

COLOR
OF THE SCENE

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

live

色彩现场

中国书店

COLOR
OF THE SCENE

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

色彩现场

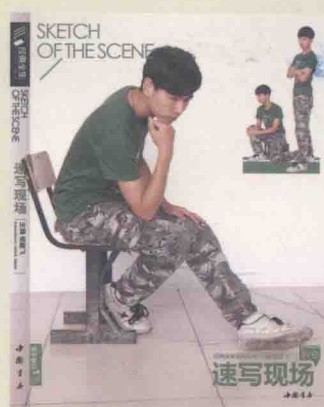
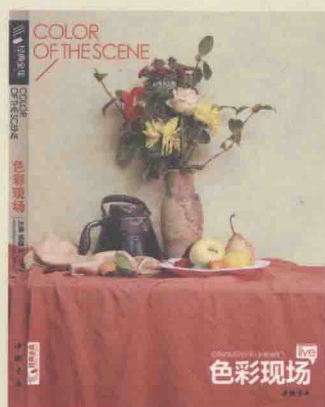
经典
全集
2009—2014

中国书店

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

live

色彩现场

经典全集系列丛书，集合全国最优秀的基础类绘画作品，集合最经典、最合适的大师作品，作品具有极高的借鉴意义与临摹价值，展示美术绘画的优秀技法，使得学生能快速掌握，从容地面对美术高考。

经典全集系列丛书作品的丰富性与知识的全面性是我们五年来一贯的追求，知识的系统性与作品的纯正性是经典全集系列最大的特点，收集大量贴近考学的大师经典作品，更好地提高我们的审美，典型作品手绘解剖式讲解，更好地解答专业知识的重点、难点，为每个关键的知识点的专项画图，让专业知识能轻松地掌握。

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩现场 / 杨建飞主编. — 北京: 中国书店, 2014.6

(经典全集系列丛书)
ISBN 978-7-5149-1103-9

I. ①色… II. ①杨… III. ①水粉画—静物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 109462 号

经典全集系列丛书·色彩现场

主 编 杨建飞

出 品 人 于华刚
责任编辑 柏 实
策 划 杭州蓝图文化艺术策划有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 710 x 1000 1/8
版 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷
印 张 24
书 号 ISBN 978-7-5149-1103-9
定 价 85.00 元

敬告读者

本版书凡印装质量不合格者由本社调换，当地新华书店售罄者由本社邮购。

经典全集 | 色彩现场

淘宝官网

经典全集—杨建飞

长期向全国征集优秀作品，欢迎您的加入！

联系电话：0571-86652009 13515815145

购书 / 官网：<http://shop34050280.taobao.com>

QQ: 14875444

定价：85 元

目录 CONTENTS

001	第一章 色彩基础——色调	
	如何观察到静物照片的色调?	001
003	第二章 色彩训练——变调	
	变调训练是色彩的关键起步	003
005	第三章 色彩示范——小色稿	
	小色稿训练能提升对色彩的感受	005
	色彩纯度对比的运用	006
009	第四章 色彩示范——从照片到作品	
	从照片到作品要把握哪些重要关系?	009
011	第五章 学会用对比的方法来观察	
	冷暖对比关系	011
025	第六章 水果类静物	
	苹果、梨子、橘子、香蕉、葡萄、西瓜、桂圆、小番茄、桃子、 芒果、荔枝、山竹、樱桃、香瓜、菠萝、橙汁等	025
077	第七章 综合类静物	
	面包、牛奶、竹篮、矿泉水、可乐瓶、塑料袋、报纸、不锈 钢器皿、碗、锅、花瓶、罐子、高脚杯、葡萄酒瓶、餐刀等	077
128	第八章 蔬菜类静物	
	西红柿、包心菜、洋葱、红辣椒、青辣椒、花菜、青菜、胡萝卜、 南瓜、藕、玉米、土豆、黄瓜、茄子、葫芦、鸡蛋、蒜、葱、蘑菇、 猪肉、鱼、油壶、菜刀、酒坛等	128
154	第九章 花卉类静物	
	菊花、百合、玫瑰花、月季、樱花、勿忘我、满天星、百日草、 油菜花、盆栽等	154
182	第十章 其它类静物	
	文具、画材、书本、生活用品、照相器材、雨具、乐器等	182
189	第十一章 2013-2014 年全国色彩考题汇总	
	试题主要类型	189

