

高考美术辅导丛书

走进美院

ZOUJINMEIYUAN

色彩篇

崔彦社 编著

海天出版社

高考美术辅导丛书

走进美院

色彩篇

-
- ▶ 水粉画静物写生常见问题
 - ▶ 简单静物写生步骤
 - ▶ 静物画的写生步骤
 - ▶ 作品欣赏

海天出版社

崔彦社, 1963年生, 88年毕业于西安美术学院教育系油画专业, 从事美术教育多年, 作品多次参加各类展览并被收藏, 精通动画设计, 现为深圳市龙华中学美术老师, 从事高考美术培训工作。

图书在版编目(CIP)数据

走进美院·色彩篇/崔彦社编著. —深圳: 海天出版社,
2005

(高考美术辅导丛书)

ISBN 7-80697-633-7

I. ①走… II. 崔… III. 水粉画—技法(美术)—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第122902号

海天出版社出版发行

深圳市彩田南路海天综合大厦 518033

<http://www.htph.com.cn>

丛书策划: 黄松富 贾宏发 谢江山

责任编辑: 周鸣琦 李 萌

封面设计: 席 梦

责任技编: 卢志贵

责任校对: 刘大治 李 映

制 版: 深圳市海天龙广告有限公司 Tel: 83461000

印 刷: 深圳市庆新印刷有限公司

经 销: 海天出版社

版 次: 2005年11月第1版

印 次: 2005年11月第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 2

印 数: 1—3000册

总定价: 80.40元 (共3册 16.80元/册)

海天版图书版权所有, 侵权必究。

海天版图书凡有印装质量问题, 请随时向承印厂调换。

水粉画静物写生常见问题

陶罐和花瓶的画法

在水彩学习中,初学者容易把深色陶罐画“粉”,主要是部分考生对深色陶罐的明度认识不够,从暗部亮部甚至反光加入了过多的白色,要解决此类问题,应在写生过程中控制对白色的使用,并保持用色的统一。明确深色陶罐从亮部到暗部明度渐变丰富的特点,同时也适用于描绘一些不透明的深色物体,深色陶罐的暗部一般不宜或少加白色,尽量用不同的色彩去代替,如:翠绿、柠檬黄、枯黄、湖兰等,如果铺色过程中在灰部和亮部加入了白色,那么在深入过程中应尽量保持原来颜色,在此基础上有少许修改,不宜反复修改。其次,容易把深色陶罐画得“灰”、“脏”,主要是部分考生对深色陶罐的基本色把握不够准确。“灰”和“脏”产生的主要原因是考生在颜色调和时用色种类过多,过杂,导致色彩倾向不明确,色相减弱。要解决此类问题,应该在写生过程中充分重视陶罐的原有色的准确性。在调和颜色时,同类色之间的比例在调配时可随意些;邻近色之间要慎重;对比色之间的混合要注意拉开它们之间的比例配置,使其所调配的颜色色相明确,切忌颜色混合过多,一般不要多于两种。在具体的颜色调配过程中,深色陶罐的暗部和灰部的颜色应以调色盘的深色为主。例如在画赭褐色陶罐时,就以熟褐、深红和钛青蓝或蓝灰为主,以土红、深绿、橄榄绿及钴蓝为辅。最后,还有一些考生在画深色陶罐时,容易把陶罐画得像是在烧焦了,这主要是过多使用了高纯度的颜色,特别是用了过多的土红,出现的部位一般在陶

罐的灰部和亮部,其原因是对光源色缺乏认识。应明白在亮面主要表现的是对光源色。暗面是对环境色的表现。要避免此类毛病,可在纯色中加入适量的冷色或暖色,降低它们的纯度。

