

解读联考色彩1

Lixhi

励志教学系列丛书

主 编
编 著

霍星光
曾 媛

河北美术出版社

目录

一、单个物体的表现	02
二、作画步骤图一（蔬菜类）	06
作画步骤图二（水果类）	08
三、色调	10
四、画面分析（一）	28
从静物组合到画面关系的全程解析	
画面分析（二）	34
从静物组合到画面关系的全程解析	
画面分析（三）	42
画面的塑造以及物体质感的表现	
画面解析（四）	50
作品解析以及画面的基本概述	
画面解析	58
画面氛围的营造与画面的调整	

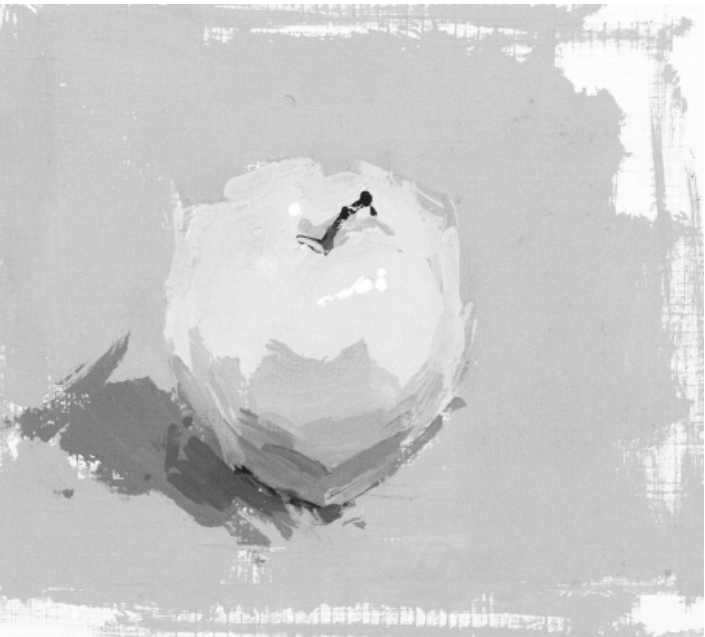
我们全都要从前辈和同辈学习到一些东西。就连最大的天才，如果想单凭他所特有的内在自我去对付一切，他也决不会有多大成就。

——歌德

单个物体的表现

色彩训练的内容：单个物体到多个物体（由简单到复杂）。训练方式：单色训练（单色主要解决素描造型的用笔技法和表现技法），多色训练（色彩关系结合到用笔技法、表现技法）。

- 步骤：
- 1. 起形，用单色勾出物体的特征，并加水稀释出物体的单色变化，分出亮暗面。
 - 2. 从亮色入手，迅速铺出物体的亮面颜色，由亮到暗，再到灰，进行比较几块颜色的明度、纯度、冷暖变化。
 - 3. 找出暗部和灰部、投影等，注意用笔技法和用色的干湿结合，进行深入刻画。
 - 4. 调整完成。找出物体的反光、高光以及果蒂等小细节。多用勾、扫等技法在画面中画龙点睛，进行画面调整，完成形色结合。

在表现单色稿时应多注意笔触的走向、大小，以及用色的干湿，练习用笔触进行塑造物体。下笔即是形与体，即是完整的素描关系。

- 黄色苹果调色技巧
- 亮部：大量白 + 柠檬黄 + 少量黄绿
 - 灰部：大量白 + 柠檬黄 + 少量黄绿 + 红紫灰 / 黄绿
 - 暗部：土黄 + 橘红 + 淡紫灰
 - 投影：群青 + 橘红 + 蓝紫灰

