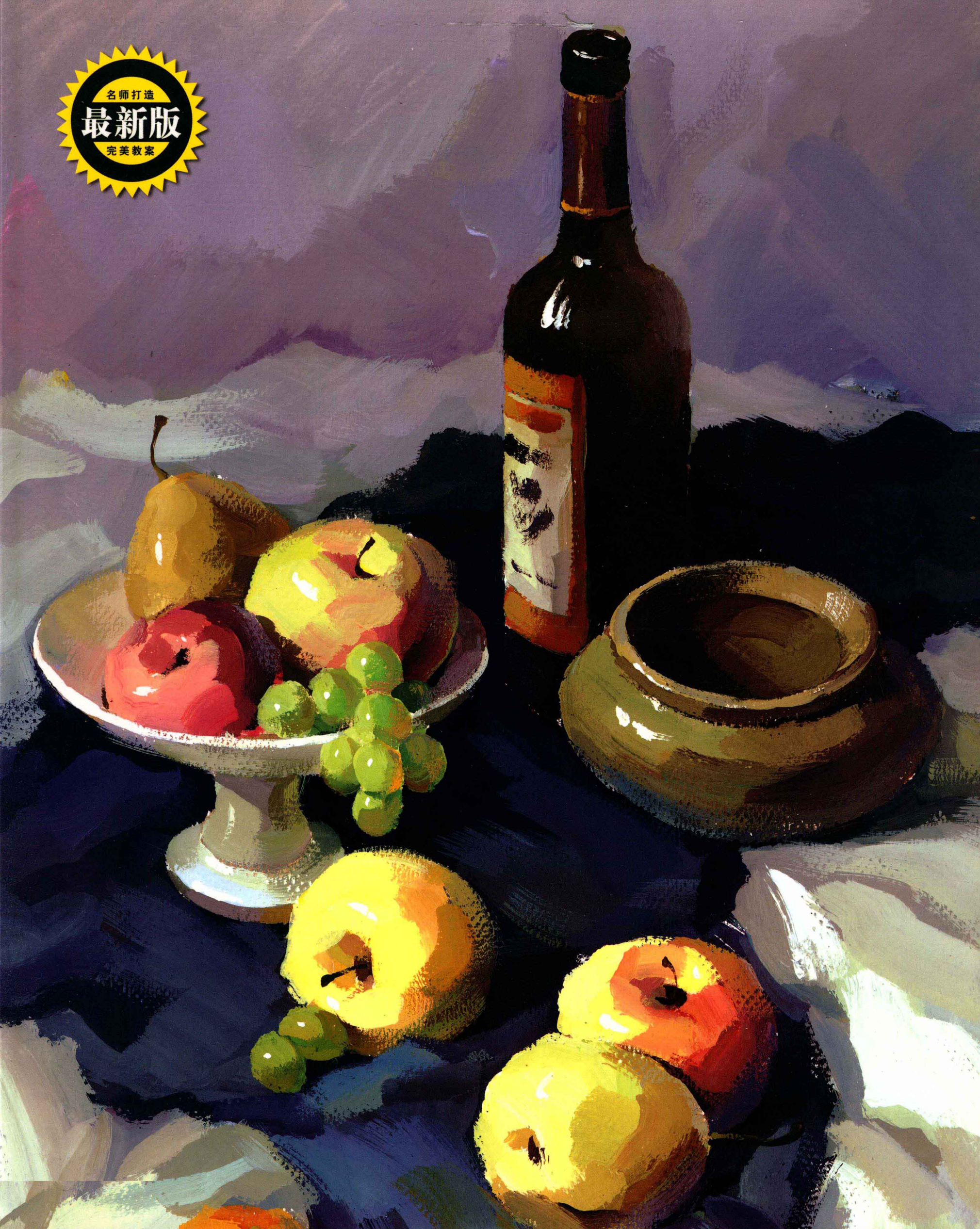

解析
艺考

湖南美术出版社 © 丁立龙 编著

丁立龙 色彩静物

丁立龙简介：

汉雨画室创办人之一。
多年来一直致力于高考美术教育工作，为清华美院、中央美院、中国美术学院等高等艺术类院校培养并输送了大批美术人才。
出版书籍《头像造型图解》、《多角度写生图解》，成功教程系列《素描头像》、《素描半身像》、《人物速写》等。

