

Meishu xuexi ketang

美术学习课堂

色彩组合静物

主编：郑小山

西安地图出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术学习课堂 / 邓小山著. —西安: 西安地图出版社,
2004.12
ISBN 7-80670-740-9

I. 美... II. 邓... III. ①绘画—技法 (美术)
②摄影艺术 IV. ①J211②J4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第135569号

美术学习课堂

邓小山 主编

西安地图出版社出版发行

(西安市友谊东路334号 邮政编码: 710054)

新华书店经销

重庆瑞琪印务公司 印刷

850毫米×1168毫米 1/16开本 37.5印张 1160千字

2004年12月第1版

2005年1月第1次印刷

印数0-5000册

ISBN 7-80670-740-9/J · 29

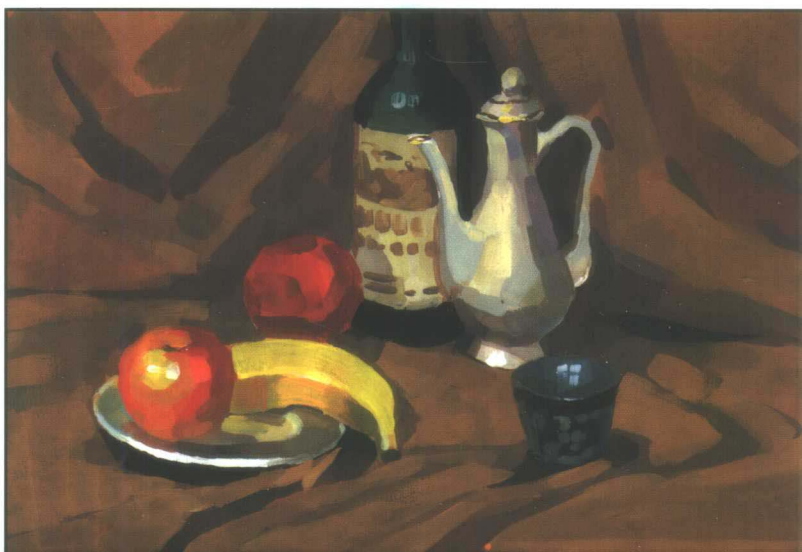
(全套12册) 定价: 129.60元

美术学习课堂

色彩组合静物

重庆交通学院 曾科 著

美术学习课堂

目 录

一、色彩的基本原理	2
二、色彩的对比与调和	4
三、水粉画技法	6
四、不同种类静物表现方法	8
五、画色彩常见的问题及纠正方法	10
六、色彩作画步骤图	12
七、作品点评	18
八、作品欣赏	26

西安地图出版社

一、色彩的基本原理

1. 视觉

人们通过视觉获取的信息中主要是通过色彩。色彩视觉的产生必须具备三个基本条件：第一是物体（被观察的对象）。第二是视觉器官，也就是人的眼睛。第三是光。这三者紧密相关，缺一不可。

2. 光和色

人们凭借光才能看见物体的形状、色彩。光是一种以电磁波形式而存在的辐射能，电磁波包括宇宙射线、X射线、可见光、紫外线、红外线和无线电波等。在整个电磁波范围内只有从400毫微米到700毫微米之间，才能引起人的色觉。这段波长叫可见光谱，也就是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等光谱色。

3. 光源色和物体色

光源发射出来的光，进入人的视觉器官，引起色觉，这种色称为光源色。光源照射到物体，物体反射出来或透过的光，进入人的视觉器官，引起色觉，称为物体色。

4. 色的混合

色的混合是指在某一种色彩中混入另外一种色彩，混合后该色的色相、明度、纯度都会起变化。色的混合一般分为色光的混合和颜料的混合。色光混合又称为加色混合，色光的三原色是红、绿、蓝，这三种色光的相加等于白光，色光混合的特点就是越加越亮，因此称为加色混合，用色光的三原色按不同比例混合，几乎可以得出自然界所有的颜色。颜料的混合又称为减色混合，颜料的三原色是红、黄、蓝，这三种色相加几乎可以调为黑色。颜料混合的特点是越加越暗，明度、纯度减低，因而称减色混合。所以在作画时，特别是画明度、纯度较高的色彩时，尽可能少混合些其他色彩。

