

• 名家授艺丛书 •

门道

陆琦 MINGJIA
SHOUYICONGSHU
色彩静物画法详解

浙美版

浙江人民美术出版社

• 名家授艺丛书 •

门道

陆琦 MINGJIA
SHOUYICONGSHU

色彩静物画法详解

浙江人民美术出版社

作者 2007 年于法国巴黎

作者简介

陆琦

1982年毕业于中国美术学院油画系。现为杭州师范大学美术学院教授、硕士生导师，中国美术家协会会员、浙江省美术家协会理事、浙江省油画家协会理事。1982至今作品多次参加国际和全国美展，作品曾入选第八、第九、第十届全国美展，获全国性奖项20余次，2005年作品《夹缝》获浙江省油画大展金奖。曾在韩国及中国台湾举办个人画展6次。1998年受意大利波伦亚美术学院邀请，赴意大利、法国、西班牙、德国、比利时等国家研修与考察；2001年受中国台湾画廊协会邀请，赴台湾举办个人画展与交流访问；2002年受韩国 Gallery KOREA 邀请，赴韩国举办画展与交流访问；2004年受芬兰文化部门邀请，赴北欧四国访问与写生。出版有《完全范本水粉静物》、《印象风格水粉静物》、《水粉画疑难图解》、《中国当代油画家风景写生画集——陆琦》、《陆琦油画创作——渔家情事》、《油画静物、风景画自画自说》、《绘画基础技法的表现》、《陆琦油画解析》、《油画静物技法新编》、《从色彩走向设计》、《国家级重点教材艺术卷·素描》等个人画册与专著。

图书在版编目 (CIP) 数据

门道. 陆琦: 色彩静物画法详解 / 陆琦绘. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2008.7
(名家授艺丛书)
ISBN 978-7-5340-2491-7

I. 门... II. 陆... III. 水粉画: 静物画—技法 (美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 060094 号

出品人: 奚天鹰
丛书策划: 江健文
著作: 陆琦
责任编辑: 江健文
装帧设计: 见闻 江南
责任印制: 陈柏荣

门道 / 名家授艺丛书

陆琦色彩静物画法详解

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路 347 号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 杭州下城教育印刷有限公司
版 次 2008 年 7 月第 1 版 · 第 1 次印刷
开 本 889 × 1194 1/8
印 张 11
印 数 0,001—3,000
书 号 ISBN 978-7-5340-2491-7
定 价 50.00 元
如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与
出版社发行部联系调换。

门道之一 /4

一点就通——明确色彩绘画的根本

第一讲：提高眼睛感觉色彩的能力 /4

第二讲：养成现场作画的习惯：写生 /8

第三讲：熟练把握绘画的手上功夫 /12

第四讲：色彩绘画的形式：以色造型 /16

门道之二 /20

画法要领——画色彩静物的方法和要点

第五讲：以水粉画为例，明画法要领 /20

第六讲：奏响构思、构成、构图三部曲 /24

第七讲：重视色调组织的和谐之美 /28

第八讲：构成空间的要素：空气及其他 /32

门道之三 /36

经验密集——色彩静物的表现技巧

第九讲：一项极其重要的画技：笔触的运用 /36

第十讲：注重静物画中的色块对比 /40

第十一讲：理解、把握画面的色光映射 /44

第十二讲：正视负面经验，防止出现偏差 /48

门道之四 /52

艺术表现——画好画活色彩静物的关键

第十三讲：开创新意 /52

第十四讲：贵似得真 /56

第十五讲：以形写神 /60

第十六讲：情物交融 /64

示范 /6/10/14/18/22/26/30/34/38/42/46/50/54/58/62/ 66

附录 /68 范本 /70

门道之一 一点就通——明确色彩绘画的根本

第一讲：提高眼睛感觉色彩的能力

美术是一门视觉艺术。我们学习色彩静物画法的首要之举就是要提高眼睛感觉色彩的能力。本讲就谈谈这个问题。

首先，要弄清有关色彩的一些概念，比如：

一、光色：色彩是光的一种特性，光作用于人眼，引起人对色的感觉。如果没有光，漆黑一团，人就根本不会有色的感觉。光是色彩现象产生的成因，色彩是物体对光的反射和吸收的结果。科学家用三棱镜把光分解出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色，这些颜色被称为光谱，并把光谱现象称为色散。现代科学还证实：光是一种以电磁波形式存在的辐射能，具有波动性和粒子性；色彩的本质是光波运动，是光辐射的结果。不同物体对光线的吸收和反射是不相同的，例如我们看到的绿色物体，是因为吸收了光线中的其他色彩，而把绿色光线反射出来的结果；其他各种颜色的呈现，都与此同理。如果某物体没有吸收任何颜色，把全部光线都反射出来了，那就是白色；反之，把所有颜色全部吸收了，而没有反射，那就是黑色。所以，色彩是物体对光的吸收和反射的不同结果。科学家研究还揭示：人眼视网膜上有两种细胞：一种是分辨明暗的“视杆细胞”，它的敏感度很高，稍有微光，就能辨别明暗；另一种是分辨颜色的“视锥细胞”，它的敏感度较低，只有在较强的光线下才能起作用，光线稍弱，便不太分辨得清楚。“视锥细胞”具有感红、感绿、感蓝三种视色素，它们像接收器那样，把接收到的光波转换成神经脉冲，把色彩的信息传送给大脑，于是我们才有色彩的感觉。总之，人眼之所以能感知色彩，是光波运动和光的辐射引起的；而色彩的概念，则是由视网膜机制和大脑思维结合而形成的。

