

新范例

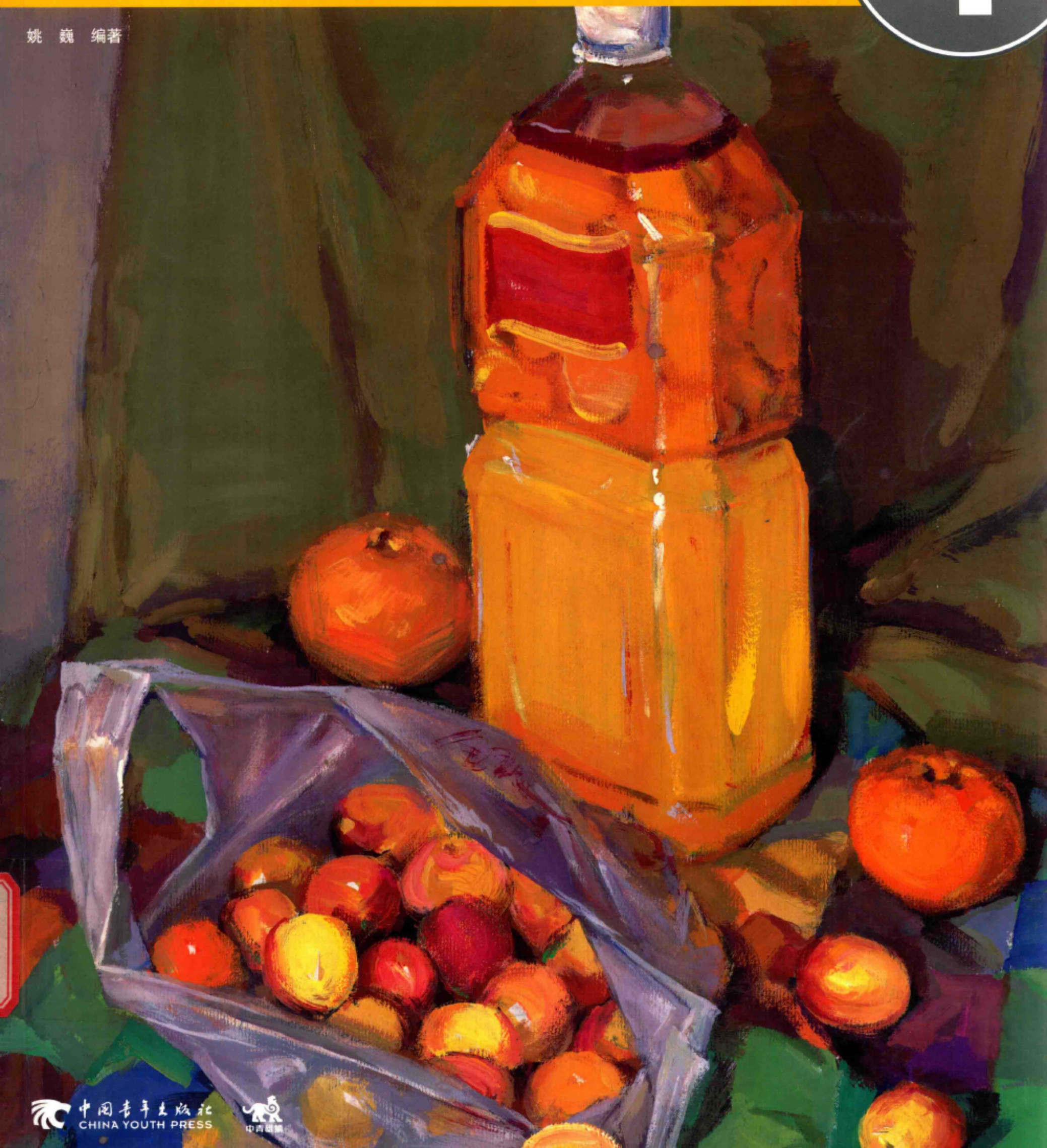
第
2
辑

成功之路
中青新世纪美术高考系列丛书

色彩静物

1

姚 巍 编著



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS



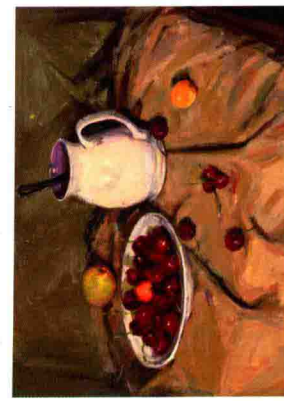
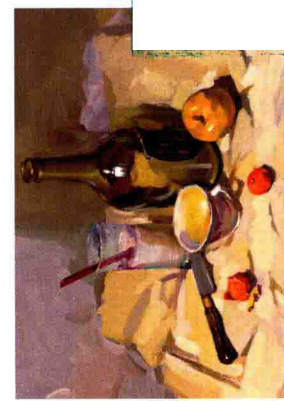
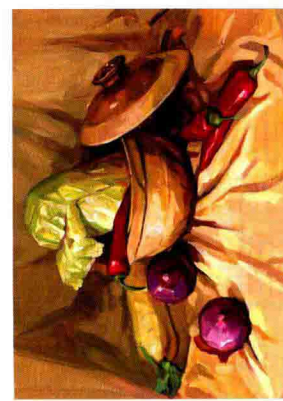
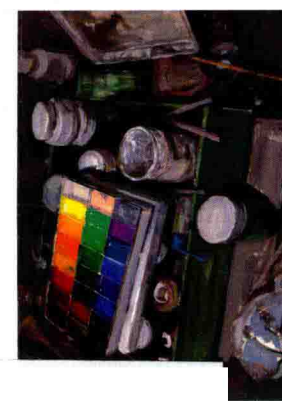
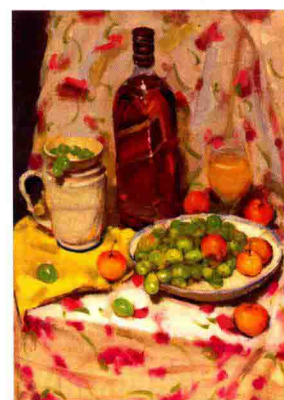
