

美术考生

色彩静物组合 强化训练

瓶罐器皿类
与蔬菜类
的组合

关键词

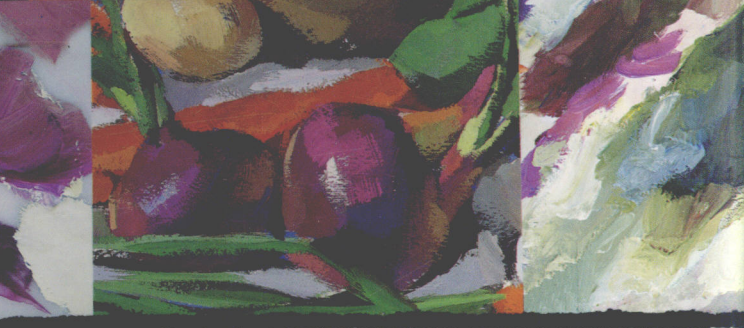
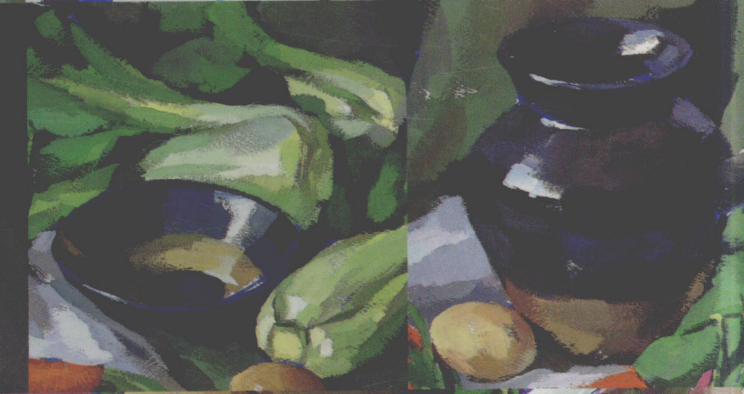
照片、步骤及完成图

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 SHU CAI LEI DE ZU HE

◎ 张桂烨 著

◎ 西泠印社出版社

不锈钢锅、窝笋、玻璃高脚杯、尖椒、鸡蛋与茄子的亮调子组合

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(CIP)数据

美术考生色彩静物组合强化训练. 瓶罐器皿与蔬菜类的组合 / 张桂烨著. —杭州: 西泠印社出版社, 2006.6
ISBN 7-80735-089-X

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 064465 号

美术考生色彩静物组合强化训练 ——瓶罐器皿与蔬菜类的组合

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 7-80735-089-X/J · 090

定 价: 16.00 元

目 录

■ 概述 / 封二

■ 沙锅、白盘子与大白菜、蕃茄、蛋、打开的鸡蛋及蛋壳、土豆之间的亮色调组合 / 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

■ 黑色陶罐、黑色碗与青菜、蛋、洋葱、胡萝卜、葱之间的灰色调组合 / 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

■ 棕色带包盖的酒罐与灯椒、辣椒、生姜、大蒜之间的蓝灰色调组合 / 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

■ 啤酒瓶、盘子与河鲫鱼、肉块、青菜、包心菜、鸡蛋之间的冷色调组合 / 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

