

国美格调

New Benchmark of Colour

色彩静物 新标杆

应伟明 主编 许扬 编著

长江出版传媒 湖北美术出版社

我们绘画是比喻，不是模仿。形式和色彩本身并不美，只有通过心灵的意志创造出来的才是美的。

—— 凯尔希纳

目 录

- 01/ 一、画面中素描关系的重要性
- 01/ 二、素描关系在色彩中的运用
- 02/ 三、素描关系在物体塑造中的运用
- 02/ 四、素描关系在画面空间处理上的运用
- 02/ 五、画面中的色彩关系
- 03/ 六、色调
- 04/ 七、影响画面色调的因素
- 06/ 八、作画步骤
- 07/ 九、范画欣赏

许扬，湖南怀化人，2008年开始从事美术高考教学，现任教于杭州老鹰画室。长期奋战于美术高考前线，积累了丰富的教学经验，在艺考每年变革、考试难度逐年增加的今天，通过长期对色彩的潜心研究，逐渐总结出一套科学有效的色彩静物绘画理论和技法。要学好色彩静物，不仅要平常不懈地练习，而且需要结合好的学习方法和绘画技巧。希望这本书能给你帮助！

责任编辑 / 吴 开
封面设计 / 龚 黎
技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物新标杆 / 许扬编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2013.7

(国美格调)

ISBN 978-7-5394-6326-1

I. ①色…

II. ①许…

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. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 157764 号

国美格调 · 色彩静物新标杆 © 许扬 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话: (027)87679520(发行)87679519(编辑)

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

制 版: 武汉浩艺设计制版工作室

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/8

印 张: 6

印 数: 4000册

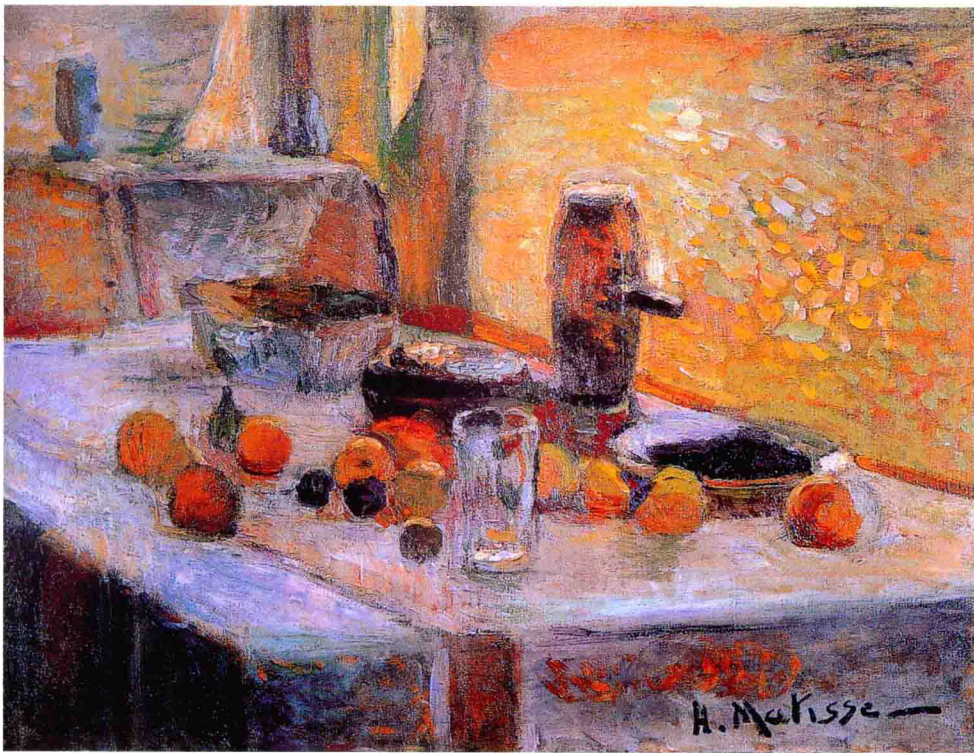
版 次: 2013年8月第1版

2013年8月第1次印刷

定 价: 45.00元

一、画面中素描关系的重要性

素描关系是画面中最基本的关系之一，优秀的色彩作品若去掉颜色也必然是一幅优秀的素描作品。素描关系包含了画面中黑白灰的构成，空间的强弱，主次、虚实的对比等各种关系。在色彩绘画中合理地利用素描关系，能使画面效果更趋完整，黑白灰的层次更加丰富，物体的塑造也会更显扎实。

