

绘画色彩
实践与教学

实践与教学

HUIHUA SECAI SHIJIAN YU JIAOXUE

张大林○编绘

北京工业大学出版社

013034275

J206.3
03

珍墨之彩

实践与教学

张大林 编绘



北京工业大学出版社



J206.3
03

内 容 简 介

本教材共分五章，前四章色彩基础知识、材料与工具、静物写生、风景写生以文字讲解为主，第五章则收录了大量的写生创作作品，供学生临摹、学习、欣赏。本教材编排形式新颖，清晰地展示了色彩使用的理论知识和实践作画的要领、重点，有助于学生轻松地理解、掌握绘画的基本知识和表现能力，保质保量地完成绘画色彩的实践教学。本教材可作为艺术设计专业本科一二年级色彩教学的专业课本，也可作为相关美术专业的参考用书。

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画色彩实践与教学 / 张大林编绘. —北京：北京工业大学出版社，
2013.5

ISBN 978-7-5639-3481-2

I . ①绘… II . ①张… III . ①绘画理论—色彩学
IV . ① J206.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 066466 号

绘画色彩实践与教学

编 绘：张大林

责任编辑：郑 华

封面设计：音画盛典

出版发行：北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722 (传真) bgdebs@sina.com

出 版 人：郝 勇

经 销 单 位：全国各地新华书店

承印单位：北京世知印务有限公司

开 本：889 mm × 1194 mm 1/16

印 张：8

字 数：70 千字

版 次：2013 年 5 月第 1 版

印 次：2013 年 5 月第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-5639-3481-2

定 价：45.00 元

版 权 所 有 翻 印 必 究

(如发现印装质量问题，请寄本社发行部调换 010-67391106)

前 言

“色彩作为一种独特的语言，本身就是一种强烈的表现力量。”——汉斯·霍夫曼

“色彩是艺术中的谦谦君子……正是它赋予了生活多姿多彩的面貌。”——欧仁·德拉克洛瓦

色彩是艺术家们能自由运用的强有力的表现工具。

色彩的表现形式或细微，或强烈，或夺目，又或激发灵感。

色彩是我们获取日常生活信息的手段之一。

色彩是表达各种情感、理念、信息的载体。

色彩在艺术领域中完美运用的规则是没有极限的，同时也是极其复杂的。

在对色彩的实践运用中，对色彩特性及其潜在表现力的研究以及对混色效果的观察，将会比任何一种理论都更有助于你更好地了解色彩。而唯一能够使你发现色彩真谛的途径，是在理论的帮助下，运用自己的直觉和对色彩的敏感去使用色彩。

《绘画色彩实践与教学》这本教材是根据艺术设计专业在校本科生的实践情况而编写的，有一定的针对性，本教材主要是通过深入浅出的文字与图片相结合的形式，使学生一目了然。该教材形式新颖，便于学生学习研究。本教材对于本专业在校本科生的色彩绘画基础能力有很强的针对性，同时对学生更好地学习、掌握色彩的绘画方法有一定的实用意义和指导意义。

本教材文字较为简略，选用了大量的写生、创作作品。通过多个角度、多个层次、多个不同内容形式的表现方法，清晰地展现出写生绘画、创作绘画的不同点和共同点。在编写本教材的过程中，黄赛和聂春辉两位老师给予编者很大帮助，参与了本教材的编绘工作，特此致谢。同时，编者参阅了大量资料。但由于才疏学浅，书中难免会有许多问题和不足，还望广大读者、前辈、同人多提宝贵意见。



个人简介

张大林简介

1962年生于祖籍山东

1985年毕业于青岛工艺美术学院

1999年结业于中央美院

现居北京

主要获奖作品

1993年油画作品《三月》

1994年绘画作品《春》

1994年油画作品入选“全国美展”

1995年绘画作品入选“全国美展”

1999年绘画作品入选“第九届全国美展”

2000年参加“北京中国艺术博览会”

2001年参加“中央美院研修班十人展”