二、三原色：人们把上述“视锥细胞”的感红、感绿、感蓝三色素，称为光的三原色。绘画上通常说的“三原色”是指颜料在画面上呈现的三种基本色：红、黄、蓝。颜料三原色能混合出其他各种颜色，而其他各种颜色却无法混合出三原色来。运用好红、黄、蓝三原色，有助于强化色彩的原始性，使画面色彩强烈、鲜纯。若加入少许黑或白，还能产生庄重感，而不流于艳俗，但要防止单一性。从三原色中可以派生出“间色”——绿、橙、紫，然后再派生出无数的“复色”。

三、合成色：指由两种或几种颜色融合而成之色，有三种合法：混合、重叠、并置。混合，比较普遍，在写生过程中的调色，就是为寻找最佳的混合。混合之色，倾向性强，能使画面丰富多彩。重叠，主要是在已画之色上，再罩上一层色，使之上下相互映衬，隐隐露出复杂或透明之色来。并置是把不同的色并置在一起，使之在视觉上混合，一般用小笔调较纯的色点并置，使人在眼睛里看出对比色的变化，使色彩达到最大可能的鲜明。[图1]

四、色彩三要素：色相、明度、纯度就是色彩三要素。色相指一种颜色的相貌特征。光谱色中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫以及两端之色混合成的红紫，是最基本的八种色相。许多色彩没有确切的名称，那都是一种原色与另一种原色混合成的间色或者间色与间色或原色混合成的复色，它们的变化虽很微妙，但只要抓住它们的倾向性，如黄绿倾向、蓝绿倾向等等，就不难加以识别。明度，指一种颜色的明暗、深浅、浓淡的程度。光照的强弱或同样色中加入深色和亮色的量的不同会使色彩的明度产生变化。我们若把光谱色拍成一张黑白照片就可以看到：黄色相当于淡灰色，其他橙、绿、红、青、紫则是灰色的依次渐深，到了紫色，则相当于黑灰色了。可见色彩关系也含有素描的明暗关系，了解这些有助于我们在画面上把物体的立体感和空间感表现出来。纯度，指一种颜色的饱和程度，它是由色中含灰量的多寡决定的，含灰量越少，色就越饱和，即纯度越高。纯度与明度，有着相反相成的关系。某色中调入白色，明度增强，纯度减低，调入黑色则相反。理解色彩三要素，有助于我们区别色的微妙差别。在写生时，要把它们联系起来进行观察和调配，防止顾此失彼。

五、物体的色彩：物体都有颜色。物本来就有之色，我们称之为“固有色”。但固有色不能理解为固定不变之色，相反，它是受日光、灯光等“光源色”和周围物体反射的“环境色”的影响而变化的。因此，可以说：物体之色就是各个物体的固有色融入光源色、环境色之后形成的色彩。由于物体的质地有的粗糙、有的光滑，粗糙的不易受光源色和环境色的影响，其固有色仍很明显，而光滑的易受光源色和环境色的影响，固有色就不那么明显了。我们既不应囿于固有色，

而不注意光源色和环境色的影响，也不应过于考虑光源色和环境色的影响，而忽略了固有色。一个红苹果，受光源色和环境色的影响，其色丰富多彩(有黄、橙、紫、蓝等色)，我们还是说它是红苹果，还是以固有色称呼它。[图2]

有关色彩的概念，先简单地介绍到这里。

那么，怎样才能提高眼睛感觉色彩的能力呢？这里可归纳为三句话：1、在色彩关系的对比中去寻求感觉；2、在反反复复的实践中去体悟感觉；3、在启动潜在的意识中去捕捉感觉。

一、在色彩关系的对比中去寻求感觉。比如，在色性对比中，可以找到色的冷或暖的感觉，一般认为：红、橙、黄是暖色，青、蓝、紫是冷色；绿色居中，它靠近哪一方，就决定了其是偏向于冷还是暖。物理学告诉我们“热胀冷缩”，故冷暖感必然伴随着胀缩感。实际上色彩给我们的感觉远远不止这些，例如轻重、隐显、艳素、曲直、方圆、前后、远近、进退、正反、虚实等等感觉，都可从色的对比中找到。

