

完全范本
PARADIGM

你想看到的 是名师的每一个
过程
你想品味的 是画面的每一个细节
专业画家·专业摄像师
制作出一套最具指导性的数字光盘

一次生动的分析
一次思维的绘画
一堂高度提炼你的讲演
一套收集大量优秀作品
的范本
为
你讲述色彩魅力的学习方法

胡林，毕业于湖北美术学院油画系，长期从事美术教学与考前培训工，具有丰富的美术考纲辅导经验。作品曾多次参加省、国家级美术作品展，获得多项奖项。

胡林明

色彩静物

湖北美術出版社

附赠VCD

PARADIGM

完全范本
PARADIGM

胡林明 色彩静物

美术高考名师示范画精选

胡林明 著

湖北美术出版社

PARADIGM

图书在版编目(CIP)数据

胡林明色彩静物/胡林明 著.
—武汉:湖北美术出版社, 2006.9
(美术高考名师大讲堂)
ISBN 7-5394-1894-X

I. 胡..

II. 胡..

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103127号

出版发行:湖北美术出版社

地址:武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城

电话:(027)87679526(发行) 87679544(编辑)

邮政编码:430070

经销:新华书店

印制:武汉三川印务有限公司

开本:889mm × 1194mm 1/8

印张:16

印数:6000册

版次:2006年9月第1版

2006年9月第1次印刷

ISBN 7-5394-1894-X/J · 14842

全套定价:180.00元 本册定价:36.00元

作者简介

胡林明,湖北人,毕业于湖北美术学院油画系,长期从事美术教学与考前培训工作,具有丰富的美术考前辅导经验。作品曾多次参加省级、国家级美术作品展,获得多种奖项。近年来,多幅作品入编《中国书画艺术家》《中华书画典》《中国高等院校美术专业优秀作品展》《中国当代青年油画作品集》《中国当代绘画作品画廊》等十多种画集。

前言

水粉画是进行色彩基础训练的最佳画种之一,由于工具材料单纯、便捷,色彩效果清晰、稳定,很利于初学者对色彩的理解和把握。所以,多年来,我国各地高中、中等美术学院都将水粉画列为色彩教学课程,尤其是绘画专业,无论是静物、风景、人物或创作等,都是以色彩写生或默写作为训练的基本手段。它不仅是新生入学考试的主要科目之一,而且也是一门必修课程。然而,由于一般初学者对色彩知识缺乏了解,加上对水粉画本身的各种特点与性能的认识不足,往往感到水粉画很难画好,有时甚至在很长时间里难以入门。

色彩写生或默写训练的过程就是不断探索视觉、总结经验的过程。近年来,报考美术专业的考生以及对艺术感兴趣的人与日俱增。本书主要针对美术高考的要求,能够为美术考生提供很好的学习与辅导作用,从最基础的调色原理出发,结合作者多年从事色彩教学的心得和经验,由浅入深、循序渐进的学习规律,以及美术考试中对色彩的具体要求,重点地向广大考生讲述色彩造型的基本方法,并通过大量的范画与讲解配合VCD的演示来解决在学习色彩静物过程中的容易出现的问题。

此书所有作品都是通过作者精心推敲、反复思考、首次发表的作品。表现的题材主要以常规考试中的静物为主,表现手法丰富多变,非常适合学生临摹和欣赏。之所以推荐这本书,是因为有这本书的指导,有关水粉画方面的种种调色技法、笔触的运用、形体塑造等难点问题可以迎刃而解;仔细阅读它,可以在短时间内,使你的作画水平有一个新的提高,在帮助你把握绘画技法、提高写生能力的同时,为你带来艺术实践与色彩魅力的享受,你将会不由自主地被带进写生的课堂,去观赏、感受、体味作品的美感。总之,如正确地运用好它,它将是帮助你迈向成功的良师益友,使你受益匪浅。

当然,书中的作品并不是十全十美的,也存在些不足,需要不断地加以改进和提高。我相信,在讲者的支持与美术界同仁的关注下,我们将把这书做得越来越完美。

调色是水粉画中很关键的一步，初学者往往看到一组静物不知道该如何下手，也很难分辨出亮色和暗色。这就需要我们从最基本的调色入手来辨别色彩的亮和暗，在调色中由于使用的绘画工具和方法不同，调出来的色彩效果也会有所区别。

1. 怎样调渐变变色？

在画色彩写生过程中，调色是很关键的一步，初学者往往看到一组静物不知道该如何下手，也很难分辨出亮色和灰色、暖色和冷色，这就需要我们最基本的调色入手，来辨析色彩的基本规律。

