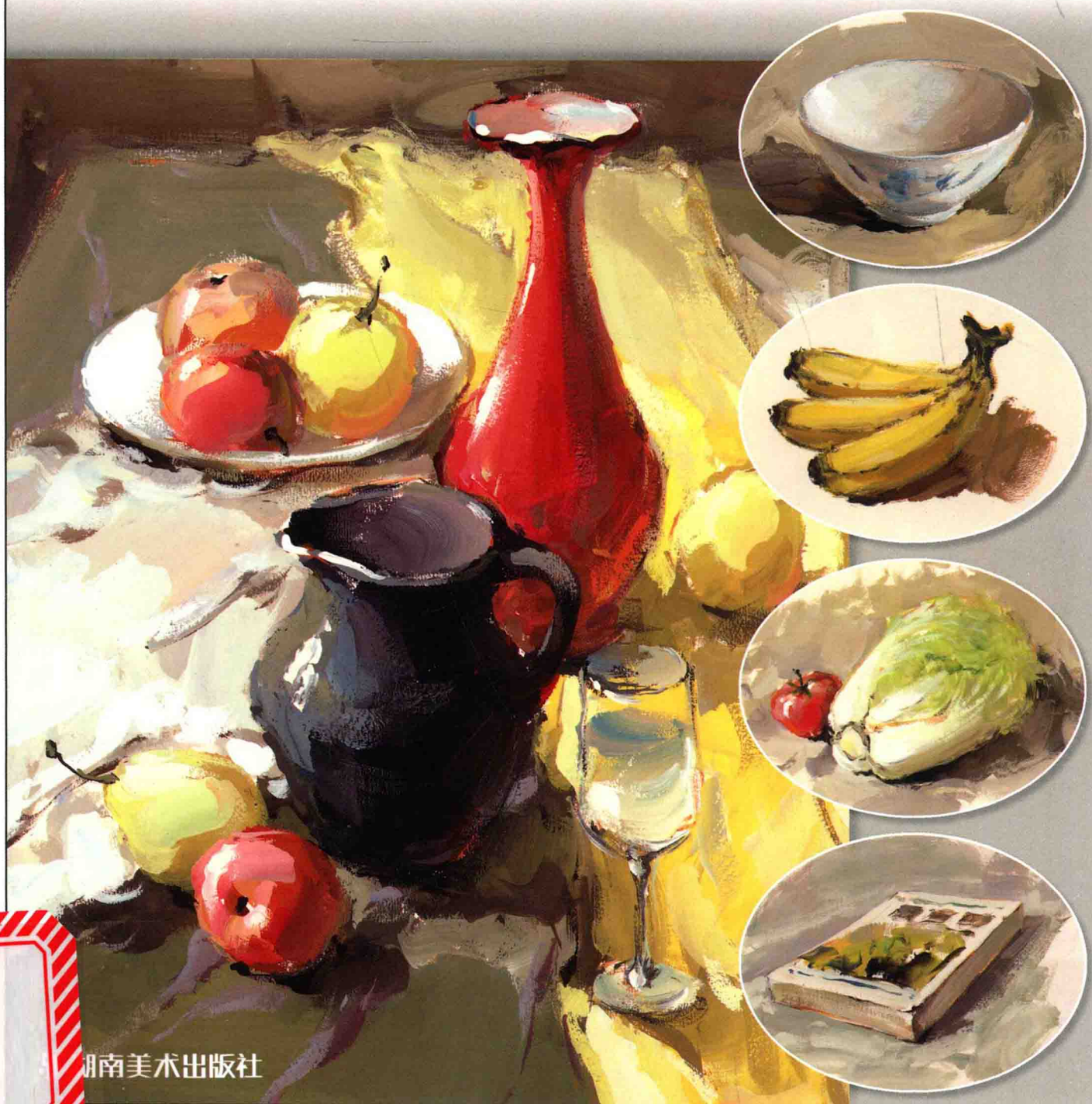

QINGSHAONIAN MEISHU FUDAO ZHENGGUI JIAOCAI 青少年美术辅导正规教材

基础教学 色彩静物

● 夏云飞 编著

JICHU JIAOXUE SECAI JINGWU 第七册

湖南美术出版社

基础教学

· 2007 · 10 ·
色彩静物

中国美术学院美术考级教材 素描分册 色彩分册 速写分册 综合分册

基础教学

● 编著 夏云飞

素描静物

第七册

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 夏云飞编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2011.3

