

基础美术起步训练大范本

临摹：色彩静物

前言

这本辅导教程针对美术高考的特点和要求，总结出了一些规律性的训练方法，重点强化不同类别的静物塑造和不同色彩倾向的画面表现。书中所选范画都是考学中的常见类型，在绘画形式上着重于基础性和规范性，以指导学生进行针对性的训练，使之能够适应当前考试的要求。

色彩是水粉画表现的重要语言。学习水粉画必须具备一定的造型能力、用色彩表现形体结构和明暗层次的能力，即素描基本功和色彩感受与表现能力。而这些良好的塑造能力是完美表现色彩变化的基础。

一、素描关系和色彩关系

物体的光影明暗、色彩倾向等变化都是在光照的基础上产生的。由于物体的不同体面与不同位置相对于光线的方向、角度和距离都不同，因此在物体表面上所形成的光影明暗和色彩变化也不同。结合色彩的明度因素进行分析所得到的物体的体面转折变化和明暗色调变化就是画面中的素描关系。一张完整的水粉画应当具有整体、明确、变化丰富的黑白灰色调层次。

在素描关系准确的基础上，对静物的色彩倾向和纯、灰变化等因素由整体到局部给予准确的把握与再现，就是我们所说的色彩关系。在物体素描关系的基础上再加入由于受光和背光所形成的色彩冷暖、纯灰以及色调倾向等色彩关系因素，就是色彩写生中我们所要表现的完整的画面关系。

二、色调

色调是一张作品中所具有的主要色彩和明度倾向，如冷色调、暖色调、高亮调等等。色调对画面色彩起着支配作用，在画面中占有最大面积的某一色系色彩倾向往往会决定整个画面的色调倾向，基于这一点来考虑，对于画面中的背景衬布的色彩倾向就必须尽可能地调和准确。

三、色彩调和

色彩调和从色彩属性上来区分主要包括同类色调和、对比色调和等几种。

同类色调和：在色环中处于90度夹角之内的拥有同一种色彩倾向的颜色称为同类色。同类色调和后的颜色会具有比较明确的整体色相倾向，如果想使调和后的颜色依然具有相对较高的色彩纯度和饱和度，就应该使用同类色进行调和。

对比色调和：在色环中处于180度夹角两端的颜色称为对比色(又称互补色)。对比色调和是在物体的主色中加入一定量的对比色系，调和后的颜色相对比较灰，但是由于两种色系互补的原因，因此调和后的颜色在画面关系中会出现一种比较微妙的灰度变化和均衡对比，也叫互补色调和。

四、调色原则

1. 根据物体的明度选择相应的颜色

调色盒中的各种颜色都具有不同的明度值，为了避免参与调和的颜色种类越多越容易调灰或者调脏的弊病出现，原则上是重色物体选择与其色相最接近的重色；相应的亮色物体选择色相上最接近的亮色进行调和，快速准确地调出需要的颜色，保证调和后的颜色依然具有必要的纯度或者灰度。

例如我们尝试画一块偏亮的灰绿衬布，在大多数情况下首先应当考虑选用明度值较高的粉绿(冷)或者草绿(暖)作为主色，再加入相应的条件色进行调和。这时如果选用了明度值较低的翠绿(冷)或者墨绿、橄榄绿(暖)作为主色的话，不仅会浪费大量的白色来提高调和色的明度，而且很容易造成调和后的颜色灰度值过大。

2. 根据物体的不同材质选择颜色

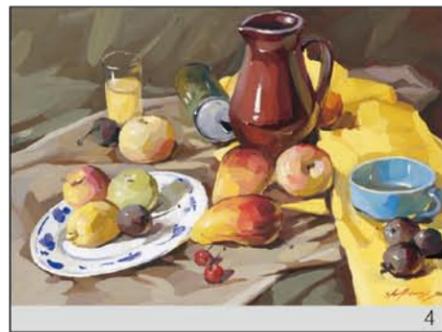
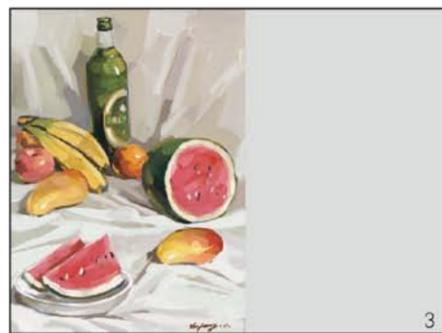
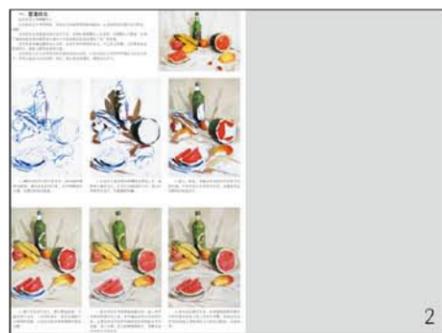
在某些情况下，物体的材质会对颜色的选择有一定的影响。如：蔬菜、水果等色彩纯度较高的富含水分感的物体，其亮部就应当谨慎使用赭石、熟褐等明度和纯度值都较低的矿物质颜色进行调和，以免塑造出来的物体缺乏应有的水分感、鲜亮感。可以使用诸如亮黄色系、橘色和草绿等植物性成分较多的颜色为主色进行调和。而像砂锅、陶罐等制品就应当以土黄、赭石和熟褐等矿物质颜色为主色进行调和、变化。

