

名
师
技
法

临摹

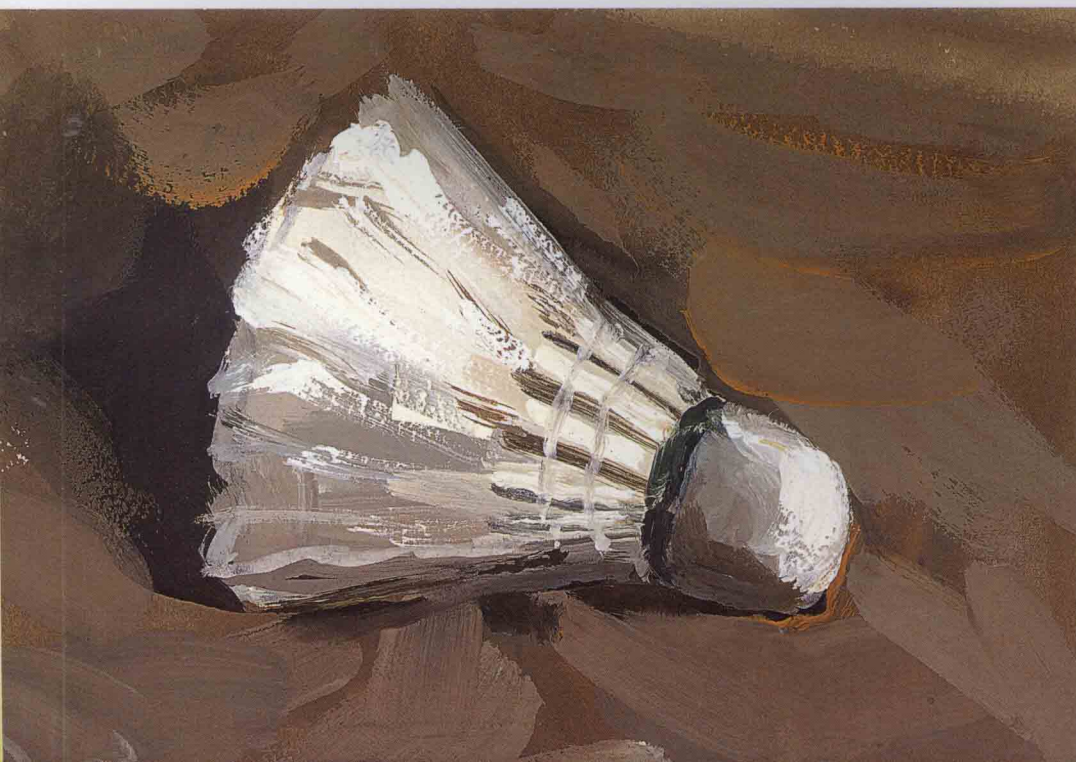
美术培训 · 正规教程

蔬果·文体

临摹名师教学范例

张磊 龚军 著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

临摹名师教学范例 / 张磊、龚军等编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2008. 4
ISBN 978-7-5356-2908-1

I. 临… II. 张… III. ①素描—作品集—中国—现代
②水粉画—作品集—中国—现代 IV. J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 037239 号

临摹名师教学范例 蔬果·文体

编 著: 龚军 张磊

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 赵锦杰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

开 本: 889x1194 1/12

印 张: 27

版 次: 2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-2908-1

定 价: 144.00 元 (共九册)

【版权所有, 请勿翻印、转载】

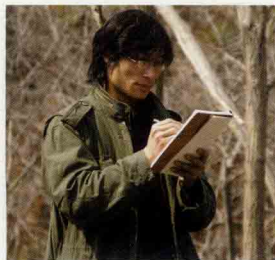
邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

张磊: 江苏省美术高考专家, 资深讲师, 南京艺之行美术培训中心创办人, 教学总监。毕业于南京艺术学院。作为艺之行培训机构的首席教师, 致力于少儿美术、成人美术和高考美术教学, 并担任各类美术书籍的主编, 同时常年为省内多所中学制定美术高考培训方案。