(基础教学)

ISBN 978-7-5356-4266-0

I. ①色… II. ①夏… III. ①水粉画: 静物画—技法(美术) IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第010247号

基础教学 色彩静物

出版人: 李小山

编 著: 夏云飞

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 赵锦杰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 浙江中瑞印业有限公司

(杭州市西湖区三墩镇西园路1号)

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2011年3月第1版

2011年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-4266-0

定 价: 11.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

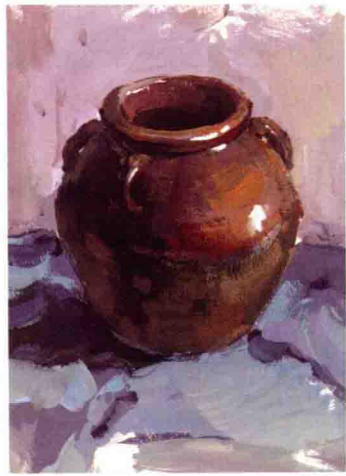
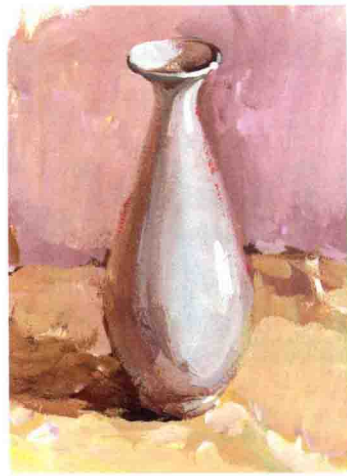
邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

CONTENTS 目录

概述	1
工具与材料	2
色彩的基础知识	3
色调的把握	4
光源色、环境色、固有色	5
用笔方法	5
静物写生示范 苹果	6
静物写生示范 梨、橘子	8
香蕉的画法	10
葡萄的画法	11
静物写生示范 大白菜	12
静物写生示范 书本	14
静物写生示范 酒瓶	16
玻璃杯的画法	18
矿泉水瓶的画法	19
静物写生示范 陶罐	20
陶罐的画法 (一)	22
陶罐的画法 (二)	23
陶罐的画法 (三)	24
陶罐的画法 (四)	25
陶罐的画法 (五)	26
白瓷花瓶的画法	27
白瓷碗的画法	28
不锈钢锅的画法	29
静物写生示范 花卉	30
静物写生示范 陶罐与蔬菜组合	32
静物写生示范 花卉与面包组合	34
静物写生示范 器皿与水果组合	36
精品范例	38

■ 概 述

色彩绘画对于进入专业美术绘画这一领域的广大艺术青年爱好者和参加美术高考的学生来说，是一门非常重要的课程。而水粉静物的学习无疑是了解和掌握色彩的最佳途径之一。作为一门美术高考必考科目，对水粉静物学习的重要性更是显而易见的。

我们学习的是一个艺术色彩的概念，它一方面取决于客观的呈现，另一方面也取决于主观的感知和表现。所以许多学习美术的朋友都说，素描是相对理性的，色彩是相对感性的。而对于这样一个偏向感性的色彩课程，我们不仅要发挥我们先天的色彩感性天赋，同时也需要系统的理性学习，因为人类的视觉艺术是建立在不断发展的艺术实践基础之上的，这个实践积累了不同时期不同地域不同艺术家的经验和智慧，其中既有感性的认识，也有理性的分析。而这些色彩理论的出现也不断地影响着色彩的实践，因此必要的理论学习能帮助更深刻地理解艺术色彩的内涵，从而创造出更加出色的艺术作品。

