

色

彩

静

物

基础美术名师课堂

JICHU MEISHU MINGSHI KETANG
LIUCHANGYONG SECAIJINGWU

刘长勇

刘长勇 阮松 编著

江西美术出版社

写生实例详解

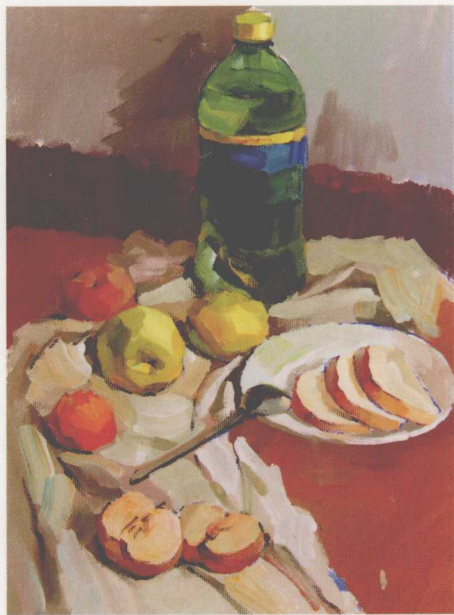

陕西2010年联考试题
白色衬布一块，大枣一颗，三个苹果其中一个切开，梨和橘子各一个，白色瓷盘上放三片面包，勺子一把。

第一步：用单色（群青或熟褐）组织构图（如中考要用铅笔），构图时不要简单地从实物上照搬，画面要有疏密、大小变化和空间感的体现。接着明确光源的方向，简单画出明暗关系。

第二步：用大笔铺出衬布和背景色，以强调物体固有色的为主，明确明暗关系。用色较薄，物体概括分为亮、灰、暗三大面。

第三步：从主体物开始铺物体的颜色，以强调物体固有色的为主，明确明暗关系。用色较薄，物体概括分为亮、灰、暗三大面。

第四步：深入塑造画面，这一步是提亮加重的过程。

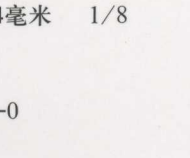
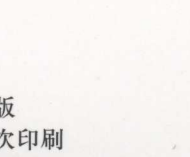
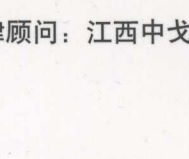
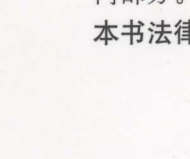
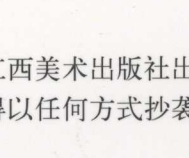
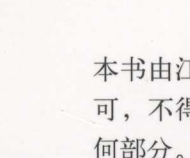
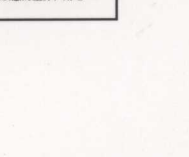
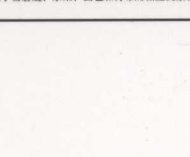
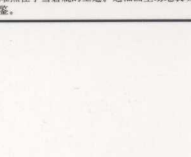
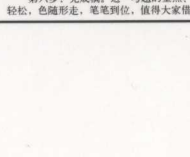
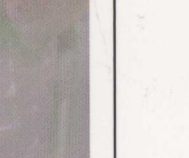
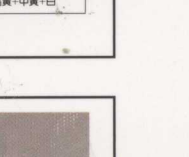
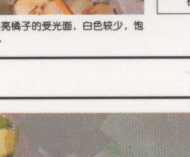
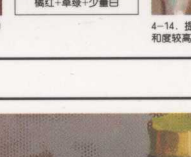
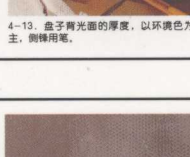
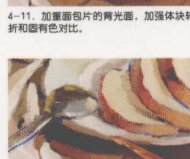

4-3. 加重苹果的暗部，颜色可以少调几下，这样显得比较生动。

4-4. 加重苹果的暗部，颜色可以少调几下，这样显得比较生动。

4-5. 加重苹果的暗部，颜色可以少调几下，这样显得比较生动。

4-6. 加重苹果的暗部，颜色可以少调几下，这样显得比较生动。

图书在版编目(CIP)数据

刘长勇色彩静物 / 刘长勇、阮松编著. —南昌: 江西美术出版社, 2010.6

(基础美术名师课堂)

ISBN 978-7-5480-0226-0

I. ①刘… II. ①刘… ②阮… III. ①水粉画: 静物画—技法(美术) IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第104652号

基础美术名师课堂·刘长勇色彩静物

编 著: 刘长勇 阮松
出 版: 江西美术出版社出版发行
地 址: (南昌市子安路66号江美大厦)
网 址: www.jxfinearts.com
电子信箱: jxms@jxfinearts.com
邮 编: 330025
电 话: 6565509
经 销: 全国新华书店经销
印 刷: 江西华奥印务有限责任公司

版 次: 2010年6月第1版
印 次: 2010年6月第1次印刷
开 本: 889毫米×1194毫米 1/8
印 张: 6
印 数: 6000
ISBN 978-7-5480-0226-0
定 价: 36.00元
赣版权登字-06-2010-43
版权所有, 侵权必究