二、素描关系在色彩中的运用

面对一组静物，我们在作画之前首先要确定画面中大的黑白灰关系，这样才能做到心中有数，水到渠成。

该作品是陶罐与水果的组合，是最为常见的搭配。画面中黑白灰关系明确，层次丰富。颜色最重的是主体物陶罐，以此类推，衬布则是较灰的块面，再到台面、水果，这是大的一个黑白灰关系，也是画面中最基本的黑白灰关系。具体到每个物体，我们可以看到画面中的数字排列，由①（白色磁盘）到⑩（陶罐）颜色依次递增。通过观察画面中的素描关系，我们便可一目了然地看出画面的主次。

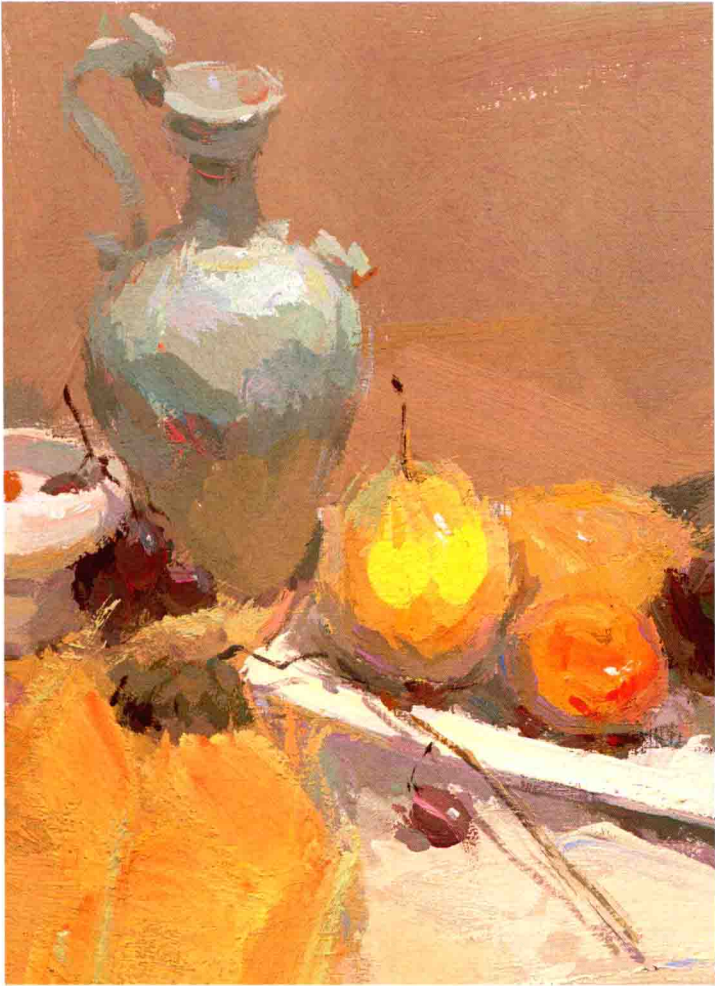
>>>>

三、素描关系在物体塑造中的运用

色彩绘画中物体的塑造也是以素描关系为基础。确定好光源的位置、物体亮面与暗面的面积和形状等各种关系之后，用颜色把物体的亮面、暗面、明暗交界线、投影、反光等表现出来，以此塑造出物体的体积感，再加上各种绘画技法的运用，就能充分地把物体的质感、空间表现出来。色彩中的塑造是素描关系和色彩关系的结合。

