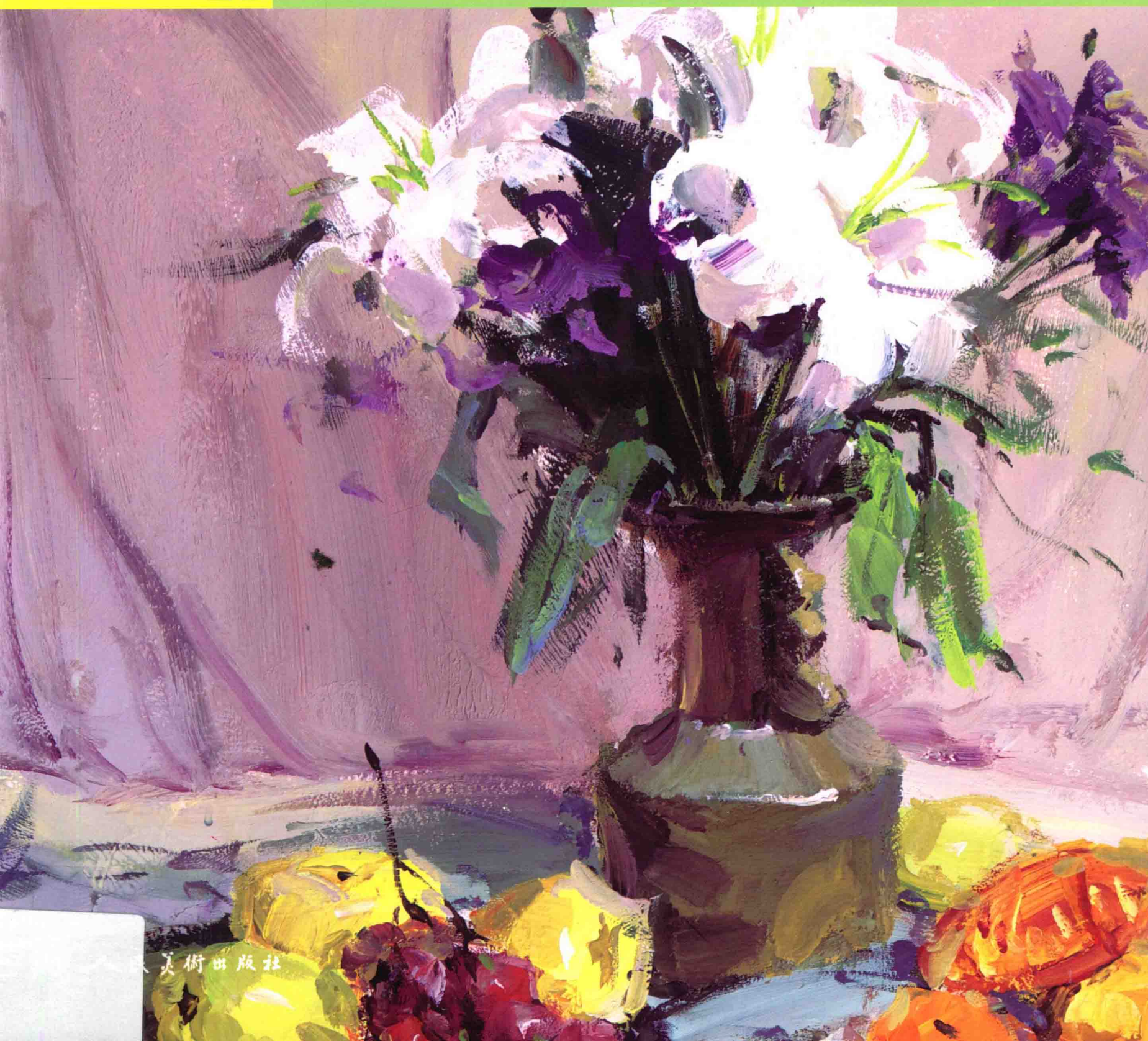

名师指点
美术技法
名师指点
实战系列

色彩

编著 孟文曦

静物照片写生

美术出版社

前言

色彩是绘画的一种重要的组成因素，自绘画开创以来，西方艺术家一直以科学的精神研究色彩，不同的绘画时期对色彩有不同的追求和理解，色彩一直是艺术家表达情感和思想观念的一种重要的手段。

对于基础绘画学习阶段的学生来说，色彩静物写生主要是解决色调的和谐问题、静物构图的问题、画面的空间关系、物体的塑造以及画面的氛围把控等问题。

色彩静物作为绘画的基础，也可以从诸多绘画大师的绘画作品中来汲取养分，从而更快速地感受到色彩表现的丰富且多样。有以幽暗的酱油色调为主的伦勃朗的绘画；有明快如莫奈的印象派绘画；有浓艳的安迪沃霍；也有淡雅的莫迪里阿尼。而在塑造上有强调体积感与空间感的米开朗基罗；也有看似对厚重毫不关心的马蒂斯。我们如何才能快速地解决最基础的色彩问题，如何才能顺利迈入艺术天堂，这还需要我们脚踏实地地思考与练习。

