

新空间美术培训

改画教程

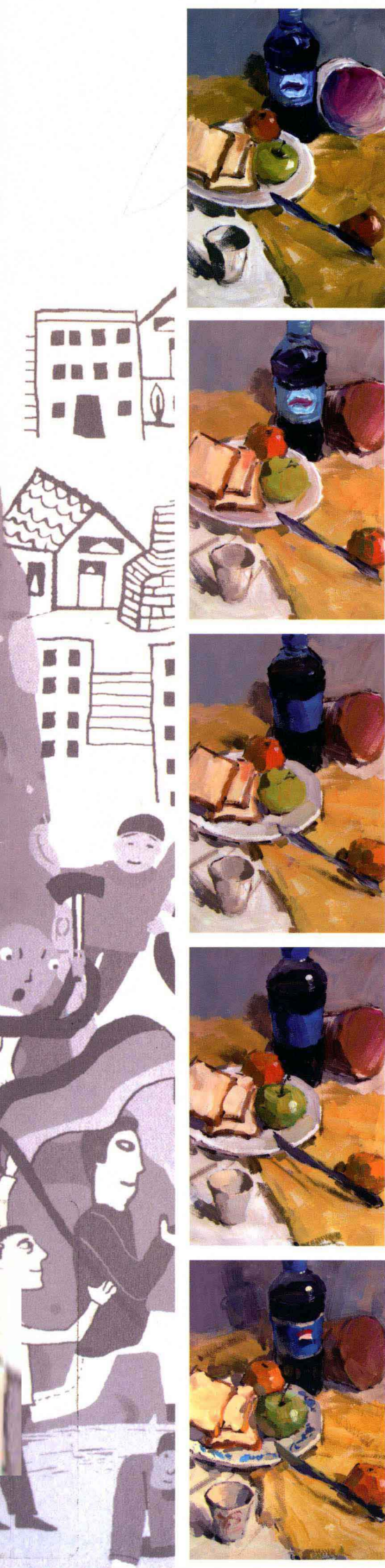
GAIHUAJIAOCHENG

色彩静物

SECAI JINGWU

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINEARTS PUBLISHING HOUSE

主编 张卿 许新平

图书在版编目（CIP）数据

色彩静物 / 张卿，许新平编著. -- 福州：福建美术出版社，2011.6
改画教程
ISBN 978-7-5393-2516-3

I. ①色… II. ①张… ②许… III. ①水粉画：静物画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 105145 号

改画教程·色彩静物

主 编：张 卿 许新平
编 委：林晓辉 李俊彪 陈超群
许武月 陈则勇

责任编辑：李 煜

出版发行：海峡出版发行集团
福建美术出版社

社 址：福州市东水路76号
邮 编：350001

服务热线：0591-87620820（发行部）0591-87533718（总编办）

经 销：福建新华发行集团有限责任公司

印 刷：福建彩色印刷有限公司

开 本：889×1194mm 1/8

印 张：5

版 次：2011年6月第1版

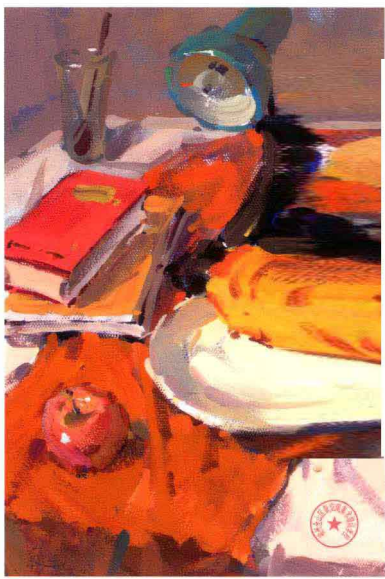
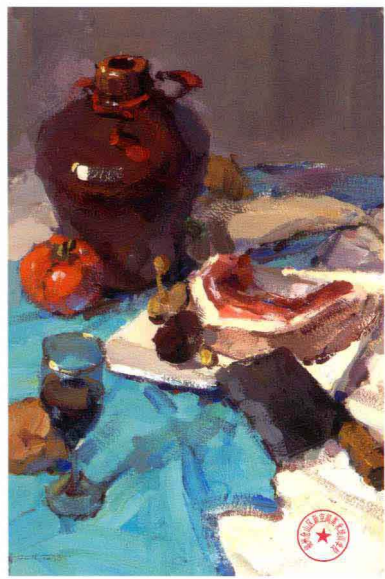
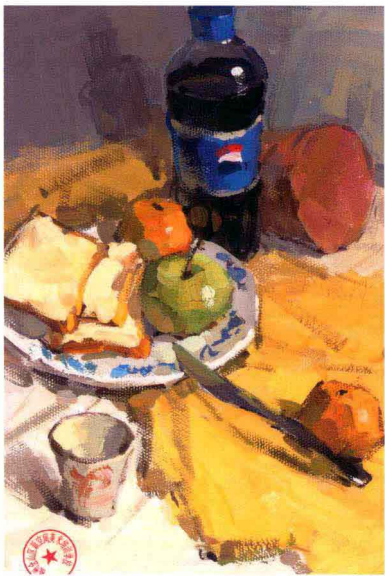
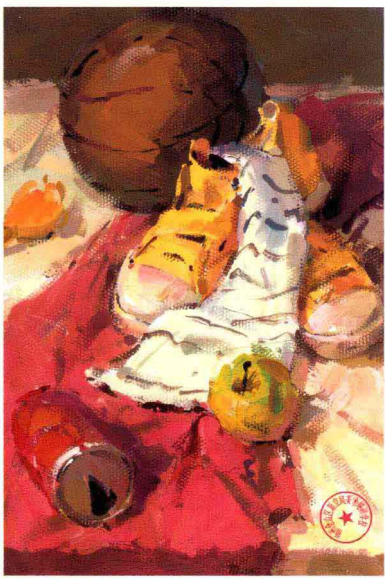
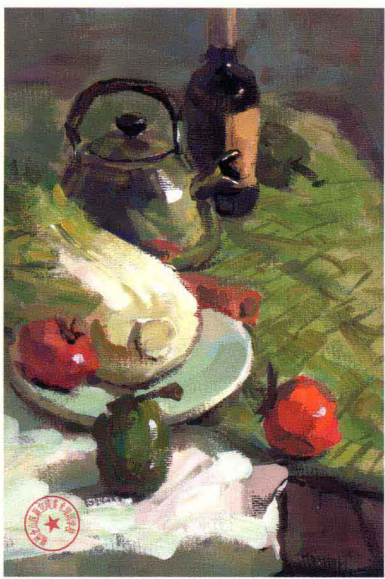
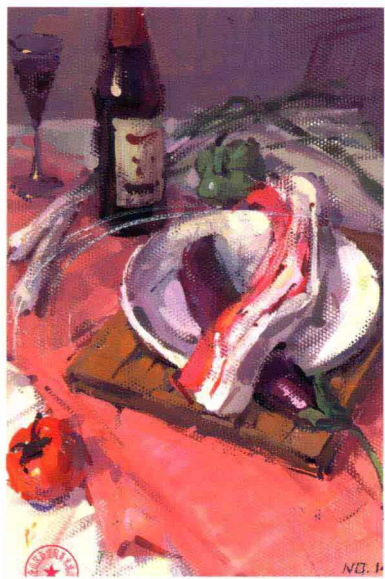
印 次：2011年6月第1版印刷

