

美术设计高考丛书

色彩静物

李林祥 编著

STILL LIFE
COLOUR

上海交通大学出版社

美术设计高考丛书

色彩静物

李林祥 编著

上海交通大学出版社

内容提要

本书依据作者多年的教学经验,结合高考色彩静物的特点,编辑成的一本适合各种类型考生学习、借鉴的色彩静物参考书。该书文字与图片相结合,文字讲得清楚,图片看得明白。文字是对色彩静物的基本要求及学习、训练方式的详细介绍;并针对近年来高考的特点、考题的类型等介绍了应对的方法。在每个章节后面还安排了思考练习题,便于使用本书的读者在学习训练中进一步熟悉、掌握该章内容。图片清楚地展示了各种类型的色彩静物从整体到局部的关系,从色彩关系到素描关系的整合,从形体塑造到色彩表现的方式。此外,还列举了几幅色彩静物的创作作品,以便对色彩静物有更深层次的理解。本书将一些教师不爱表白但却又实际存在的问题直接提出来,让你的画面不会因为一些小的原因而失分,也不会因为画面的效果问题而落到低分之列。愿本书能成为你学习色彩静物的好帮手。

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 李林祥编著. —上海:上海交通大学出版社,
2007
(美术设计高考丛书)
ISBN 978-7-313-04939-1

I. 色... II. 李... 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 (2007) 第 132438 号

色彩静物

李林祥 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

昆山市亭林印刷有限责任公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/12 印张:7 字数:159 千字

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印数:1-3 050

ISBN 978-7-313-04939-1/J·160 定价:42.00 元

前言

我们的世界是被色彩包围的世界,我们的生活也是五彩缤纷的,无论是在设计行业、多媒体行业、服装行业还是绘画、建筑及其他行业,色彩无处不在。尤其对于艺术工作者来讲,自身的色彩修养,直接影响着作品的质量及品位。

色彩静物是训练色彩的一个基本途径,也是艺术考试经常训练的内容,通过色彩静物的表现,来考查学生对色彩的认识程度和表现能力。本书由浅入深,讲解透彻,列举了不同风格的范画作品,适合学习和临摹。其中教师作品占多数,少部分是已经考上大学或已经大学毕业的学生作品,所绘的物体是考试中经常出现的,也是学习者必须训练的。此书为想进入艺术院校或热爱艺术正在不断努力的人,提供了一种学习的范例。

李林祥
2007年9月

目 录Contents

1. 高考色彩静物考什么	1
2. 如何学画色彩静物	5
3. 色彩静物写生参考步骤	10
4. 色彩绘画中容易出现的问题及调整方法	13
5. 默写是学习色彩静物的重要环节	15
6. 模拟考中实践与理论的检验	17
7. 怎样依据静物照片画色彩	27
8. 作品欣赏	31

1. 高考色彩静物考什么

高考色彩静物究竟考的是什么呢？怎样来评定一幅色彩静物的优劣？以下提到的四点，是每一个绘画老师都特别关注的，是对学习色彩的一个基本要求，也是对色彩试卷评价的一个标准。

1. 色彩的调子和谐统一

一幅图画往往由各种物体、多种色相组成，这种色与色之间的整体关系，称为“色调”。也就是指色彩运用的总体倾向，犹如我们戴着茶色镜看物体，整个物体就有茶色的感觉，戴上绿色镜看就有绿色的整体感觉一样。

色调是构成画面整体氛围的重要环节之一，它在表现主题、渲染意境、传达情感上是不可缺少的。不同色调画面往往会给人不同感受和意境。色调不统一就会有凌乱的感觉，直接影响画面的效果。

要点

色调大致分为：亮调(明朗、华丽)、中调(含蓄、稳重)、暗调(深沉、凝重)、冷调(文静、理性)、暖调(热烈、活泼)、中性色调；依据色彩的整体色彩倾向，色调分为：红色调、绿色调、蓝色调、黄色调等。

色调的形成大都是由大面积的色彩来决定的，而且是由各个局部色彩及其属性关系构成的整体感觉。

2. 构图要变化、均衡

构图就是安排画面物体的位置，使各物体位置适当、主次分明，既稳定又富有变化。这里涉及物体的聚散、大小、高低、形状、色相的深浅所产生的重量感等，物体之间要相互联系，避免“井”字、“十”字、对称或水平摆放。