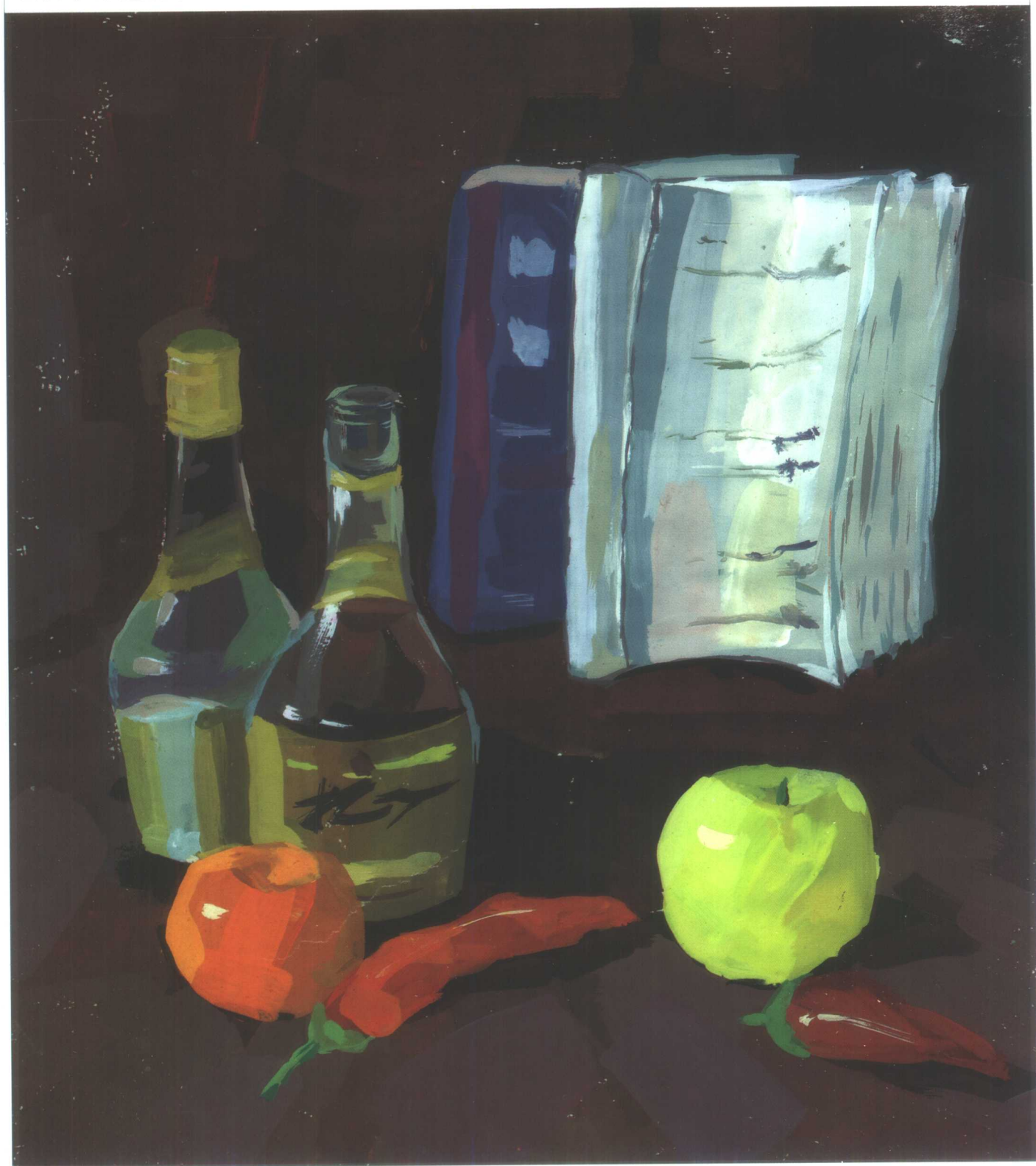

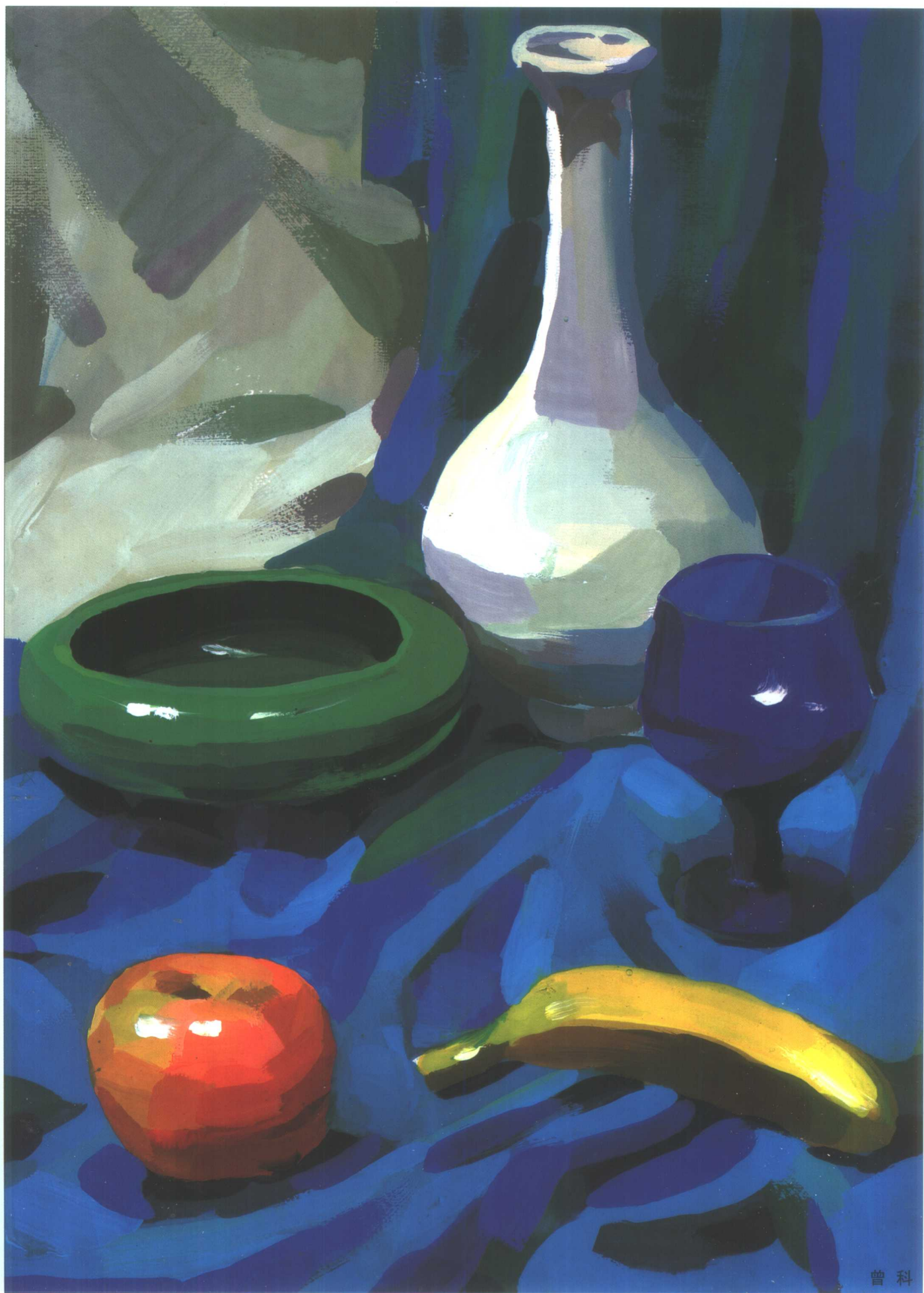
曾科

二、色彩的对比与调和

通常我们对单一色很难作出美与丑的评价，但若有两种以上的色彩并列组合时，就会产生调和或不调和的感受，若我们看某种色彩组合感到悦目，就说明这种色彩组合调和。

色彩的对比与调和的方法主要有：近似色对比、异色对比、补色对比、明暗对比、纯度对比、冷暖对比、面积对比及色调等。

曾科

三、水粉画技法

技法是表现客观对象和主观情感的艺术手法，是作者艺术实践的反映。水粉画的技法较多，根据不同对象可采用不同技法。有人根据水粉画的特点，总结了“六先六后”的作画规律，即先深后淡，先湿后干，先薄后厚，先远后近，先灰后鲜，先整体后局部。而就作画技法而言可分为湿画法、干画法、薄画法和厚画法及一些特殊技法。

