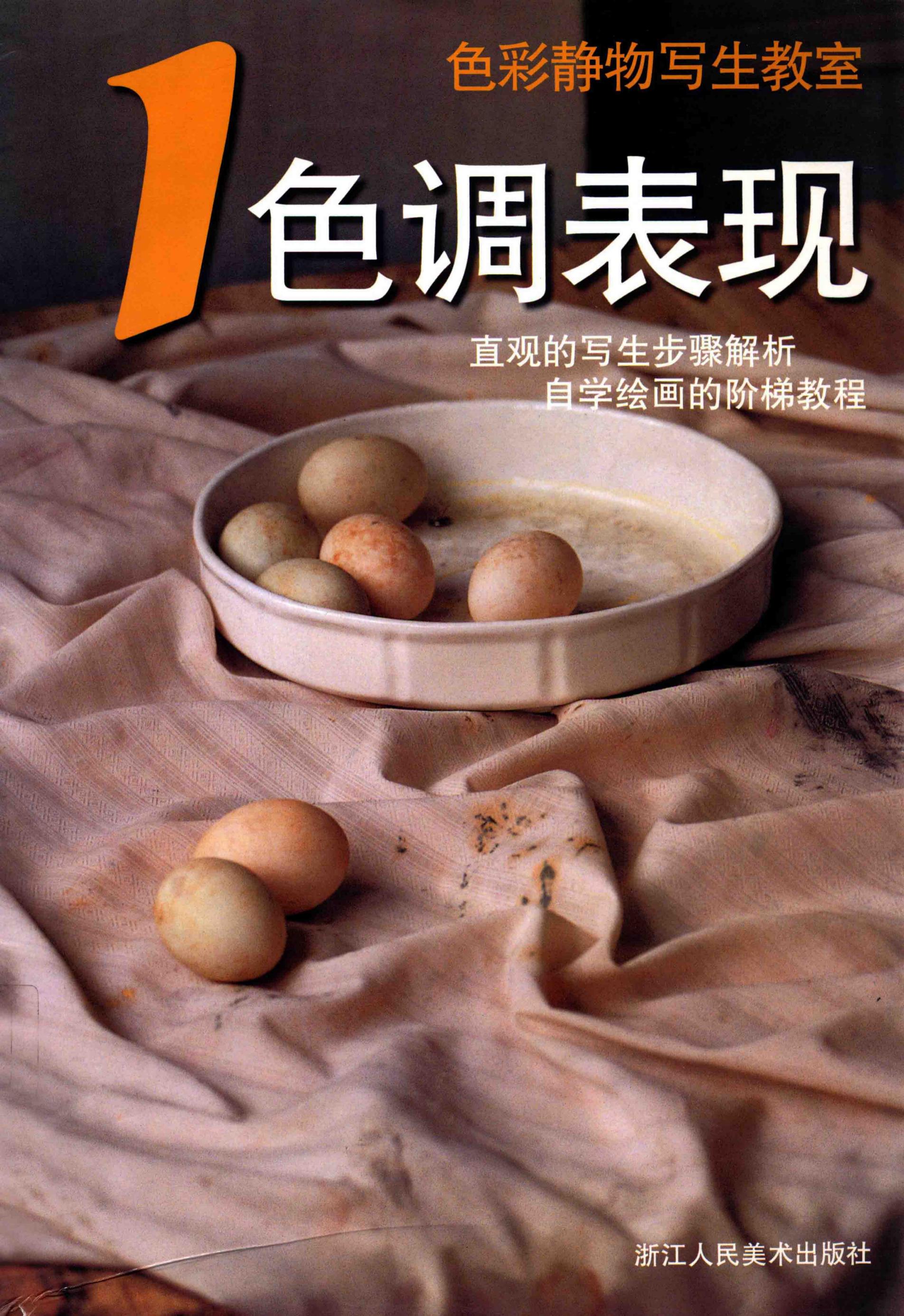

色彩静物写生教室

1

色调表现

直观的写生步骤解析
自学绘画的阶梯教程

浙江人民美术出版社

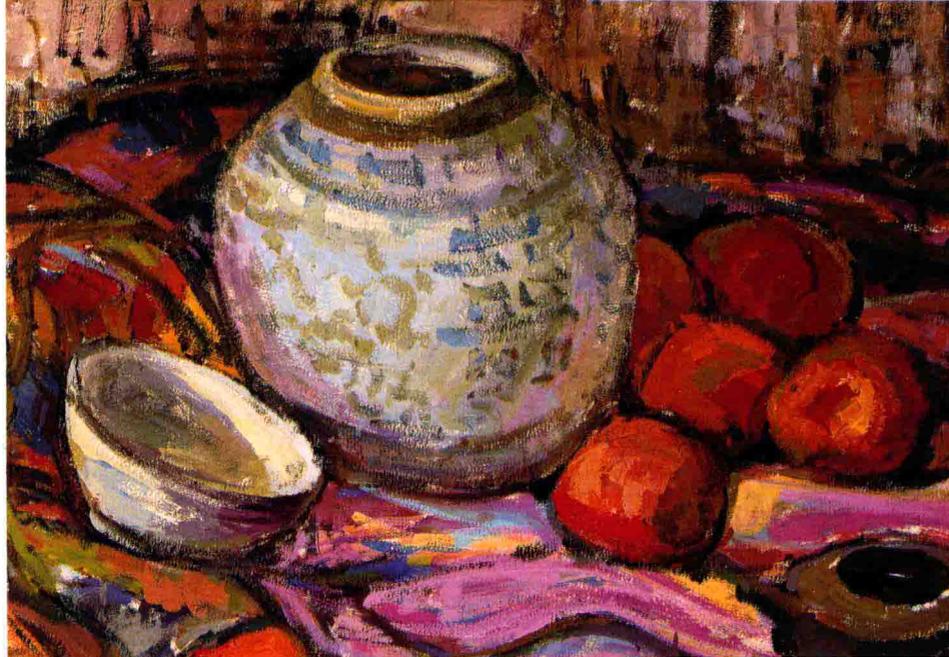
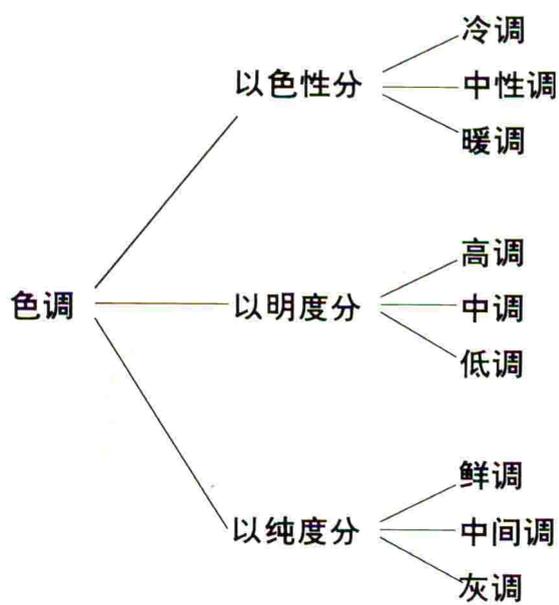
色调表现

色调是一幅作品大的色彩关系和倾向,是画面色彩构成的总体效果。

色调,也是写生者在写生过程中,将对象的色彩,从色相、明度、纯度及面积大小分布等几个方面,在画面上进行组织、加工、调整后形成的。因此带有主观性,它并非是对客观对象的照搬。

