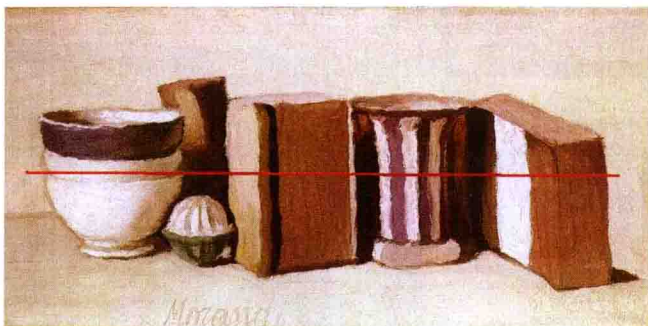

S形构图

图 1-9 四种基本构图形式

十字形构图

水平线构图

续图 1-9

第三节

空间的处理

空间观念是绘画中至关重要的构成因素之一，它的变化必然引起画面的变动与画面表现技法的改变。现在学习的色彩静物属于西方绘画中一种典型题材，在西方的绘画中空间表现是非常严谨的，主要借助焦点透视和明暗来实现和表现绘画空间，是对自然的三维空间的模仿和表现，而三维空间是由形体空间的长、宽、高构成的。例如 15 世纪文艺复兴时期，西方的艺术家绘画时表达空间关系不再依靠感觉，而是研究透视学；18 世纪后画家把光学应用到绘画表现上，试图在平面上描绘明暗关系得到可靠的空间效果。那么现代科学证实，世界有无数度的维次，在艺术的时空层次中，一般将空间划为五维空间，这五维空间是线性空间、平面空间、深度空间、运动空间（时间）和心理空间。绘画是一种平面的视觉艺术，是一种线性空间，只有两度的维次。而深度空间、运动空间（时间）和心理空间在绘画的二维空间中是一种虚拟空间，它契合人的视觉经验而使人感觉到艺术上的真实。在现代绘画艺术中，作为与雕塑、摄影、摄像等现代媒体相区别的独立画种，画家越来越注意到在有限的二维空间中探索更大的空间维次，使得作品的分量和信息量得以拓展，特别是在精神空间的探究中付出更多的关注。

在色彩静物写生中主要注意的是深度空间的表现，深度空间包括了实空间和虚空间，实空间是指物象的三度体积，也称为积量形体，它占据一定空间，而积量形体与积量形体之间的距离称虚空间，如房间的容量、杯子的容积、马路的宽阔、树林的幽深等。要表现好深度空间首先要注意的就是物体的透视关系是否准确，这在结构素描中就已经学习过，只有在勾形的时候把物体的结构、比例、透视关系画准确，才能开始涂颜色，否则画面中实空间的表现是不准确的，会严重影响画面效果。

利用色彩的明度、纯度和冷暖的特点也可以表现画面空间感，比如色彩的明暗对比越强烈就越容易被看到；色彩的颜色越鲜艳就越醒目；暖色比冷色容易被看到等。因此在表现主体物与背景的前后关系时，可以把主体物的明暗对比拉大，背景明暗对比减弱；也可以把主体物颜色画得比背景鲜艳，背景颜色降低一点纯度；或者主体物暖色多点，背景冷色多点。画画不是照相，不是照葫芦画瓢，所以在处理空间关系时需要主观处理一下颜色来增加效果。

组织空间和表达空间是绘画艺术中的一项重要任务，应该高度重视。

第四节

绘画色彩基础知识

一、色彩的形成

色彩之所以成为色彩是有条件的，也就是需要主客体的结合，除了光色和客观存在以外，人的眼睛是一个生理上的前提条件，光、物体、人眼三个条件缺一不可（见图 1-10）。借助一双正常的视觉接收器，才可能准确完整地感知色彩的绚丽。

二、光源色

光源色：由各种光源（标准光源：白炽灯、太阳光、有太阳时所特有的蓝天的昼光）发出的光，光波的长短、强弱、比例性质不同，形成不同的色光，称为光源色，如普通灯泡的光所含黄色和橙色波长的光多而呈现黄色，普通荧光灯所含蓝色波长的光多则呈蓝色。从光源发出的光，由于其中所含波长的光的比例上有强弱，或者缺少一部分，从而表现成各种各样的色彩。

光源色是光源照射到白色光滑不透明物体上所呈现出的颜色。除日光的光谱是连续不间断（平衡）的外，日常生活中的光，很难有完整的光谱色出现，这些光源色反映的是光谱色中所缺少颜色的补色。检测光源色的条件：要求被照物体是白色、不透明、表面光滑。同色光源照射下色彩相貌示意图如图 1-11 所示。

