

● 主编／苗壮 编著／苗强等 绘画／苗壮等

MEISHU SHIYONG JIFA

美术实用技法

SECAI RUMEN

色彩
入门

美术实用技法

色彩入门

● 组合静物

主编：苗壮

编著：苗强等

绘画：苗壮等

内 容 提 要

本书包括色彩组合静物写生介绍、观察方法、表现方法、水粉组合静物写生的一般步骤等内容。书中配有大量的范画,帮助初学者进行基础训练,并对范画进行细致的分步讲解,让初学者掌握绘画的基本要领。

图书在版编目(CIP)数据

色彩入门·组合静物/苗强等编著. —北京:金盾出版社,2009.10
(美术实用技法/苗壮主编)
ISBN 978-7-5082-5924-6

I. 色… II. 苗… 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 137639 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn
封面印刷:北京蓝迪彩色印务有限公司
正文印刷:北京蓝迪彩色印务有限公司
装订:北京蓝迪彩色印务有限公司
各地新华书店经销

开本:889×1194 1/16 印张:4 字数:100 千字

2009 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~10 000 册 定价:15.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

作者简介

苗强，吉林省长春市人，美术教育专家，油画家。毕业于吉林艺术学院，曾师从赵开坤教授攻读油画专业硕士研究生，获硕士学位。现任教于湖南科技学院美术系。其油画作品多次参加国内外重要展览。美术教育方面，曾出版多部教学专著，以新颖独到的教学方法在行业内广受好评。

编者的话

随着现代社会人类艺术思维的发展和艺术探索的不断进步，美术这种艺术表现形式显得越来越重要，它体现着人类素质的不断提高。

学习美术能培养青少年的形象思维及动手能力，能使他们的观察力、想象力、创造力得到全面和综合的发展。本套丛书是专门为绘画初学者准备的入门图书，为广大青少年提供一条正确的学习途径。

本套丛书由从事绘画教学多年、经验丰富的专业人士精心编绘，分为素描和色彩两部分，每部分根据单体静物——组合静物——临摹又各分三册，遵循由简到繁、循序渐进的教学法则，注重知识性讲解及学习方法和能力的培养。并且所示图文针对性强，贴近生活，便于初学者学习和掌握。

本套丛书详细介绍了绘画的基础知识，并配有基础训练，以通俗、深入、细致、形象的分步讲解，介绍了绘画的基本要领。可使初学者掌握正确的观察方法与立体表现方式，养成良好的作画习惯，为以后的进一步学习打下扎实的基础。

[目录]

色彩组合静物写生介绍	1	饮料瓶和水果	28
观察方法	1	凉杯、咖啡杯和面包	30
表现方法	1	酒瓶、方盘和蔬菜	32
水粉组合静物写生的一般步骤	3	瓷盘、鸡蛋和蔬菜	34
两个苹果	4	瓷碗、鸡蛋和大蒜	36
两个梨	6	砂锅、鸡蛋和蔬菜	38
两个茄子	8	蔬菜与方盘	40
两个甜瓜	10	酒瓶、玻璃杯和水果	42
一盘西瓜	12	酒壶、陶碗和水果	44
两个洋葱	14	可乐瓶和水果	46
三个西红柿	16	花卉与水果	48
陶碗与水果	18	瓷盘与蔬菜	50
香蕉和李子	20	煲汤罐与蔬菜	52
瓷碗和鸡蛋	22	鲜鱼与调料瓶	54
油菜	24	贝壳、画具与书籍	56
白菜和西红柿	26	作品欣赏	58

色彩组合静物写生介绍

色彩组合静物写生是以相同或者不同种类的静物组合为对象的写生训练。通过对静物组合的写生，我们可以巩固色彩的基本知识，并且熟练和灵活地运用色彩，组织色彩，从而使我们不断地提高色彩的掌握能力，并且对色彩的造型艺术有进一步的认识和提高。

观察方法

在对一组静物进行写生训练之前，首先要仔细观察和研究这组静物，由于我们所观察的每一个物体都不是孤立存在的，所以就要从整体出发，观察物体大的氛围和环境，并且研究其中的色彩关系。观察之后，我们再研究物体与物体之间的相互影响。这样在写生之前，对整体静物有了充分的了解，再运用我们所了解的色彩基础知识，便可以在脑海里勾勒出这组静物绘画的基本框架。

