

新

新世纪美术专业教材

深入浅出/阐明教学知识要点

全面指导/绘画表现技法规律

色彩静物

升级版

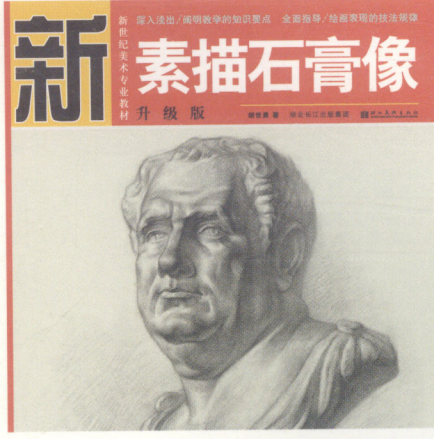
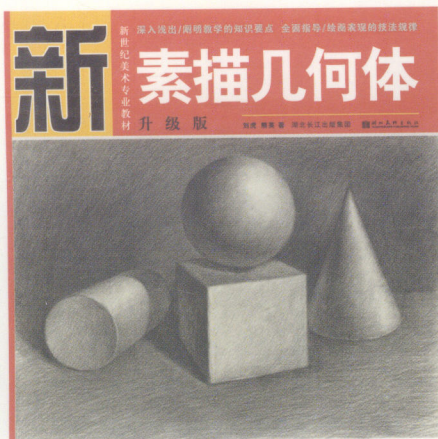
涂永祥 著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

新世纪美术专业教材·升级版

丛书主编/胡世勇 装帧设计/孙琪 浩鹏 责任印制/程业友 责任编辑/戴建国

征稿内容: 符合美术绘画基础教学与设计训练的内容, 要求作品形体塑造严谨实, 具有教学与训练的指导示范作用。

征稿范围: 1.素描。2.速写。3.色彩。4.设计。5.美术与设计大中专教材。

稿件要求: 1.四开尺寸以内的作品希望寄原稿。2.四开尺寸以上的作品, 请拍摄清晰的120反转片。3.所有来稿注明同意出版发表和联系方式。

组稿编辑: 湖北美术出版社高校教材事业部 戴建国 收

联系地址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座 邮编: 430070

联系电话: 027-87679553 13995572128 E-mail:dai531@163.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物/涂永祥著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2006.12.

新世纪美术专业教材: 升级版

ISBN 7-5394-1928-8

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第148597号

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号B座18层

邮政编码: 430070
电话: (027)87679522

武汉精一印刷有限公司制版
武汉德利彩印有限责任公司印刷

新华书店经销
印数: 1—5000册

2006年12月第1版
889mm × 1194mm 1/12

2006年12月第1次印刷
印张: 4

ISBN 7-5394-1928-8

全套定价: 65.40
本册定价: 21.80

ISBN 7-5394-1928-8

9 787539 419282 >

前言

当今美术专业基础教育考察的主要是学生对绘画造型的认识与表现能力。具备较为扎实的绘画基本功，就能应付各种不同的考试。针对美术专业基础教学，重要的是通过系统规范的教学过程，使学生逐步认识和理解美术的基本知识与规律，掌握绘画表现的基本方法和技巧，只有这样才能造就扎实的绘画基本功。本套美术专业教学丛书正是从这一目标和要求出发编著的。

参加本丛书的编著者都是专业院校毕业并具有十多年以上美术专业教学经验的教师。全套书分为素描几何体、素描静物、素描石膏像、素描头像、速写人物、色彩静物、色彩头像、色彩风景等。按照准确、规范、系统的教学原则，从理论到实践，深入浅出地阐明了各科教学的知识要点，全方位地指导绘画表现中的各种技法规律。全套书整体连贯，而每本书也具有独立的完整性，是针对美术专业基础教学的首选教科书。

