

美术考生

色彩静物组合 强化训练

瓶罐器皿类
与花卉的组合

关键词

照片、步骤及完成图

局部讲解

调色操作

笔法讲解

可供参考的同类练习及试题

PING GUAN QI MIN YU HUA HUI LEI DE ZU HE

◎ 张桂烨 著

◎ 西泠印社出版社

蓝色花瓶中插菊花、苹果和梨之间的侧光组合

概 述

本系列图书针对美术考生的色彩静物组合强化训练而作，共分四册，分别为瓶罐器皿与水果类、蔬菜类、花卉类、用具及其他类的组合。

本书系统、详尽、深入地介绍了一幅作品从照片、步骤及完成图的过程，同时对局部进行了讲解和分析，其中包括如何调色的操作，如何用最恰当的笔法表现画面等。与此同时还提供了同类的练习及常出现的试题，以一斑窥全豹，让考生快速掌握各类物品的表现及整体把握画面的技能技巧，做到游刃有余地对试题进行表现，在考试中立于不败之地。

图书在版编目（C I P）数据

美术考生色彩静物组合强化训练. 瓶罐器皿与花卉类的组合 / 张桂烨著. —杭州: 西泠印社出版社, 2006.6
ISBN 7-80735-088-1

I.美... II.张... III.水粉画: 静物画—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV.J215

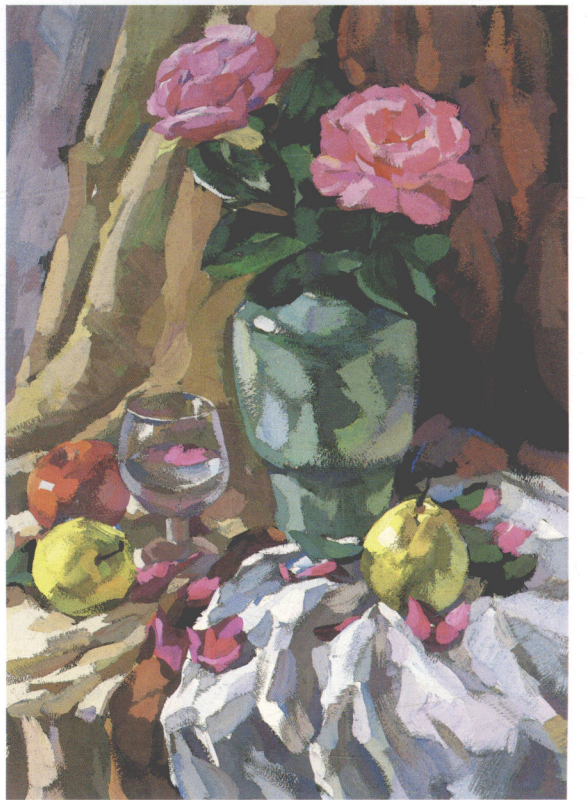
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 064466 号

美术考生色彩静物组合强化训练 ——瓶罐器皿与花卉类的组合

责任编辑: 项瑞华
责任出版: 李 兵
装帧设计: 尼 摩
电脑制作: 张小惠
出版发行: 西泠印社出版社
地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)
电 话: 0571-87243279
经 销: 全国新华书店
印 刷: 浙江省邮电印刷厂
开 本: 787 × 1092 1/8
印 张: 3
印 数: 00 001-5 000
版 次: 2006 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-80735-088-1/J · 089
定 价: 16.00 元

