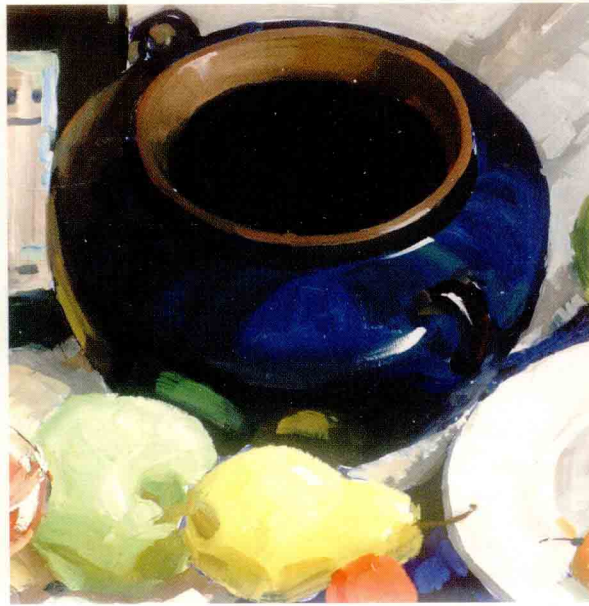

成功之路 —— 中青新世纪美术高考系列丛书

色彩静物技法精解

孙炳明 编著

中国青年出版社

色彩静物技法精解

G634.955 3/28

目 录

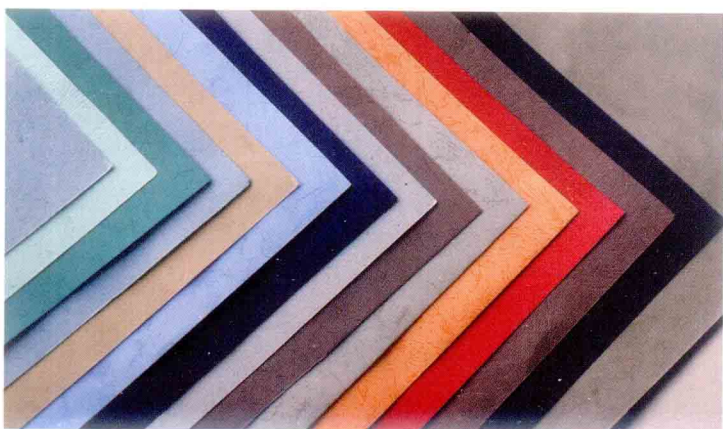
概述	2
一、关于水粉静物	2
二、水粉画的工具与材料	2
三、色彩知识	3
色彩静物的表现方法与形式	4
一、湿画法	4
二、干画法	5
各类物体的表现方法	6
一、蔬菜类	6
二、水果类	8
三、瓷器与陶器	10
四、玻璃器皿	12
五、衬布	14
六、其他物体表现范例	16
色彩静物的写生步骤	18
一、一步到位法	18
二、先衬布后物体	20
三、先暗后亮法	22
范画	24

概 述

一、关于水粉静物

色彩静物是古今中外画家所喜爱的表现题材。我国艺术院校在专业测试时对于色彩的考核题目也多为色彩静物。而水粉静物是既方便又能全面反映学生水平素质的常用考试方法。水粉画的颜色具有水彩画和油画的一些特点。它可以吸收水彩画湿润的薄画法表现出轻溢与流畅,也可以采用浑厚的油画技法表现出油画般的细腻与厚实。水粉颜料自身具有覆盖力较强、可以涂改、可塑性强的特点。作为一个独立的画种,水粉画有自己的使用工具、材料和表现技法。