在色彩静物写生的过程中,色调的组织,是至关重要的。和谐的色调是画面成功的第一步。也是画面进一步深入的基础。

本册例举六种典型的色调,并将之分解为若干步骤加以说明。

高调习作

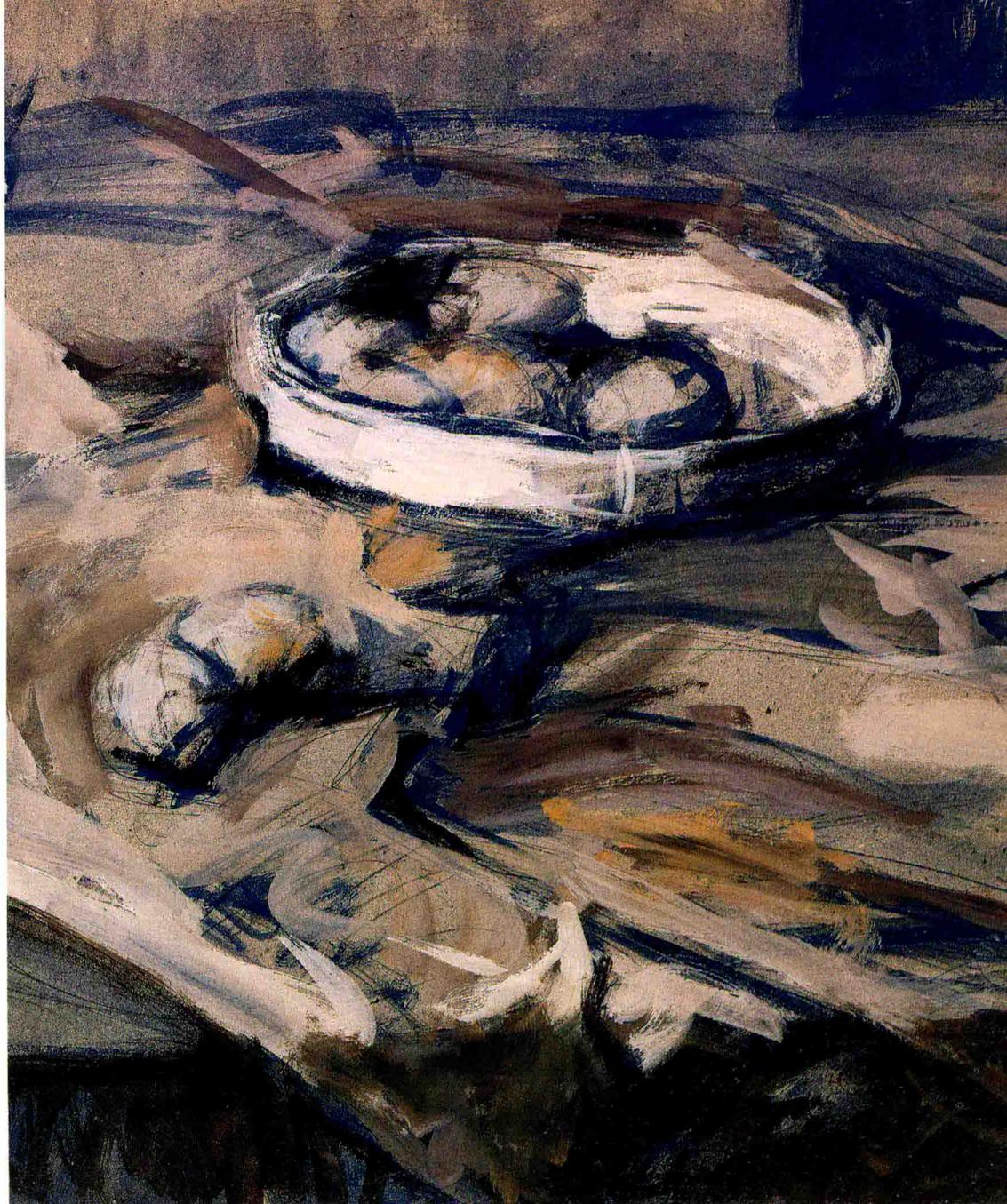
蛋 4课时 灰卡纸

这是一组亮调子的静物。

白色的瓷盘,浅色的衬布,青灰色的鸭蛋,构成一幅高调习作,有一种淡雅、柔和之美。

写生要领

亮色调中,明度的跨跃不应太大,色相差异更应保持在一定的明度和纯度范围内。明度过重或纯度过高都会使画面和谐明亮的美感受到损害。

1

1 将画面构图落笔到位,用深色将物体轮廓及暗部勾勒出来。

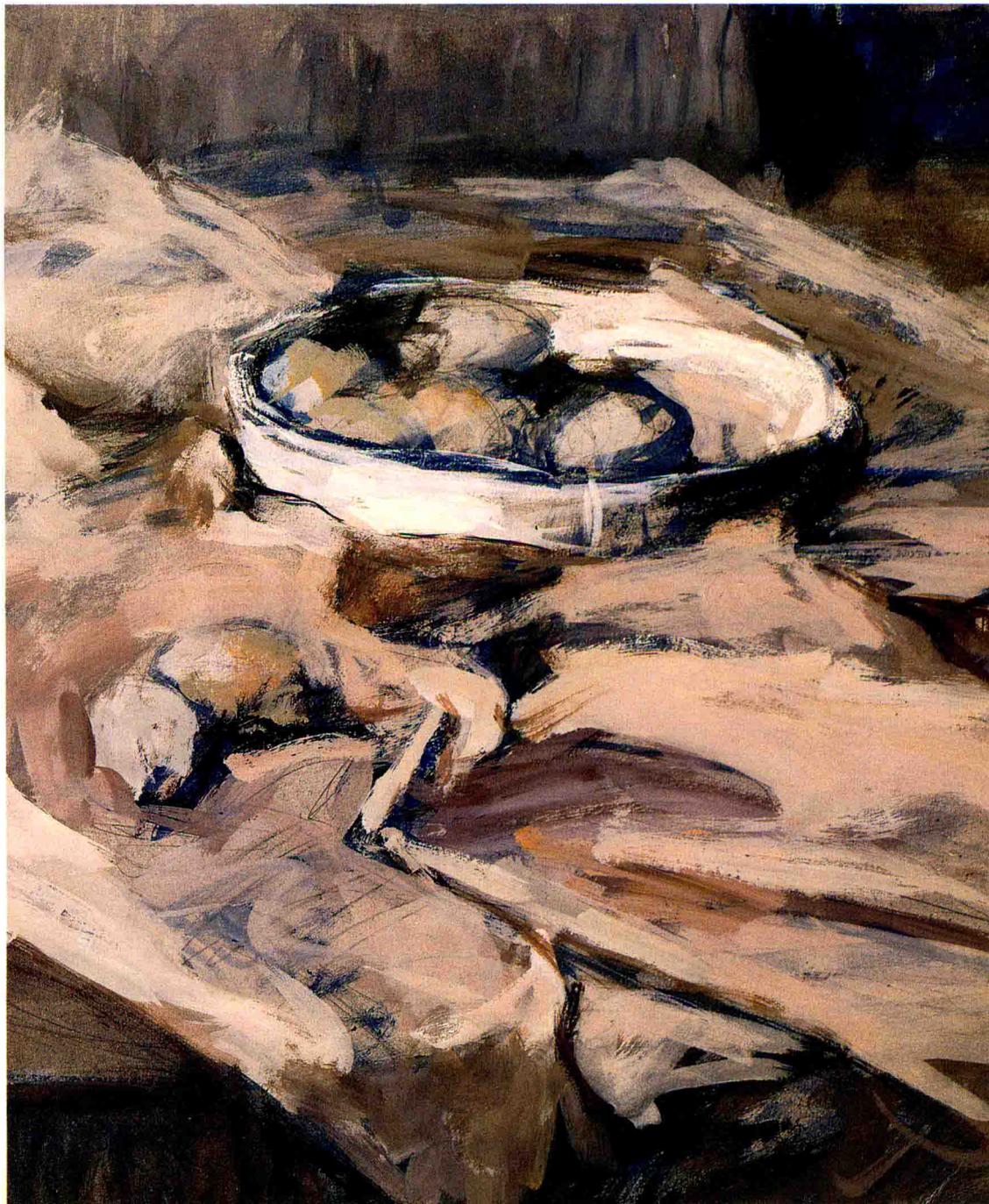
用白色将画面亮部从灰卡纸中提出来。

