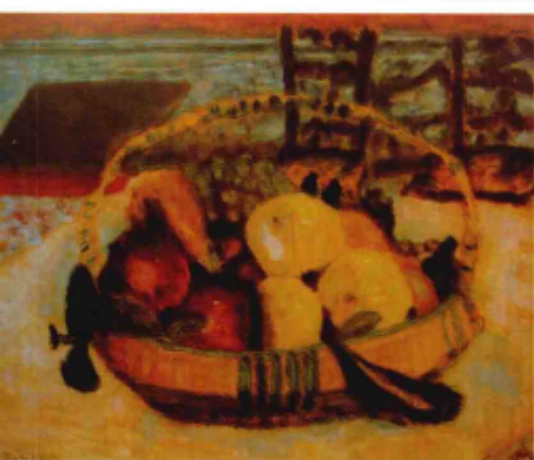

冲刺中央美术学院 清华大学美术学院 中国美术学院 训练方法·色彩静物 A

湖北长江出版集团 湖北美术出版社 任辉 著

数据加载失败，请稍后重试！

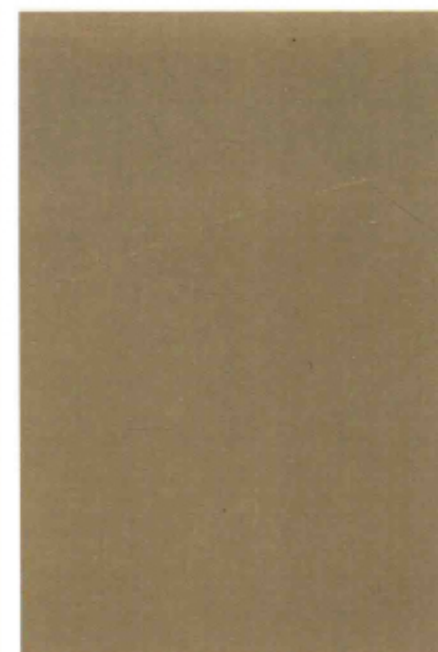
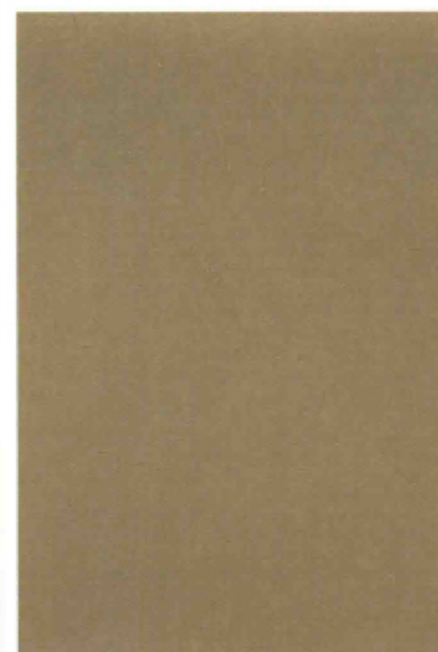
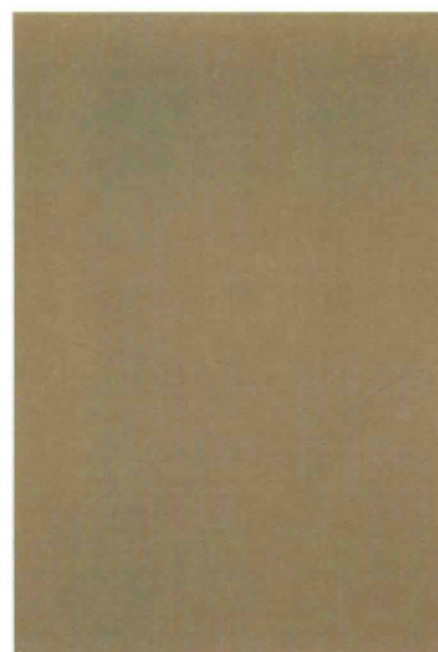
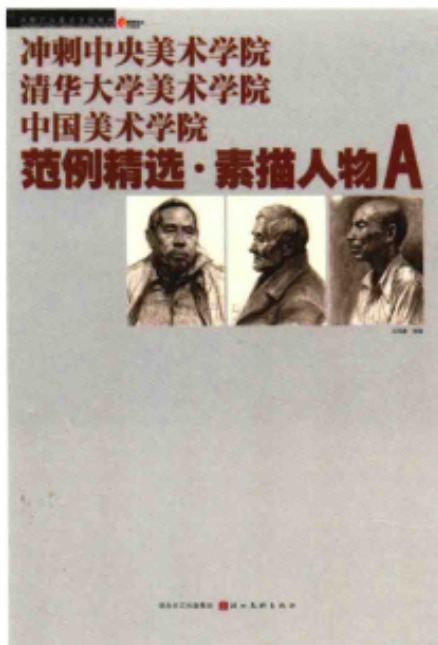
训练方法·色彩静物

