

静物色彩

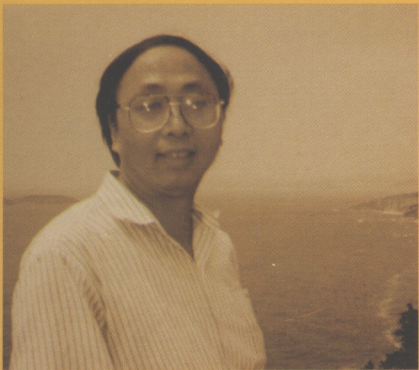
美术类专业中高考通关系列

主编 周育钧
编著 金云华

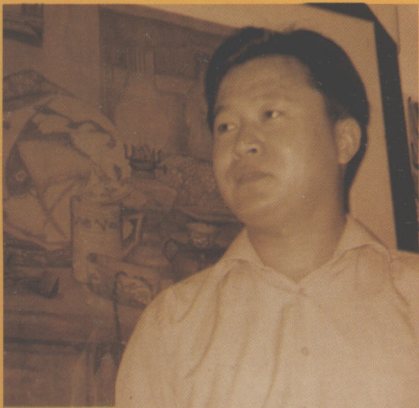
#5

上海书店出版社

周育钧 / 主编

1941 年生，1962 年毕业于南京师范大学美术系。曾任上海市行知艺术师范学校教务主任，上海师范大学行知艺术学院教学办主任；上海市教委特聘“市中专教师职务评审”及“市中小学中青年教学评比美术学科组评委”；上海市教师书画篆刻专业委员会副主任。从事美术基础教学四十余年，多幅美术作品在市级画展及报刊上发表。近年主编《儿童学画画》、《儿童学制作》等系列读物。

金云华 / 编著

1971 年生于上海，毕业于华东师范大学艺术教育系。现为中国艺术教育促进会美术教师工作委员会会员，长期从事美术教学工作。作品曾在《中国美术教育》和一些美术杂志上发表，多次入选全国美展并获奖。2002 年被授予上海市金爱心教师荣誉称号，辅导的许多学生均考入各类高校的艺术类专业。

前言

素描、色彩历来是我国美术院校入学考试的主要科目；近来，它又作为青少年素质教育内容之一，被列为绘画水平考级的重要科目。现代美术院校考试与过去单一的写生模式有所不同，加入了记忆、默画、命题等形式，使考试更侧重于学生的基础训练和创造意识。素描则更强调学生对于形体结构的掌握与表现；色彩更强调学生对色彩关系的分析与理解。

参与编写本系列教材的都是在美术教育岗位上工作多年、富有经验的教师。他们既熟悉当前美术教学的新趋势、新要求，又熟悉学生的一般愿望与要求，因此在编写中能贯彻学以致用精神，具有很强的针对性，使学生获得技能、技法上的提高，又能得到必要的理性知识，从而达到事半功倍的效果。在本系列教材中，还特意编入了一批优秀学生的作品，他们大都已通过考试进入中等美术类学校、高等院校。这些作品风格形式多样，可以使学生多角度、多方面地得到启示，引导学生从入门、提高走向深入。这些都是本系列教材的特色。

本系列教材分素描、色彩两部分，共五本：1. 素描几何体、五官、半面像；2. 素描静物；3. 素描石膏像；4. 素描人物头像；5. 色彩静物。每册都有作画步骤和范画以及简单的文字说明，适合初学者及考生的临摹与学习，特别是对学生在考试前的强化训练会有实际的帮助。

□ 周育钧

图书在版编目（CIP）数据

色彩静物 / 金云华编著. — 上海：上海书店出版社，2004.1
（美术类专业中高考通关系列）
ISBN 7-80678-184-6

I. ① 色… II. 金… III. ① 水粉画：静物画—技法（美术）—专业学校—入学考试—自学参考资料② 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. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2003）第 090062 号

色彩静物

主 编 周育钧
编 者 金云华
责任编辑 俞子林 包晨晖
技术编辑 吴 放
装帧设计 包晨晖
出版发行 世纪出版集团上海书店出版社
社 址 200001 上海福建中路 193 号
www.ewen.cc www.shsd.com.cn
制 版 上海丽佳制版有限公司
印 刷 上海财经大学印刷厂
版 次 2004 年 1 月第一次印刷
开 本 787 × 1092 1/8
印 张 2.5 印 数 6000
书 号 ISBN 7-80678-184-6/J·104
定 价 14.80 元

色彩静物临摹要点

一、临摹要从理解出发，要在临画前分析一下整幅画的明暗关系，哪些地方最暗，哪些地方最亮，哪些地方处在中间层次。

二、然后再分析这幅画的纯度关系，哪些部位纯度最高（鲜艳），哪些部位纯度最低（灰），哪些部位处在中间纯度。

三、接着分析色彩的冷暖关系，在临画前要弄清画面色彩大的冷暖对比关系，以及各个物体由于受光源色、环境色的影响所呈现的冷暖变化等等。

四、临摹是一种有效的学习手段，临画前要做到心中有数，胸有成竹。那种不求甚解地机械地看一眼画一笔的临摹方法收效甚微。

五、临摹时在色彩布局上应采取先整体后局部的方法，用色时先深后淡、先薄后厚（受光部颜色较厚，背光部颜色较薄），刻画物体先主后次，描绘背景先远后近，要运用这些作画程序和方法去操作。临摹的关键在理解，步骤要合理，方法要准确到位。