二、在反反复复的实践中去体悟感觉。比如，一块白布，你能看得出它白中带黄或带蓝，是偏冷还是偏暖，但如果你的眼前同时出现三种白色物体：白布、白墙、白花，那么它们之中任意一种的含色量则是在和其他两种白色物相比较之后而得出的；不仅如此，各个白色物若分别处于邻近物不同色的包围之中，那么周围的环境色又会对它有所影响。所以，调色板上之色不等于画面之色。又如一块灰色，放在暖色上显冷，放在冷色上显暖，放上亮色上显深，放在深色上显浅。如此等等的感觉，都能从实践中得到。[图3]

三、在启动潜在的意识中去捕捉感觉。这里包括四个启动：1、启动内心的情感；2、启动大脑的思维；3、启动审美的取向；4、启动作画的激情。所有这些启动，实质都是心灵的映射，在心灵映射的条件下，自然会出现色彩感觉。

把色彩感觉引入画面，它反映的“物质以其感觉的、诗意的光辉，向着整个的人微笑”(培根)，画就画活了。

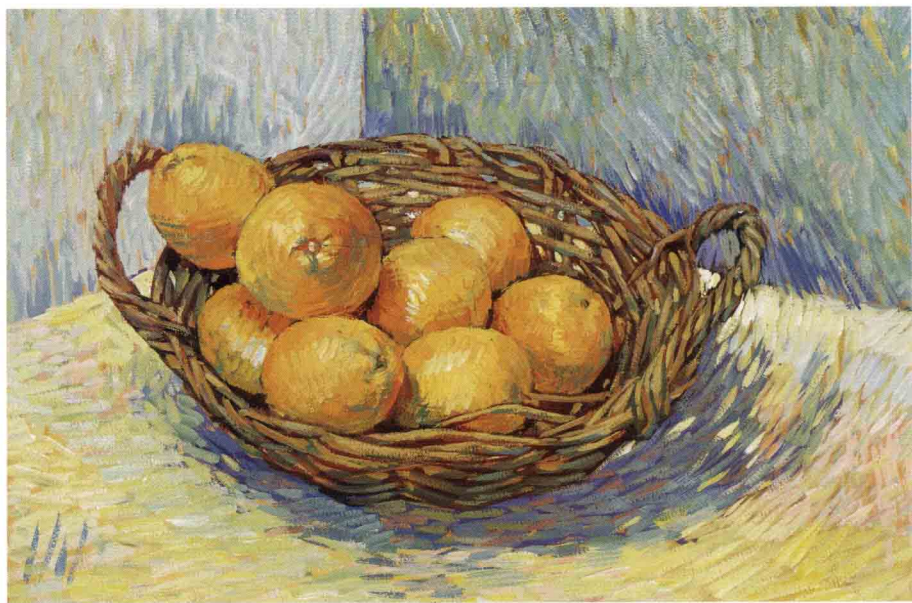

图1、图2、图3 陆琦作品

示范 1

写生实物照片

步骤1.这组静物总体颜色是暖色调的,采用偏冷的蓝色起稿。起稿时,笔的水分略少,以比较简练的笔法略施明暗,使物体有一定的立体感。

步骤2.先画深色,找出物体最深的部分、物体本身的阴影和物体与物体之间的投影。

步骤3.把背景和台布的颜色基本上铺满,因红色的布和黄色的布属于暖色,所以远处的背景可画成冷灰色,以衬托桌面衬布的暖色。

步骤4.水果颜色不可画得太艳,尽量找出大的明暗关系。

完成图：整个画面呈暖色调，但在背景处、罐子的亮部、果盘以及某些阴影处有许多冷色。色彩的关系要在对比中去寻找、去体悟、去感受。例如这幅画里的黄布、香蕉、橘子、石榴都属于黄色，但它们的色彩都有所不同，单就一块黄布来看，它的远处与近处、亮部与暗部也有所不同，只有在反复的实践中才能感觉到色彩的变化。（陆琦作品）

香蕉在受光的情况下，较鲜明的黄色部分在暗部，相对来说亮部的颜色由于受到天光的反射，亮而偏冷。香蕉属于立方体，要分出亮与暗的大面。应注意的是，四根香蕉形成一串的整体，其中有上下叠放式的投影和色彩上的相互影响。

罐子的暗部由于受红布的影响而偏暖，而亮部在光照下偏冷。作为球体，要找出罐子的暗、中、亮的变化以及高光的表现。尤其是边缘线的处理，应虚实结合，注重体现浑厚感。

白色水果盘在整个画面中的色彩偏灰冷，以衬托色彩鲜亮的水果。水果的固有色一般来说是在明暗交界部分，近处的水果色彩较为鲜明，而右面远处的红色苹果则偏冷颜色，有后退感。左面的水果画了几片叶子，以保持自然性与丰富感，其他的水果只要画出大块的明暗关系即可。