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所 张戈律师

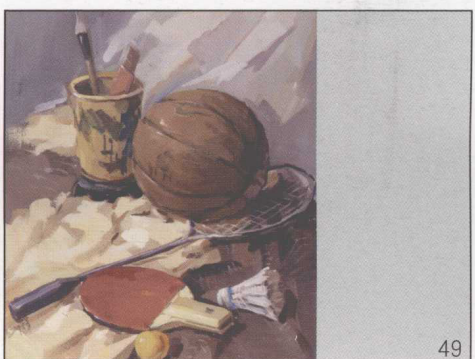
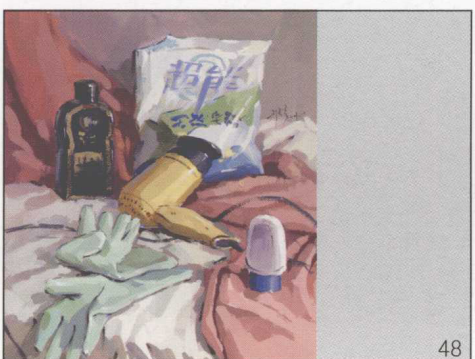
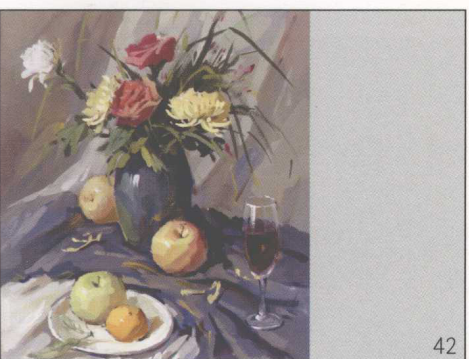
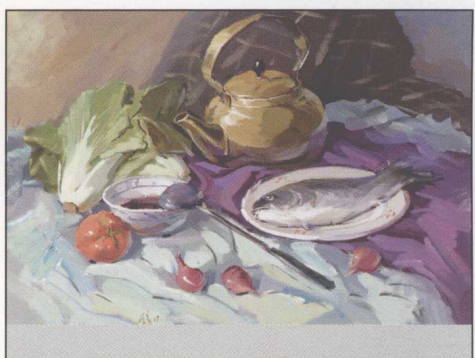
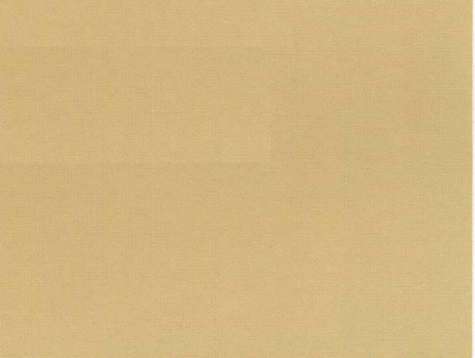
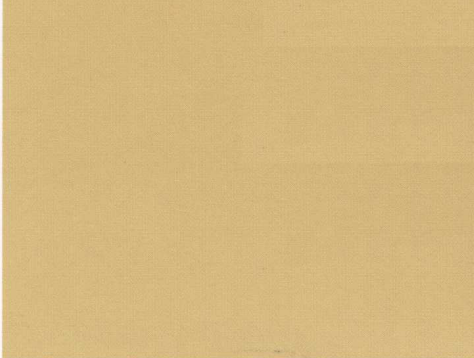
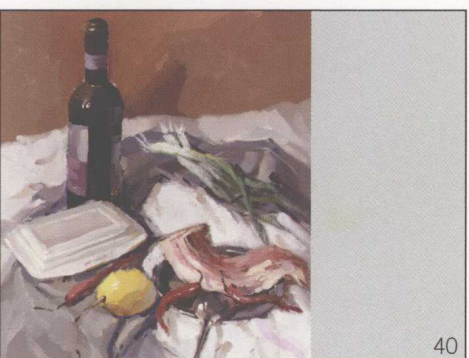
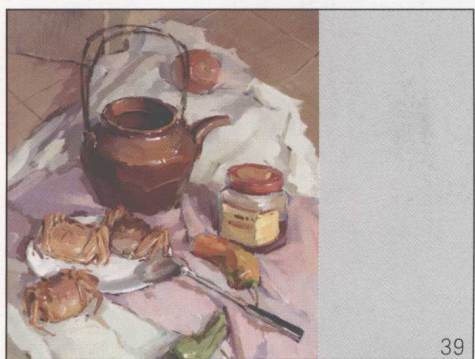
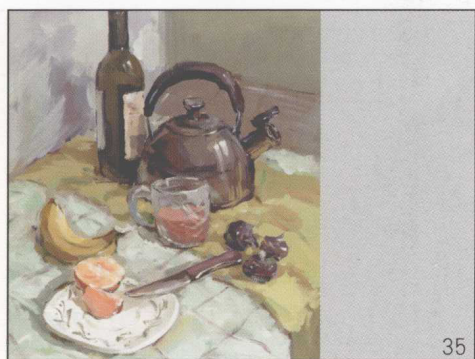
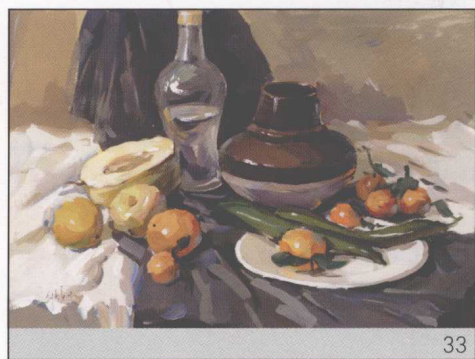
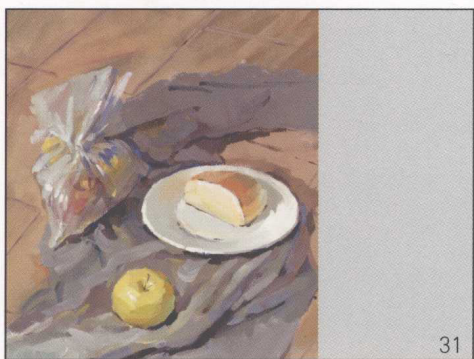
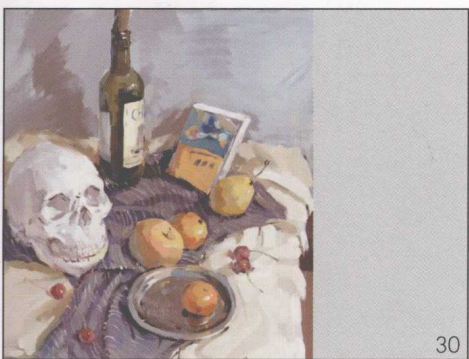
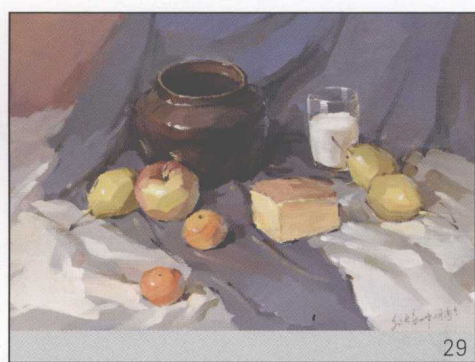
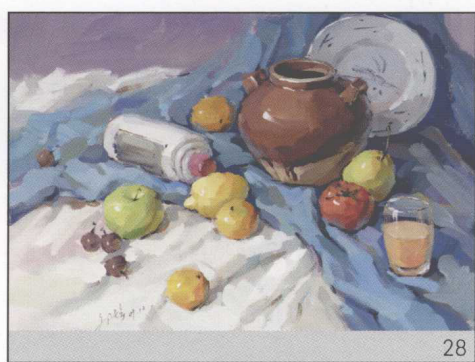
ISBN 978-7-5480-0226-0

