

美
术
班
基
础
教
学
规
范
教
程

单个 静物的 多角度表现

►►►►► © 邹明华 雷天华 编 著

江西美术出版社

色彩
器皿

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈律师

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩器皿 / 邹明华, 雷天华编著. —南昌: 江西美术出版社, 2010.8

(单个静物的多角度表现)

ISBN 978-7-5480-0286-4

I. ①色… II. ①邹…②雷… III. ①水粉画: 静物画—技法(美术) IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 133645 号

单个静物的多角度表现·色彩器皿

编 著/ 邹明华 雷天华
出 版/ 江西美术出版社
地 址/ 南昌市子安路 66 号江美大厦
网 址/ www.jxfinearts.com
电 话/ 0791-6565779
邮 编/ 330025
发 行/ 江西美术出版社
经 销/ 新华书店
制 版/ 江西省江美数码印刷制版有限公司
印 刷/ 深圳市森广源实业发展有限公司
开 本/ 889×1194 1/16
印 张/ 3.5
版 次/ 2010 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
ISBN 978-7-5480-0286-4
定 价/ 22.00 元

赣版权登字 -06-2010-105

版权所有, 侵权必究

目录

1/ 前言

6/ 花瓶的画法与多角度表现

10/ 盘子的画法与多角度表现

14/ 白瓷罐的画法与多角度表现

18/ 陶罐的画法与多角度表现

22/ 不锈钢饭盒的画法与多角度表现

26/ 铝壶的画法与多角度表现

30/ 玻璃酒杯的画法与多角度表现

34/ 酒瓶的画法与多角度表现

38/ 玻璃壶的画法与多角度表现

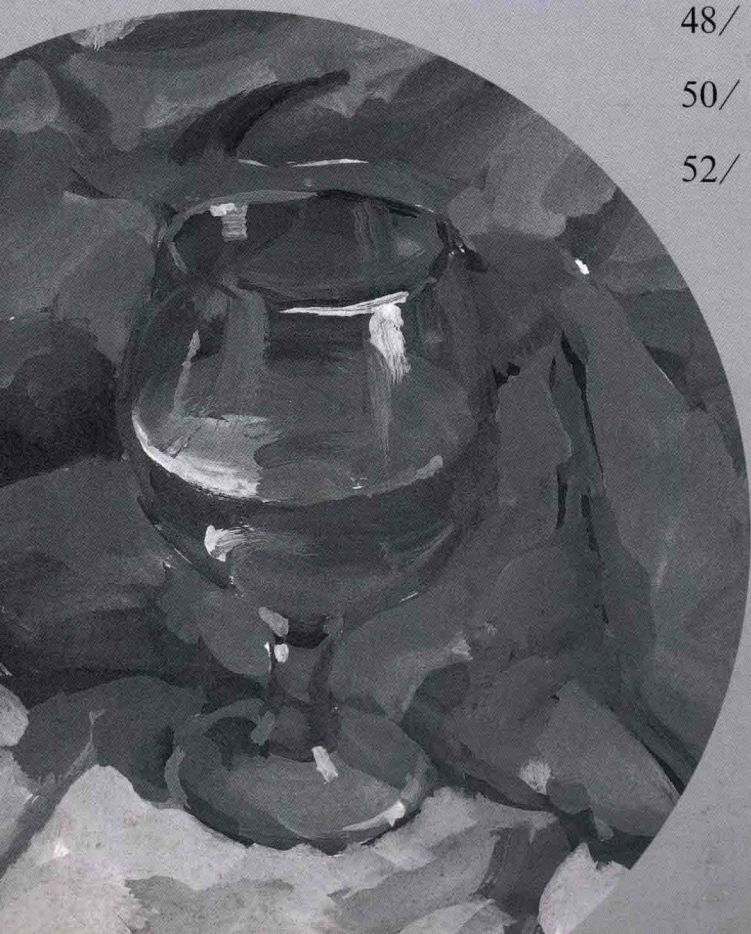
42/ 矿泉水瓶的画法与多角度表现

46/ 小塑料桶的画法

48/ 方便面桶的画法

50/ 水桶、方便面桶的多角度表现

52/ 组合静物的作品欣赏

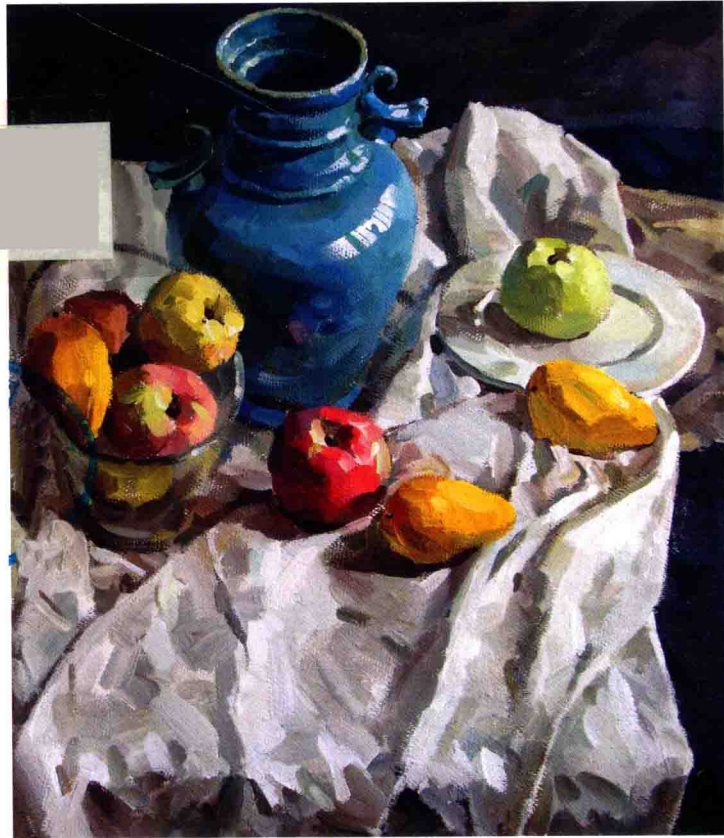
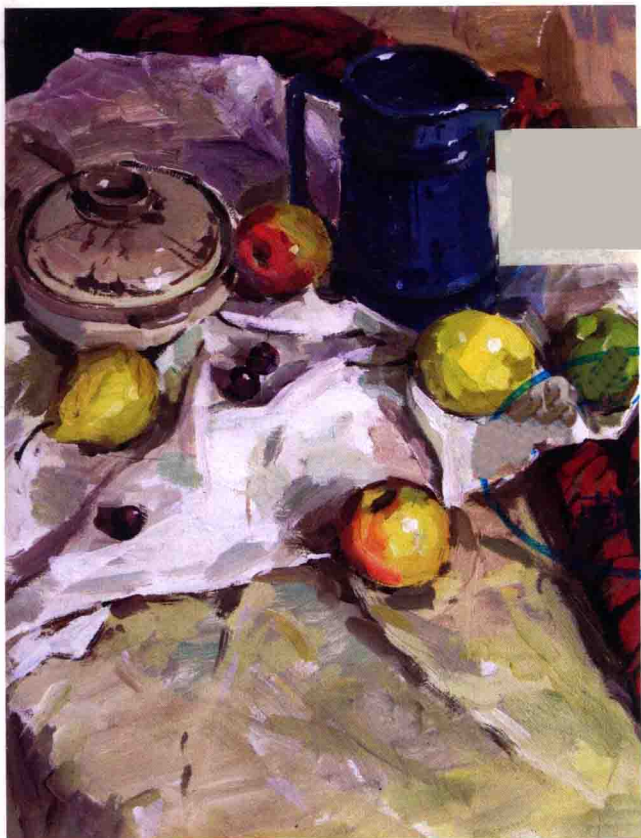
前言

色彩教学是各大美术院校必修的基础课程之一，也是各美术院校高考招生的必考科目。色彩画按工具性能分，有油画、水粉画、水彩画和丙烯画；按内容分，有风景画、人物画、静物画。水粉静物画是色彩基础训练的重要手段之一，想要快速提高色彩写生水平，必须学习和掌握色彩产生与变化的规律，学习色彩基础知识，掌握正确的色彩写生观察方法和训练方法以及色彩写生的方法步骤，才能快速有效地提高色彩写生水平。

