

STEPPING STONE

敲门砖系列美术丛书

敲门砖

GOUACHE FOR YOU

致广大·尽精微·踏实地·存高远

STEPPING STONE · SINCE 2009

李家友·主编 高智皓·著

色彩静物

【学临摹】

重庆出版集团 重庆出版社

高智皓

广东潮汕人，毕业于中国美院。从事美术高考培训多年，有丰富的教学经验和深厚的美术功底。

图书在版编目（CIP）数据

色彩静物/高智皓著. —重庆:重庆出版社, 2012. 7
(敲门砖系列美术丛书/李家友主编)
ISBN 978-7-229-05119-8

I. ①色… II. ①高… 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

国版本图书馆CIP数据核字(2012)第080274号

色彩静物

SECAI JINGWU

李家友 主编 高智皓 著

出 版 人: 罗小卫
本书策划: 李家友 范 星 郑文武
责任编辑: 郑文武 张 跃
封面设计: 吴 倩
责任校对: 李小君

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452
全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/8 印张: 6
2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷
ISBN 978-7-229-05119-8
定价: 38.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

目录

CONTENTS

Part One · 讲解单个 02/

红苹果 02/ 青苹果 02/ 紫葡萄 02/
青白萝卜 02/ 红萝卜 02/ 大白菜 02/
金属器皿 03/ 玻璃器皿 03/ 白瓷器 03/
陶罐 03/ 花卉 03/

Part Two · 正视画面 04/

横放的陶罐口 04/ 画面中的衬布 04/
切开的苹果 04/

Part Three · 了解冷色调 08/

确定冷色调 08/ 冷色调中的冷色物体 08/
冷色调中的暖色物体 08/

Part Four · 解析暖色调 12/

画面的暖色调 12/ 暖色调中的暖色物体 12/
暖色调中的冷色物体 12/

Part Five · 细分笔触 16/

衬布上的笔法 16/ 果子上的笔法 16/
葡萄的笔法 16/ 花朵上的笔法 16/

Part Six · 紧扣考题 20/

中国美术学院2012专业校考考题 20/

目录

CONTENTS

Part One · 讲解单个 02/

红苹果 02/ 青苹果 02/ 紫葡萄 02/
青白萝卜 02/ 红萝卜 02/ 大白菜 02/
金属器皿 03/ 玻璃器皿 03/ 白瓷器 03/
陶罐 03/ 花卉 03/

Part Two · 正视画面 04/

横放的陶罐口 04/ 画面中的衬布 04/
切开的苹果 04/

Part Three · 了解冷色调 08/

确定冷色调 08/ 冷色调中的冷色物体 08/
冷色调中的暖色物体 08/

Part Four · 解析暖色调 12/

画面的暖色调 12/ 暖色调中的暖色物体 12/
暖色调中的冷色物体 12/

Part Five · 细分笔触 16/

衬布上的笔法 16/ 果子上的笔法 16/
葡萄的笔法 16/ 花朵上的笔法 16/

Part Six · 紧扣考题 20/

中国美术学院2012专业校考考题 20/

红苹果

画面中常常出现的红苹果往往带着一些黄色成分，这样的红黄色让红苹果表面的颜色变化丰富，成为画面中不可磨灭的亮丽色彩。

在默画苹果时容易画“平”而失去体积感，这主要是用笔把握不当和水分使用失调所致。要解决此难题，首先要在水分的把握上做到暗部略湿，而灰部和亮部略干；其次在用笔上多使用一些摆的笔触，特别是在画苹果的灰部和亮部时，这样较容易体现它的色块，使苹果具有较强的体积感。

亮部：淡黄+桔红+白
灰部：淡黄+玫瑰红+桔黄
暗部：熟褐+土红+桔红+紫罗兰

青苹果

画面中常出现的青苹果，都是以冷色物体的形式出现，它的颜色相对红苹果就要单纯很多，基本全是在绿色的基础上做同类色明度变化（不考虑环境色情况下）。

水粉画的笔触较粗，因此我们可以用三到四笔概括出苹果窝的转折关系。苹果窝暗面的一侧，我们只需用暗色一笔概括；亮面的颜色明度要低于苹果高光的明度，但高于灰面的明度。蒂把的颜色很深，下端要点到苹果窝的重色处。