图书在版编目（C I P）数据

丁立龙色彩静物 / 丁立龙编著. — 长沙：湖南美术出版社，2011.1
（解析艺考）
ISBN 978-7-5356-4036-9

I. ①丁… II. ①丁… III. ①水粉画：静物画—技法（美术）—高等学校—入学考试—自学参考资料IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 205268 号

解析艺考 丁立龙 色彩静物

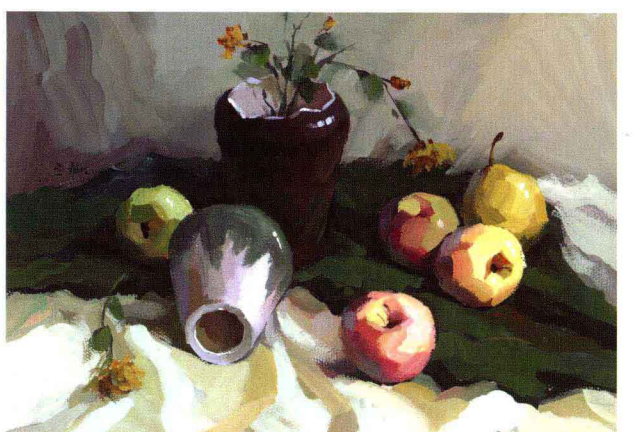
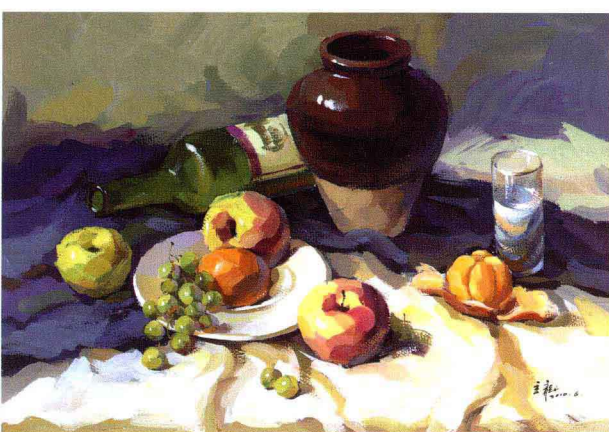
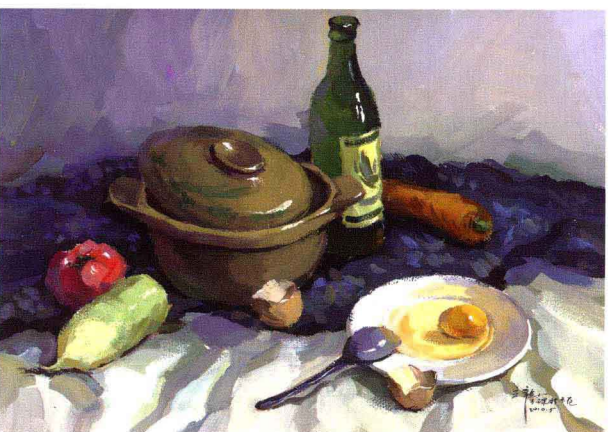
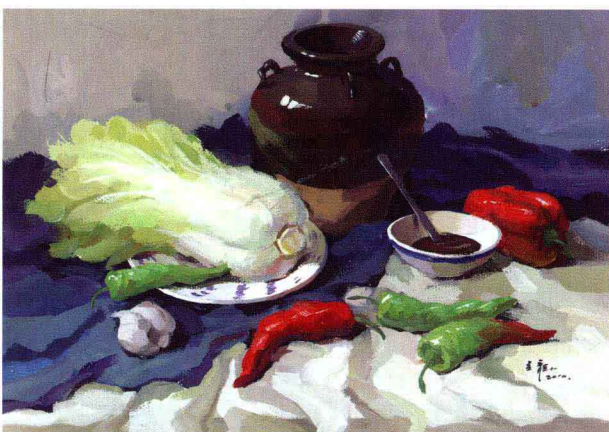
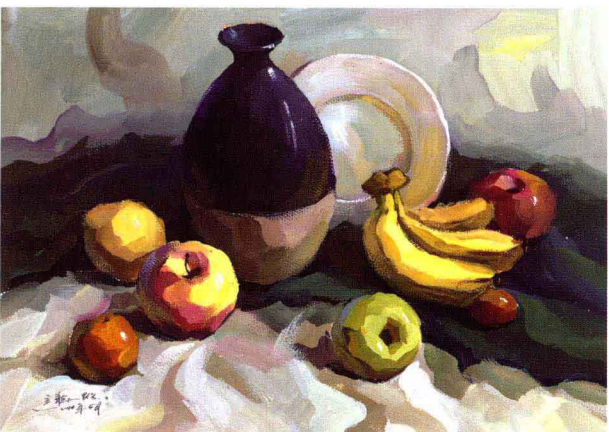
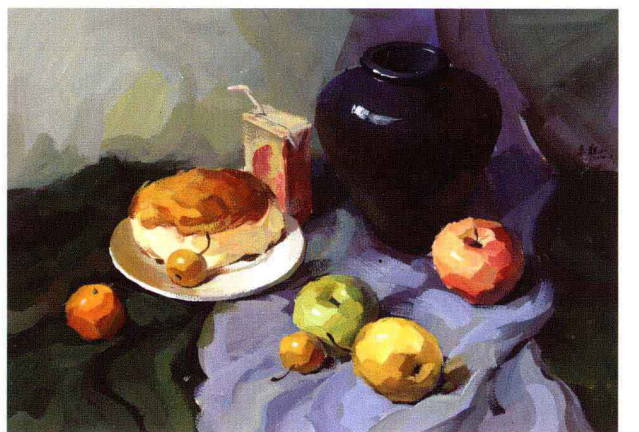
