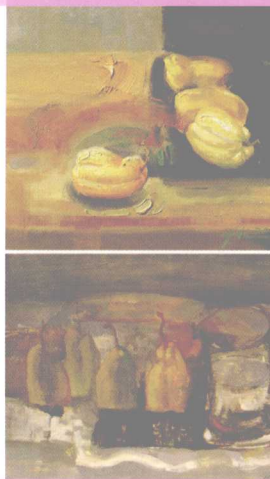

新世纪福建高等艺术职业教育教材

静物色彩

谢艾非 编著

海潮摄影艺术出版社

新世纪福建高等艺术职业教育教材

静物色彩

谢艾非 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

海潮摄影艺术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩教程. 静物色彩 / 谢艾非编著. —福州: 海潮摄影
艺术出版社, 2008. 11

福建高等艺术职业教育教材

ISBN 978-7-80691-439-7

I. 色… II. 谢… III. 水粉画: 静物画—技法 (美术) —
高等学校: 技术学校—教材 IV. J206.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 168460 号

责任编辑: 卢 清

装帧设计: 陈鼎健

新世纪福建高等艺术职业教育教材 **色彩教程——静物色彩**

编 著: 谢艾非

出版发行: 海潮摄影艺术出版社

地 址: 福州市东水路 76 号出版中心 12 层

网 址: www.hcsy.net.cn

邮 编: 350001

印 刷: 福州凯达印务有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 8.25

字 图: 172 千字

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

印 次: 2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—1000 册

书 号: ISBN978-7-80691-439-7/J• 100

定 价: 43.00 元

前 言

人对色彩的感受是变化万千的，它包含了情感、心境、思想和信息等等。在色彩学习过程中，全面掌握其规律，系统的进行色彩训练，树立全新的色彩观和艺术观，是当今色彩教学的重要课题。

色彩静物写生因其范围小，光线稳定，便于观察等特点成为全国各美术院校学生学习绘画的必修课和基础课程。这一阶段是技能、审美、修养、观念等形成时期，直接影响到每个学生未来在绘画、设计、从业等方面的发展。

本教材从高职教育的特点出发，强调培养技术性人才，深入浅出，简洁、直观、明了。对色彩静物（以水粉为主）的基础知识、工具材料、写生过程、表现语言、观念建立等做一定程度的探究。侧重实践教育、形象教育、直观教育。本书提供了近百幅师生优秀作品，六十余幅世界静物色彩精选名作，可用于临摹、欣赏与学习。这将有利于学生初步掌握色彩造型的规律，锻炼表现对象的能力，提高审美鉴赏的水平和艺术素养，为今后的实践就业与艺术发展铺平道路。

2008年10月

目 录

第一章 色彩的基本常识·····	(001)
第二章 色彩的工具与材料·····	(003)
第三章 静物色彩的写生、临摹与创作·····	(005)
第四章 水粉水彩画的注意事项和部分技法·····	(009)
第一节 注意事项·····	(009)
第二节 部分技法·····	(009)
第五章 画好静物的几点要素·····	(011)
写生习作·····	(013)
静物创作·····	(057)
教师作品·····	(067)
学生作习·····	(083)
佳作欣赏·····	(090)

第一章 色彩的基本常识

第一节 光与色

有了光才有色彩。1672年，英国科学家牛顿用三棱镜将太阳光分解为彩色光带，分别为：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，这七个光色混合起来呈现为白光，即我们今天见到的日光。而物质色与光色则不同，例如颜料中的三原色分别是红、黄、蓝，它们的混合为灰黑色。（本书介绍的色彩知识主要针对物质颜色。）

第二节 色彩的三要素

色彩的三要素分别为色相、明度、纯度。

色相指色彩的相貌，用色彩名称来表示。例如同样是蓝色，分为湖蓝、钴蓝、群青、普蓝等。通过对色彩三大要素的了解，可以帮助我们从色立体中找到它们的位置，统一色彩的概念，对我们进一步进行色彩训练很有好处。

