

色彩静物

美术技法范例解析

- 清华、央美直通路
- 成就高考成功之路
- 学院派技法，夯实基础
- 图例清晰，解析详实，贴近高考

管会林 编著

图书在版编目（C I P）数据

美术技法范例解析. 色彩静物 / 管会林编著. — 北京：人民邮电出版社，2011. 9
ISBN 978-7-115-26045-1

I. ①美… II. ①管… 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(2011)第144937号

内 容 提 要

水粉画是以水为媒介，调配不透明的粉质水胶颜料绘制而成的色彩画，它是一种使用简便、应用范围广泛的画种，具有色彩丰富艳丽、明快柔润、浑厚细腻的特点，同时它还具有较强的覆盖力和可塑性。

本书共分4章内容，以图文对照的形式，分别讲述了水粉画写生的基础工具、观察方法、构图的基础知识、形体塑造和调色的基本规律等知识点，通过剖析大量精选的典型实例，系统讲解了水粉画中实用易学的表现技法，旨在迅速提高读者的绘画成绩。

本书语言简明易懂，绘画步骤清晰易学，不仅可以作为美术爱好者学习水粉画的入门教程，也可以作为美术培训班及艺术院校相关专业的教材。

目 录

第一章	画色彩静物画的工具	002
第二章	对色彩的认识	003
	一、色彩三元素	003
	二、色彩的调配	004
第三章	色彩静物的基础技法	005
	一、色彩静物的构图	005
	二、常用的调色方法	006
	三、色块的表现	007

美术技法范例解析——色彩静物

◆ 编 著 管会林
责任编辑 郭发明

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本：889×1194 1/8
印张：6
字数：50千字
印数：1—4 000册

2011年9月第1版
2011年9月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-26045-1

定价：39.00 元

读者服务热线：(010) 67132692 印装质量热线：(010) 67129223
反盗版热线：(010) 67171154
广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

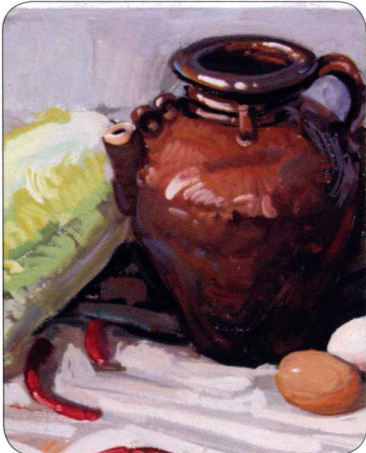
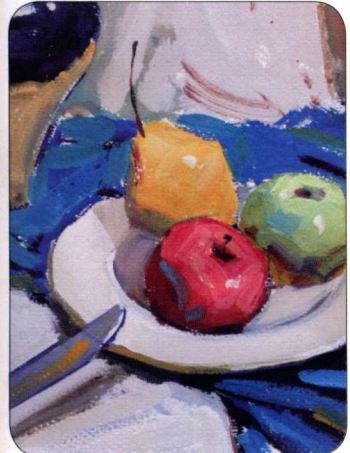
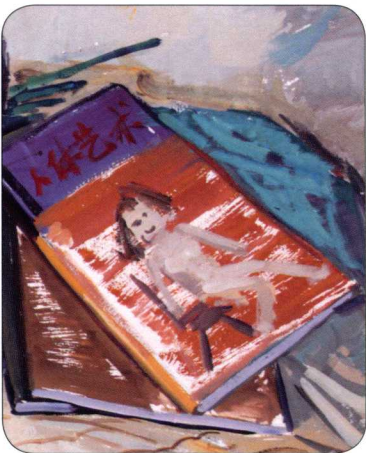
江南大学图书馆
91635685

美术技法范例解析

管会林 编著

色彩静物

人民邮电出版社
北京

第一章 画色彩静物画的工具

笔类

水粉画笔、油画笔、水彩笔都可以使用。水粉画笔韧性很好，蓄水量大，易于掌握。油画笔较硬，适合稍厚些的画法。水彩笔柔软，薄涂时很好用。最好准备大、中、小是不同类型的几支笔，在涂大面积时使用大笔，而画较为细致的地方时使用小笔。另外，也可以准备几支国画狼毫笔，如衣纹笔、叶筋笔等，用于勾勒更细致的部位，能够画出很精致的线条与笔触。

颜料

水粉颜料（又称宣传色、广告色），大约有几十种，我们画色彩静物时较为常见的颜色有：白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、深红、玫瑰红、土红、赭石、熟褐、生褐、粉红、草绿、中绿、翠绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、黑等，其中色相较为接近的，也可选其一，如橘红与朱红、草绿与中绿，只用一种就可以了。白色的需要量一般较大，需多准备几支。

调色盒、调色盘

调色盒：一般应选择格子多且较深的长方形调色盒，其盖可用来作调色用，格子旁还可放笔，使用和携带都很方便。若做大幅作品时，也可用塑料板、瓷盘、瓷盆等来调色。调色盒储放颜色时，应按照一定的次序排列：一般由浅入深，由暖至冷。这样在调色时不会混乱，可防止色彩相互污染。

