

基础色彩全程训练

基础篇

张磊 编著

组合静物

“素描给生物以形体，色彩给他们以生命”

- 根据全新教学大纲和课程标准编写
- 科学、规范、系统、严谨
- 一线专家精心编写、绘制

安徽美术出版社

编著

基础色彩全程训练

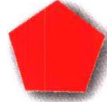
基础篇

组合静物

安徽美术出版社

张磊, 1973年出生于安徽阜阳, 1998年毕业于安徽师范大学美术系, 现任职于上海市华山美术职业学校。出版有《素描考级应试指导1-5级》;《素描考级模拟训练1~3级》;《素描考级模拟训练4-5级》。

图书在版编目 (CIP) 数据

基础色彩全程训练. 基础篇, 组合静物 / 张磊编著. 合肥: 安徽美术出版社, 2004.9

ISBN 7-5398-1305-9

I . 基 ... II . 张 ... III . 水粉画: 静物画 - 技法 (美术) IV . J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第084370号

- 丛书策划: 陈 涛
- 本册编著: 张 磊
- 责任编辑: 朱阜燕
- 装帧设计: 韩磊宝
- 徐 伟
- 封面作品: 张 磊
- 责任校对: 杨 翰

基础色彩全程训练·基础篇·组合静物 张磊 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥晓星印刷厂印刷

安徽鼎鑫制版有限公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3

2004年12月第1版

2004年12月第1次印刷

ISBN 7-5398-1305-9 定价: 16.00 元

写在前面

xie zai qianmian

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，却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那苦苦期待的目光时，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，吸取了最新的艺术教育、科研成果，在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：入门篇（初识色彩、色彩临摹）；基础篇（单体静物、组合静物）；提高篇（色彩风景、设计·色彩）6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，最后还介绍了一些色彩应用与设计的相关知识，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

基础色彩全程训练·基础篇·组合静物
JI CHU SE CAI QUAN CHENG XUN LIAN
JI CHU PIAN
ZU HE JING WU

概 述 组合静物	1
课题 1 构图的规律	2
课题 2 写生步骤	7
课题 3 以色造型	16
课题 4 质感表现	22
课题 5 美感表现	29
课题 6 静物默写	35
图例欣赏	37

概述

组合静物

水粉静物画通常描绘的是我们生活中常见的东西,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。

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

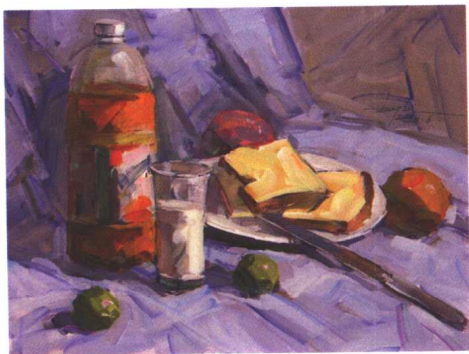
水粉静物写生构图是指静物形象在画面中占有的空间位置所组成的画面结构形式,从画面视觉因素来讲,就是通过形状、比例、透视、线条、体积、质感、色彩比重、空间等因素,遵循变化与统一的原理,对画面结构关系进行组织。所以构图在一幅画中有着至关重要的作用,它直接影响着画面的最终视觉效果。

● 构图的规律

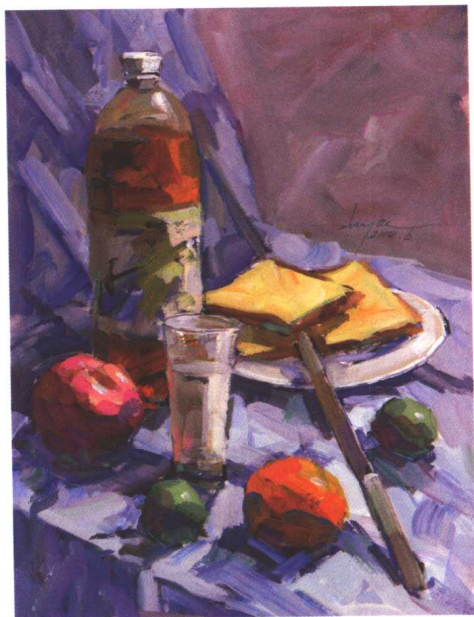
在构图中,遵循着变化与统一的根本规律,在统一中求变化,在变化中求统一,以构成有机联系的整体。作为形式美的基本规律,它又可表现为多样统一、对立均衡、对比调和、节奏韵律等形式法则。