印 数：0001-4000

书 号：ISBN 978-7-5393-2516-3

定 价：32.00元

如发现印装质量问题，请寄承印厂调换

序

最近看了陈丹青《退步集续篇》，讲述他少年时在上海学画的经历。在物质贫乏的那个年代要找到一本好的画册是非常困难的，其中学画历程的艰辛与得失，只有他自己知道。从他少年时临摹达·芬奇的《圣母》及《手的习作》素描中，我们可以看到他对艺术的崇拜与向往；从他少年时画的男孩半身像中，我们可以看到他画得洒脱、自信。

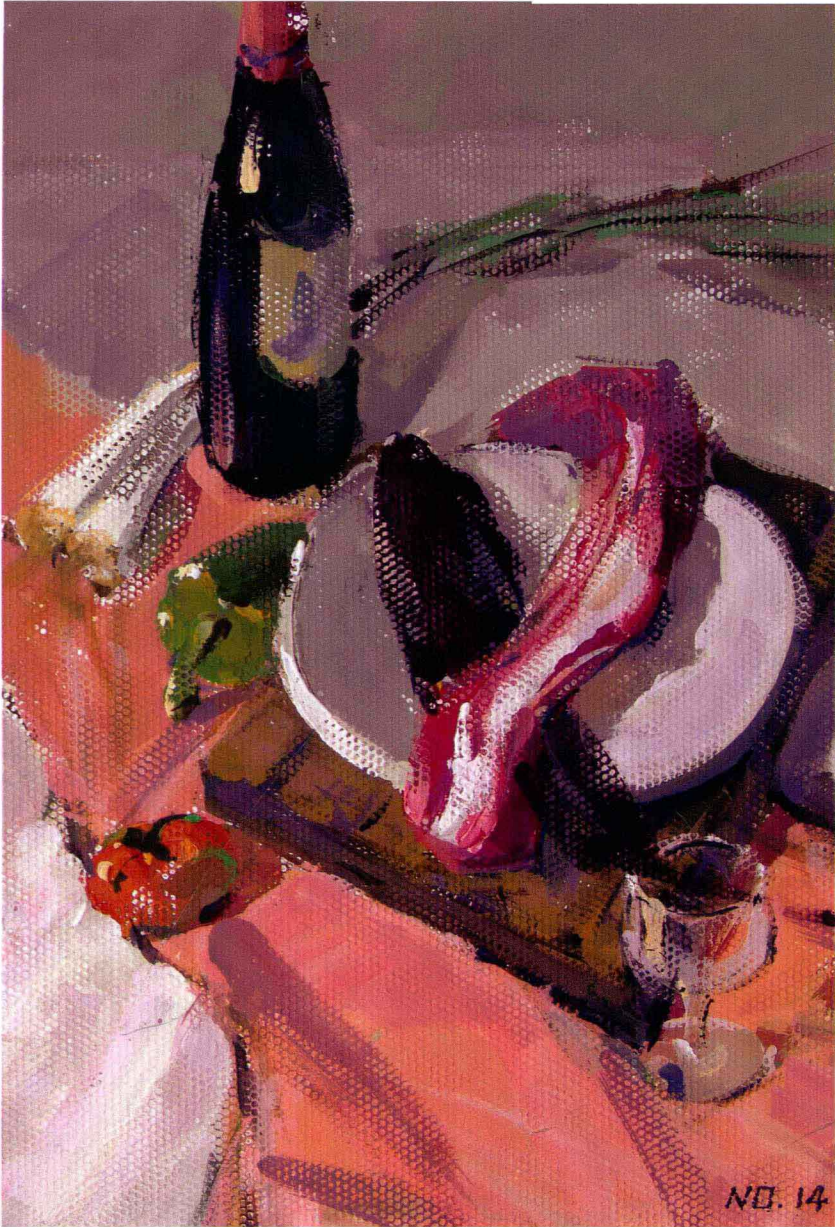
如今，美术院校的本科生有着丰富的物质条件，想看大师的作品可以翻阅书籍，可以浏览网页，但却少了点刻苦钻研的精神，少了点崇高的精神。

