

美术考生

色彩静物组合 强化训练

瓶罐器皿类
与水果的组合

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 SHUI GUO LEI DE ZU HE

◎ 张桂烨 著

◎ 西泠印社出版社

深色陶罐、玻璃高脚杯、香蕉、桔子和苹果的逆光组合

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. 瓶罐器皿与水果类的组合 / 张桂烨著. —杭州: 西泠印社出版社, 2006.6
ISBN 7-80735-087-3

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

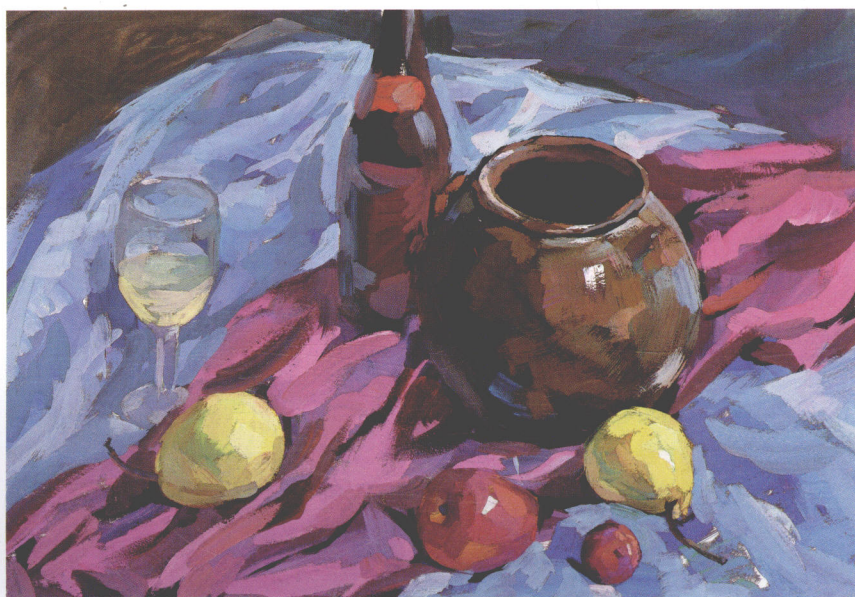
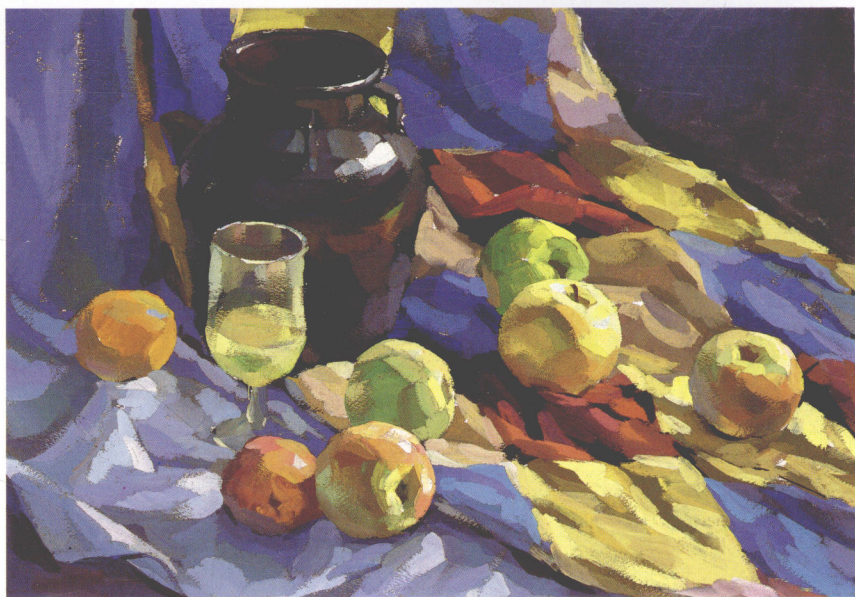
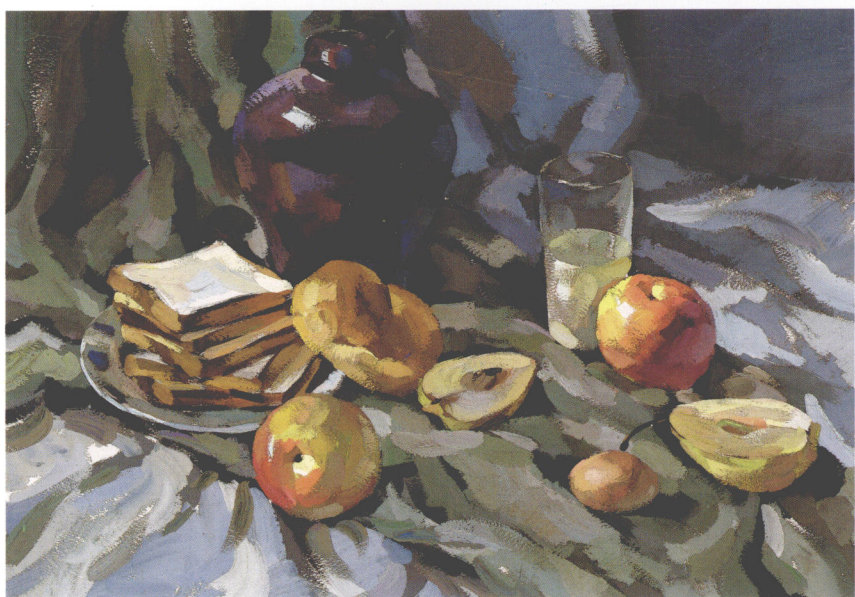
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 064467 号

美术考生色彩静物组合强化训练 ——瓶罐器皿与水果类的组合

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 7-80735-087-3/J · 088
定 价: 16.00 元

目 录

- 概述 / 封二
 - ◎ 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
- 深色陶罐、白盘子、装水的圆形玻璃杯与苹果、梨子之间的亮色调组合 / 2
 - ◎ 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
- 酒罐、有柄的玻璃杯与菠萝、苹果、梨和切开的苹果之间的暖色调组合 / 6
 - ◎ 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
- 浅色罐子、玻璃高脚杯与西瓜、芒果之间的灰色调组合 / 10
 - ◎ 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
 - ◎ 棕色罐子、酒瓶、玻璃高脚杯与水果的顺光组合 / 18
 - ◎ 黑色罐子、玻璃高脚杯与水果的半逆光组合 / 19
 - ◎ 酒坛、白盘子、面包、玻璃杯与水果的侧光组合 / 20
 - ◎ 深色陶罐、玻璃高脚杯、香蕉、桔子和苹果的逆光组合 / 封三

