

张磊 著

得分

色彩静物实技

Defen

Secai Jingwu

Shiji

上海书画出版社

张磊 著

De f e n

S e c a i J i n g w u S h i j i

得分 色彩静物实技

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物实技/张磊著. — 上海: 上海书画出版社, 2009.7

(得分)

ISBN 978-7-80725-871-1

I. 色… II. 张… 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075006号

得分·色彩静物实技

张磊 著

责任编辑 李诗文
审 读 茅子良
责任校对 王惠国
封面设计 王 峥
技术编辑 钱勤毅

出版发行 上海书画出版社
地址 上海市延安西路593号 200050
网址 www.shshuhua.com
E-mail shcpvh@online.sh.cn
印刷 上海精英彩色印务有限公司
经销 各地新华书店
开本 890×1240 1/16
印张 4.5
版次 2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷
印数 0,001—4,300

书号 ISBN 978-7-80725-871-1
定价 30.00元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

目 录

色彩静物的基本要求 / 1

- 一、构图均衡、完整 / 1
- 二、色调明确，色彩关系正确，色彩丰富、和谐统一 / 2
- 三、造型准确，质感表现充分 / 2
- 四、画面效果生动，整体感好 / 2

色彩静物的技法规律要点例析 / 4

- 一、构图 / 4
- 二、色调与色彩关系 / 6
- 三、以色造型与质感表现 / 8
- 四、空间表现 / 21
- 五、画面美感的表现 / 22

色彩静物应试的常见题型分析与技法要领 / 24

- 一、静物写生 / 24
- 二、依据图片默写 / 28
- 三、依据文字提示默写 / 32
- 四、依据要求默写 / 36

考前准备与应试技巧 / 40

参考范画 / 41

色彩静物的基本要求

色彩静物表现课题是绘画的重要基础。这一课题在训练和应试中有着一些具体明确的基本要求，这些要求是应试的得分点，也是我们学习时首先要明确的目标。下面结合图例逐一分析。

一、构图均衡、完整

在色彩静物构图中，应根据变化与统一的原理，于统一中求变化，变化中求统一，做到完整、均衡、富有变化。（图1）

图1

二、色调明确，色彩关系正确，色彩丰富、和谐统一

充分考虑到光源色、固有色和环境色相互作用的关系，区分主次，有比较地增强或减弱某种色彩对比关系，有意识地强调基本色调，使画面色彩既有对比又能统一在一个明确的色调当中。（图2）

处理色彩关系时，在色调明确、统一的基础上要表现好丰富的色彩关系和微妙的色彩细节，体现一定的色彩氛围。让画面色彩在“你中有我、我中有你”的相互影响关系中和谐统一，且富有变化、真实可信。

三、造型准确，质感表现充分

注意表现静物的形体特征和质地感觉。善于发现形体组合

上的节奏和韵律，使造型准确且优美，并且通过不同形体质地物体相互对比的方法来突出各自的质感特征。在塑造上要以色造型，做到形色兼顾，充分表现出物象的体积与空间、量感和质感。（图3）

四、画面效果生动，整体感好

绘画不能被动地模仿抄袭自然，而要从整体效果出发，有意识地进行夸张和艺术处理，强化主体物的表现与冷暖关系意识，使空间远近关系明确，做到主次分明、虚实得当，富有节奏感。同时，熟练的技法，肯定、流畅、有序而不呆板的用笔，则更能营造轻松、生动的艺术氛围，使画面优美具有感染力。（图4）

