

造型基础训练方法丛书
Basic Training on Forming

色彩静物 衬布局部训练法

衬布

局部训练法

教你画出精彩的细节

造型基础训练的目的并不只是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、空间质感分别是造型基础训练的三个阶段，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。

Basic Training on Forming

余春景 编著

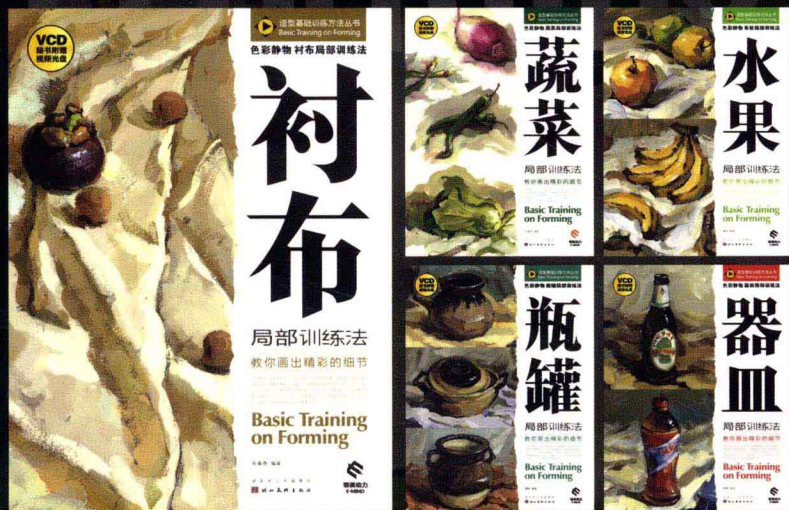
湖北长江出版集团
湖北美术出版社

造型基础训练方法丛书
Basic Training on Forming

衬布局部训练法

想加入到湖北美术出版社的作者队伍中来么？

如果您认为您绘画基本功较强

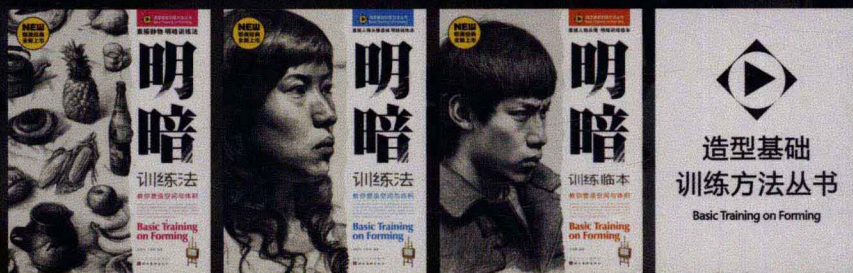
如果您认为您的作品有说服力

如果您想获得专业的出版服务

请将作品拍成电子文件并刻成光盘寄往

湖北省武汉市雄楚大街268号B座1803 敖露收

说不定下一个作者就是您！Pc: 430070 (光盘不退还)

丛书策划/责任编辑: 敖露 书籍设计: 敖露 技术编辑: 祝俊超

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物. 衬布局部训练法 / 余春景编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2009.4

(造型基础训练方法丛书)

ISBN 978-7-5394-2684-6

I. 色… II. 余… III. 水粉画: 静物画—技法 (美术)

—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第052056号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电话: (027) 87679522 (市场部) 87679535 (编辑室)

邮政编码: 430070

制版: 武汉新新彩印制版有限公司

印刷: 武汉精一印刷有限公司

http: //www.hbapress.com.cn

E-mail: hbapress@vip.sina.com

开本: 787mm×1092mm 1/8

印张: 5

印数: 6000册

版次: 2009年6月第1版 2009年6月第1次印刷

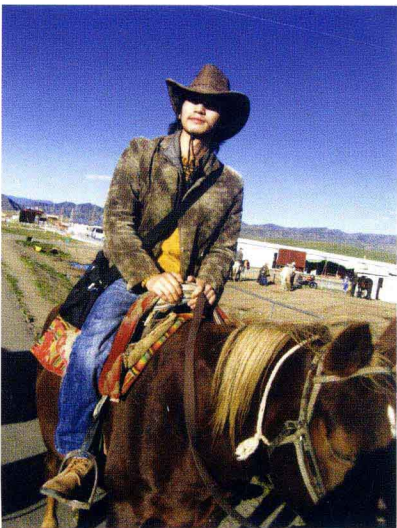
造型基础训练方法丛书
Basic Training on Forming

1. 结构训练法 (素描)
2. 结构素描范本 (素描)
3. 比较训练法 (综合)
4. 明暗训练法 (素描)
5. 调色训练法 (色彩)
6. 色块训练临本 (色彩)
7. 色调训练临本 (色彩)
8. 线描训练法 (速写)
9. 线&面训练法 (速写)
10. 局部训练法 (色彩)

