

XIN KEBIAO

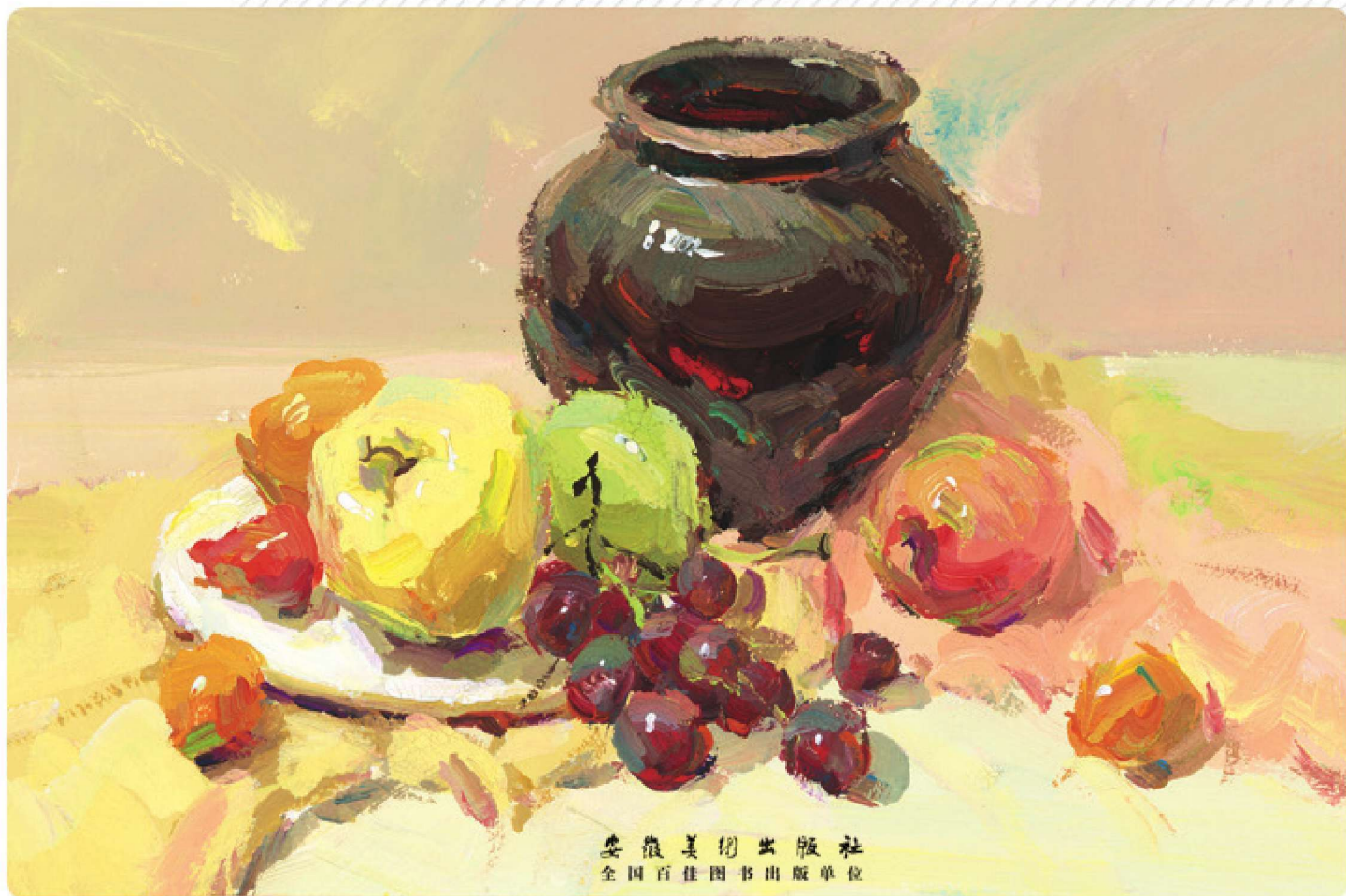
新课标

一本好书将带您走入艺术的殿堂

色彩静物

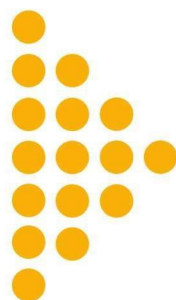
从入门到精通 文字讲解与画面的完美结合

主编 赵锦杰 编著 王东

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

新课标 色彩静物

从入门到精通 文字讲解与画面的完美结合

赵锦杰 主编 王东 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

新课标·色彩静物 / 赵锦杰主编 ; 王东编著 . —
合肥 : 安徽美术出版社 , 2016.9
ISBN 978-7-5398-7238-4

I . ①新… II . ①赵… ②王… III . ①水粉画—静物
画—绘画技法 IV . ① J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 236232 号

