

新世纪美术专业教材·系统训练

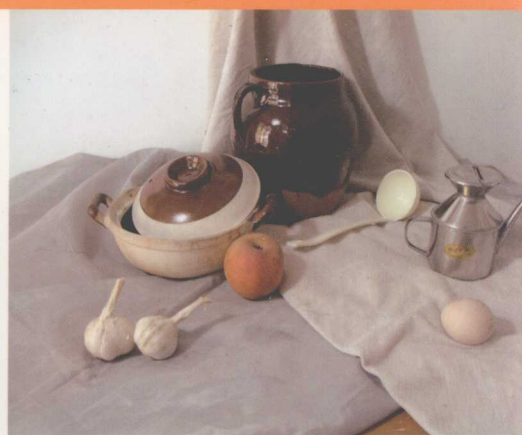

鄂美动力 E-MIND

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

色彩静物

杨成品 叶燊 黄太艳 著

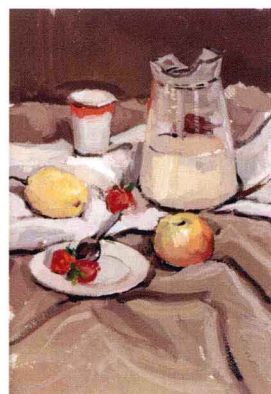
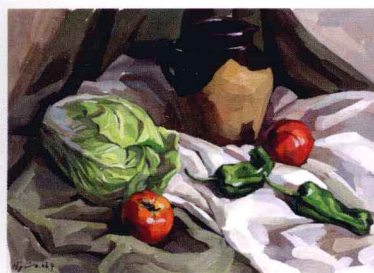
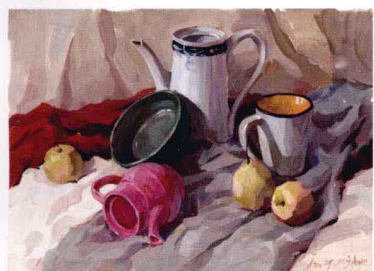

新世纪美术专业教材系统训练

色彩静物

湖北美术出版社

杨成品 叶燊 黄太艳 著

目 录

色彩简述

色彩基本常识

水粉画与基本技法

简单静物写生

小色稿训练——色调的把握

组合静物写生系列

作品欣赏

● 色彩简述

色彩绘画具有丰富的表现力，优秀的色彩作品常能给人以视觉上的愉悦和精神上的享受。水粉画作为色彩绘画的一个门类，由于其相对的自由度而深受初学者们的喜爱。当前水粉画在我国已普遍应用于基础教学中。画好水粉画是大家所共同渴望的，也是习画进程中必须上好的一个重要的台阶。

我们将引导大家，在掌握基本造型的基础上认识色彩，了解色彩，进行静物色彩写生，熟悉色彩及绘画笔触的具体运用，掌握色彩绘画的特点与技法；激发色彩感受，拓展色彩表现技法，提高鉴赏水准。

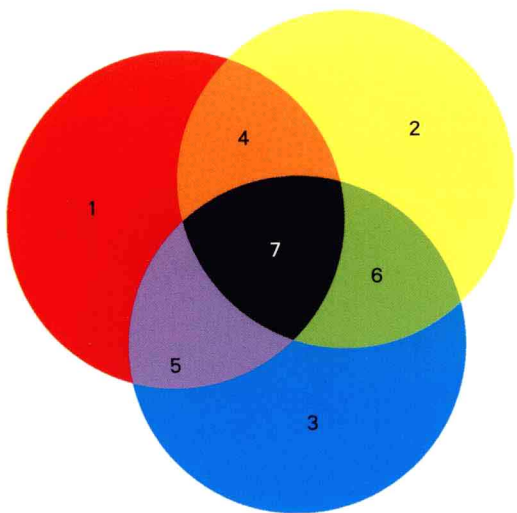
对基础阶段的水粉画，一般有以下的评价标准：

- ①构图与造型：画面构图布局合理，器物造型准确，比例关系恰当。
- ②色调与色彩关系：画面色调准确、丰富，富有表现力，色彩关系合理。
- ③表现手法：调色熟练，用笔灵活、果断、流畅、表现力强。

