

初学者的画

正规训练后的画

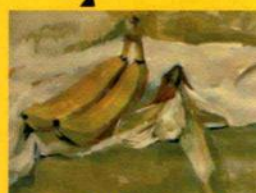
初学者的画

正规训练后的画

初学者的画

正规训练后的画

告诉你画色彩静物

张闻 编著

央美教授和央美优秀学生参与编写
儿童画与正规绘画之间的差异

诀窍

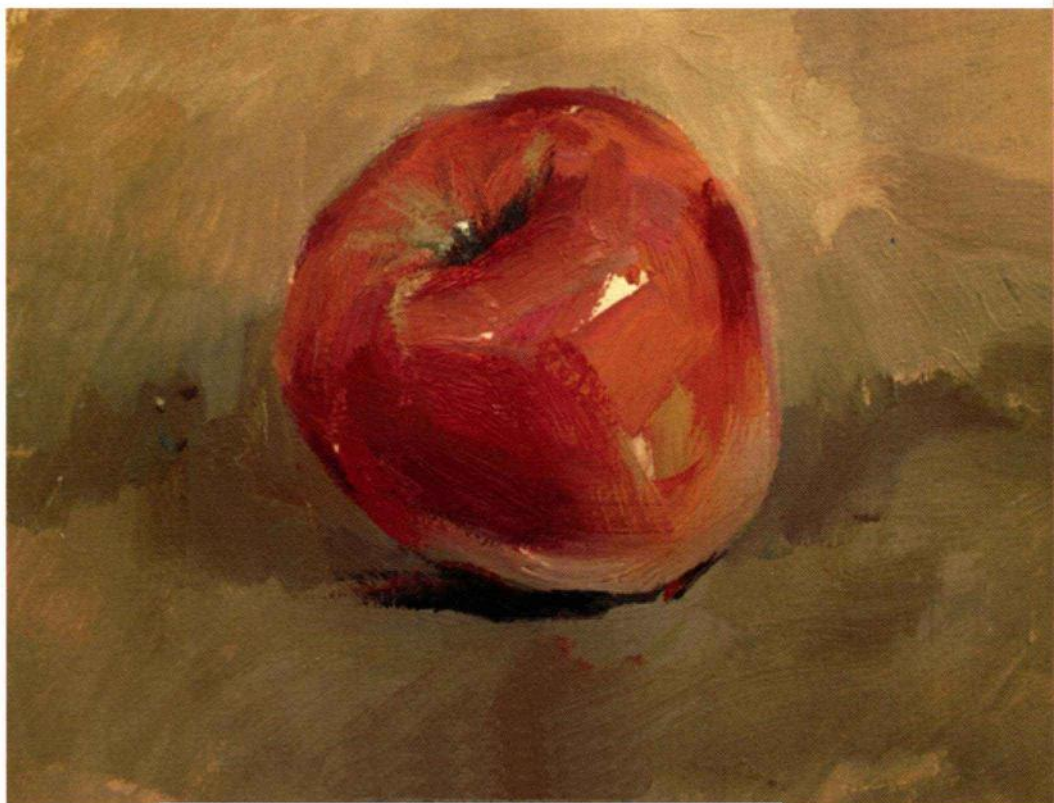
告诉你画色彩静物诀窍

赠送现场绘画光盘

央美教授和央美优秀学生参与编写

告诉你画好色彩静物的方法与窍门

儿童画与正规画之间的差异

告诉你画

少年儿童美术新教程

色彩静物

张森 吕中元 主编 张闻 编著

诀窍

湖北长江出版集团
湖北少年儿童出版社
HUBEI CHILDREN'S PRESS

(鄂)新登字 04 号

图书在版编目(C I P)数据

告诉你画色彩静物诀窍 / 张闻著. —武汉: 湖北少年儿童出版社,
2011.1

少年儿童美术基础新教程

ISBN 978-7-5353-5435-8

I. ①告… II. ①张… III. ①水粉画: 静物画—技法(美术)—教材
IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 212361 号

告诉你画色彩静物诀窍

*

湖北少年儿童出版社出版发行 新华书店湖北发行所经销
武汉三川印务有限公司印刷

889 毫米×1194 毫米 16 开本 3.5 印张

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5353-5435-8

定价: 18.00 元(含 DVD 光盘)

