

HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

附赠 VCD

阶梯训练
Stairs

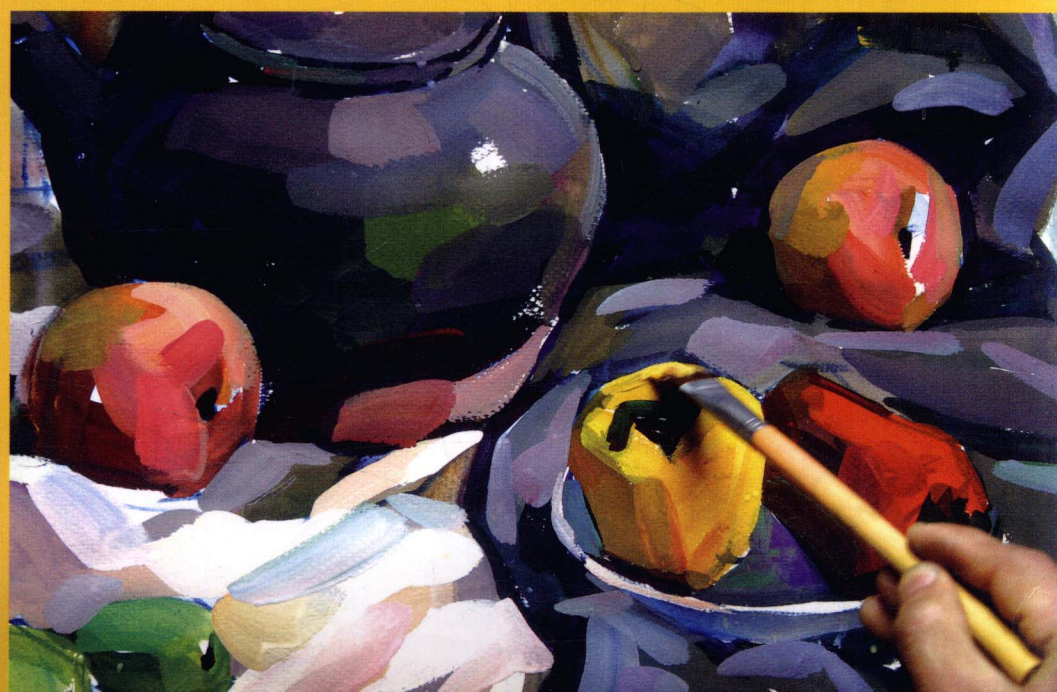
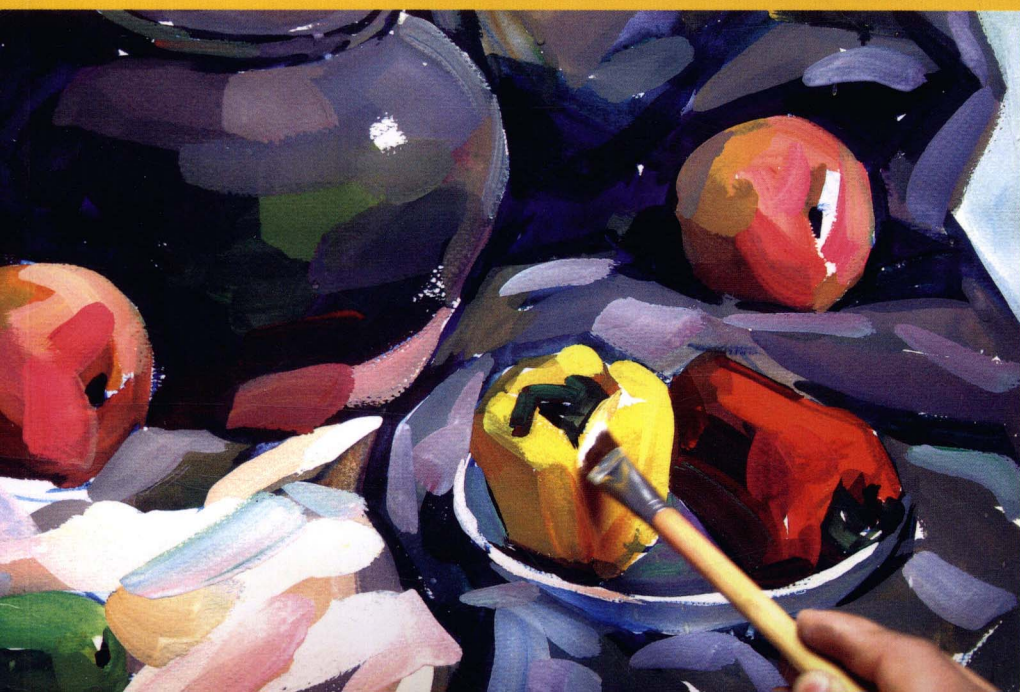
色彩篇

胡廷武 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

色彩静物 写生图解

Stairs

阶梯训练
Stairs

选择阶梯训练 丛书策划: 应传伟 严浩
责任编辑: 严浩 装帧设计: 敖露 迈入成功殿堂

系列丛书《阶梯训练》作品征稿

征稿内容: 作品须结合美术绘画基础教学的常规内容, 形体塑造结实, 具有较强的绘画性, 是作品发表的重要标准。其具体内容包括: ①速写; ②素描; ③色彩。

稿件要求: 提供作品的 120 反转片或作品原稿, 为保证编印出版的质量, 请作者认真精选作品, 所有来稿请注明“同意发表”字样或将作品图片发到我们的邮箱, 并留下详细的联系方式。

寄稿地址: 武汉雄楚大街 268 号长江出版集团 B 座 1804 邮编: 430070

湖北美术出版社美术教育编辑室 严浩 收

联系电话: 027-87679544

邮箱: y_hao1228@163.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物写生图解 / 胡廷武著.
—武汉: 湖北美术出版社, 2009.3
(阶梯训练)

ISBN 978-7-5394-2624-2

I. 色…

II. 胡…

III. 水粉画: 静物画: 写生画—技法(美术)—高等学校
—入学考试—自学参考资料

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 037719 号

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城

电 话: (027)87679526(发行) 87679544(编辑)

邮政编码: 430070

经 销: 新华书店

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 3

印 数: 21001-25000 册

版 次: 2009 年 4 月第 2 版 2009 年 4 月第 4 次印刷

定 价: 22.00 元

ISBN 978-7-5394-2624-2

9 787539 426242 >

胡廷武

毕业于湖北美术学院油画系二工作室，油画作品多次参加国内画展并发表在相关刊物。

2000年在首届摄影展中以影像作品《啊》荣获铜奖。

2001年创办达达艺术工作室。

2002年参加全国艺术院校优秀毕业生作品展。

2003年达达艺术工作室已建立规范的工作室制度。

2005年出版《素描静物写生图解》《色彩基础常识与临摹》《水粉静物调色图解》《水粉静物难画物体图解》等多种专著。

联系方式:027-88869033 13396051757

对学生家长说的话

1.家长关心自己孩子的心情是可以理解的,合理的督促和管理是必要的,但是在考试前夕不能施加太大的压力。学生经过一阶段的训练已经比较疲惫,在临考前精神也比较紧张,家长应该适当地引导学生放松心情,使他能考试中发挥正常水平,不能过多地施加压力。考试固然重要,但过分关注会造成学生的逆反心理,不利于考试发挥。当然,如果彻底放手,也会让学生感到无助和失落。

2.美术考试进行的时间比较长,家长在时间允许的情况下可以帮学生报名、填报各种表格、交纳各种费用,使学生在考前不会因为各种原因造成心理上的压力和浪费很多宝贵的时间,使得学生在一场考试结束之后能有更多的时间休息和准备下一场考试。

