

学院派系统基础训练(提高版)

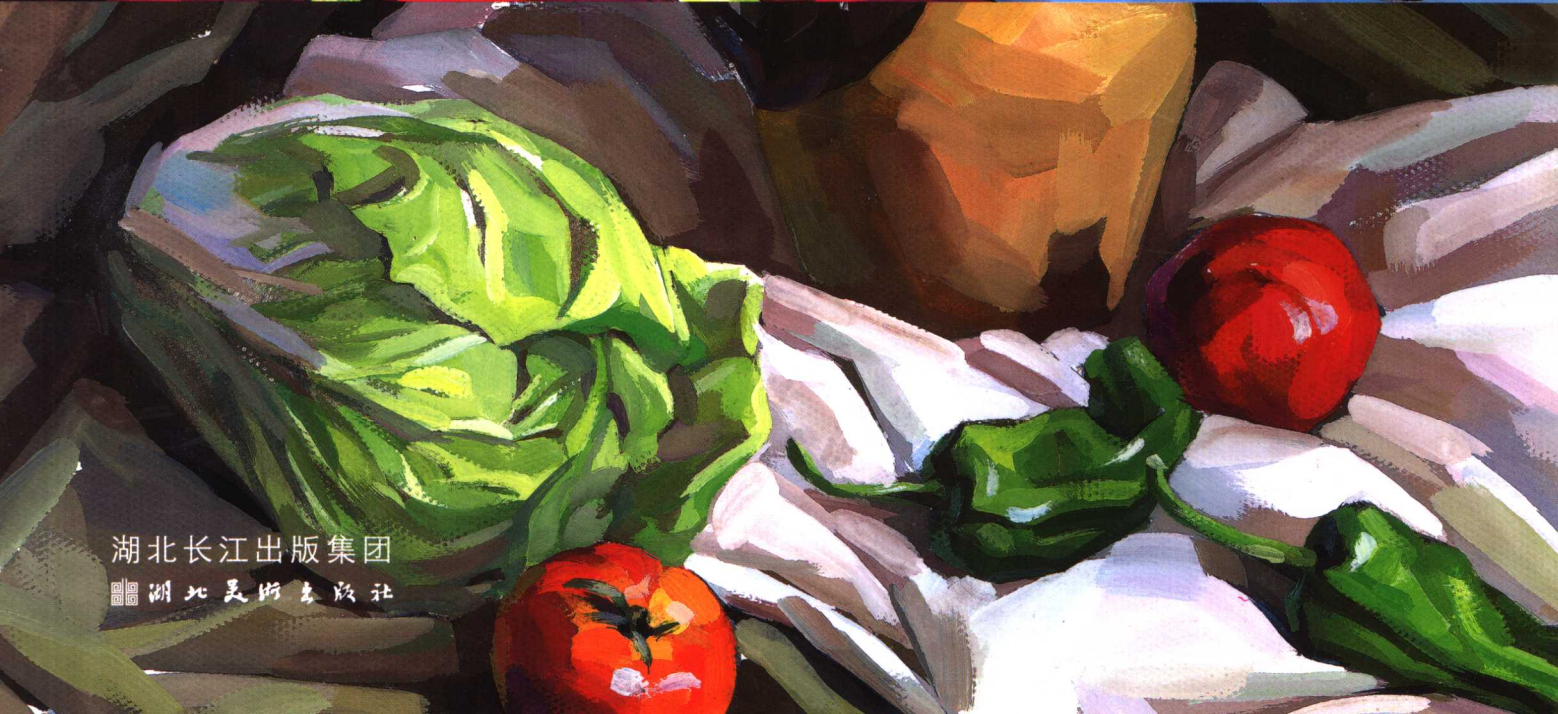
