

徐韧刚 张春辉 著

海人民美術出版社

色彩静物 技法突破

色彩静物 技法突破

徐韧刚 张春辉 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩静物技法突破 / 徐韧刚, 张春辉著. — 上海:
上海人民美术出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5322-8767-3

I. ①色… II. ①徐… ②张… III. ①水
粉画—静物画—绘画技法—高等学校—入学考试—
自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 249202 号

色彩静物技法突破

著 者: 徐韧刚 张春辉

责任编辑: 薛建华 潘 毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 7.75印张

版 次: 2013年11月第1版

印 次: 2013年11月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8767-3

定 价: 48.00元

前言

目前的美术高考竞争激烈，不管是老师还是学生都在寻找一种可以有效提升专业水平的方法。本书将提供一些行之有效的训练方法，书中的内容是笔者多年来不断探索、不断进步的心路历程，娓娓道来，逐步渗透你的思考模式，引领你通向艺术的殿堂。

在绘画中，首先应该是发现，后是理解，最后找出一种最为合适的方式或方法将其表现出来。在静物色调写生中，首先应该通过自己的眼睛去审视自然，观察物象，然后进行构思，找到色彩在视觉瞬间中形成的感觉，捕捉色块印象，用具有形式美感的构成语言把静物以形、色、黑白灰等关系进行画面布置，形成具有风格的画面。

在完成画面形式和构成关系的合理布局与安排之后，再从色彩运用的角度对静物进行归纳与概括，把复杂的色彩现象还原为基本要素，利用色彩在空间、个人情感、审美修养的可变性，按照一定的规律去调节各构成之间的相互关系。

本书共分六个阶段，色彩知识、物体解析、色稿训练、步骤表现、变调训练默写。全书采用了科学的分类方法，结合学生自身艺术学习的基本规律，通过设置不同的课题，配以大量的色彩联系及分步骤的图例演示，系统、规范地讲解了色彩的基本知识、表现形式和方法。书中知识结构相互承接与联系，合力形成了一个完整的学习体系。内容循序渐进、深入浅出，从最初的色彩知识、单色表现、色彩临摹，到如何进行单体静物、组合静物，不同色调的转换、默写训练，使学生和绘画爱好者更好地掌握色彩基础知识和表现技能，尽快从纯粹的应试训练中摆脱出来，少走弯路，为早日成就艺术视野打好基础。

如果你是一个绘画初学者，那么此书很适合你，它可以使你少走弯路；如果你是个绘画爱好者，这本书同样也适合你，它可以让你拥有一个全面的、科学的学习方法；如果你是一个准备高考的学生，这套书将会助你一臂之力。

上海市奉贤区教师进修学院
2013年10月

目 录

前言

阶段一 认识色彩	1
第一讲 素描与色彩的转换	1
第二讲 认识色彩	5
阶段二 物体画法解析	8
第三讲 苹果画法解析	8
第四讲 梨的画法解析	12
第五讲 香蕉的画法解析	17
第六讲 桔子的画法解析	23
第七讲 葡萄的画法解析	28
第八讲 大白菜的画法解析	33
第九讲 洋葱的画法解析	38
第十讲 番茄的画法解析	43
第十一讲 陶罐的画法解析	47
第十二讲 砂锅的画法解析	51
第十三讲 不锈钢壶画法解析	55
第十四讲 玻璃酒杯画法解析	60
第十五讲 塑料制品解析	65
阶段三 色稿训练	70
第十六讲 小色稿训练	70
阶段四 静物步骤表现	73
第十七讲 陶罐与水果组合静物	73
第十八讲 陶罐与蔬菜组合静物	77
第十九讲 玻璃酒瓶与水果组合静物	80
第二十讲 玻璃器皿组合静物	83
第二十一讲 蔬菜类组合静物	87
第二十二讲 蔬菜与螃蟹组合静物	90
第二十三讲 金属器皿与水果组合静物	93
第二十四讲 金属器皿与蔬菜组合静物	96
第二十五讲 花卉与水果组合静物	99
第二十六讲 画具组合静物	103
阶段五 变调训练	106
第二十七讲 暖色调组合静物	106
第二十八讲 冷色调组合静物	110
阶段六 默写	113
第二十九讲 水果类组合默写静物	113
第三十讲 蔬菜类组合默写静物	116