图2

图3

图4

色彩静物的技法规律要点例析

一、构图

构图的基本方法规律，大家都能熟练掌握运用，但实际绘画中有一些构图貌似恰当，实为不妥，影响画面美观，导致失

分，这种情况应特别注意。解决的办法是可适当移动或调整个别物体的位置，使之合理。（图5、6、7）

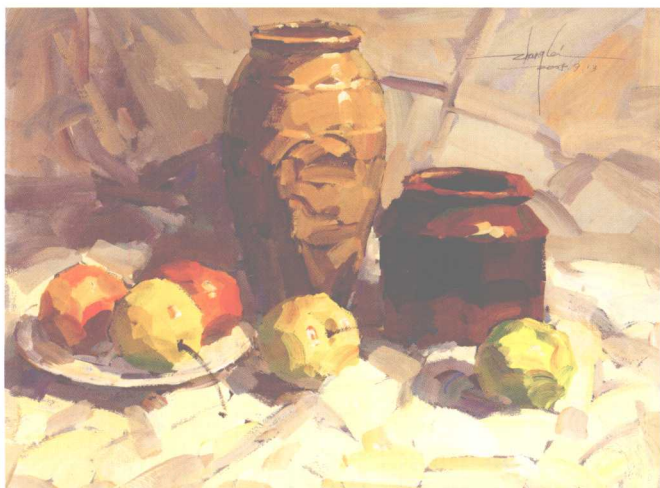

图5 主体物太居画面中心，与陪衬物成了垂直且左右对称格局。

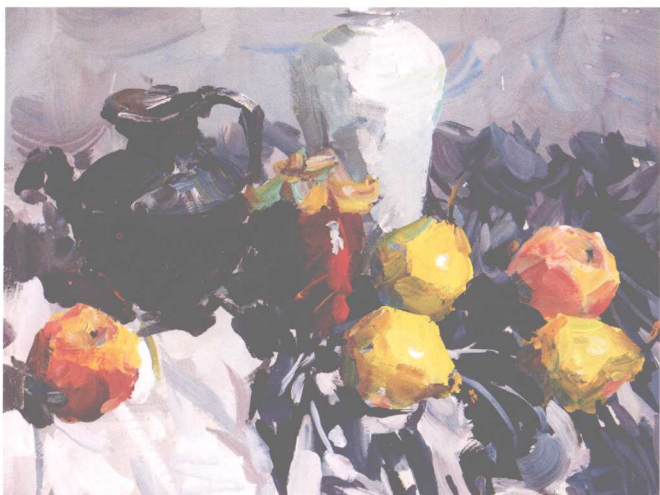

图6 多个物体的空间位置在一条线上，分割了画面。

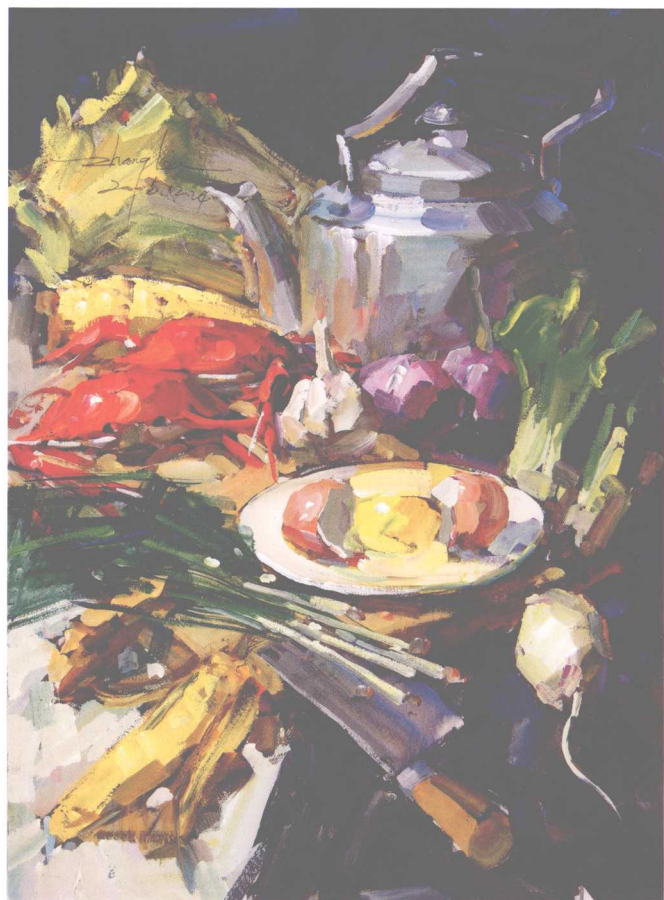

图7 多个物体前后遮挡位置。

常用的几种构图形式：

三角形构图：要注意避免等边或对称的情况。（图8）

对角线构图。（图9）

S形构图。（图10）

