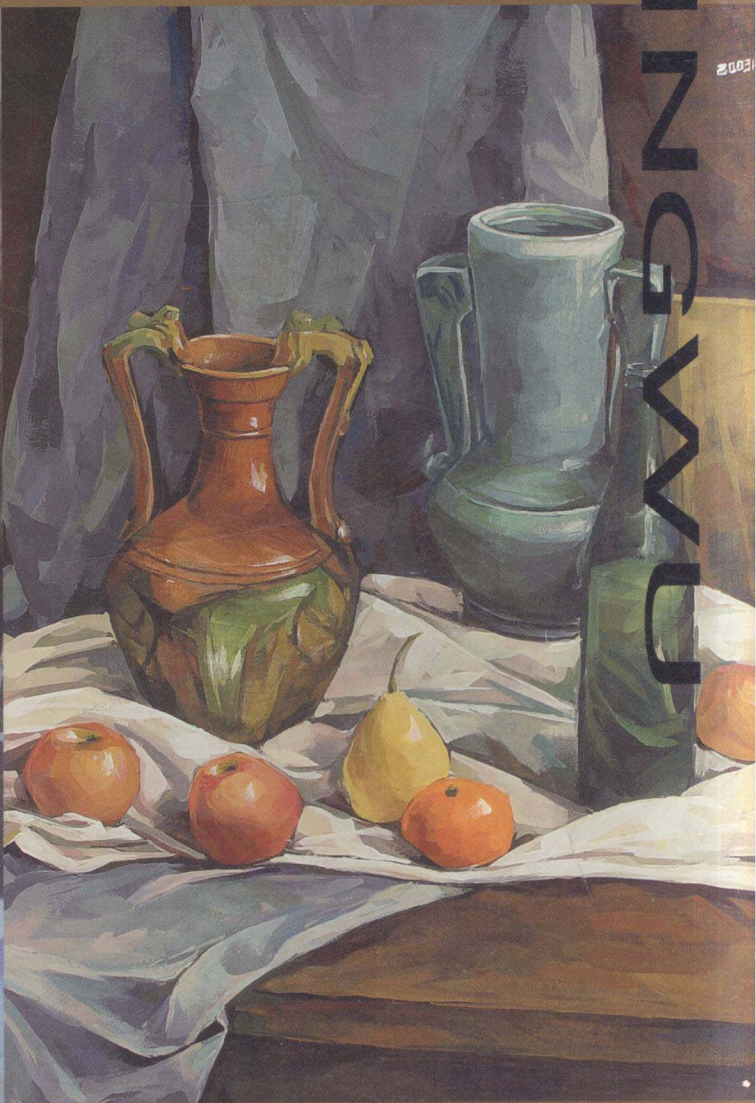

系统 · 基础训练

色彩静物

樊俊 著

SECATION

湖北美术出版社

封面设计 孙华彦 樊俊

责任编辑 查加伍

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 樊 俊 著

—武汉:湖北美术出版社, 2004.7

(系统基础训练)新世纪美术专业教材

ISBN 7-5394-1594-0

I.色…

II.樊…

III.水粉画:静物画—技法(美术)—专业学校—教材

IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 059172 号

色彩静物

© 樊 俊 著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 C 座

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码:430070

制 版:武汉精美印务有限公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:3

印 数:5001-10000 册

版 次:2004 年 8 月第 1 版 2004 年 9 月第 2 次印刷

ISBN 7-5394-1594-0 / J · 1312

定 价:16.00 元

新世纪美术专业教材
系统·基础训练

色彩 静物

樊俊 著

湖北美术出版社

目录

色彩导论·····	3
颜色的调配·····	5
物象色彩变化规律·····	5
最常用的三种笔触·····	5
单个物体的色彩画法·····	6
先来画一张简单的小静物试试手·····	16
小色调的训练方法及步骤·····	18
组合静物写生·····	22
作品欣赏·····	36
静物图片样式·····	46

