

周利宾色彩静物课堂

备考特训丛书
BEIKAO TEXUNCONGSHU

周利宾 著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

从素描到色彩
从单个到组合
讲授备考要点

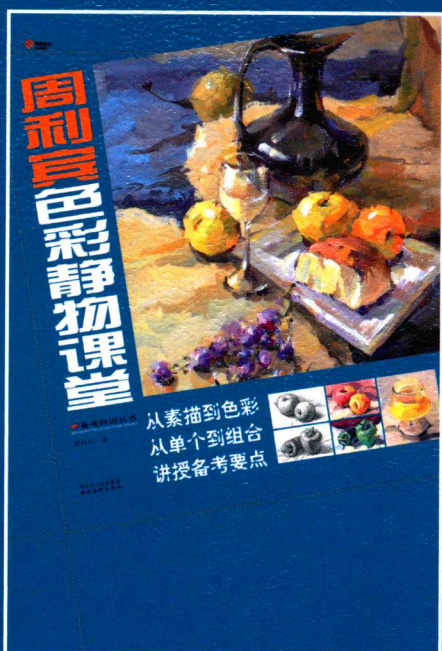
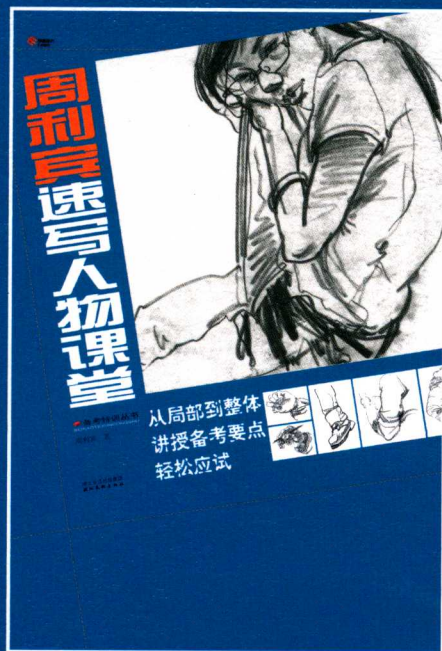
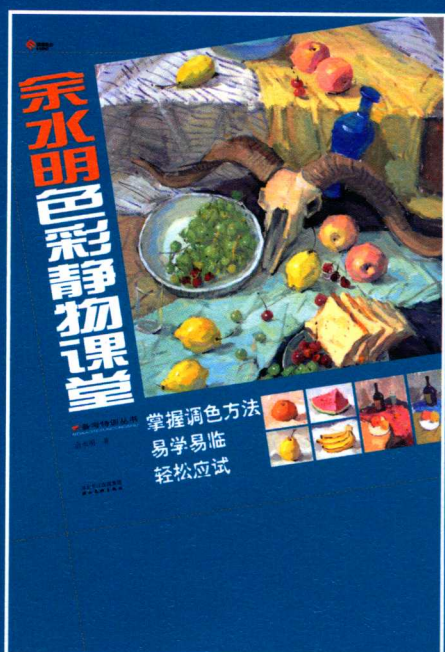
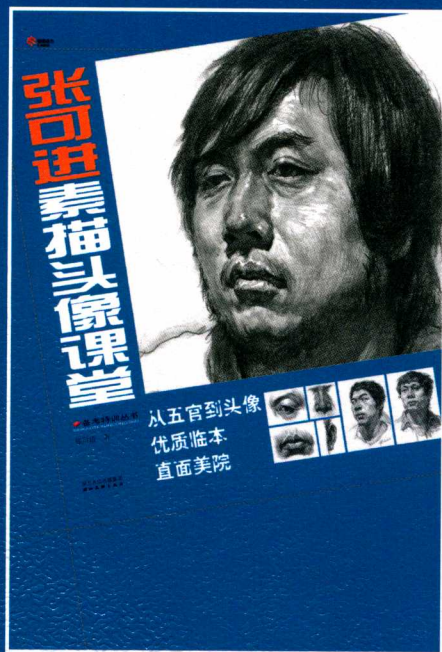
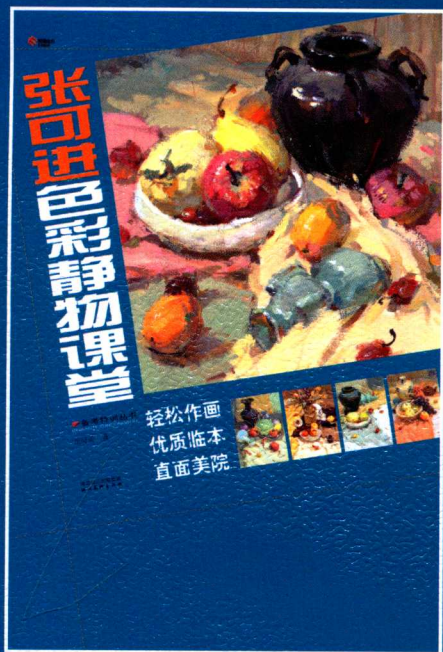

