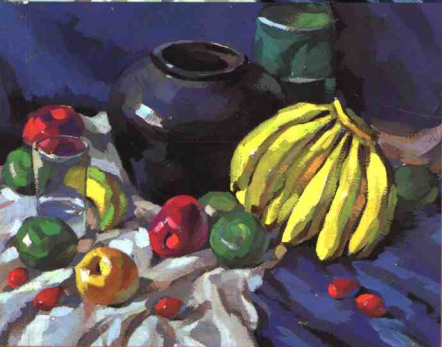
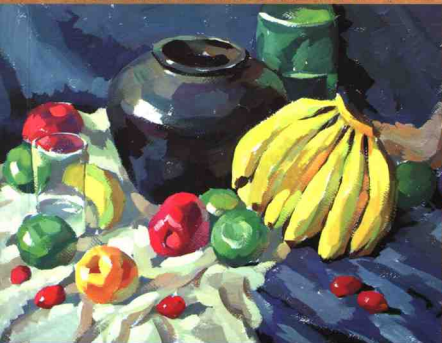

色彩静物教程系列·2

提高 提笔篇

中心词：提高训练物体组合

深入学习重点难点

整体把握画面能力

◎ 张桂辉 编著

◎ 西泠印社出版社

色彩静物教程系列·2

提高篇

张桂烨
◎ 编著

西岭印社 出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物教程系列. 2, 提高篇 / 张桂烨著. —杭州:
西泠印社出版社, 2006.1
ISBN 7-80735-016-4

I. 色... II. 张... III. 水粉画: 静物画—技法
(美术)—教材 IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第000552号

色彩静物教程系列·2 提高篇

丛书策划: 清河
责任编辑: 项瑞华
责任出版: 李兵
装帧设计: 尼摩
出版发行: 西泠印社出版社
地 址: 杭州解放路马坡巷39号(邮编: 310009)
经 销: 全国新华书店
印 刷: 浙江省邮电印刷厂
开 本: 889 × 1194 1/16
印 张: 4.5
印 数: 00 001—5 000
版 次: 2006年1月第1版 第1次印刷
书 号: ISBN 7-80735-016-4/J·017
定 价: 27.00元

前 言

“色彩”是绘画中的重要学科，是美术爱好者及有志于艺术院校考生学习的必修课。色彩静物是古今中外画家所喜爱的表现题材，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，是初学绘画者最为适宜的入门学科。色彩静物既方便又能全面反映学生水平素质，因此被国内很多艺术院校列为高考招生考试的必修课程。

近年来，著者认真研究国家教育部颁发的色彩及相关学科的教学大纲，根据教学中的实践经验，结合目前高考现状，编写这套《色彩静物教程》系列丛书。本套教程共分三册，均采用科学的分册分篇方法，结合艺术学习的基本规律，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、重点难点的讲解示范、高考时间形式内容的训练等等，本教程第一、二分册适合初学者、美术爱好者及考生使用，主要目的是让学生掌握色彩知识、作画表现的技能技巧等，为进一步学习打下坚实的基础，第三分册特为高考生强化学习训练而设计。每分册之间既相互联系，形成一个完整的教学体系，又可独成一体，根据需要单独使用。

希望本色彩教程的编写能让初学者、美术爱好者快速进入绘画状态，少走弯路，让考生取得高分，并能从单纯的应试中摆脱出来，在完成一幅好作品的同时，得到艺术美的熏陶，培养其高雅的审美格调和审美情趣。

目 录

第一部分 较复杂物体组合训练

- 第一课 茶壶、藕、灯椒、茄子、大蒜头之间的组合 / 7
- 第二课 酒瓶、卷心菜、辣椒、番茄、生姜等与冷灰色台布之间的组合 / 9
- 第三课 陶罐、香蕉、玻璃杯、碗、勺子与赭色台布之间的组合 / 11
- 第四课 雪碧瓶、柚子、苹果、梨、橘子、透明玻璃杯之间的组合 / 13
- 第五课 书本、笔筒、笔、颜料、透明胶之间的组合 / 16
- 第六课 盆栽海棠花与橘子、梨之间的组合 / 18
- 第七课 苹果、梨、橘子、陶罐、酒瓶、白盘子、小刀与蓝色桌布、绿色背景布之间的组合 / 21

