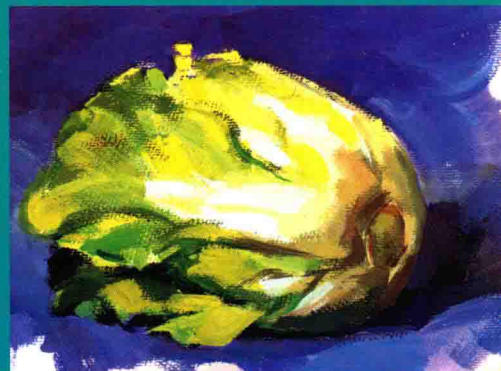

鄂美动力
E-MIND

新课标·美院基础教学丛书

潘德彬 主编

潘德彬 张桂烨 编著

新课标

没有学不会，只有不想学！

这本书教你怎样观察，怎样动笔，怎样搞定一幅令你怦然心动的作品！

怎样画色彩静物

名师指导 教你方法·步骤演示 没有疑难·细节剖析 一学就会·全息扫描 精彩呈现

长江出版集团·湖北美术出版社

目录【CONTENTS】

一、色彩教学目的	1
二、色彩工具与材料	1
三、认识色彩	2
四、色彩的调配与笔法技巧	3
五、画面错误与解决方法	4
六、水粉画的基本表现方法	6
七、观察方法与色调小稿训练	6
八、苹果画法步骤(左侧光)	8
九、梨子画法步骤(左侧光)	10
十、香蕉画法步骤(顶光)	12
十一、小白菜画法步骤(顶光)	14
十二、大白菜画法步骤(顶光)	16
十三、洋葱画法步骤(左侧光)	18
十四、胡萝卜画法步骤(顶光)	20
十五、罐子画法步骤(左侧光)	22
十六、瓷瓶画法步骤(左侧光)	24
十七、玻璃器皿画法步骤(左侧光)	26
十八、冷调训练画法步骤(顶光)	28
十九、冷调训练画法步骤(顶光)	30
二十、暖调训练画法步骤(左侧光)	32
二十一、暖调训练画法步骤(左侧光)	34
二十二、灰调训练画法步骤(左侧光)	36
二十三、作品欣赏	38
陆琦作品精选	44

在版编目【ZAI BAN BIAN MU】

怎样画色彩静物 / 潘德彬, 张桂烨编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2011.9

(新课标·美院基础教学丛书)

ISBN 978-7-5394-4363-8

I. ①怎… II. ①潘… ②张… 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166661号

出版发行: 湖北美术出版社

经 销: 新华书店

地 址: 武汉市雄楚大街268号B座

电 话: (027)87679522

邮政编码: 430070

制 版: 深圳市雅佳彩制版有限公司

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3

印 数: 4000册

版 次: 2011年11月第1版

2011年11月第1次印刷

定 价: 18.00元

目录【CONTENTS】

一、色彩教学目的	1
二、色彩工具与材料	1
三、认识色彩	2
四、色彩的调配与笔法技巧	3
五、画面错误与解决方法	4
六、水粉画的基本表现方法	6
七、观察方法与色调小稿训练	6
八、苹果画法步骤（左侧光）	8
九、梨子画法步骤（左侧光）	10
十、香蕉画法步骤（顶光）	12
十一、小白菜画法步骤（顶光）	14
十二、大白菜画法步骤（顶光）	16
十三、洋葱画法步骤（左侧光）	18
十四、胡萝卜画法步骤（顶光）	20
十五、罐子画法步骤（左侧光）	22
十六、瓷瓶画法步骤（左侧光）	24
十七、玻璃器皿画法步骤（左侧光）	26
十八、冷调训练画法步骤（顶光）	28
十九、冷调训练画法步骤（顶光）	30
二十、暖调训练画法步骤（左侧光）	32
二十一、暖调训练画法步骤（左侧光）	34
二十二、灰调训练画法步骤（左侧光）	36
二十三、作品欣赏	38
陆琦作品精选	44

在版编目【ZAI BAN BIAN MU】

怎样画色彩静物 / 潘德彬, 张桂烨编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2011.9

(新课标·美院基础教学丛书)