色彩入门

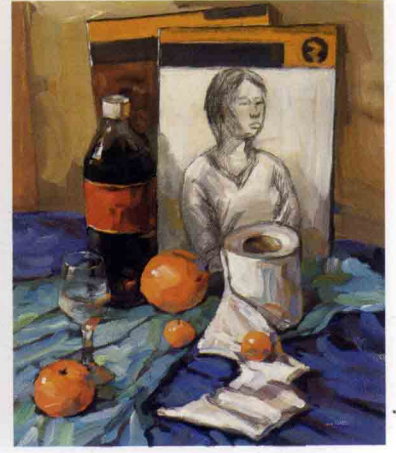
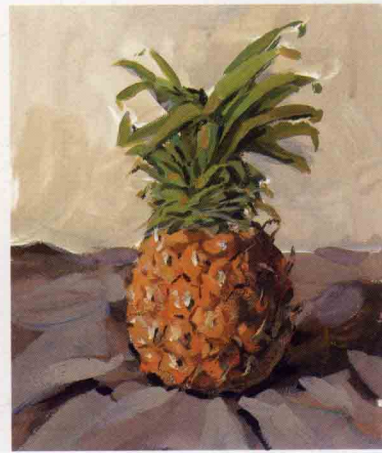
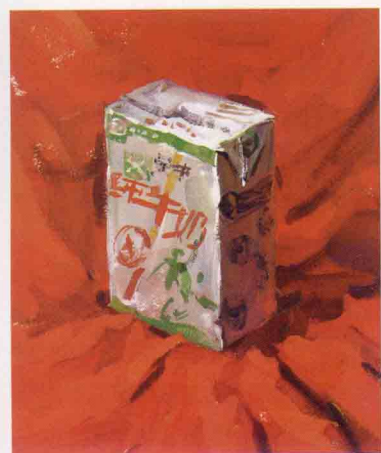
先易后难, 是学习水粉静物的一般规律, 它有利于初学者快速掌握水粉静物写生的基本技巧, 也有利于初学者在较短时间内, 迅速提高把握对象形体与分辨对象色彩的能力。因此学画单个及简单静物组合就成了初学者学习水粉静物的必经阶段。那么在这个阶段中要注意些什么呢? 怎么才能更顺利地进入到下一个训练阶段呢?

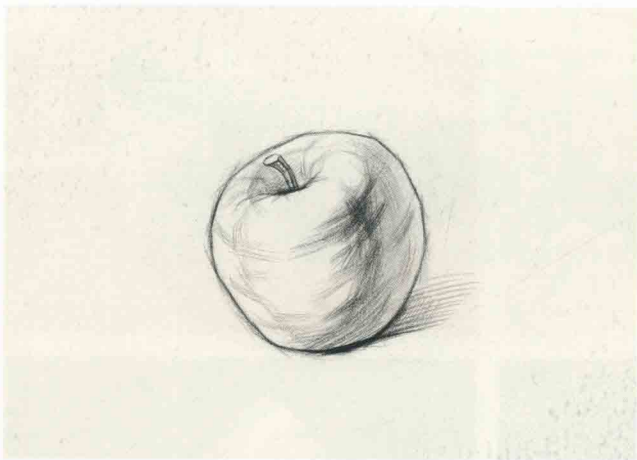
首先: 应对常见静物的基本特点与特性有所熟悉。如陶罐可以分为粗陶和釉陶两种, 粗陶表面无明显高光与反光, 受环境色影响小, 固有色明显; 釉陶表面光滑, 有强烈的高光和明显的反光, 受周围环境色影响大, 固有色相对弱化; 花瓶一般质地细腻、光滑, 造型细巧、雅致, 反光和高光都较强; 酒瓶一般可分为半透明和全透明两种, 半透明酒瓶有较明显的固有色, 但无明显暗部与亮部, 明度反差小, 它的整个色素一般上浅下深, 高光与反光都较强烈、明显。全透明酒瓶, 其固有色的倾向主要由周围环境色决定, 高光与反光也很明显。水果中苹果颜色变化最丰富多彩, 其常见颜色可分为绿的、红的、黄的、红绿相间的、红黄相间的等五种, 其表皮一般较光滑且有色泽, 最易塑造; 而梨、橘子、香蕉等水果颜色相对简单些, 但都较鲜艳而浓郁; 蔬菜一般色泽更新鲜诱人些。常见的静物还有许多, 我在这里不一一例举, 我们初学者在平时应学会观察, 这样以更于在实际训练中有的放矢, 便好地提高训练的效果。

其次: 要熟悉水粉工具的特性, 并要具备一定的色彩基础知识。熟悉水粉工具的特性, 这有利于初学者更好地进行水粉静物写生训练, 如水粉纸、水彩纸易吸水, 而卡纸、报纸不易吸水; 狼毫笔、尼龙笔用于画法更能发挥其特性, 而湿画用羊毫笔来表现更适合; 水粉颜料中赭石、土黄、熟褐等颜色色性稳定易覆盖, 而玫瑰红、紫色、群青等颜色色性活跃不易修改等。另外在训练前应掌握一些基本的色彩知识, 如色彩的三要素是纯度、明度、色相; 静物写生的三要素是光源色、固有色、环境色; 黄与紫、红与绿、橙与蓝是三对衬色; 暖色有前进感, 冷色有后退感; 中黄与橘黄是同类色, 淡绿是邻近色, 淡绿与朱红是对比色等, 只有具备了这些基本常识, 训练起来才能得心应手。

