

大临本
COPY BOOK

色彩静物1

ISBN 7-5398-5000-0

主编：高银河
著：张文学 胡剑峰

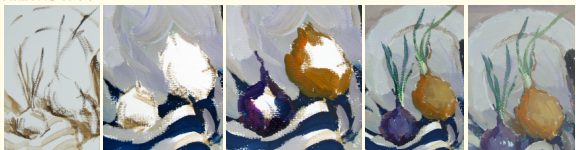

这幅作品是一幅暖灰色调的静物，构图上大致呈三角形构图，画面重心微微上移，以保持台面的宽敞空间。临摹时注意把握暖色调，控制好画面黑白灰的节奏，利用虚实、强弱、纯灰、冷暖等手段拉开画面的前后纵深空间。临摹时以干画法为主，运用生动的笔触表达出浑厚、厚重的“画面感”。

1. 用熟赭起稿，从静物的主体入手，依次勾画出各个物体及衬布的大形，顺便画出各物体的大致的明暗变化与轮廓，使画面形成初步的立体感和空间关系。
2. 从画面中的暖色入手，用赭红、深红、赭黄和画出暖色和赭色的丰富，注意要尽量保持其暖色的温度。
3. 画出背景的暖色衬布，尽量趁湿一次完成，注意背景衬布不同部位的亮暗、冷暖变化。
4. 大笔铺出白布和透亮的白瓷盘的初步色彩关系，区分好白布与白瓷的冷暖变化，凉灰、凉暖的暖灰色调基本形成。
5. 从面包片的暗部入手，按照由亮到暗的顺序画出面包片的明暗与体积，同时画出鸡蛋的暖色和明暗关系。
6. 画出画面的色彩关系和冷暖变化，用笔较松，不要把形画得过硬。
7. 以暖赭红、深红、白色为主，画出两只萝卜，掌握好两只萝卜的深浅、冷暖的区分，同时画出葱布白瓷的颜色。
8. 运用干画法，从暖色切入于对画面中的主要物体进行深入刻画，深入时从物体的亮部着手，先把亮部的颜色画准，画足，再根据亮部的颜色找暗部，画面中间的色彩变化，最后画出反光和高光，注意罐口一定要画得精致。
9. 对煎面包片、对萝卜的细节进一步刻画，对画面远处的白瓷盘稍作调整，要把白瓷画到空间的远处。
10. 梳理整个画面的冷暖，调整画面各种关系，把白布和罐布深入完整，要让画面的冷暖对比、虚实对比和明暗对比恰当而自然。

作品中**大葱**的临摹

这两个画面处于画面的远处，刻画时尽量放松，无需精细，给出大的色彩关系和明暗变化就可以了，外形用笔墨尽量放松，要把它推到画面的远处，葱叶可用画头笔一气呵成。

作品中**鸡蛋**的临摹

画鸡蛋首先要控制好鸡蛋的外形特征，以赭石、赭黄、肉色等调画出，首先画出暗部和亮面，拉开对比度，在根据亮面和暗部的颜色中间调画面颜色进行过渡即可，这样就不显得过渡。

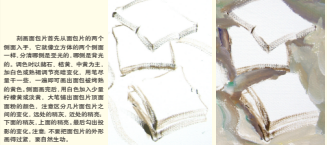

在临摹蛋类时首先应保持罐子的重量，赭大色时不要把颜色调得过熟，赭蓝红在调色盘上稍稍调几下即可，建议用大号笔快速铺完，不要考虑过多的细节变化，重色铺完后再对比绘制，不要把亮暗反差拉得太大，否则就会失去重量。画底部时在暗部颜色基础上加些冷色，稍亮一点即可，画入时塑造反光和环境色就会显得很有变化，环境色和反光要画得恰到好处，过亮，过暗都会不画而弄“花”，罐口是重点刻画的位置，“桶嘴”、“全在收口”，把口画好会给画面增加一些“看点”，起到“画龙点睛”的作用，“高光”也是画面的点睛之处，它是表现质感的重要因素，画高光时要把笔调干，用白加少量重色按照结构走向亮面画出，注意要有虚实变化。

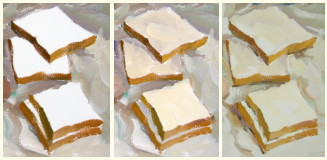
作品中**陶罐**的临摹

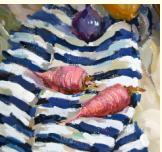
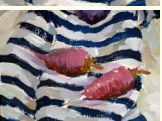
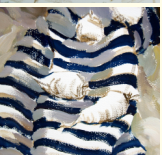
作品中**面包片**的临摹