1 深色陶罐、白盘子、装水的圆形玻璃杯与苹果、梨子之间的亮色调组合

图 1-1-1

一、照片、步骤及完成图

① 这类题目在水果类的组合中出现较多，也较典型。陶罐、苹果、梨等物品在黄、白台布的辉映之下，画面显得异常的明亮。(图 1-1-1)

② 用普蓝调深红色起稿，准确地画出陶罐、苹果和梨的形体及其明暗交界线、投影、台布与物体之间的关系等，表现出对画面整体的感受。(图 1-1-2)

③ 从深色陶罐的暗部开始画，带上反光和黄色台布的暗部等。注重暗部色彩的不同色彩倾向。(图 1-1-3)

④ 带上罐子的灰部、亮部，苹果和梨子大的色彩关系，以及黄、白两块台布的色彩，完成大的色彩调子。(图 1-1-4)

⑤ 深入塑造。从陶罐开始，逐步往里深入，边塑造边注重物体边缘线的虚实变化与物体自身的结构。(图 1-1-5)

⑥ 调整画面小的细节，最后完成一幅完整、关系明确、色彩明快的画面。(图 1-1-6)

图 1-1-2

图 1-1-3

图 1-1-4

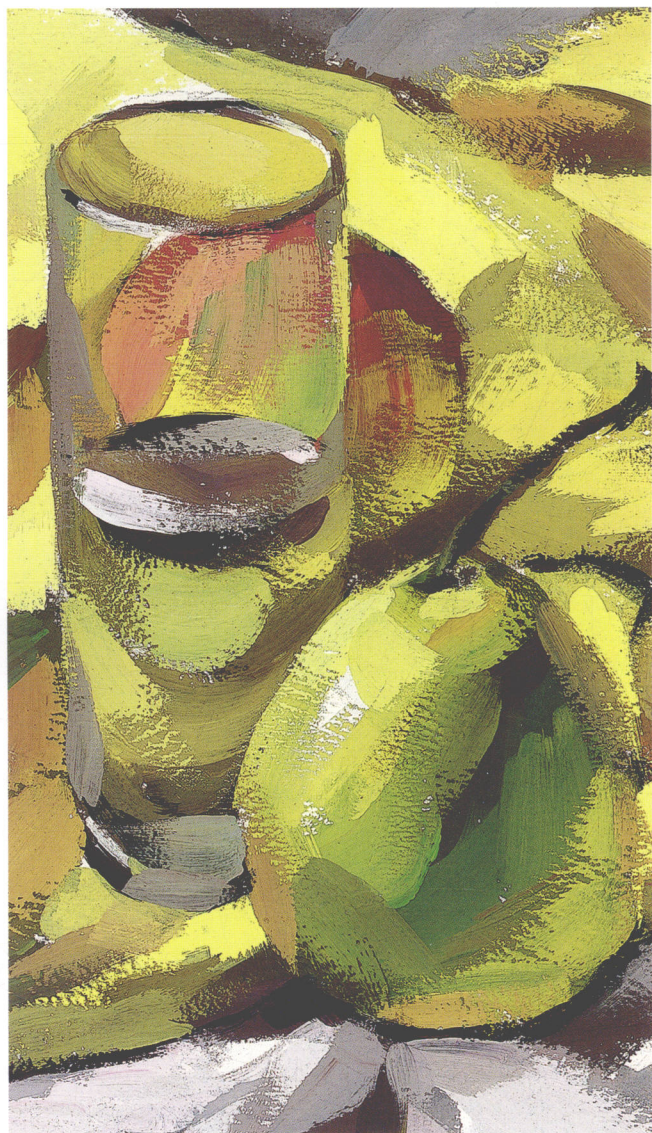
图 1-1-5

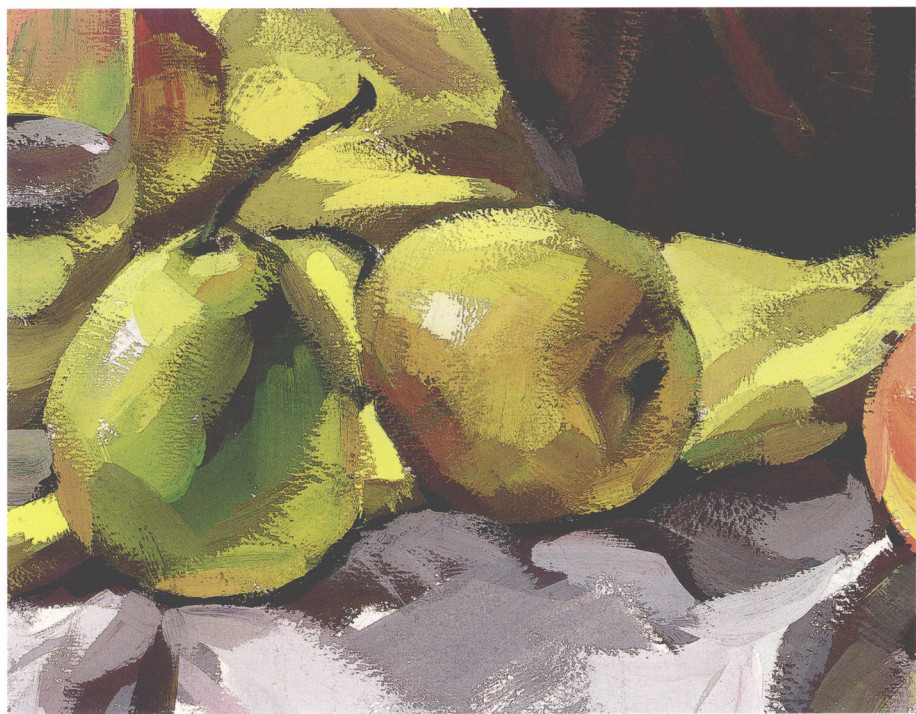
二、局部讲解

① 苹果的形体圆中见方，物体的边缘线虚实相间，在色彩的表达上做到了纯而不生、艳而不俗，形与色极好地结合在一起。

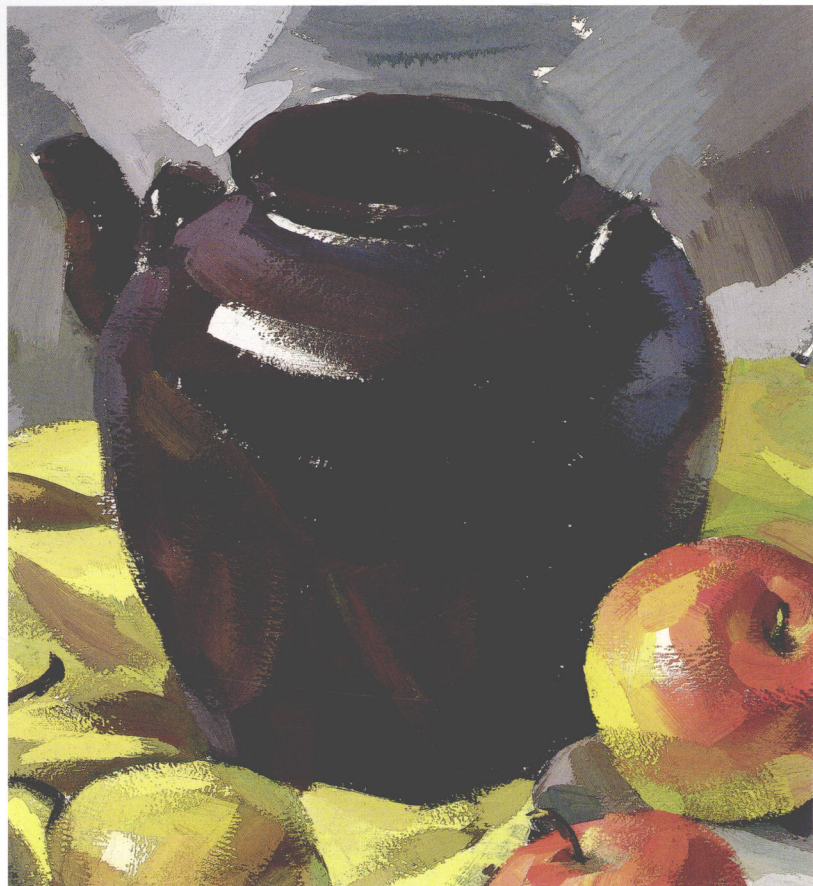

② 透明的玻璃杯映射着背景的色彩，自身边缘线的处理显得相当重要。有的地方是背景的亮色衬托出边缘的灰色；有的地方是背景的深灰色衬托出杯子的亮色与纯色，同时，高光的笔触要求点得干脆。

③ 两个梨在一起时，相互之间要有一定的关系、对比与区别。注重梨不同形体与色彩的差别，在表现时要根据梨的不同方向进行摆笔和塑造。

④ 结实、厚重的罐子在画面中显得极为重要。深色罐子要画得有色彩，不能黑乎乎的，同时要注意冷暖对比及色彩倾向。

三、调色操作

调色操作时要注意：在调色的有效面积中进行区域性规划。将相近的颜色集中于一个区域，另外要善于利用调色盘上现成的色彩去发展各种微妙的色差变化。

法无定法，作者提供的色彩请在理解的基础上灵活学习运用，感性的绘画绝不等同于公式。

- ① 苹果：
暗部色彩：深红 + 赭石 + 朱红；深红 + 赭石 + 淡绿等
反光色：原暗部色 + 柠檬黄 + 钴蓝
