

阿五·色彩静物

主编·高银河 著·阿五



吉林出版集团



吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位



COLOR STILL LIFE







图书策划·项目统筹 /



顶点原创图书工作室
E-mail: dd.yc@hotmail.com

图书在版编目 (CIP) 数据

阿五色彩静物/高银河主编. — 长春: 吉林美术出版社, 2010.7
(大临本系列)
ISBN 978-7-5386-4414-2

I. ①黄… II. ①高… III. ①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. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 120852 号

大临本 阿五·色彩静物

主 编: 高银河
著 者: 黄忠喜

出 版 人: 石志刚
责任编辑: 李 卫
特邀编辑: 王 嵘
装帧设计: 王 嵘

出版发行: 吉林美术出版社

地 址: 长春市人民大街 4646 号
(邮编: 130022)

网 址: www.jlmspress.com

制 版: 沈阳大禹奥博电脑设计制作有限公司

印 刷: 浙江影天印业有限公司

版 次: 2010 年 7 月第 1 版

印 次: 2010 年 12 月第 2 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/8

印 张: 5

印 数: 4 001—8 000 册

书 号: ISBN 978-7-5386-4414-2

定 价: 28.00 元



主编 高银河

高银河

1996年 毕业于大连第十五中学
1998年 创办“顶点画室”至今
2000年 毕业于鲁迅美术学院油画系第一工作室，师承刘仁杰教授
2005年 鲁迅美术学院油画系大型绘画研究生班毕业获硕士学位，师承宋惠民教授
2005年 中国青年出版社特约编审
2008年 江西美术出版社特约编审
2009年 创办“顶点原创”图书工作室
2002~2009年 编辑出版艺术类图书八十余册

〔主编的话〕

2010年的出版计划聚焦在一点，就是编一些对学生学习绘画以及最终应考真正有意义、有帮助的图书，《大临本》系列便是其中一个系列。实际上，临本类的美术书在图书市场比比皆是，而我们所编写的《大临本》在顺应当前国内美术高考的新趋向与新变化的基础上，使其内容更加丰富、完善，最终将这套丛书以专业的角度完美、成熟地呈现在大家面前。

《大临本》系列丛书从基础教学出发，强调学生学习的实用性与有效性。书中以高品质的临摹图片和相应的步骤说明图为主，清晰直观地讲解与临摹有关的绘画因素和表现技巧，对其中呈现的临摹方法、临摹要点、临摹难点等问题细致分析、详细解读，方便、快捷地解决考生在学习过程中所面临的问题，为学习美术的学生提供一个准确而详实的学习参照。

该册《阿五·色彩静物》，书中以高品质的图片和步骤说明图，逐一解析每幅作品的各种绘画因素，包括每个物体在刻画时该如何比较、观察、用笔，全部细致地给予解读，是本不可多得的绘画工具书。

黄忠喜

小名：阿五，1981年生于广西钦州市
2003年考入中国美术学院绘画专业
2007年毕业于中国美术学院综合艺术系综合绘画工作室



作者 黄忠喜

· 中国美术教育专业教学读本 ·

大临本书系

copy book

作品信息

封二 阿 五
P01 阿 五
P02 阿 五
P04 谢成龙
P05 阿 五
P06 满东燕（上）
P06 陈 影（下）
P07 阿 五
P08 阿 五
p09 叶吉泉
P12 阿 五
P13 宋丽萍（左上）
P13 潘思鹏（左下）
P13 陈冠琦（右上）
P13 雷 蕾（右下）
P14 陈 影
P15 满东燕
P16 屈扬眉
P17 陈 影
P19 阿 五
P21 阿 五
P23 阿 五
P25 阿 五
P27 阿 五
P29 阿 五
P30 苏世文
P31 陈 影
P32 叶吉泉
P33 阿 五
P38 黄家运（左上）
P38 顾 清（左下）
P38 吴小玲（右上）
P38 苏世文（右下）
P39 莫 莉（左上）
P39 陈冰冰（左下）
P39 陈冰冰（右上）
P39 卓安勇（右下）
P40 阿 五
封三 阿 五





要临摹我的作品，首先必须要懂得铺大关系时达到什么样的效果，如何去铺大关系，其次要懂得深入刻画时如何添加层次，如何保留层次。要临好我的作品，速度非常重要，快的速度需要多方面的能力。一、快速的色彩反应能力。二、快速准确的调色能力。三、科学、清晰的作画步骤。四、轻松随意的用笔。五、严谨的造型能力。