ISBN 978-7-5394-4363-8

I. ①怎… II. ①潘… ②张… 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166661号

出版发行: 湖北美术出版社

经 销: 新华书店

地 址: 武汉市雄楚大街268号B座

电 话: (027)87679522

邮政编码: 430070

制 版: 深圳市雅佳彩制版有限公司

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3

印 数: 4000册

版 次: 2011年11月第1版

2011年11月第1次印刷

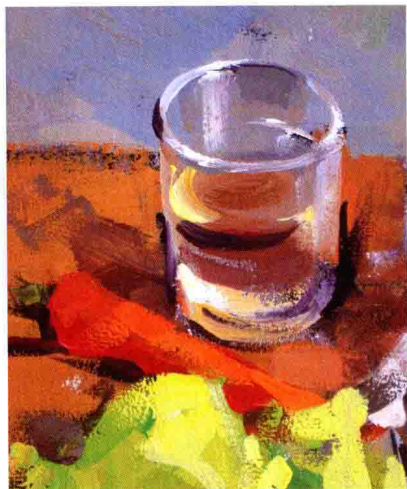
定 价: 18.00元

一、色彩教学目的

色彩是广大学生和美术爱好者学习美术所必须掌握的基础科目。色彩常见的表现方式有水粉、水彩、油画等。本书中所讲述的色彩主要是指水粉画,因为水粉画是介于油画和水彩画之间的一个画种,既有油画厚重的一面,又有水彩画透明、轻灵的一面,可以轻松灵活地表现对象,所以常被运用在基础课的教学之中。

静物由于处于静止状态且光源稳定、环境固定,可以让初学者理解、研究色彩的原理及规律,为以后的学习打下扎实的基础,所以色彩的学习一般从静物开始入手。本书系统地对静物的表现进行分类阐述,从单个到组合,循序渐进、由浅入深、由易到难,并配以大量的图示说明及步骤演示。

色彩静物的画面需要有一种大体基调来统一,强调画面的整体感。作画时用色要大胆,要表现丰富的色彩关系,并做到主次分明、虚实明确、色彩结构紧凑。要画好水粉静物,不仅需要用手去表现,更需要用眼睛观察、用心灵感受,这样才能表现出丰富的色调和其中所蕴藏的内涵。

二、色彩工具与材料

水粉由于其材料工具的便捷性,既具油画的厚重感,又能表现出水彩的轻盈透明感,常被初学者作为色彩训练的主要手段。以下介绍水粉的材料和工具。

颜料

水粉颜料常用的有锡管装、浓缩罐装,经常使用的颜色有白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、朱红、大红、深红、赭石、熟褐、紫罗兰、湖蓝、群青、钴蓝、普蓝、淡绿、翠绿、中绿、深绿等。

调色盒

可以按需要来选择专用调色盒。在调色盒里排列颜色时,要求按冷暖色来区分,并且由浅到深来排列,这样使用方便,并且相邻色彩混合也不影响使用。

画笔

常见的画笔很多,有水彩笔、油画笔、水粉笔、毛笔等,但最适宜初学者的还是水粉笔,它的方头可以塑造形体,侧过来又可以作小笔触点、勾。水粉笔的型号有1号~12号,平时只要备足单号(1~11)或者双号(2~12)即可。

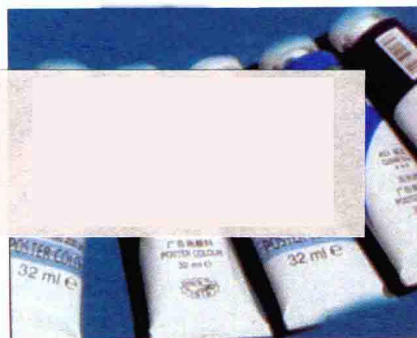
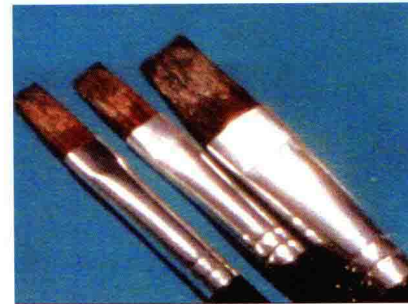
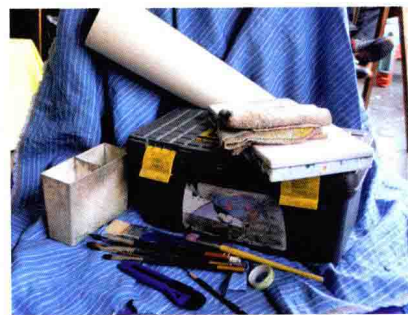
纸张

水粉画对纸张的要求不是太高,如铅画纸、水粉纸、卡纸等都可以用。水粉纸表面的凹凸肌理,可以表现出飞白效果。

其他

小塑料桶,用来盛放水及清洗与调色。较理想的是中间隔开两格,一格用来清洗,一格用来调色。

吸水布,在作画时非常重要,既可清洗又可控制笔中的水分。

三、认识色彩

光与色

色彩始于光，有光才有色。阳光看似白色，实际上是光的各种波长的一种混合状态。光通过三棱镜，可以折射出赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色彩，每种颜色都代表着一定的波长。(图1)