明度指色彩的深浅，例如淡黄浅，普蓝深。

纯度指色彩的纯艳度，例如中黄艳，土黄灰。

第三节 原色 间色 复色

色彩中不能分解的基本色为原色。光色的原色为红，绿，蓝；物质色的原色为红，黄，蓝。

两种原色混合而成的颜色为间色。例如橙，绿，紫。

二个间色混合，或者一种原色和与之相对的间色混合，所形成的颜色为复色。例如红与绿，黄与紫，蓝与橙。复色中包含了三原色，由于三原色比例的不同所形成的灰调子也不相同。例如同样的颜色相调，可以是红灰，也可以是绿灰。

第四节 冷色 暖色

在色彩心理学当中，色彩往往能够让人产生联想，并有不同的感受。当人看到红、黄、橙色的

时候容易联想到太阳、火焰等炙热的物体，给人以温暖的感受；而青，蓝，紫等颜色容易让人联想到海水，冰川，给人冰冷的感觉。因此，色彩就有了冷暖色之分。红，橙，黄一般为暖色；青，蓝为冷色。但是色彩的冷暖是相对的，比如紫色同蓝色相比较显得更暖，与红色相比较就显得更冷了。

第五节 补色与补色对比

原色及与之相对应的间色，互称为补色。例如黄与紫。

一组补色之间形成的色相对比关系，称为补色对比，也是所有色彩对比中最强烈的。例如红与绿的对比。

第六节 调子 色调

各种颜色的明度层次变化，称为调子。层次分得越多，调子越丰富。

画面上色彩的总体倾向，称为色调。如偏黄或偏蓝，偏冷或偏暖。可用色彩的三要素来进行定义。

第七节 固有色 环境色 光源色

物体自身固有的色彩称为固有色。

周围环境对物体固有色所产生的影响，称为环境色。

光线投射在物体上所呈现的颜色，称为光源色。

第八节 光色现象与表现规律

1. 高光，是光源色的反应，同时取决于物体的材质。物体表面越光滑，高光就越强烈。
2. 亮部，主要是光源色和固有色的混合。
3. 中间调子，是色彩变化最丰富的部分，固有色在这个区域显得十分明显。
4. 明暗交界线，是物体上色彩明度最低，纯度也最低的部位，属于暗部。
5. 暗部，一般是固有色与环境色的混合，明度较低。反光处呈现更多的环境色。
6. 投影，是固有色和天光色的总和。