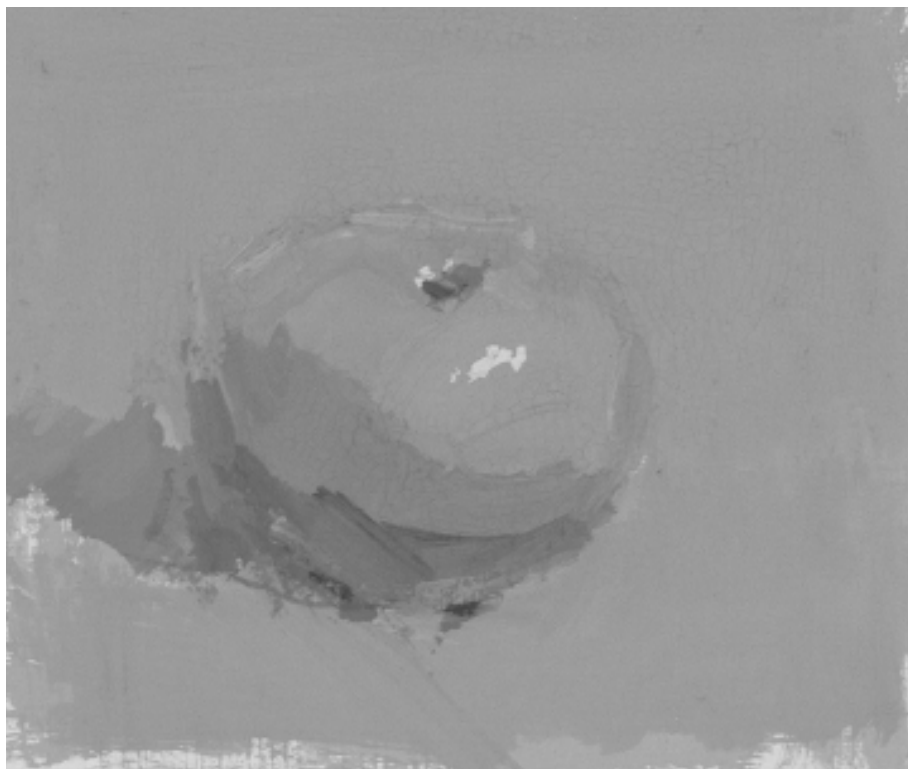

实物观察：
注意苹果的
形状特点，并
在心中结合物
体分出大概的
亮面、灰面和
暗面，以便于
下一步走形。

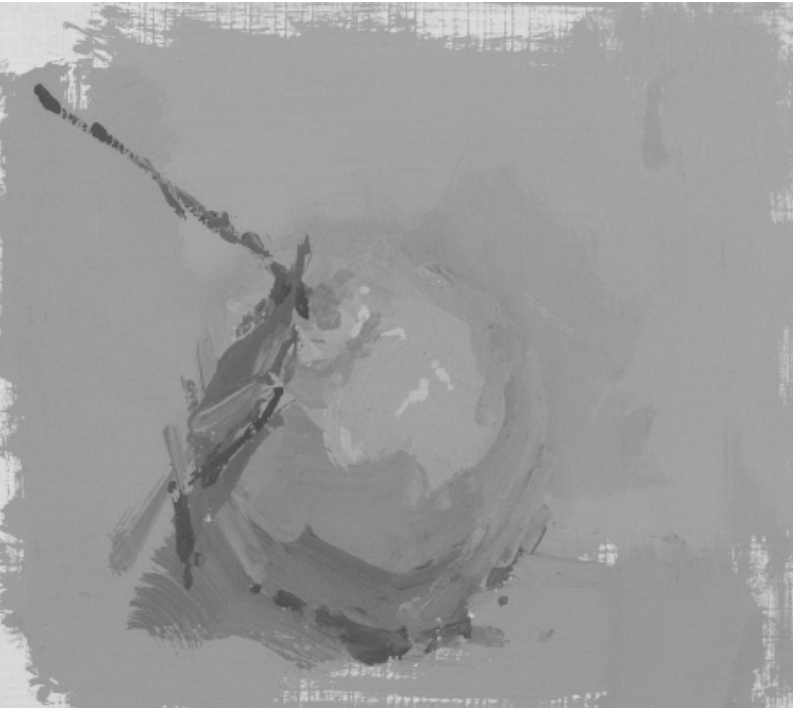
我们在表现单色稿时，应多练习笔触与干湿画法的结合，完成形体塑造。在多色物体训练中，形体与色彩则要采取结合，以达到色彩的造型。

