

艺海美术系列

雅调

名师编著 高效课堂 环环相扣 直击高考

色彩静物

YADIAO

主编 赵锦杰
编著 滕佳强

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

艺泽美术系列

雅调

名师编著 高效课堂 环环相扣 直击高考

色彩静物

YADIAO

主编 赵锦杰
编著 滕佳强

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

目录

CONTENTS

第一章 大师作品赏析	02
第二章 单体训练讲解	04
第三章 色稿训练讲解	10
第四章 组合训练讲解	30
第五章 优秀作品赏析	68

目录

CONTENTS

第一章 大师作品赏析	02
第二章 单体训练讲解	04
第三章 色稿训练讲解	10
第四章 组合训练讲解	30
第五章 优秀作品赏析	68

第一章 大师作品赏析

夏尔丹出生在巴黎，立身之初经历颇为艰辛，后终于成为成功的画家。他的绘画题材广泛，人物、静物、风俗无所不包，都深深地体现着他与下层劳动人民的深厚感情。后来夏尔丹受荷兰静物画的影响，专以精细地表现金银器皿的质感为能事。他的静物画尽量还静物以本来质朴的面貌，不用浓艳的色彩和闪光的器皿摆设，有一种粗糙朴素的生活趣味。

1730年以后，他所表现的静物对象多是中产阶级厨房里的普通用品，那些极其平凡的厨房器物，一旦展现在画上，它们的幻象显出很强的“生命感”。正如左图所示，整个画面笼罩在一片温暖的黄色光晕之中；笔触粗糙但并不失其细腻味道，似有皴裂痕迹，但生动且朴实无华。静物排列疏密有致，并未停留在一般“再现”层次上，而是充分融入了画家对所描绘事物的真挚感情。他认为，经过推敲的静物构图，不但要使所画的静物可信，还要让它们具有光与色的丰富表现力。

静物 作者:夏尔丹 (法国画家 1699—1779)

静物 作者:夏尔丹 (法国画家 1699—1779)

静物 作者:夏尔丹 (法国画家 1699—1779)

有花卉与水果的静物 作者:方丹 (法国画家1836—1904)

有花卉与水果的静物 作者:方丹 (法国画家1836—1904)

方丹以极其写实的手法，描绘了室内桌上的花瓶、鲜花、苹果、梨等物体。柔和的灰色是主调，深色的花瓶与桌子加强了色彩的层次。黄色的苹果与淡绿的梨，色彩明亮，使画面变得轻松活跃起来。花、苹果、梨、葡萄都以写实手法刻画得十分逼真，体现出一种空间中的立体感。

有桃子和苹果的静物 作者:塞尚 (法国画家 1839—1906)

塞尚此作品创作于1895—1898年间。这幅静物油画作品证明了静物画可以真实地再现实体和表现光线与空间的表象。塞尚说：“描绘自然不是复制对象，它实现了人的感觉。”他坚持关注颜色和质地的特性，不以表现幻觉为目的。例如，盘子里水果的边线是不确定的，仿佛在移动；画面中透视的规则也打破了，桌子的右角向一边倾斜，与左边不在一条线上；画面的有些部分没有着色，桌布的折皱像没有画完。画家描绘的这幅作品不是对实物的模仿，而是对观察角度和绘画本质的探索。

向日葵 作者:梵高 (荷兰画家 1853—1890)

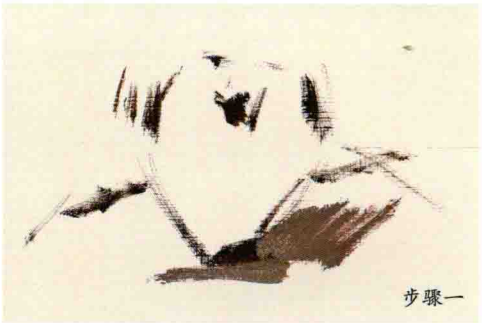
梵高在阿尔勒居住期间，强烈地爱上了千姿百态的金色向日葵。1888年8月，梵高画了大量的向日葵写生，有紧闭的苞蕾，也有盛开的花盘，花朵的黄色呈现出丰富的色调，从深橙色到近乎绿色都有。次年1月，他根据早先的写生，绘制了这幅令人叫绝的作品。无论在原作还是后来的复制作品中，梵高的用意都是利用色彩表现自我。

