

►►► 新编青少年美术绘画学习教程 ● 赵锦剑 主编

色彩静物画法

Secai Jingwu Huafa

吉林美术出版社

新编青少年美术绘画学习教程

色彩静物画法

赵锦剑 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物画法/赵锦剑主编. —长春: 吉林美术出版社, 2008.5

新编青少年美术绘画学习教程

ISBN 978-7-5386-2710-7

I. 色… II. 赵… III. 水粉画: 静物画—技法(美术)—教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第056944号

新编青少年美术绘画学习教程

色彩静物画法

赵锦剑 主编

出版人/ 石志刚

出版/ 吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

责任编辑/ 尤 雷

发行/ 吉林美术出版社图书经理部

印刷/ 杭州艺华印刷有限公司

出版日期/ 2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

开本/ 889×1194mm 1/16

印张/ 4

印数/ 1-12000册

书号/ ISBN 978-7-5386-2710-7

定价/ 108.00元/套 (全六册)

ISBN 978-7-5386-2710-7

9 787538 627107 >

18.00 元

目 录

第一章 基础美术知识	1
一、前言	1
二、工具与材料	1
三、色彩的原色、间色、复色	2
四、色性	2
五、固有色、光源色、环境色	3
六、基本技法	4
第二章 苹果的画法	5
第三章 香蕉的画法	6
第四章 面包的画法	7
第五章 陶罐的画法	8
第六章 瓷器瓶的画法	9
第七章 不锈钢壶的画法	10
第八章 玻璃杯的画法	11
第九章 色彩静物的几个绘画重点	12
第十章 不同物体质感的表现	14
第十一章 组合静物写生	22
第十二章 组合静物默写（一）	24
第十三章 组合静物默写（二）	26
第十四章 组合静物默写（三）	28
第十五章 组合静物默写（四）	30
第十六章 作品范例	32

第一章 基础美术知识

一、前言

水粉画是用水调和含胶的粉质颜料绘成的色彩画。它以色彩艳丽、明亮、柔润、浑厚为特点，具有较强的覆盖力，且易涂易改。它既可以吸取水彩画的薄画技法，也可以像油画那样浑厚扎实地深入刻画。水粉画作为一个很受欢迎的独立画种，它也有着自己的使用工具和材料，同时也有自身的表现技法。

水粉画工具简单，制作方便。因为水粉颜料纯度高，遮盖力强，便于修改，所以水粉画的应用范围非常广，它可以用于广告画、连环画、建筑画和工艺美术设计等。作为一个初学色彩的学生来讲，学习水粉画是一种必要的训练手段，也是初学者报考美术院校的必考项目。

二、工具与材料

纸及画板：

水粉纸及水彩纸为主，各种纸的效果不一样，应据所需效果来选用不同的纸张，厚的纸比较有利于作画。画板不宜太大，市场上小号的画板就足够使用。

笔：

以水粉笔为主，油画笔、水彩笔、毛笔、底纹笔为辅。

水粉笔：适合各种画法。

水彩笔：适用于湿画法。

油画笔：适用于厚画法。

底纹笔：适用于大面积涂色。

毛笔：适用于湿画及表现细致的地方。

颜料：

水粉颜料有瓶装和铅管装，都可使用，这里介绍一些常用的颜料供大家参考。

白、柠檬黄、浅黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、紫红、深红、赭石、熟褐、紫罗兰、粉绿、翠绿、深绿、橄榄绿、湖蓝、银蓝、群青、普蓝、黑、灰。其中白色要多准备一些。

