

▲海潮摄影艺术出版社

▲主编：四川美术学院 雷勇斌

色彩

应试点拨

静物

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物/雷勇斌著. —福州: 海潮摄影艺术出版社,
2003.1
(应试点拨)
ISBN 7-80562-862-9

I. 色… II. 雷… III. 水粉画: 静物画—技法 (美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第104144号

色彩
静物

引言

绘画艺术中的各画种都有其独特的表现方式, 色彩对于生动塑造形体、深入刻画细节、抒发情感、烘托气氛、再现生活具有独特的作用。

常见的色彩绘画方式多种多样, 如水彩、水粉、油画、国画、漆画等。就水彩、水粉、油画而言, 水彩主要是湿画法与薄画法相结合的画法, 是以覆盖力弱的透明颜料绘于纸上, 画面明快、一气呵成; 油画则为厚画法与干画法相结合的画法, 颜料覆盖力极强, 画面浑厚、扎实; 水粉则以含胶的粉质颜料用水作稀释剂绘于纸上的画种, 其画法有干画法、湿画法及两者相结合的画法, 特别适合美术爱好者进行色彩写生训练。

《色彩静物》由四川美术学院专业教师雷勇斌组织编写。选用的作品风格各异, 定位明确, 抓住了应试要点, 对水粉静物剖析透彻, 特别适合考生使用。

应试点拨·色彩静物

*

海潮摄影艺术出版社出版
(福州市东水路76号12层)

新华书店发行

重庆新泰印务制版有限公司 制版
重庆康豪彩印有限公司 印刷

开本889×1194毫米 1/16开 15印张

字数16千字 图580幅

2003年1月第1版

2003年1月第1次印刷

印数: 1-2000册

ISBN 7-80562-862-9/J · 664

定价: (全套五册)共50.00元

一套新年度考生最实用的参考丛书

应 试 点 拨

YINGSHI DIANBO

色 彩 静 物

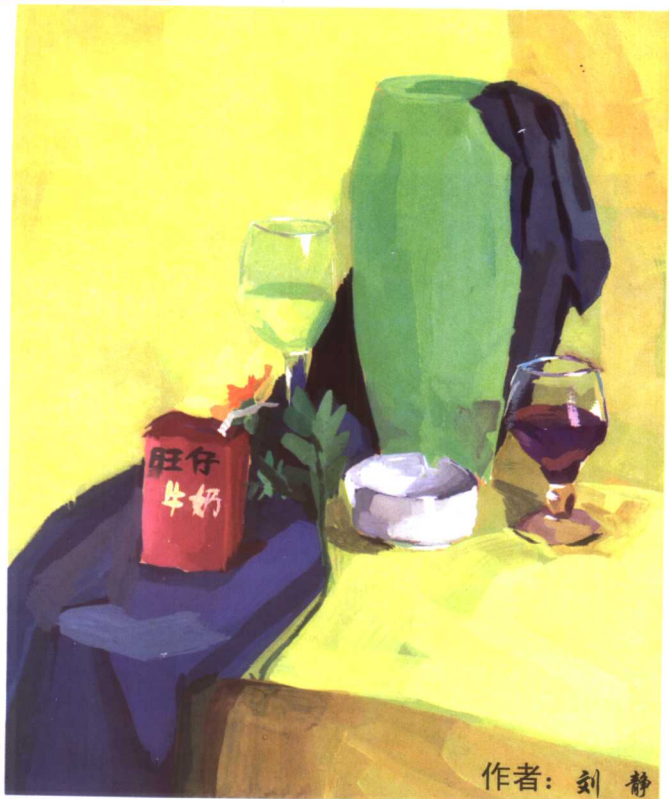
主编：雷勇斌

目 录

一、画色彩的工具材料	2
二、色彩概况	2
三、构图规律	3
四、水粉画技法	5
五、不同种类静物的表现方法	8
六、常见的错误及纠正方法	11
七、试卷评分剖析	14
八、水粉作画步骤	16
九、作品点评	20
十、考生备考方略	28
十一、作品欣赏	30

