

曹兴军

中国美术学院
优秀教师作品精选

China Academy of Fine Arts
selected words of outstanding
teachers

曹兴军谈色彩静物

中国美术学院出版社

曹兴军简介

中国美术学院副教授，硕士研究生导师，编辑出版四十余册书籍。

责任编辑：徐新红

装帧设计：钱 塘

责任校对：石同兴

责任出版：葛伟光

图书在版编目(CIP)数据

曹兴军谈色彩静物 / 曹兴军著. —杭州: 中国美术学院出版社, 2008.11

(中国美术学院优秀教师作品精选)

ISBN 978-7-81083-791-0

I. 曹… II. 曹… III. 水粉画: 静物画—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第174435号

中国美术学院优秀教师作品精选

曹兴军谈色彩静物

曹兴军 著

出品人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地址：中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码：310002

网址：www.caapress.com

经销：全国新华书店

制版：杭州东印制版有限公司

印刷：杭州星晨印务有限公司

版次：2008年11月第1版

印次：2008年11月第1次印刷

开本：889mm × 1194mm 1/8

印张：10

字数：20千

图数：100幅

印数：0001—5000

ISBN 978-7-81083-791-0

定价：45.00元

曹兴军

中国美术学院
优秀教师作品精选

China Academy of Fine Arts
selected words of outstanding
teachers

曹兴军谈色彩静物

中国美术学院出版社

目 录

- 一、关于构图 · 4
- 二、关于色彩关系 · 6
  - 1. 色调 · 6
  - 2. 冷暖关系 · 8
  - 3. 明暗关系(素描关系) · 9
  - 4. 色彩关系中常见的弊病 · 10
- 三、关于用笔 · 12
  - 1. 先大笔触后小笔触 · 13
  - 2. 先深后浅, 先暗后亮 · 13
  - 3. 先湿后干 · 14
  - 4. 先薄后厚 · 14
  - 5. 曲直、长短、不同方向的笔触的综合 · 16
- 四、关于造型 · 18
- 五、关于效果 · 20
- 六、平时训练要求与考试评分标准 · 22
- 七、作画步骤 · 23
- 八、曹兴军作品 · 25
- 九、学生习作点评 · 35
- 十、学生模拟考卷点评 · 46
- 十一、2008 年美院优秀试卷点评 · 52

一、关于构图

色彩静物有两种常见的基本构图形式，即横构图与竖构图。横构图在表现左右空间有着一定优势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，同一组静物采用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。（图示：塞尚作品、马奈作品、作品模拟考卷、2008年美院招生考试优秀试卷）

塞尚作品

马奈作品

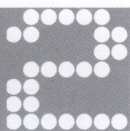

学生模拟考卷

2008 年美院招生专业考试优秀试卷

学生模拟考卷

1. 色调

由于明暗、冷暖对比程度形成不同的冷暖色调趋势。如画面明度高的颜色比例大小总体可分亮调、灰调，亮调显得明快，灰调显得稳重；明暗、冷暖关系减弱则构成冷灰调或暖灰调，给人含蓄、亲和的视觉感受，而增强明暗、冷暖的对比，固然会加大画面的冲击力。一幅好的色彩首先打动我们的就是画面的基本色调。色调是一幅色彩作品的基础，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不可分割的组成部分。画面的色彩关系（冷暖关系和明暗关系）须围绕整体色调来进行。（图示：佚名作品、莫奈作品一、莫奈作品二、色调对比（1'）、色调对比（2'）、色调对比（3'）、色调对比（4'）、2008 年美院招生专业考试优秀试卷）