现在美术高考应试中的素描、色彩、速写，早在文艺复兴时期的意大利，古典时期、印象派时期的法国，巡回画派时期的俄罗斯，都把我们现在所要学的东西发挥到极致，是不易超越的巅峰。以我的经验所有美院的老师都是向文艺复兴时期的意大利，古典时期、印象派时期的法国，巡回画派时期的俄罗斯那个时代的大师来学习。陈丹青少年时在同学家阁楼得到了《达·芬奇》素描集的心情便可想而知。

前面谈的只是想让同学们通过这件事来珍惜眼前，这套丛书的出版，也是我们想让同学们在短时间内对素描、色彩、速写的基础有一种最直观的认识。

福建师范大学美术系设计基础部教师 张卿

2011.6

学生作品

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

存在的问题：

原画构图过于集中，使画面显得拥堵，失去秩序；砧板透视错误，色调偏灰，整体空间感欠佳。

步骤解析：

1. 修改构图并调整画面色彩大关系使之合理，符合疏密主次秩序。
2. 相对深入主体部分，主次秩序得以加强。画的时候注意亮暗部的形状及色彩关系，并注意透视结构及边缘线的处理。
3. 在保证整体秩序的同时逐步深入其余物体。画的时候要相对放松且注意前后的虚实，如蒜、西红柿、青椒等，颜色不要画过，要注意它们在空间色调中的关系。
4. 逐步调整及深入画面，注意物体与桌面背景各要素之间的关系，使之趋于完整。

局部对比分析：

图 1

图 2

砧板颜色太脏了，暖黄些会更好，透视也不对，最前面的角应呈钝角。白盘与里面的东西也失去了色彩的关系，暗部透些冷紫灰会好很多，画的时候注意形状的准确性。茄子与五花肉也失去了亮暗部的形状结构关系。茄子尾部短一些在构图上会更合理。

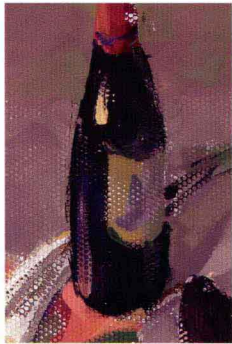

图 3

图 4

醋瓶边缘线太刻板了，松一些，色彩太冷绿了，暖紫一些会更好。商标的透视是很重要的，要刻画准确。

图 5

图 6

蒜也画得太僵了，两个蒜头可以错开些，且尾部散开点，松一些，这样节奏就有了。画的时候还要注意与周边的关系。

图 7

图 8

西红柿在构图上太挤了往右下角移一些会好。调整外形，让色彩鲜亮些。

学生作品

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

存在的问题：

原画构图存在较大问题，物体大小，疏密要拉开，没有主次。

步骤解析：

1. 调整构图，瓶子再加长，调整物体之间的疏密关系。
2. 调整蓝布的前后关系，布的调子要响亮，以色调为切入点，调整大空间。
3. 加强物体的素描关系，分出亮暗。
4. 深入主体，油瓶和板上的鱼。