画纸

一般选择以质地比较结实、吸水性适中、表面不过分光滑的为好。纸的类型有水粉纸、素描纸、水彩纸和白卡纸等。

辅助工具

准备一个可供洗笔的用具（小塑料桶或口较大的玻璃瓶等），一块用来吸取笔上多余水分的布或海绵。

画板和画架

画板摆放的位置应与视线垂直，画者和画板之间，应保持在可伸直胳膊的距离，这样在画的过程中，始终能照顾到全局，也避免由于视角的原因造成的透视错误。当画板位置确定后，画的过程中就不要再移动，以避免因角度的变化影响画的透视。

第二章 对色彩的认识

一、色彩三元素

1. 明度

明度是指色彩的深浅、明暗，任何色彩都存在明暗变化，其中黄色明度最高，紫色明度最低，绿、红、蓝、橙的明度相近，为中间明度。另外在同一色相的明度中，还存在深浅的变化。如绿色中由浅到深的颜色有粉绿、淡绿、翠绿等明度变化。

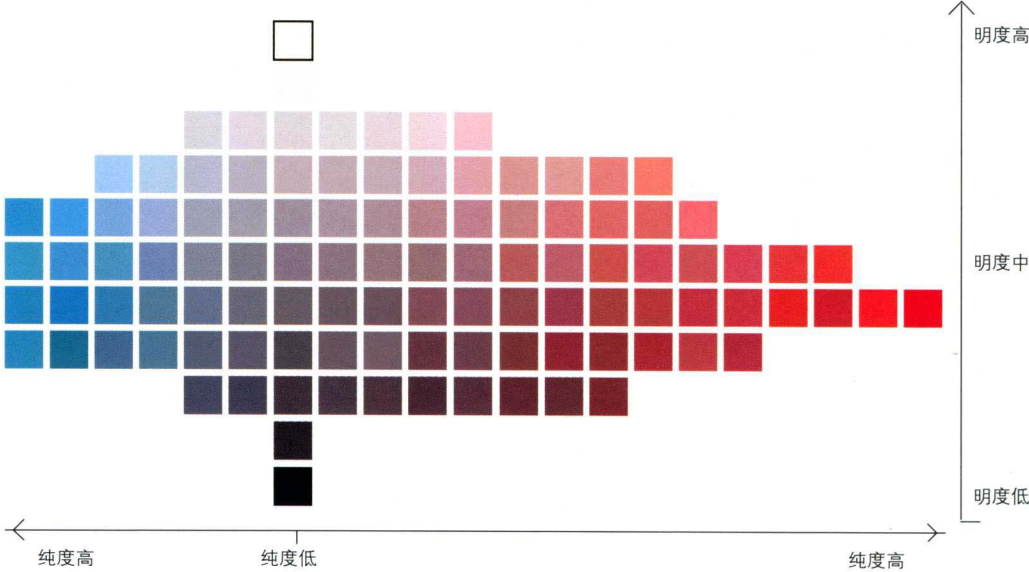
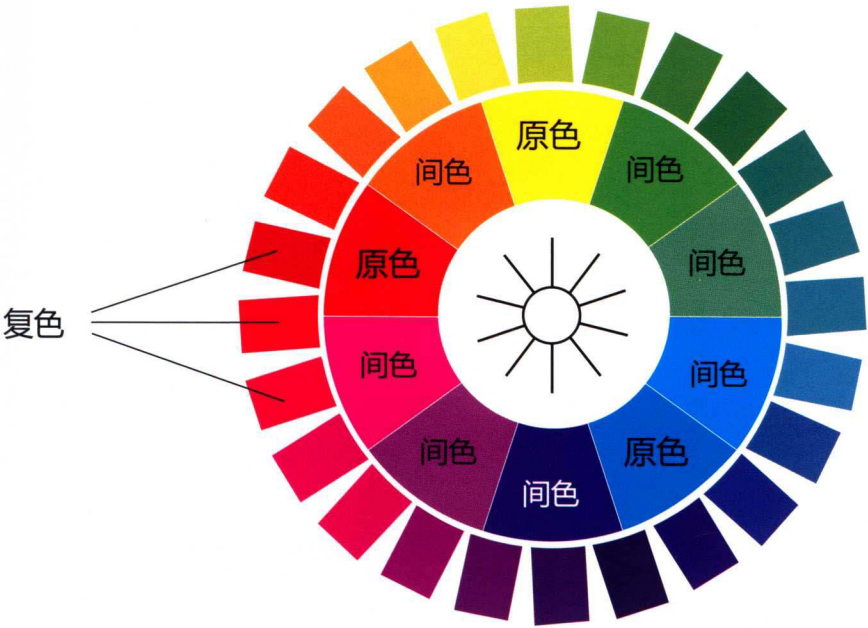
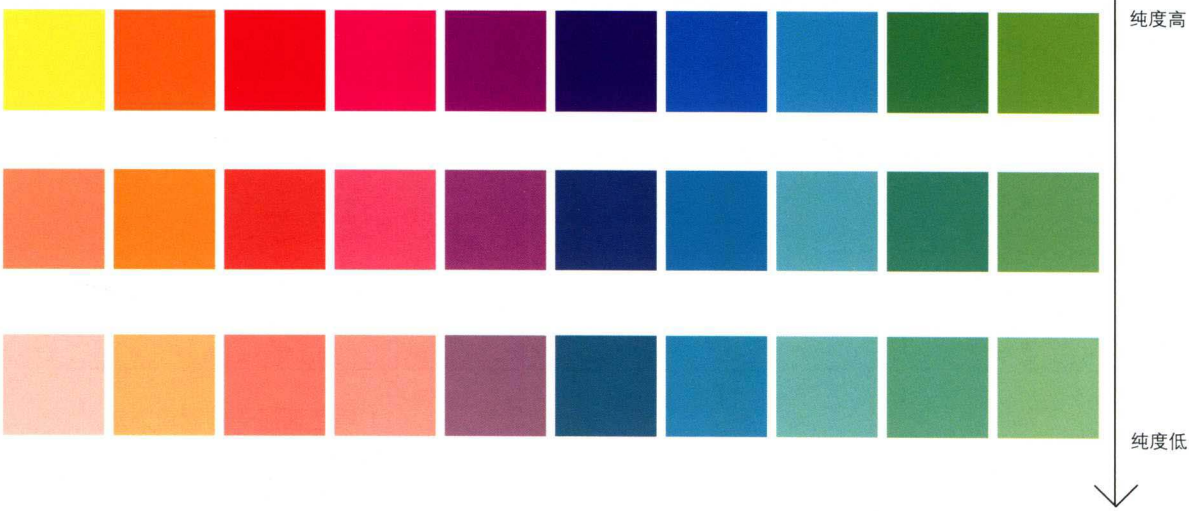
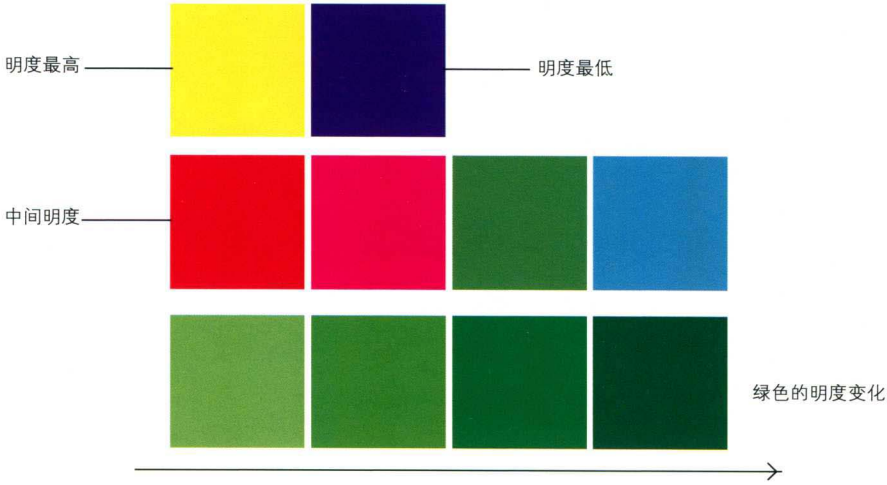
2. 纯度