NLIC2970790012

备考特训丛书

BEIKAOTEXUNCONGSHU

征 稿

作品内容：速写、素描、色彩等作品。

稿件要求：请先将作品拍成数码照片，勿进行计算机处理。

寄稿地址：湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号1803室 吴开 收

E-mail: 305659215@qq.com

联系电话：027-87679519

邮政编码：430070

责任编辑 / 吴 开
封面设计 / 吴 开
技术编辑 / 程业友

图书在版编目 (CIP) 数据

周利宾色彩静物课堂 / 周利宾著.

—武汉：湖北美术出版社，2011.7

(备考特训丛书)

ISBN 978-7-5394-4229-7

I. ①周…

II. ①周…

III. ①水粉画：静物画—绘画技法—高中—升学参考资料

IV. ① G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 108643 号

周利宾色彩静物课堂

© 周利宾 著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话：(027)87679520、21、22(发行)87679519(编辑)

传 真：(027)87679523

邮政编码：430070

制 版：武汉浩艺设计制版工作室

印 刷：武汉安捷印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：6

印 数：4000册

版 次：2011年7月第1版

2011年7月第1次印刷

定 价：38.00元

周利宾

2002年本科毕业于山西大学美术学院油画专业。
2009年研究生毕业于山西大学美术学院油画专业获硕士学位。
2002年至今任教于山西戏剧职业学院。
2000年从事美术高考教育至今，已为国内多所著名美术院校输送大批人才。
已出专著：《周利宾速写》，2007年出版。
《成才之路·色彩》，2008年出版。
《名家色彩》，2008年出版。
《备考特训范本》，2009年出版。
《高手画室里的秘密》，2010年出版。
<http://zhoulibin1979.blog.sohu.com>
Tel: 15534469999

姚亮

2006年-2009年山西大学美术学院环艺研究生。
2009年至今在山西大学附中任教。
有多年的高考教学经验，已为国内多所著名院校输送大批人才。

郭宏

进修于中央美术学院油画专业，职业画家。多年从事高考教育工作，已为国内多所高校输送大批人才。

色彩考前准备及注意事项

一、考前工作准备

色彩考前必备工具主要有：铅笔（起稿用）、水彩颜料、水粉颜料（为考试中常用）、调色盒、水粉笔、画板、画架、图钉或胶带、画凳、毛巾、喷壶，水桶等。

1. 铅笔 用教硬的铅笔（HB、2B）起稿，保证准确清晰地构图，而且容易修改。基础好的学生可直接用颜色起稿。

2. 颜料：色彩考试要求除了个别学校指定画油画外，大多要求用水彩或水粉表现。基本上常用的是水粉作画（广告画颜料），水粉颜料覆盖力较强，考试中常用色有：土黄、中黄、柠檬黄、淡黄、橘黄、橘红、朱红、大红、深红、玫瑰红、紫红、熟褐、赭石、土红、浅绿、粉绿、中绿、深绿、翠绿、黄绿、湖蓝、普蓝、群青、钴蓝、天蓝、白、黑。

3. 调色盒：调色盒要买大些，可将常用色彩多放一些。

4. 水粉笔 水粉笔有狼毫、羊毫、猪鬃、尼龙笔、混合羊毛笔。羊毫吸水性极强，我们常用，概括感很好。猪鬃吸水性较弱，适合干厚画法，表现力极强。尼龙笔吸水性较弱，适合摆清晰的笔触。混合羊毛笔吸水性很好，适合铺色及摆笔触。

