

Huihua Qibu

绘画
起步

组合色彩

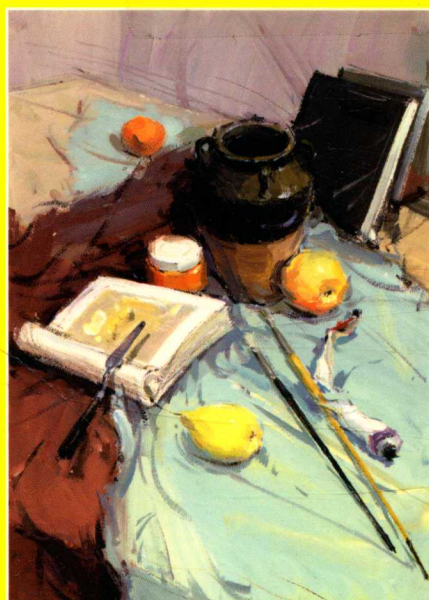
主编：赵锦杰 编著：刘胜

NLIC2970890683

步骤清晰 示教规范 主题明确

CTS 湖南美术出版社

刘胜艺术简介：

1998 年 毕业于中国美术学院
1998 年~2001 年 任教于上海交通大学园林环境设计系
2001 年~至今 任教于浙江树人大学艺术学院基础教研室
出版教材：
《高考色彩强化训练3》 中国纺织出版社 2007 年
《刘胜色彩静物个案示范作品》 湖北美术出版社 2008 年
《解析艺考：色彩静物》 湖南美术出版社 2010 年
《刘胜色彩静物》（上、下册） 湖南美术出版社 2010 年
《教学门道：刘胜色彩静物》 湖南美术出版社 2012 年

图书在版编目（C I P）数据

组合色彩 / 刘胜编著. — 长沙：湖南美术出版社，
2013.3（绘画起步 / 赵锦杰主编）
ISBN 978-7-5356-6183-8

I. ①组… II. ①刘… III. ①水粉画—静物画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第060210号

绘画起步 组合色彩

出 版 人：李小山

主 编：赵锦杰

编 著：刘 胜

责任编辑：吴海恩

出版发行：湖南美术出版社

（长沙市东二环一段622号）

经 销：湖南省新华书店

印 刷：杭州杭新印务有限公司

（杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村）

开 本：635 x 965 1/8

印 张：4

版 次：2013年5月第1版

2013年5月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-6183-8

定 价：16.00 元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与

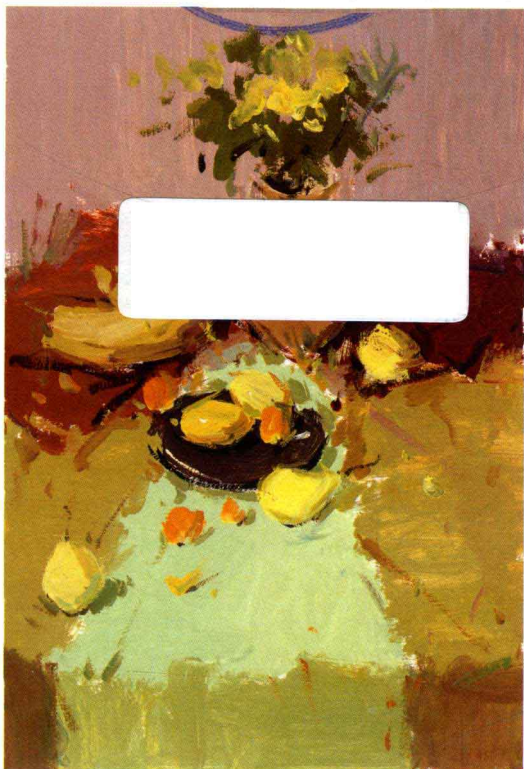
印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

■ 小色稿训练

名师讲解

小色稿的训练也是非常关键的。它能够培养大家对色彩的感受能力，以及捕捉色彩的能力，它能够有效地快速地体现出作者对色彩的理解和感受的基本能力，所以大量的色稿练习，能够积累作者对色彩存在和变化的认识能力，大量的练习能够提高对画面的协调性和统一性的把握。