佚名作品

学生色调小习作

色调对比（1'）

色调对比（2'）

色调对比（3'）

色调对比（4'）

莫奈作品一

莫奈作品二

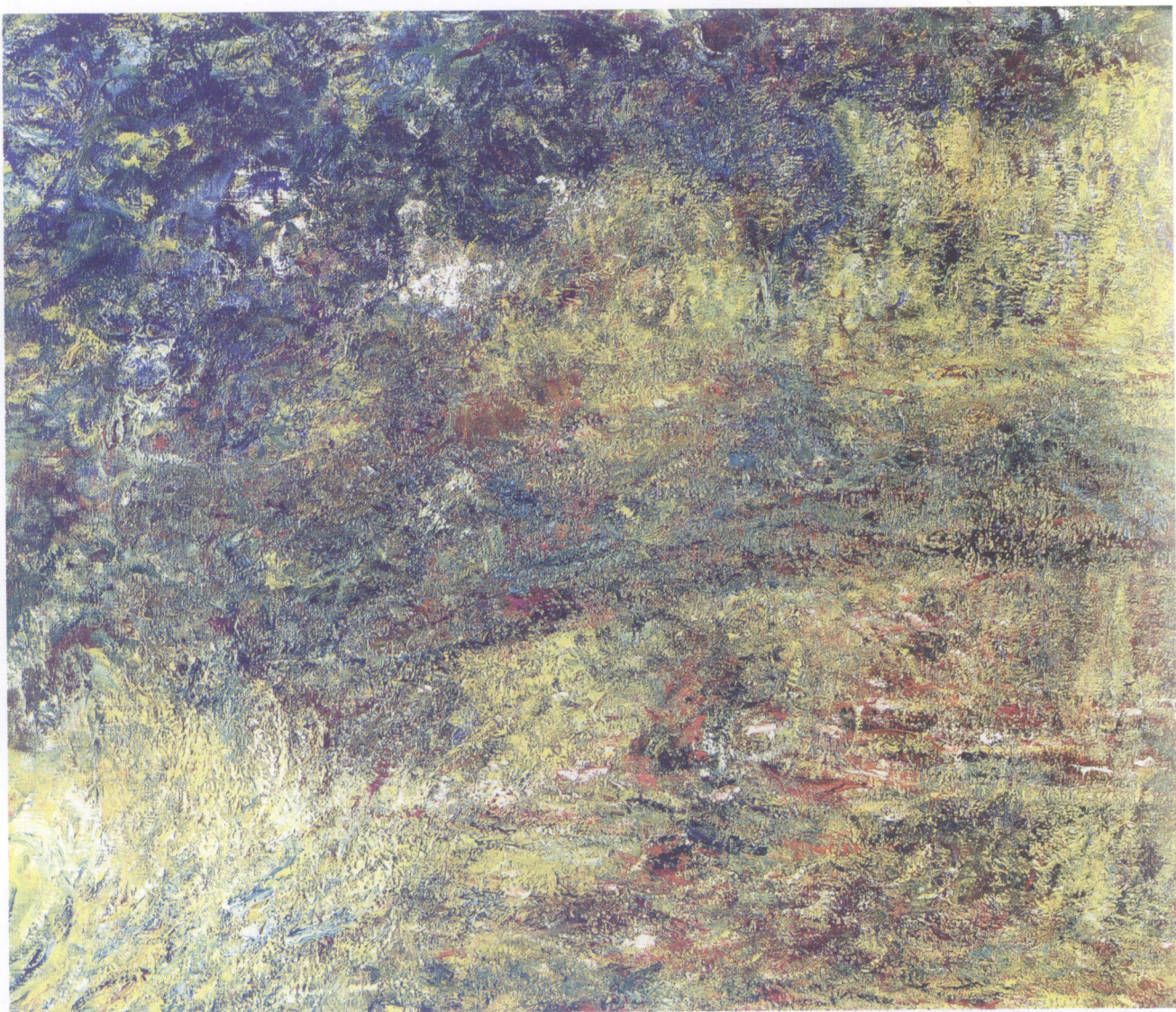

2008 年美院招生专业考试优秀试卷

2. 冷暖关系

冷暖关系是一幅色彩作品的最基本的关系之一。在完成一幅色彩静物时，冷暖关系作为第一要素是画者从开始到结束始终必须考虑的，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彩倾向。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。（图示：佚名作品、莫奈作品、2008年美院招生专业考试优秀试卷）

莫奈作品

佚名作品

2008年美院招生专业考试优秀试卷

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共同构筑了一幅色彩静物作品基本的色彩关系，也是我们在完成作品过程中所运用的两大法宝。(图示：莫奈作品一、莫奈作品二、2008年美院招生专业考试优秀试卷)

莫奈作品一

莫奈作品二

2008年美院招生专业考试优秀试卷

学生习作一

学生习作二

学生习作三

4. 色彩关系中常见的弊病

一幅色彩常见的弊病有“脏”、“粉气”、“灰”、“火气”、“碎”、“乱”、“花”等。

“脏”主要表现为色彩纯度不够，色相不正确，画面不透气。这是由于用过多的颜色调和，尤其用太多的对比色进行调和所致；或色彩对比不准，画面整体颜色用得太多，特别是亮部颜色画得过深；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这些习惯所致。（图示：学生习作一）

“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。塑造时我们容易过于关注局部，颜色过于烦琐，画面缺乏整体的素描关系（即大的黑、白、灰关系，明暗关系不正确，局部明暗对比烦琐，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。（图示：学生习作二）

“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，水分运用不合理等所致。（图示：学生习作三）

学生习作四

学生习作五

“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，应注意亮部、暗部的冷暖及环境色的变化。(图示：学生习作四、学生习作五)

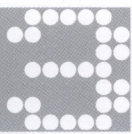
学生习作六

学生习作七

“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。(图示：学生习作六、学生习作七)

最终的画面效果是用笔来呈现的。薄画大笔触简约透气，干画小笔触丰富细腻富于变化……轻松自然的用笔，活泼跃动，严谨有规律的笔法结实厚重……当然，不同的笔法相结合可增添用笔的表现力。色彩技巧的重要表现手法之一就是用笔，它是传递一幅水粉静物画的色彩关系(冷暖、明暗关系)的载体，属于内容与形式的关系范畴。因此，合理、恰当地运用笔法是精确地表现画面色彩关系的有力保证。当然，没有哪种笔法是绝对最好的，只有当它适合你，能更好地表达对象时，才是最好的。在丰富多彩的笔法中，我们归纳出以下几种常用且易掌握的笔法。(图示：学生模拟考卷一、学生模拟考卷二)

学生模拟考卷一

学生模拟考卷二

1. 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。（2008年美院招生专业考试优秀试卷一）

2. 先深后浅、先暗后亮

“先深后浅，先暗后亮”的作画程序，十分符合水粉这种材料的运用，画面不易“灰”，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、亮部两大色块逐一完成，以形成画面的基本色调。（2008年美院招生专业考试优秀试卷二）

2008年美院招生专业考试优秀试卷一

3. 先湿后干

运用湿画法能使画面透气，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。湿画法经常用于起稿、铺大色调以及处理背景或主体后面的环境；干画法便于塑造，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。（图示：2008年美院招生专业考试优秀试卷三）

4. 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。薄画法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；厚画法结实、厚重且有力度，极利于对物体体块关系的塑造，也常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。（图示：2008年美院招生专业考试优秀试卷四）

2008年美院招生专业考试优秀试卷二

