

进阶
教室

基础美术入门训练教材

组合色彩静物

ZU HE SE CAI JING WU

封治国 李照柱 / 著

江西美术出版社

责任编辑: 徐 玫 李 佳 洪 波
封面设计: 苏 米

图书在版编目(CIP)数据

组合色彩静物 / 封志国著. - 南昌: 江西美术出版社, 2006.7
基础美术入门训练教材
ISBN 7-80690-892-7

I.组... II.封... III.水粉画: 静物画-技法(美术)-教材
IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 065541 号

基础美术入门训练教材·组合色彩静物

封志国 著
江西美术出版社出版
(南昌市子安路 66 号江美大厦)
网址: www.jxfinearts.com
电子信箱: jxms@jxfinearts.com
邮编: 330025 电话: 6565509
全国新华书店经销
印刷: 深圳华新彩印制版有限公司
2006 年 7 月第 1 版
2006 年 7 月第 1 次印刷
开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印张: 2.5
印数: 1-8000
ISBN 7-80690-892-7
定价: 13.00 元

Contents

目录

1	→	前言
2	→	构图与视角
2	→	1. 构图常识
2	→	2. 常见的构图形式
2	→	3. 构图与视角的关系
3	→	色调与调配
3	→	1. 观察理解
3	→	2. 色调的种类
4	→	3. 色彩的对比与调和
4	→	4. 小色稿训练
5	→	问题剖析
6	→	组合静物的学习要领与分析
8	→	组合静物的写生步骤详解
26	→	优秀范画

前言

组合静物色彩的训练是进一步提高色彩的塑造能力和表现力的重要阶段，也是高考的必考科目。单个色彩静物的训练重在解决形体的塑造，也就是学会用色彩去表现物体的体面关系。但是作为对色彩的研究，则必须从组合静物入手。组合静物色彩训练比单个色彩静物更为复杂，它更强调物体与物体之间在造型、色调、主次、虚实、空间等诸多方面的相互关系。组合静物的训练主要要达到以下几点要求：一、明确的色调意识，单个静物练习对色调的体会是较肤浅的，而进入到组合环节，这个问题将大为突出。二、素描造型与色彩的组合。没有适当的塑造，色彩只能流于空泛；而缺乏色彩的塑造，只能是固有色的叠加，谈不上真正意义上的色彩，两者的有效结合需要初学者付出大量的艰辛劳动。三、空间感觉的准确表达。就总体而言，绘画是一门在二维平面上追求三度空间的艺术。物象在空间中的状态是表现的重要课题，我们要综合运用构图、透视、色彩冷暖、主次虚实等手段去把握物体的空间关系，作为色彩训练，其最根本的一点则是如何运用空间色去表现物象。以上几点是在组合静物训练中所要达到的要求，在这个训练过程中，同学们对水粉技法的体验也会进一步加深，而熟练的技法表现则是衡量水粉画艺术水平高低的综合指标。

构图与视角

1. 构图常识

构图就是把所要表现的对象合理有序地摆放在画面中。从写生学的角度看,构图首先是艺术家视觉体验的产物,它是在艺术创作主体与被表达物象之间的视觉距离基础上形成的。不同的视察角度,也就是不同的视角对构图的形式有很大的影响。就初学者而言,适当了解一些构图

规律性,对提高写生技能大有裨益。

初学写生时,摆放的静物不宜过多、过杂,主体物和衬物搭配要合适,一般选择一件主体物搭配几件小衬物。摆放时要注意静物与静物之间的组合关系,以及静物与衬布之间的组合关系,做到主次分明,错落有致。

2. 常见的构图形式

把握好构图主要应遵循以下几个原则:①均衡有序,②主次分明,③自然生动。

构图的形式极为丰富,就静物写生而言,一般有以下几种基本的构成方式:

此种构图最为常见。它的特点是稳定感强,给观者以静穆、平和的心理感受,为静物写生中最基本的构图形态。

构图具有很强的视觉效果。它的特点是饱满充实,给观者以充盈、丰满的心理感受,画面具有张力。

纵深感强,给观者以流畅、松弛的心理感受,画面有节奏感,令人赏心悦目。

构图沉稳厚重,给观者平和、舒畅的心理感受。画面有种内聚的向心之力。

3. 构图与视角的关系

同一组静物,从不同的角度观察,会使观察者产生不同的心理感受,由于视角的移动,其构图的形态亦会有很大的差异。所谓“横看成岭侧成峰”就是对这种情况的生动阐述。一般来说,平行观察的视角平易稳定,仰视视角则具有纪念碑式的力度;俯视则类似于鸟瞰,景深宽广,容易打动观者。另外,变换观察视角,同时也会产生不同的光影变化。初学者在准备作画之前,应尽可能地多角度研究物象,以取得最佳的构图。

同组静物在不同角度下的构图变化

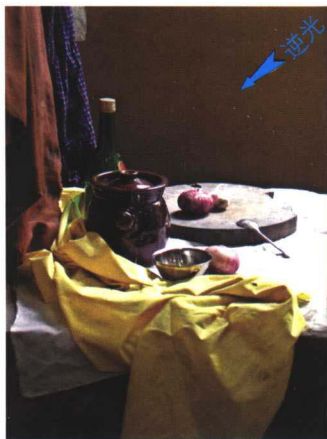
平视视角。画面朴素自然,右侧上方的光线使得画面层次分明,对比强烈。

俯视视角。有纵深感,画面光线接近顶光状态,十分有利于对物象的塑造。

侧顺光视角。画面后光线呈平光状态,物象淡雅柔和,平易自然。

侧逆光视角。呈逆光光线,画面暗部层次较丰富,明暗对比强烈。

色调与调配

1. 观察理解

所谓色调，就是画面中色与色之间的整体关系，也是画面色彩呈现出的主要基调。画面基调受两大因素的影响：一是环境色的影响。例如在室内烛光下画一组静物，由于整组静物都处于同一光源下，因而，这组静物呈现很明确的黄色调。如果室内光源为偏蓝的冷光，静物则呈现出明显的蓝色调。二是在整个画面所占面积最大色块的影响，例如主体物或大块衬布的色彩倾向都能对画面的色调产生主导作用。