1. 湿画法

调色时颜料里含水量多，颜色较薄，作画时趁湿一笔一笔画，类似为水彩画的技法，利用水的溶化使笔触与颜色自然地融合与衔接。湿画法的效果柔和滋润、轻松流畅，特别适合于画大背景、远处景物、大色块和大色调。湿画法通常有二种：一是趁第一笔未干时就接笔，让色彩自然渗化融合；一是起稿后用水把纸刷湿，然后较快地画上颜色。

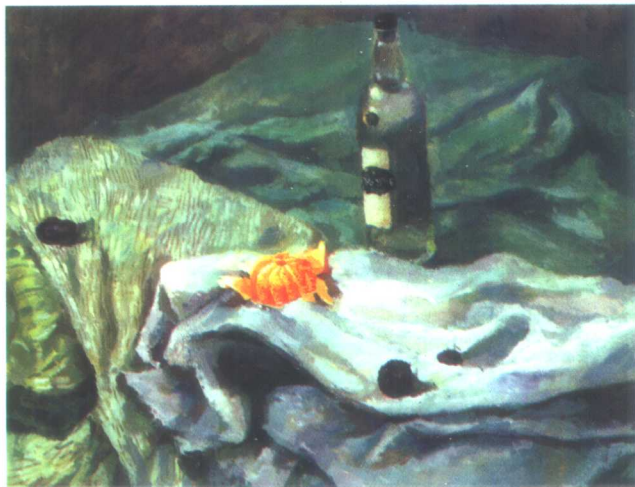
2. 干画法

干画法用水较少，色量较足，类似于油画的技法，具有相当强的覆盖力，利于深入塑造，逐步地使色彩趋于丰富，形体趋于厚实，达到完美的艺术效果。需要注意的是每一次上色时含色量都要比前一次厚，画薄了颜色要变化，不易控制色相，但若覆盖太厚，会使色彩鲜纯度降低，发灰发暗，干后颜料容易龟裂、脱落。

3. 薄画法

亦称透明画法，颜料含水较多，画得比较薄，可使纸底色透出来。这种画法色彩较明快。画那些既要求色彩鲜艳，又要求明亮、起稿和单色稿宜用此法。

4. 厚画法

颜料中含水较少，覆盖力较强。厚的色块易产生突出的感觉，具有强烈的冲击效果。画近景特色部分和景物的受光部宜采用此法。

四、不同种类静物表现方法

1. 蔬果的表现方法

蔬果的特点是色泽鲜亮，水分含量高，多以绿、红、黄等色为主。画这类物体时，要把它当作是活生生的静物，因其色彩比较鲜，亮度较高，同时形体转折过渡要自然。外形也很有特点，如上大下小的苹果，上小下大的梨，扁圆的桔子等。色彩也应有所差别，如青菜为草绿色，梨子为淡黄色，西红柿为大红色，桔子为桔红色等。

