

选 择 阶 梯 训 练 迈 入 成 功 殿 堂

新阶梯

5

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

色彩静物训练

胡廷武 著

鄂美动力
E-MIND

选择阶梯训练 迈入成功殿堂

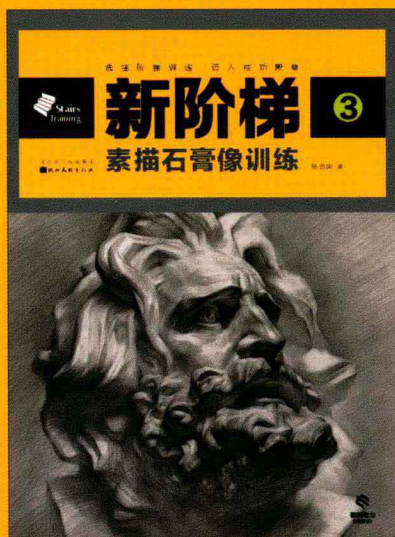
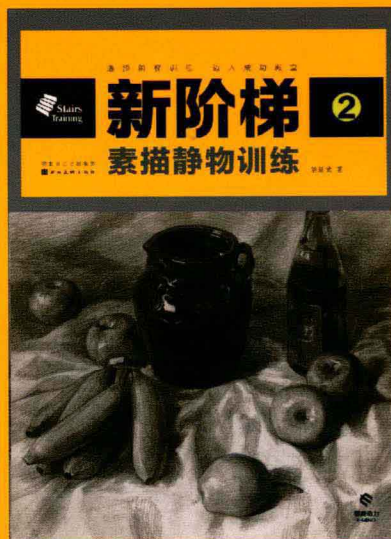
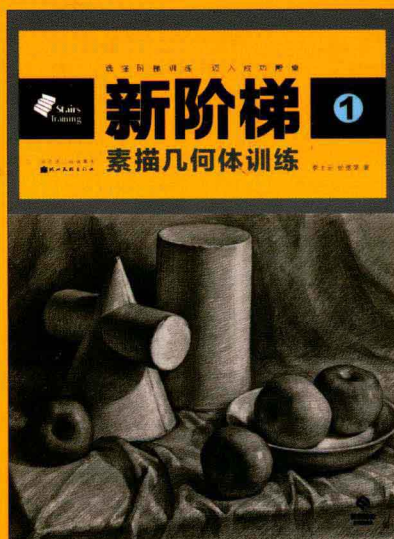
5 色彩静物训练

策划/责任编辑/严浩 书籍设计/敖露

本社长期欢迎投稿, 请把优秀作品
直接发到我们的邮箱, 并留下详细
的联系方式。

电话: 027-87679544

邮箱: y_hao1228@163.com

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物训练 / 胡廷武著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2011.4

(新阶梯)

ISBN 978-7-5394-4124-5

I. ①色…

II. ①胡…

III. ①水粉画: 静物画—绘画技法—高等
学校—入学考试—自学参考资料

IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第064823号

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B座

电话: (027) 87679522 (发行) 87679544 (编辑)