编 著 : 王 东
出 版 人 : 陈龙银
责任编辑 : 张婷婷
助理编辑 : 方 芳
责任校对 : 吴 丹
责任印制 : 徐海燕

新课标

色彩静物 Secai Jingwu

出版发行 : 安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)
地 址 : 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F
邮 编 : 230071
营 销 部 : 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
印 刷 : 杭州五象印务有限公司
(杭州市拱墅区莫干山路 670 弄 19 号)
开 本 : 889 mm×1194 mm 1/16
印 张 : 3.5
版 次 : 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷
定 价 : 13.80 元

版权所有, 请勿翻印、转载
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与
印刷厂联系调换: 0571-88845626

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录

CONTENTS

第一章 基础知识讲解

01 色彩静物概述	01
02 作画工具	02
03 色彩知识	03
04 物体的色彩关系	04
05 常用笔法	05

第二章 塑造讲解

01 黄苹果的画法	06
02 红苹果的画法	07
03 梨的画法	08
04 橘子的画法	09
05 西红柿的画法	10
06 青椒的画法	11
07 胡萝卜的画法	12
08 白萝卜的画法	13
09 玉米的画法	14
10 蒜头的画法	15
11 香蕉的画法	16
12 葡萄的画法	17
13 面包的画法	18
14 方便面盒的画法	19
15 大白菜的画法	20
16 深色陶罐的画法	21
17 高脚杯的画法	22
18 可乐瓶的画法	23
19 宽口陶罐的画法	24
20 不锈钢壶的画法	25
21 酒瓶与水果组合的画法	26
22 酒坛与水果组合的画法	28
23 牛奶盒与水果组合的画法	30
24 不锈钢壶与蔬菜组合的画法	32
25 铜火锅与蔬菜组合的画法	34

临摹作品精选

第一章 基础知识讲解

01

色彩静物概述

色彩，是绘画中的重要学科，是美术爱好者及艺术院校考生学习的必修课。色彩静物是古今中外的人都喜爱的表现题材，由于物体处于静态且光源稳定、环境固定，故有助于作画者深刻理解、深入研究色彩的原理及规律，这也是初学绘画者最为适宜的入门学科。色彩静物作画既方便又能全面反映学生水平和素质，因此被国内很多艺术院校规定为高考招生考试的必考课程。美术高考主要是考查学生对色彩的认识、理解和运用能力以及色彩表现的能力。

色彩静物考试的内容多为我们常见的陶瓷品、玻璃器皿、金属器具、瓜果蔬菜以及花卉和各式衬布等。近几年考试的形式基本是在静物写生与默写中交替进行。写生比较容易，可直接观察静物，找出它们之间的主次关系、素描关系、色彩关系、虚实关系等。

本书结合色彩学习的基本规律循序渐进，由浅入深、由易入难，并配以大量的图示说明、照片参考及步骤演示，系统规范地阐述色彩的基础知识、表现技法和不同形式的组合，适合初学者、有一定基础的美术爱好者及美术考生使用。本书主要目的是使读者掌握色彩知识、作画表现的技能技巧等，为进一步学习打下坚实的基础。

02 作画工具

画 笔

画水粉画要用专用的水粉笔，也可用一些底纹笔。笔按号数区分大小，一般选择11号、9号、7号、5号、2号共5支即可。大号笔11号、9号可以用来铺大体色及背景等大面积的色彩，中号笔7号、5号可以用来刻画物体，小号笔2号可以用来刻画细部。用笔的变化有很多，在写生时可以灵活运用。

纸 张

水粉画用纸较随便，只要有一定的厚度就可以，水粉纸、水彩纸、铅化纸、卡纸、纸板都可以使用。

颜料盒与调色板

颜料盒主要是贮放颜料的，同时也可作调色使用。在画水粉画的过程中，颜料的消耗量非常大，所以颜料盒中贮放颜料的格子要多，容量要大。根据颜色的明度与色相的排列顺序用刮刀将颜料装入颜料盒中，注意尽量装满格子，而且要时常清理、添加，保持颜料中的水分。调色板要选择面积较大的，也可以用颜料盒盖代替。

