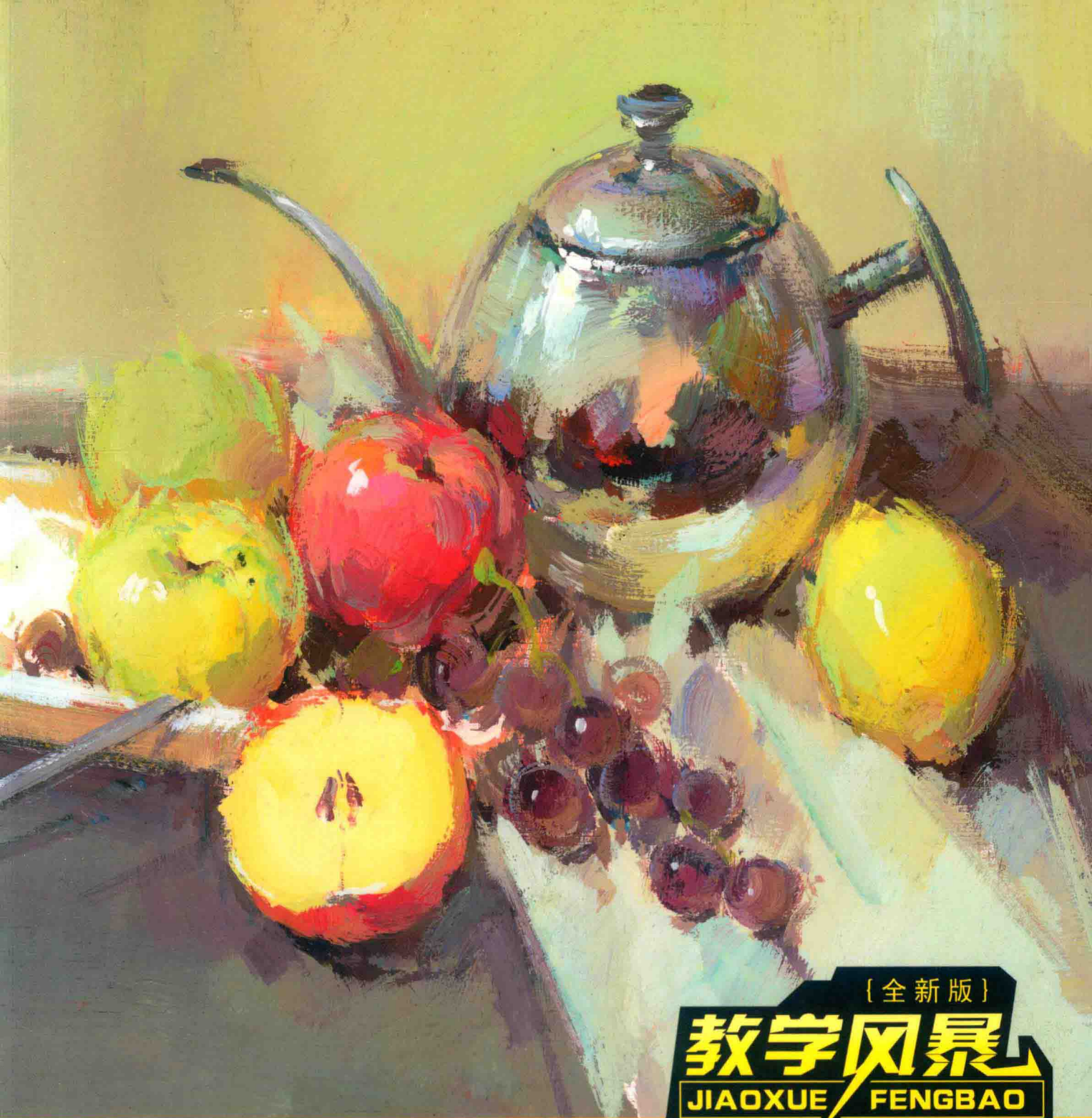

{ 全新版 }

教学风暴

JIAOXUE

FENGBAO

青少年美术技法正规辅导教材

色彩静物

SECAI JINGWU

主 编 赵锦杰

编 著 夏云飞

CS | 湖南美术出版社

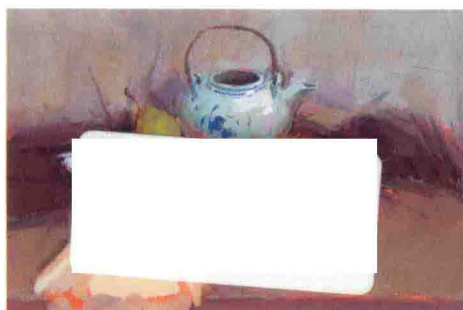
色彩静物

[全新版]

