

基础绘画色彩全程训练

JICHU HUIHUA SECAI QUANCHENG XUNLIAN

如果你是一个绘画初学者，这套书适合你，它可以使你少走弯路，如果你是个绘画爱好者，这套书同样也适合你，它可以让你拥有一个全面的、科学的学习方法，如果你是一个准备高考的学生，这套书将会助你一臂之力！

张磊 编著

组合静物

基础绘画色彩
全程训练

组合 静物

张磊 编著

时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社

全国百佳图书出版单位

张磊, 1973年7月出生, 1998年毕业于安徽师范大学, 上海美术家协会会员, 现就职于上海市华山美术职业学校。

作品《之间No. 21》入选“第十一届全国美展”; 《之间No. 27》入选“上海朱家角首届国际水彩画双年展”; 《之间No. 35》入选“第九届全国水彩、水粉画展”。

曾出版《美术高考默写技巧·色彩静物》《得分·素描头像实技》《得分·色彩静物实技》等。

图书在版编目(CIP)数据

基础绘画色彩全程训练. 组合静物 / 张磊编著. —2版. —合肥: 安徽美术出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5398-3035-3

I. ①基… II. ①张… III. ①水粉画: 静物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第189913号

基础绘画色彩全程训练·组合静物

张磊/编著

出版人: 郑可

选题策划: 陈涛

责任编辑: 朱阜燕 刘园

责任校对: 司开江 陈芳芳

封面设计: 陈强

版式设计: 徐伟

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

地址: 安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层 邮编: 230071

营销部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 4

版次: 2012年1月第2版

印次: 2012年1月第4次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-3035-3

定价: 28.00元

网络支持: 安徽美术出版社网站 (<http://www.ahmscbs.com/>)

编辑热线: 0551-3533612

电子邮箱: 153873219@qq.com

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

写在前面

狄德罗说过这样一句话：“素描给生物以形体，色彩给他们以生命。”一语中的地说出了色彩的重要性。今天的孩子们，不仅要学好文化知识和专业技能，还要具备一定的艺术修养；今天的孩子们，或许不可能每个人都成为明天的大师，但是，掌握一定的艺术审美能力，会使他们的人生更多几抹绚丽。

当我们看见少年宫那一批批背着画夹的稚嫩身影和高考考场门前父母们苦苦期待的目光时，作为艺术工作者，我们意识到自己的社会责任，我们有义务为这些孩子们提供必要的帮助。针对这种情况，在认真研究和理解了近些年来国家教育部颁发的有关学科的教学大纲和课程标准，汲取了最新的艺术教育、科研成果，把实际的教学经验与目前的现状相结合的基础上，我社适时组织编写了这套丛书。其目的是使青少年朋友们对色彩的一些基本概念、艺术形式和表现方法有一个正确的认识，以解决在色彩学习及美术高考中涉及的若干问题。它集中了有着丰富实践经验的数十位资深教师和艺术家的集体智慧，经过近一年的精心准备，数易其稿，终成此书。

全套丛书共分：《初识色彩》、《色彩临摹》、《单体静物》、《组合静物》、《色彩风景》5册。全套书采用了科学的分类方法，结合青少年自身艺术学习的基本规律，通过设置不同的课题并配以大量的色彩练习及步骤图例演示，系统、规范地讲解了色彩的基本知识、表现形式和方法。全套书强化每本分册之间知识结构的相互承接与联系，合力形成了一个完整的学习体系。内容循序渐进、深入浅出，从最初色彩知识、单色表现、色彩临摹，到如何进行单体静物、组合静物、色彩风景写生，使青少年朋友和绘画爱好者更好地掌握色彩基础知识和表现技能，尽快从纯粹的应试训练中摆脱出来，少走弯路，为早日成就艺术事业打好基础。

如果你是一个绘画初学者，这套书适合你，它可以使你少走弯路；如果你是个绘画爱好者，这套书同样也适合你，它可以让你拥有一个全面的、科学的学习方法；如果你是一个准备高考的学生，这套书将会助你一臂之力！

编 者

目 录 / Contents

概述	1
课题 1 构图的规律	2
课题 2 简单物体组合写生步骤	6
课题 3 复杂物体组合写生步骤	14
课题 4 以色造型	25
课题 5 质感表现	33
课题 6 美感表现	40
课题 7 静物默写	46
图例欣赏	49