如何调出水粉画中的渐变颜色呢？

我们先用尼龙笔将要画的物体固有色红、黄、蓝等在调色板上均匀地铺开，然后将画笔的另一边蘸上白色再进行调合，就达到想要的颜色了。

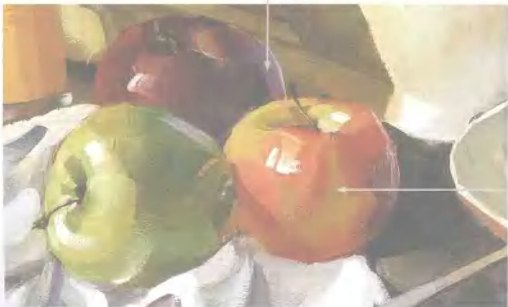
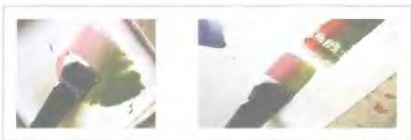
我推荐大家使用尼龙笔，因为它毛质较硬，很容易调出渐变颜色。其次它笔触清晰，使画面结构紧凑有力，可以达到非常逼真的效果。

2. 怎样调渐变生色？

所谓的渐变生色就是把已经调合好的渐变色和没有混合过的纯色相互结合的颜色。

渐变生色一般用来表现物体的反光或环境色。在调色时，先将物体固有色加白色或加其他亮色把渐变色调出来，然后用笔的一角蘸上所需的颜色，在稍微调合或不调合的情况下直接画到画面上。

3. 怎样运用不同的笔触塑造形体?

前面我们已经讲了各种渐变色的调和技法的练习,接下来就可以把它融合到笔触塑造形体。在画水粉画的过程中,灵活多变的笔触可以使画面更具灵性,有明快、生动的效果。常用的笔触技法有摆、扫、点、拖,等等。

摆:一般用在塑造物体中间过渡色或接近高光的地方,这样比较有力度感。

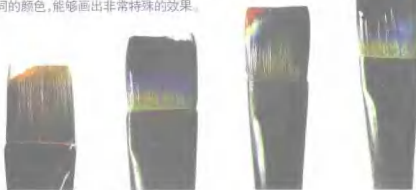
扫:一般用来塑造衬布的布纹效果等。

点:一般用来刻画物体的局部或细小的环境色或高光。

拖:一般用来塑造物体的反光或环境色部分。

笔触技法运用中最关键的就是调渐变色的同时加上生色的运用,作画时用色要大胆肯定,笔触灵活多样,就可以达到你意想不到的效果。

调色时尽量不要把颜色调得太熟,以免色彩太“脏或灰”。可以用笔的两端同时蘸上不同的颜色,能够画出非常特殊的效果。

摆

扫

点

拖

在画衬布时,先明确大体的色彩关系。刻画亮部可以用摆或扫的表现方法来处理,局部某些地方可以用拖的方法来处理,这样画出来的效果比较明快。

画苹果时,先将暗部颜色画出来,再刻画亮部。在画亮部时,我们可以用摆的笔触方法来处理亮面,注意笔触要顺着高光和苹果窝展开,这样才能更好地表现体积感。

画西瓜时,先将大体的色彩关系用渐变色彩采取摆的技法来完成,最后表现瓜子时,先调好深色的渐变色,然后用点的方法加以刻画,这样就可以达到画龙点睛的作用。

画浅色盘子和白衬布时,因为它的颜色比较丰富,而过渡微妙。调色时可参考图中示意的方法,不要将颜色调得太“死”。画时,先用摆的方法画出大关系,在表现色彩微妙的过渡时,可以用拖的方法来处理,这样就能很好地表现对象的形体特征。

4 怎样合理运用渐变色和渐变生色?

红绿色果子的调色

用画笔的一端蘸上橄榄绿,然后用笔的另一角蘸上大红在调色板上均匀地调开,这样就可以调出暗部跟亮部过渡的颜色。调好颜色以后,再用笔的红色一角,搅上白色,就可以调出亮部红绿结合的新变色。画的时候不可以过多改动,以免变脏。

透明玻璃罩的调色

用黑色加蓝色调出过渡好的新变色,然后用笔的浅色一端,蘸上大红,在调色板上搅拌均匀,注意次数不要太多,以免把颜色调得太熟或混浊,用扫或拨的技法直接画在画面上。

绿色果子的调色

首先用橄榄绿加黑色均匀调开,然后加上草绿和中黄就可以得到果子暗部的颜色。在调好暗部渐变色的基础上,用笔的另一端蘸上白色或柠檬黄就可以调出中间过渡部分的颜色。在画整个果子时要注意笔触的摆设,亮部颜色尽量要鲜艳、亮丽、饱满。