教学风暴

JIAOXUE FENGBAO

主 编 赵锦杰 编 著 夏云飞

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩静物 / 夏云飞编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2015.7 (教学风暴)
ISBN 978-7-5356-7352-7

I. ①色… II. ①夏… 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(2015)第 196503 号

教学风暴 色彩静物

出版人: 李小山

主 编: 赵锦杰

编 著: 夏云飞

责任编辑: 吴海恩

助理编辑: 陈 锐

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: 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 × 1194 1/16

印 张: 4

版 次: 2015 年 7 月第 1 版

印 次: 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-7352-7

定 价: 18.00 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

目录

CONTENTS

01 第一章 基础知识

- 01 绘画工具
- 02 认识色相环
- 02 色彩四要素
- 03 物体的色彩关系
- 03 用笔方法
- 04 画面的构图
- 05 色调训练

06 第二章 写生步骤讲解

- 06 苹果的画法
- 07 梨的画法
- 08 芒果的画法
- 09 橘子的画法
- 10 萝卜的画法
- 11 菜心的画法
- 12 香蕉的画法
- 13 葡萄的画法
- 14 火龙果的画法
- 15 西红柿的画法
- 16 高脚玻璃杯的画法
- 17 红酒瓶的画法
- 18 玻璃水壶的画法
- 19 彩釉陶罐的画法
- 20 宽口陶罐的画法
- 21 深釉瓷瓶的画法
- 22 土陶壶的画法
- 23 陶壶的画法
- 24 不锈钢锅的画法
- 25 不锈钢水壶的画法
- 26 有大白菜的组合画法
- 28 玻璃水壶与水果组合的画法
- 30 不锈钢水壶与书本组合的画法
- 32 有饮料瓶和面包组合的画法
- 34 雪碧与水果组合的画法
- 36 小酒坛与水果的画法
- 38 黑陶罐与水果组合的画法
- 40 蔬果类组合的画法
- 42 画具类组合的画法
- 44 花卉类组合的画法

4 第三章 临摹范画精选

第一章 基础知识

绘画工具

水粉画是色彩画的一种。水粉画颜料具有较强的遮盖力，在画法上色多水少像油画，色少水多则似水彩，因此水粉画兼有油画和水彩画的某些特性。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，还要对所使用的工具有所了解。熟悉工具、材料包括两层意思：一是要了解工具、材料性能；二是要掌握正确的使用方法和预见使用效果。

颜料

有罐装颜料和管状颜料。常用颜料有白色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、土红、朱红、大红、深红、玫瑰红、熟褐、赭石、淡绿、粉绿、草绿、中绿、深绿、翠绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、紫罗兰、青莲。

水粉笔

有羊毫笔、狼毫笔和人造毫笔。羊毫笔的特点是含水量较大，蘸色较多，优点是一笔颜色涂出的面积较大，缺点是由于含水量太大，画出的笔触容易浑浊，不太适合于细节刻画。狼毫笔的特点是含水量较少，弹性比羊毫的要好，适合于局部细节的刻画。一般狼毫笔最为常用，软硬适中，弹性和吸水性较好。

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，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，同时还利于缓解视觉疲劳（如调色盒颜色分布图）。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。

毛巾、喷壶、刮刀、水桶

易吸水的棉质毛巾，用于吸掉笔中多余的水分和去掉笔上多余的颜料，还能用来清理调色盘，保持作画工具的清洁。颜料水分易挥发，要经常用喷壶来保持调色盒和调色盘中颜料的湿润。刮刀可以用来调制颜料和搅拌盒中稍干的颜料。水桶一般选择可以折叠、携带方便的为好，水桶的作用是盛水和涮洗画笔，作画时注意保持桶内水的清洁，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

