

SECAIJINGWU JICHUXUNLIAN

江西美术出版社

孙春成 编著

色彩静物

基础训练

水果的画法

器皿的画法

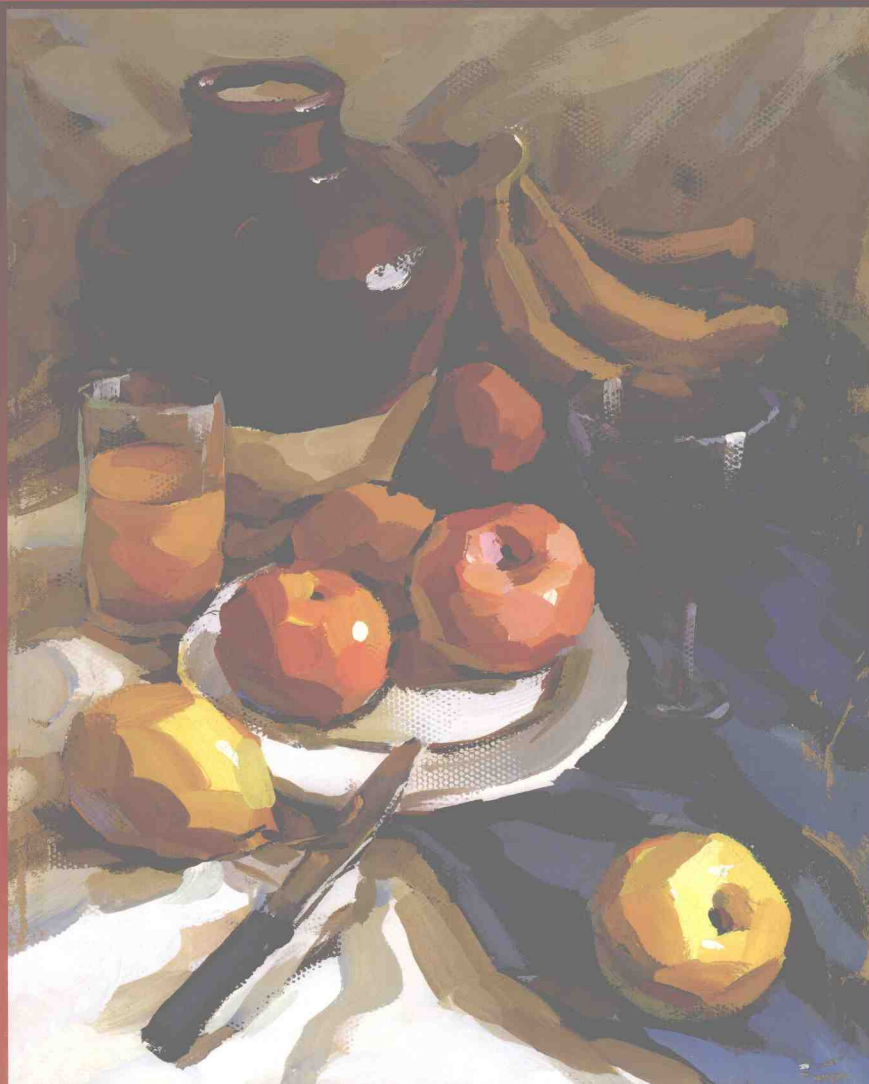
蔬菜的画法

组合静物的画法

精品范画

图书在版编目(CIP)数据

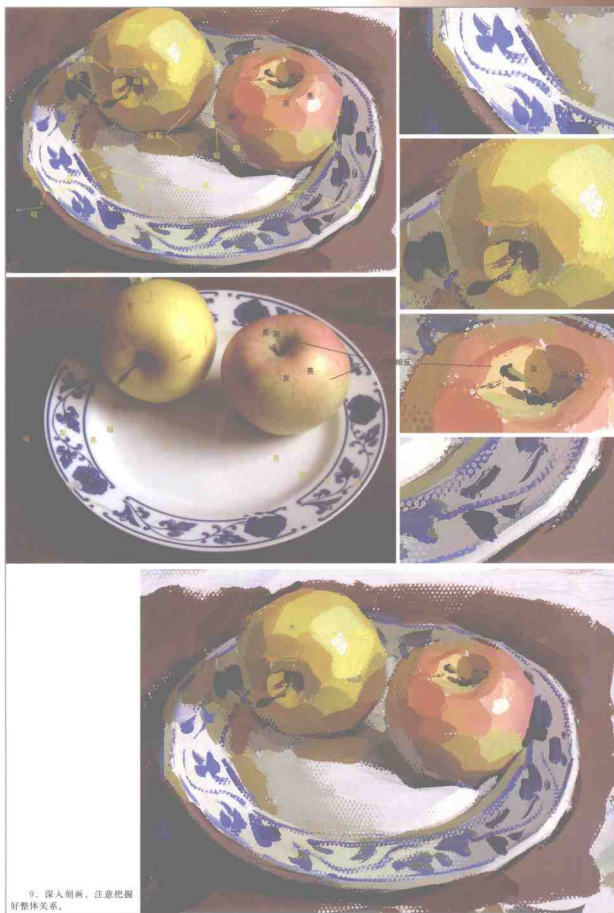
责任编辑:王洪波

色彩静物基础训练/孙春成编著. —南昌:江西美术出版社,
2009.6

ISBN 978-7-80749-828-5

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第085292号

色彩静物基础训练

孙春成 编著

江西美术出版社(南昌市子安路66号)

邮编330025 电话 0791-6565832

<http://www.jxfinearts.com>

新华书店发行

江西华奥印务有限责任公司

2009年6月第1版

2009年6月第1次印刷

开本 889×1194 1/8

印张 3 印数 5000

ISBN 978-7-80749-828-5

定价 18.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问:江西中戈律师事务所

前言

真正的成功决定于细节

我常问我的学生：你在绘画面前真的有理想吗？你的理想足够合理吗？你是否在有步骤地实现它？

人们习惯性地认为学画画的孩子都比较随意，甚至是拖沓，个性十足；在数十个走在放学路上的孩子中一眼就能够把那个美术生给认出来；即使是落榜复读似乎都该在情理之中，因为我们是搞艺术的，通往艺术的路就该曲折些……实际上，这些孩子是在自欺欺人，他们在东施效颦，大大地苦了自己。

在画素描找不准结构，控制不了明暗关系，画色彩体感不强、色彩关系混乱的情况下竟然想着翘起肩膀长发，大头鞋搭配肥肥的牛仔褲，再穿件格子衫不系纽扣，慢悠悠地走在匆匆的人流中，一副美院毕业生的扮相……他们在模仿已“成功人士”的皮毛，明知这些都是最无关痛痒的表象。这些行为诠释了学生们内心里是向往成功的，然而没有实在地用功的支撑，他们只能原地踏步，甚至是离理想越来越远。