中间色：赭石 + 深红 + 淡黄；玫瑰红 + 柠檬黄 + 少许白
亮部色彩：深红 + 白 + 柠檬黄；深红 + 玫瑰红 + 白

- ② 梨：
暗部色彩：草绿 + 熟褐；赭石 + 淡绿 + 土黄
反光色：原暗部色 + 柠檬黄，画后再略加入淡冷紫色画出最亮的一笔。
中间色：淡绿 + 柠檬黄 + 白；淡绿 + 淡黄 + 白
亮部色彩：柠檬黄 + 白 + 钴蓝（少许）

- ③ 白盘子、白台布、黄台布：
白盘与白台布的暗部：钴蓝 + 赭石 + 灰白色（少许），暖的地方可调些赭石、朱红等。

有时调色盒上现成的灰色非常好用，加点冷暖色就能产生有一定倾向的灰色调。

黄色台布的暗部：淡绿 + 赭石

根据明度上的差异，有些地方加入钴蓝、紫罗兰，有些地方加入少许柠檬黄，还有些地方加入朱红等。

- ④ 深色罐子：
暗部色彩：普蓝 + 深红
反光色：原暗部色 + 湖蓝 + 紫罗兰（少许）
中间色：原暗色中加入深红、赭石。
亮部色彩：中间色 + 白 + 钴蓝 + 紫罗兰（少许）

四、笔法讲解

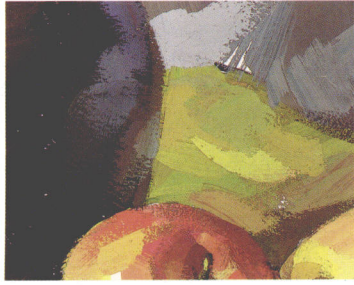
- ① 白色台布的背景用色湿、画法薄，能够保留第一次色。采用“刷”的笔法，运笔快，确定一个面后，根据台布的纹理走向用笔“刷”，有时用大笔，有时也可用小笔，凭作画者的感觉而定。

- ② 罐子的亮部在“摆”笔的基础上用冷灰色“扫”了几笔，增加了陶罐的质感。高光处采用了笔“扫”，小的高光采用小笔“点”出。

- ③ 苹果采用“摆”的笔法。每一笔都是根据其形体结构“摆”上去的。苹果柄采用小笔“点”，使特征更明显，也能让物体更精神。

- ④ 背景用色湿、虚，物体色则比较实。可利用边缘线的不同，表现的笔法也不同来拉开它们之间的关系。

五、可供参考的同类练习及试题

- 练习：黑色罐子一个，梨子三个，桔子一个，苹果一个，高脚杯一个，黄白衬布各一块。
- 练习：深色陶罐一个，白盘一个，苹果三个，黄色、绿色衬布各一块。
- ◎ 静物默写：可乐瓶一个，苹果三个并加一种水果，同时想像白瓷盘一个，衬布自定。（北方交通大学某年高考试题）
- ◎ 静物默写：土罐一个，苹果两个，香蕉两枝，梨子两个，自设一块衬布（画面为灰绿色色调）。（成都美术学院某年高考试题）
- ◎ 静物写生：苹果五个，白色衬布一块，灰色衬布一块，白盘一个，沙锅一个，高脚杯一个（内装苹果汁）。（北京师范大学某年高考试题）

