

色彩静物

SECAI JINGWU

Xinkebiao Meishu Jifa Qianghua Xunlian Congshu

新课标美术技法强化训练丛书

7

基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎李天一 编著

TS

湖南美术出版社

新课标美术技法强化训练丛书

色彩静物基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎李天一 编著

目录 CONTENTS

- 2 色彩静物概述
- 3 色彩工具材料与色彩基础知识
- 5 构图规则、静物的摆放与基本技法
- 6 各种静物质感的表现
- 8 陶罐与水果的组合画法
- 10 不锈钢铝壶与蔬菜的组合画法
- 12 玻璃瓶、陶罐与水果的组合画法
- 14 可乐瓶、瓷碗与水果的组合画法
- 16 文具静物类的组合画法
- 18 花瓶、花卉与水果的组合画法
- 20 花瓶、玻璃杯、勺子、瓷器与水果的组合画法
- 22 优秀作品欣赏

色彩静物基础教程 / 李天一编著. —长沙 : 湖南美术出版社, 2013.1

(新课标美术技法强化训练丛书)

ISBN 978-7-5356-6105-0

I. ①色… II. ①李… III. ①水粉画—静物画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第029273号

色彩静物基础教程

新课标美术技法强化训练丛书

出版人：李小山

主 编：赵锦飞

编 著：李天一

责任编辑：吴海恩

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：杭州杭新印务有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：3

版 次：2013 年 3 月第 1 版

2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-6105-0

定 价：13.80 元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与

印刷厂联系调换，联系电话：0571-88845626

新课标美术技法强化训练丛书

色彩静物基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎李天一 编著

目录 CONTENTS

- 2 色彩静物概述
- 3 色彩工具材料与色彩基础知识
- 5 构图规则、静物的摆放与基本技法
- 6 各种静物质感的表现
- 8 陶罐与水果的组合画法
- 10 不锈钢铝壶与蔬菜的组合画法
- 12 玻璃瓶、陶罐与水果的组合画法
- 14 可乐瓶、瓷碗与水果的组合画法
- 16 文具静物类的组合画法
- 18 花瓶、花卉与水果的组合画法
- 20 花瓶、玻璃杯、勺子、瓷器与水果的组合画法
- 22 优秀作品欣赏

新课标美术技法强化训练丛书

色彩静物基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎李天一 编著

目录 CONTENTS

- 2 色彩静物概述
- 3 色彩工具材料与色彩基础知识
- 5 构图规则、静物的摆放与基本技法
- 6 各种静物质感的表现
- 8 陶罐与水果的组合画法
- 10 不锈钢铝壶与蔬菜的组合画法
- 12 玻璃瓶、陶罐与水果的组合画法
- 14 可乐瓶、瓷碗与水果的组合画法
- 16 文具静物类的组合画法
- 18 花瓶、花卉与水果的组合画法
- 20 花瓶、玻璃杯、勺子、瓷器与水果的组合画法
- 22 优秀作品欣赏

色彩静物概述

水粉画是介于油画和水彩画之间的一个画种，它有像油画那样厚重的一面，覆盖力较强，可以层层加色；它又有像水彩画那样透明、轻灵的一面，鲜明艳丽，可以轻快淋漓地表现对象；它还可以表现中国画那样的晕染情趣；也能在美术设计中表现巧妙的构思等等。因而它有几个显著的特点：一是色彩鲜明，可以表现浑厚扎实的题材，也可以表现轻灵活泼的主题；二是应用广泛，表现力强，既可以作大型绘画、广告宣传、舞台布景，也可以用于橱窗布置、图案设计等；三是简洁、易干、易携带，便于外出写生。基于这些特点，各院校常常把水粉画作为色彩考试的主要表现形式，用于检验考生的色彩感觉和色彩表现能力。

自然界的色彩关系是相当丰富而复杂的，并有着深刻的内涵。学习素描时，是以单一色调来表现对象丰富的黑白灰关系，而学习色彩，是以多种颜色组合在一起，来表现客观物体的固有色和各种光影关系。整个画面需要有一种大体基调来统一，强调画面的整体感。要用大胆的色彩去表现丰富的色彩关系，并做到色调主次分明，画面虚实结合，色彩结构紧凑，舍弃多重的无主次的色彩关系。