在每本书的内容安排上我们都十分注重两个方面：一是基础知识理论的准确、系统与明晰。通过图文结合和比较分析，使学生在循序渐进的学习中能明确认识、加深理解、掌握规律。这是学好绘画技法的基础。二是针对美术专业基础教学的要求进行绘画技法的指导。每本书都通过大量的写生步骤及细节表现的分解图例，从不同角度阐明绘画表现技法的方方面面，使学生既掌握基本的绘画程序步骤，明确各步骤中的基本要点和表现方法技巧；又能根据各种训练、写生、默写的变化，灵活主动地适应考察、考试要求。

相信美术学子们通过本套书的系统教学训练，一定能打下坚实的绘画基础，从而提高绘画技法，更有信心地迎接美术考试。

丛书主编：胡世勇

作者简介：

涂永祥 江汉油田教育集团文华学校美术教师，湖北省美术家协会会员，中国石油画院一级画师。其绘画作品多次获奖：油画“老棉袄”获石油艺术大赛银奖，并在中国美术馆展出；油画“1898”入选湖北省第七届美展；油画“花祭”获湖北省教师美术摄影作品大赛银奖；油画“痕迹”获湖北省“迈向二十一世纪画展”金奖；1996年获“湖北省教师基本功大赛”色彩写生第一名，曾受中央电视台“美术星空”专访。

新世纪美术专业教材·升级版

色彩静物

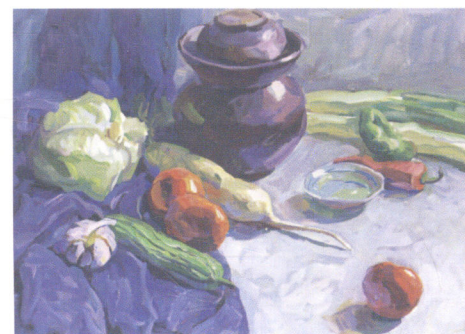
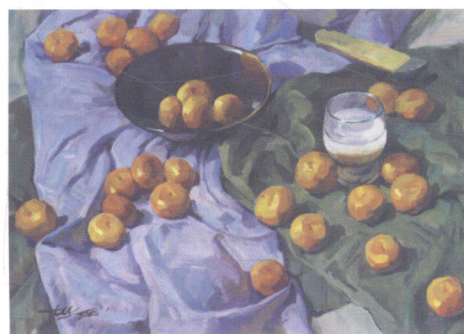
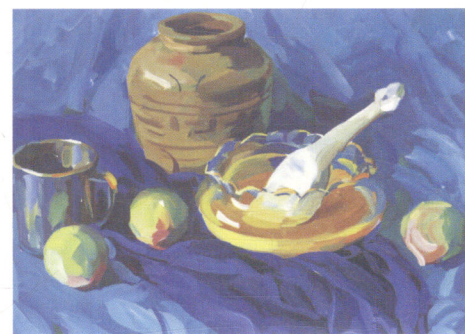
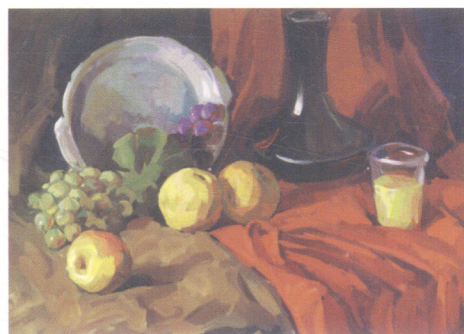
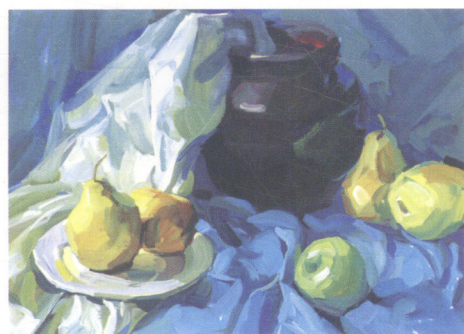
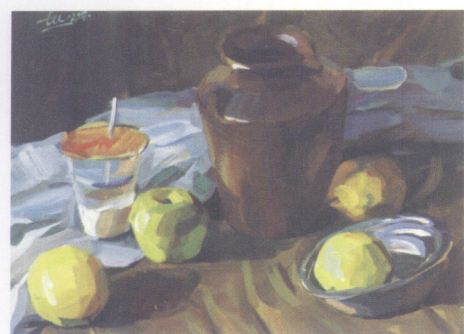
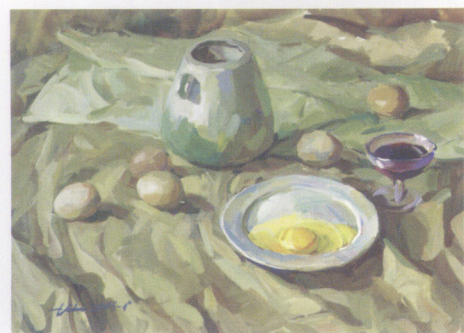
涂永祥著

