

美术高考辅导教材丛书

色彩静物临本

周小儒 张永志 编著

化学工业出版社

MEISHU GAOXIAO FUDAO JIAOCAI CONGSHU
美术高考辅导教材丛书

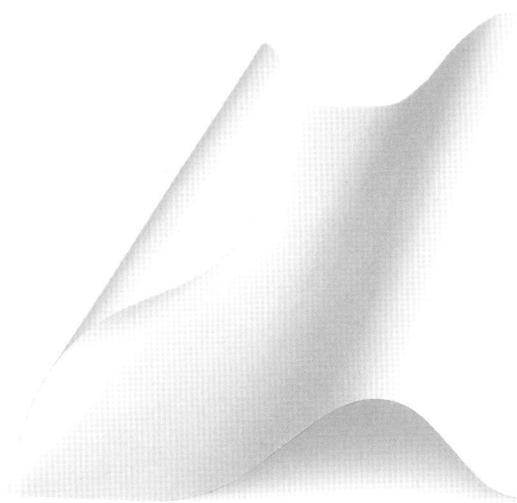
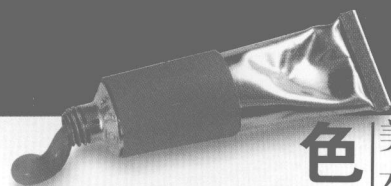
色彩静物
临本

周小儒 张永志 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书针对美术高考的要求，阐述了水粉静物画训练的要点、方法、步骤和应注意的问题，并提供大量临本供读者临摹练习。

本书可供美术高考考生备考使用，也可供美术学习人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物临本/周小儒，张永志编著. —北京：化学工业出版社，2006.11
(美术高考辅导教材丛书)
ISBN 978-7-5025-9686-6

I. 色… II. ①周…②张… III. 水粉画：静物画-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(2006)第135549号

美术高考辅导教材丛书

色彩静物临本

编 著：周小儒 张永志
责任编辑：程树珍 李玉晖
责任校对：宋 玮
装帧设计：尹琳琳

化学工业出版社出版发行
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
购书咨询：(010)64518888
购书传真：(010)64519686
售后服务：(010)64518899
<http://www.cip.com.cn>

经销：新华书店北京发行所
印刷：北京市彩云龙印装有限公司
装订：三河市万龙印装有限公司
开本889mm×1194mm 1/12 印张3¹/₂ 字数89千字
2007年1月第1版 2007年1月北京第1次印刷
ISBN 978-7-5025-9686-6
定价：19.00 元

版权所有 违者必究
该书如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责退换

《美术高考辅导教材丛书》编委会

主编 周小儒
编委 杨盛钦 崔晋 徐令 张瑜 吴海红
朱仁洲 倪勇 张永志 吴杰 韦小双
金旭东 赵婧 殷遐 张磊 王昌景
刘耀先 王频 宗华婷 庄一兵 顾常娟
刘洋 周宇 杨宇 田洁 陈奇
孙兰 黄微 黄爱华

参编单位

南京工业大学
南京航空航天大学
南京师范大学
江苏大学
南京铁道职业技术学院
盐城工学院
南京工业职业技术学院
常州工程职业技术学院
常州纺织服装职业技术学院
丹阳第五高级中学