局部对比分析：

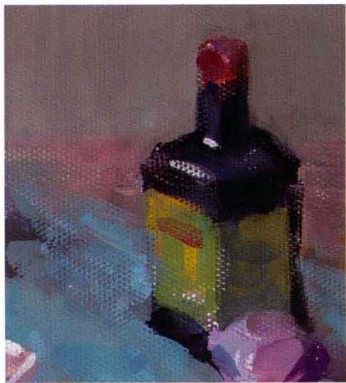

图 1

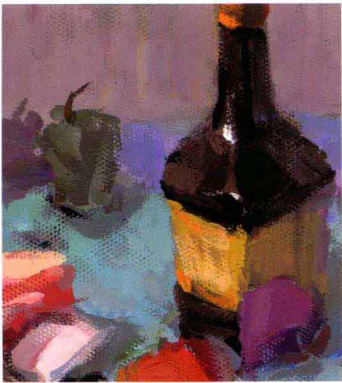

图 2

图 1. 酒瓶形状部对称，塑造单薄，颜色孤立。

图 2. 调整后酒瓶透视合理，塑造准确，虚实得当。

图 3

图 4

图 3. 鱼的颜色太焦，边缘线含糊不清。

图 4. 准确描绘出鱼的基本特征，颜色合理，造型生动。

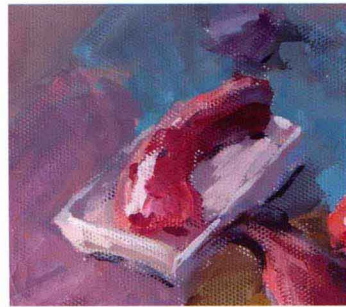

图 5

图 6

图 5. 肉的造型不明确，颜色太生硬，盘子透视有问题，造型松散部结实。

图 6. 肉的造型生动有趣，具备较强说服力。

图 7

图 8

图 7. 青椒摆放的位置不合理，造型较松散，颜色容易造成画面失衡。

图 8. 根据构图需要将青椒调整为西红柿，并较原画表达更深入准确。

学生作品

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

存在的问题：

原画大关系还是比较好的，物体的塑造和边缘线的处理的显得生硬。

步骤解析：

1. 把画面暗部和远处的边缘画虚一点，注意用笔的处理。
2. 绿色布的条纹较单薄，重新覆盖处理，白菜和白色盘子颜色稍微拉开。
3. 调整主体不锈钢壶和酒瓶，把不锈钢壶的手柄画好，酒瓶的反光提亮。
4. 进一步调整画面前面的白菜和西红柿，白菜叶子的边缘让他丰富点，西红柿蒂用褐色勾好。

局部对比分析：

图 1

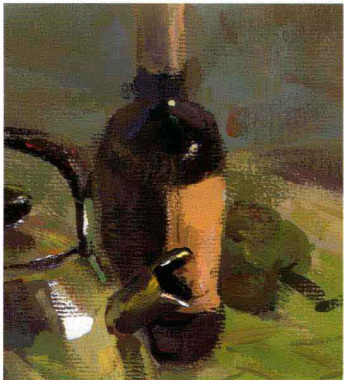

图 2

图 1. 酒瓶颜色单调，边缘生硬厚重。

图 2. 酒瓶较丰富，颜色和环境的的关系较好，边缘处理恰当。

图 3

图 4

图 3. 不锈钢壶处理还是不错的，但暗部和手柄较生硬。

图 4. 暗部颜色较透气，手柄比较放松。

图 5

图 6

图 5. 白菜外形生硬，叶子表现较简单萝卜太突出。

图 6. 白菜颜色较饱和，叶子丰富，萝卜虚到后面。

图 7

图 8

图 7. 青椒太绿，西红柿太红不够协调。

图 8. 整体比较协调，青椒带土黄，西红柿边缘虚实合理。

学生作品

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

存在的问题：

该画整体空间不错，但整体秩序平均，笔触琐碎，略失严谨，塑造不够充分。

步骤解析：

1. 调整并消灭一些琐碎笔触，增强画面前后的空间感。
2. 对酒瓶进行相对深入地塑造，以增强画面秩序。画得时候注意边缘线，并注意上实下虚的关系，并准确把握酒瓶商标的透视及明暗关系。
3. 对画面主体盘子里面的西红柿和鱼进行相对深入的刻画，注意整体的明暗、形状和色彩关系。
4. 调整画面的主次，前后空间及色彩关系，使画面逐步完整。

