

第1教室
DI YI JIAO SHI

姜浩 张超 编著

色彩静物

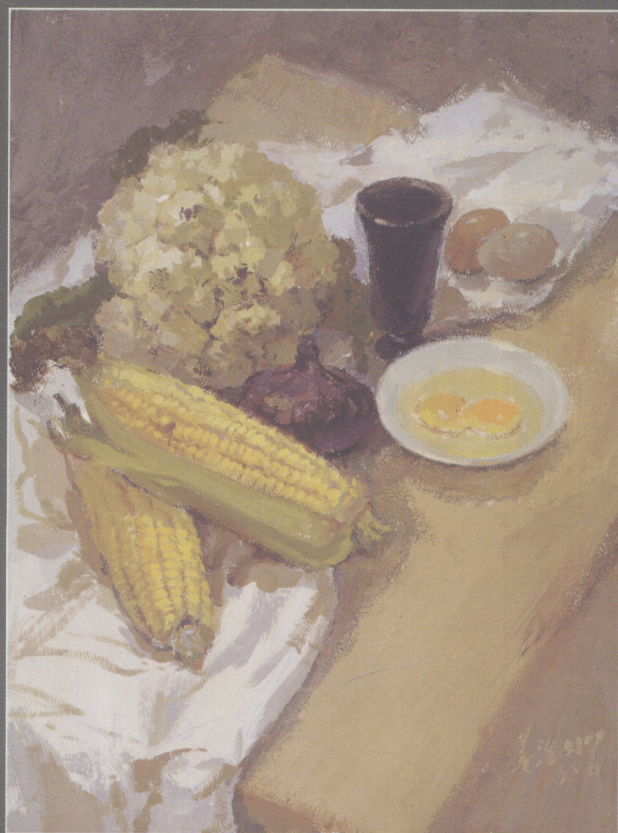
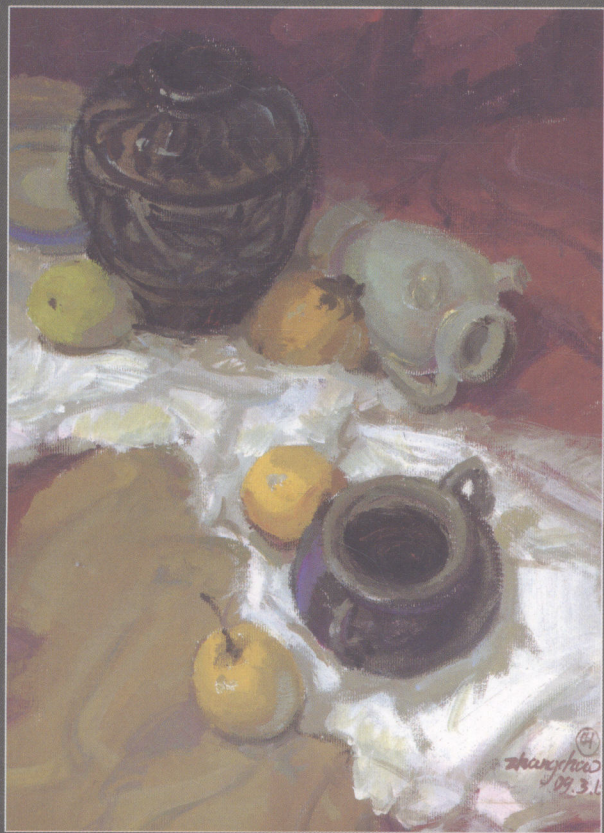
快速提高训练法

MEISHU BEIKAO JINGDIAN SHIYONG FAN BEN

美术备考经典实用范本 **最新版**

 湖南美术出版社

美术备考经典实用范本 色彩静物 快速提高训练法

编 著：姜浩 张超

责任编辑：吴海恩

封面设计：赵锦杰

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：浙江中瑞印业有限公司

(杭州市西湖区三墩镇西园路1号)

开 本：787 x 1092 1/8

印 张：26

版 次：2009年7月第1版

2009年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-3194-7

定 价：120.00元(共五册)

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 快速提高训练法 / 姜浩, 张超编著. —长沙:
湖南美术出版社, 2009.6
(美术备考经典实用范本)
ISBN 978-7-5356-3194-7