一幅优秀的色彩静物作品必定有其独特色调，在光源并不十分强烈的情况下，画面色调主要是由衬布和主要物体确定的。我们首先观察画面衬布的色彩倾向与主要静物的色彩是协调的还是对比的。如果衬布与主要静物的色彩属同类色系的范围，那么它们就基本决定了这组静物的色彩倾向，占据画面主要位置大面积的衬布颜色构成了该画面的主要色调。如果衬布与主要静物是色彩对比关系，那么就看看衬布与物体之间哪种色彩占的比例大，比例大的色彩就是这幅画的主要色调。在遇到光源比较强烈，静物与衬布的色彩比例相近时，光源的颜色就变成了确定画面色调的重要因素。

■ 色调训练

名师讲解

色调是针对画面整体效果而言的一个概念。色调的和谐可使得画面更加整体、统一，更富有美感。依据色彩的倾向可分为冷色调和暖色调两大类。如果再细分可依据色相、纯度、明度以及笔触的变化来丰富画面，使得画面物体对比丰富。注意画面色彩的主次之分，选择画面的主色调，使其他颜色与之相呼应，要使画面均衡，节奏明确，富有韵律。一般情况下，色调会受光源、主体色和个人用色习惯所影响，在作画时应确立画面统一的色调，将完美色调进行到底。

黑白素描关系

黑白稿在色彩科目中是必修的课程，用简单的黑色、白色对画面进行组织、概括时，要分清画面的黑、白、灰关系，将主次关系清晰化。例如左图，主体物的黑色与物体的灰色以及瓷盘的亮色形成明显的对比层次关系，它能使画面丰富，协调。

冷色调

冷色调是相对于暖色调而言的，在冷色调作画时应将色调统一，画面中暖色成分应适当减弱用。如左图，作品为一典型的冷色调，其画面中暖色的衬布以及水果等暖色物体都减弱了暖色成分，将冷色调统一化。

暖色调

用单暖色调作画时，则与冷色调作画同理，只是其倾向有所改变而已。注意暖色画面中冷色的运用，应将其体现于空间处理或是调节画面的地方，使画面色调统一化。

■ 变调训练

名师讲解

正常的色彩写生，一般是描绘对象客观的光色关系。而变调训练是以改变光色关系为前提的，也就是根据作者的意图去组织一个与对象实际色彩完全不同的色调。变调可以分为四大类(明度变调、纯度变调、色相变调、色性变调)。一般进行的变调训练就是改变画面原有的总体色彩倾向，而不改变主体物的色彩倾向。由于应试的需要，我们必须积极主动地探究各种变调的方法和手段，拓宽原有的变调概念，以适应不同类型的色彩考试。

常见的变调训练方式：改变画面原有的总体色彩倾向，不改变主体物的色彩倾向；改变主体物的色彩倾向，不改变画面原有的总体色彩倾向；既改变总体色彩倾向，又改变主体物的色彩倾向；改变画面的部分色彩倾向，不改变主体物的色彩倾向；既改变画面的部分色彩倾向，又改变主体物的色彩倾向。