第二章 水粉画的工具与材料

第一节 纸

水粉画有其专门的水粉画纸，多数表面粗糙且有纹理，是最大众化的水粉写生用纸。

卡纸，表面较光滑，用料省速度快。卡纸又分为普通卡纸与玻璃卡纸，后者更为光滑，适合制造一些特殊肌理效果，但颜色附着力较差。

水彩纸，也可用于水粉画，其纸质更厚、更坚实。

另外，较厚的素描纸也可用于水粉画。进入到创作阶段时，还可能用到牛皮纸、熟宣纸、帆布、麻布等材料。

第二节 笔

扁头羊毫水粉笔，吸水强，弹性适中，适合铺大块色彩。

狼毫、尼龙、猪鬃、合成毛笔等更硬挺，且富有弹性，可用于具体形象塑造。

初学者多尝试几种，从中选择更适合自己的类型使用。

第三节 颜料

水粉画的颜料很丰富，市场上可供选择的多达数十种。学生可根据需要选择一部分。一般较常用的有：

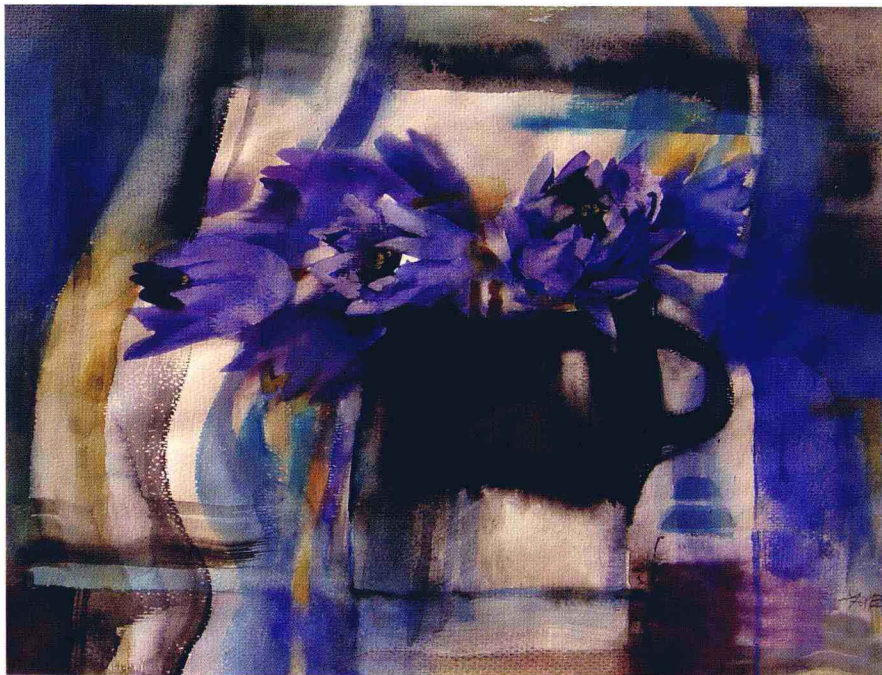
黑、白、灰、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、桔红、大红、土红、深红、玫瑰、赭石、熟褐、紫罗兰、青莲、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、深绿、翠绿、中绿、橄榄绿、淡绿、粉绿等等。

第四节 其它工具

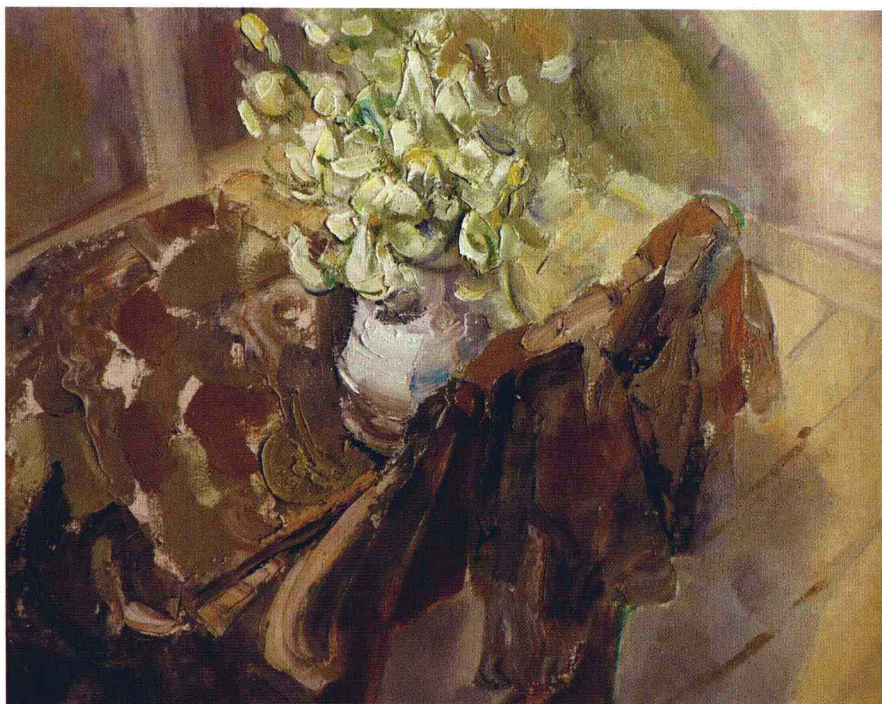
颜料盒：市场上常见的有二十格左右的塑料盒。购买时应挑选密封性能较好，内有海绵垫的类型。

调色盘：有椭圆形和方形，一般方形便于保存和携带。

水桶：分为软硬两种，室内水粉画使用硬桶较好，外出写生用可使用折叠式软桶。
另外，还有刮刀、喷壶、胶带纸、画板、画夹、擦笔布等等工具。

谢艾非 作品

谢艾非 作品

第三章 静物色彩的写生、临摹与创作

第一节 静物摆放

静物写生一般以人们日常生活中常见的物品为主要道具，配以衬布，通过摆放完成。也可以是一个较大的空间，摆放更多的静物。

静物的摆放需要先进行构思，这是一个创作的环节。对美的追求和完善就是从这里开始的。它能训练人的审美、构图、色彩等方面的能力。

静物安排的好坏直接影响到写生效果的好坏。一组静物，应该要有主题，有色调，有情调，有形式美感，通过构思认真选择道具进行摆放，这样能够激发大家的绘画欲望，产生激情。选择静物的类型，颜色，大小；摆放物体的空间位置；衬布的色彩及皱褶的分布都应得当，做到色彩明丽协调，摆放疏密错落有致。