阶段一 认识色彩

第一讲 素描与色彩的转换

课题目的：

在素描与色彩之间寻求一种联系，明确色彩中的明暗度关系，通过素描的处理方式认识对象，这能有效地表现出物体的体积和画面的空间感。

课题难点：

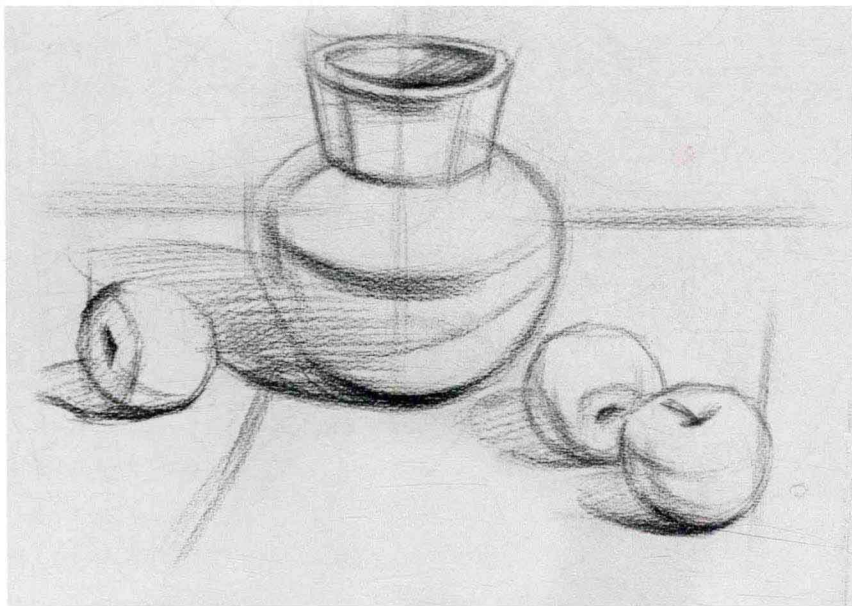
运用水粉的干湿变化，用生动的笔触表现物体的体积和空间变化。

要点解析：

先以铅笔起稿注意对象形体的结构关系，再用单色水粉表现物体，熟悉水粉工具的特性，然后根据对象画出色彩静物画。

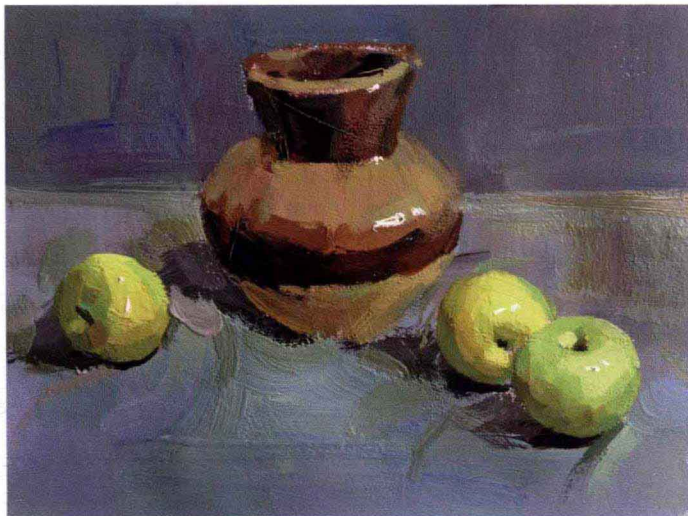
实物照片。

用结构素描画法，分析形体、明确亮部、灰部、暗部各部分。

运用单色水粉颜料表现物体的体积和空间关系。

运用色彩来表现画面的整体关系。

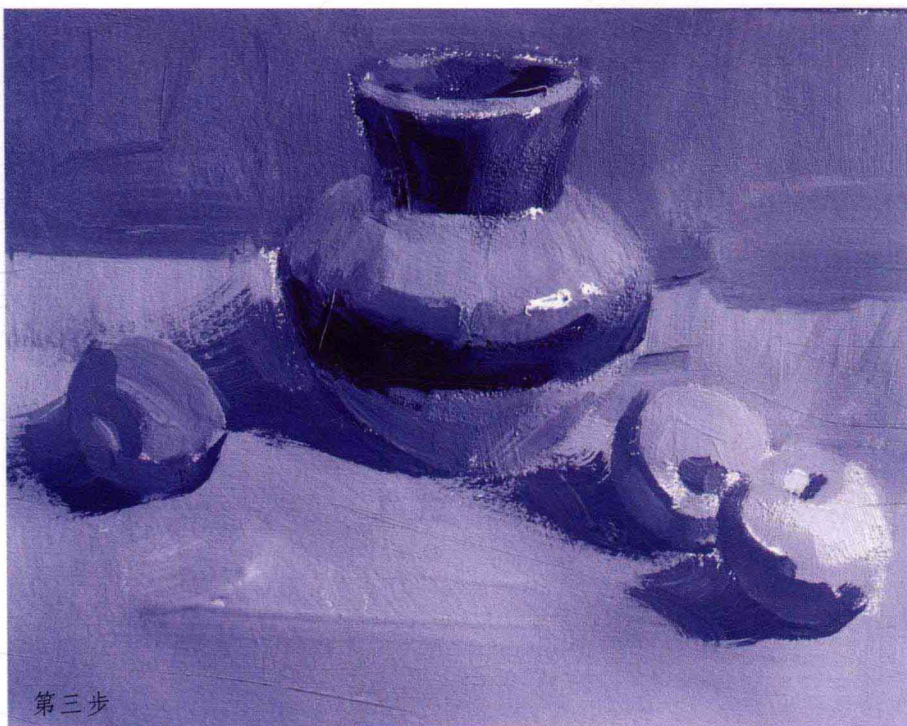
单色画步骤

一个画面的黑白灰决定了画面物体的立体感和节奏关系，整幅画面中重色的处理要保持一种比较庄重的感觉，但是黑的要有层次性。灰色部分主要是在明度（中间调色）都差不多的情况下找到不同物体的明度微差。亮色层次中也要比较不同物体的明度关系，拉开不同物体的也就是黑白灰的层次关系。