2. 色调的种类

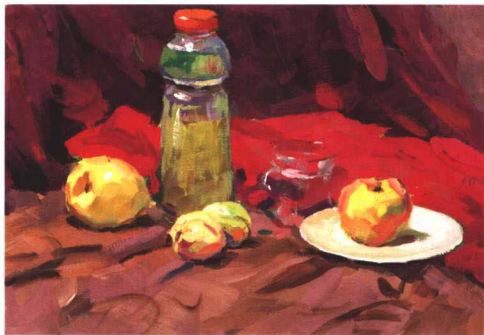
就初学者而言，绘画色调主要分为三大类：

暖色调 画面由朱红、粉红、橙黄、赭石等暖色所组成。它们给人们热情、温暖、喜庆的心理感觉。

冷色调 画面主要由蓝、绿等冷色所组成，它们给人的心理感受静谧、平和、清纯。当然它也能传达出寂寞、冷清甚至阴冷的感觉。

灰色调 又可分为暖灰调和冷灰调两大类，它显得含蓄、高雅和深沉，其特点是色彩对比度低，色相较为接近。

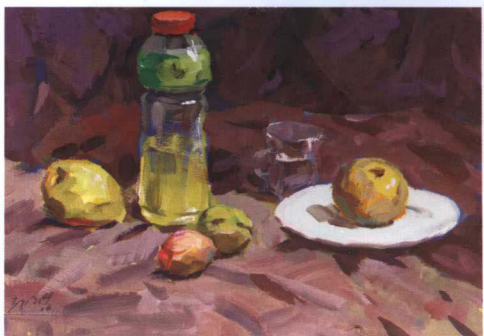
同组静物在不同环境下的色彩变化

受红色衬布的影响，画面主要色彩为深红、朱红和暖赭。饮料、苹果等在此环境中都呈现出偏暖的倾向。

白衬布、蓝紫色衬布都是画面最冷的色彩，决定着画面的基调。苹果暗部的色彩与暖色调的那组相比，明显受环境色——冷紫色的影响。

相比前两组，这组紫灰色调静物就显得高雅沉着，各部分色彩较为接近，属于色相的近似调合。主体物的纯度较之前两幅也有明显的降低。

同组静物在不同光源色下的变化

3. 色彩的对比与调和

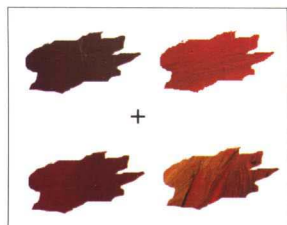
单独孤立的色彩是不存在的。色彩总是产生于色与色的相互作用之中。色彩的调和与对比，追求的是在统一和谐中求变化，即在整体色调上要抓住总的色彩倾向，在此基础上努力寻求局部色彩的冷暖变化。一幅成功的作品是通过色彩的调和与对比，形成韵律与节奏，从而产生美的视觉效果。

色彩主要从四个方面比较：比色相、比明度、比纯度、比冷暖。

另外，比较色彩还有三个途径，即：色度相同比色性和色相；色性相同比色度和色相，色相相同比色性和色度。

主体物陶罐整体为暖色调，亮部色偏冷，暗部色偏暖。降低绿、蓝紫色的纯度，使之统一在陶罐的固有色当中。

整体色调统一在红黄调中。

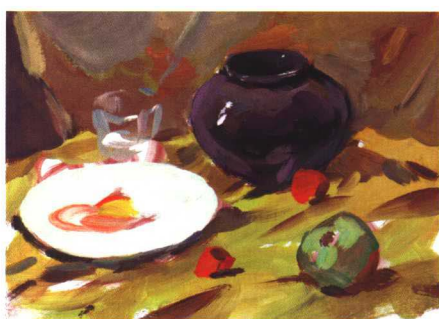
陶罐中低纯度的绿紫色与画面整个大色调形成冷暖对比，营造出活泼、明快的画面效果。

梨的色调明显偏暖。三个梨的颜色也有微妙的变化。

4. 小色稿训练

对初学者而言，写生前画小色稿是一个较好的训练方法。初学者常常容易过于注重局部而忽视整体，所以在观察写生对象时，应把所得到的总体印象迅速捕捉下来，确定大的色彩基调，在此基础上，进一步具体分析和表现局部的色彩关系。

问题剖析

“粉”、“脏”、“花”、“火”是初学者在写生训练中最容易出现的问题，这是缺乏对色彩的纯度、明度的认识与把握，缺乏对色彩冷暖对比的把握，调配各类复色经验不足以及缺乏对写生对象整体观察分析。

