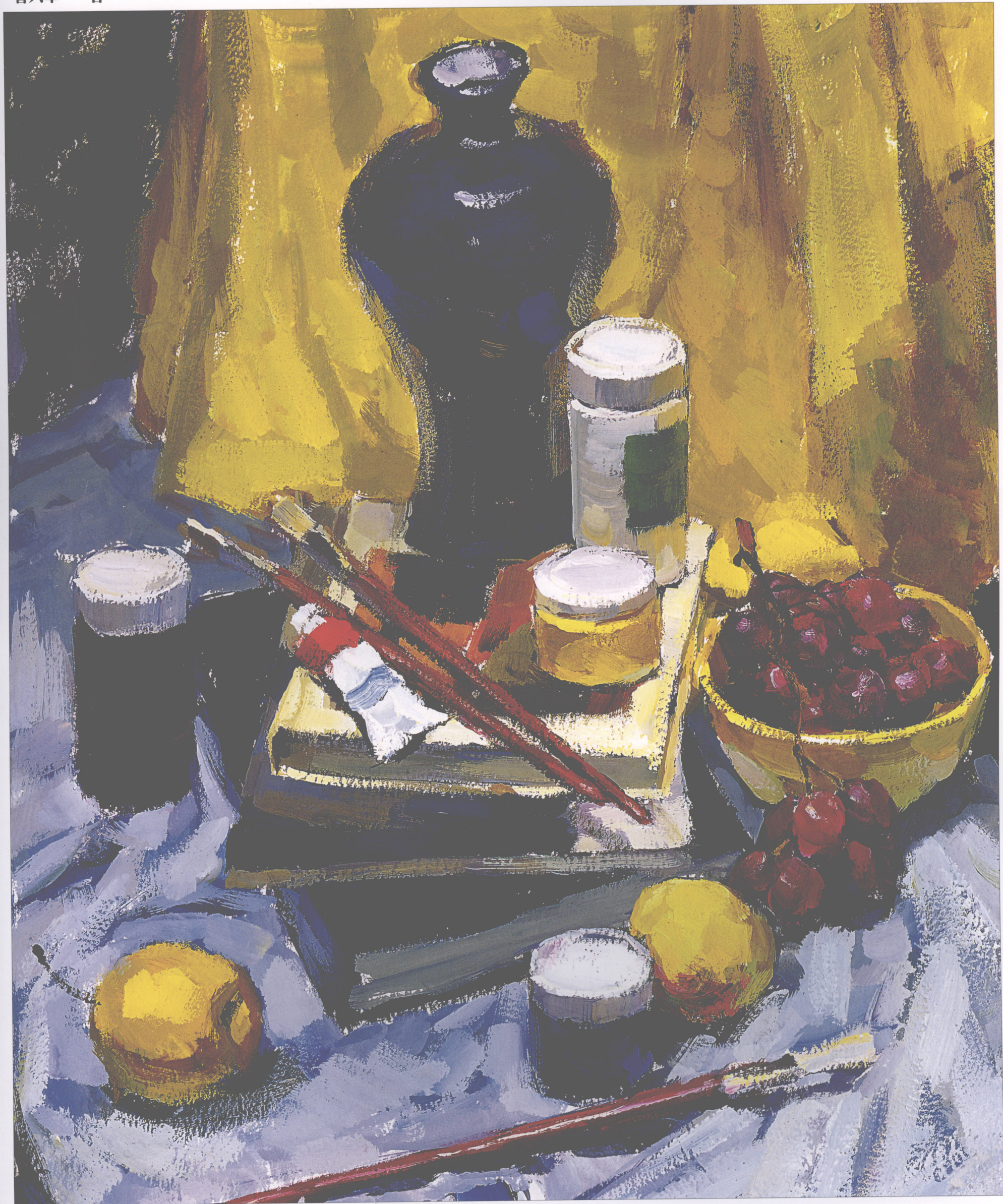

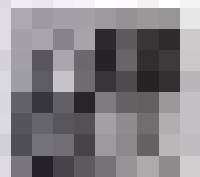
百
攻
日
关

曹兴军 色彩静物大观

曹兴军 著

湖南美术出版社

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

百
攻
日
关

曹兴军 色彩静物大观

曹兴军 著

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

曹兴军色彩静物大观 / 曹兴军著. —长沙: 湖南美术出版社, 2006. 11

ISBN 7-5356-2566-5

I. 曹... II. 曹... 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 (2006) 第 126037 号

曹兴军色彩静物大观

著 者: 曹兴军

责任编辑: 曹 勇

整体设计: 张卓明 段颖婷

责任校对: 张家玲

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: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 × 1194 1/8

