

鄂美动力
E-MIND

造型基础训练方法丛书
Basic Training on Forming

色彩 密码

蔡晖色彩静物 问答&临摹

Color Code

Q&A and Making Copies of Still Life
Paintings by Cai Hui

蔡晖 编著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

2

各省联考 美院试题 完美重现

造型基础训练的目的并不只是学会在技巧上如何表现物象，更重要的是要学会正确地观察和理解物象的造型特征，把握物象的本质结构和普遍的造型规律，这实际上是一个积极的理性思维过程。形体结构、明暗光影、空间质感以及色彩关系分别是造型基础训练的多个阶段，只有循序渐进、有条不紊地把握好每个阶段的学习程度，才能更好地诠释你所要表现的对象。

鄂美动力
E-MIND

造型基础训练方法丛书
Basic Training on Forming

色彩 密码

蔡晖色彩静物
问答&临摹

Color Code

Q&A and Making Copies of Still Life
Paintings by Cai Hui

蔡晖 编著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

②

蔡晖色彩静物教学要点精解

一、合理地安排画面构图

在色彩考试中，拿到试卷后不要急于下笔，首先要仔细审题，根据试题要求，安排好各物体在画面中的位置、大小、比例，以及物体和衬布几大色块在画面中的布局。另外各物体之间及物体和周围环境的黑白灰关系，光源的方向、分布等因素都要认真考虑。考生在写生训练中不能对自己熟悉的构图有过多的依赖，应多尝试不同的构图形式，这样才能在默写考试时得心应手。

二、把握画面整体色调和大的色彩关系

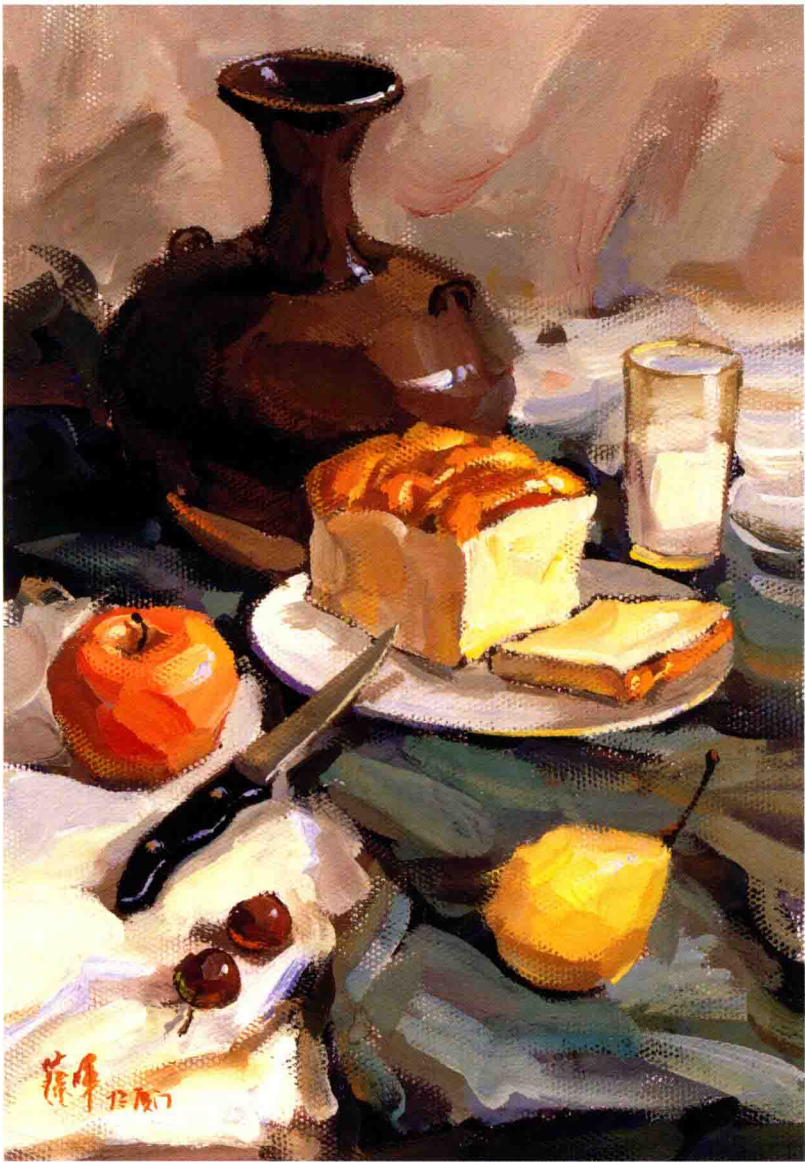
在画面中所占比例较大的衬布的固有色和光源色往往决定了画面的色彩基调，明确光源色的冷暖倾向可以有效地处理画面上的冷暖关系。在进行色彩写生时，首先要分析画面中几个大色块在冷暖、明度、纯度、色相上的关系，定下画面的基本色调，控制好色彩的总体倾向。画面中的背景——主体物和桌面及它们之间的色彩关系都是在整体色调确定的基础上表现出来的。