3. 调色过程中物体的主色与辅色

从调色的意义上来说，主色即指物体的固有色。在复杂多变的色彩环境中，主色会受到周围物体色彩的影响而出现一些特殊的变化，调准主色倾向对于我们的视觉判断是有很影响的。

辅色是指加于主色之上的体现物体和环境之间联系的色彩倾向，如反光、天光色、环境色。但是在某些极端的情况下，辅色可能会在很大程度上改变主色的色相，像红色的物体在蓝色环境中会呈现出很强的紫色倾向等。在这种情况下，正确处理主色与辅色之间的关系就变得尤为重要。

在一张画面中调色时，使大部分物体的色彩倾向中适当都含有某一种色系的成分，会使得画面的整体感更强，色调关系更加统一，这也是同类色调和的一个方法。

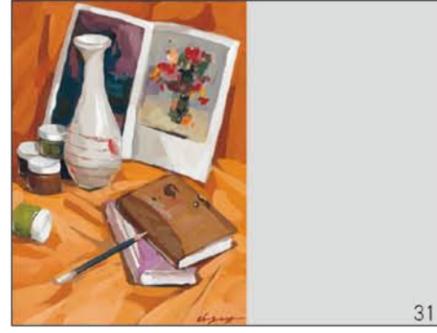
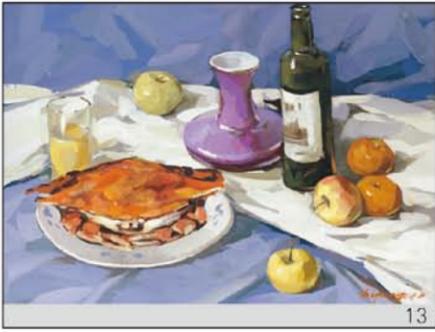
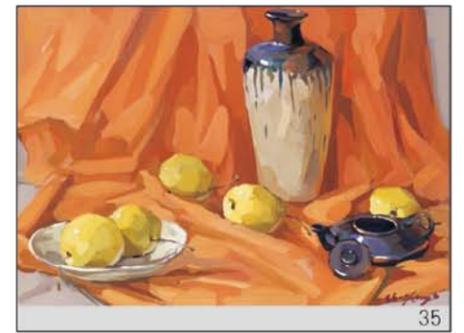
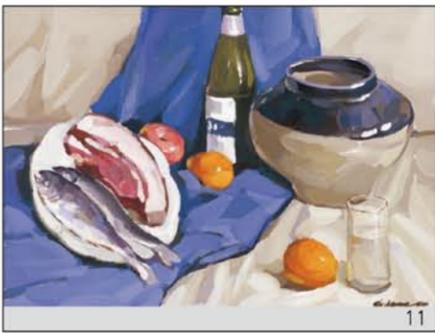
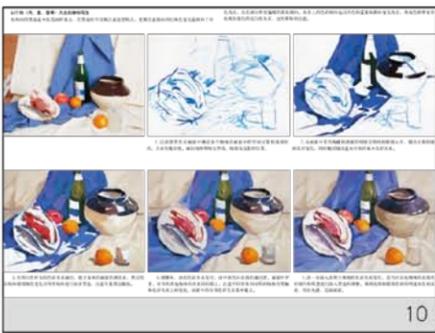

冷色调中暖色的表现 冷色调画面中出现暖色，一是要注意整体面积不能过大，以免和主体冷色调在面积上产生冲突。另外，不论冷色调的纯度如何，暖色调的纯度都不宜过高，以免太跳，在适当降低纯度的基础上再带入一些冷灰色倾向色彩也许会更好些。