纯度是指色彩的鲜艳度，也称色彩饱和度。纯度是由色光波长的单一波所决定的，单一波长的色光纯度最高。单一色相在没有与黑、白或其他色相混合时纯度最高，混合后纯度减弱。

3. 色相

色相是指色彩的相貌，是色彩最显著的特征，是不同波长的色光被感觉的结果。色谱上红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个基本色，可以混淆出无数种的不同色相。

学生们初学色彩，一定先要了解色相，即对色彩的相貌有个初步的认识，再结合周围的事物，去观察、感受色彩，如观察什么物体是红色，什么是黄色等，然后，到大自然中去观察，接触更复杂、多变、微妙的色彩。

二、色彩的调配

1. 颜料混合

(1) 原色：不能用其他任何单色混合而成的基本色彩。包括：红、黄、蓝（理想的颜料三原色是大红、柠檬黄和湖蓝）。

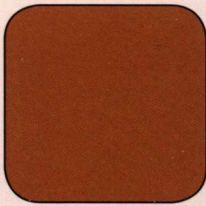
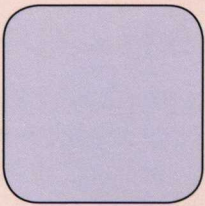
(2) 间色：由原色相混合而得，如橙、绿、紫。

(3) 复色：由两种间色相混合而得。

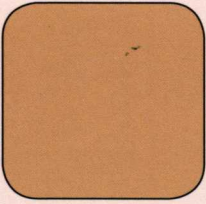
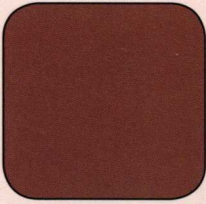
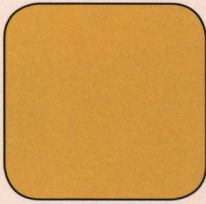
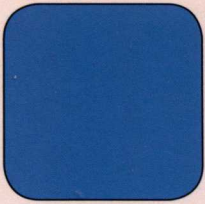
2. 配色范例