画架、画板、工具箱、铅笔、橡皮、夹子、美工刀、胶带、图钉。

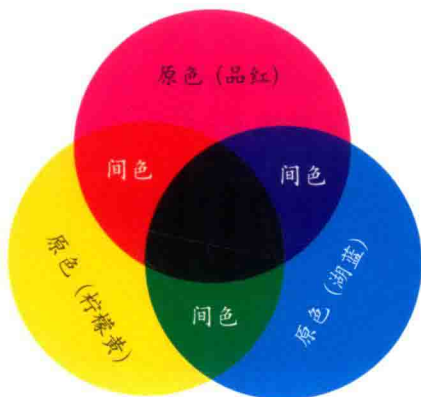

淡黄	中黄	朱红	紫罗兰	淡绿	湖蓝	钴蓝
柠檬黄	土黄	大红	玫瑰红	粉绿	橄榄绿	群青
白色	橘黄	深红	熟褐	草绿	深绿	青莲
白色	橘红	土红	赭石	中绿	翠绿	普蓝

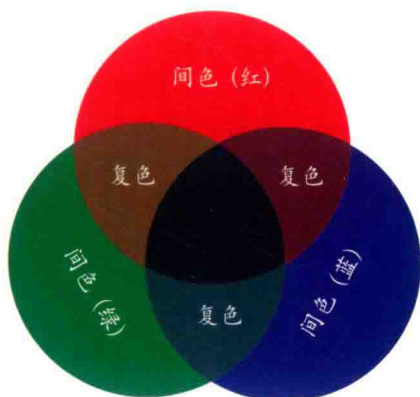
调色盒颜色分布图

认识色相环

自然界的色彩是十分复杂的。我们必须学会用种类有限的颜料调配丰富多样的色彩，为此，我们要了解颜料混合的规律。色相环简称色环，是人们为了方便学习，认识色彩，根据色彩形成的规律和原理总结出来的，通过色相环，能更直观地理解颜色的混合与不同颜色间相互的联系。

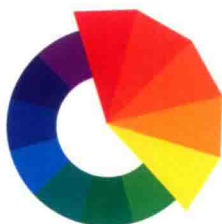
原色与间色

间色与复色

邻近色

同类色

对比色

互补色

原色: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: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。我们把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: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。

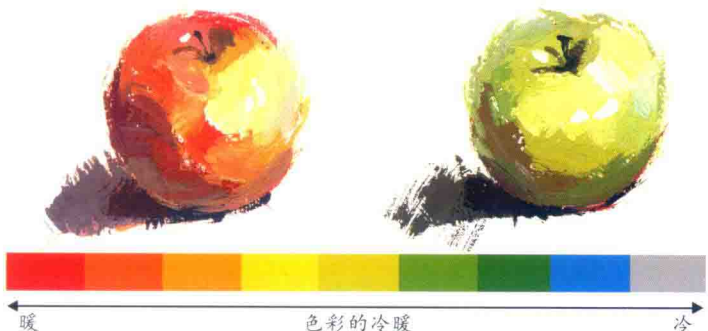
色彩四要素

色相:色相指色彩的相貌，如花的红色、天空的蓝色、森林的绿色等，色相是色彩基本的特征。

明度:指色彩的明暗变化差异，即深浅的程度。在所有的颜色中，白色明度最高，黑色明度最低。在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色中，黄色明度最高，紫色明度最低。同样是红色，朱红比大红明度高，而橘红又比朱红明度高。

纯度:指色彩的鲜艳程度，又称彩度、饱和度。原色和间色的纯度最高，复色的纯度较低，在同一种颜色中加入白色和黑色越多，其纯度越低。

冷暖:色彩会对人的心理产生一定影响，使人们通过色彩联想产生情感倾向。有温暖感的色彩就是暖色，如红、橙、黄等。暖色可以给人带来热闹、鲜艳、愉快、热烈的感觉。让人感觉冷的颜色属于冷色，如蓝、紫色等。冷色能够让人心绪稳定，给人以冷峻、严寒、凉爽的感觉。