三、注重画面中形与色的关系

色相、明度、纯度和冷暖构成了画面的色彩关系，环境色、固有色又是通过光线照射在物体上表现出来的，画面中的每一块颜色都不是孤立存在的，而是通过与周围颜色相互影响和对比来实现的。每一块颜色都有自己的色相、纯度等属性，在进行色彩表现时，不能脱离物体的素描关系，应通过色彩来区别明暗，而不是简单的明度排列。在进行色彩默写训练时，要注意物体的形象结合，一方面，体积是通过素描关系来体现的，不能一味地追求色彩的鲜艳、明亮而忽视素描关系，这会给形体塑造带来障碍；另一方面，只有通过色彩的色相对比、补色对比、面积对比才能使画面具有厚重感，达到画面关系的和谐、统一。另外，还要注意把握单个物体的体积、明暗与整个画面的协调性。

四、注重画面空间的表现

画面中的体积感和空间感是通过透视、明暗、色彩、虚实等造型因素来体现的。各物体的立体空间关系不仅要体现出近大远小的透视规律，而且要表现出在光的作用下黑白灰的色调关系。同时，环境色的强弱，画面前后的虚实，物体的重叠或藏露等也会使画面的空间关系发生变化。因此，只有将符合透视原理的构图、正确的明暗关系和虚实关系、正常的色彩表达结合起来，才能使画面的体积感和空间感得到更好的体现。

蔡晖色彩静物作画基本步骤

步骤一 构图

在进行构图时，首先要对画面中所有物体的大小、造型、位置进行安排、设计。其重点是抓住稳定、均衡的原则，做到突出主体物，疏密有致、整体协调。

步骤二 确定画面的整体色调

首先要确定画面的色调，以保证画面色调的统一。其次要注意光源色和环境色对物体的影响，充分分析光源色、固有色、环境色三者的关系，基本确定画面的冷暖倾向和整体色调。

步骤三 铺大色块

在铺大色块时，应做到既突出主体物，又使各部分衔接自然，这是塑造形体、深入刻画的基础。这一步应尽量使用单纯的颜色，颜色要尽可能调得准确，调得湿、薄一些，铺色时要一气呵成，迅速地完成画面色彩布局，始终把握大的色彩关系，不要拘泥于细节。

步骤四 深入刻画

铺大色块完成后，便进入深入刻画阶段。在把握画面整体的基础上，加强对主体物细节、质感的表现，这是使画面生动的关键。如前景主物体的高光、布纹的走向、器皿的边缘等，对细节可以精雕细琢，但要有整体感，注意保持画面的主次关系，避免面面俱到。

步骤五 整体调整

整个作画过程中，始终要保持画面的整体性，整体统帅全局，局部服从整体。在完成作品之前，要从色彩、明暗、主次、体积、空间、节奏、质感、虚实等方面调整画面。检查各物体造型是否完整，各物体之间的色彩关系是否明确、协调，背景与物体的冷暖关系是否准确，是否有有的地方画得太跳了等，如发现问题，要及时调整。只有这样，画面才能在保持整体性的同时而又不失精彩、生动。

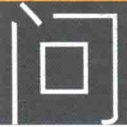
水果往往是画面中颜色纯度最高的物体，因此在表现时，不能画得太灰。另外，水果的轮廓不能画得太死，否则水果就会脱离画面，形成孤立的平面。在塑造时，避免笔触机械地排列，用笔要灵活自由。