9 787548 002260

定价: 36.00元

上架建议
美术技法类

基础美术名师课堂
刘长勇
色彩静物
江西美术出版社

色彩静物训练的要点

构图

1. 从观察实物图的不同角度分析

平视

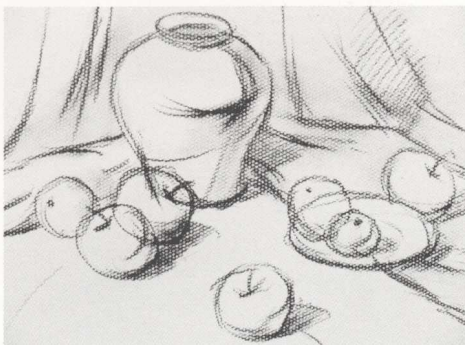

仰视

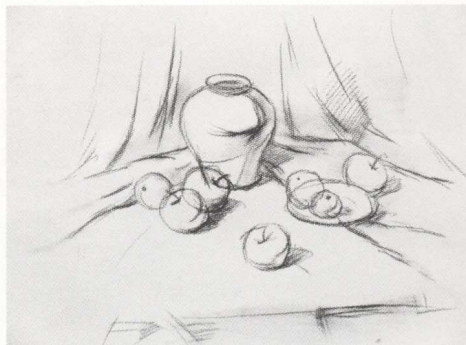

俯视

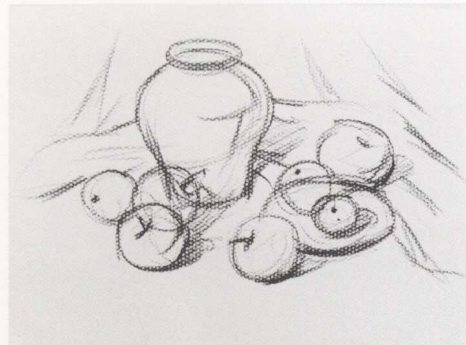
2. 从实际构图中出现的典型问题分析

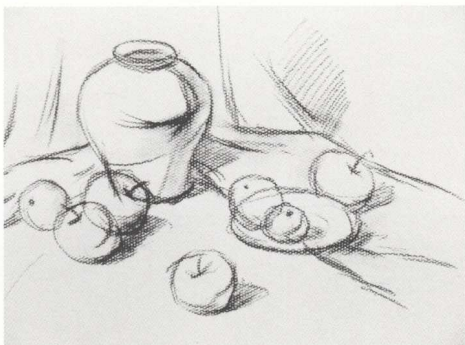
偏大

偏小

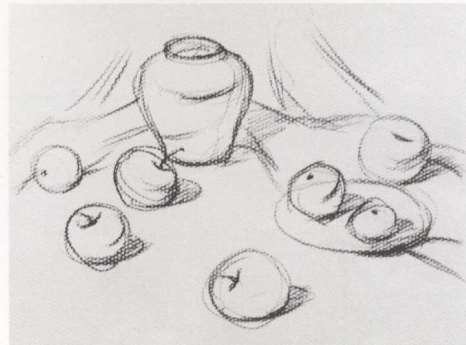
偏挤

偏左

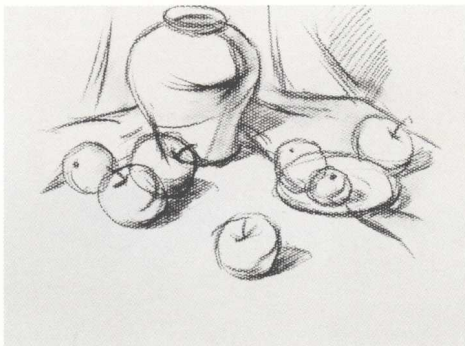
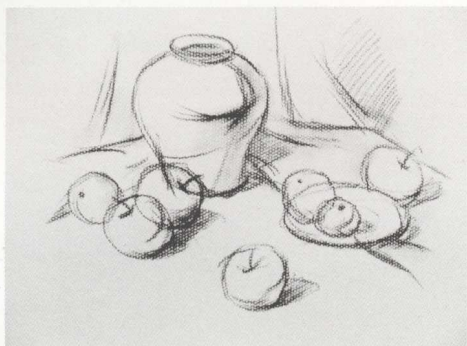

偏右

太散

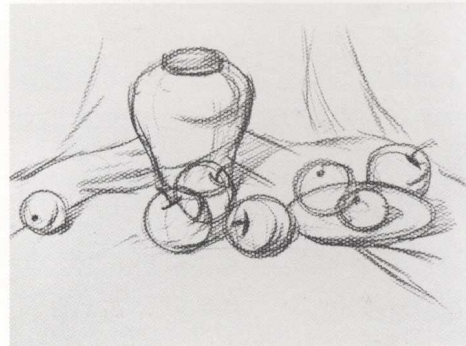
合理构图

偏上

偏下

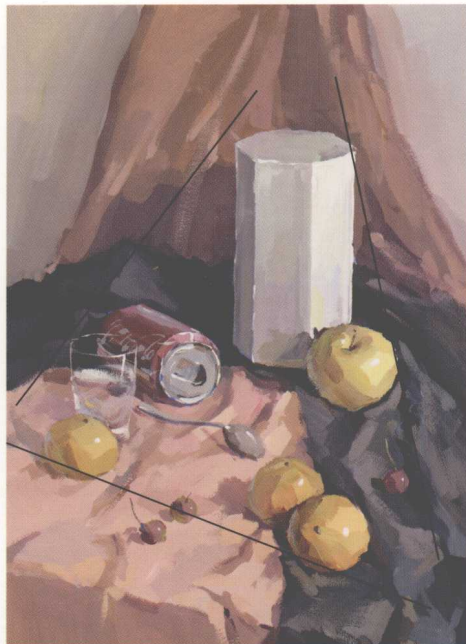

平

3. 从实际画面上分析几种典型的构图形式

圆形构图

三角形构图

S形构图

色彩关系

色彩关系对于写生对象来说就是物体间的光色影响和变化；对于画面来说，主要是色块之间的关系，也就是色彩三要素（色相、纯度、明度）的变化，体现在物体和物体之间、物体和衬布之间以及画面的前后空间上。