冲刺中央美术学院 清华大学美术学院 中国美术学院

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

任 辉 著

A

我们只做精品图书 我们最关注精品教育

联系电话: 027-87679527 E-mail: hmxhf@163.com

丛书策划: 王开元

责任编辑\封面设计: 徐怀芳

技术编辑: 李国新

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物. A / 任辉 著. —武汉: 湖北美术出版社, 2009.7
(冲刺三大美术学院系列. 训练方法)
ISBN 978-7-5394-2927-4

I. 色… II. 任… 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120680号

出版发行: 湖北美术出版社
地 址: 武汉市雄楚大街268号B座
电 话: (027) 87679522 87679520
邮政编码: 430070
H T T P: www.hbapress.com.cn
E-mail: hbapress@vip.sina.com
制 版: 武汉精一印刷有限公司
印 刷: 武汉三川印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/8
印 张: 8
印 数: 1-5000册
版 次: 2009年9月第1版
2009年9月第1次印刷
定 价: 45.00元

9 787539 429274 >

J215
22

冲刺
中央美术学院
清华大学美术学院
中国美术学院

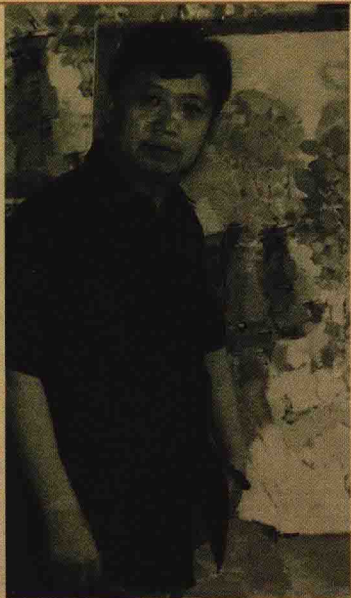

目录

04	一、构图训练
04	二、色调训练
06	三、色彩的空间训练
08	四、花卉类训练
10	五、蔬菜类训练
12	六、水果类训练
14	七、形色之间
16	八、艺术表现
18	九、训练方法步骤示范
20	十、范例欣赏

任辉简介

1972年生于安徽临泉。
中国美术家协会会员。
安徽省美术教学专业委员会会员。
毕业于清华大学美术学院研修班。
多次参加全国性大展，并被多家美术馆收藏。
作品多幅发表于各种专业期刊与大型画册。

训练方法·色彩静物

冲刺中央美术学院 清华大学美术学院 中国美术学院

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

任 辉 著

A

一、构图训练

构图的名称，来源于西方的美术，在西方绘画中有一门课程，叫做构图学。 构图这个名称在我国国画画论中，不叫构图，而叫布局，或叫经营位置。研究构图的目的的是什么？就是研究在一个平面上处理好三维空间——高、宽、深之间的关系，以突出主题，增强艺术的感染力。任何美的东西，无论是一个活的生物体，还是一个由几个部分组成的有机体，它的各个部分不仅要井然有序地安排，而且还必须有一定的大小。构图的好坏是一幅色彩画成功与否的关键，一种独具匠心的画面构图会使你的作品增添无穷的魅力。近年高考色彩命题多以色彩静物默写为主，更加体现考生对构图能力的把握。构图的基本原则讲究的是均衡、对比、调和、比例、视点、变化和统一等。通过近几年色彩静物的教学，将构图训练归纳为如下几点：

