

第1线

色彩静物

教学

Gouache Still Life

顶尖

名师力作 照片对应
实战应考 结构解析

丛书主编·黄志红 许在航 编著·王莹莹

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

名师力作 照片对应
实战应考 结构解析

丛书主编·黄志红 许在航 编著·王宝莹

色彩静物

教学 Gouache Still Life 顶尖

编委会 (按姓氏首字母顺序排序)

卞选举 蔡春贵 蔡亚男 陈 好 陈诗方 陈 翔 陈为龙 陈 义
从建宝 董玉峰 耿飞飞 桂宁坚 贡加兵 何书江 黄志红 黄志勇
黄兴国 蒋蔓蔓 季守业 贾新民 李 顺 李升鹏 刘新宁 龙 武
罗兴华 毛平平 彭伟斌 屈小军 阮 松 任振邦 宋屡宝 宋 鑫
宋建成 孙 建 孙维林 孙宗宝 孙 振 唐 建 提文成 田吉同
王江苏 王 赛 王 伟 王正亚 王中奇 魏 辉 吴业光 解文刚
许在航 张国政 张俊峰 张 雷 张守印 张业权 赵红军 周正亚
朱世凯 朱正江 朱 鹏 邹 飞

王宝莹 全国著名教师

毕业于南京艺术学院设计系，从事美术高考教学多年，教学经验丰富，教学方法实用易学。

出版书籍：

《极度教学·色彩 1》

《真题实战·色彩静物》

图书在版编目（C I P）数据

顶尖教学. 色彩静物 / 王宝莹编著. -- 南京：南京师范大学出版社，2015. 8
（第1线美术高考系列丛书）
ISBN 978-7-5651-2276-7

I. ①顶… II. ①王… III. ①水粉画—静物画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第179046号

书 名	顶尖教学. 色彩静物
丛书主编	黄志红 许在航
编 著	王宝莹
责任编辑	何黎娟
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路122号（邮编：210097）
电 话	（025）83598919（总编办） 83598412（营销部） 83598297（邮购部）
网 址	http://www.njnup.com
电子信箱	nspzbb@163.com
装帧设计	南京灵光企业形象设计有限公司
印 刷	南京顺和印刷有限公司
开 本	889毫米×1194毫米 1/8
印 张	15.5
字 数	136千字
版 次	2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷
书 号	ISBN978-7-5651-2276-7
定 价	80.00元
出 版 人	彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

名师力作 照片对应
实战应考 结构解析

丛书主编·黄志红 许在航 编著·王宝莹

色彩静物

教学

顶尖

Gouache Still Life

编委会

(按姓氏首字母顺序排序)

卞选举 蔡春贵 蔡亚男 陈 好 陈诗方 陈 翔 陈为龙 陈 义
从建宝 董玉峰 耿飞飞 桂宁坚 贡加兵 何书江 黄志红 黄志勇
黄兴国 蒋蔓蔓 季守业 贾新民 李 顺 李升鹏 刘新宁 龙 武
罗兴华 毛平平 彭伟斌 屈小军 阮 松 任振邦 宋屡宝 宋 鑫
宋建成 孙 建 孙维林 孙宗宝 孙 振 唐 建 提文成 田吉同
王江苏 王 赛 王 伟 王正亚 王中奇 魏 辉 吴业光 解文刚
许在航 张国政 张俊峰 张 雷 张守印 张业权 赵红军 周正亚
朱世凯 朱正江 朱 鹏 邹 飞