传真: (027) 87679529

邮政编码: 430070

印制: 武汉三川印务有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 3

印数: 6000册

版次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定价: 15.80元

目录

色彩静物训练

胡廷武 著

第一章 色彩训练前的准备

一、工具的准备 P02

第二章 色彩基础常识

一、色彩的基本概念 P03

二、色彩的五大对比关系 P04

第三章 色彩静物的基本技法

一、握笔的姿势和笔法 P11

二、干湿画法 P11

三、单色训练 P13

四、小色稿训练 P13

五、冷、暖色调的训练 P13

第四章 色彩与素描的关系

一、造型比例 P14

二、明暗关系 P15

三、画面的构图 P16

第五章 色彩单个物体写生

一、香蕉的写生方法 P18

二、苹果的写生方法 P19

三、梨子的写生方法 P20

四、面包的写生方法 P24

五、陶罐的写生方法 P28

六、沙锅的写生方法 P30

七、釉罐的写生方法 P31

第六章 色彩组合静物写生

一、组合静物写生范例1 P36

二、组合静物写生范例2 P40

第七章 色彩静物作品点评

第一章 色彩训练前的准备

图1 毛多、质地软,含颜料多。

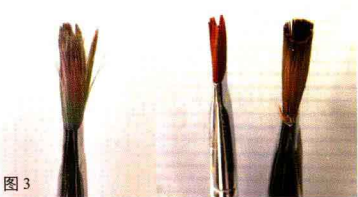

图3 有的尼龙笔用一段时间就会分叉、变形。

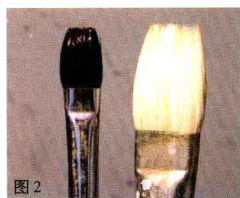

图2

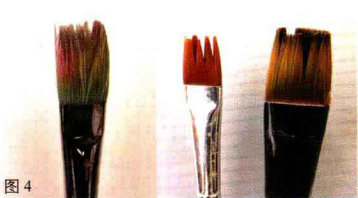

图4

图5

图6

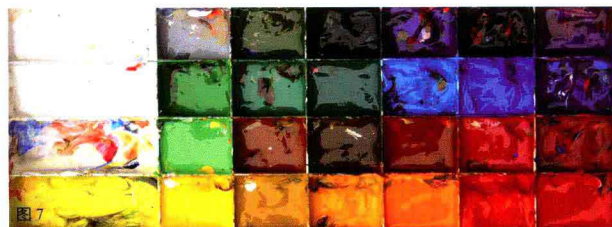

图7

调色盒里的颜色冷色和暖色分开放以便用色方便

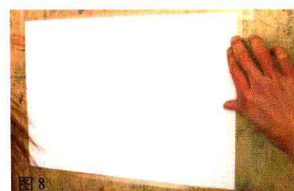

图8

用透明胶将纸贴牢

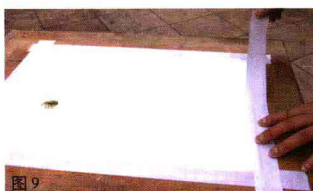

图9

用装裱纸条压边

图10

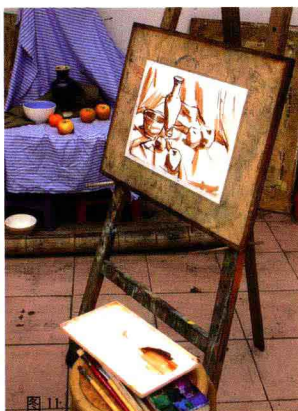

图11

一、工具的准备

1. 水粉颜料

一般有管装和瓶装两种,管装易携带而瓶装使用划算。初学者可根据表格中的顺序来准备颜料。

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

2. 画笔

选笔注意的几个问题:

①弹性

羊毛弹性较差,调色时含颜料太多,太软,不好运笔。(如:图1、图2)

尼龙毛弹性较大,调色时含颜料较少。(如:图3、图4)

狼毫、羊尾毛弹性比较适中,作画的时候手感较好,容易掌握。当然同学们可根据自己的习惯来选用。(如:图5、图6)

②大小

考试时一般是四开大小的纸就用5号、7号、9号、11号的画笔;八开大小的纸就用小点型号的笔(如:4号、6号、8号、10号)。最好不用太小或太大的笔。

③笔型

3. 调色盒或调色板

市面上种类很多,可选符合自己需要的调色盒,调色盒盖也可用来作调色板使用。使用调色盒时尽量把颜料挤满,挤得少反而干得快,会造成浪费。(如:图7)

4. 纸张

对纸张的选择,最好多练习几种纸,了解它们的质地特点。不要只限于水粉纸,也可用水彩纸、素描纸等,甚至还可卡纸。用不同的纸画起来会有不同的收获。

裱好纸,对作画过程有很大的帮助作用,不然纸皱了运笔不畅会影响作画心情。(如:图8、图9)

5. 其他

还要准备水桶、吸水毛巾、透明胶、小刀、画板、画架、凳子、图钉,有个工具箱更方便。(如:图10、图11)

第二章 色彩基础常识

一、色彩的基本概念

1. 原色

即红、黄、蓝三原色。

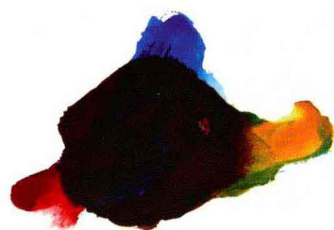
红

黄

蓝

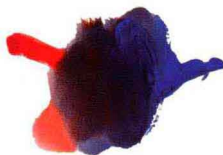
三原色相混

2. 间色

即红、黄、蓝任意两种相加所得的颜色。

红和黄相混

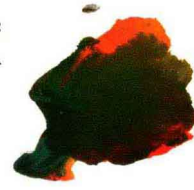
红和蓝相混

蓝和黄相混

3. 复色

即三种以上颜色相加(注: 这些颜色必须含有红、黄、蓝的成分)