在形体塑造方面

许多考生易把陶罐和花瓶画得很“板”,此弊病的产生其最主要是在写生过程中缺乏对实物的比较,用色过于单调,边缘线缺乏与环境的联系,使得变化死板单一。要解决此类问题,应在写生过程中多注意环境色对物体的影响,以此来丰富陶罐形体的色彩变化。在用笔上可用大笔平铺,用摆、扫、点等笔触对陶罐一些重要部位进行刻画,达到画龙点睛作用;在颜色的调配上勿过于搅拌均匀,带有一定的肌理色,颜色就会丰富多彩。在边缘线处理上,多留意陶罐和花瓶边缘处的环境色,才能使陶罐和花瓶变得生动。深色陶罐在亮背景中时,它的边缘线处理会较在其他环境中难度大,那么在处理边缘线时多找一些带有周围物体的颜色倾向,这样的处理可使陶罐、花瓶与衬布间有一个明度色阶上的过渡,从而减弱了物体之间的色彩反差,增加画面的协调性。其次,相当多的考生在写生陶罐和花瓶的过程中,对瓶口的造型结构理解过于含糊不清,往往草草了事。其实在整个陶罐和花瓶的造型中,瓶(罐)口是重点,是点睛之处。要解决此类问题,我们必须平时加强对陶罐和花瓶造型的理解与解剖结构的训练,特别是对瓶口要留常瓶(罐)的造型是由几个面构成的,它们应概括关系变

化是怎样的？你是否用色彩正确的表现出它们之间的体积及透视关系。一般陶罐口内色较深，口沿用笔要硬而干脆。瓷碗、黑白灰关系对比要强烈分明。

在质感的表现方面

陶罐和瓷碗质感的表现在考生中存在的主要问题是，它们之间的质感区别不够明显。它们间既有区别又有联系：一、都具有较强的固有色；二、它们之间的高光与反光区别特别明显。表面上釉的陶瓷器皿（如花瓶、漆盆等）由于光滑、有光泽，因此反光和高光都较明显，色块间跳跃性大；表面不上釉的陶瓷器皿（如土陶罐等）与之相比较，反光和高光就弱多了，没有明显的高光，色块间的跳跃性也小。三、在画笔上，花瓶瓶等用笔要饱和、厚重，土陶罐用笔应略干些。沙锅是由粗陶制成的，一部分上釉，因此在画它没上釉的部分时，反光要画得弱些，固有色要强化。用笔要尽量厚重，用色可适当干些；而在画上釉的部分时，要注意区别两者之间反光、高光的不同，使他们在不同的质地上都能得到最充分的体现。这样有利于画出沙锅的质感与量感。在画沙锅时尤其要重视沙锅沿口的塑造，充分表现的沙锅厚度，特别要留意沿口色彩的冷暖变化。

水果的画法

苹果是考试中最常见的水果之一。它的特点是：颜色丰富，形体为圆中带方，最适宜用色块进行塑造。表面较光滑，有明显的高光，颜色较鲜艳，所用颜色纯度较高。很常见又经常练习，但考生在画的过程中同样存在着一些弊病。一、在画苹果时容易画“平”而失去体积感。这主要是用笔把握不当和水分使用失调所致。要解决此问题，首先要在水分把握上做到暗部略湿，而灰部和亮部干，其次在用笔上

