

Huihua Qibu

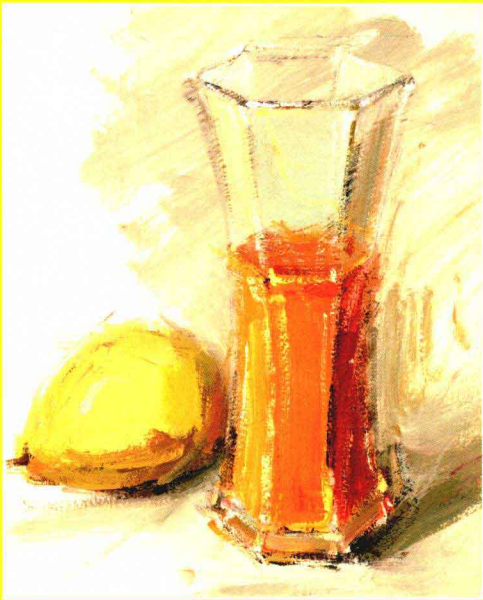
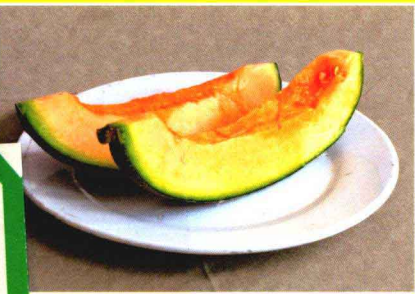
绘画
起步

单体色彩

主编：赵锦杰 编著：刘胜

步骤清晰 示教规范 主题明确

CTSS 湖南美术出版社

刘胜艺术简介:

1998年 毕业于中国美术学院

1998年~2001年 任教于上海交通大学园林环境设计系

2001年~至今 任教于浙江树人大学艺术学院基础教研室

出版教材:

《高考色彩强化训练3》 中国纺织出版社 2007年

《刘胜色彩静物个案示范作品》 湖北美术出版社 2008年

《解析艺考:色彩静物》 湖南美术出版社 2010年

《刘胜色彩静物》(上、下册) 湖南美术出版社 2010年

《教学门道:刘胜色彩静物》 湖南美术出版社 2012年

图书在版编目(CIP)数据

单体色彩 / 刘胜编著. — 长沙: 湖南美术出版社,
2013.3 (绘画起步 / 赵锦杰主编)

ISBN 978-7-5356-6177-7

I. ①单… II. ①刘… III. ①水粉画—静物画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第060233号

绘画起步 单体色彩

出版人: 李小山

主 编: 赵锦杰

编 著: 刘 胜

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

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本: 635 x 965 1/8

印 张: 4

版 次: 2013年5月第1版

2013年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6177-7

定 价: 16.00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

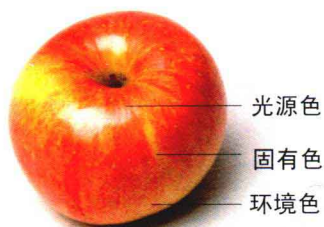
印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

■ 红苹果

名师讲解

苹果从颜色方面来分析,一般分为红色、绿色、黄色,当然这些颜色里往往掺杂着别的颜色,如红色和绿色的苹果带着面积或大或小的黄色。除了像蛇果一样很鲜艳的红苹果外,大多数的苹果都是有一点“粉”的。苹果的表面较光滑,表皮的反光和高光比较明显。苹果多为不规则的球体,可根据球体的造型来分析其明暗关系。苹果暗部用色应更饱和更纯一点。用笔上多以“摆”和“叠”的笔法为主,特别是在画苹果的灰部和亮部时,这样较容易体现它的色块,使苹果具有较强的体积感。

实物照片

① 用单色起稿,然后加水稀释交代出苹果的基本外形特征和明暗转折关系及投影。

② 从苹果的暗部开始入手,按苹果的形体转折用笔,铺画出苹果暗部大体色彩。

③ 深入塑造,铺出苹果的灰部和亮部,注意颜色从灰到亮的明度和色相的变化,把握好苹果的环境色。

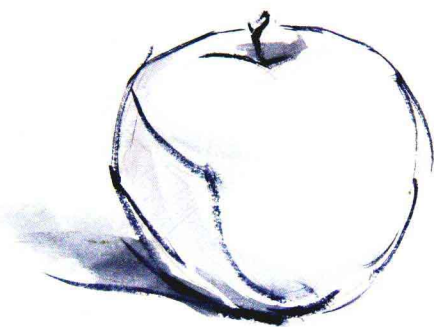
④ 用小号笔侧锋运笔,颜料干湿适中,根据画面需要加强其亮部的颜色,使其颜色饱和、明亮,层次丰富。