2008年4月参加“上海春季艺术沙龙”
2008年5月在湖北黄“情”美术馆举办“走在路上——张大林意象油画展”
2009年1月在长沙“艺行”画廊举办“张大林意象油画展”
2009年5月参加“五洲国际书画博览会”
2009年10月参加“中德书画作品高级研讨会”（德国）
2009年12月在青岛“海韵”美术馆举办“张大林意象油画作品展”
2010年1月参加“上海国际摄影艺术双年展”
2010年12月参加“中国书画函授大学书画作品展”
2011年1月在山东“艺行”画廊举办“鱼戏荷动——张大林书画作品展”
2011年4月参加“上海春季艺术沙龙”
2011年11月参加湖南“神画张家界——中国当代油画家作品展”
2011年12月参加浙江“全国知名油画家古堰画乡写生作品展”
2012年5月在上海大剧院画廊举办“留给明天的爱——张大林书画作品展”
2012年7月参加“印象崂山·全国知名画家作品展”

主要著作及相关报导

1999年《水粉静物、风景写生》

2000年《国画静物》

中国收藏家网
发表登载

目录

第一章 色彩基础知识	1
第一节 色彩常识	1
第二节 写生色彩	2
第三节 绘画技法	3
第二章 材料与工具	7
第一节 水粉材料工具	7
第二节 油画材料工具	8
第三章 静物写生	10
第一节 摆设静物	10
第二节 作画步骤	10
第三节 艺术表现	22
第四章 风景写生	23
第一节 选景与构图	23
第二节 作画步骤	24
第三节 艺术表现	30
第五章 作品欣赏	32
一、写生作品	32
二、创作作品	81
参考文献	117
后记	118

第一章 色彩基础知识

“色彩作为一种独特的语言，本身就是一种强烈的表现力量。”——汉斯·霍夫曼

“色彩是艺术中的谦谦君子……正是它赋予了生活多姿多彩的面貌。”——欧仁·德拉克洛瓦

色彩是艺术家们能自由运用的强有力的表现工具。色彩的表现形式或细微，或强烈，或夺目，又或激发灵感。除去其本身的艺术特性，色彩还是我们获取日常生活信息的手段之一。因为色彩图像远比黑白图像更能明显地表现出相似事物之间的细微差异。在艺术领域中，色彩是表达各种情感、理念和信息的载体，同时色彩的运用也是无界限的。

色彩在艺术领域中完美运用的规则是没有极限的，同时也是极其复杂的。物理学家利用光学作用来解释色彩的存在。牛顿通过太阳光的色散现象，确定了光线中的七种基础色：红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、青色和紫色。牛顿利用光线分解成可见光谱的过程，证明了白色光线是由所有光谱色合成的。如果三原色的光线被投射到相交叠的圆圈中，它们将产生黄色、青色、品红色的三间色。在色彩的混合中，三间色要比三原色的色彩苍白，而三原色本身的混合会产生白色。

在对色彩的实践运用中，对色彩特性及其潜在表现力的研究以及对混色效果的观察，将会比任何一种理论都更有助于你更好地了解色彩。理论只不过是一种有效的缩小探索范围的工具，能够为你在千变万化的色彩殿堂中，提供一张大致的地图，以免你迷失在众多的色彩表象之间。而唯一能够使你发现色彩真谛的途径，是在理论的帮助下，运用自己的直觉和对色彩的敏感，去使用色彩。至此你会发现，使用和探寻色彩的旅途是无止境的。

第一节 色彩常识

1. 原色

原色也称为三原色，指红色、黄色、蓝色三种颜色。

2. 间色

黑色、白色这两种颜色本身无冷暖变化，只有明度变化。如果它们与暖色并置则偏冷色倾向，如果它们与冷色并置则偏暖色倾向，所以被称为间色，也可称为中间色。

3. 补色

两种相互对比的色彩称为补色，也称为对比色，它们在色彩图中的位置是相对的。

当你长时间注视红色标后，忽然将视线转到一白纸或白色墙面上时，这时的白纸或白墙就会呈现绿色标。同样观察色彩圈中位置相对的其他色彩，也会有相同的现象出现。这种色彩关系称为补色。