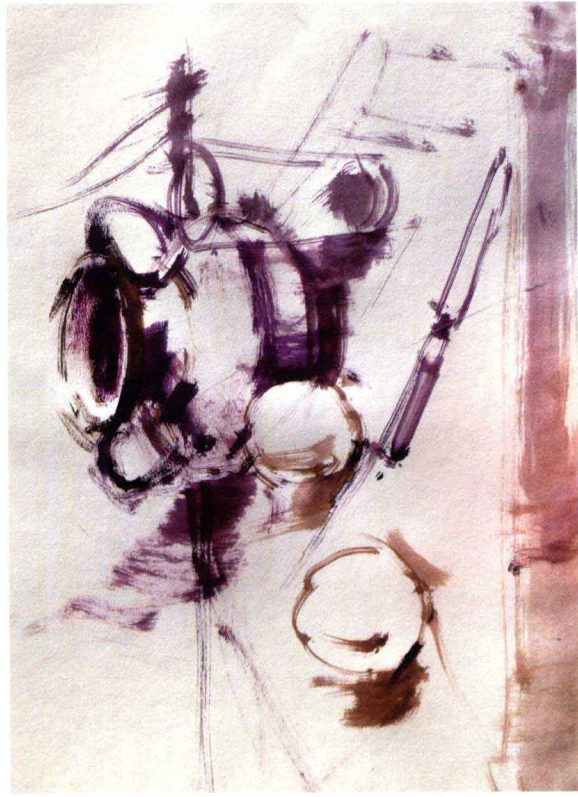

暖色调

名师讲解

器皿类物体大多都以主体物出现在画面当中，能否成功地表现主体物，也是画面成功与否的重要因素。大多数陶器从色相上看分为固有色与环境色两类。任何物体都会吸收和反射一部分光线，这主要和物体本身光滑程度有关，陶器表面光滑，则反射能力很强，有一部分光线反射出去，其环境色很丰富，色彩较稳，如较粗糙则反之。大多数的苹果都是有一点粉的，所以要用红和黄颜色时几乎都要经过一定的调和，但不要调和过多，还是要保持它的色彩饱和度。一般来说苹果的暗部更饱和、更纯一点，通常也比较暖一点；亮部粉一点，冷一点。在塑造时可以用类似切面的方法画，不要去磨圆，这样色彩才会明快。

① 用单色起稿，然后加水稀释交代出苹果的基本外形特征和明暗转折关系及投影。

② 从苹果的暗部开始入手，按苹果的形体转折用笔，铺画出苹果暗部大体色彩。

③ 深入塑造，铺出苹果的灰部和亮部，注意颜色从灰到亮的明度和色相的变化。

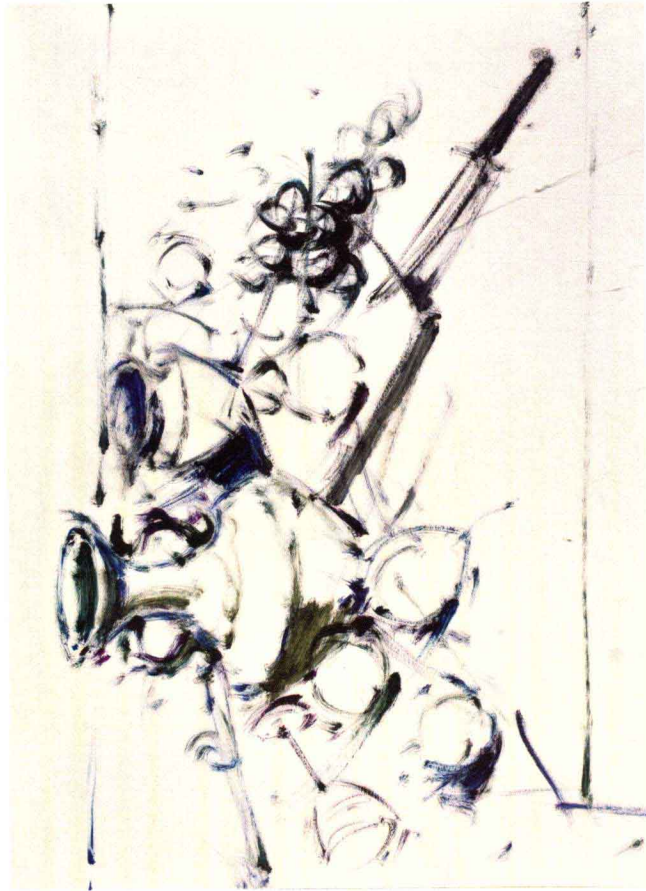

④ 运用小号笔的侧锋，颜料用量适中，干湿得当，丰富衬布的色彩变化，根据画面需要加强整体色调。

名师讲解

在静物的写生中，既有质地光滑的各类瓷器、金属制品，也有表面粗糙的陶罐，还有色彩鲜艳的各类蔬菜水果、柔和的衬布、毛皮等，所有这些物品皆因质地不同、对光线的吸收与反光不同而形成各自的固有色彩，也会因光源色与环境色的影响而形成独特的色彩关系。所以在把握这种关系的基础上，要对物体的质感进行仔细处理，特别要注意对高光、暗部的刻画，解决好这个问题，物体的质感自然就会表现出来。作品中深色陶罐的用笔要厚重而干脆，用“块面”根据罐子的结构进行塑造。陶罐的釉面要注意“趁湿接色”，用色必须饱满、浓重，高光要亮，用肯定的笔触体现出面的转折关系。画罐口时要细心，尤其要重点刻画口沿的厚度。刻画水果时应保持色彩的纯度，其中的葡萄最难表现，要注意其整体关系。