第一步：整体铺色，区别各物体的明暗关系。

第二步：表现画面的亮部与暗部的关系。

第三步：深入刻画物体的体积关系和画面的整体空间关系。

色彩稿训练

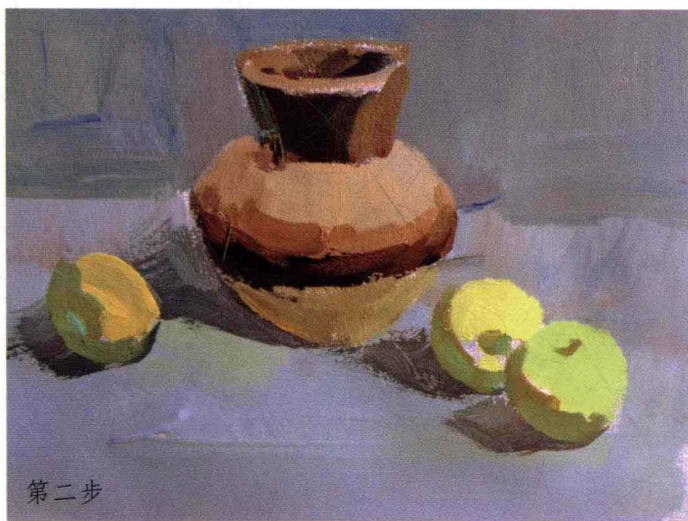
掌握水粉颜料的特性，以生动的笔触表现物体的体积和空间变化。

第一步：整体观察画面的调性关系，从背景的衬布开始，注意区分平、立面的关系，注意投影的层次关系。

第二步：画出物体的亮部与暗部的关系，水果的亮部用色相对较亮，暗部加入适量的环境色，调色不宜过于均匀。

第三步：根据画面物体的主次关系，刻画物体的结构与色彩关系。

第四步：深入刻画每一个物体的体积关系与色彩关系。

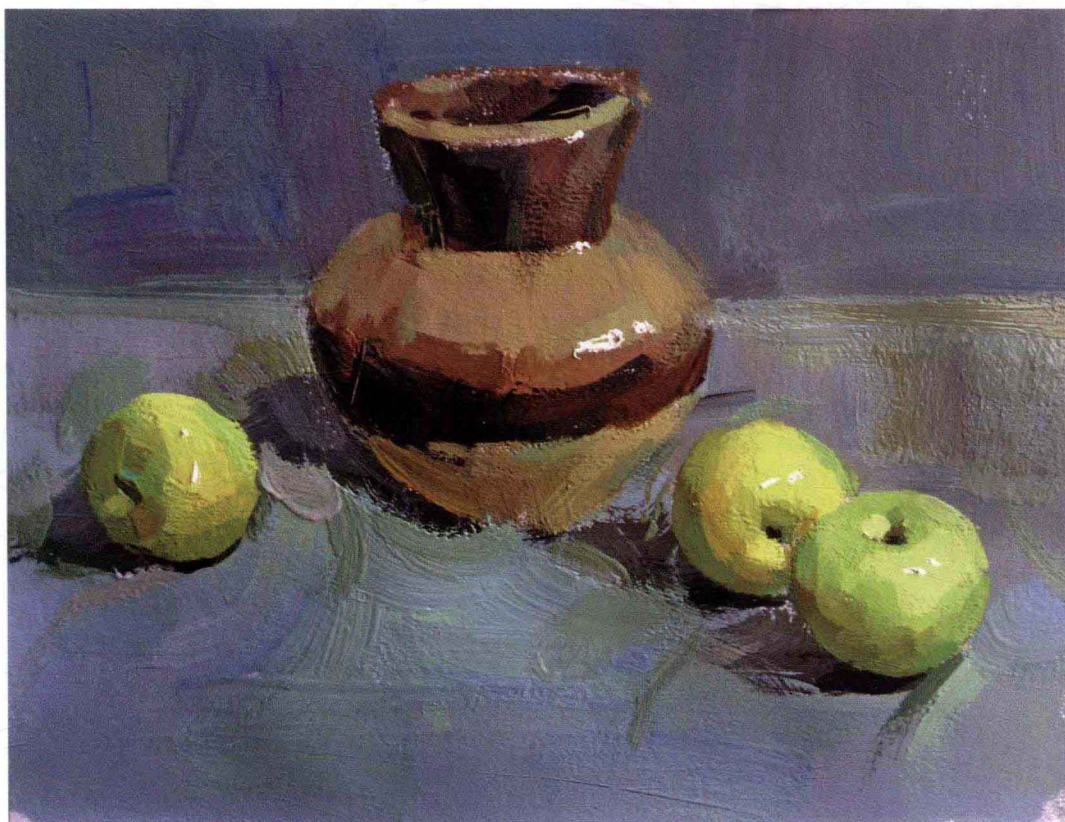
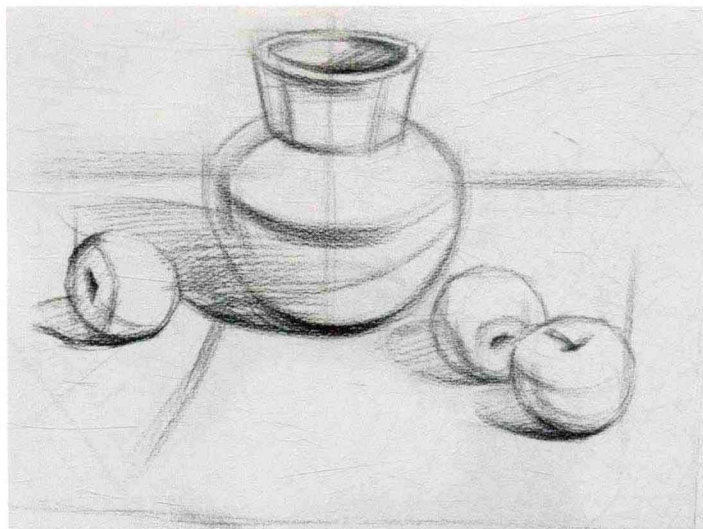
作业设计：