桌面静物的摆放进行到一个阶段后还可安排一些场景静物，例如教室一角、窗台等，这样的课题虽有难度，但在透视、空间、构图、控制色调等方面对大家来说都是一种很好的训练机会和方法。

第二节 构图 打稿

构图的好坏与一幅画的最终效果有着十分密切的关系，是作者创作能力培养的开始。一般而言，主体在画面的位置不宜正中，宜或左或右稍微偏一些；画面上下所剩空间应有所区别，通常上少下多；视平线可略高一点，使画面更为饱满；主体生动、透视准确，个体之间大小比例适当；同时还需将色彩的面积，形象，位置等进行综合考虑。值得一提的是，这种构图更适合面临高考的学生，而在校生成则应注重创新意识，不拘泥于固定的传统构图模式。新颖、有创造性、有个性的构图形式更能产生视觉冲击力。

第三节 铺大色调

色彩写生的步骤十分重要。须从大到小，从整体到局部，把握对大色调的第一印象并将其迅速捕捉入画面。一般从背景衬布开始作画，注意区分衬布的垂直面与水平面的变化，这种变化直接影响到画面的空间感和整体感。避免从细节着手入画，从局部出发是初学者常犯的毛病，而且是大忌。

技法上,铺大背景时宜用大号水粉笔,颜料和水份稍多,这样作画速度快,大的色彩能够被及时记录下来,不至长时间观察之后产生疲劳麻木感使色调产生偏差,同时大笔和较湿的颜料可以将一些粗糙画纸上的纹理填满,不使画面出现因未填满纹理而产生的白斑,给下一步作画带来麻烦。铺大色块时要胆大,但也不可随意,尤其大色块的冷暖关系尽量一次性完成,许多地方要趁颜料湿润时做好衔接工作,并非铺完大关系后塑造时再重新覆盖才算画得完整深入,有时保留第一遍颜色的透明效果也是很关键的。水粉画从湿到干会有所变化,若想达到理想的效果,需要对水粉颜料特性进行深入了解。

因此掌握水粉画的技法和规律,需要相当一段时间的经验累积。

第四节 深入刻画

铺大色块需要胆大和激情,那么具体塑造就需要扎实的绘画功底。要用色彩来塑造物体的形象、空间、质感、结构等特征,除了需要素描基础,还因掌握对色彩冷暖关系的观察与表现能力,例如物体的亮部暖,则暗部相对偏冷。学会运用冷暖对比来提高画面的彩味,谨防塑造虽然结实,色彩却显得脏腻。深入刻画也不是单纯的加法,即并非要将物体表现得越来越逼真,而是要在与整体画面相协调的前提下表现出物体的色彩与体积感,如果破坏了画面的协调,就要开始做减法了,在绘画当中有时减法比加法更难。当需要进行修改的部分颜料太厚或者面积太大,可用笔沾清水小心洗净后重画。需要提醒的是水粉画不宜像油画般厚堆颜料,一则干后颜料容易碎裂掉落,二则有时画得太厚显得“腻”,厚重感与颜料的多少并无关系,用较少的颜料充分表现作品的厚重感才是绘画艺术的真

谢艾非 作品

谛。最后要强调的是边缘线，它往往被许多同学所忽略，边缘线处理的好坏会影响到物体的空间感、体积感、分量感、生动感，从而也影响整个画面的虚实、主次。处理方法一般是前实后虚，亮实暗虚，就单个物体的边缘线而言，应是虚实相间，尽量避免刻板、单薄、光滑的边缘线出现。

