

ZHUYUANLE
主旋律
美术系列丛书
MEISHU XILIE CONGSHU

张勇·主编

张延平·编著

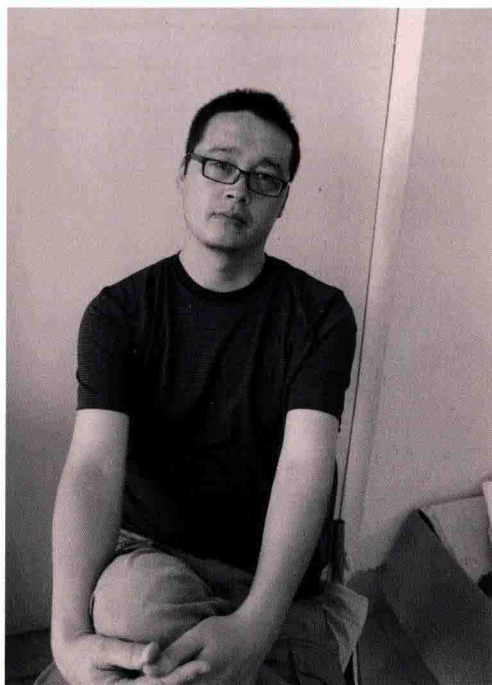
本色

第2季

BENSE DI 2 JI

色彩 SECAI

中国纺织出版社

张延平

山东潍坊人，毕业于陕西师范大学，后进修于中国美术学院。在校期间绘画作品多次发表并获奖。从事美术高考教育工作十余年，具有丰富的教学经验，成功为清华大学美术学院、中央美术学院等高等美术院校输送了大量人才。

2013 年出版个人作品集《主旋律美术系列丛书——张延平讲色彩》。

2013 年出版《决胜高考》。

图书在版编目 (CIP) 数据

本色. 第2季. 色彩 / 张延平编著. — 北京: 中国纺织出版社, 2015.6

(主旋律美术系列丛书)

ISBN 978-7-5180-1649-5

I. ①本… II. ①张… 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. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 104333 号

策划编辑: 谭萌萌 责任校对: 王花妮

责任设计: 谭萌萌 责任印制: 王艳丽

本书策划: 张 勇 刘 柳 王 蕾 赵金海 严 玲

摄 影: 张延平

名誉编委: 张延平 高 强 贾孚冈 韩丁虎 于广明 薛 旻 林 雨 郑 珺 倪长双

张 华 郭艳丽 刘会亮 陈东光 王晓星 闫秋月 阿 廉 李 源 庞 源 王 雷

李鹤鸣 高义杰 吴国然 陈奇妙 吴 军 刘仁文

装帧设计: 景创文化
JINGGUANG WENHUA

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

http: //www. c-textilep. com

E-mail: faxing @ c-textilep. com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //weibo. com/2119887771

北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2015 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8

字数: 65 千字 定价: 48.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

版权所有 侵权必究

目录

色彩常识 002

- 色调基础 /002
- 色彩要素 /002
- 色彩用笔的技法 /004
- 构图常识 /006

实物照片与作品对照 008

- 单个静物 /008
- 组合静物 /012

实物照片的分类 020

- 同一组静物的不同角度 /020
- 蔬菜类 /024
- 水果类 /040
- 花卉类 /058
- 生活类 /071
- 金属器皿类 /082
- 陶罐类 /094
- 风景类 /122

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神具备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敲开成功的大门。

目录

色彩常识 002

- 色调基础 /002
- 色彩要素 /002
- 色彩用笔的技法 /004
- 构图常识 /006

实物照片与作品对照 008

- 单个静物 /008
- 组合静物 /012

实物照片的分类 020

- 同一组静物的不同角度 /020
- 蔬菜类 /024
- 水果类 /040
- 花卉类 /058
- 生活类 /071
- 金属器皿类 /082
- 陶罐类 /094
- 风景类 /122

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于躯体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生的效果，打动人们的心灵，敲开成功的大门。

色调基础

色调指的是画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。一幅好的色彩作品肯定是将色调放在首位，现在有越来越多的艺术院校在招生考试中将“色调”摆在了“造型”的前面。