ISBN 978-7-5394-2684-6

定价: 31.00元

余春景 YU CHUNJING

毕业于江西师范大学美术学院

湖北美术出版社签约作者

创办中青画室

个人博客: <http://blog.sina.com.cn/ycjhuashi>

2009.1. 李磊画

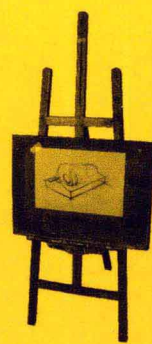

造型基础训练方法丛书
Basic Training on Forming

色彩静物 衬布局部训练法

余春景 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

一、关于色彩临摹

临摹是一种学习方法。对水粉画进行临摹可以让自己快速找到画水粉画的窍门。水粉画的调色方法、用笔方法、色块组织以及对颜料的干湿控制等诸多关键要素都能在临摹中逐步认识并掌握。但临摹绝非是依葫芦画瓢，若是盲目地照着临本描，临摹之前不对临本进行仔细观察、分析，不加强认识与理解，学到的东西就比较肤浅，效果也不明显。那样不但延缓学生学习进度，而且会削弱学生对知识的自觉求索的天性。鉴于此，为让学生在临摹余老师水粉画中更快找到画水粉的方法，更快掌握色彩画的一般规律，因此在临摹水粉画之前提出以下要点。

二、色彩临摹要点

1. 重基础（色彩画的一般规律，水粉画的基本特点）

① 色调的协调性

色调是一幅色彩画的基本面貌和表情。在色彩的对比之中找到协调因素与桥梁，又在色彩的统一之中蕴含着戏剧性的冲突。

② 塑造的简明性

塑造是绘画综合要素具体运用的体现，尤其是形色结合能力。塑造必须是建立在形体、空间、明暗、色块、冷暖、黑白、虚实等造型要素的充分认识之上的综合表现功夫。（简单说：一笔颜色既要体现明暗、纯灰，又要扣紧形状、虚实，不仅有冷暖，还要有情感。）

2. 显个性（把个人认识融入到绘画中）

① 色块的严谨性

色块的亮与暗、鲜与灰、冷与暖以及大与小的变化应受到物象的光影、空间、颜色和形体的影响。要将双方交叉对应考虑，结合起来表现。

② 笔触的随意性

只有画者心中有“意”才能做到笔触随意。这个意有两层意思，一是画者对需要表现的对象的认识和理解，二是画者对自己用笔技巧的把握。余老师水粉画中的笔触简明概括，既飘逸自然，又遒劲厚重。其用色较干，形状多变，并且用笔的力度和速度富有节奏感。

③ 色层的反复性

色层这里指上色的层次。很多时候我们画一幅水粉画不是上一遍色就能画好的，需要再次或多次对上一次色彩进行覆盖，这样覆盖并不一定是因为上一次色彩不对而做的改动，有时候可能就是需要对上一次色层进行不完全覆盖而追求特定的效果。上色应按照先薄后厚、先湿后干、先大后小的顺序逐步完成。（这里的干湿、厚薄都是相对的，画者要细心体会。）

以上几点简明扼要地陈述了余老师水粉画的特点，希望对同学们有所裨益。最后我想借用诗人陆游的一句诗与同学们共勉：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”

三、画好衬布的几个要点

1. 衬布铺开，就形成了自然的空间。同一颜色的衬布在不同空间（近中远、左中右、平立面）上的色彩存在着差别。表达时通过明暗、冷暖、纯灰、等微妙变化来表现。
2. 衬布也有受光与背光。衬布的褶皱同样有黑白灰层次，同样存在冷暖差别。
3. 衬布作为衬托物体的环境，与物体存在着密切联系。两者互相影响，而不是彼此孤立的。
4. 衬布在一幅画中，因面积大而可能成为整个画面的基本面貌。要表现得整体而不单调，丰富而不花乱。丰富与整体并不相悖，而是其中存在着一个“度”。适“度”则立，过“度”则废。
5. 刻画衬布时，运笔方向往往与衬布的走向一致，但不绝对。
6. 多画白衬布、浅灰布，训练调配丰富倾向的浅灰色彩；多画冷色衬布、暖色衬布及多种方式的色彩搭配练习，培养协调不同色彩的能力。