多样统一

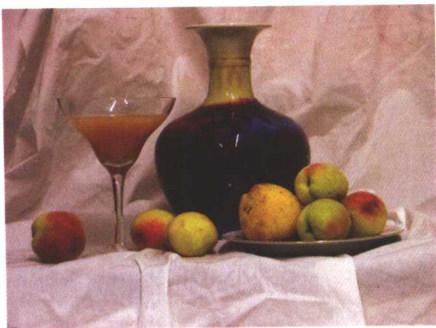
多样统一是指在多种变化中寻求统一、和谐的美感形式。构图具有多样性,从画幅上可分横构图和竖构图,当一组静物的宽度大于高度时应采取横构图;高度大于宽度时应采取竖构图。从视角上又可分为俯视、平视、仰视。但在不同的构图样式中,物体的形、色、空间都要和谐统一。

横构图

竖构图

平视,物体的形、体积、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。

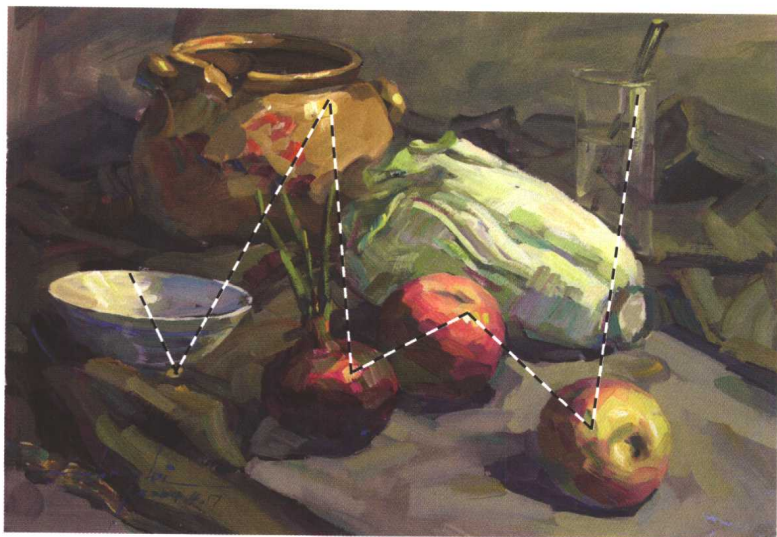
对比调和

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、不谐调而失去美感。

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 圆形, 质地松软 圆形

调和 圆形, 固有色相近