印 张: 6.75

印 数: 1—5000 册

版 次: 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

ISBN7-5356-2566-5/J · 2364

定 价: 35.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: 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。

曹兴军

中国美术学院造型基础部素描教研室主任，研究生导师，副教授。

色彩

艺术院校招生和基础训练中，没有一个学校能够离开色彩训练，而色彩静物则是核心内容。本书就色彩静物关键问题结合图例及范画加以扼要阐述。

一、构图规律

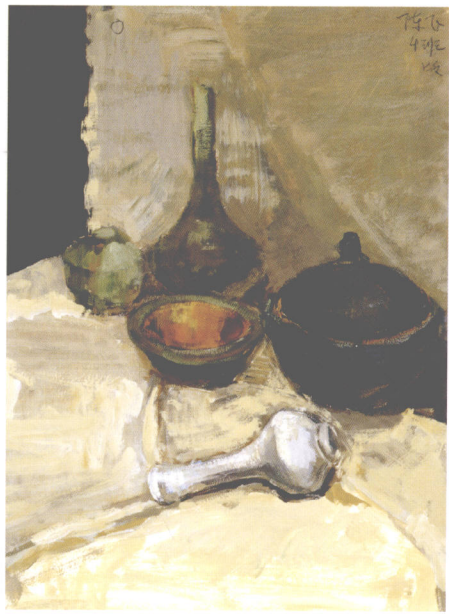
色彩静物有两种常见的基本构图形式，即横构图与竖构图。横构图在左右空间有着一定起伏，而竖构图在表达前后、上下空间时有独到之处。选择什么形式的构图，需要根据对象的具体形态来决定。而且，同一组静物不同的角度，以及不同的构图方式会带来不同的视觉感受，同时代表着不同的审美情趣，体现着画者的个性。构图要注意大小比例合适，疏密关系得当，并避免过偏、过满、过挤、过空等现象的发生。总之，巧妙的构图是成功的开始。

二、色彩关系规律

1. 色调

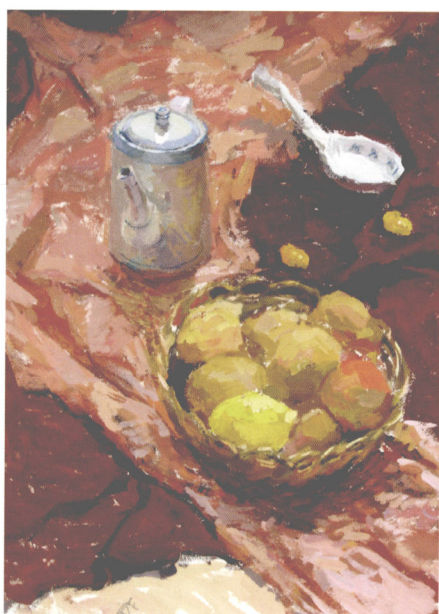
色调是一幅色彩静物的基础，它显示着色彩关系发展的趋势。这是画者需要判断确定的首要问题，是控制整个画面的依据。概括起来，色调主要有冷暖两种基本类型。色调制约着画面局部色彩关系的处理，而局部色彩又是总体色调的不可分割的组成部分。除此之外，色调根据明暗关系还分为高调（亮调）和低调（暗调）两类，高调明快，而低调稳重。