海潮摄影艺术出版社

作者：刘静

一、画色彩的工具材料

1、画纸

一般采用吸水性能适中的画纸,且质地较厚为宜;如专用的水粉纸、水彩纸、白卡纸、铅画纸等。

2、画笔

水粉笔采用吸水量大,毛软硬适中,有弹性的扁头笔为佳,市场上笔的种类繁多,没有必要全部配齐,中号水粉笔选2支-3支,大、小号各一两支即可。

3、调色盒

应采用容量大一些的白色调色盒或瓷盘,颜色在调色盒内的分布尽量有规律,如从冷色到暖色,从浅色到深色逐步排列。冷色为一组,暖色为一组。

4、颜料

水粉颜料应采用性能优良的锡管颜料,当然,普通的广告色,宣传色也可。颜色在调色盒内的分布可为白色、柠檬黄、浅黄、中黄、桔黄、土黄、桔红、朱红、大红、玫瑰红、深红、赭石、熟褐、淡绿、中绿、草绿、深绿、湖蓝、钴蓝、群青、紫罗兰、普蓝等,便于使用。

5、其它

画板或画夹、画架、盛水器、吸水器、吸水布等。

二、色彩概况

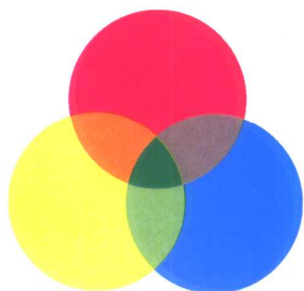
任何一个能为我们的眼睛所看见的物体,都是有色彩的。没有光,也就没有色,我们说某种东西是什么颜色,其实是指该物体具有反射这种颜色光线的性能。

1、色彩分类

①原色:色彩中最基本的颜色为三种——红、黄、蓝,我们称之为原色。这三种原色本身是调不出来的,但它们可以调配出丰富多彩的色彩来。

②间色:是指二种原色调配而成的。如:红+黄=橙,红+蓝=紫,黄+蓝=绿,这橙、紫、绿为三间色。

③复色:是由两个间色或三个原色等混合而成的颜色称复色。

原色与间色

2、色彩要素

客观世界的色彩千变万化,各不相同,但是每种色彩都具有色相、明度、纯度三个方面的属性,通常称之为色彩三要素。当色彩之间相互作用时,除了以上三种基本属性外,各种色彩彼此之间为达到统一而形成了色调,冷暖倾向又构成了画面的色性。因此,色相、明度、纯度、色调、色性构成了色彩的要素。

3、奇妙的光与色

我们让一束白色光线透过三棱镜,会发现折射形成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色,可把这七种颜色用一个色相环来概括,互成180度角的色为互补色,90度以内的色为邻近色。

①色相

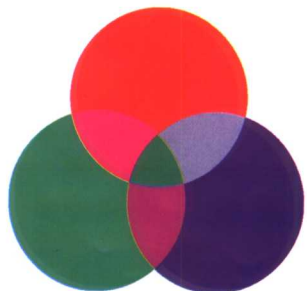
是指每种颜色所呈现出不同的相貌,是区别色彩种类的名称。光谱上的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫就是七种不同的基本色相。

②明度

色彩本身明暗的深浅程度称明度。在作画时,明度有两个含义:一是指固有色之间明暗差异;二是指亮部、中间色、暗部之间的明暗差异。

③纯度

是指色彩的饱和程度。以颜料为例,把一种饱和的颜色加入白或黑,使颜色相应降低了纯度,或趋向柔和,或趋向沉重。

间色与复色

④色调

一幅色彩作品,其画面的色彩搭配总是由有着内在的相互联系和一个完整统一的色彩组成,且形成了画面的某种色彩总倾向,即为色调。色调的类别较多,从色相上分有绿色调、蓝色调、红色调等;从纯度上分有明亮色调、浅灰色调、深暗色调等;从色性上分有冷色调、暖色调、中性色调等。除此之外,还有打破三者范围而混合使用的色调等。

⑤色性

色性是针对色彩的冷暖倾向而言的,不同的色相容易区别其他色彩的冷暖特性。每种颜色都带有一定的感情色彩。暖色系中红、橙、黄使人联想起太阳、灯火,是光明、温暖、热情的象征;冷色系中青、蓝、紫让人联想起大海、冰雪,象征着清纯、寒冷等;绿色的草坪、树干则象征着和平和青春活力。在色彩形成的空间中,暖色向前倾,冷色向后退。