局部对比分析：

图 1

图 2

酒瓶的刻画太花了，外形略圆了些，画的时候注意上实下虚，并注意标签透视的准确性，取形上宁方勿圆。

图 3

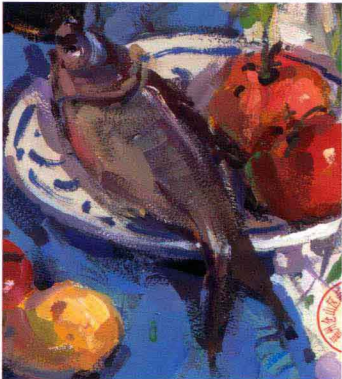

图 4

鱼画得太花了，而且不注意亮暗部及投影的形状关系，要注意前后的虚实、松紧关系。

图 5

图 6

西红柿要注意在全局画面的纯度，两个色彩不要太像，而且要注意前后的遮挡关系，它们与周围盘子的色彩形成环境色的关系，要处理的恰到好处。

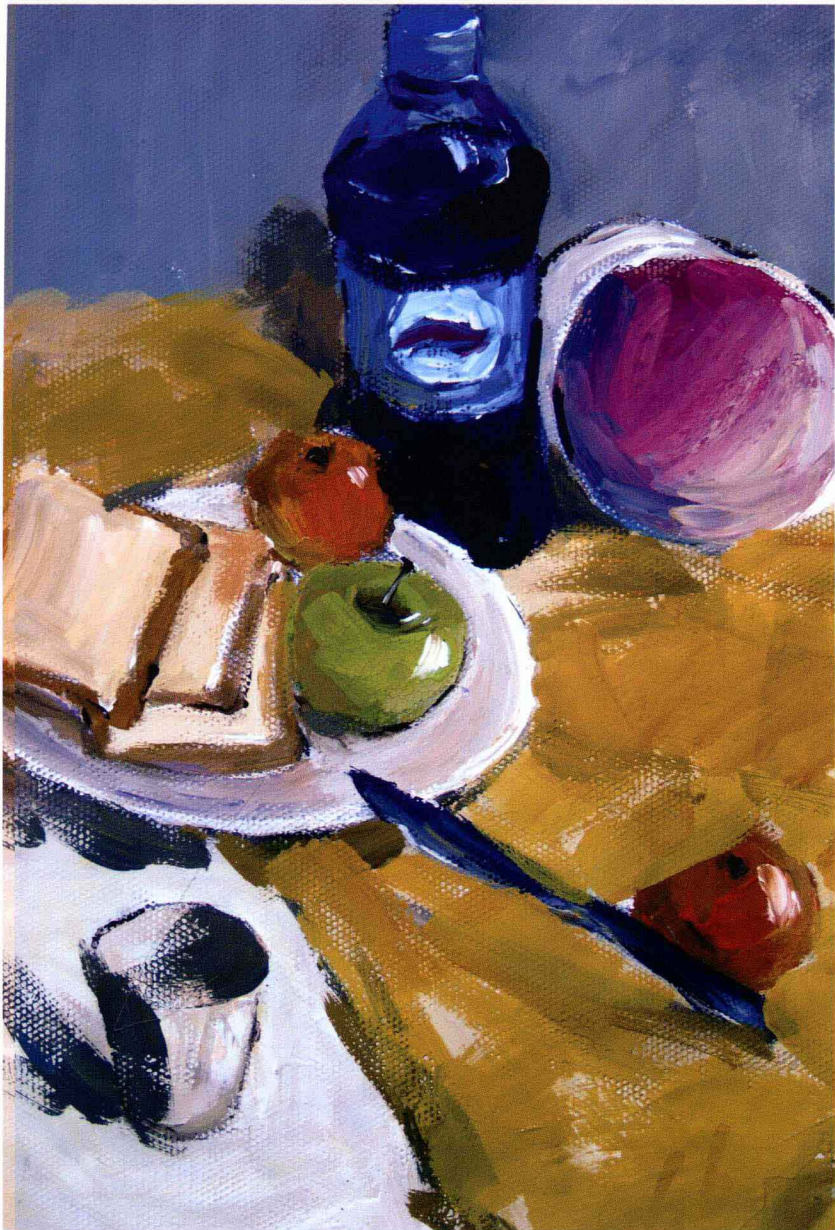
图 7

图 8

画面左下角的西红柿和马铃薯要注意前后关系，把后面的西红柿往上移一点，而且要找到边缘线的虚实和整体的明暗，色彩上要提高本身的纯度。

学生作品

存在的问题：

该画在构图上主次和疏密安排的还比较合理，不足的是色彩生硬，空间感不强，塑造上也欠佳。

步骤解析：

1. 盘中的水果颜色太生，调黄绿色，这样颜色就会润一些；后面的桶面改小，并侧一些，让空间上感觉比较舒服。
2. 画盘子时要注意厚度，用笔宁方勿圆，加重可乐的重色调，提亮前面的衬布，增强画面的对比。
3. 深入刻画盘中的水果和面包，注意用笔的大小和轻重变化，色彩的冷暖变化。
4. 可乐瓶在原有大体块色彩的基础上，刻画细节，高光尤为重要，用笔要干脆利落；调整布纹关系，使画面逐步完整。

局部对比分析：

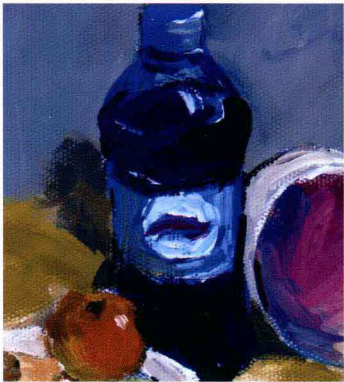

图 1

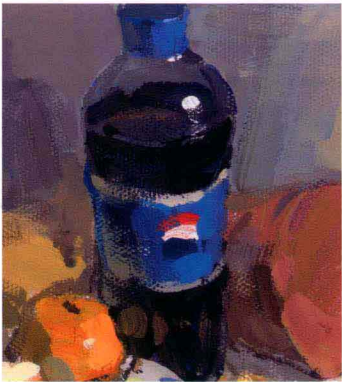

图 2

图 1. 可乐瓶的形体、色彩和瓶盖、商标处理的过于简单。
图 2. 可乐瓶不仅体积结实，而且细节刻画得也很生动。透明的物体高光很重要，点的时候一点要到位，用笔干脆利落，底部反光画好了，物体就不会孤立。