2 酒罐、有柄的玻璃杯与菠萝、苹果、梨和切开的苹果之间的暖色调组合

一、照片、步骤及完成图

① 这是一组酒罐与菠萝之间的组合，同时辅以苹果、梨和切开的苹果。深红色的台布与粉红色的台布让画面整体在视觉上有暖色的倾向。(图 2-1-1)

② 起稿。确定画面中上下和左右的大体轮廓位置，再定出形体的位置，画出基本形，同时带上明暗关系，为下一步上色打下基础。(图 2-1-2)

③ 先画出酒罐的色彩，再带上深红色台布的暗部，同时也要画出菠萝暗部的色彩。接着画粉色台布的暗部及深灰部的色彩，顺势刷出垂直面台布的色彩。(图 2-1-3)

④ 铺出画面大的色彩倾向以及基本的形体特征。(图 2-1-4)

图 2-1-1

⑤ 深入塑造画面，画出菠萝的特征、叶子的特点。画这类表面凹凸较多的物品，要注意在把握大形体的基础上再进行塑造，否则看一点，局部画一点则很容易使画面显得花。(图 2-1-5)

⑥ 调整画面，特别是反光、高光及边缘线要重点处理。最后完成。(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 菠萝的特征明显，色彩富有变化，很有画味。亮部的几笔冷灰色用得比较到位，叶子亮部的绿色偏粉、偏冷，用笔上也能很好地舒展开来。前面的菠萝画得很实，后面的处理得较虚，容易拉出对比。

② 台布有其明暗调子的变化，要注意观察，表现出质感，不能一条一条画得很僵硬，要尽量画得轻松、灵活。

③ 切开的苹果色彩与周围的色彩要协调，统一中存有变化，同时又要注重其自身的形体及色泽变化。

④ 不同形体、不同厚度的玻璃杯对背景的映射程度不一。要把握好玻璃杯中透出的背景的色彩关系，又要注重玻璃的特性。

三、调色操作

水粉画中的白色在使用中非常有用。它既增强了色彩的明度，同时也能降低色彩的纯度，还可以丰富中间色调，并且能使色彩变得深厚柔润。

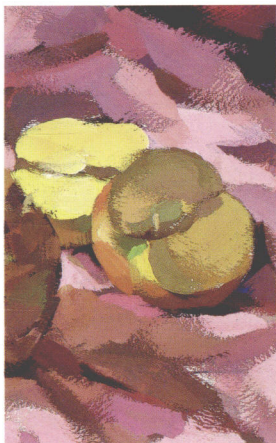

① 菠萝：先画菠萝大的形体特征。

暗部色彩：赭石+淡绿色

反光色：原暗部色+环境色（少许），即台布的色彩倾向。

凸起部位要体现出其厚度感，用中黄+白+灰色（少许）刻画，并区别其冷暖关系，菠萝每个突出的点上呈现灰的色彩要表现好。

②切开的苹果及粉红色台布：物体与环境的色彩关系很重要，它们会相互协调又相互影响，所以调色时不能孤立地调配某一块色彩。有时调色板上已调配好的色彩非常好用，作者常采用“拖”出色彩的方法。如现有一块色彩，以这块色彩为基准，调入其他色彩进行延伸，富有变化又很协调。

粉红色台布的暗部色彩为暖色，边上的深灰色基本呈现冷色，作画时不能概念地认为是粉红色布而调入大量的红色。

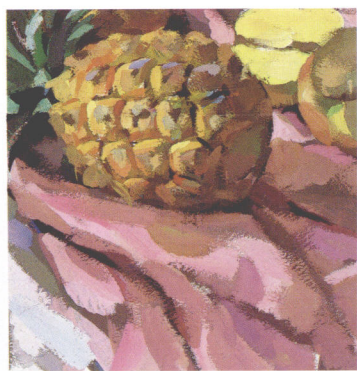
③ 菠萝叶子：

暗部色彩：群青+橄榄绿+熟褐（少许）

中间色：原暗部色+中绿（少许）、淡绿

亮部色彩：翠绿色调入白色，可使色彩显得非常冷却又好看，有时还可加入少量钴蓝。

四、笔法讲解

① 菠萝上的“摆”及“点”的小笔触与台布上“拖”、“拉”出来的大笔触形成对比，使得菠萝的色彩更显丰富。

②前面“厚摆”实的效果与后面“轻刷”虚的效果形成对比，增加画面的绘画感。

③ 物体的边缘线用群青调入深红色勾好后，再根据物体与背景之间的对比关系，用笔“压”出，保持部分原来的色彩，使画面显得生动且关系明确，这是作画时常用的一种笔法。

④ 背景台布采用“薄刷”，同时有些地方还留有一些飞白。水平面的台布用色稍厚，与背景面的台布拉开距离的空间。转折处的面与线要处理好虚实与强弱的变化及对比关系。

五、可供参考的同类练习及试题

■ 练习：陶罐一个，站立的菠萝一个，玻璃杯一个，白盘一个，红苹果两个，白、蓝衬布各一块。

■ 练习：土陶罐一个，苹果二个半，绿色啤酒瓶一个，一块土黄色布，一块褐色布（暖调子）。

◎ 静物默写：深色印花衬布一块，粉红色衬布一块，白盘一个，梨子两个，啤酒瓶一个。（广西师范学院某年高考试题）

◎ 任意组合默写：石膏几何体一个，仿古褐色陶罐一个，高脚玻璃杯（装有黄色液体）一个，白瓷盘一个，桔子一个，梨子一个，苹果一个，水果刀一把。（南京林业大学某年高考试题）