二、水粉画的工具与材料

● 画笔

画水粉静物对笔的要求并不严格,很多种笔类工具都可以使用,如油画笔、水粉笔、板刷、刮刀、国画笔等,也可以自制画笔。我们要根据自己的爱好和绘画习惯来选择用笔。

水粉笔:笔毛柔软适中,含水及含色量较大,可以大面积铺色,对于干、湿画法都比较适合。

油画笔:笔毛较硬、弹性较大,适合用于画法和厚涂法表现厚重的色彩,并能保持较高的色彩饱和度。

水彩笔:笔毛较软,含水量大,适合用于湿画法。

底纹笔:笔头面积大,含水量很大,非常适合用于涂大面积颜色。

国画笔:笔头细,适合用来刻画细微的地方。

不同的画笔有不同的表现效果,我们在选择画笔时一定要按自己的绘画习惯和需要的画面效果来定,切不可盲目追求新奇和所谓的“个性”。

● 颜料

画色彩静物最常用的是水性颜色,如水粉色(浓缩瓶装、锡管装)、水彩色(不透明、半透明、全透明)、丙烯色这几种,而平时练习和考试时大都用水粉颜料。

一般常用的颜色有:白、锌白、钛白、柠黄、淡黄、中黄、橘黄、土黄、橘红、朱红、大红、深红、土红、西洋红、玫瑰红、紫罗兰、青莲、群青、钴蓝、普蓝、淡绿、深绿、粉绿、草绿、翠绿、墨绿、热褐、赭石、黑色。

调色盒要基本按照色彩的明度变化,把同类色和邻近色有序排列。

● 纸张

画水粉静物的纸张有很多,一般选用质地较厚,有一定的吸水性就可以了。吸水性过强不是很好,因为在这种纸上运笔较困难,不易达到预期效果。常用纸有水彩纸、素描纸、黑白卡纸、白板纸、牛皮纸、色卡纸等。由于各种纸的特点不同,所以在使用时要根据需要选择。

水粉纸:纸质较粗较厚、耐擦洗,是水粉画训练的常用画纸。

水彩纸:纸质韧性大、适宜渲染、也宜厚涂、耐擦洗、画面干后颜色保持基本不变,是较理想的水粉画训练用纸。

素描纸:纸面较粗,也是水粉画的练习常用纸张,虽比较容易表现出画面效果,但如果水分掌握不好,颜色就容易变化且不宜多次涂改。

● 其他工具

其他辅助工具包括调色盒、画箱、涮笔桶等能放置与绘画有关的液体或零碎器物的容器。比如胶带、图钉、夹子、喷壶、画板、画夹、毛巾、画架、画凳、调色板等,我们可以根据自己的需要进行添加。

三、色彩知识

◎ 色彩要素与色彩关系

色相、纯度、明度是构成画面色彩的三大要素。

色相：是指色彩的相貌或区别各种不同颜色的名称，如柠檬黄、深红、湖蓝、草绿等。

纯度：指色彩的纯净程度，也就是指色彩的鲜艳程度，高纯度的颜色加入灰色或其他颜色，其纯度就会降低，加入越多，纯度越低。

明度：指的是色彩的明暗程度。主要作用是表现画面的黑、白、灰关系，也就是画面中的素描关系。

色彩关系：是画面色彩整体的呈现。色彩关系直接影响画面的色彩效果。画面的色彩关系不仅与色彩的三大要素有联系，同时与色彩的冷暖有很大的关系。色彩关系与空间的表现是色彩写生中必须解决的问题。

◎ 色调的形成

色调是由画面各物体的色相、纯度、明度、色性及它们面积的大小等因素构成的。它是画面大的色彩倾向，在各物体相互对应的色彩中缓和矛盾、强调一方、减弱一方，从而产生画面色彩的和谐感。

初学者要在平时的练习中提高组织和协调色彩的能力。

◎ 色彩的组织

色彩的组织指的是根据物体色彩的形态、面积、色相、纯度、明度、冷暖等因素进行组合的方式。色彩组织是直接影响画面色彩美感的重要因素。它要求写生时不仅要考虑各物体色彩在画面中的位置前后、面积大小、疏密与虚实的关系，还要考虑色彩的平衡与衔接。