青苹果

名师讲解

画青苹果时要注意突出颜色的饱和度与透明度,这样才能保持水果的新鲜感。因此在画青苹果时,画笔必须保持干净,绿色的过渡可采取色彩的并置法,也可适当降低色彩的纯度。苹果窝部分是苹果的形体特征,要重点刻画。苹果蒂把处的明暗关系与苹果的大明暗关系相反。在塑造时可以用类似切面的方法画,不要去磨圆,这样色块才会明快。

① 用单色勾形, 注意青苹果的大小比例和透视关系, 概括画出青苹果的结构及明暗大关系。

② 区分青苹果不同面色彩的相互关系, 再铺出青苹果的固有色。注意青苹果的亮部颜色的水分应多一点。

实物照片

③ 把握青苹果圆面色彩的虚实变化, 塑造暗部、灰部的色彩, 注意色彩的纯度及明暗变化。

④ 深入表现青苹果的色彩变化, 注意不同的面用笔要有所区别。加强画面的色彩关系, 最后扫出高光完成。

梨

名师讲解

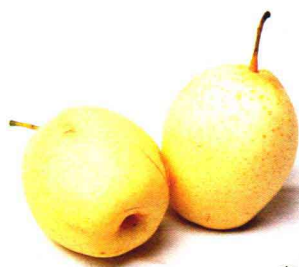
梨的外形多为一头较尖的椭圆形，蒂把一般长在较尖的那头，要根据其特点和朝向去表现。其表皮粗糙，看上去有亚光的效果，所以固有色较浅，明度变化相对较弱，在塑造时应该主观地加强其色彩的明度对比关系，让梨显得更有立体感一些。蒂把是梨的重要特征之一，一般多放在画面的深入刻画阶段来画。蒂把可视为一根弯曲、细小的圆柱体，可用小号水粉笔蘸上干一些的颜料轻轻勾出来。梨的蒂把需要细致刻画，要表现出一定的体积感，画上高光及投影，把握住它的粗细变化和把头的形状。

①用单色画出两个梨的外形及明暗转折关系，准确把握两个梨的不同朝向及位置关系。

②用大号笔从梨的暗部开始，画出梨的固有色，调色稍厚一些，这一步主要画出梨的结构、素描关系。

实物照片

③进一步刻画，区分梨的暗面、投影处的颜色变化，注意它们相互间的影响，强调两个梨之间的色彩变化。

④深入质感，从暗部开始向亮部刻画，注意笔触间的衔接，处理好边线及环境色，用笔尽量到位。

■ 切开的西瓜

名师讲解

切开的西瓜颜色较纯，一般为鲜红色。因此我们在刻画时应保持住用色的纯度，调色时种类不宜太多，加赭石、熟褐等颜色时要慎重。画西瓜瓤时要注意其水分多的特点，用色应尽量湿润些，这样画出的西瓜才有新鲜感。西瓜皮和西瓜瓤的衔接处颜色变化微妙，调色时要注意，这一区域的颜色过渡的顺序是红、白、绿。瓜皮的外部不用太刻意去画，略随意地画出瓜皮的花纹即可，但要遵循明暗变化原则。点西瓜子时不宜过多，用色要注意有虚有实，方能使西瓜生动自然。

① 用单色勾形，注意两块西瓜的大小比例和前后关系，概括画出两块西瓜的结构及明暗关系。

② 区分西瓜片不同面色彩的相互关系，再铺出瓜瓤、瓜皮的固有色。注意西瓜瓤的亮部颜色偏冷。

实物照片

③ 由于瓜瓤水分充足，因此会有一些反光，这些反光区域可以用橘黄、中黄调出。一笔带过，适可而止。

④ 深入表现西瓜的色彩变化，注意不同的面用笔要有所区别。强化画面的色彩关系，最后扫出反光完成。

■ 切开的哈密瓜

名师讲解

哈密瓜一般以对半切开或切成几瓣的形式出现。由于受光影响，哈密瓜受光面和背光面色彩既鲜嫩又透明。画切开的哈密瓜结构时，应把哈密瓜看做底面带弧度的四边形。要注意块面与块面之间的素描关系。边缘线的位置不要画得太死板，应有一些自然的圆方对比。切开的哈密瓜转折关系非常明显，用笔尽量轻松一些，画时应一次性完成，不宜多改动，这样有利于保持色彩的新鲜感。瓜皮刻画要注意颜色的变化，应该是白中略带黄绿色。