本书如有印装质量问题 可向承印厂调换

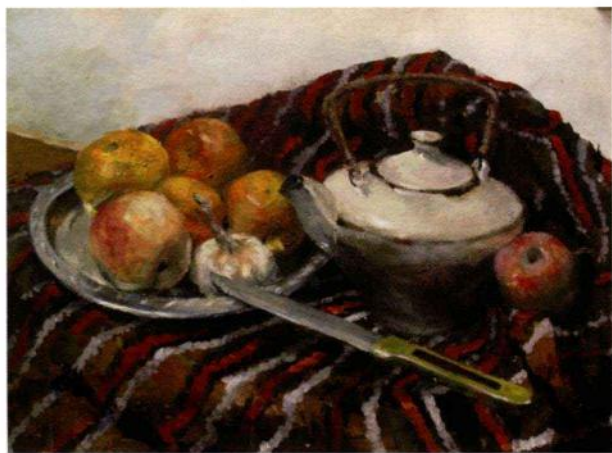
网 址: <http://www.hbcp.com.cn>

电子邮件: hbcp@vip.sina.com

业务电话: (027)87679174 87679195

目录

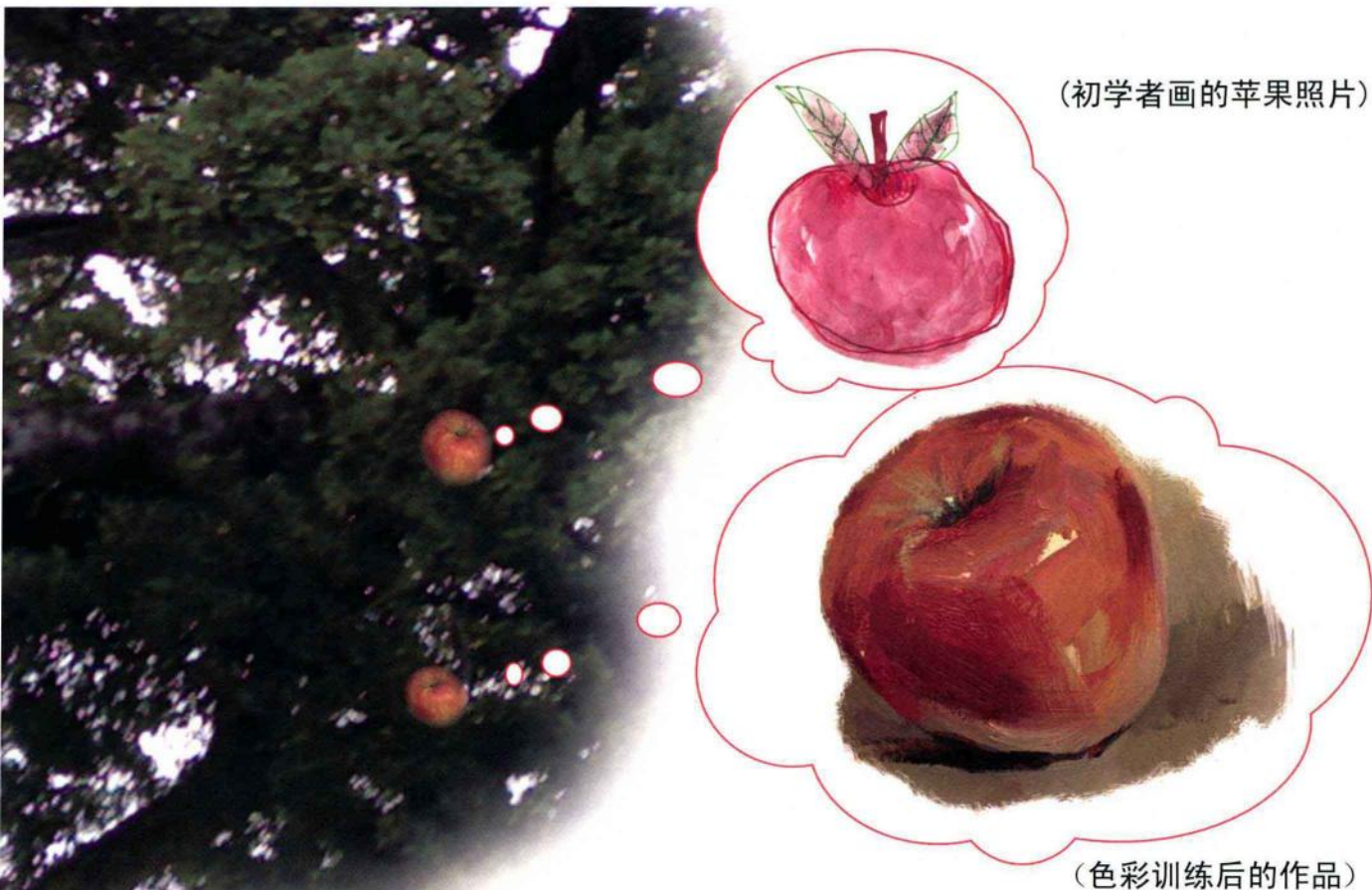
- 同一的角度,不同的观察方式 1
- 世界著名大师的作品 2
- 什么是色彩 3
- 用科学的方法对物体进行观察 4
- 画色彩需要的工具 5
- 作画姿势与执笔方法 11
- 色彩的干湿分类 12
- 色彩基本理论知识 13
- 色彩的冷暖分类 14
- 分析画幅中的固有色、光源色和环境色..... 15
- 常用色的调色方法 16
- 绘画基本理论——构图 17