第一章 色彩基础——色调

如何观察到静物照片的色调？

我们如何感受或“找到”色调呢？色调是指在一组静物中的物体色彩所构成的总的色彩倾向。在照片训练中，有时我们

注视对象，感到色调的倾向不是很明显，这时我们应当采取整体观察和归类定位的方法，就能抓住一组物体的基本色调。例如我们首先感受一下静物的背景，衬布与物体之间哪种色彩占的比例大，衬布的色彩倾向与主要静物的色彩是协调的还是对比关系。如果衬布与主要静物的色彩属同类色系的范围，那么它们就基本决定了这组静物的色调倾向，占据画面主要位置大面积的衬布颜色就构成了该画面的主要色调。静物的摆布与组织，通常是在大面积的具有某一色彩倾向的衬布或物体占据主控位置的基础上，配以具有其他色彩的一些小面积的衬布，以此与物体产生对比关系，从而活跃画面。

在对一组静物的色块面积的分布和比例构成上有了初步的感受和比较分类之后，为了明确色调的具体定位，我们应当学会

从下列几个方面来辨别其特点：从明度上来分，有亮色调（或称高调），有暗色调；从色性上来分，有冷色调、暖色调和中性

色调；从色相上来分，有褐调子、紫调子、黄灰调子等。这些都是该组静物中的整体色彩的总体倾向所构成的色调。

色彩关系整体色调的统一，实际上是色彩的协调问题。协调能给人们以和谐统一的感受，是人们对色彩的基本审美要求。

三角形构图使得画面的构成感很稳固

画面要有明确的黑白灰层次关系

冷色调

浅色壶微微的偏一点湖蓝色

背景布的颜色灰中带点蓝绿色，和蓝色布相呼应，并且要仔细观察这块布的左右两边的对比，会有冷暖和纯灰的微妙变化

绿色是蓝色的相近色，所以用灰绿来烘托蓝布显得色调非常和谐统一

果盘是整张画面颜色最活跃、对比最强的区域，是视觉中心点

蓝布是整个空间中最往前冲的物体，将主导色用在这里目的就是空间感很强烈，并且还能串联周围其他静物的颜色，使它们能密切的联系从而让整体色调清晰明确

第三章 色彩示范——小色稿

小色稿训练能提升对色彩的感受

小色稿训练，是学习画色彩静物的好方法。因为时间短、画得快，便于把握最新的感受，更好地表达出作者对色彩产生的第一印象。因为画面的面积不大，便于

推敲色彩关系的构成、冷暖变化及画面布局并且更好地把握色彩的总体效果。同时完成了素材收集工作，可以为以后的色彩静物创作打下良好的基础。

对于考生而言能够快速而准确地抓住整体色彩的大关系，对于他的色彩训练是非常重要的。只有这一步走好了，再往下深入和进步才能走得更好。至于怎样训练这是因人而异的，但总的方向还是较明确的，色稿训练就是为了让考生少看细节，从整体来把握画面的大的色彩关系和节奏。

调完全不同的作业，所描绘对象只是作为构图和造型的参考。这种训练适合在小画幅上进行，以便把精力放在色彩的构思和处理上，不作具体刻画。

训练时要注意色彩的色相对比、冷暖

对比、纯度对比以及面积对比等各种对比，并根据画面主色调合理地组织好画面当中的各块颜色之间的关系。尤其是色相对比、色块面积对比等，比如说同一色相的颜色在画面当中不同位置上的各种变化和它们

