

44

浙江人民美术出版社

中等美术学校·青少年美术辅导作品

色彩静物

文字：潘长臻 静平
作者：刘刚强 张弢 张朴 郑荣庚 蒋跃 张英洪 陈平 房爱武等

中等美术学校·青少年美术辅导作品

(4) 色彩静物

责任编辑：骆振龙 诸庭樵

浙江人民美术出版社出版·发行
杭州市武林路125号

浙江新华印刷厂印刷

浙江省新华书店经销

开本：787×1092 1/8 印张：2 统一书号：8156·1308

1987年3月第1版·第1次印刷 定 价：2.50元

印数：0,001—42,300

编者的话:

美术教育是美育的重要组成部分,是培养青少年德智体全面发展所不可缺少的。目前世界各国都普遍重视艺术教育,不少国家的理工科学校也都把美术作为选修课目之一。近年来我国的美术事业有了喜人的发展,广大青少年学习美术的热情也很高,为了适应四化建设发展的需要、满足广大青少年、尤其是喜爱美术的青少年自学美术的要求,我们按中等美术学校课程和基础美术学习的科目,编辑了这套《中等美术学校·青少年美术辅导作品》画丛,编有《石膏写生》《速写》《素描静物》《色彩静物》《色彩风景》《图案》共六册。

这套画丛的作品选自各美术院校专业教师的教学示范作品和美术院校附中学生的优秀习作,所以适宜一般初学者临摹学习。为了使初学的青少年能在短时间内尽快掌握基础的美术知识和绘画技巧,我们请美术院校的专业教师撰写了简明扼要的文字说明,较为概括地叙述了各种不同画种的学习方法和步骤。我们希望这套画丛的出版,能为广大青少年自学美术提供有益的启示。

浙江人民美术出版社画册编辑室

色彩静物的学习方法

色彩静物写生通常是在安定的环境下进行的,描绘对象处在静止状态,光线、色彩相对稳定,作者可以较为细致地去观察和研究对象的形体、结构和色彩关系。所以一般用来作为色彩写生的入门。

色彩静物写生的内容很广,除了水果、花卉、蔬菜以及各种不同质感的器皿外,日常生活用品、劳动工具等也可作为静物写生的对象。色彩静物写生通常在室内进行,也可以到室外画花圃里的花或树上的果子以及堆放在院子里的水缸、箩筐等。

色彩静物写生可以用油画、水彩、水粉、色粉笔等工具材料。

色彩静物的学习程序一般是由简入繁,从易到难。开始宜选一些形体变化不大,色相明确的物品组合成简单的静物画面,然后逐步加深难度,可选择不同质感的物品、衬布在不同的受光情况下(如正面光、侧光、逆光、灯光、阳光等)进行写生。

初学者通过色彩静物写生训练,主要是树立正确的色彩观察方法,了解色彩变化的基本规律,掌握色彩塑造物体的能力,提高色彩修养。

色彩是构成绘画的重要因素之一。客观世界中物体的色彩主要是由光源的照射(光源色)和物体本身的色彩(固有色)及环境空间对物体色彩的影响(环境色)而形成的。而客观世界的各种物体因吸收和反射光量的程度不同,就会呈现出丰富多采的色彩现象。为了在千变万化的色彩现象中整体观察和比较物体色彩的相互关系,初学者在写生中首先应该训练把握对象在各种特定光源照射下(如阳光、灯光)形成的大的色调,即在写生时要着眼对象各部分间大的色彩关系,从而确定画面的整体和谐的色彩基调。在进行具体物体塑造和局部色彩描绘时,我们应该采用分析、比较的办法,来确定各部分的局部色彩。色相、明度、纯度这三种色彩的自然属性,是我们分析、比较复杂色彩关系的主要依据,通过明度对比、纯度对比、色相对比……就比较容易把握复杂的色彩关系,使各个局部的色彩在整体关系下,既具有自己的个性又统一于整个大色调。只要我们按照正确的观察方法,根据色彩规律,经过严格的写生训练,就能逐步掌握色彩塑造形体、表现空间的能力。

一、水彩静物写生

水彩画以清新明快,水色流畅为它的特点,画水彩画除了需要掌握造型规律和色彩规律外,还必需熟悉水彩的工具性能,充分运用它的特点来作画。

水彩颜料大都是透明的,不具有掩盖底色的能力,所以不适宜在画纸上象油画、水粉画那样涂抹、堆砌,也不宜反复修改,通常要求一气呵成和保持颜色的透明效果。

充分发挥水的性能,是水彩画的特长,颜料中水份的多少,画面的干湿程度等等,都是画好水彩画必需掌握的技巧。

在方法上,通常是从大面积的、色彩明确的地方画起,要求从亮部画到暗部;由远处画到近处;先画淡色,然后画中间色,最后加深色。“留空”利用底色是水彩画特有的手法,画面的高光必须事先留出来,不到万不得已,一般不用白粉点高光。

水彩画经常要趁湿时加第二遍色,以达到水份渗化的效果。为了把握干湿的程度,可以用局部完成的办法去作画,但对画面的大色调必需事先有整体的考虑。水彩画的每一局部用笔不宜过多,反复涂改会造成画面臃滞、灰暗、不流畅的效果,画面用笔用力力求简练概括。