塞尚

艾米尔·伯纳德

凡高

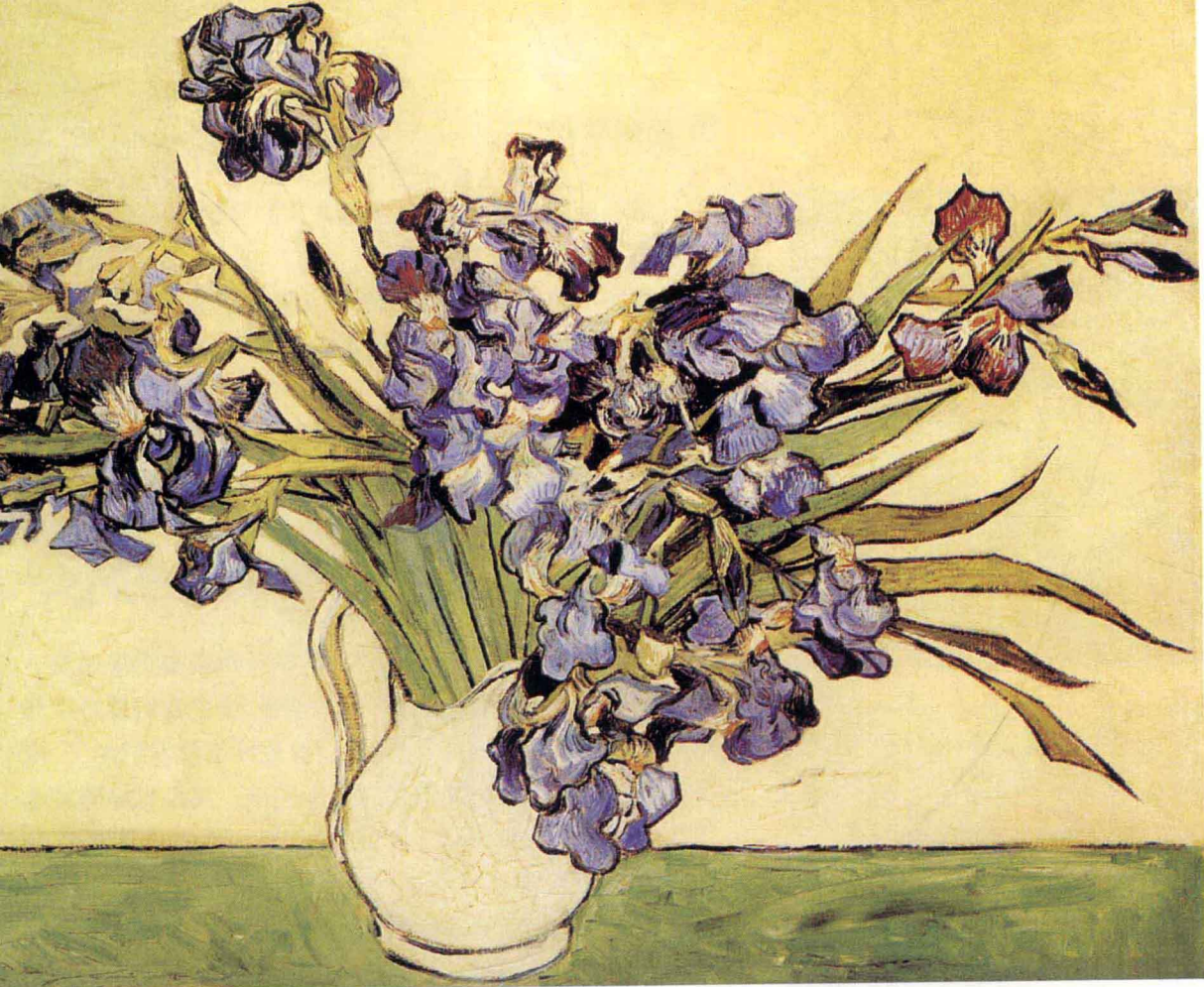
色彩既是自然科学、艺术和人文科学的应用范围，也是一般生活中所产生的学问。

我在小时候跟爸爸学画时，父亲告诉我一句话至今印象很深：你要是把天空的色彩画成蓝加白那就糟了”。随着后来的学习和体验，我悟出了这样一个道理：刚开始学色彩时，看到的天空就是蓝加白，后来通过实践水平的提高，发现天空不仅是蓝加白，最后达到一定的色彩高度时发现，天空还是蓝加白。这件事给予我们这样一个启示：规律在于学习和摸索，也存在于天性中的那些直白感受，这是一个从感觉到认识，从认识再到感知的过程。