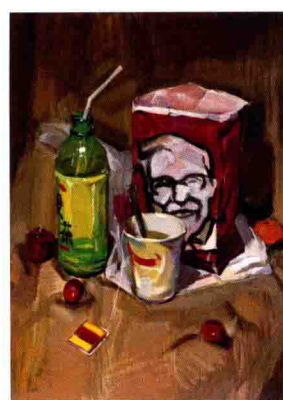
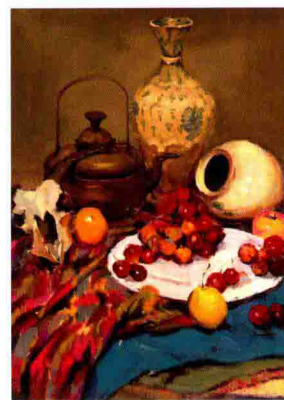
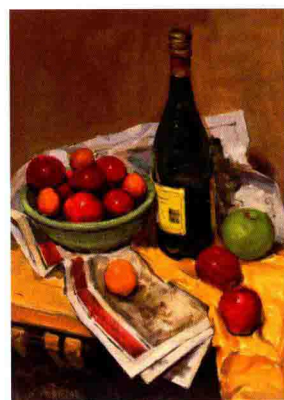
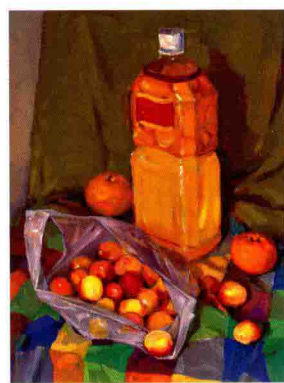
中青研编

新范例

色彩静物

第
2
辑

1

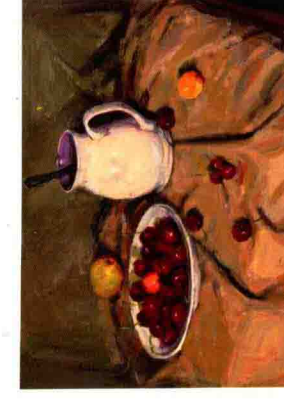
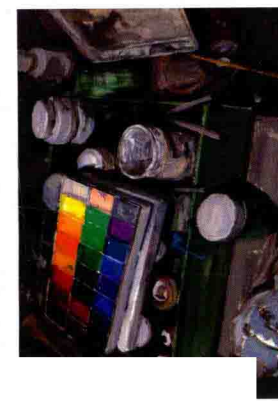
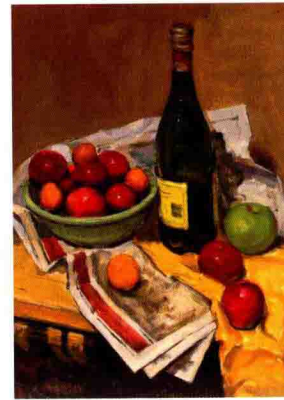
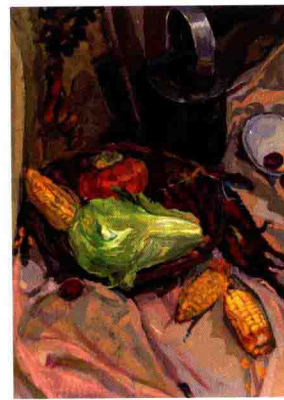
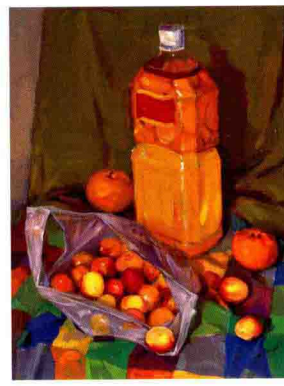