色彩工具材料

一、画笔：画水粉画一般用羊毫画笔，羊毫笔柔软，吸水性强，适合大面积铺色和运用湿画法时使用。狼毫和兼毫笔弹性好，力度大，适合深入塑造细部时使用。这两种笔最好都准备大中小号各一支。画笔又分为尖头笔和扁头笔，扁头笔适合摆、涂、铺色，而尖头笔则适合点景、勾细和交代细部，一般应准备一两支中号的尖头笔供使用。

二、纸张：水粉画的用纸一般没有十分严格的要求，只要纸质结实、吸水适中、有一定强度即可。当然纸张的质地对于水粉的表现效果是会有影响的。如吸水性较强、质地松散的纸，着色后色彩的干湿变化较大，画时看上去颜色较深，可干后就会淡，从而容易导致画面色彩发“灰”。又如吸水性极差、质地光滑的纸，颜料不易附着，色层一厚就容易脱落，这在一定程度上增加了初学者的表现难度，也不利于技巧的发挥。因此初学者在选纸时，要充分考虑到不同纸的性能，使之能够更好地创造理想的画面效果。

三、颜料：水粉颜料比较常见，在各美术专业用品店里可以买到。一般情况下，水粉颜料分为盒装、锡管装、瓶装三种。购买单支颜料比较方便，可分色、分支单选，同时也易于携带和保存。

四、调色盒：调色盒是水粉画的必备工具。调色盒的形状、款式很多，外出写生时宜选用颜料格子较深、颜料贮存较多的颜料盒。使用过程中颜料盒应经常清洗，膏状颜料的挤放应按照颜料的属性序列排放，这样在调色使用时会方便很多。

五、其他工具：在水粉画写生中还应准备8开、4开的画板以及写生用的小凳、画架、水桶等工具。

色彩基础知识

色彩是绘画表现的中心要素，是画家传递情感的重要手段，是引发人们关注的重要视觉条件，它的存在有其自身的规律。

一、色彩的分类

原色：是颜色中无法再分解也不能用其他颜色调配出的基本色。只有红、黄、蓝三种，因此习惯上称为三原色。理论上讲，用三原色通过不同比例的调配，可以生成许多的色彩。而三原色等量时，我们看到的就是黑色了。

间色：是由两个原色混合调配生成的颜色，是原色的二次成色，只有橙、绿、紫三种，通常又称为三间色。

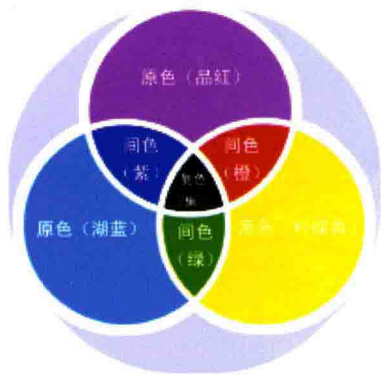
复色：是两个间色或一个原色与一个间色混合调配而生成的颜色，是原色的三次成色。如紫色加橙色、橙色加绿色、绿色加紫色、红色加绿色、蓝色加橙色、黄色加紫色等所生成的均为复色。

二、色彩的三要素

色相：又称色彩的相貌，通俗地讲就是不同种类的颜色，如红、黄、紫等等，即代表了它们不同的色相。如果不同的色相按照光谱的顺序排成圈形，能够闭合成一个色相环。可以讲色相是人们认识色彩的主要依据。

明度：即色彩的明暗程度，又叫深浅程度和光亮度。在同一色相中，明度的变化（加入白色提高明度，加入黑色降低明度）反映了光照的强弱。而对于多种色相，它则反映了反射率的强弱。反射强，明度高，反射弱，明度就低。如黄色反射强度最大，其明度最高；紫色反射能力较弱，其明度也就低。