要点

我们落笔之前应认真分析、观察静物是怎样摆放的，从形式感上来寻找其组合的特点，一般静物画有不等边三角形、“S”形、圆形等构图方式，在起稿时物体左右距离纸边大约在一寸左右，上下之间要有上紧下松之感，这样既能体现出画面的空间又符合人的视觉规律。当然，不同角度看到的静物是有些差异的，有的一组静物之间的大小及疏密关系不一定合适，我们要根据所在的角度，在不破坏常识习惯的前提下，对有些物体的画面位置做适当

调整,但不能随意增减物品数量和改变物体。在静物构图中可以运用一些巧妙的手段,如把黑与白的对比集中在画面中心位置,用灰色调包围主体的构图形式,这样,主次关系会非常明确,画面效果也会很好。

3. 色彩关系要协调

色彩关系包括物体的冷暖关系,光源色、固有色、环境色及空间之间的关系。色彩冷暖关系是非常重要的环节,每个物体都是随光线的变化而反映出色彩的冷暖问题的。

要点

一般来说,受光冷,暗部相对就暖;受光暖,暗部就冷。但冷暖关系是相对的。开始训练色彩时,可先从同类色静物入手,同类色对比的画面往往比较协调,色调容易统一,色彩关系也容易把握(但黑白灰距离不易拉开,作画时要注意加强对比)。训练一段时间后要要进行冷暖色搭配的训练,及互补色的训练。

色彩关系是色彩画最重要之处,练习时,最好要有目的、有步骤地来训练,解决色调时可兼顾画面的空间感、虚实、主次等涉及大的整体的问题,整体有了一定的把握能力后再针对物体、衬布逐个进行训练,最后再将物体放到大的环境当中与整体协调。

4. 有较好的体积感、空间感、质感及表现手段

这一环节,主要是对素描的要求,形体的塑造会使色彩增强力度,空间的表现会增加画面感染力。当然,质感更是考察静物的一个最基本的要求。那么,表现手段是体现对画面本身的一种理解。每个人的绘画观点和绘画的表现手法是不同的,同一个老师教出来的学生也是会千差万别,这也可以说是“风格”。虽然“风格不同、画无定法”,但也有规律可寻。

要点

一般画法是暗部湿、亮部干,后面湿、前面干,暗部薄、亮部厚,加强虚实、黑白、强弱及色彩的纯度之间的对比,同时还要比较出物体质感的不同等等。不同的运笔方式形成了不同的表现语言,丰富了画面的表现力。这里包括:摆、扫、拖、提、揉、拉、挑及逆笔、顺笔等用笔方法。为此,在训练时可以对不同的静物在理解和把握的前提下,做表现形式与手法的一些探索,以便找到适合自己的一套作画方法,达到动人的效果。

图1-1 作者 蔡岳云

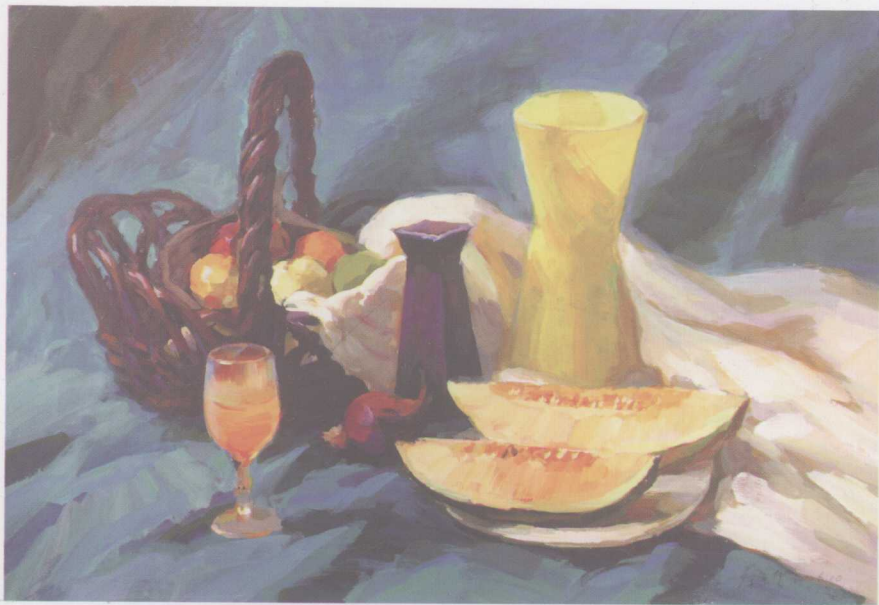

图1-2 作者 蔡岳云

图1-3 作者 彭丁昌

除此以外，色彩也会使人们的心理产生变化和不同的感觉。会有冷暖感，轻重感，华丽，朴素感，软硬感等等。这和前面提到的色调有相似之处：红：热情；橙：温和；黄：光明；绿：平和；蓝：理智；紫：优雅；白：神圣；灰：平凡；黑：严肃。