特别是在画苹果的灰部和亮部时多使用一些柔和笔触。这样较容易体现苹果的色块，使苹果具有较强的体积感。二、考生容易把苹果画“灰”、画“艳”。画“艳”、画“灰”其主要是在画红绿相间苹果中会出现这样的问题。他们容易把绿色和红色混合且调制过于均匀。如果这样画会使前色的纯度很低，从而产生了“灰”的效果。我们在画苹果前画笔必须保持干净。在画红绿相间的苹果时，红色与绿色的过渡可以采取适当降低一方的色彩纯度，此方法也适用于画红黄相间的苹果。通过这些处理方法可能会取得令人满意的效果。苹果的色块透“艳”主要是部分考生在画苹果时，使用的纯色多及调色能力太弱所致。解决此类问题，要明确纯色在苹果中所处的位置即固有色。而在画亮部色时需加入白色和光绿色。画苹果时可适当加入少许黄色，既可增加苹果的明度又可丰富色彩的变化。画绿苹果时加入黄色也有同样的作用。在画盘中尽量用蓝色和黄色混合调配出来的绿色来替代调色盘中高纯度的绿色。颜色将会更耐看，更丰富，更经得起推敲。所以正确使用邻近色及白色，不但可避免“艳”的产生，还可丰富苹果的的色彩变化。同样在画橘子的过程中，用笔及处理方法和画苹果有许多相似之处，但橘子的颜色较苹果单纯些，透明度苹果较纯。有颗粒，橘子的高光较明显，反光受环境色影响也较明显。典型的用笔及一般的处理方法与画苹果也很相似，但梨的表面不像苹果那么光滑，显得粗糙些。高光不像苹果那么明显和结实，可用较干松的笔触去表现其高光及其边缘色。梨的用色纯度也较苹果低，黄色中略带一些粉。

在画葡萄时，首先应有一个整体的概念，所谓整体的概念一是整体的色彩概念，即写生时应把整串葡萄看成是一个整体的色块。刚开始勾这个画面，这样既浪费时间，又容易使色彩关系零乱。其次是为其有

一个整体的形体概念。刻画时应注意葡萄每大的明暗转折。切记对细节与局部刻画。其次，我们在画葡萄时要注意保持用色的饱和度，不宜过灰，这样有利于葡萄质感的表现。同时画葡萄时要注意造型，适当进行局部塑造，特别是位置靠前较显眼的葡萄需稍雕细刻，达到有主有次层次有虚实画面效果。

在画柿子时，首先要明确柿子的颜色单纯而强烈。在画柿子的颜色时应多注意其与同类色及邻近色之间的变化，尽量保持柿子的质感。柿子是多汁的水果，因此在画时颜色要饱和些，最后轻松地点上柿柄上的绿色，注意高光不宜太亮。那么柿子也是考试中较常见的题材，在表现上与苹果、橘子有着以下要点：首先柿子的表皮有绒毛，在表现它时可用一些破笔，这样更能体现其毛茸茸的感觉。在考试时用十画法可能更适宜表现柿子的质感。其次，要准确地把握柿子的色彩倾向，应画得甜美些，边缘线的处理线应处理得模糊些，这样更有利于表现柿子的质感。

白盘子的画法

一个白盘中放着几个水果或一个白盘子外加几件物品的随意组合，都是经常出现的考试题材。其外形轮廓为椭圆形，在造型表现上有一定的难度，色彩倾向受周围环境影响较大，较能体现出考生对色彩的认知程度和理解能力。白盘子色彩间跨度越小，容易考察考生的着色和调色能力。白盘子的塑造难点在盘沿，留意盘沿的厚度与色彩的明暗及冷暖变化，尽量以简练概括的笔触去画，勿忽近特水，假如盘沿的一部分为盘内物体所遮挡，须透过遮挡物将其刻画准确。在白盘子的塑造中可多用些“拖”与“摆”的笔触。同时处理好背光部与受光部用笔的衔接。在用色方面要尽量饱和些，不宜干结，冷暖反差、明度反差都不宜过大，颜色的调配应以白色为主。