第八课 土罐子、篮子、苹果、橘子与浅色台布之间的组合 / 23

第九课 陶罐、玻璃杯、番茄、红辣椒、茄子、大蒜与蓝色台布之间的组合 / 25

第二部分 深入学习重点难点

第十课 摆放好一组静物 / 28

第十一课 画面构图的均衡 / 29

一、画面物体位置的均衡 / 29

二、画面黑、白、灰色块的均衡 / 31

第十二课 对比法捕捉色彩 / 32

一、色彩的冷暖对比 / 32

二、色彩的明度对比 / 33

三、色彩的纯度对比 / 34

四、色彩的倾向性对比 / 35

第十三课 画面色调的把握 / 36

- 一、冷暖色调的把握/36
- 二、不同色相色调的把握/37
- 三、亮暗色调的把握/38

第十四课 笔法的深入研究/39

- 一、背景的笔法/39
- 二、物体的笔法/40
- 三、台布的笔法/41
- 四、笔法在画面中的协调统一/42

第十五课 色彩干湿厚薄的表达/43

- 一、干湿表达法/43
- 二、厚薄表达法/44

第十六课 特殊技法的运用/46

- 一、刮刀法/46
- 二、喷洒法/46
- 三、水洗法/46

第十七课 虚实的把握/47

- 一、台布的虚实把握/47
- 二、物体的虚实把握/48
- 三、画面总体的虚实把握/49

第十八课 画面的色彩空间处理/50

- 一、背景的色彩空间/50
- 二、物体的色彩空间/51

第十九课 画面色彩结构的平衡/52

- 一、画面的色彩构成/52
- 二、台布、物体的色彩与画面的平衡/53

第二十课 画面易出现的问题及对策/55

- 一、出现灰的问题及对策/55
- 二、出现粉的问题及对策/56
- 三、出现腻的问题及对策/57
- 四、出现脏的问题及对策/58
- 五、出现花的问题及对策/59

第二十一课 范画欣赏临摹/60

第一部分 较复杂物体组合训练

经过单个物品、简单物体组合的训练后,进入了较复杂物体组合训练的阶段。在这阶段,我们更关注画面中的色彩、面积、色相、纯度、明度、冷暖等因素。其中摆置的色彩也是直接影响画面色彩美感的重要因素。它要求写生时不仅考虑各物体色彩在画面中的前后位置、面积大小、疏密与虚实的关系,还要考虑色彩的平衡与衔接。

在复杂物体组合训练中还必须做到有集中、有分散、有秩序、有节奏地表现画面,让画面产生形式美感。

第一课 茶壶、藕、灯椒、茄子、大蒜头之间的组合

图 1-1

图 1-2

图 1-3

图 1-4

学习目的与要求:

1. 了解亮色调的表现方法;
2. 了解画面组合的形式美感;
3. 学会表现茶壶与蔬菜之间的形体组合。

1. 这组静物由物体与黄、白两块台布组成,色调较亮。主体茶壶对周围色彩感受力强,反映着环境的色彩。绿色的灯椒与辣椒各有不同的色彩倾向性,藕与土豆的色彩较接近,通过比较,能感受到色彩之间的差异。整组静物协调中带有变化。在亮色调的表现中,要做到用色亮而不粉,亮而不飘。(图 1-1)

2. 用普蓝调深红画出基本形体及明暗变化。(图 1-2)

3. 先画黄色台布的暗部与背景的色彩,形成画面的基本色调。这有利于下一步色彩调子的把握和调整。(图 1-3)

4. 接着继续铺茶壶、蔬菜等物品色彩,直至画面色彩大关系完成。(图 1-4)

5. 深入塑造物体及物体与背景之间的色彩关系、画面的空间感等。注重画面虚实变化及边缘线的处理。观察时从大关系的比较转向小处的对比。(图 1-5)

6. 调整画面的高光、暗部的反光,与整体不协调的地方,最后完成一张调子明快、色彩和谐的亮色调画面。(图 1-6)

图 1-5

图 1-1

学

台
(图

布
在

万

第二课 酒瓶、卷心菜、辣椒、番茄、生姜等与冷灰色台布之间的组合

学习目的与要求:

1. 学会不同形体蔬菜组合的表现;

2. 把握灰色调子的表现。

1. 这是一组啤酒瓶与卷心菜等蔬菜之间的组合。在灰色台布的陪衬下,蔬菜的色彩在画面中显得非常艳丽且明快。

(图2-1)

2. 起稿。确定形体,画出其明暗与投影之间的关系,台布的布褶变化等。为下一步上色打好造型的基础,也让自己在上色时心中更有底,更肯定。(图2-2)

