

名师课堂 张桂烨
教你画色彩静物

MING SHI KE TANG

Zhang Guiye Jiaoni Hua Secai Jingwu

张桂烨 编著

西泠印社出版社

名师课堂

◎ 张桂烨 编著

张桂烨教你画色彩静物

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

张桂烨教你画色彩静物 / 张桂烨编著. —杭州: 西泠印社出版社, 2007.6

(名师课堂)

ISBN 978-7-80735-216-7

I. 张… II. 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 (2007) 第 086686 号

张桂烨教你画色彩静物

责任编辑: 项瑞华

责任出版: 李 兵

装帧设计: 尼 摩

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江省邮电印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 5

印 数: 00 001—3 000

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-216-7

定 价: 28.00 元

前言

在各种美术思潮的汇聚交融与美术日益多元化的今天,如何对美术基础课程如素描、色彩等基础技能学科进行教学,既能让學生掌握扎实的基本功,又能与整个美术大环境接轨,是我们这些美术教育工作者们经常在思考和交流的问题。

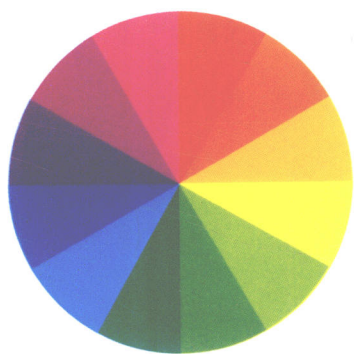
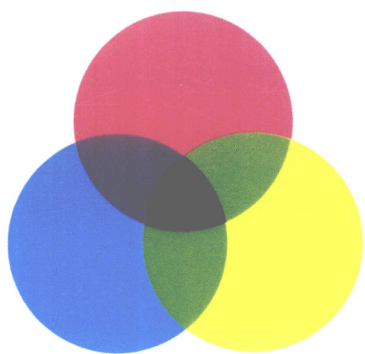
绘画的表达方式有很多种,如写实的、表现的、装饰的、抽象的等等。虽然不同的表达方式都各具其审美特征,但学生们在学习绘画的初始阶段,还是应该遵循传统的写实性的美术学习,研究绘画对象的形体、色调、解剖、透视等。如果我们不能合乎客观大环境的规律,任由教育者个体主观地去进行教学,美术教育教学必将陷入紊乱的状态。

写实性基础课素描与色彩的教学在前辈们的研究下已逐渐形成了一整套的课程体系。笔者非常荣幸,站在他们已取得的成果上进行教学实践与教学反思,在实践中反思,在反思中继续实践,根据学生的实际情况与学习中碰到的具体困难,特编写了此丛书。此丛书历时较长,在编写的过程中得到西泠印社出版社的大力支持,内容及结构在原提纲的基础上又增加了很多内容,逐渐得以完善。这套教材力求浅显易懂,以一定的理论知识贯穿始终,在教学内容上遵循由浅入深、循序渐进的原则,以期同学们在写实性绘画基础技能的学习中获得举一反三的学习能力,取得事半功倍的效果,运用于美术实践之中。

美术教育不是一种终结教学,而是一种在实践中不断完善,有时也在反思中不断提高的教学。为此,我把自己多年来在教学实践中所积累的经验写下来,为美术基础教育尽一点浅薄之力,真诚希望同仁、读者朋友多提宝贵意见,便于进一步学习提高。

目录

05	第一课	掌握色彩基础知识	43	第十一课	掌握画面与笔触的表达
08	第二课	了解色彩的材料与工具、调配与基础技法	47	第十二课	干湿厚薄技法的应用
11	第三课	一起画单个水果	51	第十三课	处理好画面的虚实关系
16	第四课	教你画单个蔬菜	54	第十四课	处理好画面的色彩空间
21	第五课	一起画画鱼、蛋、面包	57	第十五课	教你把画面的色彩画“稳”
25	第六课	教你画瓶罐器皿	60	第十六课	教你把亮部的色彩“提”出来
29	第七课	掌握构图形式的基本规律	62	第十七课	教你把暗部的色彩画“透”
32	第八课	教你整体比较地观察对象	65	第十八课	用整体去调整画面
35	第九课	教你把握画面的色调	68	第十九课	画面出现的问题及解决办法
40	第十课	把握好画面的色彩关系	71	第二十课	作品欣赏