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

目录

- 一、感受色彩 /3
- 二、色彩准备 /4
- 三、色彩造型 /7
- 四、画面效果 /14
- 五、写生步骤 /18
- 六、病例诊断 /26
- 七、默画训练 /30
- 八、模拟考试 /36
- 九、范画评析 /44

一、感受色彩

自然界色彩光怪陆离，每一个人对色彩的感受不尽相同，凡高的色彩热烈、奔放；莫奈的色彩丰韵、绚丽；米勒的色彩厚实、凝重；马蒂斯的色彩简约、单纯……

初学色彩者，要培养自己对色彩的特殊感受，体会色彩中的千变万化。但一般在我们的意识中，往往赋予物体一种不变的颜色，如提到苹果就以为是绿的，想到太阳就感觉是红的，这是受一种固有观念的影响。事实上，每一种类的物品所具有的色彩是多样的，如苹果有绿色的、红色的、也有黄色的，还有红黄相间的。每一种物体在不同的时段里，颜色也是变化的，如太阳，早上是橙色，傍晚是红色，中午是白色。每一种物体在不同的环境中，其颜色也是不一样的，一个穿白衬衣的人，在阳光下，他的衬衣受光面偏黄，背光面偏紫；在绚丽的舞台灯

光下，他的衬衣的色彩又是千变万化的，若在黑暗中也会漆黑一团。因此，我们在观察每一物体色彩时，要注意时间、环境的影响，要感受物体在特定的状态下的色彩，培养自己对色彩的独特直觉能力。色彩比较是培养这种直觉的最佳途径。

处在日光灯下，会感觉不出光的冷色调；处在白炽灯下，也感觉不出它的暖色调。正所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。如果能跳出这种环境，同时观察这两种光线，你马上会觉察这两种光的巨大反差。比较加深了你对色彩的感知能力，比较提高了你对色彩的领悟能力。

相同的物体进行比较，你能找到它们之间微妙的变化；不同物体进行比较，你能找到它们之间的相互联系；整体与局部的比较，你能找到画面的色彩倾向；主体与客体的比较，你能找到物体色彩的强弱。比较使你感受到色彩的千变万化。

感受色彩是为了表现色彩，学习水粉画是初学者表现色彩的最有效途径。水粉既有油画厚重感，还具有水彩画的清新、明快。本书从色彩的最基础开始，通过对色彩一般规律的探讨，使你能步入色彩的殿堂，达到登上大雅之堂的目的。

二、色彩准备

在学习写生色彩之前，从理论、材料、心理上做好充分的准备，学习时，才能胸有成竹，达到事半功倍的效果。

1

2

基础知识

三原色：最基本的色彩。指红、黄、蓝。(图3中间部分)

三间色：由三原色调配而成。指橙、绿、紫。(图3内环部分)

复色：由三种以上色彩调配而成的颜色。(图3外环部分)

颜色三要素：指色相、纯度、明度。

色相：颜色的相貌。如红色的红……

纯度：指颜色的鲜明程度。又称之为彩度，或饱和度。(图4)

明度：指颜色的深浅程度。不同的颜色深浅不相同，相同颜色加入不同色彩，其明度也会不同。(图5)