4、影响色彩的要素

①光源色

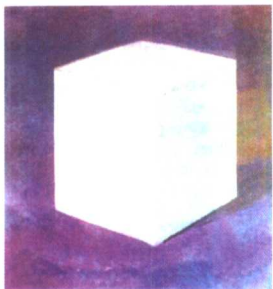
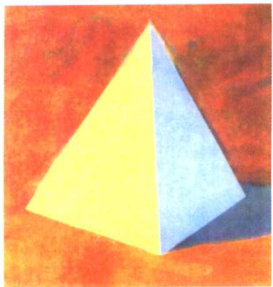
众所周知,任何画家都无法在漆黑的夜里进行色彩写生,只有在一定的光源照射下才能作画。光源分日光和灯光。太阳光照呈偏冷的浅蓝色,荧光灯是偏冷的紫色,白炽灯是温暖的橙色。色彩写生一般都在白天进行,有条件的话,画室朝北最好,物体受光照后,受光部分与背光部分的色彩冷暖倾向正好相反。

②固有色

一般光线下,物体呈现的色彩是固有色,即物体自身的颜色。固有色分布在受光面中(高光周围除外),但是,物体的固有色在周围环境的影响下,也可能产生不同的变化。

③环境色

物体表面受到光照后,除吸收一定的光外,也能反射到周围的物体上,尤其是光滑的材质具有强烈的反射作用,在暗部中反映也较明显。环境色的存在和变化,加强了画面之间的色彩呼应和联系,丰富了画面的色彩。因此,掌握环境色非常重要。