好的色彩作品不但要有以上提到的色调、构图、色彩关系及空间关系外，还要有更高的色彩修养和对绘画的理解，画面才能有更好的表现力，也就容易在考试中获得高分。

下面四幅画依次为暖色调(图1-1)、中性色调(图1-2)、冷色调(图1-3)、紫红色调(图1-4)。

图1-4 作者 姚倩

习题与思考：观察周围环境，仔细比较早晨、正午、傍晚的光源及物体的暗部，看色彩关系有何变化，研究书中的色彩静物范例。

2. 如何学画色彩静物

初学者往往会买很多色彩书，但拿回来不知从何入手，有的急功近利，没有目的地去临摹，有的从局部开始描摹。其实这样做是不对的，盲目操作会走很多弯路。那么怎样来学习色彩静物呢？首先应当先读画，然后再画画，读画应从整体出发，研究色调、构图、空间、冷暖、素描关系等，要知道画色彩静物的目的。画面的总体感受，是什么打动了你，使你去阅读这张画，要从一开始就对画面有更深的认识。并且仔细研读，去品味其中的内涵，实践证明，这样做往往会取得事半功倍的好效果。然后再分析色彩，因为一般在学习色彩时，应具备一定的素描基础。我们可以按照上一章提到的方法，先从色调上来分析，如：这一幅画是什么调子，构成这样的色调的因素有哪些，与整体色调相反的色彩是怎样统一到画面中的，冷暖关系、主次关系、空间关系、黑白灰对比是怎样处理的，衬布和物体是用什么方法来画的，等等。分析完色彩，我们可以临摹或写生。

画色彩一定要从整体出发，开始时可以用小色稿来训练。小色稿看似简单，效果非常明显，它有利于抓住第一色彩感觉，还可以概括地进行整体表现。小色稿因画幅的限制，迫使你将对对象简化，使你只能画出大的色彩关系，也更方便你集中注意力去解决主要色彩问题。无论是写生还是临摹，都可以从其入手(画小色稿要用大笔，这样更概括，更整体)。

在把握了一定的大关系后，便可以开始单独物体的训练，去解决色彩造型的问题，了解各种质感的表现方式。此时，可以针对自己喜爱的作品开始局部临摹，一个一个地去解决，如：水果、罐子、衬布、盘子、蔬菜等等，单个训练时要注意物体在不同环境中所呈现的环境色也是不一样的，对于主次关系、前后关系、单个与群体的关系，都要注意其表现的方式，以及色彩的纯度、明度及虚实等问题。色彩是用来塑造形体的，而不能用色彩去分解形体、减弱形体。