学习色彩的确要凭感觉，但其中有许多知识规律及一些被证明了的科学理论，也应该去搞懂，否则我们要是在光凭感觉画不好的时候，就没有什么东西能够救我们的了。本书在理论知识方面已经做了大量的压缩，只是凭经验挑选了其中的一些有用的给大家讲，剩下的就是作者画的大量范图和步骤了，有些作画过程我拍的很详细，再配合些文字分析，也许大家能够理解的更透彻些。色彩和素描比起来的确有着特殊的灵活性，对同一组静物的色彩感受每个人差别也是很大的。但某些基本规律是不能失去的。如色彩中的物象表现规律，就拿物体的环境色成分来说，它往往是通过该物体的反光部位体现出来的，只有这样我们才能知道物体是摆在这种特定的环境中，而不是别的什么环境。当然，受环境色的影响不光是物体的反光。基于每个人的色彩感觉千差万别，一般的规律具体到个人，所反映出来的形式是各不相同的，我们不应该只看见表面不一样的地方，要发现其中内在的共同之处，平时也应大胆的用色尝试，不要怕失败，只有彻底的暴露出问题，才能不断进步。在作画过程中，还应该注重自己对色彩的独特领悟，正如荷兰印象派大师凡高说的那样：对于色彩，只要在自己的画面上所看到的美与自然之中所看到的美是同样的，就不必介意用的是否正确或者和自然是否相同。

从自然出发，自己要确保在色彩配置方面依照某些顺序以及正确的程度……

——凡高(荷兰)

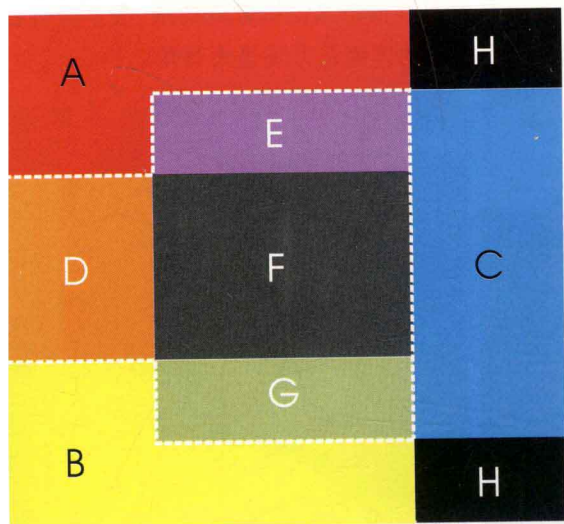
《鸢尾花》
凡高

《静物》
莫兰迪

■ 颜色的调配

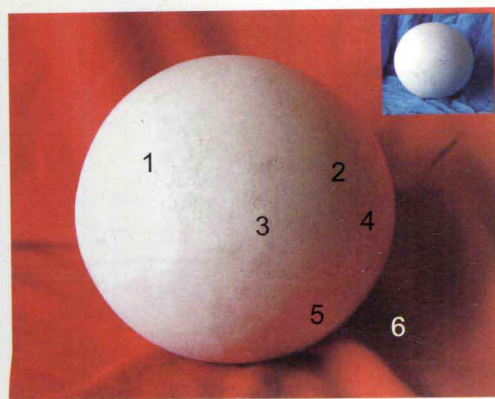
一、原色及调配

左图中的 A、B、C 代表着红、黄、蓝三个原色,即三原色。它们之间相互重叠(调配后)所产生的颜色在白色的虚线框内,D 为红、黄(A、B)相加后产生了橙色,E 为红、蓝(A、C)相加产生了紫色,G 为黄、蓝(B、C)相加产生了绿色,F 为三原色相加产生了黑灰色,但不是纯黑,真正的纯黑为 H 色块。原色相调配所产生的意义是很大的,它们能够诞生几乎所有的自然界色彩。