① 构图、起稿时注意大的布纹走向与桌面间的关系要符合透视原理。用线勾形可轻松些随意些。

② 抓住大的背景色调倾向，整体铺色这一步只需区分各物体的明度、艳度对比关系，可用平面的色块来概括。

③ 在深入的过程中始终保持画面的整体感，保持对物体体积进行塑造。刻画物体的用笔不要过于拘谨，要活泼、灵动些。

④ 深入刻画时始终要抓住各物体的形体关系，加强物体的明暗、虚实及色彩对比。注意环境色对各物体的影响。整体调整画面时注意物体和物体之间、物体和衬布之间的整体关系，使画面协调、美观。

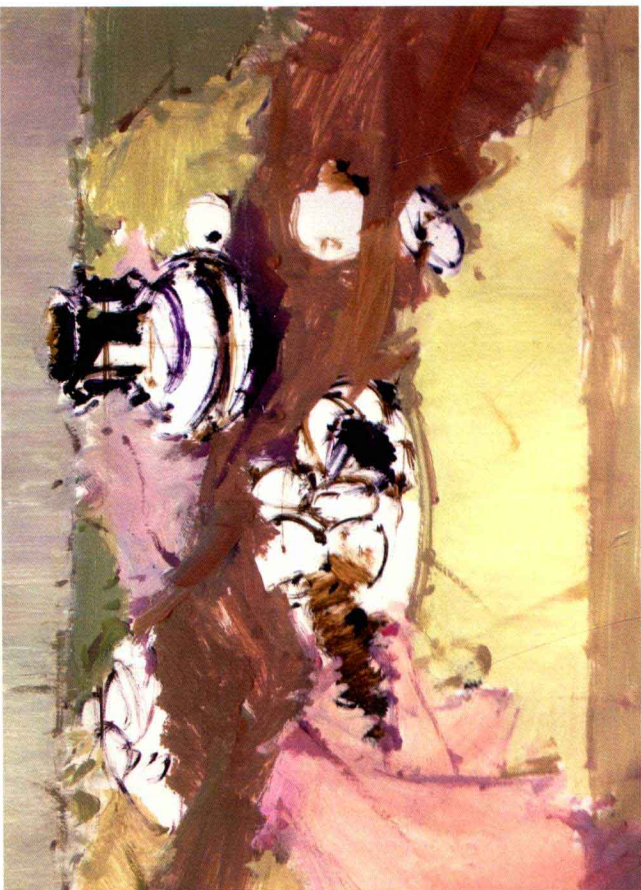

名师讲解

静物组合练习中的水果常常以果盘的摆放方式出现。它能够综合地考查画者的塑造能力及对色彩的理解能力，在塑造这些果盘时，应在把握基本外形的基础上进行深层次的表现，如虚实、明暗、色调等。果盘在不同色调中所采用的塑造倾向有所不同，这应该依据画面的需要进行。在暖色调中应减弱果盘中水果的冷色成分，为协调整幅画面可在冷色水果中加入适当的暖色成分，减弱冷色成分，在冷色调中的果盘则反之。

①仔细观察画面，明确各物体的前后关系、水果间的大小关系，找出物体的明暗及投影，起稿勾形，注意物体的造型与透视关系，交代物体的结构转折。构图要有疏密，交界线空间要饱满。

②铺大色调时，区分出各物体的基本颜色，表现出较强的立体感，迅速捕捉鲜明的色彩基调，果断铺出基本的色彩关系。在基本的明暗之间增加体面关系的过渡。注意画面大的冷暖变化。

③画出物体亮面和灰面的基本色调，注意把握色彩的冷暖关系和画面黑白灰的对比。要求色彩明快、简洁，加强色彩的层次感，注意背景的处理尽量概括含蓄，桌面静物的刻画力求鲜明突出，加强色调的对比呼应，用笔要符合物体的结构特征。