二、考前检查及心态调整

入场前准备：

1. 检查自己准备的工具是否齐全，调色盒、颜料、水粉笔、毛巾、水桶等备齐。

2. 提前看好考场的位置，在规定时间内尽早地在考场前排队等候。等候时思考以前画过的作品及阅读的优秀水粉范画。

3. 一定要装好考试证件（准考证、身份证），以免影响考试。
入场的注意事项：

1. 按照考号指定位置进行画前准备，如果遇到写生，可根据静物摆放位置稍作合理调整。放松心情，保持愉快轻松的状态。如果紧张，可做深呼吸进行调整。

2. 拿到考试纸要保护好，按照监考老师指定的考试面钉好画纸，认真看好考号及条形码的位置，避免出错，小心颜色不要覆盖考号及条形码。

3. 监考老师下发试题或宣读试题时，考生一定要认真审题，看清题目的要求。根据试题要求首先进行画面的构图构思，定好主体物的位置及其它物体的摆放位置，把画面的空间关系及结构位置定好再铺色，切勿盲目下手。明确光源，明确色调。

4. 作画过程中，认真的态度是必不可少的，但放松心情、激情作画则是一幅佳作产生的唯一路径。学会思考是成功的保障。所以，考试中一定要信心十足，果敢落笔。

三、色彩考试的时间、类型及范围

1. 写生：一般分为3小时色彩头像写生或3小时组合静物写生（水果类、蔬菜类、文具类、用品类等）。

2. 默写：主要为3小时命题默写，给出文字，要求自行组合、构图作画。有时会对构图或色调有指定要求，如：一瓶可乐、两个香蕉、一个白盘、一把小刀、两个苹果、三个橘子、一块白衬布、一块黄衬布；要求：构图不限，暖色调。

3. 画照片：提供指定彩色或黑白照片进行作画。

4. 默写风景：提供文字内容表述，通常强调某一时间的景象。

四、色彩考试评分标准

90~100 分

1. 构图完整。
2. 造型准确生动。
3. 色彩关系和谐统一。
4. 有塑造感。

80~89 分

1. 构图完整。
2. 造型准确、较生动。
3. 色彩关系较正确。
4. 有一定的表现力。

70~79 分

1. 构图完整。
2. 造型基本准确。
3. 色彩关系比较协调。
4. 表现力较好。

60~69 分

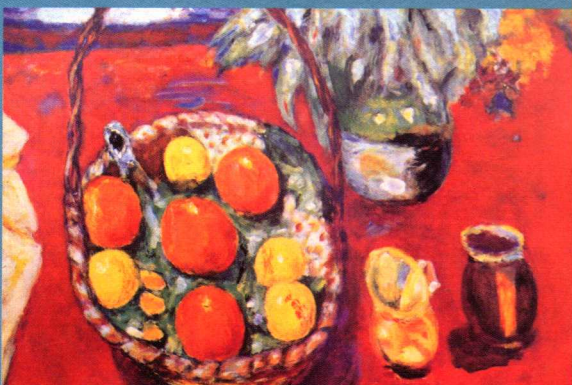
1. 构图比较完整。
2. 造型比较准确。
3. 色彩关系基本正确。
4. 表现力不足。

59 分以下

1. 构图不完整。
2. 造型不够准确。
3. 色彩关系不正确。

马蒂斯

皮埃尔·勃纳尔《果篮中的水果》

目 录	00	色彩考前准备及注意事项
	01	色彩考试作画时间安排、主要问题及应对方法
	02	单个静物对比训练
	05	单个静物步骤详解
	07	单个静物图例与技法讲解
	09	组合静物步骤详解
	10	范画欣赏

欣赏图例

色彩考试作画时间安排、主要问题及应对方法

一、3小时考试中的时间安排

1. 无论是写生、画照片或是默写，用5分钟的时间审题、思考。看清题目要求的构图或自行构图，感受将画画面的光源及色调。

2. 15分钟起稿。如基础不够扎实，就一定要用铅笔起稿。用铅笔起完稿可直接铺色，但一定要用铅笔将结构空间关系画准确。①注意构图要饱满，摆放疏密关系要好看，画面要平衡。②形状、大小比例要有美感。③画面透视关系要正确。④物体的结构关系要明确清晰。⑤物体和布的接触关系、投影方向要明确，布和布的前后、上下关系要准确。