苹果、橘子、梨等都是考试中最常见的形式，至于它们的摆放，不仅要学会画站立的果子，同时也要学会画倒着摆放的果子。

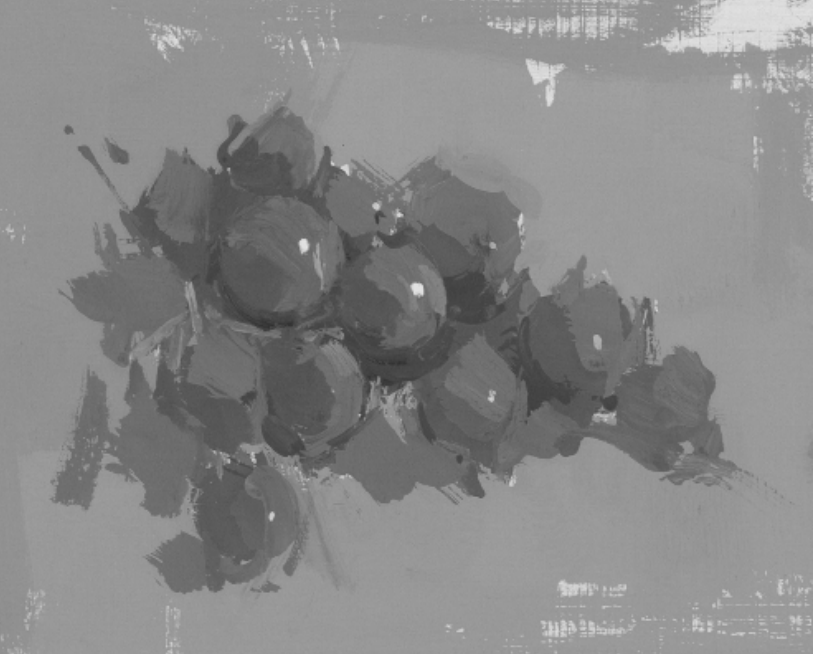

橙子的表现：在造型上比照片更漂亮（作者做主观的处理），整体用笔大胆、肯定，黑白灰区分的很明确，用色纯灰对比很强烈，投影压得住，很好的形成一个整体。

葡萄的表现：画葡萄时，勿面面俱到，一定要注意前后的虚实变化、冷暖变化、纯灰变化以及空间上的大小变化。抓住中间几个主要的葡萄仔细刻画即可，其余的弱画。最后一定要有整串葡萄的感觉，而非都是单个的跳出来。

香蕉的表现：注意四根香蕉从最前面到最后一根的变化（前亮后暗、前实后虚、前纯后灰），冷暖上前冷后暖（前后相比较而言），已达到冷暖上的微妙区别。

实物照片图分析：

我们有选择性的摆了非常典型的三角形构图的静物。在作画之前一定要仔细分析一下画面，在有了构图的前提下，了解画面黑白灰的关系，深色的陶罐和灰色的衬布搭配颜色较纯的蔬菜类，对比强烈。通过本作者的作画步骤，希望能把色彩所涉及的东西更简单地展示给同学们。

步骤一：

近几年，很流行在画纸上先铺上一层橘黄色的底色，这样可以使画面的色调有一个中间颜色，看起来更协调，物体透出一些底色也可以增加画面中色彩的层次感，然后用颜色较重的熟褐单色简单勾勒出物体的形状和位置，这里要注意物体的疏密等层次关系。这是做好画面关系的第一步。

步骤二：

表现画面的色调，分出每个物体的亮暗面以及物体的投影，同类颜色的物体要稍作区分，至于衬布要根据它的整体走向来铺，还要注意整体前后左右的变化空间。

步骤三：

从画面中的主体物和视觉中心点开始，从中间开始绘画，进行塑造，将罐子和蔬菜的明暗关系表现出来，要注意颜色的冷暖以及纯灰的对比，前面的明度对比加强，后面则弱化。盘子和灰布的冷暖对比要表现出来，白色偏冷的盘子在画面中显得十分响亮，很好的衬托出蔬菜的鲜艳。

步骤四：

深入的同时一定要讲究画面的整体性，整体到局部然后再回到整体，在塑造完成的基础上，对局部进行美化，如物体的高光，蔬菜的蒂部以及布纹的处理。在表现衬布时，一定要注意衬布的灵活性。再次要注意物与物的衔接。最后回到画面的整体。