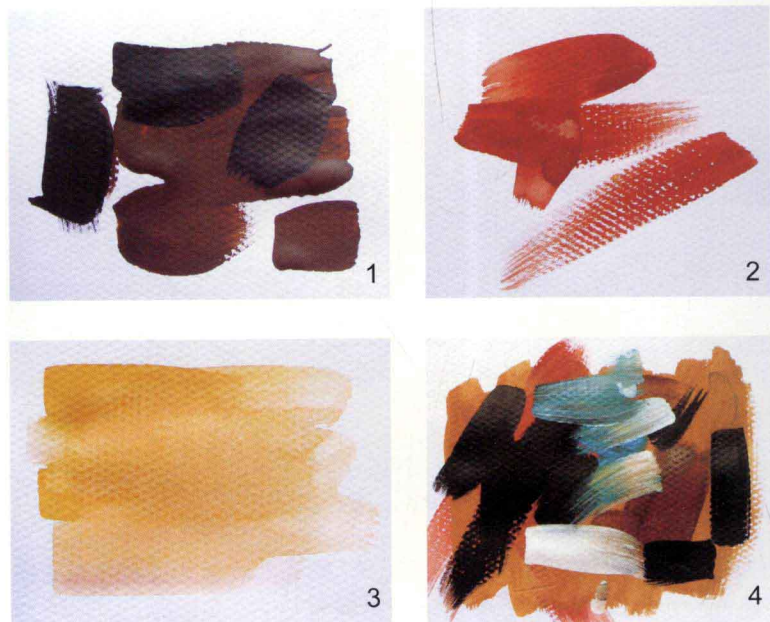
■ 物象色彩变化规律

一般情况下,一个物体在光源的照射下,最起码应具备 6 个要素才能完整,从右图中能看出,白色球体的亮、灰部的色彩中,固有色最强,明暗交界线的色彩是固有色加暗,反光虽统一属于暗部,但它是受环境色影响最强烈的部位,环境色是相当重要的,它告诉我们这个物体是摆在这个特定的环境中,(如右图中球体受红布影响,反光为红光)而右上角的小图中,是蓝色光,这是因为环境变了,希望大家能搞懂这个道理。

1.光源色 2.明暗交界 3.固有色
4.暗部 5.反光 6.投影

色
系
统
·
基
5
静
础
训
物
练

■ 最常用的三种笔触

笔触的种类是相当多的,但初学水粉时三种就足已,我在此书中的所有范画都是用这几种笔触画的,大家不必记得太多,把简单的东西用好就行。

1.摆

最为常见,用它塑造各种形体。

2.拖扫

常和“摆”相结合,用于较长距离色域。

3.刷

用它刷大块底色为以后作铺垫,色稀薄。

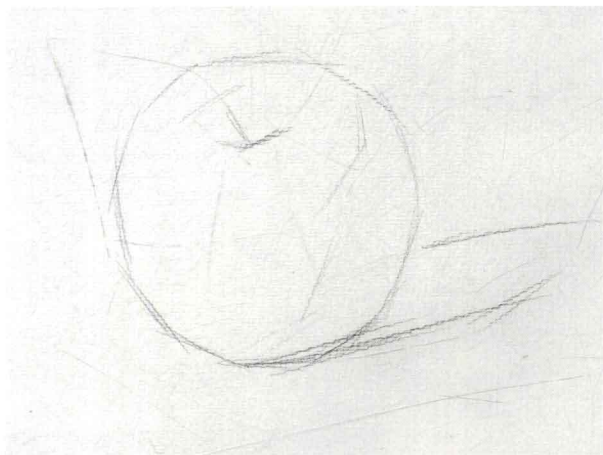
4.以上 3 种笔触的综合效果

可以看出只用三种笔法就能表现丰富。

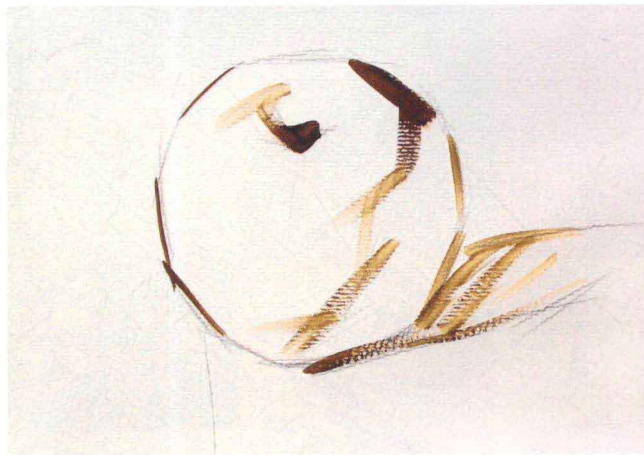
■ 单个物体的色彩画法

一、苹果的画法

再复杂的组合静物,都是由单个体组成的,所以,画好其中一个物体就可以悟出其他物体的画法,而苹果有着所有物体中最具共性的表现手段,掌握好它的绘画方法对今后的诸如陶罐等物体塑造方法是大有帮助的。