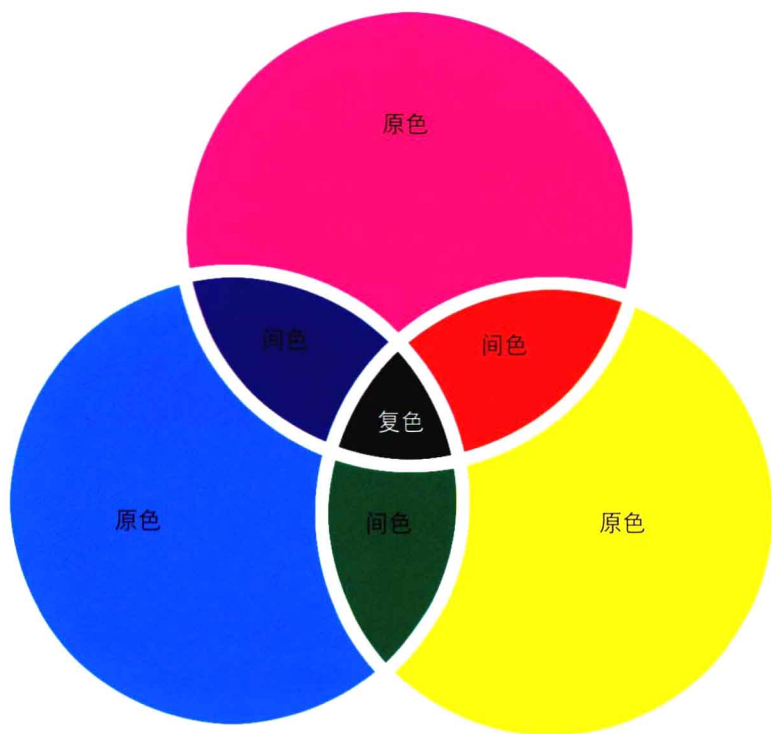
调色盒：

调色盒是用来储存颜料用的，是户内外写生时必备的工具，格子越多、越深的调色盒越好。

三、色彩的原色、间色、复色

水粉画学习是从最基本的三原色开始的，所谓三原色是指在颜色中不能再分解的三个基本颜色，即：红、黄、蓝三色，三原色之间的混合可以产生万紫千红的色彩，其中两种相近的原色相调而分别产生橙、绿、紫三种色彩就叫间色，再通过两种间色的调和就产生了复色，复色是最丰富、最复杂、最深沉的颜色。

四、色性

色彩的冷暖性称色性。色彩的冷暖是人们对于各种色彩产生的心理反映。如：红、橙、黄使人感到热烈、温暖，这类颜色称为暖色；而青、蓝使人感到清凉寒冷，这类颜色称为冷色。每幅画中冷色和暖色总是以一定的比例和适当的关系同时出现，这样的画面才能生动。