吸水布与水桶

吸水布不但可以控制画笔中的水分和颜色的厚薄，还可以用来抹去画笔中残留的颜料，避免将残余的颜色都洗入水中而导致调色用水的混浊。作画结束后，还可将吸水布洗净放入调色盒内，用它挥发出来的水分来保持盒内颜料的湿润。洗笔用的水桶可选择盛水量比较大且方便携带的。

水粉颜料

水粉颜料是一种含有粉质的水溶性颜料。它颜色品种丰富，有一定覆盖力。水粉颜料适用性广，价格低廉，表现力强，并且易于把握和使用。但在使用时有干得较快，不便于颜色衔接和颜色干后易变色等缺点。

除了上述工具材料之外，水粉写生还需要其他用具，如工具箱、画夹、画板、画架、铅笔、橡皮等。

画笔、颜料盒、调色板、吸水布、水桶

水粉颜料

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	赭褐	草绿	深绿	青莲
	橘红	土红	赭石	中绿	翠绿	普蓝

颜料盒排序

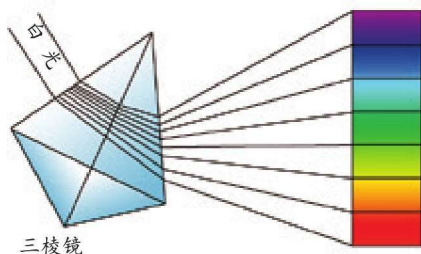

画板、画架及其他必备工具

光色原理

没有光便不能感知色彩，我们凭借光才能看见物体的形状和色彩。物体由于内部质地的不同，受光线照射或透射才形成我们所见的物体色彩，所以没有光也就无所谓色彩了。牛顿用三棱镜分解白光，获得了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光，把这几个色谱首尾相接，即获得一个对学画十分有用的色环。

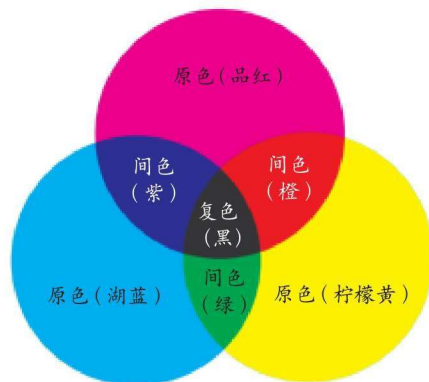
在色环中不能再分解的三个基本颜色就是原色，即红、黄、蓝。它们是唯一不可通过调和获得的原始色。两种原色分别相调而分别产生的绿、橙、紫就称为间色。由三种原色按不同比例调和的调和色为复色。从理论上说，千千万万的颜色都可以由三原色调配出来。

光色合成

24 色相环

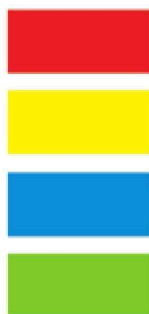
色彩三原色

色彩三要素

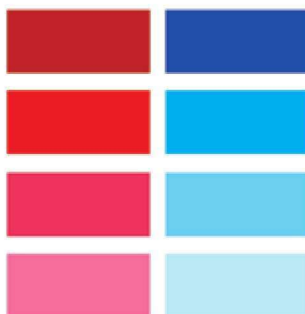
色相：每种色彩的面貌，是区分色彩的主要依据，也是形成其色彩特征的主要因素。

明度：色彩的明暗差别，也即深浅差别。

纯度：色彩的鲜艳程度。

色相

明度

纯度

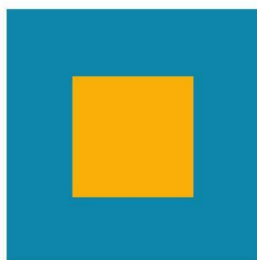
色彩的对比

冷暖对比：冷暖对比是色彩对比中较重要的一种。把冷暖色并列在一起，可以起到相互衬托的作用。熟练运用冷暖对比，可以表现出丰富的色彩变化。

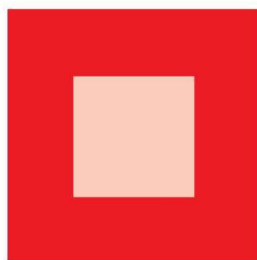
纯度对比：是指色彩的鲜明与灰暗的对比。如果运用低纯度色彩来衬托高纯度色彩，那么高纯度色彩就会显得更加强烈夺目。