●素描静物临本

周小儒 韦小双 编著

●色彩静物临本

周小儒 张永志 编著

●素描人像临本

宗华婷 庄一兵 编著

●素描头像临本

徐 令 编著

●室内设计临本

金旭东 赵 婧 编著

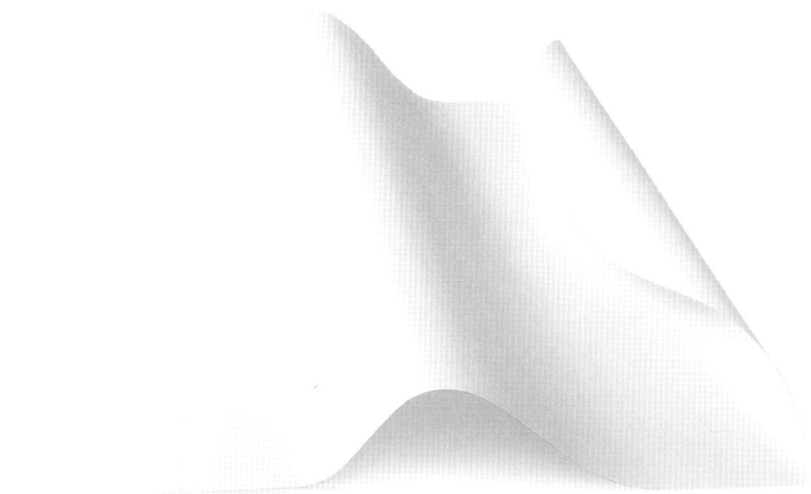
●服装创意设计临本

刘耀先 编著

●手绘产品效果图临本

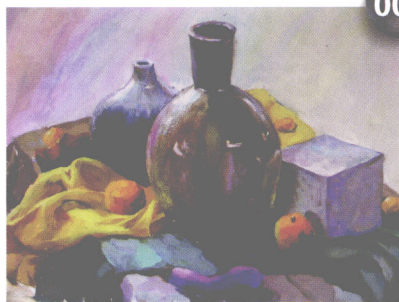
张 磊 编著

WEST GAOXIAO FUDAO JIAOCAI CONGSHU
美术高考辅导教材丛书

009

016

018

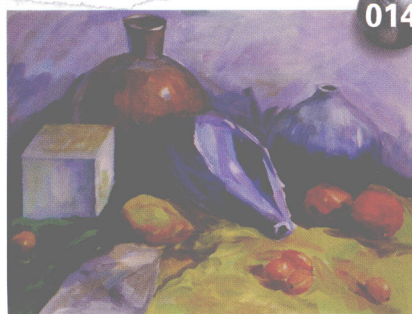
013

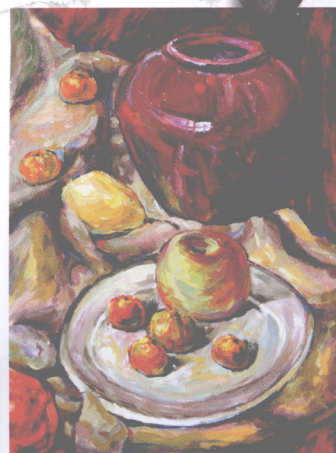
008

014

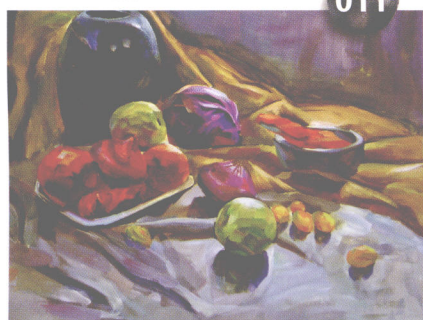
012

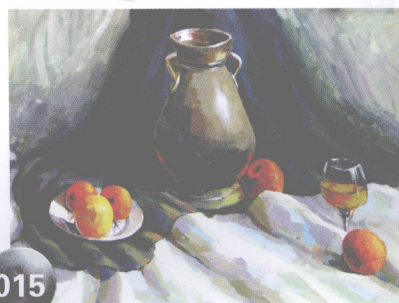
020

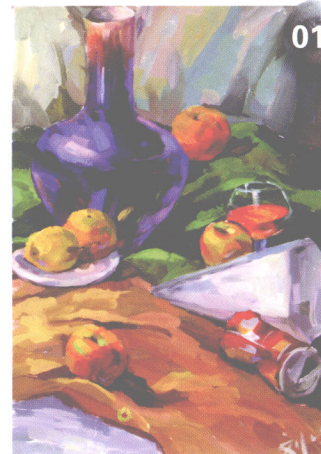
011

015

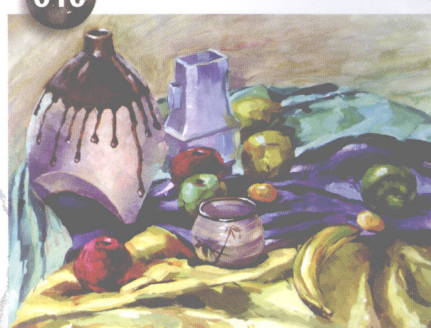
017