三、构图规律

1、变化与统一

静物组合复杂多变,形成强烈的形式感,表现出了较好的统一。

作者: 李家友

2、均衡规律

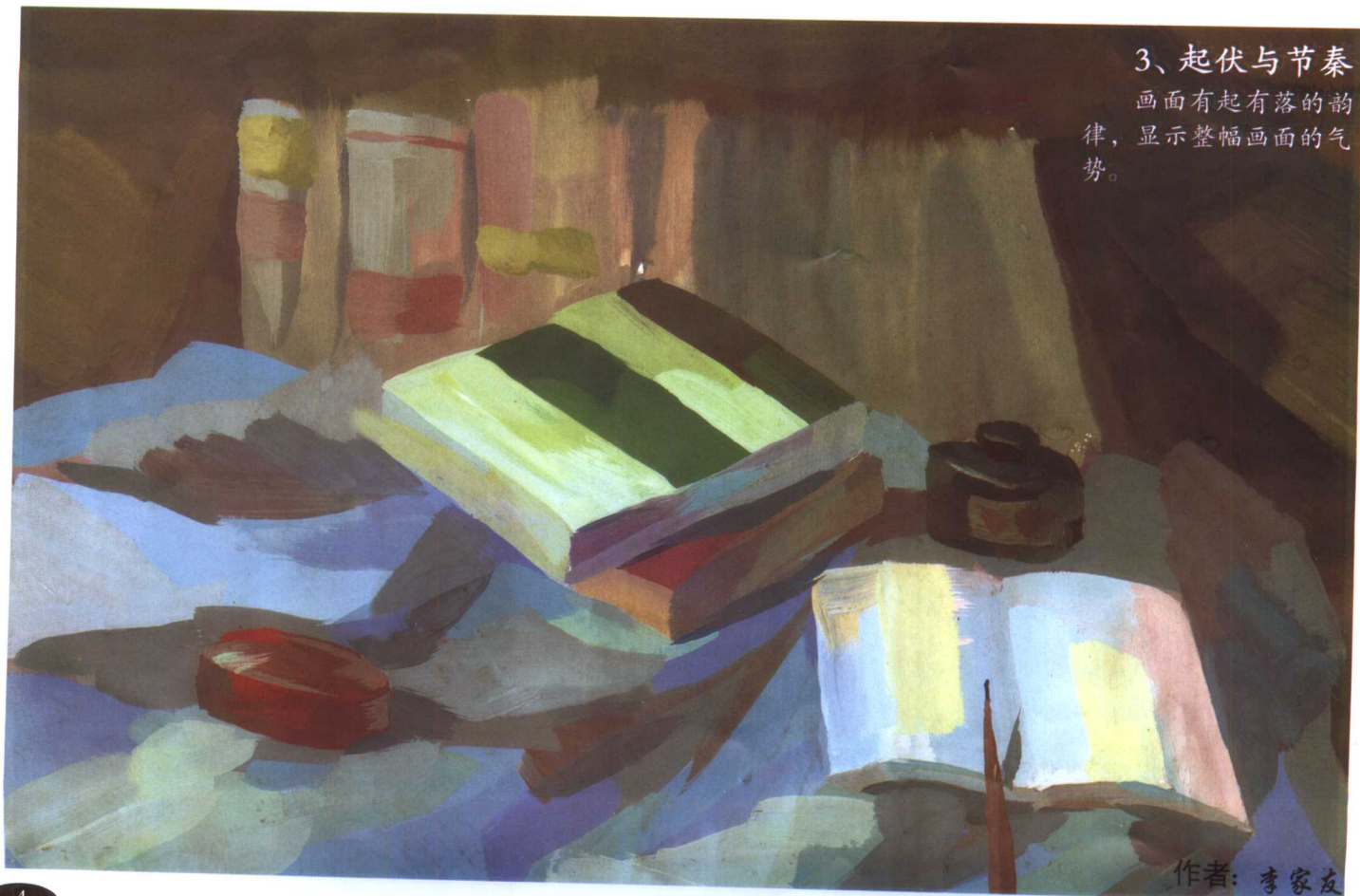
均衡指力量的均衡，并不是指形状和数量平均，而是指画面产生的视觉效果。

作者：李家友

3、起伏与节奏

画面有起有落的韵律，显示整幅画面的气势。

作者：李家友

4、对比构图

画面中各物体间的差异突出，如：高低、大小、硬软、黑白、冷暖等。

作者：李家友

四、水粉画技法

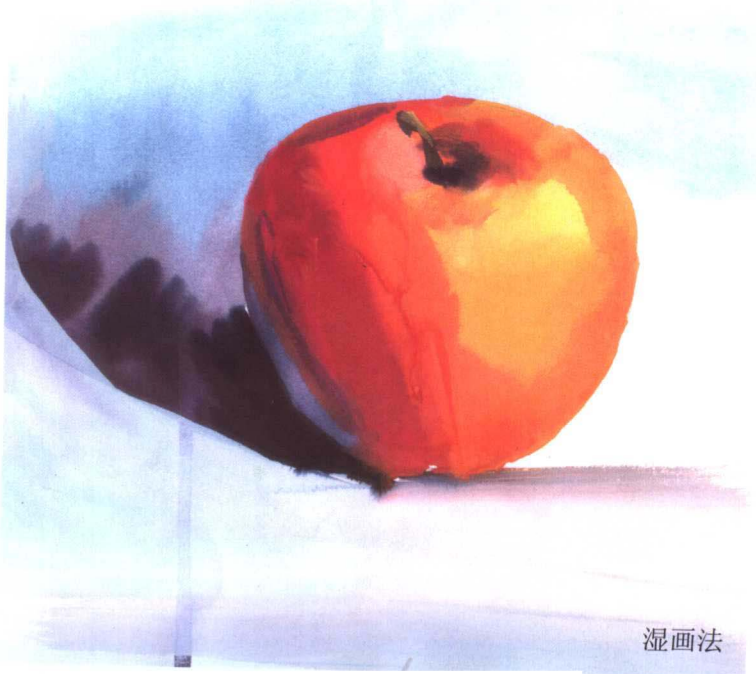
技法是表现客观对象和主观情感的艺术手法，是作者艺术实践的反映。水粉画的技法较多，根据不同对象可采用不同技法。有人根据水粉画的特点，总结了“六先六后”的作画规律，即先深后淡，先湿后干，先薄后厚，先远后近，先灰后鲜，先整体后局部。而就作画技法而言可分为湿画法、干画法、薄画法和厚画法及一些特殊技法。

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。

湿画法

5、特殊技法

洗：用水洗掉画面的局部色，利于修改色彩关系；染：即“罩色”，利于调整色彩关系，增加色层变化；喷洒：将水滴、色滴洒在画面上，利于增加画面的肌理趣味和朦胧的意境，产生不同的隐现效果；上胶：掺入一定量的糨糊一类的特质，利于产生浮雕一样的立体厚度；刮纸：用笔杆等在画面上刮出不同性质的深浅线条，利于表现线型的对象和特定纹理。还有洒盐、上蜡、吸色、遮挡、拓印等。