这时,画面大的空间关系和素描关系基本到位。

2 将画面灰底部分提亮,并对几处暗部稍作改动。衬布的空间造型逐渐厚重起来。

重点调整素描关系。色彩的冷暖变化仍限于较小的跨度之内。

2

3

3 在黑、白、灰三大关系基本到位的基础上，将色彩的冷暖倾向在画面上较微妙地表现出来。

4

4 画面色彩的冷暖关系也基本到位。色调中的明度、纯度、色相、冷暖等要素要处理得当。

5 以鸭蛋为重点进一步深入。加强鸭蛋的冷暖倾向。最后调整画面。完成。

低调习作

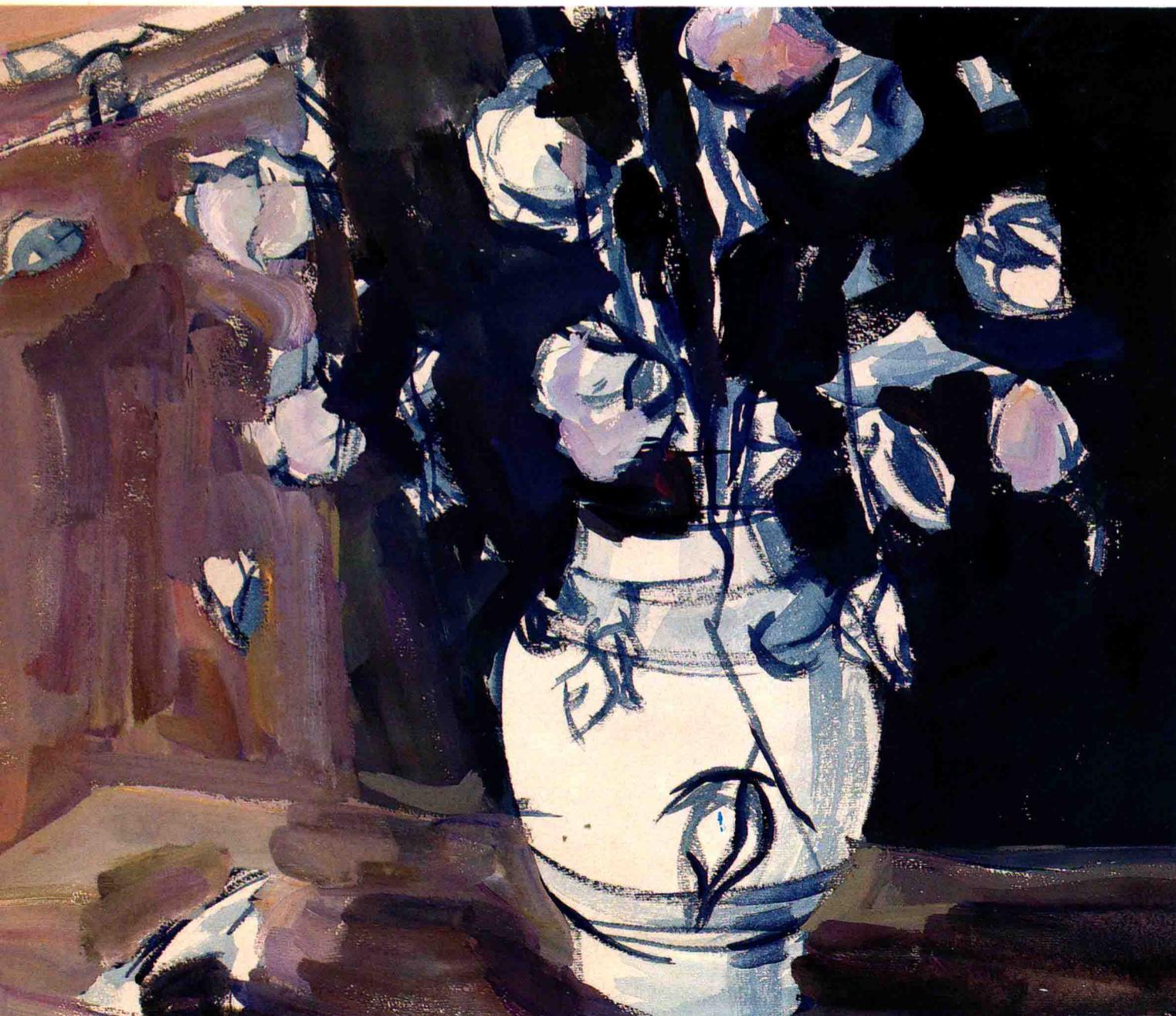
棉花 4课时
水彩纸

这是以深色衬布作为背景的低调习作。一只灰白瓷罐和一大束棉花。

写生要领

在低调画面中,色相的冷暖跨度可加大,明暗跨度则应缩小,保持色彩的丰富和低调的整体明度。