3.在信息方面可以通过上网、看各种报刊以及向美术学院的一些老师咨询相关信息,了解考试章程和考试中注意的细节,还须了解学生所报考院校的学费收费情况以及考场地点等等一些辅助工作。

4.作为家长,要提醒孩子合理地控制专业考试和文化学习的时间分配,不能过于专注专业考试而忽略了文化学习,将复习专业考试时间拖得太久,失去了文化考试冲刺的大好时间。家长应该多多提醒学生,科学调控时间安排,以免在专业考试中惦记文化考试,返校以后又对自己的专业考试没有把握。

一、考生在考前应如何安排时间复习

1.每年1月和2月,在省内设考的一般为外省院校,外省学校在省内招生名额有限,相比之下省内的学校考试要容易通过一些,基础不扎实的同学最好能够安心学习基础知识,了解相关院校情况,免得盲目报考浪费很多时间。而基础扎实的同学或者复读生,可以有选择地报一些好的学校,为自己多增加一些机会,也可以当做练兵的实战场所。有的同学报考的学校比较多,要根据自己的实际情况以及经济能力和精力分配,选择一些考试时间不发生冲突的学校报考。但是一定要预留精力和经费准备应对美术联考。

在这个阶段中,可以根据自己即将报考的学校,以表格形式制定学习计划,在连续两到三天考试结束后,最好能休整一个星期左右,在画室继续做一点基础科目的巩固训练,以免连续的考试影响了正常水平的发挥。2.复习的方法基本上以短期训练为主,例如方法之一:半天色彩,半天素描,晚上画速写。方法之二:一天色彩,一天画素描,晚上画速写或者设计。方法之三:白天色彩,晚上素描或者设计,在白天的时间穿插练习速写。

3.专业合格标准的确定与合格证的发放

我省统一划定美术联考专业本科、高职专科合格控制分数线。达到美术联考合格控制分数线的考生即为美术联考合格,省招办将在湖北招生信息网上集中公布美术联考合格考生名单,不再单独给美术联考合格的考生发放联考合格证。录取的时候,使用湖北省联考成绩的美术类本科、高职专业,统一执行我省规定的美术联考专业合格控制分数线。

二、专业技能的训练准备

1.在每个科目的训练中,都应当以考试的评分标准来检查自己的画面,例如:构图是否完整,比例是否准确,明暗是否合理,塑造是否得当,以及画面是否干净,画面表现是否具有艺术性,等等。养成用这样的标准评判自己画面的习惯,这样更加符合考试的标准。

这些标准是评判素描作品好坏的共性的东西,不管是石膏像还是静物素描,或者是人像,都可以用这些标准来评判。有的同学会抱怨自己平时石膏画得少或者静物画得少,其实他们最终的评定标准都是同出一辙。

2.在平时训练中把握作画节奏,合理分配各个环节的时间。考试阅卷的时候,评卷老师在大量的试卷冲击下容易产生疲劳,而且阅卷节奏很快,所以一般有冲击力的画面容易得到老师的注意,会把这样的试卷分在比较好的一类。如果画面不耐看,没有深入刻画和特别值得称道的地方,也不会拿到高分。因此,在画的时候要注意整体的把握和细节的刻画。

3.如何正确选择好学校和专业

现在招收美术类考生的院校非常多,并且一个学生可以同时报考多个院校的艺术专业。虽然选择的机会很多,但是容易造成盲目报考,浪费时间和经费。这些学校有的容易考,有的较难,在选择报考的时候,要根据自身的情况进行有针对性的选择。比如在同类的一类本科或者二类本科院校,还有专业美术学院里面,适当选择几所,以免所通过的院校都是同一层次而意义不大。

在根据自身情况选择的同时,基础好的学生可以在一类院校或者专业美术学院里面,多选择几所,然后再报几所层次稍微低一点点的学校作为保底,以免发生考试失误而拿不到专业合格证的情况。

4.考场中的时间如何安排

进入考场,要沉着冷静,仔细审题,合理安排时间。合理地分配时间,对卷面的成绩起到很大作用,能够做到心中有数,胸有成竹。

例如素描考试中,时间一般是3小时,构图和打形时间一般为半个小时,前10分钟用来思考构图,然后用1个小时画出大的明暗关系,再用1个小时进行细部刻画,拉开主次、虚实关系,最后半个小时进行整体调整。色彩考试中,一般都静物写生或者默写,时间的分配就可以这样来安排:前10分钟左右来考虑如何构图的问题,然后用20分钟确定画面的构图,再用1个小时左右将画面的颜色铺开,给画面定个基调,再用1个小时的时间来塑造,拉开主次关系、色彩冷暖关系,最后用半个小时的时间调整画面。

三、色彩考试的评分标准

- ① 构图是否完整,约占20%;
- ② 画面的色调是否统一,约占25%;
- ③ 大的色彩关系是否准确分明,约占25%;
- ④ 较深入地刻画与表现出主次和空间关系,约占20%;
- ⑤ 要有大的整体关系,同时具有一定的表现性,约占10%。

花的表现关键是画花而不是画面“花”，作者运用“光”的因素，利用投在背景墙上的投影拉开空间的距离；大面积的白布，布纹虽多但不乱，深色的暖果和装有果汁的玻璃杯均衡地摆在白布上，让画面显得非常的高雅、舒适。

◀ 深色的背景、浅色的白布，难点在于它们之间色彩的融合；作者巧妙运用了陶罐、水果作为灰色部分，把两块一黑一白的布连接了起来；另外白布要主观地压重其暗部，而灰布则要刻意提亮它的亮部，才能更好地使画面协调，更加完美。

美术基础教学阶梯训练 **色彩篇**

胡廷武 著 ■ 湖北美术出版社

色彩静物写生图解

目 录

- 02 横构图静物组合写生
- 08 竖构图静物组合写生
- 14 冷色调静物组合写生
- 20 暖色调静物组合写生
- 24 水粉静物作品改评
- 28 水粉静物作品点评