I. 色... II. ①姜...②张... III. 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(2009)第087911号

本册仅售：24.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-4787105 邮 编：410016

网 址：http://www.arts-press.com

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，

请与印刷厂联系调换。电话：0571-88092282

ISBN 978-7-5356-3194-7

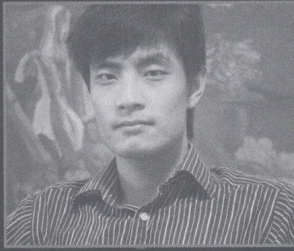
9 787535 631947 >

姜 浩

毕业于广州美术学院。
2005 年获广州美术学院镇泰奖学金一等奖。
2006 年作品《无题》被大学城美术馆收藏。
2007 年素描作品获广州美术学院第八届素描大展优秀奖。
2008 年3月作品《老人》入选第五届国画展。

张 超

毕业于广州美术学院。
2005 年作品《共鸣》留校，作品《油灯》被英国画商收藏。
2007 年4月摄影作品《宠物B A B Y》获“吴源杯”摄影比赛第一名。

序言

随着美术高考的改革和考生数量的逐年增加，出现了考试形式的变化和千军万马过独木桥的局面。要想顺利通过考试，考生必须具备良好的心理素质和过硬的专业技能。无论是素描还是色彩考试，其考试的目的都是测试学生的造型能力、色彩感知和表现能力。现在很多省份的专业考试实行了美术统一考试制度。在评分阅卷时，一张试卷在评分老师的手中至多停留三至五秒的时间，要在这么短的时间内让你的试卷吸引老师的眼球必须做到：构图完整、透视准确、空间感强、用笔活泼、体积感强、色彩倾向明确。

色彩静物

色彩静物与素描不同，水粉画是直接用颜色来进行形体塑造的。画水粉不仅要有扎实的素描基本功，而且还必须掌握一定的色彩表现技巧、调色技法、形体塑造等专业知识。对工具材料性能的了解也是必不可少的，如使用何种纸张会出现何种效果等。一旦掌握以上这些知识，作画时就能得心应手、表现自如。初学绘画，应当讲究方法，有了正确的方法，就能少走弯路。正确的方法有两层含义：一是指有效的训练方法，二是指基本的表现技法。本书按照初学者的一般学习进程进行编排，力求直观、具体，贴近学习实际，在剖析基本表现技法的同时突出方法指导，使初学者尽快入门，早日迈入艺术的殿堂。

色彩，是绘画中的重要学科，是美术爱好者及艺术院校考生学习

的必修课。色彩静物是古今中外所喜爱的表现题材，由于物体处于静态且光源稳定、环境固定，故有助于作画者深刻理解、深入研究色彩的原理及规律，是初学绘画者最为适宜的入门学科。色彩静物既方便又能全面反映学生水平素质，因此被国内很多艺术院校规定为高考招生考试的必考课程。美术高考主要是考察学生对色彩的认识、理解和运用能力以及表现色彩的能力，色彩考试内容多为我们常见的陶瓷品、玻璃器皿、金属器具、瓜果蔬菜以及鲜花和各式衬布等。近几年考试的形式基本是在静物写生与默写中交替进行。写生比较容易，可直接观察静物，找出它们之间的主次关系、素描关系、色彩关系、冷暖关系、虚实关系等。

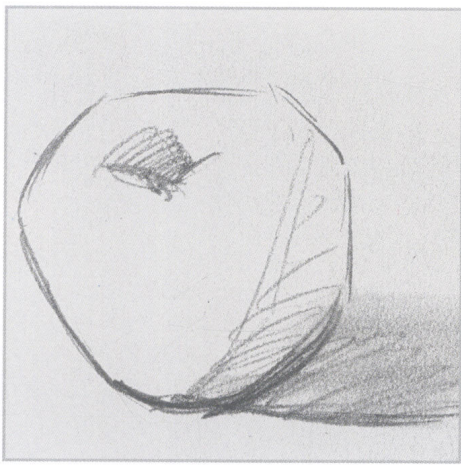
本书结合色彩学习的基本规律循序渐进，由浅入深、由易入难，并配以大量的图示说明、照片参考及步骤演示，系统规范地阐述色彩的基础知识、表现技法和不同形式的组合，并结合重点难点的讲解示范、高考形式内容的训练等等。它适合初学者、美术爱好者及考生使用，主要目的是让学生掌握色彩知识、作画表现的技能技巧等，为进一步学习打下扎实的基础。