1

2

3

1 起稿。

2 确定画面大色调。将背景部分压重,并将白色棉花及背影中的墙体压灰。使低调中的亮色与背景中的颜色协调,并使色调中的明度反差缩小。

3 将瓷罐压灰。继续将靠近背景处的棉花及花的暗部压重。用花枝将分散着的花朵连结起来。画面色调接近完成。

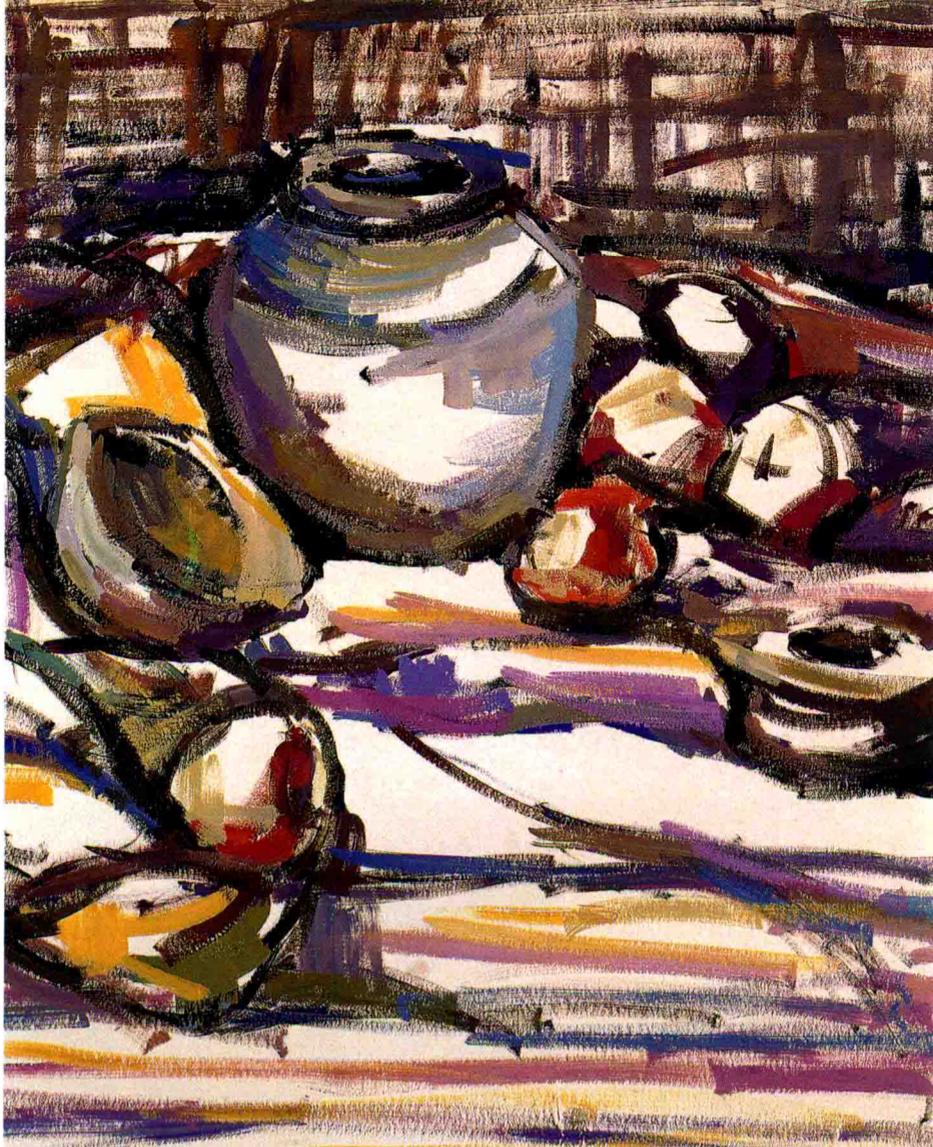
4 对棉花细部进行刻画。将近处几朵棉花稍稍提亮,使花束的空间体积加强。对小鸟不作重点刻画。

4

1

2

3

4

暖调习作

双喜土陶罐 4课时 卡纸

写生要领

我们首先应具有“相对冷”和“相对暖”的基本观念。暖调中也非处处暖,要区别不同色相、明度、纯度的暖色加以运用。在色调保持和谐的前题下,注重冷色的运用,但冷色在运用中面积不宜过大。