四、衬布局部训练法的意义

画一组静物总离不开陪衬物体的布或背景，我们称其为“衬布”。说是陪衬，但丝毫不能轻视。一幅画面的衬布面积较大，色彩变化多，关系又复杂，对构成画面基调，对物体在其中的主次、强弱、边缘的厚度等影响很大。这些都成为学生画好色彩的最大难题，从而阻碍学生的进一步提高。本书通过深刻的剖析，详细的讲解，经典的编排和精彩的范画，能系统地、较彻底地解决学生这方面的疑惑，并提供学生一个画好色彩的方法，找到进一步提高色彩表现能力的门径。局部构成整体，没有局部的完整就没有整体的精彩。局部的微妙与粗略、深入或提炼都会给整体画面带来很大的变化。局部训练可以让学生有充足的时间和精力对某一物象做更具体的观察，更精微的表现。找到学习的突破口，从而提高学生的整体表现画面的能力。

五、水粉画的操作步骤与同步思维

只有按严格的步骤去画，才能将对象表现得有条有理。画画不只是看着对象画的简单过程，应该是观察认识、思考分析，有意义地去表现对象的一个有序过程，是一个表达成熟思考的过程。

步骤一 观察对象

同步思维：将观察后的感受加以分析、强化。根据感受构图，但应参照基本的构图法则（疏密、藏露、黑白秩序、高低节奏、形状对比等等）。进行对象形体分析，区分受光与背光，注意空间感的表达。

步骤二 铺大色调

同步思维：色调是一幅画的精神面貌。考虑多种色彩搭配在一起的协调性。不仅要求和谐，若能感染观者更佳。颜色间的协调有其方法（例如：降低纯度法、面积悬殊法、混入同一色法等）。

步骤三 深入刻画

同步思维：深入刻画即展示画者的形色结合能力。物象形体体块是这一步最重要的。把色彩的冷暖、纯灰、明暗等色彩关系都融入到形体的塑造当中。当然，前后空间、主次虚实、物体与周边关系等在这一步骤也应较具体地得到体现，它需要画者在颜色运用上的客观与主观的协调性，清楚什么时候客观，什么时候主观。

步骤四 整体调整

同步思维：深入刻画的同时，描绘的对象更加具体，颜色也更加丰富。可能因局部表现而忽视整体调子的倾向性。这时候应提醒自己：跳出局部看整体，把画面上花、浮、乱、碎、脏等“问题色彩”调整过来。一句话：画面上的一切颜色必须服从于整体色调！

六、水粉画的三要素

1.用水

笔内含水分量的多少,决定调出来的颜色的厚度、色相以及纯度的相对稳定性。

①用水较多

调出的颜色稀薄,干后易灰。适合第一遍铺色,或画对象的暗部。

②用水适量

调出的颜色饱和,有厚度,具有一定的覆盖力,适于刻画对象或对前一次颜色的调整。

③用水较少

调出的颜色较干,使用笔变化丰富。适宜表现光源色(高光)、环境色(反光)、物象周边关系。

上述水分的多少是相对的,要与颜色的多少相对应。用心体会,灵活运用。

2.用色

客观物象总是由大量的中间色调组成,有着丰富的微差。能从调色盒内直接放到画面的颜色很少,绝大多数色彩需要调配后使用。这样才可以将对象表现得更自然生动,表达更具体的理论认识与情感内容。对初学者来说用色应从色相、明度、纯度、冷暖等概念中比较,使用的色彩倾向越鲜明越好。

3.用笔

①用笔随形

一般情况下用笔都是根据所要描绘的对象的形体特征而确定的,不管是生动灵活的用笔,还是严谨工整的用笔。这也是色彩绘画中重要的一个能力——形色结合的能力。

②用笔随意

这是更高一层次的要求了,在能熟练掌握用笔随形的基础上,再做这一层次的研究很有必要。“意”来自画者对表现对象的充分认识和独特感受。培养“意”必须提高绘画者文化艺术的综合修养。

七、学画三步曲

1.学会观察

不懂得观察方法,会出现两种情况:①一块白色的衬布有的人就用调色盒内的白色去画,没有任何其他颜色;②有的人各种颜色都用上了,最后色彩非常丰富,但看不出是一块白布,反倒像块花布。第一种情况是学生把白布想当然地画成白色,没有认真去感受对象,给自己加了个无形的“紧箍咒”,不能心态放松,放眼大胆去感知丰富的色彩变化;第二种情况是学生信马由缰,看到哪画哪,看到什么画什么,没有画此处看彼处,没有思前想后,没有察局部观整体,导致颜色支离破碎,不能上下一气。因此,培养正确的观察方法非常重要。只有看得充分,才能画得到位!