色彩静物

教学

Gouache Still Life

顶尖

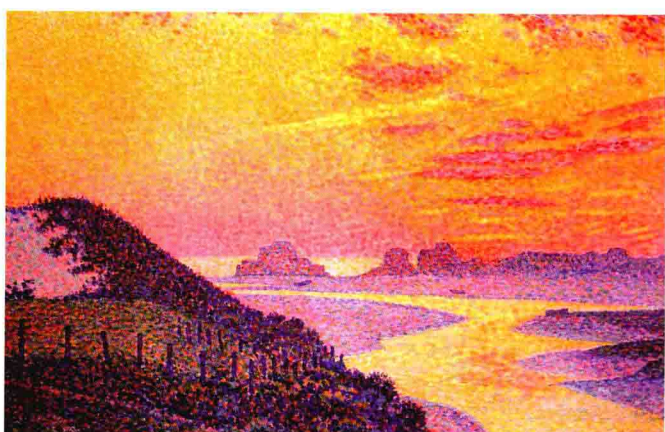
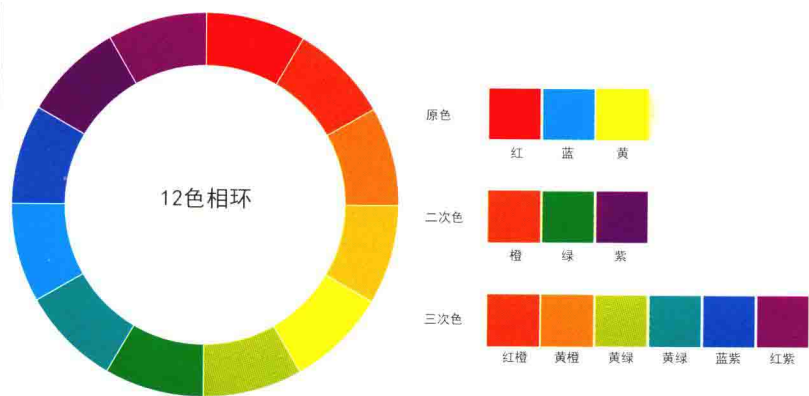
>>> 基本理论

水粉画的性能和特点

从绘画形式效果上看，水粉画有些近似水彩画，和油画也有些相像。但是水粉画有自身的特性，是油画和水彩画所不能代替的。作为一种绘画形式，水粉画特点之一是：材料方面，水粉颜料纯度高，色彩鲜艳、明快、华丽、柔润、浑厚，并有覆盖力，既可以像油画一样层层覆盖，又可以采用薄画、湿画的方法一次性画成。特点之二是：表现力强，表现形式多样。由于水粉颜料含粉多，粉质细腻，因此它既可以平涂，又可以运用不同笔触，厚薄相间、干湿结合地塑造形象；既可以表现富有张力、充满个性笔触的画面，也可以在不同材质上表现多变且极富创造力的画面风格。特点之三是：由于工具、材料使用方便且价格便宜，绘画方法掌握起来相对容易，所以应用广泛，较为普及，也是国内美术考试普遍采用的形式。

当然，水粉画也有其局限性。由于颜料中含粉量大，造成快干，涂到画面上干湿变化较大，颜色与颜色之间不易衔接，使画面中存在诸多不稳定因素，成为初学者不易掌握的难点。所谓干湿变化大，即颜色在湿时深一些、润一些，干后会变浅变灰。特别是在已经干的底色上重叠新色，颜色的准确度不容易判断，需要一段时间的实践，积累经验。再者，水粉画不易长期保存，颜色易变。

红绿互补

蓝橙互补

黄紫互补

补色的原理及应用

补色又称互补色、余色。如果两种颜色混合后形成中性的灰黑色，那么这两种色彩为互补色。如黄与蓝、青与红、品红和绿均为互补色。

互补色的特征

1. 两个互为对比的颜色，如红和青靠近并置在一起时，它们各自的色彩都在视觉上加强了饱和度，色相、纯度显得更强烈。
2. 互为对比的两个色调和后成为明度、纯度都降低的灰黑。这种灰黑色颜色倾向并不十分明确。

色彩的基本理论

在千变万化的色彩世界中，人们视觉感受到的色彩非常丰富，按种类分为原色、间色和复色，但就色彩的系别而言，则可分为无彩色系和有彩色系两大类。

原色

色彩中不能再分解的基本色为原色。原色能合成出其他色，而其他色不能还原出原色。原色只有三种，如色光三原色为红、绿、蓝，颜料三原色为品红（明艳的玫红）、黄、青（湖蓝）。色光三原色可以合成出所有色彩，同时相加得白色光。颜料三原色从理论上讲可以调配出其他任何颜色，同色相加得黑色，因为常用的颜料中除了色素外还含有其他化学成分，所以两种以上的颜料相调和，纯度就受影响，调和的颜色越多就越不纯，也越不鲜明，颜料三原色相加只能得到一种黑浊色，而不是纯黑色。