最后: 只有良好的作画步骤, 才能保证画面效果获得成功。虽然画面物体都较简单, 但作为初学者还是应该掌握正确的作画步骤与方法, 这样才能事半功倍, 同时也为今后的深化训练做好铺垫。

编者的话

步骤一：用铅笔勾勒出苹果的基本形态。

步骤二：用熟褐起稿，然后加水稀释交代出苹果的基本外形特征和明暗转折关系及投影。

步骤三：用熟褐、橄榄绿外加土黄调和，从苹果的暗部开始入手，然后铺出投影和简单的背景色。

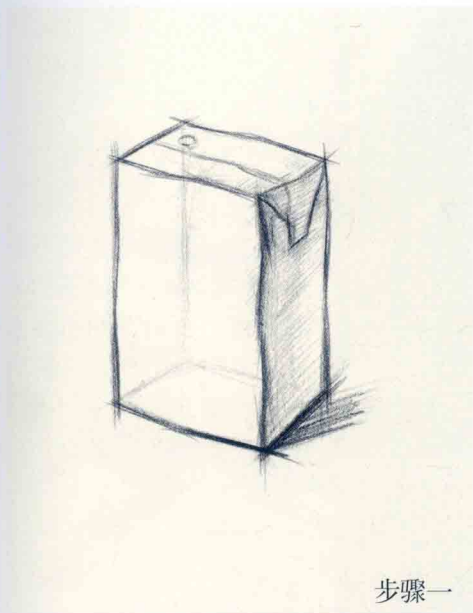

步骤四：深入塑造，用中黄、淡黄、柠檬黄和淡绿外加白粉调和铺出苹果的灰部和亮部，注意颜色从灰到亮的明度和色相的变化，进一步丰富投影的黑、白、灰和色彩关系。

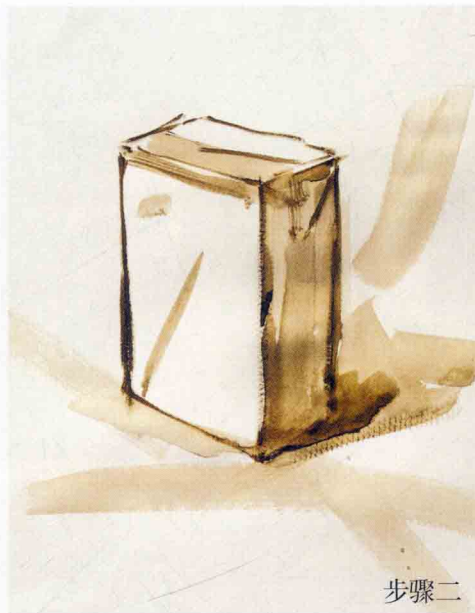

步骤五：运用小号笔的侧锋，颜料用量适中，干湿得当，画出苹果的蒂把和高光。根据画面需要可再次加强其亮部的颜色，使其颜色饱和、明亮，层次丰富厚重，同时处理好苹果暗部的反光和环境色。

实物分析：苹果是考试和平时练习中最常见的水果之一，其表面光滑，有较明显的高光和反光，塑造多以摆笔画法为主，特别要注意苹果凹窝内体面转折的塑造和蒂把的塑造。

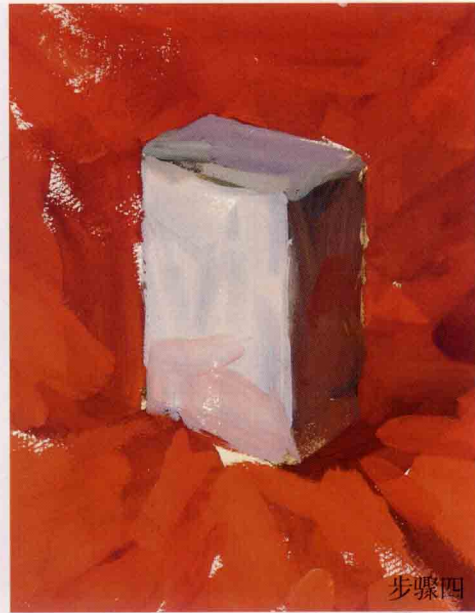
步骤一

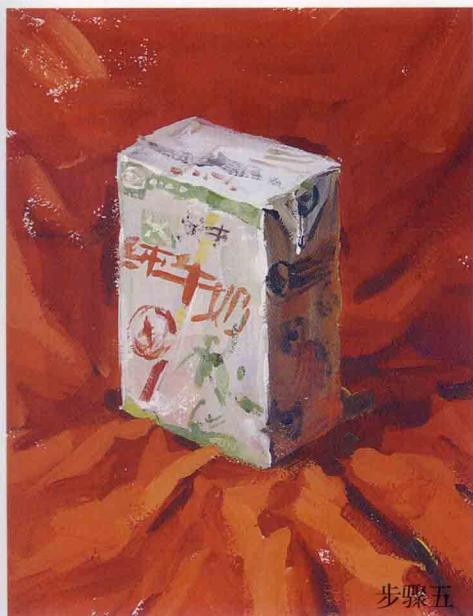
步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