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。

厚画法

6、用笔法

①揉

将颜色并列、叠加,用笔把先后颜色揉在一起,呈现出一点过程色。这种揉在一起的色块较厚实、滋润。

④刷

水粉画可以借鉴水彩画的一些湿画法,用底纹笔蘸上清水刷一遍纸面,然后上色,这样可以得到晕色效果。另外,受光部分过亮时,可以采用水彩画的叠加法再罩上一层薄色。

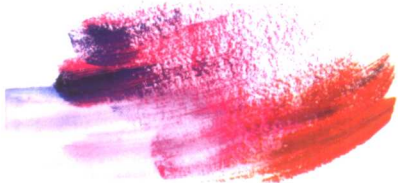
②摆

摆笔是看准色彩的冷暖、色相、纯度、明度的变化后,迅速调出这块颜色,然后用一支大小适宜的画笔,用平扁的宽面将颜色平行摆上去,也可以交错摆,但不要完全重叠,这样摆笔的色块很明确。

⑤擦

擦的力度也比较大,有时候来回擦,颜色在擦动中干湿变化丰富。不管第一遍是用擦笔上色还是在重叠修改中使用,都可以得到擦笔应有的效果。但是要避免用太湿的笔将纸擦破

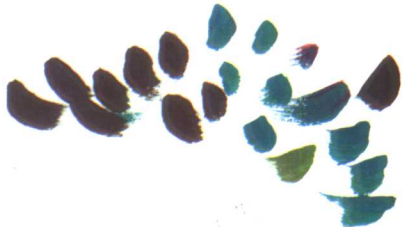
③扫

与摆笔不同,扫的笔触非常有力,以线条状迅速、果断地将其色彩表现出来。因为扫得快,笔触干湿变化大,感情色彩浓。

⑥点

用笔尖上色,每个小点之间保持一定的空隙,这种笔尖触张的用笔方法受印象派画的影响很大,人称点彩派。这是通过并置的色点得到空间混合彩效果。

作者: 张跃

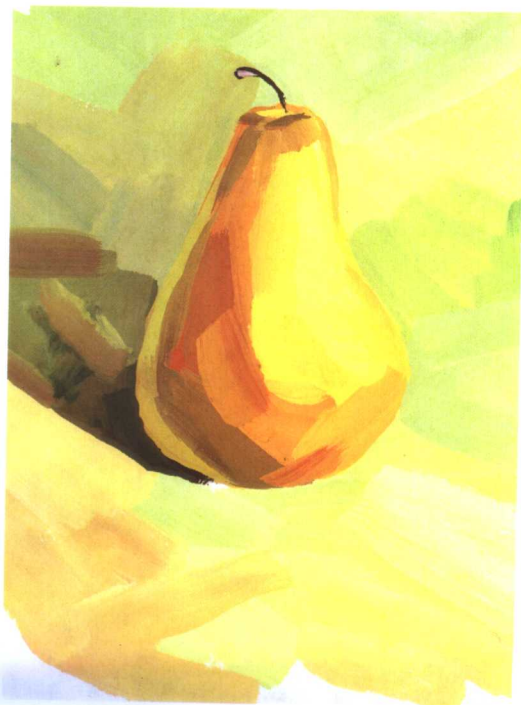
五、不同种类静物的表现方法

1、蔬果的表现方法

蔬果的特点是色泽鲜亮，水份含量高，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。

作者：潘乔