掌握色彩基础知识 第一课

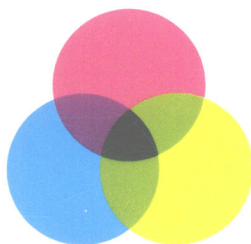
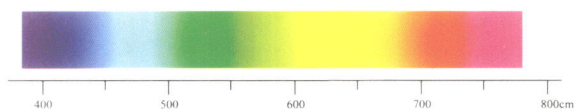
学习色彩，我们要从色彩基础知识入手，用一定的理论知识引导我们正确地去观察感受它。

1、光与色

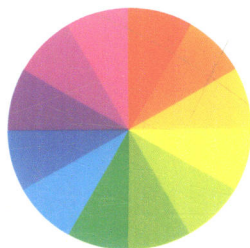
色彩离不开光。光激活了黑暗中的一切,使色彩遍布我们视觉所触及之处,无光即无色。阳光看似白色,实际上是光的各种波长的一种混合状态。通过三棱镜的实验,可以观察到折射出的赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色彩,每种颜色都有着一定的波长。

光进入人的视觉有以下几种形式:光源光、透射

光、反射光。光源光有自然光与人造光之分,如太阳光、月光等属于自然光,而灯光、烛光等它属于人造光,它们都可以直接进入人的视觉;透射光为光源光穿过透明或半透明的物体后再进入视觉的光线;反射光最为普遍,在有光线的情况下,眼睛所能看到的所有物体都是由于该物体的反射光所致。

三原色图

色相环

2、色彩的混合

我们生活在五彩缤纷的色彩世界中,那么怎样才能用漂亮又合适的颜色去表达呢?调色盒中的颜料种类又是有限的,因此我们不得不提及的是色彩的混合。

红、黄、蓝是所有其他颜色混

合不出来的,它们的纯度最高,被称为三原色,也被叫做第一次色(图)。

间色为第二次色,是由两种颜色混合而成的,如红加黄为橙色;红加蓝为紫色;蓝加黄为绿色。

复色为第三次色也叫再间色,相对较复杂,是由多种颜色相互混合的,产生千变万化的色彩。复色的调配根据色彩调配量的不同,会产生不同的色彩。复色它既可以是三原色的混合,也可以是原色与黑浊色(红+蓝+黄)间的混合。由此我们也可以看出,平时作画时所需要的某些倾向性的灰色,可用以下这些方法来调配,原色+黑浊色,三原色+原色,间色+间色,复色的混合非常重要,同学们要在以后的学习实践中慢慢去体会、去感受(图)。

互补色是在十二色相环上呈180度对角的两种颜色,如黄与紫、红与绿等,补色对于调节画面的视觉效果非常重要。(图)

光源光

反射光

3、色彩的三要素

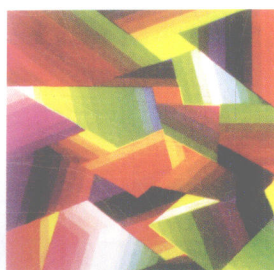
色彩的三要素指的是色彩的色相、明度、纯度。色相指的是色彩的相貌,如红、黄、蓝等;明度指的是色彩的明暗程度,如一种色彩加白或加深后所产生的色彩变化;纯度指的是色彩的纯净程度。这三者构成了色彩最基本的要素,运用于色彩绘画之中。

4、色彩的冷暖

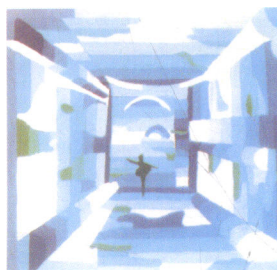
色彩的冷暖是人的一种视觉感受。当人的眼睛看到红、黄等色彩时,视觉上就产生暖的、膨胀的、前进的感觉;而看到蓝、绿颜色时,则产生冷的、收缩的、后退的感觉。这种视觉感受对于作画者观察、比较、鉴别和使用色彩有很大的实践意义。色彩的冷暖是相对的,红色相对于蓝色为暖色,而同为红色系中,朱红比大红暖,大红又比玫瑰红暖,在具体的使用过程中要注意灵活地运用,培养自己的色彩感觉。