4. 冷暖色

有冷色和暖色倾向的色彩称为冷暖色。

蓝色、青色、紫色，像蓝天、海水、冰雪等的色彩倾向为冷色。

红色、黄色、橙色，像阳光、火焰、金秋等的色彩倾向为暖色。

5. 色彩三要素

色相、明度、纯度（饱和度）称为色彩三要素。

色相是指色彩本身的相貌如红色、黄色、蓝色。

明度是指色彩在光照下，本身产生的明暗层次变化，如黑色、白色、灰色。

纯度是指色彩本身的纯、灰程度，如纯色、灰色、次灰色。

第二节 写生色彩

写生色彩分为室内写生、室外写生两种。

室内色彩写生属于内光写生。在室内借助自然光的照射进行静物、人物等写生，其光源相对是稳定的，因为不受阳光的直接照射，所以从上午至下午很长的一段时间内相对光线是稳定的。室内色彩写生，由于光源是散射的自然光，即天光的折射，而非阳光直接照射，因此它的受光面多是偏冷色倾向的，暗部则偏暖色倾向。由于室内色彩写生光照是以散射光为主，所以多呈现物体的固有色（特殊情况下物体的发光也是比较明显的）。由于以上特点，所以室内色彩写生比较适合初级阶段写生色彩的练习。在相对稳定的光线下，充分感受物体的固有色，受光和背光的色彩关系，了解认识写生色彩的基本规律，对为高一阶段的外光色彩写生打下良好的写生色彩基础是很有意义的。

室外色彩写生属于外光写生。从室内到室外进行风景写生，会遇到很多新的课题。室外空间广阔，视野开阔，景物繁杂，光照变化很大。外光写生色彩与内光写生色彩规律有一定的变化。因为在光源上有其相反的一面，外光写生光源主要是太阳光的直接照射，同时还包括多方向的散

光照射。阳光的暖色是主光源，天光的冷色是散射光，因此所有暴露在自然景观中的物体，都是既在阳光暖色的直接照射下，同时也在天光冷色调的笼罩下，所以就产生了丰富的暖色和冷色的细微变化，这样就提高了外光写生的难度，但同时也更加丰富了外光写生色彩的内容。例如：阳光照射的白色墙面上，它受光的部分不仅带有主光的暖色，同时也有天光的冷色，或多或少地穿插在大面积的暖色中。

外光写生的光线比室内光要强，室外所有物体受光后的冷暖反差相对也大，接受阳光照射的体面色彩偏暖，阴影部和背光部则偏冷。外光写生由于空气的原因，前实后虚的空间感很明确，前后距离拉得很开，空间感、层次感很分明。

外光写生相对内光写生，作画时间不宜过长，一般从起稿到最终完成，控制在2个小时为宜。

第三节 绘画技法

1. 水粉画技法常识

水粉画是一种应用十分广泛的画种。水粉画是一种介于油画和水彩画之间的画种，它既有水彩画的透明感，又有油画的覆盖力，在表现方法上有一定的灵活性和多样性。水粉画的色彩效果以鲜艳、明亮、华丽、柔润、浑厚为主要特点，适宜于表现简明概括、鲜明强烈的画面效果，它的工具材料简便，通常是人们较喜爱选择的画种。

水粉画的着色技法有以下三种。

(1) 湿画法

湿画法是指在湿底上作画，并趁湿衔接颜色的一种方法。它类似于水彩画法，以保证颜色在湿润时自然衔接，运笔流畅，色彩柔润。适合后背景、远景、边缘模糊和面积较大虚画的部分。湿画法的关键是掌握水色的适当比例，水多则留不住色彩，水少则色彩不柔润。湿画法是初学者较难掌握的水粉画技法。

(2) 干画法

干画法是画纸处于较干燥的状态下作画的方法。用较干稠的颜料，较肯定的笔触，去表现色彩变化，塑造形体结构以及空间关系。干画法要求颜料中含水要少而适当，颜料过稠会造成着色困难，难以使画面出现应有的柔润效果。颜料过厚不利于水粉画的保存，干后颜料易龟裂。干画法也不能加太多水，加水多了颜色不能保持饱和度和鲜明度，也会缺乏覆盖力和塑造力。