总之，深入刻画的过程就是从整体进入局部，再从局部回归到整体的过程。这个过程的完成，将使画面更完整，造型更结实，质感更真切，色彩更丰富。

第五节 调整收拾画面

画面进入尾声的调整收拾阶段是难度最大的阶段，这是锻炼、培养学生综合素质的重要环节。因此，对画面的审美判断、取舍、调整、增减等显得至关重要。在这个过程中，需要自始至终从画面的大效果着眼、着手、审视画面色彩关系、主次关系、透视关系、冷暖关系，空间感、虚实感、节奏感，画面结构等等，每一个环节都很重要，有时甚至因为很小的一个缺陷影响到画幅的整体效果。调整收拾是对审美能力的锻炼，大家应多看中外名家佳作，吸取他人绘画长处并运用到写生当中。写生的整个过程不仅仅是物体描摹和翻绘，而应融入自己的感情和修养，借助塑造对象来发现，表达和创造美。

第六节 临摹

可以说，相当一部分优秀的画家初学画时，都是靠着大量的临摹来吸取养分最后逐渐成长起来的，就好比要写得一手好书法需从临字帖开始一样。临摹可以从简单的，甚至是单个的物体开始。临摹范本的质量非常重要，要寻找适合自己现阶段水平所适用的质量相对好的范本。市场上各种美术书籍质量参差不齐，最好要在老师的建议下购买，临本之间的风格不宜大幅变换，初学者适合临摹一些写实的，没有强烈风格化的作品，并与写生交替进行，更有利于打好绘画的基础。

谢艾非 作品

第七节 创作

创作是继写生后更高层次的绘画训练，可分为几种类型：一是设定构图，完成色彩的深入；二是设定色调，完成构思、构图与塑造；三是进行变形变色训练；四是构思上限制，让学生围绕一个题目来完成；五是从构思到作品形成，完全根据作者的观念主导创作等等。可循序渐进，由易到难，可简可繁，可平面可立体，可写实可变形，画幅可大可小。这种训练更接近设计色彩，对于提高学生的创造力是至关重要的，高职教育尤显必要。

第八节 要注意的问题

克服不正确的固有色概念。任何物体的固有色处于不同光源照射下都会产生新的“固有色”，同时固有色本身又会成为另一物体的环境色，几者交相辉映，形成一个和谐有机的整体。初学者往往容易强调固有色而忽略光源色和环境色，因而从作画开始就将固有色、光源色以及环境色紧密联系，贯穿始终，整体比较，才能克服这种片面看待和理解色彩的倾向。

感性与理性相结合。色彩感觉虽有与生俱来的天赋，但经过训练及对色彩规律的深入研究和掌握，同样可以画出好作品。色彩主要是靠观察及对物体的第一印象的感觉而来的，但也需要通过理性的思考推断。例如色彩的三要素，对比和调和，冷暖的运用，面积的搭配，点、线、面的穿插，色彩构成等等。

静物写生必须有正确的观察与分析方法。事实上，客观物体的色彩是有规律可循的。经常进行色彩的观察训练，冷暖关系分析训练，概括与提炼训练，色彩记忆训练，辨别微差训练等，了解色彩内在构成元素，感性与理性相结合，将会对写生训练起到很大帮助。

第四章 水粉水彩画的注意事项和部分技法

在西方绘画界，将水溶性颜料创作的作品统称为水彩，而我国通常把其细分为水彩和水粉。前者所采用的颜料更细腻，所含胶质更多，除此之外二者并无太大区别。水粉画介于水彩的透明和油画的厚重之间，作画时易于修改，可厚堆也可薄画，塑造力较强，易于保存，因此被各大美术学院作为基础课程。这里简单列出几种作画的技法和作画过程中应当注意的事项。

第一节 注意事项

一、掌握水分

铺大面积色彩时水份可适当多，由于颜料在干湿两种状态下多呈现不同的纯度和明度，故需熟悉对所用颜料的性能进行预估，一般可画得重一些，干后才能达到预期效果。

二、不宜被覆盖的色彩

水粉画有时需要一步到位，某些颜料因色彩较透明，覆盖力差(例如柠檬黄、翠绿等)，修改过多或者覆盖在底色上容易使其丧失色彩本来的纯度，若要充分发挥色彩的表现力，最好优先并且一次性塑造到位。

三、慎用白色

白色在水粉画中是使用率最高的颜料之一，但使用时要十分慎重小心。调色过程中有时不需要、却又不慎混入白色，一时不易觉察，但等到干后，将导致画面粉气，影响效果，尤其在画物体的暗部时需格外注意。故画笔要洗净，调色板宜留出一块不沾白色的区域。