这时再来研究一下我给我的学生提出的问题。

你真的有理想吗？你是想解决眼前的升学问题，还是有了长远的目标？这个目标是否涉及你的个性爱好、就业前途以及一生的事业？你的理想是经过深思熟虑，属于自身积累的延续，通过客观努力能够达到，还是好高骛远，遥不可及？而对你的美好理想你能否坚持从眼前做起，通过点滴开始，有目标、有步骤地一步步使之成为现实？

这些其实都该是我们在高考前，确切地说是在距离高考还有相当长的一段时间就要解决的思想领域的问题，包括报考学校的选择、绘画技能的坚实、对理想高校的全面了解，以及我们在考前的备战方案。

正所谓差之毫厘，谬以千里，考前你所做的细微努力，待到高考成功后，会被无限扩大，从而给你带来一生的转折。所以我常给我的学生渗透这样一个道理，真正的成功决定于细节。

这也是本书中我强调的主张，要关注细节，突出重点，既要整体的画面效果，更要闪烁精细的与别人不同的艺术光芒。

要真正做到领先大众、独占鳌头，需要的并非传说中的天赋，而是一双善于观察细节的心，并且快乐地、兴奋地去捕捉它，然后持之以恒地练习、领悟，使之形成你自己的技巧，成为你展示自身技能的语言。

在大局整体、细节突出的情况下，顺利地实现理想实质上是顺理成章的结局，我们不需要像中了“头彩”一样兴奋。整装待发，开始下一个更为具体和宏远的计划，让我们在通往艺术的路上走得沉稳与矫健，同样我要嘱咐你仍然是把握整体、关注细节。

目录

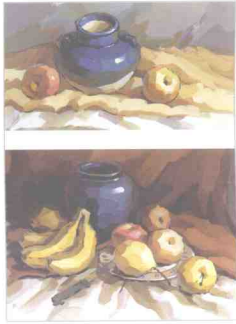
水果的画法/2

器皿的画法/10

蔬菜的画法/12

组合静物的画法/13

精品范画/18

作者简介

孙春成

1999年以专业第一名的成绩考入天津美术学院

2001年作品入选《高考作品点评》

长期从事美术高考的基础课教学与创作，并积累了整套高考应试的经验行之有效教学方法，至今已在近千名学员升入中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院、西安美院、北京电影学院等重点艺术院校