Stairs

横构图静物组合写生

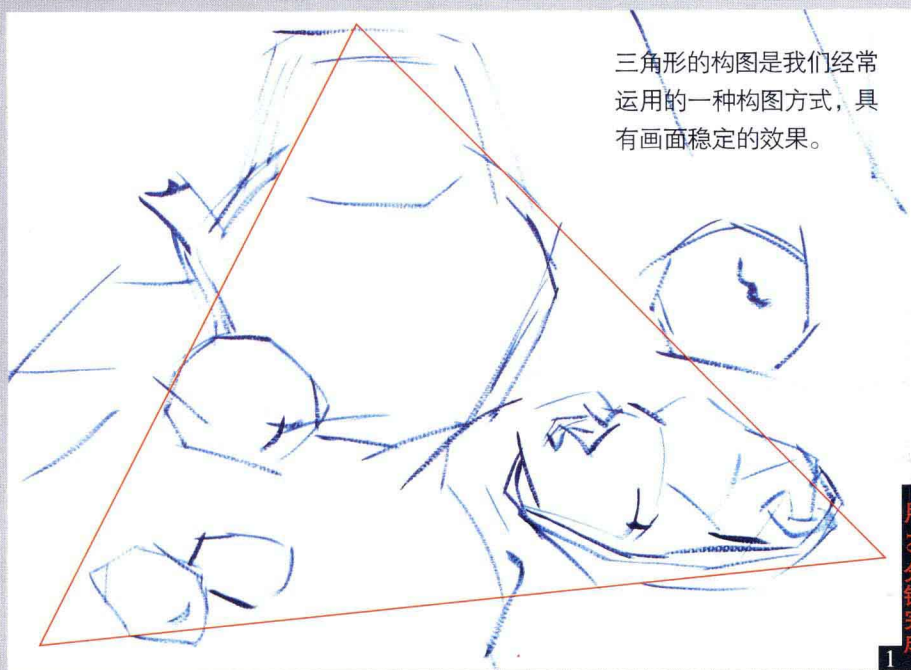

局部：着色用深红加普蓝简单的调和，不要调熟，从陶罐、衬布最黑的地方画起。画苹果暗面的时候，加入大红、土黄，颜色就会变得相对亮一些。

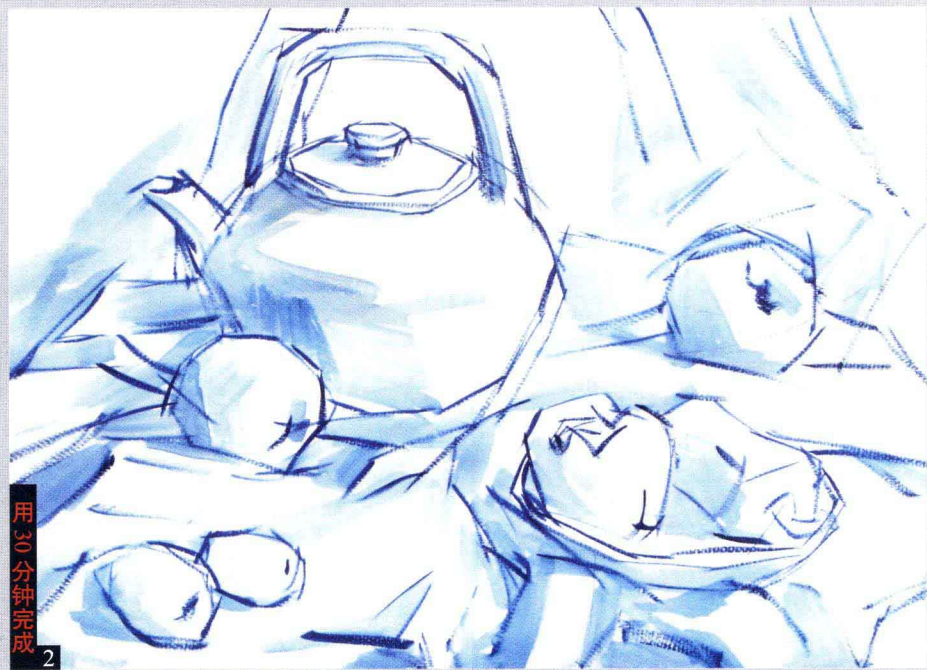
取景与构图

在写生前，需要对静物进行认真地观察，取景与构图可采取图中的方式来进行。

三角形的构图是我们经常运用的一种构图方式，具有画面稳定的效果。

用20分钟完成

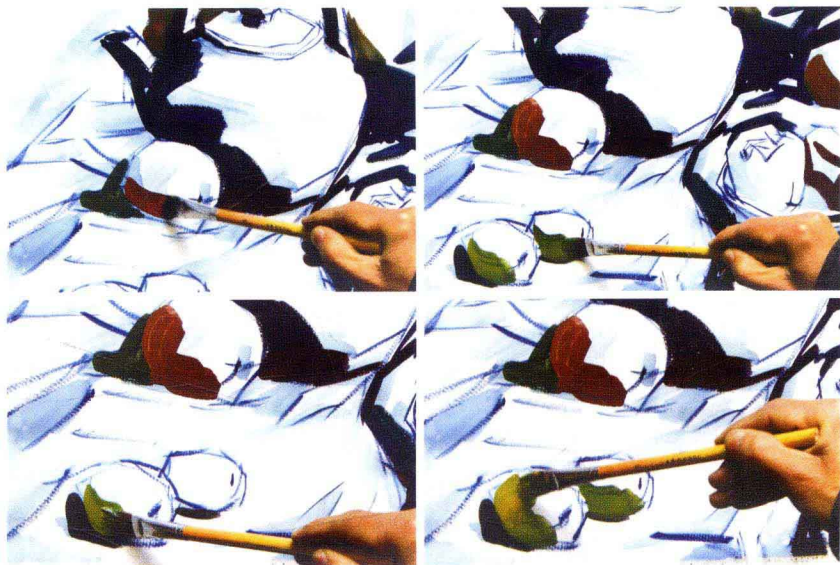

用30分钟完成

写生步骤

1. 先用普蓝或黑色勾出物体的大致位置、轮廓、大小比例，接下来就逐一把每个物体的形体特征画具体。
2. 再把单色用水稀释，画出各个物体的素描明暗关系，初步表达好画面的空间关系、光感、布纹的穿插、物体的体积，这一步大约用半个小时完成。
3. 这一步主要是从暗部着手，时间不要太长，20分钟左右。因为每个物体的暗部颜色虽然不一样，但也都比较接近，可以在调色板的同一个区域内调色，只是用色比例的差别，比如苹果多加红，青枣多加绿等。
4. 这一步主要是画灰面。灰面属侧面受光，不亮也不暗，是物体固有色反映最明确的地方，纯度高的物体可直接用原色画，所以时间也只要20分钟左右就可以铺完。但在铺不同物体的时候记得把笔洗干净，再画别的物体，不能偷懒，这样画出的颜色亮丽些。

局部：画苹果的暗面时不能只用红色，要加入一定的冷色，如浅绿、土黄等。青枣的暗面颜色不能太深也不能太亮，不然就画不出体积。虽然是绿色，但如果只用绿色来画必然会很“菜”，没有色彩的冷暖关系，所以要加入一定量的土黄、桔黄。

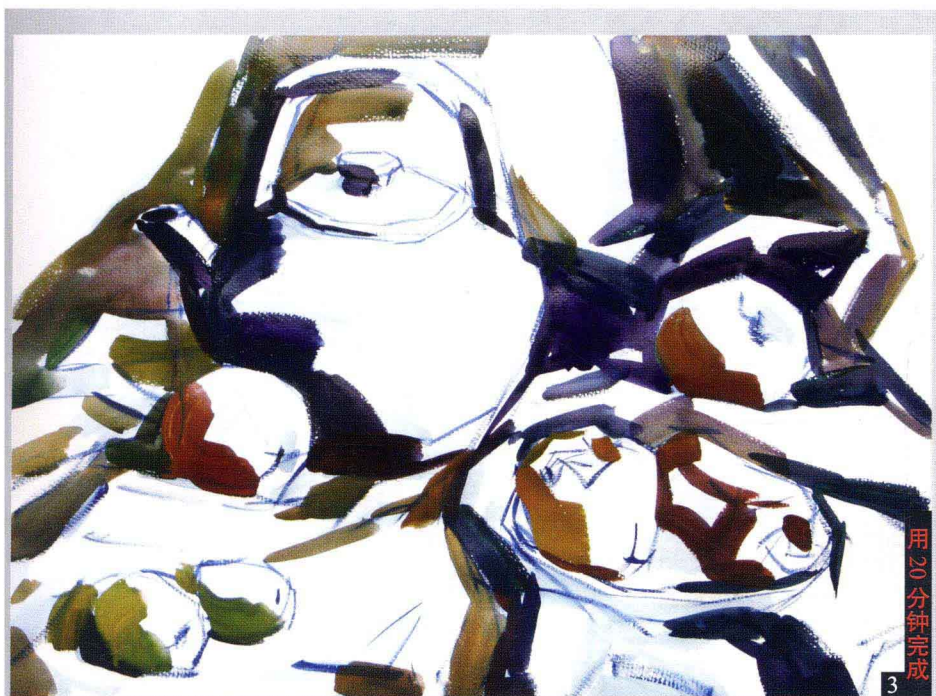

局部：用赭石和土黄，可加入少量的浅绿画出黄辣椒的暗部，再调入深红画红辣椒的暗部。画壶罐投影的时候，颜色要比壶罐暗部浅一些，不然就拉不开关系。这时要把所有的物体暗部检查一遍，不要落下任何物体。