水果

在历年来美术高考中,全国很多高等院校的艺术专业色彩考试都会涉及到水果的题材。同学们在学习中,水果是一个很难攻关的关卡。拿苹果为例,很多同学只是看到了苹果的颜色,画的时候颜色只是浮在表面,并没有实实在在地附在形体上。需记住一个要点:用颜色造型,每一笔颜色应用在相应的结构上。我们要记住苹果的笔触是随着苹果的形体结构变化而变化的。

苹果步骤图

步骤一:起稿画出苹果的素描稿,注意苹果窝的形要找准,画出明暗交界线,简单找出明暗关系。造型时宁方勿圆,不要过于对称。

步骤二:首先调出一个和苹果互补的重颜色,画出投影。暗部用深红再加一些绿色,让颜色重下来,用笔要随着苹果的形体结构画。然后向中间过渡,颜色稍亮一些,笔触和暗面笔触衔接要自然。苹果窝向外面的转折也要衔接自然。

步骤三:向亮面转折的颜色需要提高明度,和暗面拉开明暗对比。苹果受光面向后转折也是一个偏重的颜色,把亮面的圆塑造起来。苹果窝也是一个转折的形体,画上几个笔触让它转折出来。

步骤四:先用小笔触衔接比较生硬的转折,根据环境颜色画上反光。然后根据光源色点上两个小高光,不要忘记苹果窝处的高光。最后画上苹果柄。

蔬 菜

在考试中，蔬菜的试题也是很多的，许多同学总是在为表现蔬菜的茎、叶、果而烦恼，其实我们可以把蔬菜概括为几组，分组对待。每一组都是一个概括的形体，在此基础上再去深入刻画。蔬菜比水果造型复杂一些，但是只要我们多分析总结，勤于练习，蔬菜是很容易表现出质感和体积感的。

萝卜步骤图

步骤一：画出素描稿，简单铺一层明暗，同时画出衬布和投影。

步骤三：画出萝卜自身的坑洼起伏，注意这些细节不要破坏萝卜的整体结构。画出萝卜的反光，加强萝卜和环境的联系。

步骤二：从萝卜暗面画起，逐渐向亮面过渡，由冷过渡到暖，用笔时笔触随着萝卜的形体画。注意亮面的白色成分要多。

步骤四：用轻松的笔触画出萝卜的须和叶，注意它们也是有明暗变化的。

陶 罐

无论是考试，还是平时练习，画陶罐是必不可少的一个内容。画陶罐时，我们必需要掌握一种好的观察方法，也就是理解陶罐的特性。陶罐一般分为两大类，一种是上釉的，它表面光滑，反光比较强烈，高光比较亮，色彩变化上受环境影响比较大，这就需要在画上釉的陶罐时多去考虑环境色。一种是没上釉的陶罐，它表面粗糙，反光较弱，固有色表现力强，所以在表现这一物体的色彩时纯度要降低，用色尽量厚重。

瓷瓶步骤图

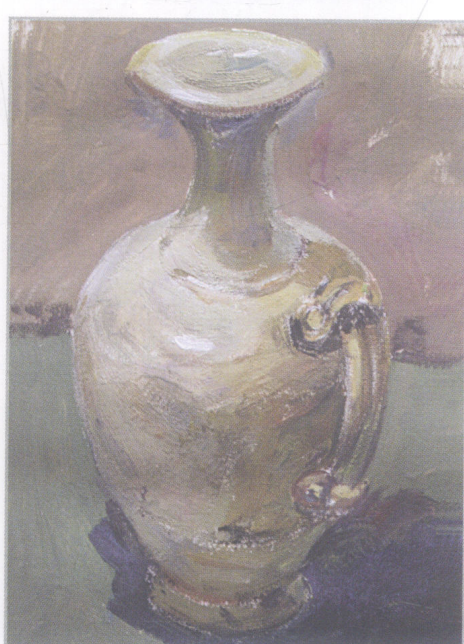
步骤一：起素描稿，找准罐子的形。利用中轴线找准左右对称的外轮廓。看准圆的横截面的透视，注意底面的圆要比上面的圆弧度要大。