2005年攻读天津美术学院视觉传达专业硕士研究生学位

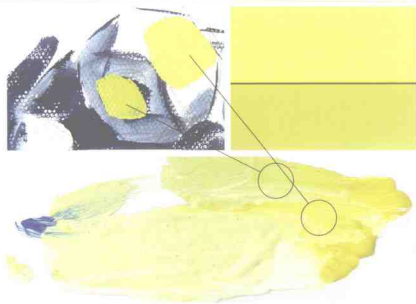
2006年水彩作品获得全国首届美术高考示范作品大赛一等奖

2007年出版《当代素描与色彩》

《高分密码·色彩静物技法与临本》

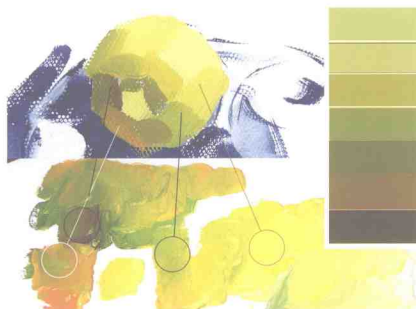
《高分密码·速写技法与临本》

白盘里的苹果的画法

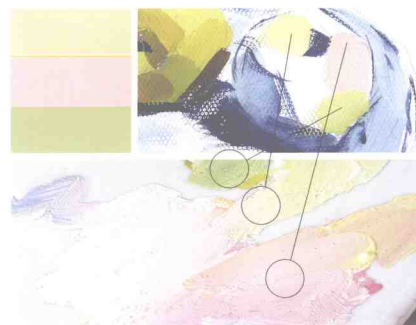
1. 画苹果亮部颜色，注意明度、冷暖的区别。

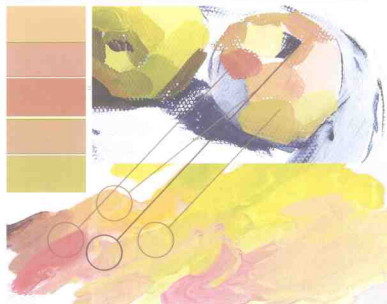
2. 暗面色彩在灰面色彩的基础上加少量的土红和紫调 and 出不同明度、纯度和冷暖倾向的黄色，来表现灰面和暗面的结构转折关系。

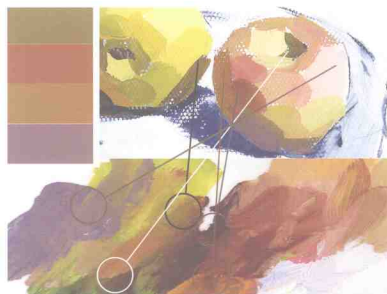
3. 画苹果的投影。投影要有虚实变化，靠近投影底部的投影最暗。

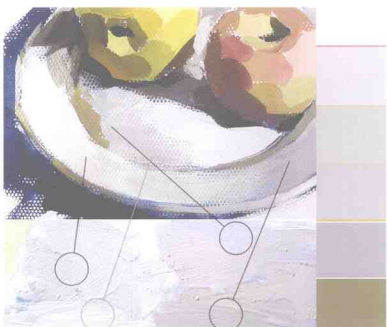
4. 画苹果的亮部，以红色为主加黄绿色进行调和，画时分清颜色在不同明暗位置的色彩倾向。