在色彩的组织上必须做到有目的地从明到暗、从冷到暖、从艳到灰构成画面。同时还必须做到有集中、有分散、有秩序、有节奏。

色彩静物的表现方法与形式

一、湿画法

湿画法是绘画技法中最常用的两种技法之一，尤其在水彩画技法中使用最多，在水粉画表现中也是非常普遍。湿画法就是在对画纸进行必要的润湿后，在原浆颜料中加入适量的水，在短时间内用大笔将颜色画在湿的纸上，使颜色在纸纤维间自由渗开，达到意想不到的效果。湿画法在用笔、用色、肌理效果上变化很大，它的处理方式主要有平涂、湿擦、渗化、流淌等。

平涂方法多用于画面背景的处理上，如投影的处理，不宜于表现细节部位。用平涂时，将笔饱蘸颜色大胆快速地涂在画面上。这种方法不宜反复涂画，不必追求每一笔的变化，而是在平涂的过程中追求整体的效果，一遍就要到位，以免使画面过脏。而且换色时要趁湿衔接，这样不至于两色衔接生硬。

湿擦就是在有湿底儿的基础上，用干笔调所需颜色按结构轻轻擦，达到自然纹理的效果，这种方法适宜画有条格的衬布，或做两种对比过于生硬的颜色之间的衔接处理。

流淌的技法可以表现一种偶然的肌理效果，它适合画远景、背景等部位。处理时首先要将纸面打湿，使纸含水量很高，再用较湿的颜色点画在纸上，然后让画板倾斜，水分会向下流淌，这样几种颜色在流淌过程中相融、相交，达到自然流淌的效果。

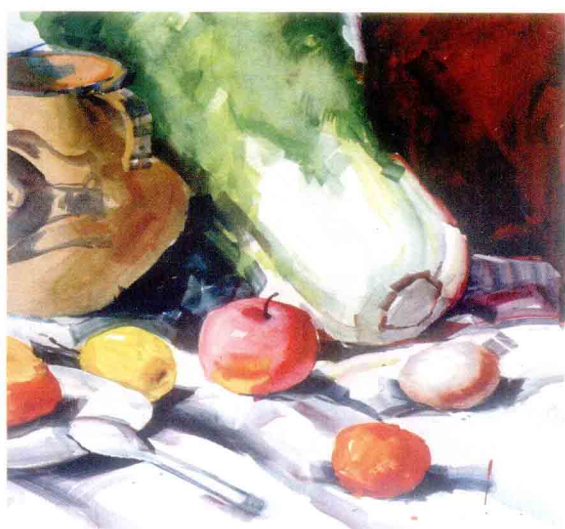
渗化就是在湿的纸基础上，用湿的颜色使其自然渗化，达到朦胧润湿的效果。这种方法多适宜画远景、雨景及质感轻柔的物体。

补充提示：

一笔两色过渡法用起来很方便，也很有效果，尤其在画布褶或物体明暗交界线的时候非常有效果。这种笔法的具体方法就是在画一物体时，画完暗部再画亮部，在画两面衔接部位时，用饱蘸亮部颜色的笔的一个角蘸少量的暗部色，然后根据明暗关系沿结构画出。这种方法画出的效果对比强烈而不生硬，在小范围内可以表现出更丰富的结构和色彩关系。

平涂

湿擦

流淌

渗化

二、干画法

干画法是水粉画的基本画法，它主要是借助水粉颜色覆盖力强的特点，用干笔对画面进行处理。干画法不像湿画法对纸张要求那么高，只要纸张挺括就可以。干画法一般先画重颜色，后用亮色覆盖。在干画法中，又分为这样几种笔法，如干擦法、干扫法、点画法、干压法、摆块法。

干擦法就是在两块颜色不能很好的衔接时，为了完成两色的过渡，用笔蘸所需颜色，在两色之上平向干擦，直到使两色过渡自然。这种方法所表现的效果较干涩，所以不宜表现表面光滑润泽的物品，适宜画陶器类或表面较粗糙之物。同时也是修补画面过湿之处的上佳之笔。