图 3

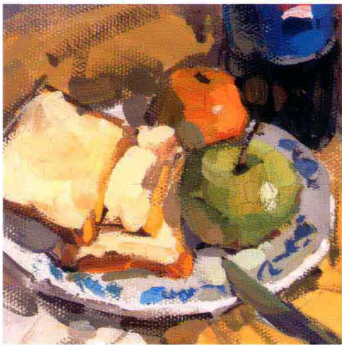
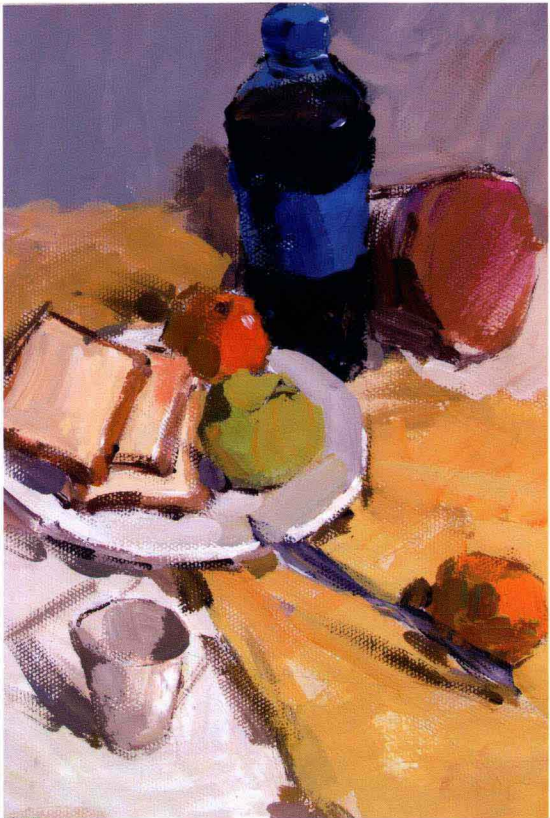

图 4

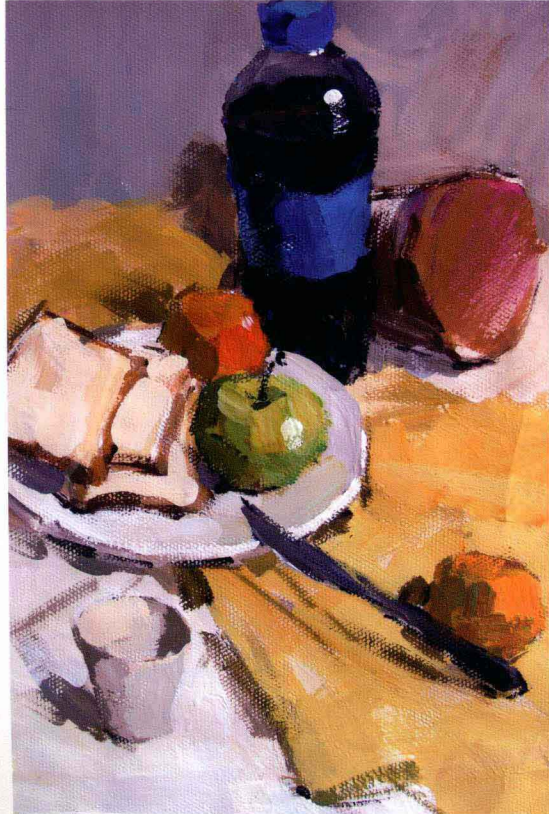
图 3. 盘子中的水果和面包颜色比较孤立，所以没有调子。盘子的厚度没有明暗关系。
图 4. 盘中水果和面包塑造结实，又不失色彩关系，用笔要宁方勿圆。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