目 录

- 概述 / 封二
- 玻璃花瓶中的一束草花与梨之间的冷色调组合 /2
 - ◎ 照片、步骤及完成图 /2
 - ◎ 局部讲解 /4
 - ◎ 调色操作 /5
 - ◎ 笔法讲解 /5
 - ◎ 可供参考的同类练习及试题 /5
- 盆栽花与黄金瓜、咖啡杯碟、落叶之间的暖色调组合 /6
 - ◎ 照片、步骤及完成图 /6
 - ◎ 局部讲解 /8
 - ◎ 调色操作 /9
 - ◎ 笔法讲解 /9
 - ◎ 可供参考的同类练习及试题 /9
- 窗前花瓶中的勿忘我、玫瑰与飘落的花瓣之间的蓝色调组合 /10
 - ◎ 照片、步骤及完成图 /10
 - ◎ 局部讲解 /12
 - ◎ 调色操作 /13
 - ◎ 笔法讲解 /13
 - ◎ 可供参考的同类练习及试题 /13
- 黑色花瓶中插菊花、康乃馨与苹果、梨、高脚杯之间的暖灰色调组合 /14
 - ◎ 照片、步骤及完成图 /14
 - ◎ 局部讲解 /16
 - ◎ 调色操作 /17
 - ◎ 笔法讲解 /17
 - ◎ 可供参考的同类练习及试题 /17
- 范画赏析 /18
 - ◎ 插着花的蓝色瓷盆、玻璃高脚杯与水果的半顺光组合 /18
 - ◎ 带月季的青色瓷瓶与玻璃高脚杯、水果之间的侧光组合 /19
 - ◎ 蓝色玻璃花瓶中的玫瑰花、玻璃高脚杯与水果的侧光组合 /20
 - ◎ 蓝色花瓶中插菊花、苹果和梨之间的侧光组合 / 封三

1 玻璃花瓶中的一束草花与梨之间的冷色调组合

图 1-1-1

一、照片、步骤与完成图

① 一束草花插入玻璃花瓶，与蓝色的台布、黄色的梨产生了一种柔和的对比，视觉感协调。(图 1-1-1)

② 起形。画出花瓶、花卉、台布、梨的形体，花束可以概括地表达。(图 1-1-2)

③ 先从深色的背景开始入手，画出色彩的大调子，留出花丛外形。背景的蓝色布倾向于紫色，中间的蓝色布则倾向于湖蓝、钴蓝色，要区分色彩间的变化。(1-1-3)

④ 带上画面色彩，将花的内部结构区分，完成大的色调。(图 1-1-4)

⑤ 深入塑造。画出花束的外形特点，将主花形状结构画具体，再去表现前后和左右的空间、透明玻璃花瓶的质感等。(图 1-1-5)

⑥ 调整细部，让画面更充实，最后完成。(图 1-1-6)