红色果子的调色

首先用黑色加深红调出暗部的渐变色,然后加大红或白色,调出亮部的渐变色。调好后再围着高光展开,可以直接画在画面上。想要渐变的颜色更明显,就要加入适量的白色或其他亮色。

深色罐子的调色

确定好罐子的色彩倾向,用黑色加深红调出新变色的色彩倾向,用黑色加深红调出新变色的色彩倾向。在已经调好渐变色的基础上,再加入大红或土红,调出灰部的过渡色。根据罐子的亮度,加入适当的白色或其他颜色,局部反光或环境色部分可以加少量的生色。

深色衬布的调色

首先要找好黑色衬布大致的颜色倾向,用黑色加蓝色调出暗部的颜色,再加入适量的白色或绿色调出灰部的过渡颜色。在刻画衬布时可采用扫的笔触方法来处理,局部高光部分可以加入少量的生色来表现。

金属刀具的调色

这是个生了锈的刀子,在画的时候要环境色和反光融合起来。首先用黑色加土红调出新变色的色彩倾向,在画的时候要环境色和反光融合起来。首先用黑色加土红调出新变色的色彩倾向,适当添加白色和蓝色来表现反光或环境色,局部上投影的环境色也可以用渐变生色来处理,使色调更加明快。

白菜的调色

用熟褐加土黄把颜色铺开,再用笔的一端,蘸上蓝色和白色调出新变色。根据颜色的深浅加入适量的白色,在刻画时一般顺着白菜叶子的转折处展开,还可以在渐变色、浅色的一边掺入绿色和柠檬黄来表现菜梗的亮部。

釉罐的调色

在画罐子的颜色时，先要找好色彩的倾向，用黑色加大红调出渐变色。用笔的一端，蘸上蓝色和白色，再进行调和，调好了以后，就可以直接画到画面上。要是反光或环境色过于明显，可以使用新变生色来处理。

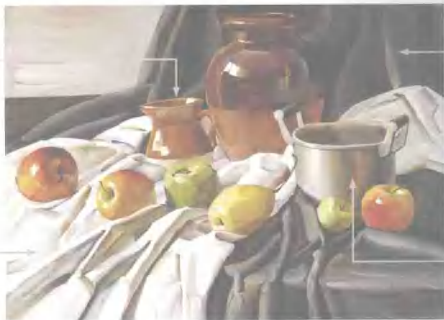

冷色调衬布的调色

用黑色加蓝色均匀调和，根据对象的色彩倾向，加入白色或其他颜色调出渐变色。在蘸笔触时，我们可以先顺着布纹的走向运笔，而后可以反着运笔，这样就比较处理好布纹亮面和暗面的自然过渡关系。

白色衬布的调色

先把白色均匀铺开，然后用笔的一端蘸上蓝色和熟褐调出渐变色。在调好渐变色的基础上，用笔上深颜色的一端蘸上熟褐，直接就可以画到画面上。

金属铝锅的调色

先将蓝色均匀调开，然后用笔的一端蘸上白色调出渐变色。在调好的颜色基础上加少量的土黄，根据对象环境的光源色，在渐变色的基础上可以适当加入其他颜色，比如紫罗兰、绿色等。

暖色调衬布的调色

先用笔的一端蘸上熟褐，然后用另一端蘸上土红，在调色板上调出渐变色，这样就可以画出暗部的颜色。在调好的渐变色基础上再加白色和土黄，调出灰部的过渡颜色。在塑造形体用笔上，笔触要顺着布纹的转折来刻画。

瓶子暗部反光的调色

先将蓝色加土红调出渐变色，在调好渐变色的基础上用笔的一端蘸上白色，再调出渐变色，将调好的颜色画在反光部分。要注意颜色的色彩倾向，可以适当加入其他颜色进行调和。

梨子的调色

首先用中黄加橄榄绿将暗部颜色调出来，在前面调好的颜色基础上加柠檬黄和白色，就可以得到灰部的过渡颜色，再将亮部颜色加白色提亮，围着高光展开，同时要注意笔触的灵活运用。

浅色衬布的调色

先用熟褐和紫罗兰加少量的蓝色，将白衬布暗部的渐变色调出。调好暗部渐变色以后，用笔的一端蘸上白色和中黄均匀铺开，最后用笔的另一端再蘸上白色或中黄，在不调和或少调和的情况下直接画到画面上，快速地去表现与刻画对象。