暖色调中冷色的表现 暖色调中冷色的表现方法与冷色调中暖色的表现方法是一样的。比如暖黄色调中出现的红苹果，依据其本身色彩冷暖的不同，苹果在暗部色彩是明确的暖色倾向，而亮部色彩的冷红色就应适当减弱明显的冷色倾向，使之与画面整体的暖色调协调。

一、塑造技法

以水果为主的静物写生

水果的塑造对用色的纯、灰变化和笔触都有较高的要求，必须保持空间感和色彩鲜艳、润泽。

水果塑造首先要保证水和画笔干净，亮部如果需要加入白色时一定要跟上柠檬黄，利用柠檬黄所具有的娇嫩的水分感来中和或者减弱白色造成的“粉”的感觉。

水果塑造中要注意体现出顶面、底面和中间的转折变化，不宜太过光滑，以色块或是运笔的变化，概括出颜色关系的过渡。

水果的高光位于水果结构转折最强的迎光部位，在高亮的白色中微带环境色和固有色倾向；果蒂在画法上应当自然、轻松，找出基本的虚实、明暗变化即可。

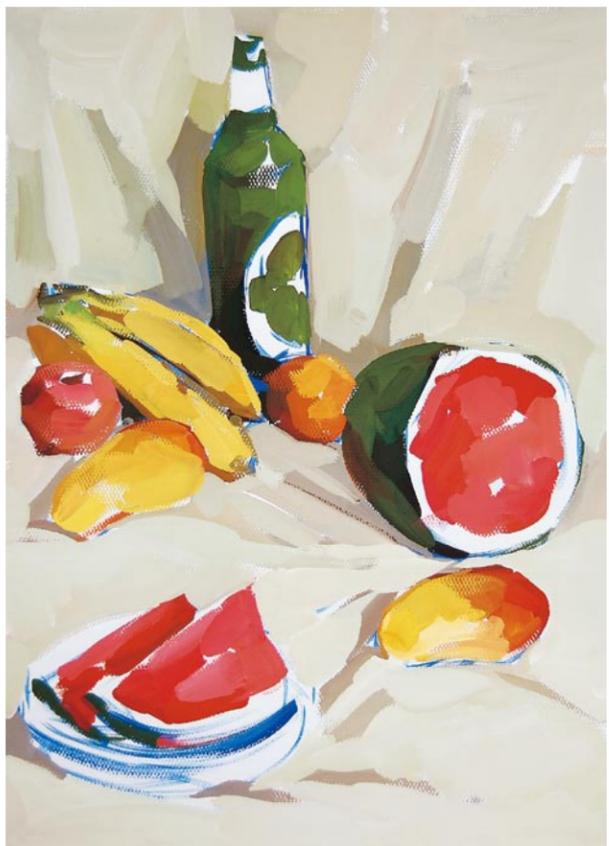
1. 确定画面的构图和基本形。画出物体明暗交界线、暗部及投影的位置。适当调整物体位置，注意构图的均衡感。

2. 从画面中重色物体的明暗交界线入手，概括画出暗部变化。白色衬布由投影入手，铺出衬布的色彩变化，尽量做到准确。

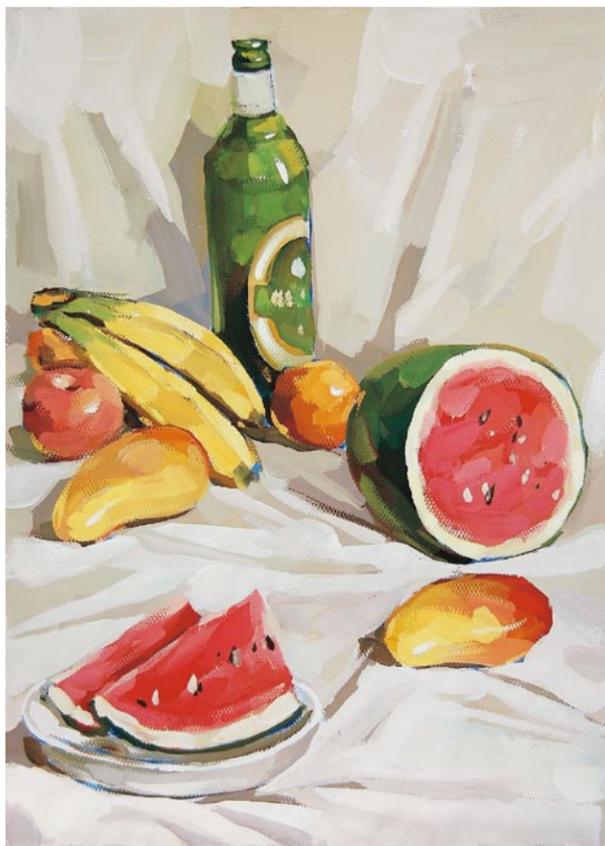
3. 放松、快速、准确地将立面衬布的色彩关系完成，并同步画出水果的中间色，注意保持适当的色彩纯度变化。