同时我们不能简单地把学习色彩从绘画学习中分割开来，我们只能说色彩是绘画中非常重要的组成部分。只有把色彩语言与绘画艺术的基本要素有机地结合，才可以帮助我们创造出美好的艺术作品。对于初学绘画者来说，素描和色彩是造型艺术的两大基础。我们在接触绘画的开始就应该在这两个方面同时进行系统的正确的学习和训练。在现实的初级教学中，有些人一开始只偏重于素描学习和训练，认为学好了素描才可以开始学习色彩，或是认为素描比色彩重要，色彩可以放在后面学习。其实这样的观念是有许多害处的，它违背了艺术学习的客观规律，在经过了单一的素描训练后，许多学生会被素描训练的许多条条框框所束缚，只会用素描的眼睛来观察，缺乏良好的色彩感和自由感性的色彩表现欲望。在色彩学习和训练的同时，其实也在学习素描的各种造型要素，也要表现明暗、体积，也要注重形的准确和构图的完美。在实践过程中两者是相互融合的。因此，学习素描和学习色彩应同步进行。

■ 工具与材料

画笔：

画水粉画要用专用的水粉笔，也可用一些底纹笔。笔按号数区分大小，一般选择11号、9号、7号、5号、2号共5支即可。大号笔11号、9号可以用来铺大体色及背景等大面积的色彩，中号笔7号、5号可以用来刻画物体，小号笔2号可以用来刻画细部。用笔的变化有很多，在写生时可以灵活运用。

纸张：

水粉画用纸较随便，只要有一定的厚度就可以，水粉纸、水彩纸、铅化纸、卡纸、纸板都可以使用。

颜料盒与调色板：

颜料盒主要是贮放颜料的，同时也可作调色使用。在画水粉画的过程中，颜料的消耗量非常大，所以颜料盒中贮放颜料的格子要多，容量要大。根据颜色的明度与色相的排列顺序用刮刀将其装入颜料盒中，注意颜料尽量装满格子，而且要时常清理、添加，保持颜料中的水分。调色板要选择面积较大的，也可以用颜料盒盖代替。