◎ 静物默写：深色陶罐一个，苹果三个，白盘一个，菠萝一个，面包三片，衬布二块（色自定）。（某美术学院某年高考试题）

3 浅色罐子、玻璃高脚杯与西瓜、芒果之间的灰色调组合

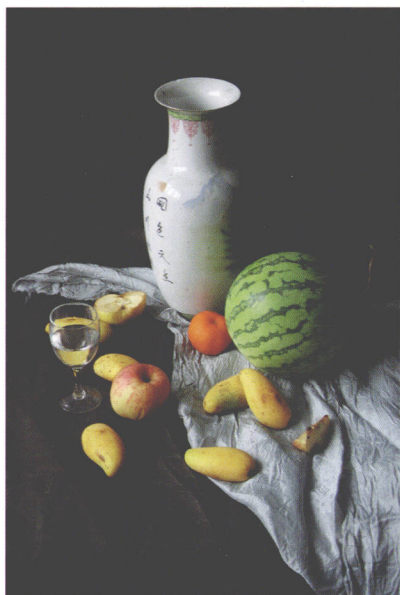

图 3-1-1

一、照片、步骤及完成图

① 深灰色、浅蓝灰的台布、浅色瓷瓶与绿色的西瓜、黄色的芒果等物体组成了一组具有优雅、古典气质的画面。(图 3-1-1)

② 起稿。画出物体的形体和明暗交界线、投影。(图 3-1-2)

③ 从背景开始入手,过渡到前面的物体并逐渐全面铺开。(图 3-1-3)

④ 大色调完成。这种步骤作画法比较利于初学者整体地观察色彩关系,对下一步的塑造、对比色彩打下基础。(图 3-1-4)

⑤ 从浅色瓷瓶开始,逐渐延伸到画面的每个地方。除了塑造物体的形体之外,还得考虑画面的物体、布褶走向所产生的视觉上的形式美感。(图 3-1-5)

⑥ 为了画面的效果更整体,对画面四周进行处理,如加深左上角的色度等。调整局部细小处,最后完成一幅完整的画面。(图 3-1-6)