- 1. 亮部
- 2. 灰部
- 3. 暗部
- a. 色彩高纯度
- b. 色彩中纯度
- c. 色彩低纯度

整幅画处于蓝灰色调，确定画面黑白灰大对比关系之后，调准决定画面基调的色彩显得十分重要。

在室内自然光条件下，受光部偏冷色，背光部偏暖色，每个物体还受到周围环境色的影响。

作者：陆婷(考入同济大学)

色彩静物写生注意事项

一、画好一幅水粉画，必须具备素描基本功、色彩基础理论、水粉画表现技巧这三个基本条件。刚开始学画色彩静物的同学，往往会在画面上反复涂抹不相干的颜料，画面各种关系一片混乱。究其原因是头脑里缺乏清晰的作画思路。

二、清晰的作画思路就是：1.掌握作画的构图规律；2.处理好画面虚实与层次对比的规律；3.把握画面响亮、明丽的规律；4.生动地表现好色彩关系变化的规律；5.熟练地运用好塑造物体体积及质感的规律。

三、作画步骤上要按照“先整体后局部、先深后淡、先薄后厚、先主后次、先远后近”的方法进行操作。只要经常练习，不断实践，就能逐渐掌握。

四、一幅色彩静物画，构图美、色彩层次分明、体积感强、画面响亮、色彩具有“光源色、固有色、环境色”的有机组合、色调统一，就是一幅优秀的作品。

高光 = 光源色

亮部 = 固有色 + 光源色

灰色 = 固有色

暗部 = 固有色 + 环境色 + 深

反光 = 固有色 + 环境色

影子 = 背景色 + 环境色

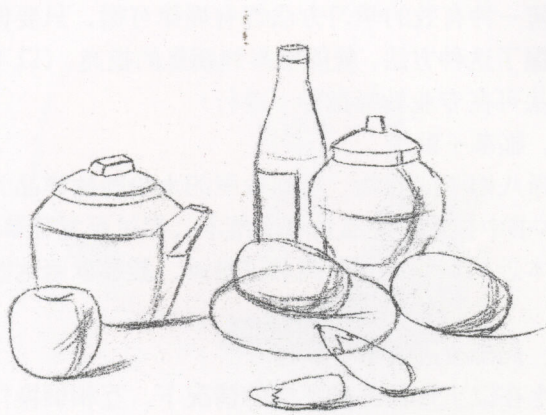
作者：李萍(考入上海工程技术大学)

色彩静物默画的重要性

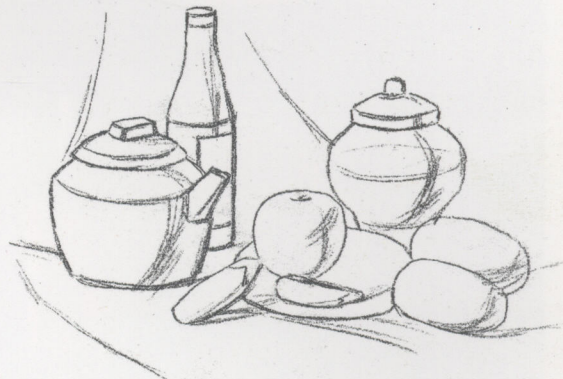
一、有的艺术院校色彩考题采用默画，没有经过默画训练的学生，即使平时写生不错，到时也可能慌了手脚，有备才能无患。

二、默画需要考虑很多问题：从构图到上色，从用笔到调子，从形体到空间，从主题表现到画面境界……对于学生在色彩造型中的概括能力、整体感以及综合素质的培养是很有帮助的。

三、可假设在一定的光源下，各物的设置安排，并规定在一定的时间内完成。开始可简单一些，慢慢地提高难度，以达到循序渐进、不断掌握的目的。通过默画可以有效地提高学生的绘画水平。

先设计几张小稿，从中挑选一张构图满意的画到正稿纸上。

静物默画

内容：一只酒瓶，一只砂锅，一只陶罐，一只盘子，一只苹果，两只茄子，两个土豆，两块衬布。

要求：1、写实手法；2、构图合理；3、造型准确；4、体现出质感和空间感；5、色彩整体而丰富。
时间：三小时

作者：邓琳(考入上海交通大学)

1. 临摹+默画

2. 局部改进临摹+默画

3. 整体创意临摹+默画

4. 写生+默画

学生王晓君示范

色彩静物快速提高法

任何一种有效的学习方法都有规律可循，只要你熟练掌握了这种方法，就能够得到明显的提高。(以下训练方法可在专业教师指导下进行)