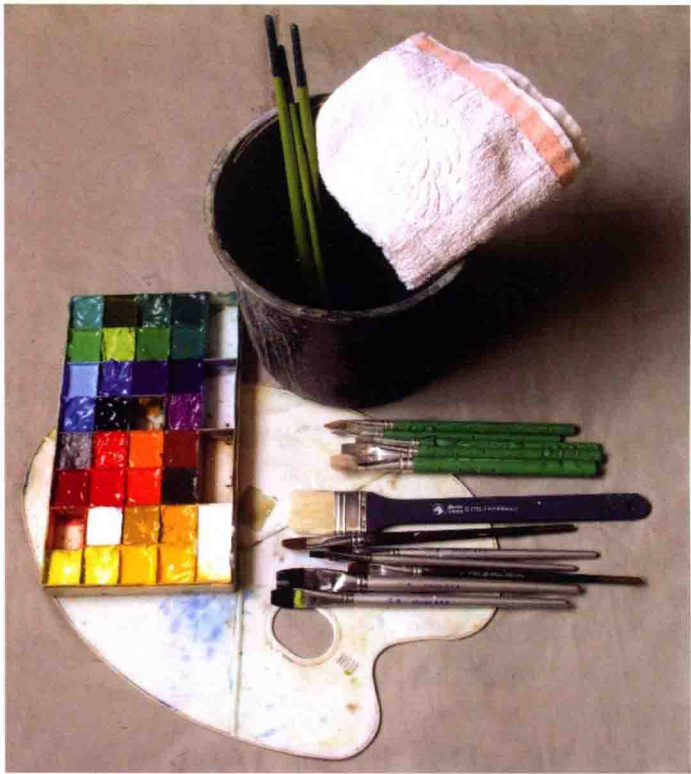
吸水布与水桶：

吸水布不但可以控制画笔中的水分和颜色的厚薄，还可以用来抹去画笔中残留的颜料，避免将残余的颜色都洗入水中而导致调色用水的混浊。作画结束后，还可将吸水布洗净放入调色盒内，用它挥发出来的水分来保持盒内颜料的湿润。洗笔用的水桶可选择盛水量比较大且方便携带的。

水粉颜料：

水粉颜料是一种含有粉质的水溶性颜料。它颜色品种丰富，有一定覆盖力。水粉颜料适用性广，价格低廉，表现力强，并且易于把握和使用。但在使用时有干得较快，不利于颜色衔接和颜色干后易变色等缺点。

除了上述工具材料之外，水粉写生还需要其他用具，如工具箱、画夹、画板、画架、铅笔、橡皮等。

画笔、颜料盒、调色板、吸水布、水桶

水粉颜料

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

24格调色盒分布图

注意，玫瑰红、紫罗兰、青莲三色必须慎用，只能涂在画面表面，切不可作为底层色彩，因为画面干后容易向上泛色，特别是白色和浅色物体亮面，如白色衬布、白瓷盘。

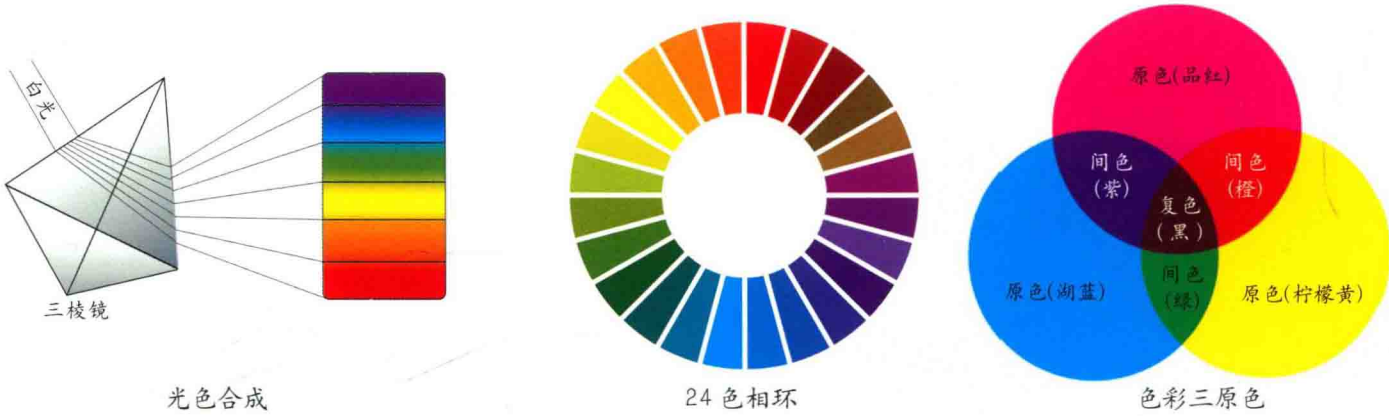
画板、工具箱、画架

色彩的基础知识

光色原理

没有光便没有色彩的感觉，我们凭借光才能看见物体的形状和色彩。物体由于内部质的不同，受光线照射或透射出来，成为我们所见的物体色彩，所以没有光也就无所谓色彩感觉了。牛顿用三棱镜分解白光，获得了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光，把这几个色谱首尾相接，即获得一个对学画十分有用的色环。

在色环中不能再分解的三个基本颜色就是原色，即红、黄、蓝。它们是唯一不可调和获得的原始色。两种相近的原色相调而分别产生的绿、橙、紫就称之为间色。含有三种以上原色成分的调和色为复色。从理论上说，千千万万的颜色都可以由三原色调配出来。

