

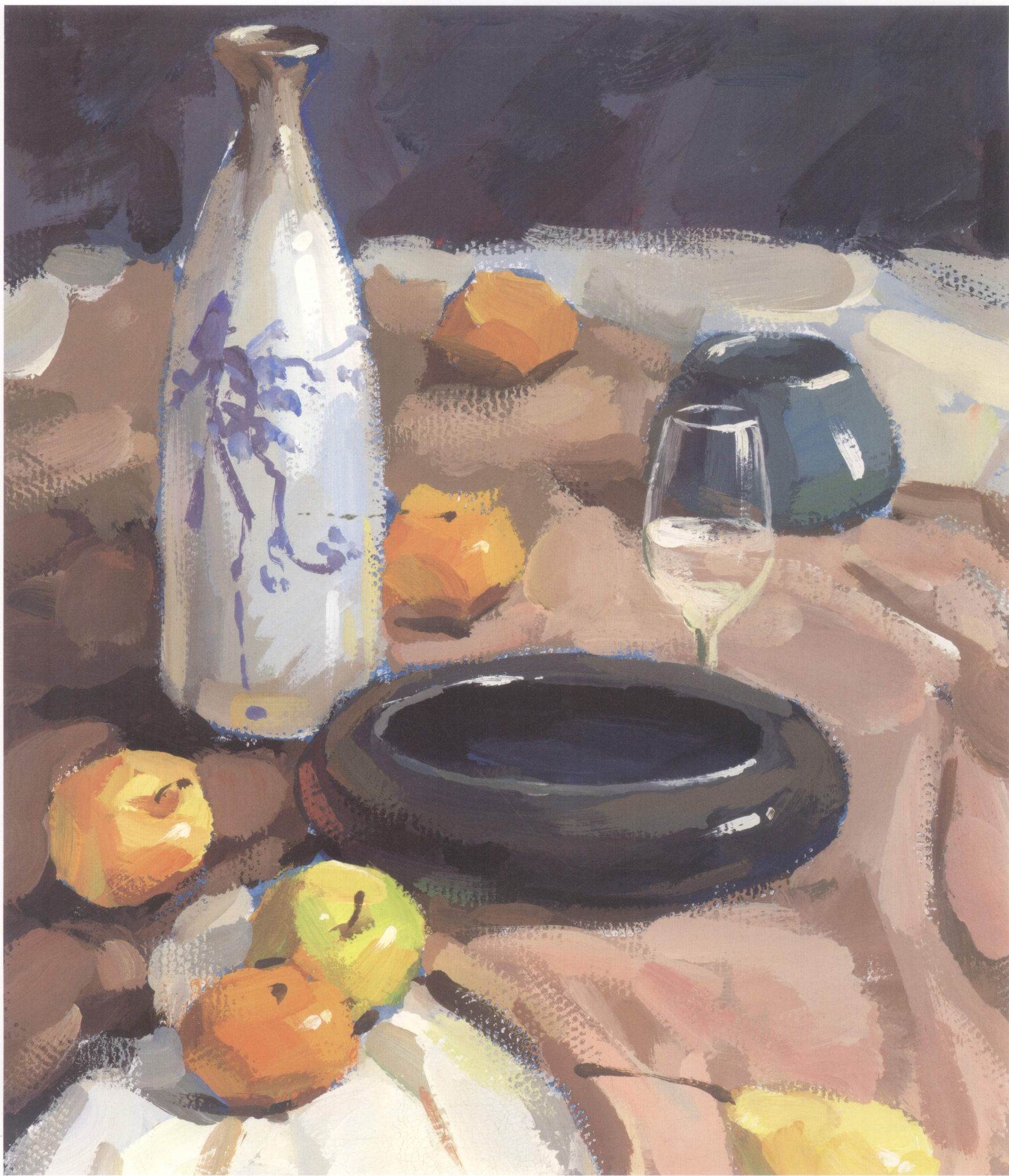
色彩默写

中国纺织出版社

蔡晖
著

快速入门

窄口瓷瓶、瓷钵与水果（默写）

图书在版编目(CIP)数据

色彩默写快速入门 / 蔡晖著. —北京: 中国纺织出版社, 2008.7
ISBN 978-7-5064-5175-8

I. 色… II. 蔡… 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(2008)第 076820 号

策划编辑: 余莉花 责任校对: 寇晨晨
版式设计: 余莉花 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231
[http: //www.c-textilep.com](http://www.c-textilep.com)
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2008 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 787 × 1092 1/8 印张: 5
字数: 61 千字 定价: 27.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

酒坛与水果（默写）

蔡晖，福建建瓯人。

2003 年毕业于福州大学厦门工艺美术学院。

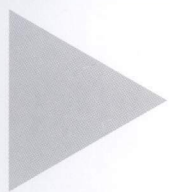
2007 年进修于中央美术学院。

现为厦门第四空间艺术基地教育总监。

中国纺织出版社

蔡晖
著

色彩默写

快速入门

一、画色彩静物默写必须掌握的几个要点

1 合理地安排画面构图

在色彩默写考试中，拿到试卷后不要急于下笔，首先要仔细审题，根据试题要求，安排好各物体在画面中的位置、大小、比例，以及物体和衬布几大色块在画面中的布局。另外各物体之间及物体和周围环境的黑白灰关系，光源的方向、分布等因素都要认真考虑。考生在写生训练中不能对自己熟悉的构图方式有过多的依赖，应多尝试不同的构图形式，这样才能在默写考试时得心应手。

2 把握画面整体色调和大的色彩关系

在画面中所占比例较大的主体物、衬布的固有色和光源色往往决定了画面的色彩基调，明确光源色的冷暖倾向可以有效地理顺画面上的冷暖关系。在进行色彩默写时，首先要分析画面中几个大色块在冷暖、明度、纯度、色相上的关系，定下画面的基本色调，控制好色彩的总体倾向。画面中的背景、主体物和桌面及它们之间的色彩关系都是在整体色调确定的基础上而表现出来的。

