

美术·设计基础之一

静物

邢庆华 著

东南大学出版社

色彩默写

jìng wù sè cǎi mò xiě

美术·设计基础丛书

静物色彩默写 邢庆华 著 25.00元

静物色彩写生 邢庆华 著 25.00元

设计素描创意 邢庆华编著 25.00元

图书在版编目(CIP)数据

静物色彩默写/邢庆华著.—南京:东南大学出版社,
2007.1

ISBN 978-7-5641-0614-0

I.静… II.邢… III.水粉画:静物画—技法(美术)—高等学校—教材 IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第003071号

书 名 静物色彩默写

出版发行 东南大学出版社

出版人 江 汉

社 址 南京市四牌楼2号(邮编:210096)

电 话 (025) 83793330 (025) 83362442(传真)

经 销 江苏省新华书店

印 刷 扬中市印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/12

印 张 3

字 数 120千字

版 次 2007年2月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5641-0614-0/J·13

印 数 1-3000册

定 价 25.00元

*东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换,

电话:025-83792328

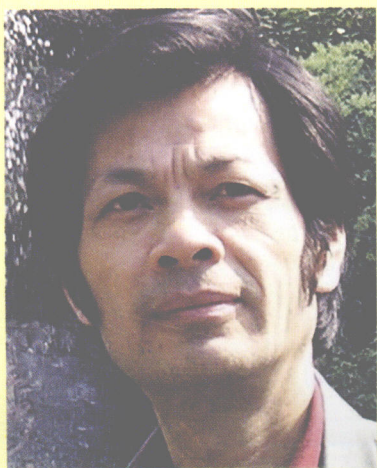
ISBN 978-7-5641-0614-0

9 787564 106140 >

定价:25.00元

关于静物色彩默写

邢庆华 南京艺术学院设计学院教授 硕士研究生导师

担任艺术设计、设计基础、设计美学、装饰绘画、色彩等课程的教学与研究。出版《邢庆华装饰线描艺术》、《色彩》、《平面设计》等著作 15 部；发表学术论文 30 余万字。代表性绘画作品主要有：《宫女》、《原始的追忆》、《月色清风》、《伊利亚特》、《乡情》、《江城—神鸟—帆影》等，并有作品在国内外参展、获奖。现为中国工艺美术学会会员、江苏省美术家协会会员、北京科学技术美学协会会员。

静物色彩默写和静物色彩写生的区别在于后者可以依从客观静物对象进行色彩观察、分析，可以从光色的比较中肯定色彩关系的存在，进而使色彩的真实性和鲜活性尽在其中；前者是借助平时的色彩写生经验，将色彩在静物关系中的真实可能推想出来。它不能像静物写生那样通过自然形态在色彩的直观比较中获得色彩的视觉信息，而只能相对地将色彩的真实印象凭记忆或者借助光色原理的推想呈现出来。

静物色彩默写的方式有两种，一种是针对一幅静物色彩写生作品进行色彩默写；另一种是命题式静物色彩默写，或者称创作性静物色彩默写，这种静物色彩默写的方式主要凭想象和色彩写生的基本功组织静物画面中的色彩关系。

针对命题式的静物色彩默写，可以从若干被分解的课题中得到理解和大量训练方能得心应手。这些被分解的色彩默写课题是：背景、主体物、光源、投影、塑造节奏、空间和色调、色彩技法表现、色彩的艺术处理等。

背景色：是一幅色彩作品中较为含蓄的、重于色调语言的色彩。可以将背景色根据色调需要，放在虚态环境中加以处理。尤其是不定性的纯粹空间部分，更要强调色彩空间氛围的营造。因此，静物背景色的特点是重色不重形，属于色调中的虚幻话语。

主体物色彩：与空间成分较大的背景色相反。静物中的主体物一般是指相对体积较大的器具或物品，这些器具或物品被置于画面的主体位置上。主体物色彩不仅占据较大的色彩面积，而且要求作画者刻意用色塑造物象的因素更明确，因为它通过色彩塑造来揭示画面自身美感力量的主体因素。对主体物刻画得充分到位，意味着画面能建立稳重的色彩中心。

光源色：静物默写的光源色可假想为冷色。因为，情理中的静物适合在室内的窗口摆放和绘制，为此，所有物体受光部的色彩倾向由于受到天光的影响而变冷，使得受光部及其高光都带有蓝紫色的成分。