学生作品

学生作品

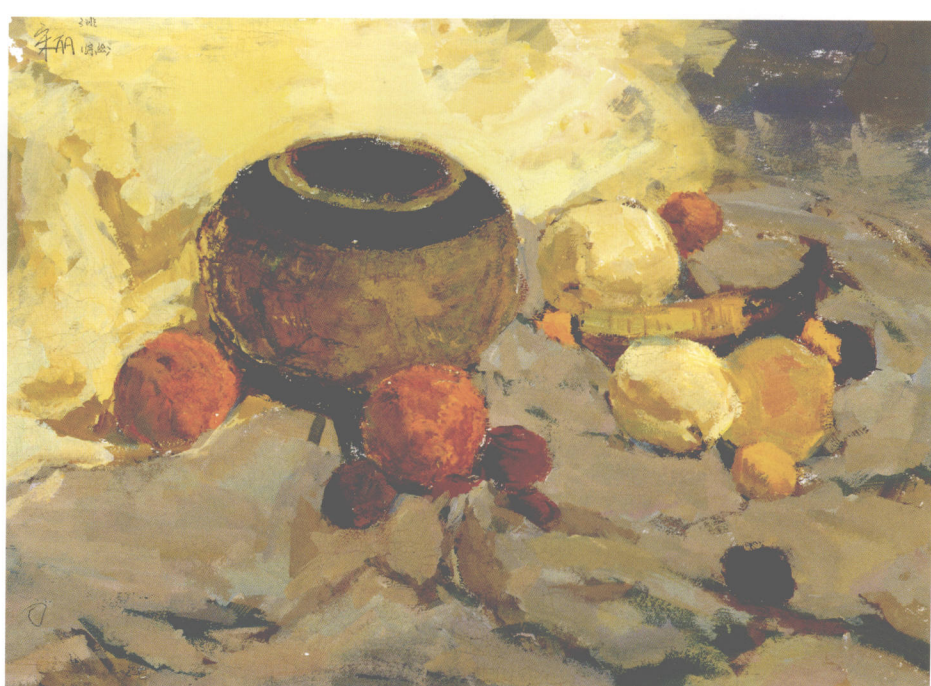
学生作品

学生作品

学生作品

学生作品

学生作品

学生作品

2. 冷暖关系

冷暖关系是一幅水粉静物的最基本的色彩关系之一。在完成一幅色彩静物时，第一要素是画者从开始到结束始终必需考虑的，即没有冷暖关系就失去了色彩的本质，同时这也是我们判断色彩倾向的基础。尤其是当我们对某一局部颜色难以作出判断时，则可通过冷暖趋向来感受其颜色的相对色征。因此，我们应充分依据冷暖概念，对颜色有一个较合理、准确的理解和认识，反过来又指导我们较准确地去表达对象的色彩关系。

学生作品

学生作品

学生作品

学生作品

3. 明暗关系（素描关系）

明暗关系同样是一幅色彩静物最基本的色彩关系之一，也是画者完成一幅色彩静物整个过程中必须处理好的一种基本关系。任何一种颜色本身都拥有三个基本要素，即：色相、明度、纯度。其中纯度越高，其色相就越清晰。当然这些亦可归纳到冷暖范畴中去认识。而明度则反映出颜色的明暗、黑白程度，而且，颜色个体明度是画面整体黑白灰关系的重要组成部分，如果还原到本质就是画面的素描关系。无可否认，画面假如没有素描关系，我们的视觉是无法感知它的存在的。换句话说，黑白灰关系同冷暖关系一起共同构筑了一幅水粉静物画基本的色彩关系，也是我们色彩静物画完成过程中所运用的两大法宝。

4. 色彩关系中常见弊病：“脏”、“粉气”、“灰”、“火气”、“碎”、“乱”、“花”

“脏”主要表现为色彩纯度不够，色相不明确，画面不透气。这是由于用过多的颜色调和在一起，尤其用太多的对比色进行调和所致；或色彩对比不准确，画面整体颜色用得太过深，特别是亮部颜色和亮色画得过深；或颜色缺少变化及滥用黑色，甚至直接用黑色不经调和来画暗部；还有过分依赖素描关系等所致。

“粉气”产生的原因主要是因为用色时色相不明，纯度不够，明暗关系对比不强，尤其暗部过多地使用白色、浅色、亮色，以及白色运用过多而且使用不当，甚至直接用白色画亮部、反光，水分运用不合理等。

“火气”产生的主要原因是颜色使用过程中缺乏冷暖对比，颜色纯度太高，暖色用得过多，物体缺少环境色，只有固有色。因此，要正确处理色彩的冷暖关系，注意亮部、暗部的冷暖及环境色的变化。

“灰”主要是因为各色块之间明度、冷暖、纯度没有拉开，缺乏明暗对比，深颜色不够，颜色干湿变化掌握不当，白色或水分使用过多所致。

“碎、乱、花”主要是由于局部色彩关系和画面大色块、大色调之间关系处理不当所致。塑造时我们常常沉醉于局部中，颜色过于繁琐，画面缺乏整体的素描关系（即大的黑白灰、明暗关系不明确，局部明暗对比繁琐，到处都有小范围的亮颜色或者暗颜色），特别是冷暖变化缺乏整体性，笔触变化过多，方向零乱，因此在深入塑造的同时必须正确把握好局部和整体之间的辩证关系。