在画面中所占的面积大小等。从面积和色彩间的关系来说，在画面中某种色彩所占的面积大、成分多，往往决定画面的主要色调。

红色调（右图）：

右图是红色调，画面中红布是最抢眼的颜色，面积也比较大，因此很容易就能判断出它是整张色调的主导色，另外的色块则为铺垫与烘托之用。

中性色调（下图）：

下图为中性色调，主要根据桌面上浅色灰布的颜色来判断，另外的两块大面积的色块与它为相近色，也没有明显色彩倾向，因此这三大块颜色和谐相处。

第三章 色彩示范——小色稿

小色稿训练能提升对色彩的感受

小色稿训练，是学习画色彩静物的好方法。因为时间短、画得快，便于把握最新的感受，更好地表达出作者对色彩产生的第一印象。因为画面的面积不大，便于

推敲色彩关系的构成、冷暖变化及画面布局并且更好地把握色彩的总体效果。同时完成了素材收集工作，可以为以后的色彩静物创作打下良好的基础。

对于考生而言能够快速而准确地抓住整体色彩的大关系，对于他的色彩训练是非常重要的。只有这一步走好了，再往下深入和进步才能走得更好。至于怎样训练这是因人而异的，但总的方向还是较明确的，色稿训练就是为了让考生少看细节，从整体来把握画面的大的色彩关系和节奏。

色彩纯度对比的运用

首先从整体上分析纯度对比，主要是看主导色、背景色和桌面这三者的区分和相互间的影响，主导色通常情况下纯度是最高的；然后再具体到一些细节，比如下

图中的蓝布，它的前后空间会产生纯灰变化，除此之外还有静物间的纯灰对比，这个区域往往对比最强烈，因为它是视觉中心点，体现整张画的主题。

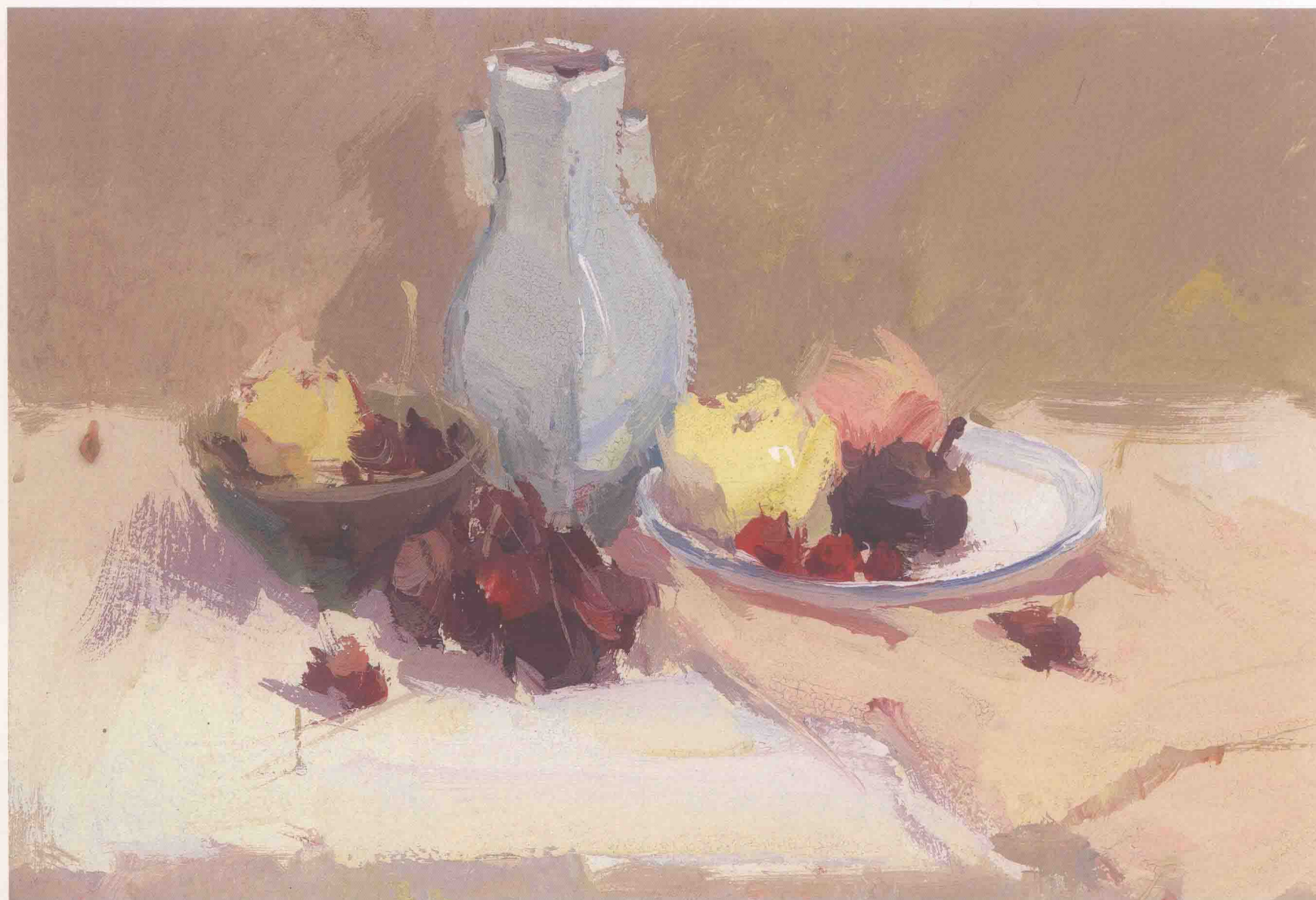
梨子亮面（偏淡黄）
中心的梨子颜色纯度最高，颜色倾向要明确，以淡黄、白色为主色。