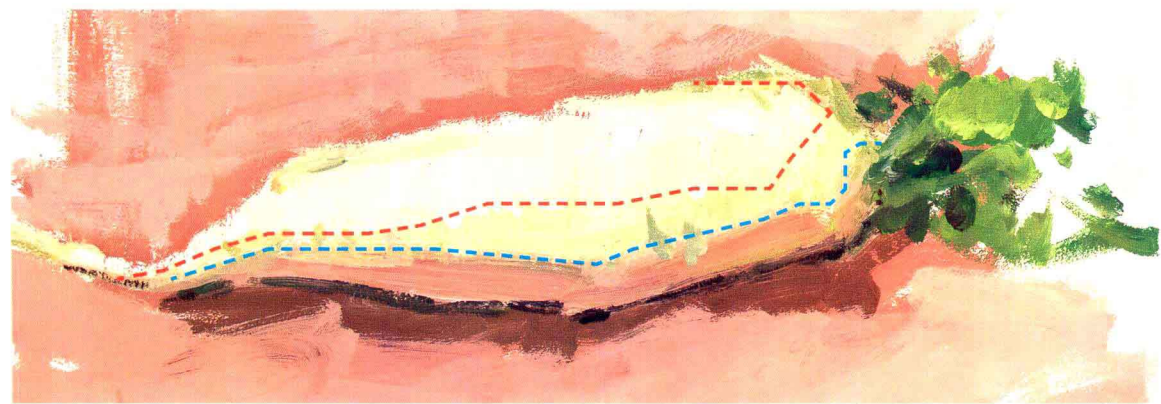
亮部：淡黄+白
灰部：淡黄+白+春日黄
暗部：肉粉+土黄+赭石

紫葡萄

葡萄的特点是：质感光滑、颜色对比强、纯度高、反光明显，表现出的颜色比较透亮。葡萄受环境色的影响较大，表现出的颜色都显得比较透亮。为了表现葡萄鲜嫩多汁的特点，高光的水分可以多一些，用笔也需要干脆一些。葡萄分为紫葡萄和绿葡萄两种，而画面中的紫葡萄的固有色较深，可用来压住画面中面积较大的、明度较高的颜色区域。

亮部：紫罗兰+白+土黄
灰部：紫罗兰+朱红+白
暗部：青莲+赭石+深红

青白萝卜

左图中的萝卜为圆锥体的绿白相间的萝卜，在刻画时除了要把握其形体特点外，还要仔细刻画白色萝卜上的绿色成分。

首先，画萝卜时要抓住萝卜圆锥体的外形，叶子的形体可留在深入刻画时再表现。萝卜侧面受光，在色彩表现上要体现其立体感，图中的两条线是萝卜的黑、白、灰三大面的分界线。亮部和灰部加入较多白色来提亮，但色彩的冷暖倾向性应明确，如图中萝卜的亮部应加入少量湖蓝进行调和。