图 1-1-2

图 1-1-3

图 1-1-4

图 1-1-5

图 1-1-6

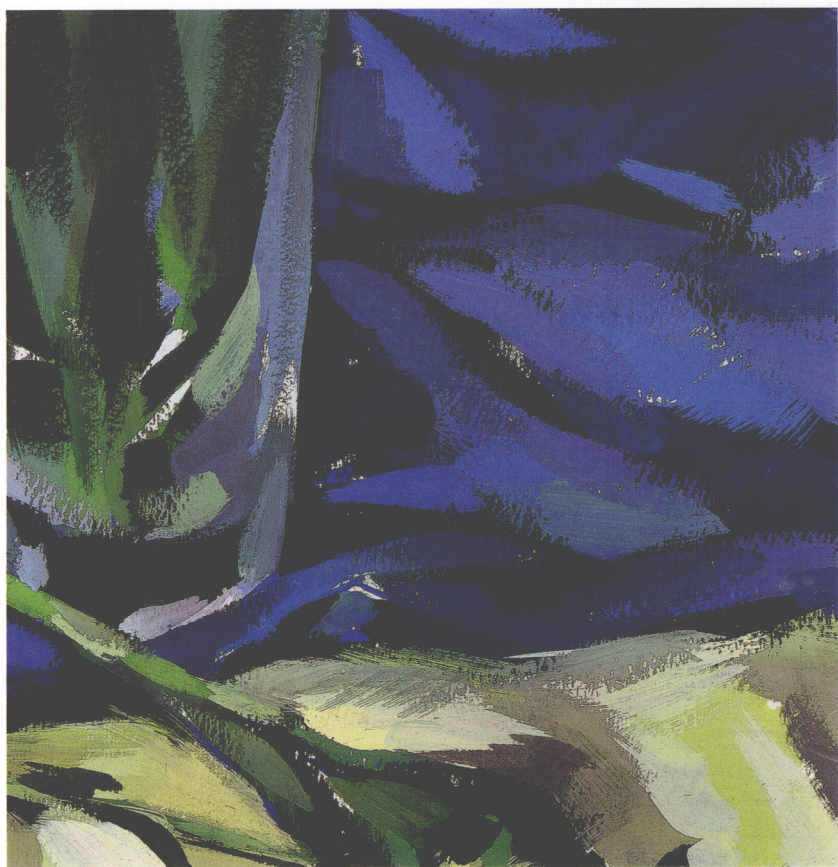
二、局部讲解

① 一朵朵小花聚集为球体。在表现的时候，先画出球形的体积，再点出小花瓣。花的色彩有的倾向深红，也有的倾向粉红和淡黄，要仔细观察其色彩的细微差距。

② 透明的花瓶透出枝干及各自的色彩，而花瓶自身左右的边缘线与台布又形成明显的明度对比，花瓶瓶身上的高光强化了玻璃的质感。表现时，要明确物体的空间、虚实、周围环境色的关系。

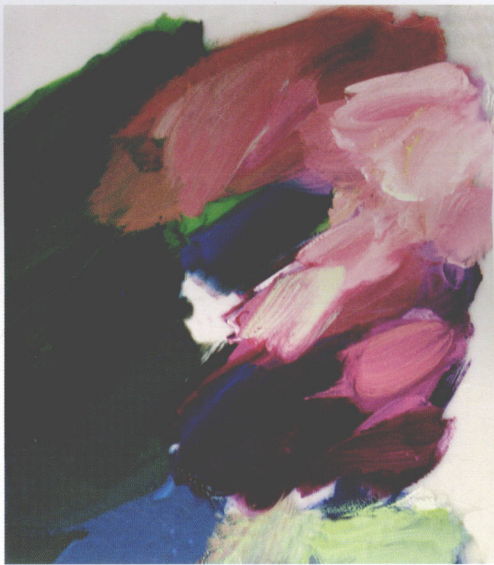

③ 玻璃器皿在台布上的投影与台布之间形成了较明显的明暗变化，也使色彩看起来更富变化。注意在表现时一定要画得透气，让色彩有流动性。

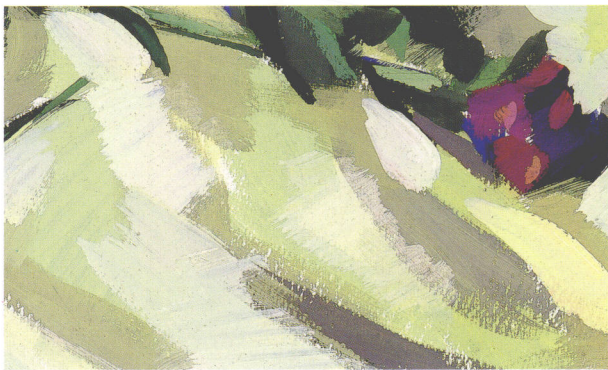

④ 梨子的色彩明确，特别是边缘处的浅黄灰色块让梨更富厚度。

三、调色操作

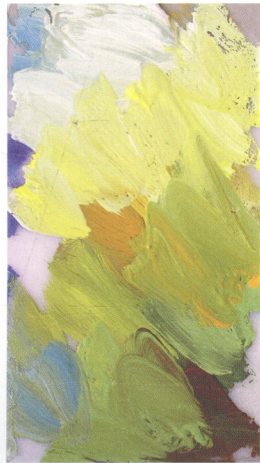

① 花束：
玫瑰红色的花束暗部：玫瑰红+紫罗兰+群青
中间色：原暗部色+朱红、深红
亮部色彩：花的固有色+白+柠檬黄
粉红色花束可在原调色板上调加入白色后，再加入些许色彩倾向，用色要灵活机动。要会去派生引申色彩，花的鲜艳要靠背景和枝叶的烘托陪衬。叶子随光线的不同产生不同的变化，一般叶子的最深色用普蓝加入深绿与深红。