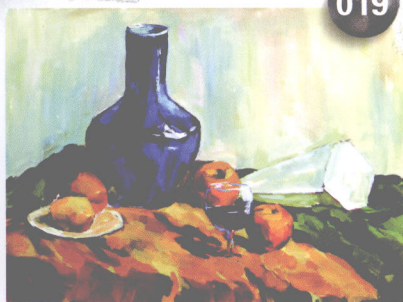
021

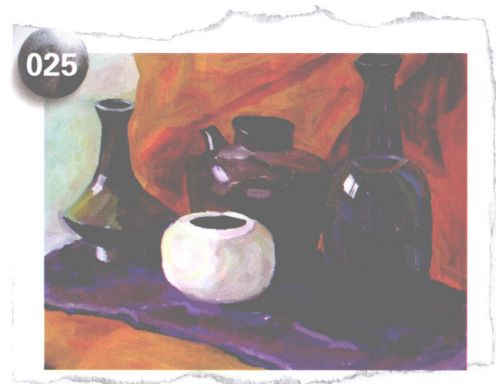

010

019

概述

作为一种独立的画种，水粉画有着其独具的特点，其覆盖力强而接近油画，又因溶于水作画而类似水彩。它具备油画和水彩的优缺点，其覆盖力和渲染功能是水彩和油画不可比的，但是它表现的效果没有油画那么厚重，也不及水彩画那么透明清爽。水粉画绘画工具简单，携带方便，在短期内能体现出绘画者的基本功。所以水粉画一直是各个美术院校入学专业考试的必考内容。

一、作画工具的选择

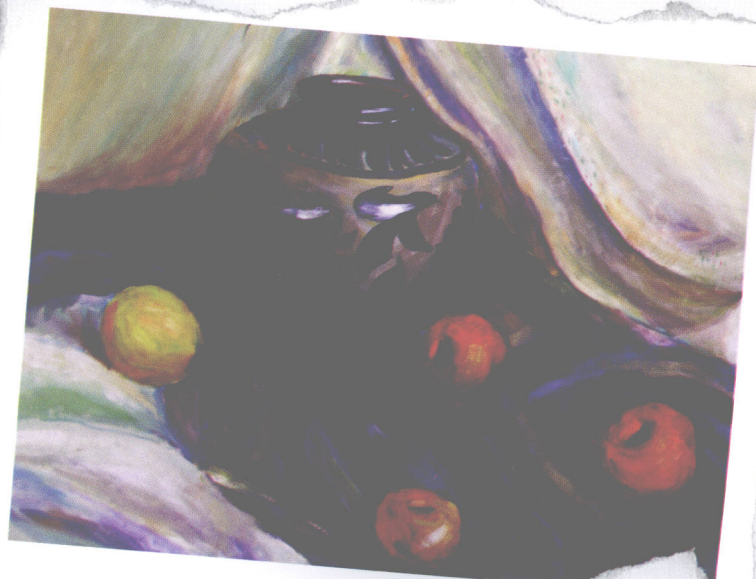
现在市场流行的水粉笔不外乎三大类——羊毫、狼毫及尼龙毛笔。羊毫的特点是含水量较大，蘸色较多，优点是一笔颜色涂出的面积较大，缺点是由于含水量太大，画出的笔触容易浑浊，不太适合于细节刻画。狼毫的特点是含水量较少，比羊毫的弹性要好，适合于局部细节的刻画。随着现代化工业的进步，市面上大量流行尼龙毛笔，在选择尼龙毛笔的时候，要特别注意它的质地，要软且具有弹性，切忌笔锋过硬。过硬笔锋的笔往往很难蘸上颜料，在画面上容易拖起下面的颜色，使覆盖力大为降低。在选择笔的形状上，不同的种类都选择一些，如扁头、尖头、刀笔等，以备不同场合、不同题材的作画之需。