亮部：柠檬黄+果绿+白
灰部：粉绿+淡黄+中绿
暗部：橄榄绿+熟褐+土黄

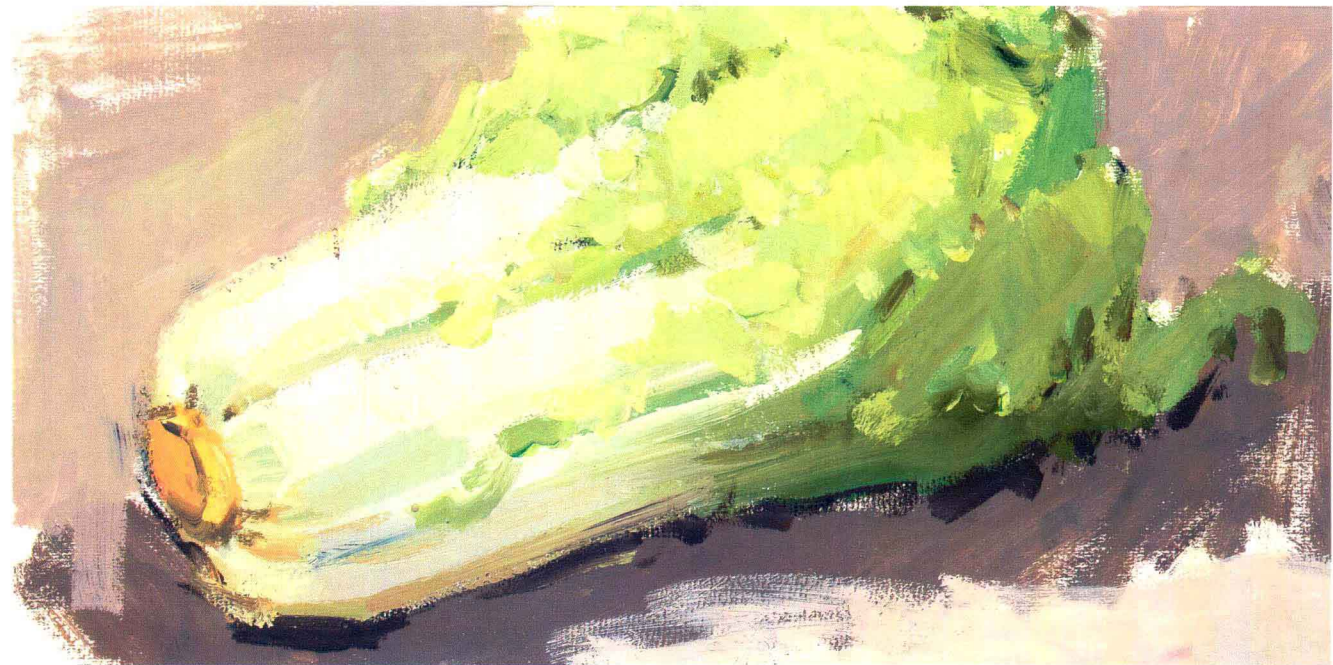

红萝卜

红萝卜有较为鲜艳的固有色，这样的固有色也较为单纯，而这样的艳丽的红色与端头鲜嫩的萝卜叶颜色互为互补色，在画面中能够给人较强烈的视觉冲击。

画时一定要整体考虑萝卜的明暗及转折关系，通过色彩的组织来达到整体的和谐。为了区分萝卜受背光面的虚实关系、营造圆柱体体积感，可用水分较多、较大的笔画亮部和暗部，而水分较少、较小的笔则画离我们较近的灰部。萝卜叶用调得较“生”的颜料轻轻“扫”出即可。

亮部：玫瑰红+淡黄+白
灰部：玫瑰红+中黄+白
暗部：深红+玫瑰红+桔黄+白

大白菜

大白菜的绘画重点在于它结构的穿插关系，刻画时需注意概括。在表达大的形体转折时要注意较小的面的表现。叶和茎的颜色都较淡，受周围环境色影响明显，在调色时表现出主要的环境色即可。要准确把握茎部灰色的色彩倾向，其它颜色尽量少加，否则白菜会“脏”。为了保持新鲜度，上色的过程最好是在一两次内完成，这就需要认真斟酌白色的用量，以免画“粉”。

值得注意的是，白菜茎的颜色比菜叶淡，受环境色影响较大，暗部可保留第一遍较薄的颜色，亮部可多加白粉调出略冷的亮色，以厚涂法覆盖提亮。

亮部：淡黄+白+春日黄
灰部：浅绿+柠檬黄+中绿
暗部：橄榄绿+熟褐+土黄+天蓝

金属器皿

在表现各种金属器具时，首先调准基本的色彩倾向；然后画出环境色对金属物体表面的影响，以此加强物体色彩关系的丰富性；最后根据光源表现出器物表面的高光。高光需要概括地表现，选择物体上主要的、能体现器物结构转折的高光来表现。所以金属自身固有色显得薄弱，极易受到周围环境影响。由于金属器皿大部分呈现的是变化复杂的环境颜色，如果不加强整体概括与主观强调明暗对比，很容易画“花”，所以在表现时一定要考虑色彩整体关系。

大金属水壶

亮部：淡黄+拿破里黄+牙黄+白+天蓝

灰部：桔黄+中绿

暗部：墨绿+铁锈红+群青

白瓷器

白瓷盘在色彩静物画中是一个“出勤率”很高的物体，它的色彩倾向受周围环境色影响较大，但是色彩间明度跨越小。由于物体的主色是白色，因此不论是冷灰的天光色还是暖灰的暗部色，还是亮部的明度变化或是暗部的明度变化，都要基于物体的“主倾向色和主明度色是白色”这个前提去考虑，否则就会失去应有的色彩和质感关系。

白瓷盘

亮部：白+天蓝+牙黄

灰部：牙黄+淡黄+天蓝+白

暗部：天蓝+朱红+白

陶罐

罐子一般由罐身和罐口组成，形体比较简单，通常具有对称性。罐子的塑造应当重点注意其厚重的体量感和大的明暗灰变化。固有色以及环境色的影响要认真分析。抓住形体上的转折变化，用大而概括的笔触和色块进行塑造。

陶罐的体积不大，边缘却很厚，可以看出这个陶罐分量一定不会太轻，如果处理不好罐子边缘的厚度，罐子很容易画轻。这种情况下更要懂得运用明度较低的色彩，这些色彩不是无缘无故存在的，我们在刻画时要做一些加强。像底部那笔较重的灰色就是环境色影响产生的，面积不能过大，否则灰让罐子失去了它本来的色彩属性。

大陶罐

亮部：普兰+土黄+大红

灰部：紫罗兰+朱红+白

暗部：青莲+赭石+深红

花卉

花卉是考试中常出现的题材之一，花卉一般会伴随花瓶组合出现。花卉亮丽鲜艳，赏心悦目，颜色以红黄暖色为主，多为菊花、百合、玫瑰等。

花瓣不会受太多环境色影响，所以在铺背景衬布时，要留出花朵的位置，不要满涂，因为如果之后为花卉上色时盖不住衬布颜色，花会很脏。花卉枝叶比较繁杂，没有特定的形状，姿态万千，很难控制整体效果。可先用大笔触调湿润的颜色概括出大关系，把花头、叶子和背景一起画。等颜料稍干，用干笔触刻画几个突出的花朵。