3 注重画面中形与色的关系

色相、明度、纯度和冷暖构成了画面的色彩关系，环境色、固有色又是通过光线照射在物体上表现出来的，画面中的每一块颜色都不是孤立存在的，而是通过与周围颜色相互影响和对比来实现的。每一块颜色都有自己的色相、纯度等属性，在进行色彩表现时，不能脱离物体的素描关系，应通过色彩来区别明暗，而不是简单的明度排列。在进行色彩默写训练时，要注意物体的形色结合，一方面，体积是通过素描关系来体现的，不能一味地追求色彩的鲜艳、明亮而忽视素描关系，这会给形体塑造带来障碍；另一方面，只有通过色彩的色相对比、冷暖对比、补色对比、面积对比等，才能使画面具有厚重感，达到画面关系的和谐、统一。另外，还要注意把握单个物体的体积、明暗与整个画面的协调。

4 注重画面空间感的表现

画面中的体积感和空间感是通过透视、明暗、色彩、虚实等造型因素来体现的。各物体的立体空间关系不仅要体现出近大远小的透视规律，而且在光的作用下表现为黑白灰色调的关系。同时，环境色的强弱、画面前后的虚实、物体的重叠或藏露等也会使画面的空间关系发生变化。因此，符合透视原理的构图、正确的明暗关系和虚实关系、正常的色彩表达，才能使画面的体积感和空间感得到更好的体现。

5 要表现出不同物体的质感

(1) 水果的表现

水果往往是画面中颜色纯度最高的物体，因此在表现时，不能画得太灰。另外，水果的外形轮廓不能画得太死，否则水果就会脱离画面，形成孤立的平面。在塑造时，避免机械的笔触排列，用笔要灵活自由。

水果要画得生动，首先要从造型上入手。如苹果是上宽下窄，梨是下宽而上部较尖，橘子则是两头稍扁的椭圆形状。在色彩上，苹果的颜色一般红绿相间（青苹果除外），色彩丰富、鲜艳，在默写时色彩可以适当夸张，高光、反光可画的明显一些，以体现其新鲜、光洁的质感，用笔上要以色块塑造为主。梨的色彩

较单一，纯度比苹果低，黄色中略带一些粉，主要以中黄、淡黄为主，暗部偏土黄，用笔可用较干枯的笔触概括它几大块面的关系。橘子的画法和苹果有相似之处，但它的颜色较单纯，质感也粗糙一些（图1）。画切开的西瓜时，瓜瓤部分主要为鲜红色，基本以大红、朱红为主，亮部加些柠檬黄和白色。色彩尽量保持亮丽、新鲜，用笔应干脆、利落。切开的西瓜皮，白中略带黄绿色。瓜籽起点缀作用，不宜画得过多，应把握它们的色彩变化，切勿画得雷同。

在刻画多个水果的组合时，要有意识地分清主次、前后，即使是同一种水果，也要分出每一个水果在形状、色彩上的细微差异。

(2) 蔬菜的表现

在默写蔬菜时，要画出形体、比例、色彩上的特征，用笔宜松不宜紧。在画白菜、卷心菜一类的蔬菜时，应将其从根部到叶子依次由紧到松的感觉画出来，并要画出菜叶的前后层次。考生在平时的写生训练时，应多观察各种蔬菜造型和色彩上的特征，以免在默写考试中一片茫然。

(3) 玻璃器皿的表现

玻璃器皿通常没有明确的明暗交界线，暗部颜色深重，亮部颜色鲜亮，反光强烈、明显。画玻璃杯、高脚杯时，要画出透明、硬朗的感觉，要注意杯口、杯脚的边缘除了高光外，还存在较深的颜色，其色彩倾向由周围的环境色所决定，画准这些色彩有助于表现玻璃的质感（图2）。

(4) 可乐瓶、饮料瓶和矿泉水瓶的表现

在默写可乐瓶、饮料瓶和矿泉水瓶时，要先把它区分为透明和不透明两部分。透明部分即瓶子上方没有盛满液体的部分，可以先和背景一起铺色，然后再画出反光、环境色，以区分背景色。不透明部分即标签和盛满液体的部分，标签的色彩鲜艳而活跃，但应尽量压低色彩纯度，以免喧宾夺主。标签上的图案及文字应注意其大的色彩变化，下笔要概括，切勿逐个地去描，要把握瓶身的体积关系。其次要用厚重的颜色准确、概括地画出瓶盖，色块要简单、明了。最后要根据瓶子的造型，准确画出它高光、反光的位置（图3）。

(5) 陶瓷器皿的表现

陶器表面粗糙，不易受环境色的影响，一般没有强烈的高光和过强的反光，其色彩以固有色为主。默写时要注意亮部和暗部的色彩对比，多用干湿结合画法，尤其是在质感粗糙或没有上釉的部位，可用干扫的技法表现，以增强其厚重感。瓷器表面光滑，易受环境色的影响，反光强，高光也较明显，默写时用笔要饱和、干脆，反光部分的色彩不要画得太“花”。画白色瓷器时，其背光部和受光部的明度、冷暖反差不宜过大，暗处不要画得过重（图4、图5）。

(6) 金属器皿的表现

金属器皿通常对光源色和环境色反映很强烈，高光、反光、明暗交界线相对明确、清晰，默写时要特别注意质感的表达，用色多数偏冷。以水果刀为例，水果刀分为刀身和刀柄两部分，刀身由不锈钢所制，色彩以金属固有的冷灰色为主，同时要注意环境色及高光的变化，并画出刀身的厚度。刀柄的颜色要根据周围的环境而定，周围的颜色较深时，刀柄应用较亮的颜色，如果周围的颜色较浅时，刀柄应用较深的颜色，这样有利于突出水果刀的形色变化。

