

美术技法基础教学丛书

● 赵锦杰 主编 卢标 编著

全效教学

实用 易学 权威 必备

色彩静物



安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

美术技法基础教学丛书

● 赵锦杰 主编 卢标 编著

全效教学

实用 易学 权威 必备

色彩静物

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩静物 / 卢标编著. — 合肥 : 安徽美术出版社,
2014.12

(全效教学)

ISBN 978-7-5398-5589-9

I. ①色… II. ①卢… III. ①水粉画—静物画—绘画技法

IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 299417 号

主 编: 赵锦杰
编 著: 卢 标
出版人: 武忠平
策 划: 程 兵
责任编辑: 张婷婷 程 兵
助理编辑: 方 芳
责任校对: 吴 丹
责任印制: 徐海燕

全效教学

色彩静物 SECAI JINGWU

出版发行: 安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)
地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F
邮 编: 230071
经 销: 全国新华书店
营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
印 刷: 杭州五象印务有限公司
(杭州市拱墅区莫干山 670 弄 19 号)
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张: 3.5
版 次: 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 9 月第 2 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5398-5589-9
定 价: 13.80 元

版权所有, 请勿翻印、转载
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与
印刷厂联系调换: 0517-88845626

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录 Contents

第一章 基础知识

色彩静物概述	01
绘画工具及材料	02
色彩知识	03
物体的色彩关系	04
常用笔法	04
色稿训练	05
构图讲解	06

第二章 范画练习

苹果的画法	07
梨的画法	08
香蕉的画法	09
辣椒的画法	10
大白菜的画法	11
冰红茶的画法	12
可乐瓶的画法	13
高脚杯的画法	14
啤酒瓶的画法	15
玻璃瓶的画法	16
豆浆机的画法	17
深色瓷瓶的画法	18
带花纹瓷瓶的画法	19
青瓷瓶的画法	20
便携式水桶的画法	21
洗洁剂壶的画法	22
洗洁液壶的画法	23
彩釉瓷壶的画法	24
不锈钢油壶的画法	25
书本的画法	26
方便面盒的画法	27
小组合的画法（一）	28
小组合的画法（二）	30
小组合的画法（三）	32
小组合的画法（四）	34
小组合的画法（五）	36
蔬菜类组合的画法	38
水果类组合的画法	40
画具类组合的画法	42
花卉类组合的画法	44