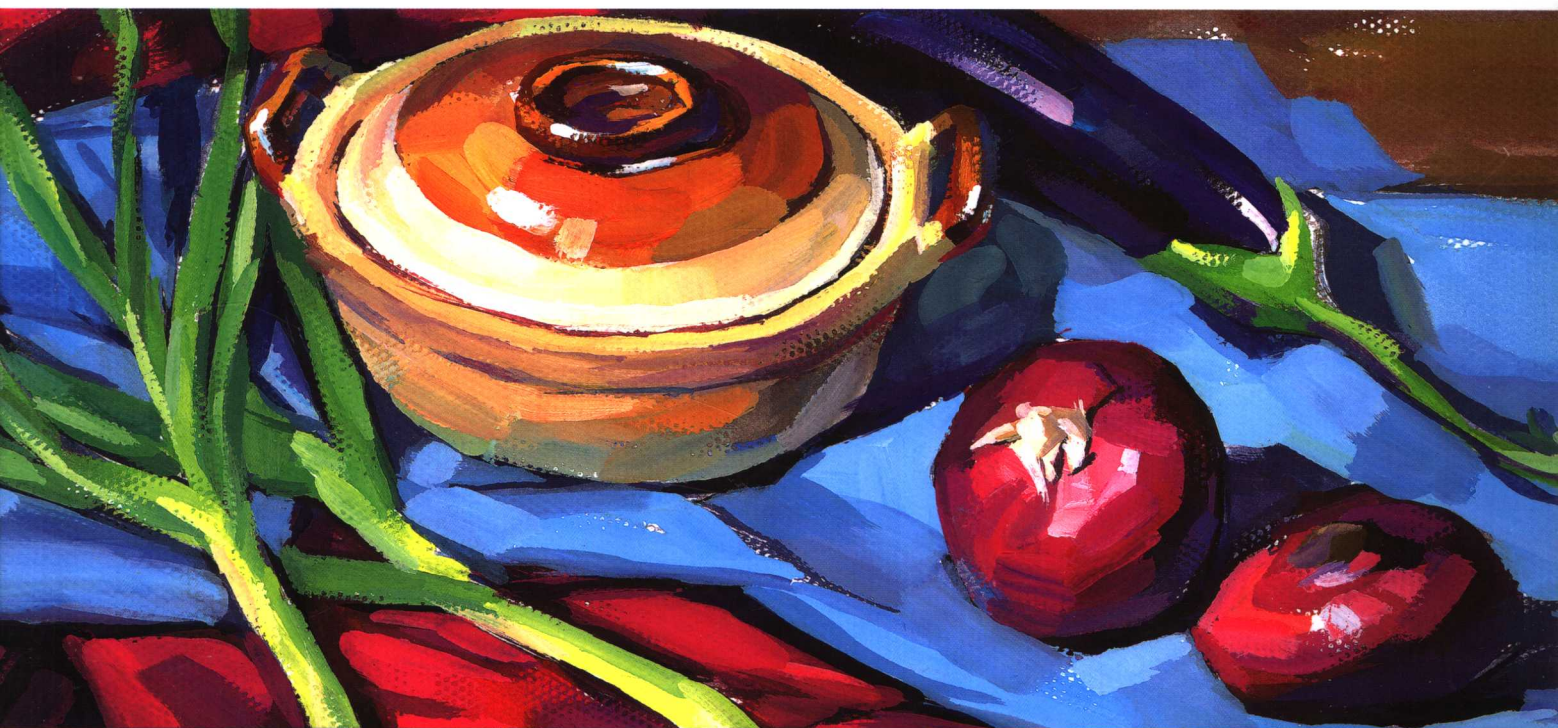
Academic Basic Training (Advanced Edition)