2. 衬布的表现方法

衬布质地较软，正因为如此，要画出布纹自然的感觉同时也要强化其硬度，多为直线用笔。布纹也要有选择性地画一些，由于衬布在表现一组静物时一般起陪衬作用，所以不需过分刻画。而画绸布时就要画出其质感，同时尽量采用曲线运笔。

3. 玻璃的表现方法

表面与瓷器较接近，但由于其对光线有通透的属性，在表现玻璃时，要把握其属性，画出其透明、反光的特点。在处理透过玻璃可以看见的东西时，最好画得灰一些（色彩饱和度低，明暗对比小），模糊一些，不要太清晰。

4. 陶瓷的表现方法

陶有多种色彩，质地大多较粗糙，硬度也较高，一般色彩比较灰暗，明暗过渡自然，受环境影响很小，几乎没有高光和很微妙的反光。瓷器由于上了釉彩，光滑的质地受光线影响很大，过渡不拘章法，要把握好环境色与反光的饱和度，切不可太花太脏。

5. 金属的表现方法

普通金属较硬，受光线影响较小，如菜刀等。不锈钢受光线和环境影响较大，高光和反光很亮，环境色几乎接近于环境物本身的颜色，一般的不锈钢为紫灰色，同时也受环境影响很大。

陈书

曾科

五、画色彩常见的问题及纠正方法

1. 造型生硬单薄

画面犹如剪纸拼贴，每一部分都清清楚楚且简单粗糙。必须加强对形体透视和空间透视的认识，注意通过明暗、冷暖来表现体积和空间，对不同的主次关系和前后有别的形象，运用不同的强弱对比手段和不同的虚实处理，尤其是对于形象的边线要注意，有的地方处于阴影区域退后的部分，要敢“破”敢“虚”，有的地方是形体关键转折又处于前凸部分，就要敢“塑”敢“画”。

缺乏整体感

造型生硬单薄

2. 缺乏整体感

画面的黑、白、灰关系和色彩大关系都不明确，“花”、“乱”、“灰”、“闷”。

解决的方法是：明确大层次，归纳大色块，并拉大它们之间的对比度，注意深浅、冷暖、鲜灰和色相之间的区别，特别注意黑白灰层次和冷暖对比。把握好主色调的“统帅”作用，协调各种对比因素。

色调不明确

3. 色调不明确

解决问题的方法是：在一开始观察对象时就要清楚自己所要表达什么样的色调，要对对象和各种形色因素进行归纳，取舍和强调。

注意：①主色块的面积较大；②色块之间的穿插呼应，相互渗透、相互包含；③色光的笼罩与辉映。

颜色“生”、“火”

4. 颜色“生”、“火”

观察对象不从条件色出发而从固有色出发，采用纯色平涂如画图案一般。

纠正的办法是：要懂得写生色彩的变化规律，把物体的色彩置于光色变化的空间中，物体的受光部和背光部受阴暗的影响和光源色、环境色的色彩影响都会不同程度地降低色彩的纯度。

5. 画面显得“粉”