第三章 临摹作品精选

第一章 基础知识

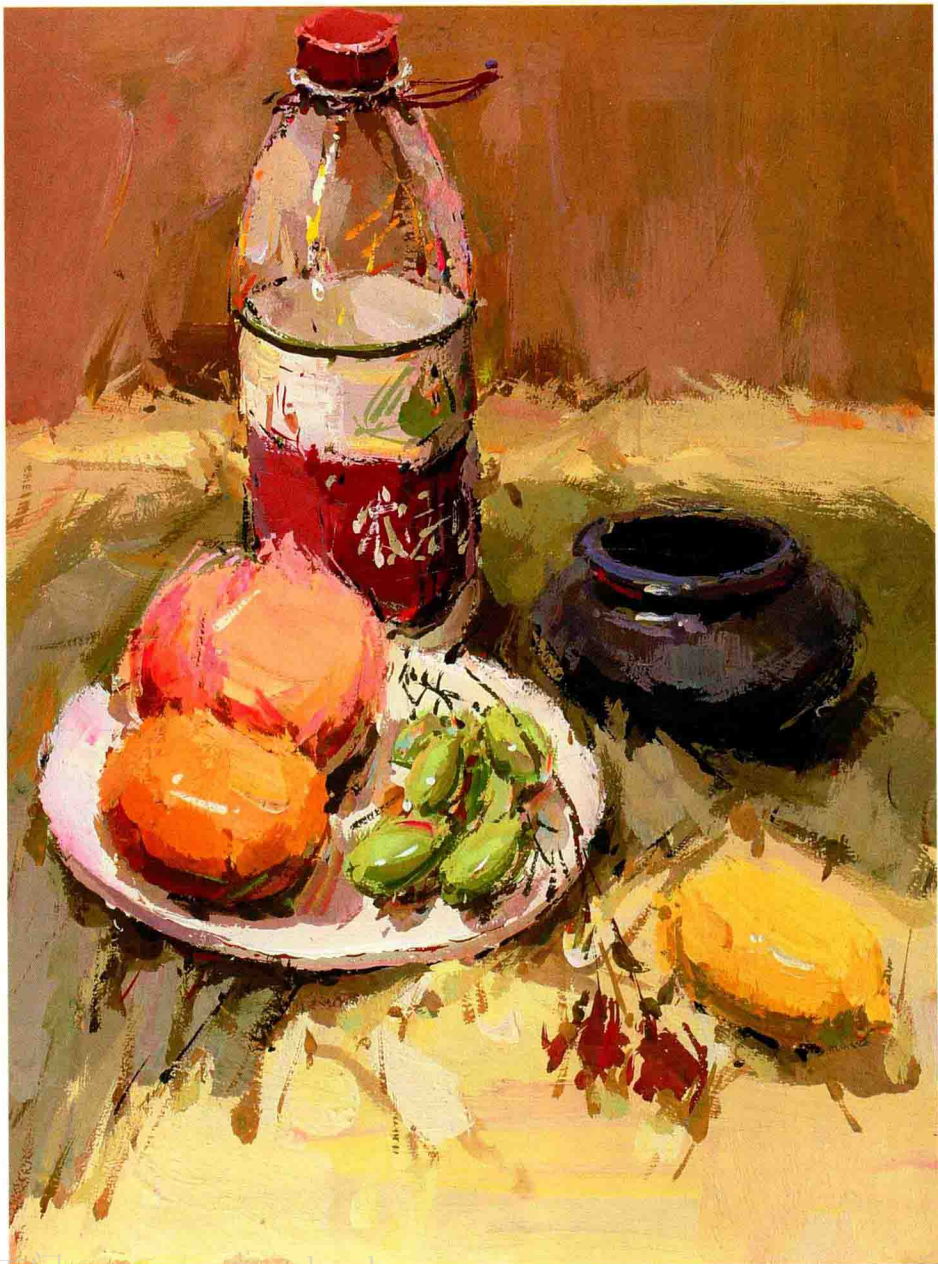
色彩静物概述

与素描不同,水粉画是直接用颜色来进行形体塑造。画水粉不仅要有扎实的素描基本功,而且还必须掌握一定的色彩表现技巧、调色技法、形体塑造等专业知识。对工具材料性能的了解也是必不可少的,如使用何种纸张会出现何种效果等。一旦掌握以上这些知识,作画时就能得心应手,表现自如。初学绘画,应当讲究方法,有了正确的方法,就能少走弯路。正确的方法有两层含义:一是指有效的训练方法,二是指基本的表现技法。本书按照初学者的一般学习进程进行编排,力求直观、具体,贴近学生实际,在剖析基本表现技法的同时突出方法指导,使初学者尽快入门,早日迈入艺术的殿堂。

色彩,是绘画中的重要学科,是美术爱好者及艺术院校考生学习的必修课。色彩静物是古今中外的人所普遍喜爱的表现题材,由于物体处于静态且光源稳定、环境固定,故有助于作画者深刻理解、深入研究色彩的原理及规律,这也是初学绘画者最为适宜的入门学科之一。色彩静物既方便又能全面反映学生水平和素质,因此被国内很多艺术院校规定为高考招生考试的必考课目。美术高考主要是考查学生对色彩的认识、理解、运用以及表现色彩的能力。

色彩考试的内容多为我们常见的陶瓷品、玻璃器皿、金属器具、瓜果蔬菜、花卉、各式衬布等。近几年考试的形式基本是在静物写生与默写中交替进行。写生比较容易,可直接观察静物,找出它们之间的主次关系、素描关系、色彩关系、冷暖关系、虚实关系等。

本书结合色彩学习的基本规律,循序渐进,由浅入深,并配以图示说明、照片参考及步骤演示,系统规范地阐述色彩的基础知识、表现技法和不同形式的组合、重点难点的讲解示范等等,适合初学者、有一定基础的美术爱好者及考生使用。可有效帮助学生掌握色彩知识、作画表现的技能技巧等,为进一步学习打下扎实的基础。

