

· 中国美术教育专业教学读本 ·

百图百解 书系
interpretations
to paintings

速写	人物局部
速写	单独人物
速写	人物组合
速写	环境场景
素描	人物头部
素描	静物单体
素描	静物组合
素描	石膏几何形体
素描	石膏五官
素描	石膏像
色彩	静物单体
色彩	静物组合
色彩	人像
色彩	风景

.....

图书策划·项目统筹/

顶点原创图书工作室

E-mail: dd.yc@hotmail.com

百图百解 色彩静物·单体

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物单体 / 高银河主编. — 长春: 吉林美术出版社, 2010.10

(百图百解)

ISBN 978-7-5386-4103-5

I. ①色… II. ①高… III. ①水粉画: 静物画—技法(美术)—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(2010)第 194463 号

主 编: 高银河
著 者: 权利民

出 版 人: 石志刚
责任编辑: 李 卫
特邀编辑: 王 嵘
装帧设计: 王 嵘

开 本: 889mm × 1194mm 1/8
字 数: 8 千字
印 张: 6.0
印 数: 1—5 000 册
版 次: 2010 年 11 月第 1 版
印 次: 2010 年 11 月第 1 次印刷
制 版: 沈阳大禹奥博电脑设计制
作有限公司

出 版: 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行: 吉林美术出版社图书经理部
地 址: 长春市人民大街 4646 号
(邮编: 130021)
电 话: 0431-86037809 (图书经理部)
网 址: www.jlmspress.com
印 刷: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

主编 高银河

高银河

1996 年 毕业于大连第十五中学

1998 年 创办“顶点画室”至今

2000 年 毕业于鲁迅美术学院油画系第一工作室，师承刘仁杰教授

2005 年 鲁迅美术学院油画系大型绘画研究生班毕业获硕士学位，师承宋惠民教授

2005 年 中国青年出版社特约编审

2008 年 江西美术出版社特约编审

2009 年 创办“顶点原创”图书工作室

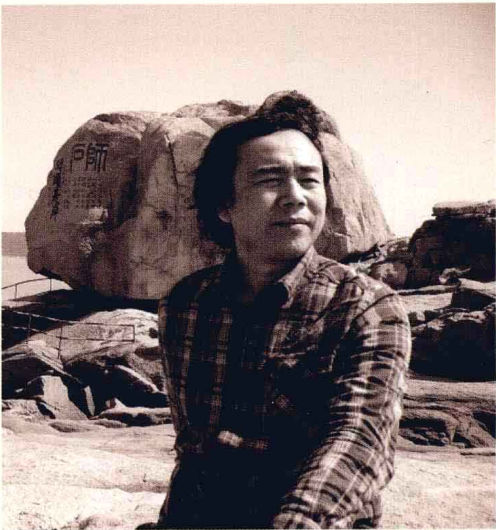
2002~2009 年 编辑出版艺术类图书八十余册

〔主编的话〕

2010 年的出版计划聚焦在一点，就是编一些对学生学习绘画以及最终应考真正有意义、有帮助的图书，《百图百解》系列便是其中的领头篇。实际上，这个选题构思已久，如今在顺应当前国内美术高考的新趋向与新变化的基础上，使其内容更加丰富、完善，最终将这套丛书以专业的角度完美、成熟地呈现在大家面前。

《百图百解》系列丛书从多方面基础教学内容出发，对其中呈现的众多要点、难点问题细致分析、详细解读，方便、快捷地解决当今“速食学习”的考生在学习过程中面临的问题。意在以解构的方式，帮助考生在考前极短时间内将其逐个攻克、一一解决，这个所谓的“笨办法”，实际上能够产生非常强劲的助推力，使同学们的应试学习事半功倍。同时我也希望考生在利用这套书的学习过程中，找到更多的绘画规律，最终以一敌百，取得成功。

该册《色彩静物·单体》，书中以大量的图片配以步骤说明，逐一解析每个物体的质感、结构、空间、色调等因素，还包括每个物体在刻画时该如何比较、观察、用笔，全部细致地给予解读，是一册不可多得的绘画工具书。

作者 权利民

权利民 1965 年生于黑龙江，毕业于哈尔滨师范大学美术系，进修于鲁迅美术学院。黑龙江美协会会员，《美术大鉴》编委，国家一级美术师，东方学院考点、考试美术专业顾问。曾出版《经典考前范例》、《名师面对面》等美术书籍。

· 中国美术教育专业教学读本 ·

百图百解 书系

interpretations to paintings

目 录

CONTENTS

知识点讲解

色彩理论	1
投影关系	1
形体解析	2
表现技法	3
高光与反光	3

瓜 果

苹果 I · 步骤详解	4
苹果 II · 步骤详解	5
苹果	6
草莓 / 山楂 / 荔枝	7
梨 / 橙子	8
芒果 / 山竹 / 香蕉	9
葡萄 / 菠萝	10
西瓜 / 火龙果 / 桃	11

蔬 菜

白菜 · 步骤详解	12
白菜	13
红萝卜 / 白萝卜	14
辣椒 / 胡萝卜 / 茄子	15

西红柿 / 圆葱 / 葱	16
甘兰 / 菜花	17
大蒜 / 马铃薯 / 角瓜 / 玉米	18
南瓜 / 油菜 / 黄瓜	19

器 皿

不锈钢水壶 · 步骤详解	20
铜壶 / 茶壶	21
酒瓶 / 茅台酒瓶 / 保温杯	22
醋瓶 / 白酒瓶 / 啤酒瓶	23
玻璃水杯 / 啤酒杯	24
水杯 / 高脚杯	25
砂锅 / 陶罐 / 带耳陶罐	26
绿陶罐 / 带耳瓷坛	27
敞口陶坛 / 小口陶坛	28
小坛	29
蓝罐 / 白瓷罐 / 青花瓷罐	30
长颈瓶 / 带耳瓶 / 花瓶	31
盏 / 带盖锅 / 饭盒盖 / 铝锅	32
碗 / 盘 / 纸杯	33

食 品

鱼 · 步骤详解	34
----------	----

面包 / 月饼	35
方便面 / 鸡蛋	36
半个咸鸭蛋 / 螃蟹	37
矿泉水 / 瓶装可乐 / 易拉罐	38

用 品

铜火锅 · 步骤详解	39
背包 / 匙 / 方便饭盒	40
手套 / 台灯 / 鞋	41
墨汁瓶 / 钢笔水瓶 / 调色盒	42
石膏体 / 小水桶 / 颜料盒	43

杂 物

衬布 · 步骤详解	44
报纸 / 画笔 / 书本	45
纸袋 / 灯泡 / 拳击手套	46
竹篓 / 竹篮	47
纸 / 玻璃 / 红砖头	48

知识点讲解① 色彩理论

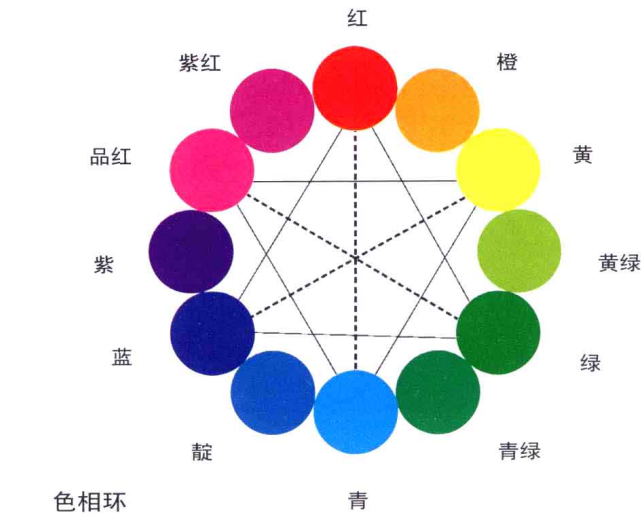
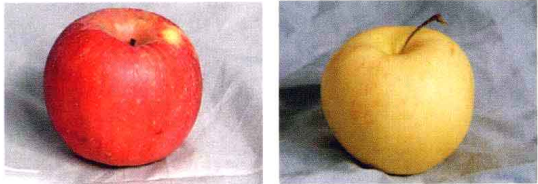
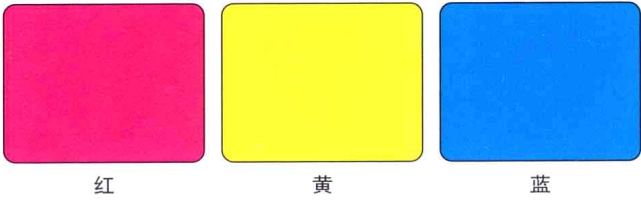
三原色：绘画色彩中最基本的颜色为三种,即红、黄、蓝，称之为三原色，这三种原色颜料纯正、鲜明、强烈，它们这三种原色本身是调不出的，它们可以调配出多种色相的颜色。