纯度：即色彩的饱和度，或称纯正程度及彩度。一般纯度愈高色感愈强，如：红色在没有加入任何其他颜色时纯度很高，若逐渐加入黑色就会变得越来越混浊，这就是纯度的变化。

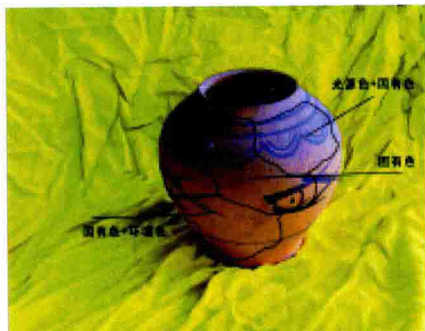

三、固有色、光源色和环境色

固有色：在柔和的光线下物体呈现的色彩称固有色。固有色的色彩变化，一般亮部色彩偏暖，暗部色彩偏冷，投影微弱，色彩偏冷灰。

光源色：由于光的照射引起物体受光色相的变化称光源色。光源色基本分暖光和冷光两大类。由于视觉上的补色原理，若受光部是暖色，背光部则呈冷色，否则相反。

环境色：物体周围环境的色彩，由于光的照射，作用到物体上，所引起物体色彩的变化称环境色。环境色的强弱和光的强弱成正比。光滑的物体环境色明显较强，粗糙的物体环境色较弱。

四、色性

色性是色彩对视觉感官的生理及心理影响所产生的冷暖属性，它体现的是颜色间相互关联和相互制约的关系，是“比较”的结果。我们认识色彩的色性特征，不能单纯地看某个颜色，否则就会产生偏差。所谓冷暖并非绝对，在一定条件下它们是可以变化的，如红与绿相比，红暖绿冷，而绿与蓝相比绿就变为暖了。

五、色彩的对比关系

色彩的对比包含色相对比、冷暖对比、明度对比、纯度对比、补色对比等等。

色相对比：是色彩与色彩之间的差别而形成的对比，其中有同类色对比、近似色对比、邻近色对比等等。

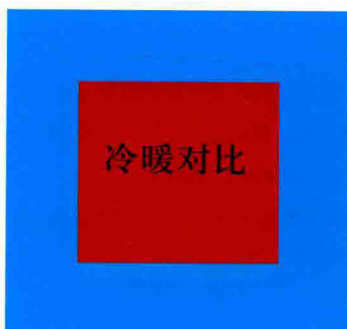
明度对比：主要指画面色彩黑、白、灰关系，即素描关系，明度对比还可以有意提高或降低画面调子。

纯度对比：在静物写生中，经常为了烘托主体而故意破坏周围色彩的纯度，目的在于使主体更加明显突出。

补色对比：是一种强烈的对比，色彩效果鲜明、刺激。如：红与绿、黄与紫、蓝与橙是“对比色”，因为它们之间相互对立又相互补充。

冷暖对比：不仅本身有针对性的体现，更多的是反映在自然界中物体色彩因光照而产生冷暖变化。表现光的效果和塑造形体时冷暖对比是必不可少的。

面积对比：是指各种色彩所占的面积比例，也就是色块大小的问题，这在我们构图时是首先要解决和确定的。

六、色调练习

对于一幅优秀的作品来说，色调是十分重要的。色调不是指颜色的性质，而是对一幅绘画作品的整体颜色的概括评价。色调是指一幅作品色彩外观的基本倾向。它往往能烘托画面的色彩气氛和意境，体现作者的内心情感和感觉，表达作品的思想内涵。色调的变化很多，有按明暗程度区分的亮调、灰调和暗调，有按色性区分的暖色调和冷色调，也有按色相区分的红色调、蓝色调、绿色调。我们平时可通过用小色稿的练习来提高把握色调的能力，我们通常称这种训练为变调练习。

色性暖，纯度强，明度中，色相偏红调子。

色性冷，纯度强，明度弱，色相偏蓝调子。

色性暖，纯度弱，明度高，色相偏黄调子。

色性冷，纯度弱，明度中，色相偏绿调子。

构图规则、静物的摆放与基本技法

构图规则

一、**均衡构图**：均衡构图是指它的两边形状大小不同，但是整个画面看上去力量均等，均衡不是指数量上的均等，而是画面上、视觉上的均等。但是要注意，均衡只是相对而言，太平均反而使画面显得呆板，不生动，无感染力。

二、**对比构图**：对比构图是指强调画面中各个物体之间的差异，正是这些差异突出了它们的特点，如：一个高的酒瓶边放一个低一点的玻璃杯，这样画面就有高低之间的差别。还有圆形和方形对比、数量对比、位置对比、方向对比、面积对比、形状对比等等。一般来说，不要把颜色相近、形状相近、大小相近的物体置放在一起。这一点要特别注意。