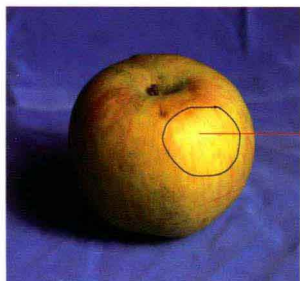

间色和间色相混

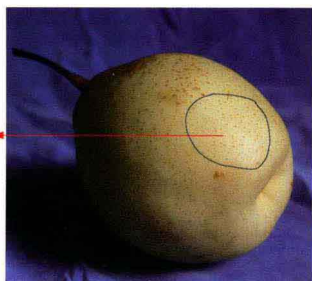

原色和间色相混

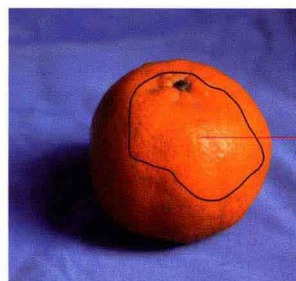
4. 光源色

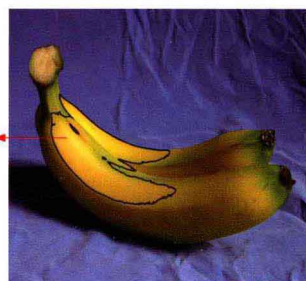
光源色

5. 固有色

固有色

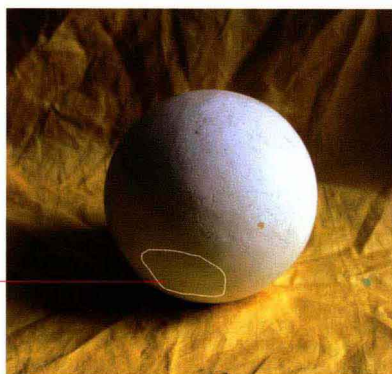

6. 环境色

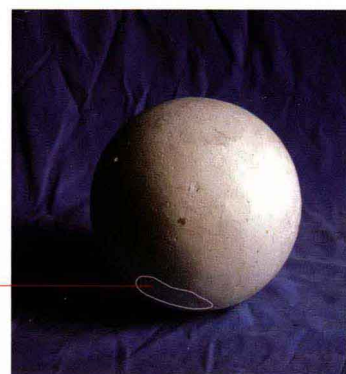
同一物体在不同的环境中会产生不同的环境色。

环境色

环境色

绿色的苹果在暖色调里显得更冷。

绿色的苹果在亮环境里色彩显得更重。

绿色的苹果在冷色调里显得较暖。

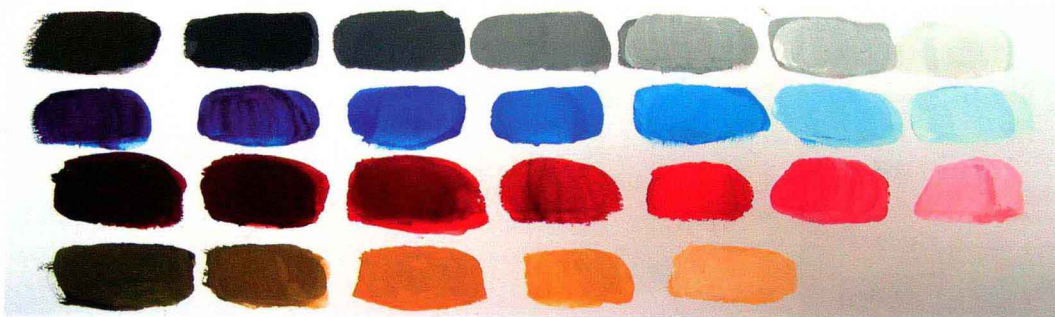

二、色彩的五大对比关系

1. 明度对比关系

①概念：明度，即颜色的明暗变化。（见下图）

②作用：明度对比小则虚，显得单薄，一般用于背景；对比大则实，画面会显得沉稳，主要用于主体物的表现。

色彩的明度变化

③实例运用

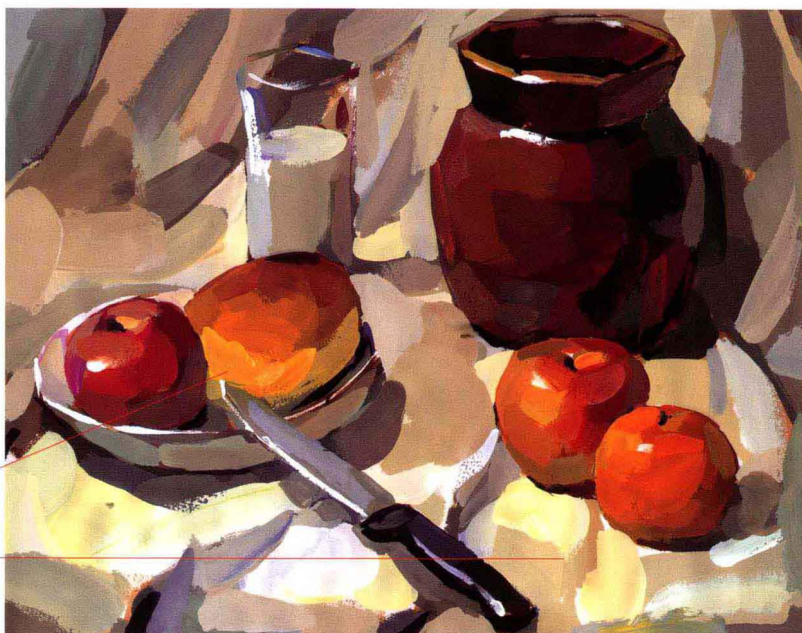

2. 色相对比关系

- ① 概念：色相，即物体反映出来的颜色。如：左图罐子是深褐色，苹果是红色，橙子是橙色，布是白色等。
- ② 作用：如果画面明度变化不大，可通过色相拉大关系，这是色彩表现对象多于素描的另一因素。
- ③ 实例运用：