（3）干湿结合画法

干湿结合画法是水粉画中使用最多的，是较为完善的一种画法。一幅水粉画用单纯的干画法或湿画法都是比较少见的，单纯的一种画法并不适于充分地表现客观物象的各种关系。干、湿画法结合相互补充，是水粉画的一大特点。

一幅画的虚画部分、大色块、后背景、暗部、转折的部分用湿画法来表现，突出的部分、色彩饱和度、明度对比强烈、充分塑造的部分，用干画法来表现。干湿两种方法充分对比、融合，才能使画面达到一种和谐的效果。

2. 油画技法常识

在亚麻布、木板、纸板等经过处理的底子上，用油质材料绘制的画作，统称为油画。油画颜料的性质不同于水彩画、水粉画、丙烯画的颜料性质。油画颜料不溶于水，可借媒介剂稀释，也可直接用来作画，具有很强的覆盖能力，既可薄画，也可厚画，还可以多遍长时间作画。油画是所有画种中表现力最强的一种。油画作品便于保存，是艺术家最钟爱的画种之一。

油画可以采用不透明的厚涂画法，也可采用透明的薄画法。色彩可以相互柔和地掺合在一起，也可以留下刀锋般的硬边，形成尖锐的对比。油彩干得很慢，所以在其干之前有很多时间来进行调整和修改。即使在一幅画干透之后，新鲜的颜料还可以再覆盖上去。虽然油画看起来有无限的表现手法，但其技法主要还是分为直接的和非直接的两类。

在这两种手法中，直接画法更为普遍，它被认为是油画技法的“基础”。这些简单的技法普遍适用于所有的油画形式，包括把从软管里挤出的颜料直接运用到画布上。颜色的调和、质感的形成、构图的体现和画面的修改，都可以直接在画布上进行，产生直接的效果。

油画的着色技法主要有以下四种。

（1）一次完成画法

所有直接画法都可视为“一次完成”，因为它们从开始到完成，即或多或少作为一幅画的发展过程的确定形象、构图、色彩和形式，都是在一种直接的方式中画出这件作品。“一次完成”一般是指在一个单元时间内完成一幅画。这是一种快速完成的绘画，整个过程在一次机会中完成，结果的成功与失败，依赖于艺术家在瞬间的灵感和技巧。一次完成画法要求视觉的整体性，绘画的各种因素要压缩到一个简单的程度。这是一种技能性很强的绘画形式，要求技术尽量简练，即做到以少胜多。

一次完成画法，多在绷紧的画布、木板或纸板上进行。底子一般是白色的，不采用有色的底子，因为稀释的颜料似乎在白色底子上更有效果。绘画一般是由用大量松节油稀释的颜色起草

图开始。松节油主要用在初始阶段，在着色过程中最好用调和后的媒介剂来调和油彩。一次完成画法的媒介剂可用达玛上光油，或亚麻仁油和树脂松节油混合。

一次完成画法在完成时的色彩比初起时要丰富得多。在一幅画接近完成的时候，前面薄涂的松节油色液可能会变干或凝固，这是调整色彩的理想时间，会有更多的机会来处理色彩与细节。

（2）湿画法

湿画法是一次完成画法的一种变体。在这种画法中，从开始到完成的整个作画过程，都是使用大量未经稀释的油彩，并且是趁其仍湿的时候把颜色组合在一起，因而被称为“湿盖湿”的画法——在这种方法中，能够很轻易地把新鲜的湿颜料调和成色彩。

采用湿画法的方式，还要准备多把灵活方便的调色刀，一是用刀刮去多余的颜料，二是可用不同形状的画刀来作画，以产生不同的画面效果。在湿画法中，色彩的调和主要是直接在画布上进行，你的画笔就像调色刀一样在画布上运动。在你使用这种技法时，油彩不能干得太快是很重要的。大多数直接从软管里挤出来的油彩都是很湿的，颜色在几天后都还能用。关于油彩最重要的事情之一是油彩干的时间很慢，不必要添加延长和缓和干燥剂之类的东西。