经典示范

新世纪
美术
专业教材

色彩静物

杨成品 樊峻 著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经典示范教学. 色彩静物/杨成品, 樊峻编著. —武汉: 湖北美术出版社, 2006. 7

(学院派系统基础训练)

ISBN 7-5394-1877-X

I. 经… II. ①杨…②樊… 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. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 077242 号

责任编辑: 查加伍

封面设计: 刘嘉鹏

色彩静物 © 杨成品 樊峻 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号 B 座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

邮政编码: 430070

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉天创彩色图文技术有限公司

印 刷: 湖北利华彩印包装有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

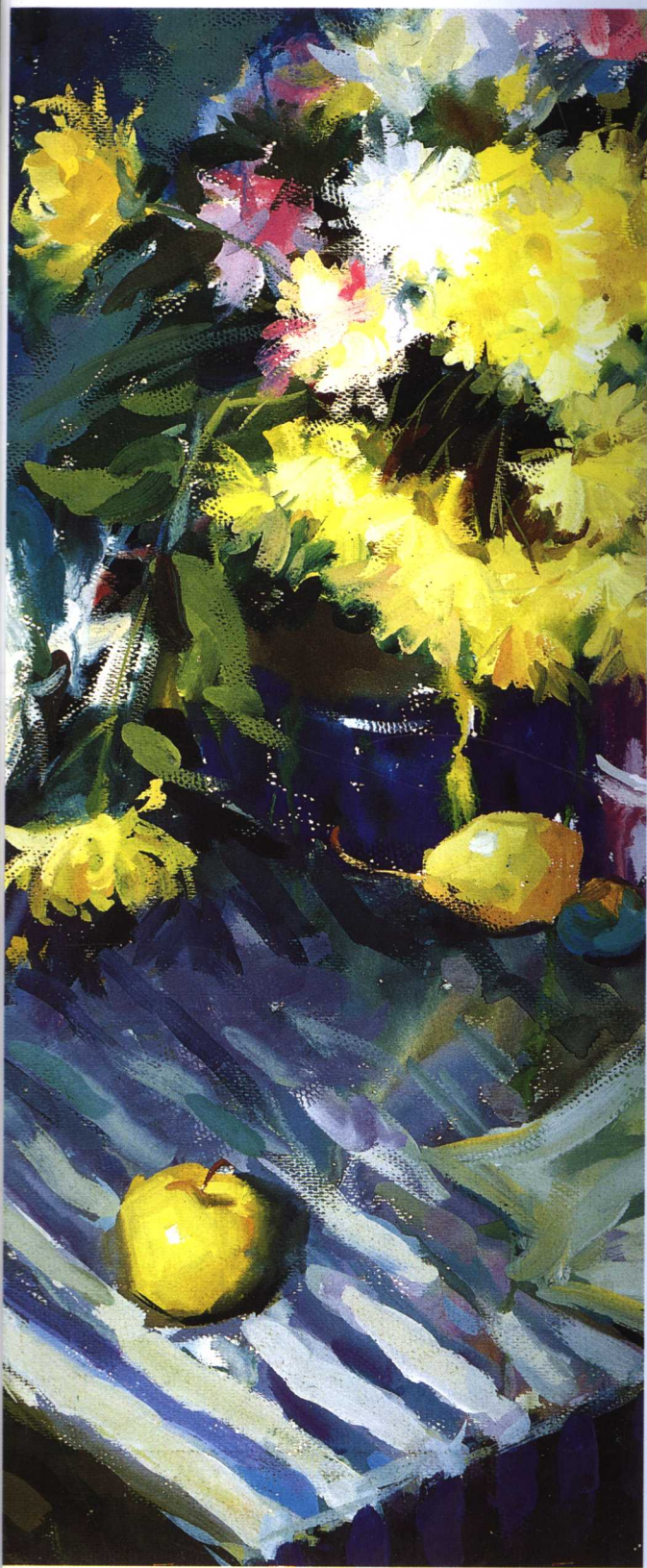
印 张: 3

印 数: 4000 册

版 次: 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1877-X/J · 1467 ④

本册定价: 15.00 元 (全套定价: 53.40 元)

目 录

色彩导论	1
色彩基本常识	2
水粉画的工具材料	3
从素描到色彩	4
水粉画的“笔墨”	5
苹果	6
梨	8
陶罐	10
玻璃瓶	12
金属器皿	14
竹编	16
色调的把握——小色稿训练	18
步骤示范	19
可乐与水果	20
水果组合	22
菠萝与香蕉	24
釉罐与大白菜	26
餐具组合	28
铝锅与水果	30
逆光静物	32
白衬布上的蔬菜	34
画具组合	36
红布上的蔬菜	38
黑布上的鱼	40
蔬菜与静物	42
作品欣赏	44

色彩导论

杨成品

色彩绘画具有丰富的表现力,优秀的色彩作品常能给人以视觉上的愉悦和精神上的享受。水粉画作为色彩绘画的一个门类,由于其相对的自由度而深受初学者们的喜爱。当前水粉画在我国已普遍应用于基础教学中。画好水粉画是大家所共同渴望的,也是习画进程中必须上好的一个重要的台阶。

我们将引导大家,在掌握基本造型的基础上认识色彩,了解色彩,进行静物色彩写生,熟悉色彩及绘画笔触的具体运用,掌握色彩绘画的特点与技法;开发色彩感受,拓展色彩表现技法,提高鉴赏水准。

对基础阶段的水粉画,一般有以下的评判标准:

①色彩绘画构图能力和造型能力:画面构图布局合理,器物造型准确,比例关系适度。

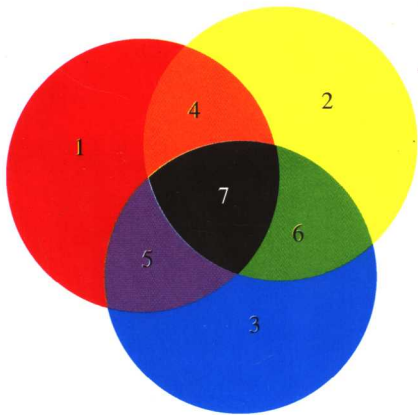
②色彩绘画知识掌握程度:画面色调准确、丰富,富有表现力,色彩关系合理。

③色彩绘画工具的掌握程度:调色熟练,用笔灵活、果断、流畅、表现力强。

本书以详细的步骤示范、讲解为主,力求清晰透彻,便于初学者理解以及临摹学习。希望大家在学习过程中能够举一反三、活学活用,能丰富大家的知识、给大家以启发,是我们编写此书的最大愿望!