明度对比：色彩的深浅对比，通过色彩的明度推移、衔接与对比可以更好地把握画面的色彩关系。

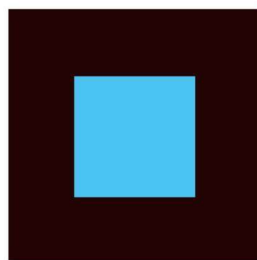
补色对比：指红与绿、黄与紫、蓝与橙之间的对比。补色对比可以产生强烈的视觉效果，使画面充满视觉冲击感与美感。

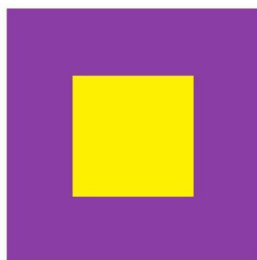
冷暖对比

纯度对比

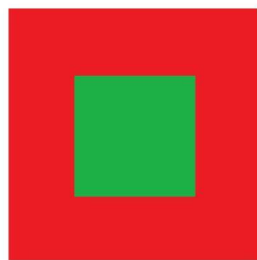
明度对比

补色对比

补色对比

补色对比

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、物体本身的反射、环境与空间对物体色彩的影响。

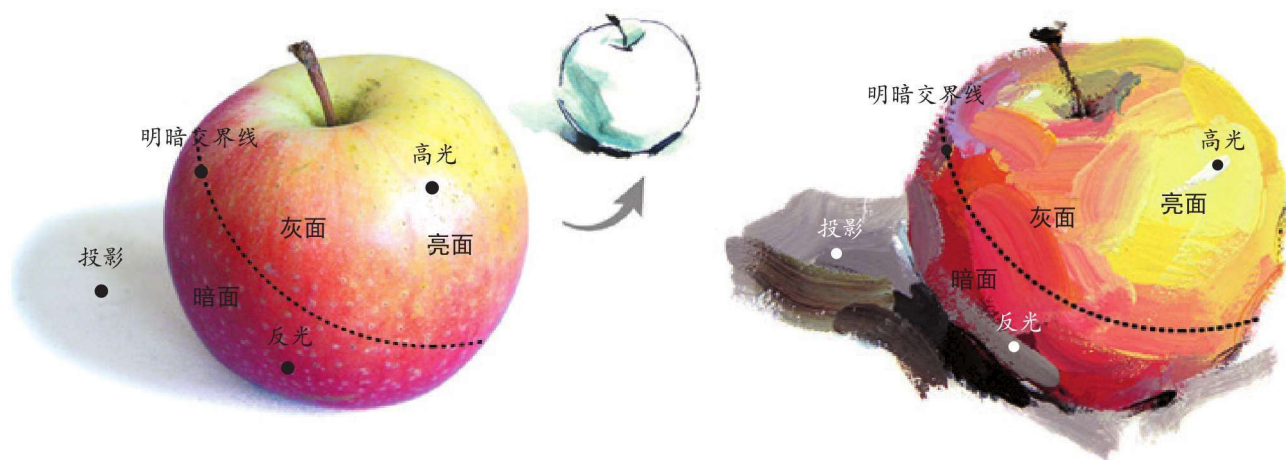
高光、亮部、反光、暗部

高光：受光源色的影响较大，呈光源色的色彩。

亮部：受光源色影响较小。光源色对物体的影响从高光到明暗交界线逐渐减弱，物体的固有色特征逐渐明显。

反光：由环境色决定，其明度低于物体亮部明度。

暗部：受环境色的影响较小。环境色对物体的影响从反光到明暗交界线逐渐减弱，整个暗部带有不同程度的环境色成分。

固有色、光源色、环境色

固有色：是指物体本身的颜色，但任何物体的颜色都会受到光源和周围物体的影响而发生变化，真正固定不变的颜色是没有的。

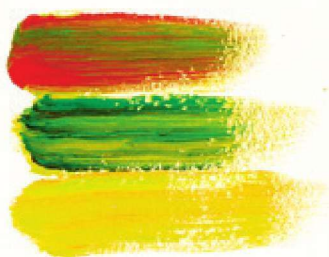
光源色：是光源投射到物体表面所呈现的颜色。光源色的不同会引起不同的色彩倾向，即偏冷或偏暖。