新范例

第2辑

色彩静物

1



一、明度与色相

首先，明暗对比效果在画面中最为强烈。但我们在实际观察物象时，色相更容易引起我们的重视。明度与色相的关系好比是皮肤与外衣，色相实际上就是明度的一层外衣，如同我们在画素描时所观察的一样。而在色彩表现中，明暗形成的反差要明显强于色相反差形成的对比。而我们在平时的练习中往往在明度表现方面做得不够。

二、色阶变化

另一方面，明暗对比的效果体现在色阶的层次变化中，而明暗反差在相当大程度上决定着色彩的明快与否。明暗对比的另一个优点是它在一般情况下不影响色彩的和谐感，因而是一种风险极小的对比方法，这一点同学们可在练习中多尝试。

处理色彩关系时，运用明度对比是调整画面的重要手段。例如想要得到层次丰富、效果明快而整体协调的色彩关系和画面效果，可以使用色相接近的颜色组合来加大明暗的反差，这样明暗对比效果强烈而又容易协调画面。

三、光线的作用

正因为有光的存在，我们才能够分辨清楚眼前的事物，可以看到色彩。光线作为影响画面效果的一个重要因素，不可忽略。我们在自然光线环境下写生时，光源对色彩的明暗影响最为直接，强光使物体固有色变浅；阴暗的光线会使固有色倾向变得含糊不明确。强烈的光线会加大物体的明暗反差，减少色调过渡层次的变化。因此很多摄影师要想得到逼真、清晰而富有层次感的照片，就要对光线的选择与摆布十分讲究，甚至到了苛刻的程度。在我们绘画写生中也同样面临这个问题。

在考试过程中，由于考场环境所致，光线条件可能不尽如人意，或许还很“恶劣”（光线不集中，散射现象严重）。这时就需要我们更主动地去调整光线，以画面为准，选择光线。在画面上进行聚光（主体物）、加光（前景）、减光（后景）的尝试，使主体物更突出，画面效果就会具有更强的冲击力。此外，光照下物体的亮部与暗部，色彩倾向上有一定的变化规律，大家对这些规律已经很了解，在此不多讲述。

四、画面的纵深

我们来看一看形成画面纵深效果的几个必备因素和要点。

1. 色彩要素与画面纵深

首先从色彩本身的膨胀与收缩特性上说起，色彩中的胀缩感（进退感）是色性、明度、色度、面积等多种对比造成的错觉现象。暖色、亮色、纯色有前进感；冷色、暗色、灰色有后退感。其中的色性与明度关系可以形成不同的排列组合。如果我们以标准色为例，色性最强的是红色，其次是橙、黄、绿、紫、蓝；而在明度的排列中则是黄最强，其次是橙、红、绿、蓝、紫。

另外，颜色的面积对比同样影响着画面效果。等大面积的红与绿色并置，红色具有前进感；若在大面积的红底上涂一小块绿色，则绿色具有前进感。同学们在画面的经营上可以根据效果的需要去运用色彩对比，注意灵活掌握。进退效果在画面上可以造成距离差别，是色彩中很重要的造型手段之一。例如我们在进行风景写生时，通常以蓝灰或蓝紫灰色画远山，看起来很深远，这样既利用了冷灰色的后退性，又表现了空气透视的色彩效果。其实静物练习与风景写生有很多相似之处，需要我们在整体上依靠色块的胀缩表现出空间的进退感，营造出画面的空间感。

2. 纵深关系

画面的纵深关系需要依靠远景、中景、近景的物体塑造与色彩层次来拉开，这是写实绘画营造效果的必备手法之一。在色彩的推进关系上，远、中、近景的表现应该是逐层递进（渐强关系）的。越是前面的物象在色彩的对比上应该更强烈，反之后面物象的色彩对比关系应弱，这样使其拉开空间距离。在塑造方面达芬奇曾说过：“如果你用大量细节处理远处的物

体，它们看上去就是近的，而不是远的”。所以在画面中要尽可能地加强近景与远景的对比，近处的物体清晰、细节分明，远处的含蓄柔和。以静物画为例，一般主体物都会出现在中景偏前的位置，所以拉大近与远的对比关系也为中景的塑造腾出了很大的“空间”。