投影色：静物默写中的投影色非常重要。借助投影能更好地推开画面的空间，同时依靠投影可以衬托出物体受光部色彩的明亮效果。投影色彩在默写中可有意识地将之归纳到画面的灰色系统中进行表现。

色彩塑造：是指对器具或者果实在不同的空间位置上依据其体面转折关系进行色彩理解和色彩刻画的表现方式。强调色彩塑造可以使被塑造的物体显得结实、耐看，色彩本身也感到丰富多变。然而，并非对画面上所有的物象进行严谨的色彩塑造就是最好色彩表现方式的运用，相反，有选择、有针对性地依据不同程度的色彩塑造要求才能正确体现色彩塑造的意义，如果平铺直叙地对所有道具都精心塑造，色彩的表现力和生动性就会遭到破坏。

色彩节奏：节奏在静物色彩默写中主要是指色彩结构的序列关系。如小面积的艳色、大面积的灰色以及中性纯度色的变化，它们都在整个画面中起着节奏变化的作用。节奏是产生美感的重要因素和法则。在静物色彩默写中，色彩的节奏意味着色彩有规律的变化，而这种变化导致色彩像音乐那样产生出旋律美的感觉。

空间色彩：由于色彩在画面中追求空间的美感，这就决定了画面空间在整个作品中占据的美学地位相当突出。色彩空间的营造主要依靠素描关系的明暗以及色彩关系的冷暖得到解决。此外还有对物体塑造的强弱程度也是帮助拉开色彩空间的有效方法。

色调：是指整个色彩作品中的色彩倾向形成的调性感觉。静物色彩默写主张将静物的真实印象呈现出来。因此，静物默写中的色调要求就像静物写生一样，必须达到一个很有色彩调性的画面效果。色调的好坏决定整个作品色彩和谐的程度。

色彩技法表现：根据被描绘的对象灵活地运用点、拉、刷、擦、摆等笔法使画面在笔触的运动和对比中产生美感。还可结合水分的多少使画面的空间更加突出。如背景部分的颜色可以采用湿画法；画面前面部分的物品可采用厚画法，这样，色彩的空间就会在对比中得到加强。表现技法的灵活性意味着作品能否充满激情和意味，同时又有足够的智慧调动艺术手段使画面产生更强的感染力。这些都是在技法中被作画者重点需要解决的问题。

色彩的艺术处理：是根据色彩的艺术表现规律进行的审美化色彩处理。具体说来，就是对画面色彩视觉美感的艺术性处理。我们说印象派画家们虽然是面对自然景物进行写生，但他们并非完全沉浸在技术的制作中，相反，而是借助艺术的表现力量让色彩通过艺术处理生发出更加灿烂辉煌的视觉美感。静物默写也是如此，如果按葫芦画瓢，色彩在画面中就显示不出它应有的表现力量，因而也显示不出其真正的美感魅力。静物色彩默写的艺术处理主要注重色彩的对比，以及色彩的虚实处理，不需要将我们所见到的东西都刻画得清清楚楚，这样不仅会削弱色彩的艺术力量，而且会把我们的色彩观念引导到低层次中去。因此，色彩的艺术处理是一个色彩艺术修养的问题，要靠我们平时多多积累色彩视觉表现的经验才能解决好这一问题。

以上课题的分解理解和练习尤为重要，不至于让我们在混沌的画面中抓不到重点来解决这些必须解决的问题。如果将上述被分解的课题得到全面、完善的思考和练习，那么，整个静物色彩默写的能力就会迅速提高。然而，值得注意的是，各项课题的分解练习在最终色彩默写时不能孤立地应用它们，相反，要将它们在画面中处理得有主有次，全面完整，就不会喧宾夺主而缺乏色调的统一性和色彩的层次感、和谐美。

绿色调的静物（2.5小时）

这一作品注重色调的和谐以及色彩气氛的贯穿。将蓝色瓷罐与背景处理为接近的色平面，为亮色的青苹果做好了对比性的铺垫；同时使得另一层次亮色的物体（白盘、粉红小碗、桌面）在色彩的明度对比中显得更有神采。

放在白布上的水果（1.5小时）

上图在构图上采用红色和白色不同深浅的两大色域进行斜面分割，求得一种视觉上的对比与平衡，然后在深色域中设置白色的磁盘和亮色的杯子；前景的白色域中对比出深色的罐子与红苹果，使画面在色彩上取得一种生动的对比与照应。