3. 55分钟铺画面大关系。先从主体物暗部、投影和较暗的背景开始铺色，再铺画面中的中间色彩，包括交界线旁最纯的颜色，然后再铺大面积的衬布，最后铺亮面。①铺色时一定要整体概括，切勿陷入局部，同时把握画面各物体间的色彩关系。②铺色要结合物体的形体结构关系。③注意冷暖关系、明度关系。④明确画面的素描关系。⑤注意每个色块的纯度和明度对比，暗部和亮部也要有冷暖变化。⑥注意衬布的前后空间变化、左边和右边的变化、不同衬布之间的对比、衬布立面和平面的关系、静物和静物之间的关系、静物与衬布之间的色彩关系、静物和衬布的挤压关系。

4. 70分钟进行深入刻画，深入刻画时一定要拉开画面的距离感，千万不能到处画。要抓重点（如主体、前面的物体）进行深入刻画，同时还要抓住物体的质感。①刻画时一定要看大关系，不要破坏整体效果。②处理好边线和后面的空间关系。③暗部颜色也要画舒服，不要太脏。④挑重点关系处进行深入刻画。

5. 30分钟画面调整。学生可退远观察画面大效果，思考画面关系，感受最初对画面大的印象。看大色调是否协调，色彩是否明快，素描关系是否够，空间是否拉开了，画面的节奏感是否优美。经过深入刻画后，还要能保持醒目、漂亮的整体关系。①调整整体大效果。②注意取舍。③把握节奏。

6. 5分钟再次检查，认真再退远观察，看看有什么遗漏的地方，保持画面的完整。

二、学生练习过程中常犯的错误

1. 构图太过草率，构图不优美。

2. 色彩协调感差，冷暖关系、倾向不明确。
3. 用笔过碎，画面效果花。
4. 物体塑造不起来。
5. 整体控制不理想。

三、写生中画面整不起来，看到哪儿都是变化，怎么处理？

1. 学生能看出色彩变化是好事，但要想把握好整体效果就必须学会取舍，同时想到整体素描关系，抓重点。
2. 对于主次的理解意识要强。比如：物体高，衬布低，罐子体量大，而苹果小，要把握本质。

四、默画中颜色经常画脏，物体没有体积感，怎么办？

1. 首先要明确物体的交界线在哪儿，暗部和亮部的倾向是什么，在画暗部后千万别在湿的颜色上再画，这样就容易脏，画亮部时一定要对比暗部的颜色，一定要拉开关系。
2. 物体和衬布挤压点一定要画肯定，便于拉开体积感和空间。

NLIC2970790012

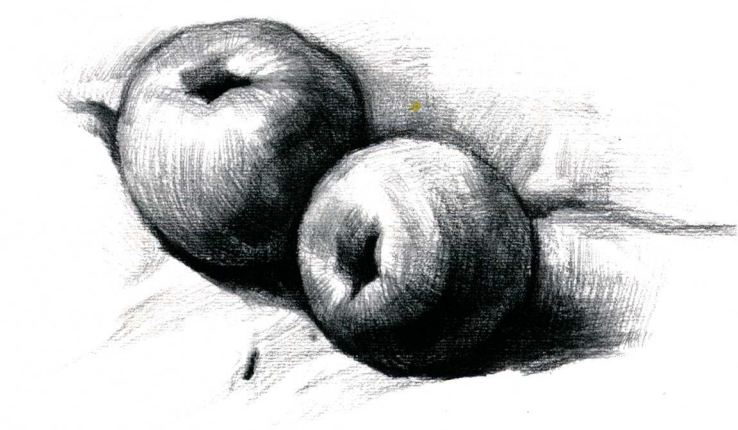
五、照片很容易画腻，怎么办？

1. 画照片其实和默写是一样的，而且还能提供学生一定的构图和具体的形状。在起稿时根据题目要求，看物体是否可以移动，将构图、比例、形体结构画优美、得当。
2. 在铺色时不要老盯着照片看，以理解感受为主，以画面关系为主，不要画太平，要有塑造感，这样就不容易画腻了。