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。

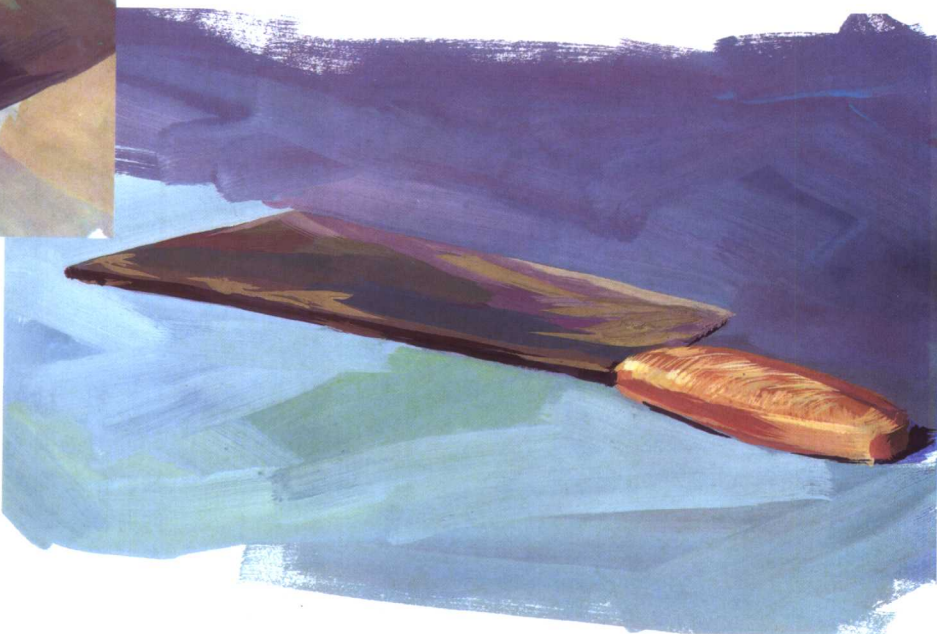

作者：王春黎

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 and 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。

2000.7.20
作者：李琦

六、常见的错误及纠正方法

1、缺乏整体感

画面黑、白、灰关系和色彩大关系都不明确,“花”、“乱”、“灰”、“闷”。解决的办法是: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,把握主色调的“统率”作用,协调各种对比因素。

2、造型生硬孤立

画面犹如剪纸拼贴,每一个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,尤其是对形象的边线处理要注意。有的地方若处于阴影区域退后的部分,要敢“破”敢“虚”,有的地方是形体的关键转折又处于前凸的部分,就要敢“塑”敢“画”。

作者: 叶绿莹

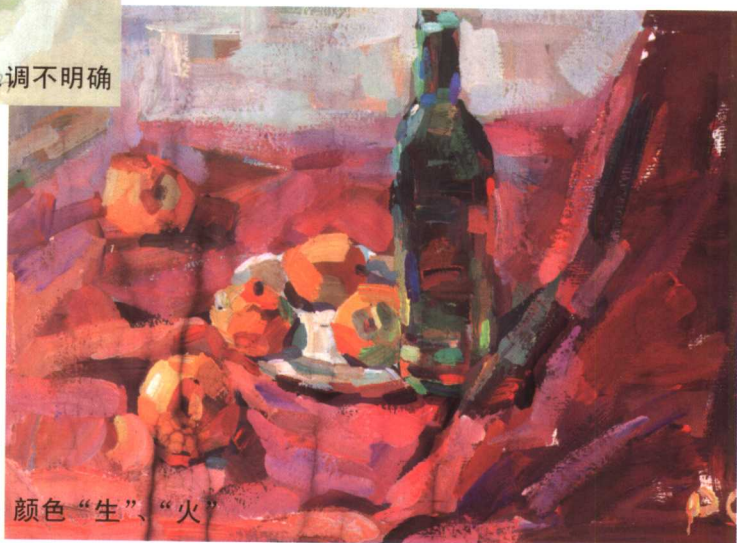
3、色调不明确

解决问题的办法是：在一开始观察对象时就要清楚自己要表达什么样的色调，要对对象和各种因素进行归纳、取舍和强调。注意：

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

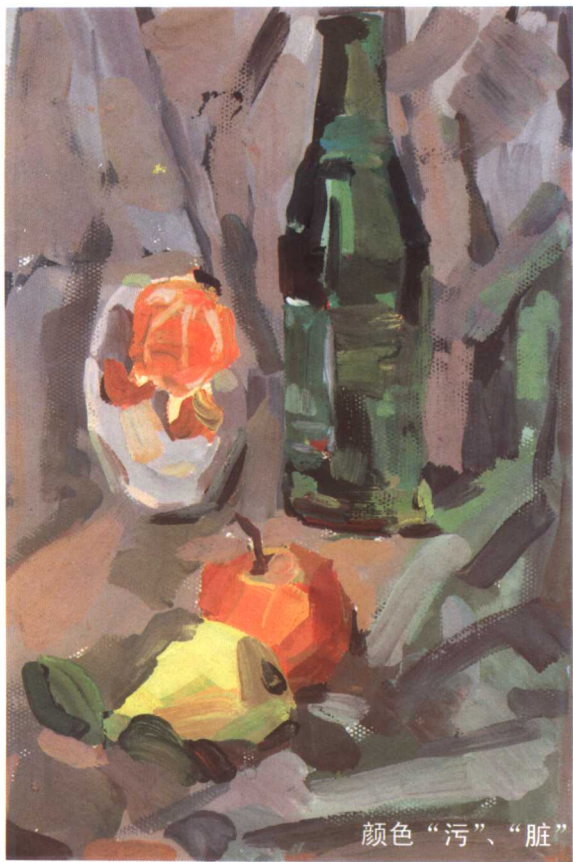
4、颜色“生”、“火”