下图将画面的焦点放在前景的几何形石膏、水果和主体的蓝罐子上，贴近背景的白瓷盘在色调中显得亮泽而富于节奏感。石膏和罐口成为色彩塑造的重点。背景中的投影有意处理得生动而虚幻，与前景的实体塑造形成鲜明的对比，以此增强画面的色彩感染力。

几何石膏与蓝罐（1.5小时）

水果与罐子（2小时）

作品将黑色和绿色罐子置于构图的上方，形成一个稳重的暗调背景区域。前面黄布和蓝布的交叠营造出一种响亮的色调场景；点缀性的果子、杯子和蓝色的碗以及透明的玻璃杯仿佛为观者演奏出一首音色清纯的乐曲。

面包与水果（2小时）

画面凝聚住面包和粉红布而形成色调焦点，运用投影与受光的对比关系进行色彩冷暖交错的变换。粉紫色的大面积背景与小面积水果色的配置，构成出优雅的色彩氛围。

十三个苹果（2小时）

作品将单一的画面实物——苹果，表现得生动多姿和虚实相生。投影在画面中成为一个看来虚无但实际透明的色彩子系统，成为画面色彩对比和谐的反衬要素之一。

香蕉苹果与桃子（2小时）

画面以红布为背景，通过米灰色的罐子和前景桌布的鲜灰对比，使色彩关系和谐入调。装在玻璃杯中的白色牛奶、白盘以及若干果子受光面的色彩相互辉映，保持了画面色彩整体在视觉中的鲜活性与节奏性。

同样构图但不同内容物的静物色彩默写（每幅2小时）

在一个相同的静物色彩构图中进行默写练习，能够在主体物的换置中得到色调微差的绘制经验，也能够进一步对特定的色彩环境作出规律性的色彩表现。

切片面包与水果（2小时）

作品中横躺的白布与背衬的蓝布构成了清新的色彩基调；暖色的面包、水果从中显得异常生动活跃，金属水壶的质感塑造也成为作品色彩表现的一个美的亮点。另外，物体相互之间的光、色影响把色彩的强烈对比引进到一个敞亮、和谐的境地。

暖色调的静物（2小时）

作品以洗炼的笔触将画面前的水果塑造得沉稳、结实；红布在物体的遮蔽下以自身冷暖多变的色彩为视觉增添了不少的节奏与变化。处于虚态下的投影部分以生动多姿的笔触为画面主体物背衬出一种展示的力量。整个作品色调稳健，色感响亮。

放有纸盒、玻璃瓶和小木片的静物
(2小时)

这两幅作品具有同样的色彩内容，那就是都带有白色的物品。几种白色的物品在构图的设置上做到了巧妙利用深色物品加以间隔性对比，从而使明亮的白色对象毫不单调，相反，它们在整个画面中显得穿插有致，素雅、明丽。此外，画面中点缀性的玻璃品为作品的色彩氛围增添了几分透彻的美感。

白色石膏、深色罐子和三个绿色小玻璃球
(2小时)

石膏球体、白色方瓷瓶与水果（2小时）

在规定白色静物较多的情况下，要通过巧妙的处理才能默写好。这件作品果断地将白色的主体物放在比较深的咖啡色布上，以此起到色彩衬托的作用；此外，利用较大白色物的暗部对比出另一白色物的亮部是这一作品解决多种白色物在画面中同时并存的好方法。

放在金属果盘中的面包（1.5小时）

这件作品笔调奔放，色彩对比明快。果盘中的面包将自身色彩以及呈现在金属盘中的倒影表现得恰到好处；深色的咖啡瓶子将白色的茶壶有力地衬托出来；蓝紫色的投影使画面显得清新自然、光色粲然。

深罐子与大白菜（1.5小时）

这件作品大胆地运用了鲜艳红色和黄色，使之成为整个作品的主色调。迅捷的用笔和明确的塑造使画面分外响亮，充满了色彩表现的激情。

瓶花（1.5小时）

作品用清淡的色彩表现出月季花淡雅、秀气的美感。一个红苹果和落在白布上的些许花瓣给画面增添了几分色彩的情趣。斜躺的黄布仿佛为画面中心地带洒上了一层金色的光辉。