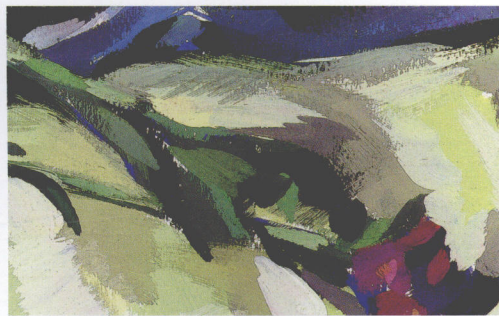
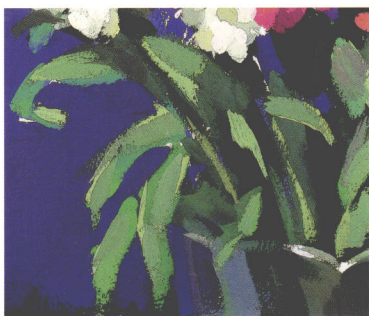
② 台布：
黄色台布的暗部色彩：赭石+淡绿
亮部色彩：原暗部色+白+黄色等

③ 台布：
蓝色台布要仔细区分其冷暖倾向，否则容易流入只有素描关系而缺少色彩关系的误区。

④ 梨：
暗部色彩：赭石+绿
中间色：原暗部色+中黄+灰色（少许）
亮部色彩：以黄色为主的主色+白色（少许）

四、笔法讲解

① “勾”出细叶的厚度。

② “点”出细小的花瓣。

③ 用长而舒展的细条画出蓝色台布。

④ “扫”出两块台布的交界处。

五、可供参考的同类练习及试题

- 练习：玻璃花瓶中一束鲜花（种类自定），二个梨，一个苹果，一个桔子，一个玻璃杯。
- 练习：一束不知名的小花插在深色罐子里，旁边散落着几枝，还有苹果与梨，台布两块（其中一块白布，另一块自定）。
- 练习：玻璃花瓶中插入若干树枝条，若干水果，一块蓝布，一块白布。
- ◎ 静物默写：以花卉为主，自己添加一至两件东西。（西南大学美术学院某年高考试题）
- ◎ 静物写生：鲜花一束，花篮一个，苹果两个，李子一个以及深色衬布一块。（桂林工学院某年高考试题）

2 盆栽花与黄金瓜、咖啡杯碟、落叶之间的暖色调组合

一、照片、步骤及完成图

① 这是一组盆栽花与黄金瓜、咖啡杯碟、落叶之间的组合。在枣红色衬布的辉映下,绿色的叶子显得非常好看,黄色的瓜与带有红色的杯子的色彩纯度较高,作画时一定要注意色调的协调。(图 2-1-1)

② 起稿。用群青色勾画出形体的特征和台布与物体之间的关系,特别是叶子,要交待清楚叶子之间的关系及其来龙去脉,这样下一步的上色会变顺利,否则易流于表面的色彩而缺少内容。(图 2-1-2)

③ 从暗部色彩开始入手。枣红色台布的暗部、深咖啡色的暗部与叶子的暗部,同为暗部,其色彩的倾向性及明度又有一定的差异,要区分对比。(图 2-1-3)

④ 铺出整个画面的色彩,这一步着力于色彩的大关系,不必拘泥于小细节关系的刻画。(图 2-1-4)

⑤ 从叶子开始深入塑造。叶子色彩有些地方绿中偏黄,而有些地方绿中偏青,同时由于光照的影响,明度上也有一定的变化。叶子

图 2-1-1

的高光点较多,要概括表现。甜瓜的黄色要根据环境色的影响及亮部冷色的倾向去把握。咖啡杯碟的色彩也应控制好。(图 2-1-5)