色调

色调即色彩的调子，也就是画面总的色彩倾向，是色彩画的生命。

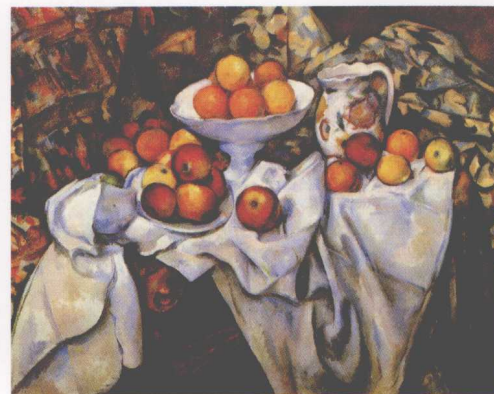
色调类别很多，常见的有冷色调、暖色调、中间色调；从色相分，有红色调、黄色调、蓝色调、绿色调、紫色调等；从纯度分，有灰色调、艳色调等；从明度分，有亮色调、暗色调等。

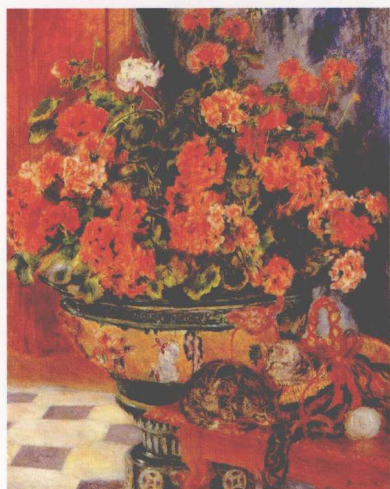
暖色调

冷色调

中间色调

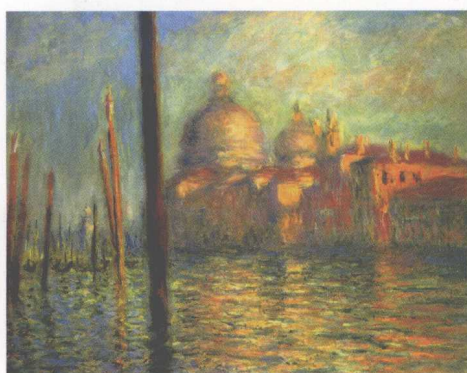
红色调

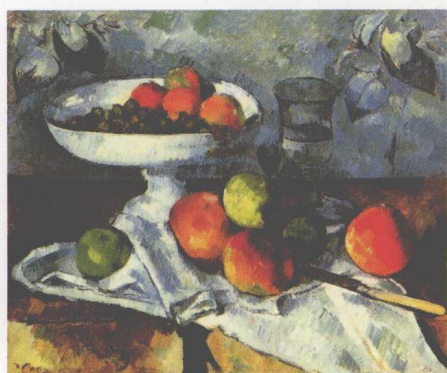
黄色调

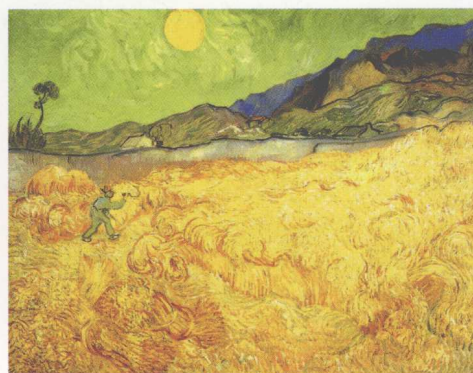
蓝绿色调

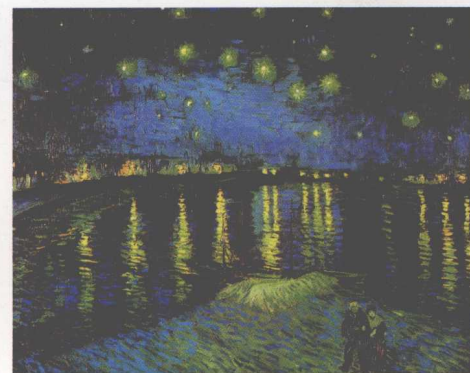
灰色调

鲜色调

亮色调

暗色调

物体塑造和绘画技巧（用笔技巧、调色技巧）

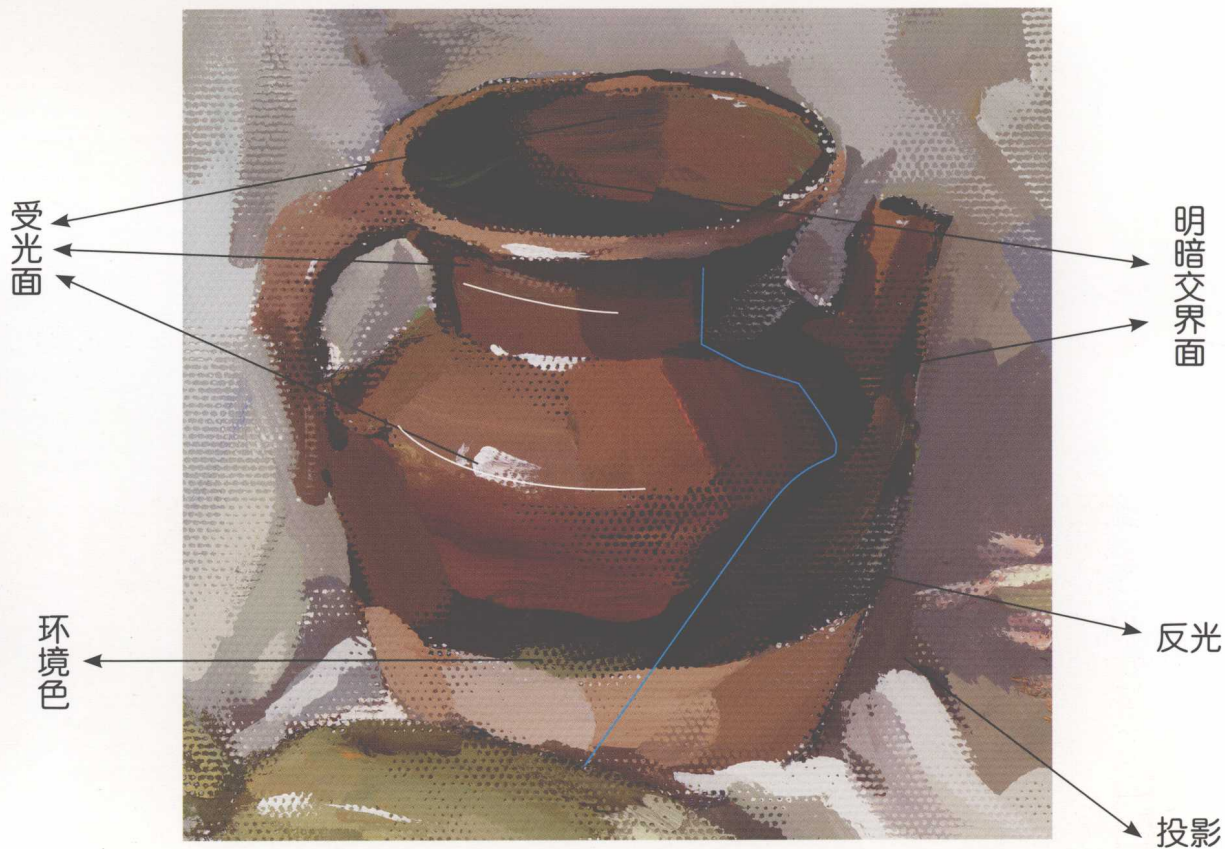
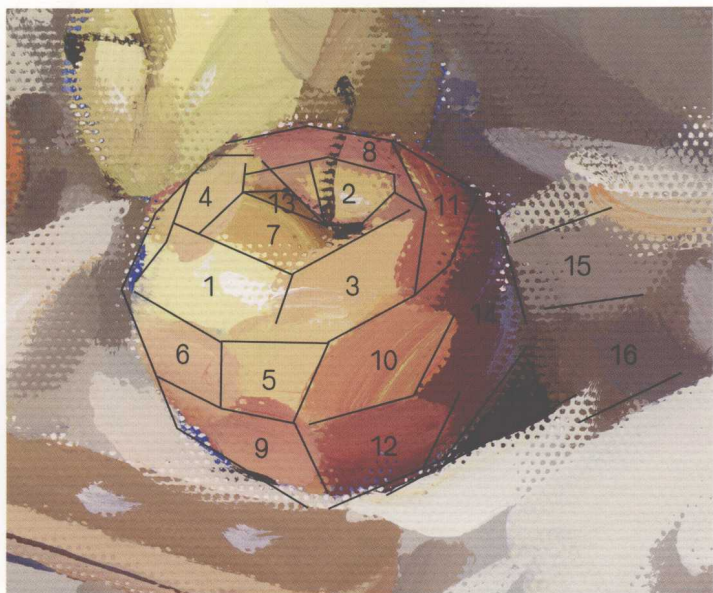
塑造更多的是强调画面的素描关系，好的色彩作品不但要色彩关系好，物体塑造也要很完整。用色彩充分表现物体的形体结构特征、质感、量感和空间感，这时要注意把形的变化和颜色的变化结合起来考虑，看清物体的色彩倾向，调准颜色，放准色块位置。还要注意的是要时刻提醒自己整体比较，画局部也要看整体，眼睛要不断地在整组静物上观察比较，对比着画。