5、视觉色彩

同学们入门学习的是写实条件下色彩系统的绘画,因此掌握固有色、光源色与环境色及其它它们之间的关系是必须的。固有色指的是在正常光线下物体所呈现的色彩,如红色的花,绿色的草等。光源色指的是不同光源发出的色光,照射到物体的受光面,使物体的固有色产生变化。光源色越强,对物体固有色的影响也越大,有时甚至会改变物体的固有色。由于光的反射作用,环境色影响物体的固有色,尤其是暗部的色彩。固有色,光源色,环境色组成了物体的视觉色彩,初学者应认真进行分析比较,整体观察色彩间的变化,掌握色彩变化的规律。

纯度

明度

色相

固有色

光源色

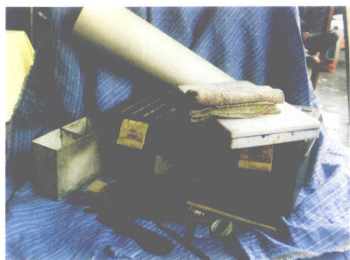
环境色

第二课 了解色彩的材料与工具、调配与基础技法

色彩材料的表达方式很多，常见的有油画、水彩、水粉、丙烯等。其中水粉材料既能画出水彩般明快柔和的效果，又能表现出油画般结实厚重的效果；同时既可大面积地涂抹，又能深入细致地刻画，因而被广泛地运用于基础训练及各大院校的教学之中。下面我们就来了解一下水粉材料、工具的特点，调配及其基础的技法。

1、材料与工具

“工欲善其事，必先利其器”，我们只有充分掌握并

发挥材料的性能及特点，才能取得理想的画面效果。

画笔：

常见的水粉笔

为扁平的羊毫笔，型号分0号—12号，它既可大面积地挥洒，又可精细刻画，非常好用，同学们作画时只要备足单号或双号就可以了。还有其他如尼龙笔、油画笔、毛笔等也常被使用。

颜料：

水粉颜料中最常用的有罐装的和锡管装的，它是用颜料粉或白粉与结合剂按照一定比例混合调配而成的，属于水性颜料。

颜色的种类很多，用色系来划分理解，最易掌握：

属黄色系的：柠檬黄、中黄、桔黄等

属红色系的：朱红、大红、深红等

属蓝色系的：湖蓝、钴蓝、群青、普蓝等

属绿色系的：浅绿、翠绿、中绿、深绿等

属土色系的：土黄、土红、赭石、熟褐等

属无色系的：黑色、白色、灰色。

在同一色系中再去区分色彩的冷暖及其明度倾向。

为了方便颜料的使用，最好能分色域再根据明度的高低摆放在调色盒中。

画纸：

水粉用纸不如水彩那么严格，一般要求稍厚、表面不要太光滑即可。在纸质过于松的纸张上作画，画面色彩很容易被“吃”而显得灰。

其他：

其他还有吸水布、水桶等，在作画的过程中都是必不可少的。

2、色彩的调配：

色彩的调配大致有两种：混合法、并置法。混合法

即把两种或两种以上的颜料直接在调色板上进行混合，将所调之色运用于画面中；并置法是将两种或两种以上的色彩并置借助空间的混合产生另一色彩的感受，它借鉴于法国印象派对于光色的把握，处理得当，能产生很好的画面效果。

3、基本技法：

水粉的基本技法有三种，干画法，湿画法，干湿画法。

干画法调色时用水较少，这种画面效果厚重结实，色彩浓艳，笔触肯定；湿画法即用水多，用色薄，画面轻松流畅，但色彩干湿变化大，较难把握；干湿画法即用干画、湿画两种技法结合使用，用湿画法画远景、背景及暗部，用干画法画近景、亮部等，利用颜色的干湿厚薄相互结合，相互补充来表现画面的主次虚实。