⑥ 调整画面,这步是必不可少的。一幅画面的完整性极为重要,不管过程如何,最终必须是一张完整的画面。(图 2-1-6)

图 2-1-2

图 2-1-3

图 2-1-4

图 2-1-5

二、局部讲解

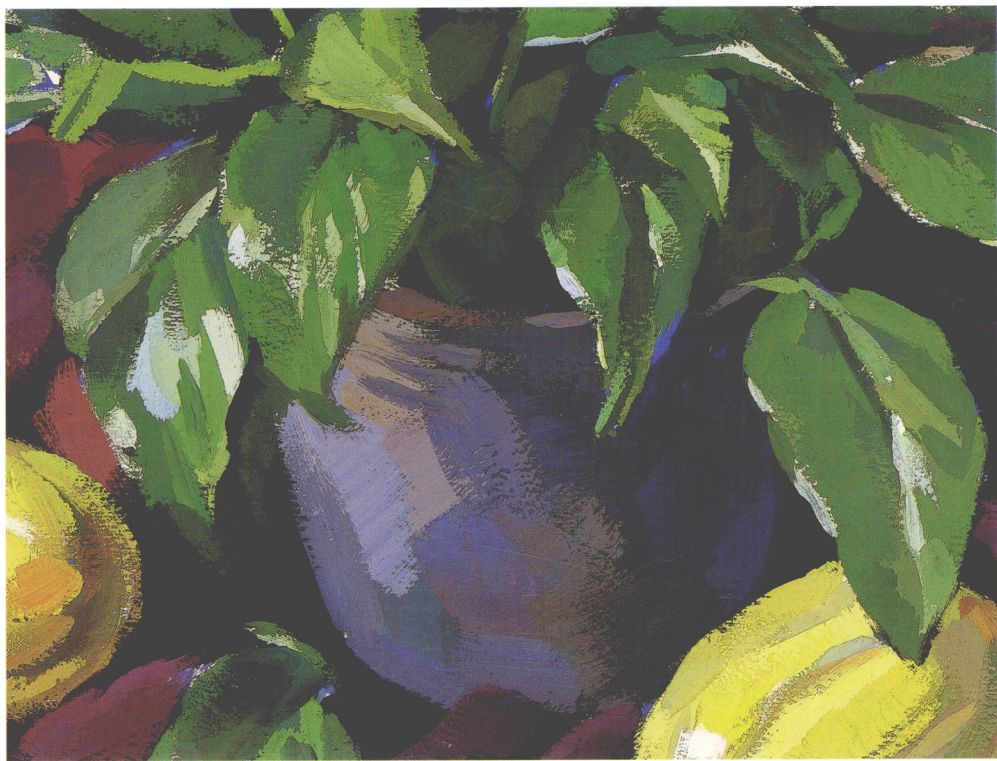

图 2-2-1

图 2-2-2

图 2-2-3

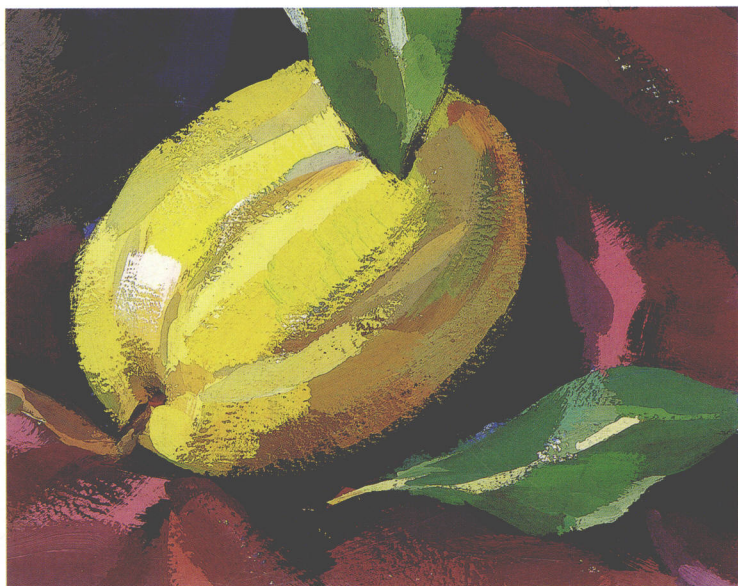

图 2-2-4

① 筒装的塑料质感的花盆呈现冷青色，在暗部、亮部出现相应的冷暖变化。叶子上的高光让叶子充满活力，也更娇嫩，同时要注意表现好叶子的特征。(图 2-2-1)