三、**协调构图**：协调是讲究整体与各个不同部分之间的共同点，如衬布的斜线、陶瓷器皿的弧线、书本的直线、布纹曲线等等，我们要充分利用这些不同类型的线条有机地协调起来，使画面层次更为丰富统一。

以瓜果为主的构图

以蔬菜为主的构图

以金属器皿为主的构图

以花卉为主的构图

以瓷器为主的构图

以玻璃器皿为主的构图

以文具类为主的构图

静物的摆放

日常生活中可以作静物写生的东西很多，如瓷器、陶器、金属器皿、玻璃器皿、蔬菜、水果、文具、花卉等等。要想把它们组合起来并非易事。因此，合理地、恰当地选择静物，按照一定的内容、类别、美感和情调进行搭配是十分重要的。

在摆设静物时应注意：

静物的主次关系。主体物是一组静物的中心，要把它放在一个合适的位置上，既不能太中心，也不能放角落里。

静物的疏密关系。物体摆得过分集中给人以拥挤的感觉，过分的稀疏，又显得松散。

基本技法

通过对笔的运动、笔的走向、笔的轻重缓急的笔触学习，掌握利用笔触变化丰富造型表现的方法。美妙的笔触不但能丰富画面的视觉效果，还能传达出画者的艺术个性和修养，因而，它是画家艺术风格的一个重要的组成部分。而用笔的方法又决定了笔触的变化，因此，对初学者来说，学习用笔是十分必要的训练内容。

摆：摆笔具有运笔慢、颜色厚的特点。根据描绘物体的需要去摆，比如顺着物体的造型特点或结构转折运笔。摆的笔触可长可短、可大可小。

点：用笔夹上色，每个小点之间保持一定的空隙，多用于表现高光、反光、环境及一些局部细致的部位。

擦：可以用较干的、含水少的色彩在有底色的画面上轻轻擦涂，表现既厚又蓬松的感觉。

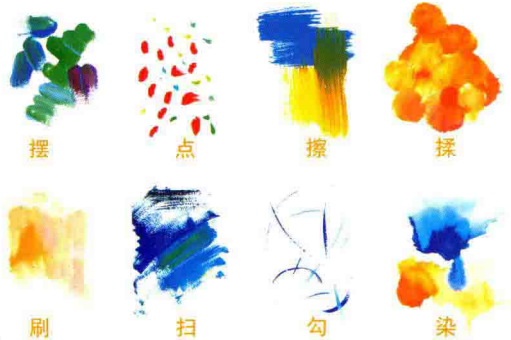
揉：先将颜色摆上几笔，再用笔把先后的颜色糅合在一起，这样颜色过渡比较真实，不会太死板。

刷：用大号笔在画面上刷动，运笔快，适合背景等需要大色块位置的描绘，颜色相对薄一些，以不漏纸的底色为宜。

扫：与摆笔不同，扫的笔触非常有力，笔中水分较少，笔头轻按画面，运笔速度快，有时下面的颜色也会显出来。常用在高光、反光等一些表现质感的地方。

勾：运用线的虚实、粗细、长短等变化衬托色彩的效果。

染：运用水的特性，将颜料自然地流淌在画上，有一种灵动、天然的美。

各种静物质感的表现

质感的表现

画面除了局部色彩关系正确之外,质感的表现也非常重要。陶器、水果、衬布、玻璃器皿、金属等在表现色彩的同时,应根据质感的要求灵活用笔,把扫、摆、拖、点等几种笔法运用好。在塑造一个罐子时,一定要注意它正确的素描关系和色彩关系,使之形色结合,笔触完善,衔接自然。

各种水果的画法

常见的水果有苹果、梨子、橘子、香蕉、桃子、葡萄、西瓜等,水果总的特点是颜色丰富,色彩纯度较高,表面光滑。作画时要注意水果的素描关系和体积感,把握好色彩的水分,表现出笔触,塑造时多用色块表现。我们应把水果看成一个球体,分析它的黑、白、灰层次。作画的色块变化要大,一般水果的暗部用色薄而色彩变化小,亮部用色较干而色彩变化较大。