光源色：由各种光源发出的光（冷光、暖光、室内光、室外光、人造光），光波的长短、强弱、比例性质的不同形成了不同的色光，称之为光源色。

固有色：自然光线下的物体所呈现的本身色彩称之为固有色,但在一定的光照和周围环境的影响下，固有色会产生变化，对此初学色彩者要特别注意其中的变化。

环境色：物体周围环境的颜色由于光的反射作用，引起物体色彩的变化称之为环境色，特别是物体暗部的反光部分变化比较明显。

色调：一幅色彩作品，其画面的色彩搭配总是有着内在的相互联系，并形成了画面的某种色彩总倾向。色调的类别，从色相上分浅灰色调、深暗色调等，从色性上分有冷色调、暖色调等。

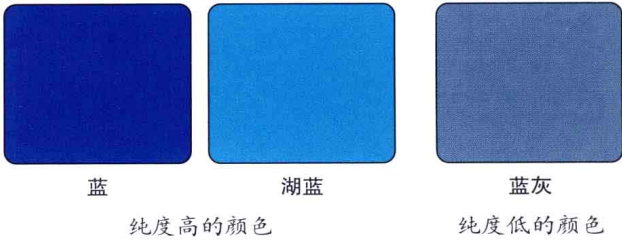
色相：色相指色彩的相貌以及色阶、色种、色名的总称谓，并以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫光谱色为基本色相，形成秩序排列。我们可以运用色相环理解色彩的各自特征。

同类色：同一色相中不同倾向的系列颜色被称为同类色。如黄色中可分为柠檬黄、中黄、橘黄、土黄等，都称之为同类色。

补色：又称互补色，余色。就是两种颜色（等量）混合后呈黑灰色，那么这两种颜色一定互为补色。色环的任何直径两端相对之色都称为互补色。补色相减时就成了黑色；补色并列时会引起强烈对比的色觉，会感到红的更红，绿的更绿。

纯度：指色彩的鲜艳程度，也称色彩的饱和度。在视觉上，纯度高的颜色色感强、艳丽；而纯度低的颜色则增加了灰度，变得柔和、趋向于明或暗。

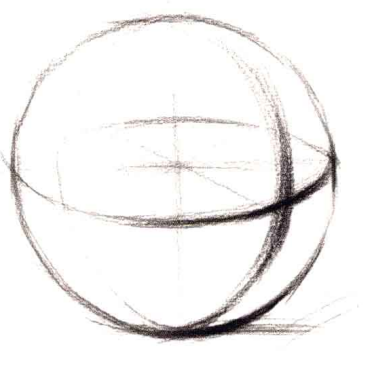
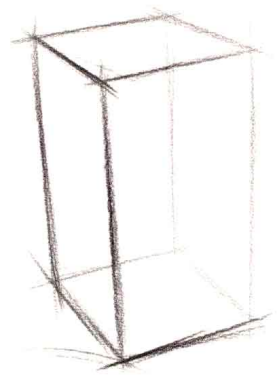
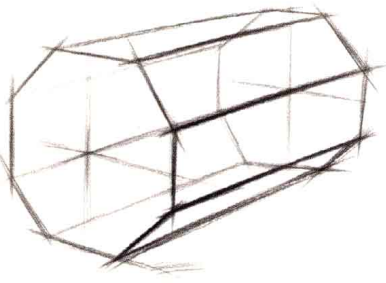
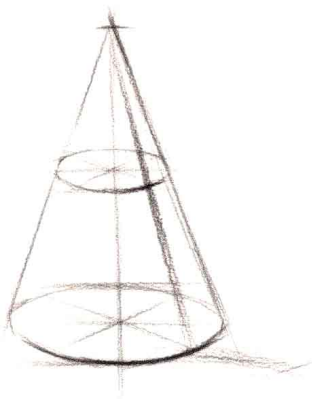
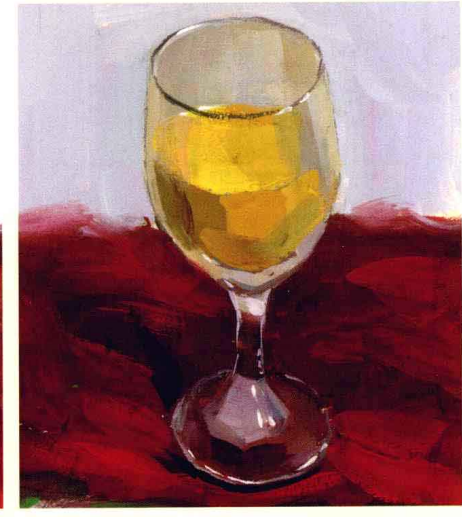
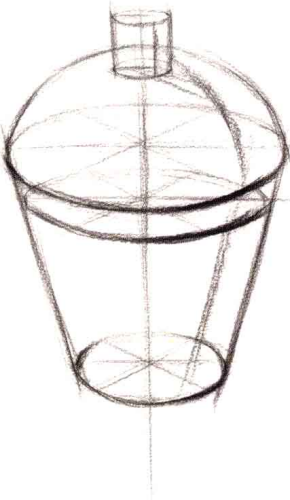
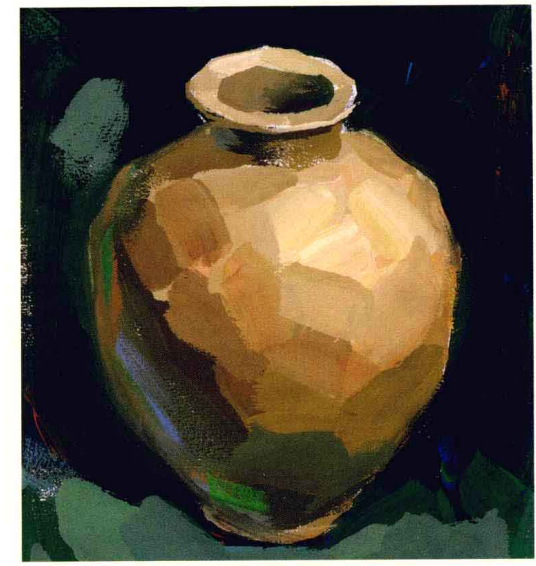

知识点讲解② 投影关系

投影形状	投影大小	投影虚实
投影形状主要是由光源和物体本身的形状而定的。在自然光线下,物体投影形状不是很明显。	投影大小与物体形状、光源强弱、光源角度等有着密切的关系。	投影的虚实与光源强弱、物体形状和背景的背景的明暗都有重要的关系。
此投影接近物体形状趋向于椭圆形。 此投影呈柱状。	受物体形状与光源角度等因素影响,此投影较小。 受物体形状与光源角度等因素影响,此投影较大。	此处投影较实。 此处投影较虚。

知识点讲解③ 形体解析

结构→步骤→完成图

球体	在刻画球状物体时，先把其概括成圆球体，找出明暗交界处，然后再分析大的明暗关系，找出大的体面关系，始终围绕圆来刻画球状物体，最后在画面上画出细节。			
长方体	在刻画方形物体时，最重要的就是找出转折处，注意黑、白、灰关系及透视关系。			
柱体	在刻画倒置的柱体时，首先要找对透视关系，然后再进一步强调明暗关系及面与面之间的明度对比关系。			
锥体	在刻画锥体时要注意其比例关系和明暗交界线的位置，及其虚实变化。			
组合体	在刻画组合的杯状物体时，要先分析其物体是由什么形体组合而成的，在概括出形体之后再加以刻画，会使画面更加整体、完整。			
	在刻画组合的罐体时，也要先概括出其大致的形体关系及透视关系，然后再进一步深入刻画。			