② 马蹄莲花长势虽还小但也在绿色的茎叶中点缀了画面。花的形态各不一样，有大有小，有正面的，也有侧面的，在画时应仔细观察，根据走势表现。(图 2-2-2)

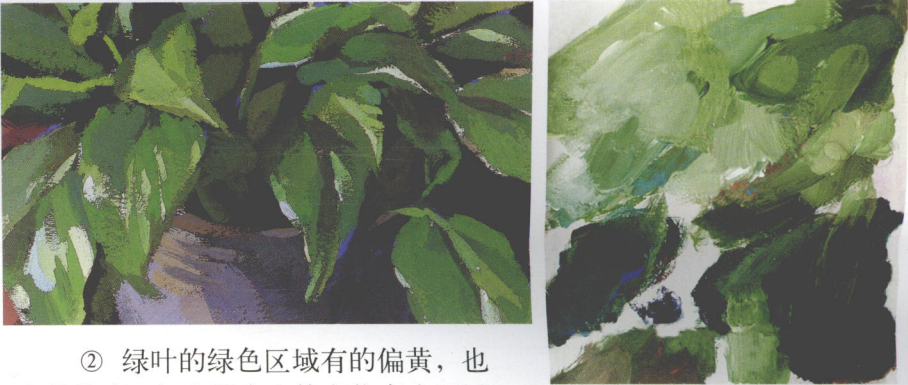
③ 咖啡杯上的暖红色与背景的冷红色产生冷暖上的对比。黄色的黄金瓜、红白相间的咖啡杯，在深色背景的辉映之下，显得非常的透气。(图 2-2-3)

④ 黄金瓜的色彩在深红色衬布的影响下显得特别亮。中间一条细小的凹槽出现冷灰色的倾向，暗部边缘线注重了与深色背景之间的虚实关系。(图 2-2-4)