湿画法

干画法

干、湿画法

一起画单个水果 第三课

前几课，我们学习了色彩的基础知识，准备好了材料工具，掌握了一些基本技法，现在，我们一起从单个水果开始进入色彩绘画之门吧！水果在静物写生中是最为常见的，学会画单个静物会让你在写生过程中对物体的塑造增加信心从而更好地完成画面的色彩关系。在这课中，大家和我一起画苹果、梨、橙子与香蕉，仔细观察它们的形体和色彩，去塑造把握。在学习中我们要掌握方法，才能举一反三、一通百通。

◎ 苹果

1. 这是一个摆放在暖灰台布上的苹果。苹果的色彩以黄色为主，纯度高，边缘处略带红色，反光色偏冷。

2. 用群青色勾画物体的形体，同时带上明暗交界线、投影的位置。这一步旨在要求同学对形体地理解，有时看到同学们画色彩苹果时，先画一个方框，再去切形，我认为大可不必，一般画色彩时已稍有素描的形体基础，还是感觉重要，对形体直观的感受是最难为可贵的。

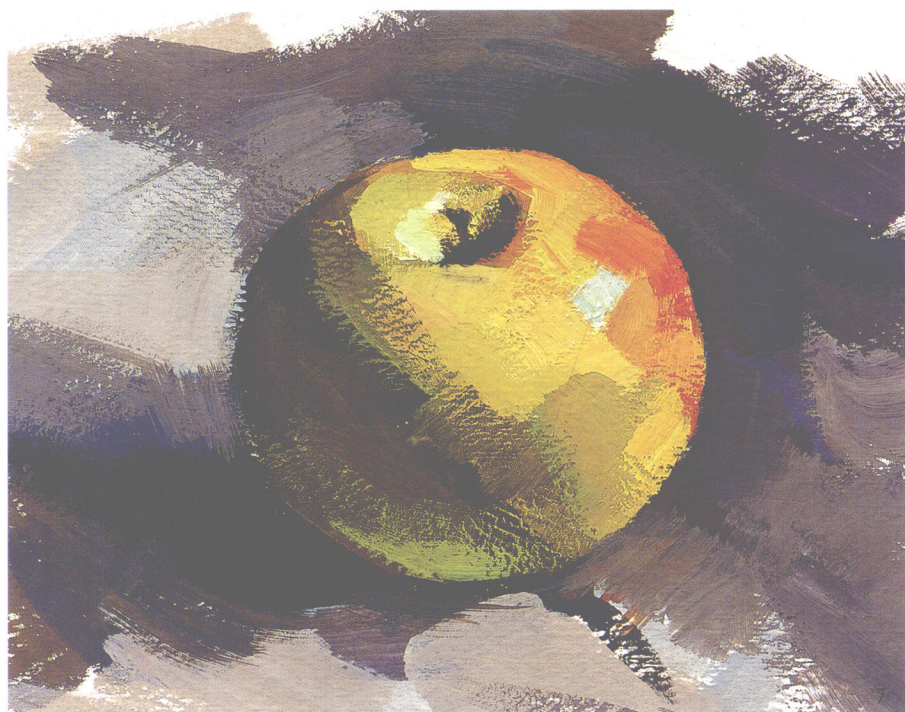
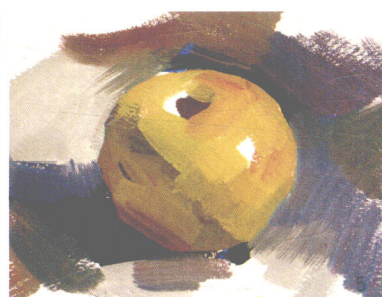
3. 从结构转折处的明暗交界线开始作画，容易让初学者树立体积的概念，也较容易掌握，再带上反光与暗部。