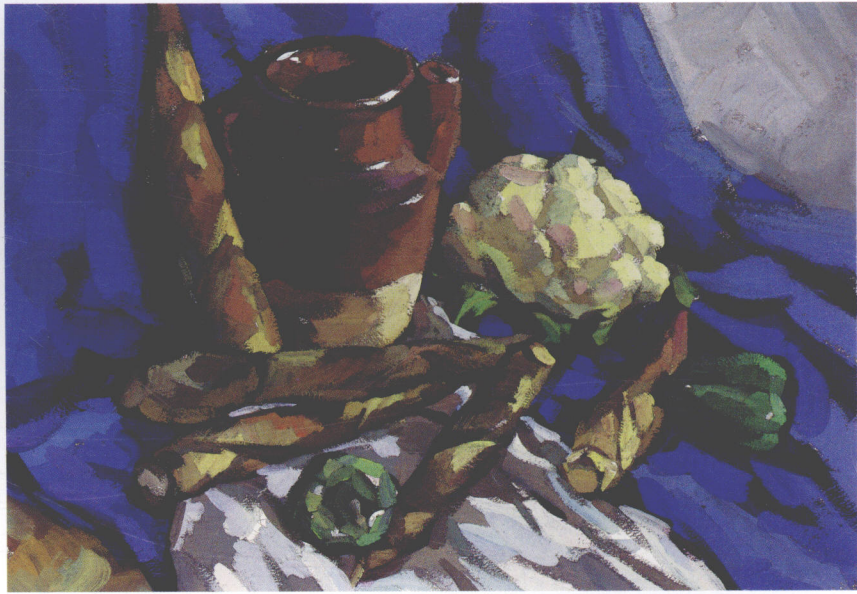
■ 范画赏析 / 18

◎ 酒瓶、鸡蛋、蕃茄与其他蔬菜的半侧光组合 / 18

◎ 蓝色衬布、咖啡色坛子、花菜、笋与灯椒的半侧光组合 / 19

◎ 带紫红色衬布的深色罐子、玻璃高脚杯、白瓷茶壶与萝卜的侧光组合 / 20

◎ 不锈钢锅、窝笋、玻璃高脚杯、尖椒、鸡蛋与茄子的亮调子组合 / 封三

1 沙锅、白盘子与大白菜、蕃茄、蛋、打开的鸡蛋及蛋壳、土豆之间的亮色调组合

图 1-1-1

一、照片、步骤及完成图

① 这是一张沙锅与大白菜、蕃茄、蛋、土豆等物体之间的组合。将它们与白布、黄布、浅灰布组合在一起，形成一组色彩明快的亮色调静物。(图 1-1-1)

② 用群青色勾画出基本的形体特征及明暗关系(不能很熟练地勾画形体时，可先用铅笔定形)。(图 1-1-2)

③ 观察、分析、理解好画面的色彩关系后，从浅暖灰色的暗部开始入手，通过比较，找准黄色台布暗部的色彩。(图 1-1-3)

④ 画出画面整体大的色彩倾向，完成大色调的铺设。(图 1-1-4)

⑤ 深入塑造物体，表现出其质感，还有画面的空间感等。(图 1-1-5)

⑥ 调整画面，让关系更明确。(图 1-1-6)

图 1-1-2

图 1-1-3

图 1-1-4

图 1-1-5

二、局部讲解

① 陶制沙锅的盖部上釉，盖的边沿及锅身不上釉。上釉的部分高光明显，不上釉的部分高光及反光则相对较弱。交待清楚大白菜与沙锅之间的空间关系，大白菜整体上呈圆柱形，区分两个物体的形态。菜叶的黄绿与梗子的冷、亮拉开距离。

② 土豆的色彩处理得较到位，很好地表现了其质感，紧挨在一起的两个物体注重了边缘线的虚实与浓淡的处理。

③ 打开的蛋的蛋黄呈现出扁圆形，透明的蛋清透出器皿的色彩，具有水一般的透明性和流动感。盘子的边沿厚度等都是表现物体特性的重要组成部分，要刻画仔细。

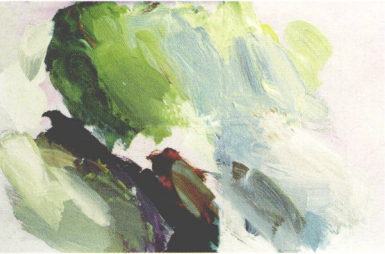

④ 蕃茄的形体特征明显，色泽纯度高。蕃茄与背景很好地融合在一起。处理亮部高光时，一般先画高光，再调亮部色彩，用色彩压出高光的形。高光极为重要，因面的宽窄不同而有很多形状，并呈现出虚实变化，它体现了几个面的转折与衔接。在表现的时候必须位置准确、虚实得当。

⑤ 蛋壳的表现是要在鸡蛋固有的色彩上，画出蛋壳半透明的透气感。在刻画时，要区分鸡蛋的本色，与后面的鸡蛋拉开对比，用笔、用色透而轻盈，使其质感明确，具有一定的光透效果。蛋壳边缘勾出的厚度，也很好地体现出了体量感。

三、调色操作

① 大白菜：
菜叶暗部色彩：深绿 + 赭石（少许）
深灰部色彩：橄榄绿 + 淡绿 + 紫（少许）
浅灰部色彩：深灰部 + 淡绿
亮部色彩：浅灰部 + 柠檬黄 + 淡黄
菜梗的暗部倾向冷紫色，与菜叶的暗部明显地拉开距离。