色彩基本常识

我们生活在缤纷的世界里,天空、海洋都有它们各自的色彩,每个人也都有自己对色彩的独特感受与认识。色彩既是一种感觉也是一门科学,它能充分反映个人的性格、爱好和品位。画者必须同时具备丰富的色彩知识和良好的色彩感觉,对于初学者来说,对基本的色彩理论知识的学习与掌握是习画进程中不可或缺的一环。

色彩的分类:

原色:是最基本的不能通过其他颜色调配出来的颜色,即纯的红、黄、蓝三色。(1、2、3)

间色:两种原色混合调配出来的颜色称为间色,一般指绿、橙、紫三色。根据不同的比例混合可以调配出倾向不同的间色。(4、5、6)

复色:三种或三种以上的颜色混合调配出来的颜色称为复色。(7)

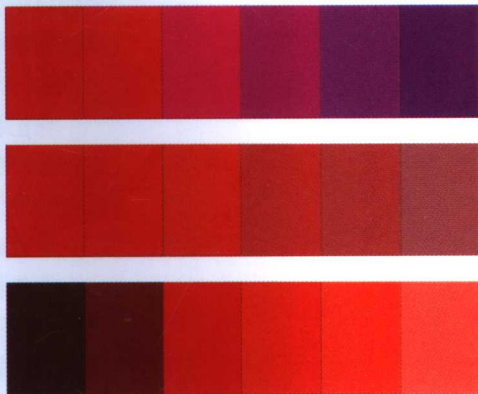
色彩三要素:

色相:即色彩的相貌,也可称色彩的名称。

明度:即色彩的深浅、明亮程度。

纯度:即色彩的单纯程度,反之也可以称之为灰度,即色彩中所含灰色的多少。

右图三个色阶,分别是色相、明度、纯度的渐变,大家来对一下号。

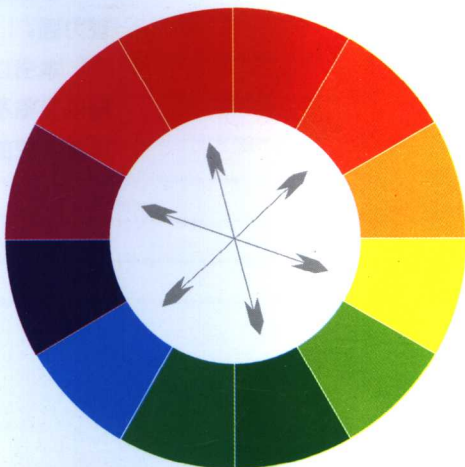

基本色彩关系:

同种色:即色相相同,而明度与纯度不同的两种颜色。如深红与浅红。

类似色:即包含有同一色相的两种颜色。如橙色与紫色,都含有红色。

对比色与互补色:即不包含有同一色相的两种颜色,其对比强烈。互补色是对比色关系中的一种,即色相环中两两相对的颜色,大致分为三对:红与绿、蓝与橙、黄与紫。

色彩的感觉:

色彩的感觉有冷暖、进退、胀缩等。一般暖色和亮色在感觉上比较积极,而冷色和暗色则相反,但我们不能理解得过于概念化,要根据色彩所处的环境来判断,多观察、感受、大胆地表现是锻炼优化色彩感觉的不二法门。

水粉画的工具材料

笔:画水粉画的笔要求具有一定的吸水性,同时也要求有良好的弹性。

比较常见的一般有羊毫笔、狼毫笔、尼龙笔,羊毫笔笔毛软,吸水性好,含颜料量大,笔触比较圆,也比较自然。尼龙笔笔毛硬,吸水性相对较差,具有很强的弹性,笔触比较方而硬朗。狼毫笔则各方面适中。大家可以根据自己的爱好来选择,也可以几种笔灵活搭配使用。例如可以用羊毫笔铺大面积色和湿润的背景,用狼毫和尼龙笔塑造以及收形。

颜料:一般的水粉颜料、广告颜料即可。选择色泽鲜艳有光泽的品牌颜料购买。

水粉颜料是兼具透明性与覆盖性的颜料,其透明度主要取决于在颜料中加入水分的多少。初学者一般以不透明、多层覆盖的画法为主。熟练之后可以灵活地运用这两种属性来丰富画面的效果。

另外,水粉颜料调色不宜使用太多种的颜色反复地调和,因为这样很容易使色彩变得灰、脏、浑浊。一般三四种颜色就可以了。

纸:一般使用水粉纸。也可以使用素描纸、水彩纸,还可以使用白板纸等。不同的纸张有不同的特点,多尝试可以丰富表现手法,提高技法水准。本书大部分作品使用的是水粉纸。

其他工具:调色盒、调色板、小水桶、抹布。

颜料的安排要有次序,这样才便于使用。每次画画前都要保持颜料的干净与湿润,养成良好的习惯。

土 色								
黑 色	深 绿	橄 榄 绿	熟 褐	赭 石	土 红	土 黄	中 黄	淡 黄
翠 绿	中 绿	淡 绿	玫 红	深 红	朱 红	橘 黄	柠 檬 黄	白 色
普 蓝	群 青	钴 蓝	湖 蓝	紫 罗 蓝	大 红	橘 红		
深 冷 色	色	抹 布					亮 暖 色	色