					
土红	黑	熟褐	白色+土红	赭石	白色+灰色

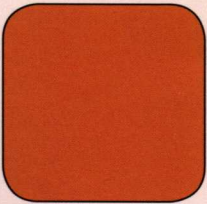
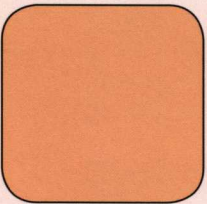
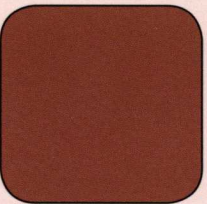
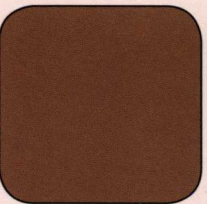
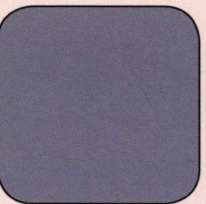
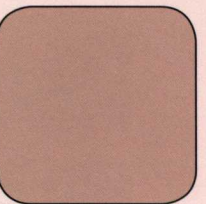
(1) 暖色调瓶子的调色方法

					
普蓝	黑	土黄+白色	赭石	土黄	湖蓝

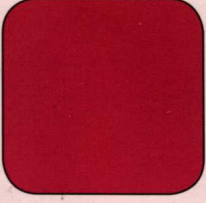
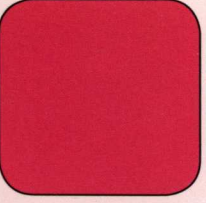
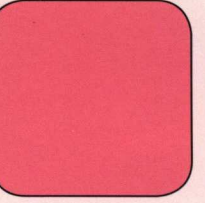
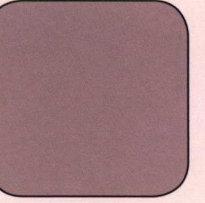
(2) 冷色调瓶子的调色方法

					
橘黄	土黄+白色	赭石	土黄+赭石	钴蓝+白色	土黄+白色

(3) 蔬菜的调色方法

					
深红	大红+白色	草绿+深绿	中绿+深绿	大红+白色	土黄+白色

(4) 水果的调色方法

第三章 色彩静物的基础技法

一、色彩静物的构图

1. 构图的目的

构图的目的是把画面中的主体物加以强调、突出，舍弃那些繁琐的、次要的东西，并恰当地安排画面整体布局。无论是在我们平时训练还是考试当中所面对静物组合时，我们首要任务是根据视角，安排画面中各个物体的位置及它们比例的关系。

2. 构图的种类

色彩静物画的构图根据静物的摆放一般可分为以下两种。

（1）横构图

这一类构图比较常见，画面中主体物较矮，画面比较宽阔，横构图可以使画面感觉均衡、稳定。

（2）竖构图

这类构图的画面中主体物比较高或角度特殊，如大侧面，可以表现较强的纵向空间。

俯视角度大，平面宽阔

平视，画面均衡

主体物高

3. 色彩静物构图的原则

从作画的角度讲，构图是为了展示一个具有美感的画面而进行的主观设计过程。构图要力求完美，更要以科学的方法为指导来构图，这些是构图的基本原则。

（1）构图要饱满

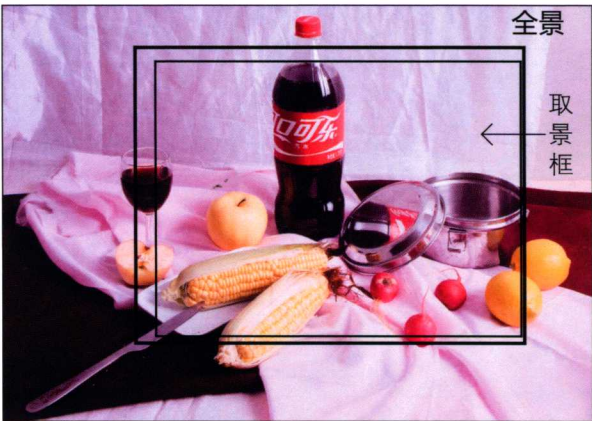
画面处处都有内容，画面中心和四个角都是构图所要经营的区域。静物要摆放合理、大小适中、符合“不等边三角形”构图规律。

（2）画面要均衡

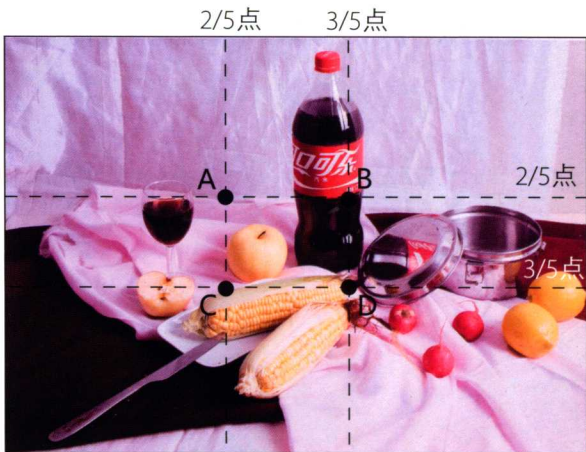
我们讲的均衡是不对称的均衡，是有变化和不同的均衡。画面的重心点也就是主体物的位置，切忌居中，要放在黄金分割线上，以静物为主体，衬布为衬托，发散式构图。主体物一般要放在画面偏上的部分，平面部分面积要多一些，立面部分面积要相对小一点，这样前后的空间纵深感和透视角度会增强。