表现方法

我们每个人在观察色彩的时候，所看到的颜色会有一点细微的差异，在画面表现的时候用色也多有不同。但是，对一些基本的色彩组织原则的掌握却是必要的。

1 形体结构的表现

形体结构的表现就是画出物体的体积感。我们用色彩来塑造形体，同样离不开素描关系。对物体的明暗和结构的刻画，可以更充分地表现形体各个面的色彩过渡和转折关系。

2 色彩关系的表现

在刻画一组静物的时候，首先要认清光源色、物体的固有色，以及物体间或者物体与背景间相互作用的环境色。

对于亮部的色彩，主要是光源色和固有色。

中间色调由于受光源色和环境色的影响较小，一般都是以固有色为主。

明暗交界线的色彩处于物体冷暖色对比的交界处，一般为固有色的加重。

物体反光部位的色彩由于受环境色影响很大，所以基本上可以用较重的固有色再加上环境色来表现。

物体投影的色彩基本上是物体所着落面的固有色的加重和变暗。

3 冷暖对比的表现

冷暖的对比是一幅画面色彩丰富生动的关键，暖色使用过多，容易使画面给人感觉过于热烈而焦躁。反之，冷色使用过多，使画面生冷而缺乏生气。冷暖的对比都要统一服从于大的画面氛围。

一般来说，当光源色为暖色的时候，物体的受光面也为暖色，暗部相对比为冷色。反之，当光源色为冷色的时候，物体的受光面为冷色，暗部为暖色。

4 空间感的表现

一般来说，色彩的空间虚实的表现遵循着近实远虚、近暖远冷的原则。在不同色彩交织在一起的时候，暖色和明度高的颜色给人感觉更靠前，反之冷色和灰暗色调给人靠后的感觉。

我们在刻画一幅画面的时候，近处的物体可以着重刻画得细致一些。但由于我们的视线一般集中在画面的中心主体物上，所以把主体物刻画得比较细致，其他物体可以相对于主体物做适当的调整。

5 质感的表现

物体表面的光滑度、透明度，其材料质地的轻重、软硬都是需要我们仔细地思考和表现的问题。我们在刻画不同物体的时候，在处理好物体的明暗素描关系的同时，准确地表现出物体的高光、反光和透光度是表现物体质感的一种基本方法。此外，能准确地依据物体的结构排列笔触，也是表现物体质感的一种途径。

● 水粉组合静物写生的一般步骤

1 构图

我们从整体到细节对物体观察完，便可以在画面上构图。本书中的静物范画我们建议用八开纸绘画，因为画面中物体的大小和实物的大小越接近便可以更好地表现物体。

一幅完美的画面，构图是最基础的元素。构图的失败会导致整幅画面的失败。我们在构图的时候要注意美感，即稳定，和谐，完整，有节奏韵律之美。整幅画面的每个物体的位置要安排适当，不可过于集中或者过散。有了成功的构图，是画好一幅画面的第一步。

2 铺设大关系

就是画上色彩整体的基本关系。我们一定要从整体出发，画出画面大的冷暖、明暗关系。这一步是画好一幅色彩丰富画面的基础，后面再画局部色彩时都是在这一步骤的基础上进行的。首先要把对物体整体观察的印象画出来，可以用大一点的笔刷，先从暗部入手，再画出物体的中间色调。

3 深入刻画

在铺设好大的色彩关系的基础上进行深入表现的刻画阶段，可以先画上物体的亮部，然后从局部入手，进行对画面物体的刻画。这一步要画出物体的基本的质感和画面的空间感。局部刻画的同时还得时刻注意整体，使细节统一于大的画面之中。

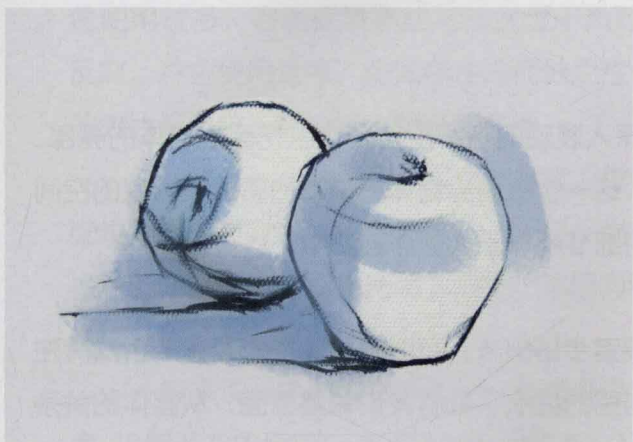
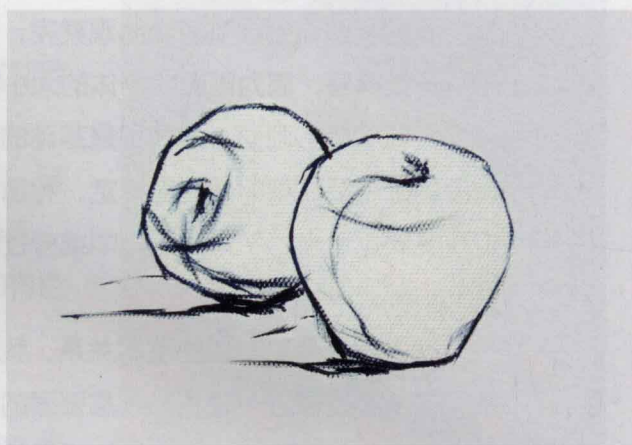
4 整体调整 and 刻画细节