③ 暖灰色台布：
画台布时，一般先调暗部、灰部、亮部等色彩，再在暗部中加入反光色彩，然后在灰部中区分出其浓淡，这样便于作画时分析理解。
这块暖灰色台布的最深处：赭石 + 钴蓝
亮部：基本为白色中加入少许赭石、土黄、蓝色等，但要注意调配出的色彩要稳重，放得住，不能飘。

② 沙锅：
沙锅最深的地方：深红 + 普蓝（少许）
灰部色彩：原暗部色 + 赭石、土黄等色
亮部色彩：灰部色彩 + 柠檬黄（少许）

当觉得色彩太艳时，可加入少许黄色的补色紫色去中和，使纯度降低。边沿及锅身的色彩相对锅盖要浅，要表现好其色彩的对比。

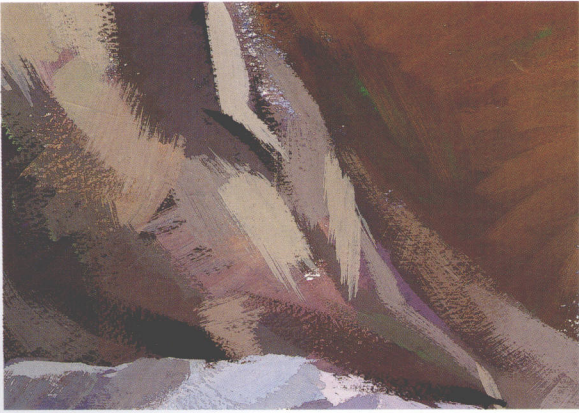

④ 蕃茄：
暗部色彩：深红 + 群青
灰部色彩：用其固有色来表现，通常为深红 + 朱红
亮部色彩：灰部色 + 黄色、白色
反光处调些背景的色彩。反光是由物体的折射光造成的，要注意观察，注意不论反光有多强，它们都在暗部，不能让它们喧宾夺主。

四、笔法讲解

① 左上角的背景先采用大笔“刷”，再在上面“勾”、“揉”、“扫”等。用能丰富画面的笔法来表现内涵。

② 表现时更多地考虑了最后留在画面上的笔触、方向上的均衡等。

③ 沙锅先采用“摆”的笔法，再用明确的亮部色彩去“扫”，使上釉的陶质感更明确。

④ 左下角的台布用笔大而概括，也注重了与蕃茄用笔上的协调。

五、可供参考的同类练习及试题

- 练习：啤酒瓶一个，沙锅一个，鸡蛋三个，西红柿五个，瓷碗一个，衬布为白色。（暖色调）
- 练习：不锈钢铝饭锅一个，大白菜一株，土豆三个，红色、白色衬布各一块。
- ◎ 静物默写：酱油瓶一个，西红柿三个，白瓷盘一个，大白菜一株，辣椒若干，背景不限。（河南大学某年高考试题）
- ◎ 静物写生：白菜一株，可乐一瓶，塑料一次性杯（内装可乐），土豆三个，黄瓜两根，打开的鸡蛋一个，勺子一个，白盘一个，洋葱两个，白色衬布。（西安美术学院某年高考试题）

2 黑色陶罐、黑色碗与青菜、蛋、洋葱、胡萝卜、葱之间的灰色调组合

一、照片、步骤及完成图

① 这是一张灰绿色调的画面。深色的罐子、灰绿色的台布和白色的台布形成画面大的黑、白、灰关系。各种物象融合在这个环境氛围之中，显得非常协调。(图 2-1-1)

② 起形前先分析画面，进行合理布局，画面的均衡对后阶段作画的顺利进行极为重要。勾好形体后，画出明暗交界线、投影。(图 2-1-2)

③ 定好画面几块重要的色块，为全面铺开色彩奠定依据。(图 2-1-3)

④ 全面铺开画面的色彩，基本确定物体对于你的最初感受。当然，在感受的过程中，理解也同样的重要，因为只有理解了你要表现的东西，才能更深刻地感觉它。(图 2-1-4)

⑤ 深入塑造。从黑色陶罐的明暗交界处及亮部开始入手，逐渐

图 2-1-1

向四周延伸，边画边注重色彩间的对比，特别是同色系间要去比较其倾向性。(图 2-1-5)

