

名师教案

色彩静物 名师范本 经典教案

 湖南美术出版社

新 作

新 作

刘胜艺术简介：

1998 年 毕业于中国美术学院
创立杭州胜画室美术培训中心
1998 年~2001 年 任教于上海交通大学园林环境设计系
2001 年~至今 任教于浙江树人大学艺术学院基础教研室
出版教材：
《高考色彩强化训练 3》中国纺织出版社 2007 年
《刘胜色彩静物个案示范作品》湖北美术出版社 2008 年
《解析艺考：色彩静物》湖南美术出版社 2010 年
《刘胜色彩静物》（上、下册）湖南美术出版社 2010 年

名师教案 刘胜 色彩静物

出 版 人：李小山
著 者：刘 胜
主 编：赵锦杰
责任编辑：吴海恩
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：杭州杭新印务有限公司
(杭州市西湖区袁浦镇南溪口村)

开 本：889 × 1194 1/8
印 张：5
版 次：2011 年 7 月第 1 版
2011 年 7 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-4588-3
定 价：29.00 元

图书在版编目（C I P）数据

刘胜色彩静物 / 刘胜著. — 长沙：湖南美术出版社, 2011.7
(名师教案)
ISBN 978-7-5356-4588-3
I. ①刘… II. ①刘… 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133157号

【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

05

08

11

13

15

17

19

21

22

23

24

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

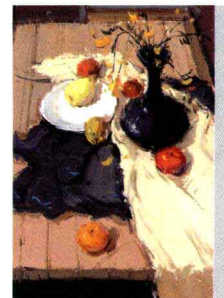
37

38

39

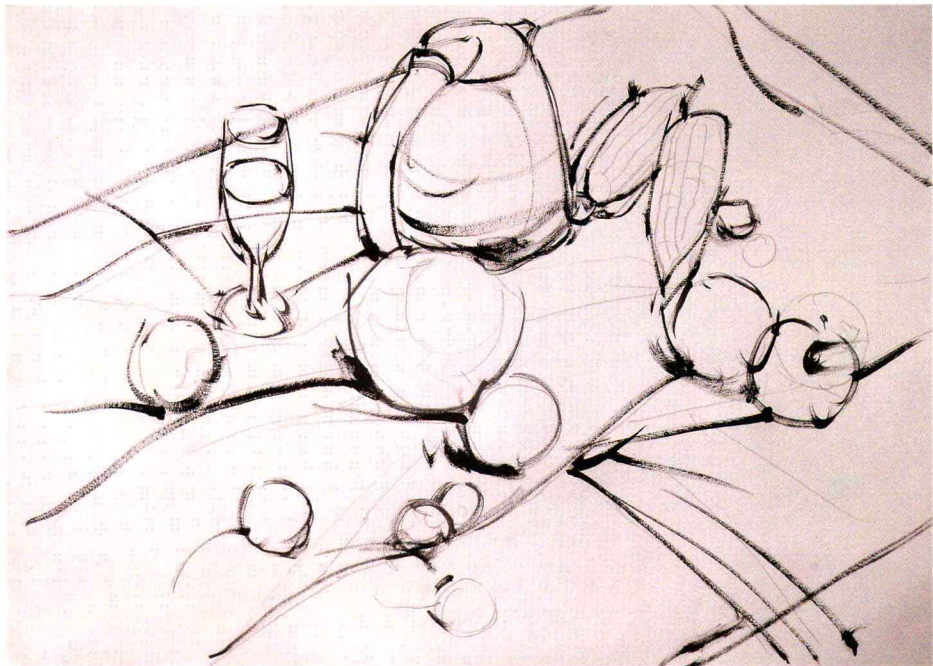
40

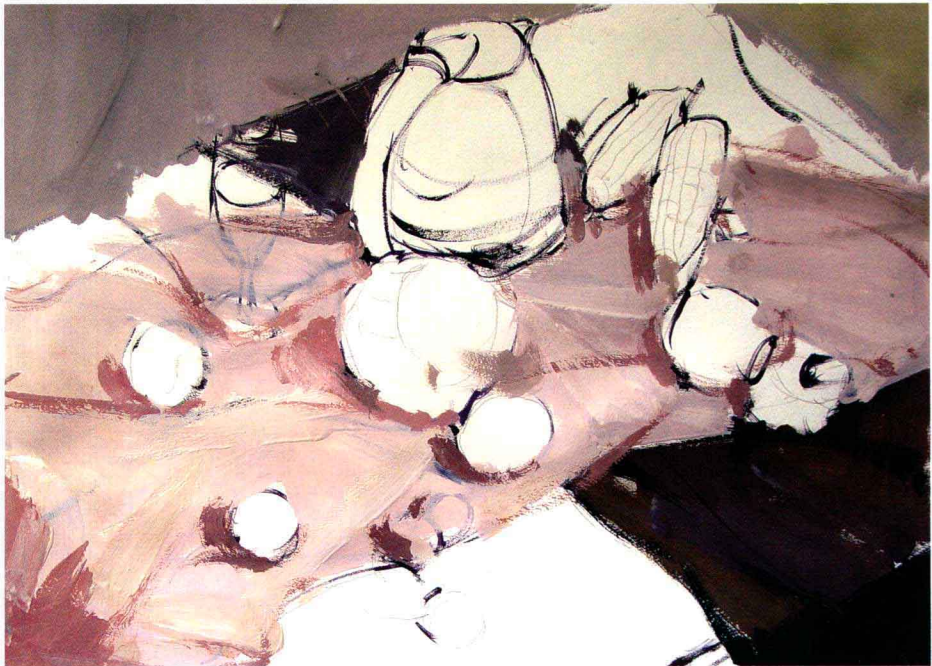
41

示范一 不锈钢壶与蔬果的组合

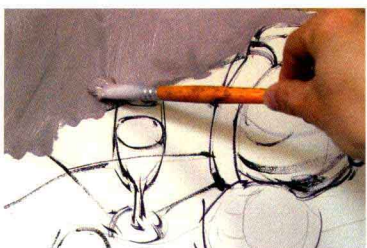
步骤一：用单色起稿，准确勾勒出画面上物体的大小和空间位置，注意主次前后关系的把握。同时注意各物体的形体透视变化。然后画出衬布的布纹走向。