粉

白色运用太多，色彩纯度不够，缺乏黑、白、灰的对比。

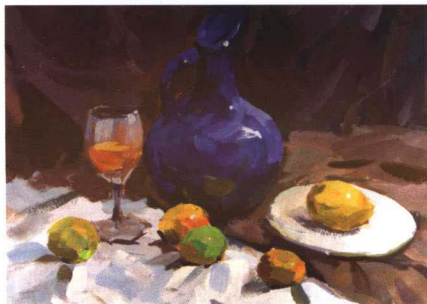

加强色彩的饱和度，拉开画面深浅层次。暗部尽量少用或不用白色。

脏

颜色调和次数过多，色彩的倾向性不明确。

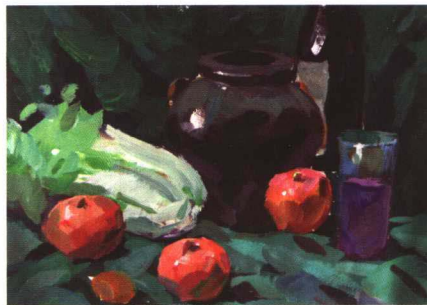

提高色彩的纯度，调出有明确倾向的色彩。

花

缺乏整体意识，过于强调局部用色，色彩不入调，艳丽的色彩在画面到处出现。

在整体观察静物色彩的同时，明确画面的基调，其他颜色都应统一在大的色调中。

火

色彩的纯度过高，画面色彩太鲜艳。

适当降低色彩纯度，在统一色调的前提下，让主要色彩亮起来。

组合静物的学习要领与分析

这是一幅暖色调画面，应从整体去观察画面大的色彩基调，把握住整体的色彩气氛。描绘时要分析物体与物体之间、物体与环境之间的色彩冷暖、远近、虚实等对比关系。

三个玻璃器皿应分别对待，靠前的高脚酒杯刻画要细致些，特别是杯口需细致刻画。

实

虚

虚

背景的处理应遵循概括、简洁，减弱各对比关系的原则。

远、虚

近、实

画多个水果要掌握近实远虚的原则，并注意个体间的色彩变化。

虚化远处的枇杷，使空间感得到加强。

处于背景的白色衬布偏暖色。

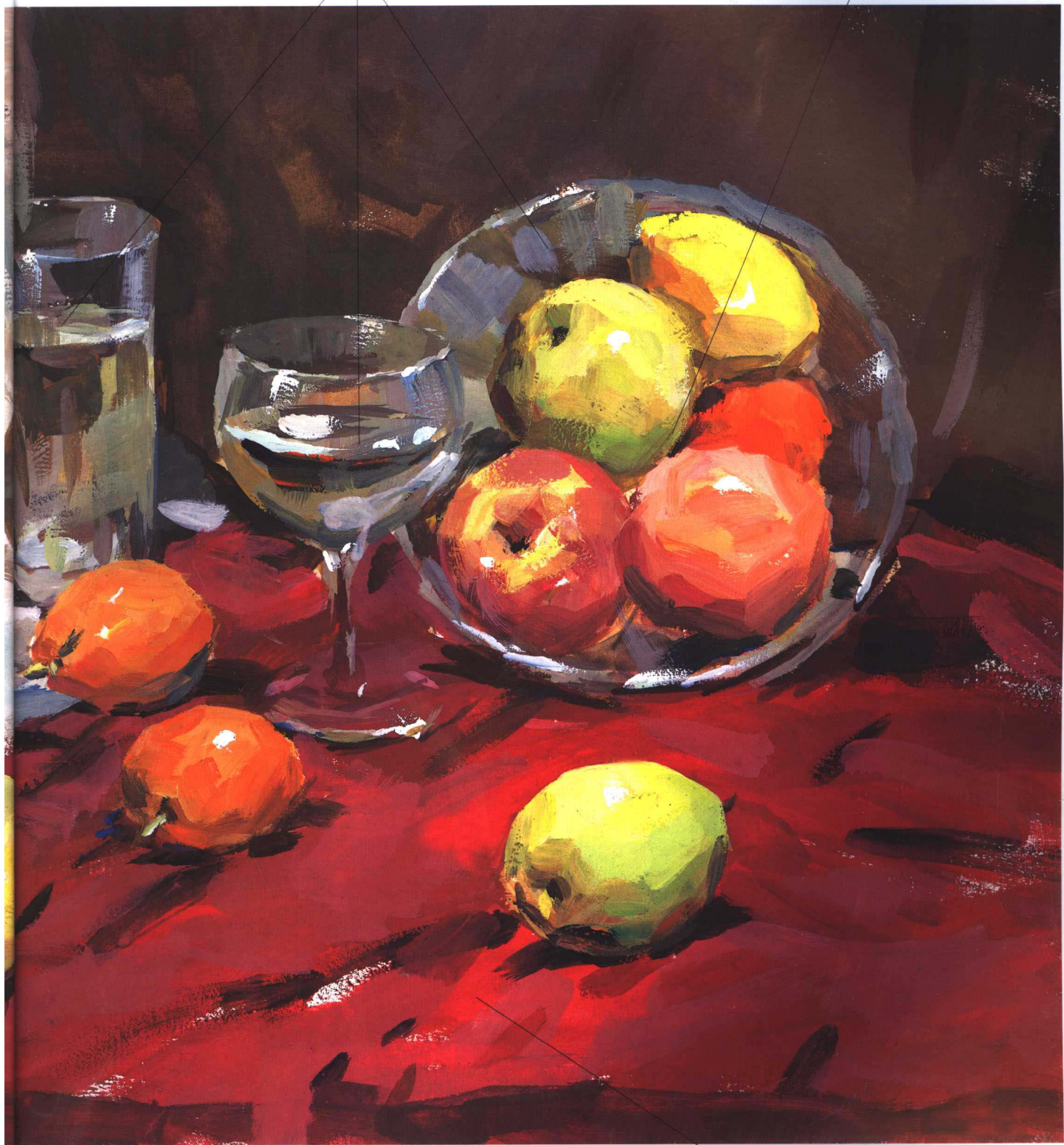

处在最前的苹果用笔概括、准确，刻画得扎实，体块感较强。

玻璃器皿的质感是表现的关键，用笔宜虚实相结合，尤其要控制住其间的重颜色及中间层次。口沿用笔应细腻，注意暗部受水果的影响呈暖色的感觉。