内容：

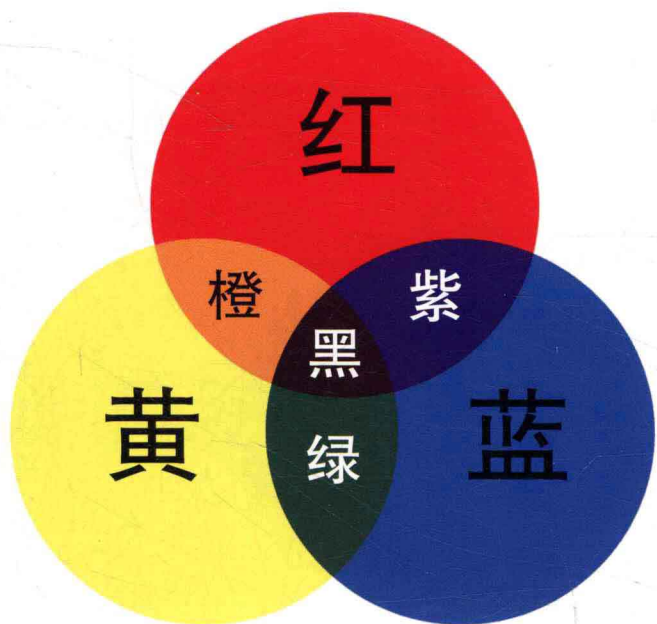
分别完成 1 幅 16K 纸大小的结构素描、1 张 16K 纸大小的单色表现、
1 张 8K 纸大小的色彩静物表现图。

要求：

- ① 构图合理、造型准确。
- ② 塑造充分，体积感强。
- ③ 色彩关系和谐。

第二讲 认识色彩

课题目的：

了解色彩的基本原理，运用光色原理表现生活中的物体。

课题难点：

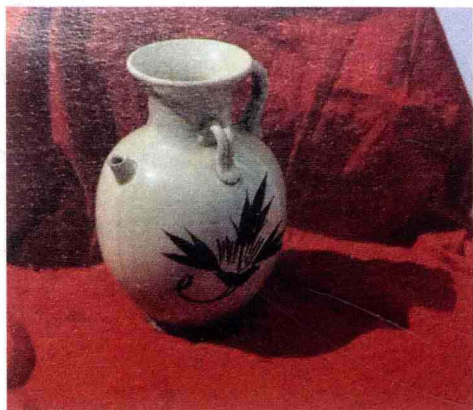
初步掌握物体调色的基本规律。

要点解析：

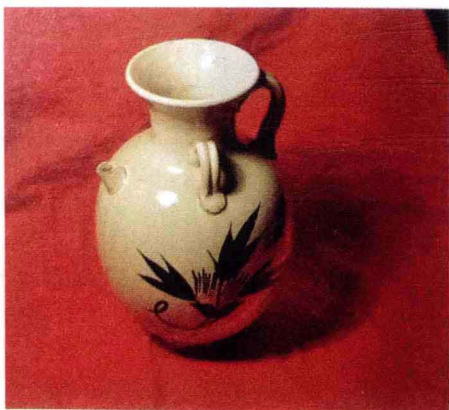
色彩原理

三原色：红、黄、蓝，三间色：由红与黄、黄与蓝、蓝与红两个原色调配出，橙、绿、紫复色；原色与间色相调或间色与间色相调而成的颜色，除原色与间色外，所有的颜色都是复色。

我们所观察世界的色彩是千变万化的，由于不同光源、不同环境、不同物体的吸收和反射特性的不同，致使我们见到物体的色彩无时无刻都呈现着变化，概括说来有以下几种。固有色：通常是指物体在自然阳光下呈现出的色彩。光源色：指周围环境所受光源而呈现的色彩。环境色：指周围环境所呈现的色彩。