实物图

作画步骤：

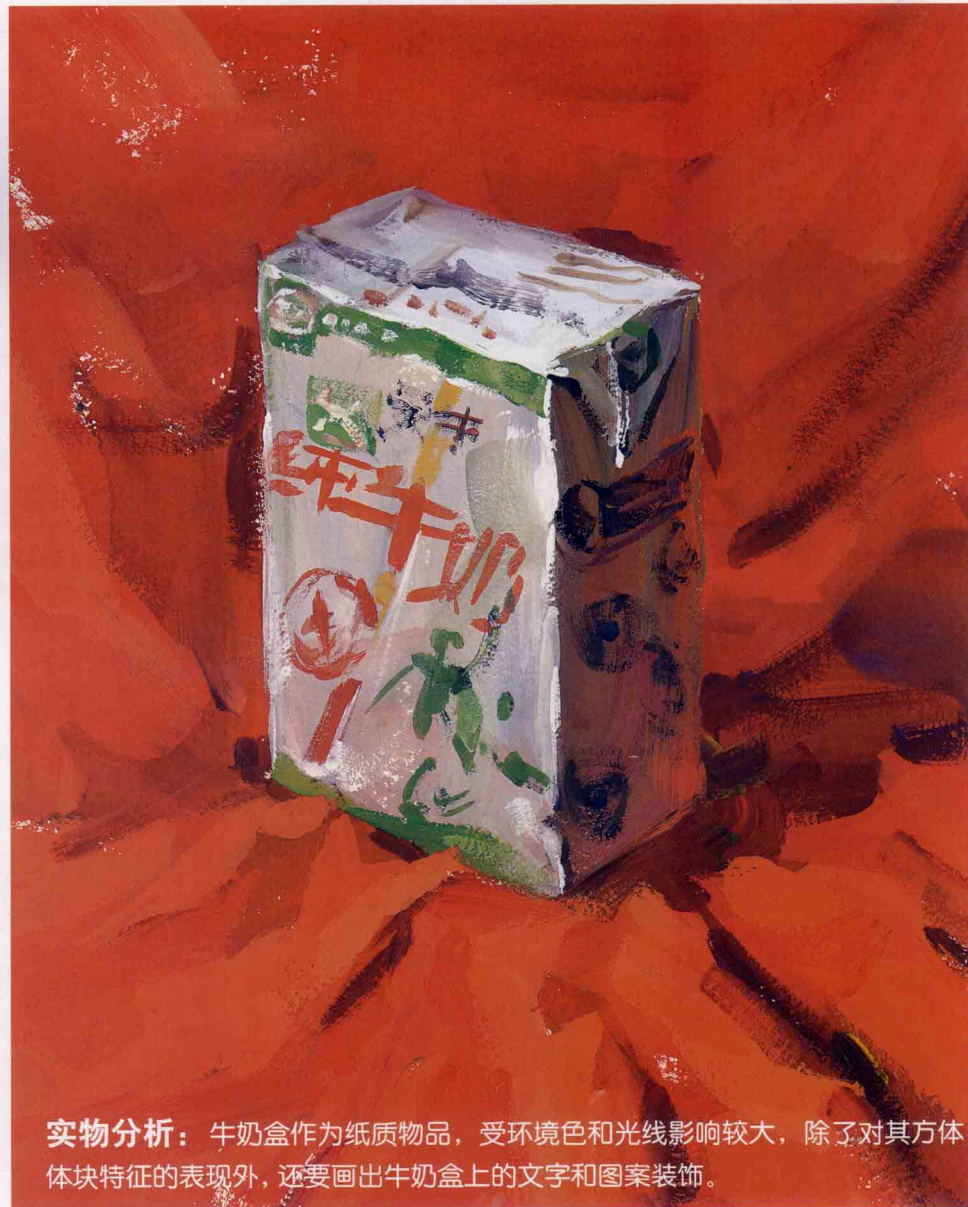
步骤一：用铅笔起稿，准确画出牛奶盒的形状，注意长方体的透视变化。

步骤二：用熟褐加水稀释勾勒其形体及明暗关系。

步骤三：首先铺出红色衬布的大体颜色，然后观察衬布上白色牛奶盒暗面色彩的变化，用熟褐和大红外加品蓝调和画出牛奶盒暗面的颜色，色彩调要和饱和湿润（亦可用熟褐、大红和白粉外加中绿调和，饱和度相对低些），接着画出牛奶盒灰面的颜色，最后概括地画出牛奶盒的投影和环境色。