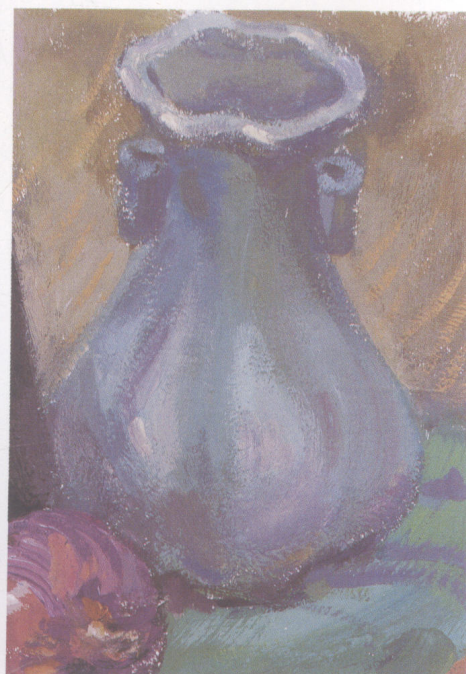
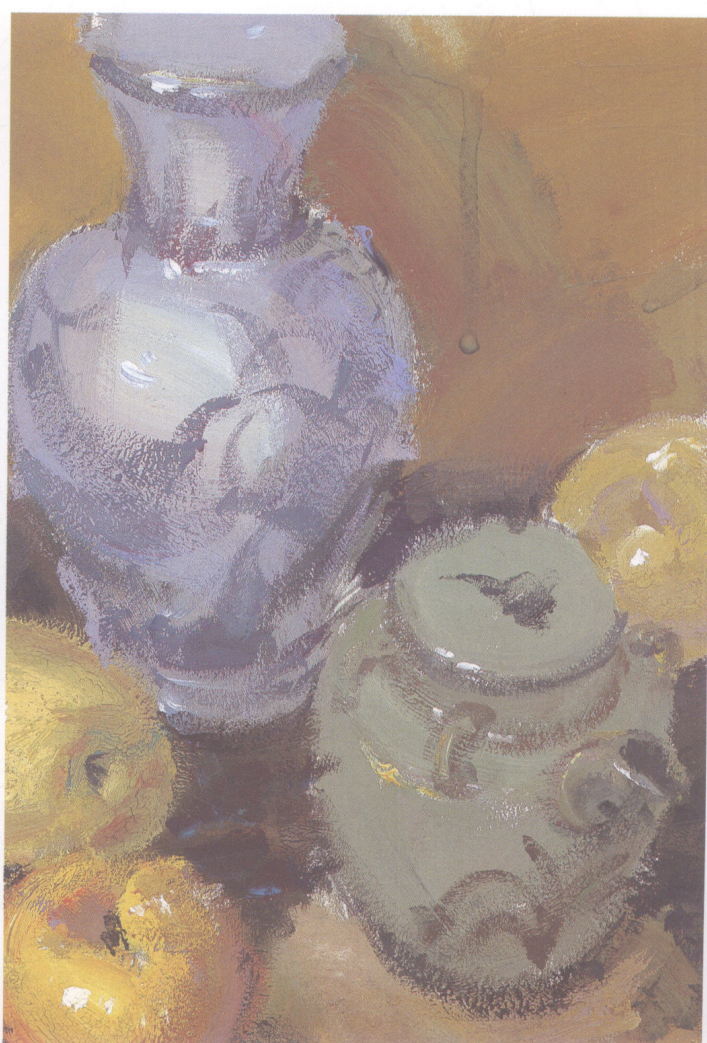
步骤二：铺完背景和衬布，从罐子背光面着手画起，笔触向亮面的过渡衔接要自然。

步骤三：铺满亮面，在刻画时应考虑到罐子的形体。受光面向后转折的颜色会偏灰、偏重。在刻画罐口时注意用笔谨慎，不要破坏罐子的轮廓。

步骤四：画上环境色，加强罐子和环境的联系。利用画环境色的笔触把罐子的形再精心收拾一下。最后点上高光，注意高光的颜色与光源色一致。

玻璃器皿

啤酒瓶、玻璃杯是考试中经常考到的物体。很多初学者一贯认为玻璃就是透明的，其实不然。我们把常出现的玻璃分为三种。第一种透明玻璃：它的折射力很强，就是指透明度高，玻璃表面的颜色都是背景和环境色。背景经过玻璃的折射后，形会受影响而改变。它的高光很亮，高光的颜色和光源有很强的联系，形是随着玻璃的起伏出现在最凸起和凹进去之处。第二种有色玻璃：玻璃上面出现的颜色是自身颜色混合背景和环境的颜色。形状与高光的变化同于透明玻璃。第三种磨砂玻璃：折射力相对弱，处于半透明状态，且自身有一层偏灰的固有色。在理解玻璃自身特性的基础上，我们还要抓准玻璃的造型，用笔要干脆适中，把玻璃画得结实起来。