➤➤➤➤

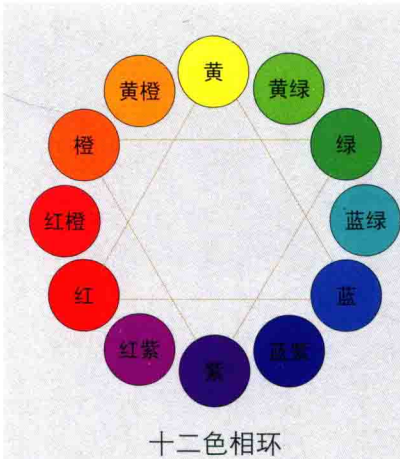
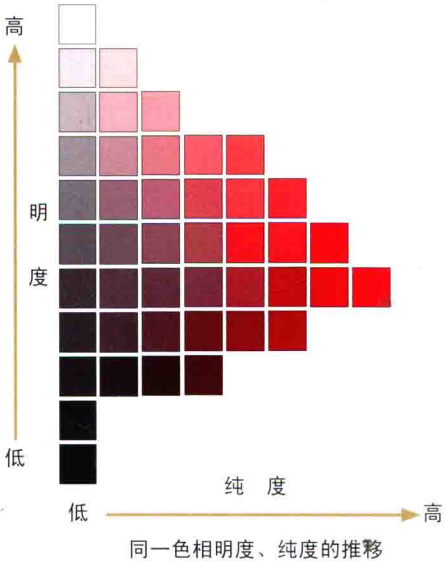
四、素描关系在画面空间处理上的运用

色彩绘画在空间的处理上离不开色彩关系，更离不开素描关系的运用，只有二者的完美结合才能充分地呈现出静物原本的空间状态，把作者的感受完美地表现到画面上。

该幅作品空间感表达充分，台面、衬布由前往后依次变灰，水果的处理也是一样。加上画面前后颜色纯度、冷暖的变化和透视关系的运用，使得画面的空间感极强。

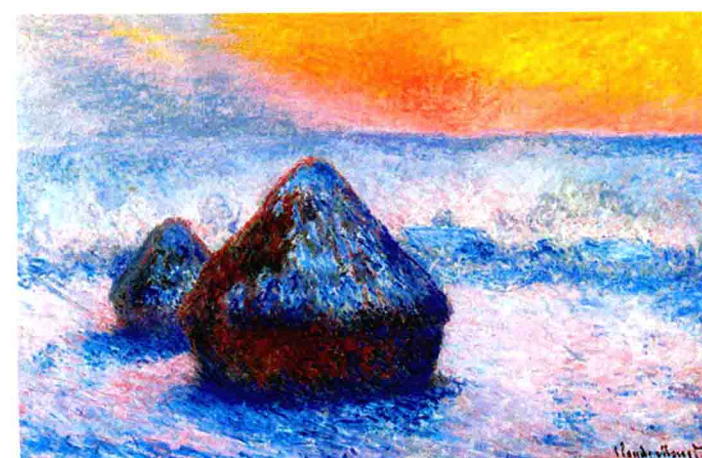
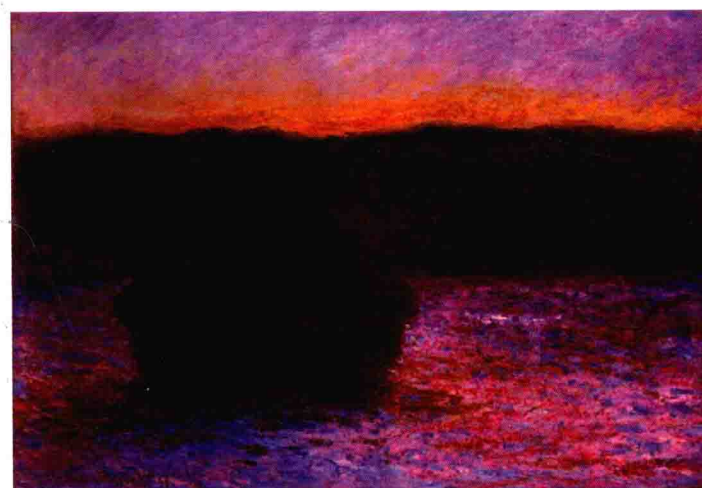
五、画面中的色彩关系