步骤四：用白粉、品蓝和大红（少量）调和画出牛奶盒亮面的色彩，注意暗部和亮部的冷暖变化。

步骤五：深入塑造，着重表现其亮面文字和图案的色彩关系，注意文字和图案形体透视和明暗的变化，不要画得过于单一，然后画出暗部的环境色，注意暗部和投影不能画得过闷。

实物分析：牛奶盒作为纸质物品，受环境色和光线影响较大，除了对其方体块特征的表现外，还要画出牛奶盒上的文字和图案装饰。

步骤一：用熟褐起稿勾形，然后加水稀释铺出苹果的单体明暗转折关系。

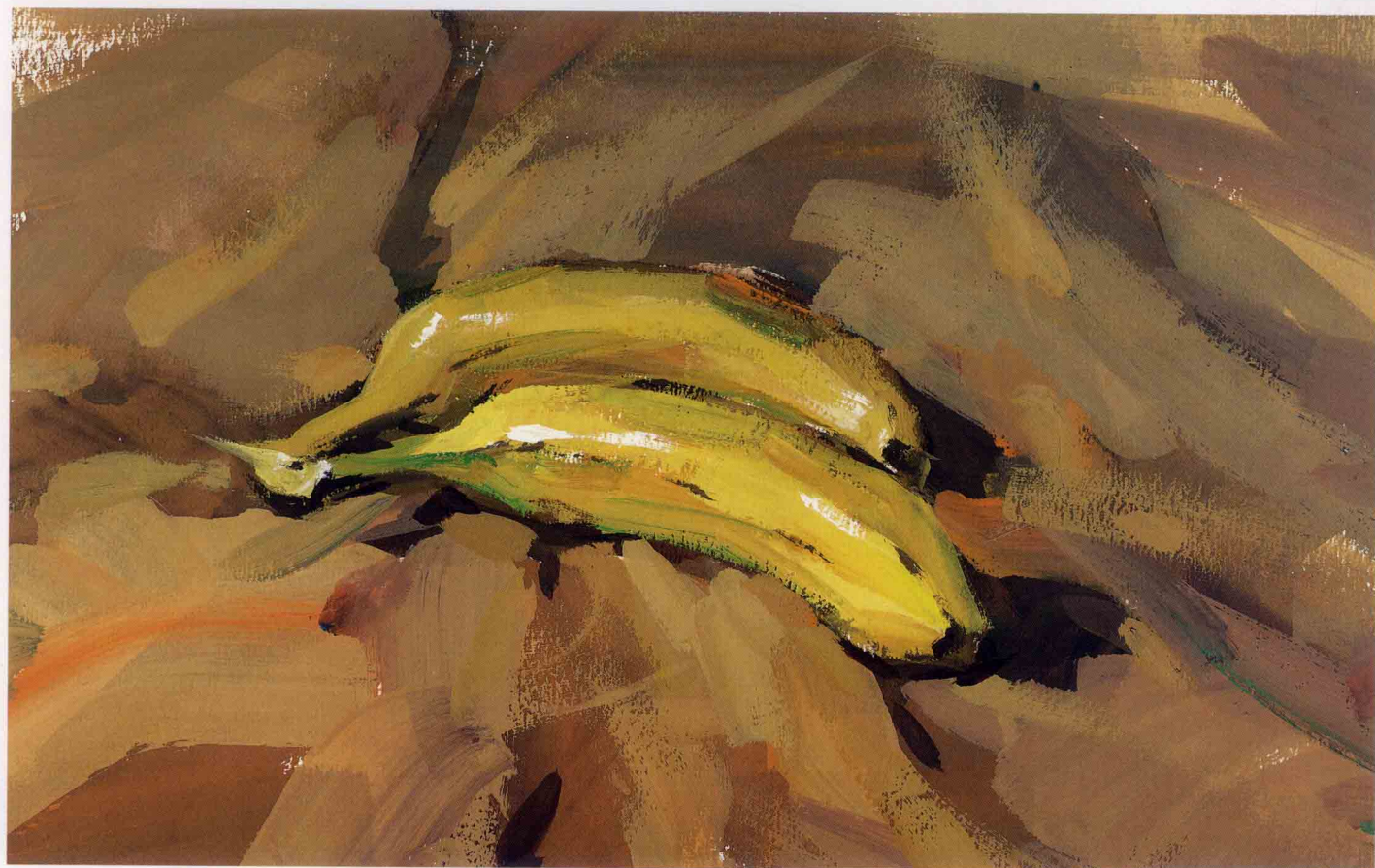
步骤二：用橄榄绿和土黄外加熟褐调和画出香蕉的暗部颜色，色彩调和不要太干，紧接画出投影，前后香蕉的暗部也略有不同，注意色彩的微妙变化。