干扫法与干擦法有些类似，它们的区别是干扫法用笔速度要快，笔迹要长，另外效果和所表达对象不同，一般干扫法多用于画风景的前景，如草地或灌木的碎枝等。

摆色块法是很多初学者最常用的方法，其特点就是用高度概括、整齐明确的笔触对所表现物体的色彩形体关系一笔笔完成，画面效果色块强烈、明显，色彩衔接自然，形体塑造结实。摆色块的方法要求用色要准确，用笔要果断整齐，调色要准，也就是说摆色块法要求一步到位，做到“稳、准、狠”三个要素。

干压法多用于修补和调整，在画面中有时会出现一些用错颜色、败笔，或用色过暗、明度不足的情况，我们可以用干笔调较稠的颜色压到所需之处。干压法在用色上一般纯度和明度较高，而且用色量较大，不然会压盖不住底色。

点画法是对细小物体处理的最主要方法，如花卉、树木的细小枝干、花朵小叶，还有静物的光点纹饰上。点画法在用笔上较轻盈、灵活、自如，对画面效果的体现有画龙点睛的作用。

干扫法

摆色块法

点画法

干擦法

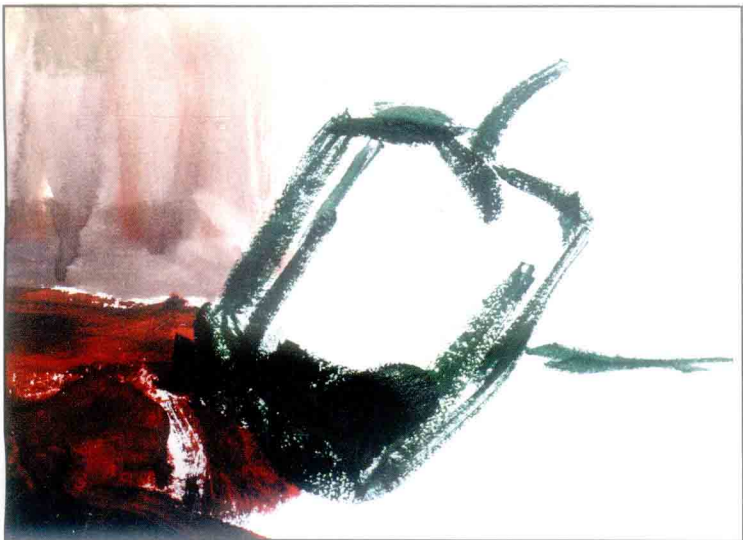
干压法

各类物体的表现方法

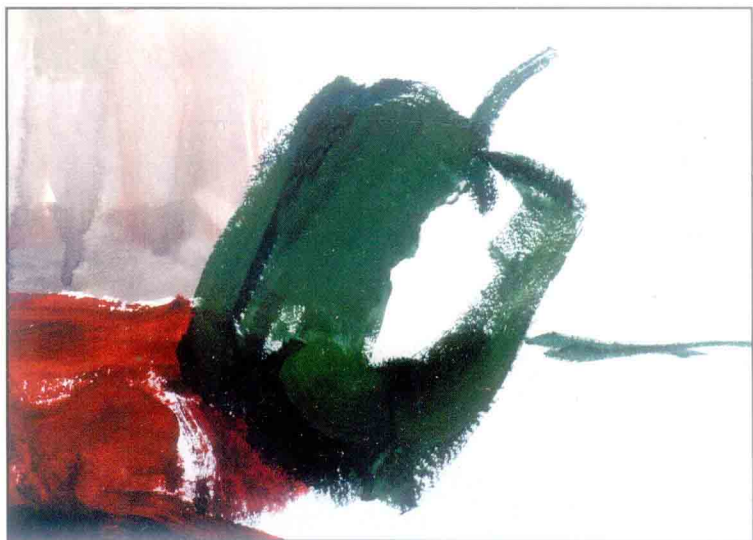
一、蔬菜类

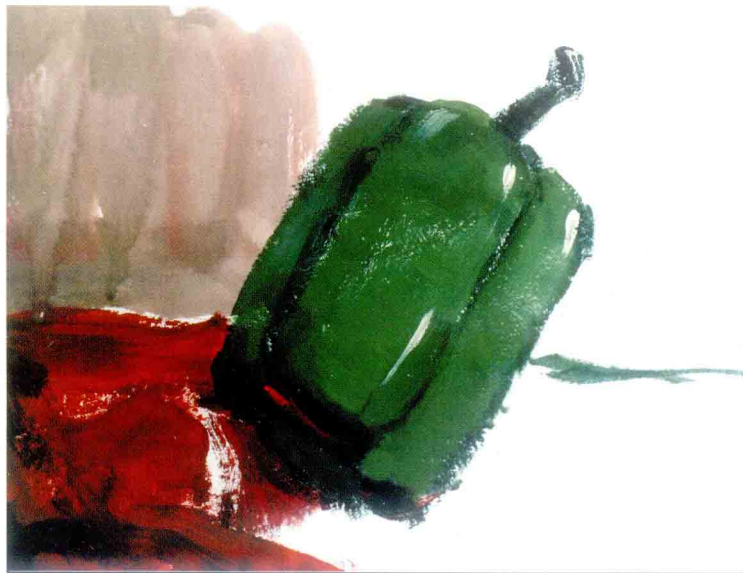