从素描到色彩

空间、体积、结构的表现,不仅是素描的问题,也是色彩研究的课题。脱离了形体的色彩是不写实的。色彩画如何表现空间、结构、体积呢?我们看下面两组图的对比参照,不难发现色彩与素描的异曲同工之处。作为初学色彩绘画者,尤其要注重对素描关系的把握。

从左边中间的灰度图上我们可以看到严谨的造型、明确的块面、鲜明的明暗层次。

对照着看右边两幅图,在去除色彩后,我们发现画面变成了一幅严谨整体的素描。黑、白、灰层次分明,空间感也表现得充分。

色彩的变化规律

在具体绘画写生中,随着观察的细致与深入,我们就会发现,物体原本单一的色彩变得十分丰富微妙而难以把握和描绘。因为物体的色彩受到了许多因素的影响,如光源、环境等。再加上初学者经验不足,往往导致两种明显的偏差:一是只有单一色彩的明暗变化,形同素描;二是色彩虽然丰富了,画面却显得混乱不堪。归根结底都是因为观察方法的问题,前者缺乏对色彩的敏锐关注,后者则是缺乏对色彩变化规律以及画面的整体感的认识。

固有色:即物体本身的颜色。

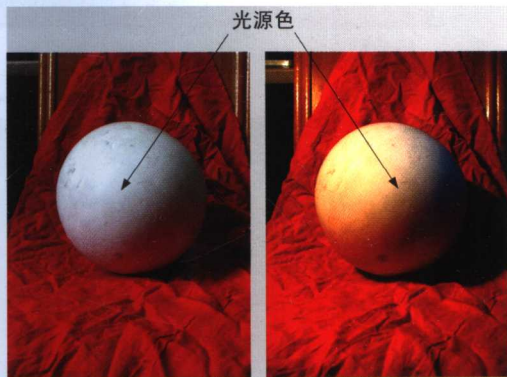
环境色:即物体周围的环境的颜色。

光源色:即光源的颜色。

我们看右图,一般物体的背光部受环境色的影响较大,而受光部则受光源色的影响较大。

另外亮部与暗部的对比也反映在色彩的冷暖上,一般亮部偏暖则暗部偏冷,亮部偏冷则暗部偏暖,当然,这个冷暖是相对的。

受光部光线充足,色彩鲜明,背光部光线较弱,色彩则相对比较灰暗。这一点我们在图中的衬布上感觉得很明显。

水粉画的“笔墨”

笔触

由于水粉颜料干得很快,其衔接性相对较差,因此笔触显得尤其重要。笔触有很多种,比较常见的有摆、扫、拖、勾等,各有特色。摆,适合块面塑造;扫,适合衔接;拖,适合表现条状色块;勾,适合刻画细节。笔触可大可小,丰富的笔触能为画面增光添彩。但笔触的使用必须目的明确、搭配合理,或严谨有致,或轻松洒脱,都要注意整体与合理。

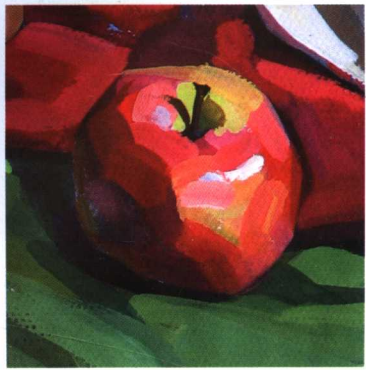

干湿厚薄

水粉颜料可以表现出比较丰富的肌理效果,习画者到了一定的程度可以多多尝试,灵活自如地运用肌理效果,可以使画面更加生动富有灵气。

干湿取决于水分的多少,厚薄则取决于覆盖的遍数。一般我们在虚的部分处理得较薄较湿,实的部分则较干较厚。投影、暗部、远处的背景可以大笔湿润地薄薄地去画,但注意最好是一遍到位,不然就失去了效果。当然这需要画者对整体有比较熟练的把握。亮部和精细的部分则可以用比较饱和的颜料去堆积和塑造。

本书中很多画的局部都有明显的肌理效果对比。大家找找看,想一想为什么要这样处理?起到了什么作用?

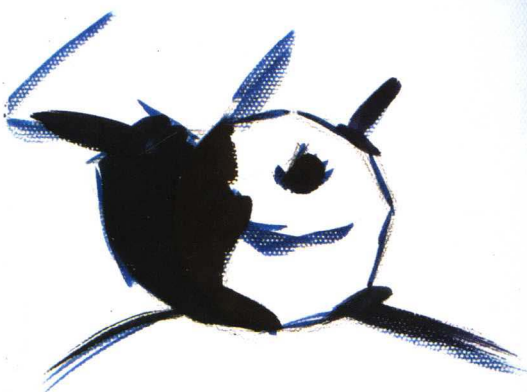
苹果

水果的表现一直深受学画者的关注,我们从苹果开始,力求讲得简洁。大家一定要举一反三地理解,能够触类旁通,学习就不难了。

三大面的概括:

对照着看左边两图,苹果的造型应该心里有数了吧。再仔细地看看步骤,应该很好理解了。

1

第一步:单色画出大体明暗块面关系,画出暗部与投影,要画重一点。注意暗部受环境的影响,应该加一些蓝色。

2

第二步:画出上面所标的第二个面,即灰面。少加白色,颜色的纯度要高。

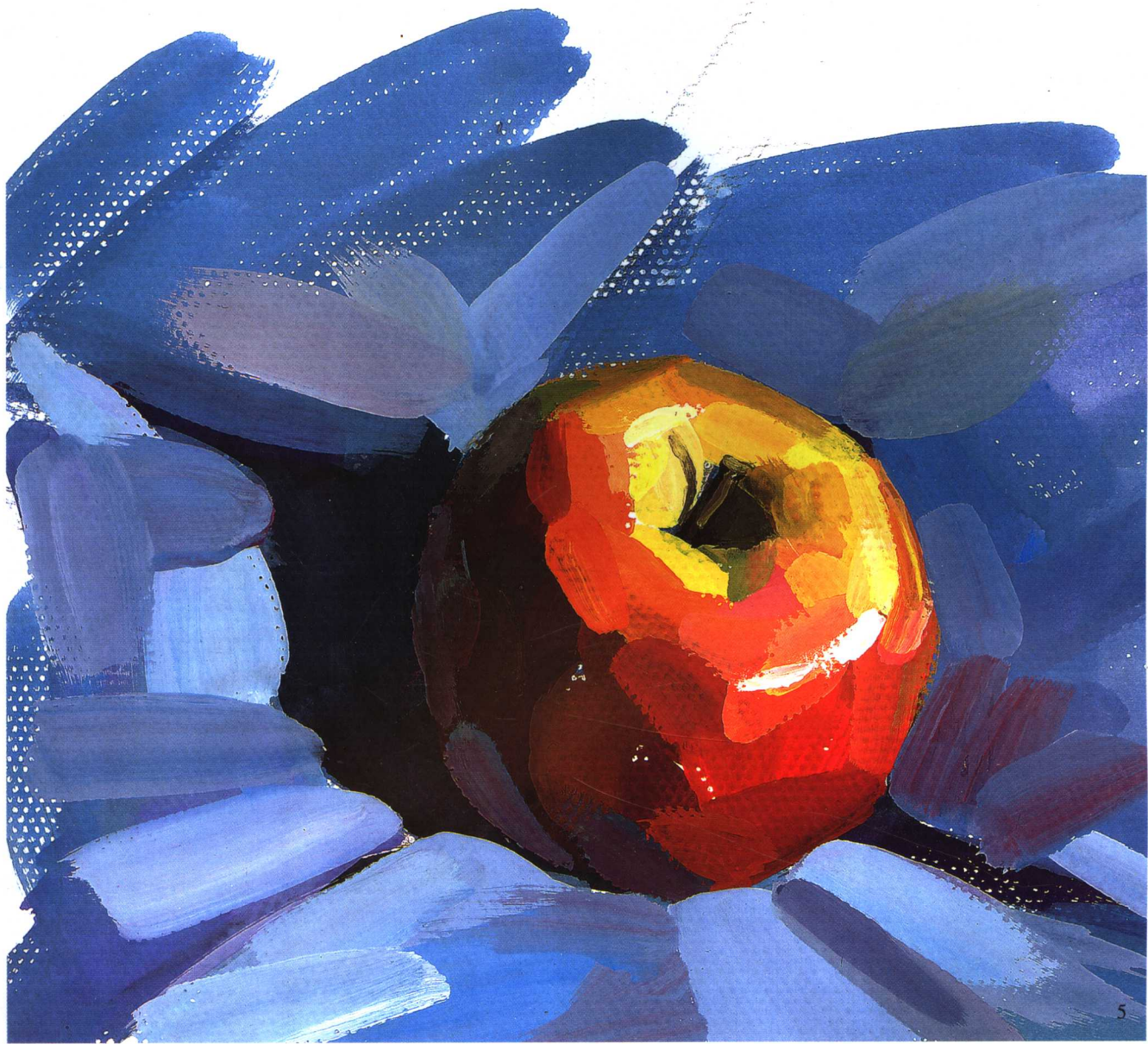
3

第三步:画顶面亮部,要大胆加白画亮,颜色要干净,笔也要干净,不然怎么也画不亮的。要表现固有色的变化,更要注意整体,不要画花了。苹果凹口要画得概括有力。

4

第四步:适当地过渡与刻画,但要保持住造型的块面以及色彩的跳跃性。注意每画一步都要尽量保留上一步正确的笔触与色层,不要反复修改调整,那样的画看着很累。

最后，深入刻画与调整。重点之处一定要画得充分、精彩，如凹口、蒂把等。再就是轮廓，一定要处理得张弛有度。反光和高光下笔要利落。

相关链接：

梨

相对于苹果来说,梨的形状比较有特点一些,初学者一般都能很快掌握。但同时梨的固有色却相对单一得多,表皮的光泽也比较弱,很难画出水果的润泽感。有很多人把梨画得像一个土黄的泥团,也有人画得过于晶亮而显得很假。我们该如何去把握呢?