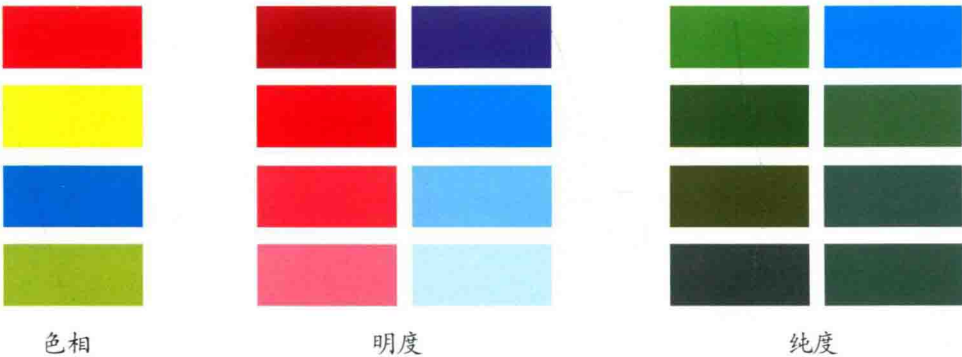

色彩三要素

色相:每种色彩的相貌、名称，是区分色彩的主要依据，也是色彩特征的主要因素。

明度:色彩的明暗差别，也即深浅差别。

纯度:各色彩中包含的单种标准色的成分多少的度数。

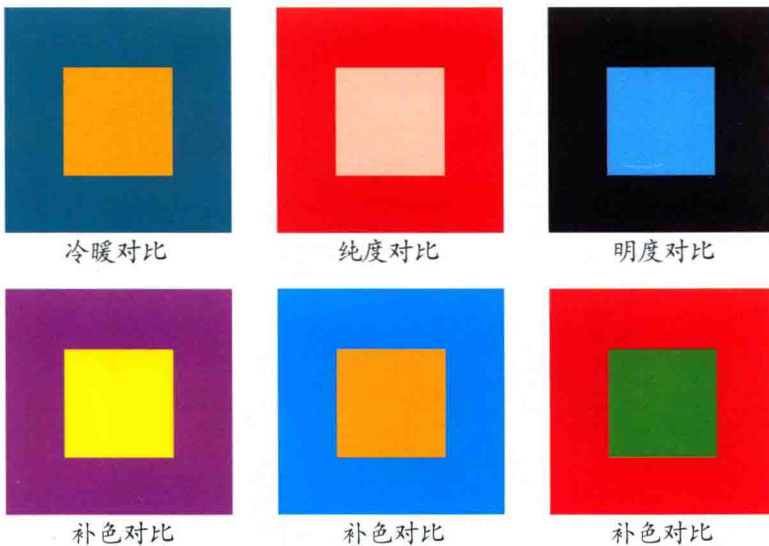
色彩的对比

明度对比:色彩的深浅对比，通过色彩的明度推移、衔接与对比可以更好地把握画面的素描关系。

纯度对比:是指色彩的鲜明与灰暗的对比。如果运用低纯度色彩来衬托高纯度色彩，那么高纯度色彩就会显得更加强烈夺目。

冷暖对比:冷暖对比是色彩对比中较重要的一种。把冷暖色并列在一起，可以起到相互衬托的作用。熟练运用冷暖对比，可以表现出丰富的色彩变化。

补色对比:指红与绿、黄与紫、蓝与橙之间的对比。补色对比可以产生强烈的视觉效果，使画面充满了视觉冲击力与美感。

■ 色调的把握

色调是指画面中整体的色彩倾向。它往往能烘托画面的色彩气氛和意境,体现作者的内心情绪和感觉,表达作品的思想内涵。色调的变化很多,有按明暗程度区分的亮调、灰调和暗调,有按色性区分的暖色调和冷色调,也有按色相上区分的红色调、蓝色调、绿色调。总之,色调在一幅作品中非常重要,如果作品没有一个统一的色调,就会显得杂乱无章。色调是一张成功色彩作品的灵魂。我们平时可通过用小色稿的形式对同一组对象画出不同的色调的训练来提高把握色调的能力,这种训练我们通常称之为变调练习。