1. 开始用铅笔简单定稿。

2. 用色把轮廓肯定一下。

3. 因开始时色盘很干净,就先画出物体亮面。

4. 画出苹果的暗面和投影,投影色块画出后,就能衬托出苹果暗部的反光。

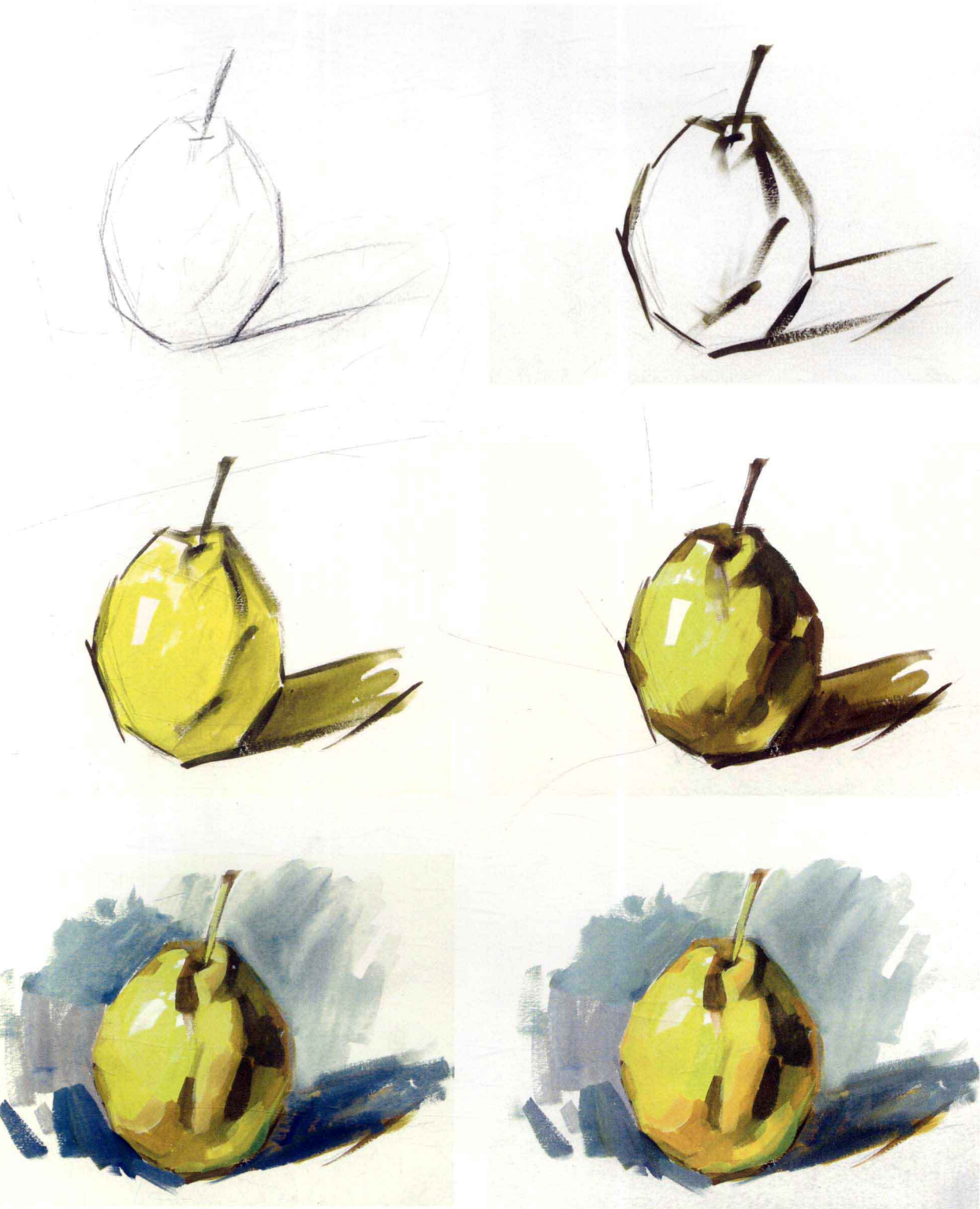
5. 强调一下明暗转折并衔接亮、暗转折部位,衔接亮、暗面的过渡面时,最简单的调色方式是把亮、暗部的色彩混合调配一下。