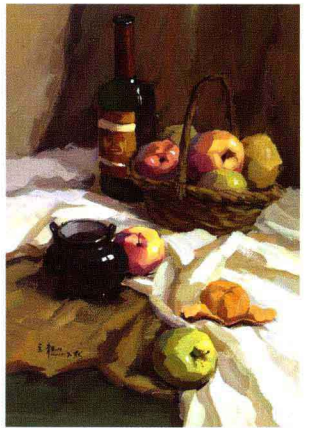
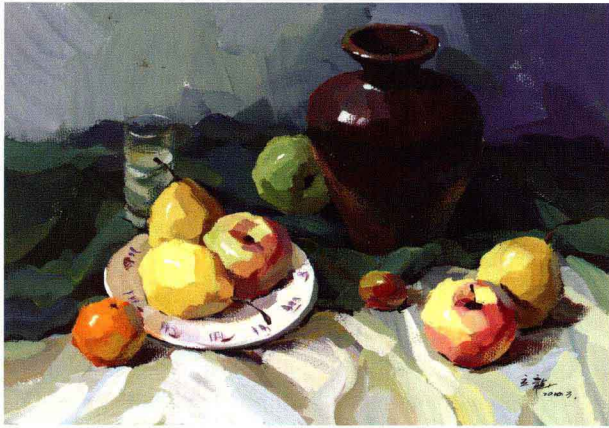
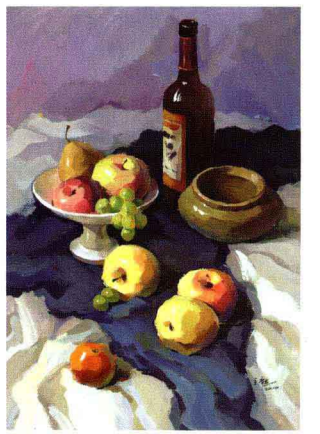
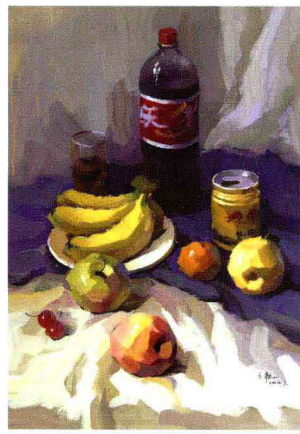
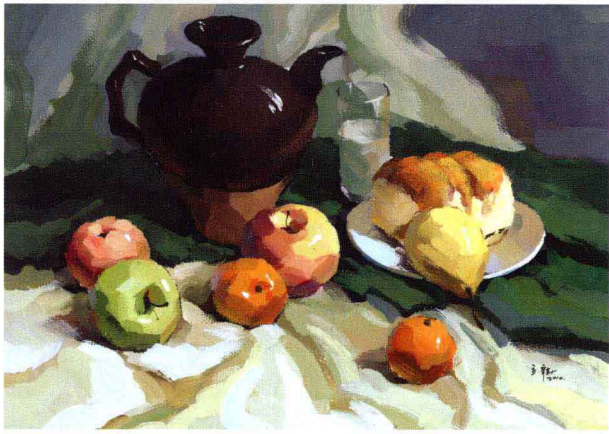
出 版 人：李小山
编 著：丁立龙
责任编辑：吴海恩
封面设计：赵锦杰
出版发行：湖南美术出版社
（长沙市东二环一段 622 号）
经 销：湖南省新华书店
印 刷：浙江中瑞印业有限公司
（杭州市西湖区三墩镇西园路 1 号）
开 本：889 x 1194 1/8
印 张：4.5
版 次：2011 年 1 月第 1 版
2011 年 1 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5356-4036-9
定 价：25.00 元