水果要画得生动，首先要从造型上入手。如苹果是上宽下窄，梨是下宽而上部较尖，橘子则是两头稍扁的椭圆形状。在色彩上，苹果的颜色一般红绿相间（青苹果除外），色彩丰富、鲜艳，在默写时色彩可以适当夸张，高光、反光可画得明显一些，以体现其新鲜和光洁的质感，用笔上要以色块塑造为主。梨的色彩较单一，纯度比苹果低，黄色中略带一些粉，主要以中黄、淡黄为主，暗部偏土黄，用笔可用较干枯的笔触概括它几大块面的关系。橘子的画法和苹果有相似之处，但它的颜色较单纯，质感也粗糙一些。画切开的西瓜时，瓜瓤部分主要为鲜红色，基本以大红、朱红为主，亮部加些柠檬黄和白色。色彩尽量保持亮丽、新鲜，用笔应干脆、利落。切开的西瓜皮，白中略带黄绿色。瓜子起点缀作用，不宜画得过多，应把握它们的色彩变化，切勿画得雷同。

在刻画多个水果的组合时，要有意识地分清主次、前后，即使是同一种水果，也要分出每一个水果在形状、色彩上的细微差异。

2008年清华美院试题：

一个牛皮袋，一个矿泉水瓶，两个绿色的梨，一个黄色苹果，桂圆若干，一张报纸，一块淡黄色衬布。

色彩静物的学习有何“捷径”呢？

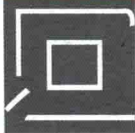
2010年江西省美术联考试题：

一个陶罐，一个瓷盘，三个玉米，大蒜子若干，红辣椒三到五个，红、白衬布各一块。

“捷径”这个字眼，听起来似乎很诱人，找到一种好的学习方法加上努力，我想就是一条很好的“捷径”。循序渐进是一种不错的学习方法，从简单的物体组合、甚至是单个物体开始练习，由简单到复杂进行训练。还有重要的一点就是，临摹好的作品就如同“站在巨人的肩膀上前进”，因此临摹很有必要！