画面中物体的不同质感和生动的细节要逐步画出来。可以用小笔来勾画细节，同时注意画面各个物体虚实的把握，对主体物要勾画的细致。最后我们调整画面，从整体的关系出发，对细节进行调整，使画面完整和谐，最终完成一幅成功的色彩静物写生。

● 两个苹果

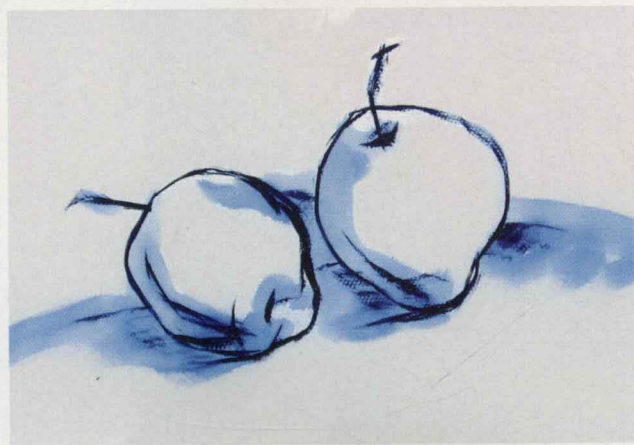
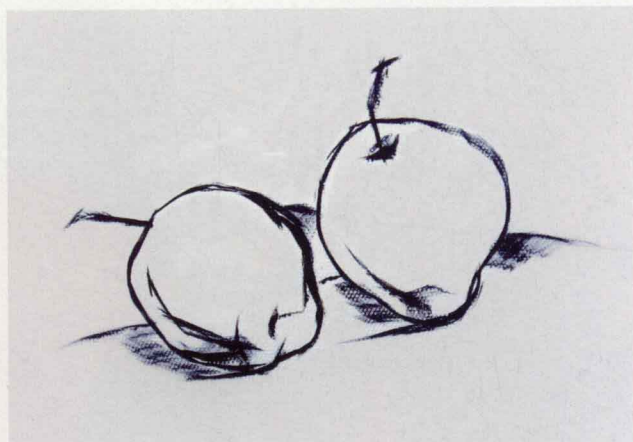
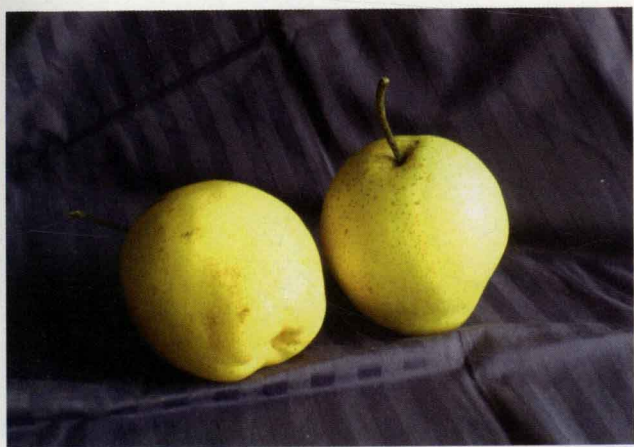
这是一组简单的双静物组合，两个苹果的构图位置得当。暗部的反光使用了一点绿色，中间的半亮部使用了鲜艳的大红色和黄色，增强了与暗部的对比。在塑造形体的时候，注意笔触要依据物体的结构走向，以便塑造出物体的质感。背景的颜色使用暖灰色，这样，使整个画面具有暖色的基调。