① 将哈密瓜与白瓷盘看成一个整体的形状，用正确和灵活的用笔，画出基本形并找出大的明暗关系。

② 用大笔铺出瓜瓤的色彩，瓜瓤含水分较多，描绘时要保持笔触的水分饱和度，同时沿着切面运笔。

③ 分析颜色的变化，抓住总的色彩基调，画出亮、灰面的基调。注意色彩的冷暖关系，用色要薄而鲜明。

④ 从整体出发，加强画面的主次、前后、虚实关系，要求画面色彩明快、简洁，用笔松动而富有变化。

实物照片

■ 哈密瓜

名师讲解

哈密瓜分网纹、光皮两种，作品中为光皮哈密瓜，其质地较为光滑，有较虚的高光出现，果皮会受到一定程度的环境影响。光皮哈密瓜的固有色为较纯的橘色，表面有凹陷的“沟”，还有非常明显的高光。光皮哈密瓜的表现最重要的就是概括，根据其圆柱体的造型可划分出色彩的三大明度层次，注意上下、左右的色彩变化。对瓜蒂的描绘也不能含糊。塑造哈密瓜亮部时用色应更饱和更纯一点。用笔上多以“摆”和“叠”的笔法为主，特别是在画哈密瓜的灰部和暗部时，这样较容易体现哈密瓜的体积感。

实物照片

① 用熟褐起稿，准确勾勒哈密瓜的大小和位置，然后加水调和铺出背光面和受光面及背景。

② 用稍大号的笔从哈密瓜最深的颜色开始铺色，调色以厚薄适中为宜，用笔要大胆、快速。

③ 把握哈密瓜圆面色彩的虚实变化，塑造暗部、灰部的色彩，注意表现出哈密瓜表面小起伏的明暗变化。

④ 全面调整画面的色彩，特别是哈密瓜的环境色刻画，注意不要忽视与台布的整体联系。

菠萝

名师讲解

菠萝自身的特点是表面凹凸不平，外面有刺状凸起。刻画菠萝时首先可以将菠萝整体视为一个椭圆形的球体来画。表面的凸起不需要一个一个地去具体刻画，要做适当的概括，找到其色彩变化的规律，从暗部先入手，先画出表皮的大底色，最后再用重色去刻画表皮上的刺状凸起。刻画时当暗则暗，当亮则亮。菠萝叶的颜色浓郁，应画出明显的冷暖倾向。用笔注意遵照其自然的生长规律。

①用单色勾形，注意菠萝的大小比例关系。概括画出菠萝的明暗关系。

②从暗部开始，快速地刷出菠萝的固有色。一般菠萝暗部土黄加橄榄绿，不要调得太熟。色相基本向暖靠。

实物照片

③画出菠萝的亮面和灰面。亮部画薄一些，目的是为了后面能更好地加画菠萝的凸起部分。

④加明暗、虚实及色彩对比。明暗交界处的凸起应着重刻画。颜料应厚点，不要画焦画腻，使其缺乏质感。

葡萄

名师讲解

葡萄具有半透明性，看上去非常通透，光线穿过葡萄会对它的暗部形成色彩上的影响。葡萄通透感关键就在于暗部色彩的表现。自然生长的葡萄一般都是成串的，由一个个小球体组成，画时要把整串葡萄分成几个大组，这样分析光影关系与结构就容易些。首先应观察其结构和明暗关系，找出整串葡萄的明暗交界线位置，将葡萄分为几个块面表现。适当进行局部塑造，特别是位置靠前较显眼的葡萄尤需重视。