图1 水果的表现

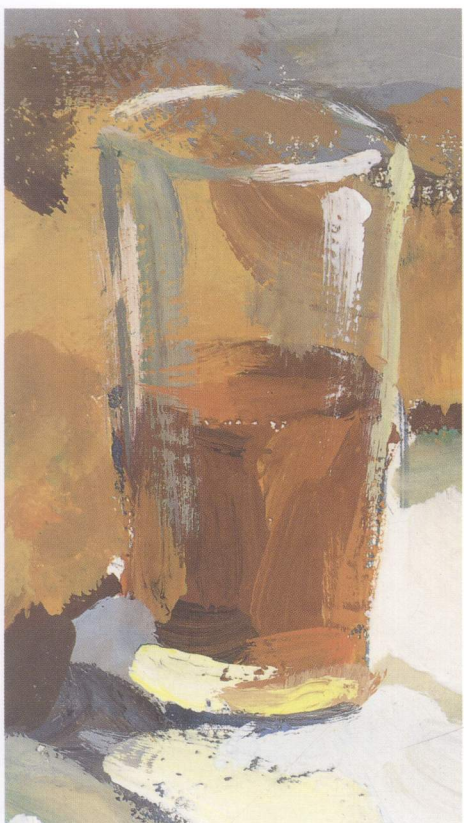

图2 玻璃杯的表现

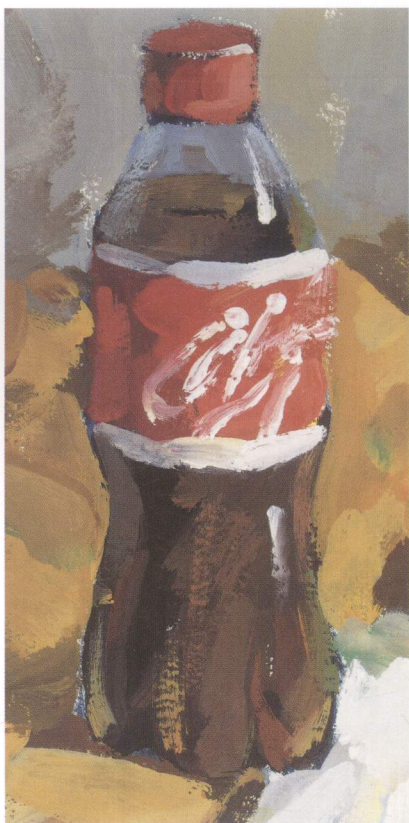

图3 可乐瓶的表现

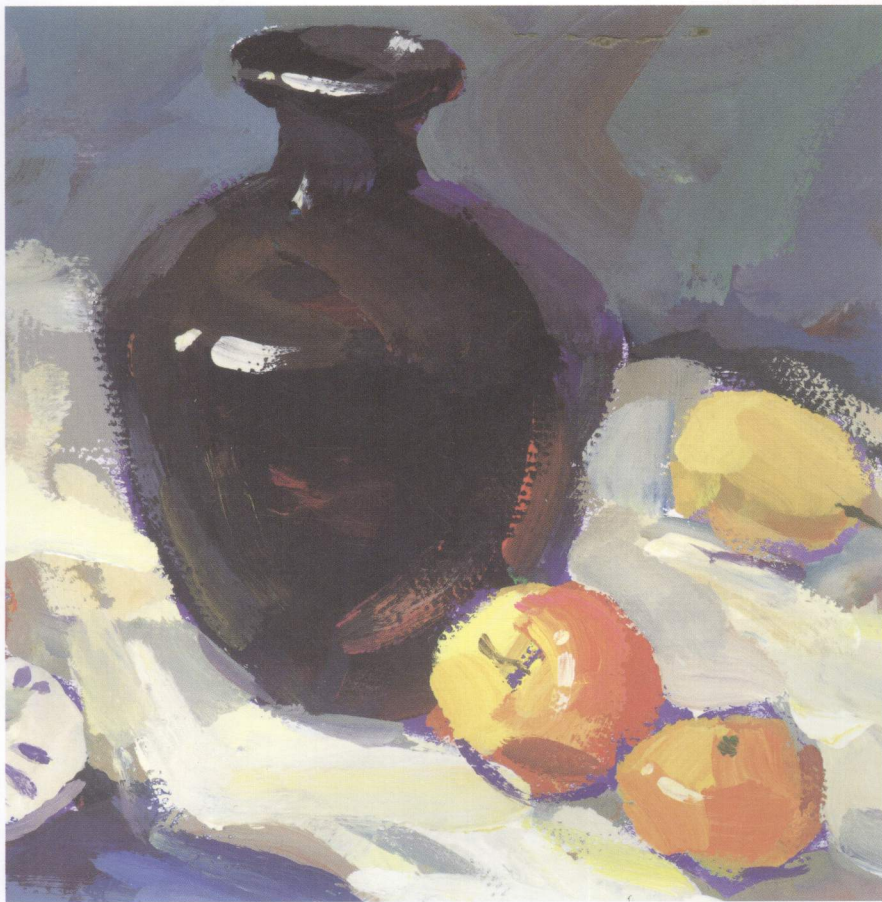

图4 瓷瓶与水果的表现

(7) 衬布的表现

表现衬布最重要的是组织褶皱的疏密关系。背景的布褶要画得整体、概括，色彩要偏灰一些；前面的布褶要相对画得紧密一些，颜色要鲜亮，偏暖。衬布的褶皱一般从静物的底部延伸出来，每一条布褶都是对画面的分割，因此要避免将布褶画得过分平行、对称和零散，也不要强过对主体物的刻画，否则就会喧宾夺主。

在默写有条格和花纹的衬布时，不能过度强调条格和花纹的变化而影响整体。应先将花纹衬布的底色（去除花纹的颜色）画出来，再根据整块衬布的明暗变化稍微点缀一些花纹的颜色即可。在默写白色衬布时，要注意其与环境色的关系。通常最后画出来的效果不可能是纯白色的，而是比较明亮的、有着丰富色彩融合的灰色。

(8) 面包的表现

面包也是美术高考中常见的物体。面包的色彩主要分为三大区域，首先是上面烤得比较焦黄的部分，主要以赭石、土红为主，再调和一些土黄、中黄类的颜色，也可以点上高光，但高光不要画得太亮，这样可表现出面包的质感；其次是面包的侧面，颜色较浅，以土黄色的灰调为主；最后是切开部分，它的明度较高，白中略带淡黄。

