

美术技法 名师指导 实战系列

色彩
静物

单个与组合

夏静纺 楼慧珍 编

上海人民美術出版社

(作者: 张晔)

色彩静物·单个与组合 (美术技法名师指导实战系列)

主 编 | 邱孟瑜
编 者 | 夏静纺 楼慧珍
绘 画 | 胡震国 林为民 朱 宇

李 杰 俞晓霞等

策 划 | 潘志明 沈丹青

责任编辑 | 沈丹青

装帧设计 | 艾 英

技术编辑 | 季 卫

出版发行 | 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)

印 刷 | 上海市印刷十厂有限公司
制 版 | 上海立艺彩印制版有限公司
开 本 | 787×1092 1/8 4印张
版 次 | 2009年6月第1次
印 次 | 2009年6月第1次
印 数 | 0001-4300
书 号 | ISBN 978-7-5322-6283-0
定 价 | 25.00元

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物·单个与组合 / 吴静纺, 楼慧珍编. - 上海:
上海人民美术出版社, 2009.6
(美术技法名师指导实战系列)
ISBN 978-7-5322-6283-0

I. 色... II. ①吴...②楼... III. 水粉画-静物画-技法
(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第076399号

ISBN 978-7-5322-6283-0

9 787532 262830 >
定价:25.00元

(作者: 杨韵俊)

目录

一. 色彩与工具 / 1

二. 色彩基本原理 / 1

三. 水果 / 2

苹果 / 2

香蕉 / 4

橘子 / 5

梨 / 6

西瓜 / 7

四. 蔬菜 / 8

蔬菜组合 / 8

西红柿 / 10

黄瓜 / 11

卷心菜 / 12

萝卜 / 13

青椒 / 14

洋葱 / 15

五. 器皿 / 16

陶罐 / 16

陶壶 / 18

酒坛 / 19

沙坛 / 20

高脚杯 / 21

玻璃杯 / 22

瓷杯 / 23

瓷盘 / 24

花瓶 / 25

酒瓶 / 26

不锈钢锅 / 27

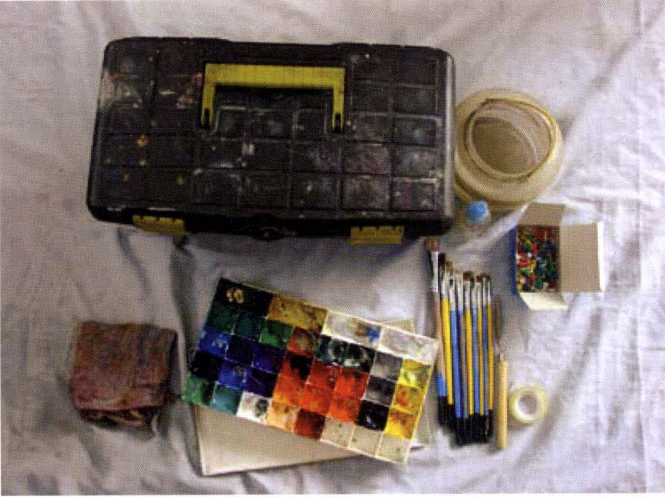
火锅 / 28

面包片 / 29

鱼 / 30

一. 色彩与工具

根据颜料的使用功能，可以大致分为两大类：一类是必须借助笔和其他媒介才能使用的颜料，如油画颜料、水粉颜料、水彩颜料、国画颜料等；另一类是无须调和可直接使用的固体工具，如油画棒、色粉笔、蜡笔、彩色铅笔等。

深红	大红	玫瑰红	紫罗兰
青莲	钴蓝	群青	普兰
橘黄	中黄	淡黄	柠檬黄
淡绿	中绿	翠绿	湖蓝
白色	土黄	赭石	熟褐
橄榄绿	墨绿	灰色	黑色

水粉颜料是一种用水调配和稀释的颜料，不透明，有一定的覆盖力，具有干得快的特点。干透了的水粉颜料比湿的时候要显得略灰一些，但画面效果不会产生太大区别。水粉画笔一般笔头呈扁平形，以笔毛较柔软有弹性的为好，除了水粉专用羊毛笔外，狼毫笔和小尺寸的底纹笔也可以用。除此之外，其他必备的工具包括颜料盒、调色盘、洗笔桶、吸水布、画板或画夹等。