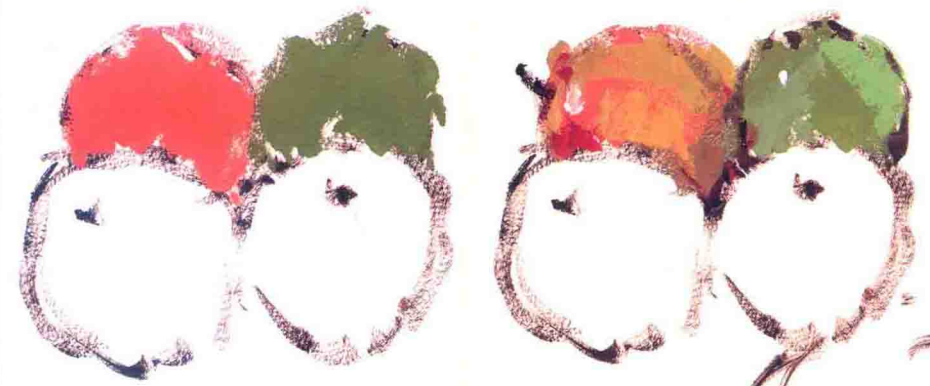
作品中蔬果的临摹

【A】



- A1. 不管主体物画得多深入细腻, 作为临摹首先要做的是把对象概括成受光背光两个面, 用两三笔表现出来并画出投影。勾好苹果的凹窝, 大的立体关系就已经形成。
- A2. 在原来的基础上用添加法把亮部不够亮、不够纯的局部色彩提亮提纯, 暗部不够灰不够沉的局部色彩压灰压沉, 点上苹果的梗。在投影的最近处压上重的一笔, 让投影有空间层次感, 点上一两笔衬布对苹果的环境影响的颜色, 偏冷偏灰。最后点上高光, 临摹时注意用干笔表现, 不要太过注意边缘线。

【D】



- D1. 作为被挡住的物体, 起稿时可一笔轻松铺完, 远看像个水果就好。
- D2. 细看局部画上冷暖关系, 这个位置的水果可放虚。

【F】



- F. 作为远处的水果立体感尽量减弱, 用笔尽量松动, 重要的是这两三笔颜色的冷暖关系的到位刻画及水果颜色的真实感。

【G】



- G. 重色花瓶后面的水果空间位置上更加远, 也只需画两三笔的微妙冷暖关系, 用笔更加轻松自如。

作品中瓶罐的临摹

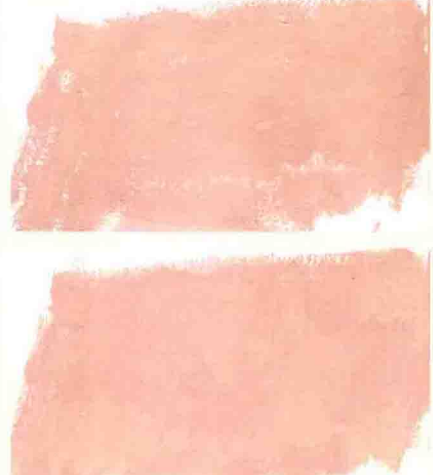
【H】



- H. 潇洒的用笔不失准确的透视, 要临出这个瓶口的感觉纯属不易, 作者自己也临不出这种效果。

作品中衬布的临摹

【K】



- K1. 台面层次的保留, 先平铺台面的固有色。
- K2. 提亮一笔颜色, 轻松随意地保留便表现出台面的层次关系。

【L】

- L1. 衬布层次的保留, 先平铺这块衬布。
- L2. 勾衬布的布纹, 即衬布的暗部, 提亮衬布的亮部, 这时这块衬布已经有了几个层次。
- L3. 勾上条纹, 注意条纹的颜色也需要有变化。



【B】



- B1. 调出较干的颜料概括受光背光面, 用笔迅速、随意。
- B2. 在受光面提亮, 保留层次的微妙关系, 在背光面压灰压沉, 画出苹果的叶, 点上苹果的梗。作为写实的画法, 画水果不必太注意交界线、反光, 在弱光条件下我们看不到这些东西。