一、色彩两大关系——冷与暖

在色彩教学中，我们常用色彩“冷暖”来探索色彩变化规律，用“冷暖”来区别色彩的微妙变化。我们知道，色彩本无温度变化可言，何来“冷暖”？其实，色彩的“冷暖”来自人们对色彩的“经验”和“感觉”。例如，当橙黄色的火光或阳光照在人身上时，会产生温暖的感觉。所以，当人们看到橙色、红色或黄色便会联想到太阳、火而产生“温暖”的心理感觉。反之，当人们置身于没有阳光的蓝天下、大海上、雪原中，便会感到寒意或寒冷。因此，当人们看到蓝色，便会联想到蓝天、大海、雪山而产生寒冷的心理感觉。故在色彩画教学中，我们将色彩划分为“两极”，即冷和暖。极冷色是蓝，因此，越是倾向蓝的颜色则越“冷”；极暖色是橙，那么，越是倾向橙、红和黄的颜色越“暖”。在众多颜色中，其冷暖关系是相对的，例如，绿色相对于黄色偏冷，而相对于蓝色则偏暖；又如，在暖色系列中，大红相对于朱红偏冷，而相对于深红则偏暖。

在众多的色彩关系中，抓住冷暖关系，是我们判断色彩倾向的基础，尤其是当我们对某种色相不明显的灰色系列的颜色难以区别时，便可通过色彩冷暖趋向来感受其颜色的相对特征，区别色彩冷暖的微妙变化。

二、色彩三要素

色彩“三要素”包括色彩的纯度、明度和色相。

色彩的纯度，实际就是色彩的鲜艳程度，越纯的颜色越鲜艳。“纯”是相对于“灰”而言的，一般来讲，三原色（即红、黄、蓝）是最纯的，而通过黄加蓝调配出来的间色—绿的纯度便降低了，而经过三种以上调和的颜色为复色，调和的颜色越多则纯度越低。色彩的纯与灰是相对的，如土黄比中黄灰，但比熟褐纯。就一种颜色而言，加了白或加了水都会降低纯度，加了灰或黑就更会降低纯度，加得越多越偏灰。

进行色彩写生时你会发现，光线越亮，色彩越纯，物体距离我们越近，其色彩越让人觉得纯，越远纯度越偏低。因此，色彩写生时，我们可利用色彩的纯与灰的对比关系来表现画面的空间感。

色彩的明度，实际就是色彩的明暗、黑白程度，它是绘画中最重要的造型元素之一。任何颜色都呈现出一定的明度，如柠檬黄最亮，土黄较深，土红更深，普蓝最深。当两色以上调和后，不仅色相和纯度会产生变化，明度也会随之变化。在色彩写生中，我们正是利用色彩的明度来构成画面的黑白灰关系，利用色彩的明度来塑造物体，利用色彩的明度来表现画面的光感、空间感和体重感。

色相，即色彩的相貌。不同的颜色，具有不同的相貌，如红色、黄色、蓝色、绿色、紫色等。色彩的相貌不仅仅只有我们调色盒中那几十种，而是无数种，因为一种颜色调和了其他任何一种颜色，都会改变它原有的色彩相貌而成为另一种色相。同样，在自然界中任何光色或物体都会呈现各式各样的色彩相貌，并随着光的强弱变化而变化。在色彩写生中，比较鲜明的色相往往更容易把握，如红、黄、蓝、绿等。但面对一些颜色或是色相近的同类色，则很难区别它们的色彩倾向，往往易画得色彩单调或灰或脏，这时就特别需要用敏锐的眼光，采取对比的方法，在相近的颜色中，区别哪里偏黄，哪里偏绿或偏紫等等，只有找出微妙的色相区别，才能使画面色彩更加丰富。

三、色彩三大关系——固有色、光源色、环境色

固有色，即物体固有的颜色，如橘子是橙色的，梨是黄色的。固有色最直接、最明确。在色彩写生中，初学者最易观察的就是固有色，而忽略光源色和环境色对固有色的影响，结果会使画面色彩生硬、单调、死板。