6 强调色彩的表现力和生动性

在色彩默写考试中，平时积累的对客观对象的认识只能作为艺术表现的依

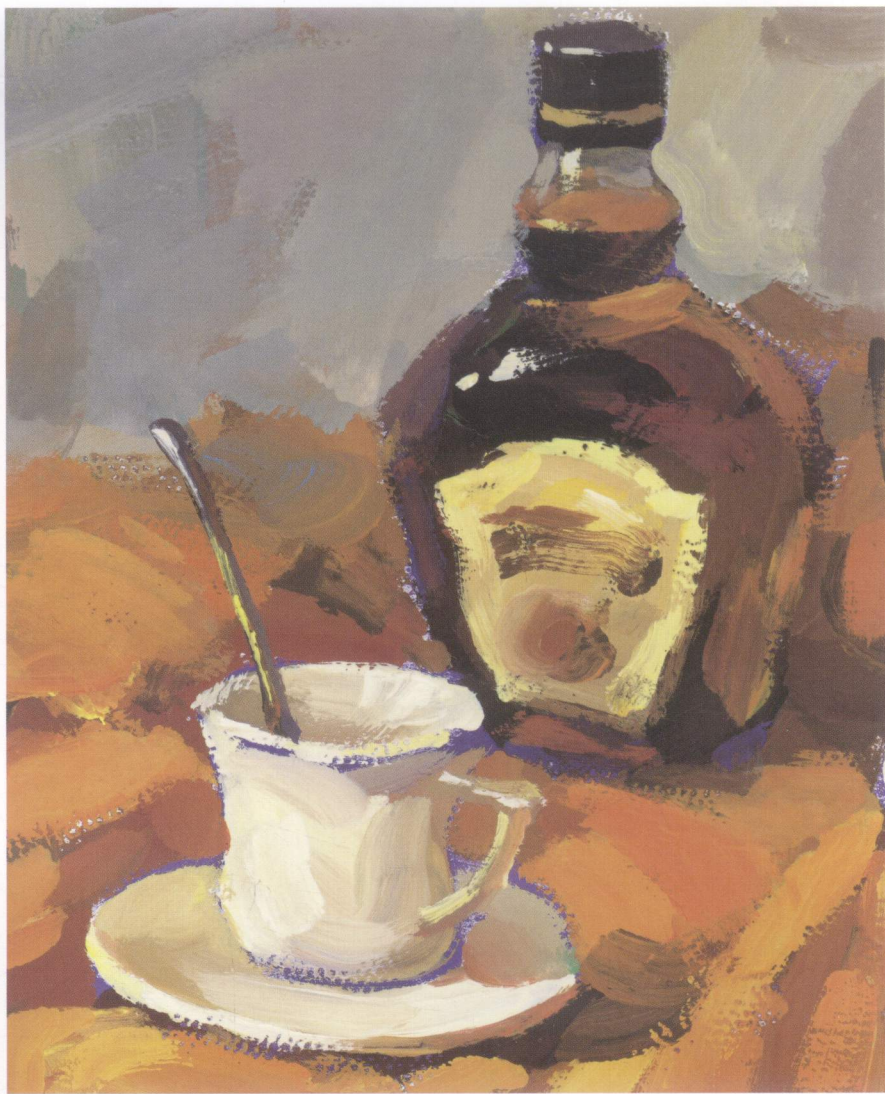

图5 玻璃酒瓶和咖啡杯的表现

据，并不等于默画的全部。我们可以根据试卷要求和画面整体效果的要求，有效地运用对比、夸张、取舍等表现方法，对色彩进行主观上的组织、调整，使画面达到完美、和谐，更有表现力。在用笔上要通过笔触的变化调节画面节奏，在表现技法上要干湿结合，丰富多样，使画面更生动、更有表现力。

二、色彩静物默写的具体步骤

1 构图

在进行构图时，首先要在脑海中设想选择一个什么样的角度才能达到理想的画面效果。仰视和俯视比较难表现，因为各物体的透视关系很难抓准。平视稍带一点点俯视是最常见的表现角度，在这种角度，物体的透视关系和形体造型都比较好把握。确定好表现角度后，要对画面中所有物体的大小、造型、位置进行安排、设计。其重点是抓住稳定、均衡的原则，做到突出主体物，疏密有致、整体协调。

2 确定画面的整体色调

在自由选择固有色的时候，首先要确定画面的色调，如果采用冷色调，衬布就可以选择蓝灰、绿灰、冷黄色等，水果不宜使用太暖的颜色，以保证画面色调的统一。其次要注意光源色和环境色对物体的影响，充分分析光源色、固有色、环境色三者的关系，基本确定画面的冷暖倾向和整体色调。