步骤二：从画面最大的颜色开始铺色，画出物体和投影及衬布暗部的颜色。准确把握画面的主要色彩倾向，建立画面的初步基调使对比关系和谐。(如图1-15)

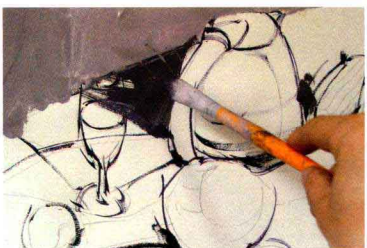
1. 用豆粉红、蓝莲、灰色调大量的白准备画背景色，注意调色时不可太均匀，稍微搅拌即可。

2. 侧锋用笔涂抹背景色，用笔要活，颜色变化不可太复杂。

3. 用普蓝、熟褐、蓝莲、橄榄绿、灰色调出深色衬布的色调。

4. 用笔轻松扫过即可，注意两色块边缘线的处理要虚。

5. 深色布的前面可稍暖些，可多调些熟褐。

6. 用普蓝、深红、熟褐调和，乘湿时画出深色衬布的暗部。

7. 用大红、芽黄灰加大量的白色调出粉色衬布的基本色调。

8. 用较简单的笔法初步铺设粉色衬布。

9. 加些类似色增加衬布的变化。

10. 画时注意粉色衬布的右侧稍暗。

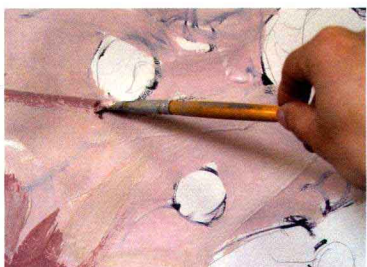
11. 加红调出粉色衬布的暗部色彩。

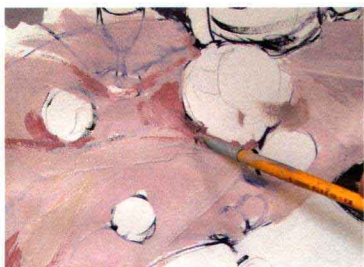
12. 用侧锋扫出转折面，注意转角的自然过渡。

13. 用笔尖拖的技法使笔触生动。

14. 用暗部的深色画出衬布的褶皱。

15. 铺衬布时注意把握好衬布上蔬果投影的色彩倾向，不可太重。

步骤三：区分各物体的质感与形体特征，深入塑造物体亮部的色彩，把握各物体颜色的前后虚实关系，注意各物体受光面和背光面的冷暖、明度和纯度的对比变化。(如图16-19)