4. 铺出平面衬布变化，然后塑造水果，尽量多进行比较，一次调准色彩，防止后期进行大面积的调整，力求画完的水果具有新鲜的水分感。

5. 逐步将画面中的所有水果画完，深入表现水果的质感和水分感，基本建立画面中的各项关系。注意强调水果亮部和暗部色彩的明度及色相反差，突出光感，通过轮廓线的变化，调整水果和衬布之间的关系。

6. 结合画面整体关系，对所有物体的环境色和反光色关系进行深入塑造和调整，借助这些色彩倾向的变化增强物体之间的相互联系，完成画面。

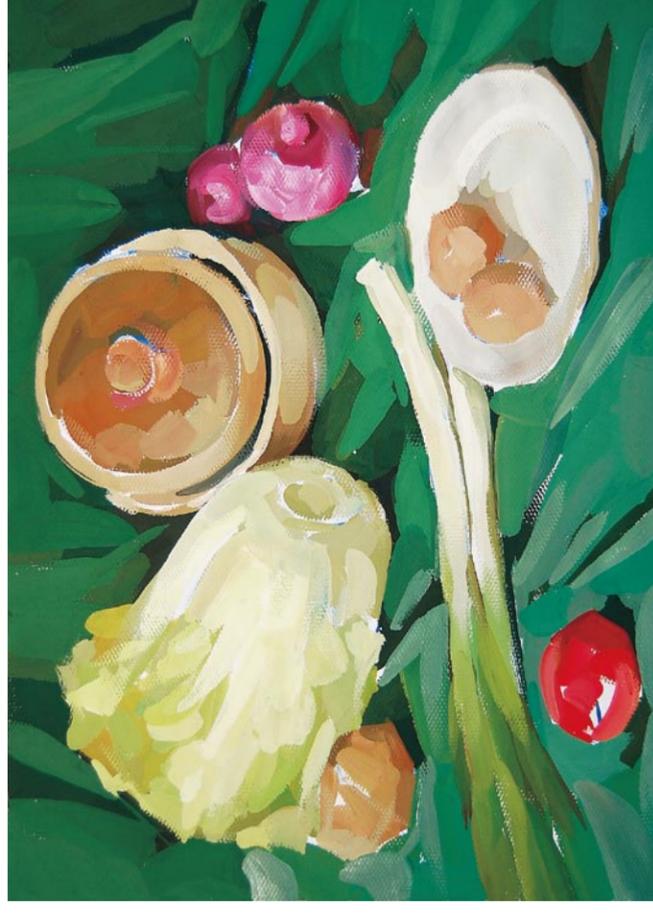
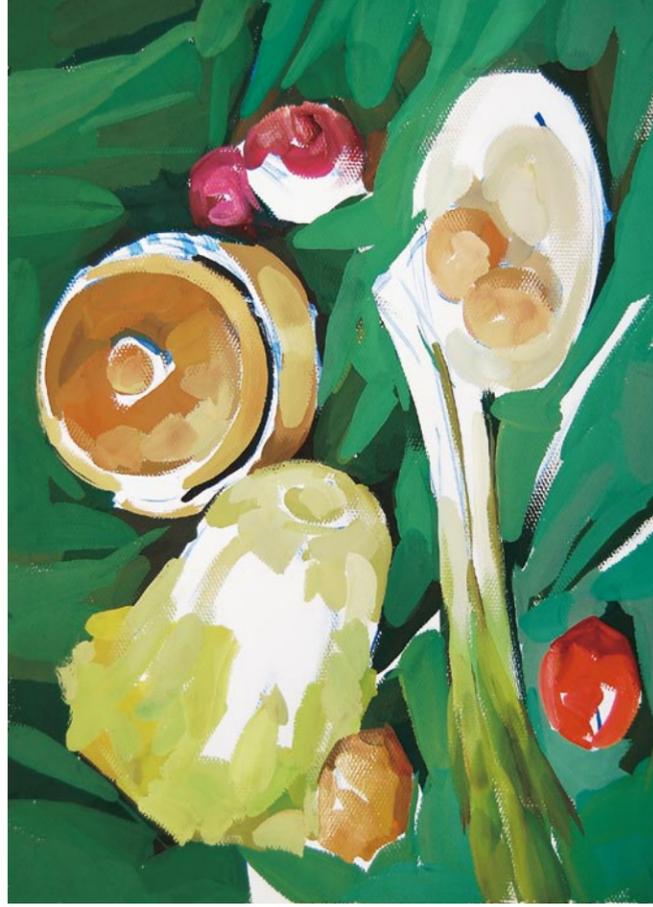
在刻画蔬菜时，“形”的作用至关重要，准确的造型可以在一定程度上弥补用色的不足，用笔、用色要大胆，尽量将造型、明暗结合环境色的变化一次性完成。白菜叶的色彩尽量少用白色，多使用不同黄色结合蓝、