一、临摹+默画

选择八幅不同静物、不同构图的水粉静物作品为范本(本书中提供的作品也可作范本)。经过反复临摹，临作基本近似原作，并做到熟记熟画，能够默画这些作品。

二、局部改进临摹+默画

学生在以上作品基础不变的情况下，互相调换作品中的个别物体，再以改动过的画作为范本反复临摹，直至效果近似原作，做到熟记熟画改进后的作品。

三、整体创意临摹+默画

学生在改进后作品的基础上构图不变，改变作品色调，在改色调的过程中要注意原作中物体的素描关系、纯度关系、冷暖关系等的相应变化。对改变色调后的作品不断改进并且重复临摹，以达到熟记熟画直至能够默画。

四、写生+默画

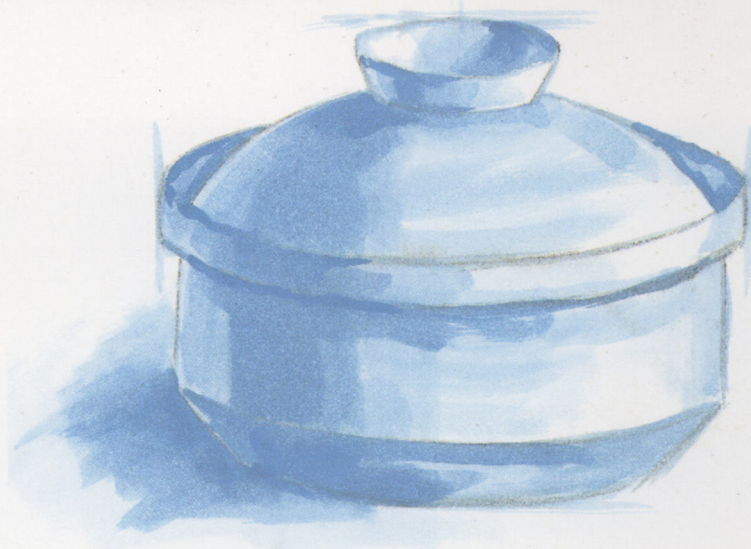
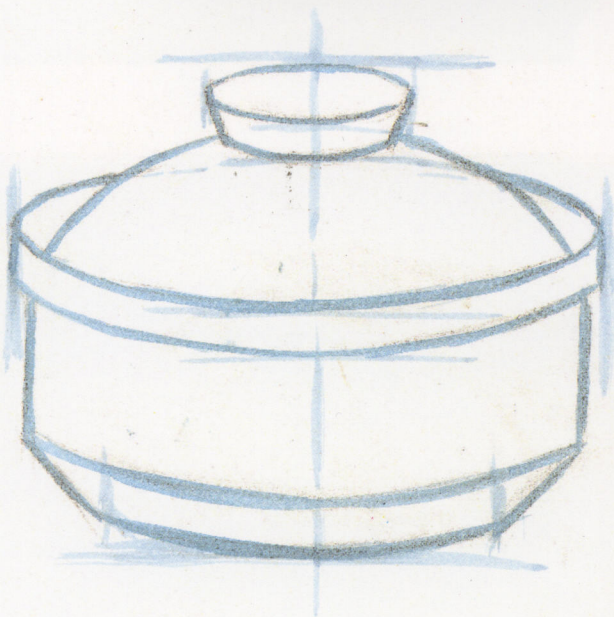
学生在掌握以上三种方法的基础上，按原作品的构图，摆放八组静物进行写生练习，并从不同角度反复练习，以达到快速表现静物的目的。通过这种方法举一反三地重复训练，学生色彩静物的绘画水平将得到显著的提高。