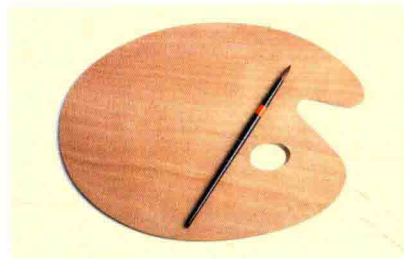
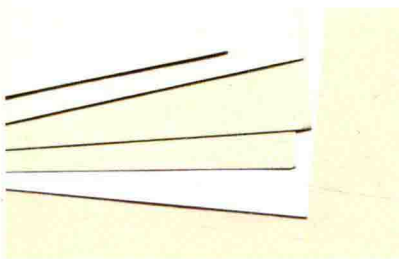


绘画工具及材料

水粉画是色彩画的一种。水粉画颜料具有较强的遮盖力，它兼有油画和水彩画的某些特性。在画法上色多水少像油画，色少水多则似水彩。水粉画颜料纯度较高，色彩明快艳丽，具有较强的表现力，它便于处理较大面积的色块及画面，作画快捷简便。水粉画常常给人以鲜艳、瑰丽、润泽之感。在进行色彩静物学习之前，应准备好所要使用的工具及材料，还要对所使用的工具及材料有所了解。熟悉工具、材料包括两层意思：一是要了解工具、材料性能；二是掌握正确的使用方法和预见使用效果。



调色盒内颜色的布置



颜料

水粉颜料是一种含有粉质的水溶性颜料。它颜色品种丰富，有一定覆盖力。水粉颜料实用性广，价格低廉，表现力强，并且易于把握和使用。但在使用时有干得较快，不便于颜色的衔接和颜色干后易变色等缺点。近几年商家为了方便广大绘画爱好者，在原有的近三十余种纯色系列颜料的基础上又生产了多种高雅的灰色系列颜料，比如月灰、牙黄灰、绿豆灰等。

水粉笔

水粉写生用的笔有专用的水粉笔，也可用一些底纹笔。笔按号数区分大小，一般选择11号、9号、7号、5号、2号共5支即可。大号笔可以用来铺大体色及背景等大面积的色彩，中号笔可以用来画具体的物体，小号笔可以用来刻画细部。

铅化纸、水粉纸

铅化纸表面比较平滑，水粉纸表面颗粒比较粗，两种纸都适合画水粉画，铅化纸一般比较常用。

调色盒、调色盘

调色盒是进行色彩写生不可缺少的重要工具，宜选取格子较大的。调色盒里的颜料，一定要根据色彩的渐变，有规律地排列，这样有利于写生时轻松找到需要的颜色。同时还利于减轻视觉疲劳（如调色盒内颜色的布置图）。调色盘一般要购买两块。每次画完后注意及时刷洗干净，避免使用过脏的调色盘进行调色。

水桶

水桶一般选择可以折叠、携带方便的为宜，水桶的作用是盛水和涮洗画笔。作画时注意保持桶内的水清洁，使用太脏的水洗笔或调色容易使画面变灰，色彩不亮。

其他辅助工具及材料

画架、画板、工具箱、铅笔、橡皮、夹子、美工刀、胶带、图钉等。

色彩知识

因为有光，我们才可以看到绚丽的大自然风光。光不仅是生命之源，也是色彩的起因。光让我们感受到瑰丽的色彩世界，也决定了我们对自然界的视觉感知。没有光线，色与形在我们视觉中就消失了。我们在绘画中运用的一切有关色彩的法则都是自然规律的反映。根据色彩形成的规律，我们对色彩的原理进行总结，从而形成了色环。色环能帮助我们认识色彩、创造色彩，是打开色彩艺术世界的钥匙。



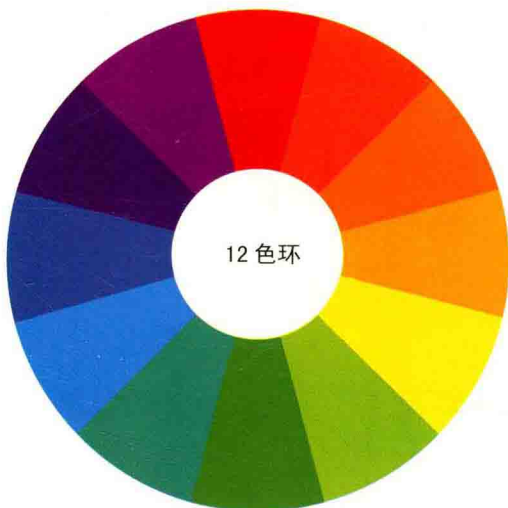
三原色、三间色

原色、间色、复色

原色: (品)红、(柠檬)黄、(湖)蓝，又称为基色，即用以调配其他色彩的基本色。原色的色纯度最高，最纯净、最鲜艳。可以调配出绝大多数色彩，而其他颜色不能调配出三原色。