三、调色操作

① 花盆：先铺出大体色，再进行深入。
暗部色彩：群青+赭石+紫罗兰（少许）、钴蓝
亮部色彩：原暗部色+白+钴蓝

② 绿叶的绿色区域有的偏黄，也有的偏青，加上明度上的变化产生不同的绿色，要区分比较后再进行调配。

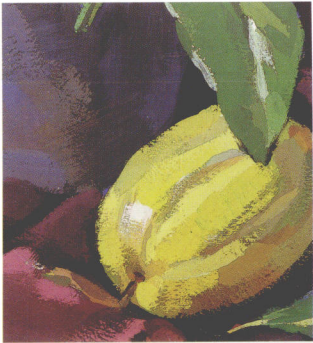

③ 台布：枣红色的台布由于其质感的原因，亮色和暗色反差较大，在调色时要注意其对比关系，同时要避免由于红色而带出的“火”气。

④ 咖啡杯：红色区域倾向于朱红。
暗部色彩：大红+群青（少许）
中间色：原暗部色+朱红
亮部色彩：中间色+柠檬黄、朱红，同时根据明度的需要可再加入少许白色。

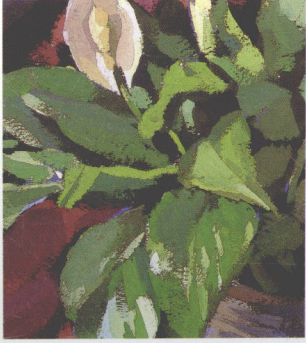
四、笔法讲解

① 暗部反光处采用枯笔“擦”的方法，柔和了对比度；中间色根据其形体进行“横摆”；亮部的高光采用“扫”的笔法。

② 基本采用饱和的色彩来“刷”，刷时注重其笔触的方向感。

③ 叶子上采用浓厚颜料轻松“点”出细部精彩的笔触，同时用笔尖处“勾”出轮廓线。

④ 用细小的笔“勾”出高光，表现勺子铜的质感，使得它在大面积“刷”的背景笔触中显得特别精致。

五、可供参考的同类练习及试题

- 练习：盆栽植物一盆，苹果两个，黄金瓜一个，圆形玻璃杯一个，台布两块（颜色自定）。
- 练习：叶子茂密的植物一盆，配以数个苹果，一块白布，另一块衬布色彩自定。
- 练习：一个花瓶，旁边若干树枝，一套咖啡具，两个柠檬。
- ◎ 静物默写：插树条或花枝的玻璃瓶一个，钢制苹果两个，青苹果一个，白盘子一个。（沈阳航空工业学院某年高考试题）
- ◎ 静物默写：在一个台面上，主体物玻璃花瓶中插入黄菊一束、红玫瑰两枝，配置黄苹果两个，红苹果两个，牛奶一杯。（中国美术学院设计专业某年高考试题）

3

窗前花瓶中的勿忘我、玫瑰与 飘落的花瓣之间的蓝色调组合

图 3-1-1

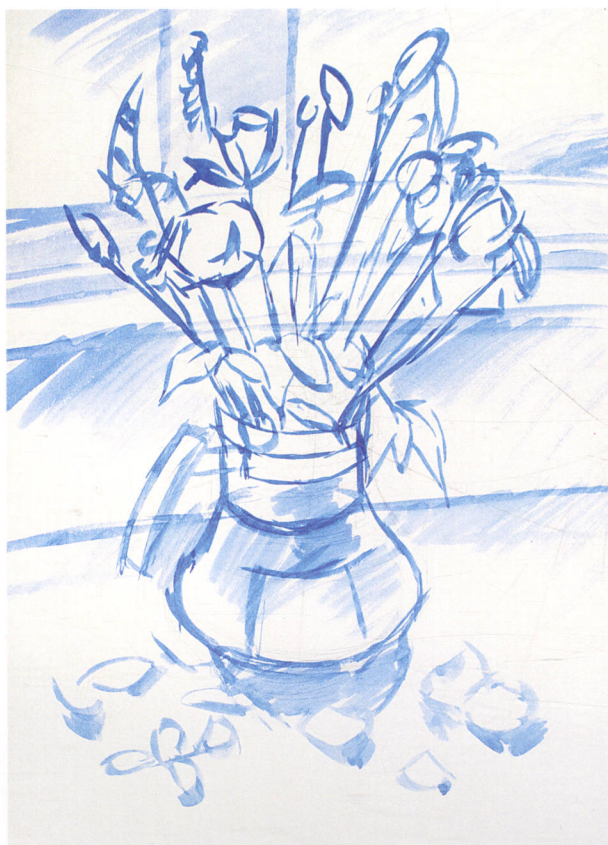

图 3-1-2

图 3-1-3

一、照片、步骤及完成图

① 这是一幅窗前逆光角度的瓶花,色彩关系明确,总体色调呈现冷调子。(图 3-1-1)

② 起稿。先画出花卉、花瓶等物体特征,然后画出窗台的特征,最后再画出画面大的明暗调子气氛。(图 3-1-2)

③ 画出窗、窗台、桌面的色彩,留出花的大致外形,需注重整体色调的把握。(图 3-1-3)

④ 带上玫瑰花、勿忘我、透明的花瓶及落叶,完成大色调的铺设。(图 3-1-4)

⑤ 深入塑造各物象的特征。对比花与枝干、叶子之间的关系,把握花瓶的透明感,其中重点对花的结构进行表达。(图 3-1-5)