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、物体本身反射一定的色光、环境与空间对物体色彩的影响。

固有色：物体本身的颜色，即物体在自然光照射之下未受其他物体反射光影响时所具有的色彩。

光源色：即光源的颜色。由各种光源发出的光，其光波的长短、强弱、比例性质的不同形成了不同的色光，称为光源色。阳光下，受光部呈现明亮的黄色；在室内，物体的受光部则呈现淡淡的青紫色。

环境色：物体本身受到周围的物体和色彩的影响，从而产生了色彩变化，这种变化后的色彩称为环境色。

用笔方法

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法有叠、揉、扫、刷、摆、拖、染等。用笔的变化、用色的厚薄、用水的多少都能表现出不同的画面效果。

用笔的宽窄，笔触的大小、轻重及方向，通常是结合物体的形体结构的转折关系来表现的。圆形的物体必须用弧形笔法来塑造，直向的物体经常需要用横向的笔法去塑造。

质感不同的物体，在用笔上要有所区别。如淡颜色的白布、白色报纸或光滑的白瓷瓶，在用笔时，笔触可适当柔和细腻一些，以体现其质感；而描绘深色的陶罐时，用笔就应该坚挺、浓重有力，笔触感强一些。

点

摆

刷

旋

揉

勾

提

染

画面的构图

构图就是组织所画物体在画面中的位置，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、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。

构图要领

构图应首先考虑主要物体、次要物体及陪衬物体的定位，即何者为主，何者为次，画面的中心在哪里。主体物可以是一件较大的物体，也可以是几个组合物，应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，而陪衬物和点缀物的面积则更小一些。

C形构图

C形构图的画面动感效果优于其他形式的构图。这种构图方式使画面具有流动性，更容易表现较大空间的静物布局。

S形构图

S形构图具有优美和活泼的特点。这种构图给人一种美的享受，让画面显得生动、活泼，可有力地表现其场景的深远。这类构图可拉长画面的空间关系，更突出主体物。

三角形构图

横式三角形的构图形式，画面显得非常稳定，需要确定出一个主体物、次主体物。当主体物比较高时，适合采用竖式三角形构图，主体物尽量布局在画面的黄金分割线处，这样的构图稳定。

圆形构图

此构图能加强中心主体物的表现，通过主体物向周围扩散开来。此类构图适合物体较多的画面布局。

多边形构图

此类构图相对较难掌握，适合俯视角度与物体较多的画面布局。

C形构图

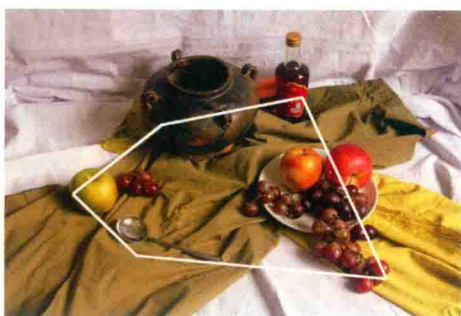
S形构图

三角形构图

圆形构图

多边形构图

色调训练

色调是针对画面整体效果而言的一个概念。色调的和谐可使得画面更加整体、统一，更富有美感。依据色彩的倾向可分为冷色调和暖色调两大类，如果再细分还可依据色相、纯度、明度以及笔触的变化来丰富画面，使得画面物体对比丰富。注意画面色彩的主次之分，选择画面的主体色，使其他颜色与之相呼应，要使画面均衡，节奏明确，富有韵律。一般情况下，色调会受光源、主体色和个人用色习惯的影响，在作画时应确立画面统一的色调，将完美色调进行到底。

变调训练

目前各艺术院校考试形式多变，我们的教学应从原有的单一表现客观物象的固有色、光源色、环境色为基础的写生色彩训练逐步过渡到多形式、全方位的教学方式中来。变调训练是有效的训练方法，它只改变画面原有的色彩倾向，而不改变表现的对象。变调训练要协调好画面中主导色、辅助色、点缀色之间的色彩关系。