酒瓶步骤图

步骤一：起稿画出素描稿，找准瓶子的形，利用中轴线找准左右对称的外轮廓。注意看准圆的横截面的透视，底面的圆要比瓶口的圆弧度要大。

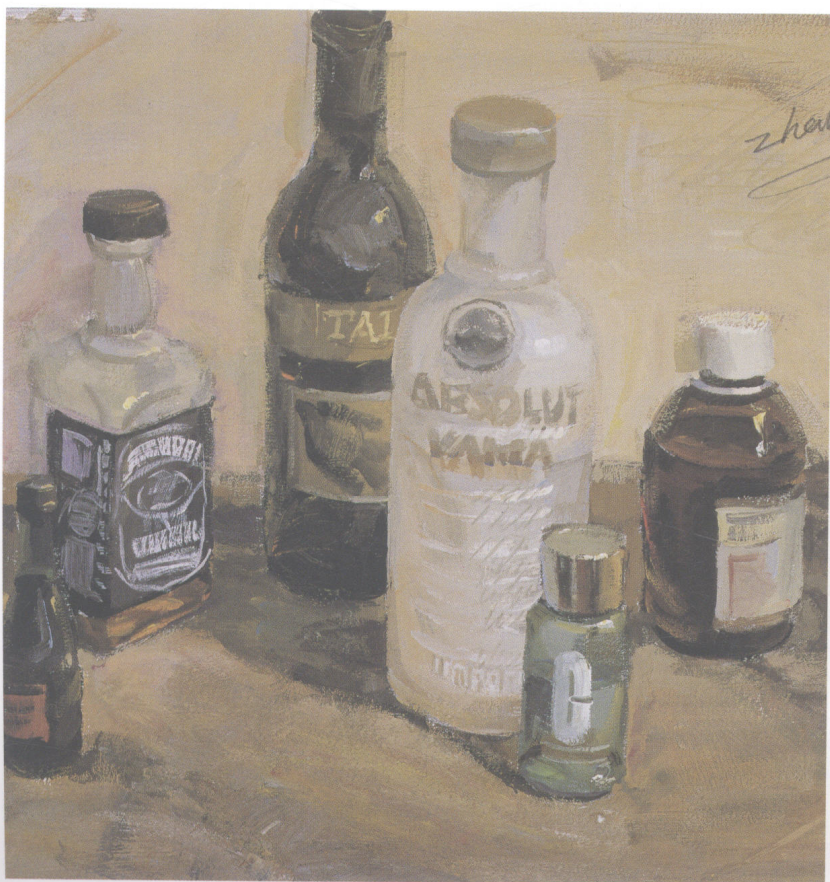
步骤二：铺完背景和衬布，将酒瓶放置于背景中进行整体的描绘。

步骤三：铺满瓶子的基本色调，找出折射后面衬布的细节，画出瓶盖与玻璃的细节。

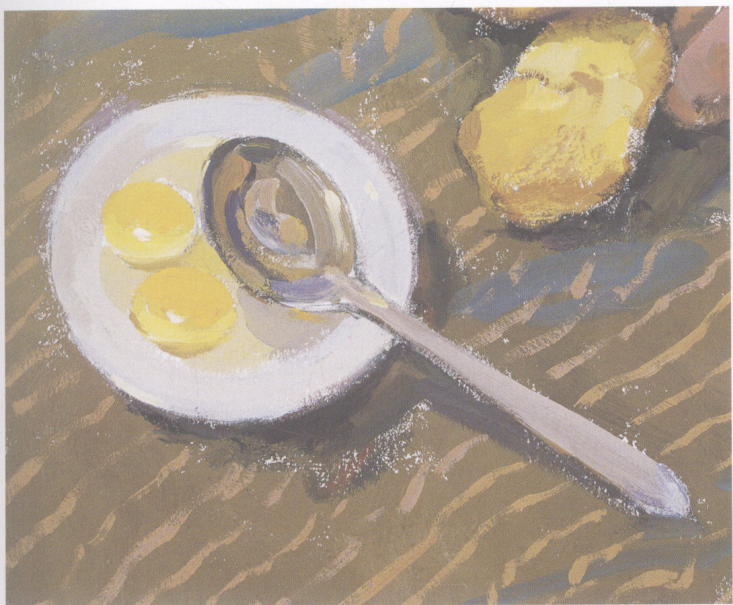
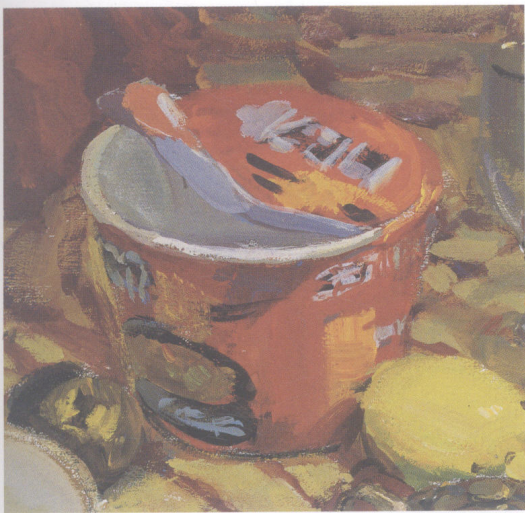