在塑造的过程中，要分清画面的主次，有些地方要概括省略地画，有些地方要具体细致地画，两者相互依托，相互制约。“全面观察、部分加工、渐趋完整”是最好的方法。

塑造时还要注意用笔的技巧和调色的技巧，要依据具体的结构特征来选择运用适当的笔法，调色时多以干画法为主，注意干湿、厚薄的变化，控制好深入画面的节奏。

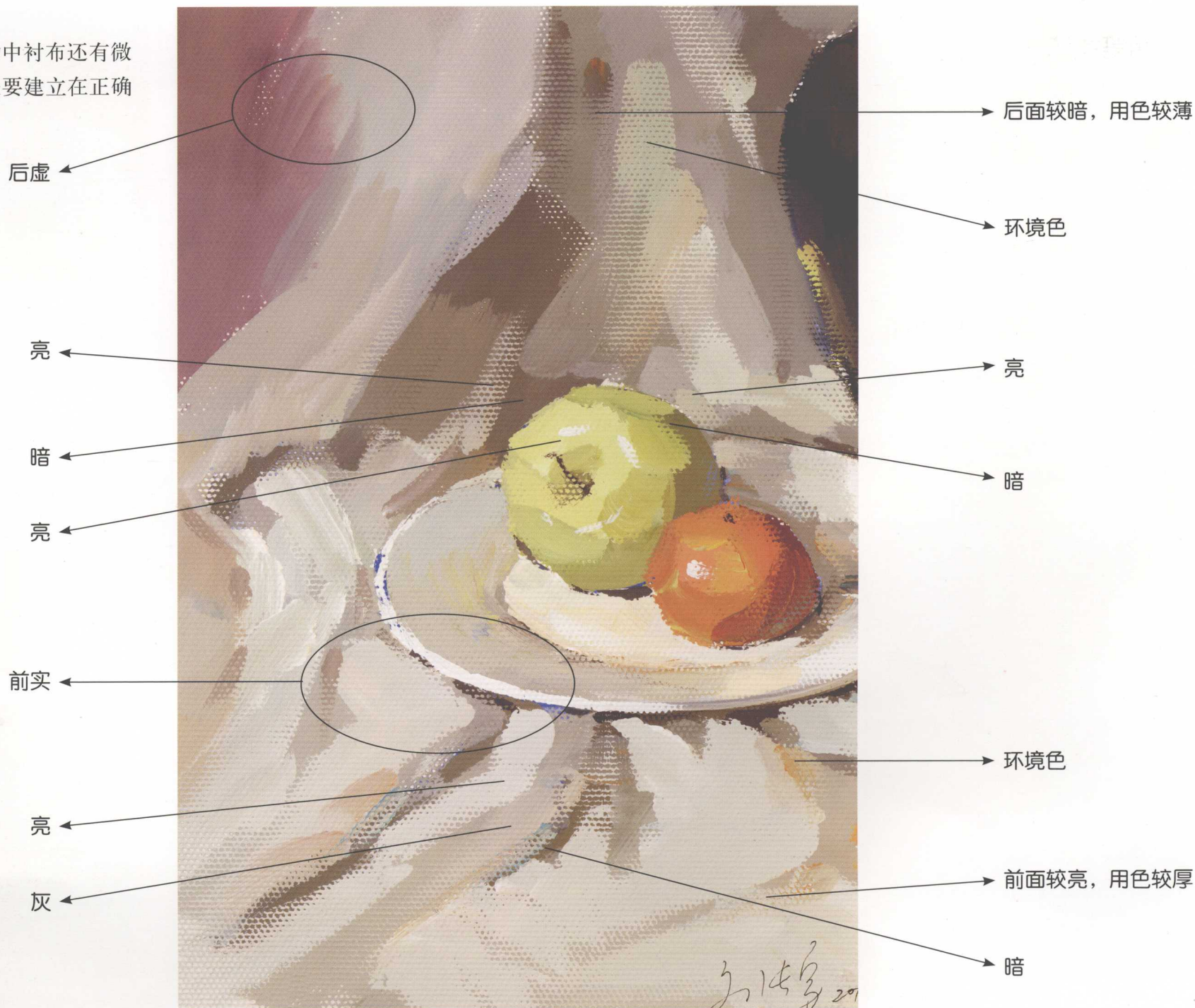
1. 块面分析与用笔方向

塑造物体要按照其形体结构摆笔块，这样才会事半功倍。

2. 衬布与物体

完整的色彩静物中衬布还有微妙的色彩变化，前提要建立在正确的素描基础上。

3. 塑造细节的要点以及用笔技法

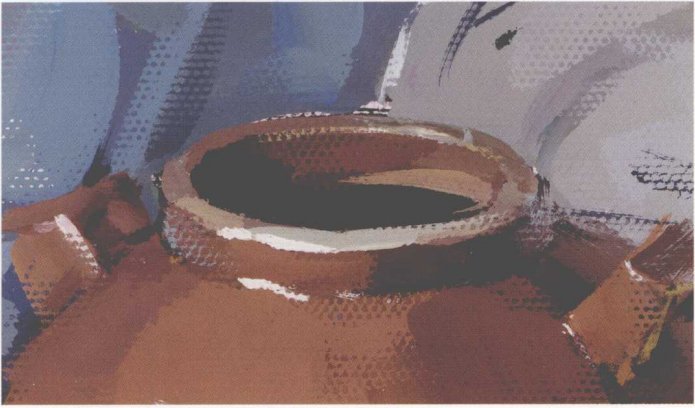
塑造画面要有精彩的部分，不能只画个大色调而不深入进去，罐子口、盘沿、苹果窝等要仔细刻画，这里也要挑重点，不要面面俱到，刻画深入是画面取得高分的关键之一。

高脚杯属透明物体，周围物体对它影响较大，刻画时需注意高光、反光和环境色的运用。

画蔬菜要概括，理解它的形体特征，色彩要明快，笔触要生动，要强调对形体的认识。

罐子口是塑造罐子的关键所在，要在正确理解形体结构的同时加强光影的变化。