目录

前言 / 封二

一、什么是色调 / 1

二、色彩的素描关系 / 2

三、单个物体的训练 / 3

四、组合静物步骤 / 4

五、照片写生 / 6

六、照片练习 / 26

七、作品欣赏 / 30

一、什么是色调

1. 色调的定义：

色调是一幅画的色彩的基调，给观者最大的视觉感受。任何一幅画都应该有一个色彩基调，否则就会给人凌乱的感觉，画面就会显得不统一。比如我们在冬天清晨的雾霭中，所有的东西似乎都笼罩了一层淡淡的冷灰色；或者我们在夕阳下，世界似乎都变成了红色的。这些颜色的整体感觉其实就是色调。

当我们面对一张彩色照片的时候，也要考虑这张照片的色调，特别是我们在最初做色彩训练的时候，一般都要选择一些色彩比较明显的彩色照片开始入手，循序渐进，随后再用黑白照片来练习。

一般而言，画面的色调都是由画面中占最大面积的颜色来决定的，当然，如果画面的最大面积是灰色、黑色或者白色，往往决定这幅作品色调的有可能是罐子、点缀的衬布，也可能是花或者蔬果等。

2. 色调的分类：

色调有很多种分类方法，按照**色彩的三要素**可以做如下的分类：

- 1.按照**色相**分：冷色调、暖色调、中间色调
- 2.按照**明度**分：低调子、高调子、中间调子
- 3.按照**纯度**分：灰色调、纯色调、中间色调

当然，一幅画的色调可以是三要素中的任意的组合，比如冷灰色调或者暖低色调等等。

按照色相区分的色调

暖色调画面

暖红色的衬布和大面积黄色的衬布使得画面呈现了暖色的基调，只有黄绿色的生梨呈现出冷色的倾向，但画的时候不能画得过冷。

冷色调画面

主要面积的部分几乎都是冷色的，整个画面只有黄色的苹果、柠檬和桂圆是暖色的。

没有明确冷暖倾向的画面

这个画面中暖色的衬布和黄色的台面以及黄色的水果和果汁都呈现出暖色倾向，而浅蓝色的衬布和绿色的水果占的面积也很大，所以整个画面没有明显的冷暖倾向。类似这样的画面就要求我们在画的时候，要让一方占据主导地位，另外的一方向它倾斜。比如我们降低冷色的纯度，使整个画面偏暖；或者让暖色降低，使得画面偏冷一些。

按照明度区分的色调

低色调画面

这个画面色调比较低暗，深色的背景，深色的酒瓶及深色的衬布，只有花菜和篮子的个别地方透露出明亮的感觉，处理这样的画面时，暗部要区分开，不能因为都很黑暗而画得不透气。

高色调画面

这张照片比较明快，衬布和物体的颜色都比较浅，只有小盖子和前面小果子颜色比较深。这样高调子的画面会比较出挑、亮眼，容易在第一眼就获得评分老师的好感。但如果处理不妥，容易出现过于“粉气”或“灰气”。我们要注意区分那些物体的暗部和亮部的明暗关系、冷暖关系，做到高亮中有变化。

没有明确明度倾向的画面

此图的静物色调低沉，画面给人安静的感觉。画面中暗部颜色用得比较多，亮部除了高光部分还有左下角的光线照射过的地方外，几乎都进行了压暗处理。这样的处理方法的优点是画面的光影效果会比较强，在相对比较幽暗的画面中，表现光影比在明度很高的画面中要方便得多。

按照纯度区分的色调

在未经处理的彩色照片中，往往画面中的物体纯度都是比较高的，我们一般在色彩静物中，要想获得比较和谐的画面，都要将物体的纯度降低，这样的画面，色调比较统一，颜色比较协调。其实我们看大师的作品也可以看出来，很多大师的作品也是在协调中找一些小的对比，只有极少数色彩大师是在对比中找协调的，这需要很强大的色彩控制能力，对于初学者来说，我们一般都是在和谐中找一些对比。特别是在考试的时候，这样做不容易出现意外。

纯度较高的暖色调

这幅作品中，我们看到了高更大胆运用高纯度的红色，而另一种占据画面较大面积的则是与红色比较接近的黄色，黑色则起到了稳定整个画面的作用，白色使得亮的层次增加了。左上方的灰蓝色成为了画面中的与红色对比的颜色，丰富了画面。整个画面颜色艳丽、响亮。