本书以详细的步骤示范、讲解为主，力求清晰透彻，便于初学者理解以及临摹学习。希望大家在学习过程中能够举一反三、活学活用，希望本书能丰富大家的知识，给大家以启发，这是我们编写此书的最大愿望！

● 色彩基本常识

我们生活在缤纷的世界里，天空、海洋都有它们各自的色彩，每个人也都有自己对色彩的独特感受与认识。色彩既是一种感觉，也是一门科学，它能充分反映个人的性格、爱好和品位。画者必须同时具备丰富的色彩知识和良好的色彩感觉。对于初学者来说，对基本的色彩理论知识的学习与掌握是习画进程中不可或缺的一环。

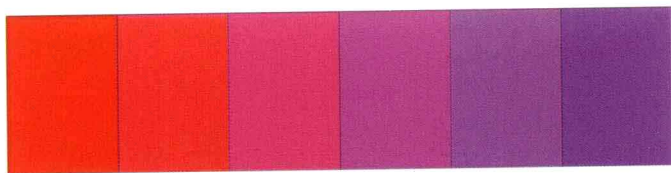
色彩的分类：

原色：是最基本的不能通过其他颜色调配出来的颜色，即纯的红、黄、蓝三色。（1、2、3）

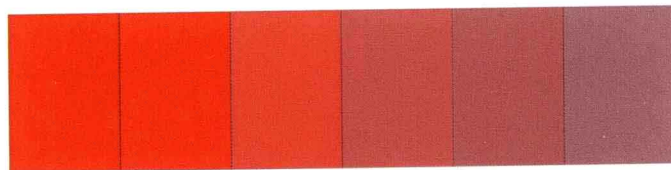
间色：两种原色混合调配出来的颜色称为间色，一般指绿、橙、紫三色。根据不同的比例混合可以调配出倾向不同的间色。（4、5、6）

复色：三种或三种以上的颜色混合调配出来的颜色称为复色。（7）

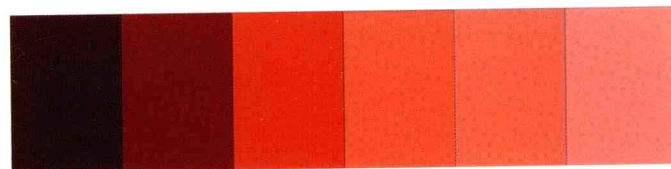
色相

明度

纯度

色彩三要素：

色相：即色彩的相貌，也可称为色彩的名称。

明度：即色彩的深浅、明亮程度。

纯度：即色彩的单纯程度，反之也可以称之为灰度，即色彩中所含灰色的多少。

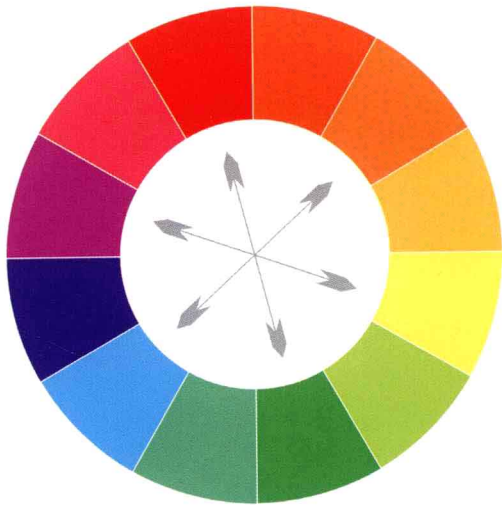
右图三个色阶，分别是色相、明度、纯度的渐变，大家来对一下号。

基本色彩关系：

同种色：即色相相同，而明度与纯度不同的两种颜色。如深红与浅红。

类似色：即包含有同一色相的两种颜色。如橙色与紫色，都含有红色。

对比色与互补色：即不包含有同一色相的两种颜色，其对比强烈。互补色是对比色关系中的一种，即色相环中两两相对的颜色，大致分为三对：红与绿、蓝与橙、黄与紫。

色彩的感觉：

色彩的感觉有冷暖、进退、胀缩等。一般暖色和亮色在感觉上比较积极，而冷色和暗色则相反，但我们不能理解得过于概念化，要根据色彩所处的环境来判断，多观察、感受，大胆地表现，是锻炼、优化色彩感觉的不二法门。