【C】



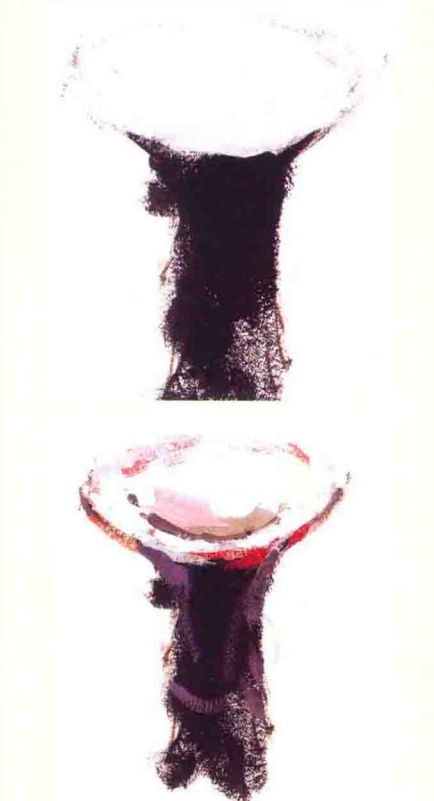
- C1. 受光背光两笔可反复使用, 在松动的用笔下水果一样很浑厚, 带上投影。
- C2. 在亮部添加一笔浅灰让体积转过去, 暗部再添加一两笔, 注意高光的点法, 投影偏冷偏灰。

【E】



- E1. 概括受光背光两面, 铺上投影, 在轻松的用笔下稍微控制一下物体的形。
- E2. 在原基础上丰富受光背光的冷暖、明暗关系, 压重投影的边缘处, 让暗部和投影统一在一起, 用干笔轻松随意拖动笔触。

【I】



- I1. 概括瓶口与瓶颈的平面关系。
- I2. 勾瓶颈的边缘厚度, 勾瓶口的纵深, 加强瓶口的前后空间关系。

【J】



- J1. 要画半透明玻璃瓶首先要平铺这个瓶最大的色彩关系。
- J2. 勾勾玻璃瓶凹的条纹, 点上高光即可把透明的感觉表现出来。

















贰 | 建立大关系 |

4. 从亮度最高的白布入手，依次转到灰紫布，转到前面的暖灰布再到地板，颜色尽量不要太干太厚，运笔的速度要快。
5. 再转到最重要的紫蓝布，这时画面上除主体物外，大色块已铺满整个画面，色调也基本上确立。
6. 从最亮的面包入手。
7. 稍后注意四块面包同类色之间的细微色彩变化，用笔轻松。
8. 再转到碟子里面的梨、苹果，注意五个苹果之间色相的变化，再转到重色的烂桔子，只需画受光，背光两笔就好。注意：有时我们两笔颜色会当三笔、四笔用。
9. 画完烂桔子后，笔上的颜料是重色，这时要把笔洗干净或稍微洗洗，稀释掉一些颜料才能接着画玉米和后面的罐子、半透明的瓶子。碟子再到罐子，自始至终都是从亮色开始转换，画色彩要整体观察，找出物与物之间同类色的微差进行对比，找到调色的捷径及规律，这样才不会浪费太多时间在调色上。

壹 | 起稿打形 |

1. 用刷子迅速定一下物体的大概位置。
2. 把罐子的位置确定，稍微注意一下罐口的透视。
3. 其他物体的位置按作画的角度依次确定下来，可根据画面需要作适当调整。

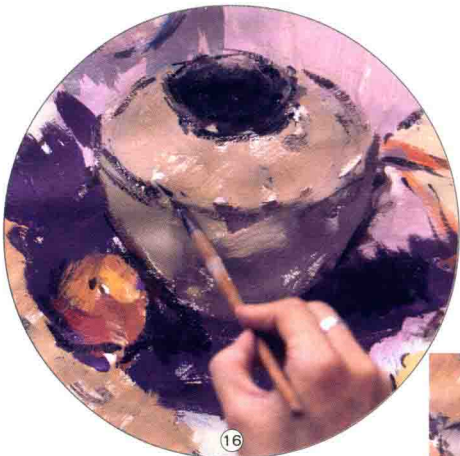


10. 不要太注意物体细节，这个时候色彩漂亮与否最重要。
11. 要注意罐口的透视关系。
12. 每一个步骤的开始都是从同一个地方着手，画投影也不例外。不同色相的物体在相同衬布上出现不一样的冷暖关系的投影。
13. 具体分析各个物体、衬布的色相，再根据各个物体的吸光程度来推出各个物体的投影色彩，物体的投影是虚的，要对色彩规律有一定的了解才能把投影画得好。