16. 调后面淡黄绿色衬布的颜色时可利用一些灰色。加强衬布的层次。

17. 拉开前后色相。注意色彩的冷暖。

18. 注意粉布右上方的色彩与淡绿色衬布的色彩联系。

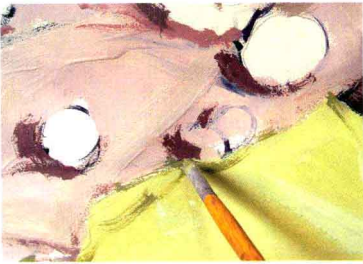
19. 从前住后铺淡绿色衬布。

20. 用橄榄绿、土黄调出粉、灰、绿衬布的转折面暗部色彩。

21. 铺衬布色时笔触可写意些。

22. 用玫瑰红加普蓝调出小红萝卜的暗部色彩。

23. 普蓝加少许深红摆出不锈钢壶的暗部色彩。

24. 加青莲、紫灰、灰亚绿调和画出过渡色。

25. 用橄榄绿、土黄、黄绿、灰豆绿调出包菜的暗部色彩，注意调和时不要搅和得太均匀，以免失去生动的色彩变化。

26. 顺着包菜的形用笔，力度随结构按压顿挫。

27. 加少许黄绿和柠檬黄调过渡色。

28. 用摆的笔触概括画出形体转折关系。

29. 调右下方的转折面，色彩略受番茄的反射光影响。

30. 暗部的三大面确立即可，不可孤立深入。

31. 深红、赭石加少许墨绿调出番茄的暗部色彩，注意不要搅太均。

32. 依番茄结构用笔。

33. 在暗部色彩的基础上加少量橘红调出过渡色。

34. 番茄的上下左右几个大块要有冷暖变化。

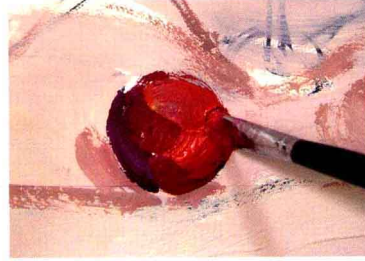
35. 左侧的番茄色彩略调得偏冷些。

36. 整体运用摆笔画出。

37. 调受光面过渡的色彩时可加中黄、橘黄调和。从色相和明度上拉开对比。

38. 整体运用摆笔画出。

39. 深红加天蓝调洋葱暗部色彩。

41. 画洋葱用笔要活。

42. 加少许蓝莲调出洋葱头端的色彩。

43. 用小笔触拉开两个洋葱的冷暖关系。

44. 土黄、中黄加少量蓝莲调出玉米暗部的色彩。

45. 用概括的笔触随着结构给玉米上暗部色彩。

46. 在暗部颜色的基础上加柠檬黄加白色调出受光面的色彩。

47. 画出受光面的色彩，注意拉开明度对比。

48. 用紫色、橄榄绿、灰色、中黄调出不锈钢反光色。

49. 画不锈钢水壶受光面的反光。

50. 用紫色、深红、中绿、灰色、灰豆绿调出水壶暗部的反光。

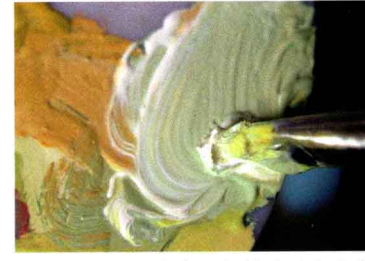
51. 水壶颜色主要受包菜色彩的反光影响。用笔要活，不可调得太死。

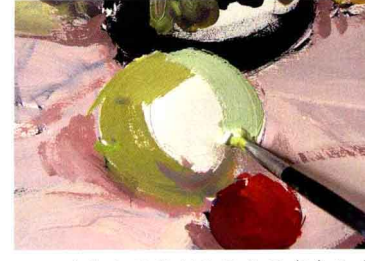
52. 根据环境色的反光关系调不锈钢水壶的中间过渡色，水壶是画面的视觉中心，应刻画得细些。

53. 刻画时注意桌面物体对不锈钢水壶的色彩影响。

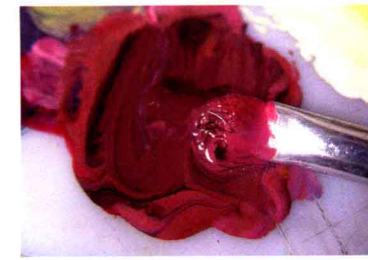
54. 用粉绿、白色、柠檬黄调出包菜受光面的色彩。

55. 这部分的色彩主要是固有色加光源色。

56. 用暗部颜色的基调与受光面的颜色再调，可生成中间的过渡色。

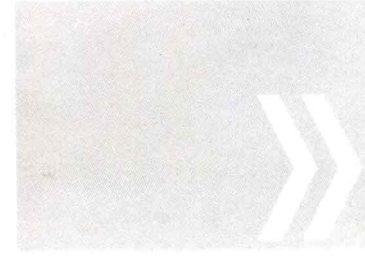
57. 用普蓝、深红、玫瑰红、白色调出红酒的色彩。

58. 用笔摆出杯内的红酒，注意体积的表现。

59. 待红酒的颜色半干时可先铺画台面木板的颜色。

步骤四：画面以粉灰色为主导基调，整体倾向偏暖。深色桌面与水壶的重色加强了画面的稳重感，使原本稍显粉气的调子有了对比。立即变得明快起来。不锈钢水壶自身色彩薄弱，很容易受到周围环境的影响，刻画时应细致。对画面的视觉中心的刻画应主次分明、虚实得当。（如图60-74）