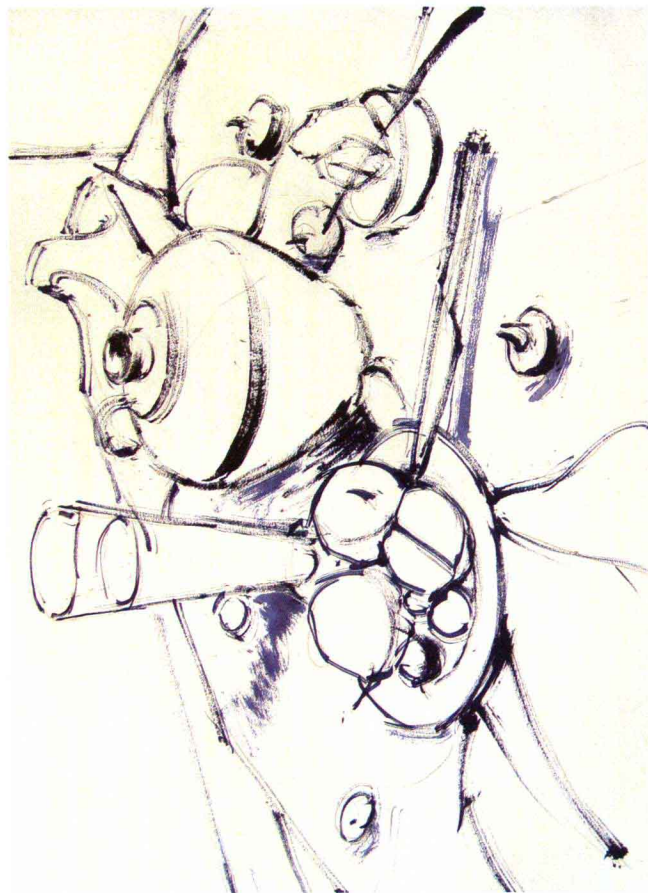
④深入表现物体的体积感和质感，在原有的色彩基础上逐个深入刻画物体，丰富画面色彩，用小色块细细塑造，要大胆而心细，不可拘束。表现质感时注意次要关系，应有松有紧，突出视觉中心部分的表现。水果要控制好水分，以充分体现出其质感。

陶罐类组合

名师讲解

这幅作品中的物体系色调都较鲜亮明快，瓷器、水果、也多为明快的色泽，大面积的衬布是成功塑造其画面的重点。当画面中的衬布变化为主要表现对象时，就应当以布纹的丰富变化结合形体塑造来充实、完整画面的整体氛围。布纹的处理应注意要有繁简、疏密的区别。物体距离较远时，可加强布纹线来塑造画面的整体关系。刻画画瓷器时应注意与整个画面明度的关系，不论白色还是其他颜色都要注意最亮的部分都应该在高光处体现。

① 勾勒出各物体的轮廓。注意物体间的大小比例和前后穿插关系。不宜把前面的小物体画得过于偏下。注意各物体的疏密对比及透视关系。

② 面积最大的几个色块铺起后，画面中大的调子倾向就基本建立起来了。注意深色衬布的色彩变化，不能把它画得太单一，应根据褶皱的动势合理用色。

③ 用中号笔画物体的固有色，调色略厚，用笔应按物体的结构进行，铺固有色的同时要考虑画面的色调，合理处理各物体固有色的关系。

④ 画面最终完成时要做到颜色明快、主次分明、前后虚实要有变化，要有纵深感。暖暖的粉调子给人一种亲切感。

金属器皿对广大考生来说，是难度较大的题材，但只要了解它的一些特征，就能化难为易。金属器皿的色彩较为单一且偏重灰色，自身色彩薄弱，极易受周围环境的影响，其明暗对比不明显，几乎没有明暗交界线，高光 and 反光极度炫目，如果加强整体概括与主观强调明暗对比，就很容易画“花”。所以在画金属器皿时首先要确定其本身的固有颜色，白色不要加太多，否则不利于质感的表现。其次，要注意周围物体的影响，环境色不能处理得太灰，其纯度应该较高，水分可以适当减少些，这样有利于色性的把握，不至于画“脏”。再次，可以适当拉开亮部与暗部的冷暖关系，并注意画面之间的适度差异。最后，在处理高光与反光时要注意反光的明度不能超过高光，同时要注意高光与反光的位罝要准确合理。

① 观察静物组合，明确画面的大色调。用单色起稿，准确勾勒出画面上物体的大小和空间位置，注意对主次、前后关系的把握，同时注意形体的透视变化。

② 先把画面大块色彩铺开，如衬布、背景、主体罐子，确定好画面的基本色调。铺色时把空间关系带入，如衬布的前后颜色比较。

③ 在确定好前面大色调的基础上从画面主体到衬布进行推移式塑造。此阶段注意边缘线的处理以及利用不同的笔触刻画不同材质的物体，如衬布的拉线、罐子的摆放、水果的勾勒与画面的主次关系等。

④ 整体调整，注意笔触之间的衔接过渡。物体边缘和厚度的表现多以干扫笔法为主，以便更好地表现物体的质感特征。最后要求画面色调统一，色彩明快响亮，虚实对比得当，有较好的空间感和体积感。