冷暖色调训练

第二章 写生步骤讲解

苹果的画法

苹果的固有色集中体现在灰面，因此其灰面的用色纯度要高，但不宜过于“火气”。如果感觉红、黄色调太暖，可以适当加点绿色使画面柔和。用色一定要控制好水分，使苹果的颜色干净、利落，给人新鲜的感觉。塑造形体时注意大小笔触结合运用，果窝处的用笔要随着水果窝处的形体进行转折。

参考照片

① 用单色起稿，然后加水稀释交代出苹果的外形特征、明暗转折关系及投影。

② 从暗部开始刻画，画出苹果的固有色及暗部色彩，刻画时按苹果的形体转折用笔。

③ 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。

④ 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。

⑤ 进行整体画面的调整，使画面层次丰富，最后扫出高光完成刻画。

梨的画法

梨的表皮较粗糙，所以固有色较浅，明度变化相对较弱，在塑造时颜色中可略加些白粉，适当强调色彩的明度对比，使梨的颜色显得更干净、利落。对梨蒂把的刻画要根据梨的朝向来进行表现，可用小号水粉笔蘸上干一些的颜料轻轻勾出来，要表现出一定的体积感。

参考照片

① 用单色起稿，画出梨的形状、明暗交界线及投影位置。

② 用大号笔从梨的暗部开始，画出梨的固有色，注意梨亮、暗部色彩的明度变化。

③ 区分梨的暗面、投影处的颜色变化，注意它们相互间的影响。

④ 深入刻画质感，注意笔触间的衔接，处理好边线及环境色，用笔应尽量到位。

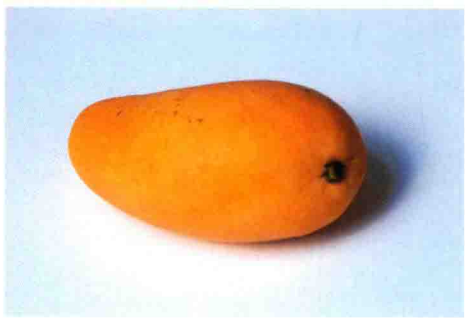

⑤ 最后调整画面，表现出梨的体积感，点出高光，使其光感、质感明确。

芒果的画法

芒果的色彩较纯，亮部可在固有色基础上适当加入柠檬黄进行调和。刻画时归纳出芒果几个必要的块面，强调芒果的造型，用笔上多以“摆”的笔法为主，特别是在画芒果的灰部和亮部时，这样较容易体现芒果的色块，使其具有较强的体积感。

参考照片

① 用单色起稿，画出芒果的外形并交代出明暗关系。

② 铺出芒果暗部与亮部的固有色，注意颜色从灰到亮的明度把握。

③ 画出芒果的亮、灰部颜色，同时将投影部分进行过渡，注意笔触要体现形体的结构。

④ 对芒果的形色做进一步的处理，注意环境对芒果的影响。

⑤ 最后调整画面，表现出芒果的体积感，点出高光，使其光感、质感明确。

橘子的画法

画橘子的用笔及处理方法和画苹果有许多相似之处。但橘子的颜色较苹果单纯些，表面比苹果粗糙，有颗粒状起伏。橘子的表皮其实十分光滑，只是因为这些细小的起伏形成各个小曲面，导致反射出来的光线比较散，所以橘子的高光较明显，但是比苹果要弱。在调橘子的颜色时应多注意同类色及邻近色之间的变化，尽量保持橘子强烈而单纯的色彩关系。