知识点讲解④ 表现技法

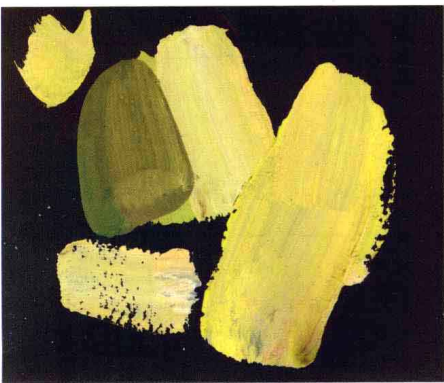
色束用笔：在画画时不要把颜色调得太匀，此笔法主要用在色彩变化丰富之处。

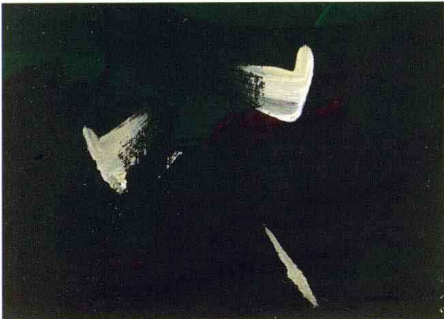
揉：此种笔法主要用在暗面和背景以及铺大关系上。

摆：主要用在物体亮面及中间面处理，近处物体多用此法。

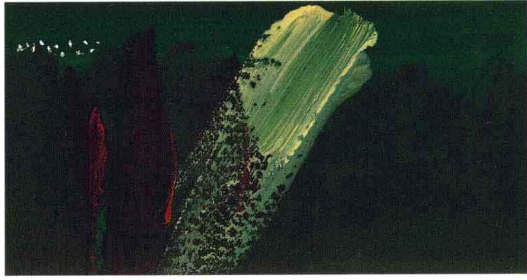
提：主要在最后提形和轮廓线处理上起到强化作用。

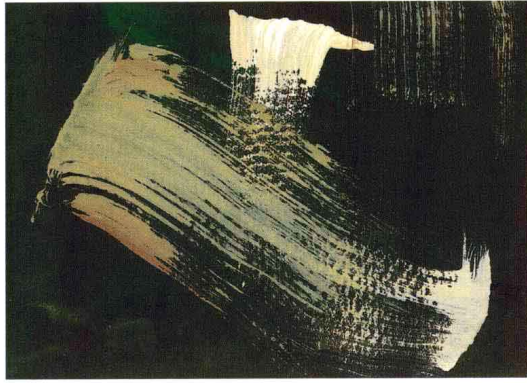
勾：主要用在盘子沿、筐条、玻璃杯沿口等处。

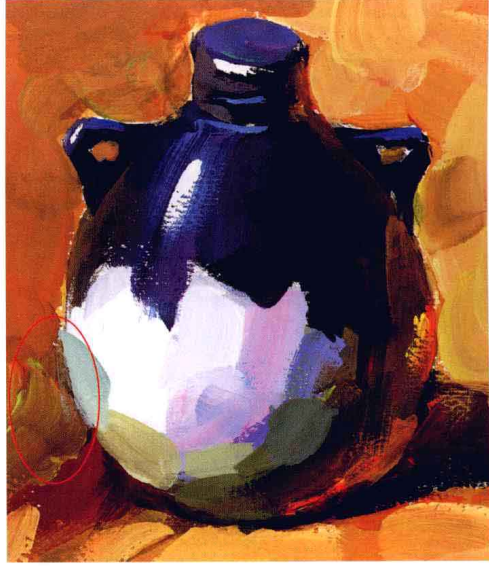
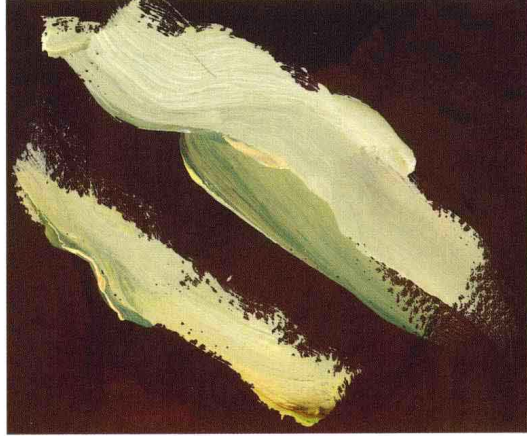
扫：此笔法主要用在暗面边线和远处物体。

破锋用笔：主要用在物体高光和暗面，也可全幅作品都用。

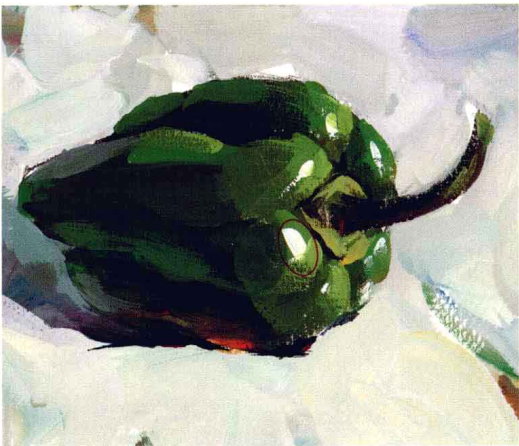

滚笔：此笔法多用在暗面和衬布的表现上。

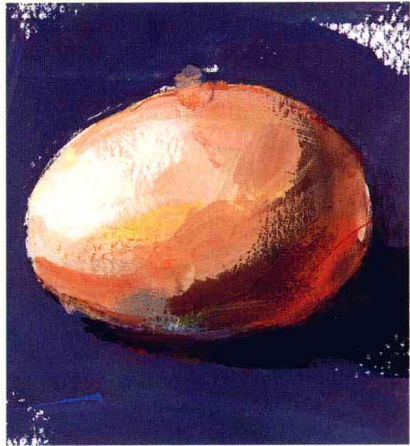
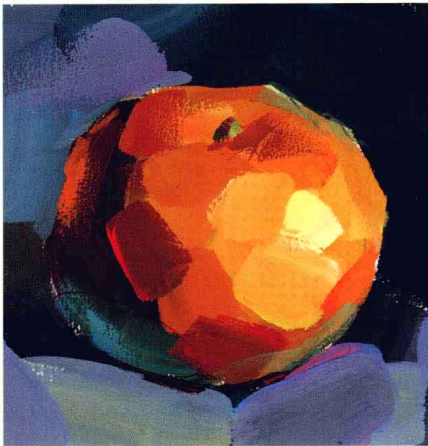
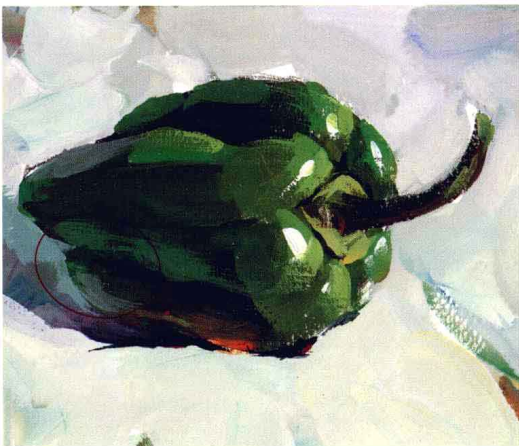

知识点讲解⑤ 高光与反光

高光：不同质感的物体，在高光的刻画上，也是有很大差异的，像质地粗糙的反射力差的物体，其高光的明度要相对低一些；像玻璃瓶等反射光线较强的物品，其明度较高，在刻画高光时也应注意光源的色彩倾向。

反光：在刻画物体的反光时，也要分析物体本身的质感和光源以及背景的色彩倾向。质地粗糙的物体反射背景色较弱，而质地光滑、反射力强的物体，其反射光源和背景色则较强，明度相对高一些。

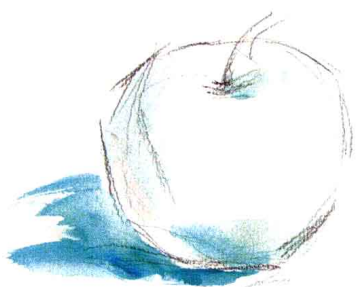
瓜果

GUA GUO

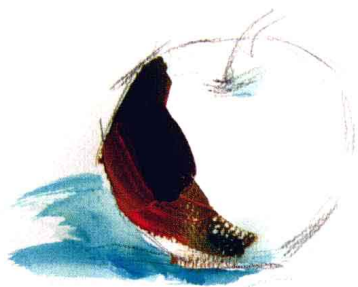

苹果 I · 步骤详解

壹 | 起稿打形 |

①

②

③

1. 用铅笔起稿，画出大形，单色带出投影。
2. 画出苹果的明暗交界线及暗部，注意转折处的形状。
3. 开始铺亮部颜色，注意颜色要单纯。

贰 | 建立大关系 |

④

⑤

4. 铺上中间调子和背景颜色，注意背景与亮部边缘画得要清晰、爽快。
5. 大面积画出背景颜色，从整体出发，全方位把握大关系。

叁 | 整体刻画 |

6. 画出苹果坑，注意其边缘的变化，近处明暗对比强烈，远处要虚一些、柔和一些。

⑥

- 要点：** 苹果坑是体现其特征的重要部分，所以对其刻画要更加精细，注意坑周围的变化，在用笔上也要讲究一些。

肆 | 深入表现与收尾整理 |

7. 进一步深入刻画主体，更加明确其明暗关系与色彩关系。
8. 逐渐完善画面，对苹果坑处的刻画更加细致、准确，这是体现苹果特征的关键之处。反光与投影的处理也是关键，注意反光的明度和色彩倾向以及投影的形状大小。