人们对色彩产生的感觉是由于不同波长的光刺激视觉的结果。当物体被光照射后，物体表面会产生不同程度的光吸收和光反射，我们看到的物体色彩就是物体反射出来的色光。

色彩常识

原色

为红、黄、蓝这三种颜色，是其他任何颜色都调不出来的，纯度最高，也称第一次色。(见图2)

间色

为两种原色相混合，如红与黄混合产生橙色，黄与蓝混合产生绿色，红与蓝混合产生紫色，也称第二次色。(图4)

复色

为两种间色或原色与间色相混合，也可以是不等量的三原色相混合，也称第三次色。(图4)

互补色

互补色是在十二色相环上呈180度对角的两种颜色，如黄与紫、红与绿等，补色对于调节画面的视觉效果非常重要。(见图3)

光源色

顾名思义即受光源影响的色彩，光源是产生色彩氛围的主要条件。一般分为室内光、室外光 and 人造光。

固有色

指物体本身固有的颜色。光照在物体上，由于物体的质感不同，如光滑、粗糙等，而产生不同的色彩效果。

环境色

指物体所处的环境带来的色彩效果。衬布色彩一般对物体的暗部影响较大，同样，物体对衬布的色彩也有影响。光线对比越强，环境色越明显。

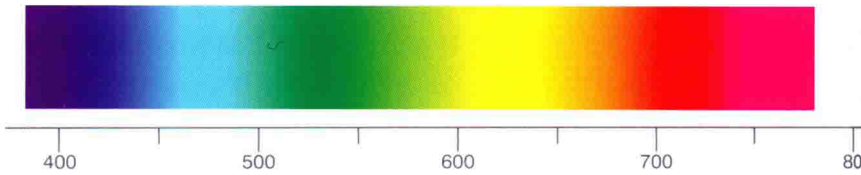

图1

三原色色环

十二色色相环

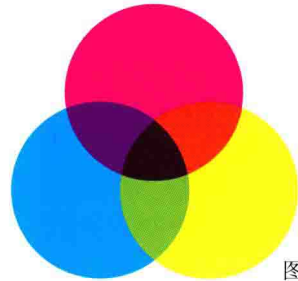

图2

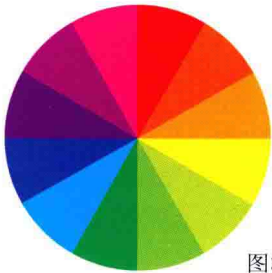

图3

原色（红、黄、蓝）

红

黄

蓝

间色（即红、黄、蓝任意两种颜色相加所得的颜色）

红和黄相混

红和蓝相混

蓝和黄相混

复色（即任意三种以上的颜色相加所得的颜色）

三原色相混

原色与间色相混

间色和间色相混

图4

四、色彩的调配与笔法技巧

颜色的调配与使用

水粉颜料的调配与使用方法大致有两种：一种为混合法，一种为并置法。

混合法

就是将两种或两种以上的颜料直接在调色板上调配，调配颜色时为了使混合色具有一定的饱和度和新鲜感，颜色种类不宜过多。

并置法

并置法是将几块颜色交错并置，在一定距离之外，让人的眼睛产生另外一种色彩的感觉。如红与黄并置，产生橙色的感觉；蓝与紫并置，产生蓝紫色的感觉。这种方法使画面颜色保持新鲜感。