1.均衡（平衡）

同量式均衡（图①）：异形等量的构图形式，以支点为重心，在力量上相互保持平均状态，给人以平衡感；以形的差异、对比求得变化，使构图富于灵活、优美之感。

异量式均衡（图②）：以保持构图重心稳定，运用力的走向使人达到心理感觉上的平衡；通过异形异量对比，使构图有运动感，灵活多变。

意象式均衡（图③）：作品的各部分之间“感觉到视觉的均势”，这些均势包括主体物和背景中的各种因素。即运用虚实呼应，借助联系达到生动而富于情趣的艺术效果。

2.对比。对比得巧妙，不仅能增强艺术感染力，更能鲜明地反映和升华主题。

形状的对比（图④）：如大和小、方和圆、粗和细。通过形状的大小、方圆的对比，构图变化丰富，主体突出。

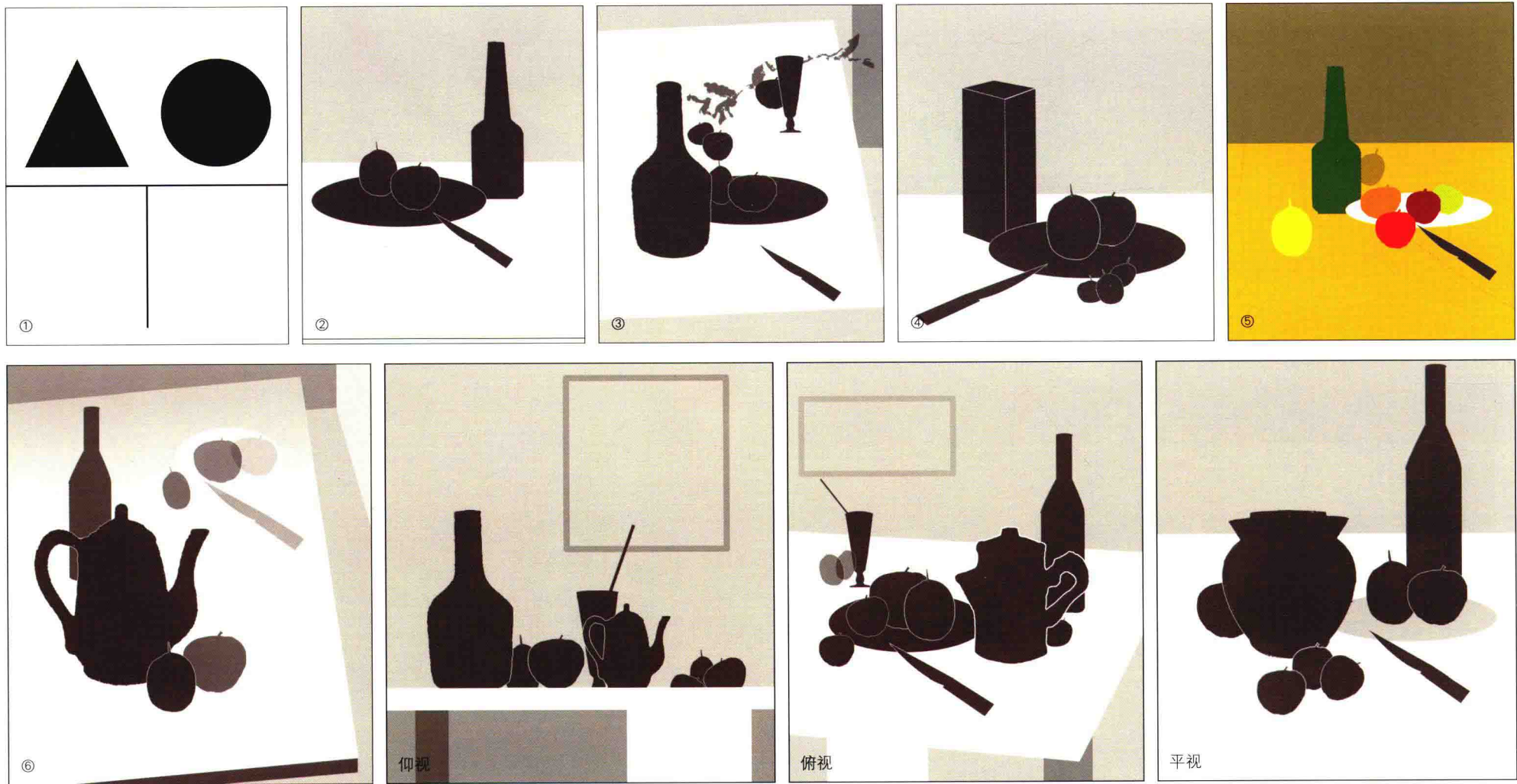
色彩的对比（图⑤）：如深与浅、冷与暖、明与暗、色块大与小等。运用色彩对比使画面产生色彩节奏。

空间的对比（图⑥）：如主与次、前与后、空间与透视。通过造型要素的组织和布局，定位适当，主次分明，对比鲜明，关系协调。

3.视点。视点的作用是把人的注意力吸引到画面的一个点上。这个点应是画面的主体所在，但它的位置不是固定的。根据主体的需要，可以放在画面的上下左右任何一点上，不论放在何处，周围物体的延伸线都要向这个点集中。

4.变化与统一。变化统一是构图的手段。构图的美学原则主要是既要有对比和变化，又要能和谐统一，最忌呆板、平均、完全对称及无对比关系的画面。画面如果有聚散疏密和主次对比，有内在的接合及非等量的面积和形状的左右平衡，就会产生生动、多变而又和谐统一的画面效果。变化与统一是相辅相成、不可分割的。

5.比例。静物构图中各物体之间的比例因素要有数的秩序，形体大小的安排要有变化，色彩的冷暖深浅亦不可等量大小，造型不可雷同。

二、色调训练

色调，顾名思义，“色”是指颜色，“调”是指调子，概括而言就是指颜色所形成的调子。

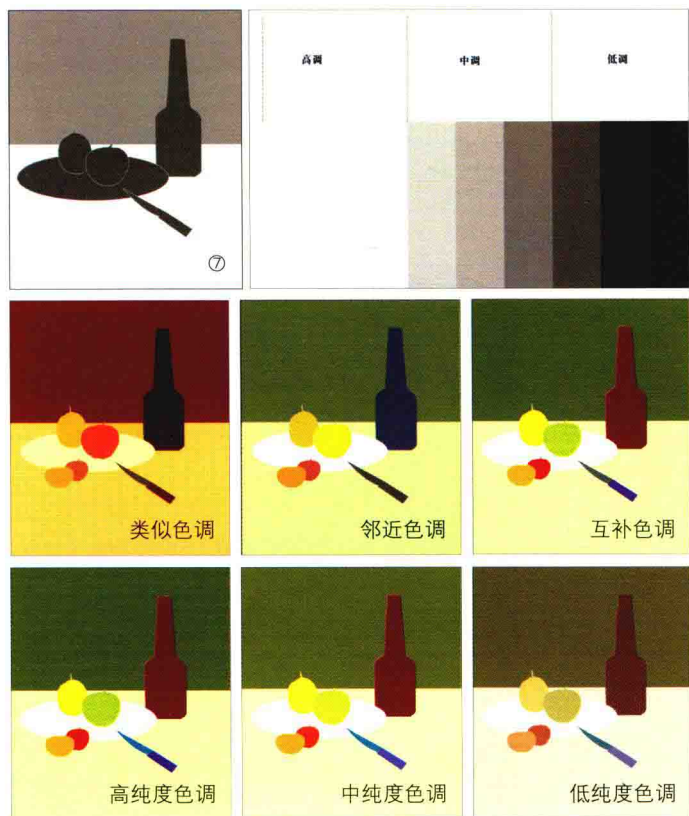
色彩调性的确定，是以某一颜色为主色，而以其他色彩为辅助色或从属色，进行形式方面的组织，以色彩倾向表达情感。