⑦

⑧

完成图

训练目的： 理解不同瓜果的体感、质感，以及形体塑造与细节表现。

训练方法： 由简到繁、由易到难，对瓜果的刻画能力有一个循序渐进的提高。

课题难点： 形体的体感、质感与空间感的结合。

要点解析： 瓜果因不同的形状、色彩以及表面的肌理等因素的影响，在表现时，我们应该结合每个瓜果自身的不同特征，运用不同的手法对其形体的塑造、固有色的区分、质感、空间感，以及光影关系的完整性进行刻画。

苹果 II · 步骤详解

贰 | 建立大关系 |

壹 | 起稿打形 |

①

②

③

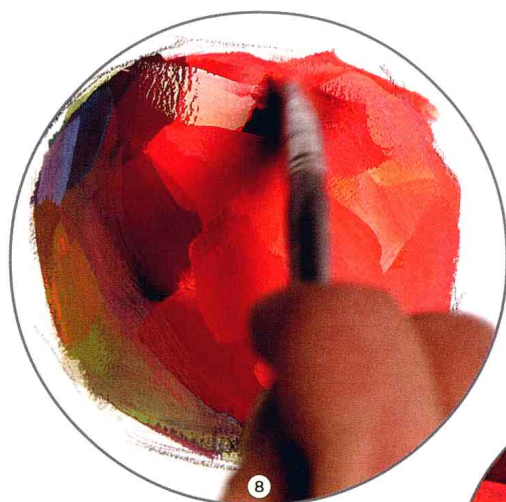
④

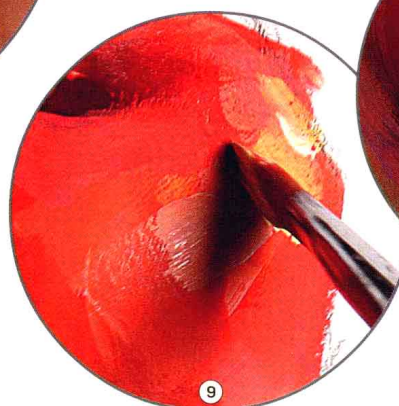
⑤

3. 铺大色，建立大的色彩关系。
4. 区分出亮部、中间调和暗部与反光。
5. 画出体现苹果特征的果坑的大关系，这样一个苹果完整的明暗与色彩的大关系建立起来了。

肆 | 深入表现 |

⑧

⑨

⑩

9. 注意微妙关系的刻画，注意笔法的运用。
10. 进一步深入刻画，对细微转折面的过渡刻画要自然、准确。

6. 整体刻画与调整苹果的大关系，建立细节的大关系，注意细微的形体变化。
7. 注意中间灰调子在整体中的作用。
8. 注意边缘形体的刻画，外形也是体现形体特征的重要部分。

伍 | 局部刻画 |

11. 注意同样是亮部，由于光源位置与形体变化的原因，明度与色调也是有变化的。
12. 加强明暗交界线，注意其在整体中的变化，在苹果上部与底部所呈现的明度与色调是不同的。

⑪

⑫

陆 | 收尾整理 |

⑬

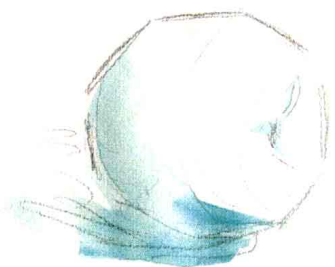

⑭

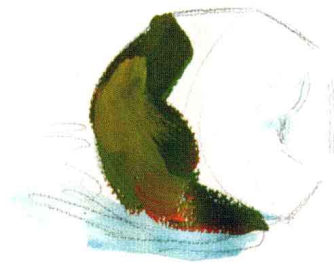
13. 全方位的调整主体物结构、色调、形体变化、用笔与细节特征，在大关系准确的情况下，把握细节的完整。
14. 铺背景颜色，注意色调的前后差别，注意背景与主体物边缘的处理。