笔法与笔触

笔法

不同的笔法会产生不同的视觉效果，常见的笔法有刷、摆、擦、揉、点等。

刷

调好一块颜色，在画面上大面积地刷，适用于背景、衬布等。

摆

把调好的颜色一笔一笔地摆上画面，用笔肯定、笔触明显，常用来塑造形体。

扫

笔中水分较少，运笔速度快，有时可见飞白，常见于亮部的高光处。

擦

用少而干的颜色轻轻地擦。

揉

同时蘸几种颜色，揉出丰富多变的色彩和笔触。

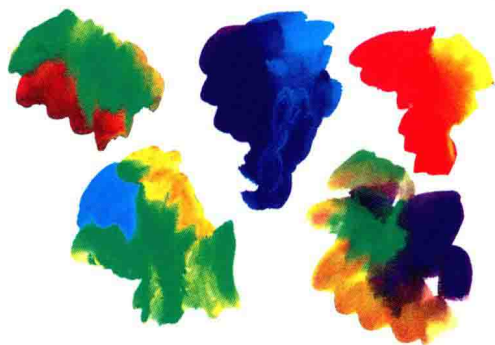
点

用笔头上色，常用于塑造局部细小的部位。

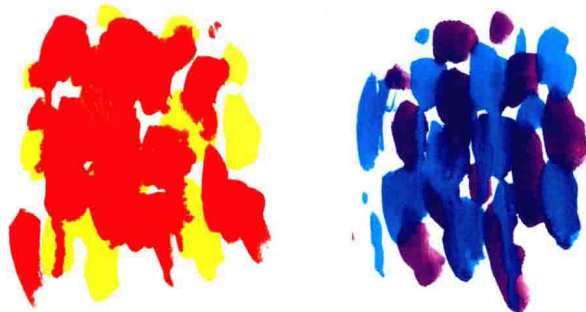
笔触

一般来说，大笔触可以概括地表现画面，小笔触可让画面显得丰富，长笔触奔放，短笔触稳重。要重视画面的笔触处理，否则，大笔触过多，易使画面空洞，小笔触过多，易使画面琐碎，笔触对于画面的表现起着非常重要的作用。

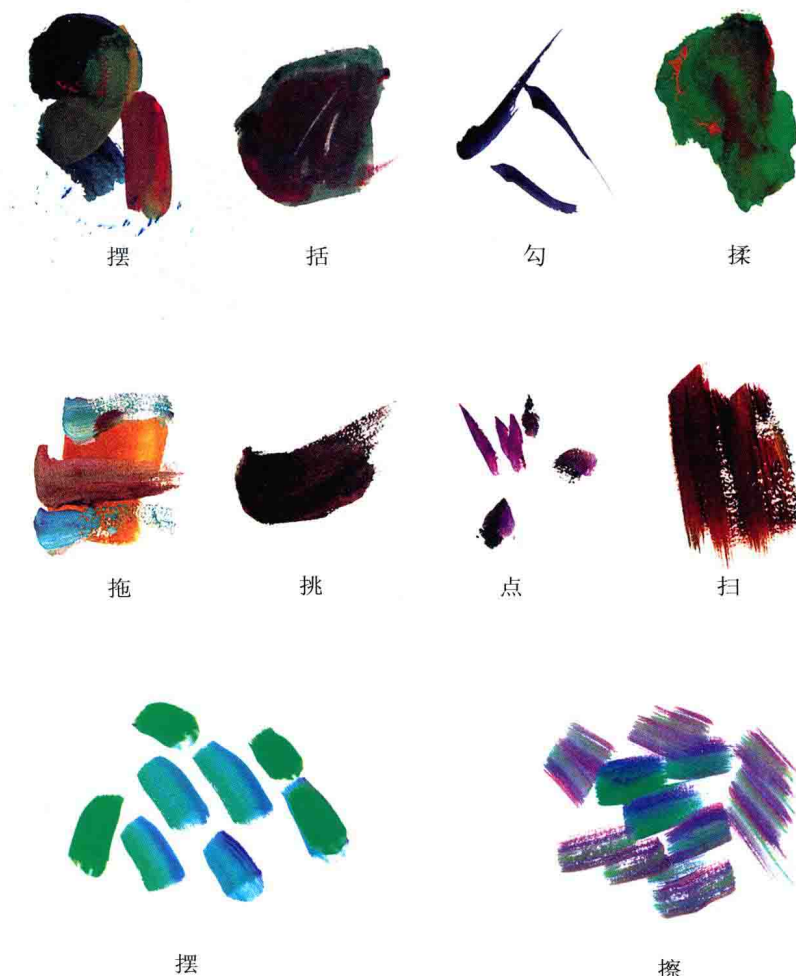
混合法

并置法

几种常见的笔法

五、画面错误与解决方法

在色彩写生中，同学们很容易把画面画得灰、粉、火、花、脏、腻等，我们该如何解决这些问题呢？

灰

画面上的色彩发灰，没有色彩倾向。其原因有三：一为素描问题，黑、白、灰关系没有拉开；二为色彩问题，画面色彩的倾向性不明确；三为调色次数过多，反复涂改。

解决办法

针对素描问题，尽量拉开素描关系，注意不同物体色彩的明度差异；针对色彩问题，要明确色彩关系及色彩倾向；针对调色问题，注意不要调得太熟，有时可以直接在画面上调。

粉

画面看起来粉气、苍白。主要原因有二：一为物体的亮部白色用得过多，看到亮的就加白，忽略亮部的色彩倾向和冷暖变化；二为在物体的暗部不恰当地调入白色。

解决办法

亮部用白色时要注意色彩的冷暖变化与倾向性；画暗部可以用柠檬黄、橘黄、淡绿、湖蓝等高明度、高纯度的色彩来替代白色。

火

画面看起来火气，因为大面积地运用原色和纯度高的色彩作画，很少经过调配，常见于初学者，整个色调生硬。

解决办法

绘画过程中，未曾调配过的颜色少使用或不使用。

花

画面感觉松散，色彩东一块、西一块。其原因为：一是色彩衔接不够，不和谐，缺少整体感；二是色块与色块之间的色相反差过大，造成色彩关系不统一；三是局部观察，片面地追求所谓的色彩丰富。