步骤四：收拾整理一下边缘线，深入刻画瓶口、标志等细节。在画瓶面的标志图案时，注意它自身的明暗变化。最后点上高光完成画面。

日常用品

在学习绘画的过程中，色彩涉及到的范围很广，身边的东西都可以拿来画。衣服，书包，鞋等等，这些复杂的东西可以帮助我们加强造型的训练；加强对丰富颜色的认识和表现；加强对质感的意识；加强色彩技法的应用，最终提高自己的基本功。所以我们要多去观察生活中的细节和每一样东西，发现其中的兴趣点，多去想、多去画。

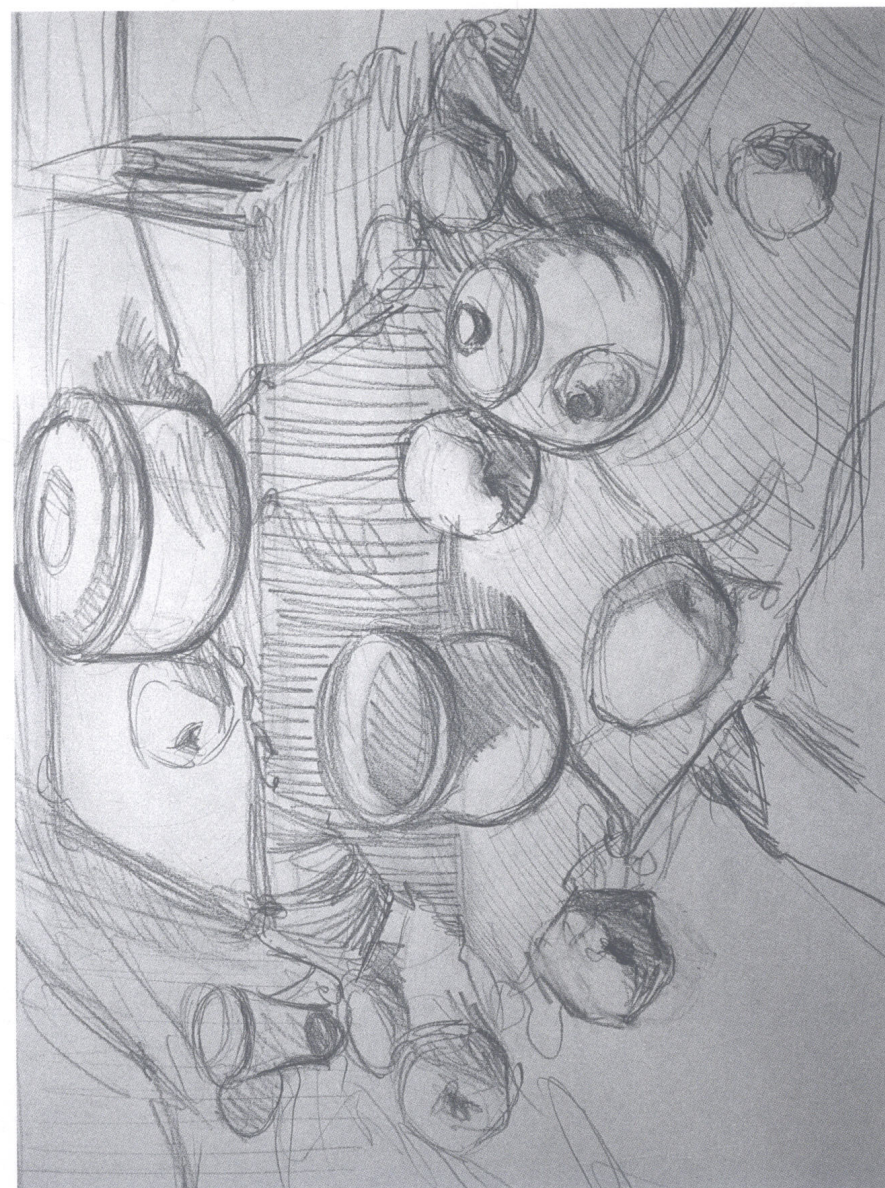

步骤一：铺满背景，用笔湿一些，背景和前面红色衬布形成冷暖对比。铺衬布固有色，调一大块暖灰颜色，用大笔铺满灰色衬布，追求一气呵成的感觉。近处颜色稍暖一些，在此颜色基础上再加一点重的冷色，随着衬布布纹走向，用轻松的笔触找出衬布暗面，同时将物体在衬布上的投影表现出来。

步骤四：深入刻画，调整画面。深入刻画物体，用中间的过渡色将其体积塑造起来，可以换小笔把罐口、壶嘴、水果窝等细节表现出来。调整物体之间的关系，为了将白色瓷壶对比出来，瓷壶的周围用一些偏重、偏暖的红色来加强对比。再把不锈钢和玻璃杯周围的环境对比减弱。最后检查画面，看看处于后面的物体是否对比太强，前面的视觉中心能否跳出来，使画面最终达到完整。

步骤一：构图。构图要饱满，找出静物在纸张上的最高和最低点，画面有聚有散，找出画面视觉中心。这张画我们把白瓷壶作为视觉中心。把物体的比例把握清楚，注意近大远小的空间关系，前面的水果和瓷壶相对后面物体大一些。

步骤三：铺主体物的固有色。此时将物体背光面铺上颜色，考虑到和亮面的明暗、冷暖对比，暗面的颜色应适当偏冷。画到亮面颜色还要注意前后物体的纯度变化，前面的黄色梨子纯度要高于后面绿色苹果。

步骤二：描绘背景衬布。调出一块绿灰颜色快速铺出背景，达到衬托前面橙色衬布的目的。调一大块衬布的固有色，铺后面衬布时加一些冷色，降低衬布的纯度，前面加多一些白和暖色，提高前面衬布的明度和纯度，与后面形成对比。画出静物在衬布上的投影和衬布的暗面。