同类色：指具有同一色性的几个颜色。如朱红、橙、黄等。(在色环上相邻的三种颜色为同类色。)

对比色：具有补色关系的色彩，它们能使各自的色彩更加鲜艳。如红与绿，蓝与橙，紫与黄。(在色环上相对应)

冷暖色：颜色的冷暖是一种心理的感觉。我们一般把红、黄类的颜色称之为暖色；紫、蓝、绿类的称之为冷色。冷暖色是相对而言的，如朱红与大红相比，大红色偏冷色，朱红色偏暖色；大红与桃红相比，则大红偏暖色，桃红偏冷色……

工具

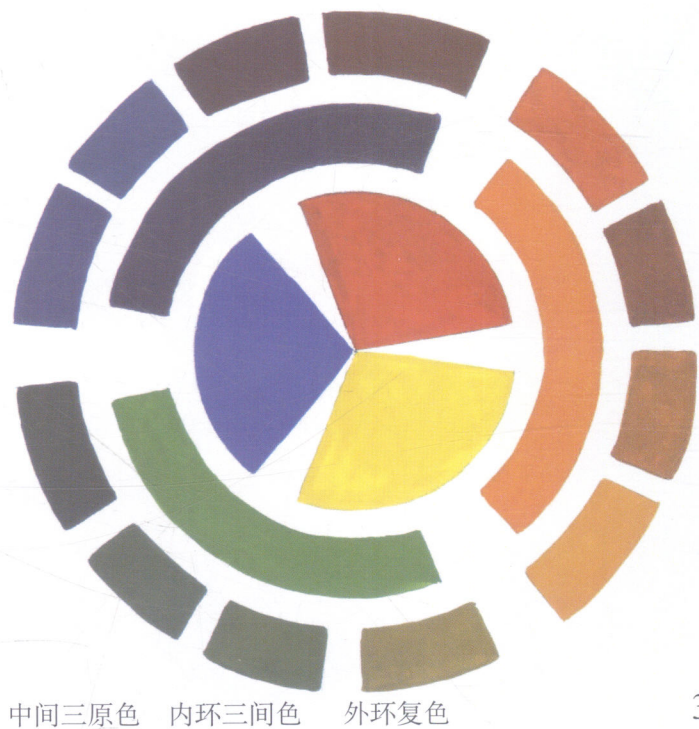
笔：可以用水彩笔、油画笔，也可用专门的水粉笔。水粉笔有软、硬之分，软笔含水性好，适应湿画，厚涂；硬笔便于深入和干画。画者可以根据自己的爱好和绘画习惯选择用笔。(图1)

调色盒：用来盛颜料的盒子。调色盒里的颜料不要随便摆放，要按照颜色的冷暖、亮度排列，这样使用起来才方便、快捷。(图2)

毛巾：擦笔、吸水，用于控制笔的含水量。(图1)

调色板：用来调配颜色的地方。白色光滑的塑料平板、瓷盘，以及专业调色板均可。(图1)

纸：水彩纸、水粉纸、素描纸均可用来作画。了解各种纸张的性能，选择合适的纸来作画。

中间三原色 内环三间色 外环复色

3

小练习

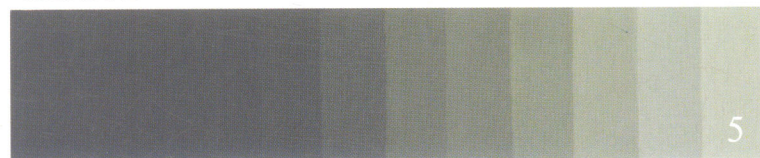
纯度变化：用单一的颜色不断加入灰色，体会纯度变化的规律。(图4)

明度变化：用单一的颜色由深到浅地变化，感受明度变化的节奏。(图5)