3. 背景

背景的处理也会影响到纵深效果的实施。它作为画面中的一个元素存在，包含在远景范畴之中，但很多学生在实践练习中都感到处理这个问题很难。为什么背景颜色处理不好呢？不是过亮就是过暗，总感觉与前面的东西融合不到一起。之所以造成这样被动的局面大多是由于长期临摹的习惯所导致的。因为背景的表现是要根据画面效果的需求来决定（色调、冷暖等诸多因素），在具体的处理过程中要主观一些。它的出现面积也许不大甚至可能不太起眼，但对于画面品质的提升起着关键作用。原则上讲，背景的整体倾向要随画面效果而定（与色调及明度有关），色彩处理上明度偏暗一些，纯度偏灰些，色性偏冷一点将会更好地表现画面的纵深感。由于背景一般不会出现过多的细节，基本上还是一块颜色，在具体描绘时容易显得单调，这就需要我们做尽可能的变化，为整幅画面增加气氛。同时作为客观存在就必然要有具体的环境，这会形成丰富的色彩的组合，所以它们之间的关系和变化是极其复杂和灵活的，切不可模式化地去表现。

五、辨冷、暖

色彩的冷暖感是视觉心理的直接反映，不是间接联想的结果。色彩的冷暖关系是色彩性质上的一种区分。所谓冷或暖，是我们在色彩对比中形成的一种相对概念，而不应该把它理解成为色彩本身固有的特性。例如我们把红黄类色相归为暖色系，是对画面总体倾向的归纳。但在考试中做到这一点是不够的，我们需要具备一双“敏感”的眼睛，在这些暖色调中，还可以进一步区分，如柠檬黄比中黄偏冷，朱红比玫瑰红更偏暖等。在绘画中，没有绝对的冷或暖，画面中的色彩冷暖只是在对比中呈现的。我们在备考的过程中也应重点去分析这种相对的冷暖，更细致入微地观察，也更概括地分析色彩性质。这可以帮助我们树立起相互对比的观念，在比较中调整色彩关系。关注这种冷暖变化可以使色彩的表现更加准确，使画面更具丰富的表现力，可以在众多的试卷中脱颖而出。

要概括性地整体把握画面的冷暖色调，举一个例子，以一块蓝色的衬布、一块紫色的衬布、绿色的大花瓶和黄颜色的小花构成一张画面，如果以蓝色、绿色为主，总的色彩倾向偏冷，不宜称之为蓝色调，但可以概括为冷色调，这就是对整体色彩倾向的把握。在处理整体色彩关系时，这种概括十分有益（并可强化其他色彩的倾向，使其向整体靠拢）。

有了这样的认识，在考试中（尤其是色彩默写中）就避免了容易造成色调混乱的局面，使表现色彩的目的性更加明确，同时不会造成在同一幅画面中出现极冷与极暖并存的情况。要记住我们需要做的不是寻找冬天和夏天的分别，而是要在相同的季节中感受每一天温度的差异变化。

辨冷暖是有些学校近两年经常出现的考题思路，考察同学们的基础绘画能力和对色彩知识的掌握运用。应在平时训练中多加练习。

六、谈构图

“构图就是发现和体现一个整体中的多样化。”

——柏拉图

“用心去构图，也就是说，使之理想并进行选择，我们所谓伟大画家的创作，只是一种观察协调和再现自然的特殊方式。”

——德拉克洛瓦

从构图上来讲，一幅和谐画面就好像是一场比赛，每件物品都有它的位置，你需要做的就是合理地去安排它们，要使它们有和谐的位置感、层次感、节奏感（主与次、前与后、左与右、上与下）。要对这些问题考虑周详，只有这样，比赛才会顺畅，画面才会精彩。要善于捕捉到画面上的各种有效信息为我所用。这样需要我们在一定的秩序内和一种整体的和谐中组织多样化。两者相互补充，建立起多样化中的统一性、统一性中的多样化。

谈到构图，以下几点必须要明确：

1. 黄金分割规则

在罗马奥古斯都时期，有一个著名的建筑师叫维特鲁维，他对于“黄金分割律”的阐述是：“要把一个空间划分为惬意而美的两个区域，最小区域与最大区域的比例应等于较大区域与整个空间的比例”。黄金分割在数学上表达为 $1:0.618$ 。在一幅画面中，可以按这个公式来做，就能找到两条分割线。两条线的交叉点就是安排画面重要物象的最佳位置。同样的焦点可能在右面或左面、上面或下面。那么根据这个规则，我们就可以灵活地去安排画面中主体物的位置。



2. 均衡

在画面中主体物象的位置明确后，我们还要考虑到画面均衡的因素。

■ **色块的平衡**：关于画面的均衡，从绘画构图形式来看，重要的是色块的平衡，画面两侧图形的份量基本持平，这种份量感同色彩轻重、物体大小及形状有关，同偏离画面重心

的距离也有关系。根据杠杆原理，距离中心越远，显示份量越重，面积较小的形体也能够“压得住阵”。

一般认为，这是生活中的物理现象影响了我们的视觉心理。在适当位置的较小面积图形，就如同秤杆上的秤砣，可以“四两拨千斤”，以少胜多，保持均衡。我们在了解了这些规律的存在后，将更有效地帮助我们表现画面，有针对性地解读大师作品中的各种“信息”，以便提高自己画面的表现力。

