

曹兴军

曹兴军 编著

浙江人民美术出版社

曹兴军色彩工作室

图书在版编目(CIP)数据

曹兴军色彩工作室 / 曹兴军编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2007.7

ISBN 978-7-5340-2363-7

I. 曹... II. 曹... III. 水粉画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 102158 号

编 著 曹兴军
发 行 人 奚天鹰
责任编辑 洪 奔
版式设计 刘 颖
责任印制 陈柏荣

曹兴军色彩工作室

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路 347 号)

网址: <http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

杭州美虹电脑设计有限公司制作

浙江新华印刷技术有限公司印刷

2007 年 7 月第 1 版·第 1 次印刷

开本 787 × 1092 1/8 印张: 6

印数: 0,001-5,000

ISBN 978-7-5340-2363-7

定价: 32.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社发行科联系调换。

（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。

（二）关于色彩关系

1. 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的不可分割的组成部分。除此之外，色调根据明暗关系还分为高调（亮调）和低调（暗调）两类。高调显得明快，低调显得稳重。

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。

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起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。

4. 色彩关系中常见的弊病：“脏”、“粉气”、“灰”、“火气”、“碎”、“乱”、“花”

“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过深，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。

“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。

“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。

“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。

“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，颜色过于繁琐，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，局部明暗对比繁琐，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。

松紧有度的构图

暖色调

冷色调

笔触的运用

干湿结合画法

(三) 关于用笔

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。

2. 曲直、长短、不同方向的笔触的综合

曲线笔触灵活生动、自然客观，常用于对物体外轮廓和衬布褶皱以及物体细节的刻画；直线笔触结实、流畅、概括，极适于对结构体块的表现，且有较强的肯定性和表现力。长笔触流畅、夸张、概括、快捷，并有极强的冲击力，常用于画面起稿和对物体外形的调整；短笔触变化灵活，较适于对细节的塑造，且能丰富色彩关系。形体结构的塑造和画面效果与笔触的运用有着密切的关系。随意流畅、无固定方向的笔触能使画面生动、自然、轻松、亲切，直线笔触结实、稳重、肯定、概括、整体、统一，有利于细节的刻画及体积的表达。这些笔法，我们应根据不同需要，既可以以一种技法为主，也可以进行组合，充分挖掘笔法的表现力，丰富画面，增强吸引力。

3. 先深后浅，先暗后亮

“先深后浅，先暗后亮”的作画秩序，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。

4. 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。

5. 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。

(四) 关于造型

一幅水粉静物画的完成，实际上是用色彩造型的过程。从构图到技法运用都是以塑造物体和刻画表现对象作为中心内容，其中不仅是物体的形体结构，还包括外部质感和肌理特征。这也是专业考试中主要的要求和评判依据，尤其是对主体物造型的表现。当然，我们在塑造过程中始终要本着整体与局部相结合的原则，准确把握好画面的主次、虚实、空间等关系，使画面最终完整、统一。

不同物体质感的塑造

◆平时训练要求与考试评分标准◆

(一) 色彩训练与考试基本要求概括为:

1. 画面构图安排完整合理。
2. 色彩关系以及主次、虚实、空间等关系准确。
3. 塑造客观深入, 并充分展示色彩准确的造型能力。
4. 画面效果整体统一, 同时给人明快、生动、轻松自然的感受。
5. 要有一定的艺术性。

(二) 评分标准是根据招生学校考试要求来定, 主要归纳为以上几点。当然, 这也具有一定的相对性, 还要结合当年考生的整体水平以及招生人数、报考人数等诸多方面来综合评判, 所谓水涨船高。但做到了以上五点要求就定能取得理想的成绩。

◆静物写生(一)◆

步骤一: 作品为偏紫绿的冷调, 选择大俯视竖构图, 画面主体安排在偏上的位置以增加空间感。同时注意台面与衬布褶皱的透视关系。

步骤二: 确定画面的主体色调以及组成色调的主要颜色, 并且明确大的冷暖、明暗关系, 要注意将颜色控制在本色调范围内。

步骤三: 用大笔触, 从绿色陶罐开始铺大体色, 完成画面的基本色调。要注意按先暗部后亮部, 先深后浅、先薄后厚、先湿后干等作画顺序, 而且, 颜色不应调得太熟, 颜色混合不宜太多。