绿色系进行调和，画出比较浓郁丰富的绿色变化。塑造中应当用笔放松、把握大形适当放弃细节，画出菜叶蓬松的质感。菜帮要注意其底面和柱面的形体转折变化，色彩变化一般比较响亮并且容易受到环境的影响。

1. 确定各个物体在画面中的空间位置和透视形状，并画出各个物体的明暗交界线、暗部及投影的位置。衬布是画面中的最大重色块，从立面衬布的明暗交界线和暗部入手，大笔快速辅出主要的暗部色彩变化。

2. 结合暗部颜色变化，铺出画面中背景 and 衬布的重色块，包括平面衬布上物体投影的基本关系。

3. 从砂锅的明暗交界线向中间色过渡色彩和形体关系，背景的衬布关系同时跟进。

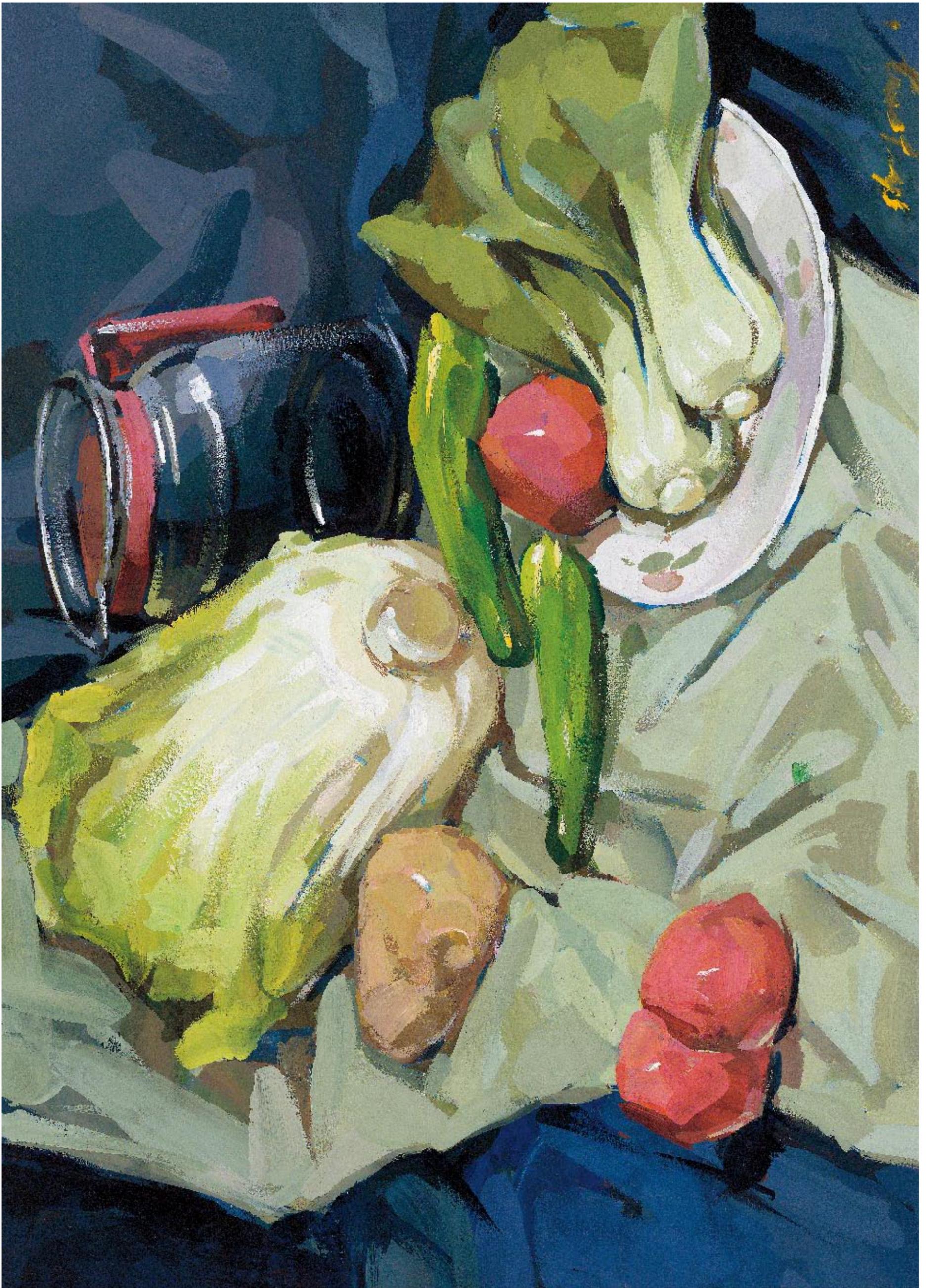
4. 完成画面中所有物体的暗部向中间色的关系过渡，注意不同形状和材质的物体在笔触和色彩关系上的变化，尽量以放松的大笔触为主。画面中的各项关系基本建立。