■ **意向性均衡**：前面提到的是色量均衡的问题，在写实的绘画中，意向性的东西也可以产生均衡的作用，我们把它称之为“意的指向”。视线的方向是无形的，但它同样可以“占有”空间。

例如，我们在画一张头像侧面图时，一般都习惯在画面模特眼睛所视的方向多留出一些空间来保持均衡。虽然不一定是理性的考虑，但能普遍地感到侧面头像如果画在正中会“不舒服”，应该在脸的朝向方多留出一些空间。又如，在创作中表现一个大漠中的思乡游子在凝望远方时，在画面上他所注视的远方虽然空旷无物，由于画意所在，“形有尽而意无穷”，也可在画面上产生均衡感。

■ 此外，还有一些特定的均衡现象也值得我们去了解。例如：在画面上方的图形会显得偏重，在下方的会显得偏轻些，所以在形式处理上讲究上紧下松。图形在右边是偏重，在左边偏轻……凡此种种，说明产生均衡感有多种因素、多种状态及多种方法。我们在理解上不可一概而论，认识均衡感的成因并在实践中有效地运用，需要我们灵活掌握。



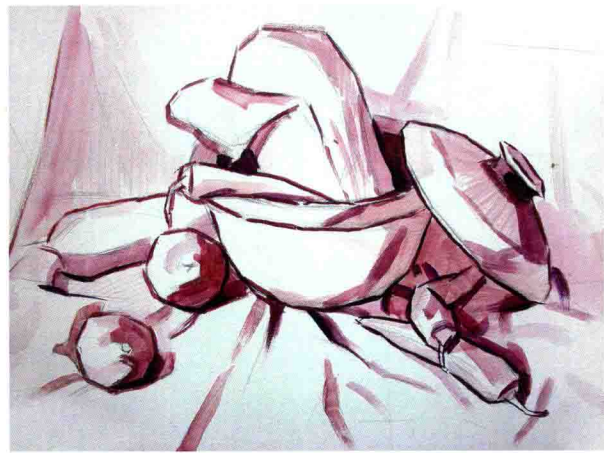
色块的平衡图例



意向性均衡图例



其他特定的均衡图例



1. 静物构图的基本原则是上紧下松，大小得当，左右均衡，各个物体之间的摆放关系要疏密有序。

2. 由于是暖色调静物，用偏暖的紫红或赭石色交待出物体的基本素描关系，使画面总体上倾向于一种暖调。



3. 用水彩法铺出画面整体的色彩关系，将各物体间的固有色及纯度变化区分明确。

4. 从背景铺起，用笔要大胆，先画投影色，留出亮部色彩，尽量以方形笔触把物体体积结构画明确。同类色物体之间颜色要有变化，避免雷同。

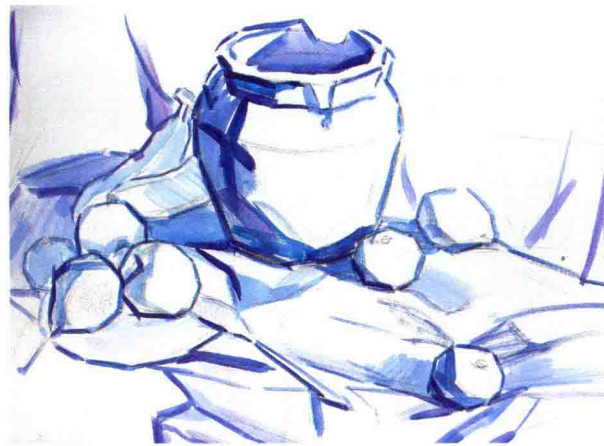
5. 在上一步的基础上丰富各物体暗部及投影色彩，加强侧光部的暖色倾向，同时衔接亮部与暗部的过渡层次，使画面整体效果明快清晰。