1

第一步:画出大体的明暗与块面关系,对背景与画面整体有一个初步的设计。

2

第二步:投影与暗部。注意两者的颜色应该比较接近。梨的背光部一般偏一些绿,这样暗部颜色会显得比较透明。同时下半部分受衬布的影响比较大,蓝色的成分要加重。

第三、四步:亮部与过渡部。颜色变化比较弱,所以更要注重笔触与块面。注意黄色的各种倾向的变化。要求既有变化,又能够保持整体的高明度的黄色块。过渡部分还是要求准确利落,切不可反复磨蹭。

3

4

最后,刻画细节,收形。
梨的凹口部虽然比较小,但
口周围的顶面还是要表现
出来的。蒂把的用笔要干
脆,但要能画出体积感。轮
廓要处理得有虚有实。调整
画面,使之和谐明快。

5

相关链接:

陶罐

生活中的各种陶瓷器皿,它们形状质地各异,色泽或含蓄、或艳丽,是绘画中的常见题材。

这是个最普通的罐子,我们通过它来研究一般器皿的绘画造型规律与要点。

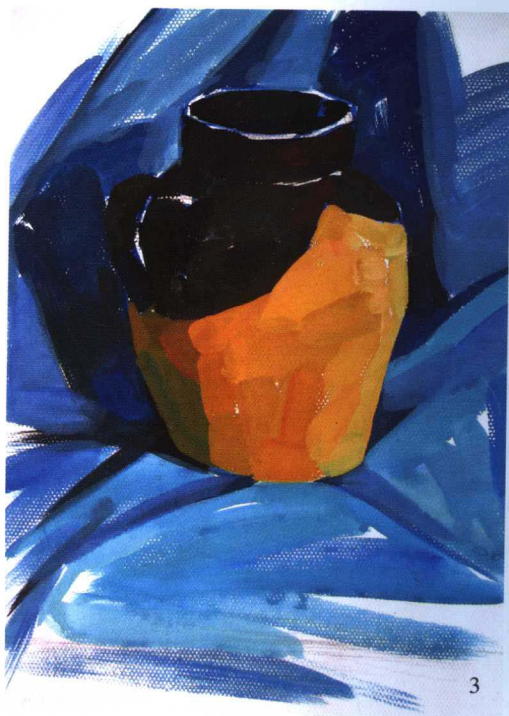
我们还要研究陶的粗砺与釉的光洁两种反差较大的质感的表现。大家活学活用,就可以很快地掌握一般陶瓷器皿的表现方法。