暖调子

暗调子

亮调子

灰调子

红调子

冷调子

黄调子

■ 光源色、环境色、固有色

光源色:是指照射于物体的光线的颜色,如阳光、月光、火光、灯光等,光源色的不同会引起不同的色彩倾向,即偏冷或偏暖。

固有色:是指物体本来的颜色,也就是说物体本身的颜色,但任何物体的颜色都会受到光源和周围物体的影响而发生变化,真正固定不变的颜色是没有的。

环境色:是指物体所处周围环境所反射出来的光色,它可以影响到物体固有色的变化,如一串香蕉在红色的背景布下会呈现橙红的倾向。

■ 用笔方法

笔触是画笔接触画面时所留下的痕迹。美妙的笔触不但能丰富画面的视觉效果,还能传达出画者的艺术个性和修养,因而,它是画家艺术风格的一个重要的组成部分。而用笔的方法又决定了笔触的变化,因此,对初学者来说,学习用笔的方法是十分必要的训练内容。水粉静物常见的用笔有刷、涂、摆、干蹭、点等。当然,用笔时还要结合用水,要注意“趁湿接色”,可以从画面中颜色最重的地方开始。用笔的变化、用色的厚薄、用水的多少都能表现出不同的画面效果。如陶罐质地粗糙,要突出其“粗”“硬”的特点,用色要厚,用笔要“方”;涂釉面的陶罐和酒瓶颜色略薄,要趁湿时接色,不然色彩就会脱节,不自然。当然,有兴趣的同学也可以尝试特殊的工具和表现方法,如用刮刀刮、笔杆蹭、水洗的方法来表现一些特殊的画面效果。

点

勾

刷

刀刮

扫

染

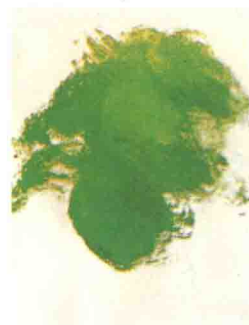
乱笔

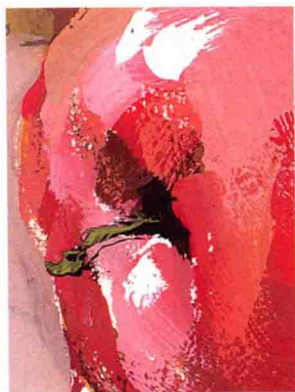
摆

挑

揉

绘画要点:

苹果是考试和平时练习中最常见的水果之一,其表面光滑,有较明显的高光和反光,塑造多以摆笔画法为主,特别要注意苹果凹窝内体面转折的塑造和蒂的塑造。

作画步骤:

第一步:用熟褐起稿,然后加水稀释交代出苹果的基本外形特征和明暗转折关系及投影。

第二步:从苹果的暗部开始入手,然后铺出投影和简单的背景色。

第三步:深入塑造,铺出苹果的灰部和亮部,注意颜色从灰到亮的明度和色相的变化,进一步丰富投影的黑、白、灰和色彩关系。

第四步:运用小号笔的侧锋,颜料用量适中,干湿得当,画出苹果的蒂和高光。根据画面需要可再次加强其亮部的颜色,使其颜色饱和、明亮,层次丰富厚重,同时处理好苹果暗部的反光和环境色。

第二步

第四步

第一步

第三步

绘画要点:

画梨的用笔及塑造方法与画苹果的方法相似,但梨的色彩纯度比苹果低,画梨的亮部时可在颜色中略加些白粉。梨的暗部的颜色不宜太深,否则会把梨画“脏”。盘子暗部的颜色也不能太深,梨在盘子上部的投影要透明,注意刻画盘子的边缘。还要处理好盘子与梨之间的色彩关系与空间关系。

作画步骤:

第一步:用单色画出橘子和梨的外形及明暗转折线,注意物体与衬布穿插关系的正确把握。

第二步:画出后面衬布与橘子和梨的受光部颜色,铺出衬布的大色调。

第三步:先铺设出橘子和梨的背光部与投影部的颜色,注意它们相互间的影响。

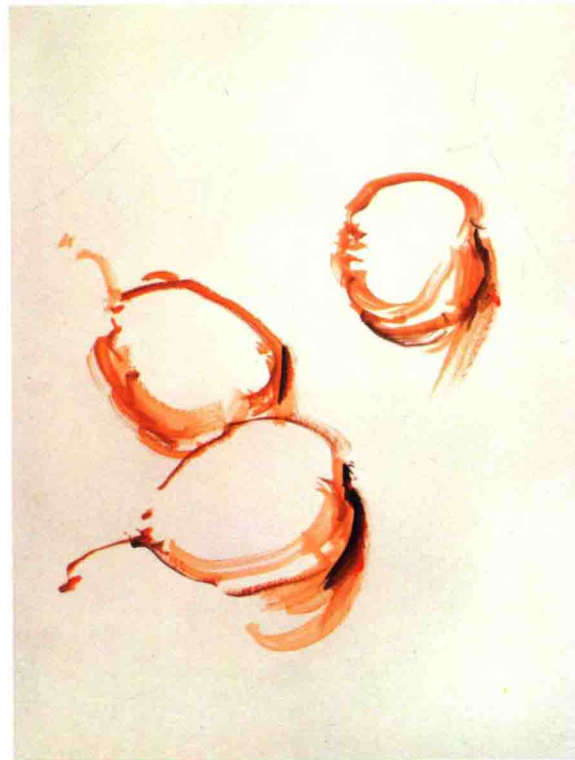
第四步:对梨的形色作进一步的处理,注意前后空间的塑造。

第二步

第四步

第一步

第三步

绘画要点:

刻画香蕉要加强它的体积感和两个转折面，暗部用偏暖的土黄和中黄，亮部用偏冷的淡黄和柠檬黄。画亮部时调色要厚，少加白，可以少许调一点灰绿。香蕉的高光和反光的明暗对比不要太强。在香蕉的两个转折面处可以点上深色的疤痕来增加它的生动性。

■ 葡萄的画法

绘画要点:

刻画葡萄时要注意保持用色的饱和度,不宜过涩,这样有利于葡萄质感的表现。在组织造型上,适当进行局部塑造,特别是位置靠前较显眼的葡萄尤需重视。

绘画要点:

大白菜由菜帮子和菜叶组成。菜叶和菜帮子颜色都较淡，受周围环境色影响明显，在调色时要注意勿画“脏”。作画时先用湿画法画出它大的形体和色彩关系，菜帮子颜色较亮，在铺色时可适当留出高光，并要准确把握菜帮子灰部颜色的色彩倾向。为了保持新鲜度，最好是一两次完成，白色的用量要恰当。

作画步骤:

第一步:熟褐加水勾勒出大白菜的基本形态及明暗关系。

第二步:画出菜帮子和大白菜叶暗部的颜色，要简单概括，不要过于注意太多的细节和形体变化，然后铺出投影和背景色。

第三步:用白粉、淡绿外加柠檬黄调和画出大白菜的亮部颜色，注意大形及透视变化。

第四步:大白菜的亮部颜色要饱和，注意把握菜叶形态的趣味性，要更好体现出大白菜的质感，反光处环境色的运用也要和物体相结合。

第二步

第四步

第一步

第三步