二. 色彩基本原理

1. 三原色：无法调配出来的色彩。色彩的三原色分别为红、黄、蓝。		1. 色相：即色彩的相貌，如红、黄、绿等。例如，当绿色加入白色之后，显出不同层次的绿，但它的色相不变，依然保持绿色的性质。	
2. 间色：由两种原色相混合后产生的，又称二次色。		2. 明度：是指色彩的明暗程度。一个色彩加入的白色越多，明度就越高，反之加入黑色越多，明度越低。	
3. 复色：三种或三种以上的颜色相混合所产生的色彩称为复色。		3. 纯度：色彩的鲜艳饱和程度。色彩中的红、黄、蓝三原色纯度最高，橙、绿、紫等间色也都是高纯度的，当两种以上色彩互相调和，色彩的纯度就会相应降低，调入的色彩种类越多，纯度越低。	
4. 补色：色相环中直线距离最远的一对色彩是补色。两种补色相调配为黑灰色。		常用对比色为：红绿对比、黄紫对比和蓝橙对比。	

三. 水果

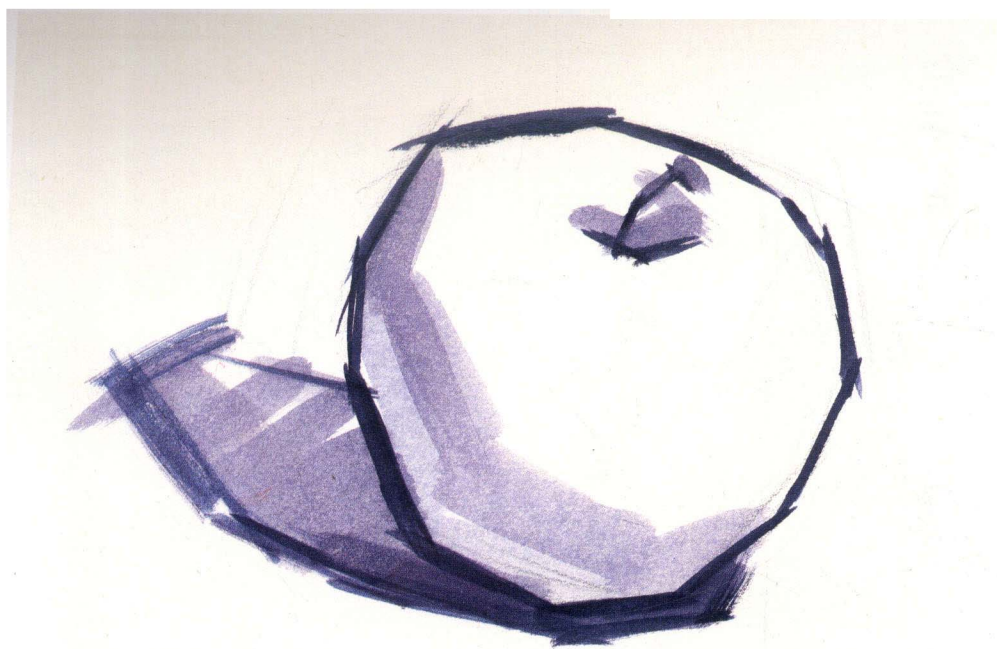
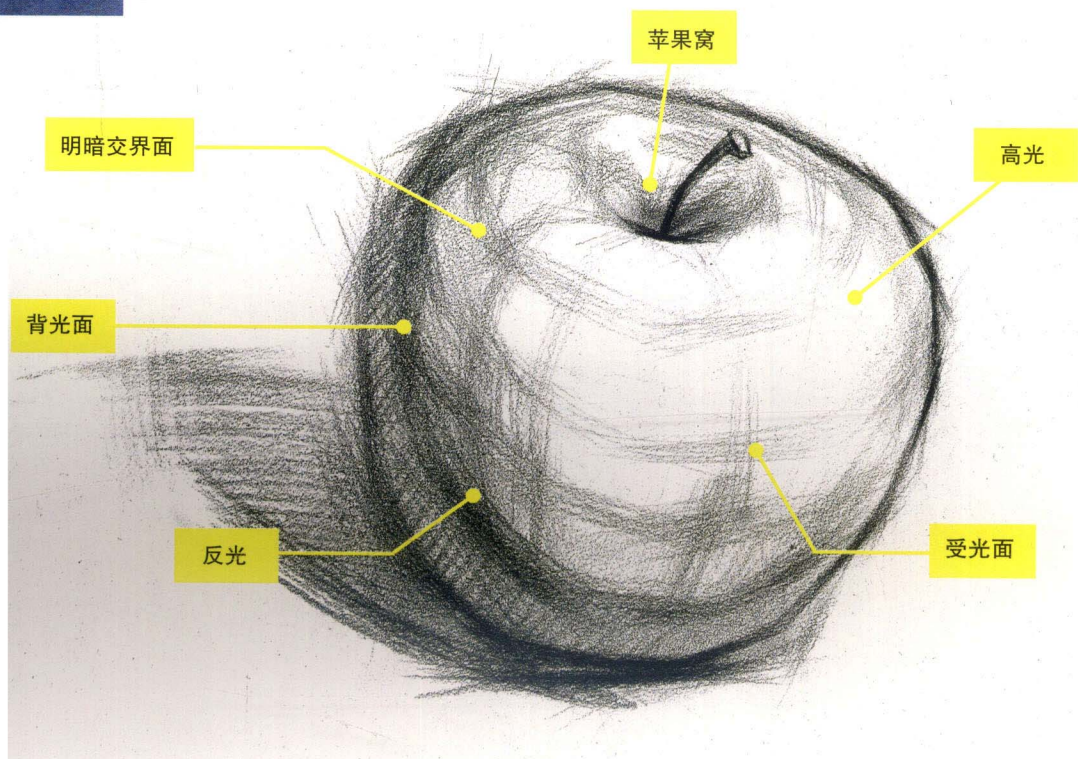
水果类塑造要点：