答

南北方的色彩在风格上有什么区别？

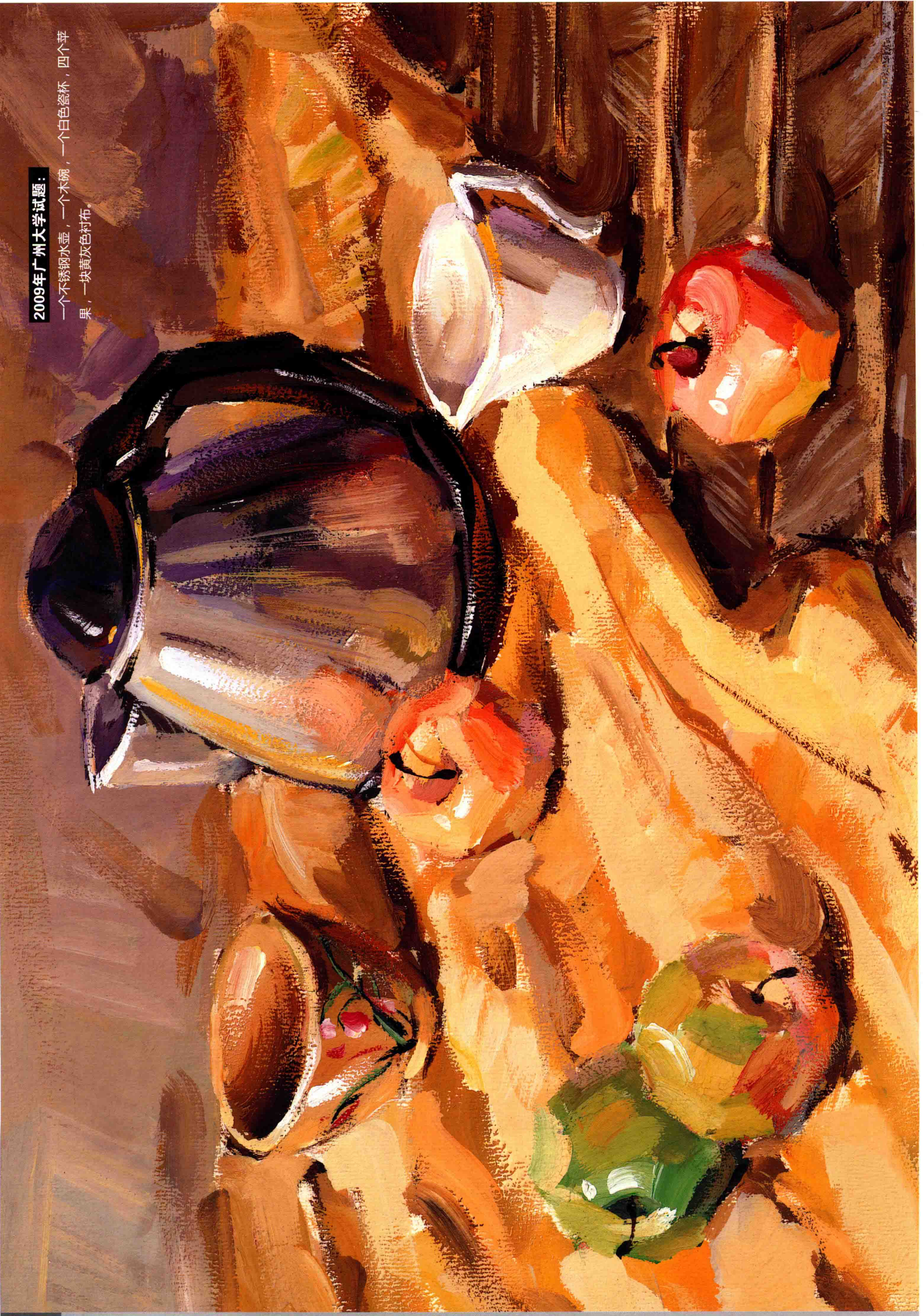
蔡峰 厦门画院

由于地域的不同，北方的艺术院校（以中央美术学院为代表），注重基础造型，画风朴实，色调大部分以和谐灰调性为主，与北京的深厚文化底蕴和环境是分不开的。南方的艺术院校则以中国美术学院为代表，其画风为色彩明快、讲究笔法、画面流畅写意，追求一气呵成。即便南北方色彩在风格上有所区别，但基本的色彩关系是一致的。在初学过程中切勿一味追求风格而丢失了本质。

2009年广州大学试题：

一个不锈钢水壶，一个木碗，一个白色瓷杯，四个苹果，一块黄灰色衬布。

如何使画面在众多试卷中脱颖而出？

2010年天津市美术联考试题:

默写, 陶罐一个, 面包一个, 水果若干, 牛奶一杯, 深、浅色衬布各一块。

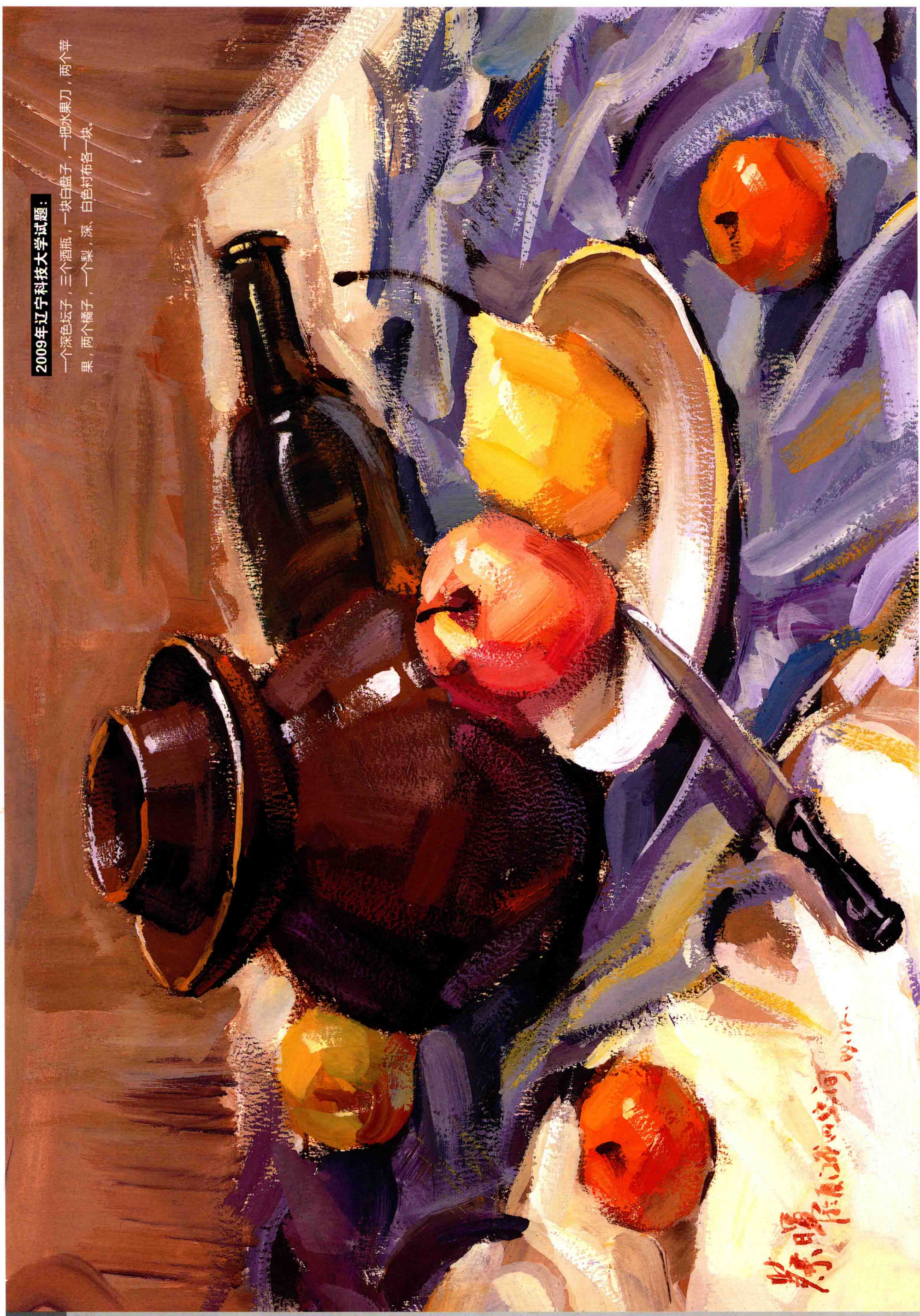
首先, 构图要讲究。其次画面的色调也很重要, 黑白灰关系要明确, 主次要分明, 物体尽可能安排得对比强烈。例如, 将明度上黑与白, 色调上冷与暖的物体放置在一起, 使之增强视觉效果, 而背景则采用柔和对比, 达到衬托主体物的效果。评卷老师要在短时间内看完上万张试卷, 评阅时间非常有限, 因此, 画面应尽量色彩明快, 用笔肯定、干净、利落, 这样才有利。

陈曦 2010.1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

2009年辽宁科技大学试题：

一个深色坛子，三个酒瓶，一块白盘子，一把水果刀，两个苹果，两个橘子，一个梨，深、白色衬布各一块。

考场上将画面画灰了怎么办？

2009年云南艺术学院试题：

一瓶饮料，一个陶罐，三个橘子，一个白瓷盘，一个铝勺子，
衬布两块。要求：暖色调。

考场上遇到这种情况时不要太紧张。首先，保持冷静，等画面干后，用干净的笔和颜料提升亮部的色彩（注意水分的控制，尽量用干画法提亮），再压重暗部的色彩，提高对比度，画面自然就响亮起来。一定要心平气和地修改画面，切勿急躁。

2009年山东工艺美术学院试题：
以“我的早餐”为题默写。

为什么调色总容易调“脏”？

调色容易调“脏”主要有两个原因。第一，之前用的笔颜色没洗干净，使得下次调色造成了污染，调出的颜色自然就变“脏”了。第二，调和的颜色种类过多，也会使颜色变“脏”。通常控制在三到四种颜色之内调和，超过四种以上就容易调“脏”了。