红色背景下的冷光源

红色背景下的暖光源

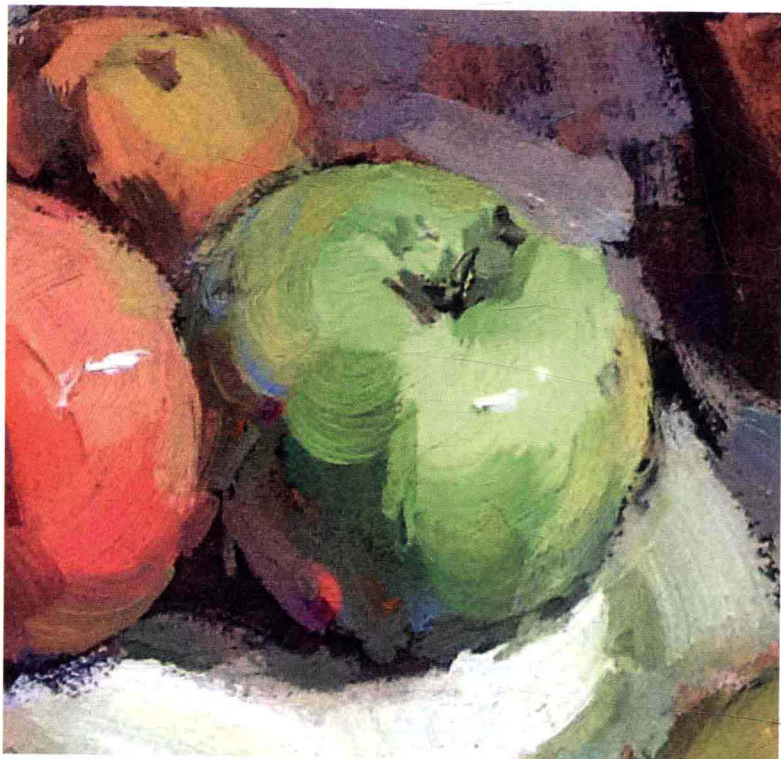
冷色背景下的冷光源

调色方法

对在物体各部分调色的过程中，物体的亮部、暗部、灰部的调色无疑是至关重要的，这里以苹果为例进行调色规律的讲解。亮部受光的影响在黄色中适当加入白和晴朗蓝，灰部受环境影响较小，可以加入少量环境色，暗部调色相对明度较低且调色不宜太均匀，避免出现闷的感觉。