概述

水粉静物画通常描绘的是我们生活中常见的东西，在同一幅画中，静物在搭配上有一定的联系，不同静物的组合应体现某个主题。水粉静物的表现主要通过一定的方法和作画步骤，并结合自己的主观感受来强化这一主题的。其方法：构图——以色造型——质感表现——画面美感表现（色调表现与空间表现）。其步骤：单色起稿（素描大关系）——色彩大关系——深入刻画——画面调整。

组合静物的训练主要采取写生与默写两种形式，写生是基础，主要通过写生来掌握色彩的规律，认识色彩关系中的各种对比，提高把握色彩的能力及其以色造型的能力；组合静物默写是形象思维能力、记忆能力、造型能力、把握色彩能力、画面处理等综合能力的体现。采取写生与默写方法相结合进行训练，养成良好的作画习惯，循序渐进，可以不断提高自身的造型能力以及驾驭色彩的能力，充分表现出水粉静物的美感来。

课题 1 / 构图的规律

目的与要求

- 掌握水粉组合静物写生的构图方法和规律
- 了解构图的形式美感

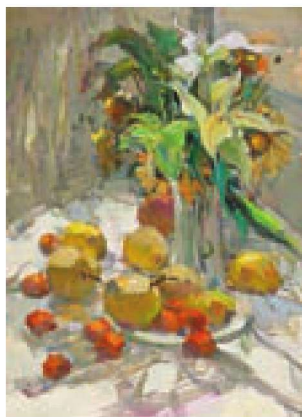
水粉静物写生构图是指静物形象在画面中占有的空间位置所组成的画面结构形式，从画面视觉因素来讲，就是通过形状、比例、透视、线条、体积、质感、色彩比重、空间等因素，遵循变化与统一的原理，对画面结构关系进行组织。所以构图在一幅画中有着至关重要的作用，它直接影响画面的最终视觉效果。

● 构图的规律

在构图中，遵循着变化与统一的根本规律，在统一中求变化，在变化中求统一，以构成有机联系的整体。作为形式美的基本规律，它又可表现为多样统一、对称均衡、对比调和、节奏韵律等形式法则。

横构图

竖构图

多样统一

多样统一是指在多种变化中寻求统一、和谐的美感形式。构图具有多样性，从画幅上可分横构图和竖构图，当一组静物的宽度大于高度时应采取横构图；高度大于宽度时应采取竖构图。从视角上又可分为俯视、平视、仰视。但在不同的构图样式中，物体的形、色、空间都要和谐统一。

平视，物体的形体、画面空间都能很好地体现出来。

俯视，物体纵深感较强。

仰视，物体重叠较多，纵深感较弱。

对称均衡

这里所指的是相对对称,也称均衡。这种构图具有安静、整齐、庄重的美感,但是物体尽量避开中心点,否则,处理不当会导致单调、呆板。

均衡同时体现着变化的原理,是指画面结构中形状、色彩比重的不同,所产生力量的均等。在构图中可以通过适当调整物体的形状、比例、空间位置达到画面结构平衡稳定,生动而富有变化。

对比调和

对比强调差异性,是变化的一种形式,指形、色、质、量等各种因素的差异。如方与圆是形的对比,明与暗、冷与暖是色的对比,粗糙与光滑、柔软与坚硬是质的对比,轻与重是量的对比,还有动与静是感觉的对比。构图中强调各部分之间的差异,在对比中相互衬托、相互作用,使其特点更加突出,对比美也就确立了,构图效果清新、强烈、生动。但是过分强调对比容易产生生硬、不协调而失去美感。

调和强调近似性,是统一的体现,指形、色、质、量等各种因素的近似。如正方体和长方体是形的调和,玻璃和釉瓷是质的调和,不同明度的灰或不同冷暖的灰是色的调和。在构图中要充分利用线条、形状、体积、色彩、质地、量感等因素,强调其近似性,具有含蓄、安定、平稳、和谐的构图效果。但是过分强调调和容易产生单调、缺少变化的弊病。对比与调和是统一的,对比中有调和,调和中有对比。

节奏韵律

重复相同印象的形、色、质、量等因素就会产生节奏感,而不同因素的重复形成不同的节奏,把不同的节奏有机地结合到一起就形成韵律。构图中物体之间的疏密聚散、形的方圆曲直、色彩的冷暖变化等等都能形成画面的节奏韵律。