3 铺大色块

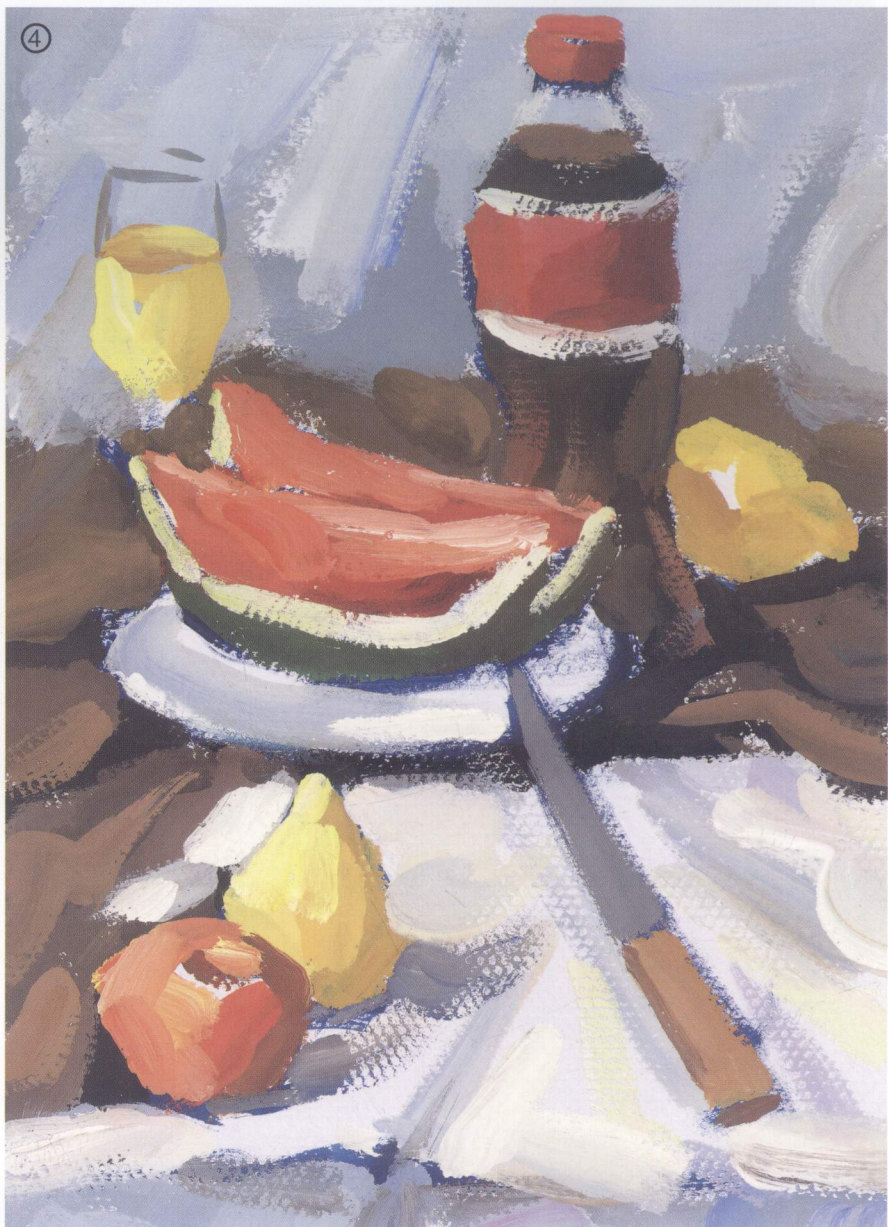
在铺大色块时，应做到既突出主体物又使各部分衔接自然，这是塑造形体、深入刻画的基础。这一步应尽量使用单纯的颜色，颜色要尽可能调得准确，要调得湿一些、薄一些，铺色时要一气呵成，迅速地完成画面色彩布局，始终把握大的色彩关系，不要拘泥于细节。

4 深入刻画

完成铺大色块之后，便进入深入刻画阶段。在把握画面整体的基础上，加强对主体物细节、质感的表现，这是使画面生动的关键。如前景主物体的高光、布褶的走向，器皿的边缘等，对细节可以精雕细酌，但要有整体感，要注意画面的主次关系，避免面面俱到。

5 整体调整

整个作画过程中，始终要保持画面的整体性，整体统帅全局，局部服从整体。在完成作品之前，要从色彩、明暗、主次、体积、空间、节奏、质感、虚实等方面调整画面。检查各物体造型是否完整，各物体之间的色彩关系是否明确、协调，背景与物体的冷暖关系是否准确等，是否有有的地方画得太跳了，如发现问题，要及时调整。只有这样，画面才能在保持整体性的同时而又不失精彩、生动。