间色

由两个原色混合得间色。间色也只有三种：色光三间色为红、黄、青（湖蓝）；颜料三间色即橙、绿、紫，也称第二次色。必须指出的是，色光三间色恰好是颜料的三原色。这种交错关系构成了色光、颜料与色彩视觉的复杂关系，也构成了色彩原理与规律的丰富内容。

复色

颜料的两个间色或一种原色和其对应的间色（红与青、黄与蓝、绿与洋红）相混合得复色，亦称第三次色。复色中包含了所有的原色成分，只是各原色间的比例不等，从而形成了不同的红灰、黄灰、绿灰等灰调色。

由于色光三原色相加得白色光，这样便产生两个后果：一是色光中没有复色，二是色光中没有灰调色，如两色光间色相加，只会产生一种淡的原色光。

以黄色光加青色光为例：黄色光+青色光=红色光+绿色光+蓝色光=绿色光+白色光=亮绿色光。

色彩三要素

色相：颜色的相貌，是区分色彩的主要依据，也是色彩特质的主要因素。

明度：色彩的明暗差异。

纯度：色彩的彩度，也称鲜艳度。

同类色、类似色、对比色

同类色：色相相同而明度不同的颜色。色相环夹角成45°范围内的颜色都是同类色。

类似色：色相不同而颜色相近的颜色。色相环中夹角成60°区间内的颜色都可称为类似色。

比如色相环中蓝和紫区间的颜色、红和橙区间的颜色等，都是类似色。

对比色：两色间有明显色相差别、冷暖对比的颜色都可称为对比色。在色相环中成120°对应的颜色都是对比色。

圆形构图：画面中的一个白瓷瓶与周围物体的大小和形状对比突出，以主体物为中心向周围发散式地摆放物体，形成点线面的构成。主次关系非常突出。这种构图相对比较难掌握，画不好容易拥挤，使画面失去节奏感。

矩形构图：在物体较多且高低又类似的情形下，可使用该构图形式。该构图使画面饱满，几个大的物体摆放时要注意按高矮胖瘦去搭配，造型上要有所对比。

构图的定义

构图，可理解为物体在画面中的位置。它既是作画的第一步，也是一幅画最重要的框架和雏形，决定了画面的结构。构图是一幅画的基础，对于一幅画的成功与否起着关键的作用。动笔之前，不但要考虑物体在画面中的位置、比例、大小，还需要考虑物体、衬布几大色块在画面中的布局，以及衬布、背景对画面的线性分割，还有物体、衬布与背景的黑白关系以及光源的方向、分布等因素。构图合理、生动是成就一张优秀色彩作品的重要条件，但在考试中，考生因不够重视构图而急于动笔，最后往往造成画面安排不当而使整体画面难以协调。

在构图灵活、恰当的基础上，也要有一定的创意，使画面新颖、独特，同时也要注意构图的一些基本原则。

三角形构图：该图构图稳定，画面饱满，具有一定的张力及稳定性。画面中体形较高的罐子与其他水果高低错落地搭配，形成一种层次感，使画面错落有序。衬布的搭配上下左右衔接自然，用不同的块面将整幅画面组合起来，使得画面紧凑、富有韵味。

构图的基本原则

【构图饱满】 构图饱满，顾名思义就是画面要有内容，不能太空、太零散。一幅好的构图中，每个局部都要担起自己应有的责任，物体安排要合理，大小要适中，物体间联系要明确。

【画面均衡】 这里的均衡是画面构成及变化的均衡。一般情况下，主体物应处于黄金分割线之上，主体物切忌居中。以静物为主体，衬布为衬托。在物体较少、较分散的情况下，要合理运用衬布来弥补画面的空缺，以达到画面的均衡。