【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

解析 艺考

名师经典教学示范

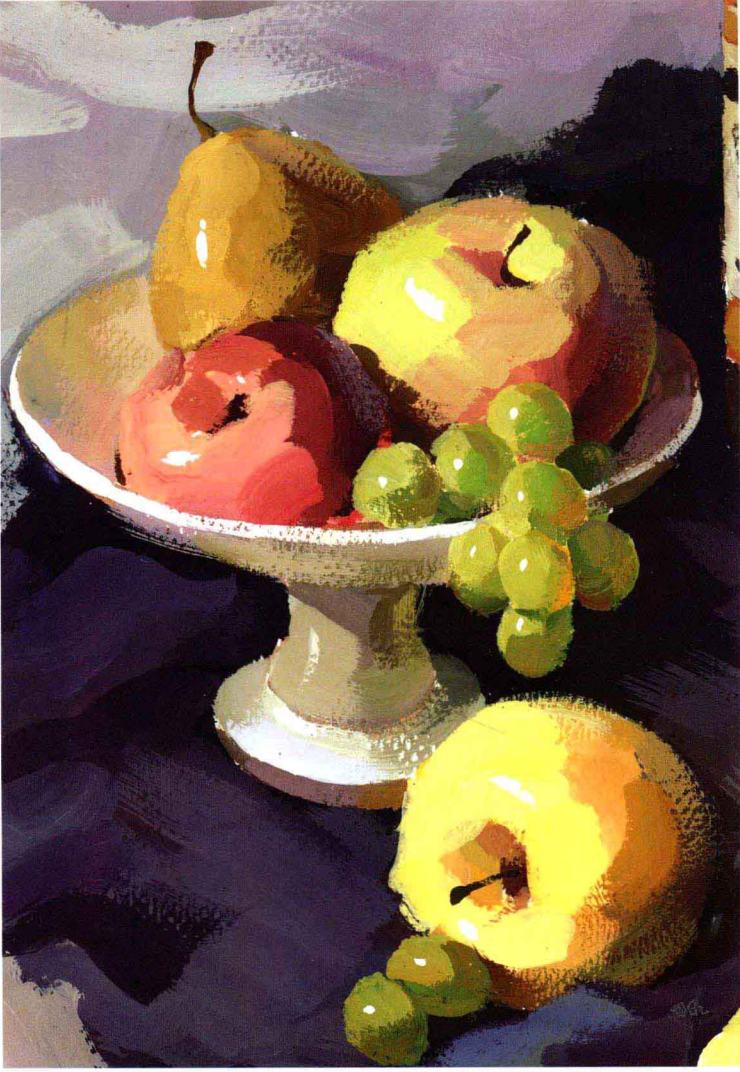
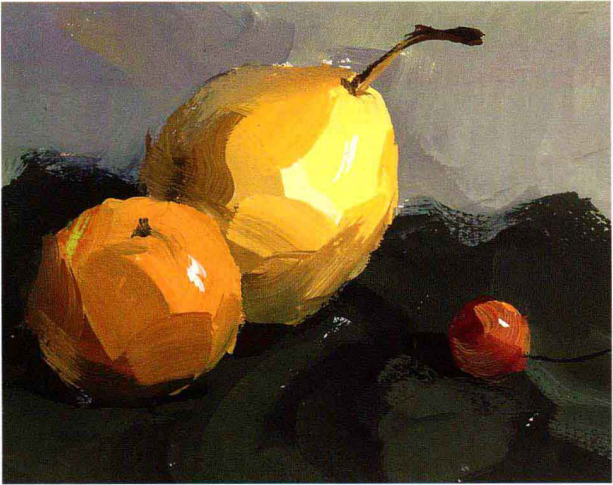
丁立龙 色彩静物