白玫瑰

亮部：果绿+白+淡黄

灰部：中绿+拿破里黄+白

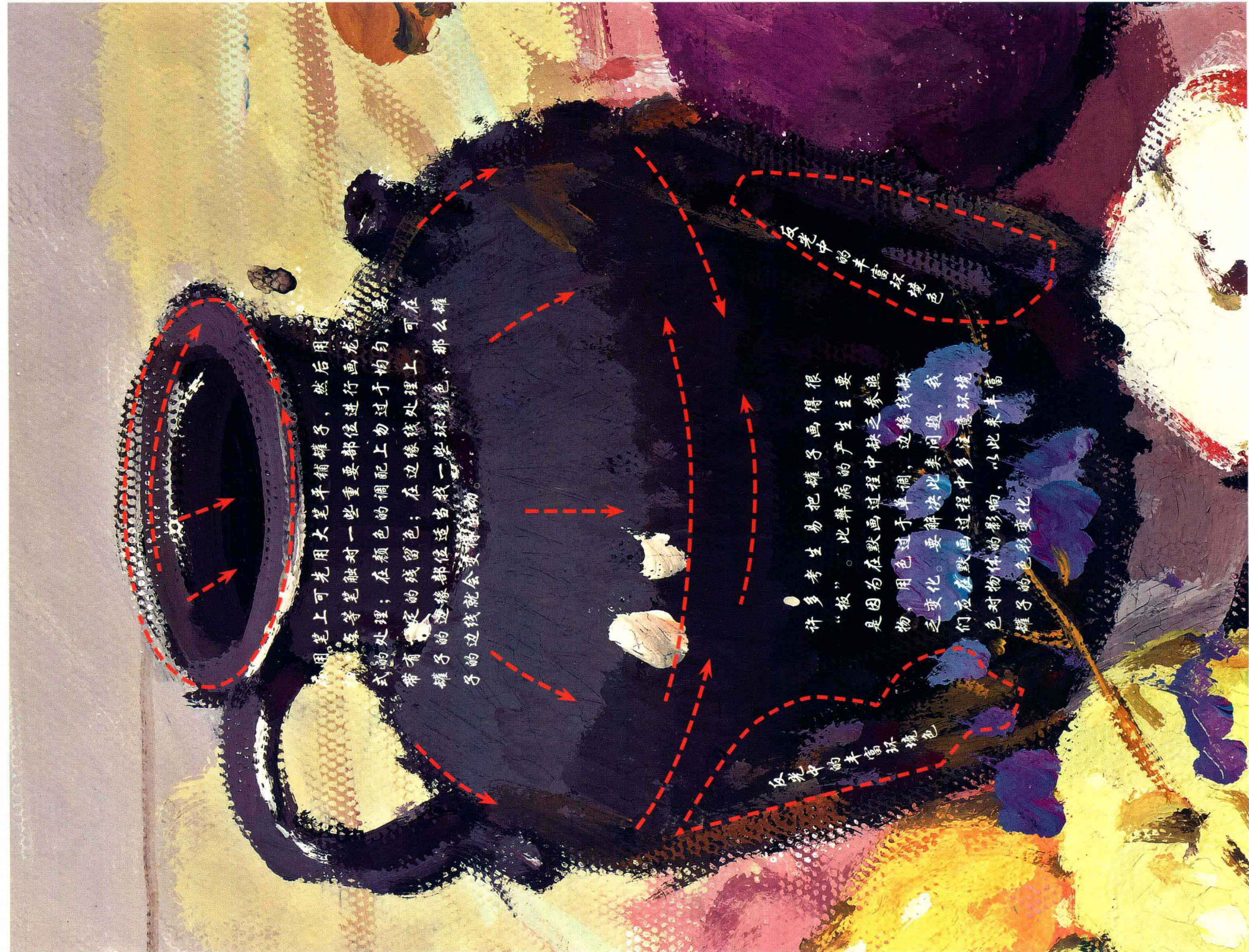
暗部：土黄+中绿+白

红玫瑰

亮部：玫瑰红+白

灰部：玫瑰红+拿破里黄+白

暗部：玫瑰红+土黄+天蓝

Part Two · 正视图面

这是一组较为典型的圆形构图，构图的时候要把握好前紧后松的基本原理，这样的构图方式才不会显得画面平均、单调。

我们在塑造主体物的时候要注意几点：

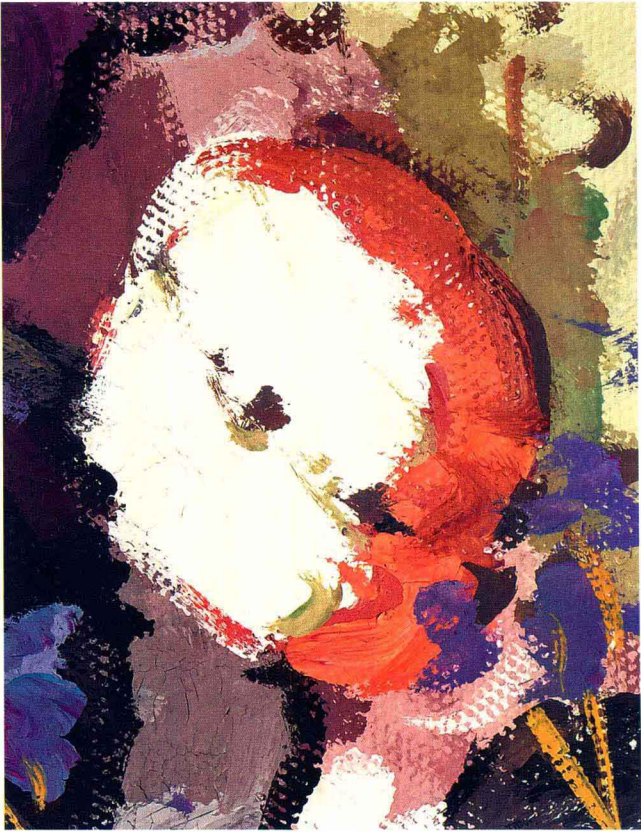
①对物体的形体、色彩进行观察分析后下笔，用重线勾出它的基本形，并不需要画太多的形体细节（如壶嘴、把手等）。

②从暗部着手，不要把暗部的几笔颜色太闷太沉，这些笔触都会通过后期的笔触有所修正。但如果想进一步防止暗部颜色太闷，调色时可以不不要把颜料调得太匀，这样一笔下去，就有很多丰富的层次。如果怕颜色深不下去可以用普蓝加深红（根据罐子暗部的冷暖，决定普蓝与深红的比重。偏暖时，深红多一些；偏冷时，普蓝成分多一些）。但我一直不建议学生用黑色，这样做不光是因为要训练学生的调色能力，更多的是因为画面中或调色盘上有了黑色，在未干之前画面很容易画脏、画闷。