1. 体积感强：水果的造型多数圆润、饱满，体积感较强，运用色块将这种体积感表现出来。
2. 表皮质感：水果的表皮质感较强，有光滑的（如苹果、葡萄等），也有粗糙的（如橘子、菠萝等），各类质感要用不同的笔触、色彩来表现。
3. 色彩鲜艳：水果的色彩要相对鲜艳、饱和才显得新鲜，区别于其他衬布、器皿的用色。
4. 单体个性：水果与陶罐、杯盘等工业产品在色泽和质感上区别较大，在造型、色彩上切忌千篇一律。

苹果

苹果是高考中最常见的水果类型，也是基础训练中必不可少的一个内容。作画时先观察素描关系与色彩关系，理解结构与体积，用面造型，宁方勿圆。

步骤一：单色打形，并简单分出明暗。

步骤二：大笔触铺出暗部及投影色。

步骤三：大笔触切出造型，色彩交界线、投影、苹果窝等重调，用色透明、饱满，固有色倾向明确。

完成稿：青苹果的固有色偏冷，为了更接近真实，可以在暗部和反光处适当加入一些受环境影响的暖色，固有色部分用色饱和，高光用笔小而爽快，体现出苹果光滑的表皮质感。

（作者：李杰）

香蕉

与苹果薄而透明的表皮不同，香蕉在刻画时用色可以厚实一些，注意结构上转折面的处理。

步骤一：单色打形，注意每根香蕉的结构转折和大体方向。

步骤二：大笔触铺出调子，暗部用色透明，注意环境色的影响。

步骤三：在整体的黄色调中，每根香蕉由于个体特性和受环境影响的不同，而有不同的冷暖变化，区分出前后几个块面。

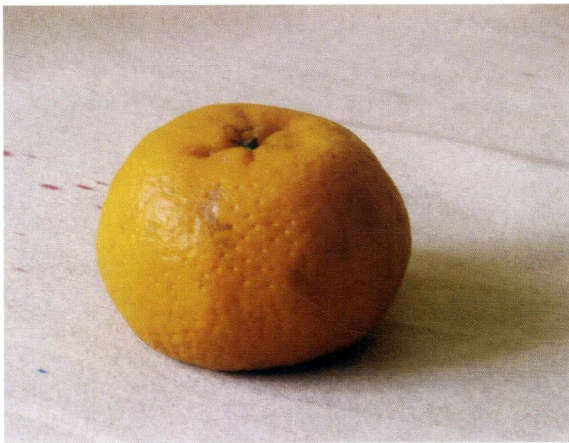

完成稿：整体调节，注意香蕉的色彩特征和造型特征，用方笔触塑造出体积，同时也要突出水果润泽的质感。

（作者：张晔）

橘子

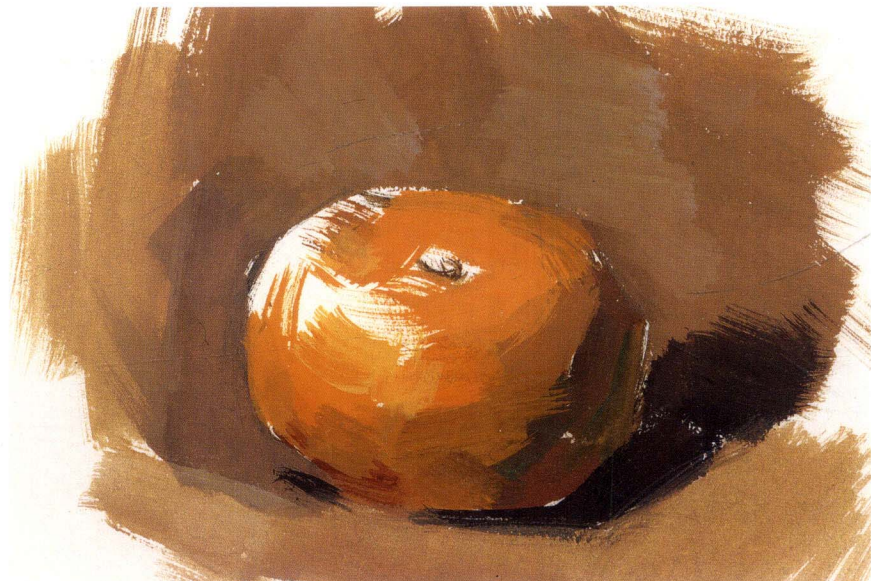
橘子在造型上比苹果要扁一些，因此顶部的一个面更明显，表皮质感粗糙但色泽光润。

步骤一：单色勾出橘子的造型，并用淡彩的形式简单画出大体明暗关系。

步骤二：大笔铺出调子，暗部可以适当加点绿色进行调和，注意体积转折面的笔触方向。

步骤三：受光面色彩偏冷，表现固有色的部分用色要饱和，同时画出背景。