图 3-1-2

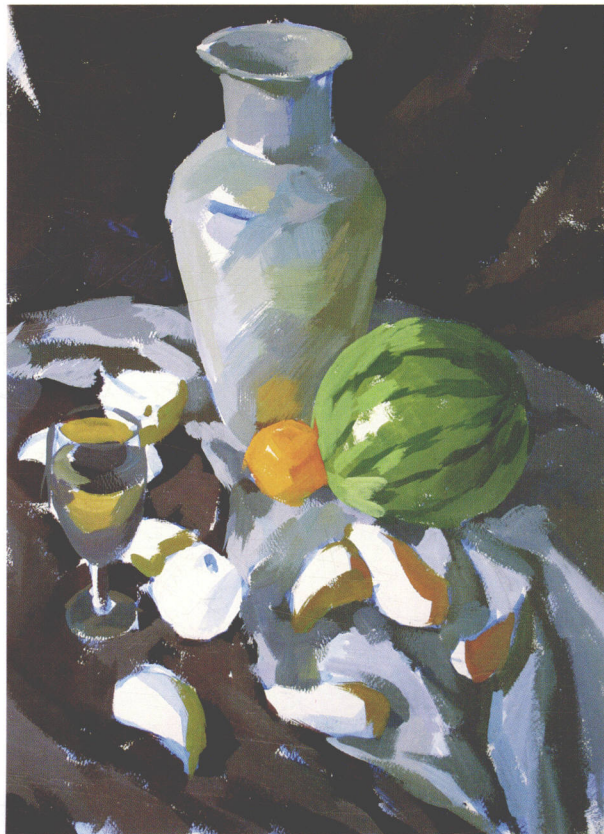

图 3-1-3

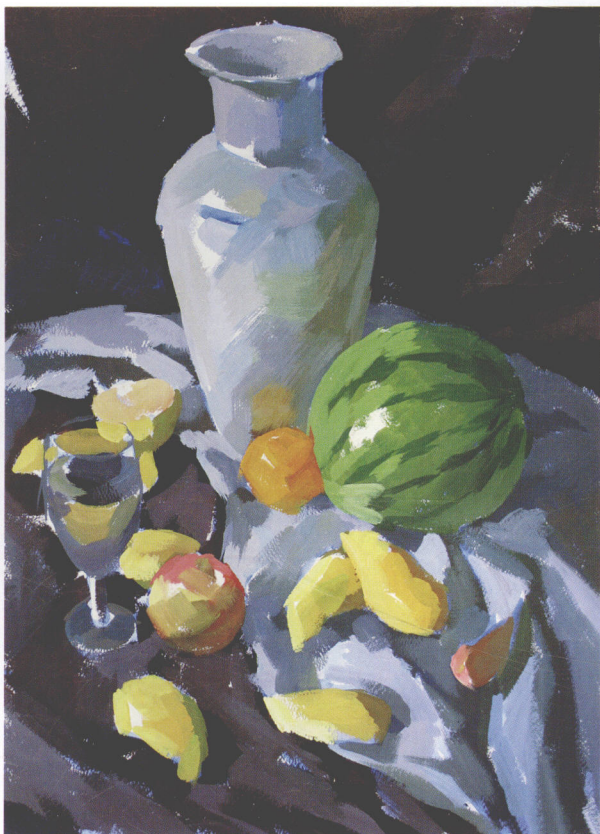

图 3-1-4

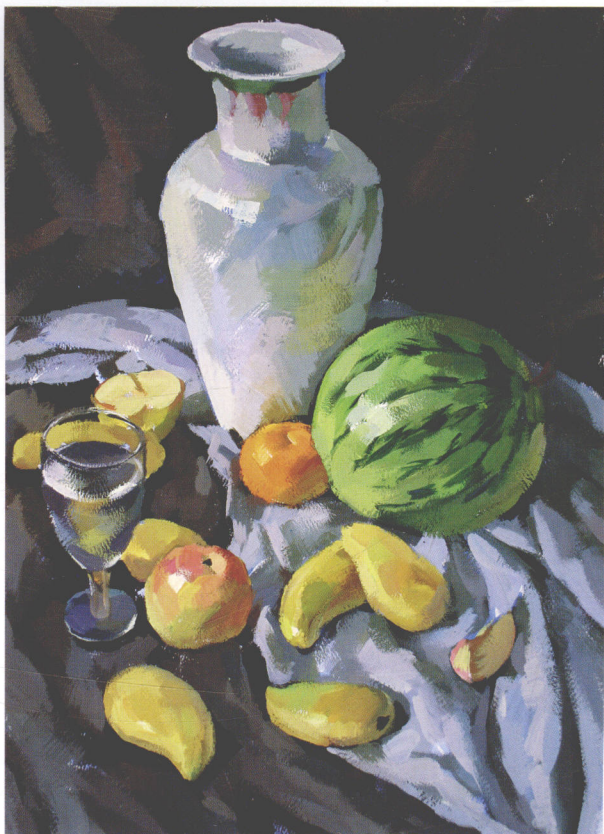

图 3-1-5

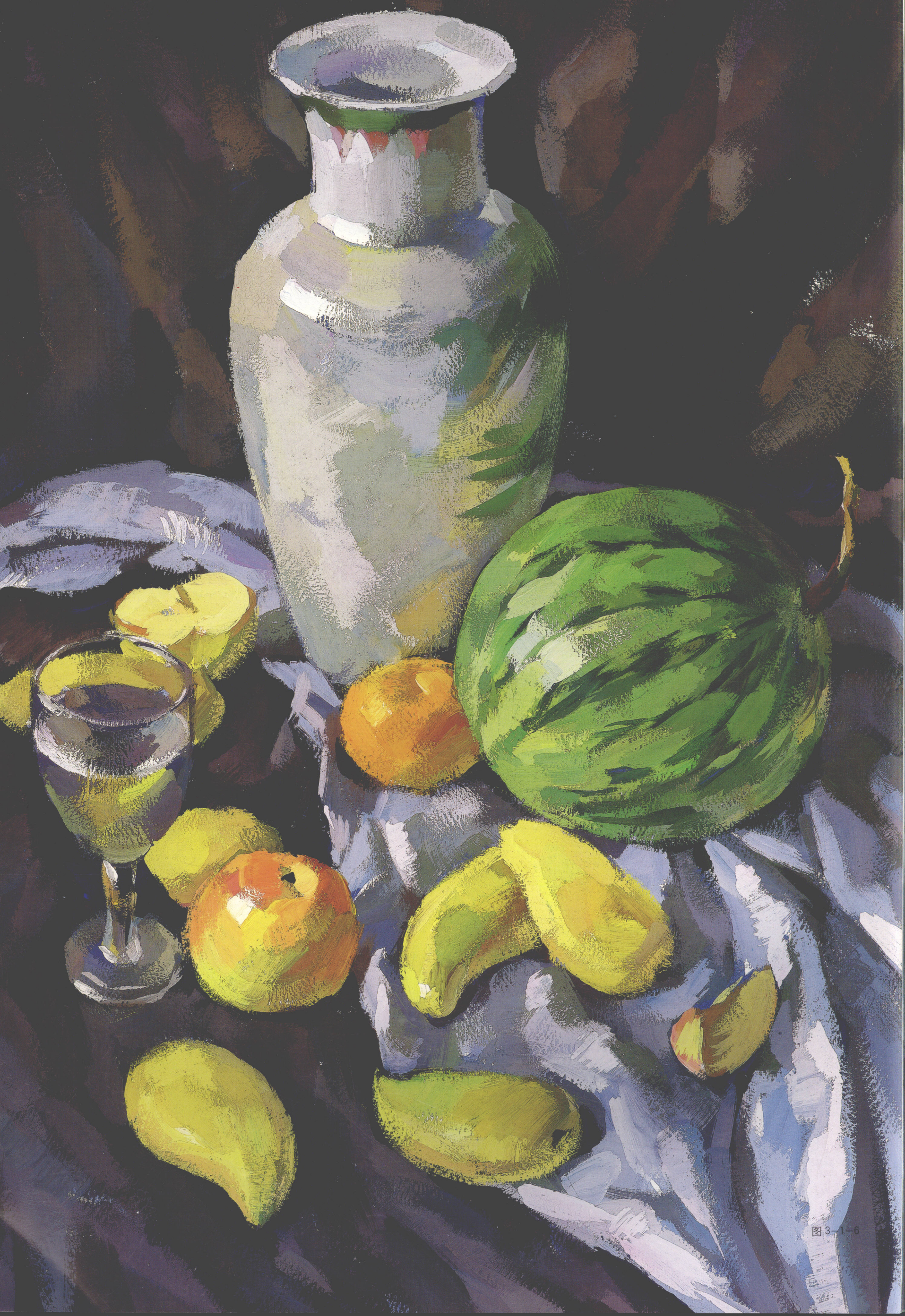
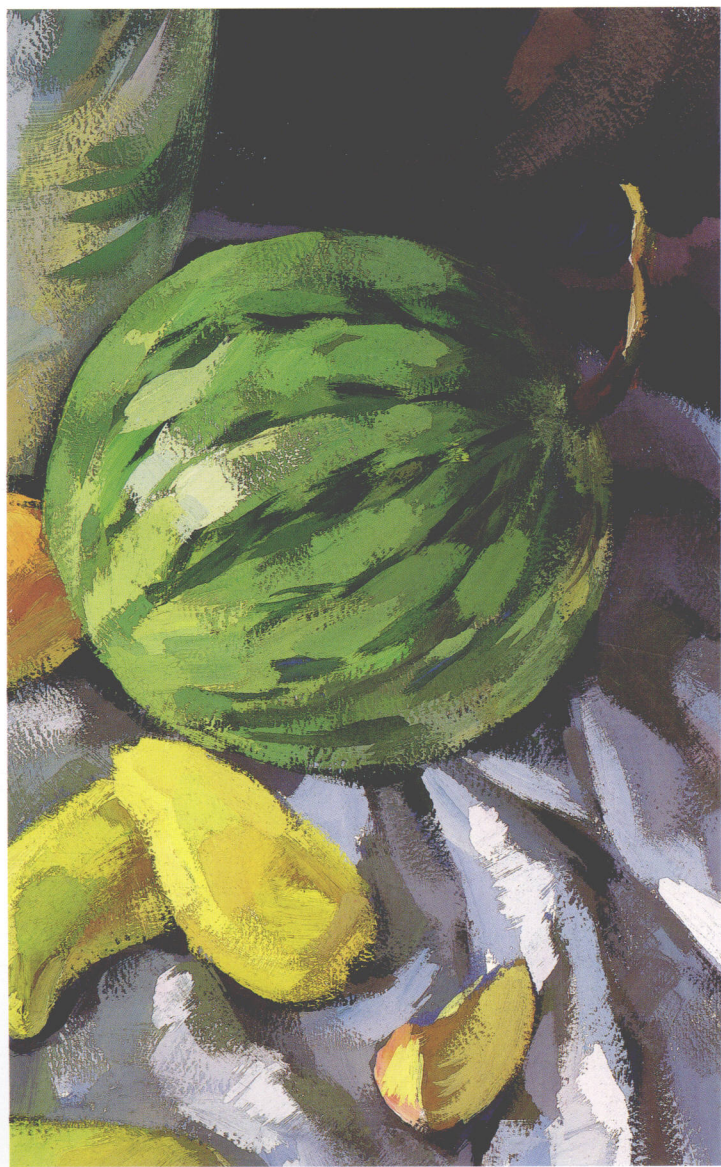