观察方法有:联想的观察、对比的观察、放缩的观察、远近的观察等。

2.学会理解

学会了观察之后,对于眼前复杂多变的现像还要组织安排得有条理、有秩序。这就需要对象充分理解,对其进行取或舍、强化或减弱等处理。看哪些因素是对表现画面和表达自我感受起重要作用的,哪些因素起辅助作用,哪些因素又是阻碍或破坏画面视觉感受的。理解即是看到的现像进行分析、思考,与理论、规律接轨,与自身的认识、性格碰撞,从而产生作画激情和表现欲望。提高理解能力的方法:①依层次去学习,循序渐进。从同学的优良作业,到老师的精品范画,再到名家名作,最后多去感受大师作品的博大精深。②多学理论知识,并在实践中不断运用。③多思考。不管多么劳累疲惫,请记住:思考能给你带来智慧!

3.学会表现

表现就是把想要的东西画出来,是观察理解后的回答。这需要借助较好的绘画基本功,较强的把握绘画各个因素的能力。①绘画表现能力:表现能力的提高来自于自己的勤学苦练。平时在时间无形流动的过程中你在“画蛋练功”;在别人谈笑风生的时候,你在反复研究某种技法。②绘画表现的方式:直接表现视觉感受;间接表达自我认识和情怀。

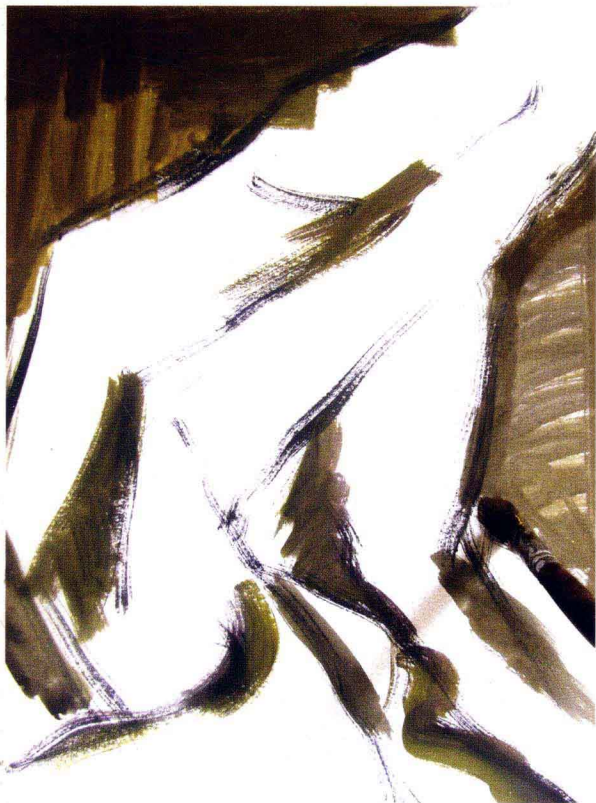
01.白色衬布

局部色彩写生步骤详解

画衬布应该重视造型。符合透视原理的造型有助于空间的表达。这里主要指衬布边缘线所形成的透视感受。

将观察后的感受加以分析、强化。根据感受构图，但应参照基本的构图法则（疏密、藏露、黑白秩序、高低节奏、形状对比等等）。进行对象形体分析，区分受光与背光，注意空间感的表达。