第二章 单体训练讲解

红苹果画法

训练要点

红苹果的颜色较鲜亮，色彩变化丰富。刻画时在水分的把握上要做到暗部略湿，而灰部和亮部略干。用笔上多使用一些摆的笔触，特别是苹果的灰部和亮部，这样较容易体现它的色块，使苹果具有较强的体积感。笔触应大小结合，不要用一样的笔触，在细节处可以多塑造。

青苹果的画法

训练要点

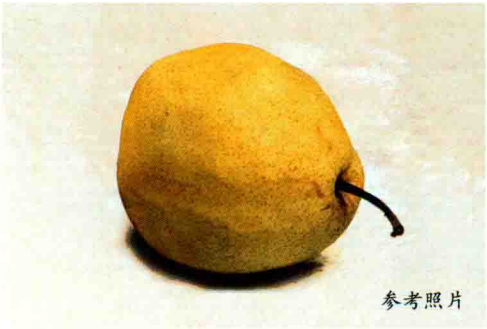
青苹果的不同面有色相和冷暖的差异。暗部受环境色或反光的影响；亮部的边缘有偏灰的色彩，主要是受其他反射光源的影响。画时要注意突出颜色的饱和度与透明度，这样才能保持水果的新鲜感。因此，在画时画笔必须保持干净，绿色的过渡可采取色彩的并置法，也可适当降低色彩的纯度。