（3）明确光源

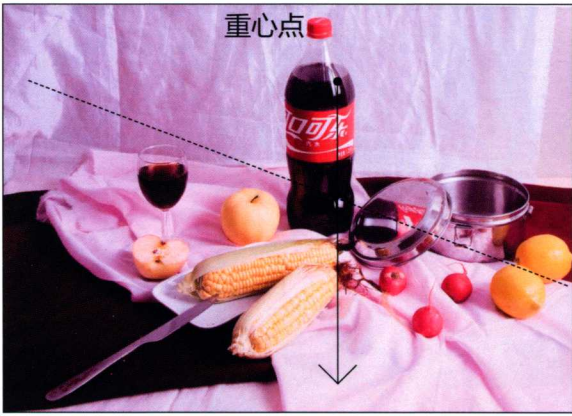
确定主体物的位置要根据光源方向：亮部的面积要大，暗部的面积要小。

构图要饱满，大小适中

A.B.C.D为黄金分割点

平面大立面小，注意重心点位置和透视角度

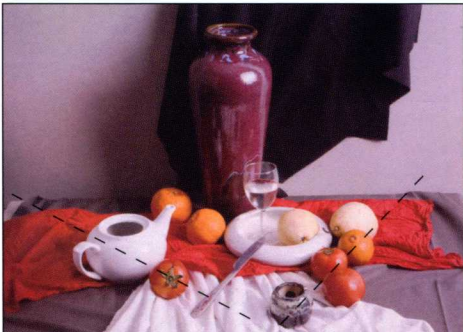
亮部面积要大，暗部面积要小

4. 几种典型的构图形式

仅了解构图的原则和种类还是不能掌握构图的，还需要注意一些基本要求，构图时还要把握衬布的面积和形状，以便表现衬布在画面整体上的效果。静物的大小和前后位置关系、疏密关系要安排得当、自然、舒服。只要遵循科学方法的指导，遵照构图基本原则，根据实际情况选择正确的构图种类，就可以完成好构图。

俯视四边形构图

平视三角构图

平视四边形构图

俯视三角构图

小贴士

色彩对比

1. 色相对比：不同颜色的对比
2. 明度对比：从素描关系上、色彩的明暗上进行对比。
3. 冷暖对比：色相轮上邻近的冷暖色并列形成的对比。
4. 纯度对比：色彩的饱和度的对比。

色彩调和

色彩调和这个概念和一般事物的调和概念一样，也有两种解释，一种指有差别的，对比色的色彩，为了构成和谐而统一的整体所进行的调整与组合的过程；另一种是指有明显差别的色彩，或不同的对比色组合在一起能给人以不带尖锐刺激的和谐与美感的色彩关系，这个关系就是色彩的色相、明度、纯度之间的组合的“节律”关系。

二、常用的调色方法

1. 调灰色

这里谈的调灰色，并非是一般意义上指的黑、白、灰中的灰色，而是特指纯度相对低的色彩。

（1）明度不同

灰色明暗变化丰富，一般是在深色里加入白色或亮色的分量不同多导致色彩不同，如深灰、浅灰、亮灰等。

（2）冷暖不同

有冷灰色、暖灰色之分，这里主要是因灰色的色彩倾向而致，如黄灰色感觉比紫灰色要暖些。灰色是色相不太明确的色彩，一般由调色盒内三种以上的色彩调配而成，反映了七纯色中某一色彩的倾向。

（3）颜色倾向

调出的色彩很“稳”，但易调“脏”。最终要反映某种颜色的色彩倾向，应该注意分量比例和搭配，如黄加紫可以调出黄灰色（黄色分量多）或紫灰色（紫色分量多）。

2. 调亮色

（1）加白变亮

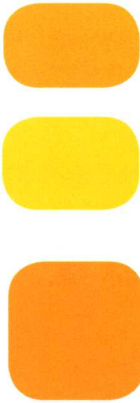
任何色彩在加白色的情况下都会变亮，即明度提高，但纯度也相应降低了。

（2）保持颜色的相对纯度

比如果亮部的色彩调配，不宜将过多种类的颜色进行混合。

（3）明度较高的颜色相互调配或大量浅色与少量深色相互调配。

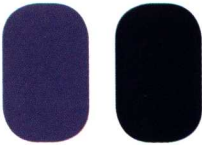
这样调出的色彩纯度有所降低，但明度变化不大，如淡绿加淡黄得出较浅的黄绿色。

3. 调深色

（1）明度都比较深的色彩相互调配，如深红加墨绿、普蓝加熟褐等。

（2）不加白或少加浅色与暗色相互调配。

4. 调色过渡

在塑造物体或衬布时常要涉及到过渡色的调配。

（1）明与暗的色彩过渡

由暗色到亮色是加入白色或浅色彩的过程。

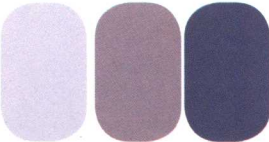
（2）冷与暖的色彩过渡

由冷色到暖色是加入暖色（如黄、红等）色彩的过程。

（3）纯与灰的色彩过渡

由灰色到纯色的过渡是色彩搭配次数减少的过程。

以上过渡色的调配都遵循同一个规律，即色彩渐变规律，因此一定要把握好色彩的次序。

5. 水分与调色

- (1) 干画法
笔内含水分很少，调出的色彩稳定，但行笔滞涩，初学水粉画的同学适用。
- (2) 湿画法
笔内含水分较多，调出的色彩干后易灰，但运笔流畅。
- (3) 饱和画法
水分适中，调出的色彩饱和，但初学者易出现水多颜料也多的调配现象。