60. 待酒杯后的背景色半干时，用略淡些的色彩勾扫出玻璃杯身的反光。

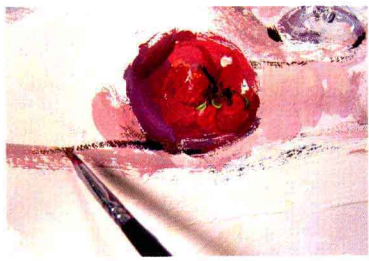
61. 用较细的笔勾酒杯的口沿线，颜料稍干些比较好把握形的塑造。

62. 用灰亚绿、灰色、白调和，用干笔表现杯口的反光。

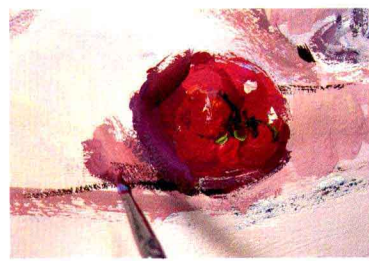
63. 用橄榄绿加黄绿画番茄的叶托部分。

64. 用重颜色加强番茄与台面衬布的衬托关系。

65. 用蓝莲、玫瑰红、白调和扫出番茄的反光，注意衬布色彩对其的影响。

66. 用干枯的笔触调整番茄投影。

67. 调整番茄的反光部位。

68. 深入刻画包菜的中间层次。注意形体与色彩的变化。

69. 暗部的色彩受各物体的相互影响。画时要有联系。

70. 画出投影，注意边缘线前实后虚的变化。

71. 画靠近视觉中心的物体时可以刻画得相对实些。

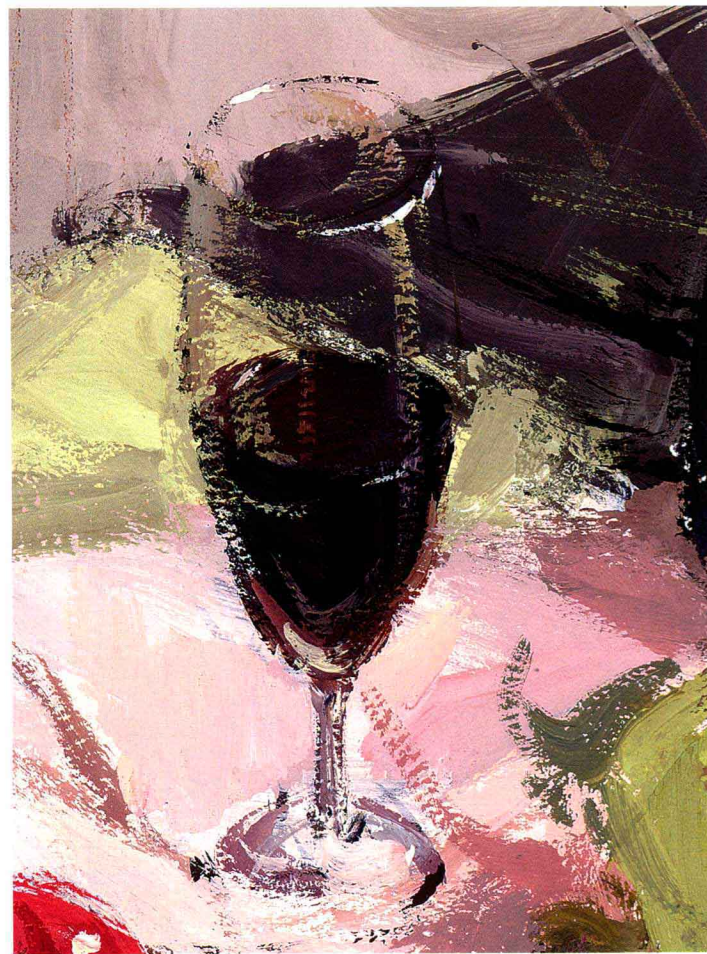
72. 深入塑造洋葱，直至结束都要保持松的感觉。

73. 深入塑造玉米，靠前面的玉米画得实些。

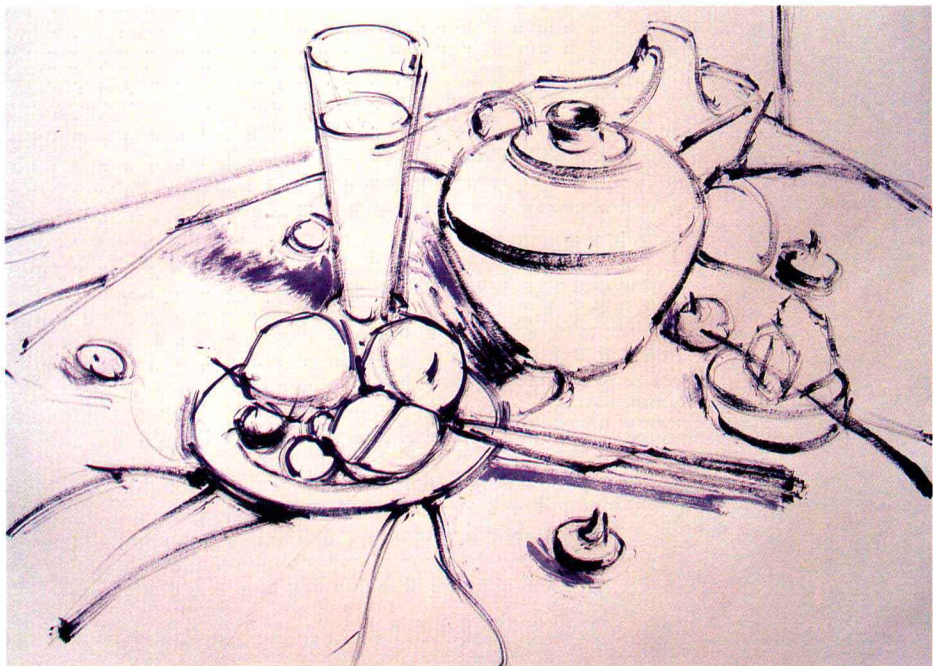

74. 可用柠檬黄加白点出玉米粒，玉米后面粗的部分用大些的笔触概括即可。

示范二 器皿与水果组合

步骤一：勾勒出各物体的轮廓。注意物体间的大小比例和前后穿插关系。不宜把前面的小物体画得过于偏下。注意各物体的疏密对比及透视关系。

步骤二：面积最大的几个色块铺起后，画面中大的调子倾向就基本建立起来了。注意深色衬布的色彩变化，不能把它画得太单一，应根据褶皱的动势合理用色。（如图1-21）

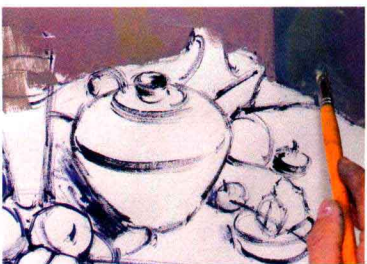
1. 用少量蓝莲、灰色、天蓝、黄调出浅浅的暖灰。

2. 纵向用笔刷背景。

3. 在背景色的基调上加些钴蓝、蓝莲、熟褐调出右上角深的背景色。