蔬菜是在静物画中常采用的题材，它的种类很多，但在色彩训练中和专业考试中出现的蔬菜一般都是最常见的几种，如大白菜、小白菜、油菜、萝卜、西红柿、洋白菜、黄瓜等。画这些蔬菜时应注意观察其结构关系、颜色关系，最好还要亲手摸一摸，增加对质的感受，这对更感性的刻画物体有很大帮助。

第一步：通过对青椒的认真观察，然后用大线勾画出稿子，铺出背景与投影处的大关系，注意在画青椒暗部时给出红衬布在暗部的环境色。

第二步：画出中间固有色，在固有色的调和时尽量用原色，免得过灰。

第三步：用大笔平涂青椒的亮部，这个阶段用笔要完整、流畅，表现出青椒表面的质感，并对暗部表现出环境色。

第四步：这是最后一步，在这一步中，要加强环境色的处理，甚至可以直接用环境色加到物体暗部。主体物前面的红衬布颜色要饱和，使物体与衬布间既有对比又有协调。

蔬菜范例

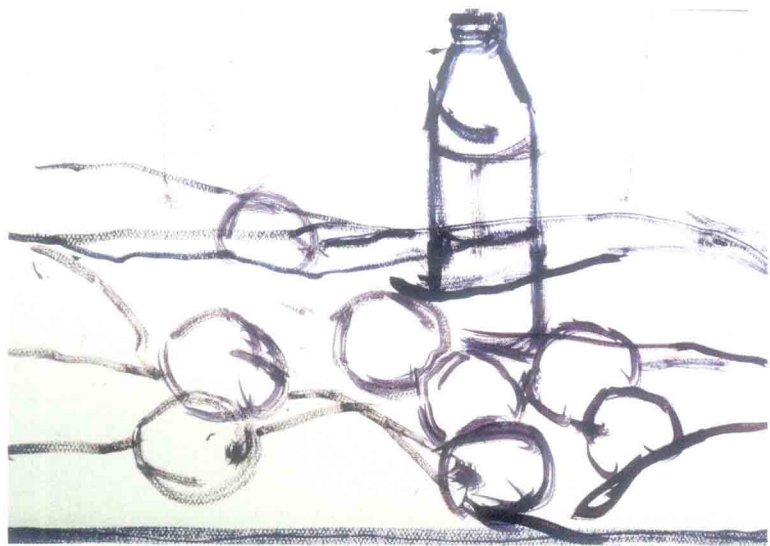
提示

画蔬菜类的物体时，暗部与投影可以同时进行，这样可以加强体积感和画面的空间感。

二、水果类

水果类是色彩静物训练考试最常用的题材，一般水果有苹果、梨、桔子、葡萄、香蕉、西瓜等。水果大部分都是块状物体，颜色较鲜艳，水分较饱满，所以画水果时应尽量把水果圆润、饱满等特点表现出来。

