

美术基础教学阶梯训练 色彩篇

陆琦 著

湖北美术出版社

水粉静物 疑难图解

Stairs

阶梯训练系列
Stairs

选择阶梯训练

丛书策划: 应传伟 严浩

责任编辑: 严浩 装帧设计: 戴露 迈入成功殿堂

- 色彩静物常识与临摹
- 水粉静物调色图解
- 水粉静物难画物体图解
- 水粉静物写生图解
- 水粉静物疑难图解

系列丛书《阶梯训练》写生作品征稿启事

征稿内容: 作品需符合美术绘画基础教学的常规内容, 整体塑造完整, 具有较强的绘画性, 是作品发表的重要标准。其具体内容应包括: 逼真写实性、色彩、构图要求, 提供作品的 120 瓦照片或作品原稿, 方便正编印出版的借鉴, 请作者认真精选作品。反照片等必拍清晰, 模糊不清的不予收录, 对开尺寸以内大小作品皆接受原稿, 所有来稿请注明联系方式及联系地址字样。

寄稿地址: 武汉雄楚大街 268 号长江出版集团 B 座 1904 邮编: 430070
湖北美术出版社美术教育编辑部 严浩 收

联系电话: 027-87679544 传真: 027-87679529 E-mail: y_hao1228@163.com

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物疑难图解 / 陈琦 著
—武汉: 湖北美术出版社, 2005.11
(美术基础教学阶梯训练丛书)
ISBN 7-5394-1710-2

ISBN 7-5394-1710-2

9 787539 417103 >

I. 水…
II. 陈…
III. 水粉画: 静物画—写生画—技法(美术)—图解
IV. J215-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 124794 号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市雄楚大街 268 号湖北长江出版集团 B 座 19 楼

电话: (027) 87679520 87679521 87679522

邮政编码: 430070

经销: 新华书店

印刷: 武汉精一印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 3

印数: 6000 册

版次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5394-1710-2/J · 1391

定价: 20.00 元

前言

近几年来,高等院校美术类色彩考试的评判要求,主要突出四点:

- 1.根据所规定题目对画面进行立意、组织和构图;
- 2.整体色调的和谐组织和局部色彩的丰富;
- 3.深入刻画的能力,包括形体的塑造和用笔用色的肯定;
- 4.画面整体统领局部,主次分明,有艺术的表现力。

习画者要做到以上四点要求,需要一定的时间进行色彩训练。但是,不少习画者在写生的过程中总是不懂得要领,难以达到理想的效果,又不知问题出在哪里。本书根据近几年来考生在色彩试卷中所存在的普遍性问题给予总结和归纳,整理出十大疑难杂症及其防治方法,分述如下:

疑难之一:构图散乱与平庸。

疑难之二:画面粉气,色彩贫乏。

疑难之三:画面色彩的单一。

疑难之四:色调不明确。

疑难之五:画面色彩的“火气”。

疑难之六:画面的色彩容易“脏”、“黑”。

疑难之七:画面的色彩容易“花”且“乱”。

疑难之八:色彩灰暗,饱和度不够。

疑难之九:画面整体粗糙,缺乏细节刻画。

疑难之十:物体没有塑造感,用笔不肯定。

根据以上十大疑难问题,通过对不同静物的写生,针对性地进行详细步骤演示及全面分析讲解,旨在使习画者能在一幅色彩静物写生过程中了解如何把握色彩的要领。书中的示范作品,都是按目前美术院校各类不同的色彩试题范围进行写生的,时间都在三小时内完成,目的是向读者介绍水粉静物的实质和实践。但愿本书能对有志于学习美术的青年朋友们有所启迪和帮助。

陆琦

阶梯训练系列
Stairs

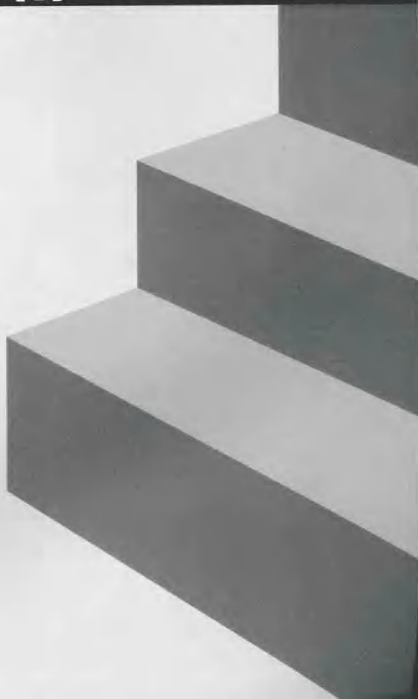
美术基础教学阶梯训练 **色彩篇**

陆琦 著 湖北美术出版社

水粉静物疑难图解

目 录

- 02 疑难之一：构图的散乱与平庸
- 06 疑难之二：画面粉气，色彩贫乏
- 10 疑难之三：画面色彩的单一
- 14 疑难之四：色调不明确
- 18 疑难之五：画面色彩的“火气”
- 22 疑难之六：画面的色彩容易“脏”、“黑”
- 24 疑难之七：画面的色彩容易“花”且“乱”
- 28 疑难之八：色彩灰暗，饱和度不够
- 30 疑难之九：画面整体粗糙，物体无细节刻画
- 34 疑难之十：物体没有塑造感，用笔不肯定