1.明度基调：指明度范围下黑白灰的变化。图⑦以暗色为主导，形成以黑色为基调、白色或灰色为辅助色的层次变化。

2.色相基调：在几种色相中以某一种色相为主来形成色彩的调性倾向，再以某色为辅助色，构成完整色调倾向。就色相而言分三种色调：类似色调、邻近色调、互补色调。

许 力

类似色调：在色相环中相距60度以内的两色相配形成的色调，如红、红橙、橙、黄橙。类似色具有色彩统一、和谐、柔美之感。

邻近色调：在色相环中相距90度的两色相配形成的色调，如绿、黄绿、绿、蓝绿。

互补色调：在色相环中相距180度的两色相配所形成的色调，如红与绿、橙与蓝。补色的对比可以增强画面的视觉冲击力。

3. 纯度基调：指色彩的饱和程度变化所形成的不同纯度的调子关系。在静物写生或默写中，色彩的饱和程度要根据画面的需要来定，如高纯度色调、中纯度色调、低纯度色调。

高纯度色调：就是颜色较鲜艳、纯、饱和，此色调对比强烈，但在写生或默写中如处理不当，画面会“花”“艳”，不易协调统一。

中纯度色调：颜色相对鲜艳，比较饱和，对比强烈，具有优雅协调之美。在写生中色调容易把握，颜色易协调统一。

低纯度色调：色彩柔和，含蓄。在写生或默写中如处理不当，画面会出现“粉”“脏”、无色彩之感。

三、色彩的空间训练

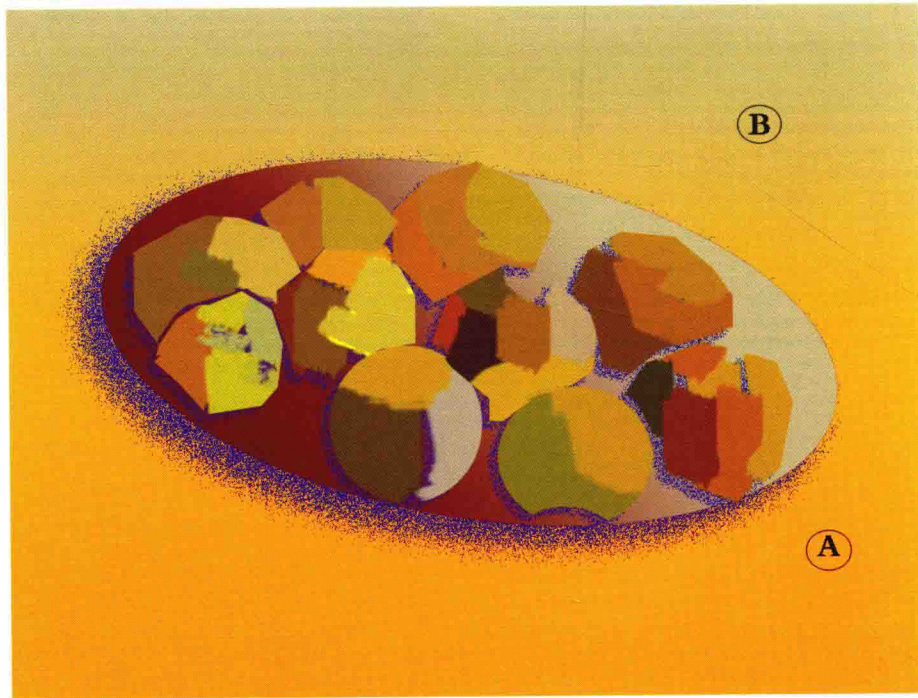
在教学过程中，有些考生画面色彩丰富，色调和谐，但缺少层次、空间，作品没有强烈的空间感和视觉冲击力，原因在于缺少“空间色”。在素描静物写生中，有近大远小的透视原理来反映物体的远近距离。色彩也有透视变化规律，如近暖远冷、近艳远淡。色彩空间变化的规律是：从色相上看，物体越近色彩越鲜艳，越远色彩越淡；从明度上看，物体越近明暗对比越强，变化越丰富，体积感越强，远则相反；从纯度看，物体越近纯度越高越艳，越远的纯度越低、越微弱、越灰暗，从色感上看，亮纯色有前进感，冷灰色有后退感。另外，人的视觉在一定距离限度内可以看清物体的形象和色彩特征，由于地球上的大气层有许多灰尘、水蒸气的影响，肉眼看到的是透明的色空间。所以只有把握空间色彩层次的处理，才能使画面有很强的空间感。