4

纯度及变化

5

明度及变化

画法

水粉画的手法很多，一般归纳起来，可以概括为湿画法、干画法、薄画法、厚画法……

湿画法：第一遍颜色未干时，再画第二遍颜色。颜色与颜色趁湿自然衔接、溶合，达到一种湿润的效果。

干画法：每上一层颜色都等上次的颜色干了以后再画。干画便于细节的刻画，形体的塑造。

薄画法：颜色浓度小，具有透明性，涂抹的色彩显得明亮、轻盈。

厚画法：颜色的浓度大，水分少，层层堆积，相互覆盖，具有厚重感。

小练习：水粉笔的软硬所画出的色彩感觉是不一样的，我们可以自己体会一下。

湿厚画法(图1)

干厚画法(图2)

湿薄画法(图3)

干薄画法(图4)

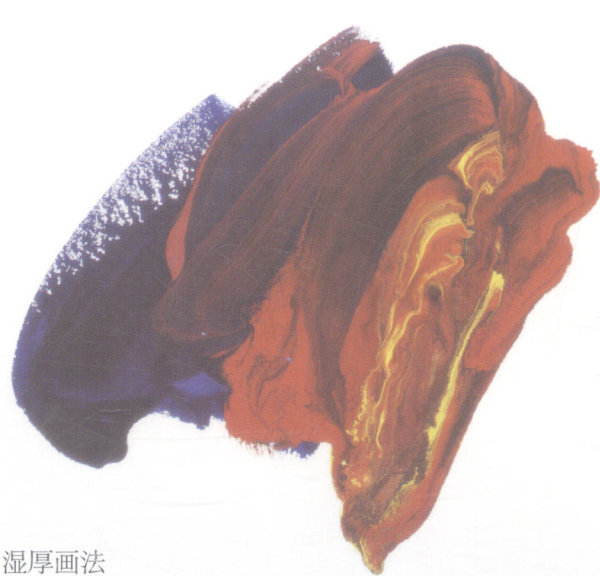
在水粉画中，不同的笔触所营造出的画面效果是不一样的。

染：用软笔大面趁湿涂抹，笔触含蓄，色彩多变。多运用于背景和较虚的地方。(图5)

点：用小笔点状地塑造形体。能使画面色彩丰富而多变化。(图6)

排：用硬笔方笔触走型，根据形体结构一笔笔地摆色彩。(图7)

卡：低平用笔，前实后虚，多用于强调边缘线。(图8)

1 湿厚画法

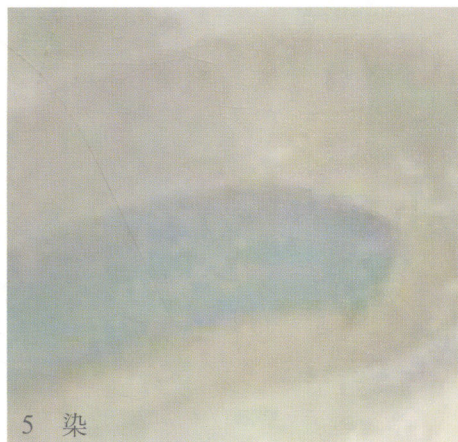
2 干厚画法

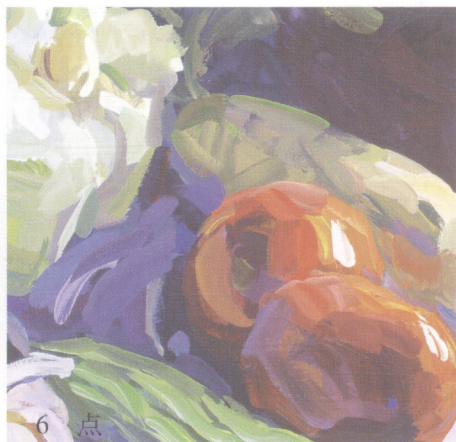
3 湿薄画法

4 干薄画法

5 染

6 点

7 排

8 卡

在一幅水粉作品中，绘画的方法不是单一的，它是多种画法技巧的综合。如远处的背景用湿画法，近处的主体用干画法；主要的部分厚画，次要的部分薄画；亮面厚画、干画，暗面薄画、湿画等等。