局部：黄辣椒的灰面颜色纯度比较高，可以直接用中黄来画，红辣椒可以直接用大红来画，而苹果则要把红和黄调和，纯度可低点，再加入一定的紫色显得更稳重。

用3分钟完成

用3分钟完成

局部：壶罐的灰面颜色要调得比暗部亮，有一定的绿色。用笔的时候可以沿着罐子的结构进行，同时用侧锋画盖子等细节的部位。

局部：后面的苹果纯度适当降低，加点土黄来调和。青枣的绿色一般要加入黄才能画，不然会显得绿得不对，前面的枣子颜色显得更加暖些。深灰色的布纯度比较低，可把调色板上的颜色全部调混搅匀，再看与实物相比差别在哪，然后加入缺少的颜色成分来画。

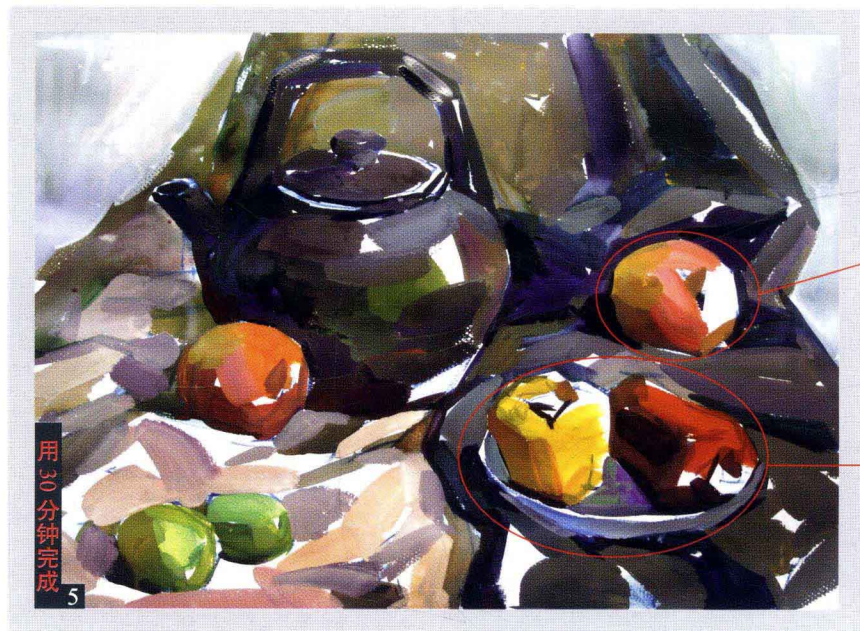

局部:背景墙是白色,但并不是用白色来画,一定要将其明度、纯度都降低来画,多加水用湿画法来表现更加轻快一些。壶罐上方的灰面可以用浅绿加紫色来画,盖子要注意左到右的明暗变化。

局部:壶罐整体颜色比较深,即使亮部也不能加太多的白色,因为固有色及光源的原因其亮部偏冷,所以加入较多的蓝、紫、绿等成分,较细的局部可侧着笔来表现。

5. 这一步主要表现从深灰面到亮灰的过渡,不要把亮部填死了,留一些空白显得更透气清新。注意画面前后左右的纯度变化、冷暖区别。

处于后面的物体颜色纯度低

处于前面的物体颜色纯度高

局部:把辣椒的投影压重,在黄和红的辣椒旁加入一定的补色,如:紫色、绿色;白色的碟子整个偏冷,加入较多的蓝色来画。

局部:壶罐的提手、盖子等细节可换支较小的笔来刻画,特别要注意其受光面深浅的变化及过渡,这是充分表现体积的关键部分。冷色、浅色要加白色调和,后面较前面纯度偏低。

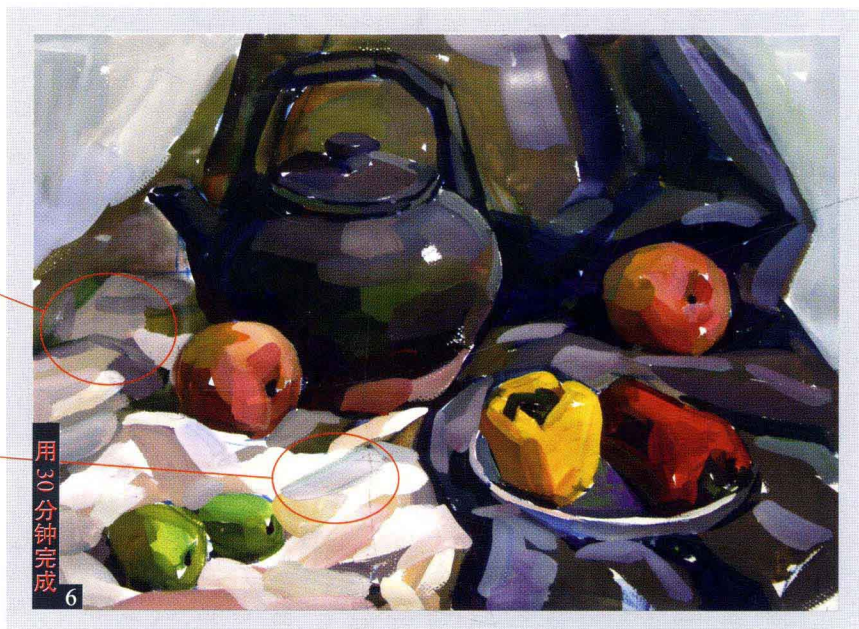
局部: 后面苹果纯度要低一些, 白色加玫瑰红再加入一定的浅绿色; 前面的苹果较后面的偏黄一些, 而且要处理好从黄到红的过渡, 这里要反复地练习, 才能画好。壶罐底部的颜色纯度较低, 且显得偏红是因补色原理所致, 画时认真体会这些内容。

后面的衬布颜色偏冷

前面的衬布颜色偏暖

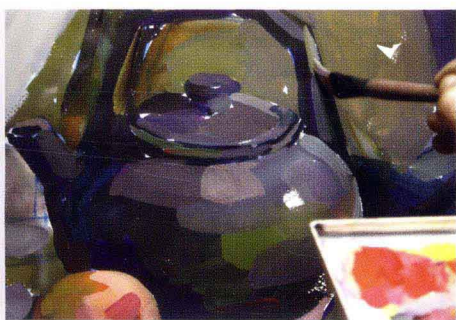
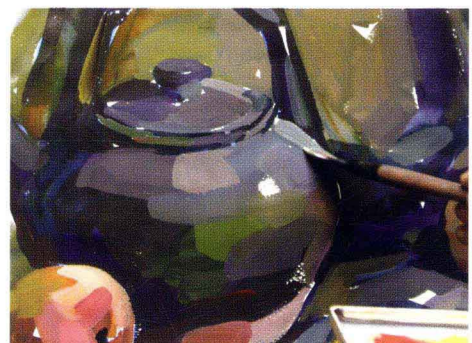

局部: 黄辣椒亮部要加白色来调和, 不仅可以提亮, 降低纯度, 更增加了水粉的覆盖力; 红辣椒亮部主要不只是加白色, 更重要的是加柠檬黄, 才能又亮又鲜, 暗部加入浅绿偏冷。

6. 表现亮部的时候白色是用得最多的, 几乎每个物体都要用, 特别是画浅色的衬布和亮色的水果、辣椒, 明度高的同时纯度也不能太低, 不然干后会变暗, 这是水粉的特点, 大家在练习时要记住这一点。