实物图

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤五（局部）

步骤四：从绿陶罐、水果等主体物开始塑造，注意主体物的亮部、中间部分、暗部三大色块以及环境、反光、高光、投影四小色块的刻画，并且把握好笔触的运用。

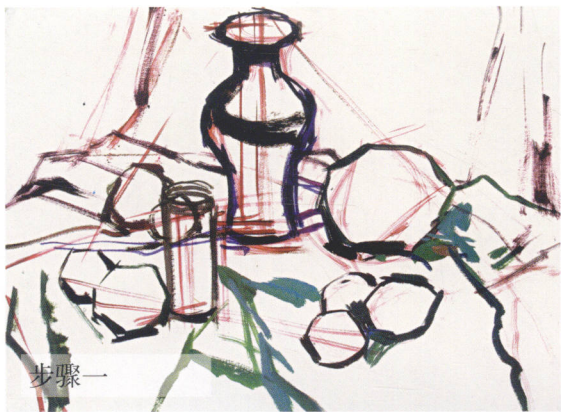
步骤五：在进一步刻画陶罐、水果、玻璃杯等主体物的同时展开衬布和台面的塑造，要注意主次、虚实空间关系以及确保基本色调基础下的冷暖、明暗关系。

步骤六：调整画面大关系，突出主体，充分表现画面的空间与层次，要特别注意避免“脏”、“火”、“粉”、“灰”等问题的产生。

完成图

曹兴军 作

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤一：作品为偏黄的暖调，选择平视、十字架式的构图。主体安排在画面中间的位置，以突出主体物，而且使画面显得稳重，同时注意背景和台面衬布褶皱的走向及疏密关系。

步骤二：明确画面的主色调，确定构成色调的主要颜色，在色调范围内安排好画面大的冷暖、明暗关系以及处理好笔触的大小、方向等笔法运用。

步骤三：用大笔触从画面最深的瓷瓶入手开始铺大体色，并完成基本色调。应遵循先暗部后亮部、先深后浅、先薄后厚、先湿后干的顺序作画。

步骤四：用符合物体结构关系且合理的笔触从深红色瓷瓶开始塑造，同时画出水果的基本色块，主要是暗部、亮部以及投影。

步骤五：进一步从瓷瓶、水果等主体物的中间色进行刻画，要注意完善物体的亮部、暗部、中间色三块颜色以及环境、反光、高光、投影等四小块颜色。

步骤六：在深入塑造主体的同时，展开台面、衬布、背景等部分的刻画，但必须注意主次、虚实、空间等关系，并确保基本色调的前提下处理好冷暖、明暗关系。

步骤七：调整好大关系，使画面完整统一，充分体现画面的空间、层次关系以及色彩造型的表现力。同时要注意避免“脏”、“火”、“粉”、“灰”等问题的产生。

实物图

步骤七

完成图

曹兴军 作

曹兴军 作

作品点评：这是一幅偏青蓝的冷调作品。作者在构图时自然合理地将两种不同的花卉有机地结合在一起，画面明快、和谐，空间、层次分明，塑造深入，主体突出，用笔轻松、大胆、奔放、有力度。

曹兴军 作

作品点评：此为偏蓝的冷灰调作品。作品色调完整、协调、明快，构图有序合理，塑造深入、严谨、细腻、有质感，体积表现充分，用笔大小、厚薄、干湿得当，画面主次分明，焦点明确。

曹兴军 作

作品点评：作品色调明快、和谐，并且在色调范围内很好地控制了冷暖、明暗关系，刻画充分，主体突出，质感真实。笔触运用合理，主体物用笔细腻、丰富，台面、背景、衬布用笔概括松驰。

曹兴军 作

作品点评：此为偏紫红的暖调作品。整幅作品色调和谐、稳重、明亮，构图合理、饱满，用笔大小、厚薄运用得当，笔触肯定、大方，塑造深入，主次分明，冷暖、明暗关系到位，主体的花卉突出。

曹兴军 作

作品点评：作品色调明快、协调，采用强俯视的视度，构图巧妙合理。笔触松紧有度，大小、方向、干湿、厚薄运用得当。塑造深入，主次分明，空间层次到位，质感表现充分真实。

曹兴军 作

作品点评：这是一幅暖灰调作品。作品色调和谐、稳重、强烈，构图完整，安排合理。用笔大胆、放松，笔触大小、厚薄、松紧运用到位，刻画充分，主次、空间关系分明，画面有较强的冲击力。

曹兴军 作

作品点评：这是一幅偏棕灰的暖调作品。作品构图完整合理，衬布褶皱与主体物的方向安排有序，笔触方向、大小、厚薄运用得当，用笔自如，有张力，冷暖关系到位，明暗关系强烈，塑造较为深入，主体突出。