⑥ 调整完成。修正不足的，加强整体的，突出最美的。(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

① 罐子在画面处于主体位置，应刻画仔细。用厚重的颜色将其画得充实、完善。同时在反光、高光上合理表现，刻画出罐子上釉部分的质感和环境色关系，再将瓶口的转折处画够。最后要与后面灰绿色的台布形成对比，让它成为画面的主体。

② 洋葱的形体比较有意思，头部长出叶子。在表现的时候要理解其生长结构，尽量表现得干脆。洋葱在白布上的投影关系明确，台布与物体的边缘线产生虚实关系。

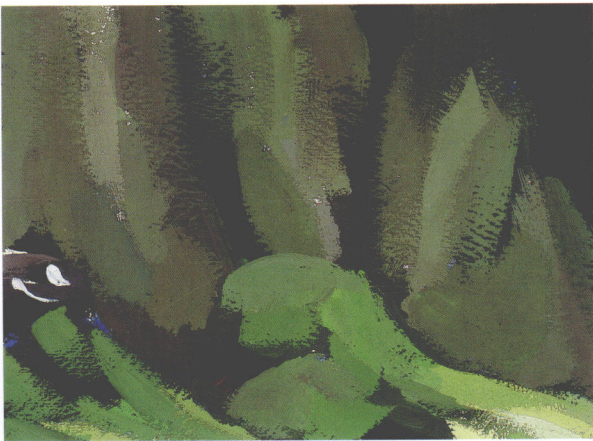

③ 黑碗的光泽度极好，有强烈的高光与反光。画面中的黑碗笔触明显，较好地体现了质感。青菜叶子有些地方绿中偏青，而有些地方绿中偏黄，要去区分对比，找出在同一绿色系中不同的色彩倾向。菜梗的嫩白色要找准其色彩倾向性并注意菜梗上高光的表现，结合物体本身材质才能画出明确的体感。

④ 蛋的光泽性较好，反光也较明显，略带台布的色彩。处理时要在表现手法或色彩倾向上刻画出蛋的色感与体量感。葱的头部偏黄，叶子处偏绿，要注重色与形之间的协调。

三、调色操作

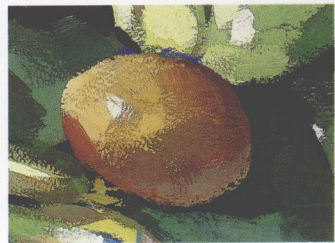
① 灰绿色台布：
最暗部彩：普蓝+深绿+深红
深灰部：原暗部色+橄榄绿、赭石等色
亮部色彩：灰部色+橄榄绿+白，视其冷暖度再加调翠绿、钴蓝等色。

② 黑色罐子：
暗部色彩：普蓝+深红
反光处：原暗部色+湖蓝
中间色：反光色+赭石、深红
亮部色彩：中间色+白、钴蓝、紫色等
瓶口处的色彩也要一起带上，最后用白调入一点点钴蓝，点出高光，后在高光旁压几笔颜色，完成形体的表现。

③ 洋葱：
最深处：深红+群青
中间色：原暗部色+深红、紫罗兰等
亮部色：中间色+白+玫瑰红（少许），最后扫出高光而成。要注意高光色彩不能用纯白，要带有色彩倾向。