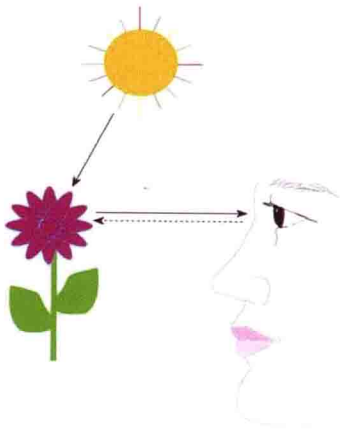

图 1-10 视觉的全过程示意图

图 1-11 同色光照射下色彩相貌示意图

三、固有色

习惯上把阳光下物体呈现出来的色彩效果总和称为固有色。严格地说，固有色是指物体固有的属性在常态光源下呈现出来的色彩。

固有色是物体本身所呈现的固有的色彩。对固有色的把握，主要是准确地把握物体的色相。红苹果和绿苹果的固有色如图 1-12 所示。

图 1-12 红苹果和绿苹果的固有色

由于固有色在一个物体中占有的面积最大，所以对它的研究就显得十分重要。一般来讲，物体呈现固有色最明显的地方是受光面与背光面之间的中间部分，也就是素描调子中的灰部，称为半调子或中间色彩。因为在这个范围内，物体受外部条件色彩的影响较少，它的变化主要是明度变化和色相本身的变化，它的饱和度也往往最高。

四、色彩的属性

1. 无彩色和有彩色系

无彩色系：白、灰、黑为无彩色，但是可以细分其明暗度，白色明度最高，黑色明度最低。

有彩色系：有彩色系是色相和纯度的变化。

2. 色彩的三要素

色相、明度、纯度，也称色彩的三要素。几乎每出现一块色彩，都伴随着三要素的不同显现，三者均具有不可或缺的价值。在调制色彩的时候，总会在三个要素上有所侧重。

1) 色相

色相指色彩的相貌和主要倾向，也指特定波长的色光显现出的色彩感觉。一幅画、一个设计，主要的色彩倾向往往是色相起调性的作用。红、橙、黄、绿、蓝、紫，除了从字面上，还可以从这六色中分出不同色相的颜色，如桃红、大红、朱红、橘红等，又如粉绿、中绿、草绿等。这是因为色光波长的细微差别所致，调入白或灰，又将调出无数的偏浅的红色和偏灰的红色，在明度和纯度上的多寡变化，可以影响原色相的视觉特征。

2) 明度

明度指色彩明暗的程度。色度学上称光度、深浅度。色彩明度可以从两个方面分析：一种是各种色相之间的明度就有差别，同样的纯度，黄色明度最高，蓝色最低，红绿色居中；另一种是同一色相的明度，因光亮的强弱而产生不同的明度变化。

明度色阶如图 1-13 所示，彩色明度对比如图 1-14 所示，黑白明度对比如图 1-15 所示。

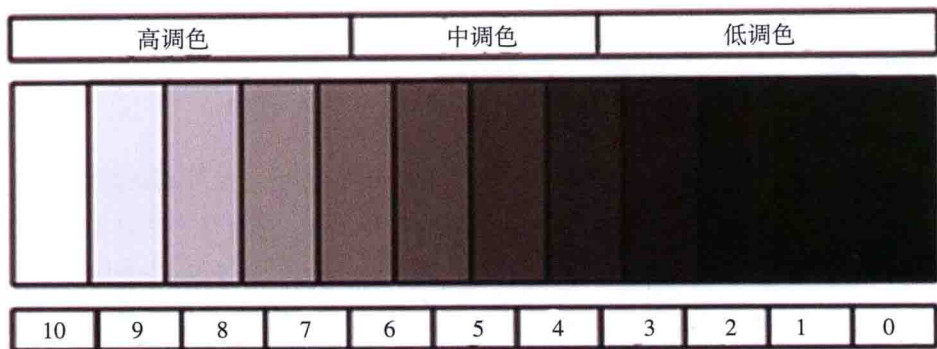

图 1-13 明度色阶

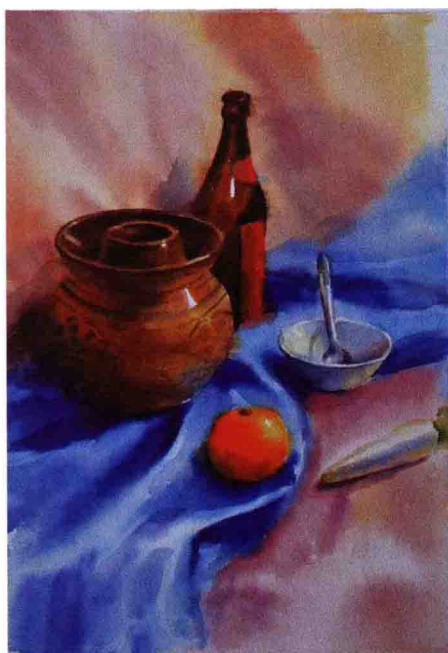

图 1-14 彩色明度对比 (袁婧思)