4. 右上角的背景色偏冷些、暗些。画时应保持纵向用笔。

5. 普蓝加深红调出深色衬布的基调。

6. 摆笔时留出物体的基本形。

7. 用普蓝、深红、钴蓝、灰调出深色衬布的中间色。

8. 铺出衬布的中间层次，用笔时的速度快慢、轻重转折要随着布褶的走势处理。

9. 用大红、白色、蓝莲调出粉色衬布的基调。

10. 快速铺画出粉色衬布的基调。注意空出物体部分。

11. 粉色衬布后面的色彩总体倾向略微偏冷些，画时可多调入些紫灰色。以降低其艳度和明度。

12. 用干笔触画出背景色与台面颜色的衔接关系。

13. 用赭石、玫瑰红、蓝莲、白色加少量淡绿调出粉色衬布暗部的颜色。

14. 画出粉色衬布上各物体的投影。

15. 调白色衬布时笔略干些。可在擦笔布上适当地吸去些多余的水分。

16. 为了增加颜色的覆盖力。颜料可多些、厚些。

17. 白布的总体倾向稍微偏暖一些，目的是要拉开与白盘子的色相对比。

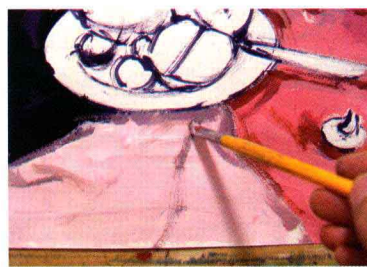
18. 铺底色时笔触可平些，变化少一些，先建立与周边大块色彩的对比关系。

19. 用蓝莲、赭石、白调出白衬布的暗部色彩。

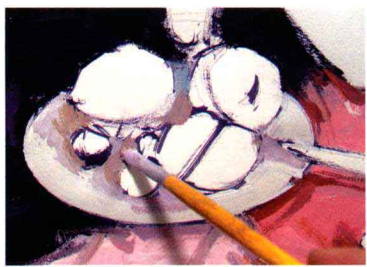
20. 白布的后面稍偏冷些、灰些能让它有往后延伸的感觉。

21. 用干枯的笔触画出白衬布的暗部与褶皱的纹理。

22. 调盘子的基本色。

23. 盘子暗部投影的颜色略偏冷灰。

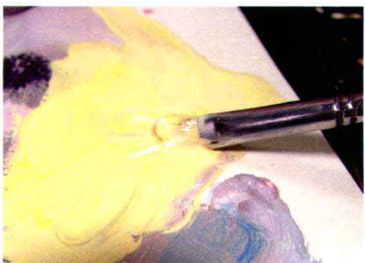
24. 用白色勾出盘子边缘的高光。

步骤三：用中号笔画物体的固有色，调色略厚，用笔应按物体的结构进行，铺固有色同时要考虑画面的色调，合理处理各物体固有色的关系。(如图22-41)

步骤四：画面最终完成时要做到颜色明快、主次分明、前后虚实要有变化，要有纵深感。暖暖的粉调子给人一种亲切感。(如图42-49)