完成图

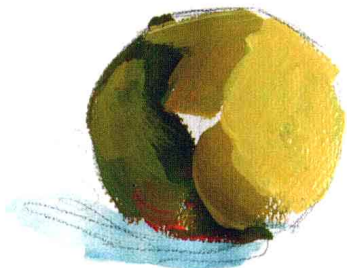
①

②

③

④

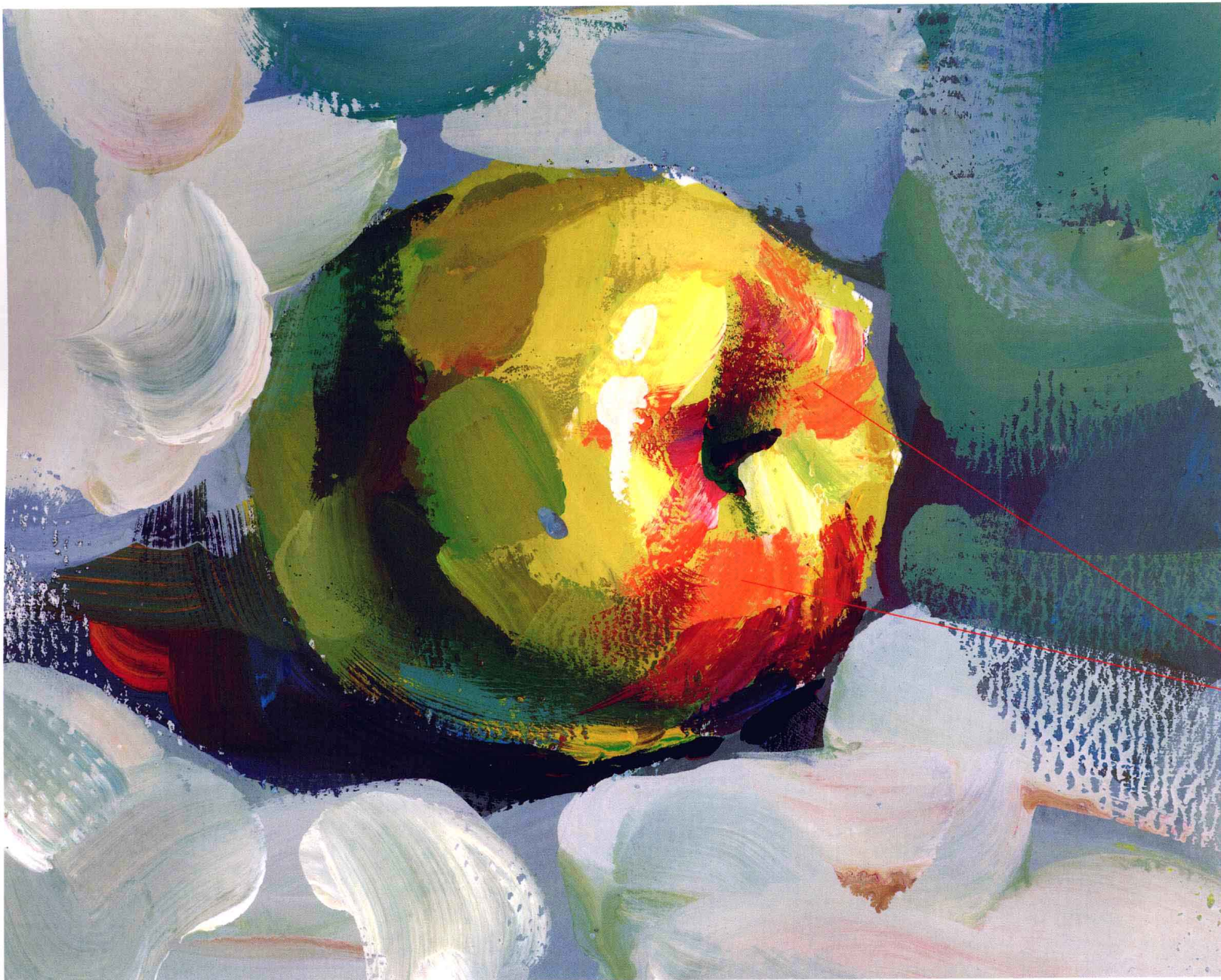
⑤

⑥

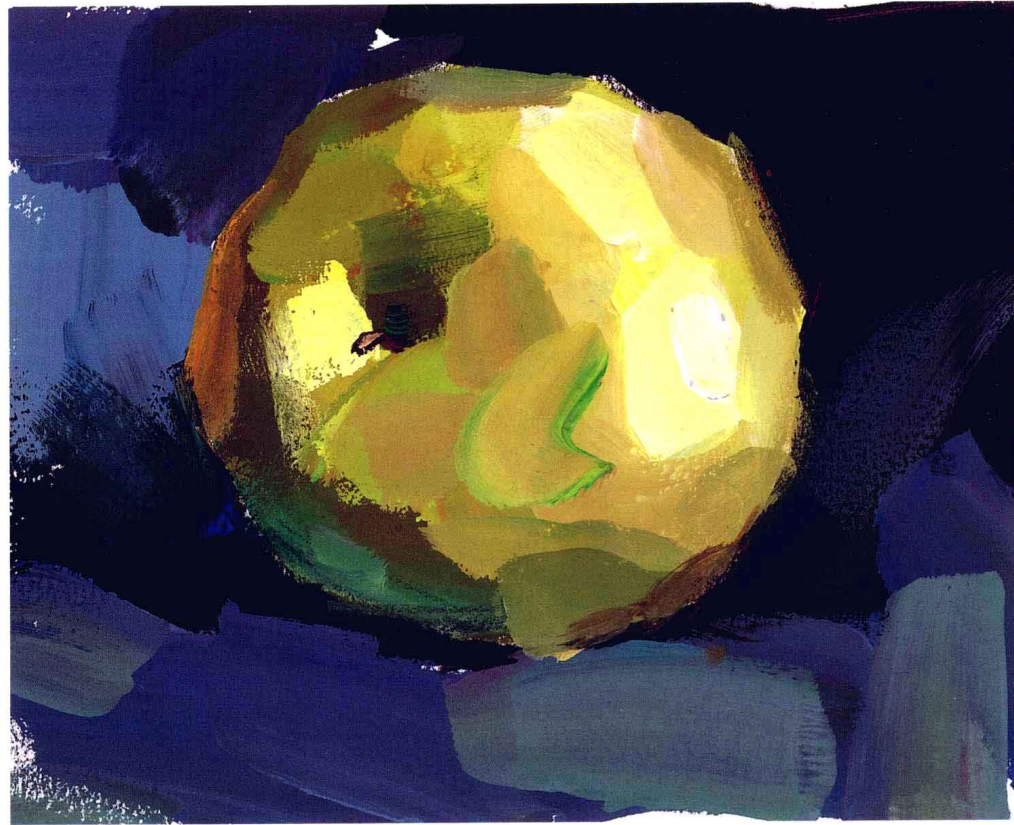

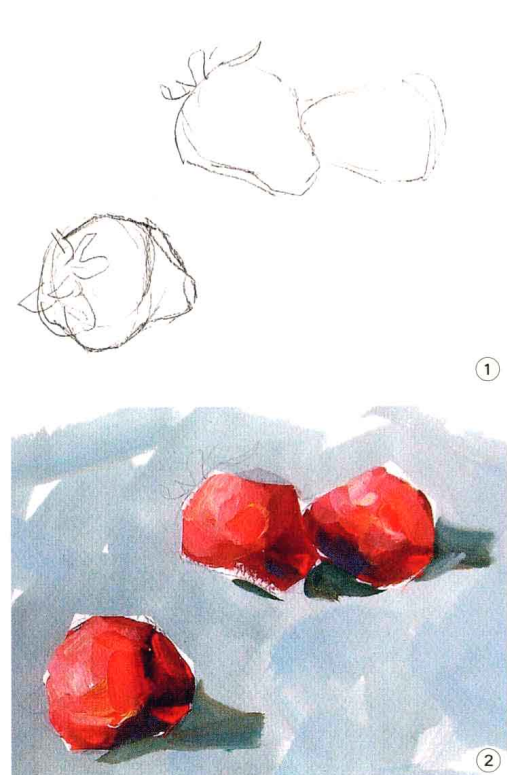
⑦

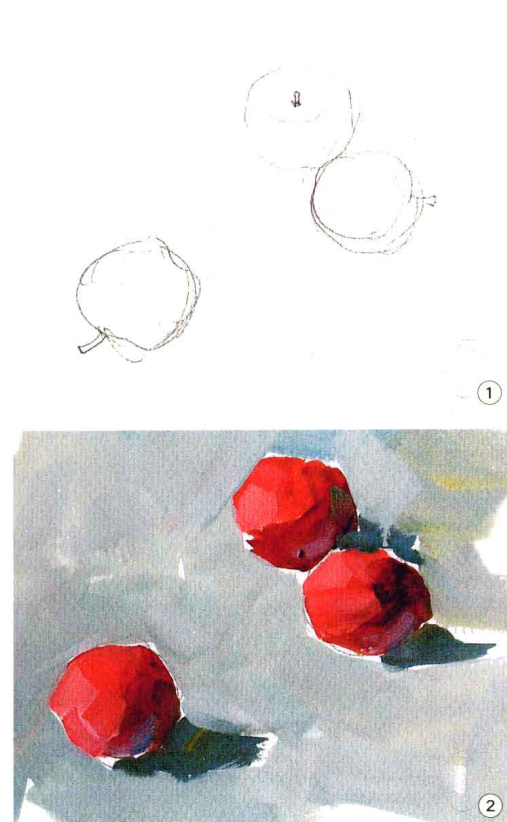
1. 用松动的铅笔线条，画出苹果的基体形体特征，暗部用比较稀薄的普兰带出。
2. 从暗部着手画颜色，画出明暗交界线与反光颜色。
3. 向亮部过渡，把苹果理解成一个球体。
4. 画出亮部，苹果主体的大关系建立起来了。
5. 画出背景色和投影，先采取平铺的方式来突出主体。
6. 深入刻画背景色和投影，同时强调主体的大关系。
7. 进一步刻画主体，加强苹果的球体结构。

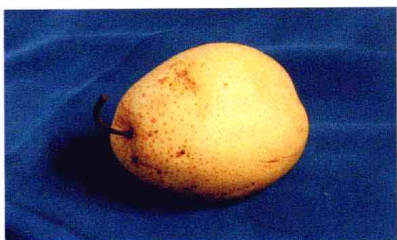
这只苹果整体颜色变化很大，我们刻画时要始终把它当做球体来画。包括形体关系的处理，笔法的运用，空间的处理等，这样苹果上丰富的颜色才不会太“燥”、太“跳”。