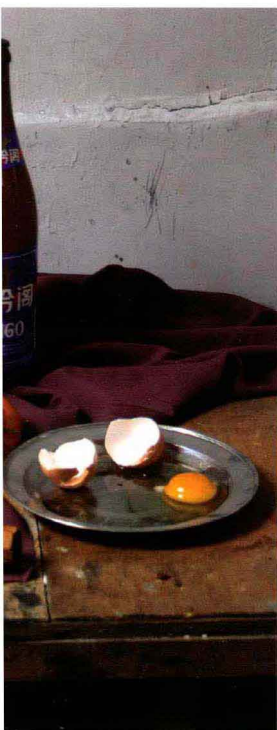

牛奶白而泛蓝

面包显得更黄

白布色相泛黄

改前

这幅画因过多地使用白色，因此各物体色相不明确。

改后

梨子的颜色更黄，瓶子的色调显得更重而突出，红布的颜色较之前更统一，对苹果的刻画也更精彩了。

3. 补色对比关系

①概念：三原色中任意两种原色等比相加就是第三种原色的补色。

即：红□□绿

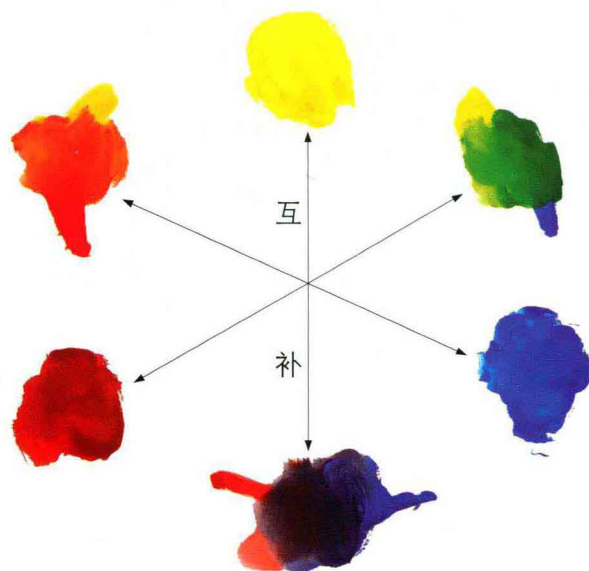
黄□□紫

蓝□□橙

②作用：如果把补色运用好了，画面的颜色会更完整、稳重。如果不会运用补色的对比，画面的颜色会太红、太蓝或太黄了，整个画面的颜色就会失去平衡。

③实例运用：

根据补色原理，主体物瓷碗的颜色更绿，釉罐的颜色更红。山楂、人参偏红和黄，白衬布纹路走向的颜色偏蓝，它们都是一种补色的对比关系。

主体物瓷碗的颜色更绿，
釉罐的颜色更红。

由于衬布的作用，釉罐右
底下的反光部分泛绿。

白衬布纹路走向的
颜色偏蓝

补色在整幅画中的运用

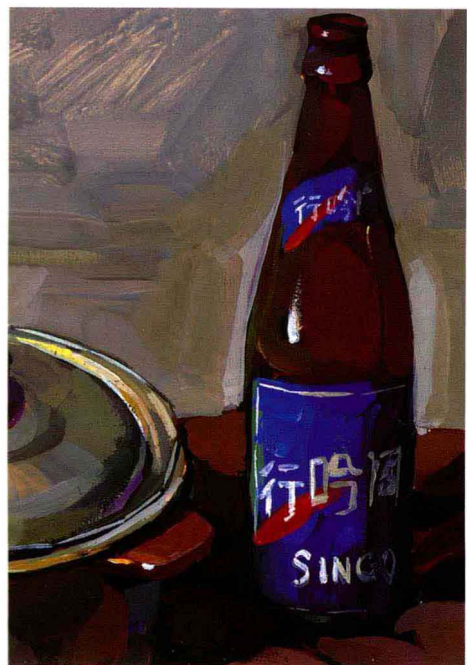
因为苹果和饮料都是红、黄为主，衬布就更显得蓝了。

补色在画面局部的运用

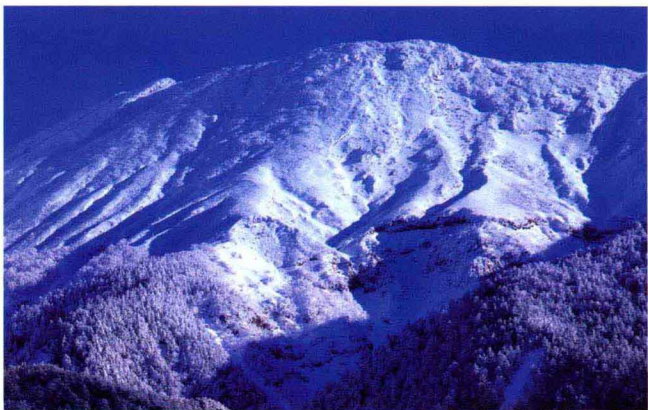
暗红色的酒瓶上含有绿色成分，使得对象更加精彩而完美。