步骤一：构图起形。构图时找准物体在画面的大体位置，勾勒出静物的轮廓，找准不锈钢壶、小瓷罐的透视关系，简单画出物体的基本明暗和投影部分。

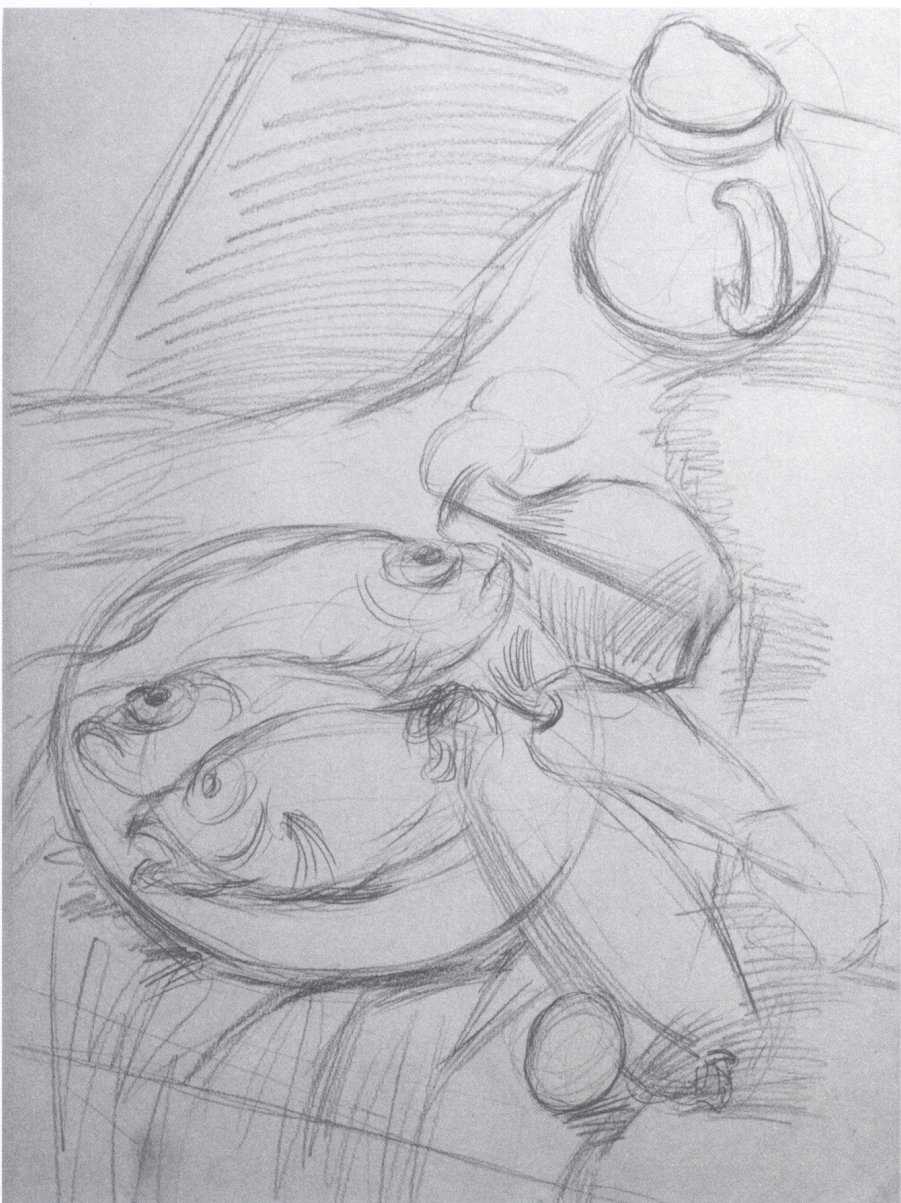
步骤四：整体调整。将物体的亮面颜色铺满，注意要考虑到水果的前后关系，前面的水果纯度高一些，明暗对比强一些，和后面水果形成对比。画出物体的过渡色，把物体的形体塑造起来。

步骤三：塑造主体物。不锈钢的特点是反光非常强烈，与周边的环境和物体联系非常紧密，旁边物体的颜色在不锈钢表面都有所体现。画出水果和白色杯子的背光面，颜色重一些，统一光源。

zhangchao

步骤一：起形。画面采用斜三角构图，让画面有一种不对称感。这张画以盘子作为视觉中心，依次画出每个静物的基本轮廓，勾出衬布的走向。

步骤二：铺背景。调出衬布的固有颜色，将衬布铺满，注意压重衬布远处的色彩，注意偏冷和偏暖的色彩。同时将远处的罐子、萝卜铺上一层颜色，但注意不要破坏画面整体关系。

步骤三：深入刻画。前面玉米纯度相对后面要高，和盘子充当视觉中心的角色。盘子中的三条鱼要有前中后的关系，就需要在颜色上有区分。