单个形体塑造步骤

(一) 苹果塑造的步骤分解

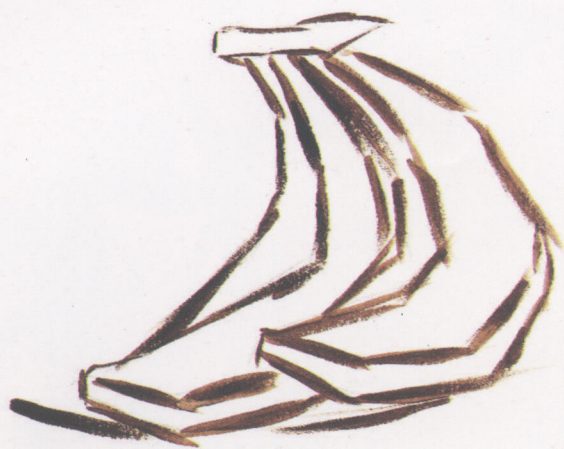

(二) 陶罐塑造的步骤分解

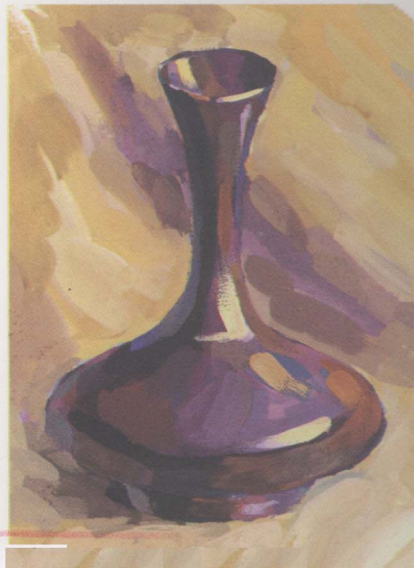
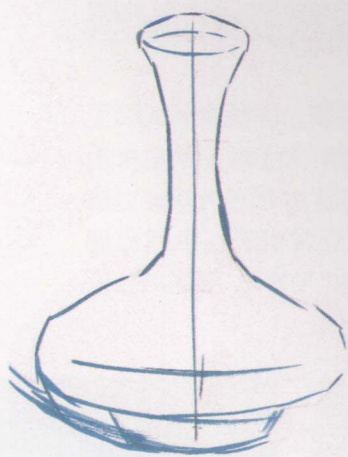
学生葛燕飞示范

(三) 香蕉塑造的步骤分解

作者：徐莹(考入交大)

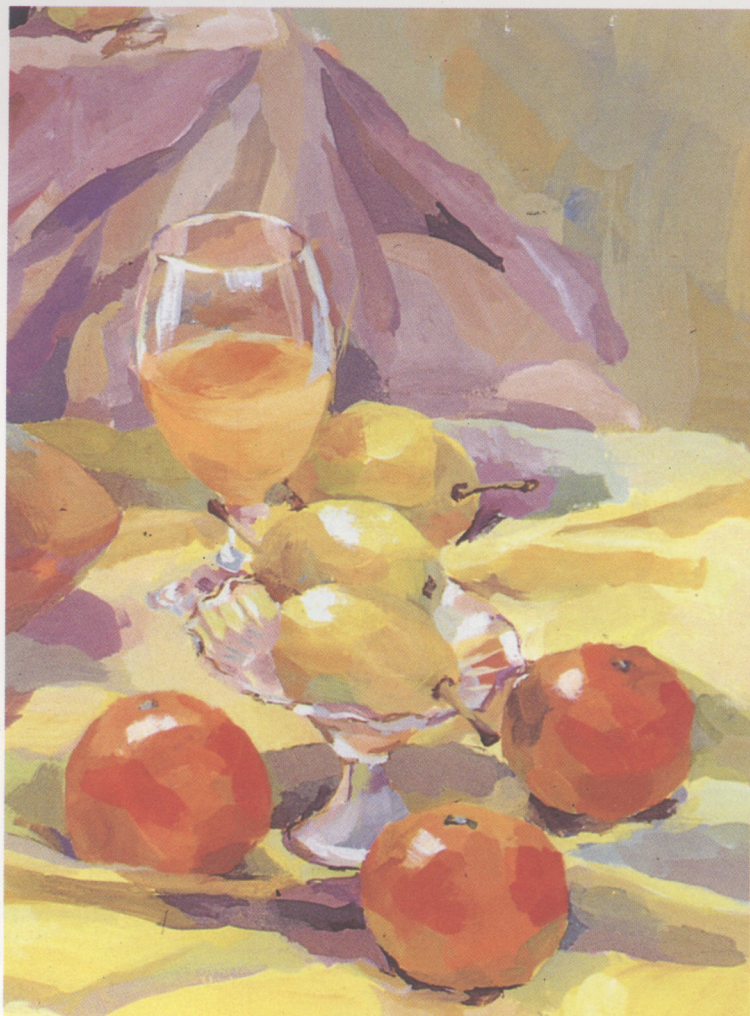
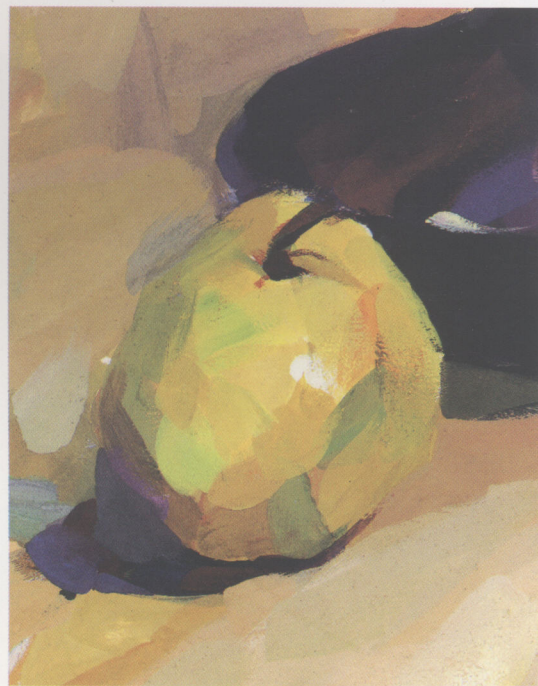
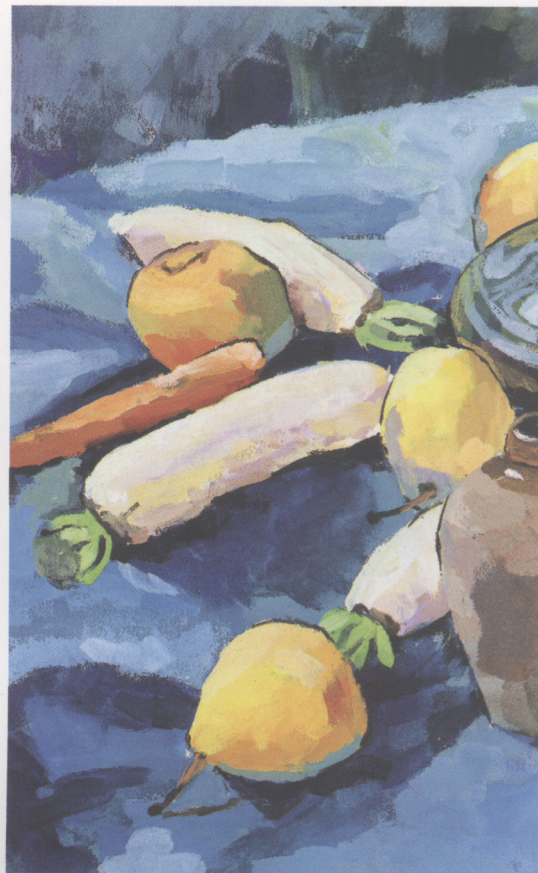
(四) 瓷瓶塑造的步骤分解