第一步：认真观察物体并选择物体在画面上的构图关系，用重色的线画出关系明确的稿子。

第二步：在第一步的基础上，根据光线的关系，用重色画出物体与衬布的暗部，为了不使暗部画死，在调色时要多加些大红、朱红之类明度较高的颜色。

第三步：根据光线与物色关系，用饱和度较高的色彩画出中间色，在这个阶段要有意识地区分各个物体的色彩倾向和统一画面整体色彩关系。

第四步：在第三步固有色的基础上再提高其明度和纯度，将物体的亮部画出，在这一步要注意各水果间的颜色区别和前后关系。不要只追求颜色丰富而使画面效果过于花乱。

第五步：这是最后一步，在这一步中我们要反复调整大的关系，要做到关系明确，色彩丰富。在对水果的刻画中我们应认真观察物体并对其有根本的认识。在表现过程中还要多画几遍，这样水果的水分感就非常突出了。

水果范例

提示

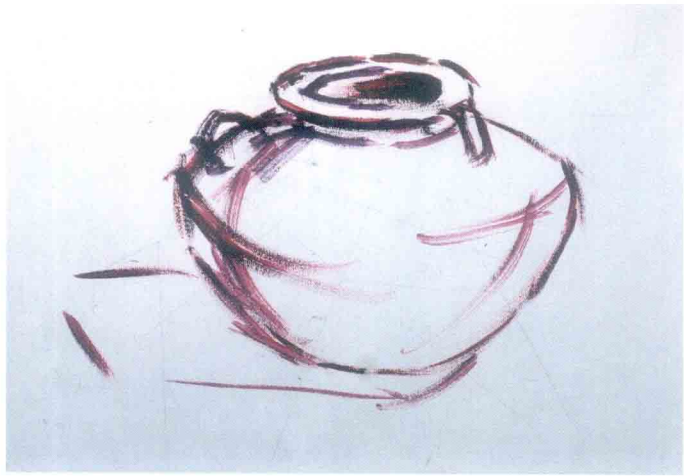
画水果时采用干湿结合的方法比较好。暗部用渲染的方法，以达到色彩变化丰富，亮部和转折部位采用干画法，强调量感和质感。

画水果时可以暗部和投影一起画，这样能更好地表现水果的体感和量感，也可加强画面的空间关系。

三、瓷器与陶器

瓷器与陶器从成型材料到加工工艺，都是相同的，对它们的表现方法却大有区别。其根本原因就是瓷与陶的表面光洁度不同，所以画瓷器时要求用笔果断，笔触衔接要自然润滑，并有高光体现质感，而画陶器时，可以根据陶的质感用干笔干扫或干压，在亮部反复擦扫，直到做出陶质的表面效果。画粗质物体表面时，因为表面是漫反射，所以没有高光，也没有过强的反光，受环境影响也不大，所以在表现这类物体时要注意与瓷器等有光泽的物体的区别。

第一步：首先对物体有一个空间和体量的认识，在起稿时要对基本结构有所体现。

第二步：因为这个陶罐呈现蓝色，所以在画暗部时要以普蓝为主色调与红色进行调和。

第三步：用大笔触概括出大关系，并注意罐耳与口的深入刻画，在这个阶段要明确物体的上下两个体面关系，以及受光面的颜色变化。

第四步：进行深入刻画，这个阶段要明确质感和色彩关系，尤其是罐子口的内壁的颜色变化也是表现的重点。

第一步：选择最佳角度进行构图。因物体较少，所以构图方面难度也大，一般我们采用对角线构图法，这样使画面稳定，关系协调。

第二步：用大笔铺出大的色彩关系。这是一只棕红色有釉的小罐，在画暗部时用较高纯度的色彩，而且用色要透明，一般用深红色与普蓝或群青调和暗部，但并不能画成死黑一片。

第三步：在前三步的基础上再进一步对明暗关系进行对比，使空间关系、素描关系、色彩关系进一步得以体现。

第四步：这是最后一步，在这个阶段我们应认真对物体的细节进一步深入刻画并认真调整，最后还要体现出物体的高光部分以表现出质感。

瓷器与陶器范例

提示

画陶器和瓷器时，要仔细观察和体会色彩的微妙变化。采用干笔画法，通过强调笔触的办法来表现这两种器皿的质感和量感。重点要注意暗部和投影同时进行，强调不同器皿的形体转折，这样可以更好地表现物体的体积感和空间感。