颜料最好使用正宗美术用品生产厂家生产的锡管装的或盒装的专业产品，它膏体细腻，色彩较饱和。纸张的选择应选用吸水性弱的纸。有些劣质的纸张，不但吸水还吸颜色，使颜色干后发黑，用这样的纸张作画，画面的颜色难以明快亮丽。

二、水粉画的基本画法

1. 干画法

在水粉画的作画过程中干湿画法是指作画过程中用水的多少而谈的。干画法

顾名思义就是水少色干的表现手法。这种画法所表现的结果具有油画的神韵，覆盖力非常强，能表现出写生对象厚重的感觉。干画中运笔干，色彩饱满，适宜表现肯定明确的形体与色彩。

2. 湿画法

湿画法是相对于干画法而言的，也即水多色少，一般表现后面的背景或较虚的地方。此画法给人一种润泽畅快的感觉，含蓄微妙，衔接自然。但由于水粉材料颗粒较粗，所以即使是薄画，还是没有水彩画那种透明清爽的感觉。

3. 干湿结合法

干湿画法的区分不能以单纯的用水和色多少来区分，而应将水和色结合起来，如果色多水也多，色少水也少那就无所谓干画或湿画了。

总而言之，技法是为作画服务的，怎样运用色彩要结合画面的需要而定。干湿结合画法是用以表现那些兼有透明流畅和深厚结实部位且最具油画和水彩画法特点的一种表现方法。用色既可以薄似水彩又可以干似油画。

三、常用笔法的运用

任何画种都讲究笔法。用笔的特点可以直接反映作画人的心境、情绪和功力。

画笔是画面艺术表现的主要工具，表现同一题材用不同的画笔和不同的笔法所表现的画面效果就不同。讲究用笔和追求用笔的表现力对初学者来说也是非常重要的。

笔的种类很多，有大有小，有宽有窄，有羊毫笔、狼毫笔等。它们所表现的画面各具特色。最重要是绘画者适合哪种笔。

最常用的笔法有摆、干擦、拧、扫、点、飞白等。

摆：就是运用笔的大小宽窄，调和饱和的颜色一笔一笔地摆到画面中去。此画法所画画面效果明显，易于掌握，较适合初学者。

干擦：将画笔中的水分挤干，然后蘸干稠颜料用笔锋上下擦抹。为避免底层色泛起，此法一般是在底层色干透后才能使用。

拧：蘸上画面所需颜色后果断下笔，以手腕的力量正锋旋转可画出一种浑圆有力的笔触。这种笔法可增强画面物体的深厚有力的质感。

扫：用笔蘸较稀薄的颜色轻扫在画面上的笔法。可使画面产生流畅的效果，适于画背景、衬布、次要物体及对物体的虚处理。

点：用小笔蘸饱和的颜料根据物体的形体结构进行点画。注意用色的变化。采用点的笔法可以使画面具有另一种艺术感。

飞白：可在作画过程中故意留下空白块，可以使各面积的色块得以活跃。利用得当，可使画面产生一种引人遐想，发人深思的奇异效果，也就是说可以给观者留下空间供他们思考。

四、色调的形成

色调是画面的色彩倾向和类别，所谓以一种主要的色调来统一画面，实际上是在相对立的色彩矛盾中强调一方、减弱一方，从而产生色彩的协调感。

色调是由画面物体的色相、纯度、明度等因素构成的，画面中的色彩关系应该是有机地、有序地进行统一才能形成和谐的色调。

色调在色彩写生中相当的重要，它可以锻炼我们掌握、组织和规范色彩的能力。色调主要有暖色调、冷色调和灰色调。类似色组合容易协调，但如果把握不当，色彩容易单调，表现时尽可能在明度、纯度和冷暖上进行调整。邻近色组合色彩也容易协调，因为色彩相邻又接近，在明度变化上也比较明显，是比较容易掌握的一种组调形式。对比色组合时，对比色色彩相对独立，很难产生协调感。协调对比色必须要考虑色彩的补色关系和环境色彩的表现，一方面在明度上进行调整，另一方面在纯度上进行调整，有明有暗，有艳又灰，还有红调、绿调、蓝调、紫调及黄调等。