● 教你如何画苹果	18
● 教你如何画橘子	20
● 教你如何画香蕉	22
● 教你如何画蒜与杯子	24
● 教你如何画梨与盘子、杯子	26
● 教你如何画茄子	28
● 教你如何画青椒	30
● 教你如何画蝴蝶结	32
● 教你如何画相册	34
● 教你如何画小汽车	36
● 教你如何画机器人	38
● 教你如何画玩具	40
● 范画	42

● 同一的角度,不同的观察方式

(初学者画的苹果照片)

(色彩训练后的作品)

牛顿的树下思考,思考出了地心引力的客观存在,但谁能知道他眼中没有装进那颗苹果的艳丽色泽和生动形象?也许当地心引力还没被发现之前,牛顿先生只是同我们一样看到了这个世界最本真的美丽。

孩子眼中的果子也许是极具奇幻色彩的,也许是单纯质朴的。所以他们的描绘更接近主观的意象。他们除去空气、阳光等外部环境对物象的影响,只凭借自己的内心,依循自己的意旨去阐释自己的理解。我们说这是我们原始状态下最为生动的一笔,保留并加以理性的运用,这原始将会更加完美。所以学习更加科学的观察、更加理性的分析来作画是我们当前的重点。让我们一起来探究画画的世界吧。

小诀窍

孩子们眼中的苹果很少存在色彩冷暖的变化,因为他们主观看到的苹果也许就是红色。这个印象保持延续到他们作画的任何时段。它也许充满着童真的描绘,但并不科学并不客观。物体在周围环境的影响下随时发生的微妙的变化,这是需要我们用客观的眼睛观察才会得出的。

经过训练后的观察者在描绘这个果子时,更多的看到了周围环境的影响,从而,他们的描绘里自然带出对冷暖变化、虚实对比等因素的理解。这也是我们要学习科学作画的原因。

● 世界著名大师的作品

塞尚·静物

大师级的色彩静物为什么这般打动人？

原因1：热情的张力，也许“张力”一词对于小朋友们还很陌生，它是指由画面带出的一种感染力。一种膨胀且具有强大冲击震撼力的体验。从笔触和色彩中清晰地看到作者对自然界的理解是那般纯粹。

原因2：生动的造型，我们学画时强调的是“造型”，也就是物象的轮廓和形式，形准是基础，不然观者“不知你所云”。而形准并非是一模一样，一板一眼。而是像旁边两幅范画一样的具有自己的理解力和生动的概括力的“造型”。也许他们描绘的造型也并非和客观事物完全相同，但每个物象都像有着鲜活的生命一样扎根在画幅中，这是我们要学习、要体会的。

原因3：投入的情绪。这个听似很抽象，画画怎么将情绪投入进作品里并让别人体会呢？这也是我们作画时最难把握的。但终究其一的最初原因是：抱着热爱自然的心态。这必定是最基本的画画态度。我们能从范画中看到作者那质朴的眼睛。充满着对自然的热爱，就能看到花朵的绽放与凋败，就能看到空气中的色彩斑斓。就能看到每个果实、每种植物的情绪。描绘的不仅是客观存在的事物，更是你对自然的理解与关怀。