湿画法：背景部分

干画法：衬布部分

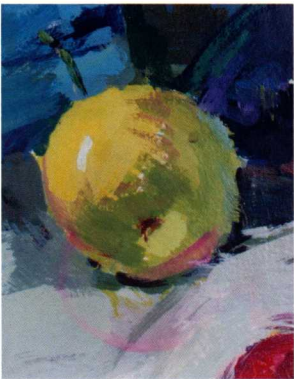
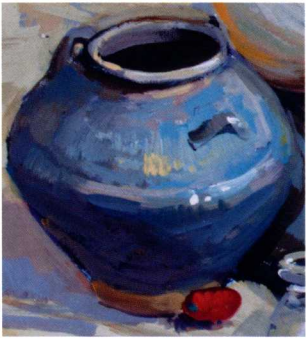
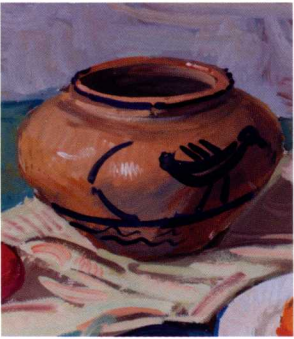
饱和画法：水果部分

三、色块的表现

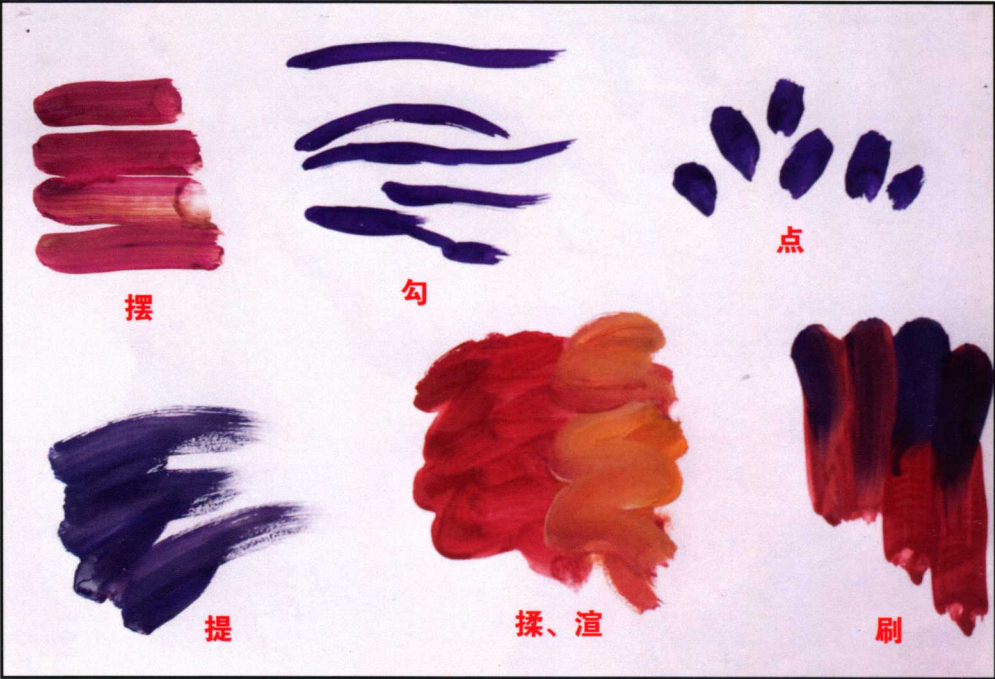
1. 观察方法

- (1) 看体面找色块
即按照对象体积观察色块构成形式。
- (2) 看黑、白、灰找色块
通过对组合静物的平面、立体、前后、左右等不同方位关系进行观察分析，发现色块的明暗、冷暖、纯灰差异。
- (3) 看光源塞、固有色、环境色找色块
条件色和固有色都有其特定的区域，可以观察色块的形成。

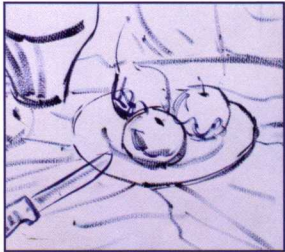
3. 用笔的方法

- (1) 用笔的形式
摆、刷、提、点、揉、渲、勾等。
- (2) 用笔的力度和速度
在同一幅画的笔触中，力道有轻有重，速度可快可慢。总之，把握好了力度与速度，就可以灵活地画出自己需要的笔触。

2. 表现方法

- (1) 色相差异法
利用色彩的色相不同进行色块组合。
 - (2) 明度差异法
利用色彩的明度变化进行色块组合。
 - (3) 冷暖差异法
利用色彩的冷暖关系进行色块组合。
 - (4) 纯度差异法
利用色彩的艳度变化进行色块组合。
- 注：上述的观察方法和表现方法，都不是互相排斥的，需灵活搭配融合起来使用。