玻璃器皿的画法

玻璃杯、高脚杯是高考色彩里很常见的考试内容，而玻璃杯、高脚杯内又盛有透明的无色液体和半透明的有色液体。玻璃杯、高脚杯一般不是画面的主体，在整张画面里起着点睛之妙用；表现不佳可能会影响整幅画的效果。透明的玻璃杯、高脚杯在画时只需先画好背景或台面，然后将杯口、杯底、杯脚的边沿、高光及杯子的侧面画一下，这里的颜色带有明显的环境色倾向。高光 and 反光也十分明显，切勿在画背景时将这部分留出来单独画。考生在平时训练时要善于归纳和总结，玻璃器皿的质地给人一种透明而又硬朗的感觉，杯口较薄，因此画这些部位，应选择富有弹性的小笔，通过干刷、利索的用笔把它们表现出来。在高杯口及杯脚边缘时，认真观察杯口、杯脚的边沿，除高光外，还有在较深的色素，它的色彩倾向应向周围的环境色所决定。玻璃酒瓶的特点较难把握，考生容易把酒瓶的明暗变化理解得过于理想化、概念化等，其实通过平时对酒瓶的认真观察与研究，就不难发现我们见到的酒瓶标签一般都较醒目，所以用色就应纯些，明度也要高些，而不能画得过于灰暗。许多考生往往忽视瓶子的造型特征，特别是瓶口和瓶肩的造型，此种弊病只有在平时加强造型训练时多用比较的方法就不难解决。在画可乐时，可乐瓶分为透明和不透明两部分，我们画这些部分时可先跟背景一起铺色，逐时地画出反光边缘与背景的色彩变化，不透明部分即它的标签，多用一些纯色，不要被一些概念性的细琐束缚。标签上的文字要注意其大的色彩变化，勿逐个地去描，画瓶盖时色块应简单明了，要注意根据它的造型，准确地画出它的反光位置。总之，考生在平时写生过程中必须做到并善于运用观察、分析、比较的方法检测自己的画面，养成一个良好的作画习惯，培养敏锐的色彩感觉，更好的运用色彩来塑造物体，在高考中取得理想的好成绩。

简单静物写生步骤

以简单的深色勾出物体的轮廓线。适当加点水把物体所有的暗面给概括的涂以明暗，物体便产生立体效果。

用深色概括性的画出物体的暗面。用笔要简练、肯定。做到观察仔细、用笔准确。

将笔洗干净，在调色盘上调出物体的基本固有色。色彩不宜太丰富，一般尽量调色时使色彩纯度较高为佳，以免过脏。把所调色彩画在物体所在明暗交界的灰面处，同时在其它明暗变化少一些地方画上基本固有色。做到简单大方。

把所有亮面用不同的红色（带偏向光源色）铺上，留出高光白。

所有色彩铺完之后，要对物体的亮面进行深入的刻画，特别留意边缘处必须具备转折面的色彩变化。注意环境色对物体的影响所产生的色彩变化。对于周围背景要有变化的处理。达到色彩的和谐与美观。

静物画的写生步骤

1. 构图、起稿

构图以均衡、稳定为基本原则。一般画面偏上五分之一处被认为视觉黄金区，是画面主体所在的位置，让内容变化丰富的物体占据画面中大面积位置。

起稿阶段是研究、揣摩构图的过程是对物体的定位，使下一步着色时做到胸有成竹。

2. 铺大色调

铺大色调是着色的实质阶段，可先用较稀薄的颜色在短时内把画面的整体色调及基本的明暗关系大概铺一下，在铺的过程中让色彩尽量接近物体的色相，以防影响后面的调整。注意第一新鲜感觉，避免过早关注细节，也可直接从局部画起，在整个过程中想的是整体。

3. 深入刻画

这一阶段是正式塑造的开始，对于初学者应采用由薄到厚的画法循序渐近，在塑造的过程中需要用较浓厚的颜料依次进行局部塑造。主要任务是用色彩充分地塑造对象的形体结构、质感和空间感。关注还是整体与局部，要有普遍性塑造，同时要有重点刻画。

4. 整理完成

整理完成是画面的最后完善阶段，它的重点是整体关系的调整。需要作者把感受重新回到对物体的最初印象。它的根本问题是：你的写生是否完整、完美像一幅作品。必要时可以放在远处看看效果，层次是否分明，哪些整体与局部关系不够协调，过碎、过粉、过脏、重复等问题，我们最终是以整体协调为目的。