红布衬托菜刀和碟子的颜色，使之偏蓝。

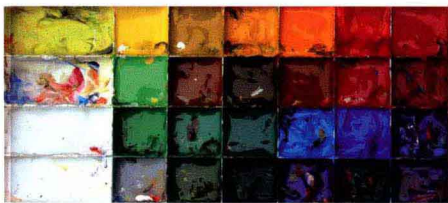

太阳的颜色泛红、黄,会给人暖的感觉。

水、冰、雪的颜色泛蓝,会给人冷的感觉。

暖色系

冷色系

调色盒里的颜色冷色和暖色分开放,以便用色方便。

4. 冷暖对比关系

①概念:色彩本身没有冷暖的差别,只是色彩给人的感觉会产生冷暖上的差异,即色彩感情。所以人们将倾向蓝的颜色定义为冷色调;倾向红、黄的颜色定义为暖色调。

②作用:冷色有种“压缩”的感觉,暖色有种“膨胀”的感觉;画面中物体的明度太相近,可通过颜色上的冷暖来拉开关系,把暖色物体画得更暖,冷色物体画得更冷。

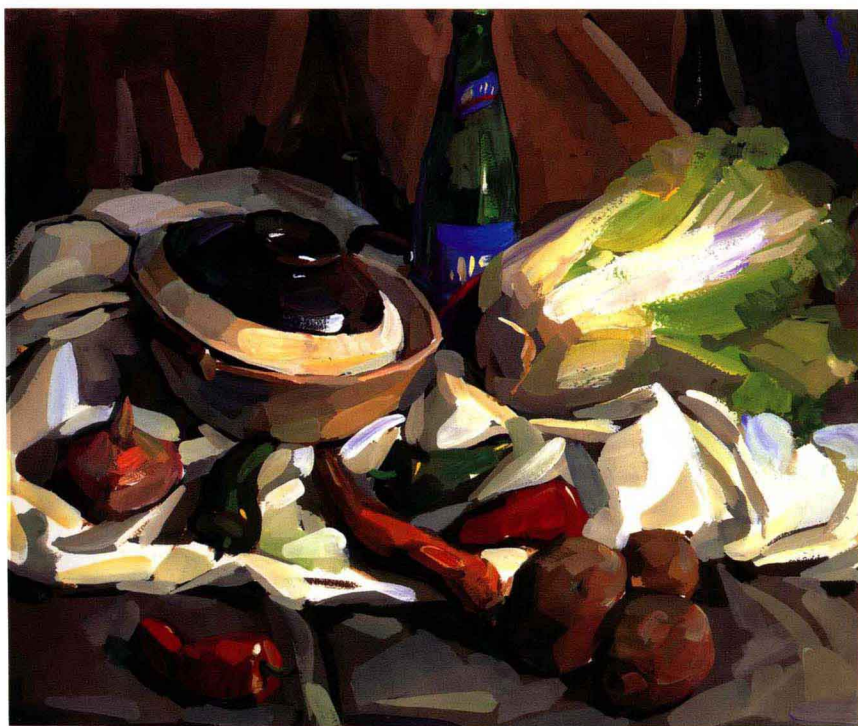
当然冷暖是相对而言的,如:中黄比浅黄暖,赭石比褐色暖。具体看哪个更冷,哪个更暖,我们可以参考下面色环上的顺序。

③实例应用:

衬布前面泛冷,后面暖。左边冷点,右边更暖。白布右边泛冷,左边泛暖。

主体砂锅盖左边泛冷,右边泛暖。白菜左边暖而右边泛冷。

改前：冷暖不明确的画面。

改后：画面色彩的冷暖对比明确而响亮。

5. 纯度对比关系

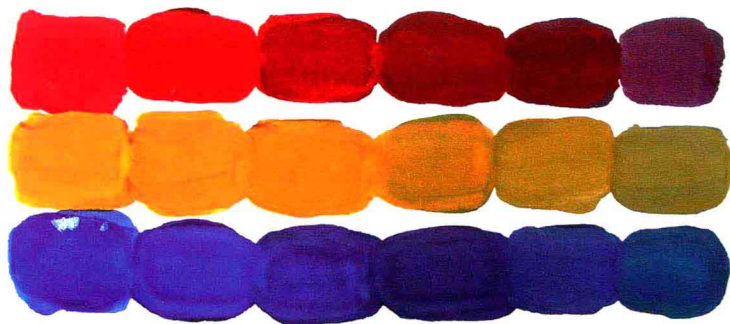
① 概念：色彩的纯度也就是色彩的鲜艳度，越鲜艳纯度就越高。三原色，即未经调和的颜色，纯度最高。灰色的纯度最低。