从明度看色彩空间

从色感看色彩空间

从色相和透视看色彩空间

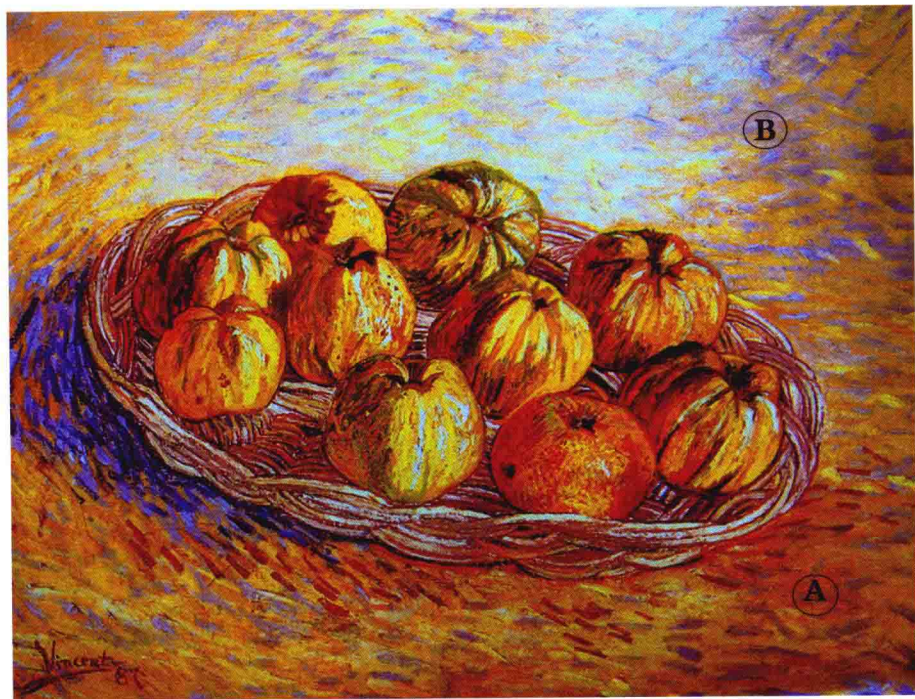
丰味 马奈（法国）

这幅画采用了黑色的背景和白色的桌布，从而形成一种强烈的对比。画家在这里关注更多的是画面的立体光影和空间效果。

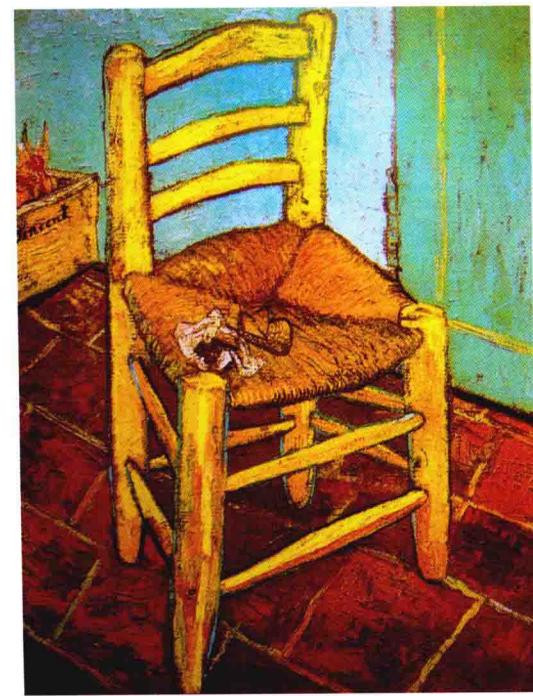
- ① 明度高且色相浅，我们会感觉近些。
- ② 明度低且色相深，看起来会感觉远一些。黑白对比鲜明，空间感强。

凡·高的这幅画中，苹果画得并不像苹果，他的兴趣在于对色彩的把握和运用。对物体的阴影画家已经不再用深暗色表现，而是用色彩的前暖后冷的对比关系，表达画面的空间感。

- ① 近的纯度高，相对偏冷。
- ② 远的纯度低、偏冷、灰暗，给人远距离的感觉，增强色空间感。

一篮苹果 凡·高（荷兰）

凡·高的椅子和烟斗 凡·高

这幅画的角度略微有些仰视。图中的颜色大致分为三大块：墙壁和门的绿色、椅子和地板的赭色及后面木箱的金黄色。利用物体的透视变化和色彩上的冷暖表达画面强烈的空间感。在这幅画里画家非常注重物体的透视关系和颜色间的相互影响、呼应关系。