亮部=固有色（相对亮）加白加光源色，颜色要干亮。
苹果亮部=黄绿色加柠檬黄色加白加晴朗蓝，颜色要均匀。
灰部=固有色（纯度高）加环境色（同明度）。

苹果灰部=淡黄色加黄绿色加中黄色。
暗部=固有色（相对深）加环境色（同明度）。
苹果暗部=土黄色加中绿色加大红色，颜色无须调均匀。

作业设计：

内容：

完成1幅4K纸大小组合的色彩静物表现，注意红、黄、绿、蓝、橙、白等物体的调色方法训练。

要求：

- ① 按要求完成物体各部分的调色。
- ② 画面整体色彩关系和谐。
- ③ 临摹此画，体会调色的基本规律。

阶段二 物体画法解析

第三讲 苹果画法解析

课题目的：

通过对苹果结构与明暗的分析，了解苹果表现的一般方法。

课题难点：

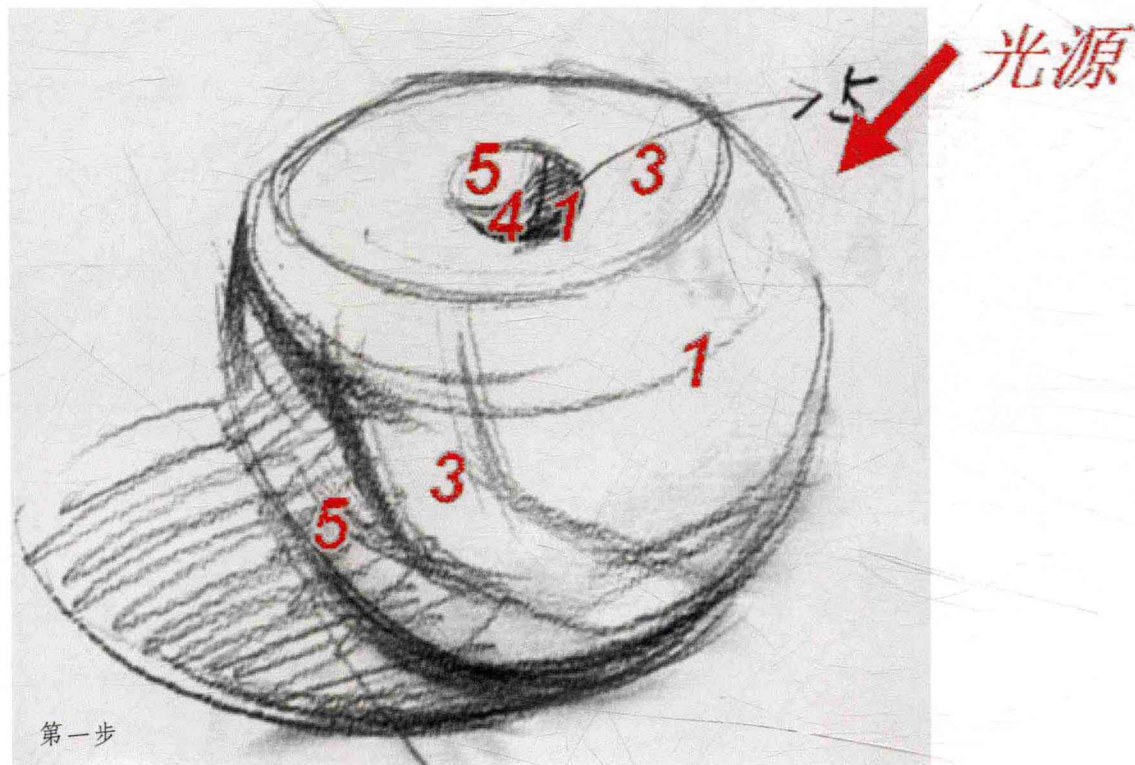
理解苹果的结构关系，初步掌握各种类型苹果的表现方法。

要点解析：

注意苹果的明暗关系和色彩关系，用冷暖调表现苹果不同的色彩调子。

单个苹果的色彩练习

第一步：用铅笔分析苹果的结构，运用 1-5 数字由亮至暗分析苹果的明暗关系。1. 亮部；2. 亮灰部；3. 灰部；4. 暗灰部；5. 暗部。上图没有标出 2 的位置，是因为要根据物体的具体情况添加亮灰部。