这是水粉画常见的问题之一。

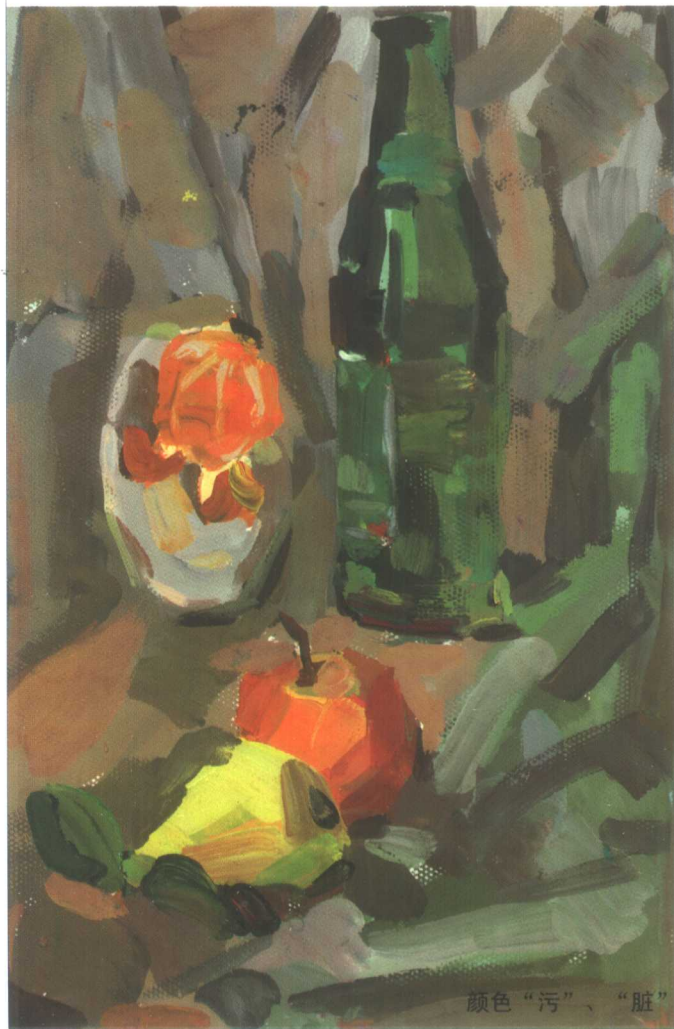
解决的办法是多用亮色画亮部，使色彩饱和度提高，多用浅色画暗部的变化，少用粉或不用粉，注意颜色倾向并加强色彩之间的冷暖对比。

画面显得“粉”

6. 颜色“污”、“脏”

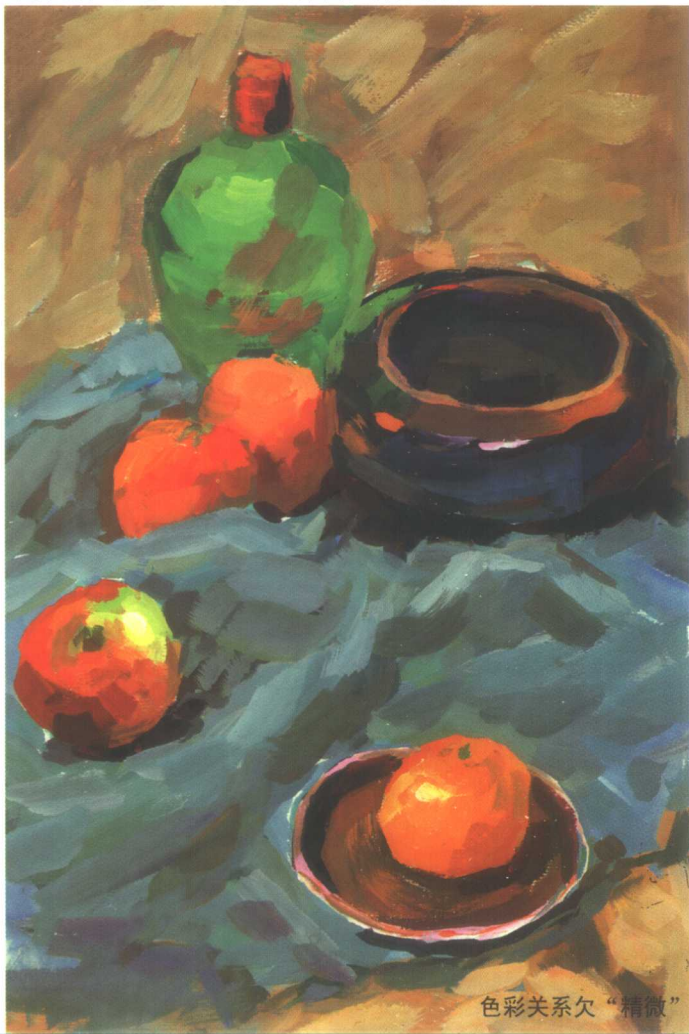
盲目，反复地调配色彩和修改色彩次数过多，色彩缺乏一定的倾向，滥用黑色，颜色关系不对等都是引起画面颜色“污浊”、“发脏”的原因。应看准颜色倾向，调色以少胜多，注意调色盒、水和笔相对干净，不污色，多用不同的深色画暗部，少用或干脆不用黑色。