【光源明确】 光源强弱及冷暖直接决定了画面的气氛，光源不统一，画面关系就会显得紊乱，塑造时颜色的处理就会失去依据。主体物的位置根据光源来。明暗衔接要自然、得体，投影要透气、灵活，同时也要根据光源确立画面的虚实关系。

【灵活构图】 物体的摆放要灵活，聚散得当，使物体与物体的联系、物体与衬布的联系、衬布与衬布的联系，都要体现出画面的整体构图关系。灵活构图的另一层含义就是要自然，应尽量避免呆板、僵硬、做作的静物摆放，使画面失去活力。

以上的原则并不是一成不变的，只是一般情况下需遵循的基本原则。按此原则经过反复练习后，可以加强画面的构成感。总之，构图要求严谨但不乏趣味性，考生应根据考试需要有针对性地多看多思考，发散思维，灵活运用。

“C”形构图：该构图在竖式画面中是较为常见的，透视较大，画面纵深感比较强，易于表现空间感，构成上要注意台面和立面的透视关系。这也是比较容易掌握的一种构图。

“S”形构图：该构图形式较优美，画面均衡，易于控制，应注意前后物体的透视关系。

梯形构图：花卉类的构图一般由三角形构图演变而来。花瓶与花共同组成画面的主体部分，整体关系层次分明，错落有致。此外，花的构成要讲究视觉上的平衡。

色彩静物

教学

Gouache Still Life

顶尖

>>> 单个讲解

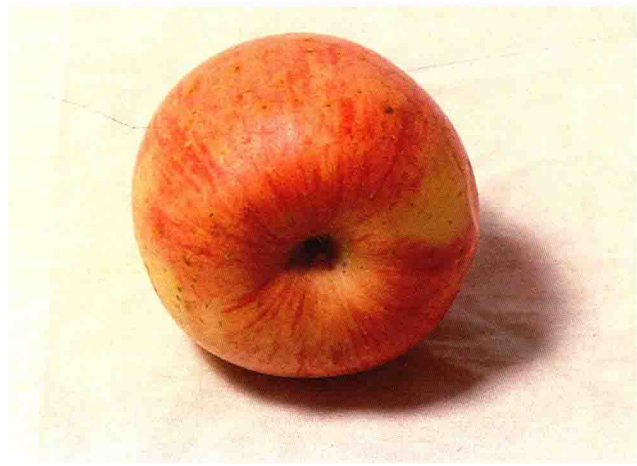
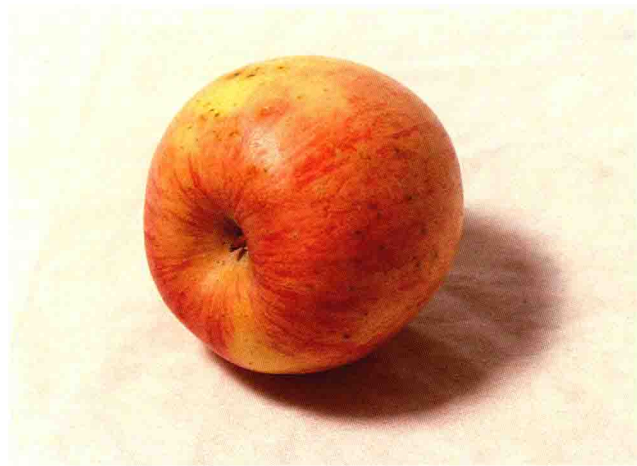
苹果 苹果在水果类的组合中是最为常见的水果之一。因其造型优雅，颜色鲜亮多变，通常是画家比较喜欢采用的素材之一。画苹果时颜色不宜过纯，亮面颜色偏冷黄灰，调色时略加些黄绿或淡绿；暗部颜色偏深偏暖，调色时多使用补色关系，如黄加紫、红加绿，或其他的补色调和，在保持颜色关系正确的前提下视情况而定。

倒着的苹果

很多学生在画立着的苹果时感觉还行，但在画放倒的苹果时却遇到了很多困难，其根本原因是对苹果的结构理解不够，再加上角度和光线的影响所产生的变化，就使原本看似简单的东西变得复杂起来。其实问题可以逐一来解决，首先是苹果的整体造型在不同状态下所呈现的效果；其次是苹果窝的位置要找准，因为从某些层面讲，苹果窝的位置实际揭示了整个苹果的透视关系。所以，学会观察，再加上适当的练习，解决这些问题并非难事。