门道之一 一点就通——明确色彩绘画的根本

第二讲：养成现场作画的习惯：写生

写生，是面对实物，通过眼、手、脑的配合协作，把对象引入画面的描绘行为；是练就手上功夫的最佳手段，为习画者提供了一种必不可少的实践机会；是一种可直接体验、深化感受的良好时机；是捕捉震撼心灵、转瞬即逝的瞬间印象的必要形式；是寻找流动的感觉，并把它们凝固于画面的重要手段；是审美原则与现场感相结合，审视和梳理艺术表现的重要环节；是敞开胸怀、痛快淋漓地去抒发自我对自然、对人生的热爱的体现；是通向“天人合一”、返璞归真的高境界的门路；是画家普遍重视和喜爱的绘画活动，特别是习画者熟练掌握绘画技巧技法的必由之路。[图4]

在写生这个话题上，有下列几个关键词值得探究和理解：

一、色彩感觉：静物写生，是面对摆设的物体进行如实描绘的一个过程。但作画毕竟不同于拍照，对同一组实物，每个人的色彩感受都不相同，因而画出来的效果也会不同。所以说色彩感觉在写生过程中占有极其重要的地位。反过来说，写生又是理解和掌握色彩的最有效途径。写生作为面对真实物的描绘，真实物体在自然的空间中本身色彩极其丰富，尤其是因光线、角度、时间的不同，会产生微妙的变化，把变化关系和色彩感受表达出来，就是反映物体在自然环境中的特有之美。

二、色彩写实：指以印象派光色现象为基点，描绘物体色彩的客观面貌。它既不同于古典写真，又不同于主观变色。需要说明的有三点：1、所谓写实，是指物体在受光、背光、反光、投影及明暗交界部的光影影响下，所形成物体的形状、空间、质感等的如实再现；2、物体很少是单体的，一般总是在多种物体组合中相互产生影响，从而构成画面相互关联的总体色彩；3、它与装饰色彩靠自身固有色的增强或减弱，通过冷暖、深浅、轻重、素艳等等的对比，或经过适当夸张、变形的处理，与物象直觉拉开距离，是有明显差别的；但是，在写实色彩中融入装饰因素，以求得新颖别致之趣，也是常有之事，不应严格限制。

三、色彩对比：画面色块画得准确与否，没有绝对的标准，你觉得某块颜色画得太冷了，只要把它周围之色变冷，那么它的表现就准确了；反之，当某块颜色偏暖时，也只要把它周围之色提暖就可以了，关键还在于它与其他颜色的相互对比。只有对比才能显出差异。常见一些作品的画面给人交响乐的感觉，美极了！但是，在对比中还必须讲求和谐，求得协调。对比是普遍现象，和谐是最高境界，既对比又和谐，是色彩的

内在规律。在写生中，必须牢牢地把握住这个规律。

四、色彩均衡：指画面不同部分与其相关因素之间既对立又统一的空间关系的量感的平衡。量感就是色彩的力度感，凡色泽鲜明、饱和度高的，力度就强；反之，灰色、纯度低的，力度就弱。均衡有三种状态：1、绝对均衡。在画面上，把上下左右力度相等，而形状大小也相等之色安排在相应的位置上所形成的均衡，称绝对均衡。适宜于表现静态，给人整齐、稳定和沉静的感觉。2、相对均衡。力度相同大小不同之色，放在中心线两边，大的靠近，小的远离；或力度强弱不同两色，强的靠近中心，弱的远离；或几块力度弱的和一块力度强的分置中心或两侧所形成的均衡叫相对均衡。3、运动均衡。力度强与弱之色在画面上有规则地交错，局部看不出均衡，但它处于不断打破又不断形成之中，既有运动感，又能达到整体的均衡，这叫运动均衡。

色彩均衡是形式美法则之一，但过分求均衡，会显得呆板、缺乏活力，有时需要用视觉的不均衡来取得不稳定的效果。实际上从画面意境、情绪出发，要多种均衡灵活运用，在不对称中求均衡，是色彩均衡所需研究和应用的准则。

五、色彩节奏：节奏，是形状起伏变化的表现。色彩节奏，是画家心理和情感的表达。人的呼吸、脉搏、动作，都是生理节奏的表现。心情平静，生理节奏就平衡，情绪激动，心理节奏就急促。绘画的色彩节奏，就是建立在人的生理节奏基础上的。色彩中存在的明暗、强弱、冷暖、大小等等矛盾因素的冲突、对比、重复、交替，能引起人的生理活动，从而出现色彩节奏。画面上的每块颜色如同音符，由画家把它们构成旋律，旋律的“高潮”，就是画面的趣味中心。高潮部分色彩对比冲突强烈，是“最强音”，其余次于高潮的色彩，都要组成不同的对比和重复，类似音乐中“假高潮”的色彩节奏感。单一冲突，会使画面显得单调；过多冲突，会造成混乱，而使主题不突出。在对画面色彩节奏的安排上，既要有所控制，又要有相对的自由。可以是激烈的，也可以是平稳的；可以是高亢的，也可以是低沉的；可以是开门见山的，也可以是迂回曲折的，应根据情绪表达的需要而定。