6. 跟上苹果周围背景,把亮部的有些固有色稍提纯一些,并把整个画面调整一下。

二、梨子的画法

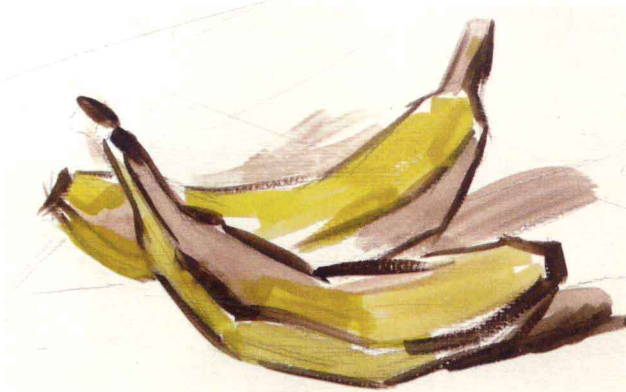
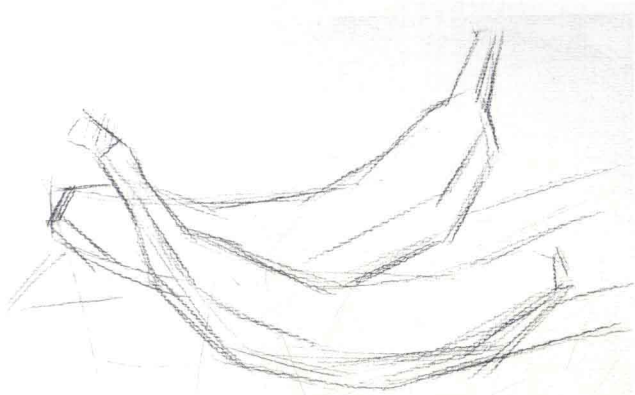

提示：梨的绘画步骤和苹果差不多；只是在第三步时多带了点暗部，这里就不一一对每个步骤加以评论了。以后还会有这样的情况，望大家注意。

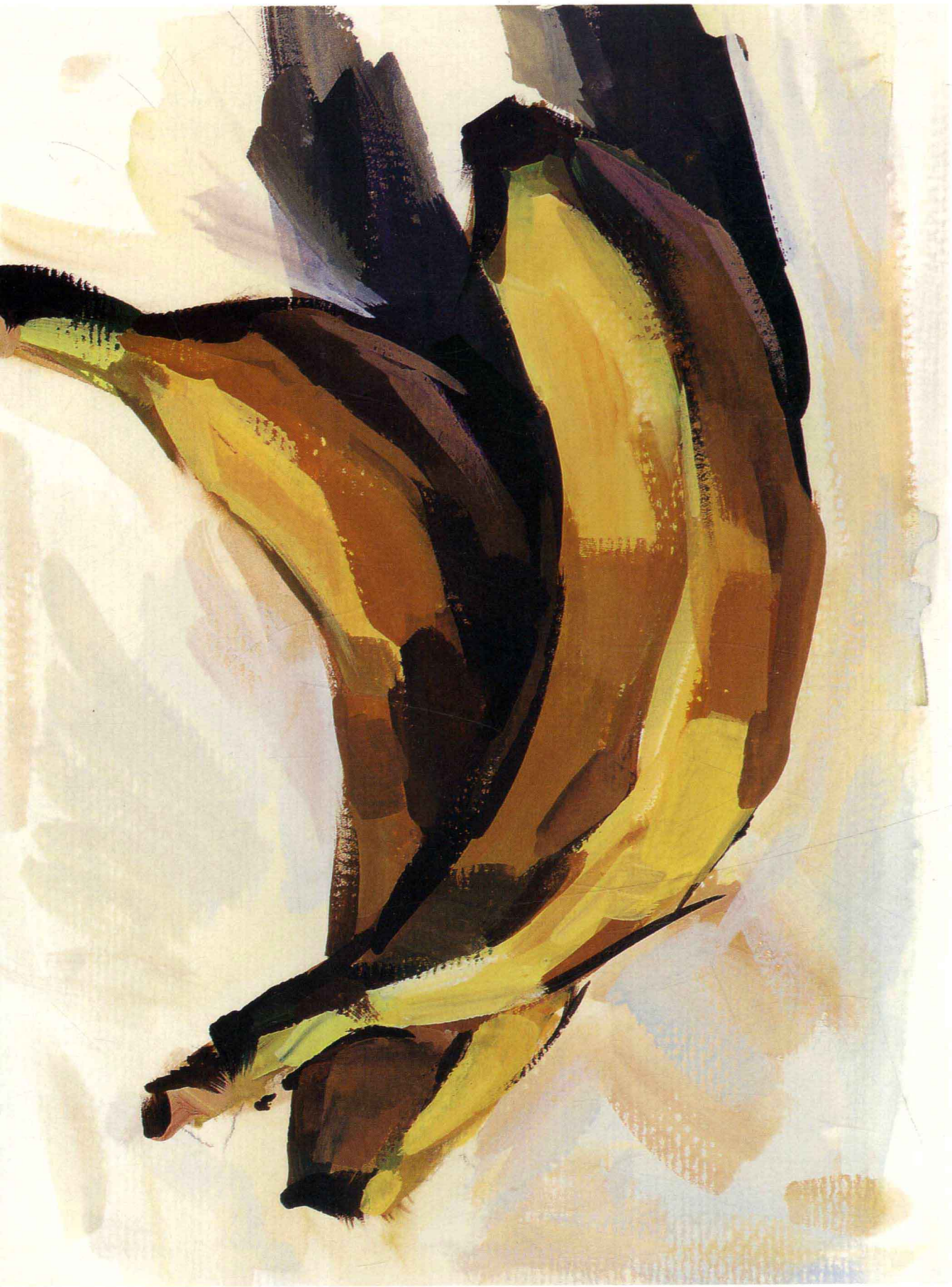
另外，从上个苹果步骤图中就能看出：越往后面深入的时候，物体的块面和笔触就越多一些（如步骤4、5、6）。这幅画的步骤图也是一样的，这是因为塑造形体造成的。