作者：徐莹(考入交大)

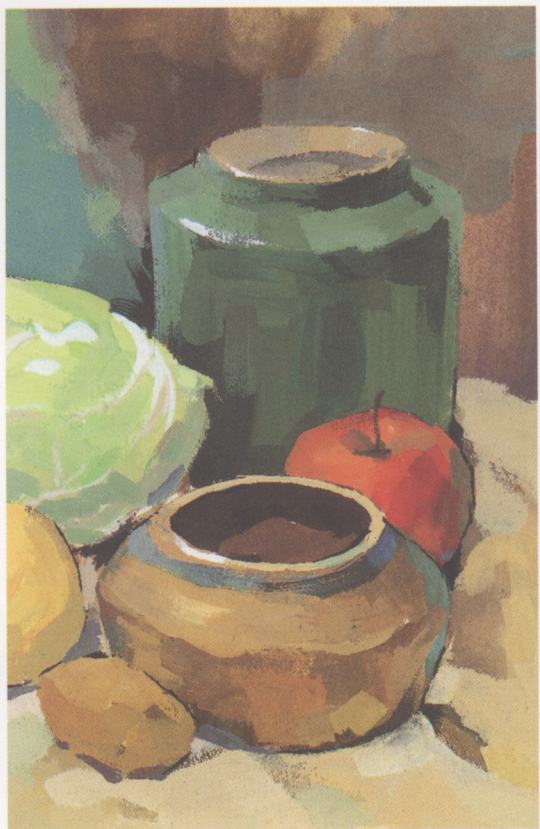
瓜果蔬菜的质感表现

画前需认真观察分析，抓住其形象特征。不同物体表面呈现多样丰富的质地和肌理，刻画时要根据对象不同的质地来用笔用色。如光滑的物体用笔含蓄，可“湿接”，用色可响亮，水果的色彩较为鲜明饱和，纯度高的固有色常出现在中间色调（灰部）。粗糙的物体用笔可厚重，甚至用“飞笔”。用笔用色恰当，物体特有的质感自然而然就会显现出来。

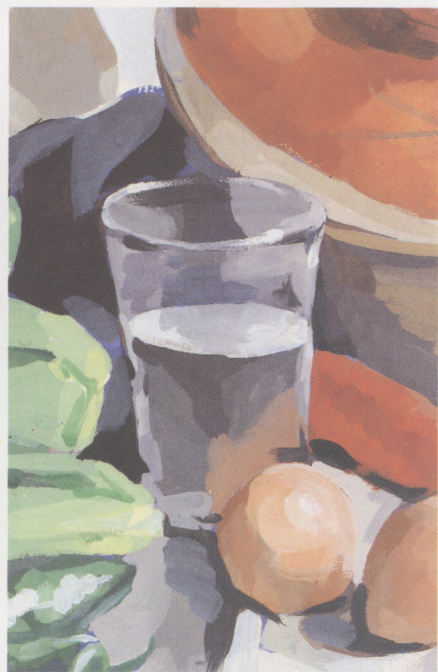
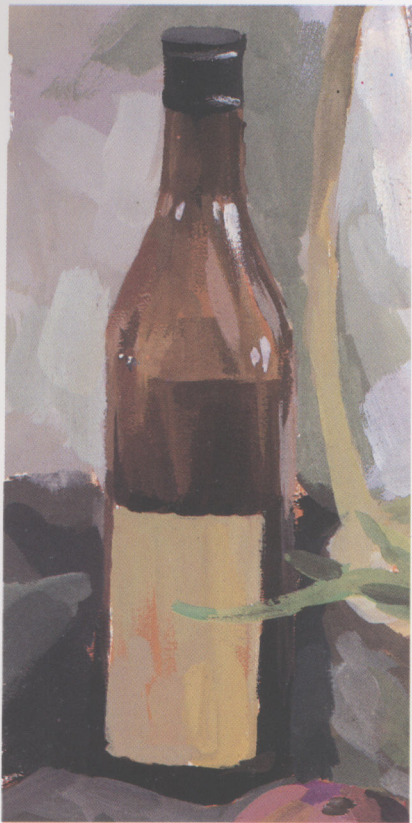
陶罐的质感表现