水果蔬菜

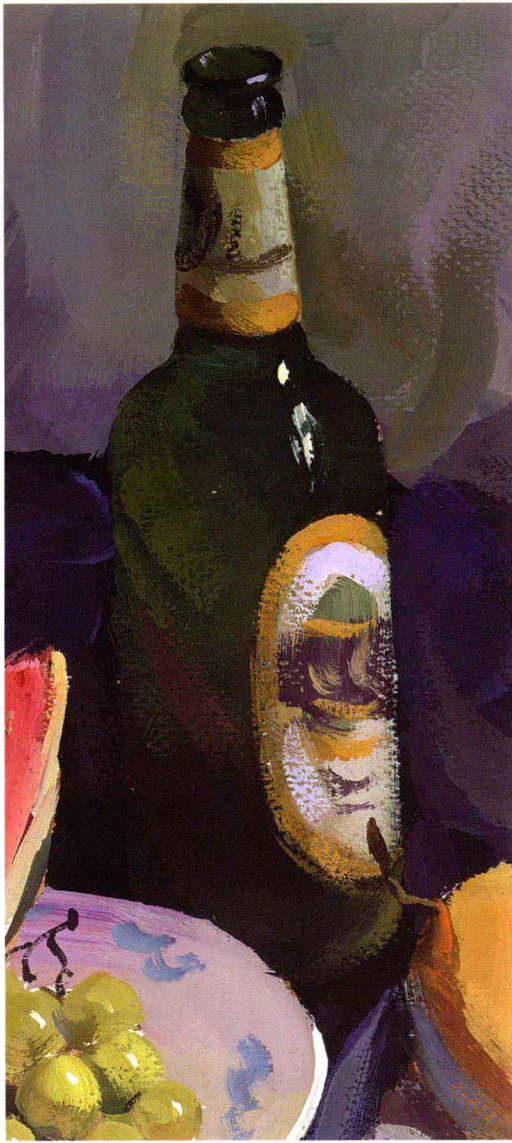
水果蔬菜由于都是新鲜的物体，所以颜色要适当饱和一点、鲜亮一点，这样就能在画面中起到很好的点缀作用。苹果有各种颜色的，但是除了像蛇果一样很鲜艳的红苹果以外，大多数的苹果都是有一点粉的，所以要用红和黄颜色时几乎都要经过一定的调和，但不要调和过多，还是要保持它的色彩饱和度。一般来说苹果的暗部更饱和更纯一点，通常也比较暖一点；亮部粉一点，冷一点。在塑造时可以用类似切面的方法画，不要去磨圆，这样色彩才会明快。苹果的不同面有色相和冷暖的差异，暗部有环境色或反光的影响，亮部的边缘有偏灰的色彩，主要是受其他反射光源的影响。苹果在塑造时还要注意笔触的大小结合，不要用一样的笔触，在细节处可以多塑造几笔。苹果的边缘不要画得很齐，这样容易和背景割裂，像是剪上去的。毛糙一点，松动一点反而更自

然。如果画面中有多个苹果，还要画出几个苹果之间的色相、纯度和明度差别。画梨时要注意黄颜色中的冷颜色的表现，画橘子时要能画出它的纯度，不要画灰画脏，橘子的暗部往往偏暖黄绿色，这样有一定的补色效果。画白菜或是萝卜时要注意体积的表现，白菜的叶子要符合整体体积的转折。有时还要注意这类圆柱形蔬菜的透视效果。画芹菜时注意画出茎部的体积厚度和较薄的叶子部分的用笔区别。总之，表现蔬果时要求色彩明快，塑造合理，笔触生动，细节刻画主次分明，水果蔬菜大小适宜，在画面中位置安排妥当，如果这些蔬果画得好将会成为画中的亮点。

玻璃器皿

玻璃器皿往往是画面中表现的难点，但也是出彩的地方，对于这些物体的表现往往需要一定的绘画经验。由于玻璃是透明的，在铺色阶段可以先不用管它，画出它后面的衬布或物体，画完后，在这样的背景上再去画，就能更好地表现出它的透明感。注意，画透明的玻璃杯时，我们塑造和刻画用的颜色往往是亮灰和暗灰，而且也不是整个杯子都画一遍，而是在边缘部分和里面盛水的那个水平面上刻画。在最关键的高光点上才用纯白或是很亮的色彩。往往有些同学将整个杯子都用纯白来画，结果反而表现不出真实的透明感了。由于是在其他背景色上画，不可能再打一遍形，所以对形的把握要求较高。要求落笔准确而肯定，用色干湿适宜，争取一次就塑造完。