小色稿





冷色调静物写生步骤与技法解析



1. 此组为陶瓷水果类静物，横构图。物体较少，构图比较单纯，按“简单物体复杂画”的原则，确定主要物体的基本位置，注意对画面的主观处理。

2. 本组静物为冷色调，用群青加少许紫罗兰在铅笔稿的基础上再明确一遍轮廓，要特别注意形体造型的准确性。概括出阴影。



3. 概括地画出各物体的固有色，先薄薄地铺出衬布阴影色，色彩从前到后应有明度和冷暖的变化。



4. 简略地把梨、苹果和橘子等物体的基本色彩关系画出，加强主体陶罐的纯度，丰富衬布的变化。明确出光线的走向。

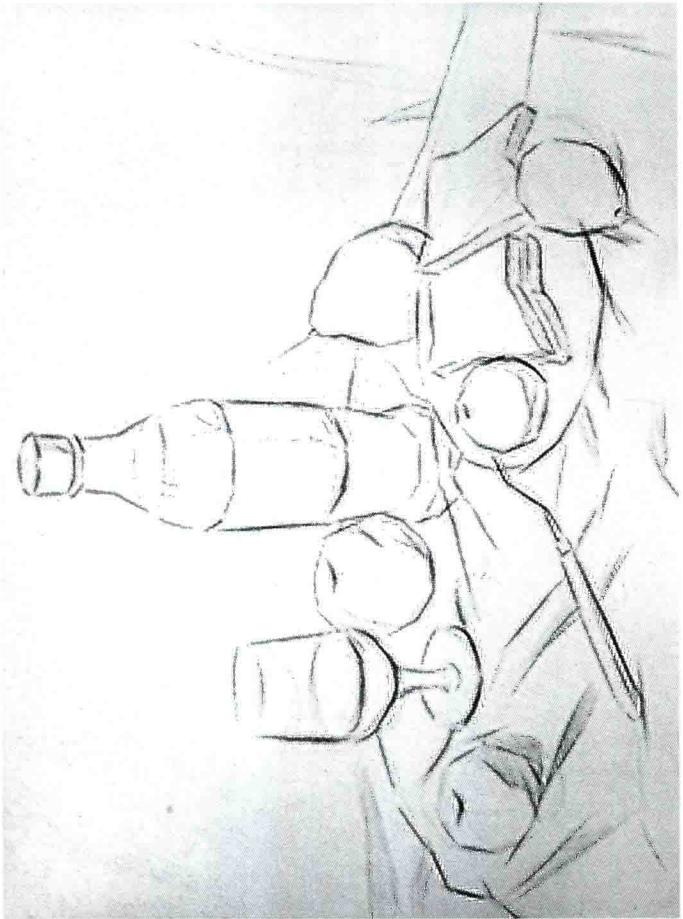
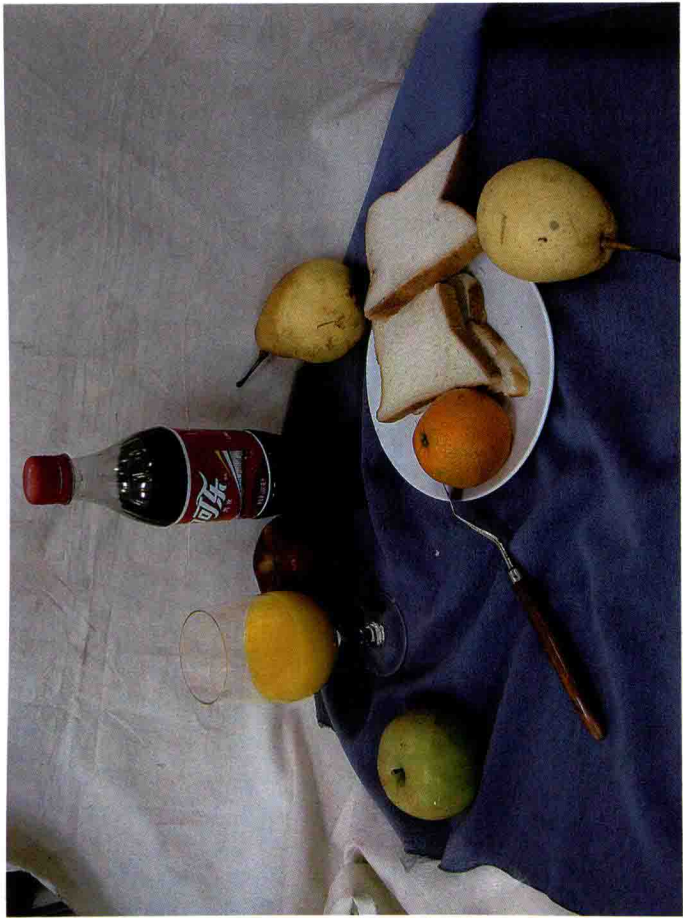


5. 表现出背景的白色衬布，在刻画时应避免对水果的处理过于平均单调。在位置的疏密上，色彩面积的大小上，要体现出主次关系。将前景的水果纯度提高，衬布提亮，拉大前后的纵深关系。