③用相对简单的颜色大面积的铺罐子的亮部颜色。罐子的亮部颜色亮度也不高，如果亮部色彩调得太亮就会与下面的灰部、暗部颜色脱节，即使之后来修改也容易造成“花”的局面。由于整组静物受到的是冷色光照射，所以罐子的亮部是偏冷的，在调色时只能加入少量的偏冷玫瑰红来中和一下，但千万不能加得太多。

④接下来需要进一步划分物体的亮、灰、暗三个层次，这样有利于接下来对罐子的体积表现。

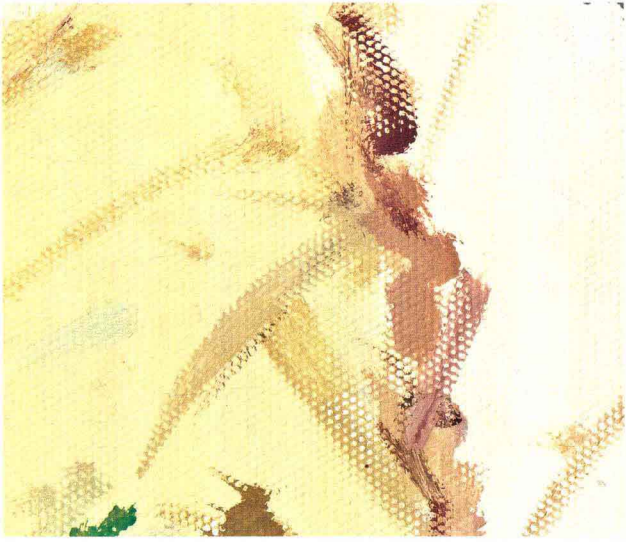
⑤最后阶段，全面审视罐子上不足的地方，继续调整，并点出高光。罐子上部上釉部分高光明显、均匀，给人的感觉高光非常“润”所以高光的水分给得可以稍微多一些。而周围物体反应在罐身上的环境色也相当丰富。这些小细节都可用来点缀画面，但切忌不能过多，否则不但不能起到丰富画面的效果，而且会使画面看起来“脏”、“乱”、“差”。

切开的苹果：苹果除了整个大的表现外，把苹果切开摆放也是常用的表现形式。苹果果肉黄白色，含水均匀。我们描绘果肉部分时要保持笔触的水分饱和度，并且沿着果肉组织生长方向进行着色。