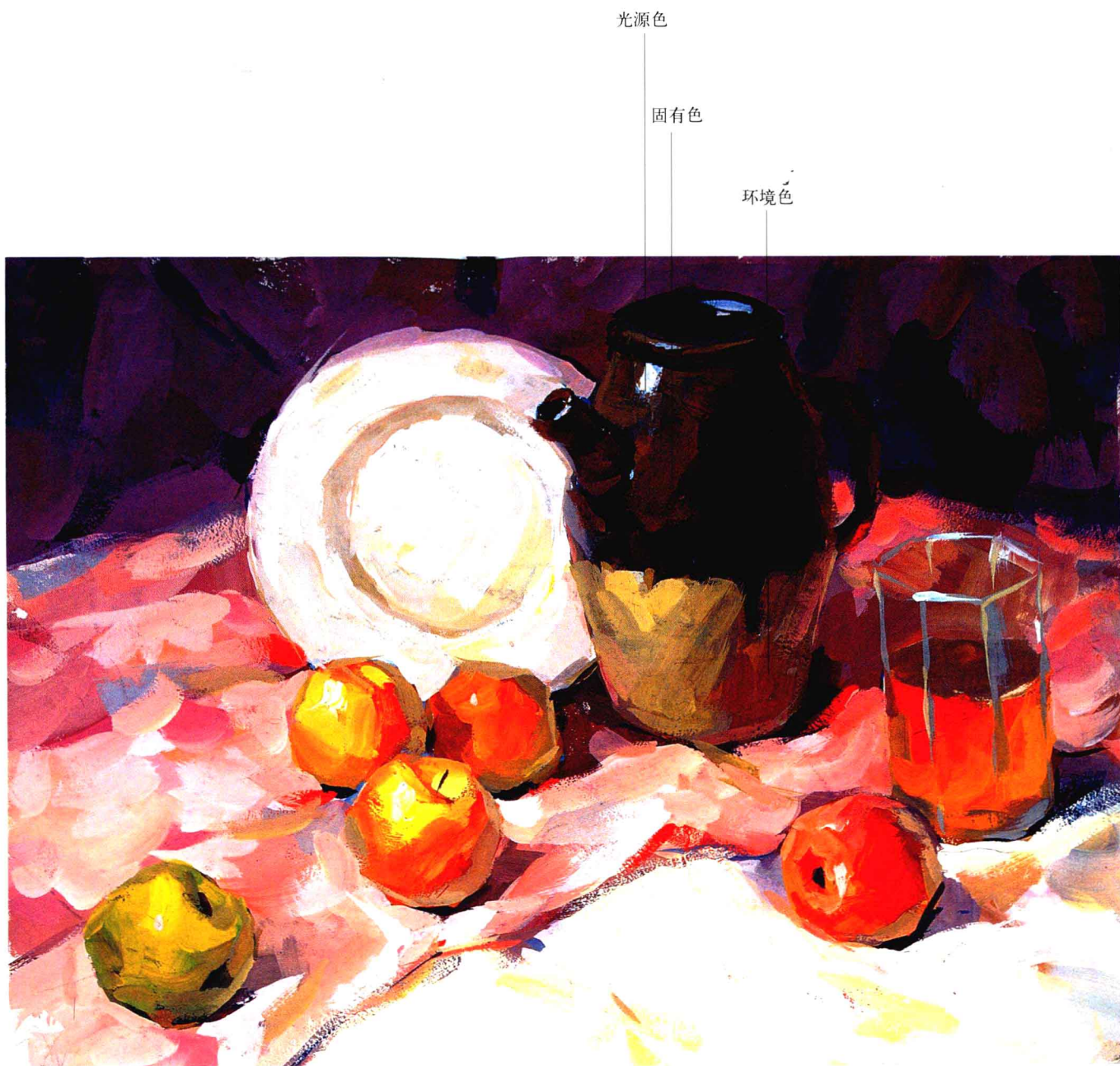
暖色

冷色

五、固有色、光源色、环境色

每个物体，只有在有光的情况下，才会产生色彩变化。在光的作用下，一般物体就会呈现出固有色、光源色、环境色。固有色：在柔和的光线下物体所呈现的色彩称为固有色。固有色的色彩变化一般是明部色彩偏暖，暗部色彩偏冷，投影微弱，色彩冷灰。光源色：由于光的照射，物体受光部位产生的色彩变化。光源不同，产生的色彩不同，如暖光、冷光等。受光部的色彩一般为光源色与固有色的调和色。环境色：物体周围环境的色彩由于光的作用反射到物体上产生的色彩变化。主要表现在暗部，质感不同，光线不同，反光的变化就不同。如瓷器反光就明显，陶器就不是特别明显。

六、基本技法

干湿技法：

水粉画是水性颜料，每次调色必须加不同量的水分；水分多一点以湿画为主；水分少一点以干画为主。

干画法：

水粉画中常用的一种技法。调色时笔中的水分少，颜料成分多，覆盖力强，色彩饱满，可多次塑造，干后色彩基本不变，较容易把握色彩的准确性。多用于陶罐、水果等物体的塑造。要注意掌握颜料和水在笔上的分量的比例，水分和颜料的比列不同，会有不同的效果，应在训练中多去体会。

湿画法：

一种与水彩画相似的画法，调色时笔中的颜料少，水分多，表现时较透明，衔接也很自然，适于表现背景及玻璃、西瓜等透明物体。注意湿画要尽快画，最好一气呵成，有时须趁前面还未干时接后一笔，有时须等前面干后再画，不要反复去涂。

干画法

湿画法

笔触：

画画首先接触到的是用笔，笔的运动，笔的走向、轻重、缓急都会表达绘画者的情绪。初学者应首先从最基本的技法入手。下面介绍几种常用的笔触：

摆

扫

点

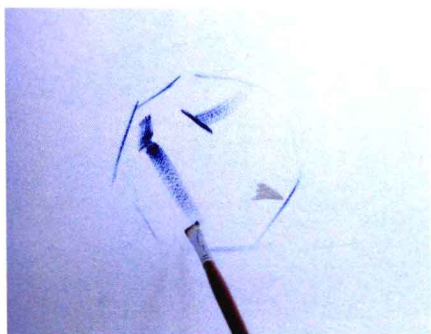
刷

揉

第二章 苹果的画法

步骤画法：

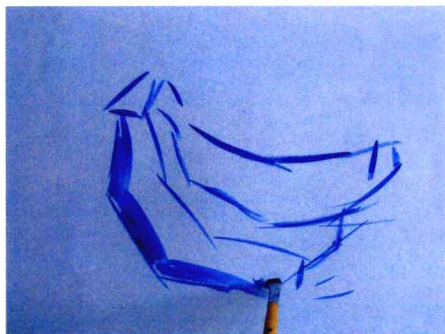
1. 用群青单色定稿，画出苹果的外形。
2. 画出苹果的投影。
3. 从苹果的暗部开始调整。
4. 整体调整。