从色性上来区分，有冷调子与暖调子；

从色相上来区分，有绿调子、黄调子、紫调子等；

从明度上来区分，有亮调、灰调和暗调；

从纯度上来区分，有鲜艳色调、灰色调等。

刚开始学习画画的同学往往观察不出微妙的色彩变化或感觉不到调子，是因为还没有具备发现色调的“眼睛”，还不会观察，一旦掌握了正确的色

彩观察方法，就会发现一个崭新的色彩世界出现在我们面前。

色彩变化的规律

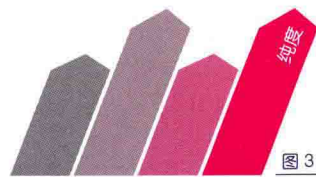
- ★ 物体亮面的色彩是固有色与光源色的混合。
- ★ 中间调子以固有色为主，也受环境色与光源色的影响。
- ★ 物体暗面的色彩主要是光源色的补色加固有色与环境色的混合。
- ★ 高光部分基本上是光源色。
- ★ 反光部分往往倾向于环境色。
- ★ 投影部分是固有色加暗，同时也受到环境色的影响。

色彩要素

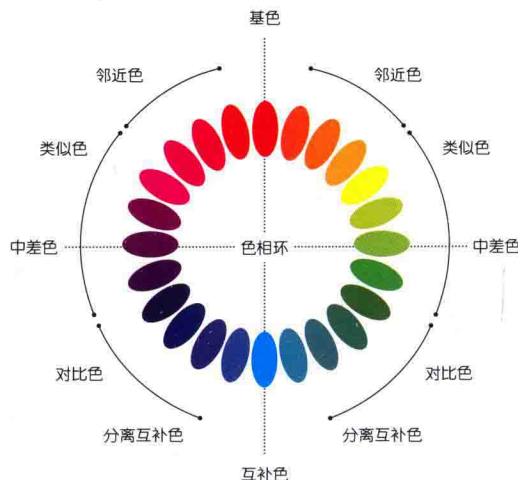
色彩的要素

色相：即每种色彩的相貌、名称，如大红、橘红、翠绿、湖蓝、群青等。色相是区分色彩的主要依据，是色彩的最大特征。色相的称谓，即色彩与颜料的命名有多种类型与方法（如图1）。

明度：是指色彩的明暗差别，即深浅程度。色彩的明度差别包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红，虽然都是红，但一种比一种深。二是指不同色相间存在的明度差别，如六个标准色中黄最浅，紫最深，橙和绿、红和蓝的明度相近（如图2）。

纯度：即各色彩中包含的单品标准色成分的多少。纯色色感强，即色度强，所以纯度亦是色彩感觉强弱的标志。物体表层结构的细密与平滑有助于提高物体色的纯度，同样纯度的油墨印在不同的白纸上，光洁的纸印出的纯度高些，粗糙的纸印出的纯度低些。不同色相所能达到的纯度是不同的，其中红色纯度最高，绿色纯度相对低些，其余色相居中，同时明度也不相同（如图3）。

色相环直观地反映了色相之间的关系。由于各色相在色环上的距离不同，形成了不同的色相差异。以24色相环为例，任取一色为基色，则可将色相分为邻近色、类似色、对比色、相邻补色，以及互补色。

- ★ 近处物体冷暖对比强，远处物体冷暖对比弱。
- ★ 光源暖则亮部暖，光源冷则亮部冷。
- ★ 高光的色彩冷暖主要是根据光源变化而变化，如果物体表面较粗糙，高光较弱，则受到固有色的影响较大。
- ★ 暖色环境中的灰色有冷的倾向，冷色环境中的灰色则有暖的倾向。
- ★ 投影色彩的冷暖和暗部色彩的冷暖有统一性。

冷暖色调

色彩的冷暖感觉来自于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才能显示出来。在色彩写生过程中，认识色彩的冷暖对比变化，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，如以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，使得画面色彩具有节奏感。

色彩的冷暖在心理上产生的种种相对的反应，说明其具有复杂的表现力。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、形象等种种其他因素相联系、相结合而产生的。

当颜色画到画面上以后，色块的面积大小、形状、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、节奏韵律等都起着重要的作用。