水粉画的工具材料

笔：画水粉画的笔要求具有一定的吸水性，同时也要求有良好的弹性。

比较常见的一般有羊毫笔、狼毫笔、尼龙笔。羊毫笔笔毛软，吸水性好，含颜料量大，笔触比较圆，也比较自然。尼龙笔笔毛硬，吸水性相对较差，具有很强的弹性，笔触比较方而硬朗。狼毫笔则各方面适中。大家可以根据自己的爱好来选择，也可以几种笔灵活搭配使用。例如可以用羊毫笔铺大面积色和湿润的背景，用狼毫和尼龙笔塑造以及收形。

颜料：一般的水粉颜料、广告颜料即可。选择色泽鲜艳有光泽的品牌颜料购买。

水粉颜料是兼具透明性与覆盖性的颜料，其透明度主要取决于在颜料中加入水分的多少。初学者一般以不透明、多层覆盖的画法为主。熟练之后可以灵活地运用这两种属性来丰富画面的效果。

另外，水粉颜料调色不宜使用太多种的颜色反复地调和，因为这样很容易使色彩变得灰、脏、浑浊。一般三四种颜色就可以了。

纸：一般使用水粉纸。也可以使用素描纸、水彩纸，还可以使用白板纸等。不同的纸张有不同的特点，多尝试可以丰富表现手法，提高技法水准。本书大部分作品使用的是水粉纸。

其他工具：调色盒、调色板、小水桶、抹布。

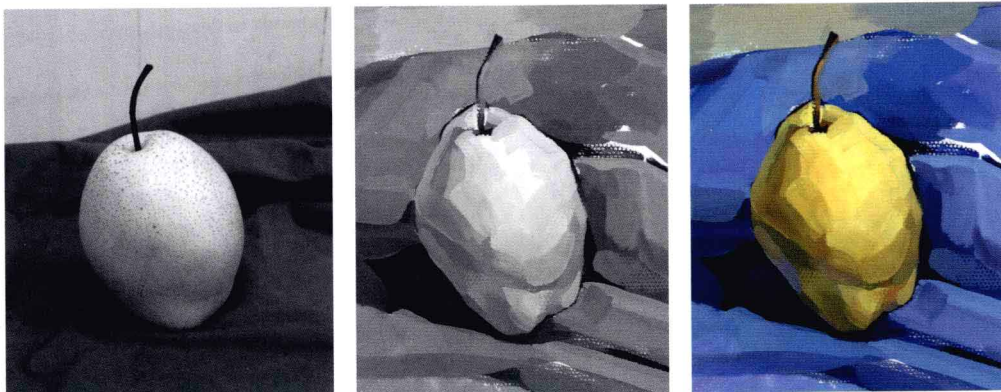
颜料的安排要有次序，这样才便于使用。每次画画前都要保持颜料的干净与湿润，养成良好的习惯。

土 色								
黑色	深绿	橄榄绿	熟褐	赭石	土红	土黄	中黄	淡黄
翠绿	中绿	淡绿	玫红	深红	朱红	橘黄	柠檬黄	白色
普蓝	群青	钴蓝	湖蓝	紫蓝	大红	橘红		
深色	抹 布						亮色	色
冷色							暖色	色

● 水粉画与基本技法

从素描到色彩

空间、体积、结构的表现,不仅是素描的问题,也是色彩研究的课题。脱离了形体的色彩是不写实的。色彩画如何表现空间、结构、体积呢?我们看下面两组图的对比参照,不难发现色彩与素描的异曲同工之处。作为初学色彩绘画者,尤其要注重对素描关系的把握。