质地粗糙的粗陶，高光、反光不太明确；表面光洁的釉陶，高光、反光都非常明显。用笔要简练而富有变化，陶罐的高光要以厚色提出，画得要自然随意，并有结实感，反光可趁湿完成。

玻璃器皿的质感表现

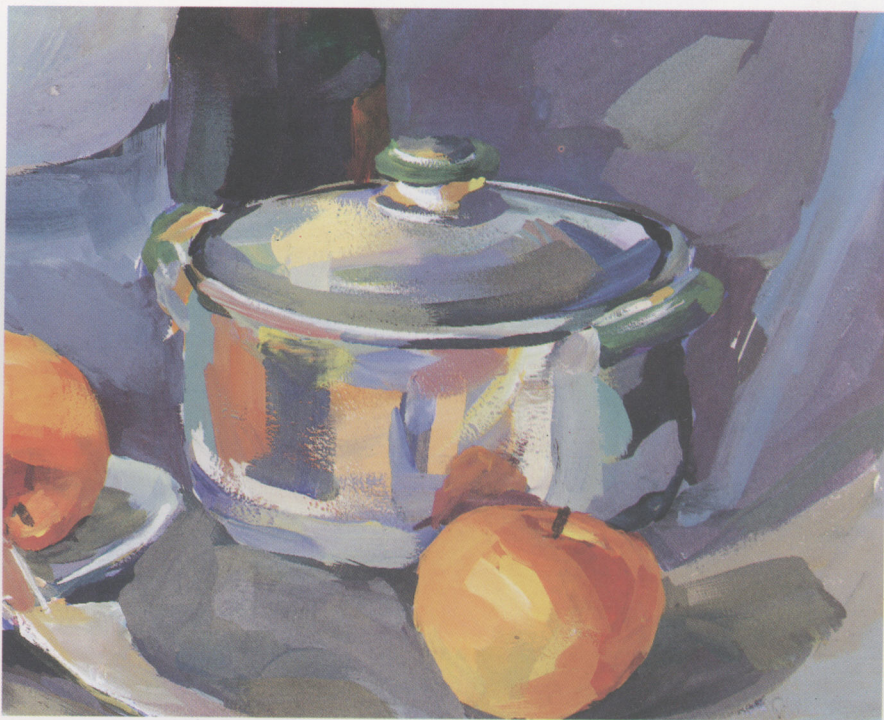
把玻璃器皿在整个环境的大背景下观察，就会发现：物体的色彩关系和环境的色彩密不可分。在铺色彩大关系时，要用大笔把背景色彩和透明体综合起来放开画，只在表达玻璃质感微妙地方仔细刻画轮廓的虚实关系，最后画上准确的高光，透明质感就会显现出来。在画装入液体的玻璃器皿时，要意识到外面透明材质在光折射下对液体的色彩影响。