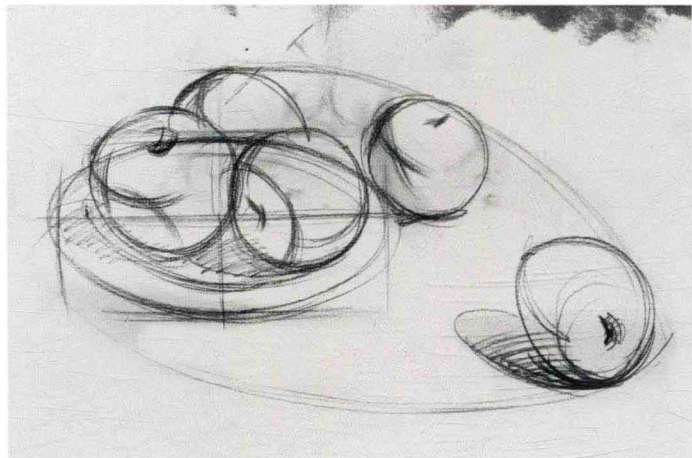
第二步：快速铺画衬布的关系，注意衬布的明度与纯度、控制画面的空间关系。

第三步：认真观察色彩的明暗冷暖，铺画出物体大的黑白灰关系，这一步需要把明暗关系拉开，亮部相对偏冷、灰部注意物体固有色的纯度、暗部相对透气，颜色不宜调得过死。

第四步：深入刻画苹果的结构与色彩关系，从物体的特征、细节、体积三方面审视，细心刻画。

有苹果的静物组合色彩练习

第一步：铅笔起稿，注意构图和苹果的结构。

第二步：铺大色调，背景色块与苹果暗部一起画。

第三步：分出画面背景与桌面空间关系，丰富苹果色彩大调子。

第四步：深入刻画苹果，塑造形体并兼顾整个画面主次。

第五步：加阴影，刻画盘子，注意笔触生动活泼。

作业设计：

内容：

1、根据提供的苹果照片，完成1幅8K纸大小的单个苹果的结构分析与色彩表现图。

2、根据提供的各角度苹果，完成1幅8K纸大小的组合苹果色彩表现图。