横放的陶罐口：相当多的考生在默画陶罐的过程中，对罐口的造型理解过于含糊，往往草草了事。其实在整个罐子的造型中，罐口是重点，是点睛之处。要解决此类问题，我们必须在平时加强对罐子造型的理解。一般罐口内颜色较深，口沿用笔要摆得干脆、明确，黑白灰要分明。

画面中的衬布：衬布出现在色彩考试中往往不会只有一块，也有可能是两块或多块组合，这就要求考生有较强的衬布组织能力。当画面中的物体数量较少或是画面以衬布的变化为主的时候，就应当以布纹的丰富变化结合形体塑造来充实、完整的画面。另外，如果画面中有多块衬布，那么每块衬布的布纹数量就应当根据实际情况进行必要的调整，注意要有繁简、疏密的区别。

确定冷色调

这是一组以蓝色为主的静物，是典型的冷色调画面，我们在定色调之前应考虑画面的所有物体都往冷色靠拢，这样画面的每一块颜色才能协调，关系才能舒服。如上图中绿色虚线框内是较为明显的冷色调分布，这样集中的冷色调物体搭配，让画面毫无疑问的成为冷色调画面。照射这组静物的光源色是暖色光，把周围的白衬布、地上的瓷砖都映衬得呈现出暖黄色调，这在很大的程度上中和了一下画面的清冷感，起到色调对比作用。

如何确定该画哪种色调？

首先，需要考虑的光源色，没有光线就没有颜色，确定照射画面的光线是冷色光还是暖色光。其次，要考虑物体的黑白灰关系是怎样变化的，哪块颜色最重，哪块色彩最亮，占了多大的比重。然后，要考虑画面由几种主要的颜色组成，它们的固有色相是什么颜色，是红是黄，分别占了多大的面积，因为较大面积的色彩颜色，对决定画面整体色调起到至关重要的作用。最后，是同类色的区分，比如四个桔黄色的桔子摆在一块黄色衬布上，就需要区分它们之间的明度、纯度、冷暖等有什么微妙变化。

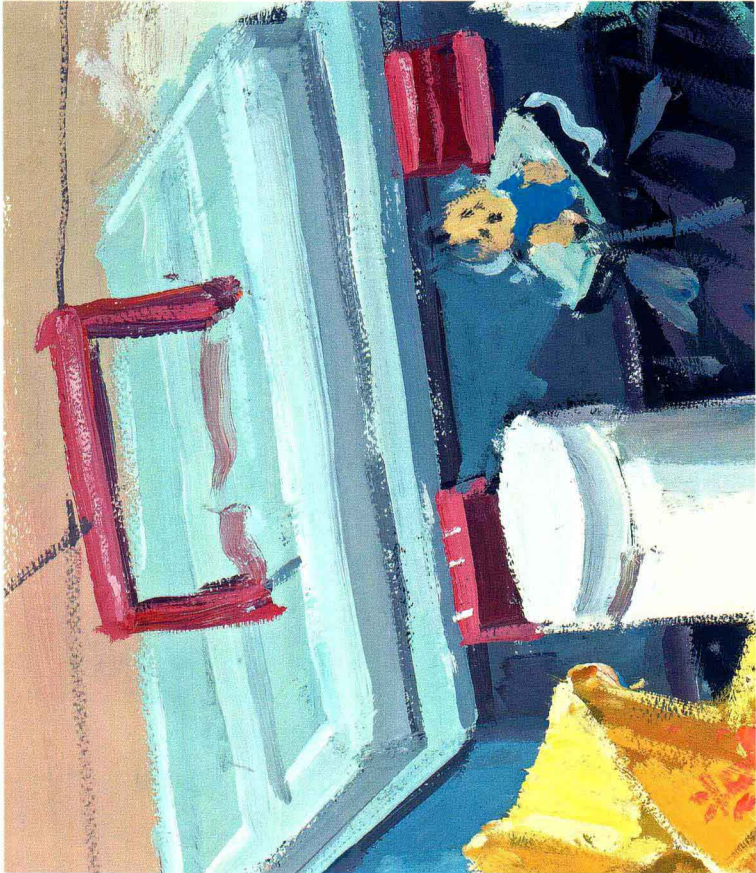
冷色调中的暖色物体

黄色纸袋
亮部：中黄+白
灰部：中黄+桔黄+白
暗部：桔黄+土黄+赭石（少）

冷色调中的冷色物体

这组冷色调画面中，冷色调的静物较多，我们选取主要的几种静物（蓝色画箱、蓝绿色塑料水桶、深蓝色衬布）来讲解它们的调色方案。这些冷色物体受到暖色光照射，所以亮部是偏暖色的，暗部时偏冷色的。这些该有的颜色必须有，哪怕画得不明显也应该有所表现，不然画面效果会显得很繁杂、混乱。