垂直线构图：应避免物体等高或等距的情况。（图11）

图8 三角形构图

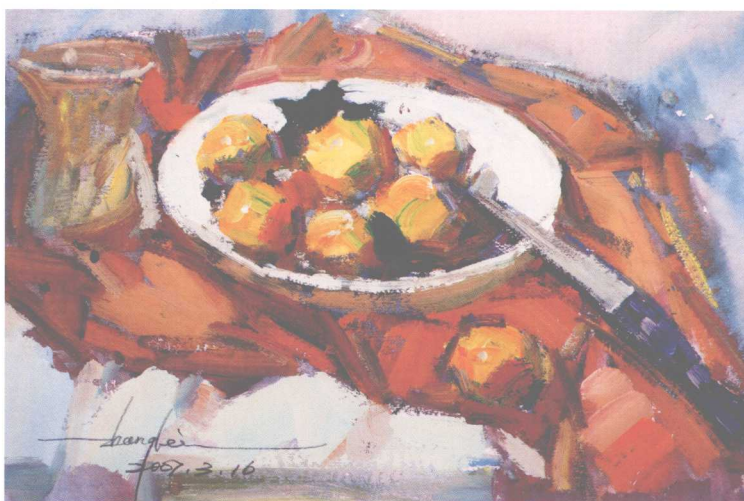

图9 对角线构图

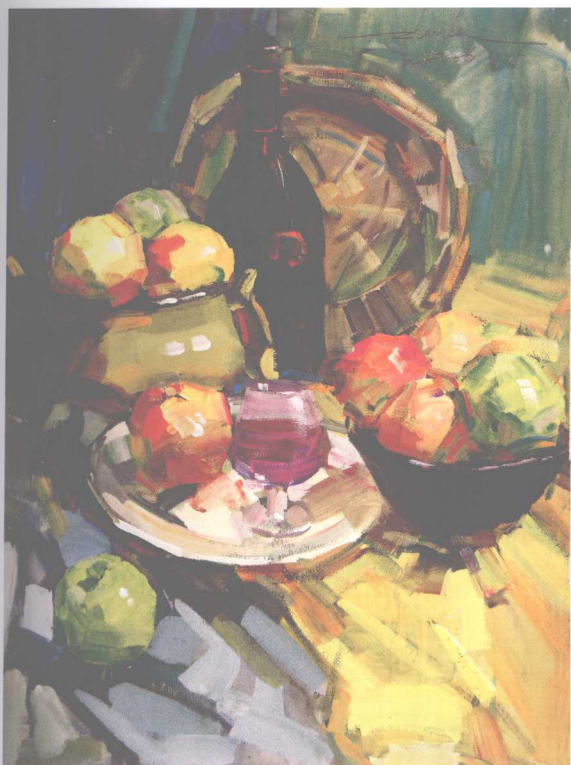

图10 S形构图

图11 垂直线构图

二、色调与色彩关系

优美明快和谐的色调能给人以愉悦的视觉享受，是应试得分的一个要点。色调是指画面色彩的大效果，即色彩总体的倾向性，是画面整体色彩关系协调的关键。

1. 色调的概括与表现

首先通过观察，对整体的静物组合有一个总体的印象，

然后进行色调的设计。先是明确光源方向和光源色的色相及其冷暖，把握住光源的色彩倾向；其次确定占画面最大面积的物体和衬布的固有色，明确主导视觉的色块；最后结合光源及其选用主导物体的固有色，分析构成画面色调的各种因素，确定出画面的整个基本色调倾向，这就是定调。定调