梨子暗面（偏橄榄绿）
梨子暗面相对偏暖，可用土黄、橄榄绿加入少量浅蓝颜色调和。

蓝色衬布（偏蓝灰）
浅蓝色衬布的颜色相对偏冷，纯度略高，用天蓝、柠檬黄、白色等调和。

背景颜色（偏暖灰）
背景的颜色偏暖，用黄灰与红灰调和，纯度不宜过高，注意左右的冷暖对比。

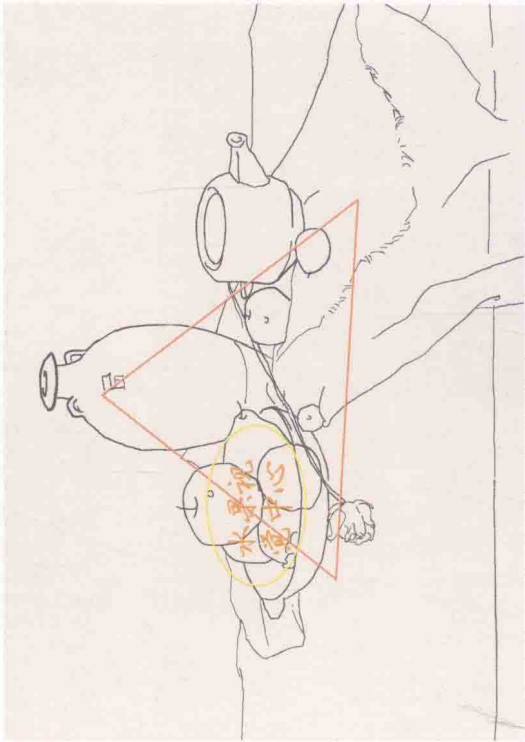
第四章 色彩示范——从照片到作品

从照片到作品要把握哪些重要关系？

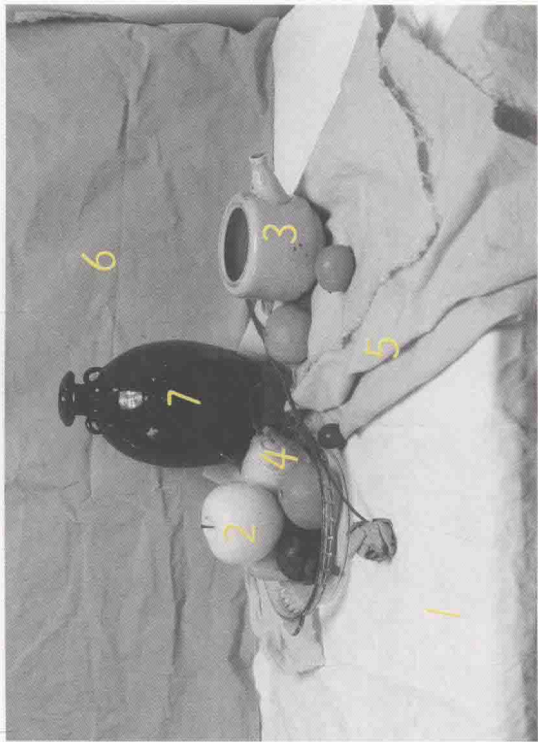
色彩静物中重要的要素有色彩关系和素描关系，由此我们看到的现实物体移到画面时，除了要强化对静物本身要有自己的体会和理解，还要具体到画面内部的规律里面。通过增强或减弱色彩关系和素描关系等等去使画面脱离对现实物体的拷贝，达到艺术感染力这一层次。

如果说整体效果是贯穿始终的一条线索，那么在整体效果里面则又可以分为多个支线索，比如构图中的疏密关系、

高低穿插变化，又比如色调中的冷暖关系、固有色对比，还要强调一点的是用笔的方法，比如根据物体的结构运笔、长短不一的线条交叉错落和虚实有致的节奏变换等等。画面感通俗一点说就是你对一张画有没有感觉，以及你感官所受的影响程度大不大。掌握画面要素，是你营造画面感的一个重要手段，在此提醒同学们一点，应多临多练多交流，并且要通过欣赏和评述好作品来提高自己的审美能力。

三角形构图使得画面的构成感很稳固