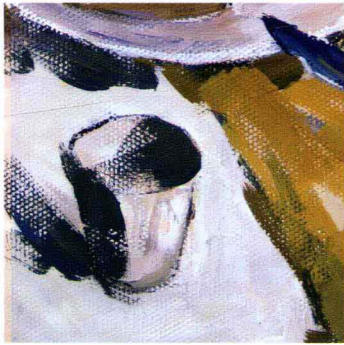

图 5

图 6

图 5. 杯子塑造简单，色彩单调，形体单薄。
图 6. 杯子用笔细腻，色彩丰富，图案增强了杯子的质感。

图 7

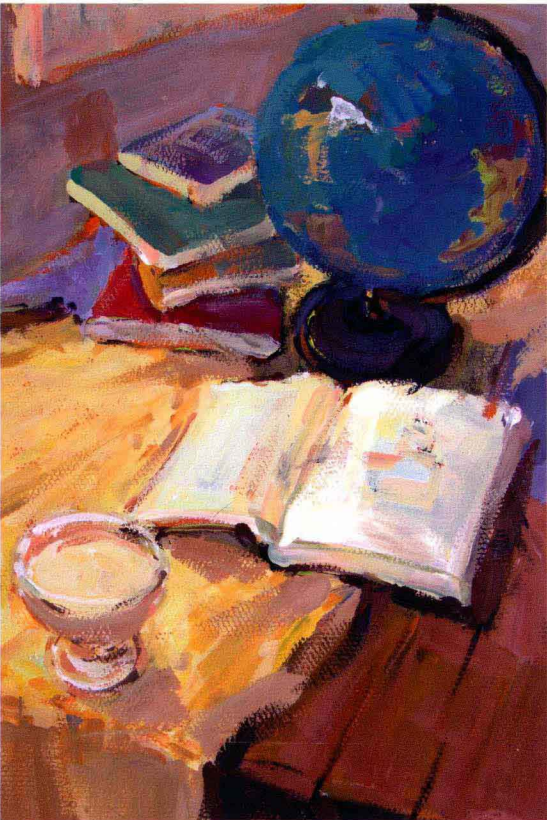
图 8

图 7. 餐刀的形状和色彩以及前后空间都太简单了。
图 8. 要画好不锈钢餐刀，形状是首先要注意的。另外不锈钢的反光、高光、前后虚实等都是非常重要的。

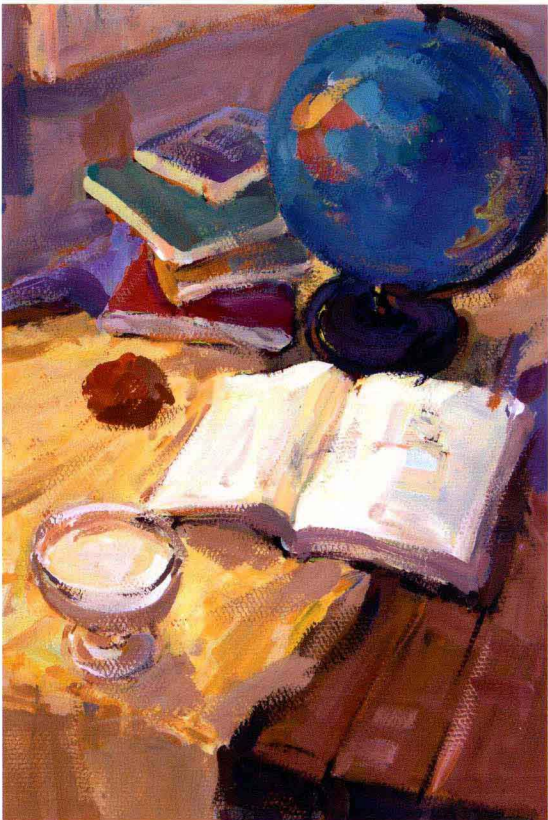

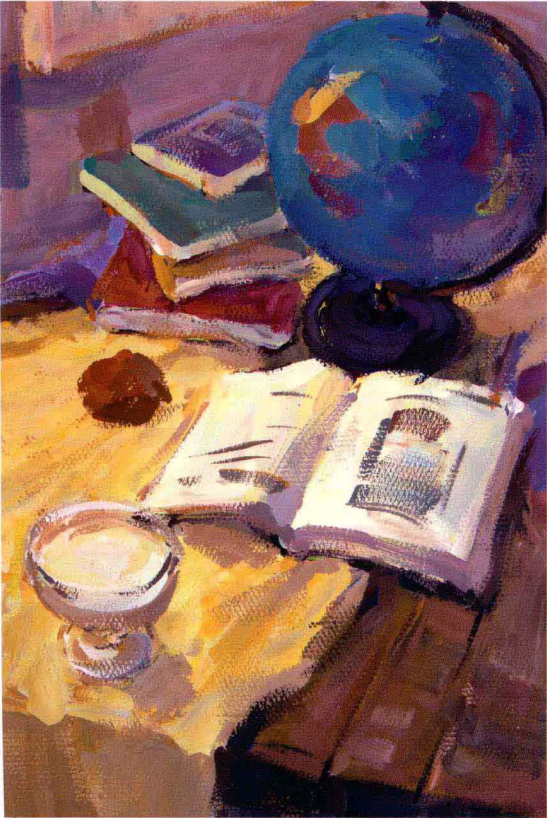
学生作品

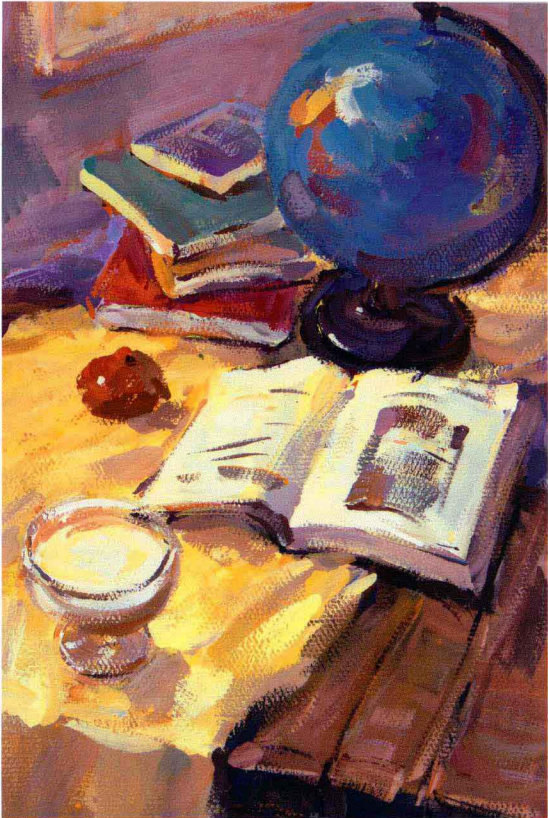
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

存在的问题：

原画背景不够整体，物体塑造的体积不够，边缘偏嗦碎。

步骤解析：

- 1. 先把画面背景、地球仪的亮部提亮，黄布暗部画整体点，画面大关系拉开。
- 2. 补上一个桔子，这样画面构图会饱满点，物体的投影要加重。
- 3. 把书本画丰富详细点，主体暗部的颜色要透气。
- 4. 深入刻画主体，注意边缘线的虚实处理。