⑥ 调整与整体不相协调的地方。比如背景窗上的那块暖色太过了,调整得冷些;局部的高光处太过了,减弱一些等。最后让整体趋于完整,前后色彩更为呼应。(图 3-1-6)

图 3-1-4

图 3-1-5

图 3-1-6

二、局部讲解

图 3-2-1

图 3-2-2

图 3-2-3

图 3-2-4

① 叶子与瓶口之间的关系明确。有的进去，而有的出去，产生错落有致的感觉，表现时抓住叶子的特征，要有计划地表现，充分考虑其中的空间与穿插关系。(图 3-2-1)

② 透过玻璃的黄灰色辉映出勿忘我的紫色，显得色彩透气且漂亮。同时在色彩的对比应用上要加以斟酌。(图 3-2-2)

③ 花瓣也有其形体结构，不能单纯地只理解为一块颜色，要根据其光源特点表现其形体与色彩。(图 3-2-3)

④ 表现出玻璃器皿的透明感，让玻璃内的色彩与周围的色彩很好地融合在一起，同时蓝色氛围中的暖色与窗台的色彩产生了呼应。(图 3-2-4)

三、调色操作

- ① 枝叶及台布：
枝叶暗部色彩：墨绿+深红（少许）
中间色：原暗部色+草绿等色
亮部视其冷暖可调入柠檬黄或钴蓝等色
台布总体为蓝的倾向，但也要调出冷暖倾向。

- ② 勿忘我：
暗部色彩：深红+群青
中间色：原暗部色+钴蓝、紫罗兰
亮部色彩：中间色的基础上+白+紫

- ③ 花瓣：
玫瑰花瓣的暗部色彩：赭石+玫瑰红、深红
中间色：原暗部色+朱红
亮部色彩：中间色+白+深红

四、笔法讲解

- ① 背景处采用“刷”与“揉”并用的笔法。

- ② 窗台前的墙体反光处采用枯笔“擦”的笔法。

- ③ 叶子采用“摆”的笔法。用“勾”的笔法塑出竿子的形体。

- ④ 勿忘我采用“点”的笔法。背景与物体的色彩采用相互“压”来处理其边缘线。

五、可供参考的同类练习及试题

- 练习：一束勿忘我，一个玻璃花瓶，二个苹果，倒着的一枝勿忘我置于台面。
- 练习：花瓶中插着一束玫瑰花，台上散落若干玫瑰花瓣，一个玻璃高脚杯。
- 练习：以《逆光下的花卉》为题表现一组花卉。
- ◎ 静物默写：《窗台》。有鲜花、花瓶、水果、厚书一本，笔记本和桌布，逆光，可添加与主题有关的物体。（中国美术学院美术学专业某年高考试题）
- ◎ 静物默写：《窗台上的静物》。内插一束菊花的玻璃花瓶一只，梨子三个，窗外的背景为暖色调，可添加一块台布。（南京理工大学某年高考试题）

4

黑色花瓶中插菊花、康乃馨 与苹果、梨、高脚杯之间的暖灰色调组合

图 4-1-1

一、照片、步骤及完成图

① 这是一张浅暖灰色布上的瓶花与苹果、梨、高脚杯之间的组合。后面交错的画架、画凳让画面产生了形式美感。(图 4-1-1)

图 4-1-2

图 4-1-3

② 用群青色起稿，画出深色的花瓶、菊花和康乃馨等形的特点，交待明暗交界线及投影，然后再画出台布的布褶。(图 4-1-2)

③ 从黑色花瓶开始入手，接着画出浅灰色台布的暗部。(图 4-1-3)

④ 在把握整体的基础上再依次铺出花卉、水果等物体的色彩，直至大色调完成。(图 4-1-4)

图 4-1-4

图 4-1-5

⑤ 深入塑造花卉特征和物品的形体。同时把水平面画厚实，画好立面与背景的关系，促进空间的深度与厚度，让画面关系更加明确。(图 4-1-5)

⑥ 调整完成一幅完整的画面。(图 4-1-6)