解决办法

局部的色彩变化服从整体，色与色之间有关联，注重画面的和谐统一。

脏

画面脏的主要原因在用色和用笔两方面。色彩混合的种类过多，减弱了色性；改动次数过多，使底色泛上来。

解决办法

混合时要注重色彩倾向性；用笔干脆肯定，不宜反复改动。

腻

画面的笔触发腻，给人“磨”出来的感觉。原因是用笔不敢肯定，反复涂改，产生腻、不爽气的感觉。

解决办法

要去理解形体，强调体块的转折，宁方勿圆。果断用笔，每一笔做到既能表现形体，又能表现色彩。

六、水粉画的基本表现方法

水粉画的基本技法有三种：干画法、湿画法、干湿画法。在具体的使用过程中，通常是相互结合、相互补充的。

干画法

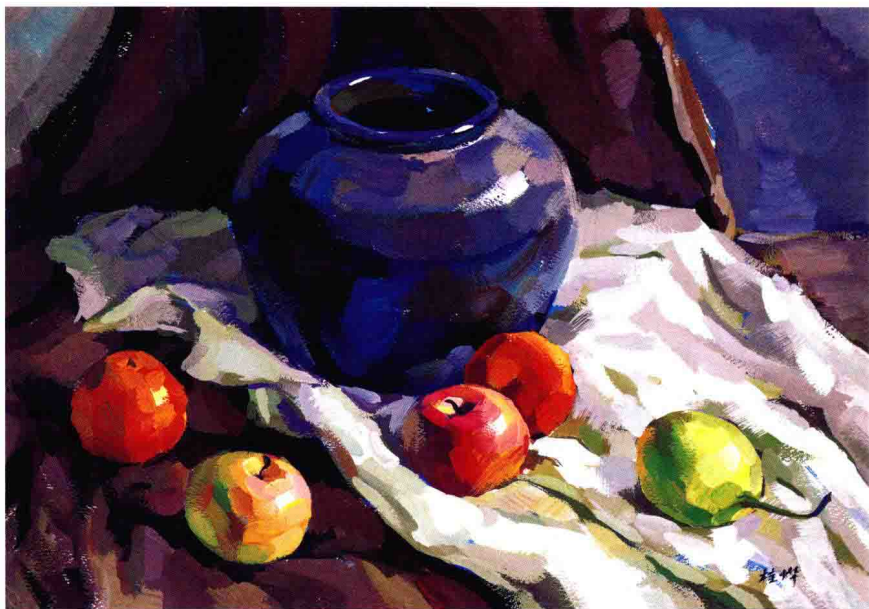
干画法即调色时用水较少，有些时候甚至完全不用水调。这种画法画面效果厚重、结实，色彩浓郁，笔触肯定，刻画时有极强的表现力。但干画法由于水粉材质自身的特点，时间一长容易出现龟裂，较难保存。（图1）

湿画法

湿画法即用水较多或在湿润的纸面上着色，这种画法用笔轻松、流畅，用色明快。由于水的大量介入，画面会出现柔和、含蓄的效果。湿画法由于水多，画面覆盖力差，颜色干湿变化大，初学者较难把握。（图2）

干湿画法

干湿画法即干画、湿画两种技法结合使用，是水粉画中最常见的表现技法。通常用湿画法表现远景、物体虚的地方，干画法表现近景、亮部、肯定的地方。利用颜色干湿、厚薄来表现画面的主次、远近、虚实等关系，使画面具有丰富的效果。（图3）

（图1）

（图2）

（图3）

七、观察方法与色调小稿训练

无论是学习素描还是色彩，观察方法很重要。我们强调的观察方法，即整体观察法，具体地说：作画时不能将眼光只停留在某一个局部上，看一眼，画一笔，而是要看所绘对象的全部，比较着进行作画。色彩关系也是如此，没有整体，也就谈不上色调。大千世界，景物色彩异常丰富，用有限的色彩去表现无限的物色，不加以整体概括是难以达到的。因此，在进行写生之前，有必要进行色调训练。如：摆上一两件器物，放上一块衬布，组成一个简单的画面，通过观察、比较，抓住一个主色调进行表现，不刻意强调素描关系。通过这样的训练，我们才能主动控制画面色彩。

以下是暖色调与冷色调的色块小稿训练：

1. 暖色调色块的练习 (0.5课时)