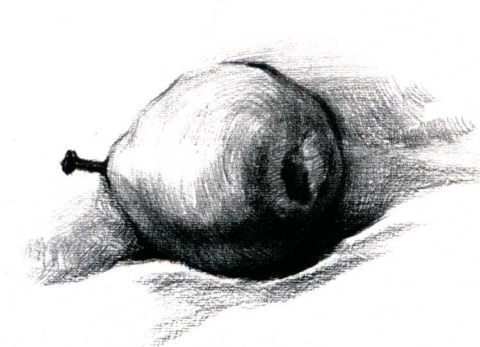
六、如果考试中遇到风景题，没画过怎么办？

1. 我们平时练习的大都以静物为主，只有个别学校考风景，平时可做适当练习。如果考试遇到，且没画过，千万别急，先理解题意，知道是画什么。风景主要要把握好近景、中景、远景的关系，画面一定要整体。
2. 有了画水粉静物的功底，在画水粉风景时也要注意取舍和疏密节奏变化。在近景中加适当的景物刻画，同时保持画面色调的优美。所以，在考试突变中，要做到以不变应万变。

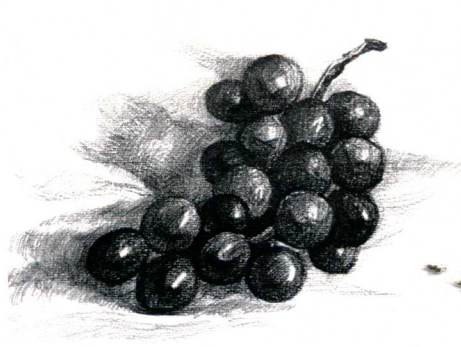
单个静物对比训练 水果、蔬菜

➤ 苹果：很多同学都认为苹果很难刻画，画不出体积感，问题其实很简单。对照素描我们不难发现，好的塑造都是对形体结构准确的概括和捕捉。素描里苹果亮、暗部形状和颜色都很分明。那么在色彩表现中，大家也应该通过用笔用色去塑造让亮和暗部的区域具有具体的造型感，同时在刻画时也应注意结合周围环境一起塑造，如衬布等。物体的存在是需要一定的关系的，关系塑造明确，形体就更加舒服了。

➤ 梨子：梨子的造型不可过圆也不可过方，要充分考虑其美感。塑造时围绕结构，用六块色概括出亮暗区域。像素描作品中一样，要保持鲜明的结构和光感。

➤ 葡萄：由于葡萄个体较多，刻画时不可一味抄袭形象，应该概括提取，找出几个明确的个体进行深入刻画，其它的减弱，这样既易刻画，又容易产生对比。

➤ 橘子：结合素描，我们不难发现，橘子的形体，四面呈方形，刻画时宜使用明确的色块区分亮部与暗部。

蔬菜

➤ 青椒：青椒的形体趋向长方体，可以把握这一特点，塑造上通过大色块进行切割，用色宜整不宜花。

➤ 长茄子：长茄子呈不规则长圆柱形，色彩的明暗对比微妙。要求学生仔细对比亮暗面的色彩变化关系，用利落大方的笔触表现茄子光滑的表皮质感。受环境色影响的高光是点睛之笔。

