

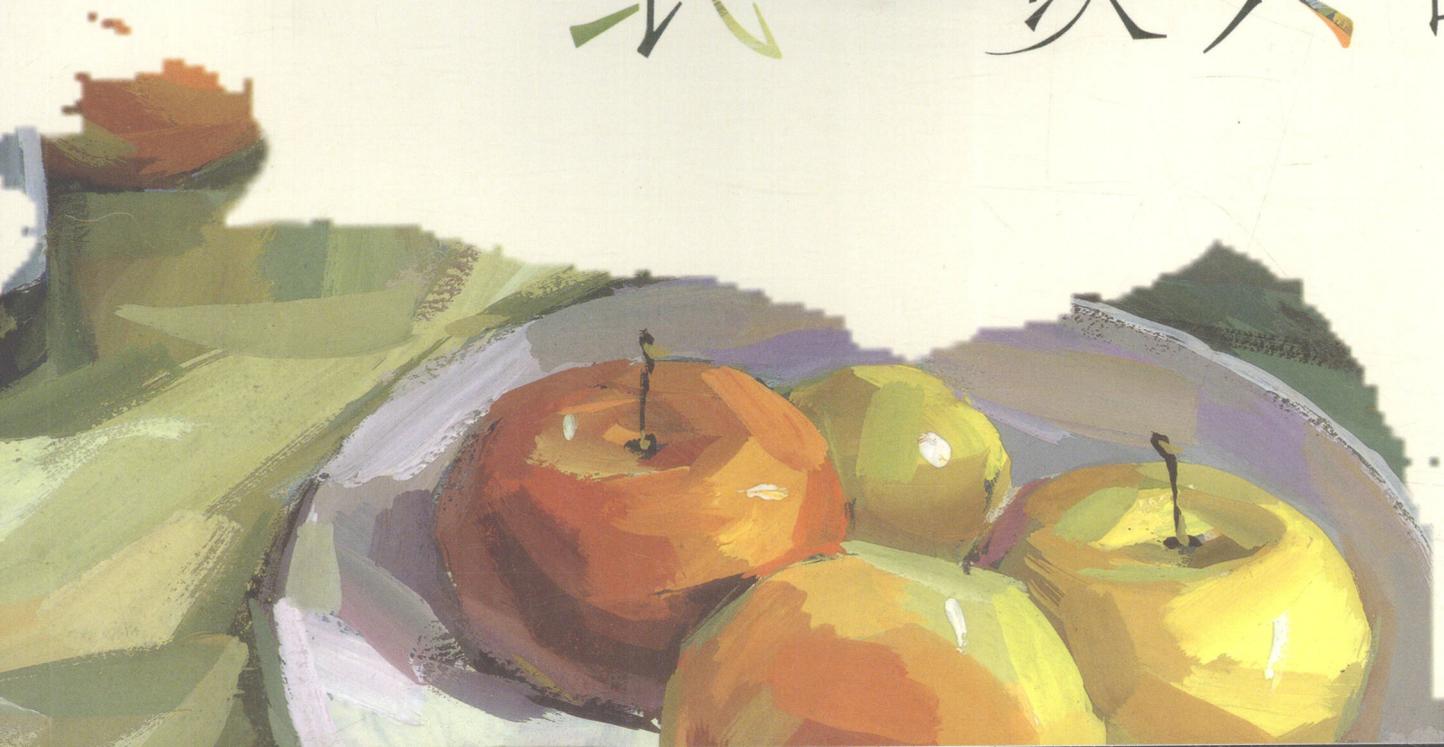

纸上谈兵的舞者

色彩静物塑造

刘胜著

浙江人民美术出版社

THE GREAT WALL

THE GREAT WALL

THE GREAT WALL

图书在版编目 (CIP) 数据

纸上谈兵的舞者：色彩静物塑造 / 刘胜著. —杭州：浙江人民美术出版社，2008.1
ISBN 978-7-5340-2438-2

I. 纸… II. 刘… III. 水粉画：静物画—技法（美术）
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 174916 号

编 著 刘 胜

发 行 人 奚天鹰
责任编辑 洪 奔
版式设计 刘 颖
责任印制 陈柏荣

纸上谈兵的舞者：色彩静物塑造

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路 347 号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州美虹电脑设计有限公司
印 刷 杭州下城教育印刷有限公司
版 次 2008 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷
开 本 889 × 1194 1/12
印 张 3.333
印 数 0,001-3,000
书 号 ISBN 978-7-5340-2438-2
定 价 18.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与本社发行科联系调换。