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

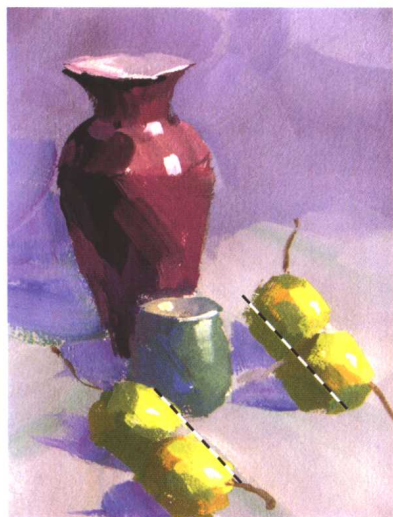
构图偏右

构图太低、太小

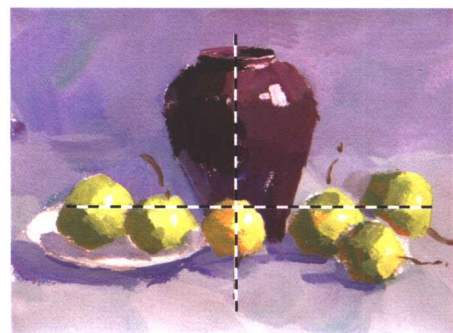
构图太高、太小

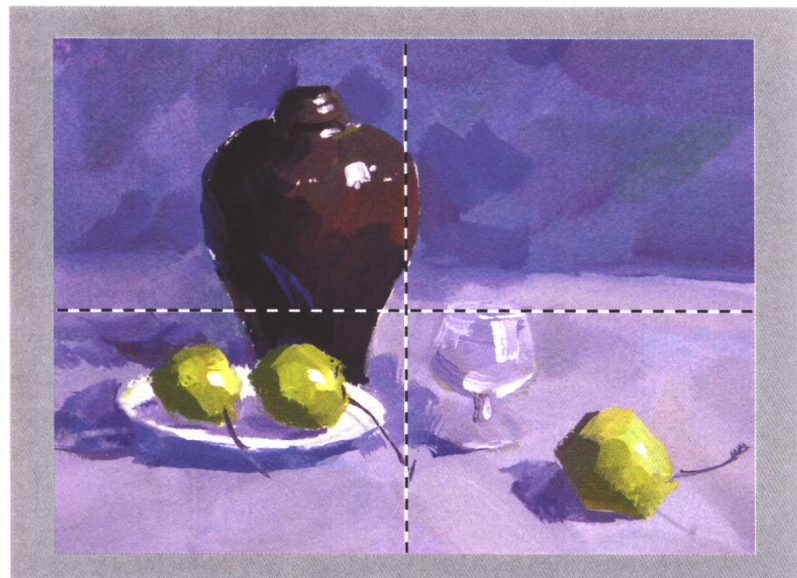
多个物体前后遮挡位置平行，不美。

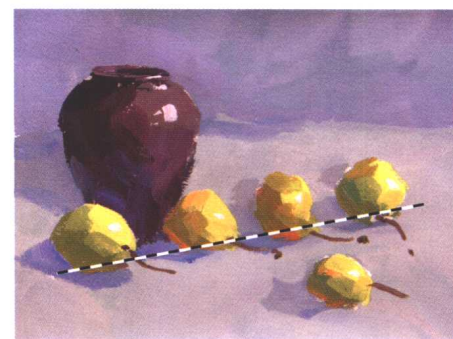
构图太满

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常常采用三角形构图、“s”形构图和对角线构图等。

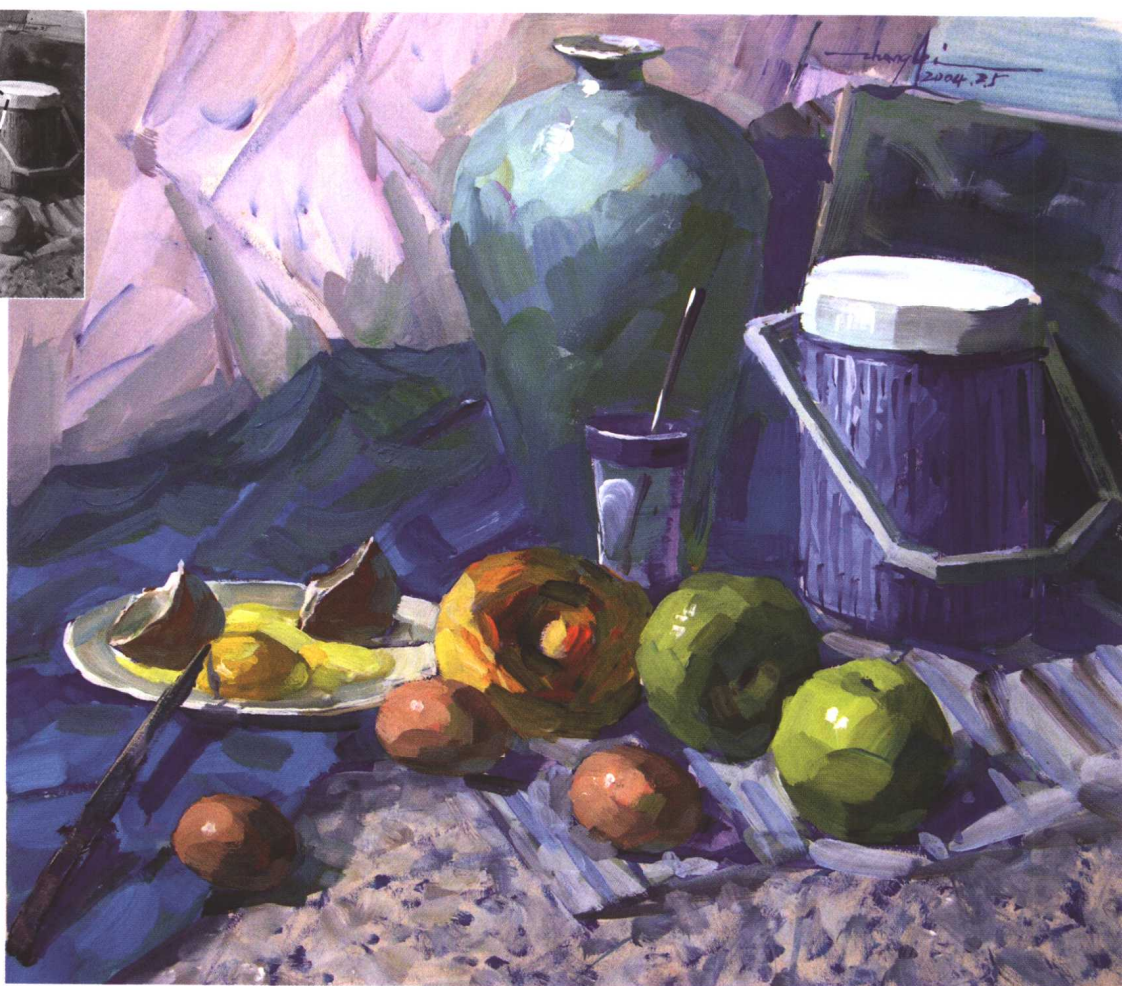
三角形构图具有稳定、庄重的特点。

“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

写生步骤

目的与要求:

■ 通过写生的步骤来掌握组合静物写生的观察方法和表现方法

● 《有松节油瓶子的静物》步骤解析

步骤一：整体观察所画静物，全面分析比较这组静物的黑白灰关系以及色彩构成等各个方面因素，确定构图。用小号尼龙笔或油画笔调较厚熟褐（稍干）勾勒出各物体的大体位置，然后画出各个物体的形状、明暗交界线及投影的形状；最后使用大号水粉笔（十号左右）用单色铺出物体暗部及投影。明确出画面的素描关系，这一步对完成整幅画有重要的作用，为铺设大体色彩关系及整体塑造作铺垫。

步骤一

步骤二

步骤二：用较薄的深红颜色画出红色衬布的暗部，然后从深色的玻璃瓶依次画出各物体的暗部以及颜料管上纯度较高的颜色。

步骤三：用饱和的颜色画出红色衬布及背景。在画背景时要注意色彩空间的变化，以及背景与布之间的色彩呼应；然后整体观察、比较所有物体的亮部，从最亮的白乳胶瓶的亮部开始，围绕形体结构依次画出后面三个物体的亮部；在画这一步时用笔要肯定、用色要明确，拉开物体受光部和背光部、垂直面和水平面的对比（明度对比、冷暖对比），使画面具有一定的空间，明确画面的色彩关系。