摆在一起的水果要注意个体间的色彩变化。

红色衬布在整个画面中占有较大的面积，对画面色调起着主导作用。注意适当降低红色的纯度，使之与其他色彩协调。

组合静物的写生步骤详解

壶体的上半部受背景蓝衬布的影响偏冷，下半部则明显受水果和红衬布的影响。

注意区分两个水果的色彩饱和度。

水果的色泽明亮、纯度较高，而不锈钢盘的色彩则呈暖灰色。

白色衬布宜画单纯一些，衬托出主体物丰富的色彩变化。

不锈钢壶与水果的组合

1. 起稿定位，此阶段不必过分拘泥于细微的形体转折。
2. 铺大体色，注意大的冷暖色彩的区分。
3. 完善画面的基本结构，有意识地转入形体塑造阶段，但要注意用色彩塑造而不是用明暗。

4. 不锈钢质感的表现须大胆运用冷暖色的转换，请注意壶体上冷暖色的交错运用。
5. 完善各物体的边缘线和局部细节的刻画。调整整体色彩，使形体富有力度。

6. 调整完成阶段，画面虚实有序，色调明快，笔触简洁大方，质感强烈。

瓷罐可处
理虚一些，让它
往后退，增强画
面的纵深感。

蔬菜用色
的纯度适当降
低一些，这样主
体物鱼便“跳”
出来了。

注意拉开白瓷盘与白衬
布的色彩。

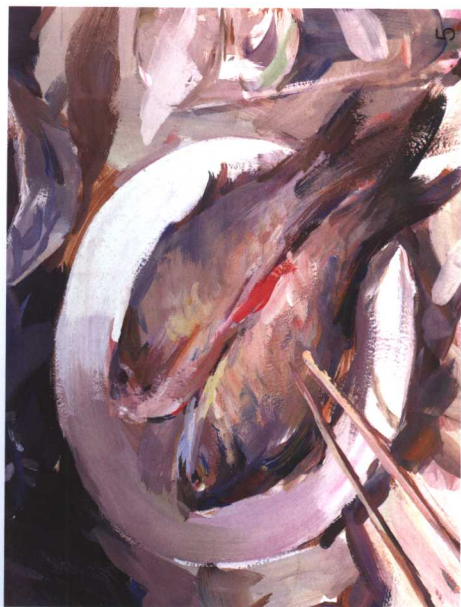
陶罐、鱼、蔬菜的组合

1. 构图、起形。
2. 建立色彩关系。此阶段主要凭大的感觉，色彩宜概括，并尽可能地拉开明暗层次。
3. 从罐口、盘子、鱼等重点部分展开塑造，用色可稍干一些。冷暖变化趋于丰富。