作品示范之一 有西瓜的静物

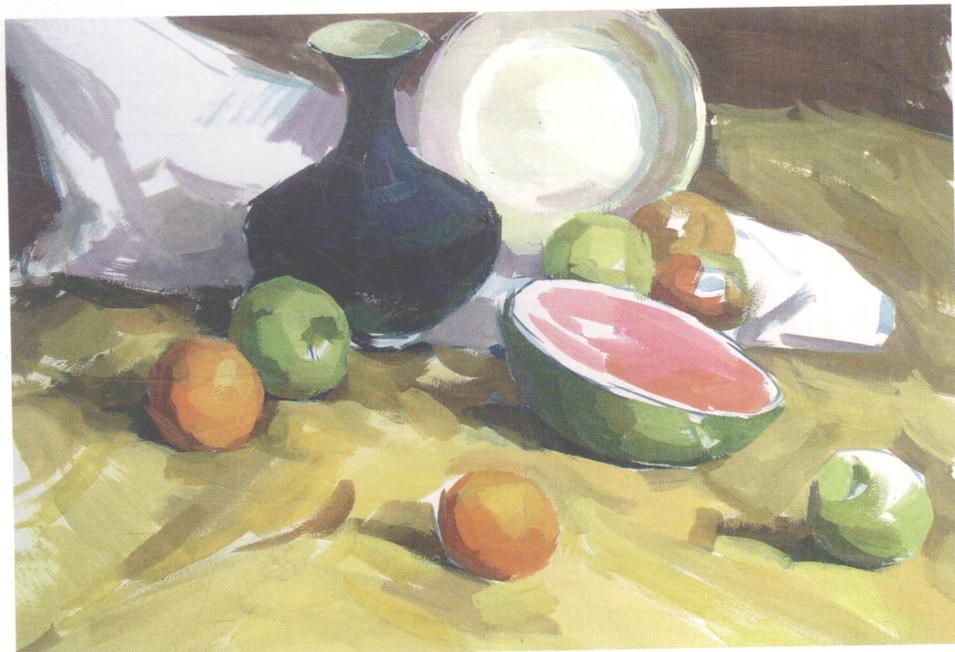
步骤一：确立构图，用单线将物的形及大概的明暗关系勾画出来。

步骤二：用10号笔铺出花瓶、水果及衬布的暗部，注意大的冷暖倾向。

步骤三：依次对物体进行中间过渡色块的表现，水果的色彩应保持一定的饱和度。

步骤四：进一步塑造主体物，笔触要稍干些。注意过渡应自然，不要反复涂改。

步骤一：勾大形时，笔上水分可多些，用笔应轻松。

步骤二：分大块面摆出暗部色彩，这时暂不考虑环境色的反光关系。

步骤三：画中间过渡色块时注意笔触的方向，不要一个方向重复画。

步骤四：深入塑造时，用笔应按结构走，笔触的大小要有变化。

步骤五：调整整体关系，环境色与果子要有呼应。

作品点评:

略偏灰的浅黄绿色是该作品的主导色调，与白衬布的搭配使画面显得非常明快响亮。画面中苹果的黄绿色与衬布的黄绿色之间微妙的冷暖变化恰到好处，既统一和谐又有一定的对比度，这种类似色的运用能更好地协调整幅画面的调子。