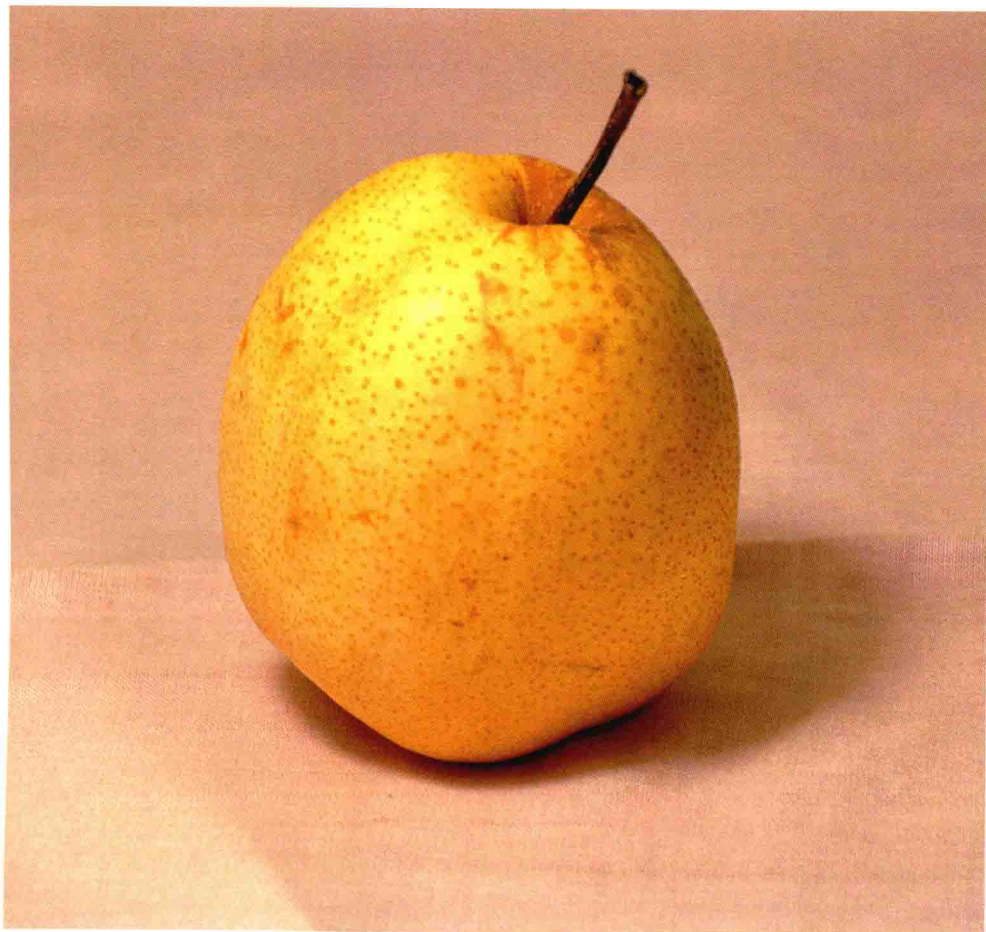
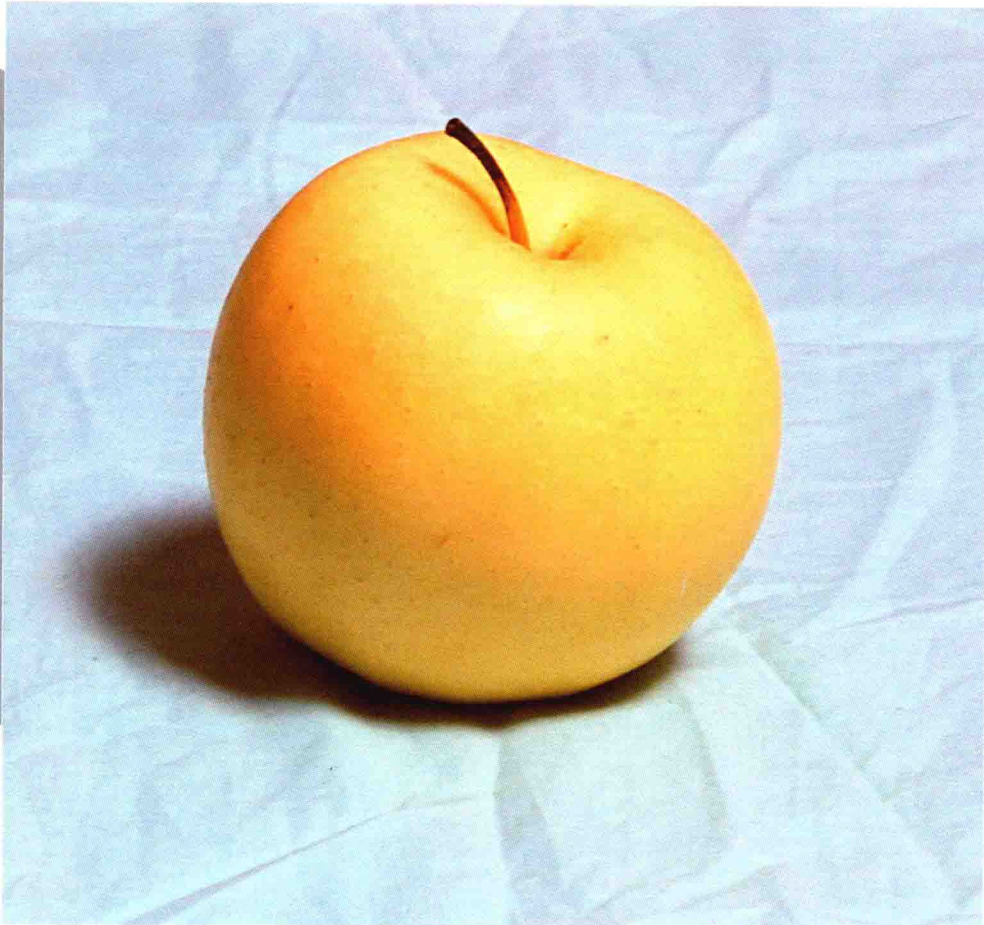
苹果的作画步骤