颜色“污”、“脏”

7. 色彩关系欠“精微”

这是基础较差缺乏色彩素养的必然反映。应注意把握色彩的“分寸”和“度”，鲜一点或灰一点，冷一点或暖一点，深一点或浅一点，这“一点点”的差异在绘画中是需要“斤斤计较”的，只有让色彩以特定的分寸进入画面，才会有最佳效果。

色彩关系欠“精微”

六、色彩作画步骤图

步骤一

起稿要注意主次分明、左右匀称、大小适宜、紧凑有序。把物体大的素描明暗关系用单色水粉薄薄地画出。

步骤二

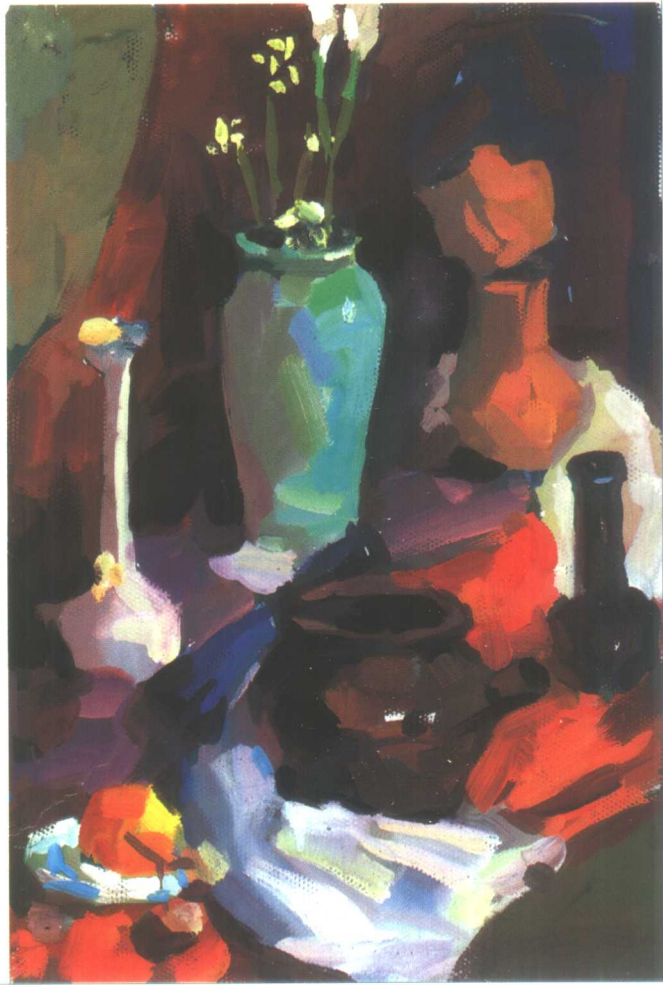
上大体色要根据对象总的色彩基调，从主体物的明暗交界开始入手，向暗面和亮面寥寥画出几块色彩，然后从背景开始画，继而画前景的台面，再画主体物。

步骤三

深入的过程就是完善形与色及其画面的整体关系，要把物体的具体细节画出。

步骤四

反复比较主次虚实是否到位，局部是否服从整体，前、中、后景的空间是否拉开，色彩的强弱是否合适，直至完成。

步骤一

用群青简要勾出各物体的轮廓，注意各物体间的空间关系，层次要分明，基本能表达出所要表现的主体。

步骤二

大胆简洁地铺出各物体间的关系，注意整幅画的色调定位，基本达到能看出各种物体的色彩关系。

步骤三

继续推进画面，刻画各物体，但应注意物体之间的色彩及空间关系。对主要物体要敢“塑”敢“画”。

步骤四

对画面关系进行调整，使画面的明暗、色彩及质感得到进一步加强，但应注意保持整体感，直至满意为止。