五、水粉画颜料的个性差异

大部分水粉颜料是比较稳定的，如土黄、土红、赭石、橘黄、中黄、淡黄、橄榄绿、粉绿、群青、钴蓝、湖蓝等，但是，水粉颜料中的深红、玫瑰红、青莲、紫罗兰等颜色就极不稳定，容易出现翻色，不易覆盖。水粉颜色的透明色彩种类较少，只有柠檬黄、玫瑰红、青莲等少数几种颜色。要画好水粉画就必须充分掌握各水粉颜料的个性，了解它们受色能力的强弱、覆盖能力的大小、色阶的高低。这些问题都要通过不断实践，才能做到熟能生巧。

六、水粉色彩纯度与明度的局限性

水粉画在湿的时候，颜色的饱和度和油画一样很高，而干后，由于粉的作用及颜色失去光泽，饱和度大幅度降低，这就是它颜色纯度的局限性。水粉明度的提高是通过稀释、加粉或含粉质颜料较多的浅颜色来实现的。它的干湿变化非常之大，往往有些颜色只加少许的粉，在湿时和干时，其明度就表现出或深或浅的差别。由于水粉

画干后颜色普遍变浅，所以，运用好粉是水粉画技术上最难解决的问题。而含粉的色彩又恰恰是水粉画的魅力所在，它使画面的颜色充满水粉画特有的“粉”的品质，而出现特别丰富的中间色彩。

七、光源色、环境色、固有色

色彩与形体是绘画的重要因素，它们是互相依存不可分割的统一体，正是形与色产生的形象使我们获得了艺术的享受。形体的色彩主要来自构成色彩关系的三方面，即光源色、环境色、固有色。

由于光源光波的长短不同，形成的光的不同颜色，绘画上称为光源色。不同的光源发出的光，由于光波的长短、强弱、比例性质的不同，形成光源色也不同。光源色是光自身的色彩倾向，它影响物体的色彩。自然界中的色彩现象正是由于光源色的差别及其变化才使物体的色彩变得丰富多彩。

固有色是受光物体对光源色的色彩吸收与反射作用形成的。由于各种物体吸收与反射色光的性质不同，在人们的视觉上形成了不同的颜色，我们称物体上所呈现的颜色为固有色。“固有色”不是一个准确的概念，世上本无“固有色”。因为物体的色彩是受光限制的，物体本身并不呈现恒定的色彩。人们所说的固有色是在比较柔和的日光下呈现的色彩印象，随着光源色和周围物体色彩的变化而变化。因此，“固有色”不会是固定不变的。尽管现代物理一再证明固有色是不存在的，但为了研究方便和适应常人的观察习惯，还是把光源色和物体的固有色作为分别的概念来研究。作为一种假设，固有色有存在的必要和价值，它不仅适应于人们的直观与习惯，而且方便人们对物体的色彩观察、分析和研究。如果没有这种假设，物体的色彩就难以描述。

世界上任何物体都是处在具体环境之中而不是孤立存在的，色彩也不例外。环境色正是由于色彩的反射作用，造成同一空间物体的色彩相互影响而形成的。这是一个非常重要的概念，它强调被描绘的物体受周围环境色彩的反射光影响，所呈现出的色彩是与光源的照射分不开的，具有客观真实的视觉感觉。

因此，同一场景不同的物体上，通过吸收与反射，相互都会受到不同程度的色光影响，光源色、固有色和环境色三者有主次相互制约，形成和谐统一的色彩整体。色彩写生中要强化色彩的可变意识，正确认识和把握三者在描绘物象上的相互关系，防止过分强调物体的色彩变化而忽视形体。

八、静物写生中的常见问题

静物写生中的常见问题有“火”、“灰”、“脏”、“花”等。

“火”，产生的原因主要是用色纯度过高，几乎用管装或瓶装的颜料原色未加调和即直接作画，给人以火、生、楞的感觉。此外，用色太厚，特别是用非常厚的颜色在画面上“干拖”、“干拉”都会造成画面的焦枯、火气。这些都说明初学者缺乏水粉画的调色和用笔经验。