5

1 起稿。

2 色彩全面铺开，大的色调倾向基本确定。

3 在暖色调的画面中，多种不同色相、明度、纯度的暖色，将画面的主次、远近等关系有序地表现出来。画面中要恰到好处地运用冷色。

4 进一步强化色调倾向。用色要饱满、浓艳。对主体物作进一步描绘。对保留的边线作了冷暖和明度变化的处理，使之“入调”。

5 完成。

冷调习作

有蓝花布的静物
4课时 水彩纸

写生要领

在冷调画面中应注意暖色的运用。暖色的运用在纯度和面积大小上,应以不破坏冷调的大关系为准。

3

4

1 起稿。将主体及衬布的暗部压重。

2 将此冷调中最暖的颜色确定下来，并在背景中铺上一块淡淡的暖紫色，以求与水果中的暖色保持呼应。在冷暖上保持画面的均衡感。

3 衬布用冷色铺满。
对水果的色彩作进一步调整，在调整的同时将水果塑造出来。
画面的大色调完成。

4 根据主体物深入的程度，在大关系不变的前提下，对衬布作进一步深入。

这幅习作在铺色的过程中，对画面中最暖的颜色作了安排和减弱，使之能和谐地出现在冷色调的画面中。

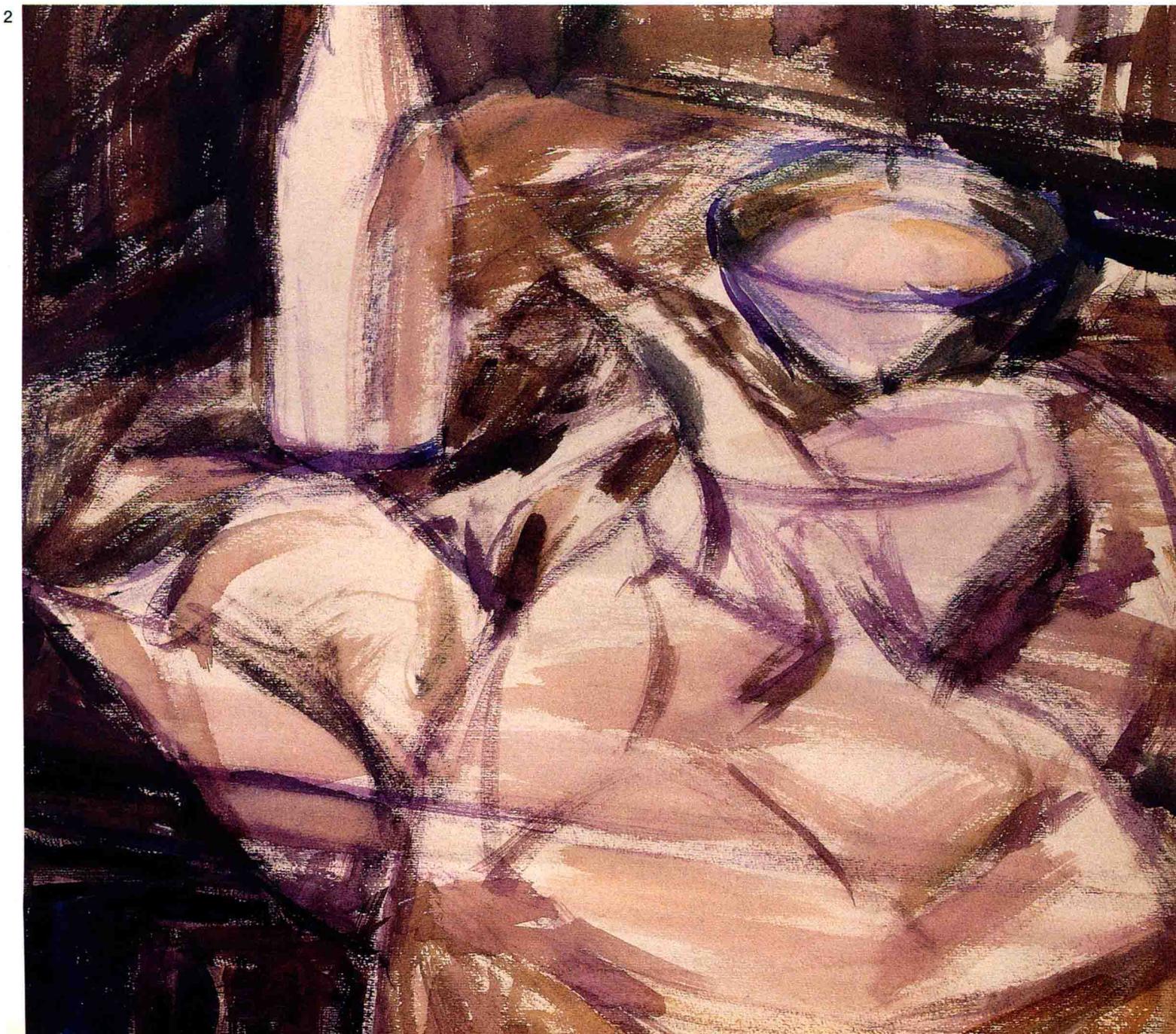
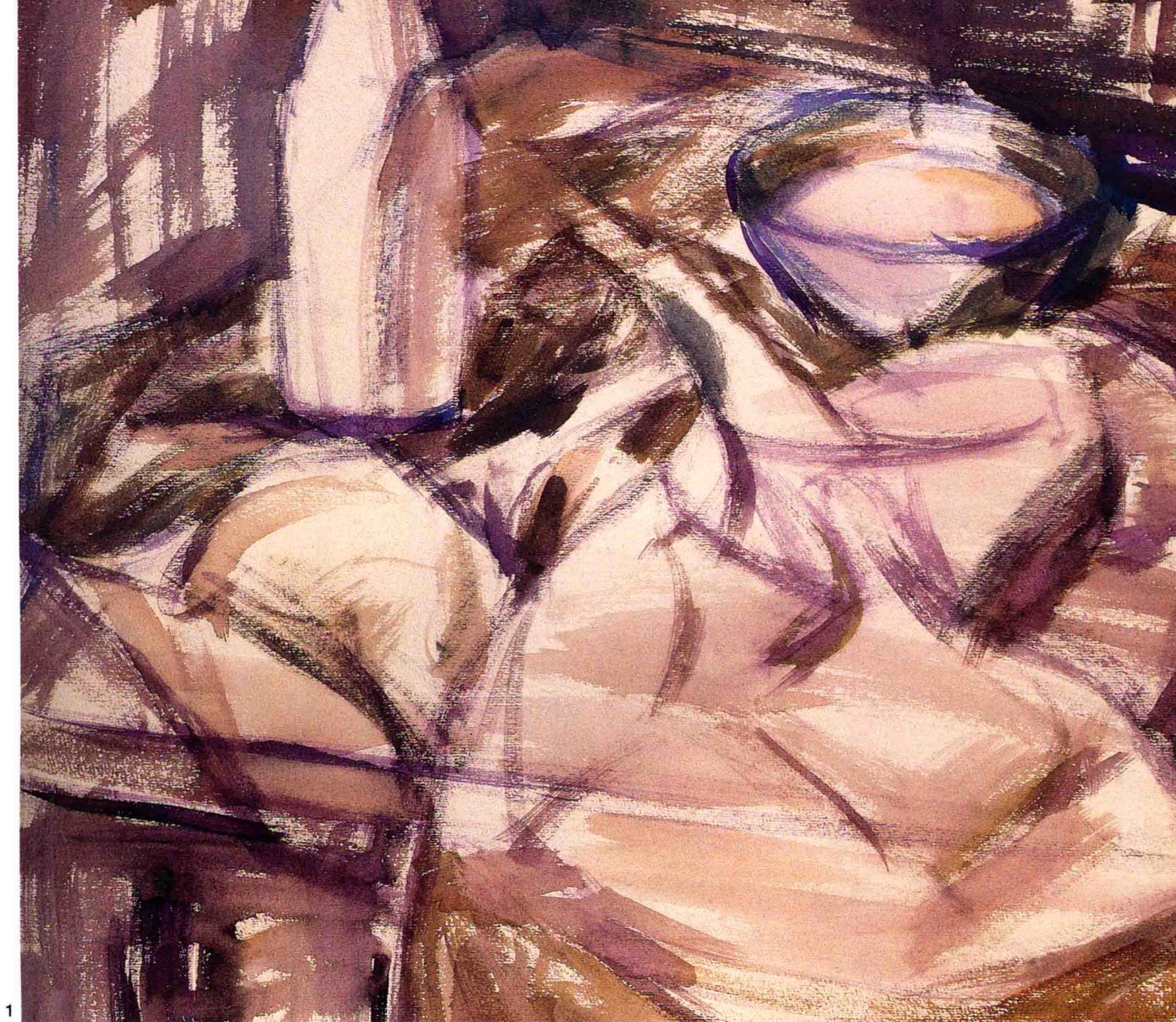