图 3-1-6

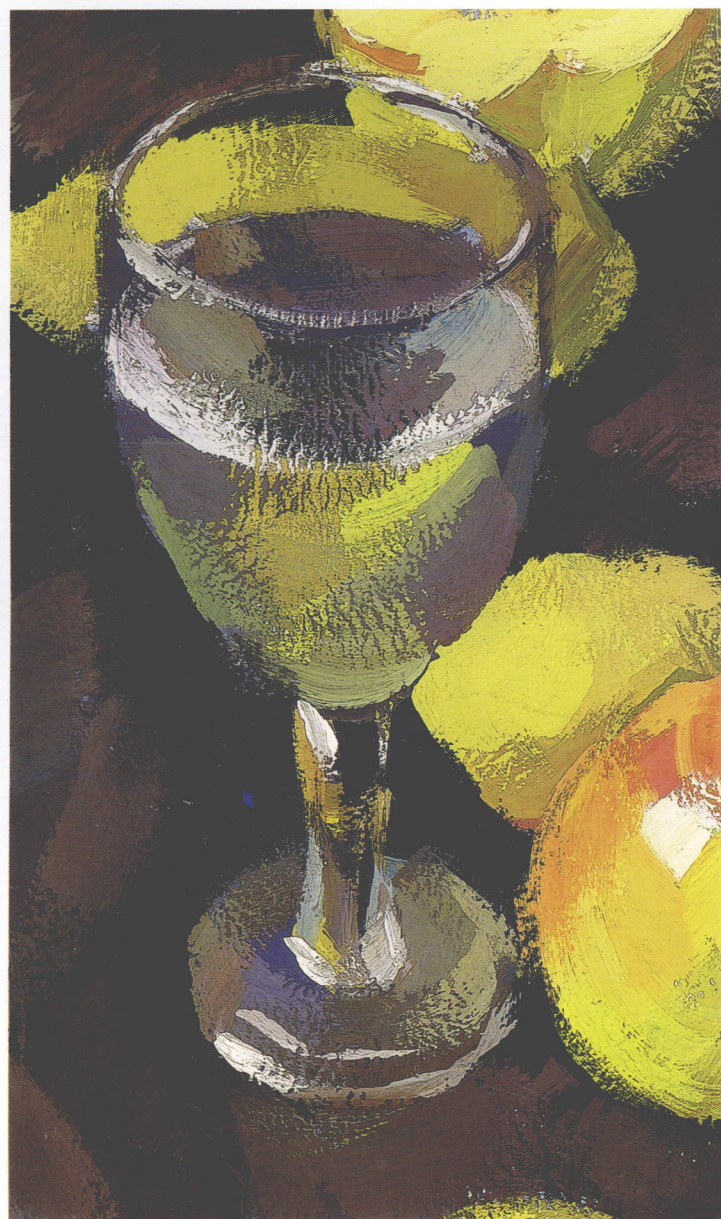
二、局部讲解

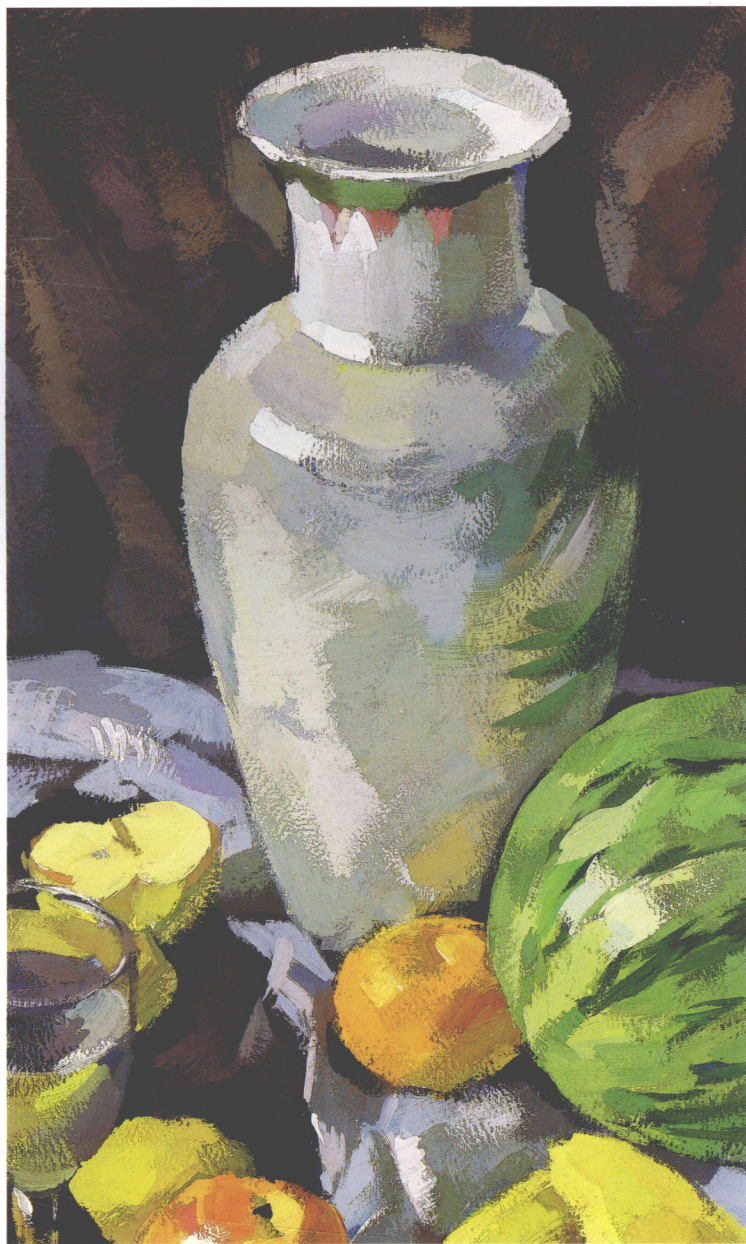
① 圆球状的西瓜形体明确，外表有深色的花纹，它与边上浅灰色台布、浅色瓷瓶、水果形成一定的关系。另外台布的布褶也处理得很好看。