哇！真是惟
妙惟肖！！

梵高·向日葵

● 什么是色彩

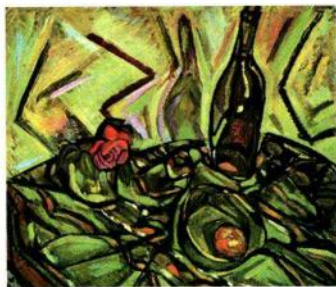
一、色彩简介

色彩,顾名思义就是颜色。用颜色去描绘真实的自然,是正规美术训练的基础科目之一,也是每个初学画画的必学科目。利用不同的颜色概括出事物的变化进程,例如冷暖、深浅等。它不同于素描单色作画,而是利用丰富的颜色变化锻炼我们客观理性的思维模式的作画方式。

二、比较色彩画中水彩与水粉、丙烯、油画间的区别

色彩的分类有很多。例如油画、水粉画、水彩画、丙烯画等。我们依次来分析这几种方式的特质,从而挑选出最适合我们初学的一种。

①油画:用特用的松节油或调色油调和油彩颜料。颜色明快,但不容易掌握其特点的运用。

油 画

作者:米罗

②水粉画:效果界于油画与水彩画之间。利用水调和粉质颜料进行作画。它即可采用水彩的湿画法又可像油画一样厚画深刻塑造,色彩亮丽、清润、浑厚,并且容易覆盖和涂改。

水粉画

作者:张闻

③水彩画:同样用水调和水性颜料,色彩较为透明、干净。利用湿画法进行作画。但方法较为单一且技术含量较高,对于初学者来说不容易掌握。

水彩画

作者:张闻

④丙烯画:类似油画,用水进行调和。色泽同油画一样干后变化小。但颜料较为厚,不像水粉好掌握。

丙烯画

作者:张闻

小诀窍

所以,我们推荐初学画的小朋友,先选水粉这种工具进行作画。

● 用科学的方法对物体进行观察

如何观察

我们拿一颗青椒来举例说明具体的观察方法。我们脑子中对青椒的印象必定就是绿色，但仔细看我们所提供的图片。因为有光源的存在，光射向物体，周围环境会对物体产生影响，使绿色的青椒因周围环境发生了颜色上的变化。所以，我们主观认为的绿色上面会增添很多其他的颜色。比如桌布对青椒的反光作用，使桌布的颜色映衬在物体上，底部就会出现深蓝色的反光。而不被光源照射到的地方称为暗部。暗部在没有光的情况下，原本艳丽的绿色发生了冷暖的变化，变为有些发冷的颜色。自然出现了冷绿蓝色。

所以，我们看到青椒并非只是绿色本身。就因为产生那么多的环境色，我们才能将它塑造得更逼真更有空气感，这也是我们训练色彩的目的。

● 画色彩需要的工具

(一) 颜料

色彩必定以“色”为基础,所以,颜料的选择最为重要。颜料的分类有很多,比如有瓶装的和管装的。初学者建议购买瓶装颜料。因为量多不怕被浪费又实惠。挑选颜色种类多的会相对来说便宜很多。

颜料的品质也很重要。初学时本来就不容易掌握其技巧。所以购买品质有保证的颜料也很重要。推荐品牌:马利牌水粉颜料。

需要购买的常见色:

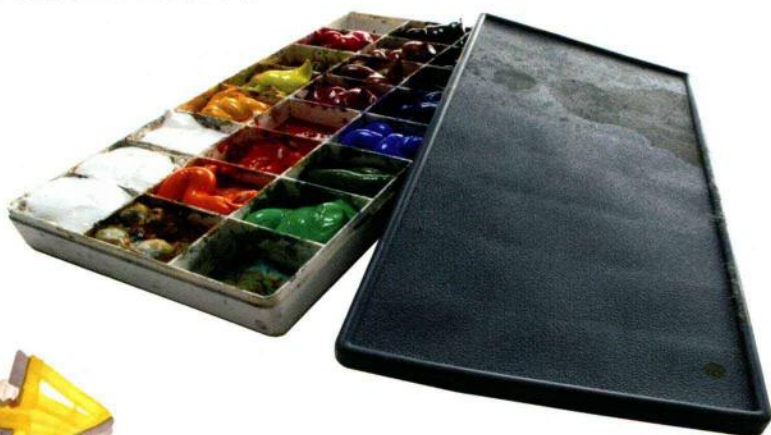

这些都是
常用的颜色!