间色: 亦称“二次色”，即三原色中的某两种原色相互混合的颜色。当我们将三原色中的红色与黄色等量调配就可以得出橙色，把红色与蓝色等量调配得出紫色，而黄色与蓝色等量调配则可以得出绿色。

复色: 也叫“三次色”，是用任何两个间色或三个原色相混合而产生出来的颜色，包括了除原色和间色以外的所有颜色。



12色环

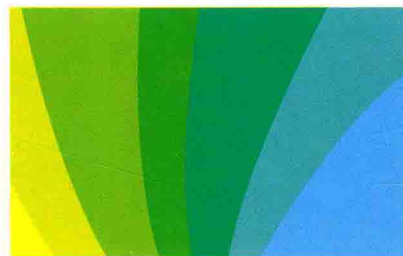
邻近色、同类色、对比色、互补色

邻近色: 所谓邻近色，就是在色环上相邻近的颜色，色环上凡在90度范围内的颜色都属邻近色。例如绿色和蓝色，红色和黄色。邻近色之间往往是你中有我，我中有你。

同类色: 在色环上，45度范围内的色彩属于同类色，同类色具有共同的属性，比较和谐。

对比色: 在色环上，130度范围内对应的色彩属于对比色。对比色缺少共性，彼此有互补倾向，对比强烈，不容易和谐。

互补色: 在色环上，180度范围内对应的色彩属于互补色。色环上的三对互补色 (红与绿、蓝与橙、黄与紫)，色彩对比非常强烈，其运用在色彩写生和色彩设计中具有广泛的意义。