参考照片

① 用单色起稿，确定橘子的外形后，画上明暗交界线和投影。

② 找出橘子主要的明暗转折，用大号笔快速画出橘子的固有色。

③ 根据光线关系，找出橘子的明暗交界线及投影位置。结合球体的结构，重点刻画橘子的色彩。

④ 加强明暗、虚实及色彩对比。明暗交界处应着重刻画。颜料应厚点，不要画焦画腻而使其缺乏质感。

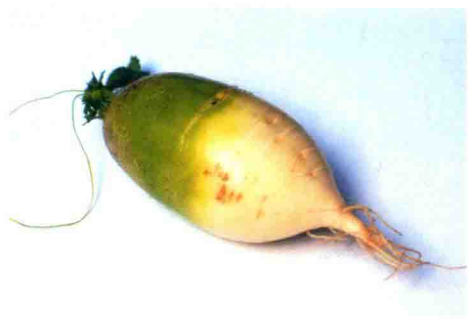

⑤ 整体调整，注意亮部的亮灰色纯度不宜过高，让橘子的转折更柔和。

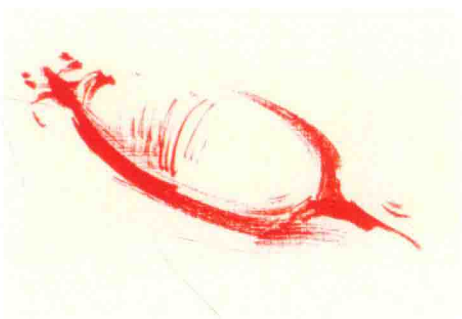

萝卜的画法

刻画这类萝卜时要强调萝卜各部分的颜色倾向，不要用太多的颜色进行调和，应保持色彩的纯度。萝卜的白色部分不能用单纯的白色去刻画，应稍微加入一点周围的环境色，形成有色彩倾向的白色。

参考照片

① 用单色起稿，画出萝卜的外形并交代出明暗关系。

② 先画出萝卜绿色部分的固有色，注意围绕形体用笔。

③ 用中号水粉笔铺出萝卜亮部和灰部的基本色调，注意亮部色彩要较干净。

④ 画出萝卜的体积关系，在刻画时要保持统一协调的整体感，用色冷暖结合。

⑤ 对细节进行调整，充分表现萝卜的质感，使其颜色饱和、明亮，层次丰富。

菜心的画法

要刻画好菜心的质感首先要把握住菜心的自然特征。菜心为粗细不均的圆柱体，形体上要注意近大远小的透视规律。在刻画时要注意表皮色彩的衔接表现。亮部和灰部的色彩可加入少量白色来提亮，但要明确菜心表面的冷暖倾向。尾部的菜叶部分应重点刻画靠前的几片，后面的只需表现出大致形状即可。

参考照片

① 用单色起稿，画出菜心的外形并交代出明暗关系。

② 从菜心的暗部开始入手，大笔快速铺画出菜心的固有色与暗部的色彩。

③ 画出菜心的亮面和灰面。亮部画薄一些，目的是为了后面能更好地表现剥去叶子部分的色彩。

④ 加强明暗、虚实及色彩对比。明暗交界线处的突起应着重刻画。颜料应厚点，不要画焦画腻。

⑤ 调整画面，强调细节的刻画，质感要明确，空间关系应突出，画面层次应分明。

香蕉的画法

香蕉的形体具有明显的明暗转折，画成串的香蕉要注意把握整体、主次及前后的关系。用色以土黄、淡黄、柠檬黄、白色、熟褐为主。刻画亮部时可适当干些，注意带出香蕉柄上的绿色。香蕉的高光和反光的明暗对比不要太强。在香蕉的两个转折面处可以点上深色的疤痕来增加它的生动性。

参考照片

① 用单色起稿，画出香蕉的基本形。注意各香蕉之间的遮挡关系。

② 画出香蕉的暗部与固有色，前后香蕉的暗部也略有不同。

③ 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。

④ 从整体出发，加强画面的主次、前后、虚实关系，用笔应松动而富有变化。

⑤ 根据香蕉的形体转折，对色彩关系和细节进行调整，要求画面色彩明快。

葡萄的画法

葡萄的表面光滑，其表皮容易受到光线的影响，具有明显的高光和反光。刻画葡萄时要注意保持用色的饱和度，不宜过湿，这样有利于葡萄质感的表现。在组织造型上，适当进行局部塑造，特别是位置靠前、较显眼的葡萄尤需重视。

参考照片

① 用单色起稿，整体观察区分每个葡萄的形态。概括画出葡萄的明暗关系。

② 用大笔铺出葡萄的固有色与暗部颜色，画时保持水分饱和度，应按形体转折运笔。

③ 迅速捕捉葡萄的色彩基调，果断铺出色彩关系，大胆取舍，强调整体。

④ 画出固有色、光源色部分。组织好成串葡萄的体积关系，注意概括整体分析。

⑤ 调整画面，使葡萄的颜色饱和，画面层次丰富。