完成稿：橘子的色彩比较统一、变化不大，画的时候要抓住它的固有色，并在明暗和冷暖上找到适当的变化，塑造出形体。（作者：胡震国）

梨

梨的表现与苹果大同小异，同样是以球体为基本参照体积，但梨在造型上比苹果要长、尖一些，更易于画出特征。

步骤一：单色打形，画出梨的造型特征和摆放方向，并用淡彩的形式简单区分出明暗。

步骤二：以土黄、土红、暖绿等为主色，按照体积转折画出暗部及投影，并用中黄、淡黄等色块大笔触铺出受光部。

步骤三：受光部偏冷、暗部和投影偏暖、反光体现出环境色，用笔注意符合梨的形体生长特点。

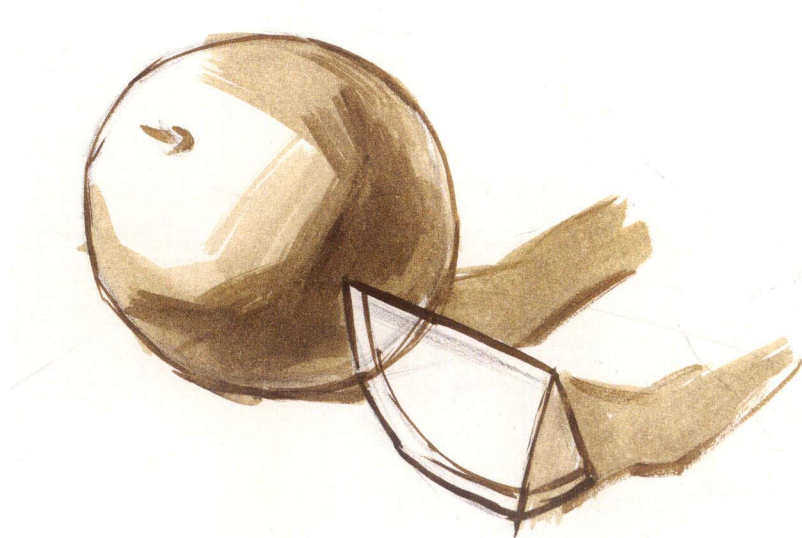

完成稿：调整背景与梨的明暗冷暖关系，用干脆利落的笔触勾出梨子的蒂，最后点出高光。

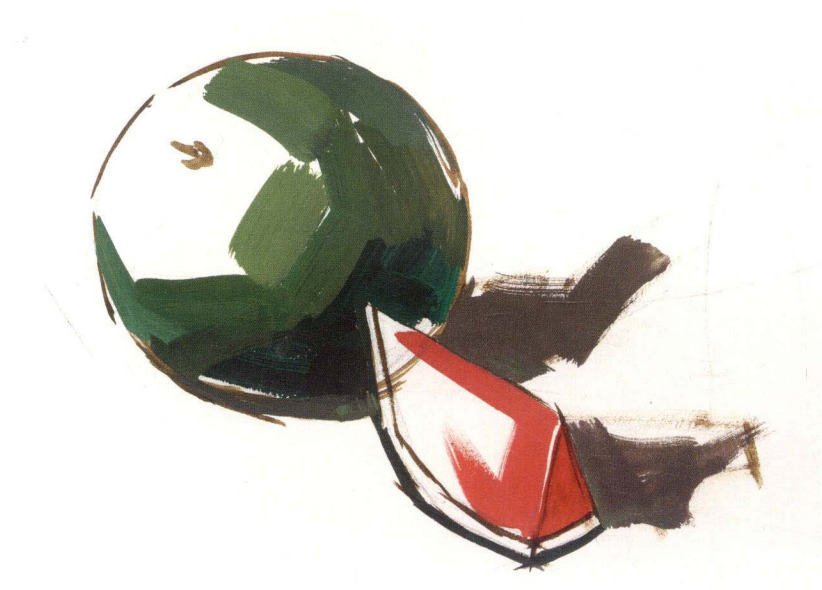
（作者：陈卫岗）

西瓜

完整的西瓜可以看作球体，而切片后的是一个底部有弧度的不规则三棱锥。

步骤一：单色勾出造型，并用淡彩的形式简单画出大体明暗关系。