金属器皿的质感表现

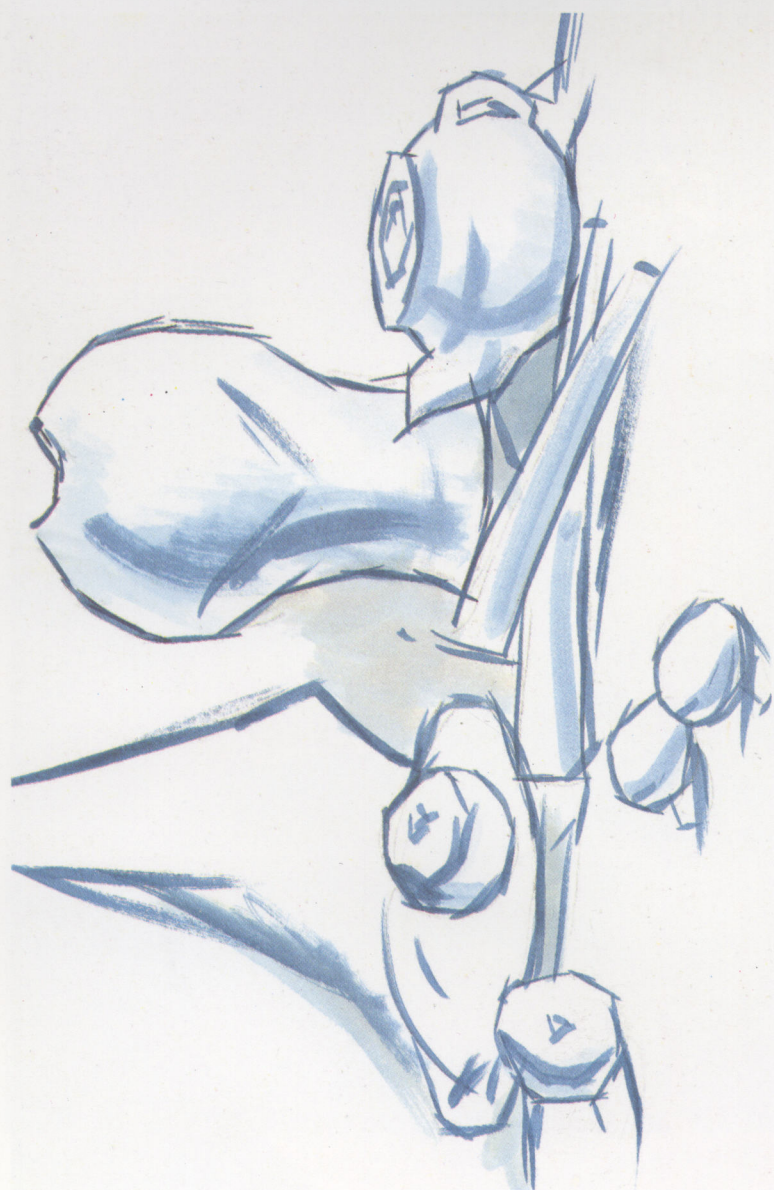
金属器皿对周围环境色彩极其敏感，质感强烈，有很强的高光点。在色彩上，环境对金属物微妙的冷暖关系要仔细体会，表现时要概括地处理看到的环境色、光源色、固有色，应求大舍小，整体地表现对象在环境中的景象。

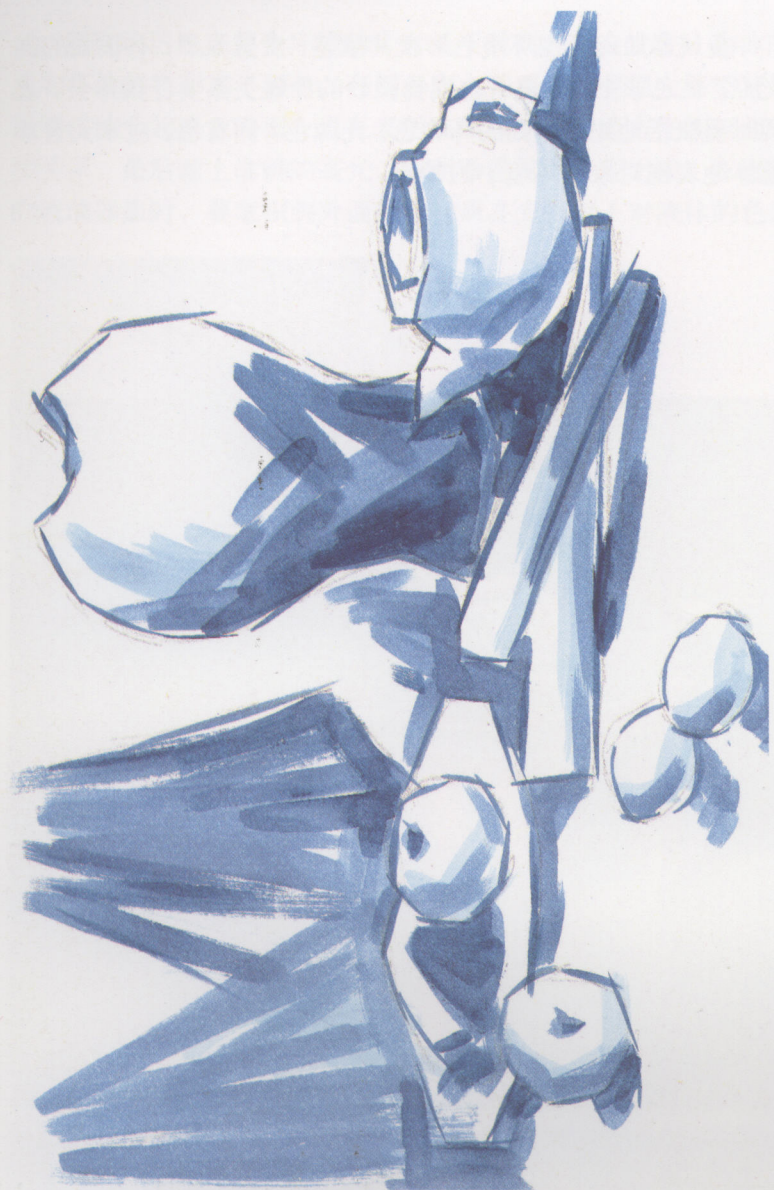
布纹的质感表现

布纹的处理要服从大局，和主体景物要紧密联系成一个整体，不要出现有损于构图的布纹线，由于纤维成分不同，布的质地有硬有软、有厚有薄、有光滑有粗糙等多种变化，可根据其质地、布纹走向来决定用笔的干湿与方向。