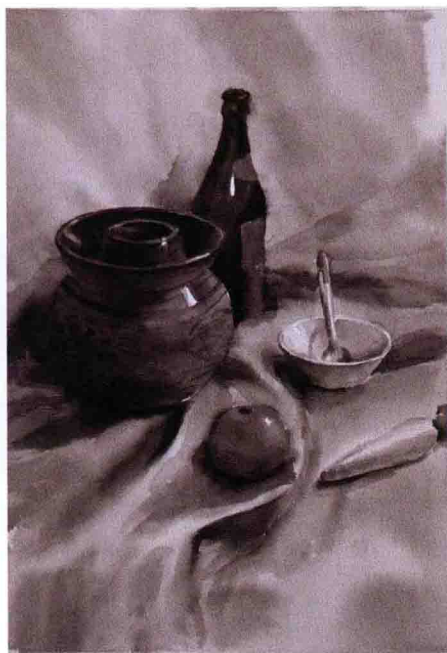

图 1-15 黑白明度对比

3) 纯度 (彩度)

纯度(彩度)指色彩的鲜艳度或纯净饱和的程度,取决于色彩波长的单一程度。可见光谱中的各种单色光为极限纯度,是最纯的颜色。当一种色彩加入黑、灰、白及其他颜色,纯度自然会降低(见图 1-16)。

纯度对比

高彩对比

低彩对比

中彩对比

艳灰对比

图 1-16 纯度对比图

五、色彩的混合

1. 三原色

三原色是指红、黄、蓝三色，以不同比例相混合可配出各种色彩，但三原色不能由其他颜色混合而成。

事实上，颜料的纯度无法达到色光的纯度，描绘自然界的光色现象，相对地讲它只能通过观察再加以分析理解，然后把对象的色彩关系反映在画面上。三原色配色表如图 1-17 所示。中间三角形内的红、黄、蓝为三原色，三角形三条边上对应的三个三角形色块是三原色两两同比例混合时产生的间色，圆环内的颜色是根据三原色两两不同比例混合时产生的不同间色。

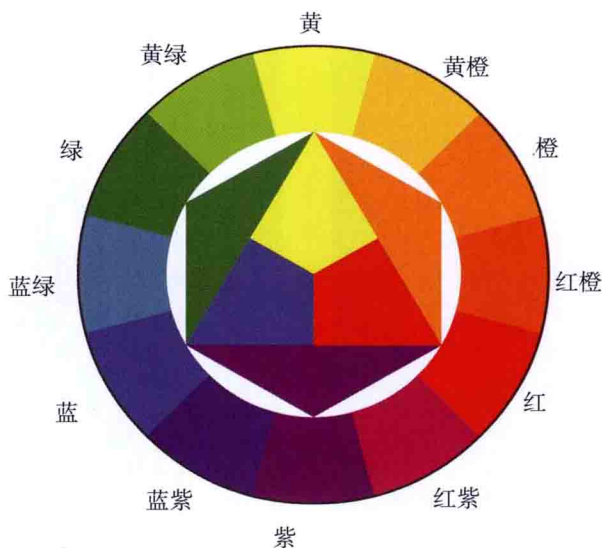

图 1-17 三原色配色表

2. 间色与复色

(1) 间色：将三原色中任意两种原色相混合，就得到一种间色又称二次色。通过三原色表，可以看到，蓝 + 黄 = 绿、蓝 + 红 = 紫、黄 + 红 = 橙；橙、紫、绿也称标准间色。改变两种原色的配合比例：红多于黄为橘红，红多于蓝为紫红，黄多于红为橘黄，黄多于蓝为草绿，蓝多于红为青紫，蓝多于黄为翠绿。配合比不同，色彩各异。

一种间色与另一种间色相混合，就得到了复色称为三次色。

绿 + 橙 = 黄灰，紫 + 橙 = 红灰，紫 + 绿 = 蓝灰。黄灰、红灰、蓝灰也称标准灰色。

(2) 复色：间色与其补色相混及三原色相混得到的都是复色，其原理同间色与间色的混合。

灰色的调制：在作画中，灰颜色用得很多，从原理上讲，三原色相加就是灰色，所以复色都带有灰味。实际运用时，常将补色相加，得到灰色。使用的灰色不同，所得到的灰色色相也不同，配合比例多变化，所得到的灰色就更加丰富多彩。

用两种冷暖不同的颜料相加也可以产生许多好看的灰色，比如：熟褐 + 群青、土红 + 翠绿，这样调出来的灰色带有一定的色相，非常沉着细腻。

任何一种颜色与黑色混合都能产生灰色，黑 + 黄 = 黄灰。如果想得到浅灰，可以调入白色。白色和黑色是媒介色本身无色相。使用黑色，可以扩大色彩调配的天地。使用得当，能取得非常好的画面效果，但使用黑色要谨慎，可以调入白色。

用红、黄、蓝三原色可以调出任何颜色，这只是理论上对三原色的一种解释，在作画时，使用颜料厂家生产