六、色彩基调：画画总要明确大的调子，在大调子的控制下进行局部细节的描绘。例如，从明度上要确定是亮调子、高调子、低调子还是不明不暗、不高不纯的灰调子；从纯度上要确定它的色彩是饱和浓艳还是沉稳柔和；从冷暖上要确

定是冷调子还是暖调子,最后把它们综合起来,就是画面的基调。例如,这幅画的基调是欢快的、响亮的冷调,或者说是深沉的、厚重的暖调。基调就是主调,就是主旋律。每幅画在主旋律之下,色彩自成体系。这犹如大合唱,众人有声有色地唱,最终都统一到一个完美的曲调上来。然而,写生色彩不是纯客观的产物,它还包含有相当分量的主观色彩。它是表达心情和感情的直率语言,在心情、感情的驱使下,色彩将会脱离你眼中如实的色彩而发生微妙的变化,产生变调、转调。所以看色彩,不仅要客观现象上去看,还要从画作的色彩构成关系中去寻找主宰整幅画作的色彩语言,这样才能找到色彩的生动性和准确性。在写生过程中应对此加以思考和理解。

七、色彩功力:色彩的表现手法关键在于用笔和用色。用笔是最基本的功底和功力,主要表现在笔韵、笔意、笔神上,包括形、光、色要同时准确,也包括对点、线、面的关系要有同时的考虑。可以是即兴发挥,也可以是事先设计,经过一定程序达到预期效果;可以厚堆以显示凝重感,也可以薄涂,妙在有润泽感和轻松感;可以有流淌的灵动感,也可以求虚幻的朦胧感。用色,有法而无定规,可根据自己的经验选用。莫奈和马奈是同时代的两位大师,他们的色彩就有明显的差别:莫奈到处写生,其作品的光和色富有跳动感;马奈用宽阔笔触,以面积对比达到色的和谐和稳定。而现代表现主义画家苏丁的作品,则充满激情、灵感和力量、速度和技巧,达到了绝妙而神奇的境界。他们用笔用色的技巧技法,很值得我们参照和仿效。[图5、6、7]

八、色彩的完美:完美是一种艺术的品格,是一种高雅的境界,是画家永恒追求的目标。完美之“完”,不是完完全全之完,而是要求得艺术上的构思到位和经营到位。在画面上可以是有的地方着力去画,有些地方点到为止,要留有呼吸的余地。完美之“美”,是指高标准的精神之美、生活之美、个性之美,而不是甜俗、庸俗和缺乏文化底蕴的所谓时尚之美。一件作品完成时,要能体现两点:一是优化组合,优化画面的着眼点、看点和重点;而对那些非重点的地方则要减弱。二是画龙点睛,以一当十,把精彩提起来,达到精华凸现,浑然一体的效果;要防止不必要的修改和画蛇添足。最终是在画面上显露整体和谐之美。

图4 实物与写生画面对照(摆成塞尚构成的静物进行写生)

图5 静物 [法国]莫奈

图7 静物 [法国]苏丁

图6 静物 [法国]马奈

示范 2

完成图：画面要达到一种色彩的完美。最后完美之“完”，不是完完全全之完，而是艺术上的构思到位和经营到位。在画面上可以是有的地方着力去画，有些地方点到为止，要留有呼吸的余地。比如，这幅作品对留出的一些起稿线所作的处理以及对边缘某些地方所作的齿状处理都加大了作品的力度感，显得非常完美。（陆琦作品）

写生实物照片

步骤1.面对实物写生，要眼、手、脑三者配合协作。看整体的静物时，脑中要浮现出一个画面色彩的图像。起稿时虽然只是用一种颜色去画轮廓，但是要边画边考虑各种色彩关系应如何组合的问题。

步骤2.由于整体画面比较亮，应先刷一层暖色的底色，以便下一步画亮色时比较容易提亮。

加强塑造。要根据物体的结构进行塑造，既要准确又要生动。

步骤3.铺大体色时，找出最暗部和最亮部。由于底色是暖色，所以画面上的色彩可以略为偏冷。这一步不必把画面全部填满，可留出一些底色，使之进行色彩的对比。找出对立统一的空间关系，即画面中的上下左右、暗亮冷暖以及纯度的强弱，找出色彩的均衡感与节奏感。

Wang J. 2007

门道之一 一点就通——明确色彩绘画的根本

第三讲：熟练把握绘画的手上功夫

功夫就是本领，画画的功夫是在写生和临摹中学到手的。

一、写生，是在“特定条件”，包括具体时间、光源、环境和视点等等条件下进行绘画的活动。其中条件色（光源色、环境色）对物体固有色的影响，必须有所表现，不能像装饰设计那样偏重于固有色。写生描绘，包括观察和表现两个过程。怎样进行观察和表现呢？