④ 蛋：
暗部色彩：赭石+淡绿，根据画面的需要还可加入少许朱红。
反光处：原暗部色+冷紫色
中间色：肉色，赭石+朱红+土黄+白（亮部加白，加冷色倾向）

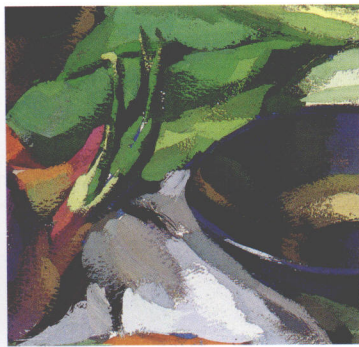

⑤ 胡萝卜：
最暗部色：赭石+朱红
中间色：朱红+桔红（可加少量的紫罗兰）
亮部以桔黄、桔红为基准，加入白色和柠檬黄等色。

四、笔法讲解

① 背景处用“刷”的笔触。注重笔触方向感形成的视觉均衡。

② 洋葱叶子的细部用小笔“勾”出，表现其块面及质感。黑碗边沿厚部的高光也用小笔“勾”出。

③ 洋葱身子的亮部色采用蘸厚颜色“轻拍”的手法，最后“扫”出高光。

④ 菜头处采用“摆”的方法，表现出其体积感，使其富有雕塑感，很好地体现其形体转折。

五、可供参考的同类练习及试题

- 练习：深色罐子一个，青菜一株，三个鸡蛋，三根胡萝卜，白色、灰色两块衬布。
- ◎ 静物默写：锅子一个，菜刀一把，白碗一个（内装酱油），洋葱两个，白盘一个，酱油瓶一个，土豆一个，蓝色衬布一块。（浙江理工大学某年高考试题）
- ◎ 自由组合写生：浅绿灰衬布一块，白瓷碗、白盘子、土豆、白菜、勺子各一，辣椒三个，胡萝卜四个。（天津美术学院绘画专业某年高考试题）

3

棕色带包盖的酒罐与灯椒、辣椒、生姜、大蒜之间的蓝灰色调组合

一、照片、步骤及完成图

① 这张摆置的静物外形呈现四边形。绿色的灯椒、辣椒、白色的大蒜与白色的盘子相呼应，红辣椒与酒罐上的包盖活跃了画面，使得整个画面显得舒展、大气。(图 3-1-1)

② 勾出大的四方形外形。画出垂直面与水平面的转折线，再在里面画出酒罐等物体的位置及形体，画出明暗交界线、投影。(图 3-1-2)

③ 画出酒罐的暗部、反光，然后是台布的暗部等色。(图 3-1-3)

④ 全面铺开画面大的色彩关系。确立蓝灰色调，物体基本的色彩倾向也要同时描绘出来。(图 3-1-4)

⑤ 深入塑造各局部，让画面有丰富的内容、耐看的東西。(图 3-1-5)

⑥ 调整与整体不相协调之处。有的地方画得不够，再继续深入；画得太过了，减弱它。最终完成一幅完整的画面。(图 3-1-6)

图 3-1-1

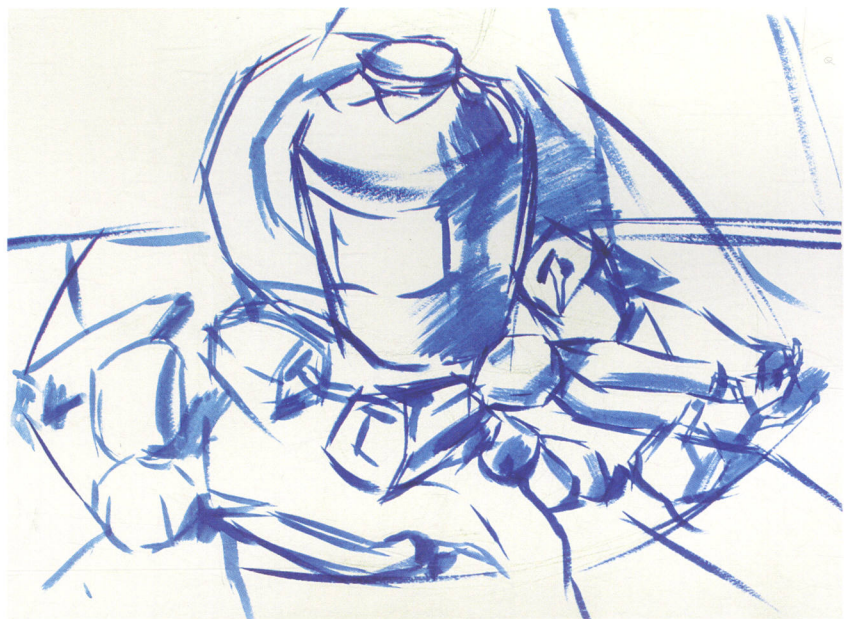

图 3-1-2

图 3-1-3

图 3-1-4

图 3-1-5

二、局部讲解

图 3-2-1

图 3-2-2

图 3-2-3

图 3-2-4

① 深棕色的酒罐与白盘子在画面中形成最强的对比关系，主体物出现。酒罐的色彩漂亮，环境色彩丰富，刻画时要处理好固有色以外的色彩。盖头部、标签处的红色活跃了形体，表现得较到位，红而不火。（图 3-2-1）