第三章 香蕉的画法

步骤画法：

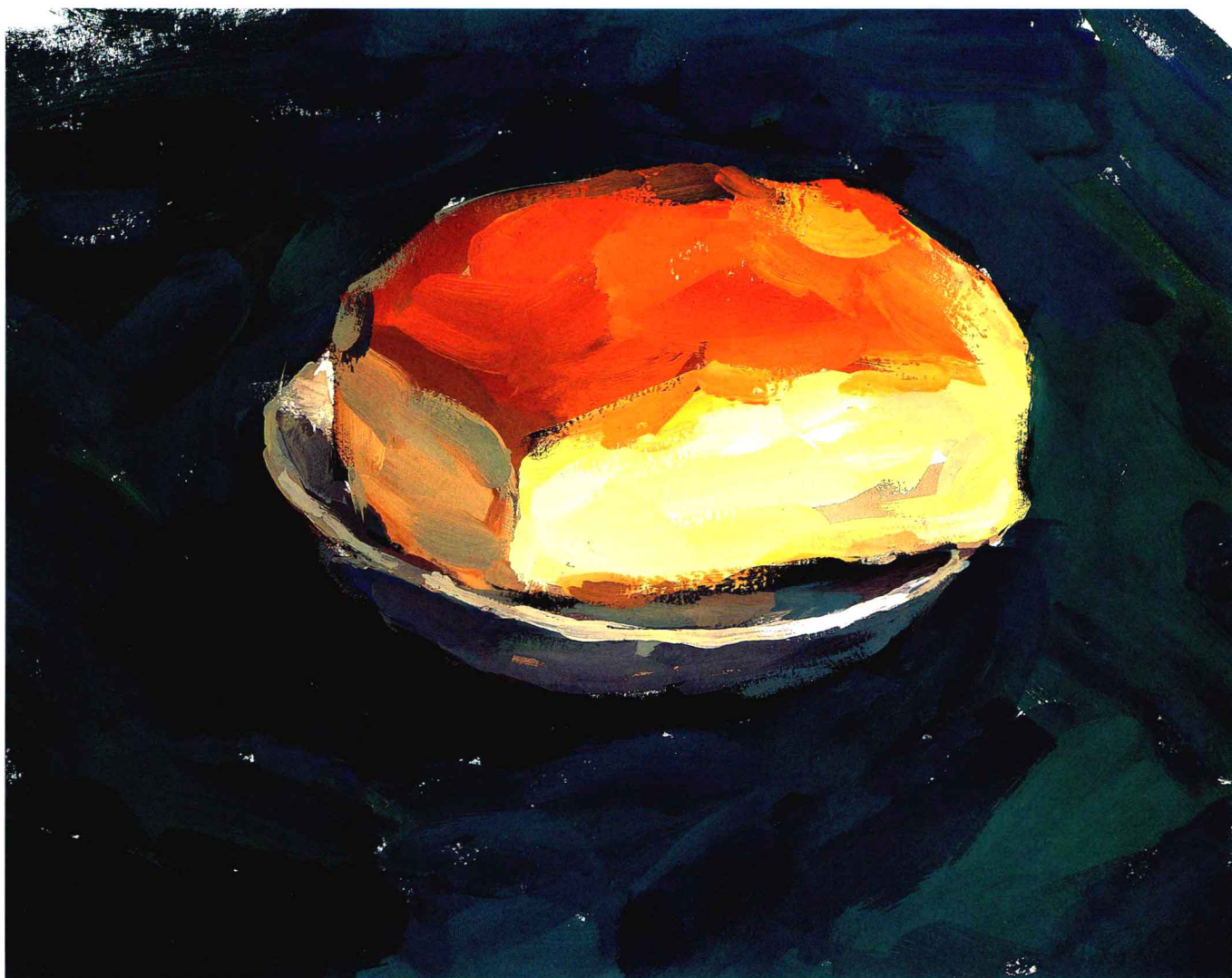
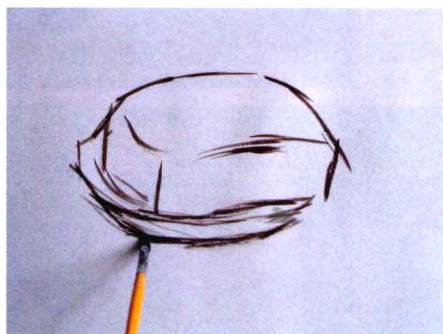
1. 用单色定稿。
2. 从香蕉的暗部开始画。
3. 注意香蕉暗部色彩的变化。
4. 对整体进行刻画。