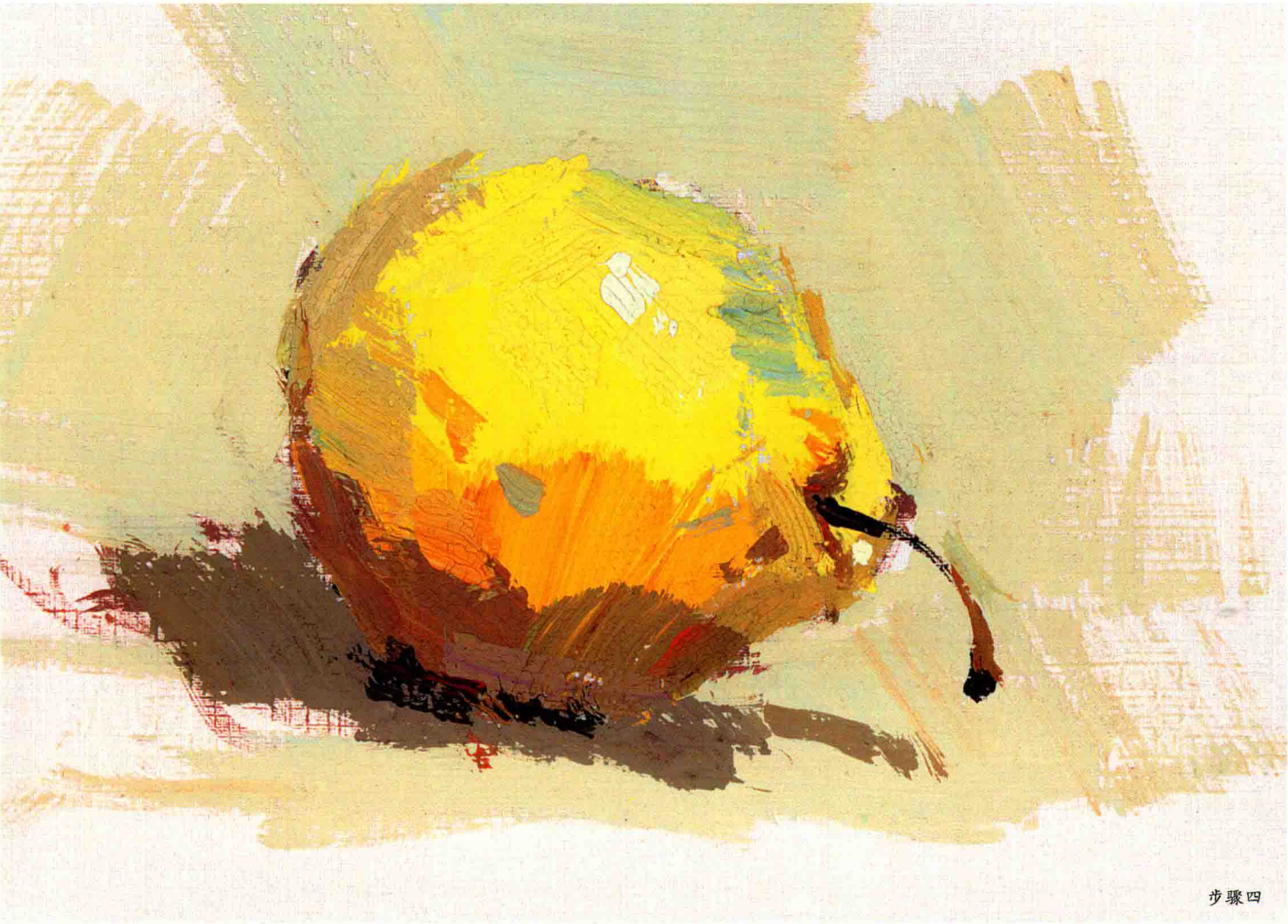
梨的画法

训练要点

梨的外形多呈现为一头较尖的椭圆形，蒂把一般长在较尖的那头，要根据其特点和朝向去表现。梨表皮粗糙，看上去有亚光的效果，所以固有色较浅，明度变化相对较弱。画梨的亮部时可在颜色中略加些白粉。梨的暗部颜色不宜太深，否则会把梨画“脏”。

参考照片

步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

葡萄的画法

训练要点

葡萄具有半透明性，色彩通透，易受环境色影响，有较强的高光。成串的葡萄由一个个小葡萄组成，画时要把整串葡萄分成几个大组，这样分析色彩及光影关系更容易些。首先应大刀阔斧地刻画整串葡萄的大基调，再细致刻画单个葡萄，注意位置靠前且较显眼的葡萄应着重刻画。不用把笔上的颜料调得太匀，用旋转的笔法来表现其球体结构。丰富反光能很好地突显晶莹的质感。

参考照片

步骤四

步骤一

步骤二

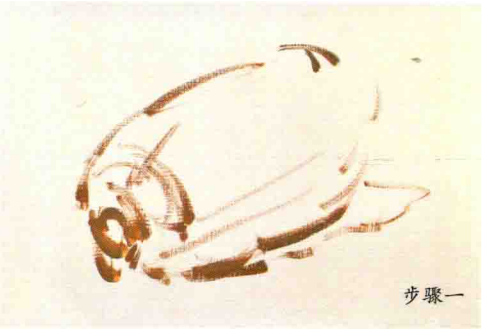

步骤三

大白菜的画法

训练要点

大白菜由菜帮和菜叶组成。菜叶和菜帮颜色都较淡，受周围环境色影响明显，在调色时要注意勿画“脏”。可先用湿画法画出它大的形体和色彩关系，菜帮颜色较亮，在铺色时可适当留出高光，并要准确把握菜帮灰部的色彩倾向。菜叶亮部颜色较淡，绿色纯度不宜高，可适当加些白色和柠檬黄去表现，白色不宜加得过多，否则画出的白菜会显得“粉”气。