局部对比分析：

图 1

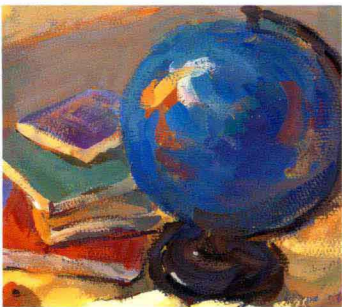

图 2

图 1. 地球仪画有点花，单薄，底座琐碎。

图 2. 较整，不会琐碎，边缘线虚实较合理。

图 3

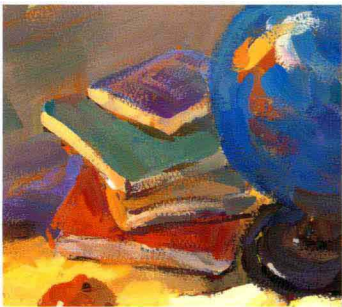

图 4

图 3. 书本边缘太随意，亮暗关系不够明确。

图 4. 书本的亮暗关系较明确，边缘虚实合理。

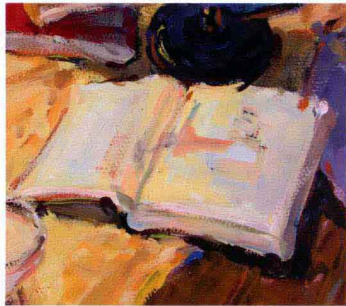

图 5

图 6

图 5. 书本较简单，边缘啰唆。

图 6. 书本较丰富，厚重，边缘虚实合理。

图 7

图 8

图 7. 桌面转折太跳，布和桌面的边缘处理单薄。

图 8. 桌面转折较整体，布的边缘虚实合理。

学生作品

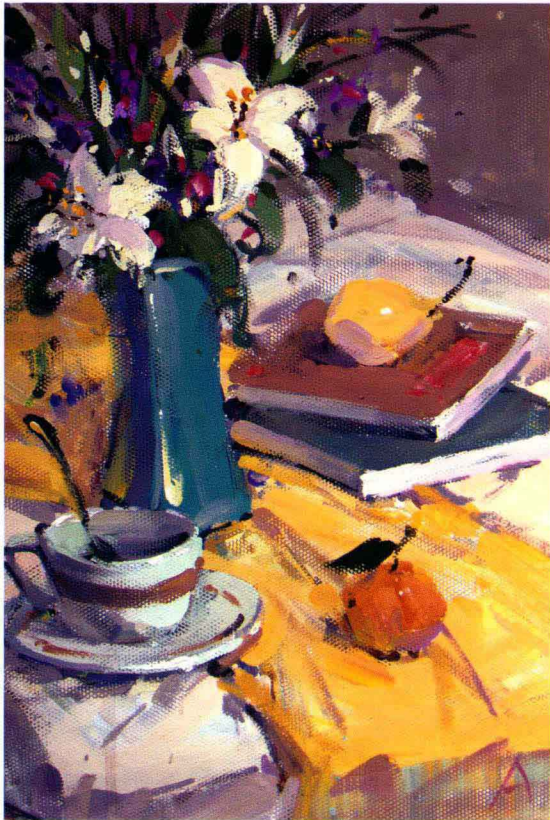
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

存在的问题：

该画整体结构不够完整，书本透视不合理，用笔略琐碎，破坏了空间。

步骤解析：

1. 消灭台面笔触，并使之整体偏暖，加强整体空间。
2. 对主题花进行空间及色彩上的分析，并找出整体的亮暗。
3. 对花进行相对深入刻画，并调整与背景关系，增强整体的主次秩序。
4. 在不破坏整体秩序的同时深入刻画书本及咖啡杯，并使整体画面逐步丰富。

局部对比分析：

图 1

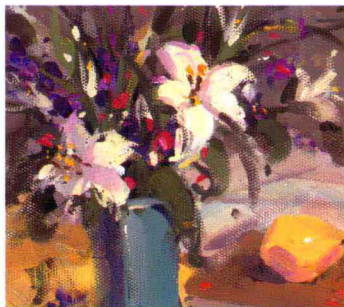

图 2

花显得太单薄，整体的空间不够，注意各个朝向的色彩关系，找出合理的疏密关系。为了层次上的丰富，可以点一些红点，以示红花，但同样的要注意朝向及疏密上的节奏。

图 3

图 4

咖啡杯的造型不够讲究，画得时候，亮暗部及投影要明确，用笔要肯定不拖泥带水。

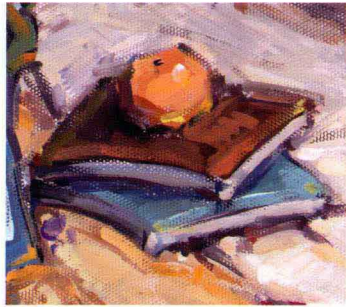

图 5

图 6

书本的透视不对，导致看起来软塌塌的，画得时候注意前实后虚，用笔要肯定，有力。

图 7

图 8

在画面中两个水果太一样，把上面的画成梨会好些，画的时候提高色彩的纯度及外形的准确性。