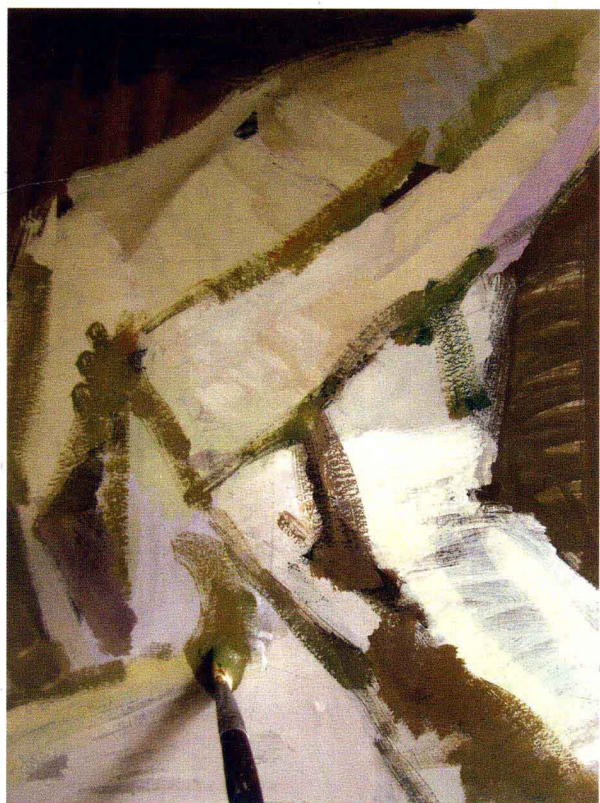
实物局部特写

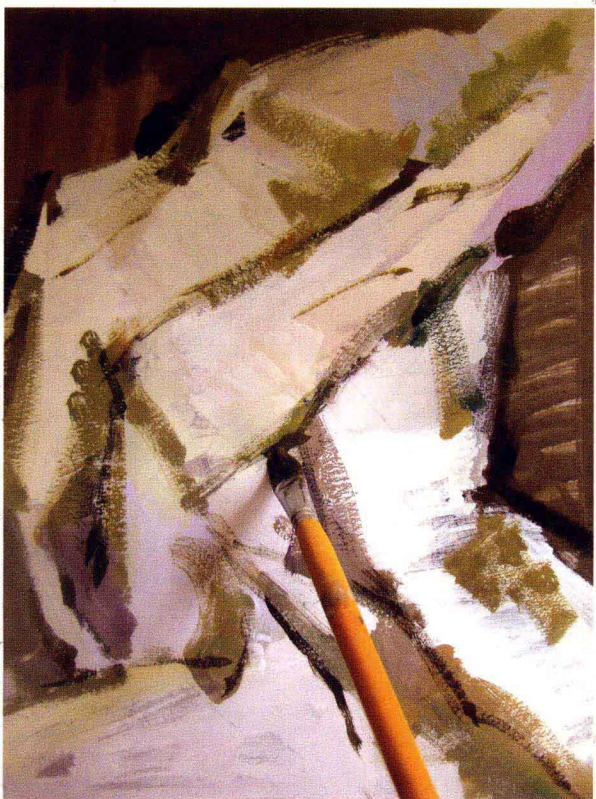
1. 勾勒出白衬布的轮廓和大纹路的走向。

2. 按空间区域摆出大色块。

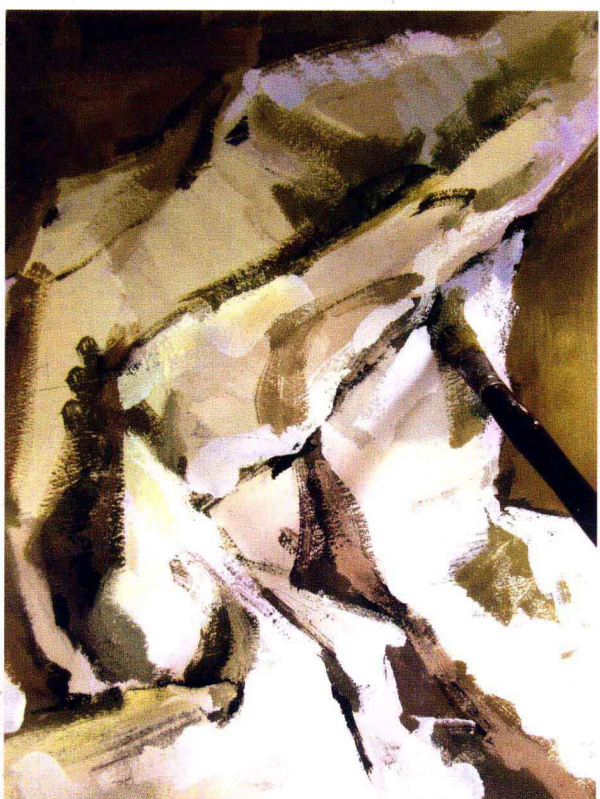
3. 再一次勾勒布纹，交待清楚其走向和穿插关系。

4. 布纹是立体的，因而有受光与背光，有黑、白、灰关系。

5. 画亮面时要注意光源色的运用。

6. 最后，再交错对布纹进行梳理，使其来龙去脉清晰。