最后不要忘记，将自己单个练习的物体放到画面的整体中，再重新从整体出发，来调整各个部位之间的关系（色调、冷暖、黑白、空间、主次、虚实、干湿等），局部要服从整体。

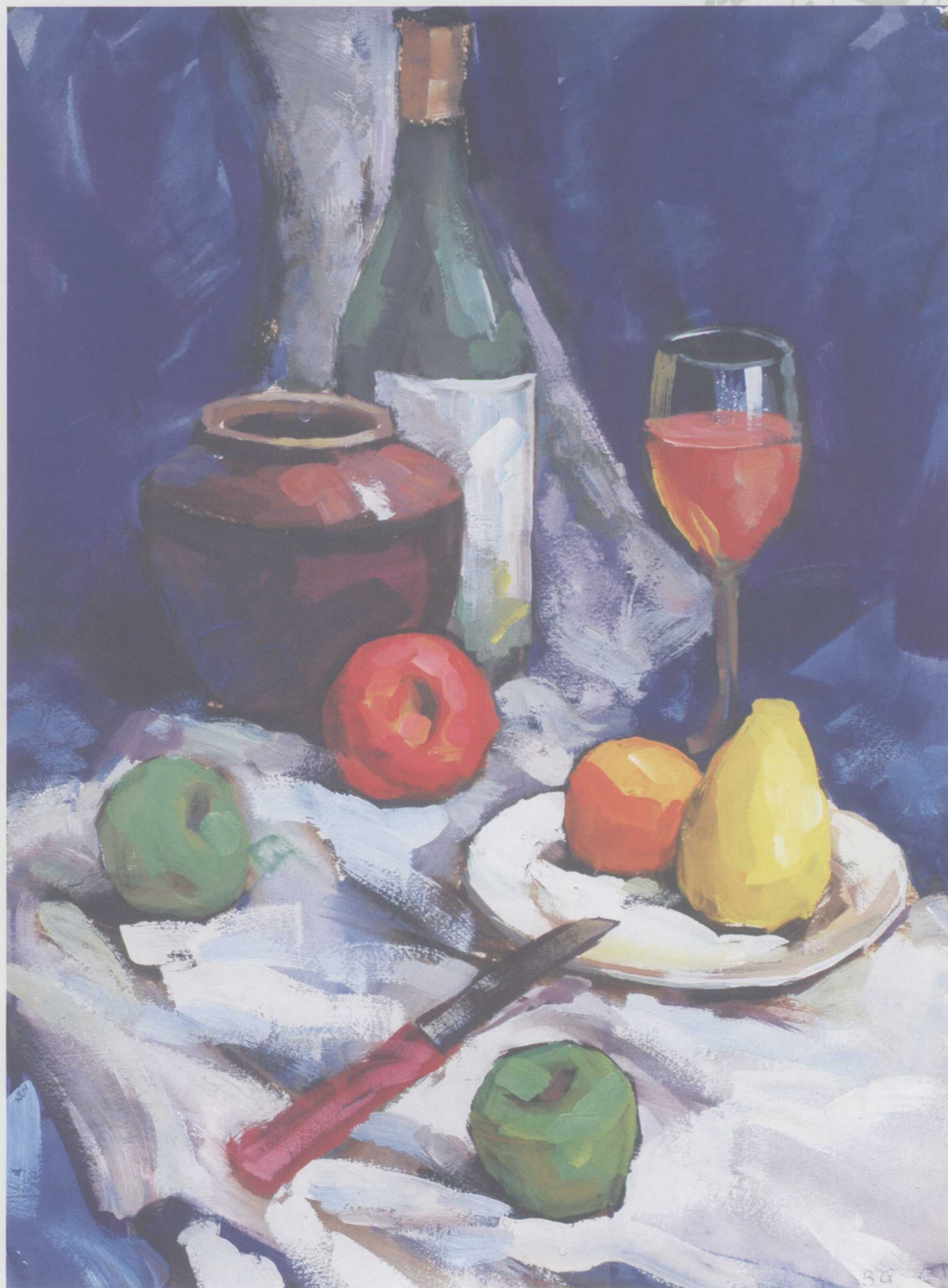
这里还要提到“观察”，虽然是老调重弹，但却是非常重要的环节，正确的观察方法是绘画的首要条件，无论在写生还是在临摹，都必须养成好的观察方法，那就是整体。

图2-1 作者 蔡岳云

图2-2 作者 蔡岳云

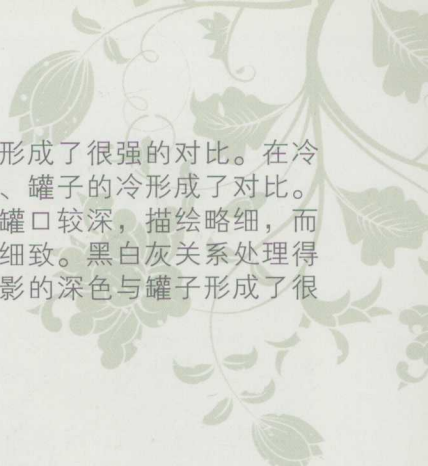
分析图2-1、图2-2、图2-3作品，研究其色彩的基本规律及方法的运用。

图2-3 作者 朱保国

图2-4 作者 李林祥

图2-4为中性色调，画面灰色略多，在构图上疏与密相互协调，在众多水果中，左侧的橘子位置非常重要，起到疏密对比的作用，若没有它，整个画面就失去了平衡，右侧的香蕉与左侧的橘子既相互呼应又互相牵制。空间处理上也是动用了一些手法：如后面的衬布用笔轻松自然，前面的衬布严谨细致，后面的香蕉略有形状，色彩略灰，对比不强，而前面的苹果色彩纯度较高，又加强了

对比，面包的实与罐子底部的虚也形成了很强的对比。在冷暖关系上，水果、面包的暖与衬布、罐子的冷形成了对比。主次关系上，特别强调节奏感，如罐口较深，描绘略细，而底部就虚，面包就实，描绘也更加细致。黑白灰关系处理得也较到位，尤其是右面香蕉下面阴影的深色与罐子形成了很好的呼应。