各种蔬菜的画法

蔬菜最常画的有青菜、大白菜、青椒、葱、萝卜、洋葱、土豆等。蔬菜含水分较多,给人以鲜嫩、润泽的感觉,作画时色彩的饱和度相应要高。注意色彩的自然衔接以及前后的虚实处理,宜用干、湿并用的技法。

各种陶瓷器皿的画法

陶器类表面没有光泽,显得粗糙不光滑,暗部反光也弱。画陶类制品和瓷类物品,其共性是注意造型的对称性,再从造型上注意口与底形成椭圆弧的形状,及椭圆向上向下不同位置的宽窄变化,颈部与瓶体的连接关系,明暗程度、形状和色彩上的差别。

各种不锈钢器皿的画法

画不锈钢器皿要注意周围环境色对它的影响,环境色不能处理得太灰,其纯度应较高。不锈钢器皿具有强烈的高光与反光,但反光的明度不会超过高光,画高光与反光一般以挺而有弹性的笔为宜。

各种玻璃器皿的画法

玻璃器皿质地细、脆、透明。塑造时要先找准色彩关系,再画上最重的部分。可用握笔较低的办法,用“扫”、“贴”的笔法,较好地表现出其质感。

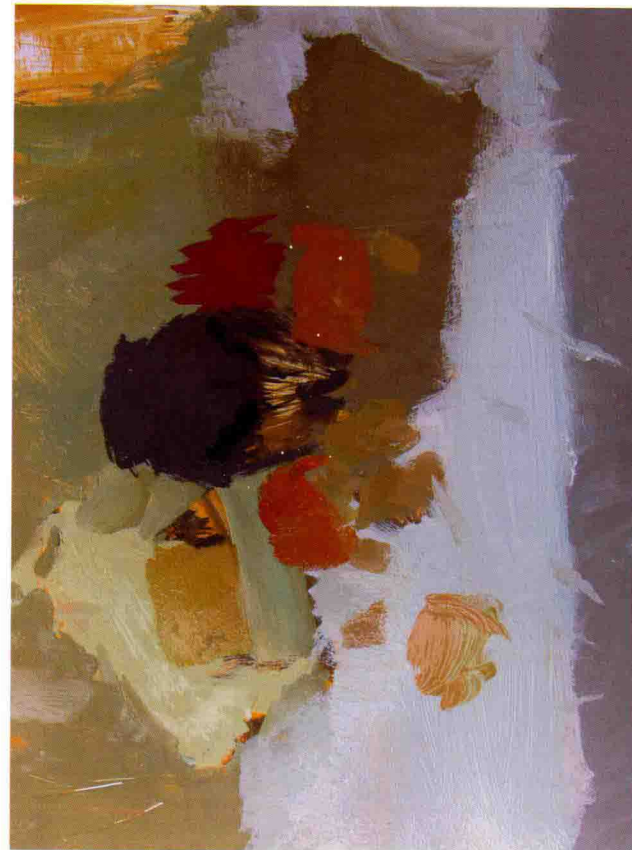

作画步骤解析

步骤一：这是一幅三角形构图的画面，呈现上紧下松的分布。

步骤二：将画面大颜色铺开。注意颜色之间要协调，要营造一个有整体色彩倾向的画面。

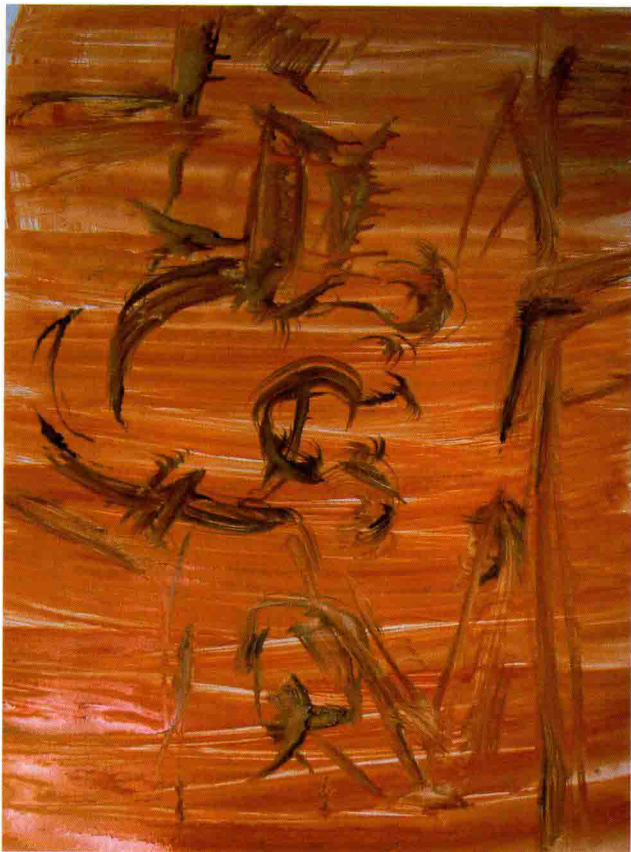

步骤三：画出物体的暗部和投影。我们画画的环境多为天光，所以受光偏冷，背光偏暖。