“观察”，可归纳为三句话：从整体出发，寻找感觉，落实到理解和指导上来。“整体出发”，指在观看对象时，不是孤立地看，而是兼顾全局；不是只见树木不见森林，而是既要见树又要见森林。整体出发，是整体控制局部，局部服从整体、充实整体。整体是综合，局部是分析；整体致广大，局部尽精微；整体重印象，局部求深入；整体求统一，局部求精彩。没有局部对细节的刻画，哪有画面的精彩？但是，局部如果干扰了整体，那么画得再精彩也不可取。整体与局部始终是既对应又统一的辩证关系，决不应只顾一方而忽略了另一方。

“感觉”是观察的重点，最后要把感觉提升为理解，以理解去指导表现。

“表现”，也可归纳为三句话：以色造型，概括简练，突出和谐之美。其中概括，就是从整体出发，抓住大关系，使色彩倾向性明确，主次分明，虚实相生，结构紧凑，从而能够“由此及彼、由表及里”地深入下去，尽可能地把“艺术来自生活，高于生活”的价值体现出来。简练，是“成为达到最大鲜明性的捷径”（尤恩）。在面临对象进行描绘时，不要一味模仿，而是要有所选择，有所扬弃，使画面上没有杂乱、累赘的东西。色彩语言精粹，作品鲜明有力。