② 红辣椒与绿辣椒摆放在一起时，视觉上产生了红的更红，绿的更绿的色彩视觉，这样就要求在把握好形体的基础上注重色彩间的协调与色彩间的微妙对比。（图 3-2-2）

③ 画面中的尖辣椒在灰色台布上显得很自由，色彩上要好好观察比较，用得不好，容易显得生，在色彩上出现独立。（图 3-2-3）

④ 灯椒的形体相对比较复杂，刻画时用几何形体去理解，在将灯椒的色彩处理成几个大的体块的时候再把握好其形体与色彩之间的关系，同时也控制住边缘线上的虚实关系。（图 3-2-4）

三、调色操作

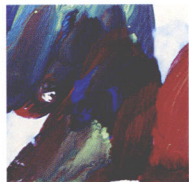

① 酒罐：采用的基本色为深红、赭石、熟褐、钴蓝、朱红等色，根据明度、纯度及倾向性的需要而进行调配。

② 灯椒与尖辣椒：

暗部色彩：深红+墨绿；中间色：原暗部色+草绿；亮部色彩：中间色+淡黄、柠檬黄+白。高光明显，反光、边缘线、投影处的色彩关系要表现好，这也是调色中的重点、难点所在。

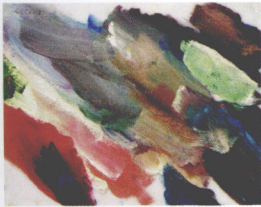

③ 红辣椒：

暗部色彩：群青+深红

亮部色彩：原暗部色+白+玫瑰红（少许）

中间色可适当地调入些相对暖的大红、朱红。

④ 生姜与大蒜：

生姜的暗部：赭石+土黄+淡绿

中间色：原暗部色+白+土黄+中黄（少许）

亮部色彩：中间色+白+柠檬黄

大蒜的暗部：钴蓝+赭石+紫罗兰+白（少许）

中间色及亮色根据色彩需要适当增减色彩。

四、笔法讲解

① 采用大笔、流动、自由的笔触来表达台布与背景。

② 白盘子上的“刷”笔露出一丝丝笔触与严谨、结实的酒罐上的“摆”笔形成了对比，同时也加强了视觉上的虚实及前后空间感。

③ 物体边缘与台布的交接处采用“勾”笔拉开空间。

五、可供参考的同类练习及试题

■ 练习：酱油瓶一个，西红柿三个，白盘子一个，辣椒若干，青椒两个，背景色调自定。

■ 练习：辣椒三个，白盘子（内装有打开的鸡蛋）一个，胡萝卜两个，大蒜两个，酒坛一个，灰、白色衬布各一块。

◎ 半静物写生：写生部分：辣椒两个，大蒜一瓣，白纸一张；墨写部分：白瓷盘、深色陶罐、大白菜各一个。（四川美术学院某年高考试题）

◎ 静物默写：坛口扎红纸的黑色陶罐一个，白瓷盘一个，洋葱两个，土豆三个，菜刀一把，黄灰色、蓝色衬布各一块。（宁波大学某年高考试题）

◎ 静物写生：蘑菇三个，洋葱两个，辣椒五个，酒瓶一个，桔子一个，豆角若干，米白色衬布一块。（首都师范大学某年高考试题）

4 啤酒瓶、盘子与河鲫鱼、肉块、青菜、包心菜、鸡蛋之间的冷色调组合

图 4-1-1

图 4-1-2

图 4-1-3

一、照片、步骤及完成图

① 这是一张啤酒瓶、盘子与鱼、肉、菜等物体之间的组合静物。相对于其他蔬菜，鱼、肉较难表现。要注意观察分析比较其色彩的倾向。(图 4-1-1)

② 用群青色起稿。画出台布与物体之间相互的关系及鱼、肉等物品的特征。(图 4-1-2)

③ 先画深色台布，略带几笔浅绿色的最暗处色彩。(图 4-1-3)

④ 逐渐带上其他地方色彩，直至大色调铺满。(图 4-1-4)

⑤ 塑造酒瓶、鱼、肉、菜的特征，突出质感、体量感及其画面的空间层次。(图 4-1-5)

⑥ 全面比较，加强减弱，让画面更完整、更耐看。(图 4-1-6)

图 4-1-4

图 4-1-5