红色调

紫色调

绿色调

蓝色调

笔触的运用

笔触指作画过程中画笔接触画面时所留下的痕迹。笔触虽为一种技术因素，但也能传达出作画者的艺术个性和修养，因而，笔触也是画家艺术风格的一个组成部分。

1.笔触有摆、擦、刷、堆砌、飞白等方法。因笔触有大小的不同，落笔有轻重快慢的不同，为此要进行切实的研究和探索。

2.一般来讲，要根据物体结构的走向运笔。要顺着切面的转折方向运笔，这样画出来的物体才有结实感。

3.笔触要有藏有露：暗处、远处、虚处、平处的笔触要藏，近处、实处、凸处要露；次要部分笔触要藏，主要部分笔触要露；大面积、大色块、大形体，笔触要大，小局部、细微处笔触要小。

4.根据部位、质感的不同灵活用笔，既追求用笔的变化，又要考虑画面整体关系的协调，以免造成画面紊乱。

5.注意笔触的平摆和快落快起。平摆是指用小方笔，一笔一笔将颜色摆到画面上，犹如镶嵌一般；笔头含色较厚，且落笔、起笔较快时，能产生飞白效果，较适合画高光。

点
是指用笔或刀蘸颜色在纸上留下的点状笔触，在作画过程中经常使用。甚至可以通篇使用该技法，使画面颜色丰富，活泼。

砌
指用画刀代替画笔，使颜色堆砌在画面上的同时留下刀痕。用砌的方法可以使颜色产生不同的厚薄层次变化，画刀的大小和用力方向的不同也会产生丰富的变化，使色彩丰富、厚重。

划
划指用画刀或笔杆在未干的颜色上刻画出阴线条和造型，是一种非常灵活、巧妙的技法。

拍
用宽笔蘸色后在画面上拍打，产生一定的起伏肌理，效果含蓄而丰富。

摆
画笔在画面上留下肯定、明确的笔触，可以交代出一些明确的形，在作画过程中经常使用。

涂、刷
用大号笔多蘸颜色在纸面上大面积铺色，用笔时做到胸有成竹、快速果断。

勾
是指用画笔勾画出线条，因画笔的型号和颜色干湿的不同而效果多变。

洗
指趁画到画面上的颜色未干时用笔蘸水进行冲洗。可留下湿润、含蓄的笔触，别有一番情趣。

压
用画刀的底面在很稠的颜色上向下压后再提起，颜色表面会产生特殊的肌理。

刮
是用画刀在画面上刮去不理想的部分，也可用力刮去不必要的细节，还可在未干的颜色层上刮，使之露出底色从而显现各种肌理。

干画法与湿画法

1.干画法：也叫厚画法，是用水调和颜色后，在未打湿的纸面上着色的一种基本技法。

干画法的特点是所表现的物体造型坚实、有力，形体肯定，体面转折明确，色彩层次清晰。

干画法常见问题及解决的办法：

①颜色易灰、脏。主要原因是重叠次数太多，每次重叠的颜色都有变化，没有考虑几遍颜色重叠后产生的色彩效果。颜色太多太杂就会浑浊而失去色彩倾向。

向。解决的办法是不要过多地重叠色彩，模糊，色彩层次含蓄，水色丰润，富于即使重叠也要注意，越是后面的颜色纯变化。

度越要画得高一些。

湿画法常见问题及解决的办法：

②颜色易死板而不透明。主要原因是重叠色彩时颜色过厚，特别是半透明色（如赭石、熟褐等）与不透明色（如土黄、土红等）的运用。解决的办法是：重叠颜色时，越到后面越要厚，并且水色饱和度要高。

①易出现水渍。主要原因是第二遍颜色重叠时，比第一遍颜色水多而色少，产生了把第一遍颜色冲开的结果。解决的办法就是画第二遍重叠颜色时宜水少而色多。

②物体易走形。主要原因是第二遍叠色和接色时水分过多产生流动而造成的。解决的办法就是第二遍叠色或接色时与第一遍颜色的水分等量运用，这就需要作画者用经验来把握水分。

干画法
指用笔时颜色中水分较少，直接在纸上作画，笔触肯定明确，变化多样。比较容易控制，也可多层次铺色，颜色丰富层次感强，是常用的绘画方法。

湿画法
指用笔上的湿颜色直接作画或在湿底子上作画，水色渗透、晕染、淋漓可使画面产生十分自然、柔和、滋润的效果，常用来表现迷离、虚幻的景物，如水中倒影、远景、雨景、雾景及物体暗部和虚的部分。着色时要把握纸的湿度、着色时间、用色浓度，反复多次练习才能运用自如。