① 整体观察，注意区分每个葡萄的形态。用单色起稿，概括画出葡萄的明暗关系。

② 迅速捕捉葡萄的色彩基调，果断铺出色彩关系，大胆取舍，强调整体。要善于归纳重色部分的形态。

实物照片

③ 画出固有色、亮色部分。明确单个葡萄的体积关系，组织好成串葡萄的体积关系，注意概括成整体分析。

④ 不用把笔上的颜料调和得太匀，用旋转的笔法来表现其球体结构。丰富反光能很好地突显晶莹的质感。

桃子

名师讲解

桃子也是考试中较常见的题材。但它在表现上有别于苹果、橘子。桃子更适宜用干画法表现其质感，桃的表皮有茸毛，在表现它时可用一些破笔、破出的笔触能很好地体现其毛茸茸的质感。刻画时要准确把握桃的色彩倾向及其边缘线的处理。桃的颜色应画得浅一些，而其边缘线应处理得模糊些，这样更有利于表现桃子亚光的表皮质感。

① 观察画面，将所有物体看成一个整体形状，以正确和灵活的用笔，确立桃子与半个石榴的基本形。

② 抓住画面的整体色彩基调，用大笔快速铺出，这个阶段不必拘泥于细节描绘。注意用色要薄而准确。

③ 找出光源色、环境色和色彩的冷暖变化。根据不同的造型采用不同的笔触，使物象进一步具体。

④ 加强画面的色彩关系，扫出反光。调整画面的主次、前后、虚实关系，表现出物象的体积感和质感。

实物照片

■ 萝卜

名师讲解

画萝卜先要抓住萝卜既浑圆又饱满的造型，其次要注意萝卜的色彩变化。通体白色的萝卜画时要根据周围的环境来设定萝卜暗部的色彩倾向，但不能“灰”或“脏”。在用色时水分可适当多些，尽量一次画准。在亮部和灰部可加入较多白色来提亮，但色彩的冷暖倾向也应明确。红白相间的萝卜较难画些，红与白衔接处很容易画得分散，在刻画时一定要整体考虑萝卜的明暗及转折关系，通过色彩的组织来达到整体的感觉，注意红色应纯净些、鲜艳些。萝卜尖端的根须是细小的圆柱体，要有亮面和暗面的表现。

① 用单色起稿，画出萝卜的形体结构、明暗转折及投影，并简单交代布纹的穿插关系。

② 采用薄涂的方法铺画萝卜，明暗交界线向亮面的过渡往往是固有色，必须用肯定的笔触摆出。

③ 用中号水粉笔铺出萝卜亮部和灰部的基本色调，注意暗部也要有一定的色彩倾向，亮部色彩要较干净。

④ 深入萝卜的色彩变化，注意各个部分的相互关系，既有对比，又有统一，最后加上高光完成。

实物照片

■ 茭 白

名师讲解

茭白的形体特征类似于两端粗细不同的圆柱体,形体上要注意其圆面透视的变化。要刻画好物体的质感首先要把握住物体的自然特征。茭白表面包裹的叶面有较密的细长叶纹,在塑造时不用把笔上的颜料调和得太匀,笔触可跳跃些刻画。茭白头部分为白色,其表面比较光滑,受光的影响大。这部分的亮部可多加白粉调出略冷的亮色,以厚涂法覆盖提亮。运用这种方法处理能更好地表现白色部分的色彩变化以及其圆面结构感。最后扫高光时最好以枯笔来扫出。

实物照片

① 先用相对干的单色勾勒出茭白的基本形,然后交代出基本的素描关系。白色部分应留得少一些。

② 从茭白的暗部开始入手,用中黄加中绿加白调出包裹茭白的叶片颜色,要简单概括。

③ 画出茭白的体积关系,带出布褶,在刻画时要保持统一协调的整体感,用色虚实结合,过渡自然含蓄。

④ 对细节进行调整。充分表现茭白的质感,使其颜色饱和、明亮,层次丰富厚重。

■ 花 菜

名师讲解

花菜的外形是饱满的，而菜叶是薄而软的，刻画时要注意这一点。刻画花菜暗部时先用大笔铺出大色调，不要拘泥于细节。注意花菜本身和叶子固有色的不同。刻画花菜的亮部时用“转”、“揉”等用笔方法。提亮花菜的亮部，概括出花菜一朵一朵的明暗对比，塑造出体积感。