虽然荔枝和山楂在积体上很小，但同样存在完整的形体关系，同样可以把它们当做球体来理解，要画出球体在固定的光源涉及的所有因素，这样才不会把它们画得简单、概念。

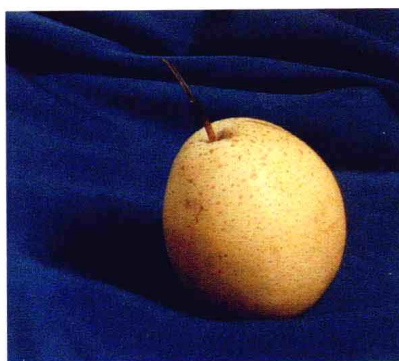

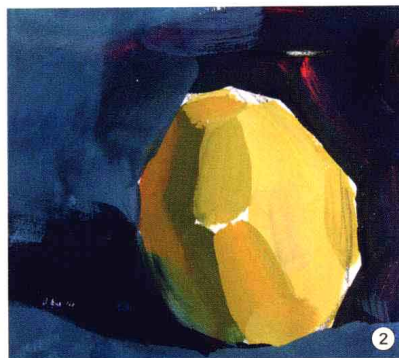
①

②

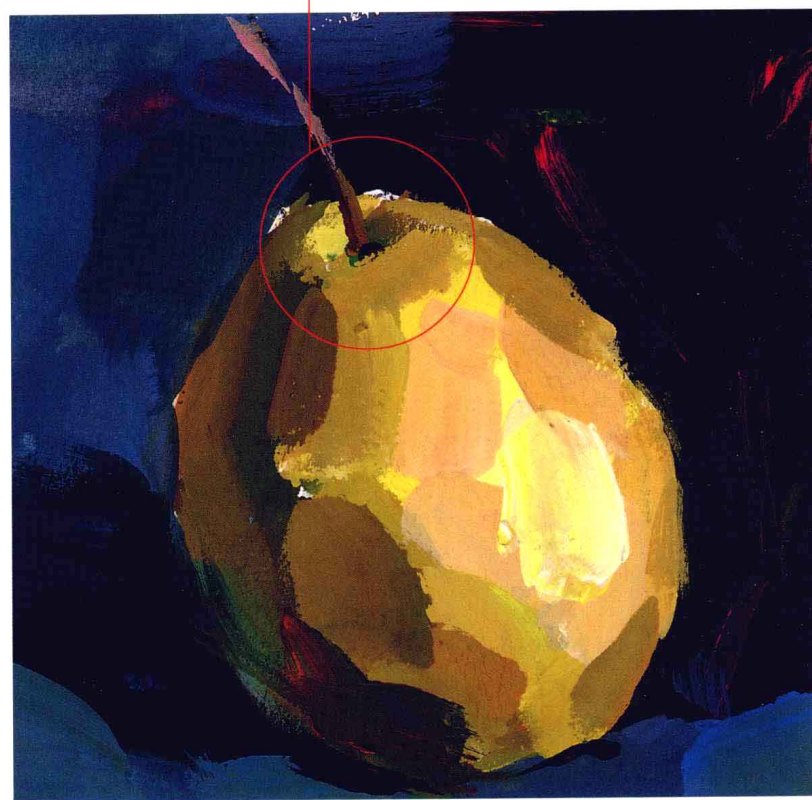
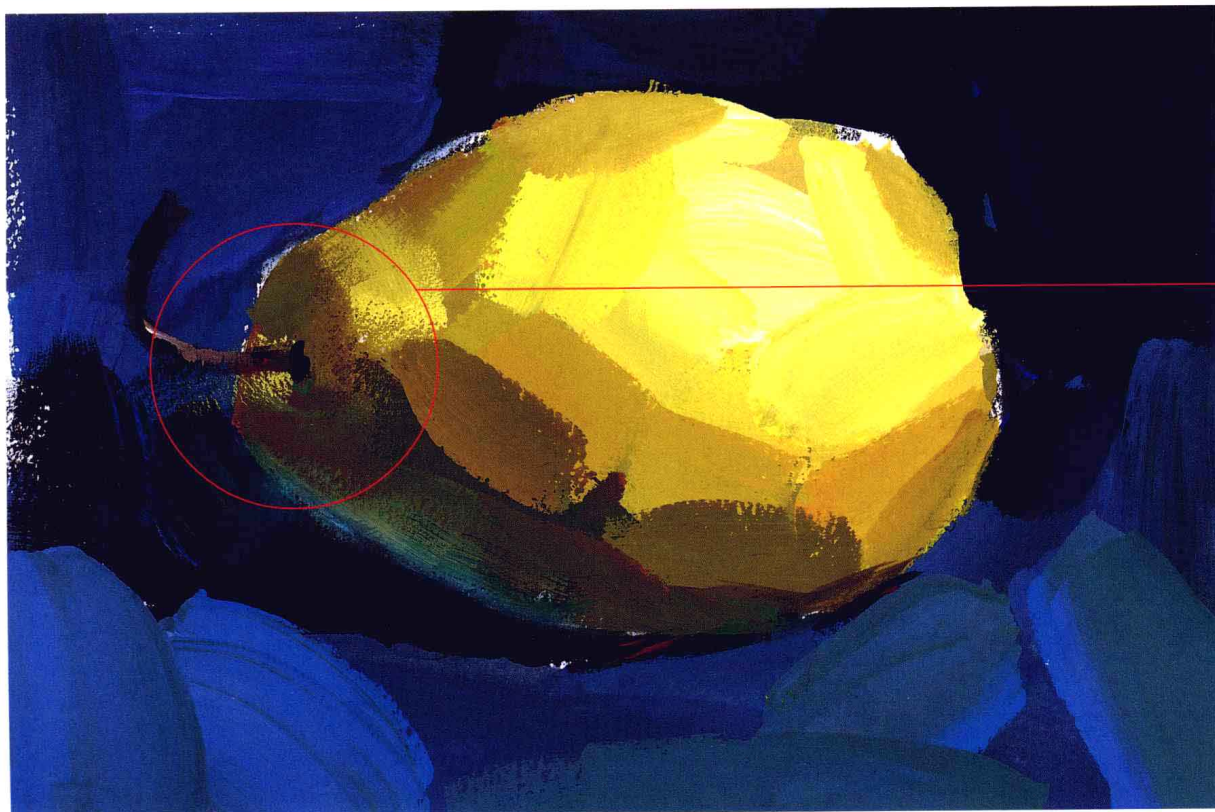

①

②

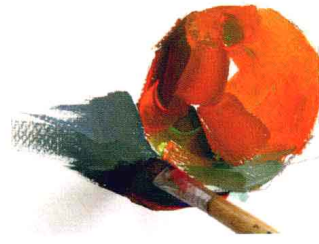
梨把是刻画梨的关键之处,它是梨最显著的特征,所以只有把梨把的部位画“像”,才能更好地表现出梨的形态。

①

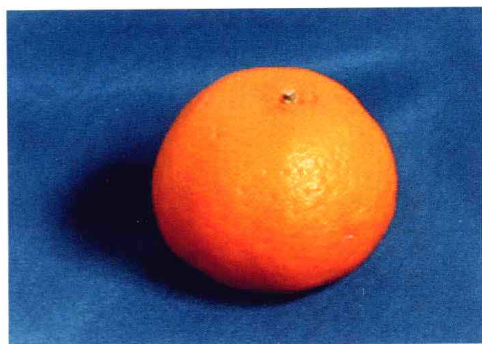

②

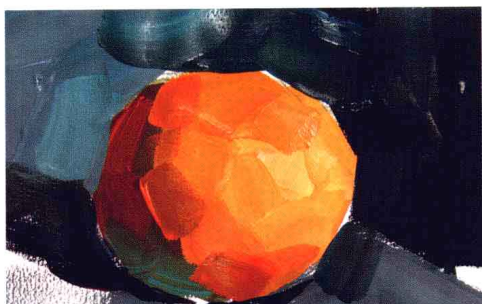

③

由于橙子的表面比较光滑,所以反光也相对要亮一些。在笔法运用上也要活一些,用“扫”的笔法既保持了暗部的透气感,又不是太跳跃,符合在橙子球体结构关系下的变化。

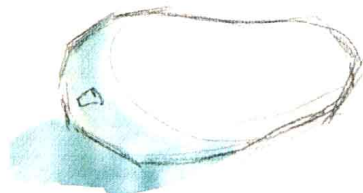
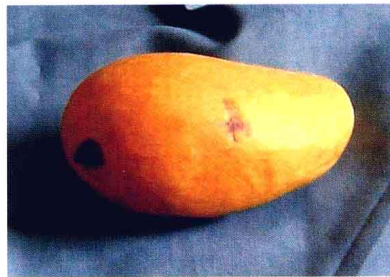