步骤四：主要通过对灰面的描绘来塑造物体，表现出物体的质感、量感以及体积与空间。用饱和的颜料画出画面中的松节油瓶子、白乳胶瓶等，依次到颜料管的暗部和亮部的中间色，使之具有体积感，这时要注意各颜色之间的对比；接着准确画出亮部的灰面和暗部的反光，使物体的边缘转折面处在画面的空间环境内；在画这一步时一定要围绕物体的形体结构用色用笔，形体转折不同色彩也不同，笔触的方向也不同；最后依次画出高光，在画高光时要仔细观察高光的位置、形状以及它的强弱。

完成图

完成图：整体观察画面和所画静物，检查画面中同整体效果不和谐的地方，看看色调是否明确，整体黑白关系、虚实关系、色彩关系、远近关系是否得当；对不协调的地方加以修正，使画面主次分明，虚实得当，质感、体积、空间感表现充分，色调倾向明确，色彩丰富统一。

● 《西瓜》步骤解析

步骤一

步骤一：先用小号笔调群青画出西瓜、苹果以及果盘的形，再画出各物体的明暗交界线及其投影位置，然后调较薄的颜色铺出画面中各物体的暗部、投影以及背景。

步骤二

步骤二：用较薄的颜色画出西瓜、苹果的暗部及画面中各物体的投影时，注意调和颜色时不要加白粉（白色），如果暗部需要较亮的颜色，可以用调色盒里明度高的颜色来代替，如土黄、粉绿、柠檬黄等。

步骤三

步骤三：铺设画面大关系。用较饱和的颜色画出背景及前面的衬布，然后再用较薄的颜色画出西瓜等各物体的亮部的大体色，明确出画面的色调。注意在这一步时，一定要把握好画面中的对比关系，如每一个物体的受光部和背光部的对比（明度对比、冷暖对比）、背景和前面台布的对比。同时也要注意各物体的颜色与衬布之间的呼应。

步骤四

步骤四：深入刻画。首先用稍厚的颜色从最前面的一个苹果果断画出亮部及其灰面，使之具有体积和空间，然后依次画出画面中各物体。注意在这一步塑造时要以色造型，形色结合到位。

完成图：调整画面，整体观察画面，有比较地画出各物体的反光及其高光，检查五个苹果之间的色彩是否区别开来了，苹果与西瓜之间的空间是否拉开了，只有这样才能使画面色彩丰富、和谐统一。

● 《窗前的静物》步骤解析

步骤一：单色起稿，用较小的笔调群青和熟褐画出物体的大形，以及布纹和窗台的结构。然后用肯定的笔触交代出画面物体明暗交界线及其投影，最后用较稀薄的颜色画出素描大关系。

步骤二：先用较薄的翠绿铺出绿色衬布的大体色以及物体投在绿布上的投影，接着从最大的陶罐开始画出画面上所有物体的暗部。在画物体暗部时一定要考虑绿色衬布对物体的影响，这时要比较画面上大陶罐与铜壶暗部之间的色彩区别、苹果暗部色彩之间的区别。然后调绿灰色画出台面后边的灰布。

步骤三：铺设画面大关系。先画出后面的灰布、窗台及窗子的大体色，然后画出绿色衬布大的起伏，注意衬布受光部与背光部的冷暖对比，最后从前面的红苹果开始，依次画出画面上所有物体的亮部，在画亮部时要从明度及纯度最高的物体亮部画起，依次画到明度最暗的红色陶罐。在铺亮部大体色时要拉开受光与背光部的色彩对比。

步骤四：深入刻画，进一步加强对两块衬布的处理，强化画面空间，然后用肯定的笔触和色彩画出苹果、铜壶及其两个陶罐的形体转折，并接好中间颜色，充分表现出物体的体积空间以及质感。