环境色：是指物体所处周围环境所反射出来的光色，它可以影响到物体固有色的变化，如一串香蕉在红色的背景布下会呈现橙红的倾向。

05 常用笔法

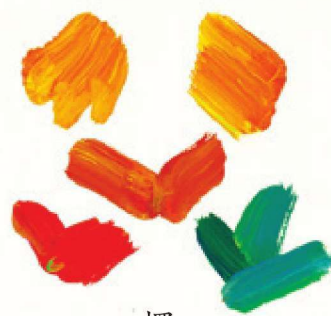
笔触是画笔接触画面时所留下的痕迹。美妙的笔触不但能丰富画面的视觉效果，还能传达出画者的艺术个性和修养，因而，它是画家艺术风格的一个重要的组成部分。而用笔的方法又决定了笔触的变化，因此，对初学者来说，学习用笔的方法是十分必要的训练内容。水粉静物常见的用笔有刷、涂、摆、干蹭、点等。当然，用笔时还要结合用水，要注意“趁湿接色”，可以从画面中颜色最重的地方开始。用笔的变化、用色的厚薄、用水的多少都能表现出不同的画面效果。如陶罐质地粗糙，要突出其“粗”“硬”的特点，用色要厚，用笔要“方”；涂釉面的陶罐和酒瓶颜色略薄，要趁湿时接色，不然色彩就会脱节，不自然。当然，有兴趣的同学也可以尝试特殊的工具和表现方法，如用刮刀刮、笔杆蹭、水洗的方法来表现一些特殊的画面效果。

拖

刷

摆

揉

染

提

点

勾

旋

拙

扫

第二章 塑造讲解

01

黄苹果的画法

塑造分析

黄苹果的颜色较鲜亮，色彩变化丰富。刻画时先要在水分的把握上做到暗部略湿，而灰部和亮部略干；其次在用笔上多使用一些摆的笔触，特别是黄苹果的灰部和亮部，这样较容易体现它的色块，使黄苹果具有较强的体积感。用色上要注意突出颜色的饱和度与透明度，绿色的过渡可采取色彩的并置法，也可适当降低色彩的纯度。

步骤①用单色起稿，画出苹果的外形特征，然后加水稀释交代出苹果的明暗转折关系以及投影。

步骤②先铺出苹果的固有色，再结合形体的转折，概括地画出暗部以及投影的大体色。接着换大号笔铺画出背景与桌面。

步骤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。

步骤④用小号笔充分刻画苹果的细节质感，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，层次丰富。

02

红苹果的画法

塑造分析

苹果一般分为红色、绿色、黄色，当然这些颜色里往往掺杂着别的颜色，红色的苹果一般都带一些“粉”色。刻画时可根据球体的造型来分析其明暗关系。红苹果暗部用色应更饱和 and 更纯一点。用笔上多以“摆”和“叠”的笔法为主，特别是在画红苹果的灰部和亮部时，这样较容易体现它的色块，使苹果具有较强的体积感。苹果蒂把处的明暗关系与苹果的大明暗关系相反。在塑造时可以用类似切面的方法画，不要去磨圆，这样色块才会明快。