图12 暖光下的色彩处理（暖色调）

在黄色暖光的照射下，受其光源色的影响，物体亮部偏暖，暗部偏冷。表现时光源色黄色暖光统一画面，使其色调成为暖的黄灰调。在处理衬布及物体的亮部时，以黄色暖灰调为基调色，调其固有色进行表现；画暗部时，依照暗部色彩呈光源色补色的色彩规律，结合观察用光源色的补色蓝紫色色调固有色来表现，同时注意对环境色的交代，使受光部与背光部既形成对比关系，又能统一在环境的总体色调当中。

图13 冷光下的色彩处理（冷色调）

在偏蓝色冷光的照射下，受其光源色的影响，物体亮部偏冷，暗部偏暖。整体画面呈现较冷的蓝灰调，表现方法基本与暖光下的色彩处理相同。

时,要充分考虑到对比和统一的分寸,区分主次,有选择地增强或减弱某种色调,特别要加强基本色调,而将局部对比过于强烈或色彩个性比较强的色彩关系纳入基本色调,使色彩统一且富有变化,和谐而真实可信。

2. 光源色决定着画面色调(图12、13)

图14 观察整组静物,中间的绿色衬布在画面中所占面积较大,因此在设计色调时,绿色起着主导作用,决定着画面色调的形成。首先将中间的衬布固有色设计成绿灰色,在表现过程中,绿灰色便成了画面的基调色。在处理画面背景、台面及其物体的暗部时,用画面基调色加调固有色进行表现,拉开背景与台面、物体与物体间的明暗、鲜灰、冷暖和虚实的对比关系,同时考虑到环境色对其的影响,使画面色彩相互呼应。

图15 黄灰衬布主导色调的亮部处理与图14基本一致,正面受光处主要受光源色的影响,在侧受光处(中间色调部分,即素描的灰部)结合一定的固有色用光源色加进基调色进行表现。这样在整幅画面色彩的处理上,就做到了丰富和谐。

3. 衬布固有色(主导色块)决定着画面色调(图14、15)

三、以色造型与质感表现

结实准确的造型，栩栩如生的质感令画面精彩、引人注目，在评分中无疑能占得先机。

1. 以色造型

“形色结合，以色造型”，主要是通过对形体结构的分析，用有对比的色彩和有变化的笔触，根据物体的形体结

构、转折及其起伏变化来表现物体的体积和空间。与素描中结合形体结构仅通过不同明度的色调分面来造型不同，色彩造型则还要通过不同冷暖和纯度，甚至不同色相的块面来造型。当然，块面与块面之间是存在一定关联的。以色造型就是依赖色彩关系的变换来造型。色彩的丰富性是

图16 苹果的形体块面转折关系分析：用较饱和的颜色画出苹果的受光、背光和侧受光三大面，注意三个面要拉开冷暖对比、明度对比以及纯度对比。表现时要注意苹果的受光部分明度高（最亮），色彩较为鲜艳而且色性偏暖；背光部分的明度最低，色彩较灰而且色性偏冷。受光部白色用得较多，在调和白色、黄色、绿色颜料时，要把颜料在调色板上调和均匀，用稍大的笔，肯定的笔触画出亮部。背光部少用白色或者不用白色，以避免暗部产生“粉”。如果暗部较亮，可以用调色盒里明度高且不含粉质的颜料来代替，颜料在调色板上不要调和得太均匀以免降低纯度，使暗部色彩深不下去。用笔上可用轻“揉”笔法，以含蓄的笔触画出暗部。

图17 过渡三块面：从苹果的明暗交接线处画出灰面，过渡中间颜色，接着围绕苹果的形体画出亮部与次亮部的灰面，使苹果具有体积和空间感。调色时，颜料要多一些，调和稍微均匀些，用色用笔要饱和、肯定。