实物照片

疑难之一：构图的散乱与平庸

散乱与平庸是指构图的安排中只是单个物体的罗列，没有主次、前后与重叠的关系。同时，要使构图上不落入平庸和俗套，需要有一些新的构图方式，如物体摆放角度的高低变化，把物体置放在窗前，利用玻璃板产生倒影等等。

构图上的散乱与平庸会影响一幅色彩作品的艺术效果。为避免平庸，此画特意选择俯视的角度，主体物果盘和茶杯相对集中和前后叠放，通过左上角至右下角的对角线，体现画面的空间感。

写生步骤：

1. 构图时，通过定位，找出所画物体的位置。
2. 在定位的基础上，加画明确的轮廓线以及大致的明暗关系。
3. 先画投影的深色，以此来烘托物体的亮部，形成画面明暗的反差。
4. 从背景开始铺色，用笔可快，不必拘泥于小细节。
5. 从暗部色逐渐往亮部色推移。
6. 在大体色的基础上逐个塑造，最后调整大体的色彩关系，比如绿色在色调之中有意画得亮灰一些，使之达到沉稳而往后退的色感。

局部分析:从这两张图中我们不难看出,铺画色彩的时候都是从物体色调较重的地方入手,再慢慢向亮面进行过渡和塑造,浅色或白色的物体留在最后铺画。这样在画的时候就有一个参照的对象。

局部 1

局部 2

局部 3

局部 4

局部 5

局部 6

完成图局部

完成图局部

局部 1 画苹果的轮廓线要略方一些,从顶部开始,运笔在亮部衔接时用飞白的表现方法。

局部 2 接着画中间色,此时颜色需调厚,从左至右笔触刚好和暗部色衔接。

局部 3 再接着画亮色,笔触要分明。

局部 4 调整中间色后,画上高光,尤其是凹口的亮处要提亮,使凹口更为明显。

局部 5 通过对背景亮灰色的描绘,来调整苹果的外形。

局部 6 最后画出苹果的蒂把,使之丰富。

完成图局部 画圆形的物体注意笔触尽量“方”点,运笔的方向随着形体的结构走向,同时还要表现出不同物体在质感上的差异。

实物照片局部

完成图：此画在构图上特意安排俯视角度，使物体前后关系明确，主次分明，空间感强。主要物体既不处在正中，也不太靠边，与其它物体形成对照、呼应，使画面的物体摆放均衡而有变化。色调上以亮灰色来衬托鲜明的水果，用笔自然生动。

实物照片

疑难之二：画面粉气，色彩贫乏。

这是初学水粉画最容易出现的毛病，主要原因是乱用白粉颜料造成的。画面中本来该暗的地方多加了白粉，变得不暗，明度关系被破坏了；本来该鲜明的地方，过多地用白粉或反复涂抹，使得下层的粉质泛红，失去了应有的纯度关系。这样都会使画面显得“粉气”，会造成色彩的贫乏而没有力度。解决粉气的办法是加强画面的反差，保持色彩一定的纯度，用笔要干脆利落。

亮色环境中的静物，能表达出高雅的效果，但也容易画得“粉气”。

写生步骤：

1. 用较深的颜色起稿。
2. 起稿后在白底上直接画出远处背景冷灰色。
3. 先画白布褶皱的暗部色。
4. 运用色彩的冷暖表达出白布的亮灰色中的光影变化。
5. 这一步需要用葡萄的深紫色和香蕉的黄色来加强色彩的对比。
6. 继续把逆光中的水果、陶罐画出，色彩要饱和一些，这时亮色调的背景在物体固有色的搭配之下，不仅没有“粉气”，而且显得色彩更加微妙。