完成图

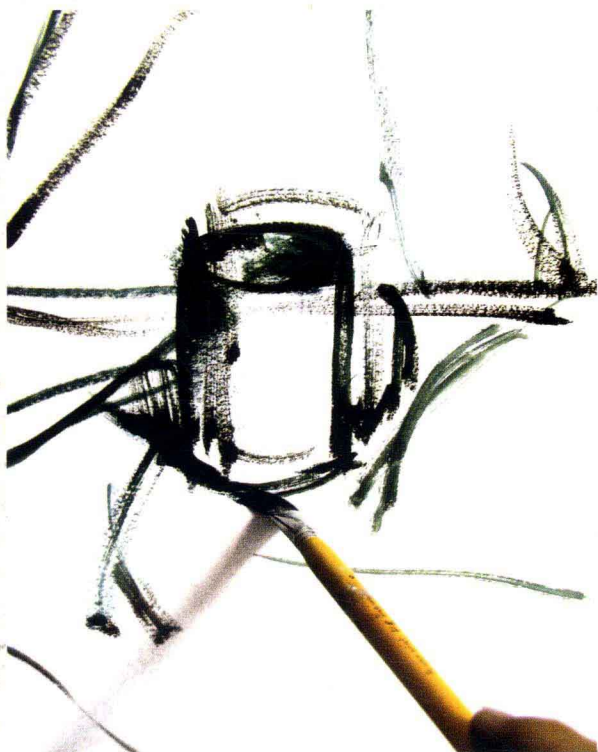
02.蓝色衬布

局部色彩写生步骤详解

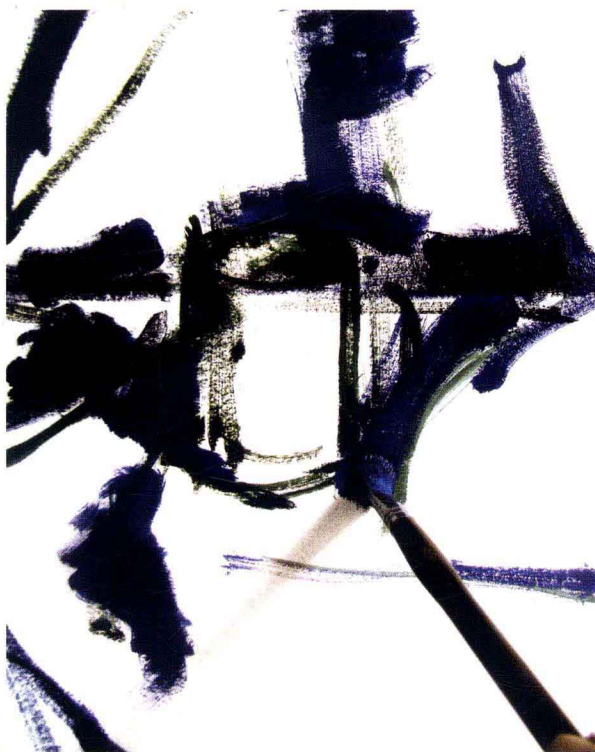
垂挂的衬布自然形成了平立面。这一点应是表现的重点。通过明暗对比、冷暖区别、虚实处理来表现衬布的平立面关系。

把色彩的冷暖、纯灰、明暗等色彩关系都融入到形体的塑造当中。当然，前后空间、主次虚实、物体与周边关系等在这一步骤也应较具体地得到体现，它需要画者在颜色运用上的客观与主观的协调性，清楚什么时候客观，什么时候主观。