同类色放在一起，色彩过渡柔和协调。



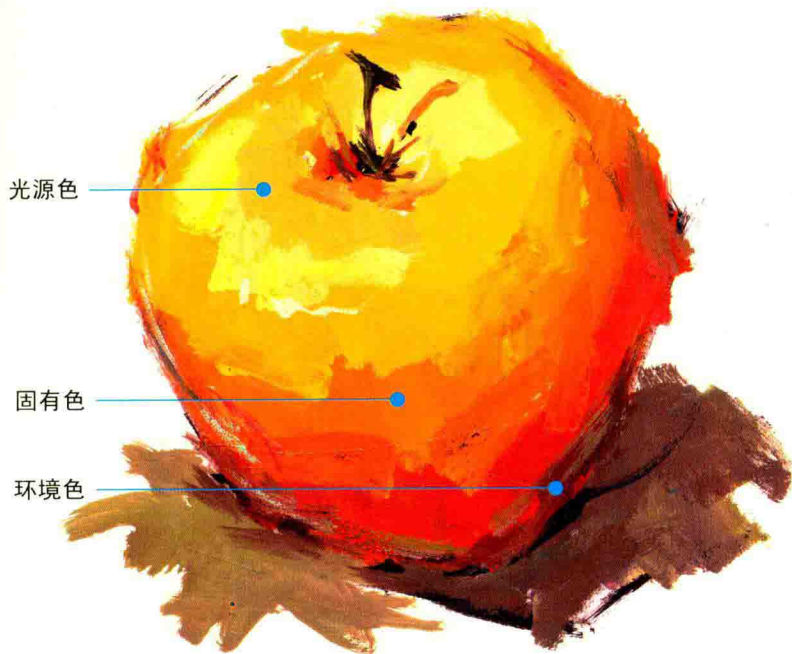
对比色放在一起，色彩对比强烈。



24色环

物体的色彩关系

因为光线的照射，我们的眼睛可以感受到自然物体与空间的存在。物体表面色彩的形成取决于三个方面：光源的照射、物体本身的反射、环境与空间对物体色彩的影响。



固有色、光源色、环境色

固有色：是指物体本身的颜色，但任何物体的颜色都会受到光源和周围物体的影响而发生变化，真正固定不变的颜色是没有的。

光源色：是光源投射到物体表面所呈现的颜色。光源色的不同会引起不同的色彩倾向，即偏冷或偏暖。

环境色：是指物体所处周围环境所反射出来的光色，它可以影响到物体固有色的变化，如一串香蕉在红色的背景布下会呈现橙红的倾向。

高光、亮部、反光、暗部

高光：受光源色的影响较大，呈光源色的色彩。

亮部：受光源色影响较小。光源色对物体的影响从高光到明暗交界线逐渐减弱，物体的固有色特征逐渐明显。

反光：由环境色决定，其明度低于物体亮部明度。

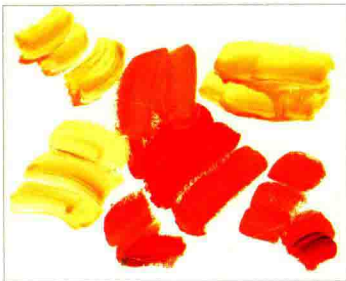
暗部：受环境色的影响较小。环境色对物体的影响从反光到明暗交界线逐渐减弱，整个暗部带有不同程度的环境色成分。

常用笔法

笔触是画笔接触画面时所留下的痕迹。美妙的笔触不但能丰富画面的视觉效果，还能传达出画者的艺术个性和修养，因而，它是画家艺术风格的一个重要的组成部分。而用笔的方法又决定了笔触的变化，因此，对初学者来说，学习用笔的方法是十分必要的训练内容。水粉静物常见的用笔有点、摆、刷、旋、揉、勾、提、染等。当然，用笔时还要结合用水，要注意“趁湿接色”，可以从画面中颜色最重的地方开始。用笔的变化、用色的厚薄、用水的多少都能表现出不同的笔触效果。



点



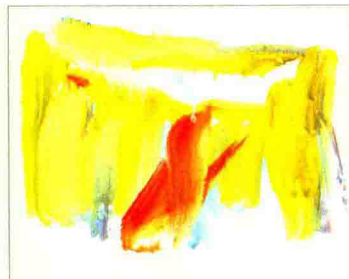
摆



刷



旋



揉



勾



提



染

色稿训练

小色稿练习

小色稿练习有其独特的优势。第一，有利于捕捉转瞬即逝的色彩感觉。这一点是中长期作业不易做到的。是否具备敏锐的色彩感觉是色彩试卷最主要的考查内容之一。第二，有利于概括地整体表现。小色稿因画幅的限制，迫使你将对对象进行简化，你只能画出大的色彩关系，也更方便你集中注意力去解决主要色彩问题。第三，有利于合理地利用时间。一幅小色稿练习，多则花十几分钟，少则四到五分钟，正好可以弥补专业课时间的不足。

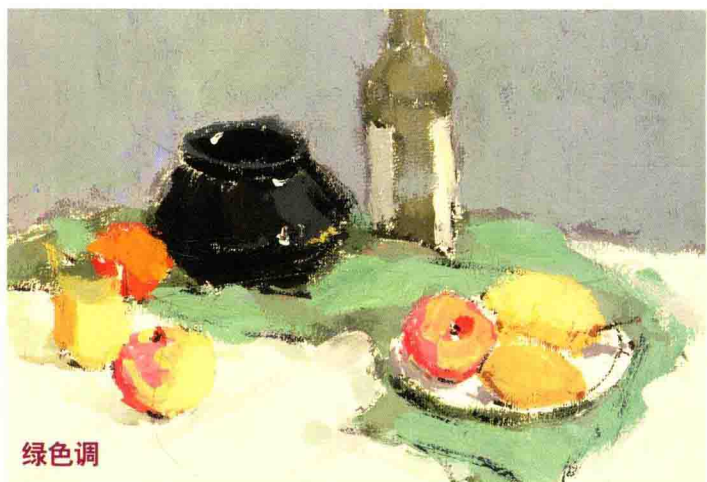


变调训练

正常的色彩写生，一般是描绘对象客观的光色关系。而变调训练是以改变光色关系为前提的，也就是根据作者的意图去组织一个与对象实际色彩完全不同的色调。变调可以分为四大类(明度变调、纯度变调、色相变调、色性变调)。一般进行的变调训练就是改变画面原有的总体色彩倾向，而不改变主体物的色彩倾向。由于应试的需要，我们必须积极主动地探究各种变调的方法和手段，拓宽原有的变调概念，以适应不同类型的色彩考试。