陶罐瓷器

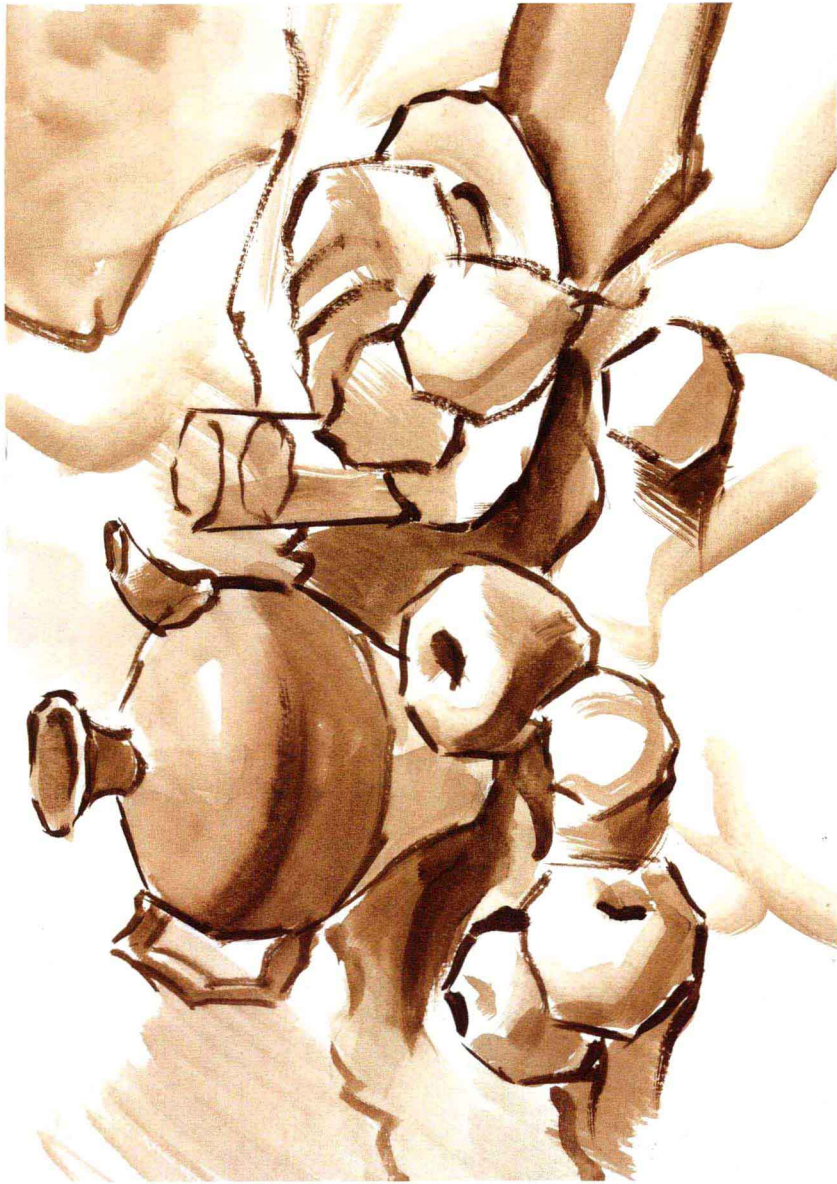
陶罐往往是静物画中的主体，也是最能体现作画者塑造能力的对象之一。画陶罐时一般先从暗部开始画起，把最重的颜色体现在明暗交界线上。深色罐子第一遍铺颜色时一定要保持颜色的饱和度，也就是深要深得下去，深颜色也要注意画出色彩倾向，不要调出一个很浑浊的深灰色。浅色陶罐要能画出冷暖的差别，暗部要画得透明，不要一味追求明暗而把暗部画重了。画陶罐最关键的就是塑造。一般来说，笔触要跟着形体转折变化，而且还要避免笔触像排队一样没有变化，要灵活生动，大小块面相结合，以加强物体的质感以及塑造的厚重感和体积感。在画色彩时还要注意区别出不同的面的色彩冷暖和色相的差异，画出色彩的空间感。带釉质的陶罐往往暗部和亮部的明暗区别不大，高光显得很突出。受环境色的影响大，陶罐的周围部分往往会有暖灰或是冷灰体