4. 带上投影、中间色及亮色，完成大的色彩关系，为下一步的深入塑造提供色彩依据。这一步要把握好色彩关系及形体结构。

5. 带上背景色彩，与物体色彩形成整体的色彩关系。边缘线的处理往往是物体暗部深而背景亮，物体亮部亮时背景则深。

6. 深入塑造，从亮部开始塑造，用色比第一次稍厚，带上反光，深色中带些许亮色，会使色彩透气，边缘线逐渐厚实。

7. 调整物体与背景间的关系，点上凹槽处的柄，最后完成。

提示：在画单个物品时，我们也要考虑环境对物体色彩的影响，特别是边缘线的虚实处理更为重要。

◎ 梨

1. 这是蓝绿色台布上的一个梨。暗部色彩偏向赭石, 反光处带有明显的蓝绿倾向, 投影从物体处向外逐渐变得虚弱, 由于物体自身的色彩纯而亮, 背景色彩在对比之下显得深。

2. 起稿画出明暗交界线、投影、背景、交待出基本的结构及明暗关系。

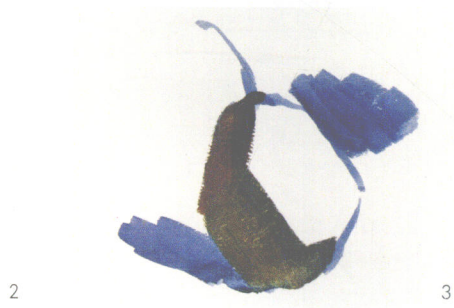
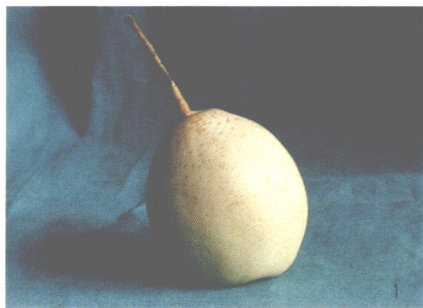
3. 画出明暗交界线, 反光等暗部色彩。

4. 带上亮部色彩。

5. 带上背景的蓝绿色, 让画面形成统一的整体。

6. 深入塑造形体, 逐渐明确画面关系, 点上高光。

7. 调整画面, 在亮部边缘处带上几笔浅灰过渡, 让形体显得厚实, 最后完成。

◎ 橙子

1. 这是一个摆放在黄色台布上的橙子。它的形体接近圆形,暗部反光处略带台布的补色淡紫色。

2. 起稿勾画橙子的形体,带上明暗交界线、投影,柄及叶子的形体也予以表现。

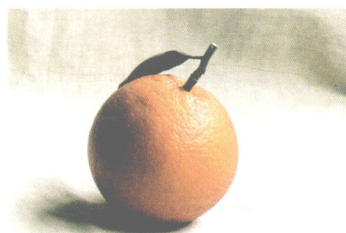
3. 紧扣明暗交界线的位置,画出物体的暗部色彩。

4. 画出亮部色彩,分开明暗两大部,带上投影,完成形体基本色的铺设。

5. 带上背景,表现出物体与背景之间边缘线大的虚实对比。

6. 深入塑造。从亮部开始,色彩提亮,拉开对比关系,暗部反光处色彩也逐渐明确。

7. 调整完成。

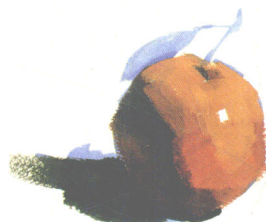
1

2

3

4

5

6

7

◎ 香蕉

1. 这是摆放在褐色台布上的一根香蕉，体块状感觉明显。

2. 起稿勾画香蕉块状的形体特征，用单色画出背景的深色，与物体亮部形成大的明暗对比，从暗部开始表现色彩。

3. 带上亮部及背景的深色。

4. 画出背景的浅色调。

5. 深入塑造，表现形体。

6. 调整完成。

第四课 教你画单个蔬菜

蔬菜在静物写生中是最为常见的，如大白菜、蕃茄、萝卜、灯椒等。画蔬菜要注重它们自身的形象特征和色彩特征，画大白菜时，可先画出形体的大体积，再表现菜叶及茎，画蕃茄要把握好其圆的体积。萝卜等块茎类的植物形体很明确，在表现时，要紧抓住其形体特征。

蔬菜的色彩亮且明显，调色时要把握好色彩的纯度、明度与冷暖，以及与周围物体及台布间的协调关系。用笔要舒展、放着开。