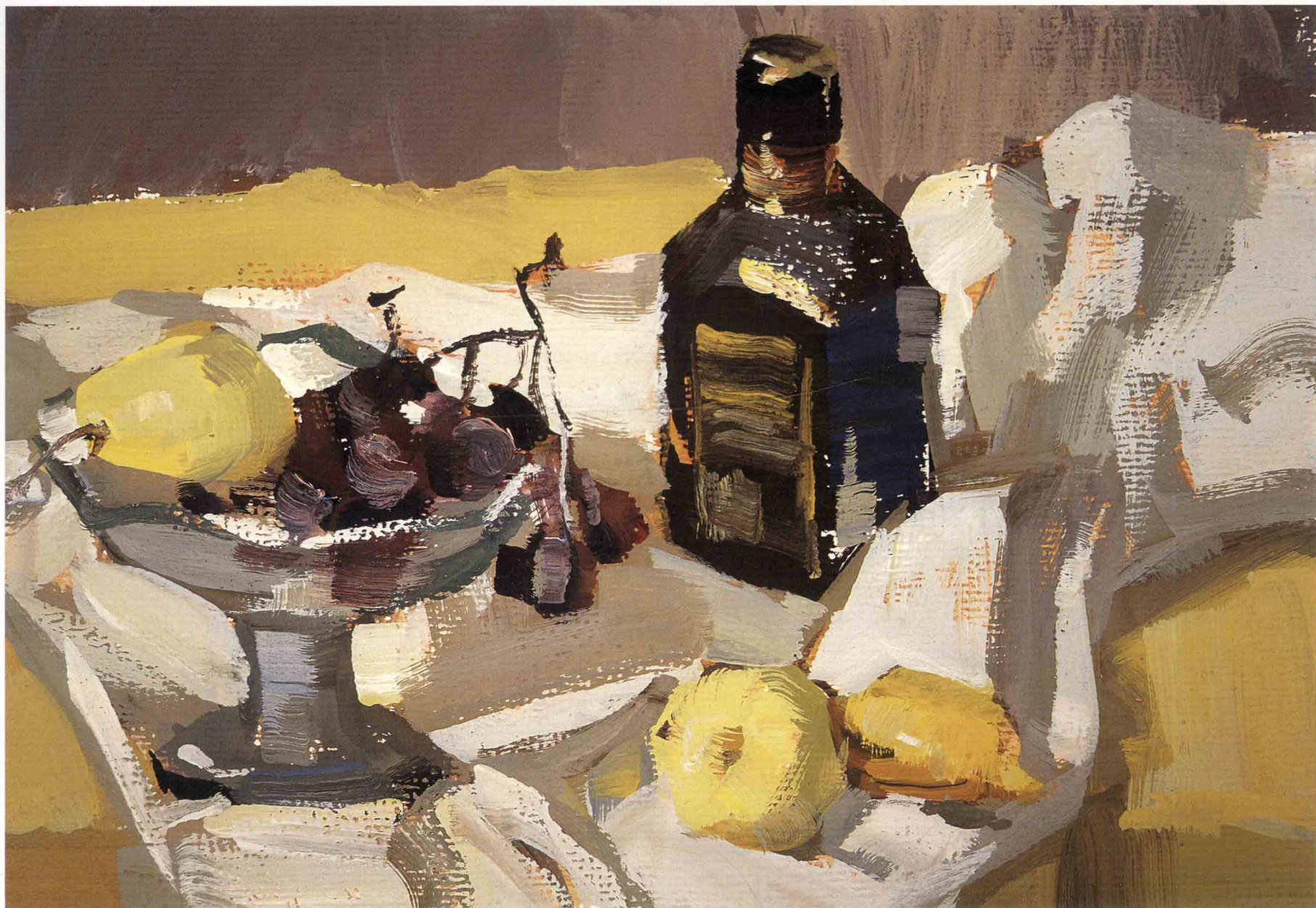
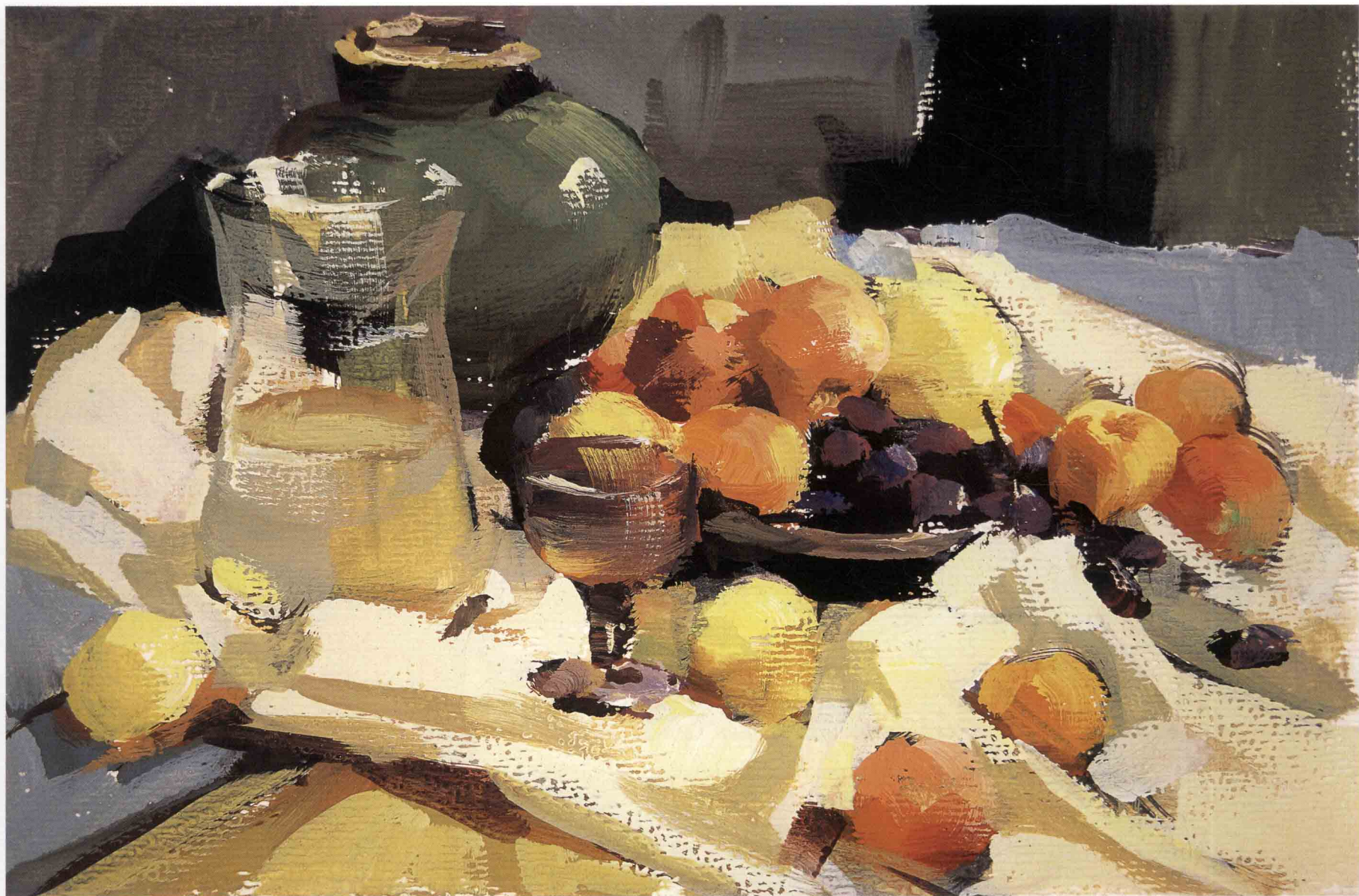
二、临摹，是摹仿大师和名家作品，从中吸取营养的一种作画形式。它的作用在文艺复兴时期就受到大师们的充分肯定。临摹最重要的是要揣摩作品是如何使复杂的自然状态下的物体转换成概括而协调的画面的，要学习作品对色调的组织以及塑造物体的方式方法，如用笔的方向、缓急、大小、轻重，用色的浓淡、雅致、响亮等等。临摹不是单纯的摹仿和复制，而是要有所感悟，有所理解。

此外，画一些快速的小幅的色彩静物，也是训练手上功夫的主要形式。可利用空隙时间多画，熟能生巧，寥寥几笔把眼前的色感特征表达出来；要去感受生活，积累素材，引发灵感，以便于更好地组织色调构成，把色彩的感性认识提高到理性的高度。[图8、9、10]