步骤①用单色起稿，画出红苹果的外形特征，然后加水稀释交代出红苹果的明暗转折关系以及投影。

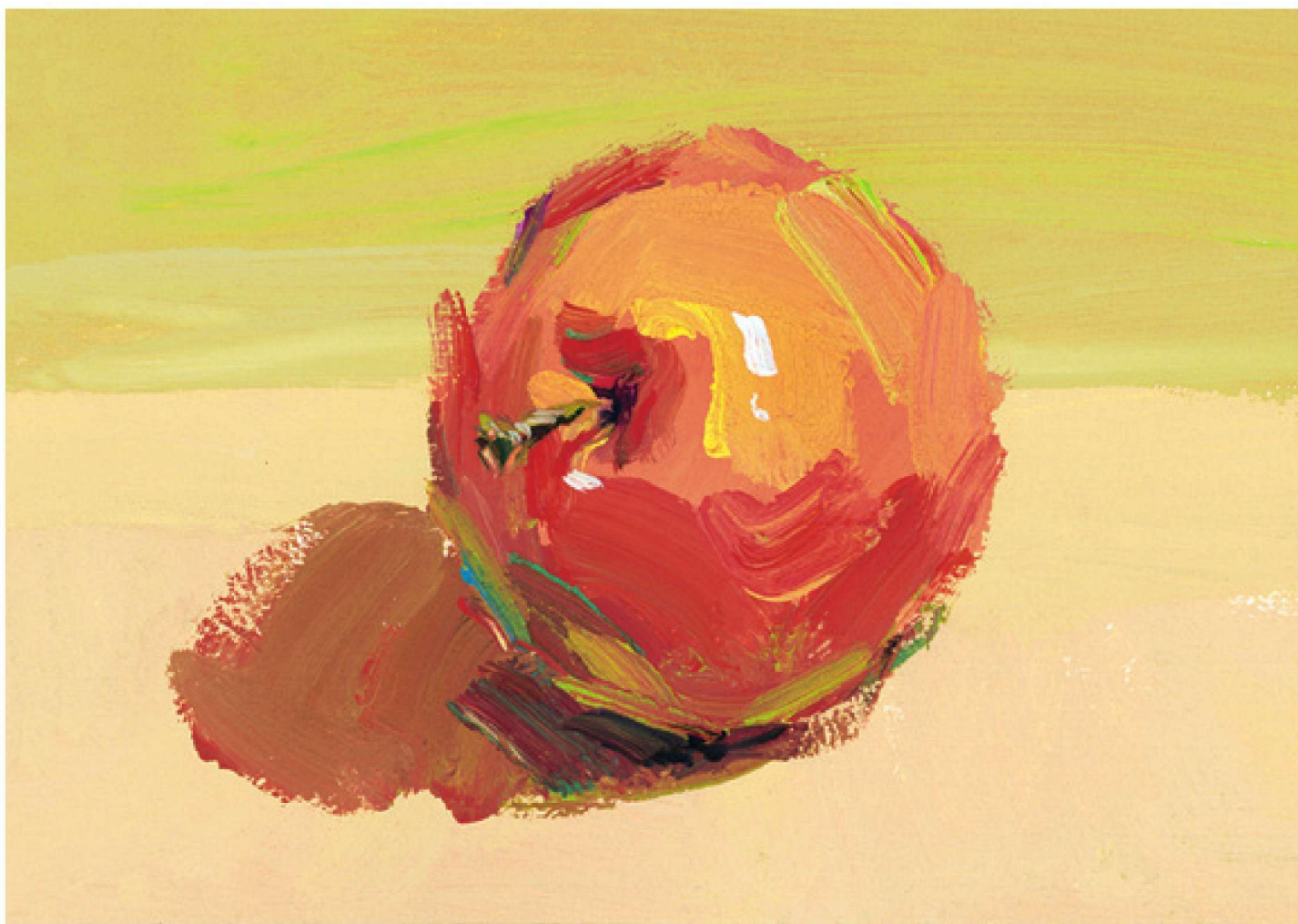
步骤②先铺出红苹果的固有色，再结合形体的转折，概括地画出暗部以及投影的大体色。接着换大号笔铺画出背景与桌面。

步骤③深入塑造，铺出红苹果的灰部和亮部，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。

步骤④加强画面的色彩关系，扫出反光。调整画面的主次、前后、虚实关系，表现出物象的体积感和质感。

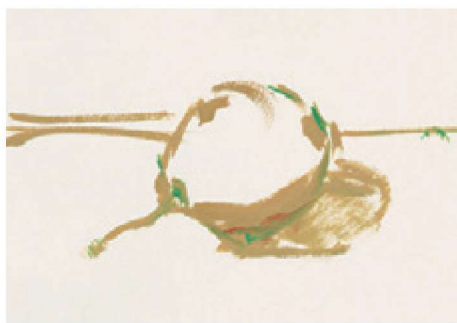

03

梨的画法

塑造分析

梨的外形多为一头较尖的椭圆形，蒂把一般长在较尖的那头，要根据其特点和朝向去表现。梨表皮粗糙，看上去有亚光的效果，所以固有色较浅，明度变化相对较弱，在塑造时应该主观地加强其色彩的明度对比关系，让梨显得更有立体感一些。蒂把可视为一个弯曲、细小的圆柱体，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，把握住它的粗细变化和柄部的形状。

步骤①用单色画出梨的外形，准确把握梨的朝向及位置关系。勾勒出梨的明暗转折关系及投影。

步骤②用中号笔画出梨的固有色，用笔时应注意顺着形体结构画。接着换大号笔铺画出背景与桌面。

步骤③强调梨的色彩变化，画出梨的暗部，铺出灰部的色彩，用笔要有变化。

步骤④调整画面，注意亮部和灰部的笔触衔接，勾出梨蒂把，处理好梨的反光和投影的色彩，最后用干笔点出高光。

04

橘子的画法

塑造分析

橘子颜色单纯而强烈，因此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。其次要注意橘子的质感，橘子是多汁的水果，因此在刻画时用色要饱和些。画橘子时要能画出它的纯度，不要画“灰”画“脏”。暗部的色彩往往偏暖黄绿色，画反光时注意扫上一些绿色丰富效果。