这是一幅暖色调色块的练习，画幅不大，半小时内一气呵成。初学者要多进行这样的练习，抓大的色彩感觉，不拘泥于细节的刻画。具体到这幅画来说，水果和罐子以及大的环境都受红色布的影响，整个画面的色调都往红的成分上靠。注意区别红色的变化，前后明度和空间的变化。（下图）

2. 冷色调色块的练习 (0.5课时)

同一组静物用不同颜色的衬布来组合，更容易让学生理解色彩的变化规律。深绿色的背景及偏绿的黄布构成了画面的主调（灰绿色的冷色调）。两个色彩纯度较高的暖色橙子因面积小不会破坏整体色调，相反能加强画面的对比，活跃气氛。（下图）

画前分析 苹果在平时作画中最为常见，它的特点是圆形带凹槽，用笔时要圆中见方，不能模糊。色彩明快，表面光滑，高光明显，表现时要注意色彩的纯度。

1. 用群青色起稿，画出苹果的形状特征及明暗交界线、投影位置。

2. 从明暗交界线处开始入手，用色要深而不闷。在半干时直接带上反光及投影的色彩，速度可以快些。

3. 带上亮部色彩和背景色，这一步要注意观察物体与环境之间的关系，哪怕是画单体物品，也要整体看待。

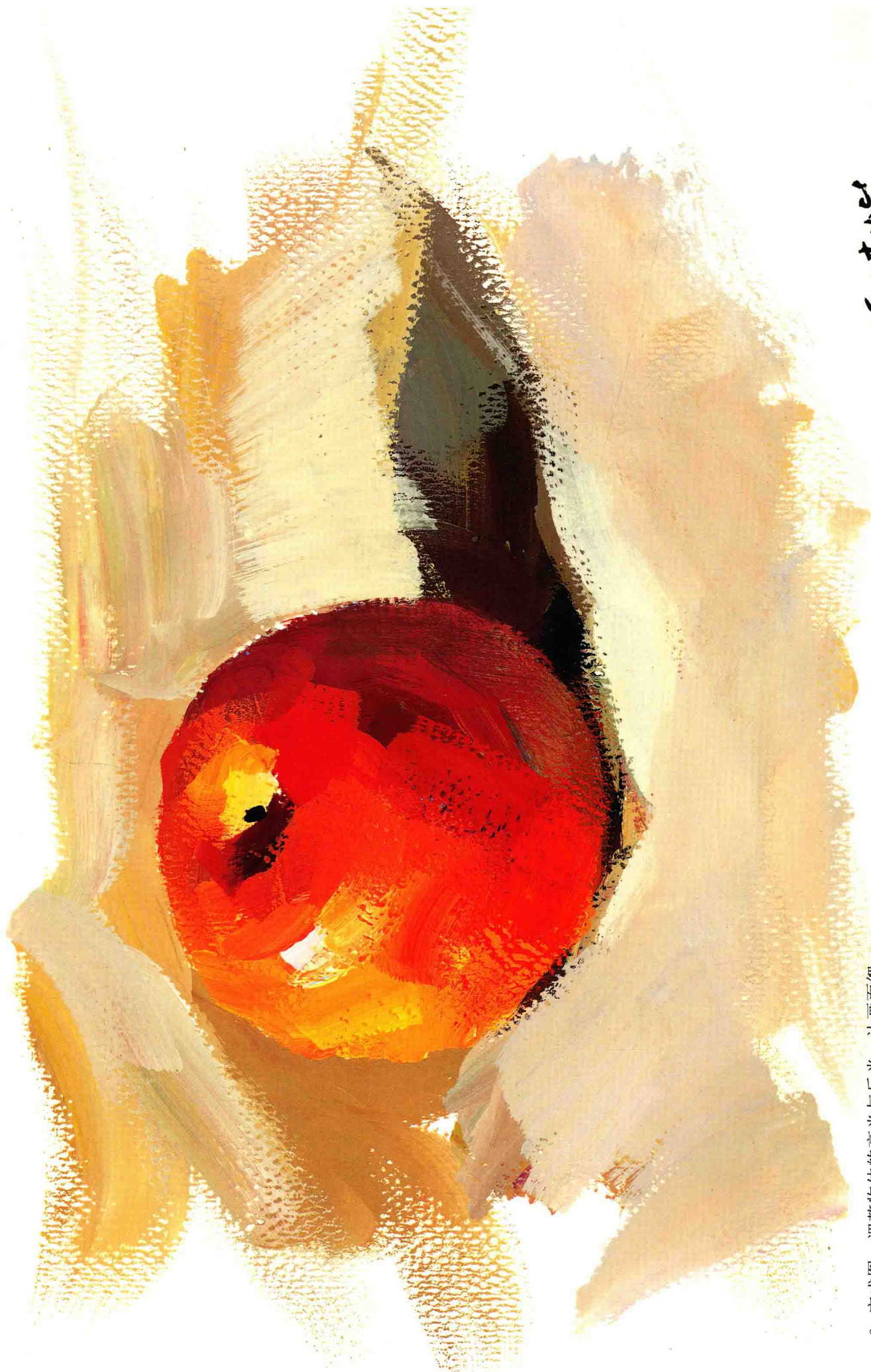

4. 用摆的笔法塑造，让形体更结实，关系更明确。表现物体与投影间的关系，让画面的色彩关系更为丰富，画出苹果的柄和高光。