从左边中间的灰度图上我们可以看到严谨的造型、明确的块面、鲜明的明暗层次。

对照着看左边两幅图,在去除色彩后,我们发现画面变成了一幅严谨整体的素描。黑、白、灰层次分明,空间感也表现得很充分。

色彩的变化规律

在具体绘画写生中,随着观察的细致与深入,我们就会发现,物体原本单一的色彩变得十分丰富、微妙而难以把握和描绘。因为物体的色彩受到了许多因素的影响,如光源、环境等。再加上初学者经验不足,往往导致两种明显的偏差:一是只有单一色彩的明暗变化,形同素描;二是色彩虽然丰富了,画面却显得混乱不堪。归根结底都是因为观察方法的问题,前者缺乏对色彩的敏锐关注,后者则是缺乏对色彩变化规律以及画面的整体感的认识。

固有色:即物体本身的颜色。

环境色:即物体周围的环境的颜色。

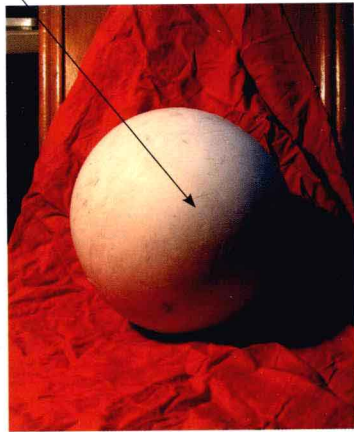
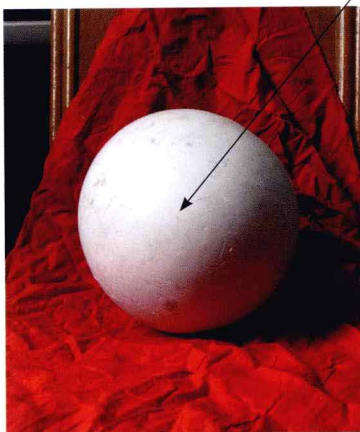
光源色:即光源的颜色。

我们看右图,一般物体的背光部受环境色的影响较大,而受光部则受光源色的影响较大。

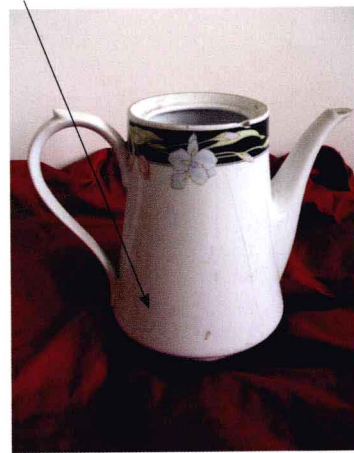
另外亮部与暗部的对比也反映在色彩的冷暖上,一般亮部偏暖则暗部偏冷,亮部偏冷则暗部偏暖,当然,这个冷暖是相对的。

受光部光线充足,色彩鲜明,背光部光线较弱,色彩则相对比较灰暗。这一点我们在图中的衬布上感觉得很明显。

光源色

环境色

水粉画的笔法与用色

笔触

由于水粉颜料干得很快，其衔接性相对较差，因此笔触显得尤其重要。笔触有很多种，比较常见的有摆、扫、拖、勾等，各有特色。摆，适合块面塑造；扫，适合衔接；拖，适合表现条状色块；勾，适合刻画细节。笔触可大可小，丰富的笔触能为画面增光添彩。但笔触的使用必须目的明确、搭配合理，或严谨有致，或轻松洒脱，都要注意整体与合理。

干湿厚薄

水粉颜料可以表现出比较丰富的肌理效果，习画者到了一定的程度可以多多尝试，灵活自如地运用肌理效果，可以使画面更加生动，富有灵气。

干湿取决于水分的多少，厚薄则取决于覆盖的遍数。一般我们在虚的部分处理得较薄、较湿，实的部分则较干、较厚。投影、暗部、远处的背景可以大笔湿润地薄薄地去画，但注意最好是一遍到位，不然就失去了效果。当然这需要画者对整体有比较熟练的把握。亮部和精细的部分则可以用比较饱和的颜料去堆积和塑造。