步骤①用简洁的线条画出橘子的外形以及橘子在画面中的位置、大小，此步宁方勿圆。

步骤②用中号笔画出橘子的固有色，用笔时应注意顺着形体结构画。接着换大号笔铺画出背景与桌面。

步骤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。

步骤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，使其缺乏质感。

05

西红柿的画法

塑造分析

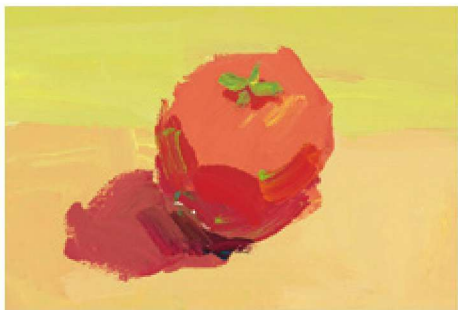
西红柿的表面光滑，要表现出较强的反光、环境色、高光，才能体现出其透明、新鲜的质感。像此类表皮光滑的物体，高光位置可直接用白色来表现。西红柿的固有色为朱红色，在表现时应多运用红色同类色及邻近色之间的对比，尽量保持西红柿强烈而单纯的色彩关系。在画隆起部分的高光时，要结合内在的结构来刻画。

步骤①用单色画出西红柿的外形，准确把握西红柿的朝向及位置关系。勾勒出西红柿的明暗转折关系及投影。

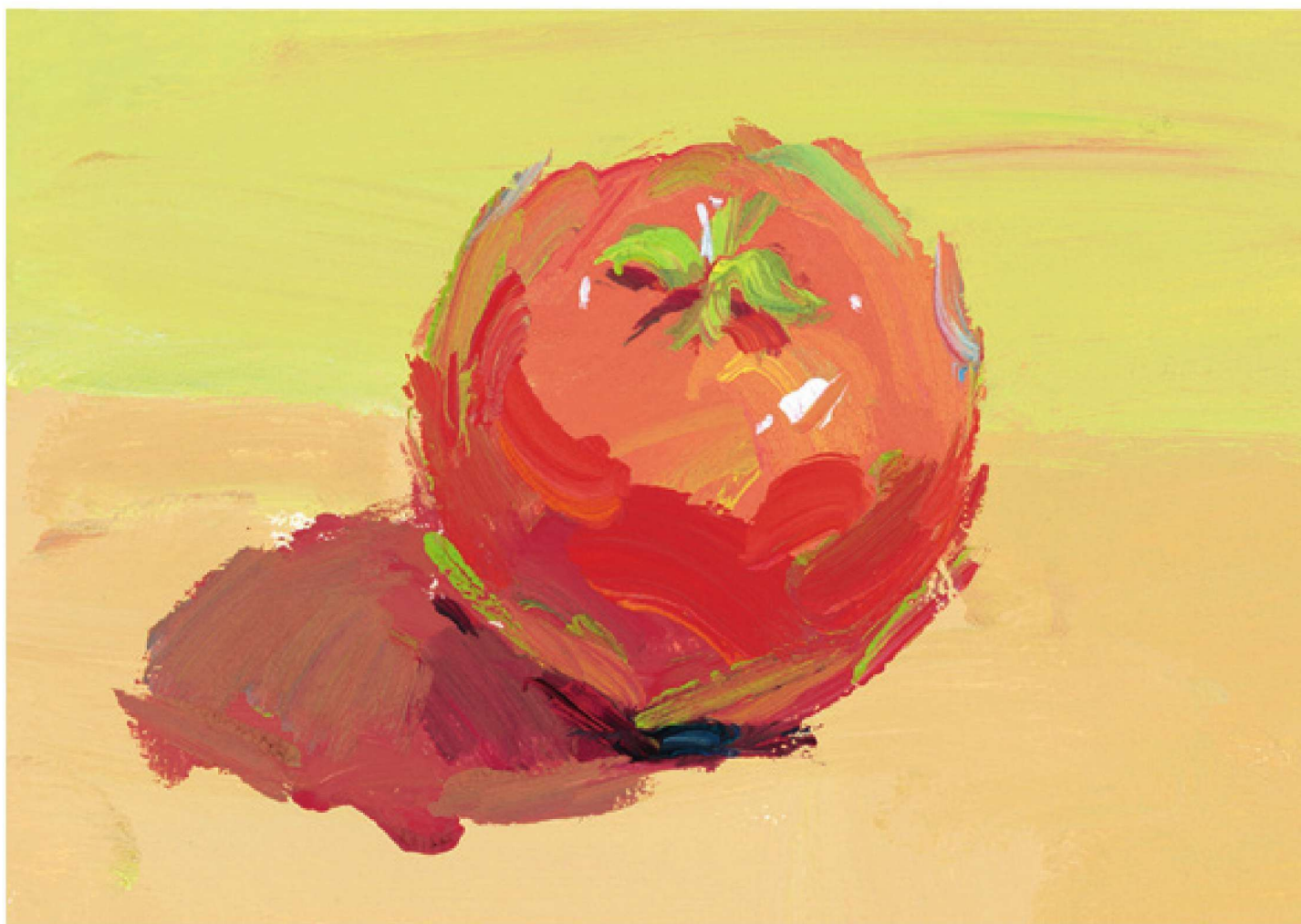
步骤②用中号笔画出西红柿的固有色，用笔时应注意顺着形体结构画。接着换大号笔铺画出背景与桌面。