局部: 注意辣椒的外形及蒂把的表现, 这里纯度的变化很微妙, 要耐心刻画。白碟的边沿受光可用白色来画, 左边偏暖右边则偏冷。

局部: 壶罐亮部从左到右是从暖到冷的过渡, 还要注意其深浅变化。提手部分同样是右边亮些、冷些, 左边则相对暖而深一些, 再通过提亮背景布来衬托出壶罐提手的形状。

局部：青枣比较靠前，不能表现得那么简单，主要是把亮到暗的灰面过渡自然，放在一块暖色的衬布上，所以暗部颜色偏暖，亮部偏冷。

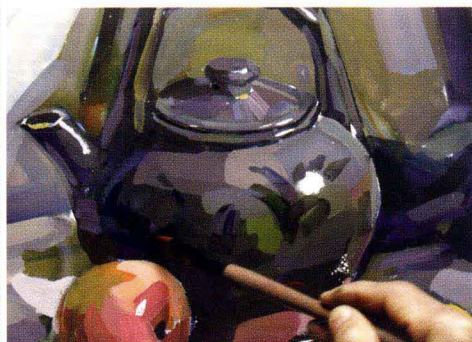
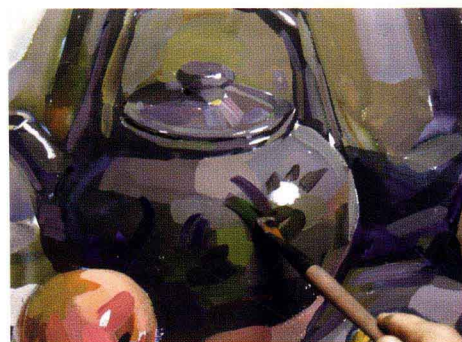
完成：最后可留近 40 分钟的时间来刻画细节，使画面更加充分。不要每个物体都画到，而是分主次，选出画面的视觉主体壶罐及其周围的水果来刻画，这样画面才有张弛、松紧、强弱、主次，更显艺术张力。

局部：作为画面的主体物壶罐上的花纹要认真刻画，注意它从亮部慢慢向暗部的变化，不仅有明度上的变化，同时还有冷暖、色相上的差异。这些内容不仅仅是花纹，更重要的是用花纹变化来表现罐的形体。