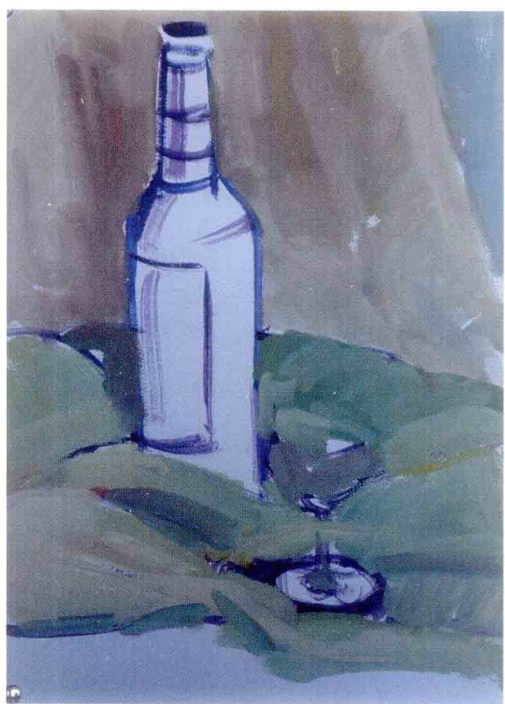

四、玻璃器皿

玻璃制品在写生训练中也是常见的题材，由于它们的特殊材质，使得很多人喜欢在静物组合中加一些玻璃器皿。使用率最高的有高脚杯、冷水杯、花瓶等。画这些器物时一定要掌握玻璃光洁透明的特点，认真观察它们在不同条件下的不同效果，比如：装有清水与装有牛奶以及不同颜色饮料容器的区别，有色玻璃在环境色下的变化规律等等，这些都是我们画玻璃器皿要注意的。