25. 用淡黄加白调出切开果子的颜色。

26. 用平涂的手法建立果子的底色。

27. 用淡黄、土黄、白色调和，画出梨的基本色。先概括出大块。

28. 在亮色的基础上加土黄、赭石调出梨子暗部的颜色。

29. 随着梨的形体用笔，画出梨的暗部色彩。

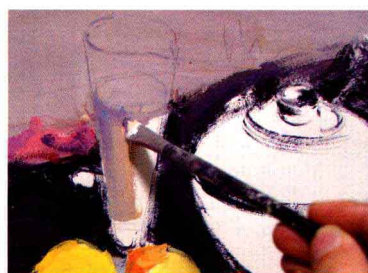
30. 两个梨的颜色倾向要有所区别。可多加些土黄、赭石来调和。

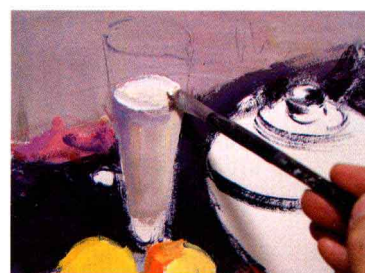
31. 画出另一个梨的暗部色彩。注意暗部的色彩要受环境的影响。

32. 用蓝莲、橘黄、白、芽黄灰调出牛奶杯的暗部的颜色。

33. 按杯身体形用笔，画出暗部的颜色。

34. 牛奶的水平面为受光面，要亮些、白色加少量的柠檬黄即可。

35. 边缘线可用枯笔来处理，这样显得干脆利落些。

36. 用土黄、橄榄绿、粉绿、白调出青瓷罐的暗部色彩。

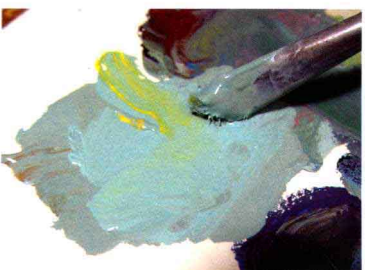
37. 铺出暗部色彩，注意根据青瓷罐的形体特点用笔。

38. 青瓷罐右下暗部的颜色受粉布的影响要偏暖些。

39. 画青瓷罐背光部的色彩，注意笔触的衔接。

40. 用粉绿、淡黄、白调出青瓷罐受光面的颜色。

41. 用大号笔铺出青瓷罐的颜色，注意笔触随结构的变化而变化。

42. 画出白瓷盘里的红果子，注意色彩倾向要有变化。

43. 对盘子里的各果子进行深入刻画，注意学习用笔及色彩的微妙变化。

44. 用灰加黄色画出水果刀的固有色。

45. 加白调和画出水果的高光与反光，注意水果刀金属感的表现。

46. 完善画面前端的小果子，处于画面前端的物体可画得实点。这样可突出空间感。

47. 刻画瓶口的细节，注意前后的虚实对比关系。

48. 瓶子后面的梨只需用大块概括即可。

49. 小玻璃盘里剥开皮的橘子不是画面的重点也可画得概括随意。颜色要与画面相协调。

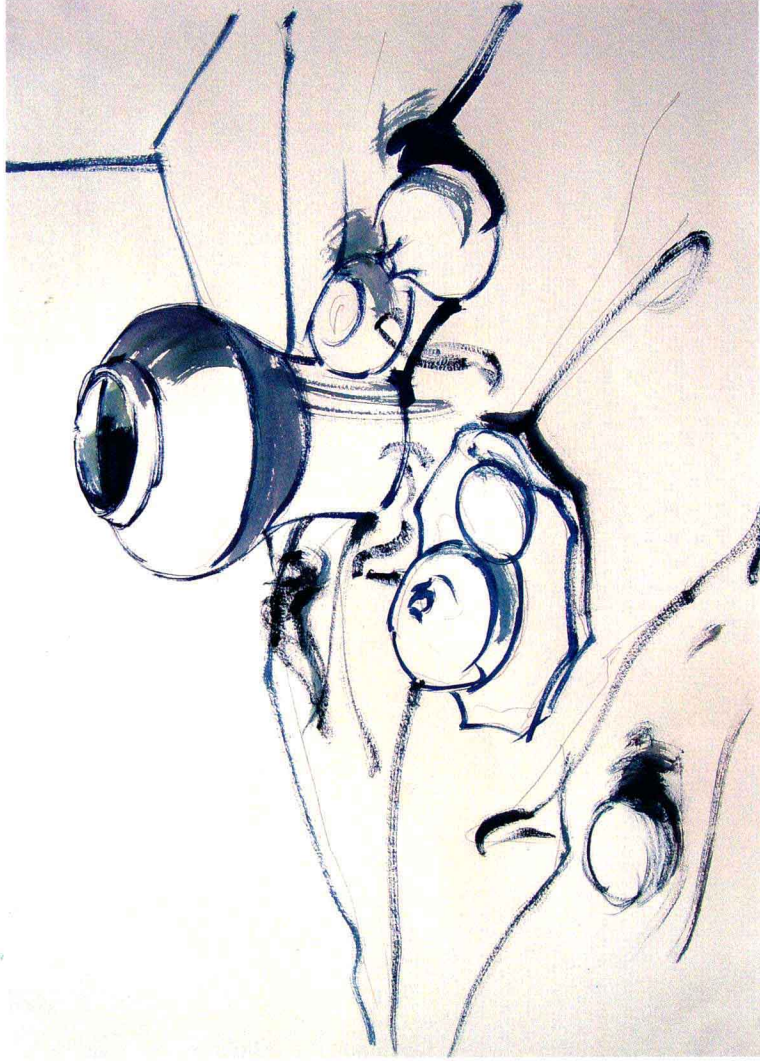

■ 示范三 陶罐和蔬菜的组合

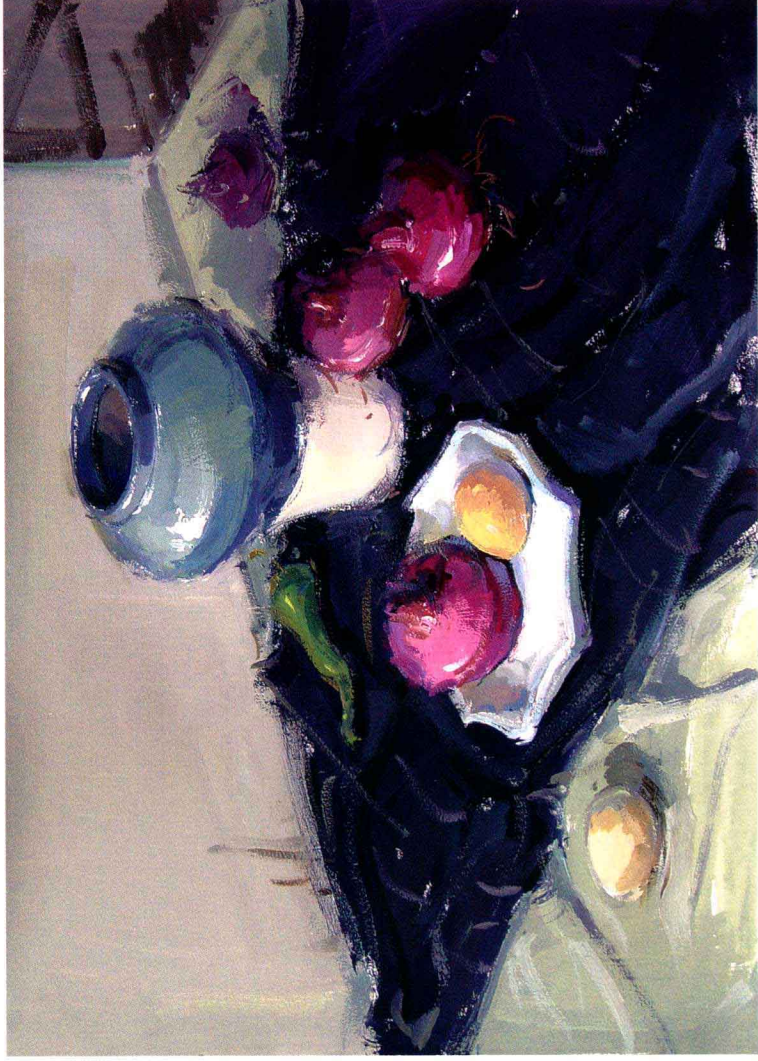
画面中浅色陶罐比较容易画“粉”，所以应避免在其灰部、亮部和反光加入过多的白色，暗部也不要画得太深，可以适当增加灰面固有色的面积。可用坚硬的笔触和块面来塑造罐体，这样有利于表现陶罐的质感与体积感。