光源色，即发光体的光色。任何物体都是在受光后才会呈现本身固有的颜色，并反映光源的颜色。光源色的不同可以影响物体的固有色甚至改变固有色，例如，强光可以使任何颜色的物体变亮甚至发白，红色光源可使物体固有色及环境色偏红，蓝色光源能使物体固有色及环境色偏蓝。光源色对物体的影响主要是受光面，物体受光越强，越倾向光源色。

环境色，是指物体周边环境的色彩。环境色对物体固有色的影响不可小视。虽然物体受光面受到光源色的影响，但背光面却受到附近环境色的反射作用而倾向于环境色。例如：黄色的梨放在蓝布上，其暗部偏蓝呈现绿色；红色的苹果放在蓝布上，其暗部也偏蓝呈现暗紫色。环境色越亮或越鲜艳，对固有色的影响越大。

任何物体的亮部，因其各个面受光的远近不同，受光角度不同，所以，亮部受到光源色的影响就不同，物体亮部越是距离光源近，或越是正面受光，则越倾向光源色。反之，光源色弱，固有色强。同样，物体的暗部，各部位受环境反射的距离和角度也不同，因此，暗部的不同部位偏向环境色的程度也不同。另外，不同质感的物体受光源色、环境色的影响程度也不一样。如光滑质地的瓷器、不锈钢、玻璃等受影响大，粗糙质地的陶、布、木质品相对受影响较小。

四、色调

色调是指画面形成的总体色彩倾向，是画面总的调子。一幅画给人的第一感觉，就是色调，或黄调子、红调子、蓝调子，或冷调子、暖调子、灰调子、深调子、亮调子。调子取决于画面中的主体色。画面中的色彩虽丰富多样，但要用一个主体色统一画面的色调，或由相近色与同类色构成画面的主色调。例如：在画面中，大多色彩是土黄、柠檬黄、黄绿色、黄灰色、淡黄、橘黄、熟褐等相近色或类似色，但也有少量对比色，如紫灰色、蓝灰色等，那么这幅画的主色调就是黄色调。

形成画面色调的因素有：

1. 光源色对色调有影响。一个强光源可改变画面的色调。如早晨霞光万丈，普照大地，黄橙色的阳光照得白云、房子、地面、树林及人物都偏橙色，画面呈现暖调子。

2. 环境色主导画面色调。环境色面积较大，成为画面的主体色，并且影响着其他物体的色彩倾向。如在树林中的人和物，人的肤色、衣服和其他物体的颜色都会倾向绿色。即使是大红色衣服，在这个环境中也不会那么红。所以说，这画面应该是绿色调。再如，在静物画中，衬布是主体物的环境，不论主体物是什么颜色，因衬布在画面中面积最大，是画面的主体色同时还影响着主体物的色彩倾向，所以环境色决定着画面的色调。