图1 花与酒杯

图2 湿薄

图3 干薄

图4 湿厚

图5 干厚

1 花与酒杯

2 湿薄

3 干薄

4 湿厚

5 干厚

三、色彩造型

色彩分析

在室内自然光线下，物体的受光面一般为冷色，背光面为暖色，反光为冷色，投影的色彩是环境暗面的色彩。

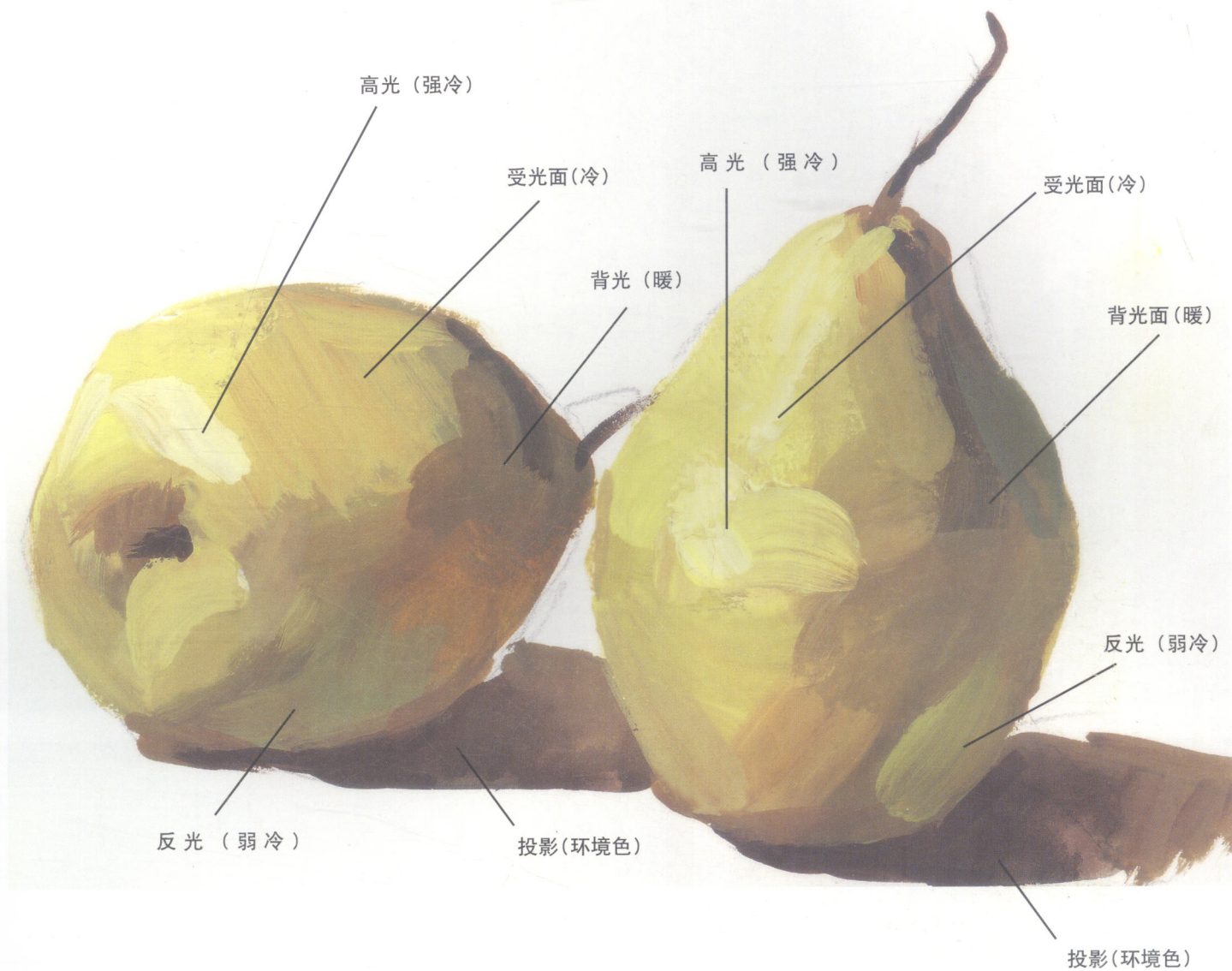
色彩的冷暖变化与光线的强弱是相对应的。

高光——受光面——背光面——
反光

强冷——冷——暖——弱冷

这种变化反映在果子上，它的颜色变化为：白偏蓝——柠檬黄——熟褐——绿（如右图所示）

当然，我们在写生时，不能死搬概念，我们要注重自己的感受，把颜色画得丰富起来。

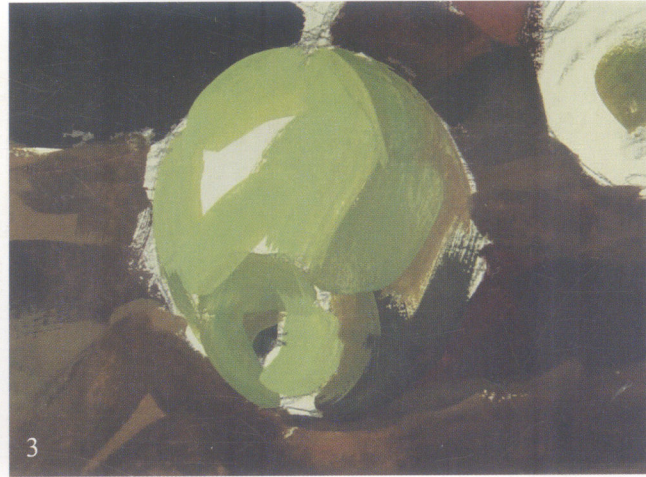

个体写生

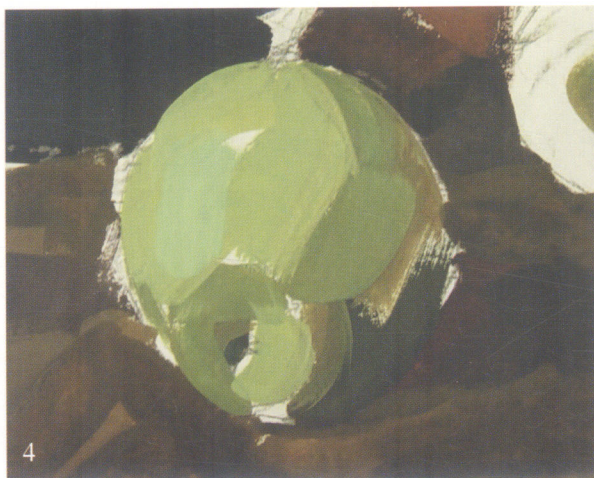
苹果

步骤：

1. 先画出苹果的背光面。
2. 从明暗交界线向亮面过渡，画出中间调子。
3. 画出亮面的色彩，注意冷暖的变化。

- 4.最高处色彩偏冷。
- 5.收拾外形。