图8、图9、图10 陆琦作品

小幅色彩作品，以色调为主，主要抓取大色块效果。

示范 3

写生实物照片

1. 当画一组静物时，在起稿阶段就应该找出物与物之间的相互关系。盘子、大葱、碗、萝卜、螃蟹，它们都有互相连接的关系，有些地方还可以通过投影使之连接。
2. 在铺大体色时，不要只是对准一个地方画，而是要横扫一大片，比如对画面中的两块布以及桌面、背景，要在很快的时间内画出它们的相互关系。
3. 在整体背景的色调中逐渐进行深入。这一步不必画很多细节，而是要找出暗部、中部、亮部的关系。
4. 要抓住大关系，画面的色彩倾向性要明确。整体与局部始终是既对立又统一的辩证关系，大的关系画好了，局部就相对容易表现了。

步骤 1

步骤 2

步骤 4

步骤 3

完成图：色彩静物要以色造型，概括简练，突出和谐之美。概括就是从整体出发，抓住大关系，使色彩倾向性明确、简练，使画面上没有杂乱、累赘的东西，色彩语言精粹，作品鲜明有力。此画较为简练，但没有简单化，而是粗中有细，精华凸现，浑然一体。（陆琦作品）

螃蟹虽然复杂，但先用几何的原理找出它的大关系，然后用小笔点画一下它的特征，比如眼睛、尖角、大钳等，就比较容易画好了。

大葱的绿色不可画得太翠，应有意把它画得粉嫩一些。要寻找葱叶线条的变化韵律，注重葱根部分的亮白色以及根须的刻画。

门道之一 一点就通——明确色彩绘画的根本

第四讲：色彩绘画的形式：以色造型

形与色是物体客观存在的两大要素。在画面上，形是实体，色则附于形，是形的表面反映，它们共同表现物体的面貌。而色彩往往给人的是第一印象。素描的写生是先勾画轮廓，然后通过轮廓而施之以浓淡、深浅之色来表现具有黑白明暗的色阶。而色彩画无论水粉、水彩还是油画，都直接以色来塑造形体，色就成了造型语言，色与形就融为一体了。它们的相互依存关系实质上是素描关系与色彩关系的有机统一，一切有关对形的感觉和理解，都离不开色的表现，如：在色的明暗中，可领略到形体的轻重感；在光影和透视中可体味到三维空间的立体感；整体和谐、局部精彩和节奏韵律都是画面色彩所形成的效果。一朵鲜花的娇嫩和艳丽，是通过色彩反映出来的；两个瓷罐的前后和距离，是由色的深浅、冷暖通过色彩变化把它显示出来的。

我们常说“以形写神”，其实“神”是看不见的，“神无可绘”，但有两个词汇：神色、神采早已肯定了神存在于色彩之中，是色彩把它“逼”出来的。我们常说“情景交融”，“情”又如何表现呢？色的光影闪耀，能映衬出无限的情韵，即使是单个色的色相，也能对情有所暗示，如：红色能使人欢乐和激动，黄色能给人带来愉快和光明，蓝色表示幽静、寂寞和忧郁，灰色耐人寻味。因此，作为绘画艺术，必须把形色融合、“以色造型”，摆到突出的位置上来。

以色造型，造出来的形，有何要求呢？作为色彩静物写生，概括起来说，应体现四个“感”，即体感、质感、动感、情感。

体感是指物体的立体感和体积感。作为写实的画法，表现物体的体积感是最基本的要求。用色彩去表达体积，就是既要注重物体在光照中所呈现的暗部、灰部、亮部的明暗变化与起伏，又要体现色彩的倾向和冷暖的微妙关系，这就要求作画者在观察和表现时，尽量去注意丰富的色彩，通过色彩的明度变化，运用笔触的压接、重叠，把物体体积的浑厚感表达出来。[图 11]

质感也称质地感，是画面形象的逼真感。在自然界中，物

体种类很多，有金属、木质、布质、陶质、瓷质等等；它们的质地有的坚硬，有的柔软，有的粗糙，有的光滑；联系到量，还有轻重、厚薄、大小、方圆的区别；因受光线的影响，还有色泽、颜色的差异。

动感是体现形象生命活力的标志。格莱兹说：“绘画是一种使平面生动起来的艺术。”那么什么是动感呢？一种是形状处于非稳定状态时，如直角三角形、棱形、椭圆形有倾向某一方向的趋势，若画得好，就会有细微的动感。二是人的眼球从一处移向另一处的刹那，会在画面上留下视觉运动的轨迹。三是利用对角线构成、衬布摆放的大透视变化以及过去痕迹与初生影子两个现状所产生的起迄越进效应形成的；四是采用跳

图 11 陆琦作品（局部）
注重物体的明暗变化与起伏，有助于表现物体的体积感。