苹果窝也是塑造苹果的关键，和罐子口的塑造大同小异，重在理解。

盘子侧面的厚度和盘子本身的投影是塑造盘子的关键，用笔、用色要大胆、概括。

4. 用笔技法

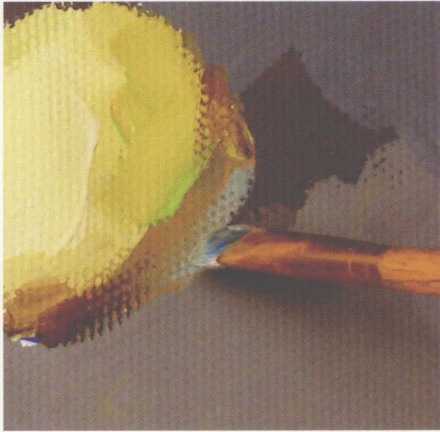
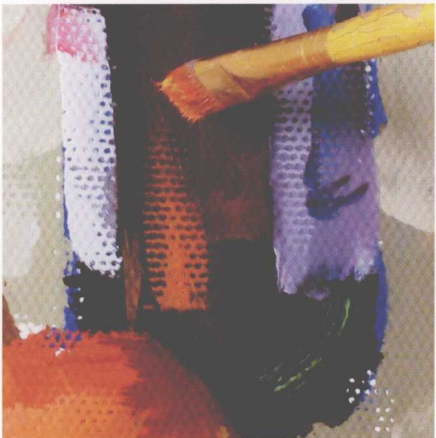
侧锋用笔

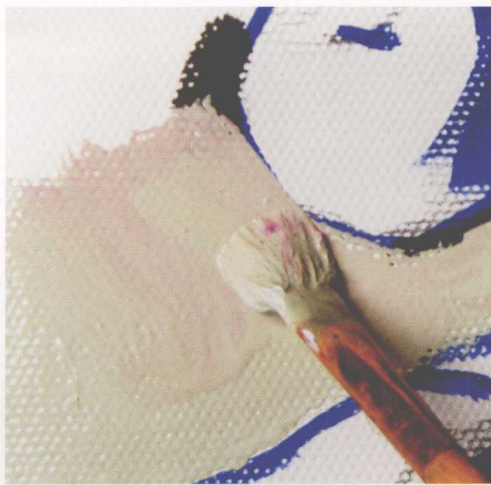
正锋用笔

干笔

湿笔

常见问题

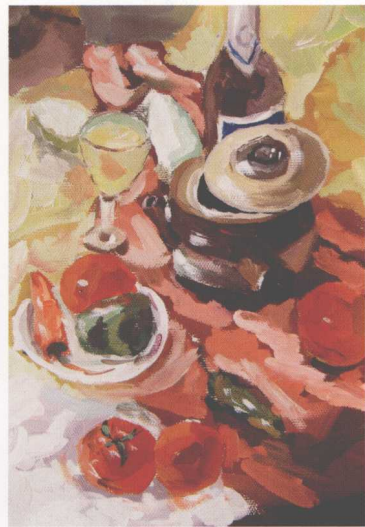
每个学画色彩的人都会出现这样那样的问题，如：脏、灰、艳、粉、板、乱。我们要正确认识这些问题，找到解决的方法，并且要真正理解它们，学会举一反三。

脏

灰

乱

艳

粉

板

脏：“脏”是色彩画中常见的问题，其产生的原因有：1. 色彩的冷暖、色相关系不明确，缺乏对比；2. 用笔不讲究，调色过程中有脏水混合；3. 调深色方法不当。纠正方法：冷暖色在调和时不宜等量，特别是补色的调和时，两种颜色等量就意味着冷暖色性的丧失。随着深入刻画遍数的增加，水分要恰当控制，湿度不要大过底层颜色的湿度，同时还要注意用笔技巧，不宜过多地来回“刷”、“擦”、“扫”。