通过色彩关系来体现的，如果一味使用很多颜色，但相互之间不构成色彩关系，只会是累赘而不能形成美感，更起不到参与造型的作用。本书在这里以应试默写中常出现的静物，以水粉技法来示范分析，若无特殊说明，光源色都假定为偏冷的自然光，以帮助大家掌握以色造型的规律，能够在色彩静物表现中做到造型准确，形、色统一。

2. 以色造型技法要点示范分析

苹果技法示范（图16、17、18）

苹果的具体造型方法可见图16至图18的图注说明。通过对苹果的表现方法，可举一反三延伸出其他球状物体的造型表现。

梨技法示范（图19）

图18 明确质感：根据苹果亮部结蒂处的形体起伏先画出暗部及投影，再画出亮部并接出中间颜色，最后结合光源和环境色，根据形体转折画出高光与反光，使其造型充分，质感明确。画高光时，可用小号尼龙笔，调出大量的白色，蘸少许的群青稍加调和，看准位置，用果断而肯定的笔触点出来。画反光时用色稍微薄一些，明度及纯度不宜过高，围绕物体的外形用笔，笔触要稍弱些。

图19 梨的形体块面基本与苹果相同，在表现时要把握好梨的暗部偏暖，亮部偏冷；交界线体现着固有色，以黄灰色系为主，主要用的颜料为土黄色、中黄色、橄榄绿等。也可用小笔排面的方法去塑造梨亮部的块面，但要注意色块的衔接与叠压。

花冠技法示范 (图20、21、22)

碗技法示范 (图23、24、25)

通过对碗的表现可以延伸出对不同造型容器的口的表现。

花瓶瓶口技法示范 (图26)

杯口技法示范 (图27)

罐口技法示范 (图28)

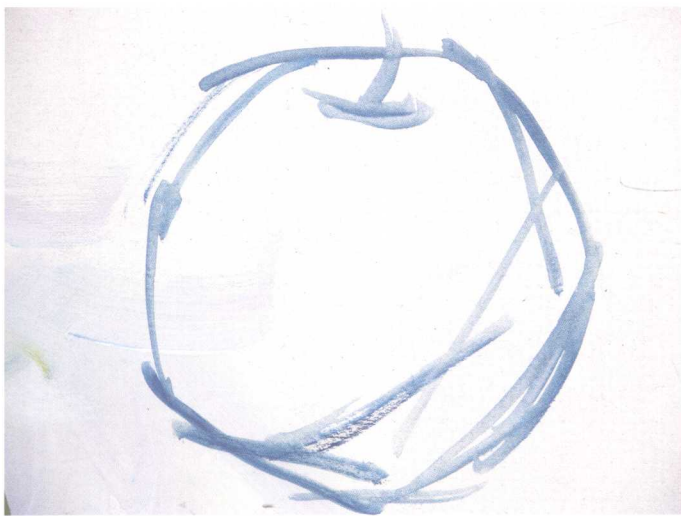

图20 花冠细节繁多,要对其概括处理,把握大的形体结构。从大处着手,方可避免陷入琐碎的细节刻画当中。花冠及周围枝叶的体块概括起来与苹果相似,起稿可先画一个苹果的形。

图21 用大笔调稍薄的颜料(翠绿、橄榄绿、熟褐等),但不要调匀,画出花冠的暗部,暗部总体色性偏暖。用大笔稍调和较饱和的颜料(白色、湖蓝、橘红、玫瑰红、柠檬黄、中黄等)画出花冠的亮部,这一步用笔要快,围绕花卉的结构特征走向用笔用色,花冠的边线要参差不齐。这一步要分出基本的光暗面,确定基本的冷暖关系。

图22 大笔调和稍厚较饱和的颜料,用前大后小的笔触画出百合花的具体结构特征。把握好花朵与花朵之间的冷暖对比,即左边的百合花暗部偏暖,右边的百合花暗部偏冷,后面侧向的百合花偏暖而且偏灰。接着用中小号的笔调深绿色,用侧锋虚虚实实地画出花卉的枝干。最后用最小的笔调厚的颜料(白色、群青、柠檬黄)画出花瓣的厚度。