步骤③根据光源关系，找出西红柿的色彩特征，用湿画法表现西红柿光滑的表皮质感。

步骤④全面调整画面的色彩，特别是环境色的刻画，注意不要忽视与台布的整体联系，高光可有较强较弱的几点表现。

06

青椒的画法

塑造分析

青椒的表皮光滑、有色泽，造型饱满，形体起伏明显。在刻画时亮部的颜色不宜加太多的白粉，青椒的绿色要调得暖一些，注意对青椒凹凸处的表现。画青椒前要先明确青椒的造型。其次，因为青椒的固有色为绿色，具有一定的单一性，可先采用平涂法画出青椒的基本色，然后再画出青椒的暗部与反光。青椒的蒂把可概括为细小的圆柱体，要表现出它的亮面和暗面。

步骤①用单色起稿，画出青椒的外形特征，然后加水稀释交代出青椒的明暗转折关系以及投影。

步骤②用平涂法画出青椒的固有色并找出青椒主要的转折处与明暗大关系。接着换大号笔铺画出背景与桌面。

步骤③根据光源，找出青椒的明暗交界线及投影位置。重点塑造出青椒亮面的颜色，并用稍小的水粉笔画出投影和反光。

步骤④用粗松的笔触丰富青椒的转折位置，最后用小号笔勾出蒂把上的颜色，并且点出青椒上的高光。

07

胡萝卜的画法

塑造分析

胡萝卜也是色彩静物练习中常见的蔬菜。胡萝卜的形体结构较为简单，塑造时要注意其自身的结构起伏变化，画细节时不要破坏它的整体结构，用笔应随着形体变化。胡萝卜的基本色相是橙色系，在调和色彩时一定要注意红色、橙色的明度控制。胡萝卜表皮粗糙，所以用干笔触更适合表现它的表面特征。勾画叶梗时，在结构转折稍作停顿，表现出叶梗起伏效果。

步骤①用单色起稿，画出胡萝卜的形体结构、明暗转折及投影。

步骤②先铺出胡萝卜的固有色，再结合形体的转折，概括地画出暗部以及投影的大体色。接着换大号笔铺画出背景与桌面。

步骤③铺出胡萝卜亮面和灰面的颜色，注意亮面用色要干净。笔触应随着胡萝卜的形体刻画。接着铺出投影。

步骤④从胡萝卜的暗面逐渐向亮面过渡，由冷过渡到暖，注意亮面的白色成分要多。根据画面需要可调整其亮面的颜色，使其饱和、明亮，层次丰富厚重。最后用轻松的笔触扫出胡萝卜的须与高光，完成塑造。

08

白萝卜的画法

塑造分析

白萝卜形似圆柱体，画时要注意圆面的体积的表现，在色彩上要求色彩明快。刻画这类白萝卜时要强调萝卜各部分的颜色倾向，但不能画“灰”或画“脏”，不要用太多的颜色进行调和。萝卜的亮面虽然是白色，但是不能用单纯的白色进行刻画，可稍微加入一点周围的环境色，形成有色彩倾向的白色。

步骤①用单色起稿，画出白萝卜的外形特征，然后加水稀释交代出白萝卜的明暗转折关系以及投影。

步骤②先铺出白萝卜的固有色，再结合形体的转折，概括地画出暗部以及投影的大体色。接着换大号笔铺画出背景与桌面。

步骤③画出白萝卜的体积关系，在刻画时要保持统一协调的整体感，用色虚实结合，过渡自然含蓄。

步骤④调整画面，注意亮面和灰部的笔触衔接，勾出萝卜叶，处理好萝卜的反光和投影的色彩，最后用干笔扫出高光。