灰：这里的灰不是色调的灰，而是指画面上色彩倾向弱，明度关系差；画面上的颜色中没有最深的，也没有最亮的；色相缺少对比，色彩的调配浑浊，冷暖色性辨别不清。纠正方法：1. 分清整组静物素描关系上的黑、白、灰层次，同时辨别出色彩倾向和色性区别；2. 调色时适当加强纯度对比；3. 不宜反复涂改，对某些不当的色块略加调整，不必完全涂改，反复覆盖，塑造物体时，落笔要成形。

乱：就是画面主次不分，琐碎凌乱。主要原因是缺乏整体观念，绘画中不分虚实，处处都过于具体、鲜亮。纠正方法：多作素描写生练

习，训练正确的观察方法和组织方法，培养整体比较的意识来帮助理解色彩方面的基本知识和表现方法。

艳：将未经调和的颜色直接画到画面上，或者是用色过于简单，没有考虑到光源色和环境色的影响，用色太纯，会使画面有“艳”的感觉。纠正方法：颜色必须经过适当的调和，不能只用原色或饱和度过高的颜色作画，要以准确表达色彩关系为目的。

粉：色彩关系不对，色彩纯度较差，画不出色彩倾向是画面“粉”的主要原因。纠正方法：首先要观察清楚，亮的部分纯度不一定低。其次要注意不要任何地方提亮都用白，完全可以用颜色本身的亮度来表现，尤其是暗部的表现要注意这一点。

板：板是指色彩效果过于平而发闷，缺少明快、活跃的韵律感，视觉上让人感到单调乏味。纠正方法：在画画时从统一中找变化，色彩上、笔触上要有对比。

关于学习方法

1. 学习水粉画要有信心，“自信是成功的一半”。学习要讲究方法，切不可死学，理论知识要认真体会、领悟，并灵活地运用到实践中，指导自己的绘画。

2. 看书一定要看好书，书如果不好，则很难提高自己的眼界。看书要多问几个为什么，要体会作者为什么要这样处理，这样处理的好处是什么，同样的问题自己会怎样处理，有什么不足之处。可以向大师学习，但有些大师的作品离我们很远，不便于我们直接接受。要有正确的学习方法，可以从大师的作品中感受绘画的精神，但不要单纯地模仿其表面现象。

3. 交流可以提高。师生之间要多加交流，要主动地袒露自己的心声及疑问，用心去学习。同学之间也可以取长补短，切忌“闭门造车”。

4. “把复杂的问题简单化”是绘画的一大原则，一定要整体地观察画面，做到从整体出发，先简后繁。

5. 态度是最直接的问题，要虚心学习别人的长处，取人之长，补己之短。不要只看到别人的短处，老是误认为自己比别人强，从而失去学习的动力。要善于做笔记，教师辅导过程中的片言碎语往往是“点金之言”，是教师多年的经验总结，针对性强，要认真领悟。

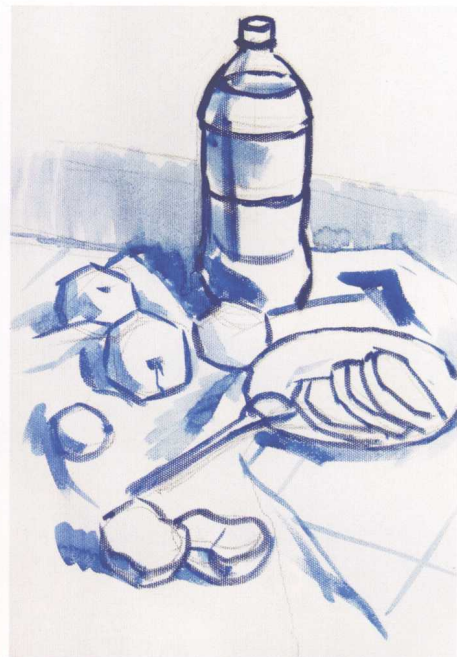
写生实例详解

实物参考图

陕西省2010年联考试题

白色衬布一块，大雪碧瓶一个，三个苹果其中一个切开，梨和橘子各一个，白色瓷盘上放三片面包，勺子一把。

第一步：用单色（群青或熟褐）组织构图（初学者要用铅笔）。构图时不要简单地从实物图上照搬，画面要有疏密、大小变化和空间感的体现。接着明确光源的方向，简单铺出画面的明暗关系。

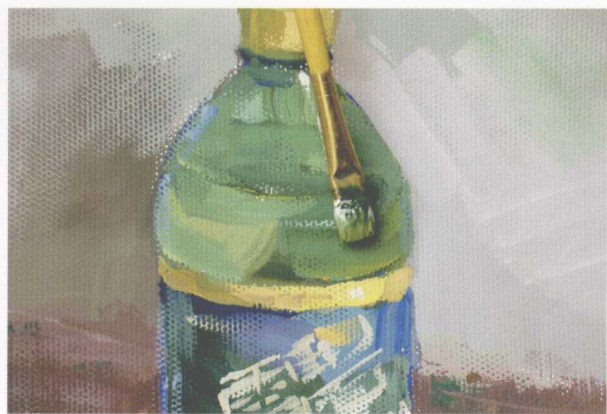
第二步：用大笔铺出衬布和背景。从主体物的投影着手。这一步体现的是固有色以及简单的明暗变化和画面空间。调色、用笔要概括，要从整体出发，以薄画法为主，颜色不宜太厚。