蓝色画箱（箱体）

亮部：钴蓝+淡黄+白
灰部：普蓝+土黄+白
暗部：普蓝+青莲+土黄

蓝色画箱（盖子）

亮部：湖蓝+淡绿（少）+白
灰部：湖蓝+中黄+白
暗部：天蓝+桔红+粉绿

红黄色纸袋

纸质口袋质地均匀、柔软。由于反复使用，出现了很多褶皱，这些褶皱让纸质口袋的明暗变化非常丰富。但这些褶皱不可能全都画出来，所以需要我们都归纳出较为典型、关键的褶皱，这样褶皱的转折关系是体现纸质口袋质感与明暗的关键。

电吹风

亮部：紫罗兰+天蓝+白
灰部：玫瑰红（少）+天蓝+白
暗部：紫罗兰+湖蓝+群青

蓝绿色折叠桶

蓝色衬布的暗面稍加些深红，灰面可用普蓝或其他蓝色直接表现，画亮面时注意不要过亮。物体在蓝衬布上的投影应是很重的地方，千万不能加白色表现。

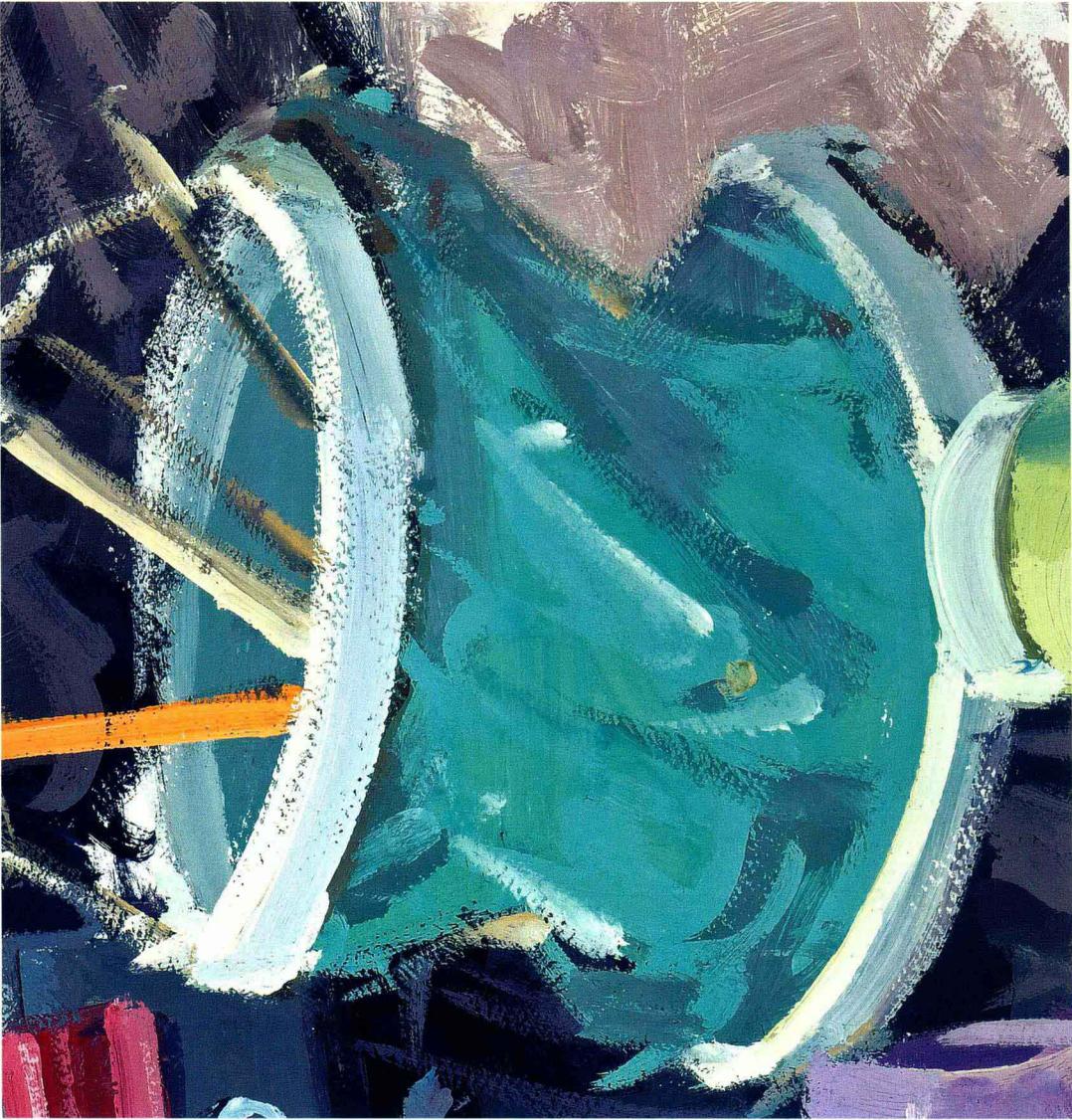

深蓝衬布

亮部褶皱：普蓝+土黄

大面积灰部：普蓝++土黄+白

暗部褶皱：普蓝+青莲+深红

蓝绿色折叠桶

折叠桶的中部有一个很大的凹陷，造成了桶口的歪斜和桶身上一条深深的暗部投影。折叠桶的白色塑料边与陶罐的罐口画法类似，不过它要比陶罐（没上釉）的质地光滑一些，所以它的高光、环境色都要比陶瓷质地的物体均匀一些。

蓝绿色塑料水桶（桶体）

亮部：柠檬黄+湖蓝+白

灰部：中黄+钴蓝+白

暗部：普蓝+灰部颜色

王静 2012.4.8

Part Four · 解析暖色调

画面的暖色调