局部 1 用较重的颜色画出对象的素描关系。

局部 2 从苹果暗部和背景入手,先画出它们大致的色彩冷暖对比关系。

局部 3 塑造苹果的亮面,可以适当把颜色的纯度提高,铺画的时候要注意苹果的外形特征。

局部 4 进一步强化亮面的色彩关系和灰面的色彩层次,用较小的色块把苹果的转折关系表现出来。画物体的亮面可以用较干的色彩,运笔要果断而利落。

局部分析 主体陶罐虽处在逆光之中，却不能把暗部色画得太深，要有透明感，深色的部分只在罐口之中。罐口的边缘需要仔细刻画。

局部分析 深色葡萄在整体的亮色调中起到压轴的作用，所以要尽量画得深些。但不能画成漆黑一团，在深色中也要有微妙的明暗变化。钢刀的色彩先画重色，然后逐渐提亮，高光处用色要干，利用飞白表现光的闪动。

完成图：此画用色明度较高，除了左边背景的一小块暗色和葡萄的深色外，大部分色彩都有意调入粉色，使色彩有微妙的光感。水果与陶罐在明亮的背景下显得柔和舒适，整个画面以亮灰色表达出既高雅又明快的艺术效果。

实物照片

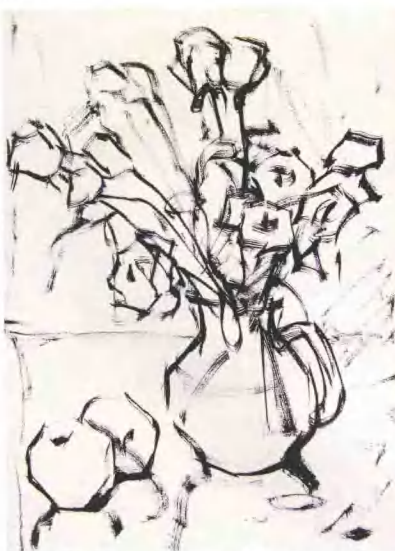
疑难之三：画面色彩的单一

不少习画者为使色调统一，往往只用一种色彩来画明与暗，画面色彩的饱和度几乎降到零，使色彩作品看上去如同素描作品一般，达不到以色彩传递的美感与效果。

色彩的单纯，不是简单化。这组静物的背景只用一块白布和一块玻璃板，色彩并不多，要表现出微妙的色彩效果，需要把背景的色调处理好。

局部 | 用直线简单而概括地画出物体的外形特征。

1. 用深色起稿，画出花的基本形状，画叶子不必太清楚，不然花与叶就分不清了。

2. 用土黄色如画水彩般快速地刷一层底色。

3. 在底色的基础上画出画面中的深色部位。

局部2 画出两个苹果最重地方的色彩,用笔和铺色都可以概括一点,不要大拘于细节。

局部3 红苹果与绿苹果在一起会形成反差特别强的效果,我们在画的时候一定要考虑到两种补色的互融性,不要孤立地画单个苹果。

局部4 最后对形体转折和整个色调进行调整,绿色苹果的暗部适当加点红色,而红苹果的受光面也相应加点绿色成分。

4.用跳跃性的笔触把背景的白布和玻璃板的色调铺出,寻找其冷暖的色彩关系。

5.在基本色调确定后,逐渐深入刻画,利用背景的亮色彩来调整花瓣和叶子的形状。

局部分析:物体尽量保持“方”的痕迹,表达出物体的硬挺,同时又显得干脆利落。

局部分析:细节并非要小心翼翼地刻画,但要以肯定的笔触来塑造。如画叶子,先画藏于后面的暗色叶子,然后在暗色叶子上利落地点画出亮色叶子。画花也可用潇洒的笔法画出花瓣的层次感。

实物照片

完成图:此画背景的色彩较素雅,为避免单一,利用偏暖的底色填画亮部的冷色,运笔之间会留出暖的底色,从而产生微妙而丰富的冷暖对比关系。

实物照片

疑难之四：色调不明确

色调是把握色彩作品的首要因素。色调包括在色性上倾向于暖色或冷色，在明度上倾向于亮色或暗色，在色相上倾向于黄色或绿色等等。色调如果不明确，画面色彩看起来就不和谐。作为静物作品，色调的把握往往是在背景与衬布上。所以选择好背景与衬布的色彩搭配非常重要。把握色调的关键在于和谐与统一。同时，还要注意微妙变化，以求得多变的统一，才能营造出一种感人的氛围。把握色调，主要是作画之前要观察物体受到光线、空气及不同环境的影响，所形成的一种色彩的倾向。作画者要营造出和谐统一的色彩氛围。

1. 用深红加普蓝的深色起稿，以速写性的手法把厨房一角的各种物体进行勾勒，笔法要轻松自然并略画明暗。

2. 起稿后把整个画面刷一层薄薄的棕红色。刷底色有两种作用：一是为下一步铺色时亮光的色彩能即刻画得明亮；二是能更好地控制画面的色调。