现。周围有鲜艳的果子或是衬布时有明显的反光色。在画这些反光色的时候要注意不能超出那些周围物品的色彩纯度。不带釉质的粗陶则明暗对比大，而且几乎没有高光，受环境色的影响也比较小。画白色瓷器时要能画出白的色彩倾向和冷暖，切勿只用纯白画，那样高光就没办法表现了。陶罐和瓷器的口子是深入刻画的关键，这些细节画好了，往往能起到画龙点睛的作用。但在画时也不要只用小笔，尽量用中号笔的侧锋，这样画出来可以更生动。注意只要结构关系准确，边缘画得稍微松动粗糙点没有太大关系，反而有水粉画特有的明快感。几个陶罐组合在一起时要注意它们形体和色彩的区别，避免只盯着局部塑造，结果画出来两个几乎一样颜色的罐子。

其他： 金属器皿、生活用具

画面解析：一幅画是否生动，除了和谐的色调和丰富的色彩变化，灵活的用笔也是一幅画出彩的因素之一。这幅画是多用干湿结合的用笔触画出来的。用笔的变化应注意干湿效果的笔触方向、大小、形状等等。笔触的运用不仅能表达物体的结构，还能传达画家本人作画时的情绪感受。一幅作品的感染力也恰恰是通过活跃的色彩、点画飞动的笔触和张扬的情感体现出来的。

步骤一：用单色起稿，确定构图。深色陶罐是画面中最大的物体，应将其安排在偏离画面中线的位置上，使其与水果等物体形成三角形构图。

步骤二：从画面中的深色物体着手，完成陶罐与衬布的深色部分，使画面呈现出强烈的对比效果。

步骤三：从各个物体的暗部着手，在强化素描意识的基础上，用大号笔描绘大色块。在作画过程中，要保持清晰的思路，罐子的明度比背景低，盘子、水果及盛有牛奶的玻璃杯比墨绿色衬布明度高，而近景的水果明度又低于白衬布。

步骤四：近宽远窄的布褶形状可以更好地体现画面的空间效果，深入刻画陶罐、盘子，注意表现它们的质感及透视变化。

画面解析：这是一组以陶瓷器皿与蔬菜为主题的画面。在塑造对称器皿时需注意左右两条边缘线在同虚实、冷暖及受各自不同环境色的影响所产生的色彩变化。同时边缘的颜色表现应适当干一些，这样可以使物体与衬布很好地衔接起来。蔬菜多为圆形、柱形和锥形，在塑造时要整体概括，避免支离破碎。应先用大笔触概括出基本关系，再用小笔触适当强调个别细节。

步骤一：用单色起稿，确定各个物体的基本形状，注意观察各物体的大小比例以及摆放位置。应注意各物体的合理搭配。

步骤二：从物体的深色部分着笔，应遵循“先深后浅”、“先远后近”的原则，依次画出。

步骤三：根据色相和黑、白、灰色阶关系，在整体色彩感觉基调的引领下铺出灰色块，建立统一的色调，明确画面大的冷暖关系，拉出空间。

步骤四：深入刻画主体物和视觉中心物体，突出画面亮点，体现主题。最后，整体调整画面，点上高光。

步骤一:用小号笔着褐色起稿,描绘对象轮廓时,应注意物体之间的大小、比例及疏密节奏;要准确表现出瓶口、瓶颈、瓶底及罐口、罐底的透视关系,在俯视情况下,越靠近底部,线条弧度越大。

步骤二:水粉颜料的特性决定了“先深色,后浅色”的绘画顺序,这一步骤需要先完成衬布和葡萄酒深色的部分。

步骤三:深色陶罐是画面中最大的物体,应将其安排在偏离画面中线的位置上,使其与水果等物体形成三角形构图。

步骤四:深入塑造细节,表现物体质感,使画面更协调,更有层次、空间感。最后进行整体画面的调整。

画面解析:这是一幅以器皿与水果为主题的俯视构图作品。画面饱满,桌面空间开阔。物体高低、前后错落有序。在刻画圆形水果时应尽量不要雷同,葡萄的刻画是亮点,应从整体考虑,表现局部的颗粒体积感和形态变化。特别是反光,调整时注意颗粒间的缝隙和投影。要加强对不同物体外形特征的把握。不同物体明度区别明显,刻画时要注意不同器皿质感的表现。