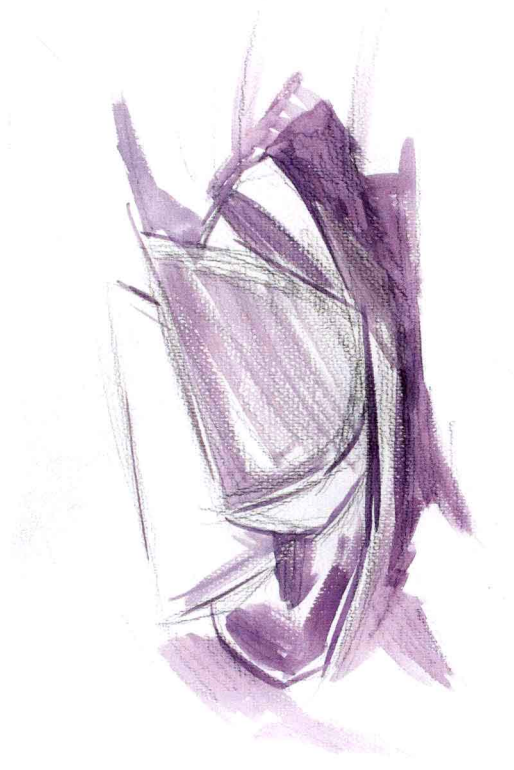
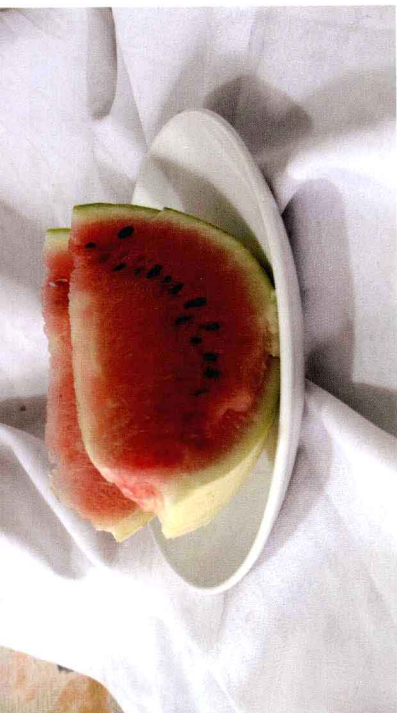
本书中很多画的局部都有明显的肌理效果对比。大家找找看，想一想为什么要这样处理？起到了什么作用？

● 简单静物写生

西瓜

画切开的西瓜，难点在于要将其新鲜、透明的色彩感觉表现出来。这个红色很难把握。既要画得新鲜，又不能太纯。红色明度较高，加入太多白色又容易画粉，就不透明了。这幅画采用了干湿结合的方法，让色彩的过渡更自然且不会粉。