三、香蕉的表现

提示：香蕉的表现也是和前几页果子的画法相像，主要是注意它的弯曲造型和块面关系，有时候作者故意不写每个步骤图的文字说明，大家只要顺着它们往下看就行了。

四、花瓶的画法

思维提示：

步骤进展到这时，应该想一想前面的几个物体表现手法，尤其是苹果的表现，它其实和本图中的花瓶是一样的，只不过是材质和外形的不同罢了，我们要学会用连贯的思维方式来表达那些不曾画过的物体，懂得这个道理，就什么都能解决了。

1. 铅笔起好形。

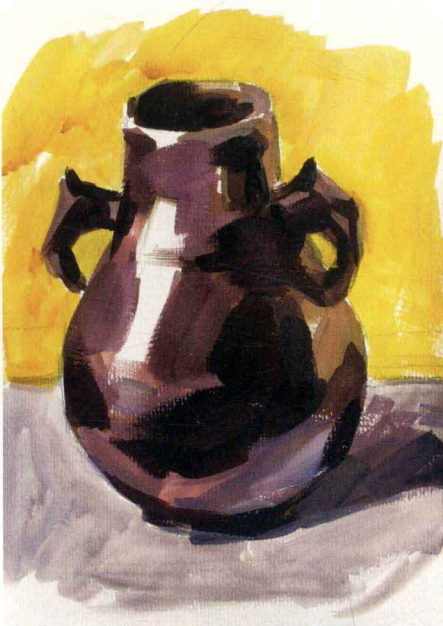
2. 用色画出大体明暗。

3. 简单铺一下亮部色。

4. 跟上暗部色彩，顺便把背景画出来，因为下一步需要环境色的反光以调整物体暗部。

5. 加强明暗转折部位，使之更强烈，还需把桌面色画出来。

6. 整个调整一下画面，亮部色可再厚实些。

五、罐子的画法

刚画完上一页的花瓶,又迎来了本图中的罐子,大家应该更加能体会到它们的共同之处了。所以关键是如何发现其内在规律,做到举一反三。

1.用铅笔起好形。

2.用单色画出明暗。

3.加强明暗转折,同时画出背景。

4.塑造一下形体,如罐子的口部、手柄等。

5. 把上一步过程整理一下,再注意衔接好罐子主体部分的过渡面。