步骤二：大笔分别铺出西瓜外皮和红瓤的色彩，注意环境色的影响。

步骤三：塑造时要围绕着西瓜的结构用笔，背景和主体物同时画，便于边缘线的衔接。

完成稿：西瓜子和瓜皮上的纹路是西瓜典型特征的重要体现，画的时候要在明度和色彩上符合西瓜本身的结构和受光变化。（作者：胡震国）

四. 蔬菜

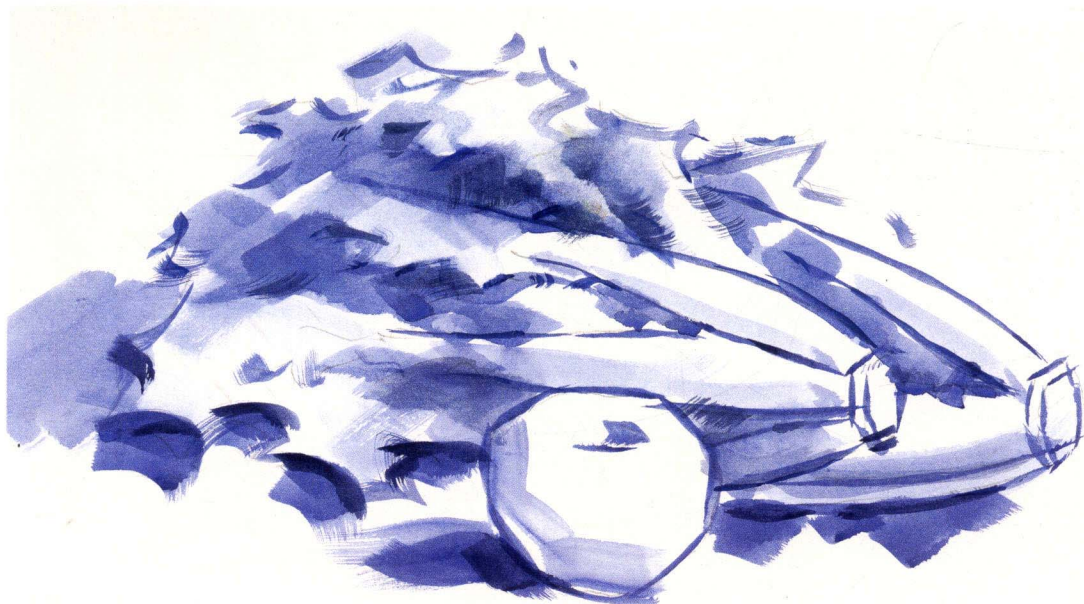
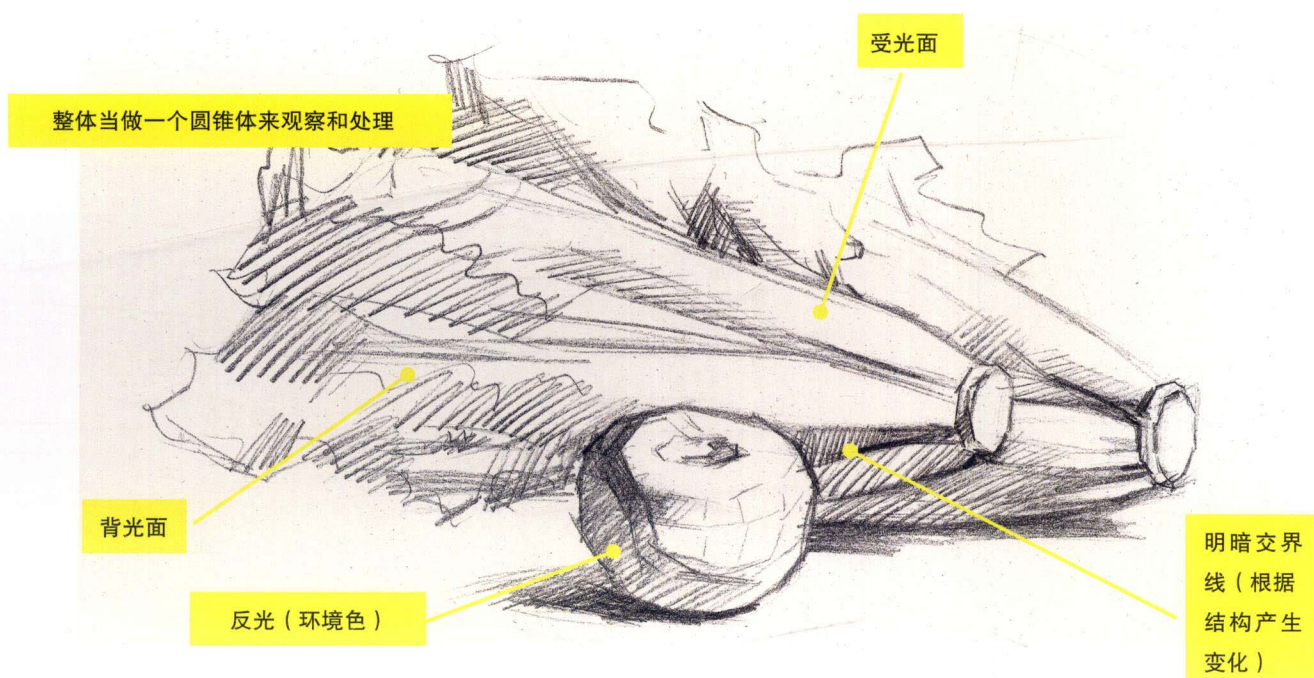
蔬菜类塑造要点：

1. 造型多变：蔬菜的造型生动自然、不规则，变化较大，用色彩塑造时要从整体出发，任何复杂的形体都先把它看作一个大的体积。
2. 表皮质感：蔬菜的分类较多，质感也各不相同。
3. 色彩变化大：相对于水果来说，蔬菜的色彩更加丰富多变，除了受到光源、环境的影响之外，同一棵蔬菜本身也存在着固有色的变化。
4. 单体个性：与陶罐、杯盘等工业产品不同，每个蔬菜都是唯一的，在造型、色彩上有自己的独特个性，切忌千篇一律。