在画比较浓郁的色彩的时候，我们一定要控制住画面的色彩沉稳度，避免过于“火气”或“翠”的情况，一定要在平时的学习中多研究。

纯度较高的色调

这幅是凡·高的色彩静物，在这幅静物中我们可以看到大量的绿色的运用，嫩绿色的背景，较深绿色的叶子以及瓶子等，这些绿色都属于纯度比较高的绿色。在大量的绿色中，凡·高却画了红色的花朵，以此产生了强烈的对比，而这些红花的纯度也进行了降低的处理，颜色非常协调，并不会产生混乱的感觉。整个画面的色彩感受是非常艳丽的，属于纯度比较高的处理方式。

纯度较高的冷色调

这幅画中的颜色都偏向一种酱油颜色般的灰黄色，所有的颜色都降低了本身的纯度。这种颜色的改变是为了使画面笼罩在一种统一的气氛中。

纯度较低的色调

这幅莫兰迪的色彩静物，看上去几乎没有了颜色，所有的色彩都进行了处理，碗的蓝色纹路、黄色的陶瓷、有色的台面，所有这些的颜色都降低了纯度，看上去接近黑白的素描。这样降低整体画面的色彩纯度的做法，使得画面看上去沉静而雅致，别有一番情趣。

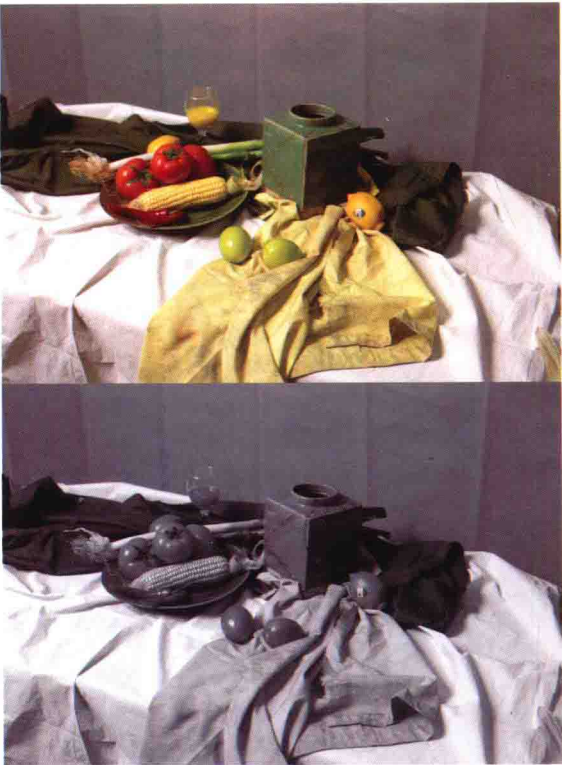
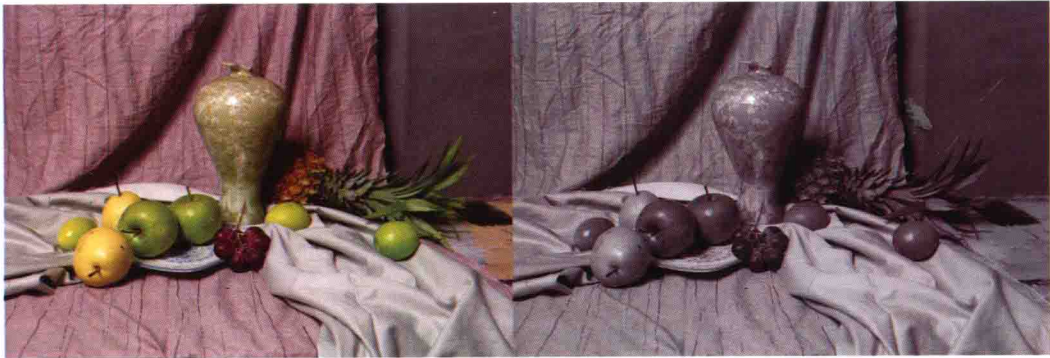
二、色彩的素描关系

素描是任何造型艺术的基础，色彩绘画更是如此。我们知道色彩的三要素之一就是明度关系，其实只讲明度关系的色彩就是素描。所以我们要画好色彩，要先从素描入手，只是跟我们以往用铅笔或者炭笔画素描不同，突然要改为水粉笔来画，这就牵扯到一个笔触的问题和控制问题，所以最方便的方法就是在我们画色彩之前，先训练一下色彩的笔触和控制的问题，同时要注重明度关系，把握好素描的关系。

我们先从熟悉水粉的笔触，熟悉水分的多少以及“粉”（白色）的多少的控制。循序渐进，慢慢进入水粉的瑰丽世界。

从彩色照片转换到黑白照片

我们在写生的时候或者面对彩色照片的时候，要学会看出色彩本身的明度关系，不同的颜色其明暗程度也是不同的，熟练掌握这种变化，才能在写生或者画彩色照片的时候把控好明度的关系。