局部：黄辣椒暗部加入偏冷的浅绿，跟红辣椒呼应，深灰布不要画得过于琐碎，画面必须主次分明，白盘受光部的纯度也要偏高。

局部：调整画面的局部，把苹果暗部反光提出来，再次压重壶罐的明暗交界线，退远观看画面，调整直至完成。

高考试题一般会提供罐子、一些水果、一个白盘、一深一浅两块衬布。这幅作品就是针对往年某个美术学院的考题而作，画面主次分明，刻画充实、精彩，是幅难得的短期作业。

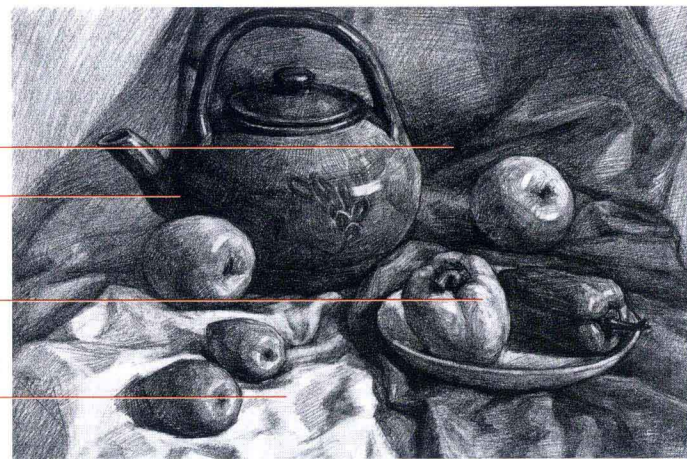
难点一：水果、辣椒颜色纯度高，既要保持高纯度，又要与画面协调。

难点二：画面要有冷暖变化，同时也要注意水果之间色相的对比。

难点三：深灰布与罐子的色相、明度比较接近，要仔细观察和区别。

实物照片

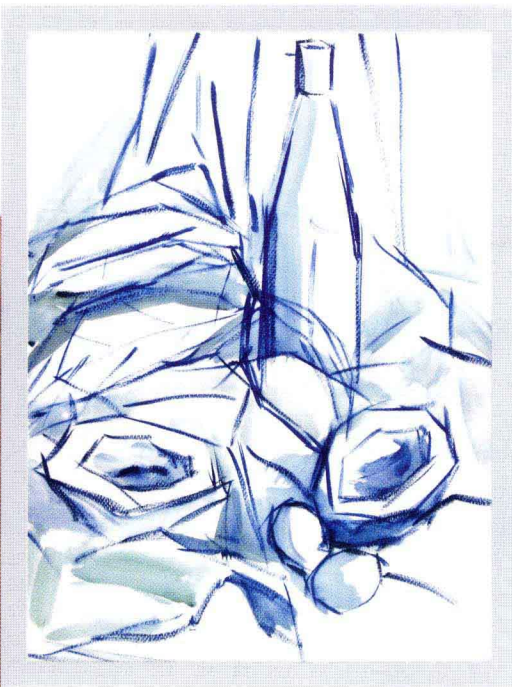

明暗的对比

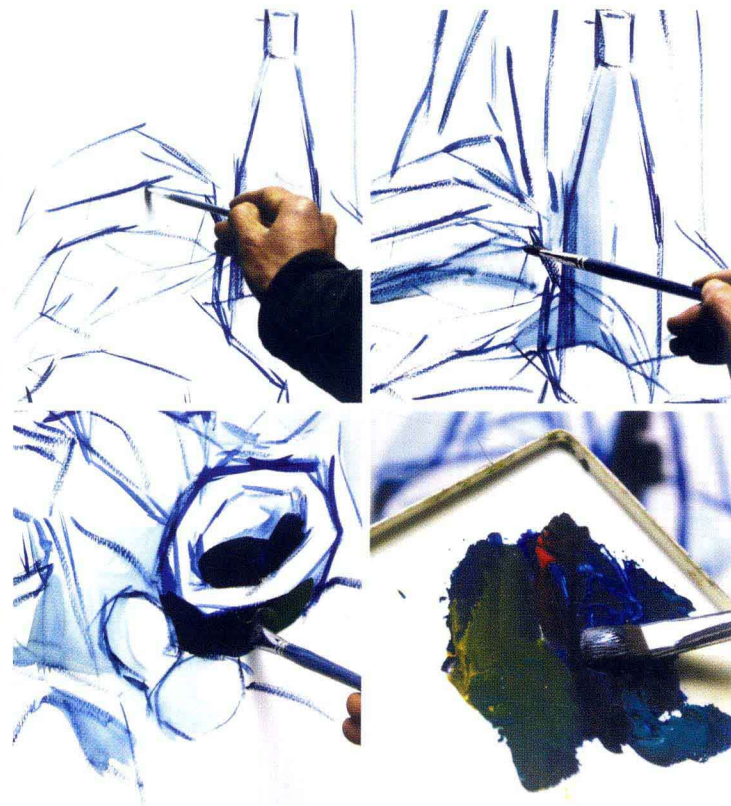

这是一幅高调的静物，黄布纯度很高，要认真体会该如何来表现。另外物体比较少，东西越少画面就越难构图，所以同学们要注意简单物体之间的安排与穿插。

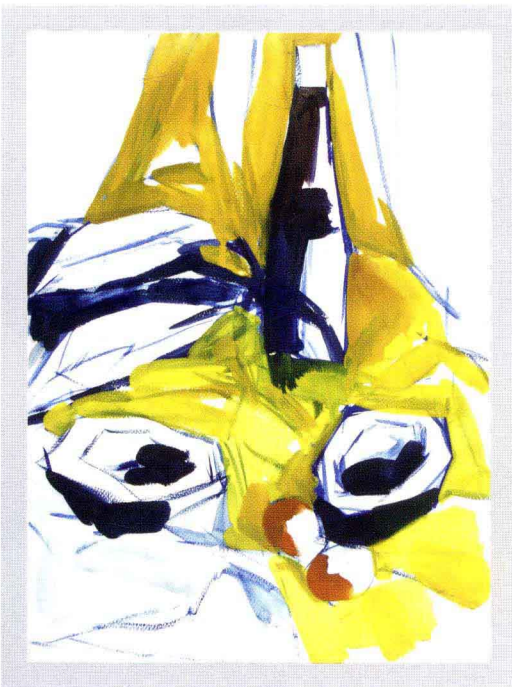
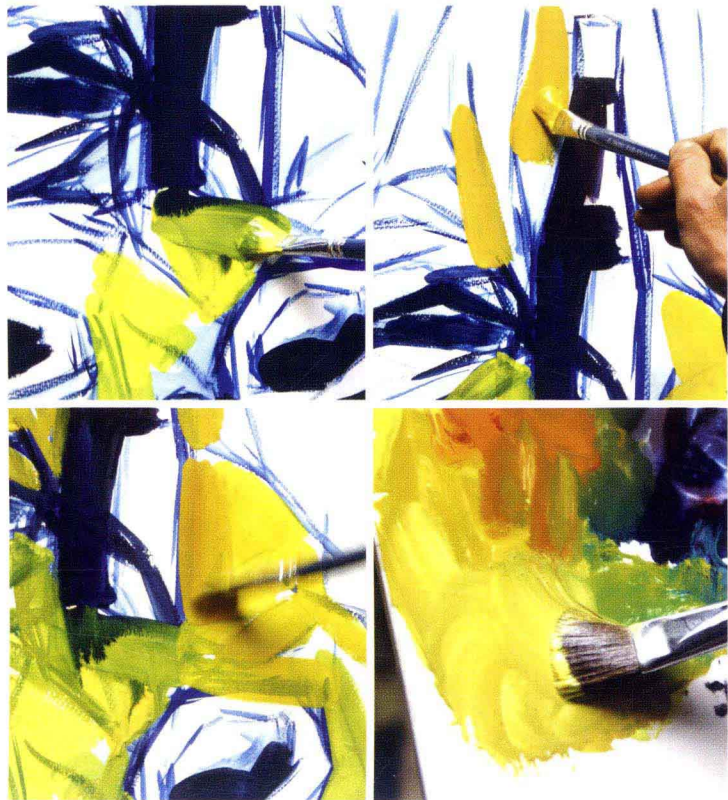

1. 用单色起稿，把几个物体的大致位置、形状画好，可以反复调整形，不要害怕画错了。然后画出物体的明暗关系，表现好画面的光感、空间及物体体积。

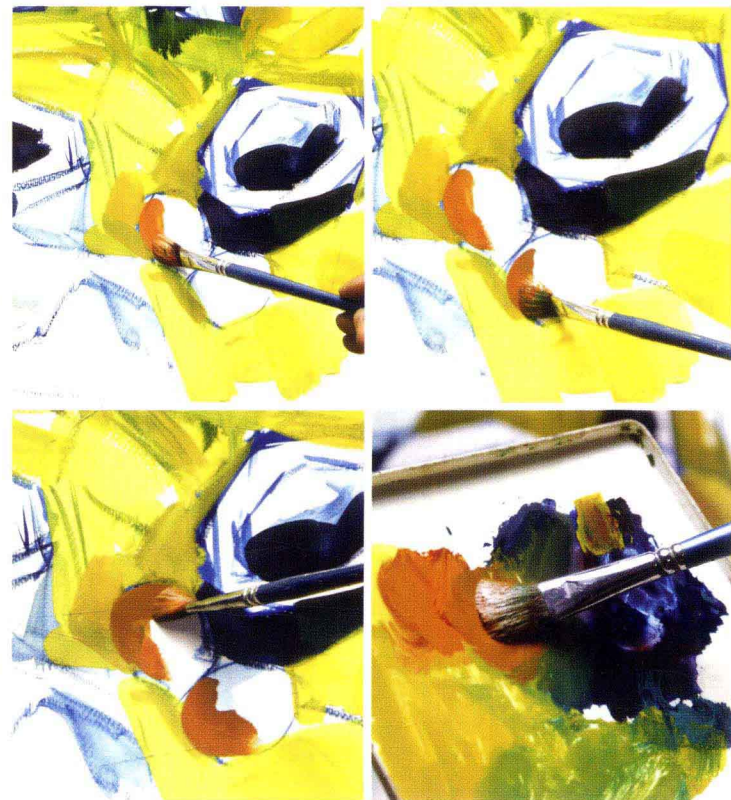

局部：用普蓝单线勾出木瓜、瓶子的外形，并分出树叶的形体空间，着色时要从最深的地方开始画起。

局部：黄布虽然纯度很高，但不能直接用纯色来画，比如暗部用土黄、赭石加绿色来表现，同时注意表现后面偏暖的黄布，前面偏冷加了很多的绿色，纯度较后面的要高些。

2. 这一步主要表现物体的暗部。叶子、木瓜、瓶子暗部的颜色都很重，调色时不宜纯度太低；黄布、鸡蛋相对浅些，色相也相对明确。

局部：鸡蛋暗部可用赭石、少量土黄、浅绿来表现，注意明度上要比在黄布上的投影深一些，还要区别两个鸡蛋的纯度及冷暖的变化。

开始铺色时，调的颜料比较稀，尤其是画物体的暗部，或者颜色较深的部位，便于后面逐步深入。

局部：表现叶子灰面不能用色太浅，不然容易和黄布拉不开关系，叶子的左边颜色较深，右边较亮；前面的叶片颜色较纯，后面的较灰些。

局部：木瓜、黄布在白布上的投影虽是暗部，但不能太显眼。要画得透亮，可用白色在调色盘上搅拌出冷灰色来画。根据补色原理，黄布投影偏冷，木瓜投影偏暖，被切开的木瓜颜色纯度也比较高，要认真把握好。

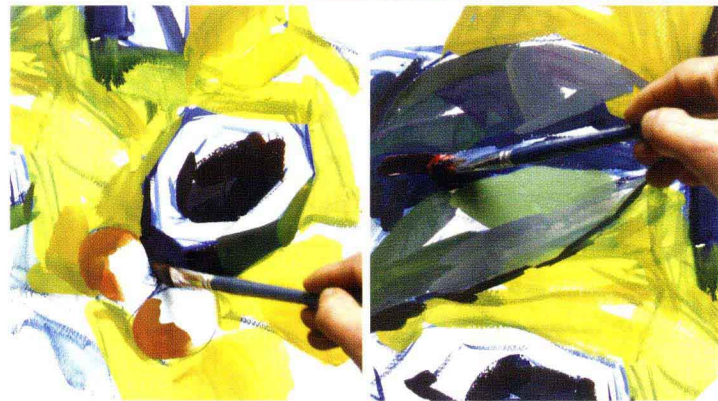

开始铺色的时候，从物体最重的颜色入手，逐渐向亮面过渡。

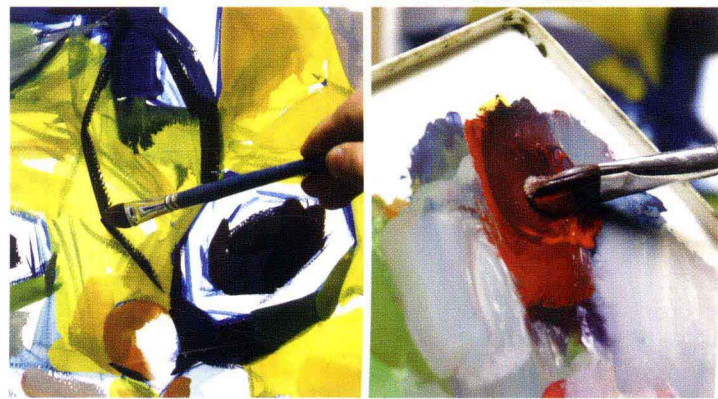
3. 这一步主要表现各物体的灰面，也就是物体的固有色纯度较高，色相明确。刻画的时候，注意从暗部到灰部的过渡变化。