第一步：打形，铺大体明暗。注意形态的透视变化，尤其是瓜皮部分的形。

第二步：用稀薄的颜色铺出大的色彩倾向，注意色彩的衔接要自然。局部偏紫红色，显得较为透明。

第三步：用相对较干的颜色进一步塑造。注意不要加入太多的黄色，不然就不新鲜了。笔触要注意尽量干净、利落。

第四步：用较厚的颜色准确地塑造出亮部，用笔要精确、肯定、有力。

大白菜

大白菜色彩明度高，细节丰富，是锻炼概括能力和细节表现能力的好题材。

第二步

大笔铺上环境和白菜的暗部。白菜的暗部环境色画得较重，偏灰紫色。有人把白菜画得很绿，实际上我们仔细观察，可以看出它只是淡淡的浅黄绿色。

第三步

概括地画出大的形体，基本的光影关系。不要被大白菜叶子的细节看迷惑，整体看它就是一个圆柱体而已。

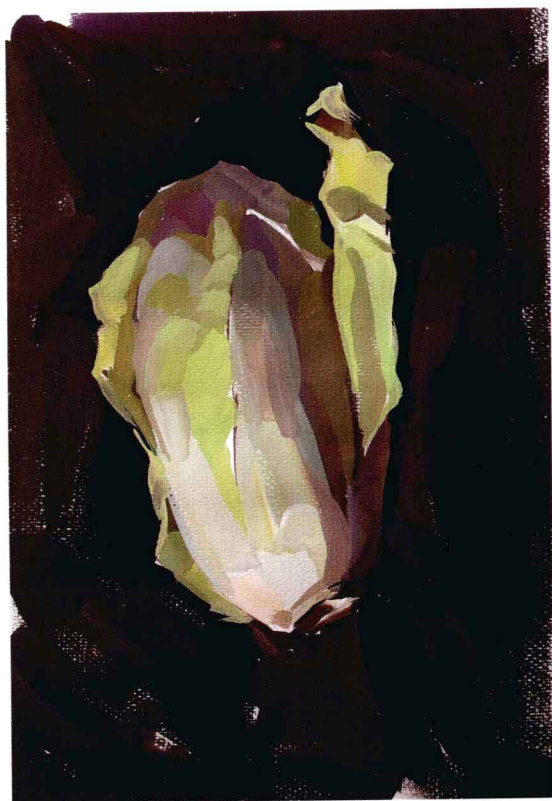
第四步

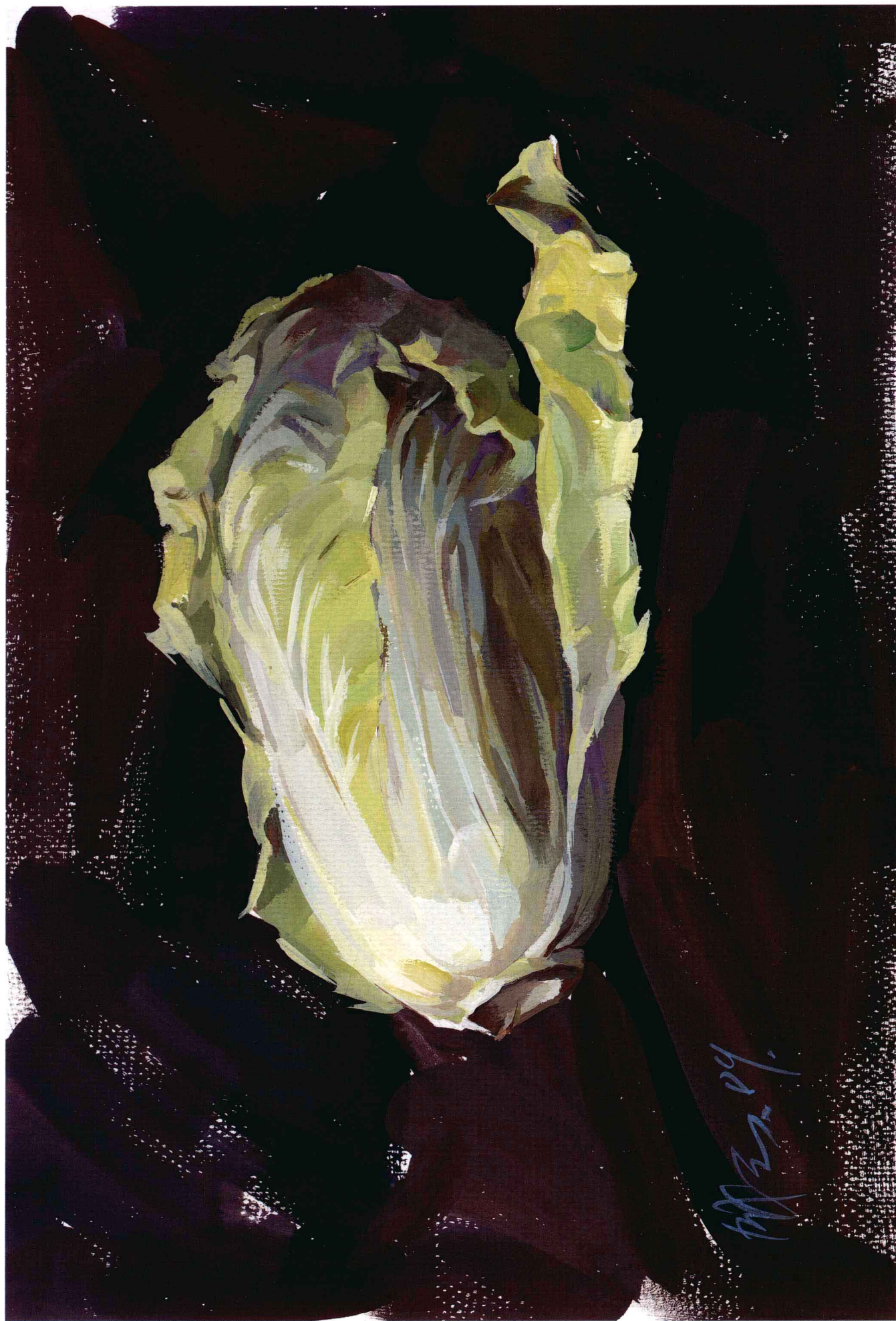
有选择地刻画细节。主要集中在根部和叶子部分的表现，用笔要灵活点。把这两个部分画好了，大白菜就生动了。