第二节 部分技法

一、手的特殊作用

手在绘画过程中也是很好的工具。当两种颜色相互衔接、边界线的虚化、以及勾勒某些细线时，

用手的效果往往比笔处理更为到位。

二、纸张的处理

可将纸张涂上涂料（美术用品商店有售，亦可用白胶代替），这样纸张更结实，吸水量不会过多，有时长期作业易于修改且作画时另有一番特色。

水彩、水粉的具体表现技法有很多，可厚可薄，可喷可洒，可滴水、涂蜡、撒盐，拓印、加浆糊，用刮刀、笔杆、木片……。要靠平时的尝试与经验累积。要鼓励学生进行肌理与材料的实验，许多具有独创性的绘画语言往往是从各种实验中发现和创造出来的。（这类技法有专门的书籍介绍，此不赘言）

谢艾非 作品

第五章 画好静物的几点要素

一、形式 结构

要建立现代的艺术观，将形式、构图、透视、造型、色彩等诸多因素集中体现，使作品更具艺术感。

其实，摆在台上的静物仅仅是个载体，同学们可以通过这个载体展现各自对美的理解。写生时难以保证每个同学的角度都很理想，因此就需要大家依靠平时经验的积累，技能的掌握，通过想象，将静物进行重组，可增减、移动甚至改变色彩（当然这种尝试应在一段基础写生训练后进行）。因而，为了更好的研究作品的结构、形式、框架、色彩、节奏、疏密、平衡等要素，在课程进入到一定阶段时，应多做这方面的训练：静物道具随意摆放，背景衬布多提供几块，由学生任意挑选，组合成自己所构想的画面，这个画面必须有追求，有内容，有形式意味，更要有精神品味。

二、对比 调和

色彩对比内容非常宽泛——有纯度对比，补色对比，色相对比，冷暖对比，明度对比等。但无论哪种对比都应是协调、有序而完整的。学习绘画的人必须训练敏锐的观察能力、色彩感觉、艺术直觉和把握能力。

我们常见的色彩对比，一种为较强烈的补色对比，例如红绿对比。两种颜色纯度高，若处理得当画面会显得响亮，富有视觉冲击力；处理不当则会显得生硬刺眼。因此对比色的面积、纯度、明度都应仔细斟酌，认真安排，同时色彩的补色作用和环境色影响也不可忽视。除此之外，利用黑、白、灰等中性色缓和对比也是一种常用的选择。法国野兽派画家马蒂斯，最善于运用这一色彩规律，将高纯度的色彩组合在一起，画面热烈而不冲突，展示出强烈的视觉冲击，使人兴奋而充满激情。

另一种色彩对比是类似色对比，即强调对比色的一方，它能使画面更和谐雅致。例如蓝色调，可以在蓝色系列中追求多种不同色相与色度的变化对比，寻找微差，但要注意避免因追求协调而使画面显得单调，通常的做法是安排小面积的对比色或将对比色的纯度降低。

事实上，色彩包含了作者较强的个人喜好和内在情感，怎样将色彩画得漂亮即使一本专著也无法说清。但有一点是肯定的：掌握了理论知识以后需要进行大量的实践。

三、品位 观念

现代教学体系更加注重对学生个性的发掘、思维的启发，我们已不再停留在描摹对象的层面上

照本宣科，依样画葫芦。整个写生的过程应是一个创造的过程，是运用色彩在更高层面上对所表现对象的重塑。

作画不仅仅是在单纯的“画”，更重要的是“观察”、“思考”和“顿悟”。技法往往在进行一段时间的训练后，大家都能到达一定水准，而要上升到更高层次，关键就在于提高作画者的品位和修养了。这需要多做学问，提高眼力，增强悟性。另外查阅书籍、观看画展是学好绘画不可或缺的一环。

随着时代的进步，艺术理念也在不断改变，这种理念直接影响人们的审美取向。作为这个时代的学生应该顺应现代潮流，不断更新艺术观念。当然，并不是所有旧的、传统的都是过时的，而是要在这一基础上去创新，去探寻更有生命、更具时代气息的色彩创作道路。只有这样，才能最终成为现代化社会所需要的艺术人才。