步骤三：用柠檬黄和淡黄外加白粉调和画出香蕉亮部的颜色，注意香蕉头和蒂柄的颜色变化。

步骤四：进一步根据香蕉的形体转折对色彩关系和细节进行塑造，调色要厚重饱和，能够覆盖原有底色，亮部纯度和明度较高，同时注意调整周围环境和投影的色彩变化。

实物分析：香蕉的形体具有明确的明暗转折关系，没有明显的高光和反光，画一串香蕉时要注意把握整体、主次及前后的关系。

作画步骤:

步骤一：用单色勾勒出篮球的基本形态和明暗体块转折关系及投影。

步骤二：用赭石和熟褐外加群青调和画出篮球暗部和灰部的颜色，注意要顺着篮球的形体结构方向用笔，这样才能便于更好塑造篮球的体积空间感，暗部色彩应偏冷些，然后铺出投影和背景衬布的前后黑、白、灰关系。

步骤三：用赭石和淡黄外加白色调和画出篮球的亮部，加强和丰富白色衬布的黑、白、灰对比层次。篮球的亮部颜色尽量要暖些，适当多加一些淡黄。

步骤四：整体调整画面黑、白、灰和色彩对比效果，画出篮球的深色纹路，但也要注意纹路的透视和黑白灰变化。最后完成时，要画出反光和高光，处理好投影的变化。

实物分析：菠萝形体比较复杂，但没有明显的高光和反光，其颜色和橙子类似。作画时要注意从整体作画，避免把形体画散、画平。

作画步骤：

步骤一：用铅笔勾勒出菠萝的大形和明暗关系。

步骤二：用熟褐勾形，然后加水稀释铺出菠萝大的明暗体块关系。

步骤三：用群青、橘红和橘黄调和画出菠萝暗部的颜色，用熟褐和橄榄绿调和画出枝叶暗部的颜色，然后铺出投影和简单的背景色。

步骤四：用橘黄、橘红和柠檬黄外加白粉调和画出菠萝受光部的颜色，用淡绿或草绿、柠檬黄外加白粉画出枝叶亮部的颜色，分出暗、亮两大块颜色，把握整体。

步骤五：对菠萝亮部和灰部进行深入塑造，用较深的颜色勾出菠萝的体快感，注意体块之间的明暗和色彩变化，把握菠萝和枝叶上的细节和色彩的微妙变化，并处理好环境色和投影。

步骤一

作画步骤:

步骤一: 用铅笔勾勒出大白菜的外形。

步骤二: 用熟褐加水勾勒出大白菜的基本形态及明暗关系。

步骤三: 用中黄、橄榄绿外加熟褐调和画出大白菜杆和大白菜叶暗部的颜色, 要简单概括, 不要过于注意太多的细节和形体变化, 然后铺出投影和背景色。

步骤四: 用白粉、淡绿外加柠檬黄调和画出大白菜的亮部颜色, 注意根部的大形及透视变化。

步骤五: 进一步表现大白菜的亮部颜色, 颜色要饱和, 注意把握菜叶形态的趣味性, 要更好体现出大白菜的质感, 反光处环境色的运用也要和物体相结合。最后用较深颜色卡形, 用白粉点出高光。

步骤二

步骤三

步骤四

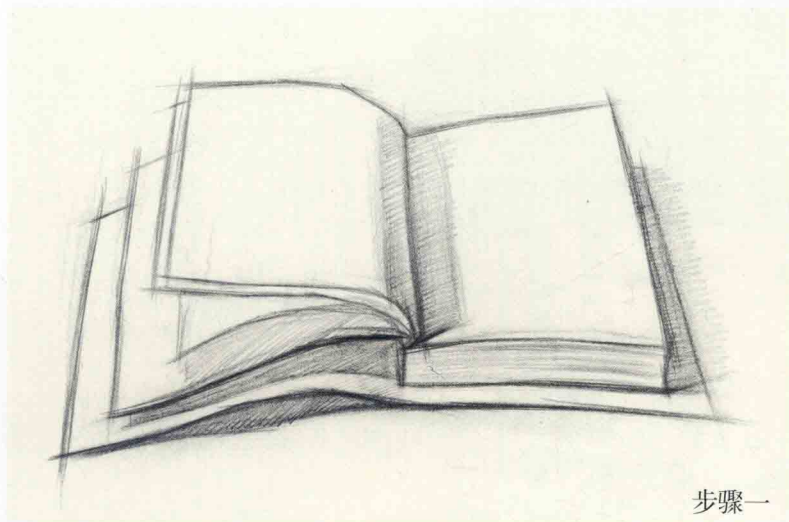
步骤五

实物分析： 蔬菜含水分较多，给人以鲜嫩、润泽的感觉，所以画时色彩的饱和度要高。注意色彩的自然而然的衔接以及前后的虚实处理，宜用干、湿并用的技法。

实物图

步骤一

作画步骤:

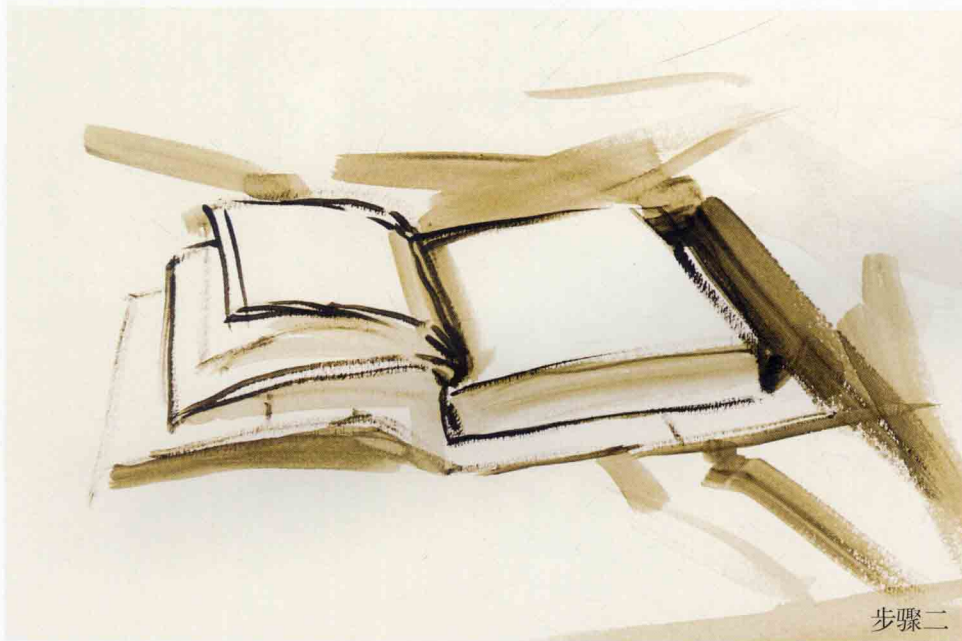
步骤一：用铅笔起稿，画出书籍的基本形体，注意透视变化，简单交代一下体面关系。

步骤二：用单色勾形，加水稀释勾勒出书籍明暗转折关系的变化。

步骤三：铺出书籍暗部的颜色和背景灰布的黑、白、灰关系，注意书籍的暗部和背景布的色彩差别，暗部颜色偏暖。

步骤四：用大笔触铺出书籍亮部的颜色，颜色偏冷，接着进一步去塑造灰色衬布的关系。

步骤五：深入塑造，注意纸张边沿厚度的表现。简单概括，不断提亮和丰富亮部的色彩，处理好暗部和投影的色彩渐变层次。

步骤二

步骤三

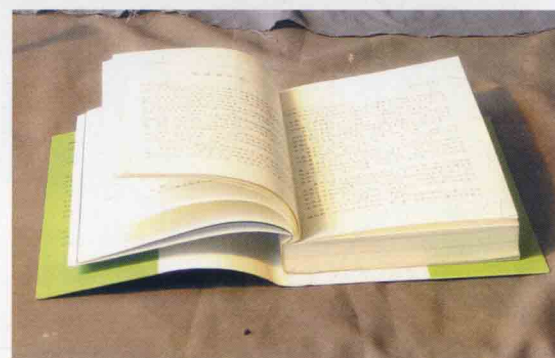
步骤四

步骤五

实物分析： 纸质物品，没有较明显的高光和反光，作画时省略掉书上的文字。

实物图

步骤一：用单色勾勒出鱼和白盘的基本形态，铺出简单的明暗关系。用普兰或群青、熟褐外加深红或大红调和画出鱼尾和鱼眼中较重的颜色，用橘红和群青外加橘黄调和画出鱼暗部的颜色，不要画闷了，颜色要透气。