要求：

① 概括出苹果的结构关系，深入表现苹果的体积与色彩关系。

② 注意画面中苹果的主次关系、画面整体感强、色调统一。

第四讲 梨的画法解析

课题目的：

通过对梨结构与明暗的分析，了解梨表现的一般方法。

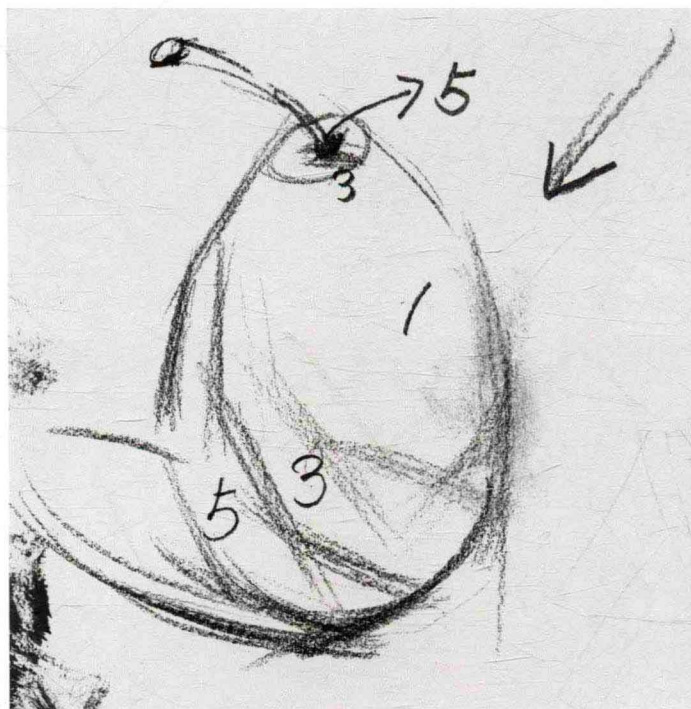
课题难点：

理解梨的结构关系，初步掌握各角度梨的表现方法。

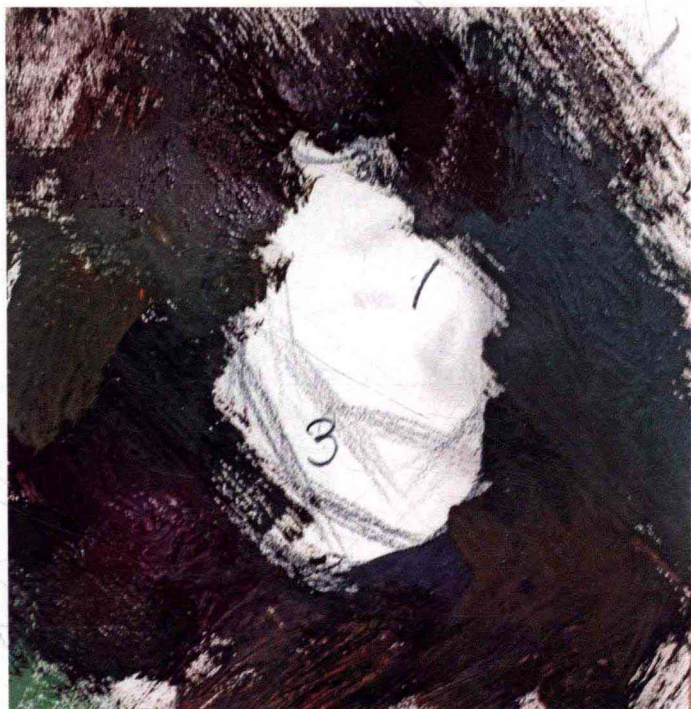
要点解析：

绘制水果要注意保持色彩的纯度，以体现水果的新鲜感。

单个梨的色彩练习

第一步：首先概括出梨的结构关系，运用1-5数字由亮至暗分析梨的明暗关系。1. 亮部，2. 亮灰部，3. 灰部，4. 暗灰部，5. 暗部。上图没有标出2的位置，是因为要根据物体的具体情况添加亮灰部。

第二步：先画衬布的颜色和梨亮部的颜色。调色时要饱和，不要太稀，这样可以减少颜料干后变灰的弊端。在画衬布时，要注意分开前后空间关系。