蓝色调



绿色调



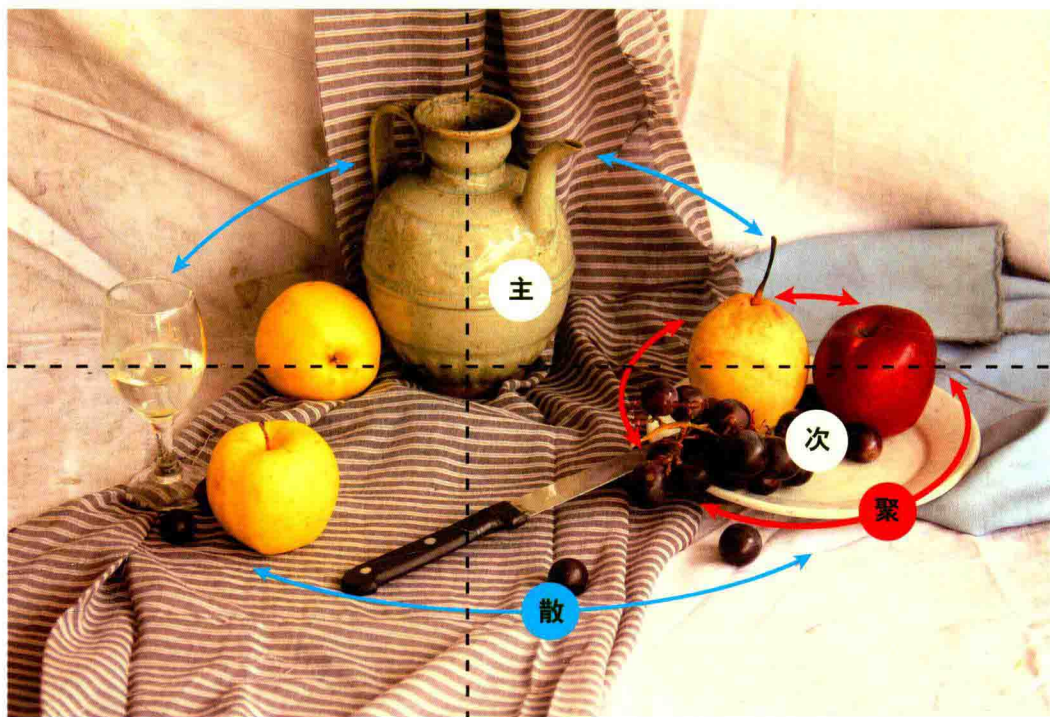
黄色调



红色调

构图讲解

构图就是所画物体在画面中的摆放位置，对一幅作品来说，一般称为章法或布局。一幅画的构图应突出主体，做到主次分明、疏密得当，同时还要把黑白布置和空间处理考虑进去，要使周围物体与主体呼应，要使画面均衡统一、有前有后、有主有次、有聚有散、重点突出，使画面看起来完整，具有形式美。



构图要点

层次有序：静物的位置要前后叠放，形成既有联系又有对比的结构关系，不要让物体重叠的比例一样。画面中的静物应尽量避免出现在同一条线上或等距离位置上，而应错落有致、聚散有法。

主次分明：构图应先考虑主要物体、次要物体及陪衬物体的定位，即何者为主，何者为次，画面的中心在哪。主体物可以是一件较大的物体，也可以是几个组合物，放在画面的正中心位置；次要物体一般在面积上小于主体物；陪衬物和点缀物的面积则更小一些。

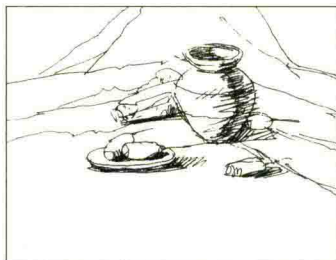
布局均衡：“均衡”是指以画面中点为界，两边基本相称，但又有变化，画面平衡稳定而不失活泼。