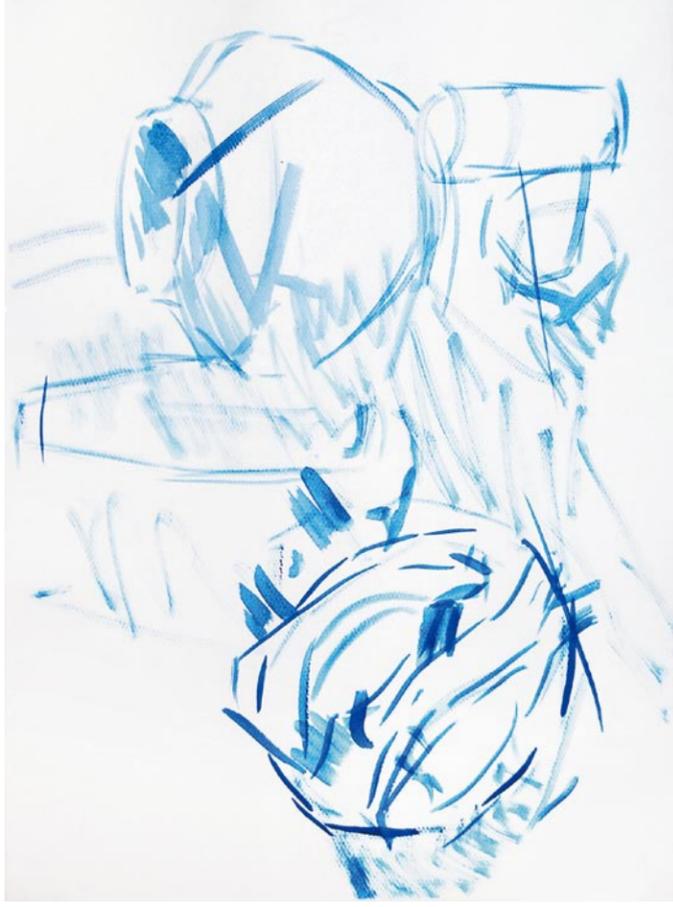
5. 由中间色向亮部色发展，进一步深入表现各个物体的色彩关系变化，对不同物体高光附近的天光色倾向和质感进行深入塑造。注意区分同类色相的微妙变化，强调亮部和暗部色彩的明度及色相反差，突出光感。