色彩绘画以颜色表达对象，这就决定了色彩关系在绘画中的地位。颜色是画面的灵魂，充分地了解并利用好色彩关系才能真正地做到画面以色动人，才能更准确地抓住画面打动你的颜色，并且能准确地把它表现到画面上。不是每个人都有与生俱来的完美色感，但我们能通过学习色彩的理论知识，多看优秀的色彩作品，同时不断进行色彩感受力的训练，来提高我们的色彩绘画水平。画面中的色彩关系我们可以通过色调、冷暖、纯灰等几个方面进行了解。

人们不仅发现、观察、创造、欣赏着绚丽缤纷的色彩世界，还通过日久天长的时代变迁不断深化着对色彩的认识和运用。人们对色彩的认识、运用过程是从感性升华到理性的过程。

色彩教学中往往会有老师或学生评论某某“色彩感觉真好”，这就是停留在感性的角度去评价一个人的画面，而所谓的“色彩感觉”对每个人来说都是有差异的，有的天生色彩感觉敏感，有的相对迟钝一些。色彩感觉好的学生往往在色彩练习中显得顺风顺水，但是无论是敏感还是迟钝，如果我们能学习一些基本的色彩理论方面的知识，懂得如何运用简单的色彩原理营造画面效果，那对我们的色彩学习将起到事半功倍的作用。

六、色调

色调是针对画面整体效果而言的一个概念，是画面总的颜色倾向。色调的和谐能使画面更加统一，更具美感。依据色彩的倾向，色调可以分为冷色调和暖色调两大类，还可以依据色相、纯度、明度再进行更细致的分类，如冷色调中有蓝色调和紫色调等色调，暖色调中有红色调和黄色调等色调。

好的色调是创作一幅成功色彩作品的第一步，画面中所有的塑造也应该统一在色调之中。要使画面更加丰富，可从物体的色相、纯度、明度以及笔触的变化和技法的运用来着手。要注意画面颜色的主次之分，选择画面的主体颜色，使其他颜色与之相呼应，要使得画面均衡，节奏明确，富有韵律。进行大量的色稿训练能有效地提高我们对色调的把握能力。

七、影响画面色调的因素

客观方面：色调是由画面中的主体颜色决定的，同时也受到光源的影响。光源有冷暖之分，要具体情况具体分析。当受暖光源的照射时，所有的物体都统一在暖色调之中，画面中冷颜色也应随之降低纯度。当受到冷光照射时，画面中的暖色也要做相应的改变，这样才能使画面中的色调和谐统一。

主观方面：每个人对色彩的感受是不同的，个人的用色习惯也是决定画面色调一个不可忽视的因素。面对同一组静物，每个人表达出来肯定会不一样，就像你不可能找到两片一模一样的树叶。