扫、擦
是控制颜色湿度和力度产生使笔触上下交错、松动的色彩效果。使用笔身和笔腹会产生不同笔触效果。

皴
用笔根逆向运笔再带回，画出的笔触苍劲、有力。采用此笔法画笔上所蘸的颜色可以不要调匀，这样可画出更富有色彩变化的笔触。

粘
用画刀多蘸颜色，使颜色在接触纸面时再将耳轻轻带起一部分，反复多次会形成非常丰富、厚实颜色肌理层。

静物写生是针对已经组合好了的各种物体及衬布进行写生。在摆放这些物体时，已经考虑了许多构图画面的因素。如：物体大小、主次位置的安排，物体前后、左右的疏密关系，以及色彩的轻重、对比关系等。构图是构成画面的基础，也是以表现为内容、为目的。每幅画的构图都应有一个中心，以体现主题的内容，这个中心不一定处在画面的中心，一般是根据需要安排在画面比较明显的位置上，目的是为了突出主体。画面主次、前后及疏密关系布局要稳定，以求得画面的平衡。物体在画面中不宜画得过大或过小，不宜偏上或偏下，不宜偏左或偏右，上下左右的安排要适中，看上去有一种平衡、自然、舒适、饱满的感觉，这样才能使物体的造型和色调关系得到充分地体现。总的说来，可以概括出以下几点：

画面均衡：构图要“上紧下松”，画面重心应稍偏上，主体物稳住重心，物体位置不能过于偏向某方向，画面重心要稳。

主次分明：表现的主要对象或体量大的物体是画面中的主体物，其余则是次要物体或陪衬物体。主体物要刻画得深入、精致，使其形成视觉中心，次要物体则要画得概括一些。

对比协调：组合的物体应该有大小、高低、方圆、疏密、多少之分。摆放的状态有直立、侧卧、动态方位的变化；物体色调深浅要有搭配，相互衬托；物体的重叠、遮挡要有“隐”有“现”。

相互呼应：所谓呼应是指物体彼此之间有联系、有呼应，才会形成整体、统一的效果。

构图的种类

1.从画面形式上看可分为横构图和竖构图。横构图较常见，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。竖构图适合表现主体物比较高或高俯视角度的画面，可以表现较深远的纵向空间。

2.从视觉角度上看，常见的有平视构图、俯视构图和仰视构图。

构图的基本形式

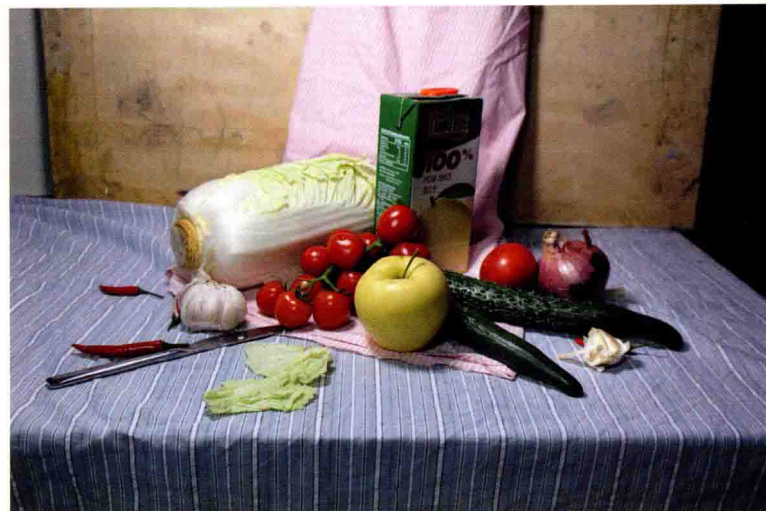
物体的位置摆放虽已确定，但在作画过程中适当地调整个别位置不理想的物体的位置会使画面更具有感染力。色彩静物写生常见的构图形式有三角形构图、四边行构图、“C”形构图、“S”形构图、复合型构图和圆形构图等。

菱形构图

圆形构图

三角形构图

色彩静物的构图比素描构图要灵活得多，它往往是由多种物体组合而成的，包括陶罐、水果、花卉、蔬菜、文具以及衬布等，所以除了要遵循对比与均衡等基本构图原则外，色彩静物构图的创造性也要宽泛得多。