第四章 面包的画法

步骤画法：

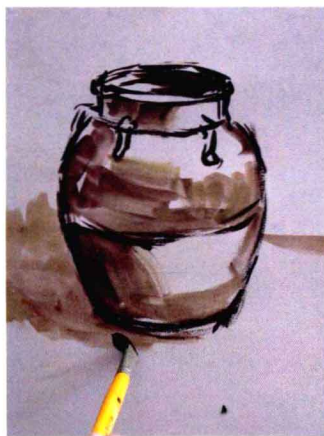
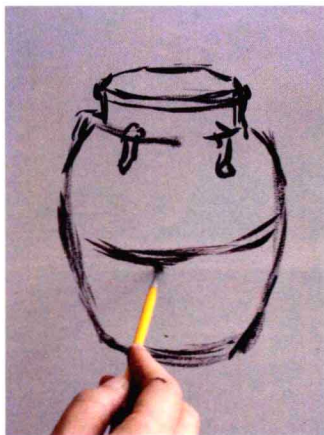
1. 画出盘子和面包的大体结构。
2. 画出面包的投影。
3. 对盘子进行刻画。
4. 调整并统一画面。

第五章 陶罐的画法

步骤画法：

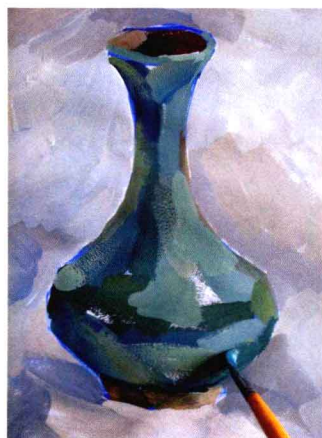
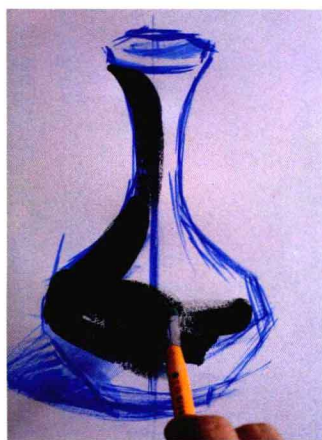
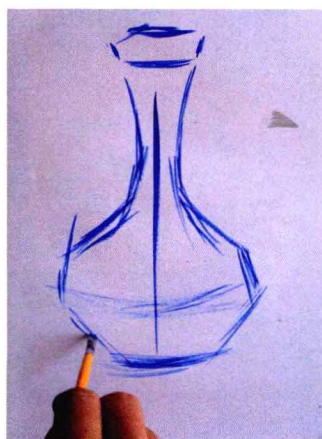
1. 画出陶罐的大体结构。
2. 注意铺色的用笔。
3. 对陶罐进行刻画，注意环境色。
4. 整体调整并统一画面。