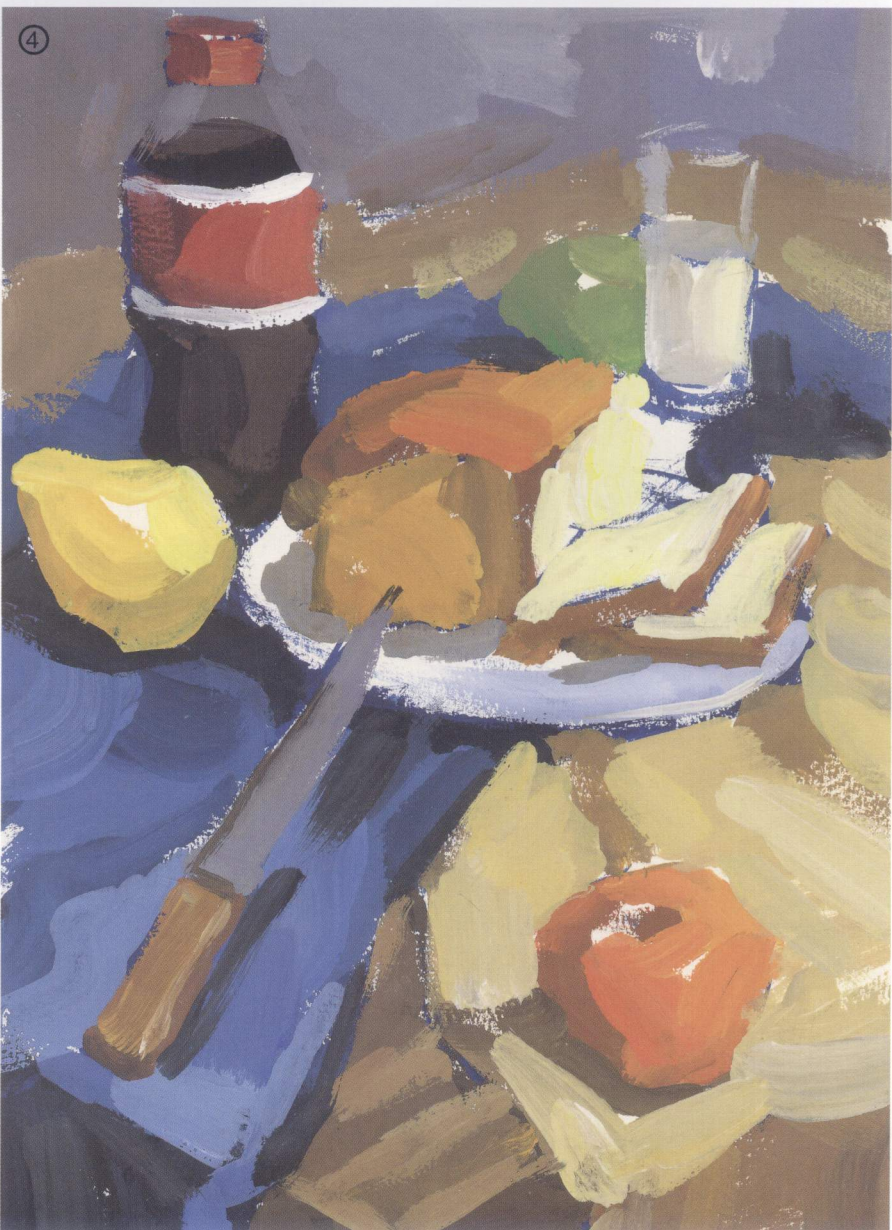
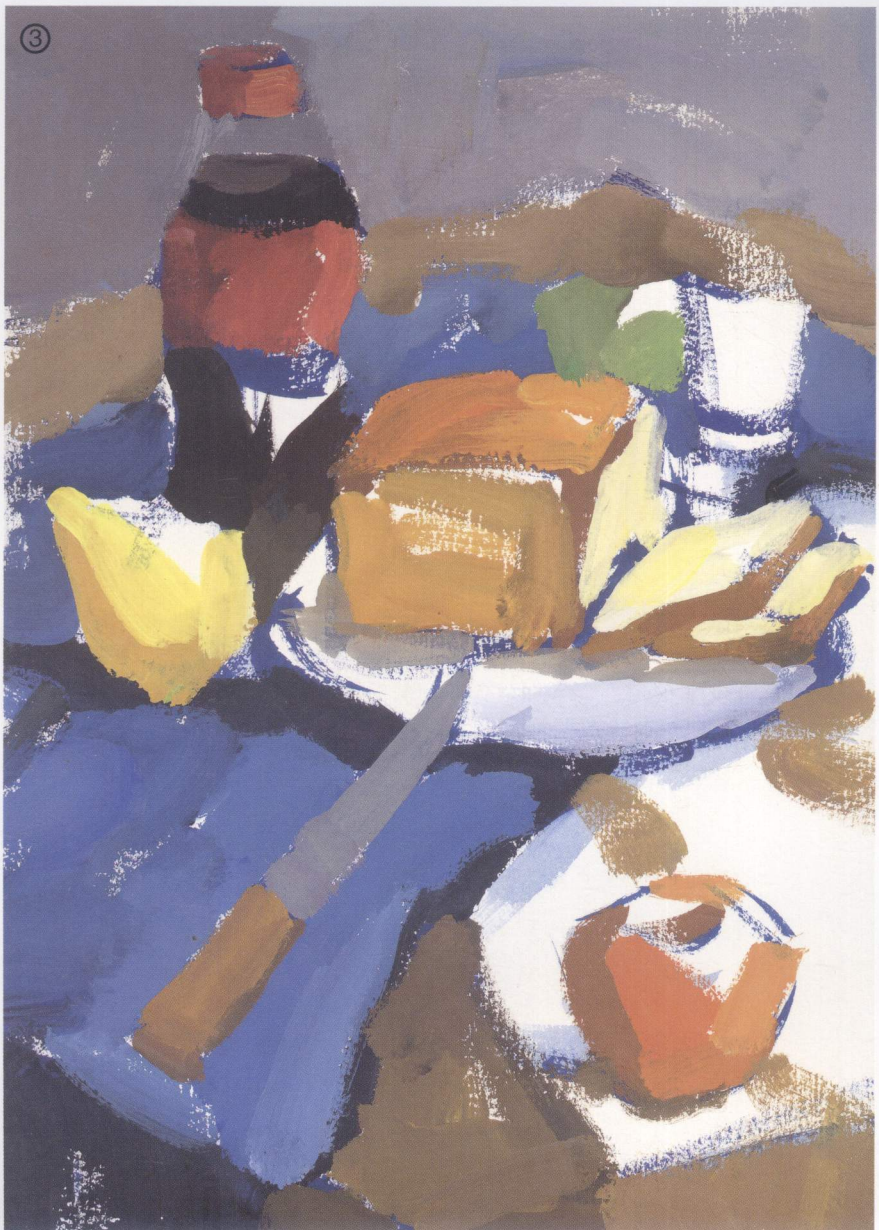

《可乐瓶与西瓜》默写步骤：

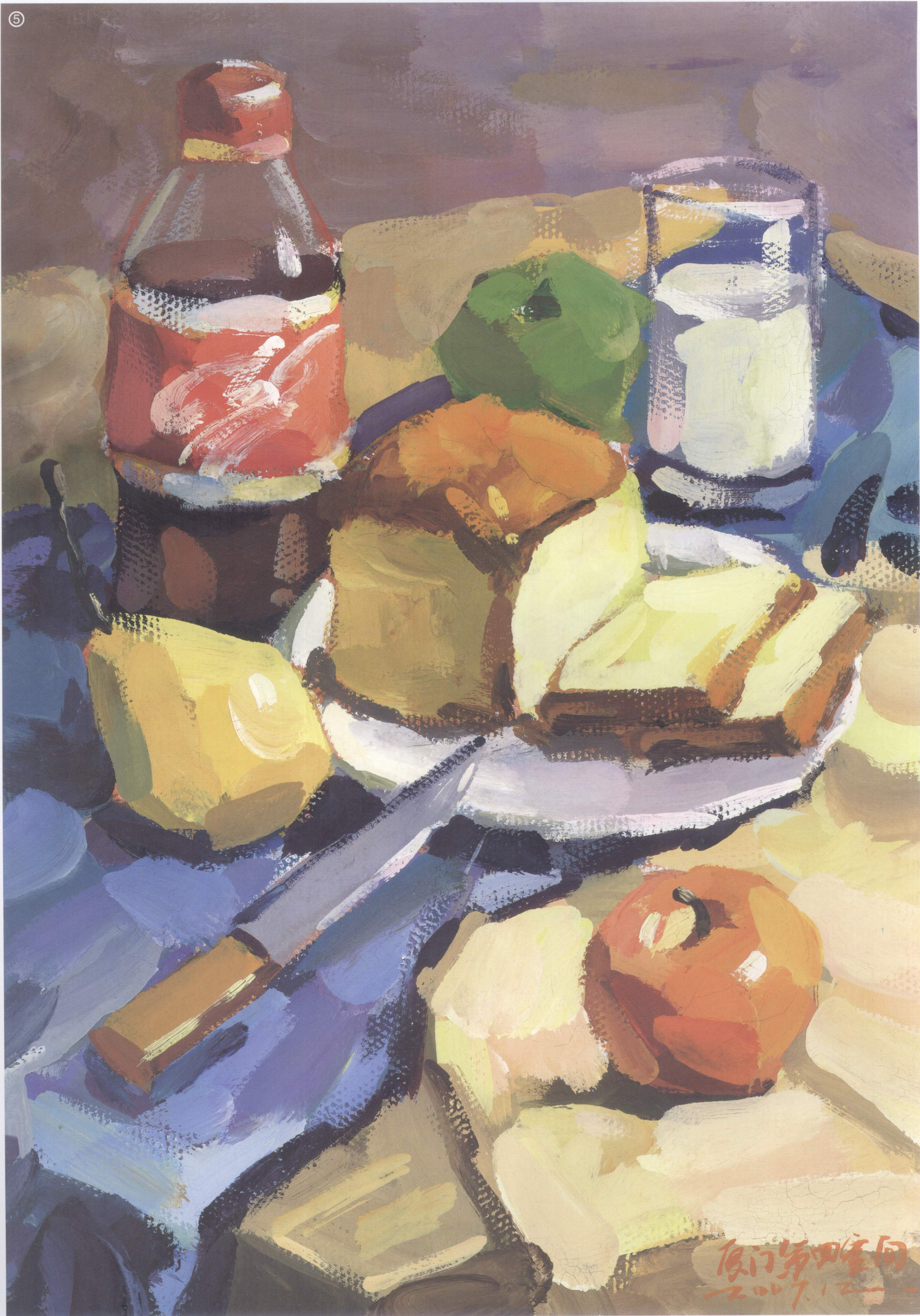
- ① 用普蓝构图起稿，画出各物体大的形状及在画面中的位置。
- ② 构思好画面色彩布局，然后从深色衬布入手，画出各物体的暗部色彩。
- ③ 铺大色块，注意各个色块之间在冷暖、纯度、明度上的区别。
- ④ 深入刻画，重点塑造水果、可乐瓶和切开的西瓜，注意衬布的纯度不宜太高。
- ⑤ 对画面进行最后的调整。注意对高脚杯、白色瓷盘、水果刀的质感刻画，用笔要肯定、利落。最后画出各物体的高光。