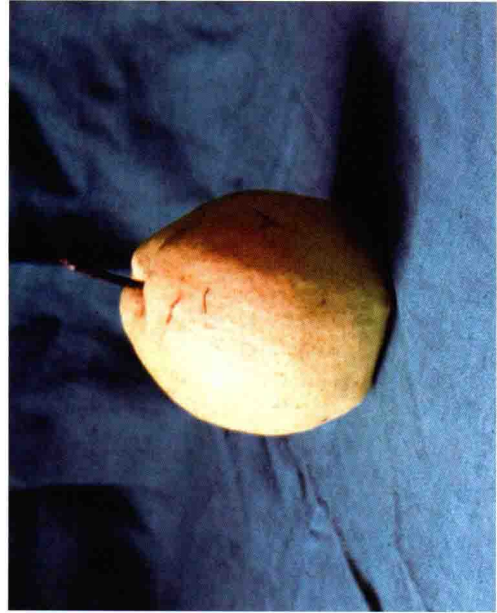
5. 画出中间色，中间色呈现的是物体的固有色，要注意色彩的纯度。

张桂斌
09.4

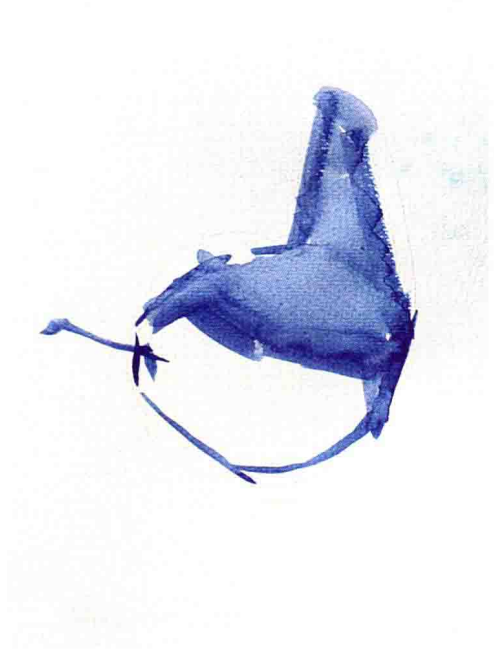

6. 完成图。调整物体的高光与反光，让画面细部的关系服从整体的形与色。

九、梨子画法步骤（左侧光）

画前分析 梨的形体简单，在光照下，明暗关系明确，反光明显。物体在蓝绿色台布的衬托之下，形体圆润，色彩饱满。

1. 起稿，画出梨的形体特征，交待明暗交界线及投影的位置。

2. 从明暗交界线处入手。带上反光及投影的色彩。

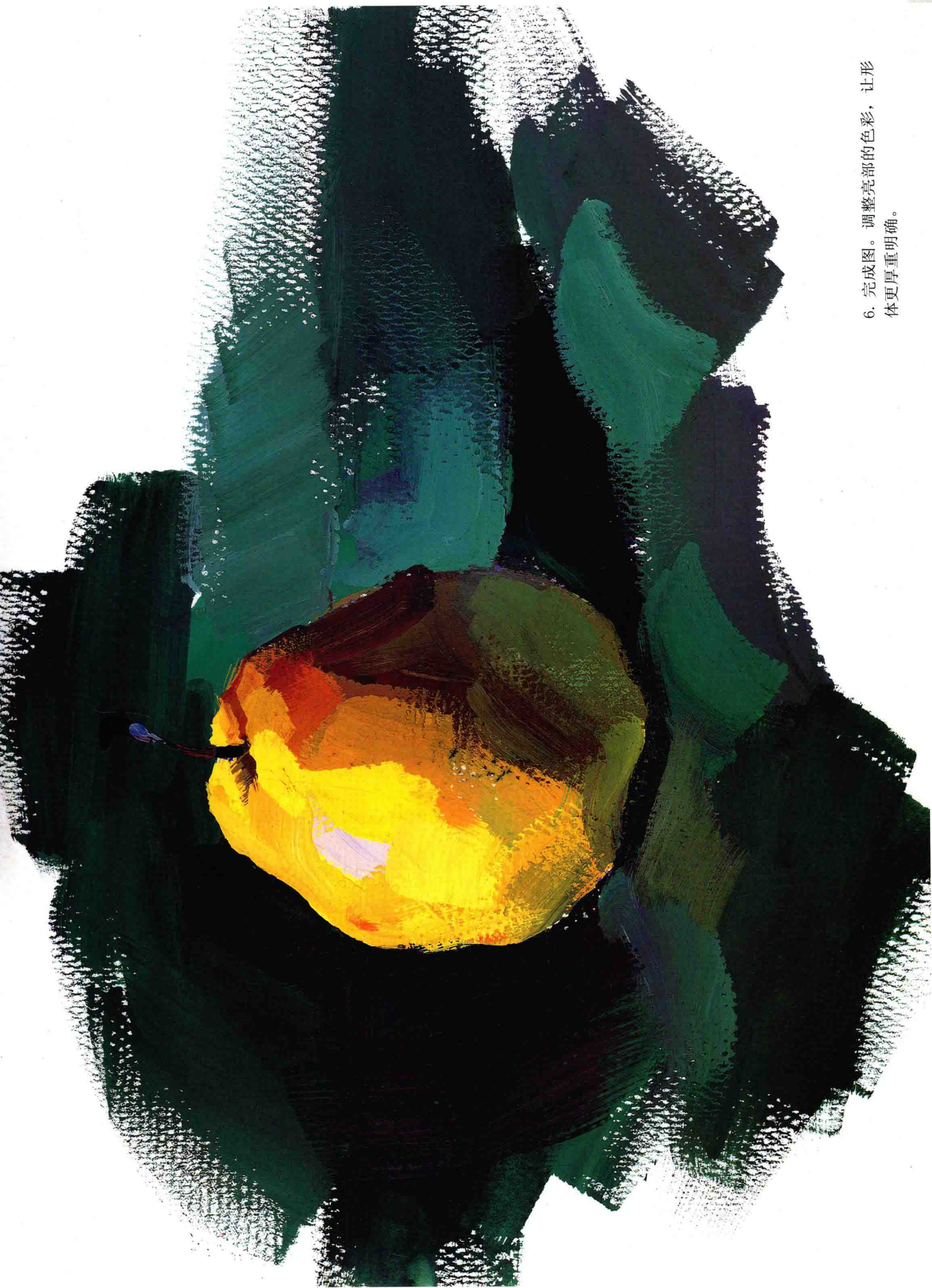
3. 画出中间色，注意色彩纯度和明度。

4. 带上亮部色彩和背景色，把握物体与环境之间的关系。带上反光处的冷色，拉开冷暖的关系，并塑造物体，让形体关系更为明确。

5. 加强物体与投影处的色彩，点上高光，并用小笔画出梨的柄，在柄上加一笔冷亮色，增加物体的质感。

6. 完成图。调整亮部的色彩，让形体更厚重明确。

十、香蕉画法步骤（顶光）

画前分析 香蕉的块状结构特征明显，色彩明暗差异较大，香蕉相互之间也存在着色彩关系，影响着对方。