色彩组合静物范画

步骤一：单线构图，要表现出物体的大小体积、基本明暗面。认真构思整个画面的构图，做到错落有序，松紧得当，空间感强。

步骤二：铺大色调，要先重后亮。注意白衬布的明度，先画暗部，之后再提亮。同时特别注意大的冷暖变化、环境色、光源色。有意识地把相近的色相区别开来。

步骤三：塑造形体，要区分开画面中物体的空间及色彩关系。这一阶段要多调整物体的明

暗体积、冷暖色相，这样对画面物体的塑造能起到有效的作用。注意蓝绿瓷器的青花要用干净利落的笔锋快速画出，不能拖泥带水。

步骤四：最后深入调整。把目光放到画面整体上，以画面谐调为主，区分物体前后关系，视觉中心要明确，物体质感表现要充分。环境色适当加入，例如黄梨中间的过渡加入冷色调，表现冷暖对比，颜色会显得更丰富。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

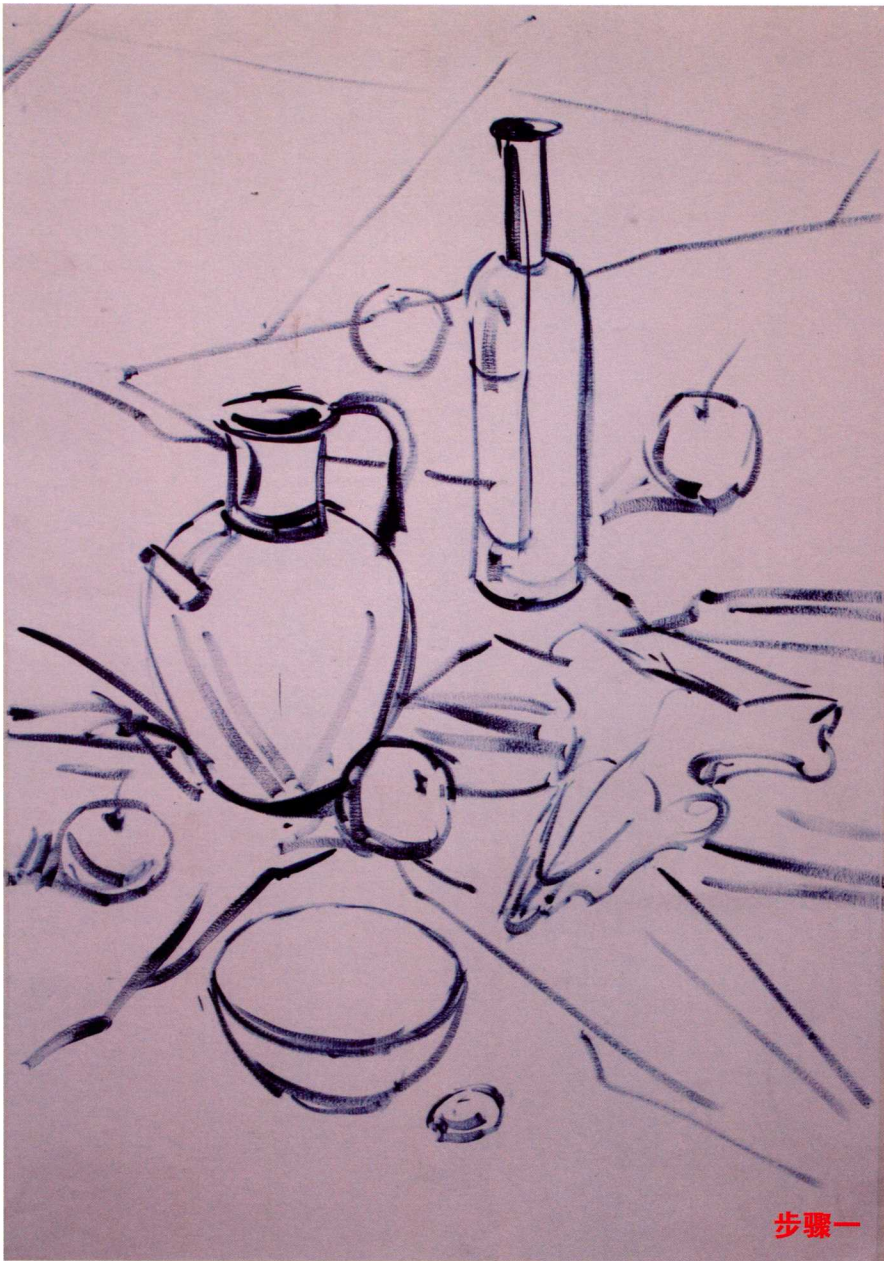
步骤一：单线构图，要表现出物体的大小体积、基本明暗面。因为花卉的形状不规则，花卉的边缘要略带写意。

步骤二：铺大色调，要先重后亮。注意白衬布的明度，先画暗层，之后再提亮。同时特别注意大的冷暖变化，白瓷瓶要特别注意冷暖明暗。花卉颜色要先画得重一些，然后再用小笔提亮。