步骤四：进行整理、概括，统一画面色调关系。换支小笔将后面小罐深入描绘，画上反光，将其和远处衬布加强联系。着重表现前面的三条鱼，要留意鱼眼、鱼嘴的刻画，运用一些擦、拧等技法加强鱼的生动感。

步骤一：起稿。首先定出静物在画面中的位置，拿铅笔起出准确的素描稿。注意四个陶罐的透视，近处的陶罐更接近俯视，会更圆一些。

步骤二：在确定好构图的基础上交待衬布的色调。这张画是在牛皮纸上画，静物上有一块色彩相同的衬布，所以留下一块未铺满，作为衬布颜色。调几个丰富的灰色作为白色衬布的暗面颜色，顺着白衬布的走向画出暗面。

步骤三：利用水粉画颜料的流动性和易铺开的特点，一气呵成。从物体的背光面开始铺起，用颜色造型，每一笔颜色都要随着罐子的形体画。注意区分每个罐子的颜色。对罐口、把柄转折的地方的形要把握准确。

步骤四：深入刻画。深入塑造罐子口径，在罐子上面画出一些丰富的反光与环境颜色，并随着罐子的结构和形体进行用笔，让物体与物体、物体与环境之间联系起来。勾勒出衬布上微小的布纹变化，丰富衬布。