第六章 瓷器瓶的画法

步骤画法：

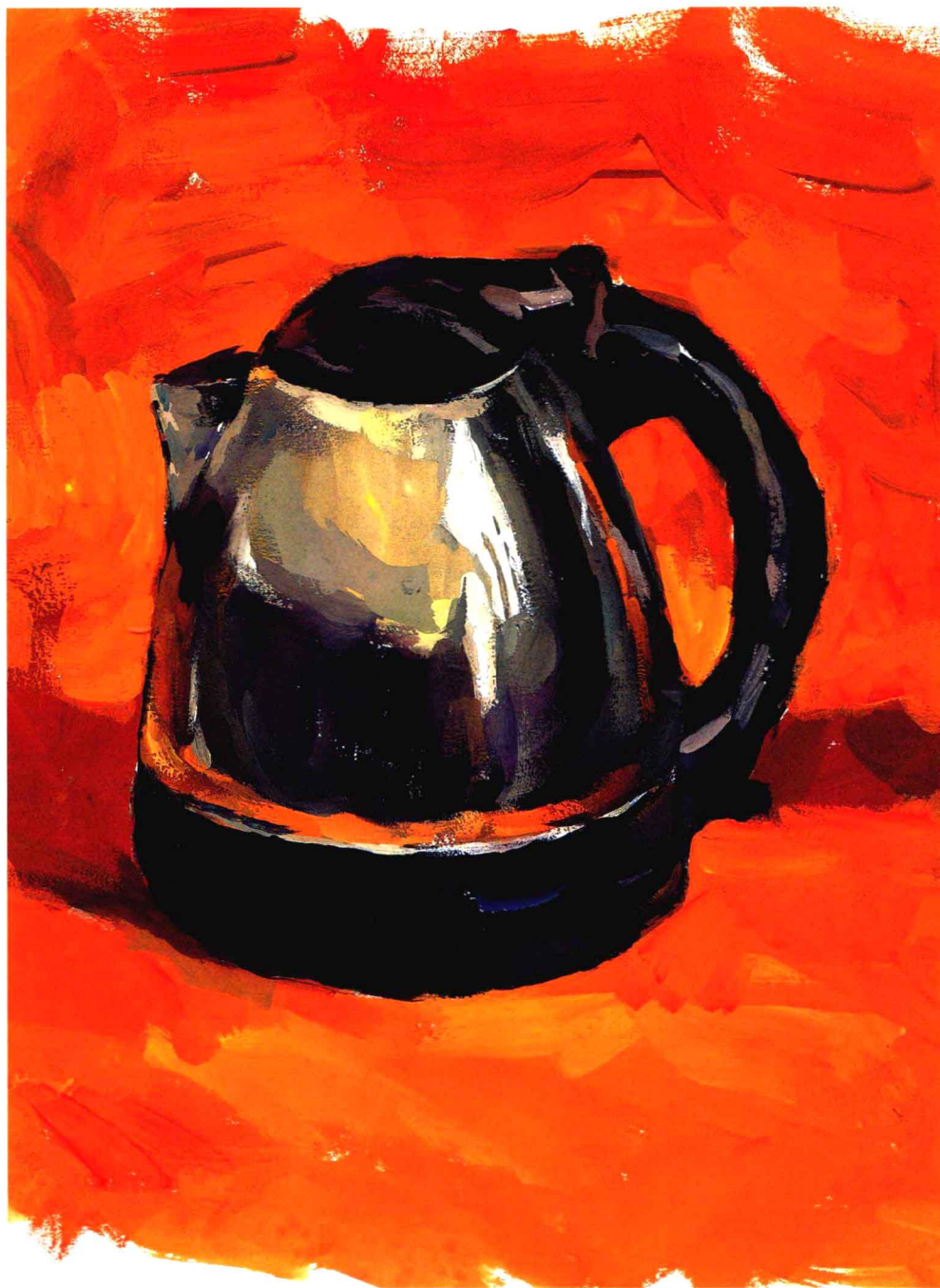
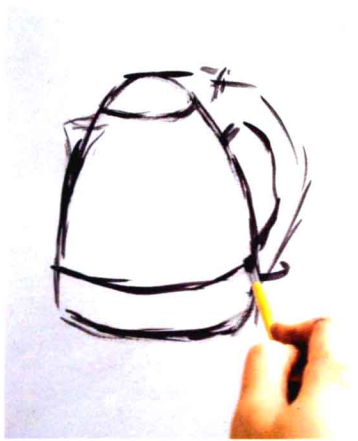
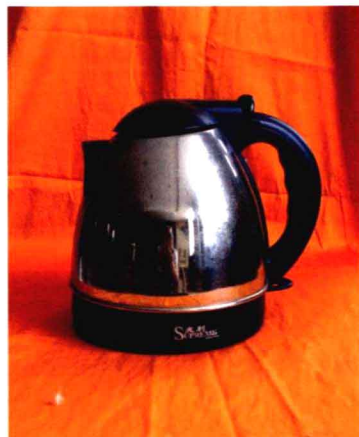
1. 根据瓷器瓶的形体特点画出大轮廓。
2. 找出明暗交界线，简单地画出物体的明暗关系。
3. 在亮面和暗面交界处形成了明暗交界线。
4. 深入刻画，做到严谨、刻画精细。