3. 当光源色和环境色较弱，而主体物在画面中面积较大时，主体物的颜色便成了画面主体色，形成基本色调，一堆红苹果充满画面，在自然光照下，画面呈现红色调。

色调产生一种和谐美。没有统一色调的画面，会显得“花”而杂乱无章。理解了色调的要义，就意味着掌握了驾驭色彩的有效手段。

五、色彩写生观察方法

能不能画好色彩写生，很重要的一点就是学会色彩观察方法。初学者往往是画哪看哪，看一点画一点，局部观察局部画，缺乏整体观念，不会“比较”观察，结果是只看到物体的固有色，物体的亮部、灰部、暗部都画成固有色，看不出物体在光照下、在环境色的影响中固有色产生的变化。正确的观察方法是：着眼全局，有整体意识，首先感觉主体物与背景的色彩综合所形成的基本色调。通过对比观察的方法，弄清楚在这个色调中，哪些是同类色、相近色，哪些是对比色。具体的比较方法是：亮部与暗部比，亮部与亮部比，暗部与暗部比，主体物与背景比，主体物之间比；画面中上与下比，左与右比，前与后比，在比较中才能找准色彩倾向。具体观察方法是：当画主体物时，眼睛要盯着背景看，用余光观察主体物，在比较中找色彩区别。当画亮部时，眼睛要注视暗部比亮部；反之亦然。色彩是比出来的，一般鲜明的色彩，色相明确，容易观察，而灰暗的颜色，色相不明确，要通过反复比较，才可以观察出来。比较是多方位同时进行的，一比明暗，二比色相，三比冷暖，四比纯灰。有时光靠比较的观察还不够，还要结合理论指导。如亮部与暗部总是相反的，亮部若偏冷，暗部则偏暖；亮部偏暖，则暗部偏冷。同时又要考虑环境色，如暗部倾向环境色，亮部倾向光源色。近处的色彩偏纯，远处的色彩偏灰，等等。这些因素都要考虑。观察色彩，一般感性的因素多一些，理性的因素少一些，但不能没有理性的思考。

六、色彩（水粉）写生练习方法

要画好一幅色彩写生画，既要注意画面的色彩关系，又要表现画面的黑、白、灰关系，即素描关系，还要掌握水粉画的用笔、用水、厚薄技巧。这比单纯地画素描要难。所以在练习色彩的初级阶段，要严格按照由简到繁、由易到难的原则进行。第一，可作色彩渐变的调色练习，如明度渐变、色相渐变、纯度渐变，以提高调色能力和色彩感（练一天时间）。第二，临摹也是初学者学习色彩的重要手法，向大师学习，向名家学习。可临摹一些印象画派的作品（练两天）。第三，色彩写生，可先做单色练习，即用水粉色画单色画，重点解决画面的黑、白、灰关系。学会用水粉色、水粉笔来塑造物体（练三天）。第四，按陶器、金属、玻璃、水果等分别作单个静物色彩写生，逐个突破（练四天）。第五，做不同色调的小色彩稿（32K纸）练习，以提高对色调的感悟能力（练五天）。第六，做色彩组合练习，也要由简到繁，逐步增加难度。

初学者，色彩基础薄弱，往往又喜欢画复杂的静物，结果顾此失彼，总是画到一半就画不下去，长此以往，很难进步。

本书就是为了让学生练就扎实的色彩功底，以单个静物多角度训练，着手对单个物体的色彩关系及色彩表现和个体塑造进行深入探究和临习。掌握色彩写生步骤，广大美术初学者可以不走弯路、少走弯路，快速提高色彩写生水平。