（3）厚涂法

油画颜料独有的吸引力之一，就是它真正能够堆砌出凹凸的形状。由于油彩干得很慢，在作品最后完成之前，厚涂的颜色可以多次刮掉、修改和重画。厚涂是有计划地厚堆颜料，目的是突出重点和质感。它把油彩从二维的错觉转变为三维的实体。当你选择用厚涂法作画之前，有些事情要注意。首先，要选择质地粗糙的支承材料，画布要选择粗亚麻布或麻布。此外，常用的油画笔和调色刀及许多其他的工具都可用来画厚涂法油画，从油漆刷子，到刮灰刀——制造表面效果的任何东西。

另一种用于厚涂法的媒介是油画调色油形式的蜡（可根据自己实际情况选择购买）。国外的马洛吉调色油包含了蜡、乳香树脂和黑油，很适合于制造厚涂的效果，它能在创造质感的同时使颜色更加丰富。厚涂法是很厚地堆砌颜料，因此画面几乎有一种雕塑般的感觉。其质感一般是由画笔、调色刀和其他绘画工具留下的痕迹而加强的。厚涂技法要求使用较硬的、黏稠的颜料和凝脂调色油，在制造厚重的质感效果时，这些媒介剂最为有效。

（4）调色刀技法

用调色刀作画，能制造出只用画笔所达不到的效果。调色刀有各种不同的大小和形状，从锐利的到圆头和平头的，因此可以做出任何质地的效果。用调色刀画油画是自然而然的事，油画干得很慢，艺术家可以很从容地按自己的兴趣制作效果。用调色刀作画的两大优点是画得很快，以及画后不用清洗画笔。调色刀画法是你能采用的直接运用颜色的方式。用从软管里挤出的小团颜

料直接在画布上作画。在这种方式中，白色的画布有点像一个大的调色板，用调色刀把颜料布满整个画面，颜色可以直接在画布上调和，也可以在调色板上调和。如果要修改的话，应该把颜色刮去，而不是把颜料直接重叠上去。

用调色刀来作画，能使颜色有一种特殊的明亮感，从整体上增加色彩的纯度，虽然细节的刻画不是调色刀的长处，但通过技法的运用和控制，还是能表现出比你想象的要多的细节，同时还会有很多意想不到的肌理效果。同样，刮除颜色与上颜色一样有表现力，两者掌握好了都会有无尽的画面效果。调色刀有多种形状和大小，有一些可用来做线条，另一些则类似大号的画笔。整个作画的过程是用调色刀把颜色抹上画布，或把颜色刮去，这种随意使用颜色的结果，能使画面具有大胆的质感和新鲜、明快的色彩效果。

第二章 材料与工具

所有的绘画形式都有它自身的特性，所以对它们的工具材料就有不同的要求。也正是因为它们的材料工具不同，才形成了不同性质的绘画形式——画种。了解不同工具材料的特性，掌握它们的不同使用方法，是学好各种绘画方法的前提保障。画种相互间画法各异，材料工具也各有所用，画家对材料工具的选择也各有偏好，不能一概而论，这也取决于每个人的爱好习惯，有时不同画种之间工具材料也能相互穿插使用。

第一节 水粉材料工具

1. 笔

水粉笔可分为硬毛的和软毛的两种。

软毛笔的吸水性较强，易于表现湿画法、薄画法；硬毛笔吸水性较差，一般表现厚涂画法、干画法。软毛笔的笔触较软，易于表现虚画的部分；硬毛笔的笔触较硬，易于表现实画的部分。水粉笔可用的笔种较多，如刷子、排笔、毛笔等。

2. 调色盒

水粉画调色盒分大小多种，一般情况下，格子大小适中，有一定深度的比较好用，写生时再配以较大些的调色盘就可以了。在外出写生时，最好配一个小喷水瓶，室外气候干燥，颜料易干结，时常喷些水在颜料格中，能保持湿度，便于调色。