第七章 不锈钢壶的画法

步骤画法：

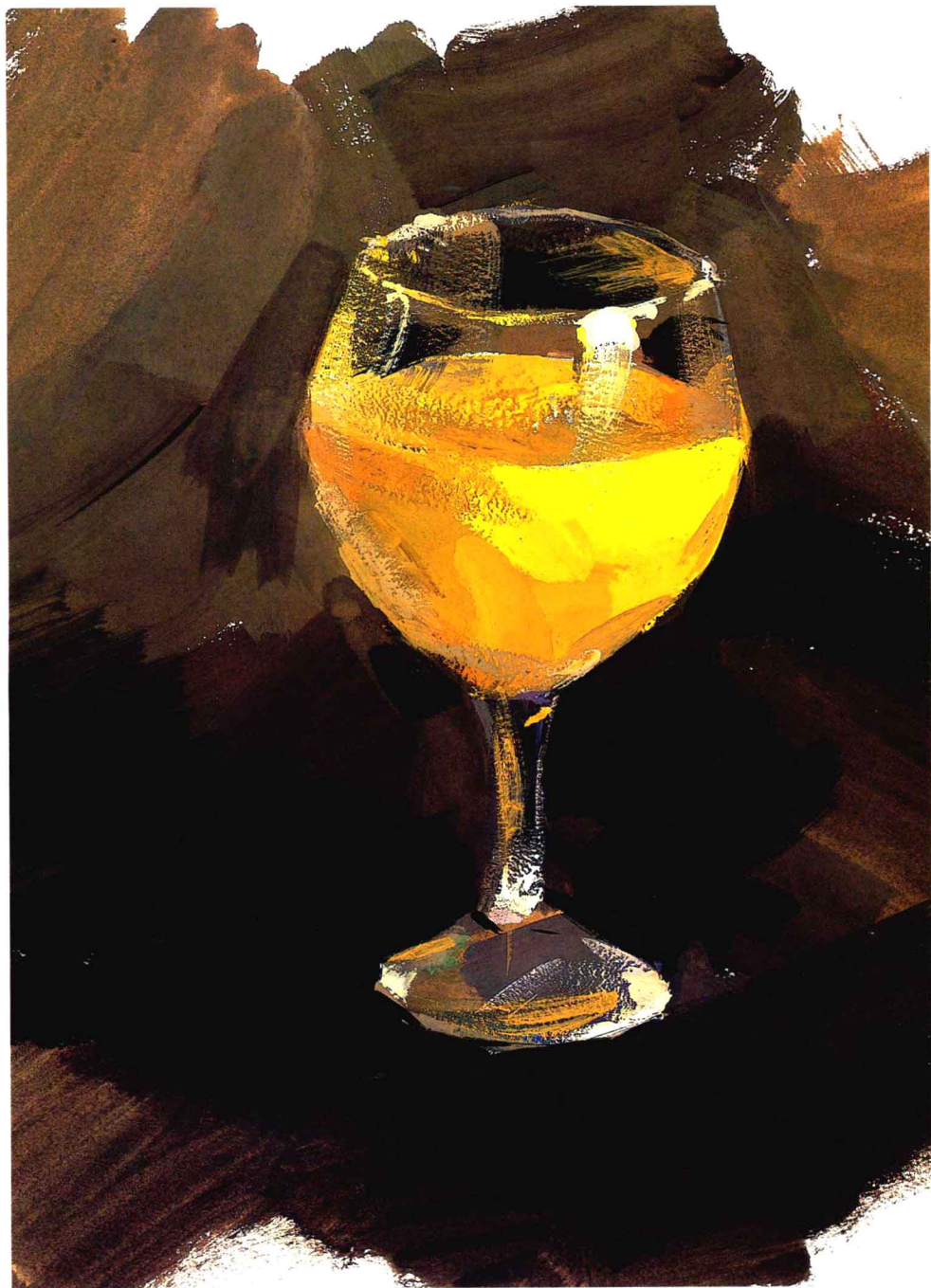
1. 画出大体结构。
2. 从暗部开始进行第一遍铺色，注意暗部的深浅变化。
3. 深入刻画。
4. 进行最后的调整。