①

③

①

②

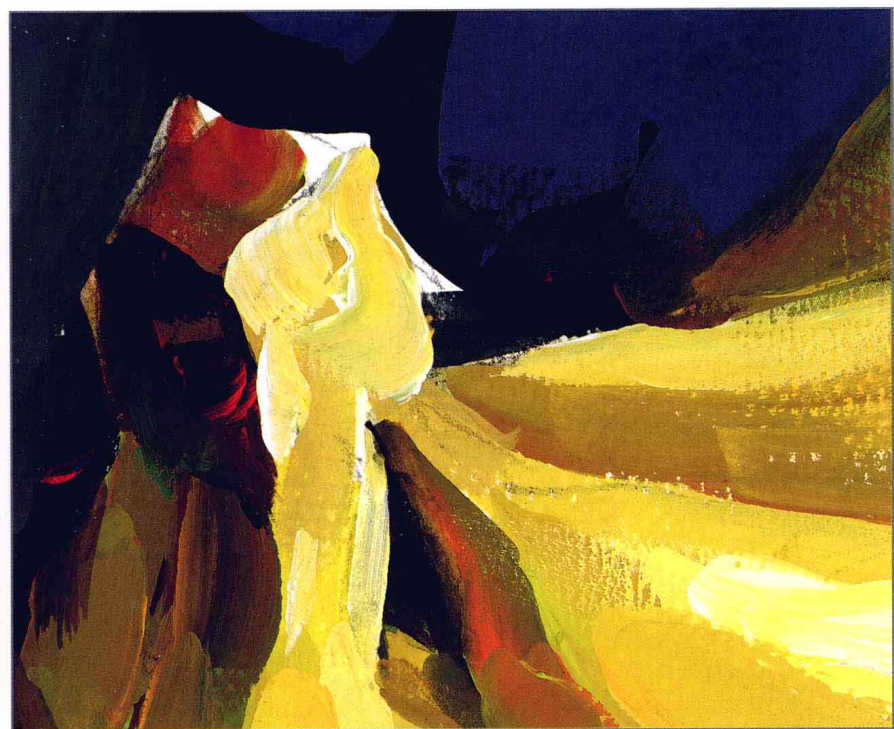

③

芒果的表面比较光滑，它不是很规则的椭圆体，要根据它的形体特征来准确地抓住其明暗交界线，这是体现其形体的关键之处。

要点：香蕉把的头是一个方体结构，注意不要把它画得与香蕉的主体脱节，它们之间的衔接不能含糊，一定要符合整体黑、白、灰的大关系。

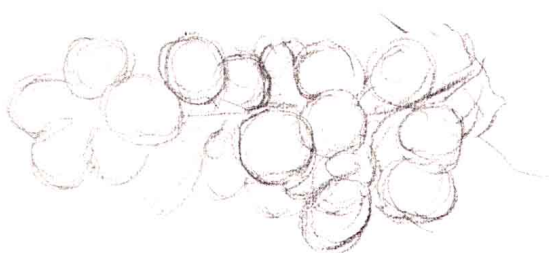
山竹的把是刻画的难点，它的形体变化比较复杂，我们可以把它们理解成半圆球体，这些半圆球体扣在一个球体上。把这些细节特征刻画得准确、详实，山竹也就表现出来了。

①

②

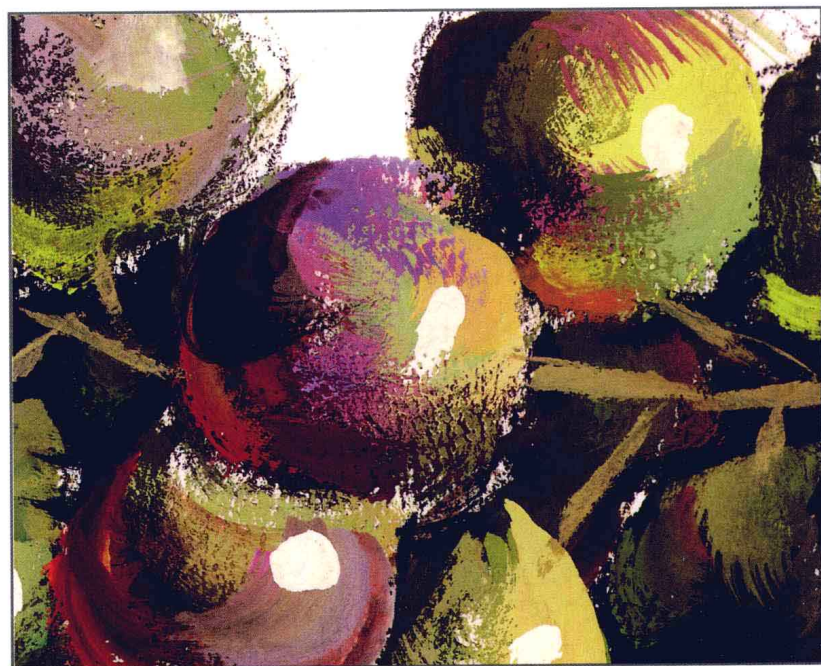
①

②

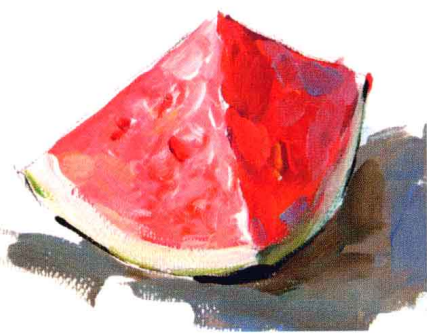
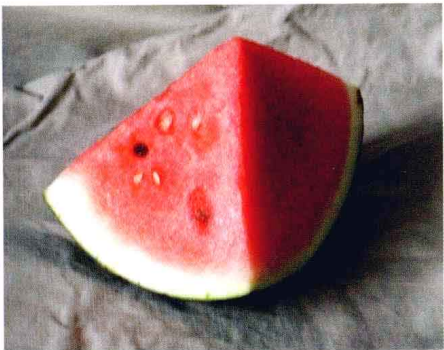
③

要点： 菠萝同样是较难刻画的水果，因为其表面突起的小块很容易让初学者陷入到局部刻画中去。无论细节特征如何的丰富、繁杂，我们只要把握住大的明暗关系和色彩关系，一定会轻松地表现出来。

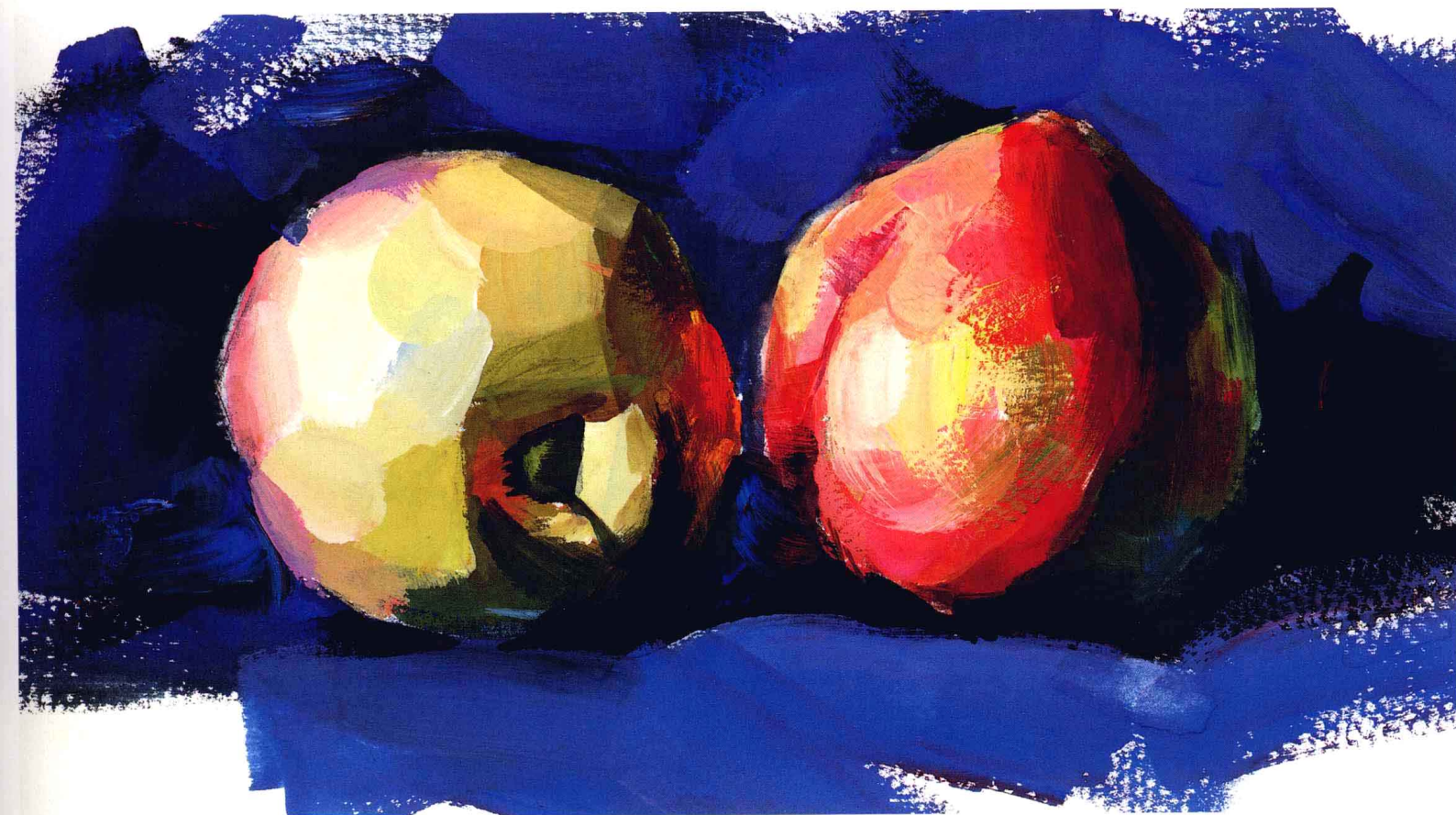
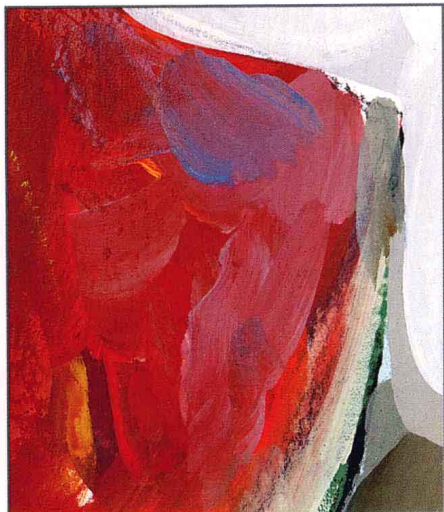
要点： 葡萄的刻画对于初学者来说有一定的难度，往往是不知如何下手。我们可先分析出整串葡萄大的形体关系，分出受光与背光面，然后具体刻画葡萄粒时以球体的结构关系来塑造，同时要控制整体的明暗关系。