这是一幅统一、和谐的暖色调作品，由一块靠前的深红色衬布、一块后方的粉红色的布和一块偏暖的白色衬布组成，形成了比较热烈的暖色调主题。花卉上的绿叶和绿色的苹果属于比较偏冷的中性色，所以在画的时候有意识地将后面的绿苹果和花叶处理成明度、纯度较低的灰绿色或者深绿色，这样一来，既不会破坏画面整体暖色调的统一性，也使得整个画面丰富生动。画面中的红色调衬布面积很大，很容易显得画面太“火”，所以在构图铺大色时，我故意把最后方的墙面设置成偏蓝绿的灰色，这样做的效果挺好！

暖色调中的冷色物体

画面中的冷色静物分布得比较零散，但靠前的静物都保持着较高的饱和度，这样青翠的绿色与后面隆重的红色形成鲜明对比，画面显得生动很多。

青桃
亮部：春日黄+淡绿+白
灰部：中绿+中黄+白
暗部：赭石+墨绿+白

花叶
亮部：中绿+中黄
灰部：墨绿+土黄
暗部：墨绿+普兰+深红

深绿葡萄
亮部：翠绿+土黄++赭石
灰部：赭石+墨绿
暗部：深红+青莲+熟褐

暖色调中的暖色物体

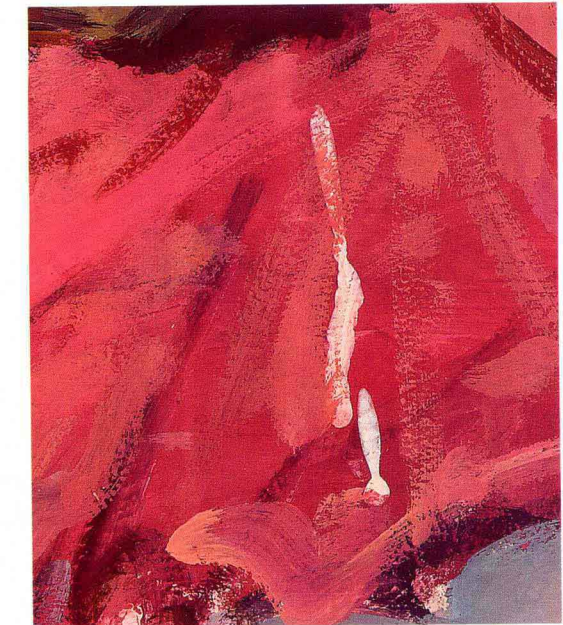
画面中的暖色物体较多，但为了防止画面太“火”，我多选用了偏向较冷的玫瑰红、深红作为主色调。选用这些明度较低的红色还有一个好处，那就是让红色沉得下去，不会显浮躁。

白色百合花
亮部：白+淡黄
灰部：白+湖蓝+玫瑰红（少）
暗部：白+土黄+淡绿

红色百合花
亮部：玫瑰红+淡黄+白
灰部：玫瑰红+天蓝+白
暗部：玫瑰红+土黄+灰部颜色

蔷薇花
亮部：肉粉+深红+白
灰部：深红+土黄+白
暗部：深红+青莲

深红衬布
亮部：深红+浅黄
灰部：深红+拿破仑黄+白
暗部：深红+玫瑰红+青莲

小番茄
亮部：大红+淡黄
灰部：大红+土黄+白
暗部：深红+熟褐

红黄苹果
亮部：柠檬黄+白+黄绿
灰部：淡黄+朱红
暗部：土黄+朱红+淡绿

柳橙汁
亮部：淡黄+桔黄+白
灰部：桔黄+朱红
暗部：桔红+玫瑰红

高智斌 2017.1.3