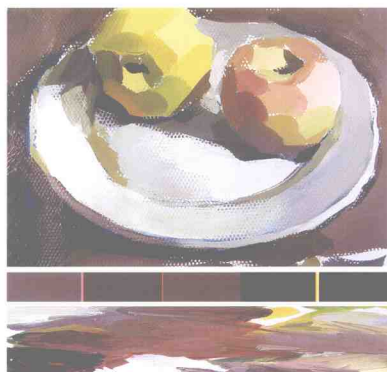
5. 画苹果的灰面，灰面色彩较丰富，注意明度和冷暖的关系。

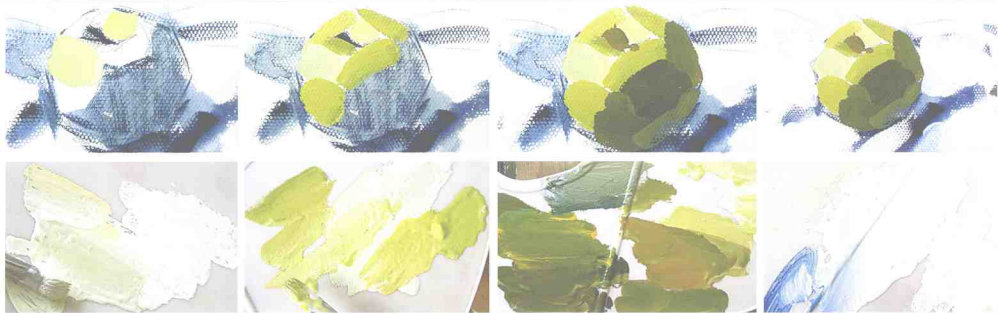
6. 画苹果的暗部，明度、纯度都相对较低。

7. 在苹果的衬托下，它的投影略显冷色，调色时以绿灰和紫灰为主。画白盘，注意白盘的明暗关系和转折关系。

8. 画背景颜色，空出水果和白盘。

绿苹果的画法

1. 画亮部色彩。亮部色彩明度要高，但纯度不要太高，纯度过高容易给人“火”或“艳”的感觉。

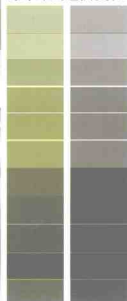
2. 灰面色彩较纯，但相对于调色盒内的纯颜色，还是较灰的，所以要注意掌握“纯”的尺度。

3. 概括暗部，调色时少加白，多加暖黄色。

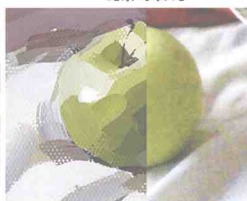
4. 画衬布亮部。

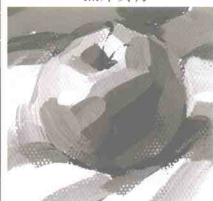
绿苹果的色阶变化

5. 画白布暗部色彩，在绿果的衬托下，白布显得更暖；同时注意绿果与白布暗部的环境色。

6. 加背景衬布，主观调整画面的色彩关系，使画面关系协调统一，自然生动。

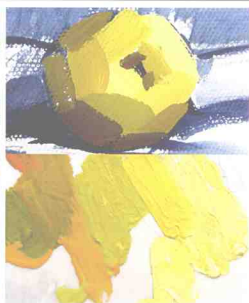

绿果的素描关系

7. 调整完成。

绿布上的黄苹果的画法

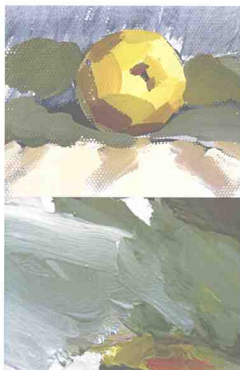
1. 画亮部色彩。调色以中黄、黄绿、白为主。注意苹果窝前后亮部的区别，前面的亮部明度更高。