这是幅有
浓郁生活气息
的静物。明亮
的光线，丰富
的质感变化是
我们所要表
现的重点。

4. 画面已非常的完整。色调统一，空间层次
明朗。

5. 鱼的塑造是个难点，其外形的变化及冷暖色
彩的变化（一般来说，鱼背处色偏冷，鱼腹处色偏
暖）需要仔细地观察。

6. 调整至完成。高光的状态应贴合形体, 筷子等小道具用笔应轻松、简洁、虚实相间。

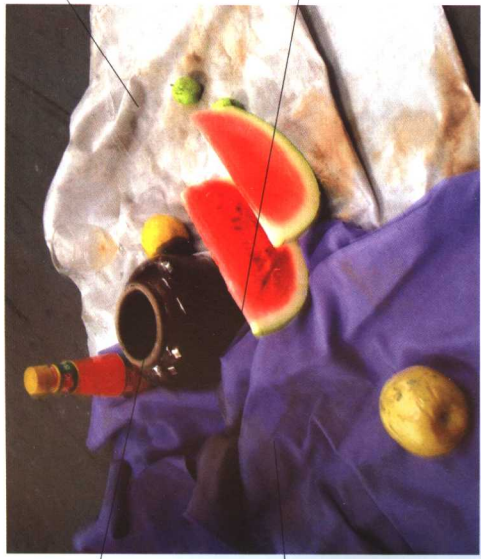
1

2

3

黑釉罐口
是刻画的重点。

蓝色衬布
调入些紫的成
分，与红色调
西瓜协调。

俯视的
构图使画面
具有了纵深
感。

适当区
别两块西瓜
的用色，注
意轮廓的虚
实处理。

黑釉罐与西瓜的组合

1. 起形，建立素描关系，并简洁地标出布纹的基本走向。
2. 铺大色块。明确背景、白衬布、蓝紫色衬布的三大色彩关系。
3. 围绕陶罐进行塑造，一般来说，从主体入手是一种行之有效的深入办法，它能使画面重点