一、构图起稿
先对静物进行整体观察、分析理解，有了初步的构思，再在画面上构图落幅。

二、单色素描
大面积的概括而肯定地分出大体的明暗色调，使画面产生一定的光影和空间的单色视觉效果。

三、铺大体色
从深色物体开始，依次表现物体和背景的色彩大效果。画面色彩的整体关系是至关重要的。

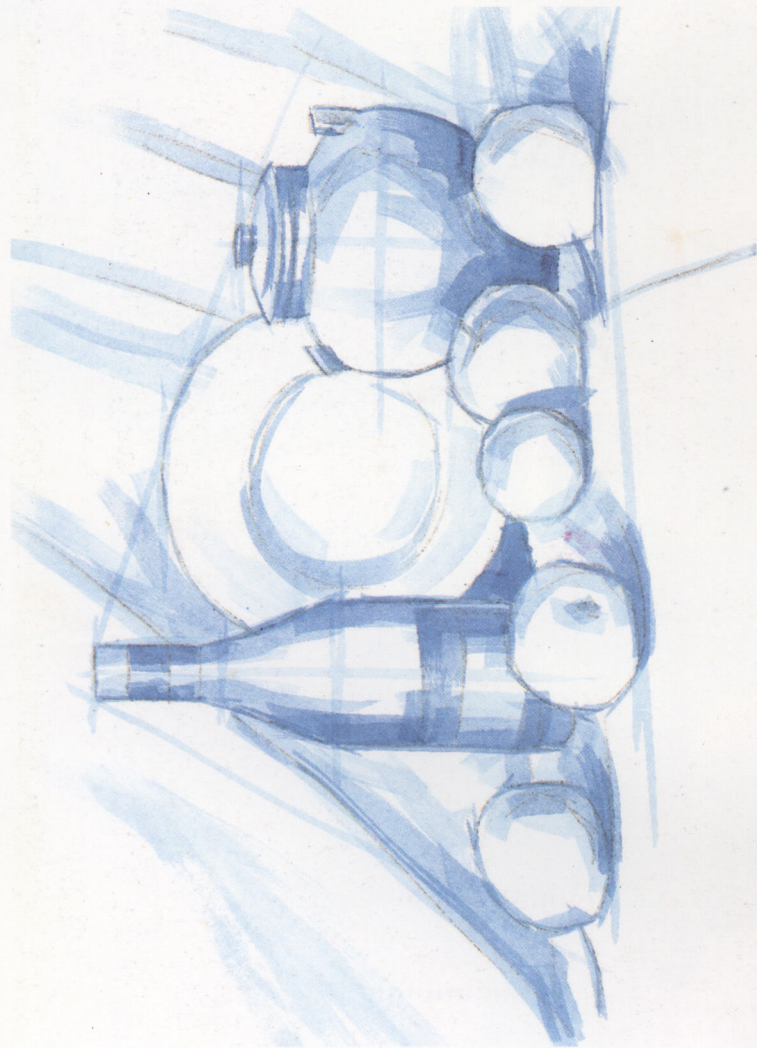
四、深入刻画
进一步表现各物体之间的相互关系，刻画出物体的质感、质感和空间关系。颜色也由薄逐渐加厚。

五、调整完成

全面观察对象的素描与色彩关系，对画面进行适当的调整，强调物体的前后主次关系。

学生潘顺示范

一、单色起稿
根据较理想的小色稿，在正稿纸上起稿。用单色画出大的体面关系，抓住大效果。

二、画小色稿
提倡初学者在正式作画前先画小色稿，以免心中无数。小色稿主要解决的问题是：构图布局，色调，大的色彩关系以及大的明暗关系。

三、铺大调子
下笔前要对写生对象作进一步的观察分析，要摆正以下几个关系：1. 色调关系；2. 固有色、光源色、环境色相互影响下形成的色彩关系；3. 冷暖、明暗和纯度的对比关系。还要考虑干、湿、厚、薄及作画程序。在作画前一定要心中有数，画起来才能胸有成竹。

四、深入刻画
大调子铺完之后要对画面作一个全面的分析检查，之后才能进一步深入。铺大调子时多从感觉出发，深入时就应作理性分析，根据色彩的造型因素一一研析。着重解决以下问题：1. 形体结构；2. 体积感；3. 质感；4. 空间感。

五、调整统一

首先，将画面放到较远距离看看，进行全面观察及分析。一看明度关系，二看整体色调是否统一；三看主体部分是否突出。对画面作一番主观的艺术处理，根据画面需要突出重点进行概括处理。