三、用笔规律

1. 先深后浅，先暗后亮

先深后浅，先暗后亮的作画秩序，十分符合水粉这种材料的运用，画面不易灰，并充分运用了素描关系的原理，有利于画面的明快、和谐，便于作画的整体运行，更有利于对主次、虚实空间层次等关系的表达。作画时，先将画面主体物及衬布、背景的暗部或深色统一完成，再铺上各自的亮部颜色，或者将画面主体及衬布、背景按照暗部、两部两大色块逐一完成，以形成画面的基本色调。

学生作品

2. 先薄后厚

薄画法具有松动、透明的效果，也能产生丰富的色彩层次。薄画利于处理背景和物体的暗部，以及铺大色调，包括暗部和亮部，这样不仅暗部、背景具有了透气的效果，而且增加了画面的层次与空间感；厚画结实、厚重，且有力度，极利于对物体体块关系的塑造，也常用于对物体的亮部及前面物体和环境的刻画。两者的结合同样也非常有利于表达画面主次、虚实、空间关系，并能丰富画面的色彩层次。

学生作品

3. 先湿后干

湿画能使画面透气、生动、自然，且适合铺大体色，同时，也有利于对色彩层次的表达。湿画经常用于起稿、铺大色调，以及处理背景或主体后面的环境；干画便于塑造，并且还能产生丰富且富于变化的画面效果，能使画面既细腻又厚重，尤其适合对主题及前面物体衬布的刻画。同时两者相结合能增加笔法的表现空间。

学生作品

4. 先大笔触后小笔触

先大笔触后小笔触，适于对铺大的色彩关系及背景、衬布的表达，利于整体色调的控制，也常用于调整画面的大关系。大笔触奔放有力，能使画面具有极强的冲击力；小笔触丰富、细腻，适于深入塑造和细节的表达。变化多样的小笔触常常用于表现主体物或前面衬布及周围环境。大小笔触相结合在很大程度上能确保画面的完整性，又能增加画面的丰富性和表现力。

学生作品

5. 曲直、长短、不同方向的笔触的综合

曲线笔触灵活生动、自然客观，常用于对物体外轮廓和衬布褶皱以及物体细节的刻画；直线笔触结实、流畅、概括，极适于对结构体块的表现，且有较强的肯定性和表现力。长笔触流畅、夸张、概括、快捷，并且有极强的冲击力，常用于画面起稿和对物体外形的调整；短笔触变化灵活，较适于对细节的塑造，且能丰富色彩关系。形体结构的塑造和画面效果与笔触的方向有着密切的关系。随意流畅、无固定方向的笔触能使画面生动、自然、轻松、亲切，同时能使画面效果丰富；有方向感、严谨而富于规律的笔触能使画面产生结实、稳重、肯定、概括、整体统一的效果，而且有利于细节的刻画及体积的表达。这些笔法，我们应根据不同需要，既可以以一种技法为主，也可以进行组合，充分挖掘笔法的表现力，丰富画面，增强吸引力。

学生作品

四、造型规律

一幅水粉静物画的完成，实际上是用色彩造型的过程。从构图到技法运用都是以塑造物体和刻画表现对象作为中心内容，其中不仅是物体的形体结构，还包括外部质感和肌理特征。这也是专业考试中主要的要求和评判依据，尤其是对主体物造型的表现。当然，我们在塑造过程中始终要本着整体与局部相结合的原则，准确把握好画面的主次、虚实、空间等关系，使画面最终完整、统一。