➤ 西红柿：西红柿在造型上最接近苹果。塑造时宜先用大色块明确区分亮部和暗部，然后取中间色进行过渡。由于形体太圆，刻画时可使用略方的笔触，以使其效果自然不死板。

➤ 尖椒：尖椒的形体长而圆，塑造时应进行归纳。在色彩表现中，方的形状更具有体感。用笔要紧随尖椒结构和外形变化，加强亮部暗部对比。

➤ 胡萝卜：胡萝卜呈不规则的长圆形，塑造时用笔应随其形体变化，色彩要考虑衬布及其固有色的相互关系。根据画面关系给予恰当的色彩关系，不可过红过火。

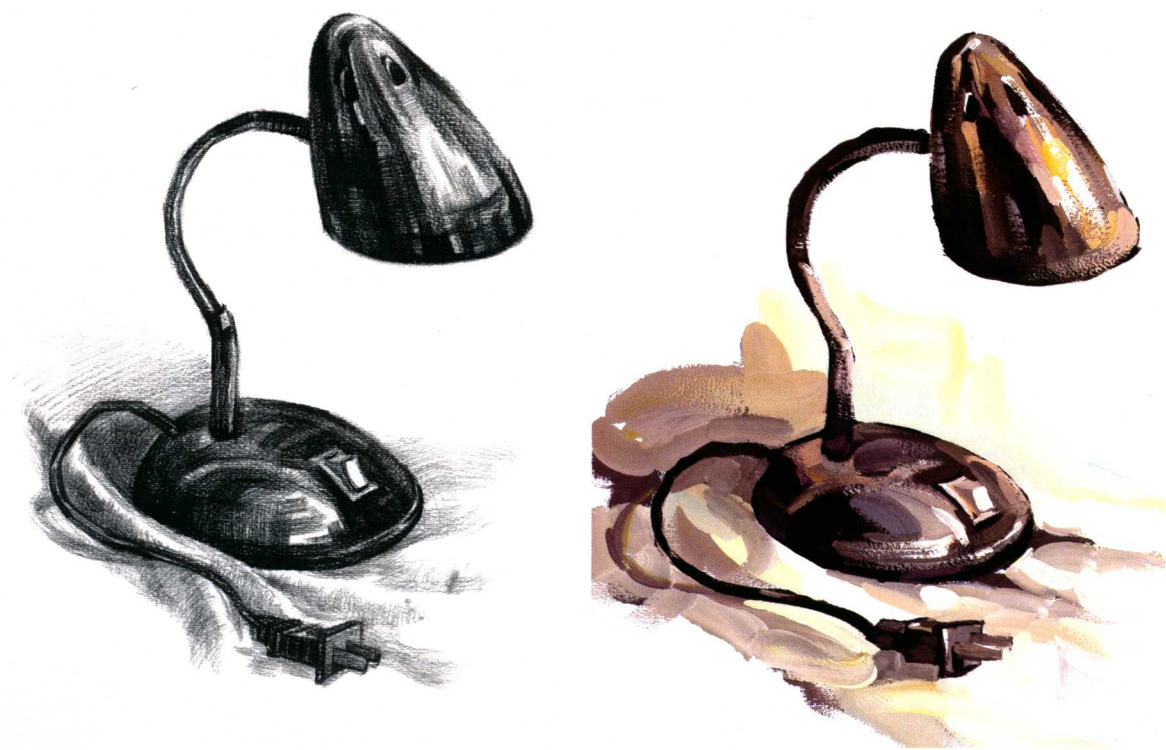
➤ 土豆：土豆的颜色难以捕捉，画不好往往显得很灰。对照素描我们发现，亮部暗部本身距离要把握好，这样形体有了，自然不会灰。刻画时用大色块塑造出明暗交界线。土豆上的坑儿，表现要轻松随意，不可过分执著，弄巧成拙。

杂物

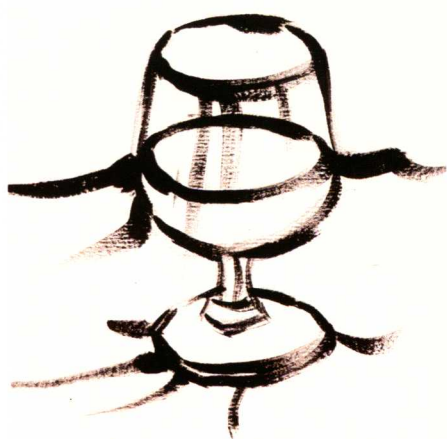

➤ 金属壶：壶和罐子在画面上的位置和面积大小都格外突出，画好它们就显得非常重要了。塑造时应注重它的素描关系，可以把它分成亮、暗、灰三个色块。金属的特点，亮和暗的颜色都具有明显的造型，刻画时应在整体关系中予以适当加强。此外，金属器皿的反光十分强烈，要充分照顾到这一点，但不可过分，适合用概括的笔触进行捕捉提炼。