步骤一：单色起稿，构图造型时注意陶罐、洋葱、盘子的基本比例，注意物体与物体之间前后左右的位置关系。

步骤二：整体铺色，从陶罐及洋葱的暗部开始铺色，把握好画面的整体色彩倾向。

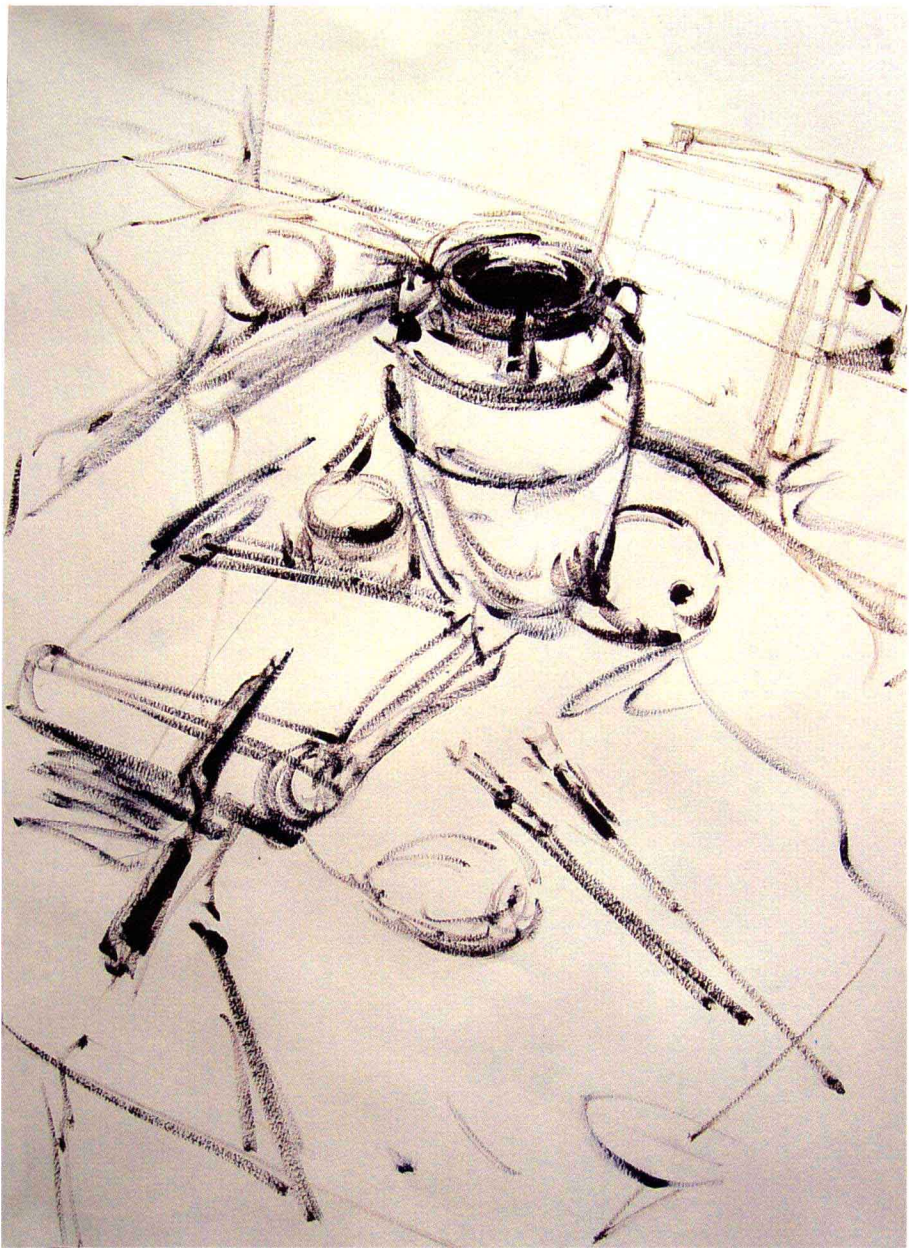
步骤三：控制基本色调，逐步铺满整幅画面。主体物的用笔可变化多些，背景可处理得简单些。

步骤四：整体调整，局部刻画重点，对罐子深入雕琢使中心明确，罐口沿的受光与背光的明暗，色调，根据球体圆面的结构运笔。

■ 示范四 文体类的组合

步骤一：反“S”形构图有较强的空间纵深感。给各物体定位时要注意重心的走势要符合这一特点。如书本、陶罐、刮刀的连线与笔的走势是大动向。其间的颜料、梨、布褶起着连接的作用。

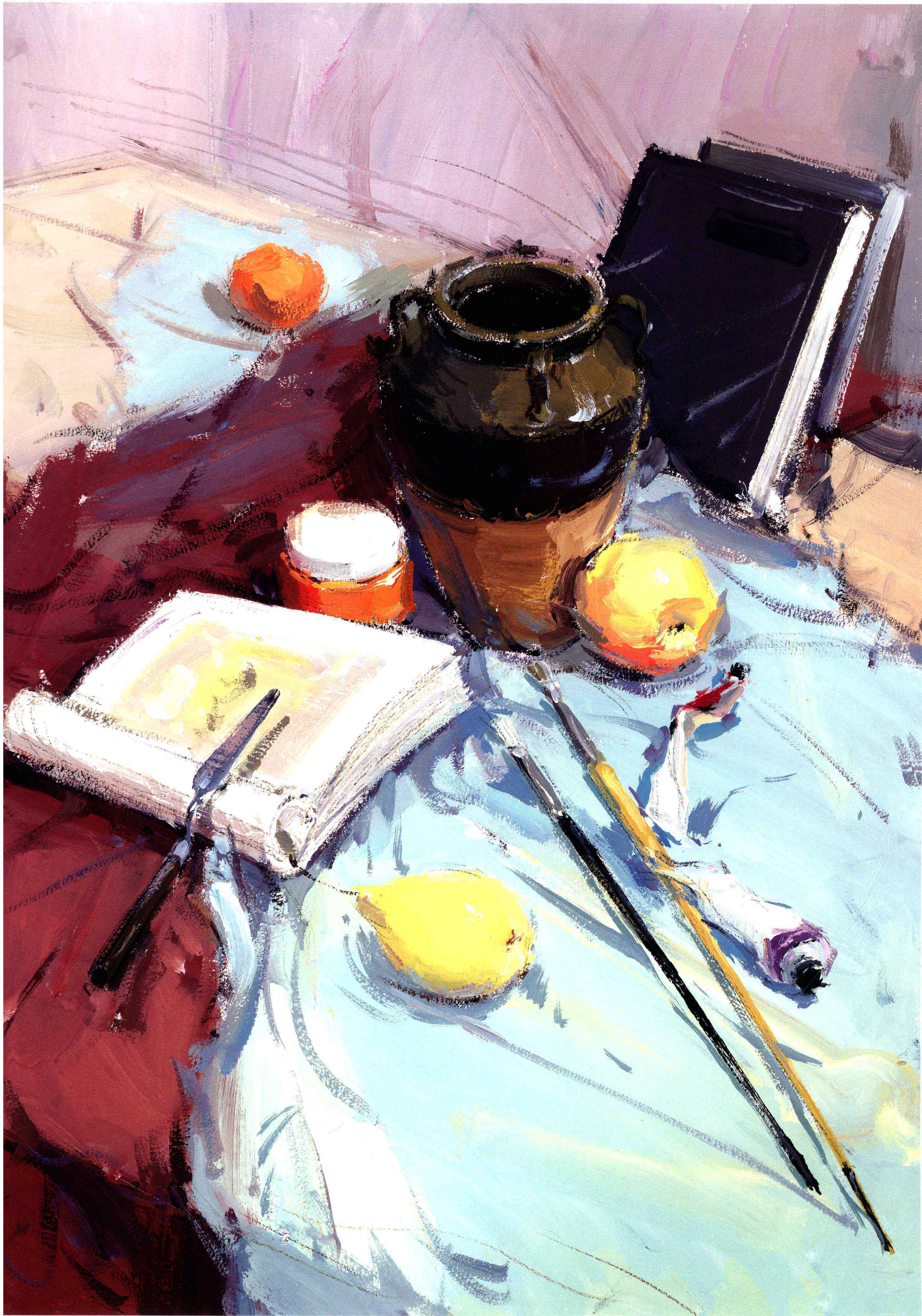
步骤二：从大色块的衬布、背景墙面着手铺色。抓住大的感觉即可，这一步不可过于深入细节。