蔬菜组合

白菜和番茄是两种质感、形态都不相同的静物，画的时候可以将番茄当做球体，而大白菜当做圆锥体来观察和处理，在相互之间的对比中突出各自的质感。

步骤一：单色打形，并用淡彩分别画出白菜、番茄的明暗关系。

步骤二：大笔铺出调子，白菜的绿色和番茄的红色形成对比，但整体处于一个统一的色调中。

步骤三：深入刻画，塑造出白菜与番茄的体积感。

完成稿：加强明暗对比和空间关系，处理好番茄、白菜和衬布的不同质感。

（作者：张凯亮）

西红柿

西红柿的造型也近似于球体，色彩有偏冷红或暖红，一般都比较均匀。

步骤一：单色勾出造型，并用淡彩的形式简单画出大体明暗关系。

步骤二：大笔铺出整体色调，注意环境色的影响。

步骤三：塑造时交代西红柿的结构，同时画出背景，以便于球形物体边缘线的衔接。

完成稿：西红柿外皮比较透明，因而反光比较明显，但应包含在暗部之内，不宜太跳。

（作者：胡震国）

黄瓜

黄瓜可以看作不规则的圆柱体，从头部到底部，在色彩和质感上都有一定的区别。

步骤一：单色勾出造型，并用淡彩的形式简单画出大体明暗关系。

步骤二：大笔铺出整体色彩，注意黄瓜身上固有色彩的冷暖变化以及受到环境的影响。

步骤三：把黄瓜当做圆柱体进行塑造，背景和主体物同时画，便于边缘线的衔接。

完成稿：黄瓜的色彩经历从嫩黄、嫩绿到翠绿、深绿的变化，通常比较容易画出色彩的丰富感，但要注意整体统一。

（作者：胡震国）

卷心菜

卷心菜和橘子、番茄一样，大体上也是扁球体的，但质感完全不同。

步骤一：单色勾出造型和主要结构，并用淡彩的形式简单画出大体明暗关系。

步骤二：用大笔铺出整体色调，注意环境色的影响。

步骤三：菜根、茎脉和菜叶等在塑造时的用笔要有区别，同时画出背景，便于边缘线的衔接。

完成稿：表现菜叶时用笔要干净、爽快，色彩相对较饱和，不宜太灰，以体现出蔬菜的新鲜感。

（作者：胡震国）

萝卜

萝卜的体积可以看作圆锥体的一部分和半球体的结合，色彩常由两部分组成，如白色和淡紫色。

步骤一：单色勾出造型和主要结构，并用淡彩的形式简单画出大体明暗关系。

步骤二：用大笔铺出整体色调，注意固有色的区别和环境色的影响。

步骤三：萝卜的固有色本身饱和度不高，表现时要避免出现“灰”的问题，背景和主体物同时画出。

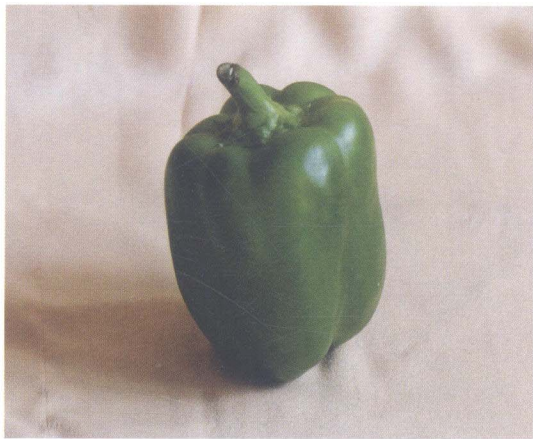

完成稿：萝卜身上的白色部分，一方面受到环境较多的影响，另一方面也要与自身的紫色协调统一。

（作者：胡震国）

青椒

在水粉静物作品中，因为色彩鲜艳、体积较小，青椒和水果一样经常作为色彩和构图上的点缀而出现。

步骤一：单色勾出造型和主要结构，用淡彩简单分出青椒的三个面。

步骤二：用大笔铺出整体色调，暗部用色透明，而固有色较为饱满。

步骤三：同时画出背景，便于边缘线的衔接，青椒顶部凹陷结构的处理方法类似于苹果窝。

完成稿：因为表皮光滑，青椒的高光还是比较明确的，最后结合环境色的影响，对画面关系进行调整。

（作者：胡震国）