灰调习作

灰色 4课时
水彩纸

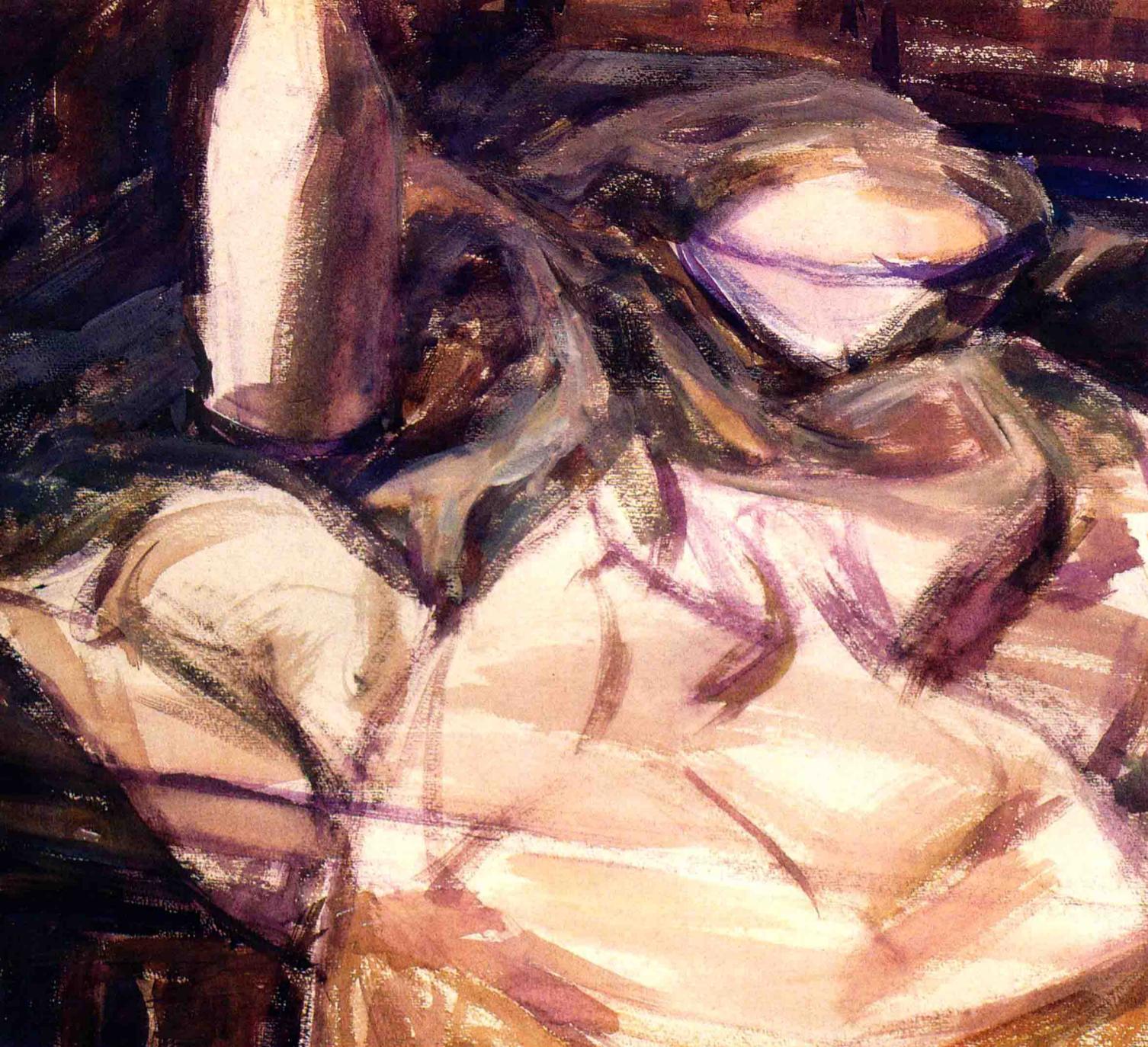
写生要领

灰调中减弱了色彩的明度和纯度对比,但不等于没有明度和纯度的对比。在灰调中特别注意纯色的运用。

1 起稿、画形,确定大色调。

2 铺色时不必太拘泥于形的边线。被色块或笔触打散的形,可在最后完成阶段重点收拾。

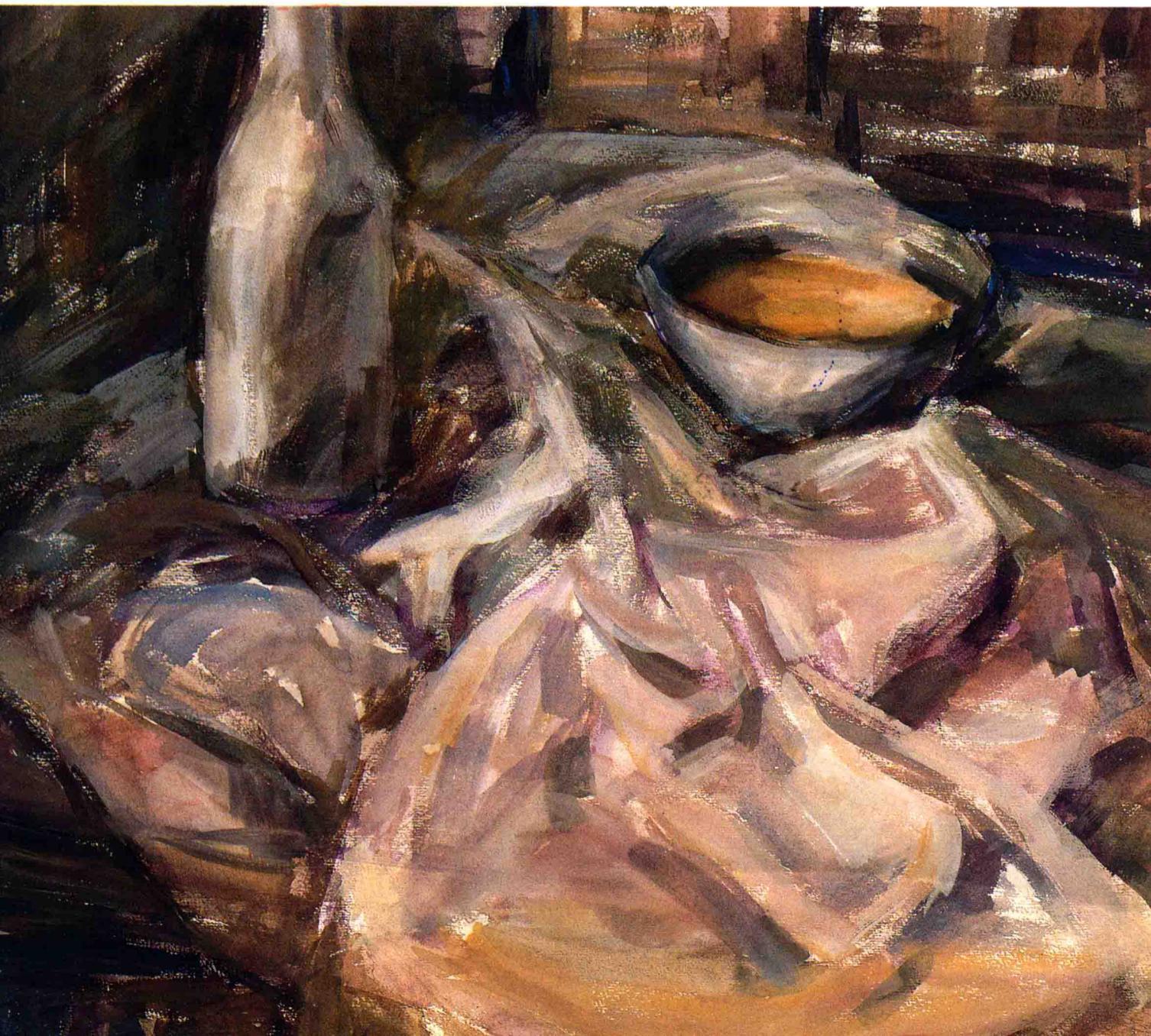

3 从背景处入手,展开至桌面衬布。

4 画面中灰色的明度和冷暖变化不大,基本统一于灰调中。

用笔松动,渐次整理出衬布的皱纹。

画面大色调基本形成。

4 在大色调确定的基础上,对小局部进行多次反复和调整,以免使画面单薄。

将碗中的蛋黄色提纯。这对打破画面灰暗很关键,使“灰调”不灰。

作者在铺色过程中,用笔自如,对细部不作刻意的雕琢。使画面保持一种朦胧之美。