小色稿







1. 此组静物为日常水果类组合，横构图。利用衬布皱纹的斜线及明暗变化打破构图的呆板感。起稿时形体要非常精确，为下一步上色打好基础。



2. 单纯化并不等同于简单化，要把握单一物体的丰富变化。用大笔迅速铺出物体的基本色彩关系，把握整体感受。



3. 用略深于固有色的颜色画出各物体的边缘，分出受光、背光部，在底色的基础上明确形体转折及衬布纹理的走向，为深入阶段的形色结合做好铺垫。



4. 将每个物体都分成亮、中、暗的大块面，尽量以方形笔触把物体的体积交代明确，画出整体色彩的大关系。拉开同类色之间的色彩对比，如面包和梨的色彩。



5. 调整背景衬布，细化各物体的过渡层次，用笔圆中带方，笔法要干净利落，尤其在亮与暗的过渡部分，笔触与用色之间要自然衔接，不可太生硬。



色彩静物竖幅构图表现



1. 竖构图时要先安排好画面中的最高点和最低点，起稿时尽量用直线概括物体的外轮廓，并注意强调出转折部分，使物体显得硬朗和结实。

2. 大面积铺出物体的基本颜色，力求简单直接，以最快的速度抓住对整体色感的最初印象。同时注意黄色系的物体颜色，避免单一重复。

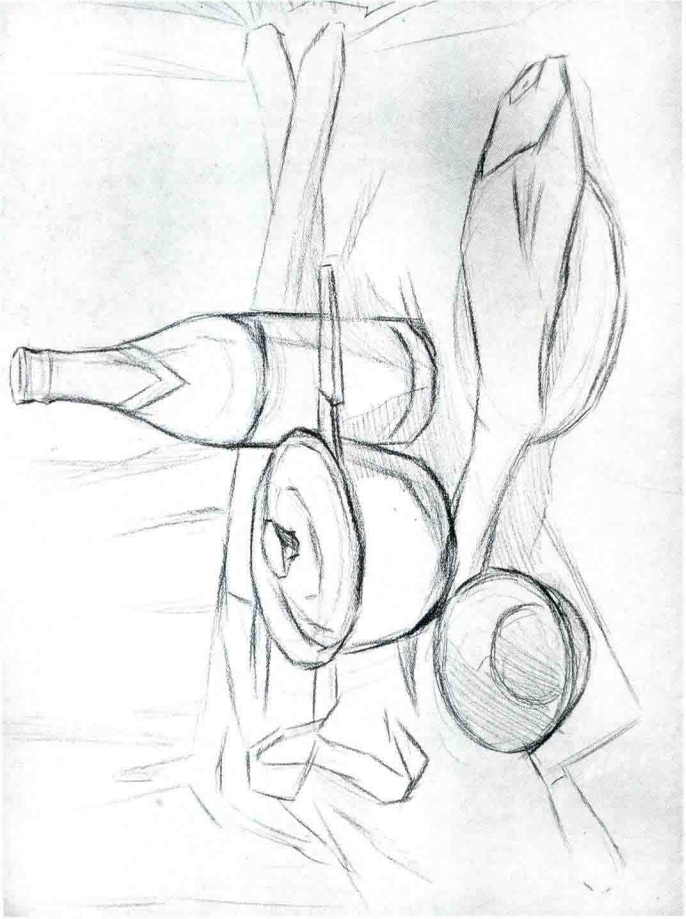
3. 在上一步着色的基础上，画出各物体投影的形状，用色线把物体边缘及形体交代清晰，控制好蓝灰色衬布的褶皱走向。

4. 画出背景与竖面衬布，两者的关系不能对比太强，否则会影响画面纵深效果。两个物体的交接处要处理好空间关系。注意大的色彩差别和明度对比。衬布暗部变化微妙的冷暖色要与前景的静物相联系。

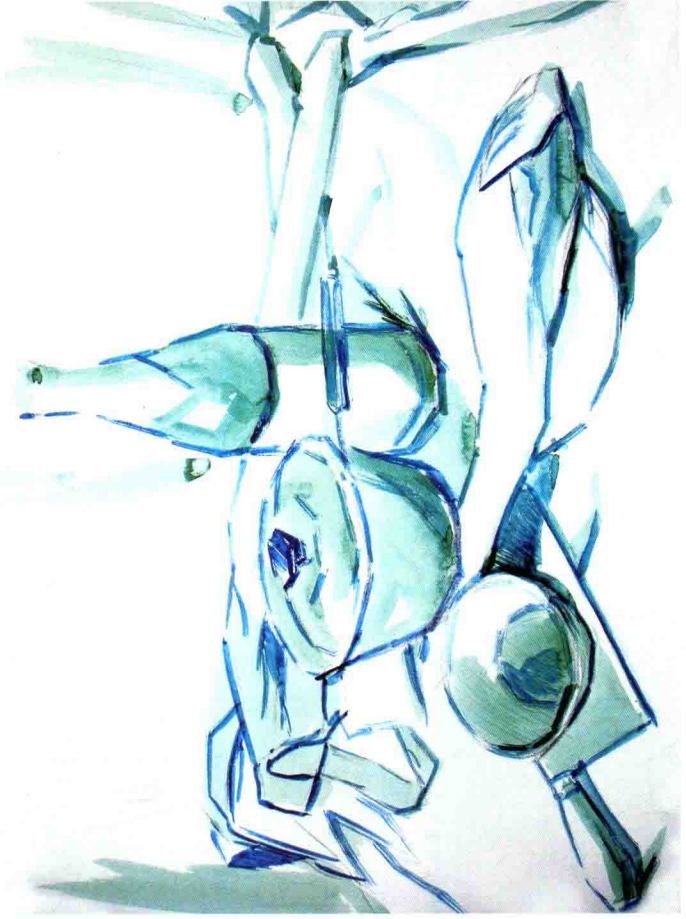
5. 深入刻画时，局部可以一次性完成。由于水粉色干湿变化很大，作画过程中忌改来改去，所以这个阶段尽可能一次到位，一气呵成。饮料瓶上的商标转折不要刻意表现细节，不然会太“跳”。调整好画面中红色的区别，两只梨要拉大对比。交代出前景衬布的褶皱变化。