1. 起稿，画出香蕉的形体特征，画出明暗交界线及投影。

2. 从明暗交界线处开始入手，把握香蕉的体块结构，并带上反光及投影的色彩。画出亮部色彩，把握色彩纯度和明度。

4. 调整反光色彩，塑造物体的灰面和亮面，让形体关系更为明确。

3. 用扫的笔触轻松画出背景色，把握物体与环境之间的关系。

5. 调整物体与背景间的色彩关系。在亮部再加几笔厚重的纯色，画出香蕉上的深色。

张桂华
09.4

6. 完成图。背景的色彩在冷暖上显得有点乱，调整物体与背景之间的关系，让画面关系更整体。

十一、小白菜画法步骤（顶光）

蔬菜类分析 常见的蔬菜有大白菜、胡萝卜、茄子、辣椒等。画蔬菜时，要注意其形体及色彩特征，用笔要放开。像大白菜、小白菜，既有结实的形，又有疏松的菜叶，表现时先画其形体和体积，再轻松、灵动地画菜叶和茎；像茄子、萝卜等，要先抓住其形体特征，直接表现块面关系；像葱、蒜等细长类植物，可先画细长的圆柱体，再画叶子部分。

1. 用单色起稿，画出形体的变化。

3. 完成大色调，注意区分菜梗与菜叶的色彩差异，表现其特征。

4. 深入塑造菜的形体，让色彩关系更明确。

5. 调整一些细节，让形体更整体。

2. 用深绿加深画菜叶暗部的色彩，带上台布的深色调。