2. 画亮灰面色彩。注意上、下两个空间位置色彩的区别，用笔要概括。

3. 画灰面色彩。调色时在黄绿的基础上加偏暖的黄，少加白，调出比亮部偏暖偏暗的色彩。

4. 画暗部色彩。调色时少加白，颜色要比灰面更暖些。

5. 画苹果前面的白布，白布比苹果明度高，纯度低。在每幅画的作画过程中都要考虑整体关系，简单地说就是找到物体与物体之间的区别，切忌孤立、局部地去表现。

6. 画绿布的亮部色彩，不要画得过纯，注意和苹果纯度的区别。

7. 画绿布暗部颜色。一、明度要低。二、色彩要比亮部暖，调色时可以大胆加入少量的红、紫罗兰等暖色。

8. 深入刻画，调整画面整体关系。

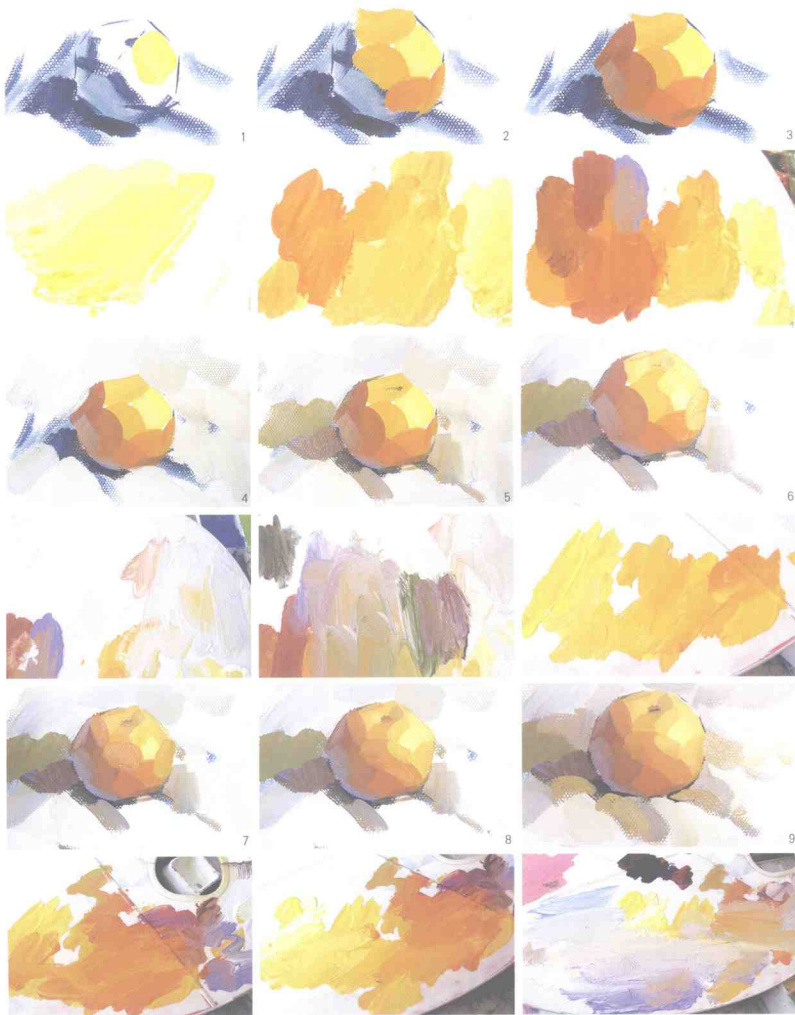
9. 最后进一步调整画面，注意整体关系。

作品分析

黄苹果的基本特征：一、纯度较高。二、外形较圆滑。三、苹果的典型结构特征是有苹果窝。

9. 最后进一步调整画面，注意整体关系。

橘子的画法

1. 画亮部颜色。以浅颜色中黄和白色为主加以调和，明度要比实物的亮部颜色明度高。

2. 画灰面颜色。灰面是物体的固有色部分。色彩纯度相对较高，调和时以橘黄为主，调出不同空间位置的灰面颜色，注意形、色结合。

3. 画暗部色彩。注意两点：一、在明度对比上，暗面与灰面的对比度要大于亮面与灰面的对比度，这样表现能加强物体的立体感；二、在色彩上注意冷暖关系，暗面要暖，亮面要冷。

4. 以黄灰色为主，调出不同明度和纯度的黄灰色彩，用来表现橘子前、后、左、右不同空间位置的衬布亮部的颜色，调色时以黄色为主，不要加过多色彩，以免把颜色调脏。

5. 画橘子的投影和衬布的暗部色彩。注意橘子的投影也是衬布的暗部，所以表现时要注意衬布不同暗部色彩之间的区别。靠近橘子底部色彩要更暗一些，这样更能体现橘子的重量感，调色时在黄灰色的基础上加少量的紫色来丰富画面色彩以及平衡冷暖关系。

6. 一般情况下第一遍色彩干后会变灰，那么就等干后再画第二遍色彩，第二遍颜色比较稳定，这一遍的色彩应进一步丰富亮部的层次。

7. 调整灰面色彩，准确表现物体的结构。

8. 深入表现橘子的结构和形体特征。

9. 调整物体与背景的关系，注意背景对物体的衬托作用。

作品分析

橘子色彩亮丽、外形饱满，是高考常考的内容之一，要抓住物体的特征去表现。

主要特征：

一、色彩纯度较高，代表色主要是橘红、橘黄。二、体积感强。三、表皮粗糙，一般反光相对较弱。

10. 一、注意轮廓线的虚实。二、注意高光用笔要有虚实。

黄鸭梨的画法:

1. 画鸭梨亮部色彩。调色以中黄、土黄、白色为主(先画亮部,对于初学者可以避免把颜色画脏)。

2. 画鸭梨灰面颜色。注意灰面每个局部的色彩变化,用笔要轻松概括。

3. 衔接亮面与灰面之间的过渡色——亮灰。

4. 画暗部色彩。注意暗部上、中、下三个空间位置的色彩区别。暗部与灰面的明暗对比要增强。

5. 在暗部的中下方靠近边缘线的位置画上反光,色彩比暗部的颜色明度高,纯度低。

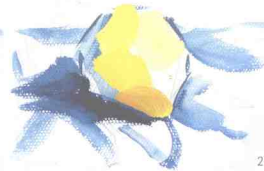
6. 画白布亮部色彩,颜色以白和浅蓝为主。

7. 画白布暗部色彩,颜色以黄灰为主,加入少量蓝、赭石,调出不同明度、纯度变化的黄灰色,来表现不同褶皱的暗部。

8. 鸭梨的投影一般要比衬布的暗部暗一些。投影本身要有明度和纯度的变化。

9. 画远处蓝灰衬布。衬布的褶皱要概括,亮部、暗部的色彩冷暖关系要准确。

10. 深入刻画鸭梨各部分,调整整体关系。

作品分析

鸭梨的基本特征:一、色彩纯度相对较高,一般以黄颜色为主。二、造型特征明显,头大、身小、尾巴长。三、体积感强。

香蕉和苹果的画法

1. 苹果和香蕉色相都偏黄，注意两个物体之间亮部颜色在纯度和明度上的区别。

2. 苹果色彩比较丰富，红黄相间，注意果的灰面。

3. 苹果暗部要概括，用笔注意暗部的形及形体结构转折走向。

4. 描绘香蕉的三个面时要注意它们之间的区别与联系。

5. 画前景衬布的这部分色彩，颜色主要以白为主，加入少量的蓝和黄倾向色。

6. 衬布的暗部色彩表现时要明确，有时静物本身色彩关系不明确，这时需要我们理性地去归纳表现。

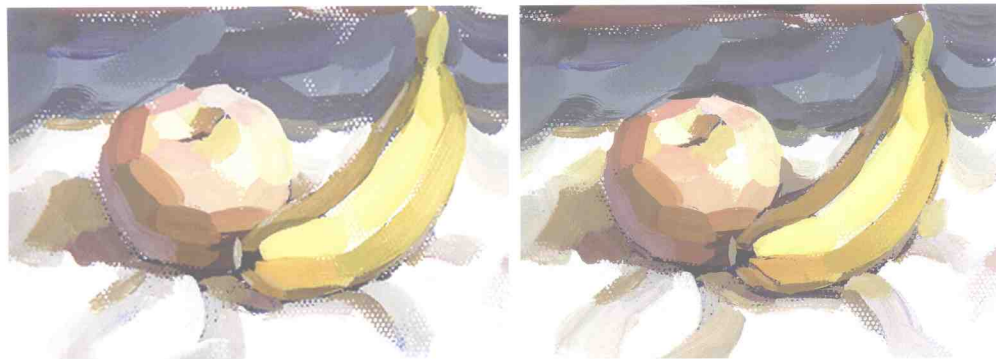
7. 画背景蓝衬布，用笔要灵活生动，颜色要大胆明确。

香蕉的色阶

苹果的色阶

8. 深入刻画苹果，加强体积感、质感的表现。

9. 调整画面整体关系。

作品分析

不同造型和颜色的两种水果，表现时要注意各自的造型和色彩特征。一般来说红黄相间的果看似复杂，其实比单纯的红、黄果更好表现。

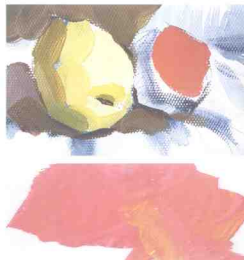

黄鸭梨和红柿子的画法
1. 少量的蓝加白加黄，调出明度高的冷黄色画鸭梨的亮部。

2. 在亮部色彩的基础上加中黄、淡黄，调出明度略低而纯度较高的黄色表现鸭梨的灰面变化。

3. 在灰面颜色基础上加土黄、深绿等明度偏低的暖色，表现鸭梨的暗部。

4. 因为鸭梨的明度、纯度相对较高，所以鸭梨周围背景和投影在鸭梨的衬托下相对较暗、较灰。

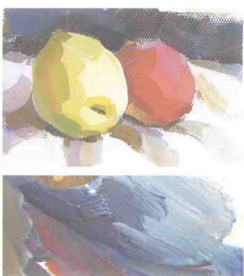
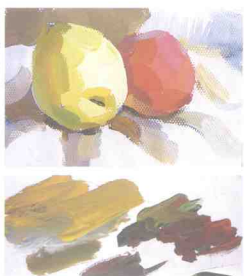