② 即便没有很深的色彩，只用冷暖关系来塑造也照样能塑造出体积感。同时，台布的冷灰色更衬托出芒果色彩的纯与亮。

③ 注重杯子与环境色彩的协调，高脚杯的边缘一定要画得灵活、生动，也要能表现出杯子的体量感。

④ 浅色瓷瓶的亮部也要表现其色调。最亮的色彩在高光处，与高光相比较，亮部色彩所呈现的是冷浅灰色调。在冷色灰布的对比之下，瓷瓶的色彩总体又感到较暖。比较出色彩上的倾向，能够让画面色彩变得丰富。

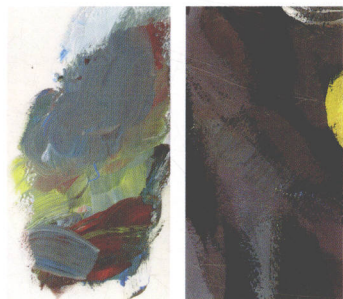
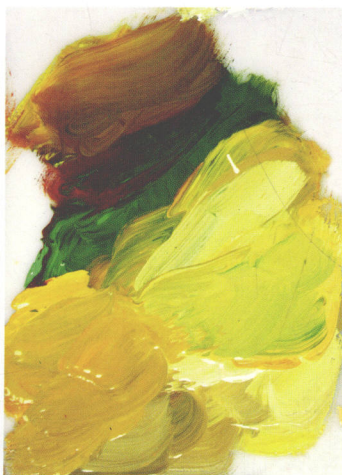
三、调色操作

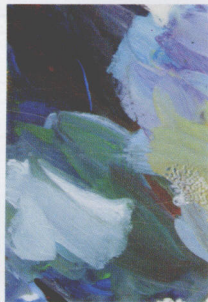
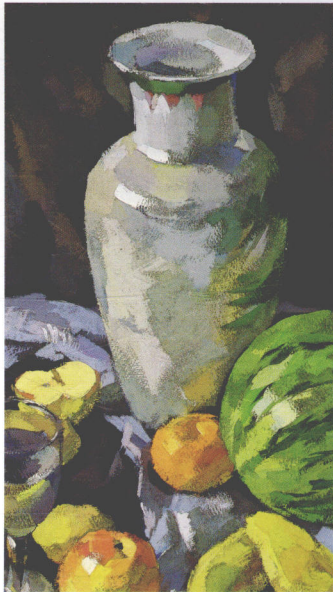
① 西瓜：西瓜的瓜身色彩偏暖。暗部色彩：深绿+赭石
中间色：原暗色调+淡绿+中黄
瓜纹色彩偏冷，调些翠绿；瓜柄的色彩倾向于赭石与土黄色。

② 芒果：芒果的形状扁中见圆，形体较有特点。暗部色彩：中绿+黄色
反光色：原暗色调+淡紫色（少许）
固有色为淡黄色，在具体的运用中再加入少许具有倾向性的色调。

③ 台布：浅灰色台布的暗部色彩要透明而不沉闷，要体现一定的色度，深色台布要区别其冷暖倾向。

④ 浅色瓷瓶：画浅色瓷瓶要区别其冷暖关系，不能只是简单地加入白或是深色，要注重环境色对其的影响。

四、笔法讲解

作画时，笔法会影响画面最后的效果。在临摹作品时，建议同学仔细观察色彩的遍数，有些地方的色彩是第一遍色，有些地方是多次堆塑而成，有些地方只用一遍色是很难达到效果的，故读画和了解画面很重要。

① 芒果的明暗交界线及暖黄灰色是第一遍色“刷”出来的，在画面中很好地保留了下来。灰部的黄绿色是第二遍色。亮部的那笔亮黄色是最后“扫”出来的，亮光旁边两个面交界之处是仔细地根据其形体结构“厚刷”出来的。在不同笔法的衔接之下，形体显得厚重。

② 在深色中“刷”入少许浅色，能使暗部显得透气。“刷”的笔触有大有小、有厚有薄，全凭画面的需要。两块台布的交界线采用了“勾”、“压”的笔触，区别出关系。不能小看转折面上的那些浅色，它往往体现了各块面的转折和过渡。

③ 西瓜暗部、反光与投影处形成和谐的整体，仔细分析其笔法，可以看出是在原有色彩的基础上轻轻“扫”出反光色彩。投影的深色处则先用深色“勾”出，再在其边缘处“轻扫”，减弱其锐度感，处理出虚实的变化等。

五、可供参考的同类练习及试题

- 练习：浅色瓷瓶一个，一个西瓜，半个打开的西瓜，二个苹果，一个芒果，一个高脚杯。
- 练习：深浅两个瓶罐，二个梨，一个西瓜，若干个芒果，一块白布，一块蓝色布。
- ◎ 静物自由组合：啤酒瓶一个，罐子两个，苹果一个，桔子一个，香蕉一个，芒果一个，白碗一个，冷暖色衬布各一块。（苏州科技学院某年高考试题）
- ◎ 静物写生：梨子三个、苹果三个、桔子三个，西瓜一个，陶罐一个，白色衬布一块，熟褐色衬布一块（光源为暖色灯光）。（中央戏剧学院某年高考试题）

4

葡萄酒瓶、小酒罐、白盘子与香蕉、 桔子、芒果和小蕃茄之间的冷色调组合

图 4-1-1

一、照片、步骤及完成图

① 这张组合是蓝色调的台布上摆放着大小不同的桔子、芒果、香蕉和小蕃茄等物。(图 4-1-1)

② 起稿。画出明暗交界线及投影。(图 4-1-2)

图 4-1-2

③ 从透明葡萄酒瓶中的深色溶液处开始入手，再画出两种台布不同的深色对比。(图 4-1-3)

图 4-1-3

④ 带出画面的其他色彩，注重同色系中的对比。黄色系中的柠檬倾向于柠檬黄，桔子倾向于桔黄，而香蕉倾向黄绿，酒罐子则倾向于黄赭色等，另外蓝色台布中也各有其区别。(图 4-1-4)

图 4-1-4

⑤ 深入塑造画面，让结构、色彩等关系更为明确。(图 4-1-5)

图 4-1-5

⑥ 调整画面的边缘线、反光与投影之间的关系，还有一些细小的与整体不相协调之处，最后完成一幅色调明确的画面。(图 4-1-6)