① 熟褐起稿，画出物体大小、位置、比例。用大笔触画出衬布摆放走向及与物体的重叠关系。

② 从花菜的暗部开始入手，调出花菜各部分的颜色，铺画时要简单概括。

实物照片

③ 概括花菜的基本转折面，突出色彩的明暗关系和冷暖变化。用笔要围绕形体结构进行塑造，笔触要干脆。

④ 深入细节塑造，调整花菜与衬布的关系，注意花菜表面起伏的色彩变化。最后要干净利落地点上高光。

■ 大白菜

名师讲解

大白菜由菜帮和菜叶组成。菜叶和菜帮颜色都较淡，受周围环境色影响明显，在调色时要注意勿画“脏”。作画时先用湿画法画出它大的形体和色彩关系，菜帮颜色较亮，在铺色时可适当留出高光，并要准确把握菜帮灰部颜色的色彩倾向。为了保持新鲜度，最好是一两次完成，白色的用量要恰当。菜叶亮部颜色较淡，绿色纯度不宜高，可适当加些白色和柠檬黄去表现，白色不宜加得过多，否则白菜会显得“粉”气。

① 用单色画出大白菜圆柱体的形体关系，大致表现出菜叶的位置。

② 画大白菜时一般采用较湿润的大号笔画出它大的形体与色彩，再选择主要的菜帮与叶作细致表现。

③ 画出大白菜的体积关系，在刻画时要保持统一协调的整体感，用色虚实结合，过渡自然含蓄。

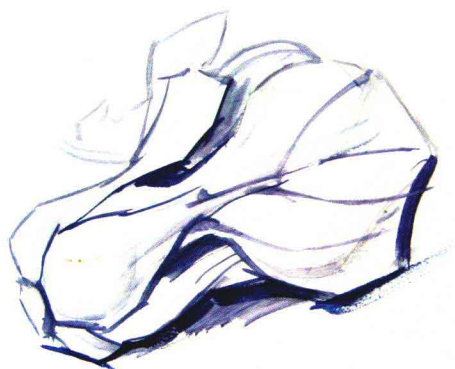
④ 用湿画法加强叶片、菜帮颜色。待到颜色干一些了，用小号笔蘸较干的亮色“扫”出菜帮的质感。

■ 青 菜

名师讲解

青菜的形体分为菜叶、菜帮两部分。菜叶颜色较浓郁。作画时一般先采用湿画法画出它大的形体与色彩，再选择主要的叶片略加修饰。用笔要轻松些，勿拘谨。菜叶的受光部要少加白色，不要有粉气。菜帮要画得紧凑些、具体些，要有较强的体积感。菜帮的颜色较菜叶淡，受环境色影响较大，可适当加些白色去表现，但用色要尽量饱和，最好一次性完成，这样画出来的青菜才清新可人。

① 熟褐起稿，注意青菜的整体结构关系，画出青菜的大小、位置、比例。具体画出菜帮间的重叠关系。

② 采用薄画法，用大号笔迅速铺出青菜色彩的大关系，在铺色时先从青菜的固有色开始铺画。

③ 概括青菜的转折关系，铺画色彩的明暗关系和冷暖关系。用笔要围绕形体结构进行塑造。

④ 深入刻画，特别是菜叶与菜帮的塑造，一定要注意造型准确、用笔严谨，以表现出其鲜嫩的质感。

实物照片

■ 南瓜

名师讲解

南瓜通常的表现形式为整个南瓜或者切开的南瓜。右图中的南瓜就是后一种表现形式。这个南瓜瓜皮朝下放置，展现出南瓜的厚度面和南瓜内面。厚度面颜色较浅，黄中略带一点绿色，中间的南瓜内面颜色较深，偏向于橘红色。南瓜内部的质感比较粗糙，因此要用于画法进行表现。

① 用单色起稿，然后加水稀释交代出南瓜的基本外形特征和明暗转折关系及投影。

② 从南瓜的暗部开始入手，按南瓜的形体转折用笔，铺画出南瓜大的色彩关系。

实物照片

③ 以圆面的明暗变化规律来分析其色彩的关系。细画灰部和亮部色彩，注意从灰到亮的明度、色相变化。

④ 侧锋运笔，强化南瓜的细节，同时处理好南瓜暗部的反光和环境色，使其颜色饱和、明亮，层次丰富。