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：要懂得色彩写生的变化规律，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、环境色的影响，不同程度地降低色彩的纯度。

颜色“生”、“火”

颜色“污”、“脏”

5、颜色“污”、“脏”

盲目、反复地调配色彩，修改色彩次数过多，色彩缺乏一定的倾向，滥用黑色和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，少用或不用黑色。

6、画面显得“粉”

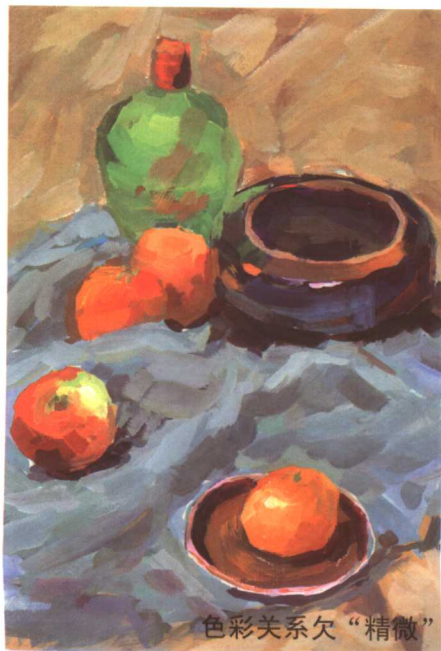
这是水粉画常见的问题之一。解决的办法是多用亮色画亮部，使色彩饱和度提高，多用浅色画暗部的变化，少用粉或不用粉，注意颜色倾向并加强色彩之间的冷暖对比。

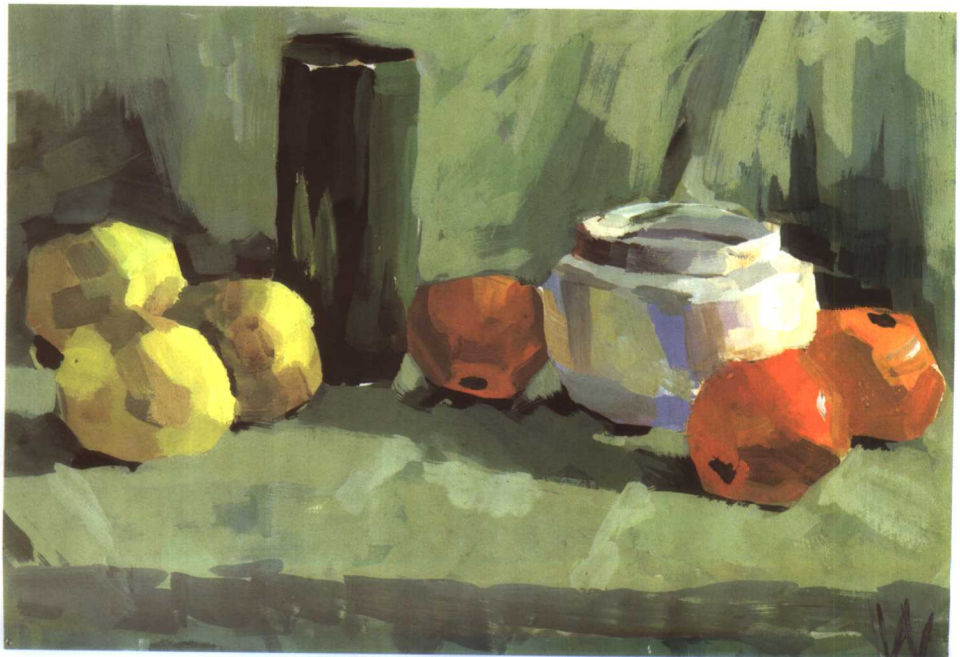
画面显得“粉”

7、色彩关系欠“精微”