五、效果规律

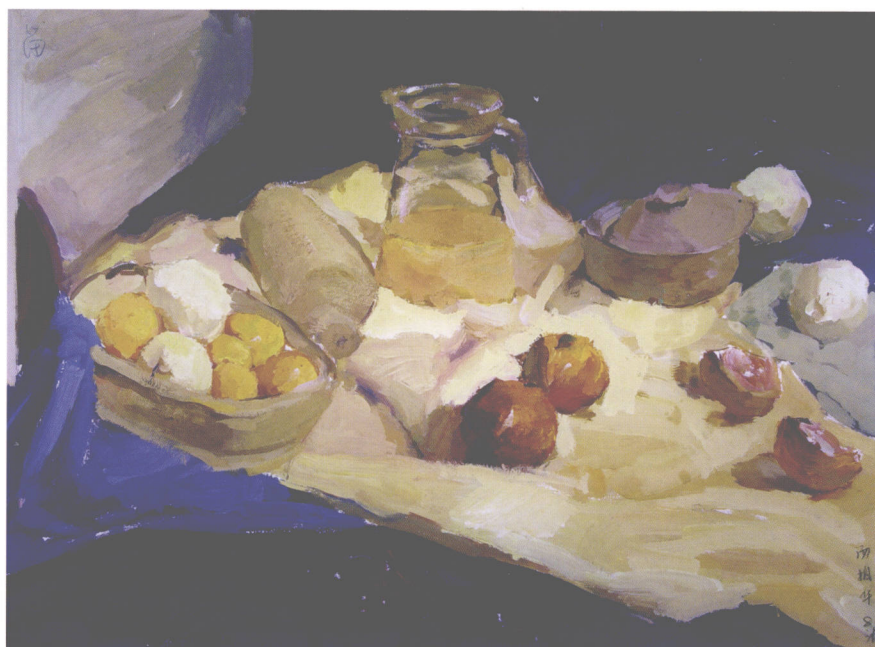
无论是起稿构图还是画面的最后完成，始终要由画面的效果来呈现，这也是作品成功与否或专业考试中最直接的评判依据。总的来说，应和谐、明快，最终愉悦的是观者的视觉。这就需要在构图、大的色彩关系以及深入刻画、画面调整等各个环节中规避容易出现的常见问题，是各环节的综合表现，同时也是作画程序合理程度的体现。因此，在设计作画程序时，一开始就要关注最后的画面效果，这样才能做到胸有成竹。

学生作品

学生作品

学生作品

学生作品

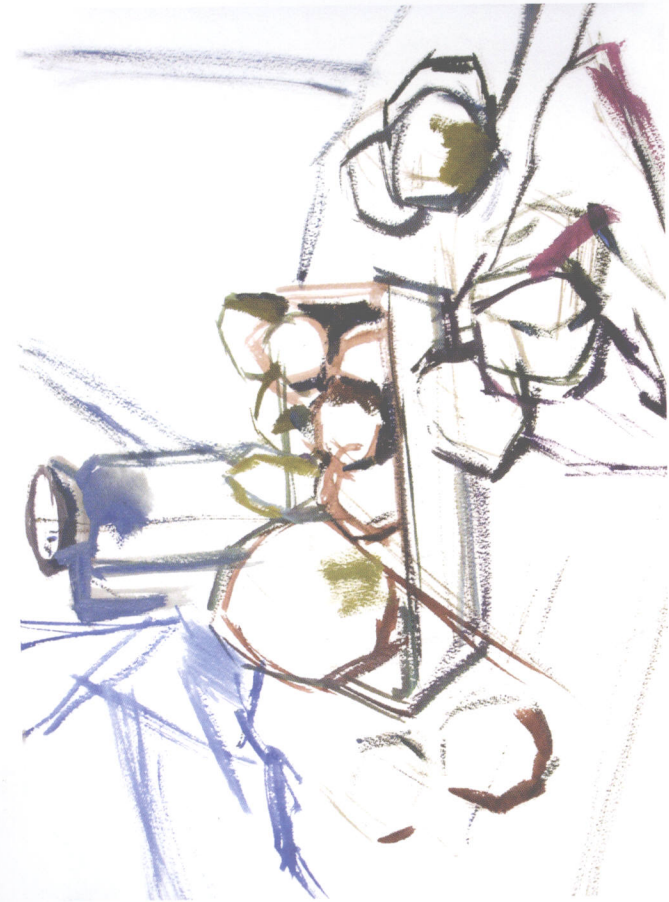

学生作品

学生作品

本组静物提示：暖色调，主色块为粉红色、黄色、粉绿色、粉蓝色、冷白色；主体物为各种水果、竹篮、玻璃茶壶、水果刀。运用了干湿、厚薄、大小笔触相结合的手法。
难点：背景的粉蓝色衬布和台面粉红色衬布的衔接，背景要透气，薄画。

一、横构图，以藤篮及水果、大玻璃水杯为主体，并注意它们之间的位置空间关系。

二、从水果、篮子开始，以暗部、亮部两大色块完成基本色调，注意大笔触、薄湿结合。

三、从水果开始塑造，并展开到大玻璃水杯，同时要注意水果之间的层次关系。

四、完成水果刀、大玻璃水杯刻画的同时，加强对水果的塑造。

五、用背景及台面衬布的塑造来修整主体物的造型，同时调整画面，使之明快、和谐。

本组静物提示：冷色调，主色块为紫色、粉绿色、粉蓝色、冷灰色、红色、橘黄色；主体物为西瓜、白盘、不锈钢茶壶、花瓶、其他水果。运用厚薄、大小笔触相结合的干画法。
难点：不锈钢茶壶的塑造易花，注意西瓜不能脏。