花菜的画法

训练要点

要想画好蔬菜，首先要把握好各种蔬菜的外形。蔬菜的外形大都比较松动，有点随意性。画花菜时要注意体积的表现，花菜的表面凹凸不平，塑造难度也会相应增加。刻画时要注意它的特征，要整体概括，避免支离破碎。应先用大笔概括基本关系，再用小笔适当强调个别细节。

陶壶的画法

训练要点

陶壶的形体较为复杂，可以把它分为四个部分(壶口、壶把、壶嘴、壶身)进行塑造。陶壶的各个部分不是独立的，刻画时应考虑各部分之间的衔接。深色釉面很容易画“粉”，这主要是因为对深色釉面的明度关系定位把握不准，在对灰部、亮部、反光的刻画时加入了过多的白色。暗部一般不宜加白色，可加入相应的亮色进行调和并提高明度。

参考照片

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

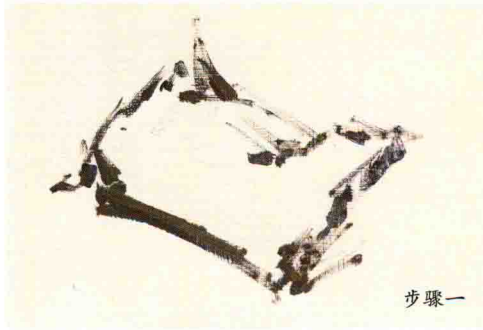
薯片袋的画法

训练要点

薯片袋色彩亮丽，表面有挤压后形成的折皱，其质地轻薄光滑，高光和反光强，易受环境色影响。在塑造时一定要抓住基本的明暗关系，铺色应薄一些，色彩的调和应纯一些、亮丽些。刻画时大胆概括归纳，否则容易画花画乱。笔触要力求变化，围绕结构用笔。特别是折皱处高光的用笔要灵动些，以此来强调形体的转折。

参考照片

步骤一

步骤二

步骤三

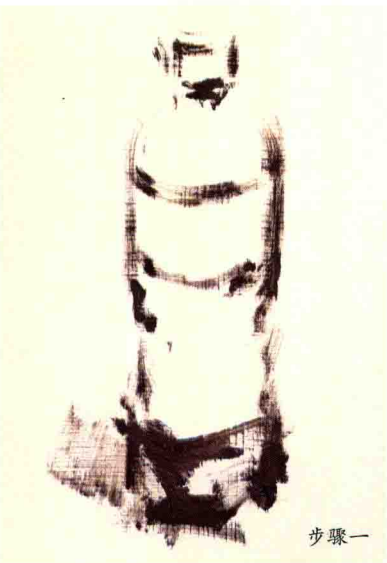

步骤四

矿泉水瓶的画法

训练要点

矿泉水瓶既具有玻璃的特性，表面晶莹剔透，又具有瓷器易反光的特性，光滑洁净，质地细腻。矿泉水瓶通体透明，高光、反光琐碎而突出。在塑造时，可以分为透明处与中间的标签两部分来刻画。透明的部分可和背景一起画，不可留空白，稍干后用较深一些的冷灰色勾出瓶子的轮廓即可。应注意是，塑料瓶毕竟没有玻璃瓶那么透明，高光附近往往有些冷灰色。标签部分用色也应淡雅些。

单体训练精选范例

第三章 色稿训练讲解

很多学生刚开始接触色彩都会有这样的疑问：为什么要画小色稿，重视小色稿？小色稿是完整稿的一个开端，比完整稿相对简单，适合初学者，同时小色稿作用非常大，因为画小色稿的要求是熟练掌握调色技能和概括物体形体的能力。这步做好了，即便实物对象再有难度，画的效果也不会差。

- 学习目的：熟练掌握调色和概括物体形体的能力。
- 绘画要求：速度要快（30分钟左右），用笔要准、肯定，黑白关系和色彩关系明确适当。
- 练习方向：学会变调，将同一组静物画出不同的色调，练习画不同质感的实物对象。