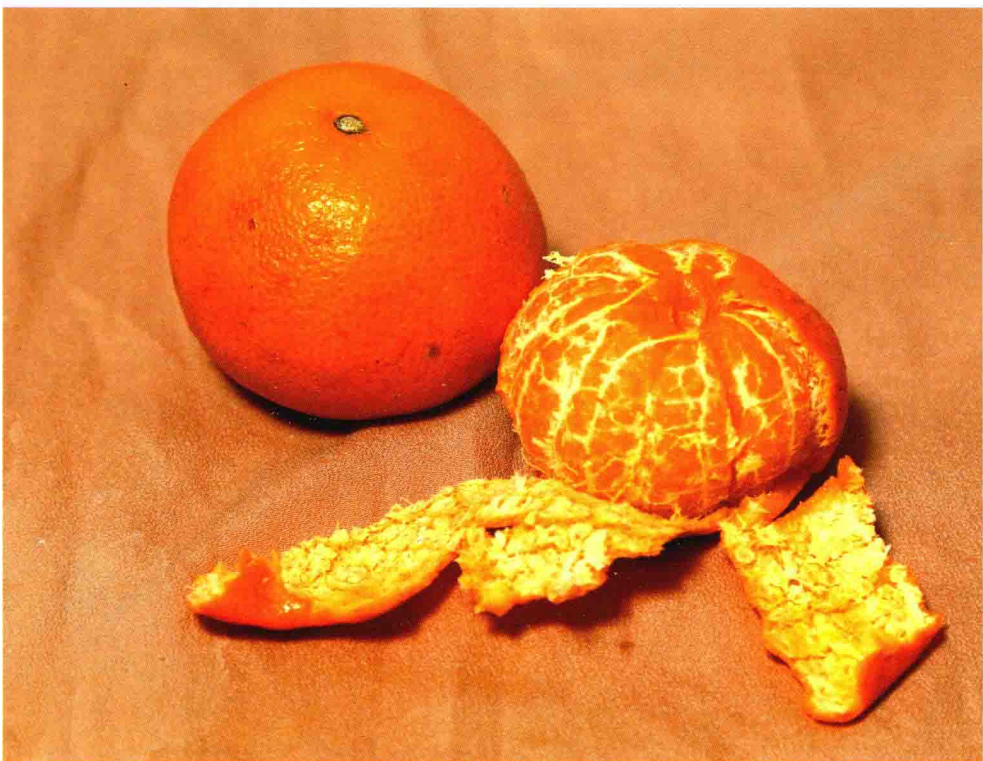
步骤一 分析苹果的结构和特征，用熟褐色勾出苹果的造型，交代出明暗交界线和投影的形状，笔上稍带些水刷出物体暗面和投影。