亮部色彩冷暖的节奏韵律

左右相对对称

重心均衡,如果去掉右下角的物体,重心就会倾斜,不稳定。

对比 质地坚硬 质地松软

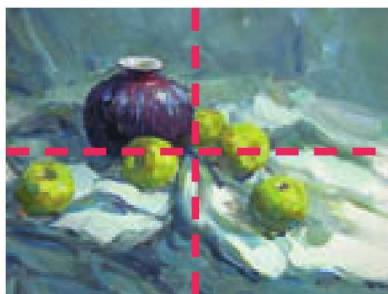

调和 圆形 圆锥形 圆形,固有色相近

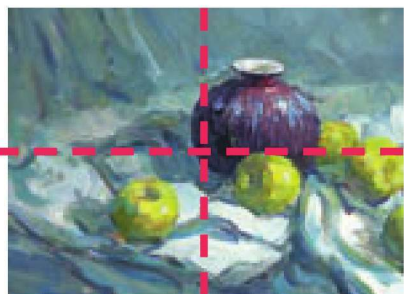
● 几种应当避免的构图

在构图的训练中，我们要加深对构图规律的认识，提高构图的能力，还需要了解在构图中常见的通病。请将右图仔细比较。

这些构图貌似恰当，实际上仍有一些不妥之处，影响了画面，应当避免采用这些构图。

构图偏左

构图偏右

构图太低、太小

构图太高、太小

多个物体前后遮挡位置平行，不美。

构图太满

主体物与陪衬物垂直且左右对称，不美。

构图合理

多个物体的空间位置在一条线上，距离相等，不美。

● 构图的形式美

在组合静物写生中一般采用三角形构图、“S”形构图和对角线构图等。三角形构图具有稳定、庄重的特点。“S”形、对角线构图生动流畅，具有一定的节奏感。

三角形构图

“S”形构图

对角线构图

课题 2 / 简单物体组合写生步骤

目的与要求

■ 通过写生的步骤来掌握简单组合静物写生的观察方法和表现方法

● 陶罐写生步骤解析

陶罐的形体结构分析

陶罐是由六个不同的基本形体构成，不同形体分别用不同的颜色来表示，在画陶罐的大体色彩关系时要围绕形体上色，不同形体间的色彩也有所区别。

陶罐的形体结构

步骤一：起稿打形，画出陶罐的形态结构，确定明暗交界线及其投影，同时铺出素描关系。

步骤二：用较薄的颜色铺出陶罐的大体固有色，同时交代出陶罐的受光部与背光部的对比。

步骤三：根据形体结构分析，从罐口开始有对比地用大笔调较饱和的颜料（深红、玫瑰红、紫色、普蓝、湖蓝、熟褐等）依次画出陶罐的暗部色彩，并接好暗部形体的中间色，接着画出投影和背景，注意颜料不要调得太匀，且每个形体上用的颜色最好不要超过三种。总体陶罐的暗部及投影偏冷。

步骤四：依照形体结构关系画出陶罐的亮部，这时要拉开受光和背光之间的对比（明度及冷暖对比），暗部及投影偏冷较暗，亮部偏暖较亮。中号笔调较厚的颜料（玫瑰红、赭石、土黄色、钴蓝、白色等），用肯定的笔触依次画出陶罐受光部的色彩，同时画出亮部和暗部灰面，以及亮部灰面和暗部的反光。在画灰面时一定要围绕陶罐的形体用笔，而且笔触要相互叠压一些。