两组图片是彩色的照片和转换成黑白照片的对比，我们可以看出其明暗的变化。

在一般的训练中，有些变化我们还是比较好区分的，比如上图中淡黄色的衬布和橄榄绿色的衬布之间的明度对比。而黄布上的青色的大枣和黄布的关系，或者红色的番茄和暗色的盘子之间的关系，我们就比较难区分，通过下面的黑白照片，我们可以看出这些物体之间的明度区别。

单色调稿子

右边二幅作品是单色调的色彩训练，一般使用的颜色是普兰色、深红色和白色。

三、单个物体的训练

造型艺术的基础是对物体进行塑造，对于整个画面来说，需要塑造的东西很多，比如衬布、空间等，但是最为重要的还是主体物本身。所以从单个物体开始训练，是画好色彩的一个必要的过程，任何想逃过塑造过程的学习者都不可能学好色彩。

一幅作品其实包含的东西很多，首先是画出单个物体的形状，很多同学一味地注重物体上面的色彩的好看，而忽略了物体本身的形状、造型，这与基础训练是矛盾的。我们看过大师的平涂颜色的绘画，都是在一个非常好的造型的基础上上色的，没有“形”的颜色是不成立的。其次，我们还得注重物体本身的明暗关系，也就是素描中的调子。然后是笔触，通过什么样的笔触才能画出一个物体的质感和体积感，等等，这些都是要通过单个物体的训练来解决的。

单个物体画稿

单个物体照片练习

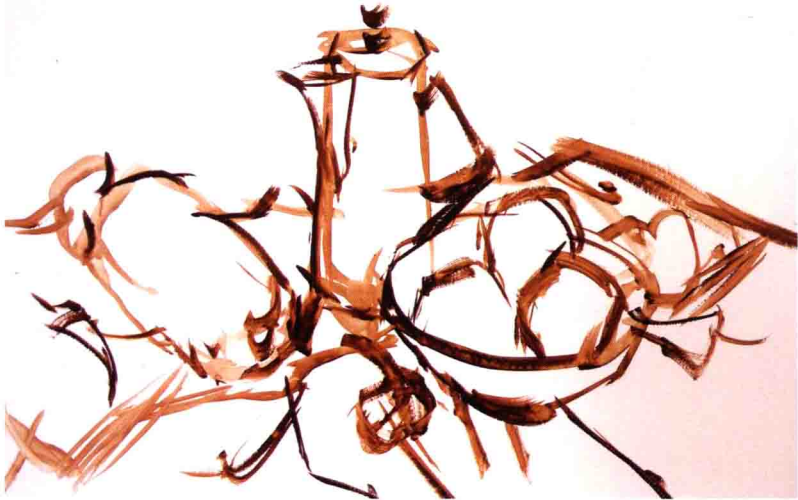
四、组合静物步骤

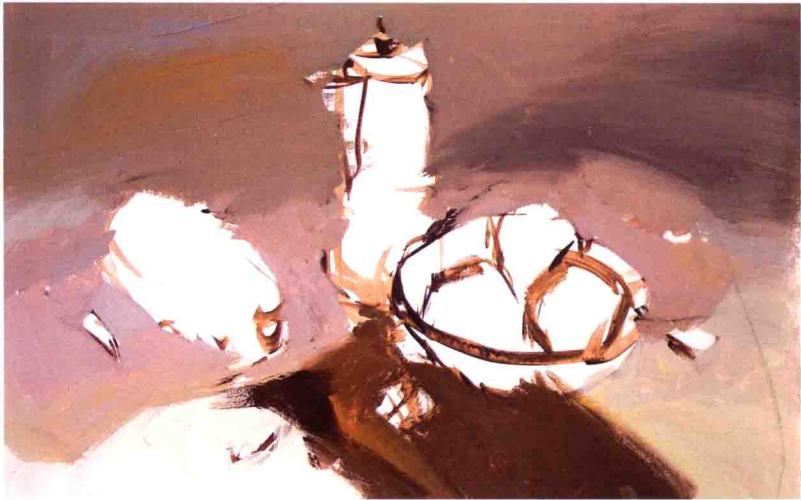
1.观察照片，考虑好构图。

2.考虑要画的色彩照片的明度关系，考虑几块布的区别处理。

3.构图，用褐色颜色打形，注意布纹的穿插关系。

4.铺设整个画面的衬布大体色，分出色彩区域，注意前后的色彩关系变化，确定色调。

5.用有色线画出物体的投影以及布纹的大的转折变化，可以画进物体里，用笔要大胆泼辣。

6.铺设主体物及水果蔬菜的颜色，把控主要色彩的协调与画面的主次关系。

7.深入刻画主要物体，注意主次物体刻画深入程度的不同。

8.调整画面关系，丰富衬布，完成画面。