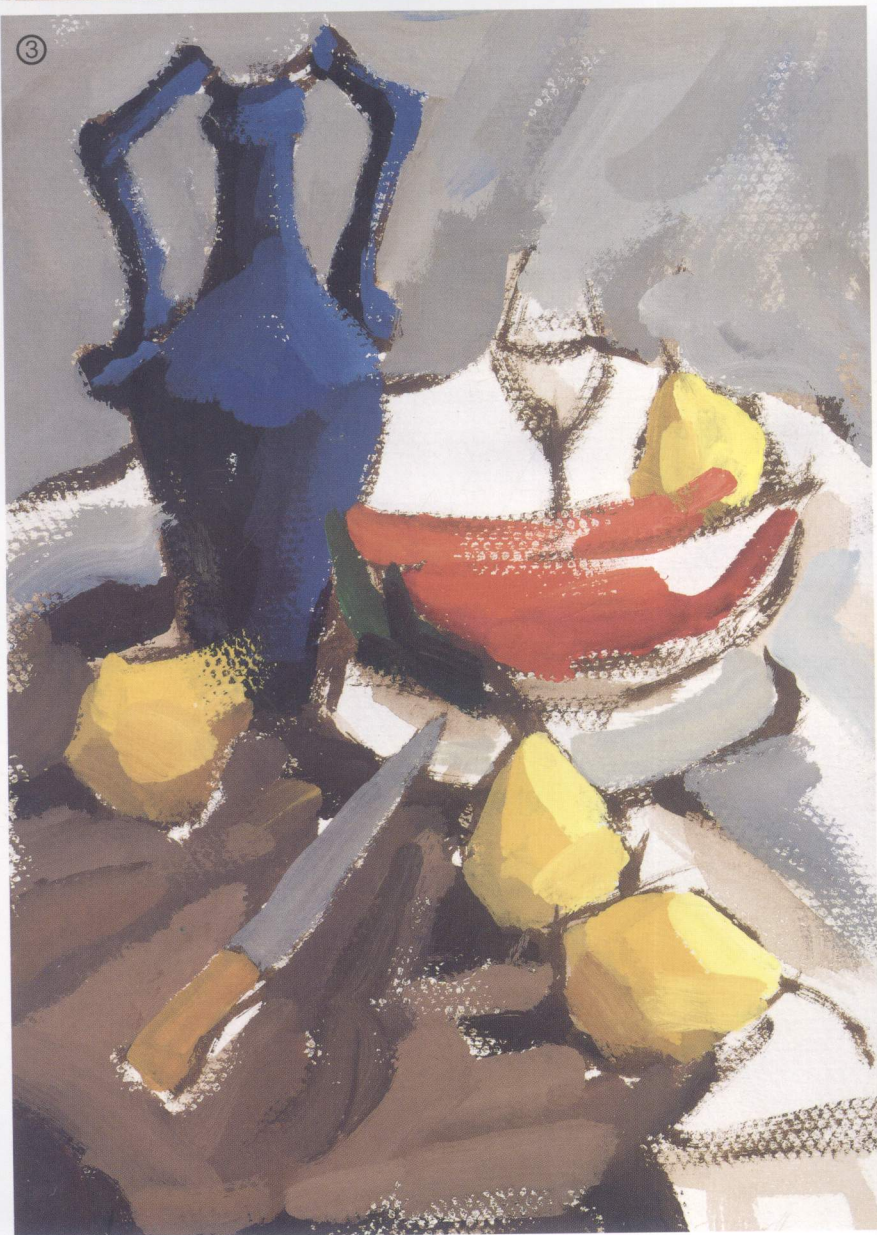
可乐瓶与西瓜（默写）

《可乐瓶、面包与水果》默写步骤： ① 用普蓝构图起稿，画出各物体的基本形状，注意各物体的疏密关系。 ② 确定画面色彩分布后，从蓝色衬布入手，画出各物体的明暗关系。 ③ 铺大色块，画出各物体的体面关系，以色塑形。 ④ 深入刻画，调整画面色彩的冷暖关系及虚实、主次关系。 ⑤ 最后对画面进行整体调整。注意各物体间的色彩冷暖对比，要画出面包、梨和灰黄色衬布色相上的差异。衬布的处理要前实后虚，以便更好地突出画面的空间关系。