色彩空间的表现归纳起来有以下几点：

- ① 明暗；② 冷暖；③ 虚实；④ 主次；⑤ 大小；⑥ 透视；⑦ 重叠；⑧ 空气远近；⑨ 构成；⑩ 构图。

这幅作品通过前后的虚实、明暗、冷暖对比及透视的变化，较好地表现出物体空间的纵深感。

四、花卉类训练

花卉类是美术院校常考的内容之一，主要有：菊花、月季花、玫瑰花、百合花等。常见的考试内容又可分为盆花、瓶花和单枝花。以花卉类为主题的静物配置有花瓶（玻璃或瓷）、水果、书、高脚杯、面包等。

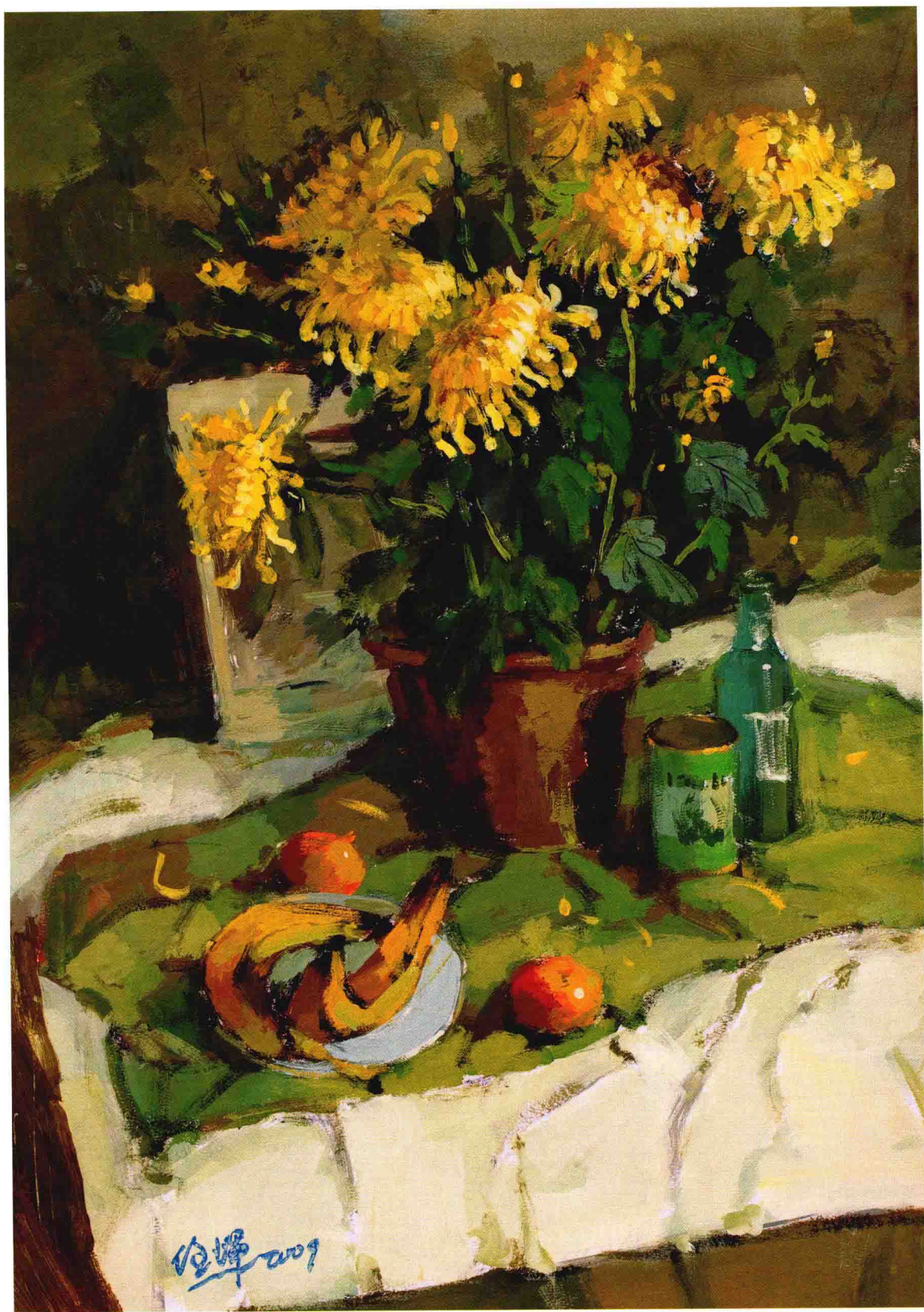
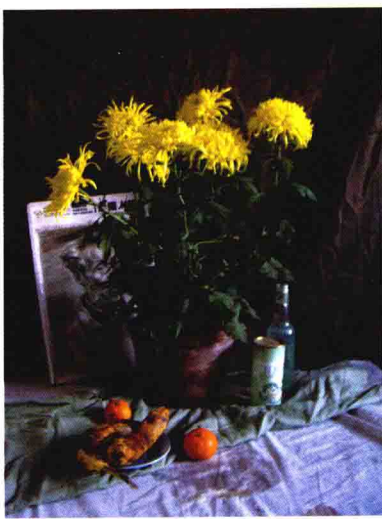
1. 教学目的