图2-1

图2-2

图2-3

图2-4

图2-5

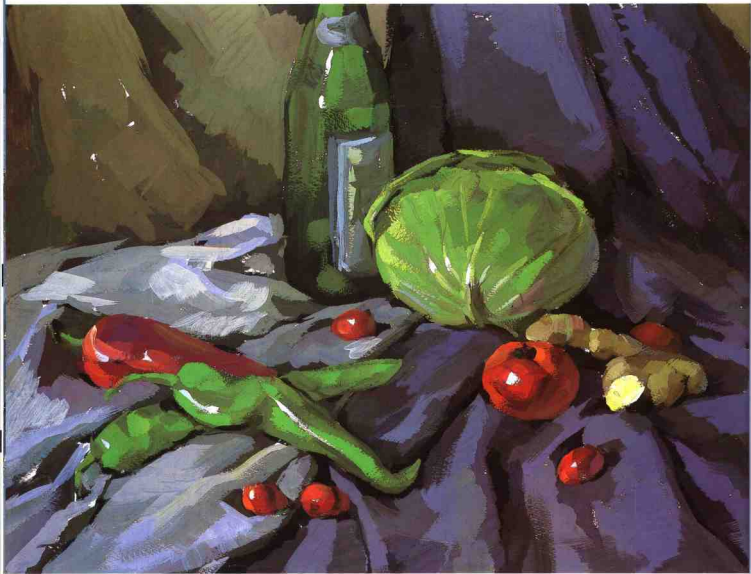

图 2-6

3. 从台布的暗部开始入手, 区别其不同的色彩倾向性。为了能有更多的时间来塑造物体, 台布的色彩应尽量能一次性画准, 避免反复涂改造成时间的浪费。在深入塑造时, 只要作小部分调整即可。(图 2-3)

4. 大色调完成, 区分出绿色酒瓶、卷心菜、辣椒之间的色彩倾向, 番茄与红辣椒之间的色彩差异, 不同明度的灰色台布色彩差异等。(图 2-4)

5. 深入塑造形体, 从酒瓶开始, 然后逐渐向四周扩散延伸, 直到画面完成。特别要注意的是物体边缘线之间的对比与处理。(图 2-5)

6. 从整体出发, 调整画面, 寻找最后的协调。如什么地方需要加色, 什么地方需要减色等。(图 2-6)

第三课 陶罐、香蕉、玻璃杯、碗、勺子与赭色台布之间的组合

学习目的与要求：

1. 掌握邻近色之间的对比；
2. 学会整体把握画面。

1. 这组静物色彩简单，对比明确。罐子的色彩与台布的色彩接近，碗的色彩与白布色彩接近，加上黄色的香蕉，粗一看，只有简单的赭、白、黄三种色彩。可通过对比分析，却能发现这组配置简洁的画面却蕴含着丰富的色彩变化。(图3-1)

2. 起稿。勾画出大的形体变化与投影位置，注意物体之间的相互关系，为下一步的上色打好基础。(图3-2)

3. 上色。从罐子的暗部开始画起，画出赭色台布的暗部，注意他们之间的色彩变化。(图3-3)

4. 在赭色系中，区分出罐子总体色彩偏冷，赭色台布总体偏暖，背景处偏黄，水平面偏冷，白碗偏冷，拉开大的色彩关系。(图3-4)

5. 逐渐深入处理画面细小的形体，让形体更完整，画面关系更明确，刻画更深入。(图3-5)。

6. 调整与整体不协调的地方，直到这一组画面最终完成。(图3-6)

图 3-1

图 3-2

图 3-3

图 3-5

图 3-4

第四课 雪碧瓶、柚子、苹果、梨、橘子、透明玻璃杯之间的组合

学习目的与要求：

1. 把握艳丽的水果色彩与蓝灰色布的色彩对比关系。
2. 用明确的笔触去塑造物体，把握整体的色彩。

1. 这是一组在冷灰色台布上摆放的水果、雪碧瓶之间的组合静物。在灰色台布的衬托之下，水果的色彩尤显突出，要注意把握好画面的色彩关系，做到用色时纯而不生，灰而不闷。(图4-1)

2. 用群青色勾画出物体及台布的形体结构关系、投影及摆放的位置，注意画面整体的布局，物体在画面中的均衡等。(图4-2)

3. 从灰色台布的暗部开始入手，逐渐画出物品的色彩。(图4-3)

4. 铺满画面物体及台布的色彩，完成大色调。(图4-4)

5. 深入塑造局部形体，在把握大关系的基础上让画面有精到耐看的小细节。(图4-5)

6. 调整完成。画面右下角露出来的暖黄灰色台布在整体的画面显得太轻，造成画面不够均衡，把它去掉画成同一色的台布，增加画面的整体感。又如梨的形体，雪碧瓶的高光等，让画面更协调、更完整。(图4-6)