区分由亮到暗的黑白灰变化，使画面层次分明。

第五章 学会用对比的方法来观察

冷暖对比关系

冷暖对比，无处不在，两块以上的颜色必定会有冷暖的色性区分，哪怕是一块颜色，它也会因为空间的变化而产生冷暖对比。我们平时经常说的冷暖，有两种区分方法，其一是色相的冷暖，比如蓝色、蓝绿色等为冷色，红色、橙黄色为暖色。其二是同类色里面的冷暖区分，比如大红与玫瑰红、湖蓝与钴蓝色的对比。像下面这张画，整体色调是暖黄色，主要是体现在黄衬布和水果的颜色上，但是背景和背景布是

偏紫红灰色，这就使得这幅画面有了大的冷暖对比关系。在这幅暖色调的作品中，冷暖对比的关系显得比较含蓄，但可以归纳出几类：①不同物体之间的色相冷暖对比，比如此画中心点的几个黄色水果的冷暖对比；②物体本身的变化，比如金属壶暗部和亮部的冷暖对比；③空间的变化导致的色彩产生的冷暖变化，比如桌面上的几块衬布前后、左右颜色的冷暖对比。

果篮的颜色丰富多样，但我们在刻画的时候首先要考虑整体色调的需要。这张画为暖调，水果的颜色黄绿相间，均为相近色系，亦称同类色，因此果篮的颜色便不宜过冷过生。果篮可以先当做一大块色块来看（将眼睛眯起来看物体的模糊状态），归纳出里面的所有水果给人一种一种总的色彩倾向，这样便于和整体色调进行对比联系。然后再局部区分，找出不同水果种类的不同颜色。除此之外，果篮里的水果颜色应该相互呼应，还要考虑环境色影响，亮部暗部的颜色要区分冷暖。

陈明