第三步：从主体物开始铺物体的颜色，以强调物体固有色为主，明确明暗关系。用色较薄，物体概括分为亮、灰、暗三个大面。

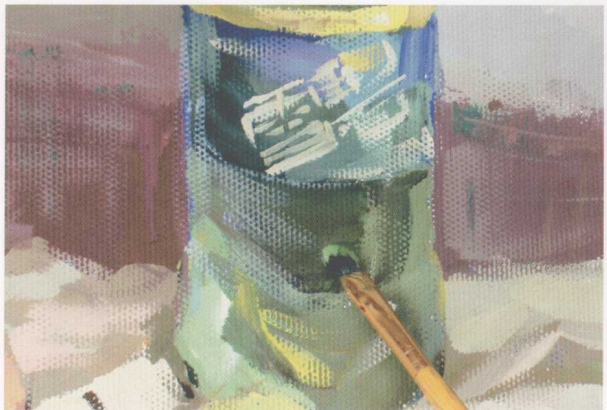
第四步：深入塑造画面。这一步是提亮加重的过程。

4-1. 提亮雪碧瓶的亮部，颜色可以少调几下，这样显得比较生动。

橄榄绿+草绿+柠檬黄+少量白

4-2. 加重雪碧瓶的明暗交界线部分，使其体积感加强。

普蓝+赭石+草绿

4-3. 标签部分的明暗交界线也要加重，使标签符合雪碧瓶的明暗关系。

墨绿+普蓝+深红

4-4. 提亮苹果的受光面，这一块本身的固有色就比较亮，调色要干净。

柠檬黄+白+橘黄

4-5. 在刚才颜色的基础上加颜色过渡，颜色可以相对厚一些，也可不调开，使色彩显得生动有趣。

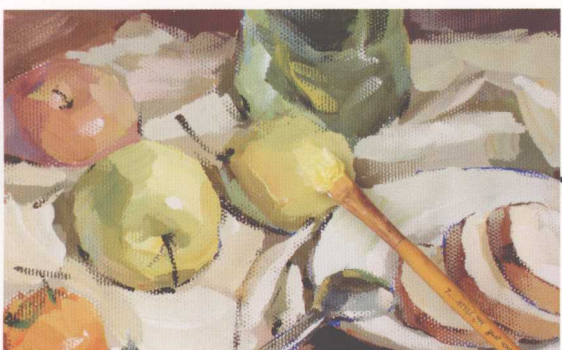
柠檬黄+白+少量橘红

4-6. 提亮苹果的亮部，颜色要尽可能干净，这里白色用得较多，但要避免使用过度而出现粉的现象。

柠檬黄+白+黄绿

4-7. 提亮梨的亮部。这里的梨在苹果的后方，且固有色较暗，因此明度相对较低。

柠檬黄+白+少量淡黄

4-8. 加上梨等水果的蒂把，用笔要准确，颜色水分要少，使它们成为“点睛”之笔。

熟褐+深红+翠绿

4-9. 提亮不锈钢勺子的亮部，注意形体结构，用笔要大胆、概括。

群青+赭石+白

4-10. 提亮面包片的亮部，白色较多，色彩变化微妙，调色要干净。

白+柠檬黄+少量土黄

4-11. 加重面包片的背光面，加强体块转折和固有色对比。

橘红+草绿

4-12. 盘子的厚度在塑造的过程中比较重要，受光面以白色为主，侧锋用笔。

白+少量群青

4-13. 盘子背光面的厚度，以环境色为主，侧锋用笔。

橘红+草绿+少量白

4-14. 提亮橘子的受光面，白色较少，饱和度较高。

橘黄+中黄+白

5-1. 物体塑造完一遍，开始处理背景和衬布，用笔注意物体的外形。

白+赭石+群青

白+少量橘黄+少量湖蓝

白+土黄+少量湖蓝

5-3. 白色衬布的环境色比较多，适当加入环境色，避免画面环境色太多，喧宾夺主。

白+土黄+草绿

5-4. 后面的衬布需要提亮时，明度、纯度都要相对降低，前实后虚。

白+草绿+橘红+土黄

5-5. 衬布过渡面的颜色可适当丰富一些。

群青+赭石+土黄+白

5-6. 地面颜色局部调整，使其和画面其他部分协调、统一。

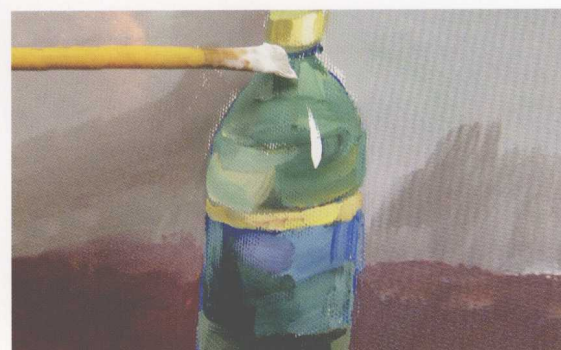

第五步：局部调整画面，加强画面空间，充实画面。

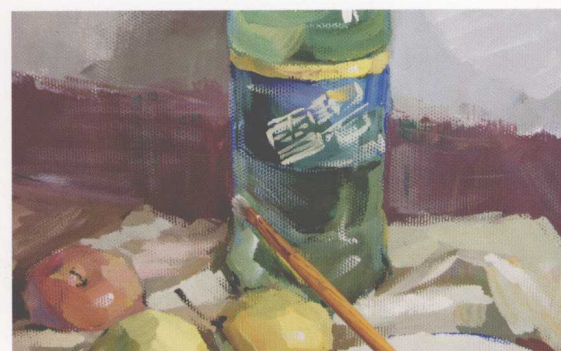
熟褐+深红+群青

5-7. 地面需要勾勒的线，用侧锋干笔简单处理，颜色要沉稳。

白+少量群青

5-8. 点高光，以白色为主，水分要少，颜色可多调，用笔要快、准、稳。

群青+少量草绿+白

5-9. 加反光。反光在画面中起丰富画面、加强虚实对比的作用。颜色以蓝灰为主，纯度、明度要低，大都是用干笔扫。

第六步：完成稿。这一考题的重点、难点在于雪碧瓶的塑造。这幅画生动地表现了雪碧瓶、水果、面包和衬布的相互关系和质感的差异，用笔轻松，色随形走，笔笔到位，值得大家借鉴。

以水果为主的静物写生范例

水果的颜色饱和度较高，在画面中起点缀的作用。写生时水果亮部的颜色要比观察到的亮部颜色更亮一些，以整体画面色调为中心，主观

地调整色彩变化。画时还需注意水果边缘线的处理，注意水果和水果、水果和衬布等之间的明暗、虚实关系。

这幅画中的石膏作为主体物起到了提亮画面的作用，缓和了画面的色彩对比，使画面协调、柔和；红色衬布色彩浓郁而不艳，值得大家借鉴。

2010.12

画面构图紧凑、疏密有序。在塑造上讲究笔法的运用，笔随形体、结构变化，较好地塑造了各个物体的体积感。同时，质感的刻画也是这幅范画值得肯定的地方，水果、玻璃、不锈钢等均表达到位。

刘长勇 2011.11

此为水果系列，暖色调。几个水果的纯度随着光线的强弱而变化，光色结合，整体画面协调，统一。

此为水果系列，两块衬布在笔法上一个简单，一个丰富，形成鲜明的疏密对比。画面中三个苹果各有各的特色，丰富多彩。

此为中间色调作品，切开的苹果给画面增添了生活气息，使画面造型变化多姿。