- 6.刻画转折面的细节。
- 7.画出高光。
- 8.增添反光。
- 9.调整完成。

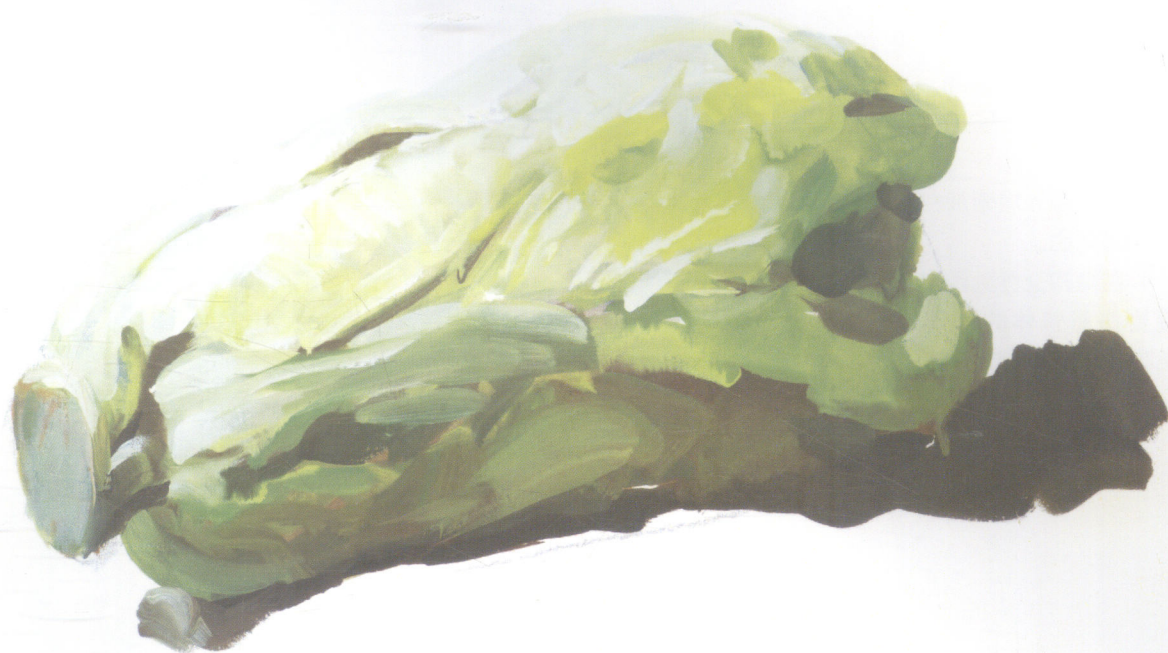

大白菜

步骤:

1. 用薄画法画出白菜的暗面。
2. 趁湿画法画出中间调子。
3. 用粉绿加白，画出亮部。

4. 白菜的色彩容易画粉，要加强明暗对比程度，对暗面要敢于深下去。最后对大白菜梗亮面进行塑造，同暗面形成厚薄、强弱关系。

1

2

3

4

陶罐

步骤:

1. 用铅笔画好结构, 用深红加蓝沿结构画出暗部。

2. 用赭石加绿画出罐子的下半部分。

3. 亮面部分用紫加白提亮, 形成冷暖对比。

4. 在结构交界处画出亮光。陶罐要注意整体的深色效果, 反光和亮面等不宜过亮。

4

1

2

3

金属器皿

步骤:

1. 用深色画出小号暗面的最深处。

2. 用绿加橙画出暗面, 由暗面再向亮面过渡, 色彩偏绿。

3. 画出亮面。亮面不宜过亮, 中间色要沉下来, 为金属的高光部作好铺垫。

4. 高光要概括, 反光要含蓄, 把握好整体效果。

1

2

3

4

衬布

步骤:

1. 用铅笔构图, 确定暗面的位置, 从衬布的最深处入手。

2. 由深向暗面过渡, 暗面的颜色不要用白粉, 多采用湿薄画法。

3. 再由暗面向亮面过渡, 画出衬布的中间调子, 铺出白衬布的大调子。

4. 将白衬布的亮面提出来, 亮面用较纯的白色提亮, 暗面不宜太深, 但要注意黑白灰的关系。

5.同时还要注意衬布的前后关系。前面衬布的色彩要鲜艳一些，明度对比也要强烈一些，并且多采取厚画的方法。后面的衬布则要大胆概括，在明度和纯度以及表现手法上与前面的衬布拉开距离，形成空间感觉。

四、画面效果

一幅水粉作品最后要达到造型准确、色彩饱和、空间感强、视觉效果好、就必须满足色彩写生中的四个基本规律，即冷暖规律、灰色关系、明暗对比和色调原则，这也是最后对画面进行比较调整的准则。

1. 冷暖规律

物体的受光面和背光面存在着冷暖关系，受光面是暖色，背光面就是冷色，反之亦然。画面主体物与背景也同样存在着微妙的冷暖关系，如下图，整体调子偏冷，主体物则偏暖，近处冷，远处逐渐变暖。

冷暖关系的运用，能使物体的色彩响亮、丰富，能避免用单一的色彩来作画的弊端，使画面鲜活起来。