② 作用：纯度高（俗称纯色）的物体显得跳跃突出。（注：在空间里可以往前跑。）

纯度低（俗称灰色）的物体比较沉闷。（注：在空间里会往远处退。）

在灰色的画面里，可以把主体物的纯度适当提高，会显得主体突出。在颜色生的画面里加点灰色，降低色彩纯度，画面将显得稳重些。

纯度由高向低的过渡变化

③ 实例运用：

衬布逐渐往后越来越灰，而前面的苹果色彩较纯，后面苹果的颜色较灰。

红布和桔黄衬布的色彩纯度前面高，后面灰些。

改前：画面的颜色过于鲜艳，显得太“火”太“菜”。

改后：降低各个物体局部色彩的纯度，使整个画面的颜色趋于稳重而丰富。

第三章 色彩静物的基本技法

一、握笔的姿势和笔法

1. 正确握笔的姿势

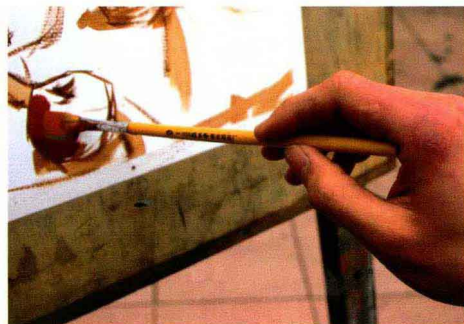
握好笔对作画有很大的帮助,运笔时按物体结构走向运笔更能把物体塑造精彩。

主要物体的刻画

运用油画的握笔技法

最常用的摆画法

2. 常用的笔法

摆

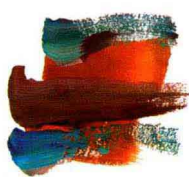
括

勾

揉

拖

挑

扫

点

二、干湿画法

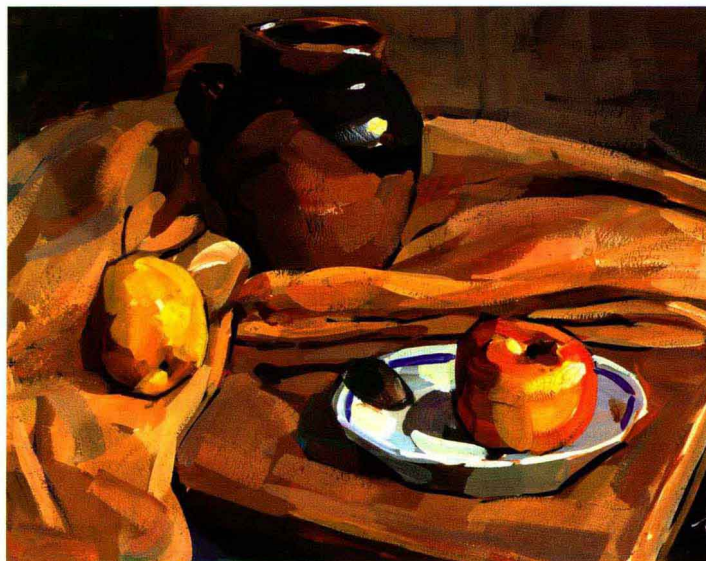
1. 湿画法