6. 结合画面整体要求，从空间、光线、形体转折和画面需要出发，对各个物体的局部造型变化、空间虚实和环境、质感等因素进行深入塑造和调整，完成画面。

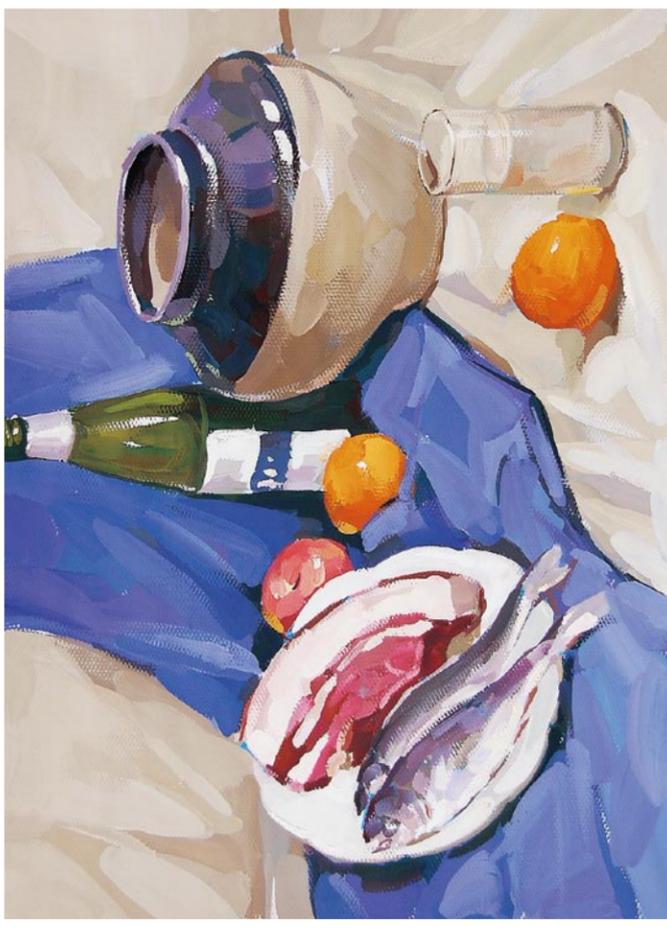

1. 以淡群青色在画面中确定各个物体在画面中的空间位置和透视形状，力求均衡合理。画出物体明暗交界线、暗部及投影的位置。

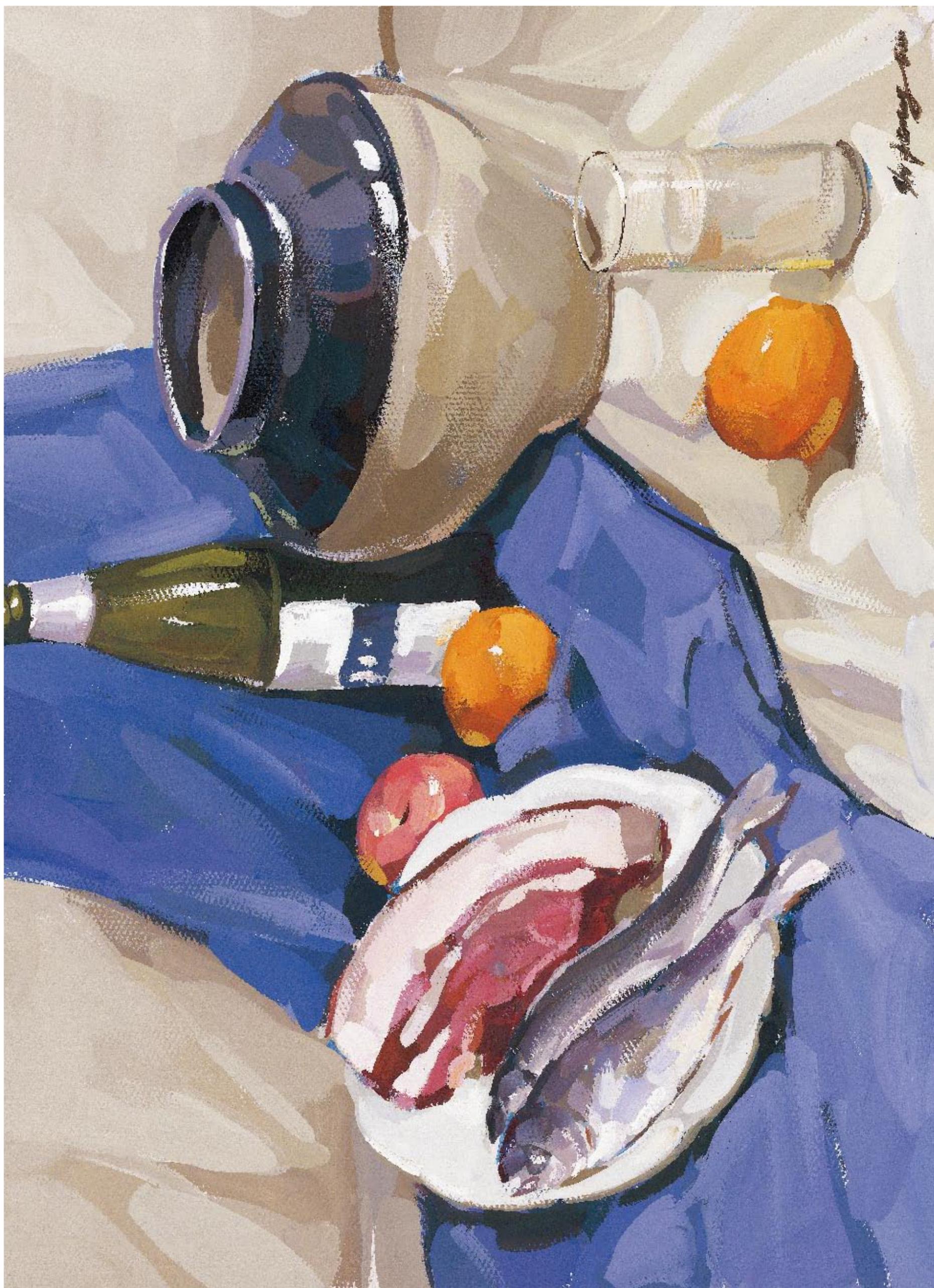
2. 从画面中重色陶罐和酒瓶的明暗交界线和暗部入手，铺出主要的暗部色彩变化，同时概括铺出蓝灰衬布的基本色彩关系。