第五步

铺上亮部色。注意头、尾、身体三个部分，是很明确的亮、灰、暗关系。叶子部分也要画得概括到位。这样块面分明的画，很快就就把大白菜的感觉画出来了。

完成图：最后略微深入，调整完成。不必在细节上面俱到，过犹不及。

红酒

红酒瓶形态修长，色彩浓郁微妙。
盛红酒的高脚杯色彩晶莹鲜亮。要把它
们画得好看，色调要画得浓郁而含蓄。

第一步：打形并
铺出大体色块。
注意要有一定的
块面，中间色纯
度画高点。

第二步：商标和瓶塞部分是不透
明的，要抓住它把体积感加强。

第三步：画出背景和主体的关
系。整体上宜选择暖灰色调。衬
布采用较强的冷暖关系去画，把
它表现得柔和、明快。

第四步：深
入刻画。商
标图案要画
得轻松些才
好，酒杯也
要画得透明
且轻松。

完成图：调整完成。从整体上着手调整，强化环境色，把画面画明快。

菠萝与香蕉

这组静物色调温暖明亮，主要是鲜艳的红、橙、黄色的搭配。香蕉和菠萝都是非常常见的题材，我们在这幅画里重点研究它们。菠萝表面的纹理以及繁复的枝叶为造型增加了难度，但只要把握好大的素描关系，从大的体积入手，概括处理就不难了。香蕉的块面也是很有意思的，我们由方及圆，是可以画得很漂亮的。

第一步：画出大体的素描关系。大家注意看对菠萝与香蕉的概括，以及对衬布的组织。

第二步：画主体物的暗部。开始几步块面尤其要明确。注意暗部受红色的影响很大。红布的暗部则可以加一些蓝、紫色。

第三步：大块铺色。画面多是暖色，在白布和叶子暗部加了一些蓝，以均衡冷暖。

这张画大家主要看鱼和盘子的画法。

黑布上的鱼

鱼的造型，首先要注意它的侧面的厚度以及鱼身的弧面体积。鱼头是刻画的重点，可以分为鳃和眼周两块来画，刻画时可以用小笔压一些重色，提一些亮色，把细节画清晰、画明确。在色彩上，鱼主要是银灰色，但不同区域有不同的倾向，要仔细观察，局部可以加少量的红色，画出有血的感觉。

画盘子主要是要把有厚度的盘沿的转折表现好，可以画方点。

这是一组色调较为柔和的静物。作者画得明快、和谐，用笔轻松洒脱，色彩丰富、生动。土红色的罐子色彩处理得既艳又不失分量；浅赭色的布画得丰富，色调雅致；大白菜画得张弛有度，轻松而不失严谨；白碗和勺通过两块肯定的蓝紫色，被表现得十分响亮、明快。细看整幅画，大量的艳与灰、冷与暖的对比，是其色彩生动的主要原因；而同种色、类似色的组合使用，使得色块既明确又丰富。

釉罐的刻画十分到位，白菜叶的轻松与白菜根的严谨同样地精彩。

釉罐与大白菜