画纯度比较高、颜色较亮的地方可以把颜料调稠点（但不要将颜色调得太死板），这样画出的颜色和笔触有分量些。

局部：调重色把木瓜叶子暗部先概括出来，压重木瓜及叶子的暗部的同时注意表现它的外形。压重色时不能不管它的形，否则画到后面形全都变了，又得重新改形。

局部：还是用深红、普蓝来压重瓶子的暗面、树叶的交叉部，这样画重物体才能从背景黄布中区别出来，再加入赭石来表现深红的台面。有的同学经常把前面的台面颜色表现得很纯、很单一，与画面整体格格不入，这点要注意。

局部: 鸡蛋亮面可用赭石加白色、淡黄等来调和,画的时候可沿着它的结构走向用笔,这样表现力更强。注意前面鸡蛋的颜色较黄而后面鸡蛋的颜色纯度低些。

局部: 瓶子颜色最重,亮部第一遍色可适当画重些,到后面塑造的时候再提亮。标签的左边较深右边较亮些,背景白布可用湿画法表现,颜色纯度不要太高,明度适当提亮。

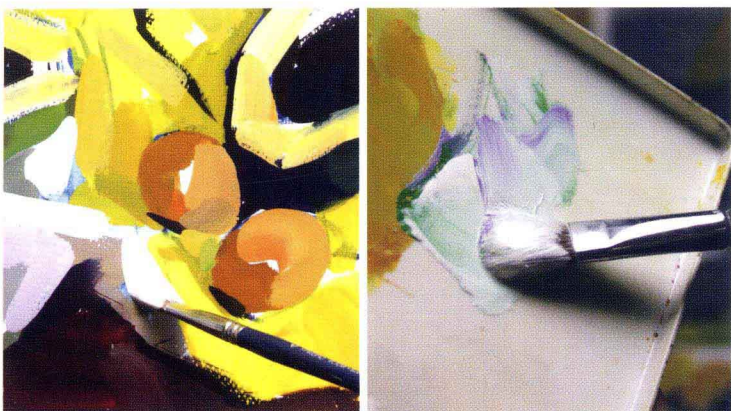
局部: 黄布亮面可加入白色适当降低纯度,衬布后面的颜色偏中黄,色性暖一些,前面部分偏棕黄较冷一些。木瓜被切开部分的颜色纯度较高,偏桔黄,比衬布暖一些,不要和黄布相混了。

4.亮部的铺色要使用很多的白色,白色既可以提高明度,还可以降低纯度,使黄布不那么“生”。这一步使画面的基调基本定好,好进行下一步的塑造。

局部: 背景白布纯度低但明度高,用湿画法画更清新明快。黄布的受光面右边比较左边更亮些,可用白色加柠檬黄在有点灰色颜料的调色板上调出来。

局部：白布的亮面是画面最亮的地方，用白色加青莲、浅绿调出，以白色为主。从白布最前靠光源近的地方画起，慢慢降低纯度、明度向左后推过去，切开的木瓜受光部也可调入淡黄来刻画。

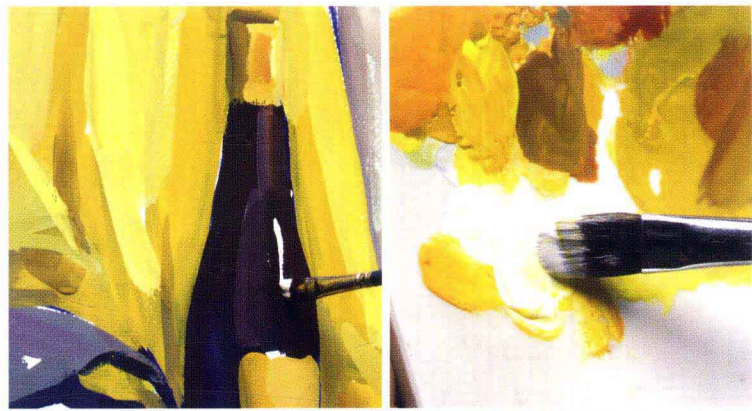
局部：玻璃瓶必须有高光才能表现好它的质感，高光一般用白色加点蓝色来表现。画时要肯定，不要犹豫不决。木瓜子一粒粒的，先概括起来用大笔触整体表现，不要一粒粒地去描绘，导致因小失大。

5. 塑造的深入是最见功底的时候，简单的铺色一般都不难做到，但要塑造得充分耐看，就不是那么简单了。从瓶子标签上的图形变化，一直到叶片的变化，甚至木瓜的细节都要认真对待。

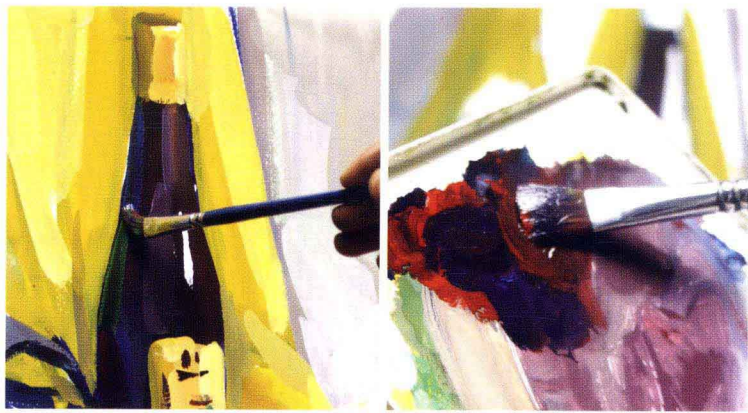

局部：黄布亮面颜色用白色加柠檬黄、淡黄、土黄等，还可加入少量的绿色，加这么多黄色的目的是使黄布颜色不单一，表现出冷暖及纯度的变化，这一点是表现好纯色布的关键。瓶子标签也是黄色，要与黄色背景有所区别。