如何练习小色稿？

小色稿是进入绘画前的必经阶段。它是完整稿的开始，是练习色彩的有效途径，也是让人缓解绘画疲劳的一种方式，同时也把握着整体的色彩关系，扮演着非常重要的角色。

学习小色稿就要明白小色稿的实质是什么、有什么样的标准、怎么表现、整体效果是怎样的，都要弄清楚。其实，小色稿很简单，简单是因为不用画得很深入，只需要画出大的体块、大的明暗色彩关系，层次少，速度快。当然，练习小色稿也有它的难点，对于刚开始接触色彩的学生来说，熟练掌握调色和用笔是难点，但是从绘画长远角度来看，画小

色稿是基本功。小色稿还要求具备一点，那就是色调（所谓色调，就是整个画面中的色彩总倾向）。一幅优秀的色彩作品是要求具备色调的，颜色协调给人一种和谐之美。大师们的作品都会具备色调的特性，并且把不同时间段的光照效果和不同的环境交代得很清楚，色彩浓郁、浑厚，给人有作画的冲动。

起稿后，花费时间最多的一个环节就是调色。学生刚开始对色彩不甚了解，调色肯定会比较慢。所以建议学生多花时间研究调色，感受颜色互相混合后产生的变化。颜色问题解决了，接下来就是铺色块、摆笔触。这一步要求学生有一定的素描功底。所以一般上色彩课之前要先练习素描静物等，对物体的结构要有个大的了解，这样才能有方向地摆色块。小色稿整体看起来比较平整、干净、简易。当背景衬布颜色画出来后，主体可以画3个面，小的物体有两块面表现明暗即可。用笔一定要自信，不要描。这样会节省时间（1张8开的小色稿只需30分钟画完），也会培养作画自信。

画面整体协调的重要性及要点：

我们判断一幅色彩作品的美与丑，第一感觉就来自整体。整体颜色是否和谐统一，笔触是否凌乱，构图是否新颖，明暗对比是否恰当，这些因素往往是决定一幅作品成功与否的关键。

- 1.整体的颜色灰得无可挑剔，纯得恰到好处，都是可取的。我们人的眼睛对颜色的感受很直观，当然，那种直观审美能力还需要长时间的锻炼和总结。
- 2.构图不可忽视，同样的静物，同样的数量，不同的摆放可以直接影响这幅作品的最终效果。物体的疏密以及颜色冷暖搭配得当的组合静物会给作画人内心带来一种审美效应和作画的冲动。无论是大空间给人一种深度还是小场景带给人一种安宁，都是能够从构图中体现出来的。
- 3.笔触的表现也很丰富，不同的作画人有着不同的性格，因此笔触也会有所不同。
- 4.我们知道，色彩画里面不可缺失的就是对比关系。没有对比，一幅画就显得“平”，苍白无力；对比太强则显得“过”，会破坏画面的整体感，所以明暗的对比度十分重要。

小色稿步骤示范

- 步骤一：深灰起稿。先确定画面的构图，根据物体的造型特征准确地画出各物体的大轮廓和物体的内部结构。注意把握桌面近大远小、上紧下松的透视关系。
- 步骤二：铺大色块。要求背景和衬布颜色之间要有一定的联系，也就是说颜色的纯灰、色相、冷暖不要拉得太大，保持在一定的范围。比如作品中的紫色衬布比较纯，水果纯度也很高，要想让整个画面颜色统一但又要主体物突出，必须把紫色纯度降低一点，水果纯度提一点。
- 步骤三：画出物体的固有色，同时画出暗部颜色和投影，注意两个黄色水果之间颜色的区分，可以从明度或者纯灰、冷暖上考虑。
- 步骤四：这步主要是在形体和投影上深入和完善。主要的物体（如陶罐和苹果）可以相对深入，用干枯的笔触把布纹带一点。

同一组静物的不同色调训练（一）