(二) 调色盒

调色盒的选择最好选择分格有大有小。而且每个格档尽可能大。有大有小的原因是：白色为常用色。并且容易被其他颜色弄脏。将白色分布在大格内，并多几个格档会让我们作画过程进行得更顺利。这是经验之谈哦！

如何充分使用 调色盒？

例：我们作个范例，教小朋友们如何在调色盒中布局你的颜色更科学。

小诀窍

每中色彩的倾向归类。例如：将暖色与冷色尽量分开。暖色的颜色集中放置。冷色的颜色集中放置。这样可避免串色的问题。使你每次使用的颜色都相对干净。这样你的画幅中的颜色也会避免脏掉的危险。

白色	中黄	朱红	紫罗兰	粉绿	钴蓝	湖蓝
白色	土黄	大红	玫瑰红	淡绿	橄榄绿	群青
柠檬黄	橘黄	深红	熟褐	草绿	深绿	青莲
淡黄	橘黄	深红	熟褐	草绿	深绿	青莲

还有一个小技巧：我们在画材店可购买一种叫刮刀的工具和小喷壶。这两种工具分别有帮助我们整理颜料和使颜料保湿的功效。但小朋友们要注意：刮刀比较锋利，所以使用时一定要小心谨慎！

(三) 笔

水粉笔 油画笔 水彩笔 毛笔 排刷

画色彩的笔分很多种：油画笔、水粉笔、水彩笔等。他们分别适用于不同的表现手法。

例：油画笔：适用于厚画法，堆积厚重的颜料较为方便，因为油画笔的毛刷比较硬。

水粉笔：有些水粉笔的毛是用羊毛做的，所以质地比较柔软。也有普通水粉笔，这种笔没有太多要求，所以适用于普通画法。

排刷：大面积涂抹。

毛笔：勾画细节。

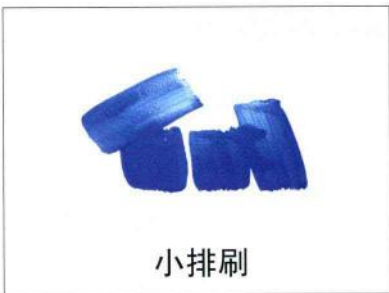
1. 笔的型号

初学者笔的型号不用准备很多。根据每个人作画的方式不同可自己选择，但我推荐几种常用型号：2、3、4、8、10号（小中大号都最好配备几支，因个人习惯不同而定）。

2. 不同笔画出的不同效果

中号水粉笔

小排刷

小号水粉笔

毛笔

排刷

刮刀

3. 区分呢绒笔与羊毛笔的不同

呢绒

羊毛

呢绒笔触摸起来比较有韧性。反弹力比较大。羊毛笔干涩。但呢绒笔画出的东西较为单薄，不厚重。所以推荐使用羊毛制成的笔。

(四) 水桶

画水粉画很重要的工具就是水桶。调出透明的、色彩艳丽的颜色,清澈的水很重要。因为商店提供的水桶有很多种,那么如何选择呢?下面,根据经验来为大家做个介绍。

原来有这么多种!

1. 可拉伸的简易水桶

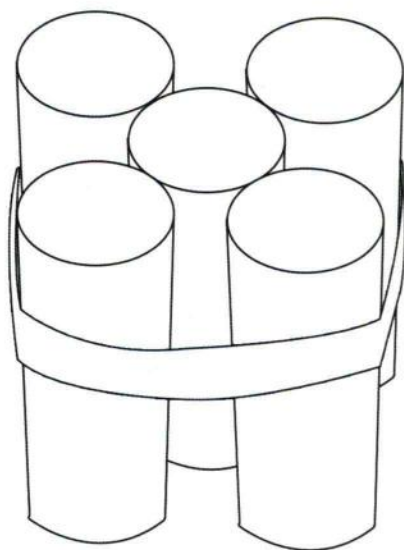
优点是便于携带。在不装水的情况下可压缩携带。缺点是因较软所以盛满水后容易漏洒。

水粉画所需的清水很重要,我们要保持调色用的水清澈透明,因为颜色一旦沾染脏水自然画出的色泽就不纯净漂亮了,如何既保持水的干净,又能方便我们使用时不用总跑去换水呢?有一个很好的方法就是自己动手制作一个换水桶。