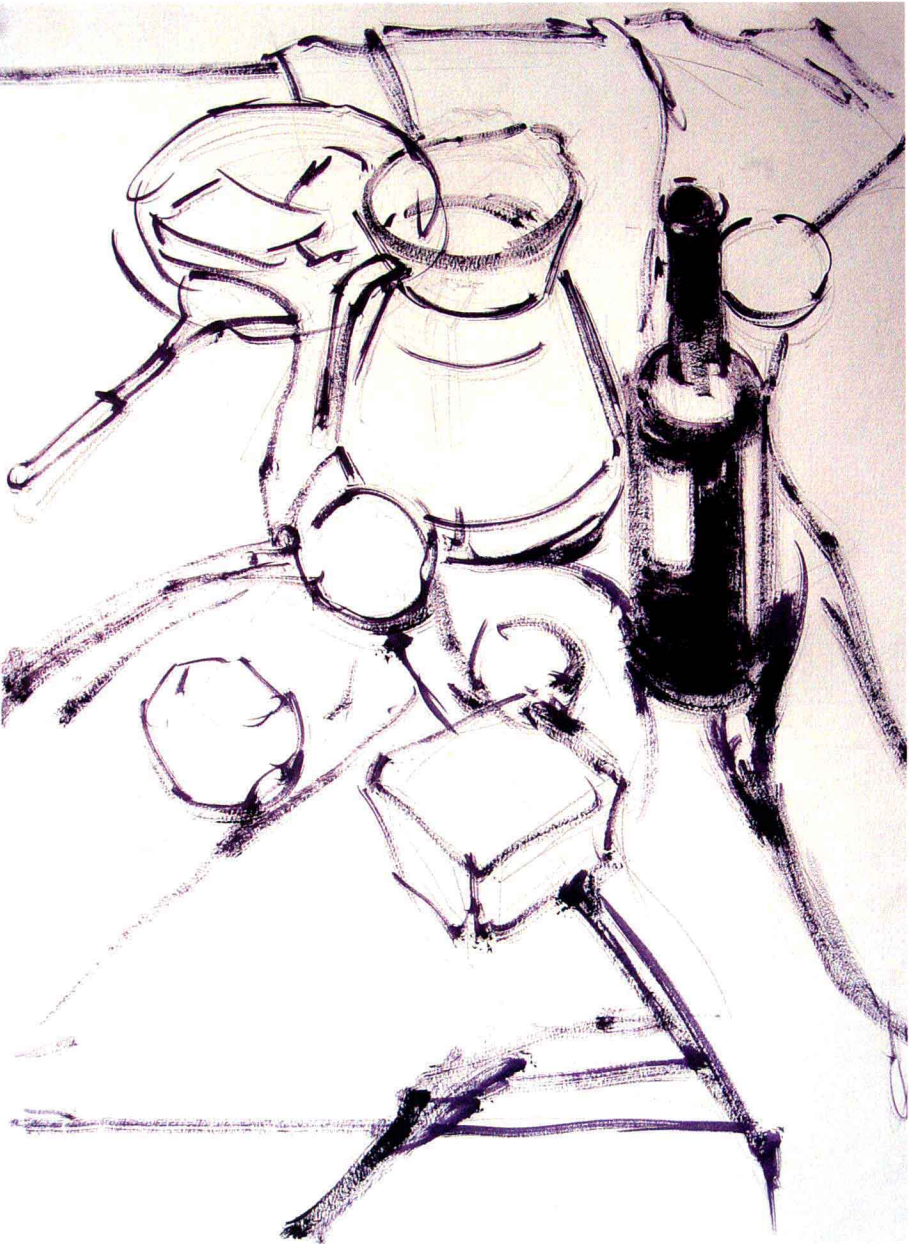
步骤三：抓住陶罐及紧挨着的苹果进行深入塑造，后面的橘子几笔概括即可，同时要控制基本色调。

步骤四：整体调整局部刻画，亮部与暗部颜色的对比要兼顾冷暖，用笔要松动。深入刻画主体物，使之形成画面的视觉中心。同时注意不同物体的质感表现。

■ 示范五 玻璃器皿类的组合

步骤一：此幅画作是常见的纵向椭圆形构图，画面紧凑且富有节奏感。构图时要注意，勺子摆放的走向与酒瓶的纵向线条走势要形成近大远小的纵深透视感。否则画面的空间感和构图都会产生问题。

步骤二：从大块衬布与背景墙面上着手铺色。抓住大的感觉即可，这一步不可过于深入细节。画面大的色调及各物体的对比关系基本确立即可。

步骤三：抓住画面中的主体，盛牛奶的玻璃壶、酒瓶需重点刻画，远处的盘子及果子要大笔触概括。

步骤四：在保持各物体固有色的同时逐步深入，如前面的番茄，玻璃壶身的色彩变化。刻画细节的同时要注意，对物体整体的观察要有所取舍。