步骤二 用稍大的笔铺出背景及苹果的颜色，区分出其暗面、亮面、灰面及投影，色块面积要大、要整，笔触不宜过碎。

步骤三 深入刻画，丰富灰面及投影的层次，交代出反光和特征上的细节。笔触要灵活合理，衔接要自然，不可反复涂抹、拖泥带水。

步骤四 点上高光，调整画面，注意笔触上的远近纯灰关系，强调苹果的体积，调整衬布与苹果的关系，多注意颜色与颜色之间的联系与对比。

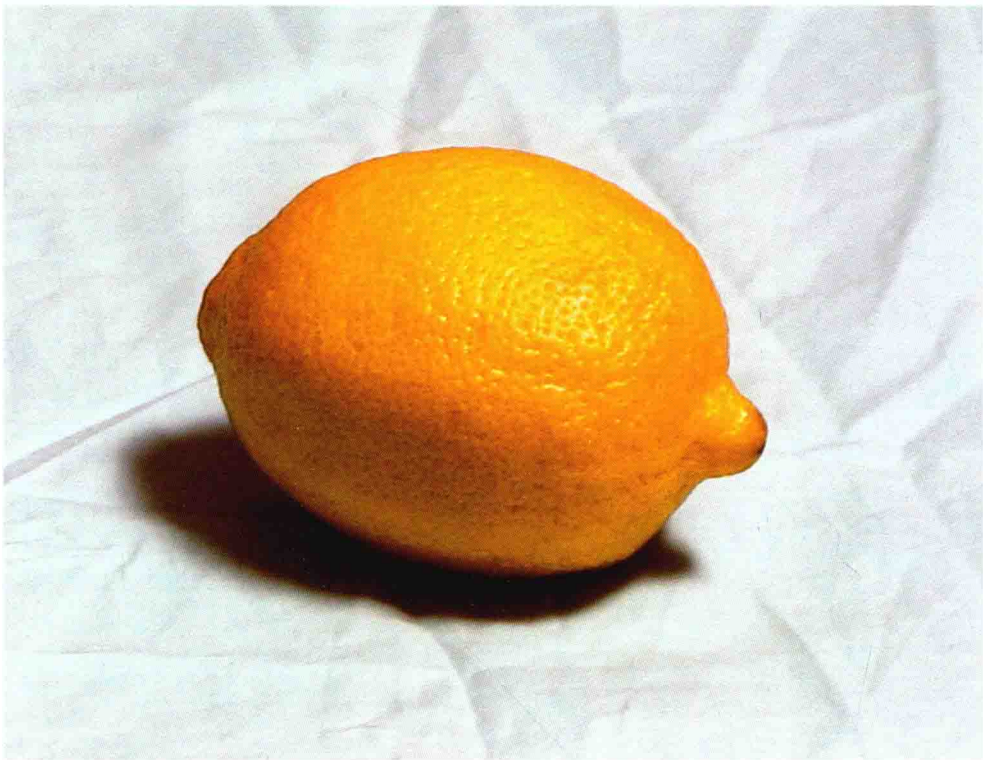

橘子 橘子在水果类组合中出现的概率比较高。品种多，颜色也较为鲜艳。成熟的橘子颜色偏橘黄，未成熟的橘子泛绿。也就是说，在搭配时为了适应画面需要，橘子的颜色画冷或画暖，从固有色的层面说都是合理的。此外，画橘子时要注意区分与橙子在造型上的区别。