方法很简单,小朋友可进行废物回收。每次从超市买来喝的饮料瓶不要随意丢掉。积攒到4~5个时,照下面的图例示范就可自己做一个换水桶啦。

2. 普通灰色塑料水桶

优点是结实。缺点外壳较硬所以不便于携带。

小诀窍

画画时保持其他桶内水的洁净,就可以随时有清澈干净的水进行调色啦,是不是很方便呢?

(五) 画板

画水粉画与素描所需的画板要求是一样的。初学者选用木制的4开画板最为合适。

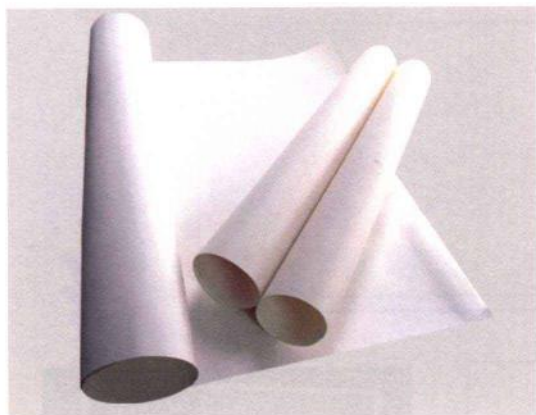

小诀窍

注意，因为色彩的用笔比较大，颜色有时粘得比较浓厚，所以经常会有颜料粘在画板上的情况。如果过厚就会造成画板变得凹凸不平，这样就会影响素描作画。我建议大家画色彩与画素描分正反两个板面进行作画。

(六) 纸

其实，水粉画的纸张要求并不高，素描纸与水粉纸，甚至水彩纸都可进行水粉画的练习。每种凹凸不平且大小纹理的纸张对水粉练习的局限性并不大，因为水粉画所用颜料湿厚都可根据你想画的物象决定，可往纸上不停的覆盖厚重的颜料。所以选择哪种纸作为你做画的媒介只要你喜欢就行。

小诀窍

纸张上有纹理对表现物象有一定帮助，能帮助留住颜色使画面更加生动。所以推荐使用的纸张有：水粉纸和水彩纸。

(七) 布

布可以用来解决笔头含过多水分的问题。将布打湿，再拧干些。使它可以吸收笔头过量的水分，以致画面刻画会更容易控制。过湿的塑造对于初学者来说有些难度，所以用这种方法可以解决这个问题。推荐使用废旧的毛巾。

(八) 胶带

胶带分类也很多,例如水溶胶带,将清水涂抹上去立刻溶化了它的胶质。

优点:固定的能力很强,甚至粘上后不容易撕掉。

缺点:小朋友们可能很难使用。

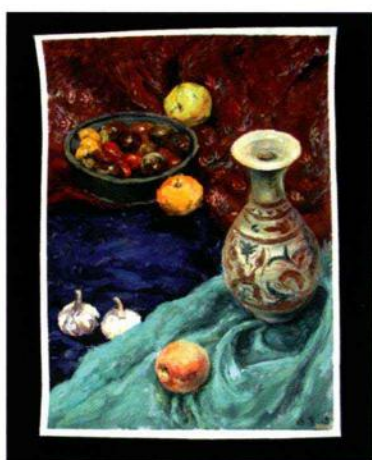
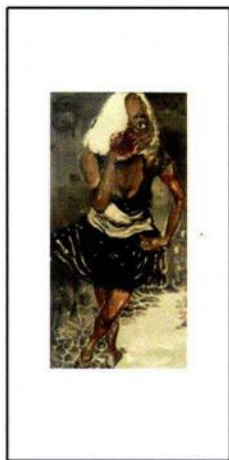
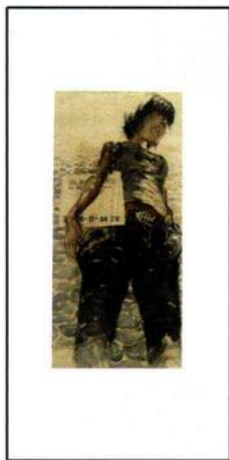
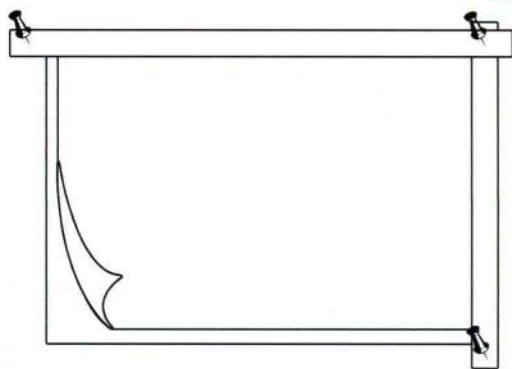
除了水溶胶带外,还有就是普通的透明胶带。这种胶带我们都很熟悉。