二、水粉静物写生

水粉画使用不透明的水粉颜料用水调合作画,水粉颜料具有不透明和能复盖底色的性能,所以水粉画也可以象油画那样层层复盖,多次修改,能较为深入地刻划对象;同时也能象水彩画那样,运用水份渗化作画,达到水彩画那样水色淋漓的效果。水粉画是一种表现性很强的画种,用水粉画作静物写生,已被作为色彩学习的入门,而为专业和业余美术教育中普遍使用,同时也是掌握水粉画技法的重要途径。

在方法上水粉画比水彩画自由,它可以从暗部画起,最后画亮部,也可以从中间色或亮部画起最后加深色,通常还是从中间色画起的比较多。无论是从亮部画起或暗部画起,在作画过程中,始终保持画面的总色调和大的色彩关系,注意物体与物体间的相互色彩联系,防止光扣细部,而忽略整体。

水和粉的运用,是水粉画技巧的一部份。初学者要防止用过多的水去调颜色,用水代替白粉调色,这往往是造成画面灰、脏的一个原因。

这幅作品色彩浓郁，色调对比强烈而又和谐。作者在紧紧把握住大色调的前提下，用色大胆，塑造结实，物体前后关系分明，海棠花鲜艳、突出，是幅较好的静物写生，很值得初学者学习。

在作品中，作者使用了刮刀画法，增强了作品的凝重感。我们初学时，不要仅仅从表面上去摹仿某种技法，而应在理解的基础上去学。

花 （水粉·12课时）

写生步骤

在写生以前，首先要选择适宜的角度。为便于掌握大的色彩关系和确定构图，初学者可先用纸（32K左右）画一个小的色彩稿。

一、先用单色（初学者可先用铅笔）画出对象的大体轮廓和明暗，基本确定构图。

二、铺大体色，一般先从大块色彩的背景、台布以及对象中色彩鲜明的苹果之类入手。这时应注意物体间的大的色彩关系，把握整个画面的色调。

三、从主要物体开始，逐步深入刻画，一般画到七、八分程度为宜。此时应该做到对象的色彩、形体、结构基本关系正确，色彩鲜明而又和谐。

四、最后进行局部和整体的调整，这时应尽量多看，多比较，从整体观察着眼，进行概括处理，使主体更为突出，色彩更为协调。

这幅是学生作业，静物组合比较简单，宜于初学者借鉴。
作者用笔肯定、形体塑造明确，色调比较和谐，不足的是在用笔上缺少变化，影响质感的表现。

这幅水粉画同《苹果汽水》一样,属于简单的静物组合,初学者起步画这类静物组合较为适宜。

作品画面色彩强烈,笔触清晰、大的体面塑造明确,它对初学者在色彩上、塑造上可供参考。

3 军号与水壶 (水粉·4课时)

4 月季 (水粉·4课时)

户外写生能培养我们色彩的敏锐感，它能激起作者的兴趣，使作品平添生气。当然，由于户外光线、对象易变动，会增加作画的难度，所以一般先经过室内静物写生的训练，再作户外写生较宜，而且应选择光照变化等较稳定的角度和时间进行。

这两幅户外花卉写生，色彩饱和、响亮，色调分明，花的塑造立体感较强，可供初学者写生时参考。

5 缤纷 (水粉·4课时)

写生步骤

水彩静物的写生步骤大体上与水粉静物相同，但由于水彩工具材料的特点，作画时可在把握整体的基础上采用局部完成的写生办法。

一、先用铅笔或单色轻轻勾划出对象的大体轮廓，做到构图舒适。一般先从背景开始上色，这样使对象（红花）置于统一的大色调关系中，宜于比较作画。

在背景色未干时，即画上偏暖的绿叶的大体色。注意绿中偏橙，使其和红花更为协调。

二、绿叶色未干时，随即接上深陶罐的暗红色，空出亮光，一气呵成。罐上的花纹也须在底色未干时，以极厚的黑红色随手勾出。

三、从最上面的一朵粉红花开始，从上到下浅红色彩时，笔要净，水要清，色也要干净。

四、接着画红花与桌面上的浅红花朵。红花要比第一遍色厚些。

最后刻划花朵与叶子的细部，并作整体调整。细节时仍要注意笔上含水、含色的程度，切忌太

从上到下，逐步画出每瓣花朵的大体色。画这些鲜丽的
要干净。

朵。红花的深色暗部须在湿时加上。一般地说第二遍色

整体调整，必要时可有所取舍，使主体更为突出。刻划
切忌太干枯了。

044445

8 玫瑰 (水彩·4课时)

这幅学生习作画面色彩沉着而响亮，强烈的色彩在对比中取得和谐统一，苹果、瓶罐、量杯等物体塑造结实、厚重。如果作者能根据对象在用笔、质感表现上加以区分的话则效果会更好些。

早点

这幅学生习作和前幅相似。它以金黄色调引人注目，这个金黄色调是由大面积的黄布为基础的，色彩统一而又稍有区分，紫色的罐子因对比而突出，但作者通过减弱罐子固有色倾向而和画面融为一体，达到对比统一的效果。

这幅水彩看似简单，实质难度较大。
画家略去背景，用熟练、概括的手法把葡萄、苹果、细口瓶的形体、质感表现得非常突出、充分。正因为作品单纯、形体清晰，所以值得初学者好好学习。

13 葡萄美酒 （水彩·8课时）