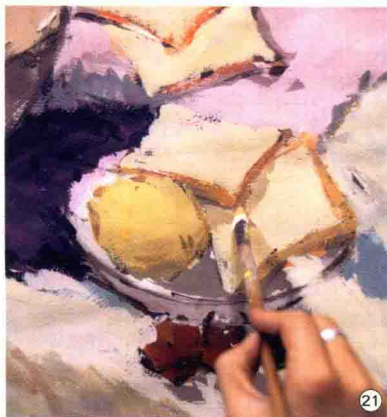
叁 | 整体刻画 |

14. 根据物体的特征勾一下形。
15. 勾点苹果的特征。
16. 勾罐子的形，注意罐口的透视。
17. 铺大关系时从哪里开始铺就从哪里开始勾衬布的布纹走向。
18. 勾紫灰布的布纹走向。
19. 物体具备了各自的特征，衬布也有了布纹的走向，画面也已非常整体地跃然纸上，衬布的质感也具有一定的流动性。



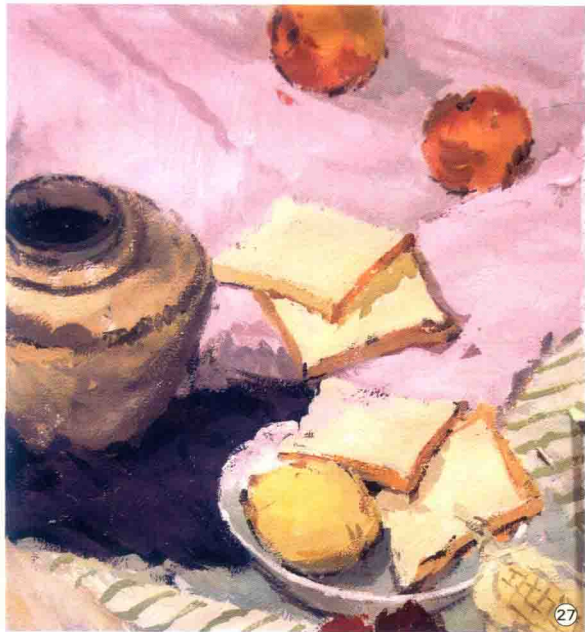
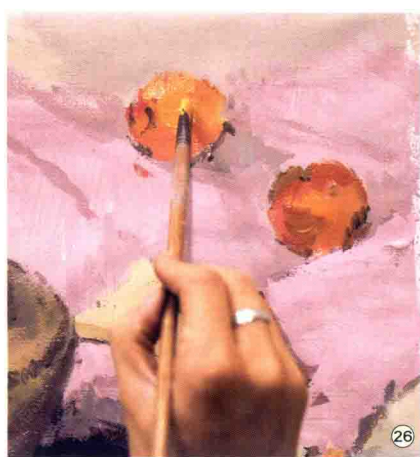
肆 | 深入表现 |

20. 调整衬布及罐子投影的关系，投影一定要透明。
21. 从面包开始刻画。注意面包暗部暖色及面包投影暖灰偏冷的色彩规律，刻画面包，雪梨的细微形体变化，注意保留层次，切勿一味地覆盖。
22. 丰富苹果的层次，开始考虑蓝紫衬布及对苹果的环境影响，不要去抠苹果的边缘线，这样会削弱苹果的纯度。
23. 刻画玻璃瓶，注意半透明的状态及透视关系。



伍 | 局部刻画 |

24. 刻画罐子要注意受光背光的光感效果，蓝紫布对罐子的环境影响及罐子同心圆的严谨透视关系。
25. 刻画稍远的苹果，注意与后面的罐子拉开关系。
26. 稍微刻画一下远处的苹果，以免削弱画面的整体效果。
27. 画面的整体效果一再被清晰的作画步骤加强。
28. 勾勒衬布的条纹。大小面积的衬布与粗细不等的线条形成强烈的视觉效果，画条纹时尽量用干笔轻松勾勒。
29. 此起彼伏的条纹加强了衬布的质感，也加强了画面的流动效果，大小条纹的对比增强了画面的层次感。



陆 | 收尾整理 |

30. 刻画最为细微的特征。
31. 注意光源的方向，方可把灌口的空间质感刻画到位，罐子条纹的虚实变化加强了罐子的空间感。

32. 继续刻画调整直至我们想要的效果。
33. 远处苹果比前面的苹果对比弱得多，但刻画仍然精彩到位。
34. 高光的形状对物体质感的表现起着实质性作用，注意半透明瓶子的高光形态，高光一点上画面精神了很多。