3. 颜料

国内生产的各种品牌的水粉颜料质量还是不错的。写生用水粉颜料尽量选择管装的，一是便于携带，二是一般管装颜料相对桶装的颗粒较为粗一些，含胶少，覆盖力较强。

4. 纸张

水粉画纸的要求没有水彩画纸严格，但它有一定的局限性，例如素描纸、水粉纸较软，着色力强，易于吸收颜料和一定水分，但干湿色彩的鲜亮度有一定的变化，易发灰。白板纸较硬，着色力弱，不易吸收水分，但干湿色彩的鲜亮度变化不大。还有其他一些不同质地的纸张也可使用。

总而言之，水粉画对工具材料的要求不是非常高，加上价格便宜，是高校美术专业学生色彩

课的首选画种之一。

第二节 油画材料工具

1. 笔

油画笔的种类较多，有狼毫笔、猪鬃笔，还有其他合成材料的笔。从大到小分为不同的型号，如板刷、平头笔、圆头笔、毛笔等。不同长度的笔锋、不同厚度的笔鬃可以产生不同的表现效果。各种不同型号、不同形状的笔、刷子，有着不同的使用方法，例如：短锋的笔可以用来厚画，长锋的笔可以用来画虚软的部分。每种不同形状、大小、厚薄、长短的笔都有着不同的表现力，充分了解它们各自的特性，并熟练掌握它们的使用方法，就能在写生与创作中得到意想不到的效果。

2. 画刀

油画刀是油画绘制和表现的重要工具之一。油画刀从使用性能上分为两类。第一类是画刀，画刀可以用来调色，也可以直接用来作画。画刀的基本特点是刀片与刀柄形成一定的角度，目的是便于绘画过程中的使用，画刀有很多种，从大小上分为大号、中号、小号等多种，从形状上分为平头的、尖头的、圆头的、异形的等多种。画刀的选择主要是看刀片的柔韧度，好的刀片既软又有极强的弹性。画刀的使用因人而异，需要强调的是，不同形状的画刀会产生不同的画面效果，需要画者对它有一个了解、使用、熟练的过程。第二类是调色刀，调色刀的刀片和刀柄一般是直的，刀片较厚、硬、平，调色刀主要是用来清理调色盘，或刮画面和调大片颜色的辅助刀，调色刀也可以在做底布肌理效果时发挥更好的作用。调色刀也分多种，有平的、扁的、异形的等，一般画油画都配有画刀和调色刀两种。

3. 颜料

目前市场上油画颜料的种类较多，有多种品牌，大致分为进口油画颜料、国产油画颜料（包括合资生产的品牌），进口颜料普遍价格偏高，但质量比较有保障，国产颜料相对质量差一些，但价格比较适中，合资的颜料相对来说性价比较合适。油画颜料从性能上分为两种，一种是比较透明，颜料本身偏稀，这类颜料适合加媒介剂薄画，颜色透明也很鲜亮，但不宜画厚，颜料硬度不够，不适合厚画法。另一种颜料较稠，颜料硬度高，有较强的覆盖力，易画厚，适合厚画法。这两类颜料都对画布有较高的要求，所以油画颜料与画布的质量好坏直接影响着画面的表现效果。

4. 画布

画布分为麻布、棉布、棉麻交织三种。

(1) 麻布。普通的亚麻布和雨露麻都属麻布，两者的品质有一定的区别。简单来说，雨露麻布比普通的亚麻布质量要好，粗细变化均匀，普通亚麻布相对质量差一些，粗细不很均匀。雨露麻布的质量好，但价格高出普通的亚麻布很多，所以在选择画布时，可根据自己的实际情况选择需要的麻布。

雨露麻布和普通的亚麻布，分粗纹、中纹、细纹三种，不同的绘画形式和绘画需求，决定了画者应选用何种纹理的布。一般古典写实绘画多选用细纹和中纹的画布，因为这种绘画形式需要平滑细腻的表现手法，所以细纹及中纹的画布正适合这种表现形式的需求。写意油画和追求厚画法的绘画则多选用粗纹的画布，因为这种绘画形式需要纹理的凹凸变化、肌理变化，同时粗纹麻布厚画着色力强，适合厚涂和颜料的堆砌以及大笔触的粗犷表现。