可乐瓶、面包与水果（默写）

《双耳瓷瓶与水果》默写步骤：

① 用褐色构图起稿，画出各物体大的形状和明暗关系。

② 画出瓷瓶和褐色衬布大的色彩关系。

③ 铺出水果的大体色彩，注意画面中各个色块在冷暖、纯度、明度及色相上的区别。

④ 深入刻画。重点刻画瓷瓶与水果，并画出衬布的明暗关系。

⑤ 对画面进行最后调整。画面上的四个梨要有主次、虚实之分，前面两个重点刻画，笔触要明确，色彩纯度要高一些，后面两个几笔带过。深色衬布上的花纹不要画得太跳。

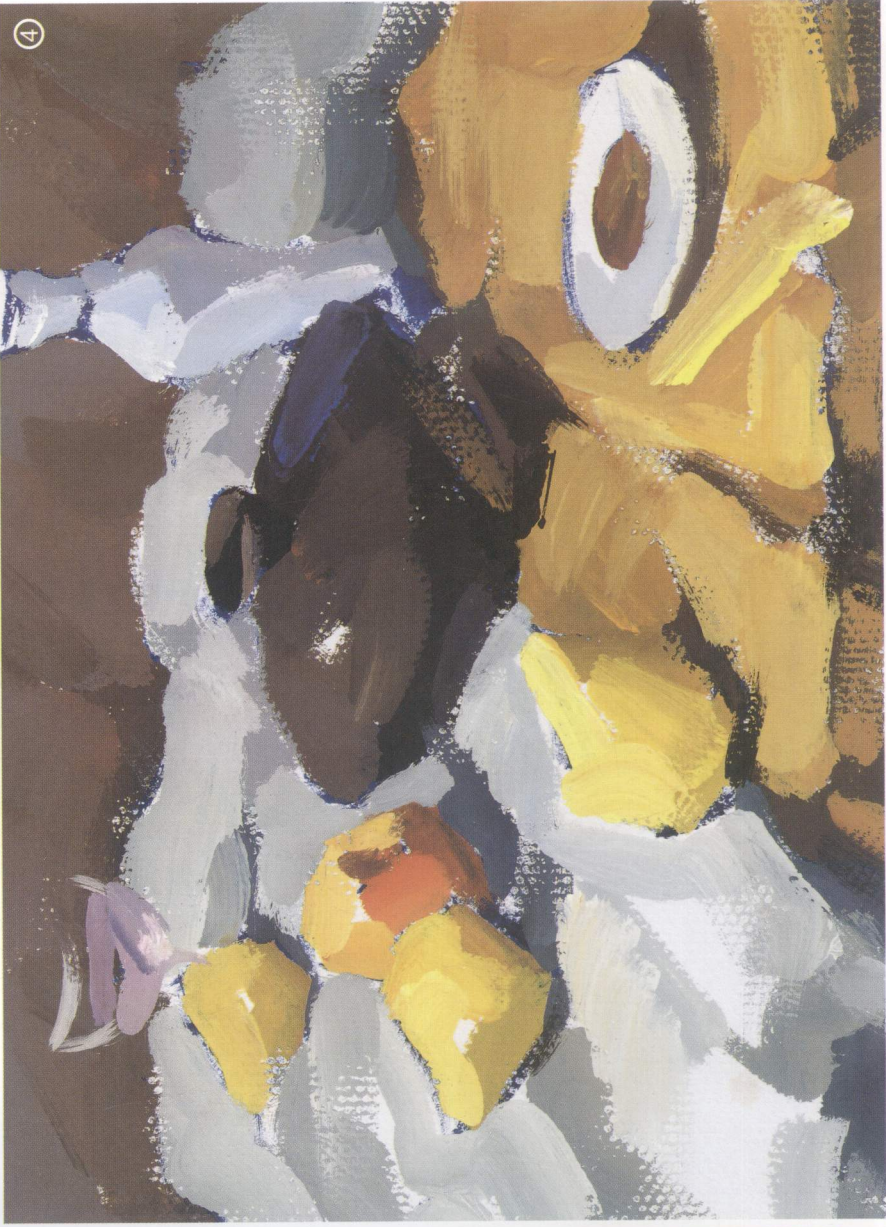

双耳瓷瓶与水果（默写）

《葡萄酒瓶、咖啡杯与水果》默写步骤：
 ① 用普蓝构图起稿，确定各物体的基本形状、位置和大的明暗关系。
 ② 从葡萄酒瓶和深色衬布入手，确定画面的大致色彩倾向。
 ③ 铺大色块，注意拉开画面的黑白灰层次。
 ④ 深入刻画，重点表现葡萄酒瓶和深色衬布，衬布要画出褶皱的大致走势。
 ⑤ 最后对画面进行整体调整。白色咖啡杯因受环境影响，色彩要画得丰富一些。葡萄只需重点刻画前面几颗，要把整串葡萄作为一个整体。

《深色瓷罐与水果》默写步骤： ① 用普蓝构图起稿，画出各物体的基本形状和大的明暗关系。 ② 从瓷罐入手，画出背景色和较深颜色衬布的明暗关系。 ③ 铺大色块，注意拉开画面的黑白灰层次。 ④ 深入刻画，表现出各物体的体积感。 ⑤ 最后调整画面的整体关系，注意各色块的冷暖对比。前面的衬布要画出褶皱的大致走势，用色要饱满、明亮；后面的衬布和背景要画得灰一些、虚一些，使画面形成前实后虚的空间关系。

深色瓷罐与水果（默写）

《黑色陶罐与面包》默写步骤：① 用普蓝构图起稿，画出各物体的基本形状和大的明暗关系。② 画出陶罐及黄色衬布大的色彩关系。③ 铺大色块，注意各个色块的纯度对比。④ 深入刻画，强调各物体的体积感，几个水果的纯度要有所差别。⑤ 对画面进行最后的调整，深色陶罐的刻画要深入，充分，用笔要肯定、利落，要表现出陶罐的厚重感。