步骤二：紧接用橘红和橘黄外加白粉画出鱼身和鱼头灰部的颜色，注意颜色要饱和，有厚实感。然后画出白盘的暗部及投影和背景色。

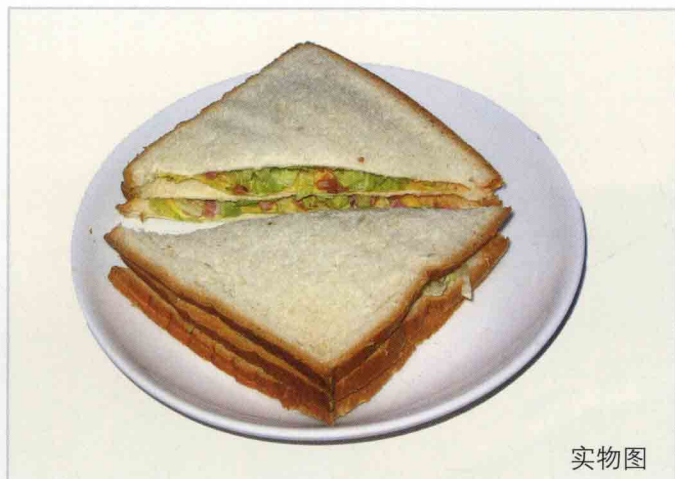
步骤三：用白粉和橘黄(少量)外加品蓝(少量)调和画出鱼肚亮部的色彩，注意冷暖关系变化。

步骤四：进一步对整体塑造，特别对鱼眼、鱼鳍、鱼鳞等细节的深入塑造，把握用笔技巧，然后画出暗部的反光和环境色，最后点上高光。

实物分析：鱼的形体结构比较复杂，画法较难掌握，同时要求画面能营造出“活鲜”的氛围。

实物图

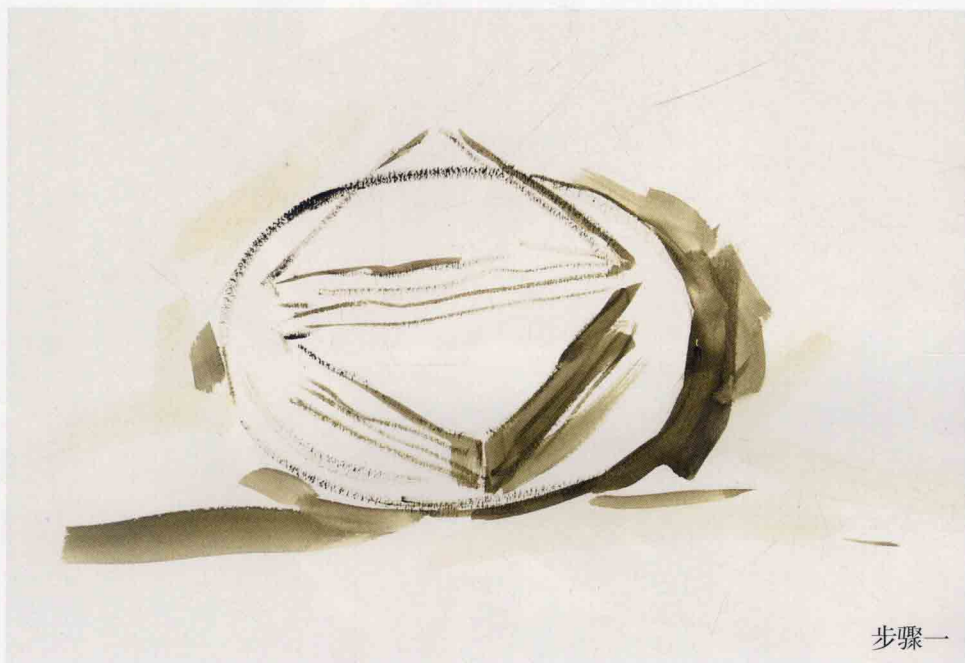
作画步骤:

步骤一：用铅笔画出盘子和三明治的基本形态，要注意盘子圆形结构与三明治长方体结构的透视变化。用单色勾勒出面包片和盘子的基本形态，交代出基本的明暗转折及体块关系。

步骤二：用赭石和橘红外加群青调和铺出面包片暗部的颜色，用熟褐、白色和品蓝外加土黄（少量）画出白盘的暗部及面包片在白盘上投影的颜色，用白色、柠檬黄和淡黄外加品蓝（少量）调和画出面包片亮部的颜色，用白色和柠檬黄（少量）外加品蓝（少量）调和铺出白盘亮部的颜色，同时注意盘子的投影和背景色。

步骤三：对白盘和三明治进一步塑造，特别注意对白盘边缘厚度的表现。

步骤四：加强三明治的塑造调整，特别是质感的表现，注意用笔技巧，多以干扫用笔为主，最后调整白盘形体，待干后再扫上高光。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

实物分析：面包片是考试中常画的物体之一，其边缘颜色较重，呈赭石色，内侧颜色较浅，呈米黄色，一般常用干厚的枯笔笔法来表现。