第一步:注意对口和柄的形体概括。

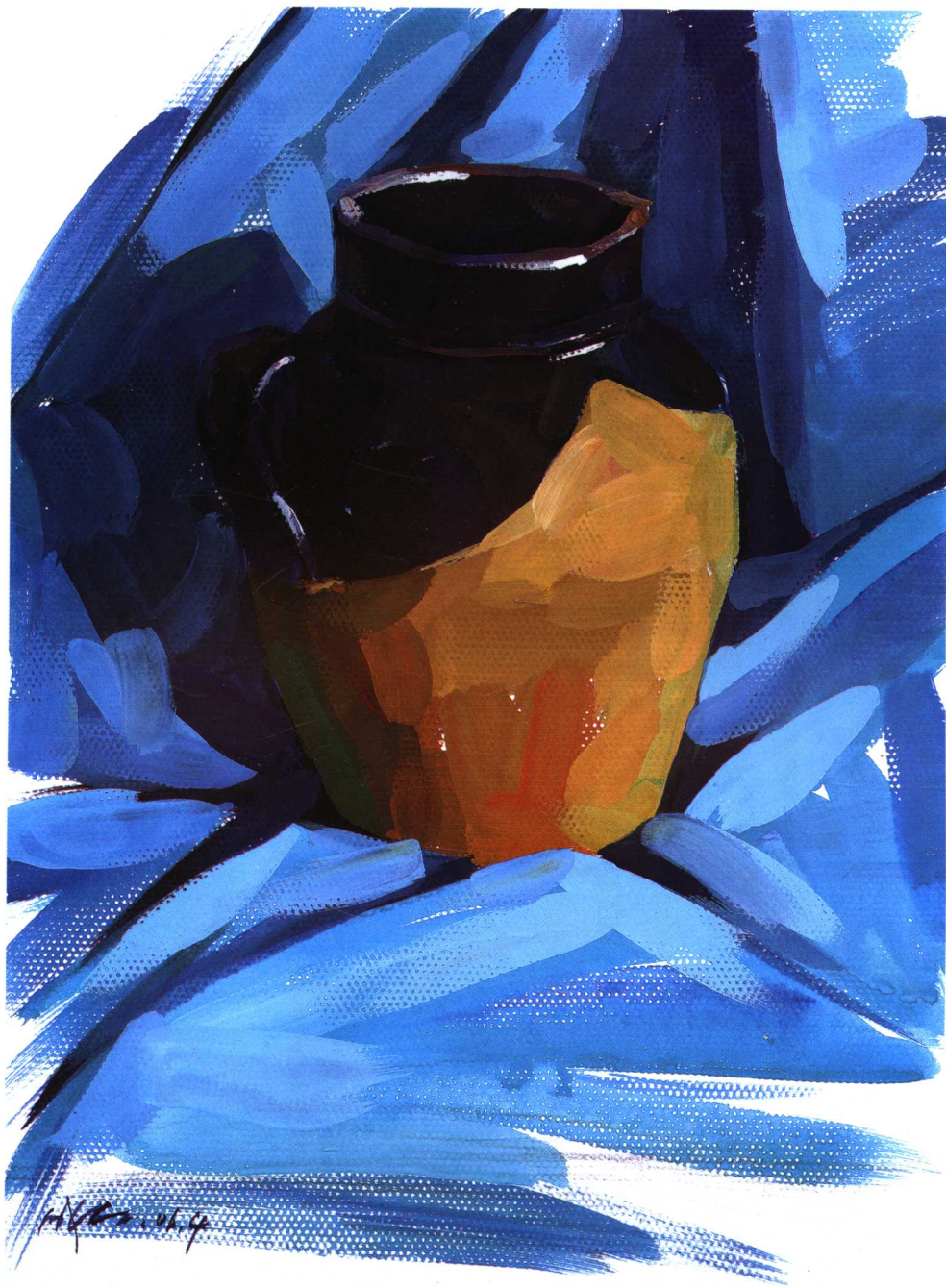

第二步:注意暗部与环境的关系。暗部整体要虚,但也要有适当的变化,要透气。再重的颜色也别画死画闷了。

第三步:层次推进要分明,笔触要肯定。注意明暗变化伴随着色彩倾向的变化。

黑釉部分易受环境的影响而导致明暗层次与色彩变化的不规律,这个我们要整体地理性地处理,要符合素描的规律。同时也要保持整体的低明度。色彩变化要表现得丰富而含蓄,暗色的纯度可以画高一点。

刻画口与柄这些重点部分，注意再细小的地方笔触也要明确，切不可反复勾、磨。高光、反光都要画强，这样才能表现出釉的质感。处理轮廓，注意暗部与环境的融和，亮部的轮廓相对清晰。

4

相关链接：

玻璃瓶

酒瓶、玻璃杯等透明物体在静物绘画中是十分常见的。透明物体表现得好,能给画面带来活力和生气。其透明质感的表现自然是画者最关注的了。大家注意一定要把握好前几步,力求一遍画准其大体关系,一旦反复修改、小笔磨蹭,则必将失去透明物体通透明快的感觉了。刻意精细描摹,往往适得其反。注意处理好与环境的关系,整体处理高光、反光等特征性的东西。

第一、二步:画出大体的素描关系,上暗部色。透明部分先直接画其后的背景,后面再加工,这样才能画出其与背景的紧密关系。

第三步:铺满画面,注意整体关系。虽是透明物体,依然要遵从基本的素描关系,上作一定的塑造。高光与反光都要主观地不可画花了。同时注意黑布的色彩倾向。

第四步:在保持大关系与大笔触的基础上,上作一定的塑造。高光与反光都要主观地取舍处理。

5

最后刻画与调整。对于细节刻画要有所克制，特别是透明的部分，不适合反复地画。可以在不透明的部分强化一下，以表现其体积感。商标图案要有选择性地来画。调整与环境的关系。

金属器皿

和上篇一样,对金属器皿的描绘,关注点还是集中于对其质感的表现。

错误往往表现在两个极端,太沉闷或是太花。说到底还是一个统一与变化的道理。其实我们大可举一反三,把握一个原则,即对素描关系的理性把握以及整体的观察方法。要能对众多的反光与高光进行取舍整理,让你的绘画更主动一些。

1

2

第一步:设计大体明暗关系。要符合造型的需要,注意整体虚实的安排,不要被表面现象迷惑。

第二步:画上重色。大笔概括,注意其色彩与衬布之间的微妙差别。

3

第三步:大笔铺上亮部色,色彩略暖一些。表现出一些块面,将基本的造型表现出来。

4

第四步:深入。保留前面的部分稀薄的笔触,在其上压上饱和的、准确的颜色,形成对照。