步骤三：塑造形体，要区分开画面中物体的空间及色彩关系。这一阶段要多调整物体的明暗体积、冷暖色相，这样对画面物体的塑造能起到有效的作用。注意蓝布的前后深入程度，做到近实远虚。

步骤四：最后深入调整。把目光放到画面上，以画面谐调为主，区分物体前后关系，视觉中心要明确，物体质感表现要充分，注意表现花的边缘要自然。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

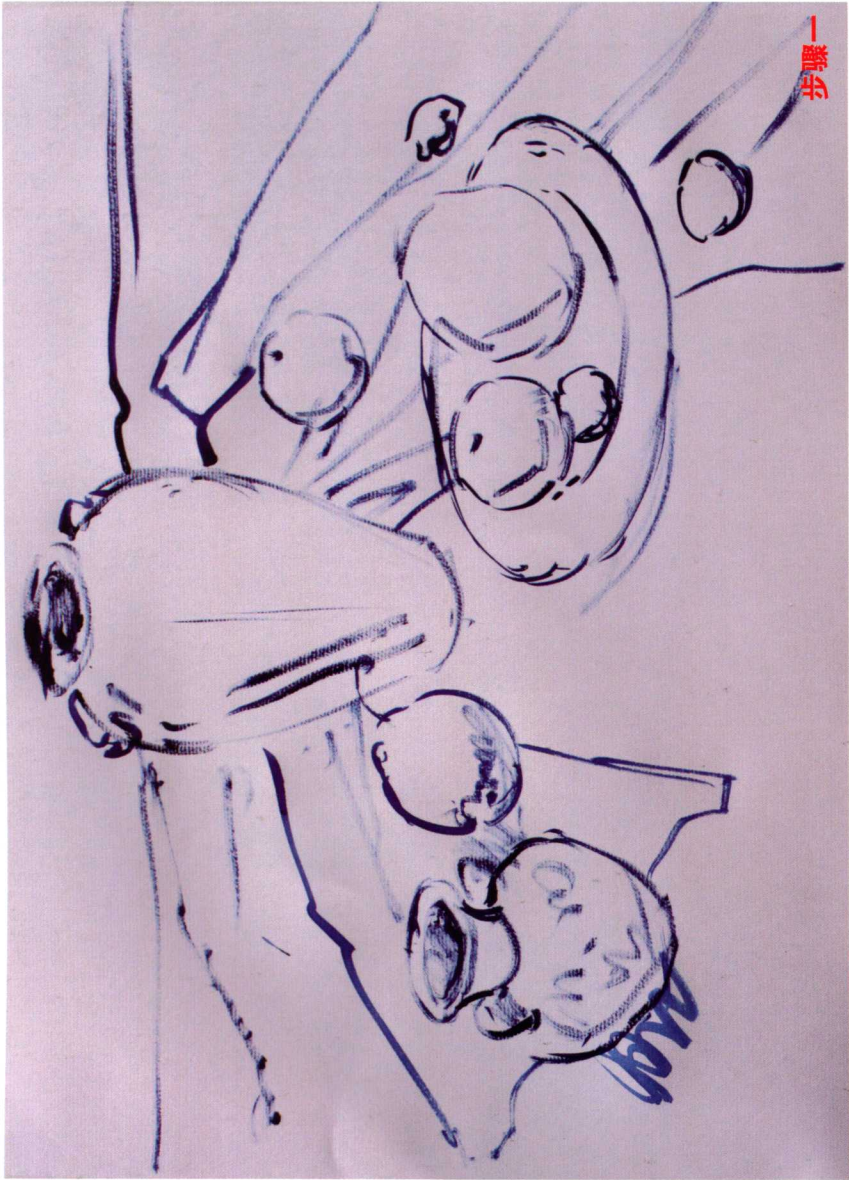
步骤一：单线构图，要表现出物体的大小体积、基本明暗面。注意画面中物体大小比例及节奏，羊头的形体尽量做到准确。

步骤二：铺大色调，要先重后亮。整体展开，不要只注重局部处理，因为水粉纸在湿水之后纸张会起褶皱，在深入刻画就比较难，晾干就容易塑造，整体画就能避免这个问题。

步骤三：塑造形体，要区分画面中物体的空间及色彩关系。这一阶段要多调整物体的明暗体积、冷暖色相，这样对画面物体的塑造能起到有效的作用。注意画面后面的物体明度和纯度不要过高，如果高于前面的物体或保持平均，空间就不容易表现出来。

步骤四：最后深入调整。注意干湿变化，例如羊头骨就要使用干画法，使表面显得厚重斑驳。

步骤一：单线三角形构图，要表现出物体的大小体积、基本明暗面。

步骤二：铺大色调，先重后亮，颜色要干净稳重。后背景布的明度要保证纯度明度不能高于前白布。

步骤三：塑造形体，要区分开画面中物体的空间及色彩关系。这一阶段多调整物体的明暗体积、冷暖色相，这样对画面物体的塑造能起到有效的作用。衫布的笔法要果断轻盈，快速笔锋能表现出意想不到的效果。

步骤四：最后深入调整。用中号水粉笔，把颜色调得干净饱满些，把物体的亮部以及衬布的靠前部分的亮部都提出来，加强画面空间感和物体的体积。