● 两个梨

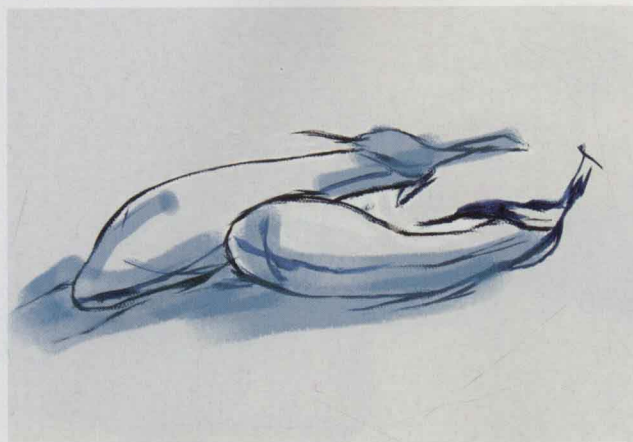
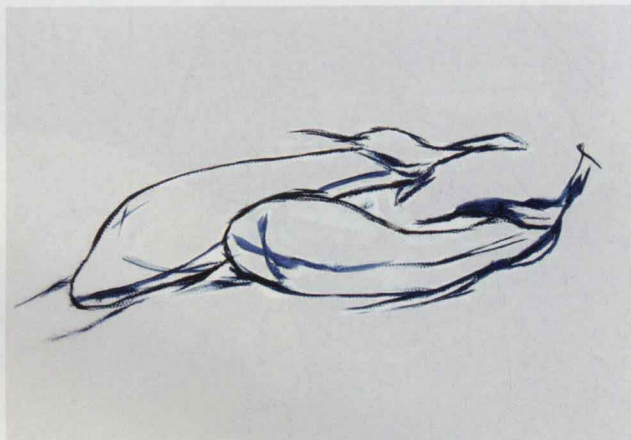
蓝色的衬布上摆放两个黄色的梨，本身就是一组对比色调很强的静物。我们在画这组静物的时候，主要注意对比色的处理要协调。梨的明暗交界线的位置是固有色黄色的加重，反光的色彩是绿色，就是梨的黄色加上衬布蓝色的混合，再加入一点赭石为暗部颜色。暖色大多用于亮部，最鲜艳的中黄在中亮部使用，以突出主体物。

● 两个茄子

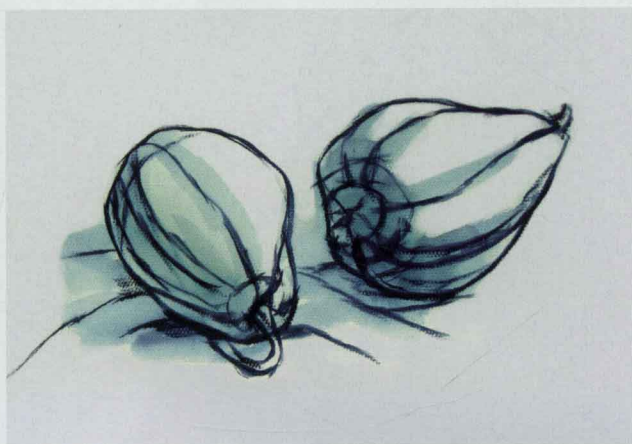
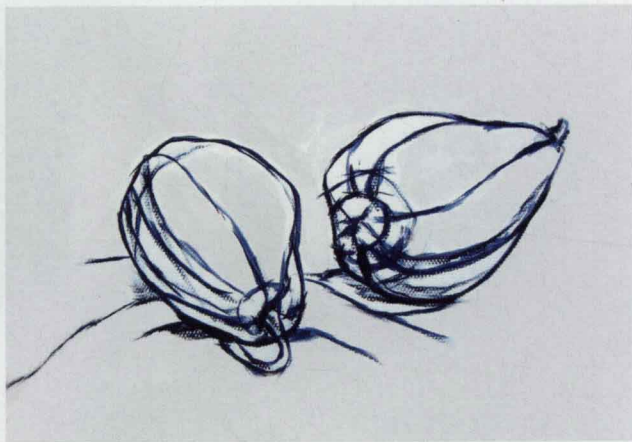
画这组静物首先要注意两个茄子的形态结构，打准轮廓。在刻画静物的时候，一定要按照物体的结构排列笔触，茄子的质感较光滑，各部分的高光、反光、明暗交界线都比较明显，中亮部加入红色以增强暖色与整体冷色的协调和对比。

● 两个甜瓜

对于这组静物，我们要注意的两个瓜的质感和花纹的表现。按物体的结构排摆笔触，其花纹在整体塑造之后逐步填画上去。