实物局部特写

1.用单色勾出整块衬布的平立面关系。

2.先用深色交待布纹的方向，注意平立面布纹走向的比较。

3.一般立面较平面用色灰暗，易于空间表现。

4.立面布纹可弱一些，平面布纹相对强烈些。

5.布纹的穿插与遮挡关系很重要。

6.完善布纹的厚度，黑、白、灰，虚实节奏等。

03.深浅相间的衬布

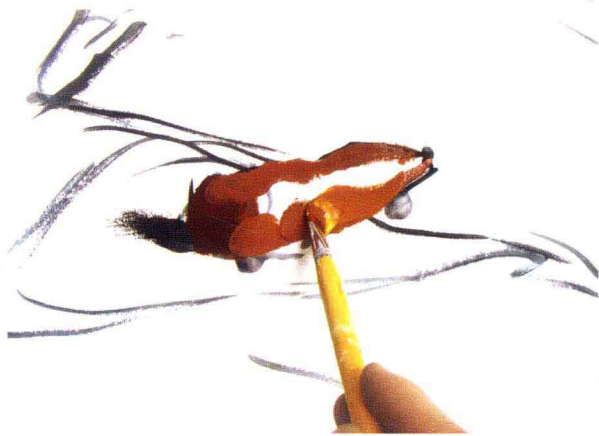
局部色彩写生步骤详解

平铺两块衬布，在空间表现上应注意衬布的前后关系。一般情况下，色彩应遵循前亮后灰、前暖后冷等色彩规律。塑造讲究前实后虚、前强后弱。

实物局部特写

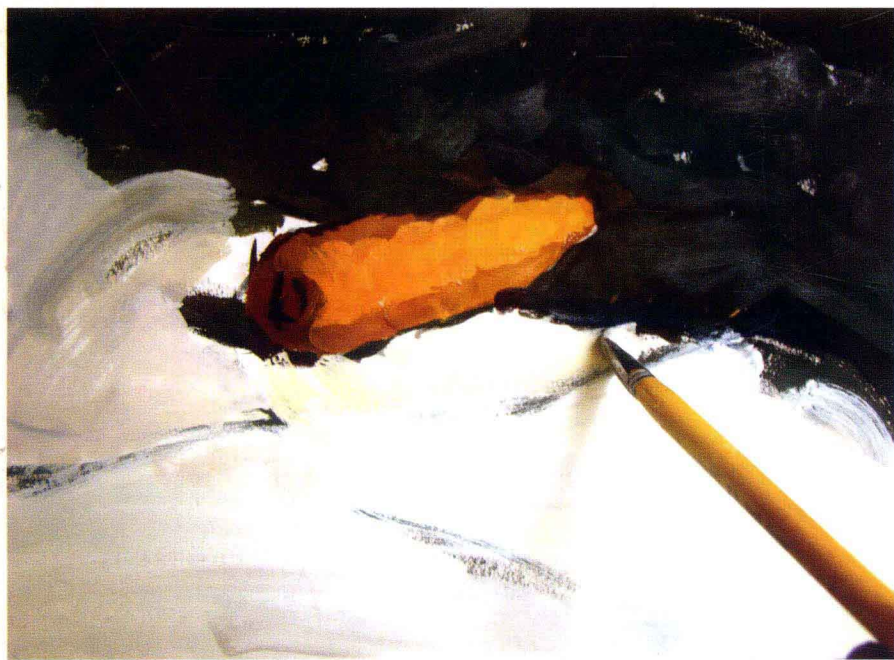
1.用深褐色起稿，确定布纹走向。

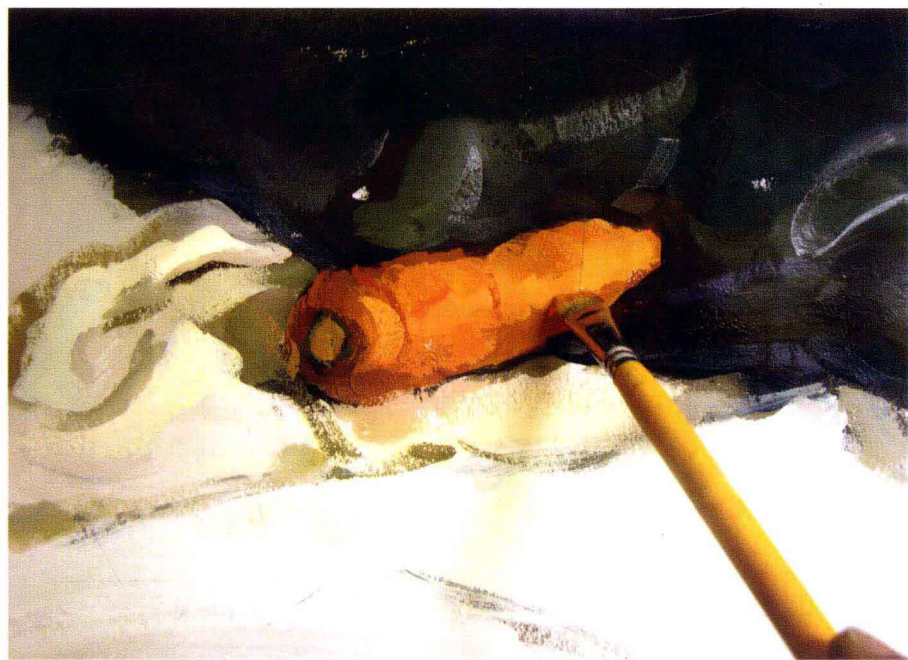
2.表现胡萝卜的大色块。

3.大笔触铺出衬布大色调关系，忽略布纹细节。

4.表现衬布对物体的色彩影响。