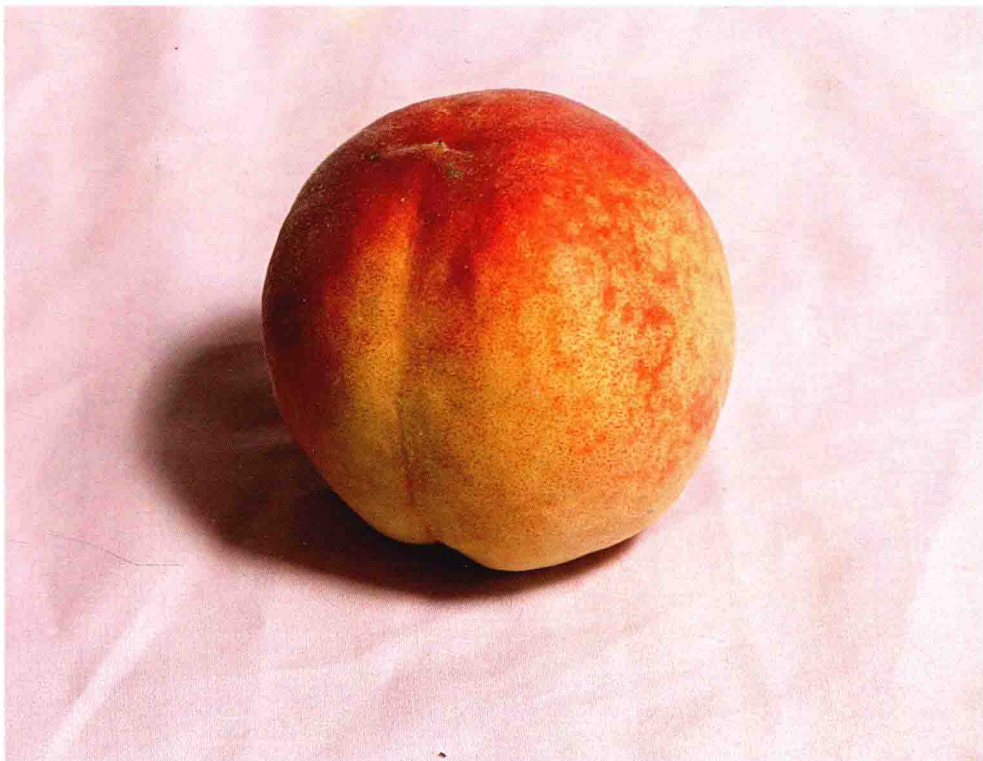
塑造重点 橘子的塑造重点和难点在于对其形体的把握和灰面颜色层次的控制。橘子的造型比较扁，上窄下宽，笔触要根据形体特征来运用。从亮到暗，其颜色由冷到暖，亮部橘黄偏绿，暗部则略偏红。

柠檬 柠檬的颜色较为鲜艳，其固有色在不同光线下有较为明显的区别。造型上，整个主体部分类似于鸡蛋的形状，两头略有凸起，这是柠檬的显著特征之一，也是很多学生不会表现的地方。

塑造重点 画柠檬时要注意亮面、暗面、灰面的各种黄颜色的区分和协调。作者在画柠檬时特意拉开了亮部与暗部的色差，无论是冷暖还是明暗，在没有灰面的衔接下对比是很明显的，而在处理灰面时作者又刻意提高了颜料的纯度，这样，柠檬的体感才会显得更加充分。

桃子 桃子的造型特征较为明显，从这个角度可以看到它头部分为两半，顶端比较尖，而越尖的部位颜色越深，往下逐渐变浅，有时尾部会呈现淡绿色。

塑造重点 画桃子重点在于对其固有色的处理，通常的做法是先交代出桃子大的体块关系和特征，再用小笔触在灰部具体体现它颜色上的区别。