步骤一：细致地画出橘子的形状。

步骤二：用橘红加少量赭石铺出暗部，再乘湿调加橘黄向受光面过渡。

步骤三：在第二步的基色上调加柠檬黄和少量白色画受光面。

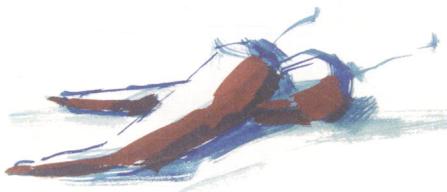
步骤四：深入塑造时要注意笔触的大小变化及橘子边缘的虚实处理。

作品示范之二 捆绑着的白菜

作品点评：

这幅作品色彩变化丰富，主体塑造深入完整。背景、台面衬布与各物体的呼应得当，质感的表现尤为精彩。

步骤一：用肯定的笔触画出辣椒暗部的基本色相。

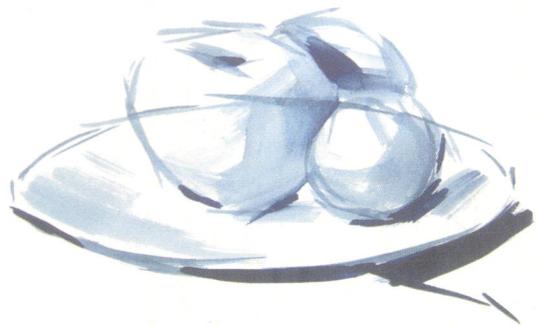

步骤二：基本色铺好后，注意黑、白、灰层次与冷暖对比。暗部的反光要用干笔扫出。

步骤三：点出辣椒的高光。

作品示范之三 瓶中的野花

步骤一：用单色勾形，盘子里的水果应有大小变化。

步骤二：用大笔摆出各物体暗部的色彩。

步骤三：盘子暗部的色彩受到水果的影响，第二遍的铺色要有一定的覆盖力，这样才便于塑造物体。

步骤四：深入塑造时，边缘线的处理要虚一些。

步骤一：先用大块面的笔触铺出背景色调，然后用不同方向的笔法点出叶子。

步骤二：在深色叶子上画出花形。注意要用4号小笔按同心圆的方向用笔。

步骤三：拉开花朵受光面与背光面的色相及明度反差。

作品点评：

花卉是常考的题材，考前应多做默写练习。这幅画构图完整，造型轻松而整体，层次分明，花塑造得虚实有致。叶子依据生长特征用笔，既贴切又自然。

刘胜

作品示范之四 架在白盘上的水果刀

步骤一：勾出水果刀的基本形。

步骤二：根据背景的色相调出暗部的颜色。

步骤三：铺色彩大关系时，要拉开明度对比。

步骤四：用小号笔的侧锋挑出刀锋处的高光及反光。

钴蓝(少量)+深红(少量)+
土黄(少量)+白色(大量)

钴蓝(微量)+深红(微量)+白色
(大量)

普蓝(大量)+深红+赭石
(少量)+白色(少量)