3. 先将白色衬布的色彩关系画出，建立基本的画面色调关系，然后结合物体暗部颜色变化对所有物体进行初步塑造，注意尽量简洁概括。

4. 调整鱼、肉的色彩关系变化，由中间色向亮部色域过渡。画面中背景、衬布和其他物体的关系同时跟上，注意不同形状和材质的物体在笔触和色彩关系上的变化。画面中的各项色彩关系基本建立。

5. 进一步深入表现主体物的色彩关系变化，适当对其他物体的亮部色彩倾向和质感进行深入塑造和调整。强调亮部和暗部色彩的明度及色相反差，突出质感，完成画面。

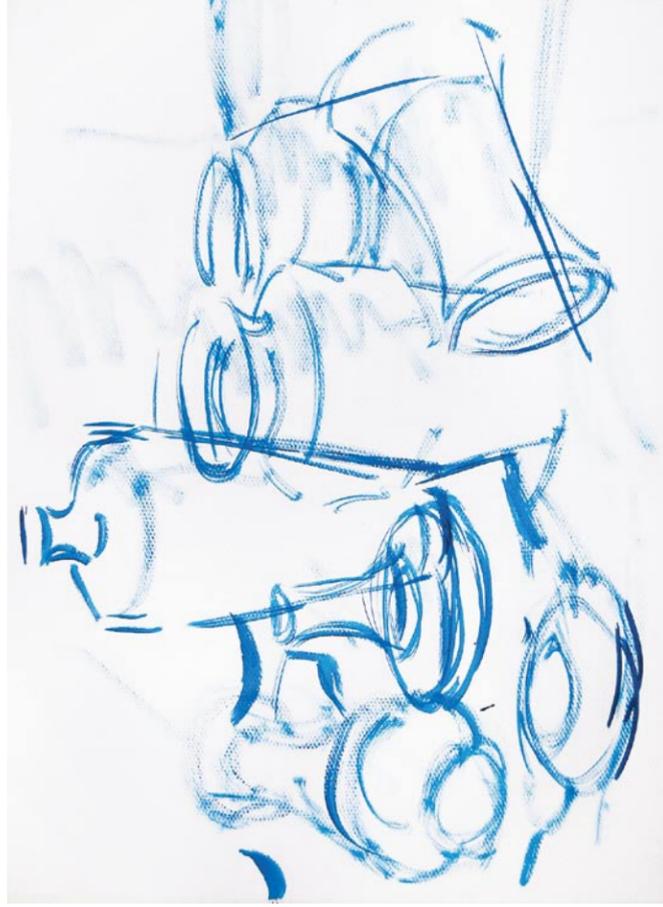

以陶瓷器皿为主的静物写生

陶瓷器皿的塑造应当重点注意其大的明暗灰层次变化，抓住形体上的主要转折部位，用概括的笔触和色块进行塑造。

注意轮廓线上所体现出来的空间转折和虚实变化，尤其注意物体肩部的环境色和轮廓的虚实变化，要

把肩部形体在水平面上向远处延伸的空间和透视画准确。结合不同质感处理高光和反光：釉罐和瓷罐表面富有光泽，高光响亮并且有主次之分，反光较强；陶罐质地粗糙，高光和反光不明显。暗部的反光色彩也要结合环境影响，根据反光的强弱和物体的材质给予适当体现。

1. 构图上强调调疏密变化，以淡群青色确定构图和物体形状比例关系。画出物体明暗交界线、暗部及投影的位置。

2. 由远光处向近光处推展，先后铺出绿色衬布的色彩变化以及白色衬布的重色，然后简练地画出陶瓷器皿的暗部色彩变化。

3. 快速、准确地将白灰衬布的色彩关系大致完成，然后分别画出陶瓷器皿的中间色彩关系，用笔尽量简练。

4. 从主体物陶罐开始塑造，处理好所有陶罐的主次关系，注意形体厚重的体量和质感变化，基本建立画面中的各项关系。

5. 按照主次顺序进行所有物体的深入塑造。调整陶罐和衬布之间的色彩变化与转折关系，尤其注意轮廓线的变化。