1. 确定各物体摆放位置及比例关系。要从整体上观察确认，注意归纳出衬布形状。后面的葱叶形状不可太“跳”。用线的深浅要表现出空间意识。



2. 此组静物为绿色调，总体倾向冷色。先用单色勾勒出大致形体及明暗变化，以便在铺色阶段从整体上把握色彩关系。



3. 铺出背景颜色，先区分出前后关系，然后确定画面中用色最深和色彩最纯的几个点。如：酒瓶、碗中的醋汁、鱼血、刀把等，使它们能够压住画面。



4. 在上一步的基础上，同时交待出画面的深色和亮色，目的是要分出投影色与受光色两大关系。尽可能把明暗反差拉大，使其有强烈的光影效果，并开始画出鱼的色块变化。



5. 开始推敲衬布的色彩变化，深入过程中可从前景或中间物体入手，然后逐步展开。每个物体要塑造结实，尤其是中间色的过渡。塑造鱼时要注意用笔，要根据结构一笔笔推移，笔法要快落快起，使笔触相互衔接自然到位。



画具类组合静物写生示范

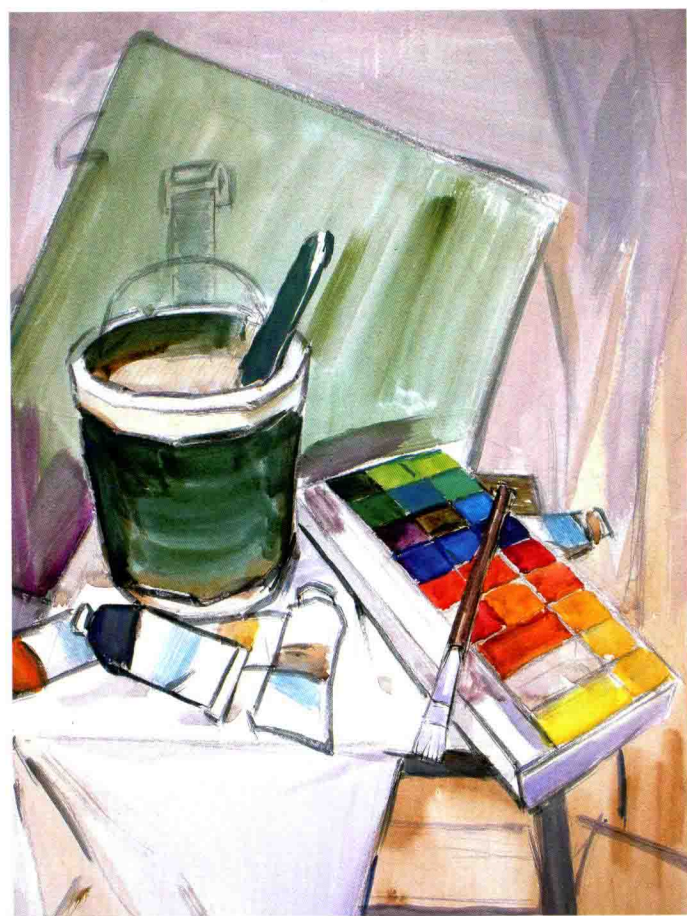


1. 画具类组合是近些年考试中出现较多的一个题材。此类组合主要是检验学生对复杂物体的形色结合能力。安排好构图，直线起稿。

2. 用色线勾出形体，简单地交代出画面的明暗关系，并注意画面的纵深关系。

3. 用水彩法铺一遍基本的色彩关系，由深色入手。背景部分用水彩般薄色淡淡涂画。白布先画一遍底色，亮部预留白，使画面产生明暗上的反差。平涂出颜料盒中的颜色。

4. 从背景开始，表现出画夹及各边角，使前后整体空间关系明确。把画面的色彩全部填满。由于物体较多，要表现出色彩的变化更要保持色彩的协调，不然就会“花”和“乱”。要注意背景和台布的重要作用。



5. 水粉的特性决定了使用方式与丙烯、油画的绘画方法不同，修改次数有限。在深入阶段中尽量一次画完细节，然后通过整体中对比逐个完成。画水桶时要注意其本身的色彩变化及口部边缘的前后关系。颜料盒最前部的色彩要提纯并适度提出亮部。要注意最终画面效果的出现是一个整体推进的过程。