➤ 台灯：台灯的形体多变，但有一共通点即起形时注意灯罩及灯座的比例关系，切勿画得头重脚轻。若其质地是金属外壳则要注意环境色对其影响，塑造时，用笔要轻松灵活。

单个静物步骤详解

1. 准确起形，注意造型特点。

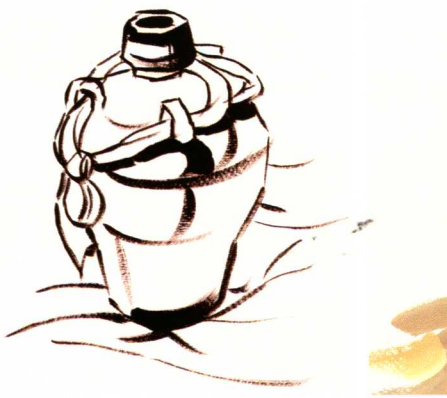
2. 用大色块简练概括色彩及素描关系。

3. 深入刻画高脚杯造型、厚度。调整果汁在酒杯中的色彩关系，注意区分横截面与竖面色彩关系、高脚杯底座与衬布的关系，同时注意塑造透明玻璃器皿的质感。

4. 点出酒杯高光，增强玻璃杯坚硬易碎的质地特点。注意调整酒杯暗面与环境之间的相互关系。

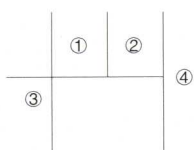

1. 起形时要注意体积感的表达，为下一步铺色打好基础。

2. 用大笔果断地区分出酒罐的明暗变化，初步完成体积感的塑造。

3. 深入塑造阶段。酒罐横截面、竖面的过渡要注意微妙的色彩变化，增强酒罐体积感。要用轻松的笔法画罐子上的红布绳，投影要处理恰当，不要给人一种红布是贴在罐子上的感觉。

4. 微调画面，稍稍调整衬布在酒罐底部的投射关系及酒罐对衬布的挤压关系。

1. 起形时要注意面包片的叠加层次，面包在盘子上的投影以及盘子的明暗变化。

2. 先画面包片的暗面及灰面，盘子的暗面要受到面包片色彩的影响，偏暖一些。

3. 深入刻画盘子的厚度、

面包片的叠加关系。注意盘子亮面受光源色影响较多，要偏冷一些。盘子与衬布的挤压关系要画准确。

4. 微调面包片转折面的色彩关系，亮面色彩要纯一些，体现出面包色泽诱人的感觉。

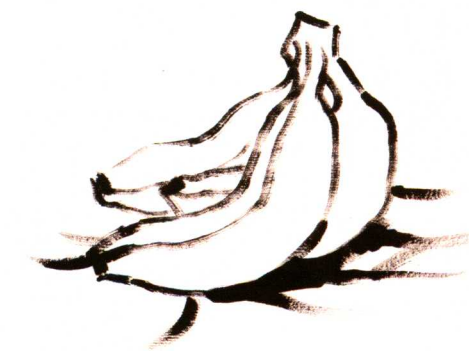
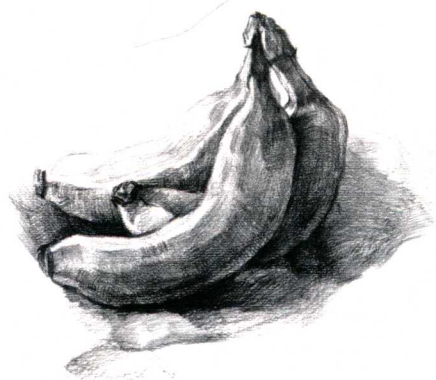