图23 碗的色块与形体分析：两个形体，六个面构成。在画六个面的同时要注意它们之间的对比。碗口里的受光部最冷最亮，碗底的背光部最暖最暗。

图24 过渡块面：用中号笔画中间灰色，衔接块面，进一步加强体积和空间感。

图25 明确质感：表现出碗口厚度，明确高光。最小的笔调较厚的颜料（白色、群青）画出碗口的厚度，在这里要特别注意碗口的透视。最后用小号的笔肯定地画出高光。

图26 把碗底的圆柱体拉长，转变成有瓶颈的花瓶的瓶口。

图27 碗口不变，把碗身部的倒圆台体改为圆柱体，加上柄即变成杯子。转折面的暗部呈黄绿灰，亮部呈冷的浅紫灰。

图28 杯口不变。用大笔调较厚的深色（深红、紫、普蓝、熟褐等），注意颜色不要调匀（调得太匀色彩就会发灰，沉闷缺少透气感），在碗口内下半部分的地方画出一个面来，口沿下方的圆柱体缩短加宽，另加一个圆锥平台，于是就构成了罐口。

图29 陶罐的形体结构分析：陶罐由六个不同的基本形体构成（不同形体用不同的颜色来表示）。在画陶罐的大体色彩关系时要围绕形体结构走向用笔着色，不同形体的色彩应有所区别。

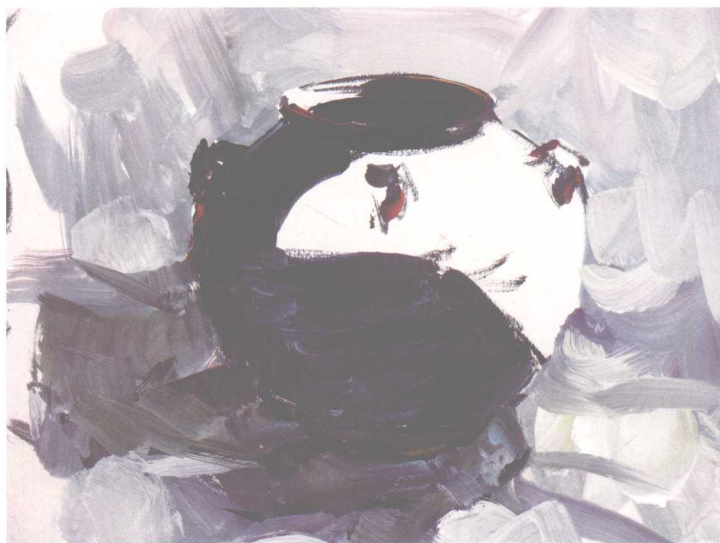

图30 根据形体结构分析，从罐口开始有对比地用大笔调较饱和的颜料（深红、玫瑰红、紫、普蓝、湖蓝、熟褐等），依次画出陶罐的暗部色彩，并做好暗部形体块面之间的色彩衔接，接着画出投影和背景。注意颜料不要调得太匀，且每个形体上用的颜色最好不要超过三种，以免发灰。总体上，陶罐的暗部及投影偏冷。

图31 依照形体结构关系画出陶罐的亮部。这时要拉开受光和背光之间的对比（明度及冷暖对比），暗部及投影偏冷较暗，亮部偏暖较亮。中号笔调较厚的颜料（玫瑰红、赭石、土黄色、钴蓝、白色等），用肯定的笔触铺出陶罐受光部的色彩。同时画出亮部灰面和暗部的反光，在画灰面时一定要围绕陶罐的形体用笔，而且笔触要相互叠压一些。