湿画法通常水分较多,未干就接着画,颜色相互渗透融合。多用于背景或物体暗部及投影,也可与薄画法结合起来画。

2. 干画法

干画法水少颜料多,多用于主体物,通常与厚画法结合起来运用,一般是颜料多层叠加而成,借鉴了油画的技法。

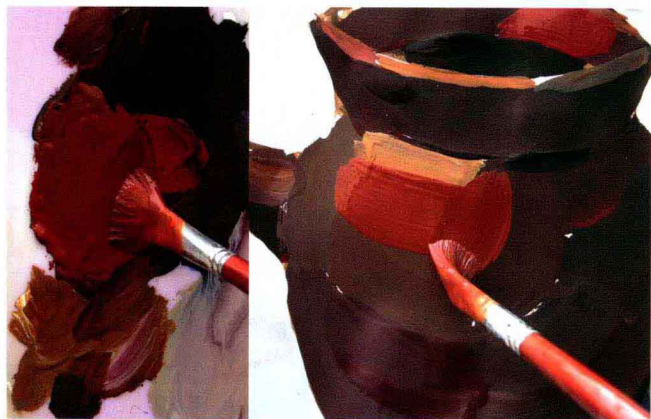

3. 干湿结合画法

这是最常用的水粉表现技法，湿画后面的背景铺色，干画主体物更有表现力，是水粉介于油画水彩之间的最显著表现。

4. 水粉颜料的干湿变化

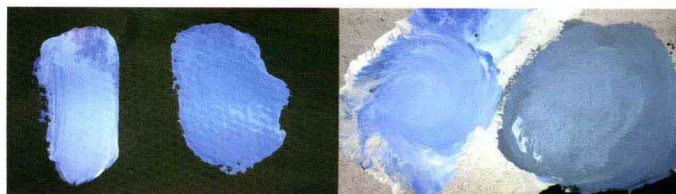

湿

刚画时显得很突然，太红了。

湿时颜色一样重

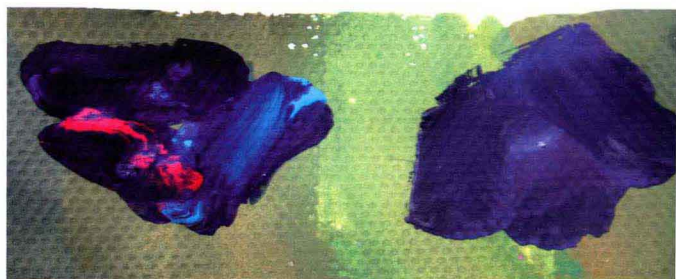

湿时颜色一样亮

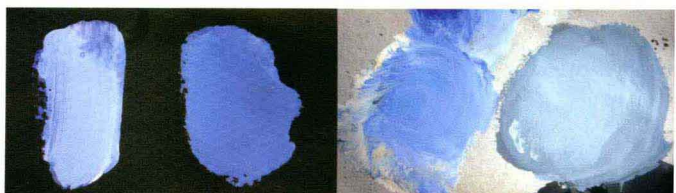

干

干后变暗了很多，就自然些了。

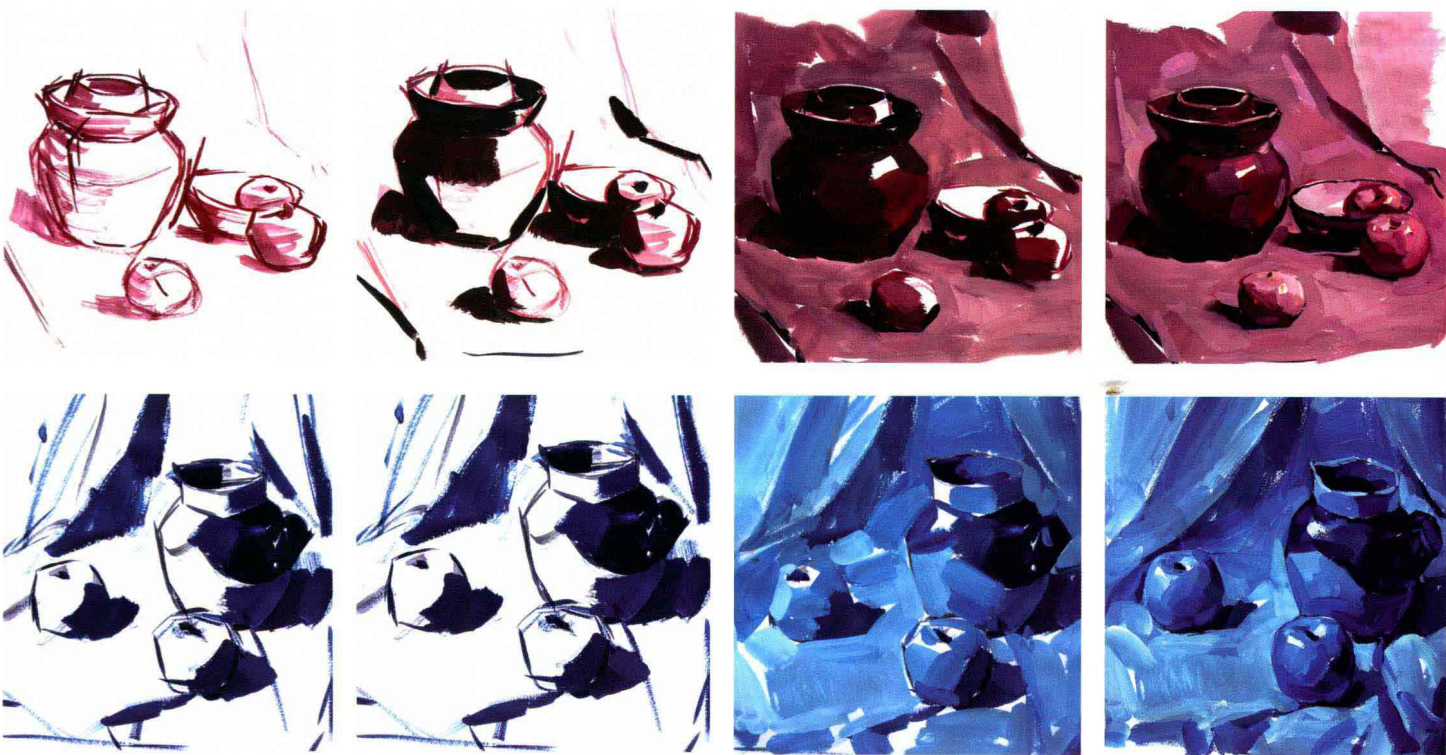

干后变化不大，变灰了而且浅了些。

三、单色训练

初学色彩,很多同学都很难从素描中转换过来。因此我们先可以作些单色的训练,暗面加黑,亮面加白。用水粉颜料来画素描关系,能够让你更快地掌握水粉,而且又能把色彩与素描联系起来,这是学习水粉的捷径之一。