变化统一：这就是要利用所画物体的对比因素，将它们安排到统一的画面中来，充分表现所画物体的均衡形式和节奏感，形成一种有节奏、有韵律的变化统一过程。

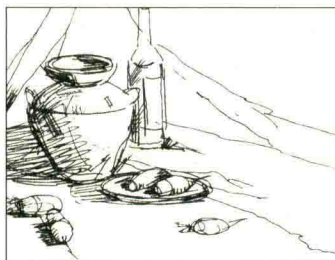
错误构图图例



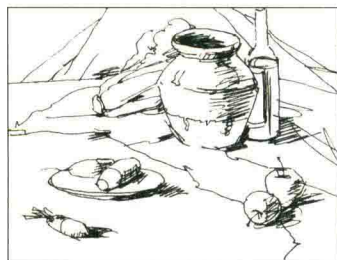
构图太满



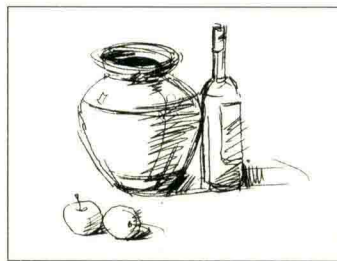
构图太空



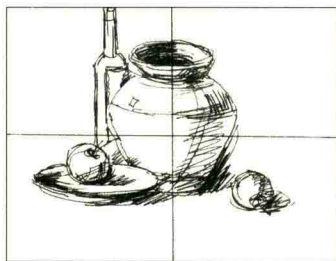
构图太偏



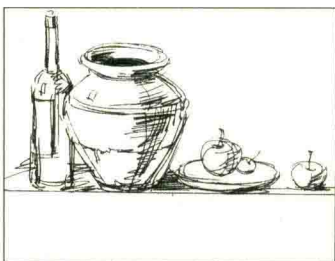
构图太乱，无主次



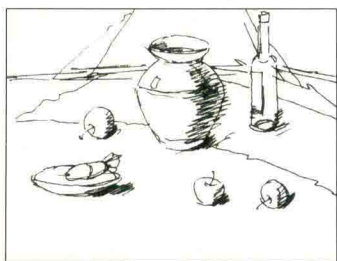
构图主次太平均，无聚散



构图太紧凑



构图太平均，无前后空间层次



构图太散，主次不呼应

第二章 范画练习

苹果的画法



实物照片

画前分析

画青苹果时要注意突出颜色的饱和度与透明度，这样才能保持水果的新鲜感。绿色的过渡可采取色彩的并置法，也可适当降低色彩的纯度。

步骤讲解

步骤一：用单色起稿，然后加水稀释交代出苹果的基本外形特征和明暗转折关系及投影。

步骤二：从苹果的暗部开始入手，按苹果的形体转折用笔，辅画出苹果暗部大体色彩。

步骤三：深入塑造，铺出苹果的灰部和亮部，注意颜色从灰到亮的明度和色相的变化，把握好苹果的环境色。

步骤四：用小号笔侧锋运笔，颜料干湿适中，根据画面需要加强其亮部的颜色，使其颜色饱和、明亮，层次丰富。



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

梨的画法



实物照片

画前分析

梨的表面比苹果粗糙些，高光不像苹果那么明显，可用较干枯的笔触去表现其高光及边缘色。用色纯度也比苹果低一些，黄色中略带一些粉。

步骤讲解

步骤一：用单色画出梨的外形，准确把握梨的朝向及位置关系。勾勒出梨的明暗转折关系及投影。

步骤二：画出梨的固有色，用笔时应注意顺着形体结构画。

步骤三：强调梨的色彩变化，画出梨的暗部，铺出灰部的色彩，用笔要有变化。

步骤四：调整画面，注意亮面和灰部的笔触衔接，勾出梨蒂把，处理好梨的反光和投影的色彩，最后用干笔点出高光。



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

香蕉的画法



实物照片

画前分析

香蕉的形体具有明确的明暗转折关系，没有明显的高光和反光，画一串香蕉时要注意把握整体、主次及前后的关系。

步骤讲解

步骤一：将整组香蕉看成一个整体的形状，画出基本形并找出大的明暗关系。

步骤二：用大笔铺出香蕉的基本色调，描绘时要保持笔触的水分饱和度，同时沿着形体转折面运笔。

步骤三：分析颜色的变化，抓住总的色彩基调，画出亮、灰面的基调。注意色彩的冷暖关系，用色要薄而鲜明。

步骤四：从整体出发，加强画面的主次、前后、虚实关系，要求画面色彩明快、简洁，用笔松动而富有变化。



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

辣椒的画法



实物照片

画前分析