第一步：这是一组竖构图的练习组合，因为主体物较细长，所以在构图方面还是用了对角线的构图方式。由于两个物体都是玻璃器皿，所以在表现时要明确两个物体的不同特点。

第二步：因为整组静物为浅色调，所以可以采用从亮部入手的画法先将物体亮部的大关系一并画出，但使用这种方法时要注意不要将亮部画粉，以免影响下一步的进行。

第三步：在第二步的基础上进行深入的处理，在背景及大的颜色关系都完成的基础上开始画绿色的酒瓶，在画暗部时要注意透明物体的特点。

第四步：将大的关系基本表现出来，找出酒瓶、高脚杯与背景色彩的联系，画准受光面的位置和颜色。

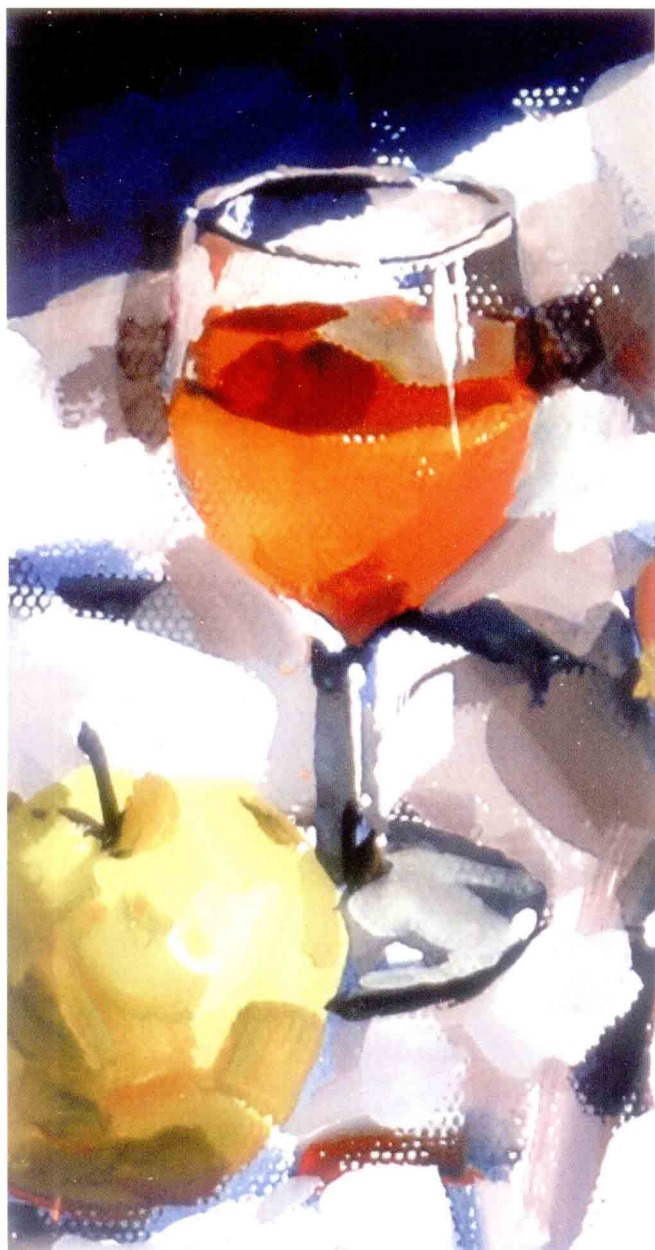

第五步：对绿酒瓶要认真刻画，要突出玻璃的特点，当这些都画完了，最后用小笔画出高脚杯的细节。

玻璃器皿范例

提示

把玻璃与周围及背景看成一体,区别对待受光面和背光面的色彩变化及环境色对主体物的影响。画准瓶口或杯口的色彩及高光和反光的位置。用干笔扫的笔法以增强玻璃的质感和透明度。半透明的器皿要考虑其固有色。

五、衬布

顾名思义,“衬布”就是对主体物起衬托作用的背景材料。在一般的色彩静物训练中,衬布多选用带有颜色倾向的织物,如咖啡色、黄色、蓝色、红色等,也有各种花纹或某种灰色倾向的衬布。表现衬布时一定要弄清其结构关系、色彩倾向、前后各体面的变化以及对物体的影响等因素。

第一步:在画衬布之前首先认真地观察分析衬布,弄清布褶的穿插关系和颜色倾向并认真地起出稿子,为下一阶段打好基础。

第二步:概括出颜色关系,在铺大关系时要注意各个布褶的成形规律,尤其是花纹或格子的衬布要注意线在各种变化下的走向规律。

第三步:根据格子布特点并结合花格子的变化规律进行刻画。

第四步:画出大的关系后,注意花格子线对画面空间的分割作用。

第五步:认真分析画面各种关系并做最后的调整,用小笔勾画出需要刻画出的衬布细节。

衬布范例

提示

在静物写生中,衬布与主体物的表现是有区别的。衬布本身的色彩、图案、质地多种多样,要把它看成一个整体来对待,对它的刻画和表现要根据画面主体的需要而进行。片面的追求表现衬布,往往会出现“花”、“乱”的问题,画面整体没有空间感。

六、其他物体表现范例

在静物写生中，也会有一些不常见的物体出现，所以我们在表现这些物体时，一定要认真观察分析，表现出不同物体自身的质感。

在色彩静物训练中，金属作为主体表现的情况不是很多，一般都是以较小的形或辅助物体的形式出现，常见的有：不锈钢制品、铝制品、钢制品等。画这些物体时，最关键的就是要感受物体的质感和金属表面所呈现的状态。有色金属或体量较大的金属物体要表现出体量感，铝制品和不锈钢器皿要表现出其镜面的光洁效果及对周围环境色的反射。