第八章 玻璃杯的画法

步骤画法：

1. 画出杯子的素描关系。
2. 画出杯子的背景。
3. 对杯脚进行刻画。
4. 对整体进行调整。

第九章 色彩静物的几个绘画重点

道与器

常言道“工欲善其事，必先利其器”，在艺术实践活动中如何通过艺术语言的载体来传达个人的哲学、美学思考和生活体验，从而表达情感的活动，就是所谓的“善其事”，也就是“道”。主题、造型、色彩等绘画语言的要素，每位艺术家都能在传统的艺术领域中吸收营养，而对于体现艺术样式的材料，或者是材料本身，也就是所谓的“器”，很多艺术家不屑一顾，认为这是低层次物质层面的东西，而更侧重于非物质层面的主题、造型、色彩等艺术语言。对于水粉静物很多教学者都认为，学习水粉静物只要掌握了色彩的一些造型原理、色彩规律、表现样式等就可以了，而对于水粉工具这种“器”，根本不予重视与理会，结果造成很多学子耗费大量的宝贵时间学习水粉这种造型形式，但一直无法真正体现其特有的水粉美感。这是对“器”的忽视及研习单一的“道”而造成的后果。本人认为学习水粉静物首先要对“器”作一个全方位的了解，并学着去体会及掌握各种牌子水粉颜料的色泽度、干湿度、黏度，各种水粉颜料中属于矿物质的是哪几种颜料，属于化合物的是哪几种，属于植物质的又是哪几种；哪几种颜料适合加入白色，哪几种是透明质的颜料等等。只有对这水粉材料充分了解与掌握，学习者才能在具体的艺术实践中把“道”所谓的色彩规律、造型原理等很好地运用在艺术作品中。当然水粉的“器”很多，除颜料外，对纸、笔、水以及其他工具材料特点、性能的掌握，这些都为学习水粉静物扫除了关于“形而上”的“道”和“形而下”的“器”的困扰。

形与体

关于“形”与“体”的辩论和纷争在艺术实践中一直未间断过，在色彩学习中这个问题更是困扰着许多艺术实践者。在艺术表现形式中，对形状与体积该如何协调地体现在艺术作品中，争论焦点无外乎是对形体的认识上。在现代意义的“造型”理念中，基本已打破了“形与体”的界限，在其表现语言上蕴涵了更深的内涵和更广的视觉空间。但对于基础的学习者来说，学习水粉静物必须要非常深刻地了解“形”与“体”二者的关系，“形”是画面外部形态的分割，它对画面的构成，对画面的节奏韵律有着不可低估的视觉冲击力，如野兽派画家马蒂斯、现代绘画大师巴尔蒂斯等都对“形”有着不同的理解与运用；而“体”是物质形态的内部构造和个性特征，不对“体”进行深入研究和解剖，表现出来的形态也只是徒有其表，缺乏应有的力度与美感。在艺术史上现代绘画之父塞尚就因对“体”的深刻理解而创造了大量不朽之作，包括立体派的代表人物毕加索也是通过对“体”的深入研究，成就了立体主义的辉煌。

形与色

在色彩的学习中，很多学习者总会为形与色两者谁重谁轻而困惑不止，翻翻艺术史，看看前辈，如果学习者没有一个客观与理性的思维，就真的会在二者之间止步不前，其实我们只要清理一下色彩出现过的艺术样式就能清楚色彩发展的脉络。从14世纪和15世纪的文艺复兴到印象主义时期，主要是古典绘画形式，艺术样式可以概括为“重形轻色”，形体和色彩二者，更注重的是形体的刻画与表现，艺术家们追求“真实地再现自然”的样式，色彩在画面中更多的是依附功能，在造型中运用更多的明暗手法。19世纪80年代，世界绘画史发生了重大变革，绘画的色彩解放了。以马奈、莫奈、雷诺阿、德加、毕沙罗为代表的“印象派”开始怀疑和否定古典大师们传统的以明暗手法造型的单一模式，开始在画面中“重色轻形”，并从色彩的表现意义来解释形，因此在他们作品中，形的存在就演化成了色彩的物质化和光的物质化。20世纪初德国兴起了表现主义的艺术运动，他们深受野兽派运动的刺激，反对忠实于自然的艺术态度。用色上强调色彩的对比效果，并将这种色彩融入画面的构成中，使单纯、强烈的色彩也成了画面构成的组成部分，也可以说从这时开始许多艺术家在艺术表现中“重表现轻形色”。