西瓜籽是刻画西瓜时应特别注意的，这些小细节如果很好地表现出来，这会给西瓜整体刻画起到画龙点睛的作用的。

要点：西瓜的暗部受光源和环境的影响略带蓝色，由于亮部刻画得较丰富，所以暗部在大关系正确的情况下粗粗几笔带过即可。

①

②

蔬菜

SHU CAI

训练目的：理解不同蔬菜的体感、质感，以及形体塑造与细节表现。

训练方法：由简到繁、由易到难，多观察、多体会形体的变化与固有色的变化。

课题难点：形体的变化，不同蔬菜的色彩变化。

要点解析：蔬菜因不同的形状、色彩以及表面的肌理等因素的影响，在表现时，我们应该结合每个蔬菜自身的不同特征，运用不同的手法对其形体的塑造、固有色的区分，以及质感、空间感与光影关系的完整性进行刻画。

白菜·步骤详解

【贰】 | 建立大关系 |

【壹】 | 起稿打形 |

①

②

③

④

【肆】 | 深入表现 |

3. 建立大的色彩关系，强调固有色，同样用稀释的颜色来画。

4. 画出白菜叶子的形体关系，注意其明暗变化。

【叁】 | 整体刻画 |

⑤

⑥

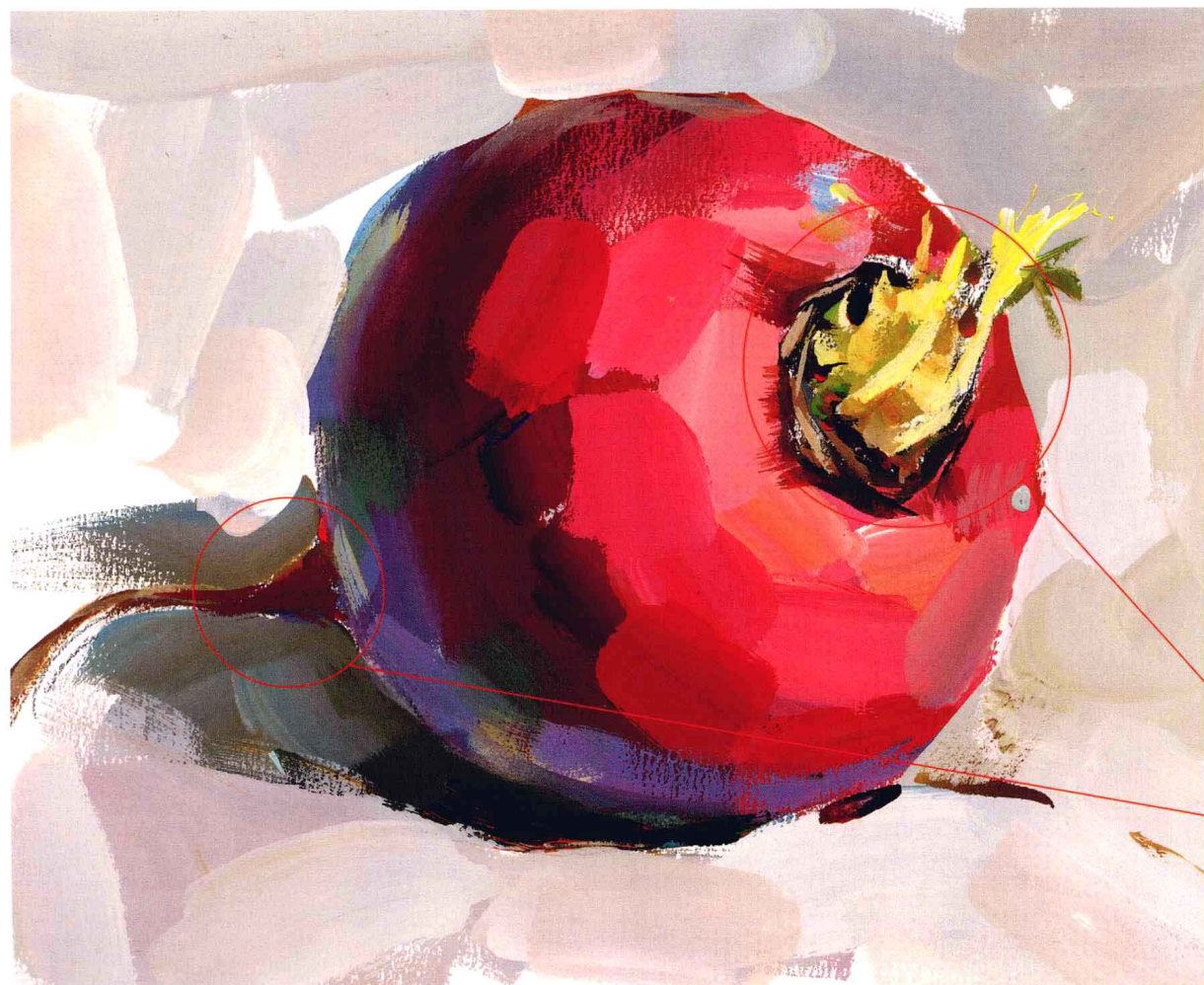
5. 开始铺背景颜色和投影，注意整体关系，画面要始终控制在一个调子里。
6. 进一步完善背景颜色，注意背景与主体白菜的边缘处理。

要点：白菜叶子的形体关系比较复杂，刻画时首先要整理出它的叠压与转折关系，同时对其生长结构要有所了解，这样才能准确地将白菜叶子的形体、质感、明暗、色调关系表达得清晰、准确。

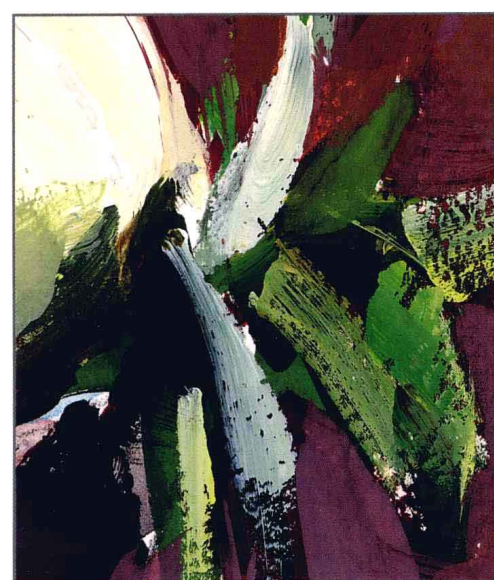
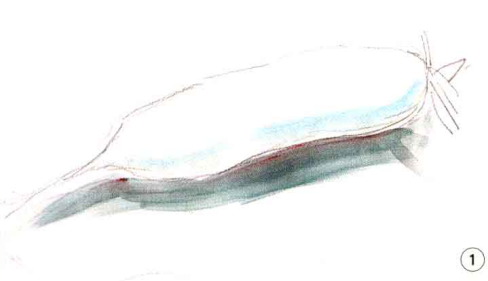

完成图

萝卜头和萝卜根是其最显著的特征，这两部分如果刻画得准确，萝卜主体只要按照圆球体去理解刻画，这张画也就基本完成了。

要点：对萝卜缨仔细刻画一方面可以提纲挈领地表达出萝卜的特点；另一方面也可以在很呆板的萝卜主体上起到活跃变化的作用。