图32 在画陶罐时，对口的表现相当重要，可参照图25、26、27、28的造型方法。画罐口要围绕口的圆形用笔，先有对比地画出口内空间的暗部和亮部，再接中间色，最后画出口的厚度与高光。以上塑造碗、陶罐的方法可以举一反三，推及各种造型不一的罐子或花瓶的表现。

3. 质感表现

静物默写往往是日常生活中常见的陶瓷制品、玻璃制品、金属制品、蔬菜瓜果、花卉等不同质感的物体组合。在默写过

程中要表现好不同质感，首先要了解物体质地的表面肌理特征；其次根据物体的形体结构特征，结合光源表现出物体的亮

部、高光及暗部、反光的特征，这是物体质感表现的关键。物体因质地不同，表面的光滑程度、对光的反射能力不同，受周围环境色对其影响程度也有所不同，于是物体会产生复杂的色彩变化，所以处理好物体的环境色对于表现物体的质感是至关重要的。另外，用笔也能体现静物质感。在塑造时，物体质感的不同，用笔方法也不一样：饱满滋润的笔触宜表现表面质地光滑的物体，枯笔宜表现表面质地粗糙的物体；“摆”的用

笔产生坚硬或光滑的感觉，“扫”、“擦”的用笔产生粗糙或蓬松的感觉，“拖”的用笔产生柔软飘逸的感觉，“刷”、“提”的用笔产生透明的感觉。

4. 质感表现技法示范分析

陶类制品：表面粗糙，无明显高光，反光相对较弱，色调变化柔和，受环境色影响较小。技法示范（图33、34、35、36）

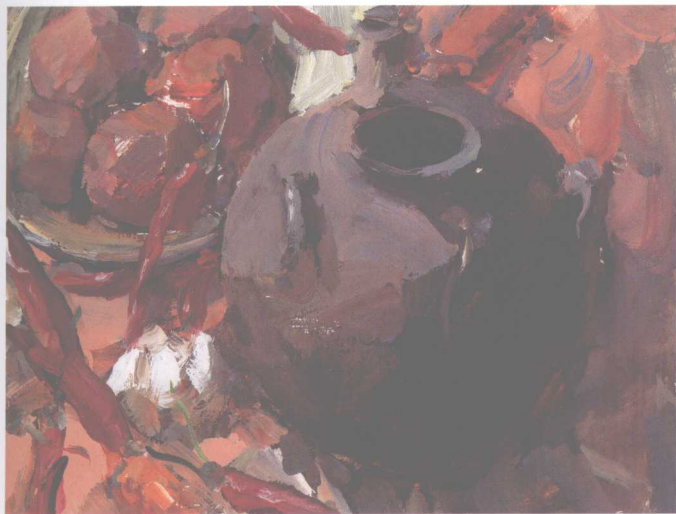

图33 暗部偏暖相对较整，用稀薄颜色湿画一遍完成，笔触含蓄相融；亮部偏冷，主要使用蓝灰和紫灰，笔触肯定，用色较厚，无明显高光。

图34 陶罐的暗部色彩从罐口到底部的变化是由暗到亮，由暖到冷，接近黄色衬布时又变得稍暖。无明显高光，受光部较亮的地方偏冷，在这里多用钴蓝调灰色，以枯笔拖、扫进行表现。

图35 暗部的色彩倾向于蓝紫色系偏冷，亮部受黄色光源影响偏暖。暗部的花纹处理要虚，亮部的花纹可用小号尼龙勾线笔画得相对实些，这样更能增加彩陶的质感。

图36 半陶半釉的陶罐，上半部光滑，高光和反光明显，暗部的色彩与亮部比稍偏暖些。反光的色彩处理成蓝紫灰，相对于整个暗部来说，稍冷一点点，因为它受背景蓝灰色影响。表现亮部则用色较厚，笔触要肯定、有力。高光的色彩处理很微妙，从罐身到罐口的四个高光所用的色彩依次是：白色+群青、白色+钴蓝、白色+钴蓝+粉绿和白色+湖蓝。