画辣椒前要先明确辣椒的造型，常见的有长的、尖的，还有圆的。平时所吃的辣椒颜色一般多为绿色或红色，色彩具有一定的单一性。画时可采用平涂法画出辣椒的基本色，暗部和亮部的色彩对比关系应多用同类色及邻近色的对比，始终要从明暗上保持辣椒色彩间的明度对比关系。辣椒表面凹凸不平，塑造难度也会相应增加。表现时须注意根据结构的转折来塑造明暗关系，根据整体画面刻画色彩的冷暖变化。蒂把部分可用“勾”的笔法来表现。



步骤一：用简洁的直线切出两个辣椒的外形，以及它们在画面中合适的位置。



步骤二：用平涂法画出两个辣椒的固有色并找出辣椒主要的转折处与凹槽处。



步骤三：根据光源，找出辣椒的明暗交界线及投影位置。重点塑造出辣椒亮面的颜色，并用稍小的水粉笔画出投影和反光。



步骤四：用粗松的笔触丰富辣椒的转折位置，最后用小号笔勾出蒂把上的颜色，并且点出辣椒上的高光。

大白菜的画法



实物照片

画前分析

大白菜由菜茎和菜叶组成。菜叶和菜茎颜色都较淡，受周围环境色影响明显，在调色时要注意勿画“脏”。作画时先用湿画法画出它大的形体和色彩关系，菜茎颜色较亮，在铺色时可适当留出高光，并要准确把握菜茎灰部颜色的色彩倾向。为了保持新鲜度，最好是一两次完成，白色的用量要恰当。菜叶亮部颜色较淡，绿色纯度不宜高，可适当加些白色和柠檬黄去表现，白色不宜加得过多，否则画出的白菜会显得“粉”气。



步骤一：用单色画出大白菜圆柱体的形体关系，大致表现出菜叶的位置。



步骤二：画大白菜时一般采用较湿润的大号笔画出它大的形体与色彩，再选择主要的茎与叶作细致表现。



步骤三：画出大白菜的体积关系，在刻画时要保持统一协调的整体感，用色虚实结合，过渡自然含蓄。



步骤四：用湿画法加强叶片、茎部颜色。待到茎叶的颜色干一些了，用小号笔蘸较干的亮色“扫”出茎的质感。

冰红茶的画法



实物照片

画前分析

有色塑料瓶没无色塑料瓶那么透明，高光附近有些冷色。中间的标签往往色彩鲜艳夺目，不透明，是表现明暗立体的关键部位，刻画时应大胆归纳，笔法明确。表现时最好先湿后干，特别要注意最后干湿笔触的运用。

步骤讲解

步骤一：用单色起稿，然后加水稀释交代出塑料瓶的基本外形特征和明暗转折关系及投影。

步骤二：从塑料瓶的暗部开始入手，按塑料瓶的形体转折用笔，画出其暗部大体色彩。

步骤三：深入塑造，铺出塑料瓶的灰部和亮部，注意颜色的明度和色相的变化，把握环境色的处理。

步骤四：用小号笔侧锋运笔，颜料干湿适中，根据画面需要加强其亮部的颜色，使其颜色饱和，质感明确。



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

可乐瓶的画法



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四



实物照片

画前分析

可乐瓶的色彩丰富而艳丽。在塑造时，可以分为三部分：上部透明处、中间标签处和液体处。透明的部分和背景一起画，不可留空白，稍干后用较深一些的冷灰色提出瓶子的轮廓即可。可乐瓶中的液体较深且颜色变化小，刻画时应大胆归纳，概括处理。

步骤讲解

步骤一：用单色起稿，画出可乐瓶的基本轮廓，注意瓶口与瓶身的形体转折，确保形体比例准确。

步骤二：仔细观察可乐瓶，明确光源的方向。从暗部开始铺出可乐瓶的色彩大关系。

步骤三：铺出可乐瓶亮部的颜色，颜色要调和得亮些，防止颜色干后变灰，注意色彩的过渡。

步骤四：丰富亮部色彩变化，处理整体色彩亮灰面的过渡。等颜色稍干后点上高光。