在众多的试题中，花卉大概是难度最大的一种考试内容了，种类较多、技法多样，主次、虚实也是考生较难把握的。

2. 教学难点

色彩丰富、变化微妙，一般考生很难画出一束花的层次和虚实感。花的形体在很多情况下是需要靠感觉的。感觉的培养是需要过程的。

来完成

3. 训练方法

花卉包括花、叶和枝干三部分。花可分为正面、背面、侧面，已开或未开。

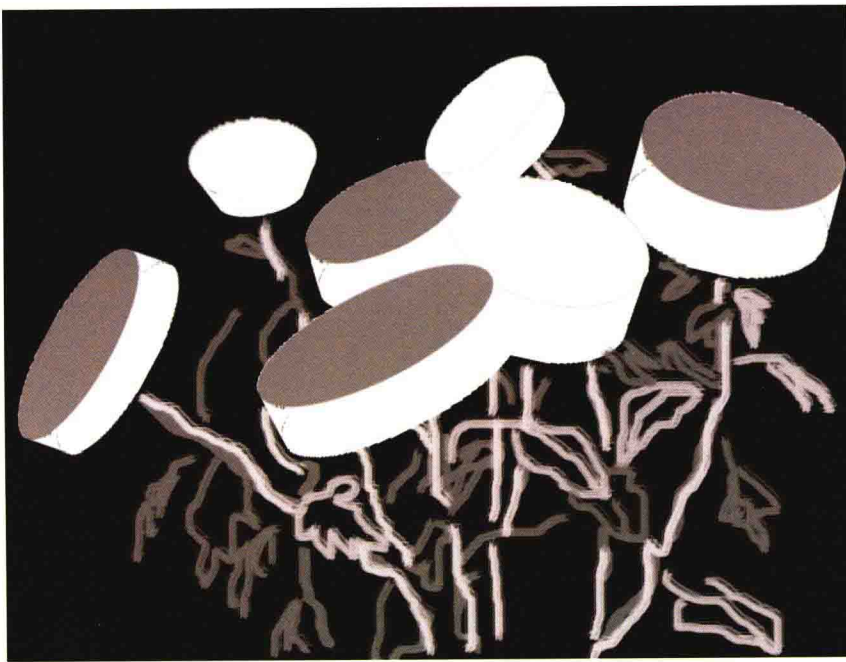
在颜色上，花较艳，叶表较浓，枝又硬又老或又虚弱又纤细。要画好盆花和瓶花，先得有一个球形的概念，必须用立体的眼光看待它们。铺色时，背景、叶和后面的花要一起画，尽量用湿画法表现；其次，要适当减弱后面的花和叶的用色纯度；最后，要分出亮面及叶和枝干。再用小笔画花瓣，用笔要灵活自然，线面结合。单枝花的画法比盆花、瓶花简单，画花的基本次序是先画花，次画叶，再画枝干，最后画叶脉点花蕊。用笔要松动，设色上尽量使花的颜色融入整张画中，又要保持花的鲜艳程度，不“脏”不“花”。

4. 色彩关系

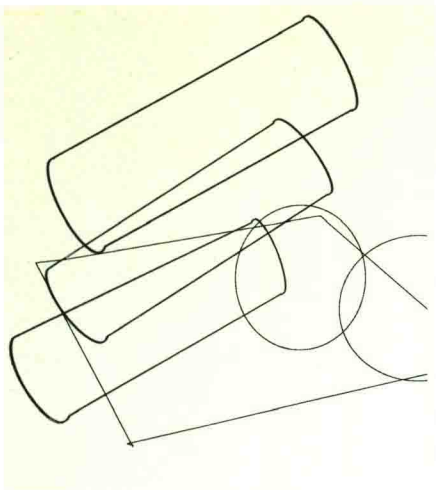
根据半球体结构受光、背光的色彩转化规律，加强主体与背景之间的联系，使之融为一体。要注意的问题：一是要敢于把黄菊花的暗部画重，与背景相接应，同时又要充分体现花的透明感，尽量湿画，注重虚实；二是抓住几个对表现体积与动态有决定性作用的典型花瓣，准确、肯定地画出其基本形，调整一下整体关系，进一步充实亮部、灰部、暗部的形体结构和色彩变化，描绘主要花瓣的细节，通过用笔用色等手段制造气氛，渲染意境，给人以耐人寻味的和谐之美，使画面臻于完善。

5. 结构关系

观赏菊种类较多，一般有球体、扁平半球体等。此花扁平，呈半球体，花瓣有很多层次，可以把它概括成几个面。每枝菊花有不同的动态，有正面、背面、侧面之分。花之间有疏密前后变化。

五、蔬菜类训练

蔬菜是美术院校考试的主要内容。常见的蔬菜有白菜、花菜、葱、萝卜、辣椒、番茄、洋葱、马铃薯等。静物摆放时蔬菜一般与酱油瓶、酒瓶、盘子、陶罐、砂锅、不锈钢茶壶等组合在一起。