5. 画柿子亮部。用明度较高的紫红色画柿子的亮部，在黄梨的衬托下，柿子呈紫红色。

6. 深入柿子的结构。由于光线和背景的影响，柿子各部分呈现出不同色彩倾向的红。

7. 过渡黄梨暗面与灰面的色彩。

8. 为加强柿子的光感，柿子亮部增加亮灰过渡面。

9. 铺浅色衬布亮部的色彩。

10. 画衬布暗部的色彩，色彩偏暖，色相偏黄。

11. 深入画白衬布，加强水果周围衬布的刻画，突出水果。

12. 加背景色，概括远处背景。

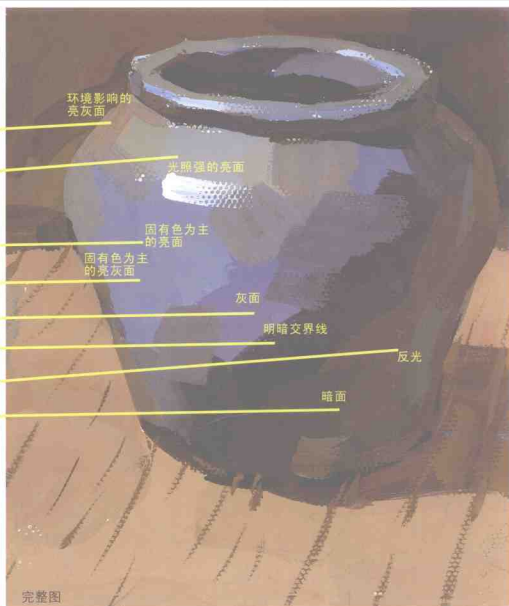
作品分析

黄梨和柿子的摆放应注意前后要有明暗的区别，造型上要有大小方圆的变化，前后空间位置要明确。

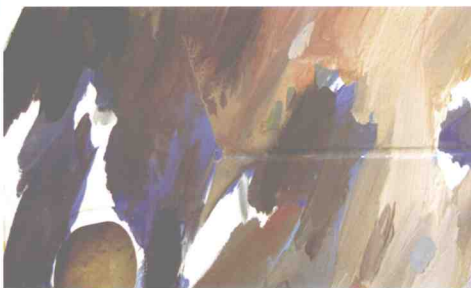
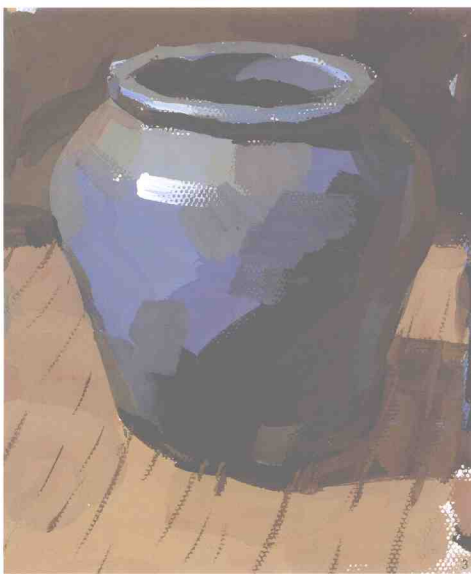
13. 深入刻画，整体调整。

实物照片

完整图

陶罐的画法

1. 画大色彩关系和明暗关系，调色时以蓝色为主，加入少量橘黄、赭石、深红，调出明度和冷暖倾向不同的蓝色，分别表现罐子亮、灰、暗不同空间位置的颜色。在素描关系上加强受光和背光对比。

2. 画陶罐周围的背景色。先画大的远近关系、暗亮关系，再画局部小的空间关系。

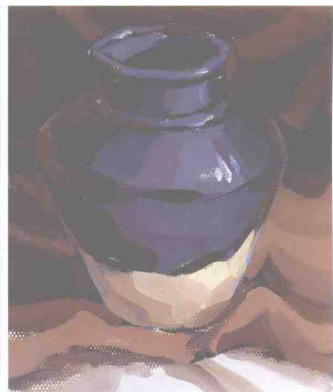
3. 深入刻画，注意陶罐上实下虚、亮实暗虚的关系。

双色陶罐的画法
1. 画亮部色彩。亮部包括罐口、罐颈、罐身的亮部，因为所处空间位置的不同，各亮部色彩应有区别。

2. 接灰面颜色。色彩以蓝为主，注意各空间位置灰面的变化。

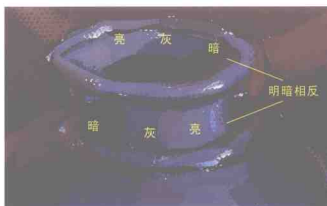
3. 概括暗部色彩，注意暗部与周围环境联系起来表现。

4. 画衬布色彩，注意前实后虚。

5. 画罐体下方的结构，它的明暗关系要与罐体统一。

6. 深入表现罐体的体积和质感，调整画面整体关系。

白菜的画法

1. 画菜帮的色
彩, 调色时以白为
主, 加入少量的蓝
黄倾向色, 注意色
彩倾向要明确, 冷
暖关系要准确。

2. 画菜叶的
颜色, 注意两点:
一、叶子的绿色不
要太纯, 要有明度
和纯度上的层次变
化; 二、根据叶子
的走向用笔。

3. 注意背景对
白菜的衬托作用,
同时注意衬布本身
的空间关系。

4. 深入刻画,
有所侧重地表现局
部的结构, 例如菜根
和菜帮的纹理等 (注
意亮部丰富, 暗部概
括)。

作品分析

蔬菜类静物是高考应试的类别之一, 难度相对较大, 作画时需要把握重点:

一、基本形, 可以把白菜理解成圆柱形, 根据圆柱形的明暗关系去表现。

二、白菜的基本结构有菜根、菜帮、菜叶, 注意表现。

三、注意用笔, 根据白菜的生长特征, 菜叶用笔要放松, 菜根、菜帮要严谨。

5. 调整整体关系, 要丰富而不琐碎, 概括而不呆板。

有香蕉的静物的画法

1. 确定好构图，画出大的明暗关系。

2. 画水果亮部色彩，物体的亮部色彩之间要注意区别。

3. 在比较中找到黄鸭梨、黄香蕉、灰衬布之间灰面色彩的区别。

4. 概括陶罐基本的黑、白、灰关系，用色要大胆、准确，同时注意与周围环境的联系。

5. 深入表现物体的结构，注意陶罐的罐口要重点表现，把握画面主次关系和虚实关系。

作品分析

想把色彩画好，必须先有好的造型，所以起稿很重要。起稿时应注意：一、比例关系；二、大的明暗关系；三、前后关系；四、物体的亮、暗、投影的基本位置。

6. 整体调整。

1. 先从水果入手，整体观察，局部表现。黄果的亮部色彩主要以大量的黄、白和少量的红表现，注意亮部的上、下、前、后空间关系。

2. 画黄果的灰面，要注意灰面各空间位置的区别，灰面之间冷暖对比要加强，明暗对比要减弱。

3. 画黄果的暗部，应少加白，以免画粉。（如果想提高一块颜色的明度，同时还能降低它的纯度，那么可以用明度高的纯色代替白色。）

4. 画红果的亮部。这个角度红果出现两块亮部，分别是苹果窝的亮部和果身的亮部，注意两块亮部的色彩区别。

5. 红果的暗部要偏灰、偏暗，来衬托亮部的纯和亮。

6. 罐口内侧为黄色相，纯度偏低，先画大的明暗，注意明暗对比要强于看到的实物的明暗对比。

7. 画罐口。注意：（一）罐口的结构，罐口的内侧、外侧和罐口的顶面要交代清楚；（二）注意罐口顶面前后左右各空间位置的蓝色的区别，色彩要有纯度、冷暖和明度的变化。

8. 罐子颈部可以概括为圆柱体，它的明暗关系和罐口内侧正好相反。罐口内侧的明暗关系是左侧亮、右侧暗，罐子颈部的明暗关系是左侧暗、右侧亮。

9. 罐子的躯干部分可以理解成球体，注意亮面、亮灰面、灰面各部分上、下、前、后、左、右的色彩区别。一般罐体下方受周围环境的影响较大，偏暖偏灰；罐体上方受光照较强，偏冷偏亮。

9. 罐子的躯干部分可以理解成球体，注意亮面、亮灰面、灰面各部分上、下、前、后、左、右的色彩区别。一般罐体下方受周围环境的影响较大，偏暖偏灰；罐体上方受光照较强，偏冷偏亮。

10. 画罐体的暗部。这是画面最暗的区域，包括罐口暗部、罐颈暗部和罐体暗部三个主要部分。画时要注意各部分之间的区别和自身的虚实关系。

11. 画黄灰色衬布的亮部。颜色以黄为主，加少量土红、天蓝的倾向色，用色要概括、放松，对形要有取舍，不需要完全照搬静物原形。

12. 画黄灰色衬布的暗部色彩。以暖黄色为主，加少量土红和橄榄绿进行调和，区别开水果和罐子的投影，以及衬布暗部之间的色彩。

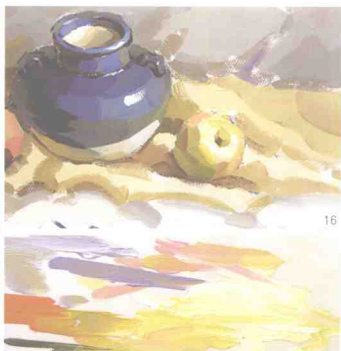
13. 画远处背景。用笔概括，用色要偏灰偏灰。

14. 深入刻画红果，注意与背景之间的联系。

15. 深入刻画蓝罐，注意与远处背景和黄灰色衬布的联系。

16. 调整画面。加强主次、前后、虚实关系，基本原则就是前实后虚，前亮后暗，前纯后灰，前暖后冷。

17. 调整衬布，概括衬布亮部。突出画面主次关系，加强光照效果，使画面响亮明快。

作品分析

这是一组比较常见的静物。它的基本情况是：（一）五件物体，分别是一个陶罐、两个水果、两块衬布。（二）红、黄、蓝三个基本色相（三）明度从高到低依次是红果、黄果、蓝色陶罐、黄灰色布、白布。应根据物体之间的色相、明度、纯度关系有步骤有区别地表现它们的主次、前后、虚实、体积空间关系。