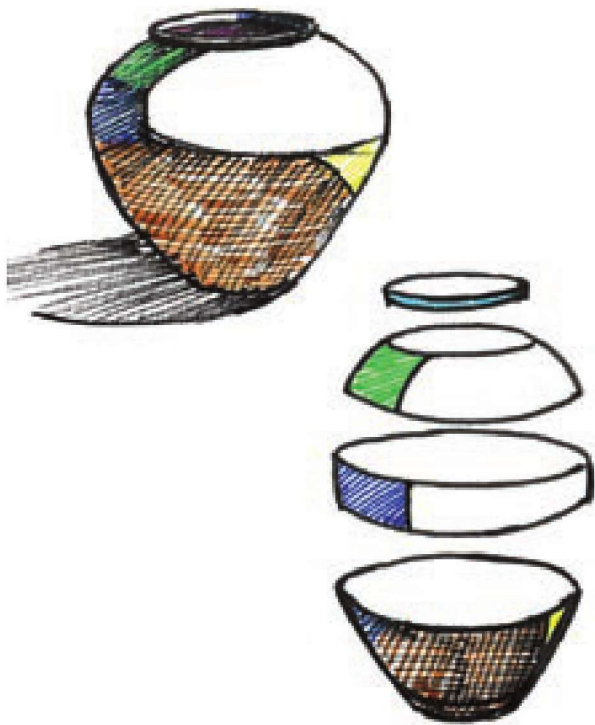

完成图：在画陶罐时，罐口的表现相当重要，画罐口要围绕口的圆形用笔，先画出口下部的高度，再有对比地画口内空间的暗部和亮部，然后接中间色，最后画出口的厚度与高光。

● 黑釉罐写生步骤解析

黑釉罐的形体结构分析

用几何形体概括分析黑釉罐的形体结构关系，它是由四个基本形体构成，在塑造时一定要根据它的形体用笔。

黑釉罐的形体结构

步骤二：根据形体结构画出黑釉罐的暗部和投影，在画暗部形体中、上下形体有色彩变化的同时，也要注意在一个形体上的色彩有左右变化，使暗部具有转折关系。然后画物体的亮部，方法基本与画暗部相同，但在这一步黑釉罐受光部的明度要高，同时拉开亮部与暗部的对比（冷暖对比、明度对比），使黑釉罐具有大的体积感。

步骤三：用肯定的笔触和饱和的色彩画出黑釉罐的形体转折，同时接好中间颜色，表现出黑釉罐的体积空间以及质感。

步骤一：单色起稿画出大形，确定明暗交界线及投影，同时铺出大体素描关系。

步骤四：画出背景，调整好边缘线的虚实变化和色彩变化，本着先主后次、从实到虚，将各部分的形体结构、空间位置、质感、色彩冷暖以及环境色的变化充分地表现出来。

完成图：依据黑釉罐的形体的起伏、转折画出罐子的灰面，使其圆起来，体积感加强；接着画出黑釉罐的罐口，方法参考陶罐罐口的表现方法；最后画出反光和高光。

● 《有鸭梨的静物》步骤解析

步骤一：起稿定位。用炭笔画出陶罐和两只鸭梨的形象及其空间位置，同时画出物体的明暗交界线及其投影。

步骤二：使用大号笔调和较薄的颜色，铺出画面大体的素描关系。

步骤三：薄铺大体色感。用薄的颜色从纯度最高的黄布开始，依次铺出画面上各物体的大体固有色，使画面具有初步的黄灰色调感。

步骤四：画出色彩大关系，明确画面色调。调和较饱和的颜料，用大号笔先画出最前面的板和黄色的衬布大的起伏。然后画出黄色鸭梨和陶罐的大体色调，注意区别开黄色鸭梨与黄色衬布之间的色彩差异，这时要注意画面上各物体受光部与背光部的冷暖对比。

步骤五：塑造画面，调和较饱和的颜料，用肯定的笔触塑造纯度较高、明度较高的鸭梨。这一步注意用笔用色要围绕物体的形体转折，同时拉开黄色鸭梨的受光部与背光部的冷暖对比以及明度对比。

步骤六：深入刻画陶罐，用肯定的笔触和色彩画陶罐的形体转折，同时并接好中间颜色，表现出陶罐的体积以及质感，从而使画面具有较强的空间感。

完成图：调整画面，整体观察，有比较地画出每一个物体的高光和反光，同时对不和谐的地方进行调整，调整边缘线的虚实变化、空间明暗关系和色彩关系，使画面整体和谐。

● 《白色陶罐》步骤解析

步骤一：用炭笔起稿定位确定出构图，然后画出物体的形态与结构，确定明暗交界线及其投影。

步骤二：使用大号笔调和较薄的颜色，铺出画面大体的素描关系。确立画面的黑、白、灰关系。

步骤三：用薄且纯度饱和的颜色从红苹果开始依次铺出画面上各物体的大体固有色，使画面具有初步的色调感和空间感。

步骤四：画出画面大的色彩关系，明确画面色调。调和较饱和的颜料，先从苹果开始到明度较高、纯度最低的白色陶罐，依次画出画面上物体的大体色块。这一步注意用笔用色要围绕物体的形体转折，同时拉开画面上各物体的受光部与背光部的冷暖对比以及明度对比。接着用大笔先画出粉红色衬布以及前面冷灰色的衬布，最后画出背景。这时要注意衬布的前后色彩变化以及背景的左右色彩变化，同时区别开衬布受光部与背光部的冷暖对比。