习题与思考：研究书中的范画，找出一幅自己较喜爱或较理解的画进行研究和临摹，然后按文字的提示分析对照，把握好色调。

3. 色彩静物写生参考步骤

一般从起稿到铺大色调有许多方法，这里简单列举三种，无论哪种方法，最终达到的目的是一样的。

第一种方法：准确造型，以透明色罩染。

(1) 准确起稿，要求物体透视精确，比例准确，构图合理。

(2) 用群青或赭石起稿(注意：开始时色彩要淡，水分略多，以透明的感觉出现，随着形体的逐渐完善而加深)，勾出大体轮廓，逐渐把形体修准，然后再把素描关系大体表现出来，使静物有立体、空间之感，黑白灰关系明确。

(3) 物体有了单色的明暗关系，便可以上色了。上色先从亮部开始，用透明(类似水彩的感觉)的色彩，依据不同物体的固有色进行着色。此时色彩不可调和过多，要保证有纯正的色相，能看出先前画的素描关系为佳。

(4) 待透明色铺好后，再用略厚的颜色画暗部，画时要注意色彩的对比。

(5) 根据整体色调来深入画面，仔细刻画主要物体。这种方法的优点在于能把最初色彩感觉抓住，迅速完成大的色彩关系，为以后的深入奠定良好基础。

(6) 调整画面，从整体出发，考虑好色调、冷暖、空间、黑白灰等。

第二种方法：做底子，寻求厚重感。

单色起稿，待色线干后，用底纹笔蘸上半透明色，在起稿的纸上平涂，颜色不宜太厚，要能见底稿为宜。待底色干后，开始着色，依然从深色开始，水果可以从亮部着手，加强对比。一般做颜色底子与画面色调相反：若整体色调是暖色，底色就要用冷色铺；若是冷色调，就先用暖色。一般底色为半透明色为好。画时有意留出底色，平凡中显神奇会收到很好的效果。当然也可以按色调来铺底色，这样会使色调更统一。

第三种方法：概括形体，略施明暗，直接从暗部着色。

(1) 用群青或赭石起稿(依据色调来定)，不必把形体完全准确化，大体形态出现后，略施些明暗，便可以上色了。

(2) 从暗部开始，即从最深的颜色开始(开始保留亮部，留待后期完成)。第一阶段不要注重细节，用笔要快，抓住第一感觉。此阶段尽可能不用白色，保持纸底透露出的白，一是有透明感，二是不易“粉”。运用此方法的人较多，且造型基础较好的人比较适合。

(3) 局部深入，细致刻画主要物体。

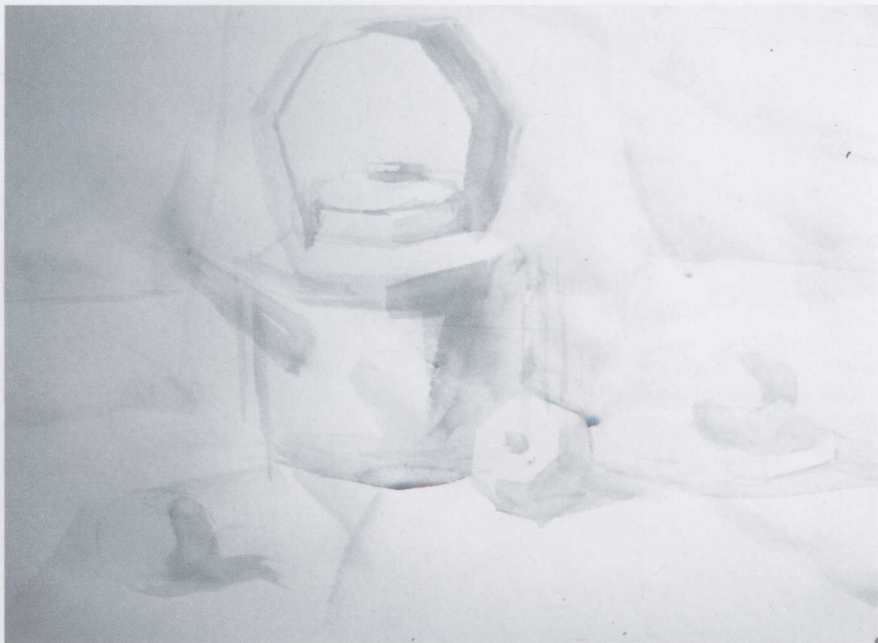

图3-1

图3-2

(4) 调整整体关系，从空间、主次、黑白、冷暖等方面综合比较。

步骤图3-1~图3-5。

图3-3

图3-4

图3-5 作者 张之贤

习题与思考：用八开纸尝试三种方法，看自己适合哪一种，或感觉自己用哪一种方法更自如。