步骤一：画苹果的暗部色彩时，可用6号笔摆出大的块面走向。

步骤二：从暗部依次向受光面过渡，笔触在叠加时要有大小变化。

步骤三：此步骤演示的是苹果上半部分的塑造技法。上半部分的凹口是难点，同学们应多加练习。

作品点评：

该作品构图稳重，层次分明，塑造厚重结实，松紧适宜，主体物陶罐、装着苹果的盘子画得具体生动。衬布的处理大胆，用笔泼辣。

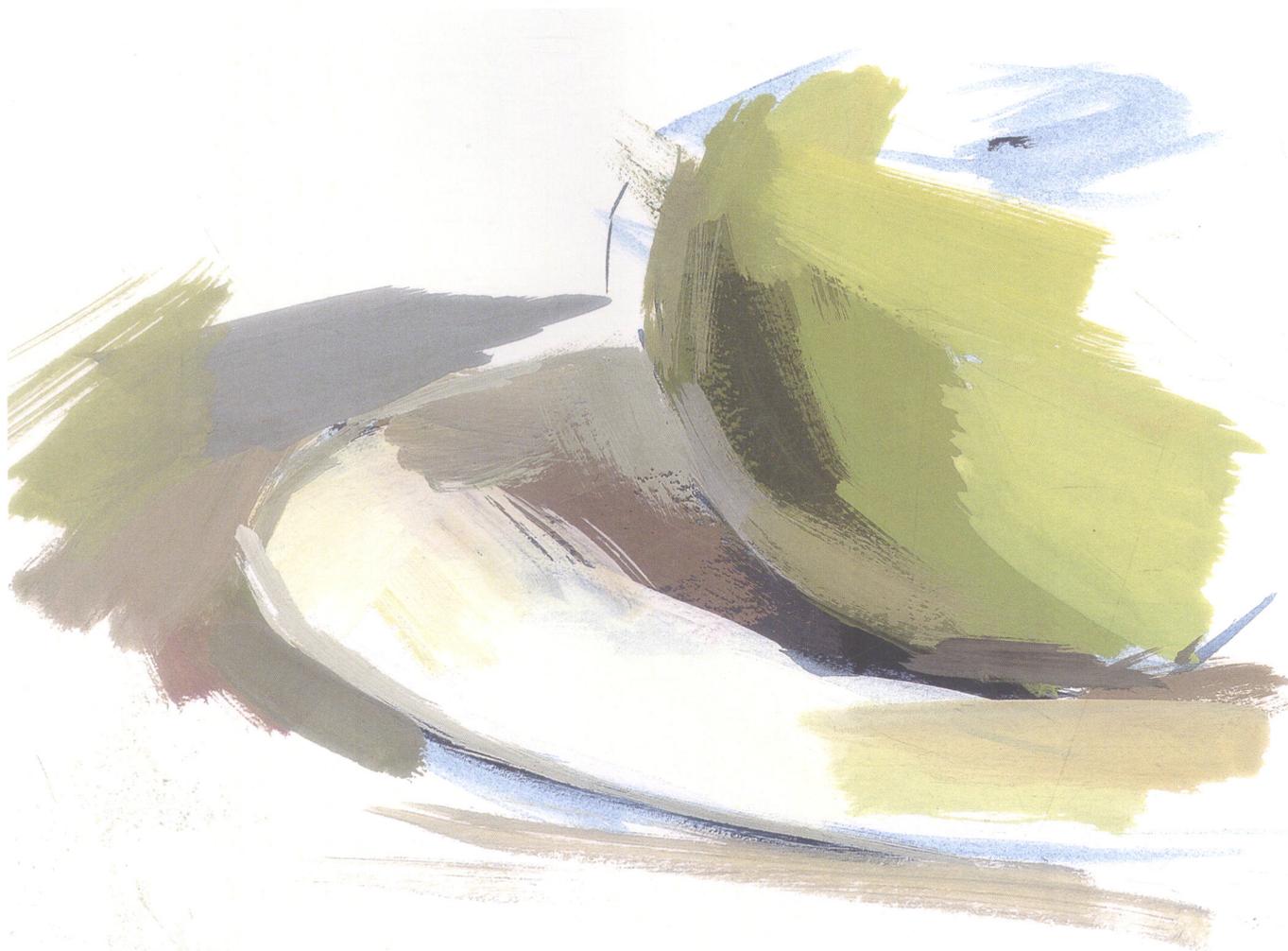
步骤一：勾出对象大致的外形。

步骤二：铺出大的暗部色块。

步骤三：苹果放在白瓷盘中，其暗部色彩与投影处理是难点，塑造与用色显得非常重要，特别是交界线与反光的对比关系。

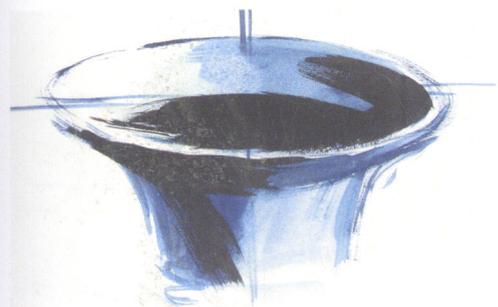
步骤四：投影形状应前实后虚。白瓷盘的反光比较强烈，明度对比可强些，用笔扫反光时笔触的两端应毛糙些。

步骤四（局部一）：扫出苹果的反光。

步骤四（局部二）：调整苹果及其投影的边缘线。

步骤一：瓶口是整个花瓶的塑造难点。首先应摆出瓶口内侧的暗部色块。

步骤二：画中间过渡色块时，注意两个块面的衔接。

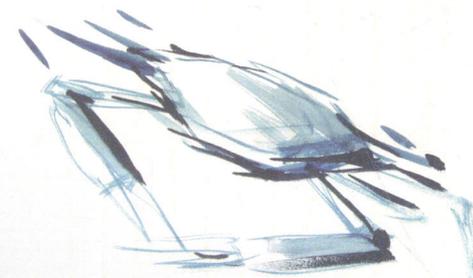

步骤三：深入塑造时注意用笔依结构的方向摆，提高光时用笔的侧锋一角来画。

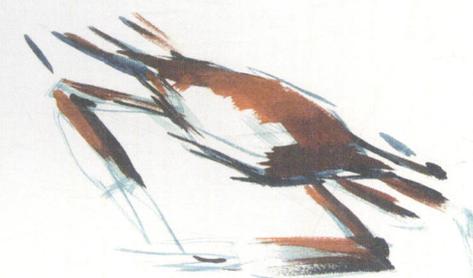
作品点评：

此幅作品是常规的考题组合类型，考生可作为基本的默写训练的突破口。应在完全掌握了这种最常规的物体（深色陶罐、浅色陶罐、玻璃杯、白盘子、水果等）的画法后，再向难度大、种类偏的物体延伸。