5.深色衬布与白衬布的交接处应注意虚实变化和相互的色彩影响。

6.衬布必须做到为物体营造最良好的环境。

7.两块布要区别对待，但不能孤立，要利用颜色的明度、纯度、灰度变化去协调其关系。

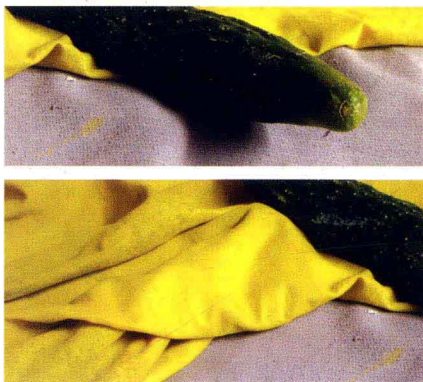

04.黄色衬布

局部色彩写生步骤详解

这幅画旨在强调两块布的一虚一实、一主一次关系的表现。这样能体现衬布松紧有度、主次分明，有节奏、有对比的趣味性。

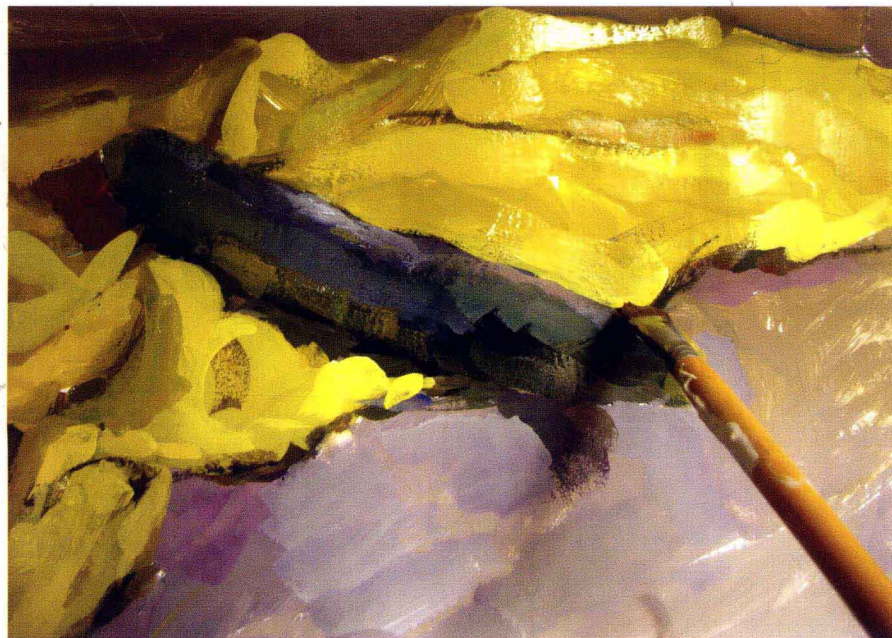
实物局部特写

1.画面分前（白布）、中（黄布）、后（背景）三部分。 2.从画面中较深的颜色入手。

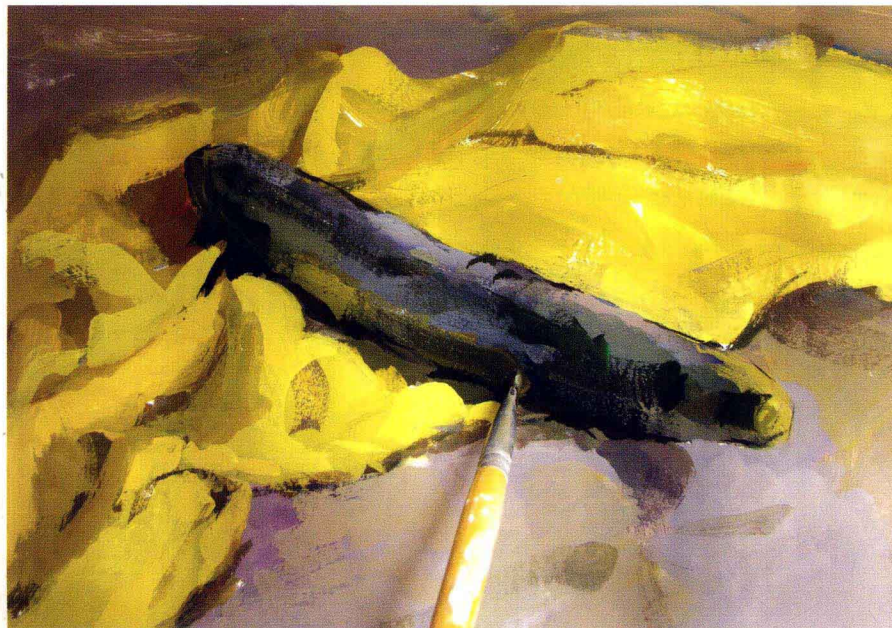
3.较快速地交待画面整体的调性。

4.表现好物体与衬布的关系。

5.白衬布处理较简洁，黄衬布相对具体严谨，形成造型上的变化。

6.表现好衬布对物体的影响，也要看到物体对衬布的影响。

7.整体调整，让衬布能真正起到“衬”的作用。