“灰”，是指在整幅画面中缺乏物体的暗部与亮部的色彩对比，这其中包括明度对比和色彩的冷暖对比。此外，静物中有些鲜艳、明亮的色彩因纯度不够而产生灰的感觉。另外一个比较普遍的原因是用色彩表现某一物体时，调配色彩的种类过多，复色间相调必然产生灰、闷的感觉。此外，需要指出的是水粉写生用过量的水分调少量的色彩，画出的作品也会产生灰、脏的感觉。这是由于水粉颜料的特性造成的，因为水粉颜料主要由填充剂和着色剂混合而成，加水稀释后，饱和度就会降低，色彩会变得灰暗。它与水彩颜料的性能不同，稀薄的水彩会产生透明、柔和的微妙效果，而水粉颜色调了过多的水分就会变得苍白无光。所以调色时一定要控制用水量，以保证颜色的鲜明度，扬其所长，避其所短，才会最大限度地发挥水粉的优势。

“脏”，造成画面脏色的原因主要有两方面：第一，在表现某种色彩时，调配的色彩种类过多，最后导致色彩倾向不明确而成为脏色。另外一个很典型的原因是，很多初学水粉画或经验不足的考生，在水粉静物写生中经常会用水或很稀薄的色彩在较厚的底色上刷抹、揉擦并加以修改，以求协调柔和的过渡面色彩。这样画出的物体色彩干燥，产生脏、灰暗的感觉。协调邻近色、过渡色，必须调出明确的倾向色彩，摆上或趁湿画上去，这样的色彩衔接才是真实而漂亮的。

“花”，产生的原因是对整组静物大的色彩关系、大的明度关系缺乏把握的能力。有这方面问题的考生往往素描基础也比较薄弱，作画时容易一头钻进细节关系，一味去抠细小的色彩变化，从而忽略了物体大的色彩冷暖关系及色调倾向，特别是大的明暗层次关系。要克服这个毛病，需要在观察和着色时从大处着眼。建议考生用宽大的扁笔进行开始阶段的铺色，注重大的暗面、中间面及亮面的色彩变化，暂时忽略细微的起伏及微妙的色彩变化，抓住并控制了大的体面色彩关系后，再在此基础上进行深入的表现，相对较容易克服琐碎的毛病。但从根本上说，整体观察与整体表现才是克服琐碎毛病的有效方法。

九、作画步骤

步骤（一） 起稿

像开始画素描一样，先用铅笔定位置和比例，不必用橡皮，以免损坏纸面，影响着色效果。

步骤（二） 单色铺大体关系

用赭褐或群青色定稿皆可。色线可略重一点，并可用定稿之色薄薄地略施明暗，为下一步的着色作铺垫。造型能力强一些的，也可直接用色起稿，直接着色。

步骤(三) 铺大色调

定稿之后，迅速地观察一下整体色调和大色块关系，做到胸有成竹，尽快地薄涂。根据新鲜的色彩印象大胆挥洒，造成画面的色彩环境。

在大关系比较正确的基础上，进一步进行具体塑造，从画面主体物着手，逐个完成。集中画一件物体干湿变化易于掌握，也易于塑造其受光与背光不同面的色彩变化。此时要看该物体与背景的关系，掌握分寸，细节可留下一步刻画。这一遍色用色要适当加厚，底色的正确部分可以保留，增加画面的色彩层次。

步骤(四) 细节刻画

对琐碎多余的细节固然可省略，但对表现物象特征与质感的重要细节应加强刻画，画龙点睛。细节要综合到整体之中。最后的笔触最为重要，它将被覆盖而显露给欣赏者。

整体考虑整个画面，考虑在深入刻画时是否有些地方破坏了整体，局部和细节的色彩有没有“跳出”画面，还有没有其他毛病。检查后，调整、修改、加工。

这是一幅个性十足的作品，作者运用线条去表现物体的质感、明暗、虚实，整个画面色彩关系和谐，画面色彩明亮，给人清新自然的感觉。

这是一幅逆光作品，色彩对比强烈，特别是这块从中间穿过的黄布，色彩醒目，用笔概括，作者运用“干压”的表现技法，整幅画面物体质感表现细腻，特别是酱色的罐子色彩表现丰富，整幅画面色彩厚重，造型扎实，有着油画的感觉。