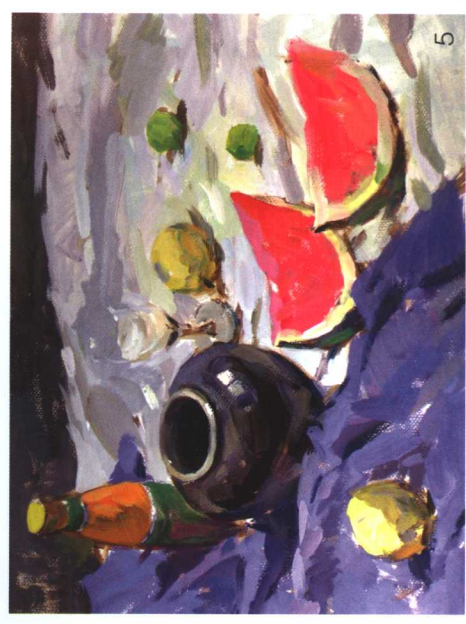
突出。

4. 西瓜水分滋润，可用朱红加少许白描绘瓜瓤部分，注意西瓜皮的用笔不能太生硬。

5. 协调整体色彩关系，注意用笔的节奏，处理好陶罐与周边物体的色彩关系。

4

5

6. 对画面中的若干细节予以关注，但下笔要点到为止，不宜过分地描画，否则容易“僵”和“板”。

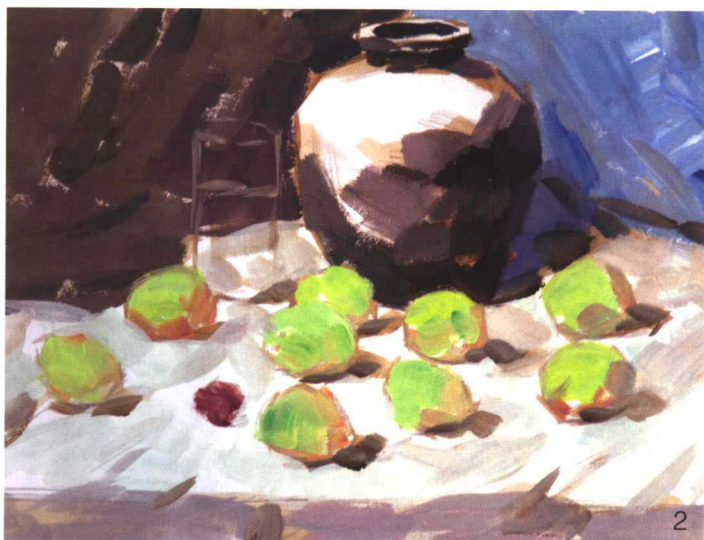

陶罐与桃子的组合

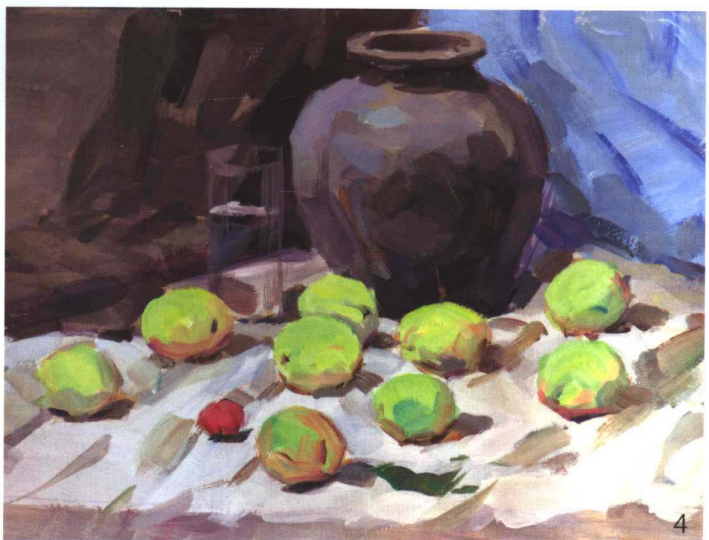
1. 起稿时用褐色分出物体大体明暗，增强体块感。注意静物最高点与最低点的关系。

2. 构建色彩关系，粗陶的用笔可稍干一些，而桃子的用笔则可滋润一些。

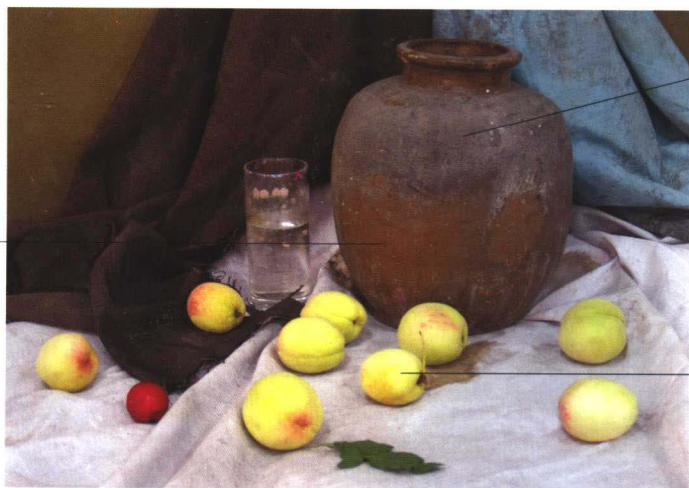

3. 拉开陶罐的明暗对比，同时协调桃子与周边的色彩关系。

4. 画面趋于完整，暖灰的陶罐与嫩绿的桃子形成了鲜明的对比。

这是一组冷灰调色彩静物，朴素凝重，单纯中不失典雅。

陶罐的描绘宜厚重，枯笔的运用是体现其质感的重要手段。

桃子在描绘时不要孤立地进行，而应归入整体的团块之中，但又不能雷同，注意其冷暖色的微妙变化。