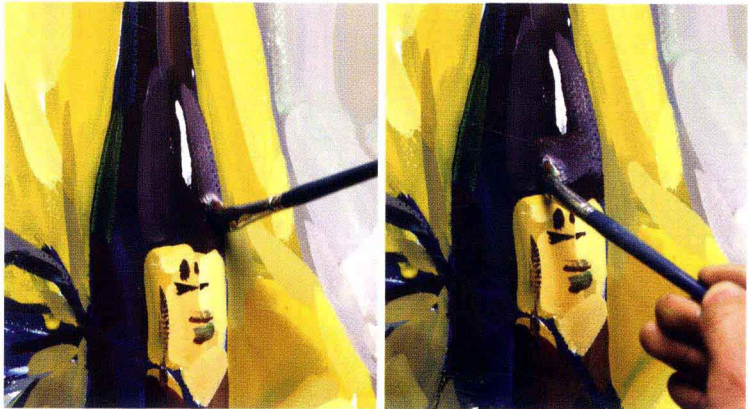

局部：瓶子标签上的图案可以概括地来表现，同时注意从左到右的明度变化。瓶子反光部分偏冷，用大红、钴蓝加浅绿色来调出，画的时候注意由上到下，由冷到暖的变化过程。

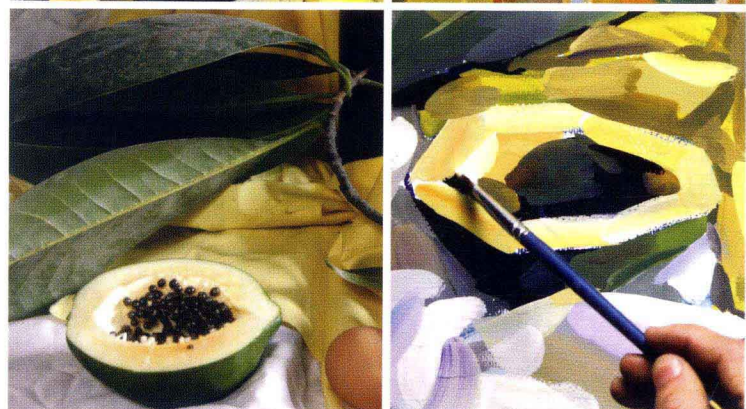

局部：调整画面的时候，不要大动干戈，以免破坏了画面的整体效果。瓶子受光部可加入一定的白色成分来调出，相对暗部反光偏暖，用笔时沿着结构来运笔。

局部：树叶受光部颜色是最难调的，明度要高但不能只加白色，纯度高但不能脱离环境色，加入环境色但还要保持突出不能沉闷，可用白色与浅绿加少量青莲、中黄等颜色来调出。

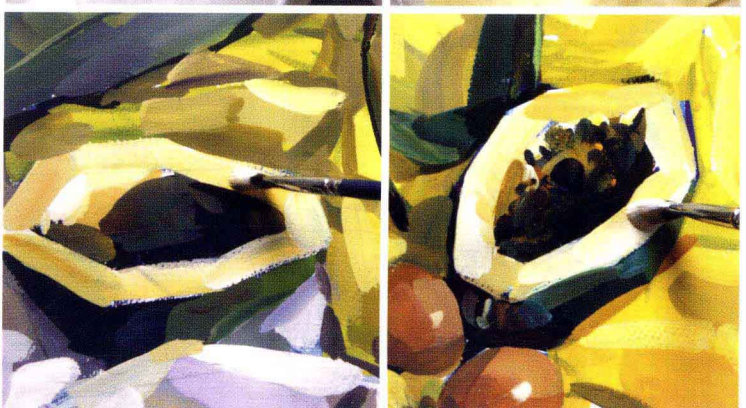
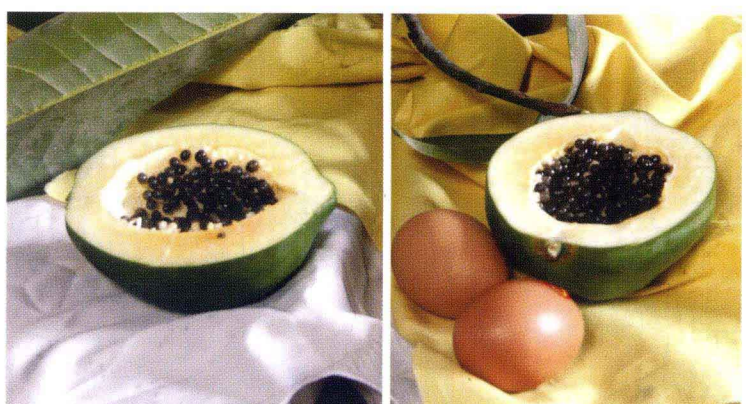
局部：鸡蛋颜色的塑造难点在于既要有冷暖又要保持色相的统一，这就要求我们对颜色非常熟悉，既能保持色相准确，又能控制其明度及冷暖的变化和过渡。

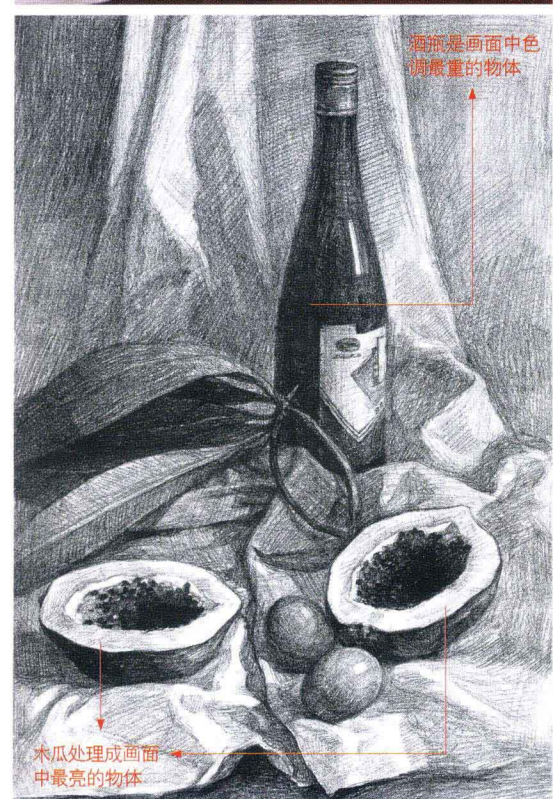
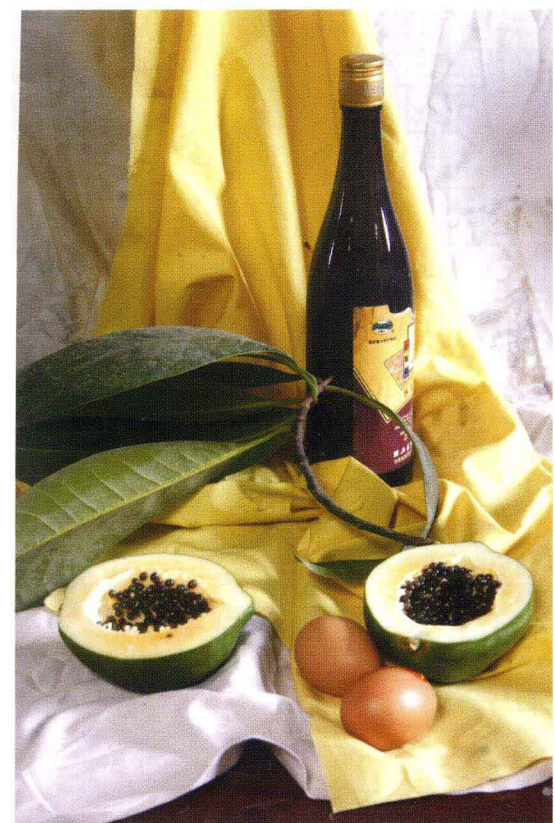

完成：留半个小时观察画面，调整整体，刻画细部，把主体物瓶子等再次画具体，过渡自然，其他周围的环境就保留第一遍色的清新感。

局部：被切开的木瓜，受光部颜色明度、纯度都比较高，可用白色加淡黄、浅绿来调出。难点在于，木瓜熟的较黄部分与没熟较绿部分颜色之间的过渡，同时可用水粉笔采用“点”的方法来表现木瓜子的颗粒特征。

这组静物简单但比较难画，首先从构图上就要很认真地考虑：画面的安排怎样做到少而不空，亮而不漂。

难点一：纯黄的衬布既要保持其鲜亮又不失其色彩变化。

难点二：树叶是色彩静物很少画到的物体，要注意它的形体穿插关系以及叶片的外形特征。

难点三：对切开木瓜的表现，木瓜子散而不碎，刻画的时候不能与黄布相混。鸡蛋颜色的冷暖、明暗的过渡要准确、明了。