1. 教学目的

主要是解决蔬菜的造型与色彩。蔬菜比水果更丰富多变，形体有大有小，色彩较为丰富，表现时要注意错落有序，色彩明快、不单调。

2. 教学难点

考生画蔬菜的一个共同的难点是对蔬菜的形状比较陌生。造型复杂，形体难以把握，种类较多、质地不同，技法的表现也就相对复杂。

3. 训练方法

画蔬菜，首先要了解和掌握各种蔬菜的造型、色彩，对不同的部位用不同的表现方法。菜帮要用饱满而又稳重的笔触，菜叶要用小笔采用长短不一的线画出它的层次与质感。

大白菜由菜帮和菜叶组成。白菜叶部位属黄绿色区域，用笔要按菜叶结构和走向进行塑造，笔触要轻重并用。菜帮颜色都较淡、较亮，在用色时可适当留出高光，并要准确把握环境色的影响；根部颜色偏土黄，在技法表现时可以放开，在白菜帮或叶上采用笔“刮”出它的结构也是可以的，并能增强表现力。

花菜分黄白色和浅绿色两种。它与白菜形体结构有所不同，是球形，局部有凸凹不平的菜心，叶呈三角形。在作画时，先画出球体（花菜心），暗部用色要稀薄，受光部在铺色时可适当留出高光位置，用湿画法画出它的大致形体和色彩关系。菜叶颜色较暗，要准确把握菜叶灰部颜色的色彩倾向，为了保持新鲜度，最好是一两次完成。注意花菜心局部的凸凹，可以用小笔塑造，细部结构可以用线勾勒，用笔灵活多变。

六、水果类训练

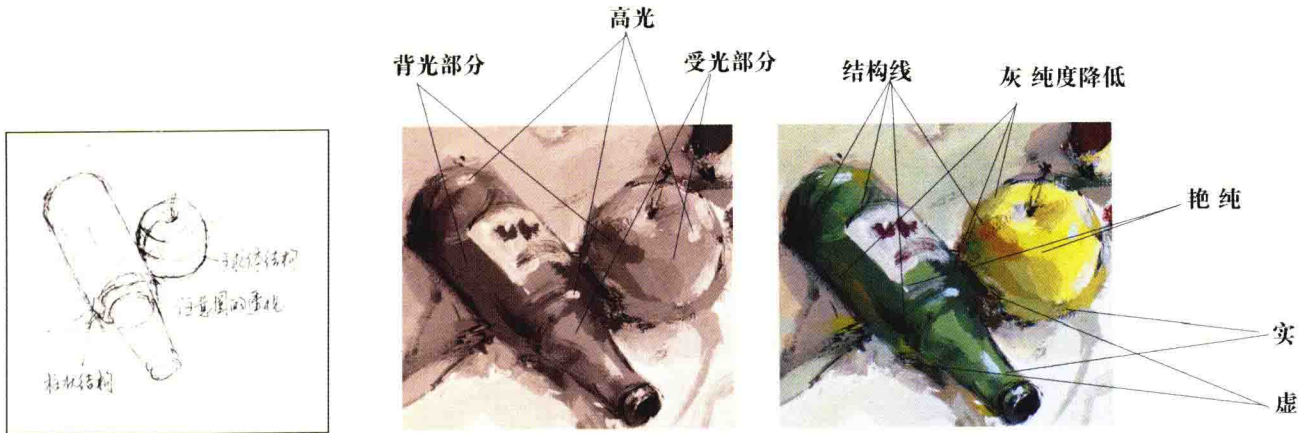
水果类是最常考的内容之一，包括苹果、梨、香蕉、橘子、菠萝、葡萄等。静物写生中水果与罐、瓶、玻璃杯组合较多。它的特点是：色彩丰富、结构明确，最适宜用色块进行塑造，表面较光滑，颜色较鲜艳。

1. 教学目的

掌握水果的形体与色彩，特别是静物组合中水果与水果、水果与陶罐之间的色彩关系与色彩差异性。

2. 教学难点

苹果表面光滑，色彩丰富，表现时要把握素描关系与色彩关系。另外，如在画水果时过多注重条件色，会出现脏烂感觉，因此要注意色彩的整体关系。

块面分解

素描关系

色彩关系

3. 训练方法

以苹果为例，苹果分红苹果和青苹果。红苹果在特定的环境中一般显得孤立，这时要降低色彩的纯度，在暗面加蓝或绿再降低明度，画暗部一般画薄一点、湿一点；在明暗交界线外灰色部分以固有色为主，色彩相对饱和；受光部加光源色降低纯度，高光点白色加少量蓝。技法上，由于苹果皮薄、光滑，用笔要饱满、利索、自然。注意环境色和条件色的影响，以及虚实的把握、高光的用笔，这些对苹果的质感表现很重要。

在理解结构素描关系的基础上，注重色彩和质感的表现。先画瓶和苹果暗部，尽量画薄点；再画受光部分，根据物体的结构用笔切块，笔触一定要有变化；背光部分注意环境色，受光部分注意光源色，明暗交界处是固有色；最后用色彩较深的干笔收形和结构，高光表现可用白色加少量的蓝。

陶罐常与水果类组合在一起，陶罐质地粗糙，造型稳重、厚实，有朴拙、典雅之美。陶罐多为深色，如青灰色、褐色等。画陶罐时用笔要明确、稳重，按其结构塑造，用色要饱满厚重，以干画为主，黑白关系明确。注意陶罐的厚重之美，不要画得轻飘。

高明度的暖色调