1

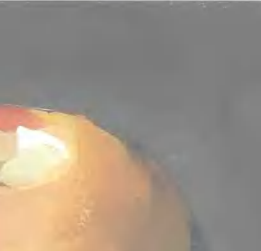
2

3

4

5

不同颜色苹果的画法

红色苹果

1. 用较重的颜色画出苹果的素描关系。
2. 然后从苹果暗部和背景入手,先画出它们的大致色彩冷暖关系。
3. 塑造苹果的亮面,可以适当把颜色的纯度提高,铺画的时候要注意苹果的外形特征。
4. 进一步强化亮面的色彩关系和灰面层次,用渐变色把环境色表现出来。
5. 再具体刻画苹果亮面及明暗交界线附近的层次,使对象的色彩以及形体更加丰富。

不同颜色苹果的画法 绿色苹果

1. 用深色把苹果的外轮廓和大体的素描关系画出来。
2. 用橄榄绿加中黄将暗部的色调画出。
3. 草绿加中黄加白色，画出亮部和灰部，画时注意笔触的灵活运用，要围着高光展开。
4. 深入刻画苹果窝的细节，使对象更加生动、具体。
5. 继续刻画苹果亮面转折处的色调，同时调整对象的形体特征。

不同形状苹果的画法

1. 首先应当用简洁的线条把对象的轮廓勾勒准确,初步交代苹果的转折部位以及投影的位置。
2. 在上一步的基础上,从暗步开始着色,用薄而果断的笔触顺着苹果的形体来运笔。
3. 再向着苹果的亮部画过去,此时首先要注意画面的明暗变化,还有色彩的冷暖对应。
4. 注意苹果窝的结构,不必去死抠,只需要轻松而又准确地交代它所处的位置,同时要注意苹果窝的明暗变化。

不同角度苹果的画法

在色彩的写生过程中,除了要仔细观察对象的色彩变化,更多地还要表现出对象的形体特征。简而言之,色彩写生也是一个用色彩来塑造形体的过程。如右边是一个正放着的苹果,在画的时候,要表现出这种形态的特点。

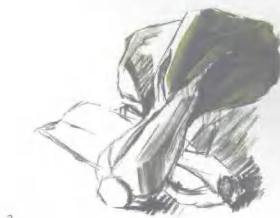

右图是一个侧放着的苹果,整个外观呈上窄下宽的三角形,在刻画的时候要表现出和正放着的苹果不一样的形体特征。

这是一个侧放着的苹果,我们正对着苹果窝,苹果外形呈现的是一个正圆。这种角度的苹果比较难刻画,只有仔细刻画出苹果窝的特征和形体转折的变化,才能表现出其特点。

白菜的画法

单色起形,简单画出明暗关系,从暗部开始上色,用橄榄绿和土黄调出渐变色,此时开始从亮部着色,用草绿加柠檬黄加白色画出中间过渡色,最后画出白菜的小细节,然后再做整体调整。

辣椒的画法

用单色起稿,画的时候要注意对象的透视以及形体的转折变化。用绿色加黑色调和,从暗部开始铺色,确定大体的明暗关系。画好中间色的过渡,在画灰面的颜色时可以稍微偏暗点,反光的颜色可以加点生色来表现。画受光面的颜色尽量把明度提高,保持色彩的鲜明。然后画出周围的背景和环境色,同时调整形体的转折变化,最后提上高光。

1

2

3

4

5

6

1

2

洋葱的画法

用单色画出对象的基本形体和素描关系,再用黑色加大红和朱红画出暗部大体的明暗关系,注意形体的结构变化。用紫罗兰加白色加少量中黄画出亮部和灰面的转折关系,在接近高光的地方尽量用明确的色块来表现,这样体积感会更好。

3

4

5

6

玻璃杯的画法

先将背景铺出来,再将杯子外形画出,找准杯子的反光和环境色。然后用渐变色提出杯子反光和杯子口,注意杯子的透明度,反光不要画得太亮。画勺子时用笔要干脆利落,最后提上高光。

金属器皿的画法

饮料瓶的画法

用深色画出瓶子的基本轮廓,从瓶子的深色开始铺画,同时用黑色加深红加少量蓝色把环境色表现出来。用深红加大红加白色来画瓶子中间的过渡色。为了更好地表现对象的特征,可以把瓶子上的商标画出来,画的时候要注意明暗的转折变化。

釉罐的画法

找准对象的外部形体，用深色画出简单的明暗关系。从暗部开始着色，用渐变色表现出反光和环境色。塑造罐子的亮面色彩，用土黄加土红加白色调出渐变色，画出罐子灰部。最后调整罐子的外形，同时加强环境色的表现，提出高光。