1. 概括白菜的形体，大菜叶的基本形，切勿过细描绘菜叶的经络。

2. 用几个大色块区分白菜的两个大转折面的明暗，简练描绘菜叶及衬布色彩。

3. 加入环境色对其的影响，加强白菜体积感的塑造。

4. 深入刻画几片大的菜叶，注意要依白菜形体来画，调整投影与衬布间的关系。

1. 根据素描关系起稿，要注意香蕉的造型，特别是每个面的朝向及转折关系。

2. 用大色块概括出香蕉的色彩关系，分出明暗面的细微区别。同时一起画挤压到的衬布，注意相互间色彩的影响。

3. 在图2基础上调亮香蕉亮面，准确概括出暗面部分的反光区域，加强转折面的塑造，同时顾及衬布的穿插关系。

4. 调整阶段，稍微调整香蕉细节处的造型，如香蕉柄部和尾部。用笔要轻松，切不可画死。

单个静物图例与技法讲解

矿泉水瓶：在刻画时，不可单纯只用白色勾勒外形。这样只会让它失去变化和意义。首先应该把亮部和暗部的色彩充分肯定出来。然后对比虚实处理它的边缘。注意，由于矿泉水瓶本身很透明这一特点，处理时要充分考虑周围衬布及物体与它的关系。也由于透明性这一特点，高光部分可以在用色上稍纯稍亮一些，以增强光感。

酱油瓶：因盛有深色的酱油，所以瓶身呈现出下半部不透明上半部半透明的特点。刻画时应注意区分瓶身上下两部分的不同质感，另外商标的造型应依附在圆柱体的瓶身上。

可乐：色彩是完全建立在素描关系上的。首先要有明确的造型及体积感，然后才是颜色的关系。在画色彩时应用大块颜色进行归纳概括，先塑造出形体，再进行冷暖颜色的捕捉。

花卉：花卉的形状复杂，刻画时不可过分刻意。用笔要轻松洗练，务求神似。配合枝干的穿插，表现得繁茂一些。

菠菜：菠菜的造型难以捕捉，刻画时应进行归纳分组，提取出几片对形体具有决定性作用的叶子，着力塑造，用笔要轻快果断。

香菇：香菇造型像一把微型洋伞，只要抓住其造型特点，大胆轻松地运笔即可画出生动的造型。

大葱：注意大葱形态的走向，用笔要轻松。葱叶部分要区分几种绿色的微妙变化。

萝卜：从造型特征入手，注意体积感的表达，暗部要加入环境色丰富其色彩关系。

南瓜：南瓜的形状分成若干瓣，每一瓣都具有独立的体感。像素描一样，单个瓣儿的用笔宜大块铺排概括，但务必注意要统一在整体的明暗当中。

白菜：白菜的整体形象呈长方形。塑造时叶子要能附着在长方形的基础上。尤其是叶子部分，用笔要轻快果断，切不可拖泥带水、犹豫不决。

黄瓜：黄瓜形体是不规则的圆柱体，在塑造时应注意明暗面的变化。用色要适当添加补色以显得用色沉稳，在对黄瓜质感的表现上用笔要轻松依形而画。

水果：在静物中出现的水果要注意在塑造好形体的基础上区分出水果与水果之间的形态和色彩变化。

花菜：画花菜要用轻松洗练的笔触，务求神似。

1. 用单色起稿，准确地概括物体的形体及明暗关系、物体与物体间的遮挡关系、物体与衬布的穿插关系。

2. 用单色快速铺出画面的黑白灰关系，在准确表达色彩关系前明确画面的素描关系。

3. 用轻松的笔触，大块的铺出画面的基本色调。从第一感觉抓住画面的基调，这也是初学者有效控制画面的关键所在。

4. 深入刻画主体物，注意苹果在颜色 and 形体上的区别，区分出苹果的前后关系。画花时不可过分刻意，用笔要洗练、轻松，务求神似。

范画欣赏

此幅作品构图非常有特点，物体虽然集中在前面，但没有下坠感，原因是地面的空间拉得很大，且有丰富的变化。前面的水果、杯子刻画深入，增加了画面的亮点。

这是一幅考试中常见的题目，构图紧凑却不失空间感。衬布用色沉着稳定，同物体的鲜亮形成了对比。投影丰富使画面层次感较好。

这幅作品色调优美，大面积稳定的灰色使得水果很鲜艳。画面的纵深感很强，在小画纸上表现出深远的空间感。

此幅作品构图独特，罐子和盘子等水果集中处理，同时其前后空间感处理到位，使得整幅画面空间感很强。色彩冷暖关系协调，重色的罐子压得住画面，显得画面干净优美。

这幅色彩作品内容较为简单，花瓶和罐子拉开了画面的纵深感。水果处理得鲜亮且色彩变化丰富，使画面色调明快有内涵。