优点:很容易使用。缺点:容易开胶。

如何使用

首先,将胶带分别粘在纸的四周,在胶合处相互覆盖。这样保证纸张的平整,不会有卷曲的问题。在色彩作画过程中就轻松很多,但我们要注意,光靠透明胶带粘结纸张也很容易出现开胶的问题,所以我们最后再拿图钉在画面四个角处进行固定,钉在胶带粘合处。这样就可以顺利作画啦。

张闻作品

张昱作品

小诀窍

我们欣赏一件作品时,会注意到除了画本身还有外框的陪衬会显得画作更有征服感。这充分说明了作品的整体性是需要类似装裱的画框。我们有个简单的办法。那就是利用胶带在画幅四周固定粘结。最终出现的白色边框是不是很像是一个简单的小画框呢?

建议粘胶带时留出 0.5cm 的空白距离,因为边隙过大、留的空白过多。反而影响画面效果,总之,过大过小都不好,我们在做这项准备工作时要注意!

● 作画姿势与执笔方法

坐姿①

小诀窍

作画的姿势非常重要,我们要培养正确的作画姿势,好的姿势能够帮助我们养成良好的作画习惯,迅速提高我们的作画能力。保证背部挺直,身体与画板距离适中,调整到自己舒适的位置。

执笔①

执笔②

执笔③

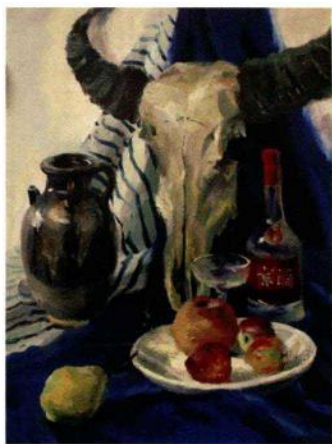
坐姿②

小诀窍

执笔手掌放松,用手指拿住画笔,自然挥舞。手腕放松,不要僵硬,这样就能画出好看的作品了。

● 色彩的干湿分类

张闻

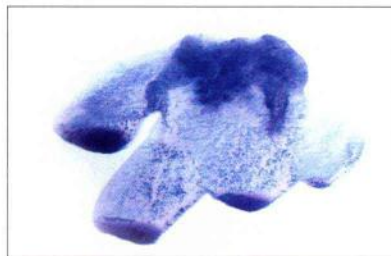

张闻

干:即厚画法,将含水分少的颜料一遍遍堆在画作上,类似于油画的画法。

湿:即充沛的水量与颜料结合,清、淡地进行描绘。

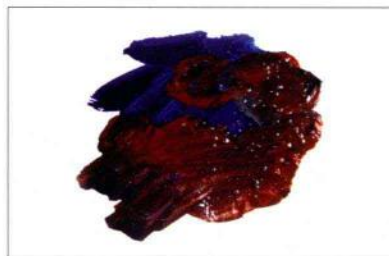
不同方法不同效果

湿润

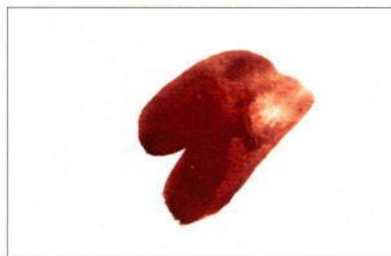

干涩

干湿结合

笔触

摆

点

扫

揉

擦

刷