四、小色稿训练

然后我们再来做一些小色稿的练习,把物体的固有色用两三种颜色快速地画出来(主要是亮面一个颜色,暗面一种颜色),培养在短时间内对色彩感觉的把握能力。

五、冷、暖色调的训练

1.暖色调训练

酒瓶暗部偏暖而亮部泛冷,砂锅、苹果、白盘暗部泛暖,所以亮部要画冷,饮料也显得更冷些了。

2.冷色调训练

苹果、砂锅在冷调里暗部泛冷,亮部泛暖,饮料更暖;蓝酒瓶因为暗部冷所以亮部要多加暖色。

3.冷暖对比训练

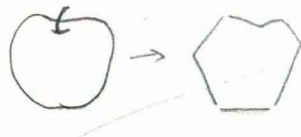
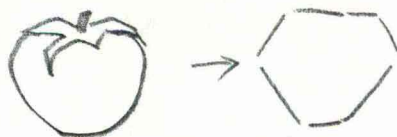
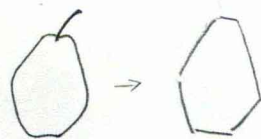
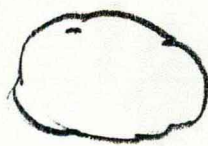
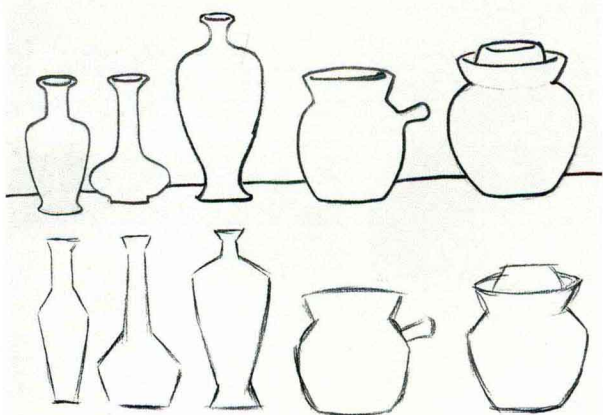
根据各物体在环境中受到影响所泛的固有色而灵活运用,如:白盘在红布里显得泛冷。

第四章 色彩与素描的关系

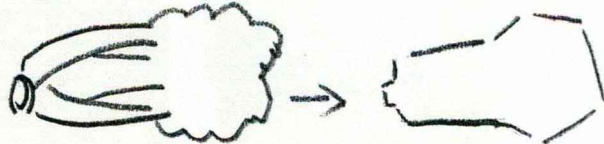
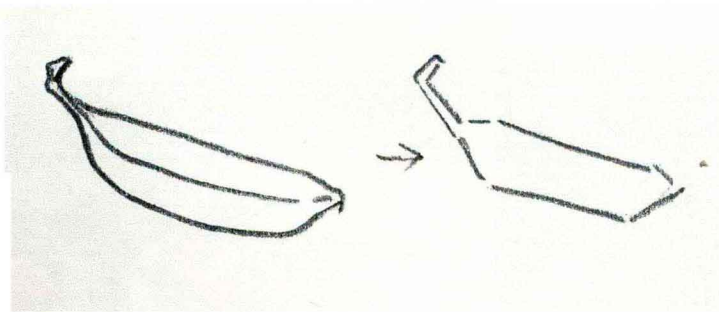
一、造型比例

造型是素描训练的主要内容，在此单独作为一个课题来讲，说明物体的造型在色彩写生中同样不可忽视。没有形体，颜色就无从落脚。很多同学在画蔬菜或每种水果时，各个不同物体的外形都长得一个样，只是在颜色上有所区别，让人看不出是土豆还是鸡蛋，是苹果还是梨子，等等。

如：土豆不规则的边缘凹凸不平，鸡蛋的边缘很工整圆滑。

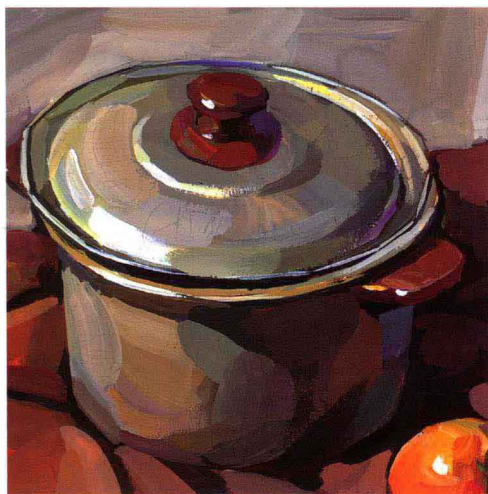

还要注意把握不同主体罐的造型、大小比例。

二、明暗关系

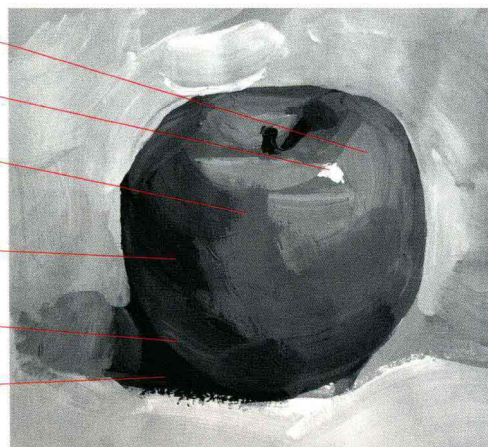
素描只运用了明暗对比，而色彩中则多了在色彩上的对比，以及色块的明度变化。

亮面
灰面
高光
明 暗
交界线
反光
投影

亮面
高光
灰面
明 暗
交界线
反光
投影

我们把彩色静物变成黑白灰的色块，会发现不同颜色的物体，它们的明暗基调也不相同，这也是色彩中的素描因素之一。

白 黑 中灰 浅灰 深灰

中灰 白 黑 浅灰 深灰