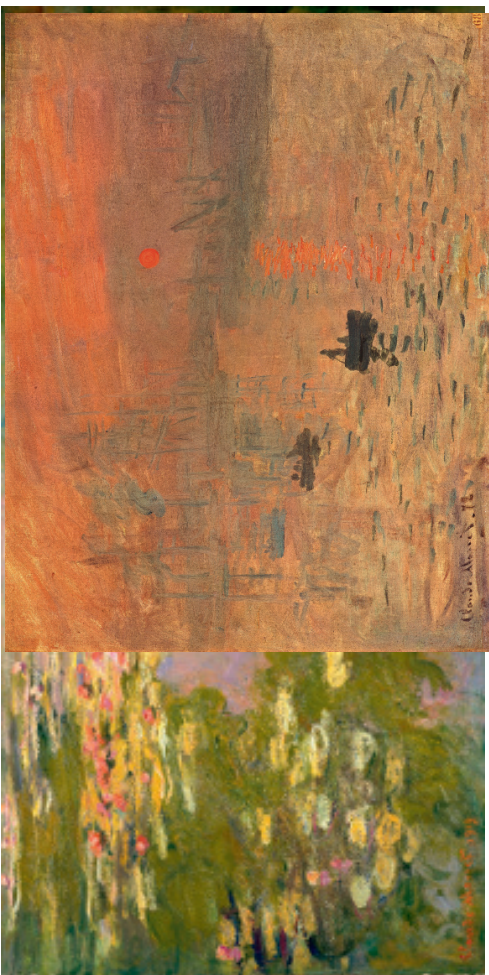

我们如何把握一幅画面的色彩关系？

关键在于学会画色彩的观察方法。其一，观察静物对象时，要整体观察，不要死盯每个局部，要习惯用余光观察，相互比较着看；其二，观察画面本身，寻找所需要的色彩因素，这时需要我们利用经验来检验画面，这种基本功来源于读画册和临摹好画。

怎么样刻画主体物罐子才“好看”？

我们一般遵循着形状要“宁方勿圆”，在理解黑白灰的基础上，画的时候要将陶罐转折的地方加强。要注意它的外轮廓特征。作为主体物一定要细心“经营”，此陶罐可以分为两部分组成，脖子可以视为圆柱去表现，其陶罐胸部可以视为球体去表现。亮部受天光的影响，可以适当偏冷，暗部则适当偏暖。

作画步骤图之二：（水果类）

依据画面的要求，简洁明快地铺出画面大致明暗关系和空间关系，此步尤为重要。可根据黑白稿来确立画面大的黑白灰关系，这样做是为了更加深刻地理解和强调画面的黑白对比。

步骤一：
首先用橘黄等暖颜色铺一层底色，再用简单的熟褐单色勾勒出物体的形状，注意物体之间前后和疏密关系。其次，物体将高低错落有序，保持画面稳定均衡，此构图为典型的三角形构图，其特点具有一定的稳定性。

步骤二：
物体和衬布铺色，先大概摆出物体的基本颜色，用笔放松、大胆、肯定，在概括时可适当结合该物体与环境的关系进行表现。

步骤四：
加强物体的塑造，追求物体的质感，加强画面整体的空间关系（及冷暖、虚实、主次等等），这一细节的添加及画面的整体效果。在完成画面组合之后可添加小的附属物体，可起到点缀、丰富画面的作用。

步骤三：
在铺色的基础上，进一步细化，表现出物体的所在状态。如物体和布纹之间的投影、冷暖、虚实变化。适当完善画面的素描关系。塑造时应注意使物体融入到整体的画面之中。勿使某个物体孤立的存在，同时要区分同类色，以及冷暖变化，使画面更加协调、完善。

色调

——简单的色调关系以及变调等

色调，是其画面的色彩搭配总有着内在的相互联系和一个完整统一的色彩组成的整体，并形成了画面的某种色彩倾向。

色调指的是一幅画面中色彩的总体倾向，是大的色彩效果。色调是画面中色彩构成的整体效果。在绘画过程中，将对象的色彩，从色相、纯度、明度以及面积大小分布等几个方面进行组织、加工、调整后形成的，因此带有一定的主观性，它并非是对客观对象的照搬。

我们可以通过小色稿与变调的方式来训练，小色稿的训练可以让我们快速的提炼与体会色彩绘画中的色调，让人一目了然；变调，在本质上让我们熟悉色彩的关系，熟练地掌握并将其运用得炉火纯青。

色彩对突出画面的重点和主体物起着重要的作用，色调更是直接关系到一幅画面的感情、立意等问题。在绘画语言形式中，讲究色彩的构成、探求色彩的表情，是极为重要的。

暖色调作画时，是相对于冷色调而言的，应讲究画面中冷色的成分适当减弱，只为统一色调，如图为典型的暖色调的画面，亮色台面略偏冷灰，为了使画面色调和谐统一，所以应降低其冷色的成分，在暖色调中适当地加入橘黄、中黄等暖颜色成份，使其融入该幅画面，又不失其所职即可。

冷色调作画时，与暖色调作画同理，只是倾向有所改变而已，注意冷色画面中的暖色的运用与点缀，应将其体现于空间处理或是调节画面的地方，使画面更高级化。