作品示范之五 鲜美的大闸蟹

步骤一：用深、浅两个层次勾出螃蟹的基本形体和动态。

步骤二：从暗部入手摆出大的色彩倾向。

步骤一：用线面结合的手法勾画出碗的基本形。

步骤二：进一步铺出整体的色彩大关系。

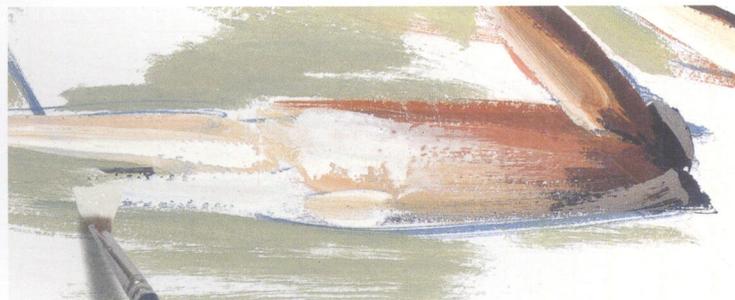

步骤三：画出螃蟹的中间过渡层次，注意拉开蟹壳与腹部红白交替的色彩关系。

步骤四：深入刻画，表现质感。

步骤四（局部）：蟹的大钳质地坚硬，用色可厚重些。

粉绿(少量)+柠檬黄(少量)+
白色(大量)

土红(大量)+紫色(少量)+
白色(适量)

赭石(少量)+橘红(少量)+土黄
(大量)+白色(少量)

紫色(少量)+钴蓝(少量)+
土黄(少量)+白色(大量)

步骤三：刻画碗的细节，碗内酱的颜色受环境色的影响，不可画得太“平”。

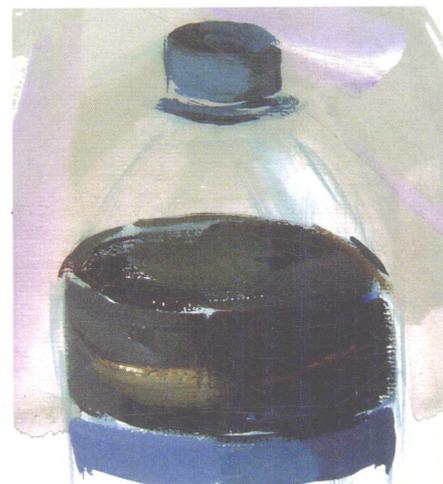
作品点评：

螃蟹是画面的视觉中心，这幅默写作品很好地把握了画面的暖灰色调，准确地表现了各物体的质感。画面主次安排得当，节奏分明。

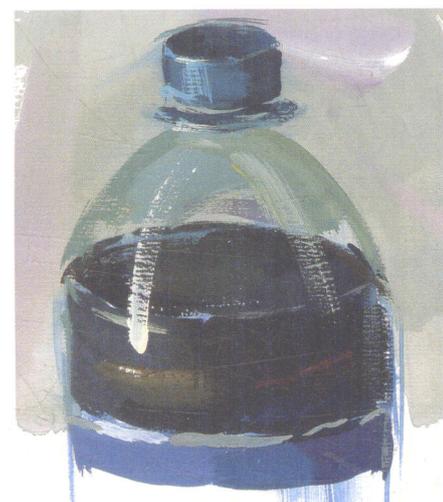
作品示范之七 酸甜的菠萝

步骤一：由于可乐瓶是透明的，勾好形后先铺出背景色。

步骤二：画可乐的颜色时，需注意半透明的液体感觉。

步骤三：表现上半部分的透明感觉其实是在画背景及环境色。

步骤一：用线面结合的手法起稿。

步骤二：抓住菠萝固有的色彩基调铺大体色。

步骤三：在铺好的底色上勾出菠萝的鳞块。根部的叶子依次叠加，不要反复涂改。

熟褐 + 橄榄绿(少量)

赭石 + 土黄 + 淡绿(少量) + 白色(少量)

作品点评：

这幅作品运笔轻松、随意，色块与结构的搭配协调统一。临摹时不要孤立地观察单种用笔方法，而是要结合画面整体色调来画。

步骤四：调整小块面的细节，体现一定的起伏关系。亮部高光的形状要画得生动。在表现菠萝这一类较冷僻的题材时，要注意“点”“提”“挑”的用笔技法。最后一层颜色的覆盖要干些、厚些，利于体现菠萝表皮粗糙的质感。

作品示范之八 倒着的白瓷瓶

步骤一：用单色勾画出酒坛的基本形，要对称。

步骤二：铺出暗部色彩，注意要有冷暖变化。

步骤三：继续用大笔触画出酒坛的整个色彩关系。

步骤二（局部）：用大笔摆出暗部。

步骤四（局部一）：扫出环境色对其的影响。

步骤四（局部二）：挑出反光。

步骤四：调整酒坛的细节变化，加强其质感的表现。