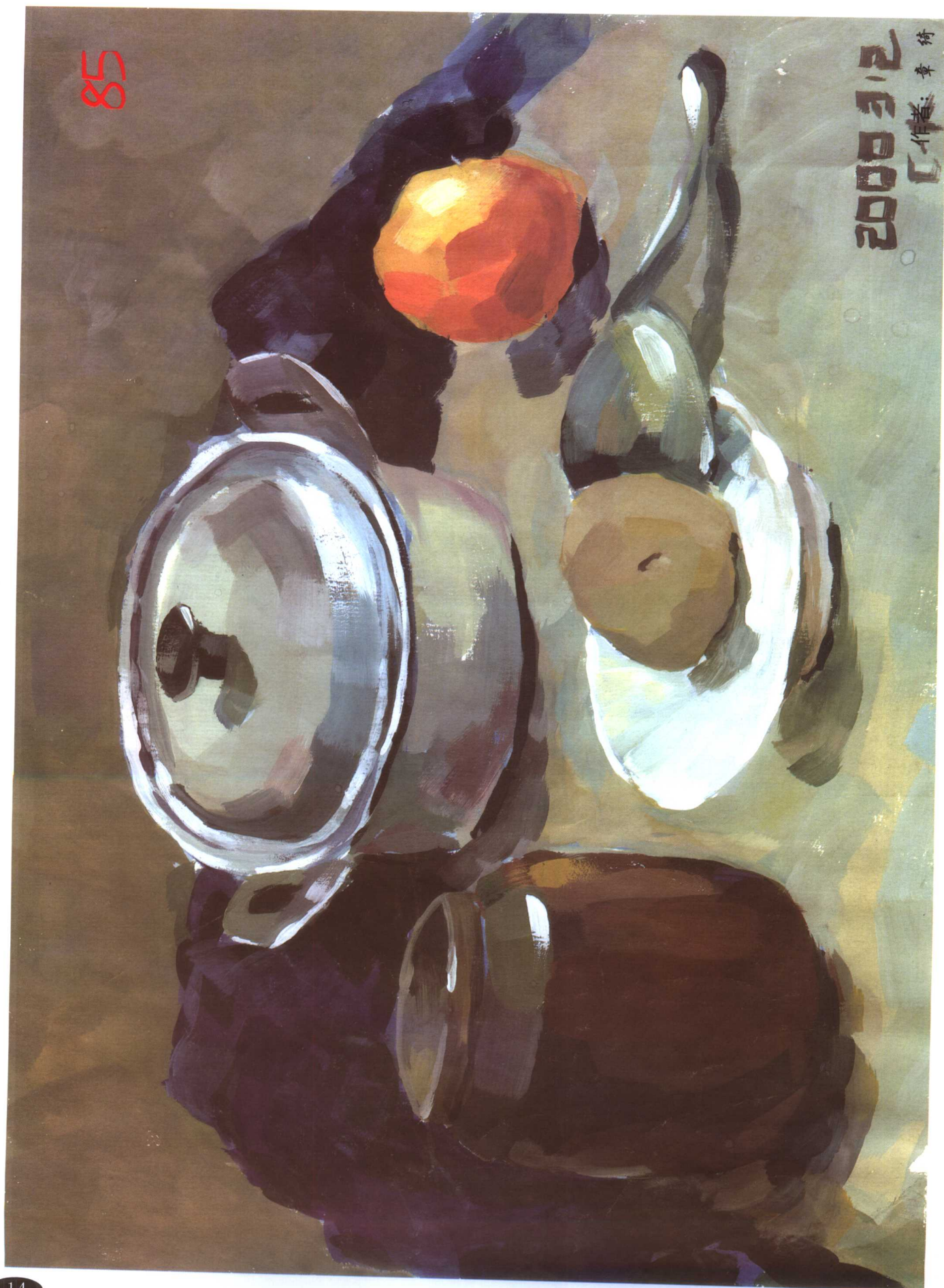
这是基础较差，缺乏色彩素养的必然反映。应注意把握色彩的“分寸”和“度”，鲜一点或灰一点，冷一点或暖一点，深一点或浅一点，这“一点点”的差异在绘画中是需要“斤斤计较”的，只有让色彩以特定的分寸进入画面，才会有最佳效果。

色彩关系欠“精微”

七、试卷评分剖析

色彩关系明确，物体塑造生动有力，构图完整，但层次感不强。

两幅画为同一组静物，此画表现力稍逊，色彩明度较前幅弱，但物体刻画沉稳、朴实。