一、横构图，以西瓜、一个陶罐和一个不锈钢茶壶为主体，并注意它们之间的位置空间关系。

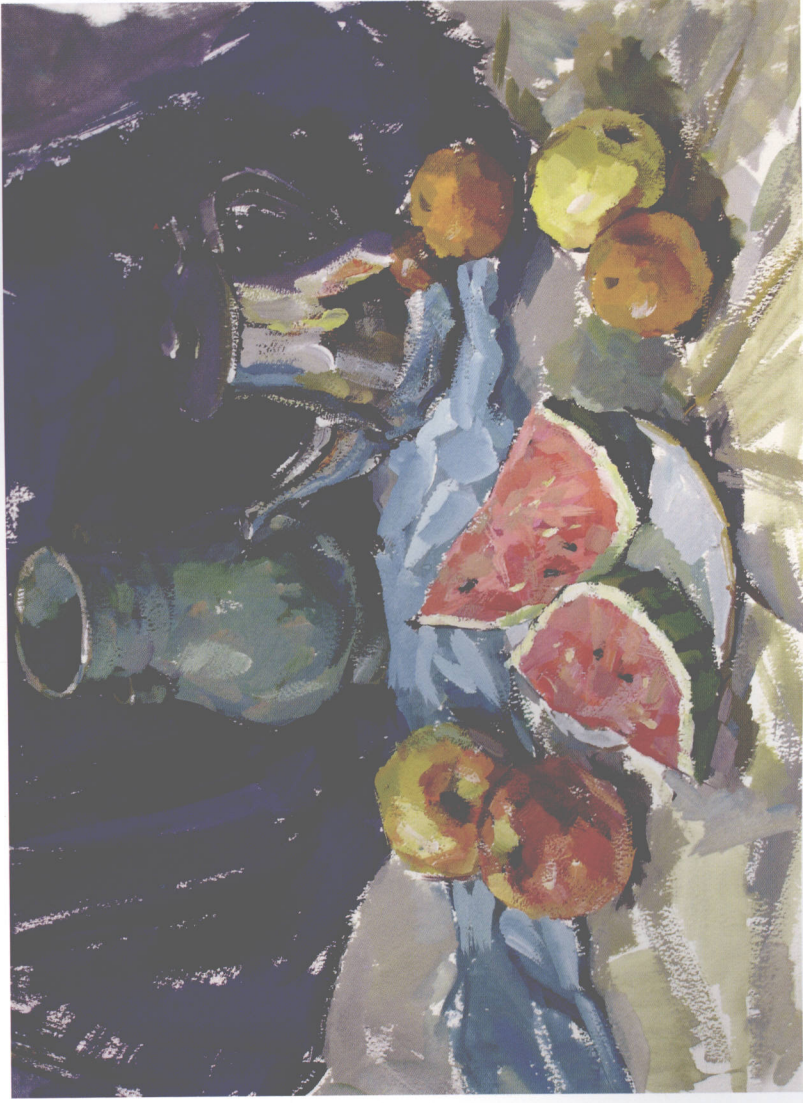
二、用大笔触按暗部、亮部两大色块从西瓜、陶罐和不锈钢茶壶开始铺色，同时并完成基本色调。

三、从西瓜开始塑造，同时完成去其他主体物的基本色彩关系。

四、完成对不锈钢茶壶、陶罐的刻画，同时兼顾水果的造型。

五、用背景及台面衬布修整主体物的造型，使之完整统一、和谐明快。

本组静物提示：暖色调，主色块为黄色、紫红色、粉红色、冷灰色、冷白色；主体物为花卉（菊花、玫瑰）、大小玻璃杯、水果和玻璃台面。运用厚薄、大小笔触相结合的干画法，台面和背景部分为湿画法。

难点：玻璃台面与玻璃杯的塑造，花卉需要拉开与背景的关系。

一、竖构图，以花卉、花瓶、玻璃杯为主体，并注意它们之间的位置空间关系。

二、用大笔触从叶子、背景、玻璃台面的暗部深色开始铺色，同时完成基本色调。

三、从花卉开始塑造，先叶子后花卉，用背景衬布调整花卉的造型，同时兼顾对玻璃台面的刻画。

四、逐步展开对水果和玻璃花瓶、玻璃杯以及花的塑造，并进一步加强对主体花卉的刻画。

五、刻画玻璃台面，并修整水果、玻璃花瓶和玻璃杯的造型，最后调整画面，使之完整、统一。

完成图