邹明华

于南昌明辉美术学校

花瓶的画法与多角度表现

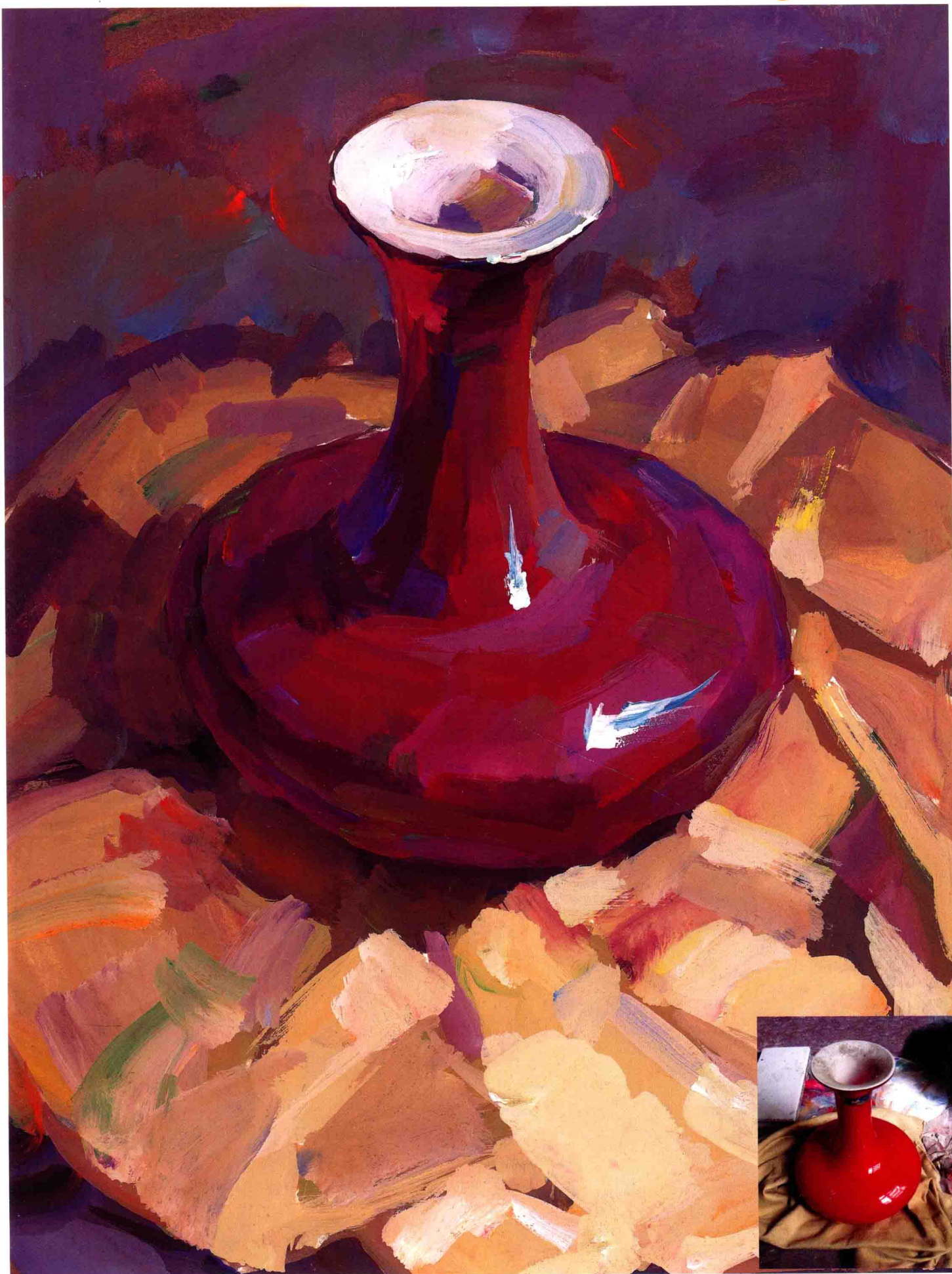
花瓶的画法步骤：

1. 注意观察，画出花瓶轮廓中椭圆的透视变化，区分出花瓶中黑、白、灰的大体关系。
2. 简略概括画出花瓶的暗部和灰部，注意笔触顺着结构走，再配合画出背景台面衬布的投影和受光，以衬托花瓶的空间对比效果。
3. 铺出亮部，调整暗、灰、亮的大色块冷暖对比，使画面确定出基本的空间体积关系和色调关系。
4. 深入细节，围绕花瓶的体积关系增加中间层次过渡衔接，增加反光、环境光，以突出质感。瓶口的边沿要小心刻画，注意拉开物体亮暗转折的对比。
5. 调整画面，将一些过碎、过跳的细节概括掉，注意繁简关系，适当调整衬布的空间，使画面最后达到主次分明、整体和谐的效果。

盘子的画法与多角度表现

盘子的画法步骤：

1. 勾出盘子内外轮廓，注意椭圆的透视变化。铺出基本的单色黑、白、灰关系。

2. 从背景衬布入手，画出盘子的投影和布的受光，以衬托盘子的白色。再画出盘子的暗部，注意暗部颜色不要调得太重，要透明。

3. 铺出盘子亮部，要敢于加白，建立黑、白、灰的色块关系，注意盘底的亮灰与盘左侧面的受光亮部色差勿太大，只要表现出微差关系即可。

4. 深入刻画，笔触围绕形体展开，增加过渡等中间层次的变化，注意盘子内外椭圆的厚度表现和由暗转亮的明度变化。

5. 调整盘子受背光的冷暖及受光面中的亮与次亮面的微差变化，小心加上高光，突出质感和细节，调整外部环境，强化空间。

白瓷罐的画法与多角度表现