(2) 棉布。纯棉的油画布，品质偏低，干湿变化大，易受环境湿度的影响，时间长了影响画面的色彩品质，易龟裂。但纯棉画布价格便宜，适合初学者练习使用。

(3) 棉麻布。它是麻和棉混纺的一种画布，带有麻布和棉布的优缺点，但价格相对便宜，适合在校学生作业、练习使用。棉麻布如果把底子处理好一些，对画面的保存比棉布要好得多。

5. 画板

一般现在能见到的成品尺寸画板多是国内生产，它是在纸板上贴了一层布，刷上底料而成。纸板的性质决定了它易变形，尺寸小还好一些，越大越容易变形，如果纸板的厚度再不够更易变形，影响使用。画板比较适合练习使用，特别是外出写生更为方便，因为纸板相对画框更薄，更轻，便于携带。如果配有合适的携带工具，是外出写生的一种好的画材选择，相比画框，画板更便宜些，完成作品颜料干透后也更易存放。

6. 画箱

油画箱是油画的必备工具之一，特别适宜于外出写生，它具有很强的实用性。标准油画箱既配有机盒、调色板，又有画框、画板的支撑架，易于组装，便于携带。油画箱是油画专业使用者的主要配备工具。画箱也分为多种，不同绘画者可根据自己的实际需求去选择，既要考虑它的使用性，又要考虑它的便携性。现在国内生产的多种画箱，具有一定的实用性，且价格也适中。

第三章 静物写生

水粉画写生包括静物写生、人物写生和风景写生三大类。

静物画的内容一般是是没有生命的物体。各种不同形状、质地、色彩的器皿、水果、花卉、物品、植物、动物标本等以及与人的生活密切相关的所有物品，都是静物写生的好题材。

静物画一般在室内进行，光线相对稳定。静物画有利于初学阶段练习者把握形体与色彩的关系，是我们学习、观察、认识色彩和掌握色彩基本规律的初级课题。静物写生是大学低年级学生必须掌握的一门基础课程，它能为学生在以后的色彩学习中，更好地研究色彩理论、色彩规律，充分认识色彩关系中的各种相互变化，为处理好、利用好色彩之间的对比谐调关系，打下一个良好的基础。

第一节 摆设静物

摆设静物是一种创作，不同经验的教师摆设的静物是不同的，对不同阶段的学生要有一定的针对性。组织好摆设的静物，要让学生能接受的了。静物摆得好坏直接影响画者的绘画情绪。首先是要有主题，有内容，有生活情趣和感染力，整个画面的组成从构图到物体大小对比、明度对比、色彩冷暖对比以及线条的律动感等，各方面要有一种美感，尽可能选择一组相互联系的物品摆在一起，不要杂乱堆积。

静物的设置首先要确定主题，然后考虑色彩对比，使之尽量谐调。选择合适的衬布，一般静物画画面最大的色块是衬布，在一个桌面上从桌平面到后背景，再到桌垂面一般都有一块衬布作衬托，或用谐调的衬布穿插其中，整组物品都布置在这一块或几块衬布中。

有了主题，选择好了衬布，再就是选择具体的静物了，选静物要考虑它们的相互关系。

物体之间的形体比例，如高矮对比、方圆对比、粗细对比、大小对比、形状对比等要谐调。

物体之间的明度关系，如深浅对比、质地对比等要谐调。同明度的东西不能过多，最好选择黑、白、灰对比较明确的物品组织在一起。

物体之间的色彩关系，如鲜灰对比、冷暖对比等要谐调。静物之间既要有鲜灰对比，又要有关暖对比，还要注意保持一定的谐调性，在同类色中或灰或纯要有一定的区别。

摆设静物时在考虑以上关系的同时，还应该注意画面物体与物体之间、衬布与物品之间所组成的整个画面的线条结构、律动和节奏感。画面要饱满，要丰富多彩，使画者一看就有一种抑制不住的表现欲望。

第二节 作画步骤

静物写生与风景写生相比较，光线变化小，环境色、条件色、光源色相对都比较稳定。因此在写生中，就有充分的时间去观察对比，反复研究，调整画面，直至满意为止。