2009年陕西科技大学试题：

一个葡萄酒瓶，一个白瓷盘，一个玻璃杯，三个梨，葡萄若干，蓝灰、白衬布各一块。

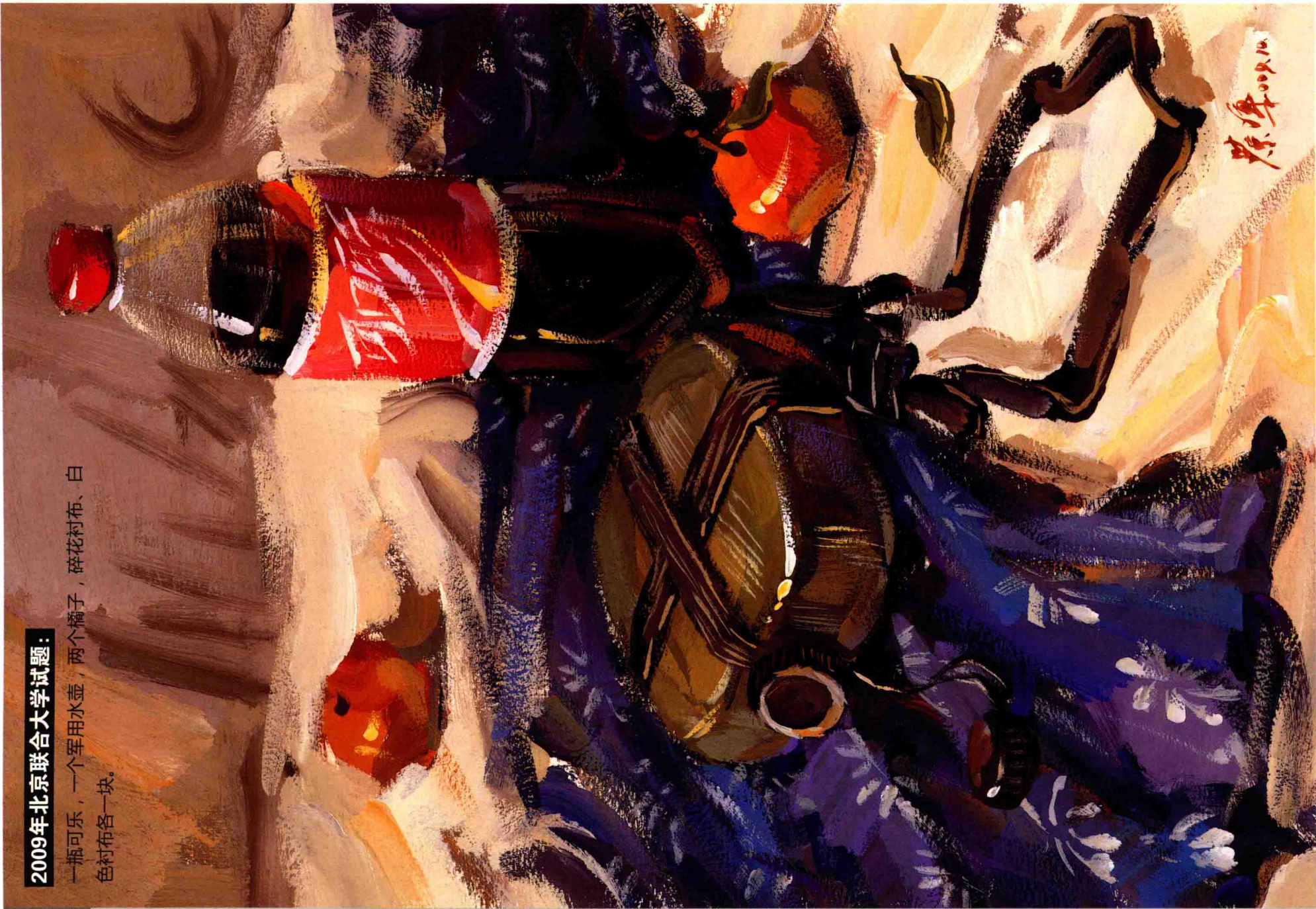
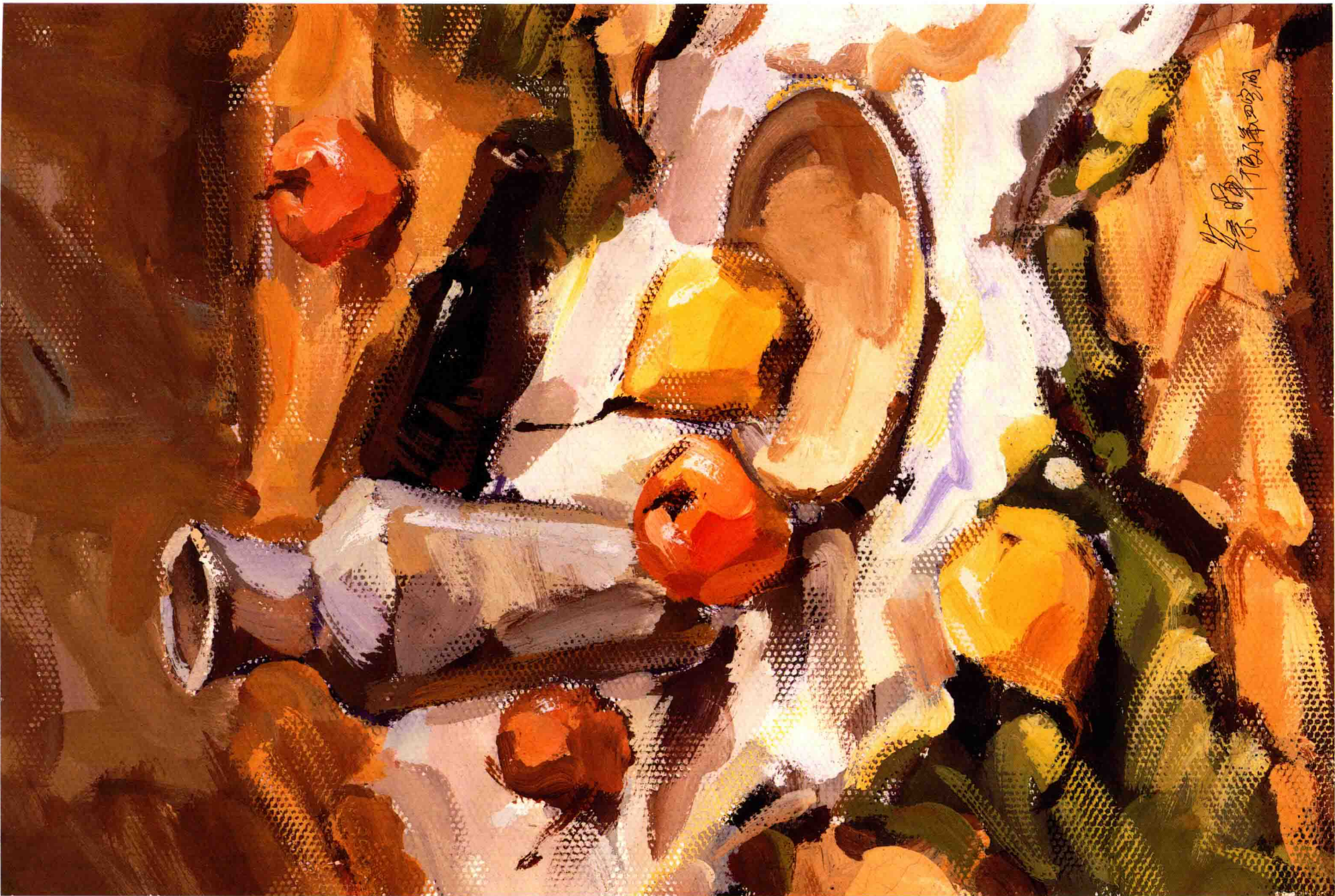
2009年北京市美术联考试题：

一个陶罐，一个苹果，两个橘子，一个白盘子，两片面包，一把餐刀，蓝灰、白衬布各一块。

陈峰 第四空间
09.12.11

画小构图是很有必要的，能帮助你快速地构思整个画面的安排以及色块之间的搭配。好的构思与构图是画好一张画的开始。

2009年北京联合大学试题：

一瓶可乐，一个军用水壶，两个橘子，碎花衬布、白色衬布各一块。

平时如何为色彩考试做准备？