步骤四：刻画受光面。刻画时多画出一些体块来。注意罐子的塑造不要太复杂。最后调整画面主次关系、前后空间。

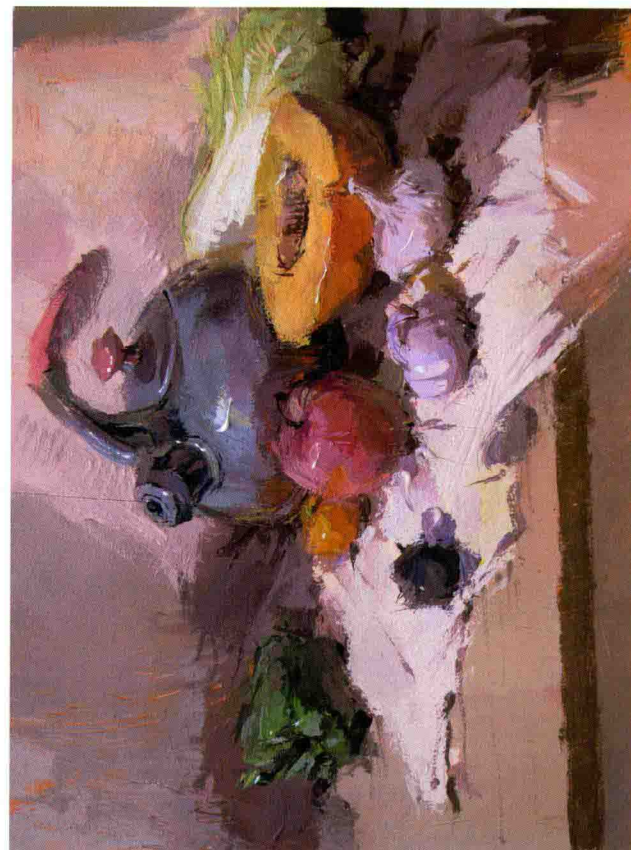
步骤一：在写生之前仔细观察物体来确定画面的构图与色调，认真观察分析物体黑、白、灰的素描关系和外形特征。用熟褐起稿构图。

步骤二：铺上大颜色，注意整体色彩倾向要明确。用笔不拘小节。注意各个块面颜色明度的区分。

步骤三：在塑造阶段注意不锈钢铝壶的质感表现，不锈钢制品本身受周围颜色影响比较大，其颜色就是周围物体的色彩。

步骤四：深入刻画，用笔要准确、有力，色彩生动，注意边缘线与口部的刻画，高光主环境色的表现上颜色要厚些，运笔速度要快。

作画步骤解析

步骤一：开始用熟褐起稿，勾勒出物体的大体特征和素描关系即可，然后用大号排刷加中黄或少许橘黄加大量水稀释，横向铺设出底色。

步骤二：铺出陶罐大体色，并铺出背景的大体色，第一遍可以铺得稍微灰些，尽量做到一气呵成。

步骤一

步骤三：画出物体的暗部和投影。注意用笔轻松准确，暗部的形的面积不要太大，争取明亮一些、阳光一些。

步骤四：深入塑造阶段，把它看做一个整体，观察前后左右的素描关系，重点刻画中间部位，以中号笔塑造为主，这样画面的整体感和生动性会更好一些。

步骤三

步骤二

步骤四