图4-1

图 4-2

图 4-3

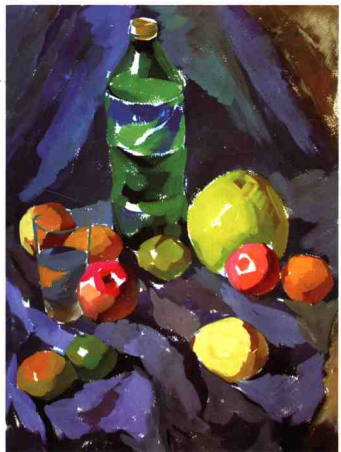

图 4-4

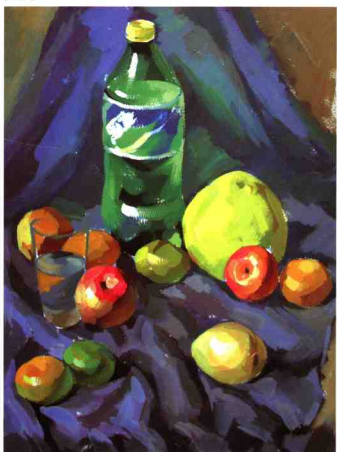
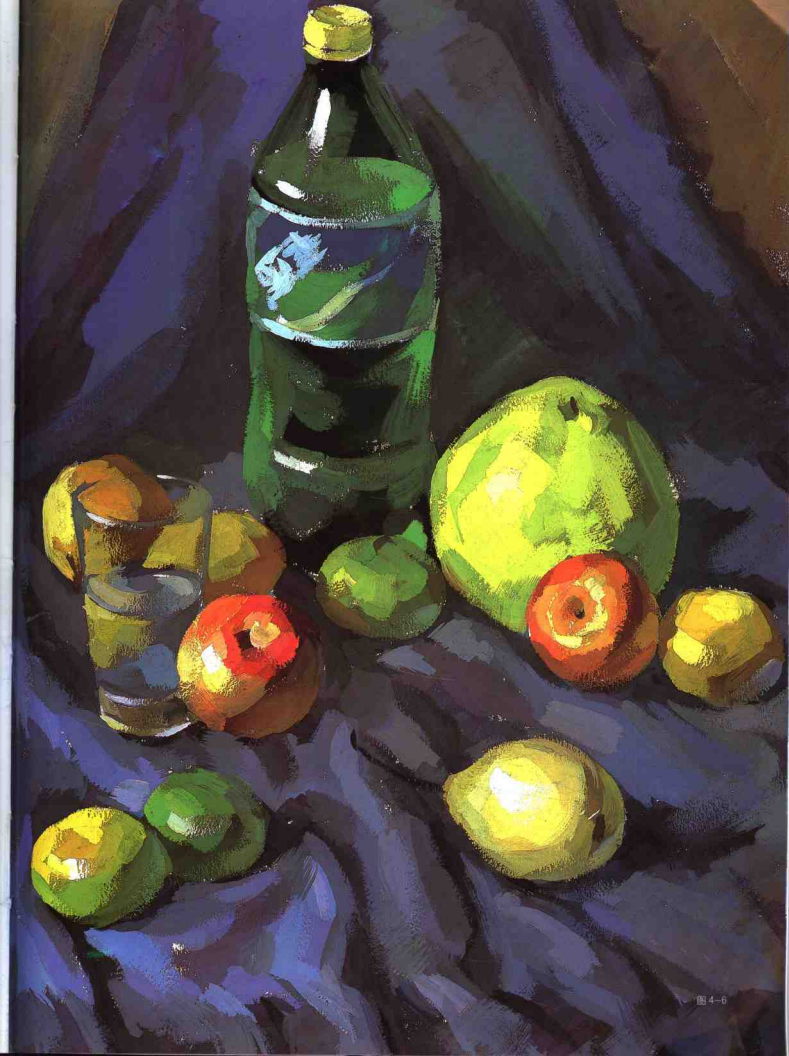

图 4-5

第五课 书本、笔筒、笔、颜料、透明胶之间的组合

学习目的与要求：

- 1.掌握书本、笔筒、笔等文具之间组合的色彩变化；
- 2.正确处理画面的纯度、冷暖之间的关系；
- 3.能整体地表现把握画面。

1.这是一组文具与暖灰布、白布之间的组合，色调较雅。台布的暖灰与笔筒的冷灰形成对比。(图5-1)

2.确定构图，勾画出形体的特征及与台布之间的黑、白、灰关系。(图5-2)

3.从背景的书本处开始上色，带上笔筒、台布的暗部色彩。(图5-3)

4.完成画面的大色调。(图5-4)

5.深入塑造画面，表现文具的质感。(图5-5)

6.最后调整完成。(图5-6)

图 5-1

图 5-2

图 5-3

图 5-4

图 5-5