在作画时，确定主导颜色，削弱对比力度，使画面调性浓郁。

》》》》

1. 冷暖

画面中的冷暖主要表现在画面前后的冷暖对比，物体与物体之间的冷暖对比，物体明暗面的冷暖对比上面。

下图是一幅暖色调浓郁的作品，衬布前半部分大面积的暖色，往后依次加入了蓝、紫等冷色，形成冷暖对比。物体由前到后也是相同的处理。果子和主体物亮面偏暖，暗面则偏冷色。

冷暖的两个“相对”关系：

一般情况下，画面前后，物体明暗的冷暖都是相对的。亮面偏冷，暗面则偏暖色；亮面偏暖，暗面则偏冷色。

颜色的冷暖也是相对的，并不是绝对的。同一个颜色，与冷色相比较，它偏暖色，但与另一个更暖的颜色相比较它可能就偏冷色了。颜色的冷暖是通过比较而来的。

冷暖的运用能使画面更加润泽，颜色更加丰富，增强画面的表现力，二者相辅相成，缺一不可。

色彩绘画的实质

色彩绘画的实质是画颜色和“关系”。这种“关系”包含甚广。它包括画面的色彩关系、素描关系、主次关系、虚实关系、冷暖关系、纯灰关系、空间关系、体积关系、质感关系、物体的前后关系、物体与环境的关系等等。它们之间是有着复杂的联系的。一幅作品的存在就是靠这些关系之间的相互联系，就像我们存在这世上一样，是靠与各种各样的事物建立各种各样的关系而存在的。若画面中没有这种“关系”，就形成不了完整的画面。失去虚实则无主次，失去冷暖则无对比，失去前后纯度、冷暖、虚实的变化则无空间。在绘画时应围绕这种“关系”处理好绘画的每一步。

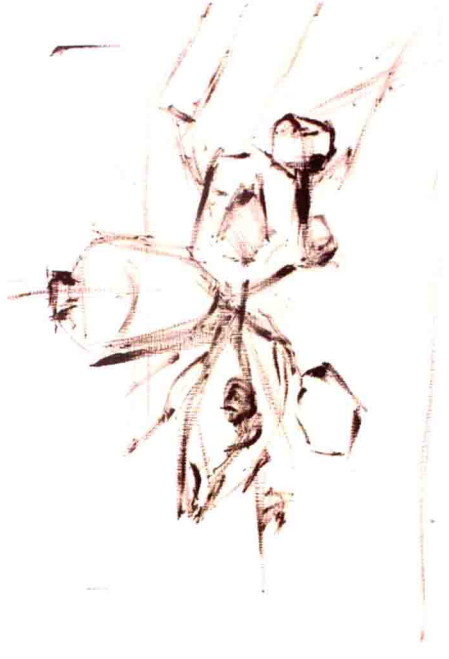
2. 纯度

纯度是指颜色的饱和程度。饱和程度越高颜色越纯，饱和程度越低颜色越灰。纯度关系的运用主要体现在画面中衬布颜色和物体颜色的前后变化上，越往后靠，颜色越灰，纯度越低。

另外还有个规律就是视觉中心的纯度是最高的，往四周纯度也会相应地减弱。这能使画面中的视觉中心更加突出。所以我们往往会看到画面中同样两个苹果，离视觉中心近的会处理得更亮些，更纯些，离视觉中心远的那个会处理得灰些。

如右图，衬布的颜色由前到后纯度依次减弱，果子之间的颜色也显现相同的变化。要特别注意的是，果盘中的两个苹果，离主体物近的处理得更纯更亮一些，这样使得画面中的视觉中心更突出。同一个物体，因为亮面会受到光源色的影响，所以亮面是纯度最高的一个面。处理好画面中的纯度关系，使得画面中的色彩层次更加丰富，画面气氛也更加浓郁。

1. 起稿

面对任何一组静物时，先不要急于画，而是先认真观察对象，理清画面的整体布局，相互间的位置关系，物体间形状、比例的差异关系，然后用简洁的线条，把物体的轮廓大致勾勒出来。

2. 铺色

认真感受静物，确定画面的主导颜色，确定色调，这一观察至关重要。铺色时应省略不必要的细节，整体入手，用笔大气，注意衬布后的空间变化，往后面的适当加入补色，使纯度和明度降低。

3. 第一遍塑造

从视觉中心开始塑造。注意从明度、纯度、色相冷暖上去对比，抓住物体基本特征，先塑造出物体的体积，同时带出物体的质感。

要注意画面的主次关系，不要落入每个物体都塑造好就是一幅好画的误区。

4. 最后调整

从画面的主次、虚实、空间等画面关系入手，进行反复推敲调整，使画面统一完整，要特别注意物体与周围环境的关系。

九、范画欣赏