刻画面包片首先从面包片的两个侧面入手，它就像立方体的两个侧面一样，分清暗部亮部的，明暗是重要的，调色时以赭石、赭黄、中黄为主，加白色或熟赭调节亮暗变化，用笔尽量干一些，一画即可画出面包被烤熟的黄色，侧面画亮部，用白色加入少量赭黄或赭石，大笔铺出面包片正面亮部的颜色，注意区分几片面包片之间的变化，远处的暗灰，近处的精亮，下面的精灰，上面的精亮，最想画出投影的变化，注意，不要把面包片的外形画得过硬，要自然生动。

作品中**萝卜、衬布**的临摹

萝卜的基本形体是圆柱，刻画时可按照其圆柱的结构走向进行用笔，注意两只萝卜的形体是异与角度变化，注意萝卜叶和萝卜根的细笔处理，画格布时从直格入手，蓝色一气铺完，然后画出白格的暗部色彩，最后画出白格和蓝格的亮部，需要注意的是蓝白条格按照行布的起伏走向进行穿插变化，格与格之间的界限稍微松用笔，增加生动感。

临摹要点

这是一幅近似平视角度的作品，画面中白色占了较大面积，在临摹该作品时要把握好以下几点：1. 把握住色调 2. 黄梨是整个画面的亮点 3. 白布的处理，画好白色衬布是这幅画的关键，注意白布的前后关系（近亮远暗，近纯远灰，近暖远冷），处理好白色衬布才能体现出台面的关系。4. 控制好画面的重色。5. 画好酒瓶、清水杯、瓷瓶以及水果的质感表达。

临摹要点

这幅画是大块面的构图，这种构图的作画空间感很强，注意区分画面中暖色、冷色的变化，避免雷同。调子的花紋是依据画面去的，勾画时要按照调子的结构转折和虚实关系来画，要有层次感，有点有象。

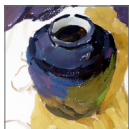

素描 | 建立大关系 |

1. 在原有黄布底色基础上加入深黄和白色画出黄布的亮部和中间层次，前宽后缩，切忌均匀。
2. 逆光画法画出远处的灰绿色衬布和地面，要轻盈有弹性，边缘虚而自然。
3. 以赭红、赭黄为主色，画出几个柿子的暗部色彩，要区分它们的深浅、冷暖变化。
4. 暗部未干时，用赭黄、柠檬黄为主色加少许白画出各个柿子的亮面，要大胆拉开暗部对比，也要区分其冷暖差别，柿子的基本关系画完之后就要解决大面积和白色衬布了，画白布时用大笔蘸白，调和少量的赭红和赭黄一气铺完，注意白布的整体色彩倾向和色彩纯度，考虑空间推移，不要画得太亮。
5. 白菜的基本形体呈圆柱形，首先画出白菜圆柱形的侧面和翻转的菜叶的暗面层次，这些都是白菜的暗色区域。

2. 用大号画笔铺出黄色衬布基本颜色和陶罐的暗部颜色。
3. 在原有黄色基础上加入环境色和少量蓝色画出陶罐的亮光部位和亮部颜色，注意反光不要太亮，要接着大笔画出黄衬布的暗部色彩，黄布的暗部要偏暖。

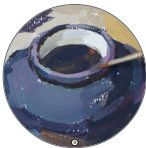
要点：萝卜的刻画。

1. 起稿时要注意两只萝卜的角度变化及形体特征，简单给出素描关系及投影。
2. 以玫瑰红、深红为主，画出两只萝卜的暗部色彩，要做好两只萝卜的深浅、冷暖的区分。
3. 在暗部色彩的基础上调入适量的白色画出萝卜的亮面和中间面，亮部偏冷，暗部偏暖。

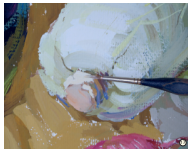
素描 | 具体刻画 |

9. 罐口是必须深入刻画部位，罐口的厚度是有色彩变化的，口内的层次刻画要得自然。
10. 白菜的根部及周围的变化比较多，画出这些变化会使白菜显得精神许多。
11. 菜叶的用笔要相对放松，以勾、点的笔法为主。

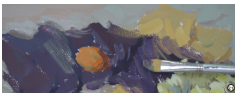
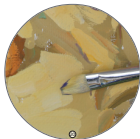

12. 从亮面着手把大白菜和陶罐深入完成, 注意白菜用笔的松紧变化和陶罐明暗对比和冷暖对比。
13. 菜叶的细部及小层次变化用小笔灵活勾点即可。
14. 椅子的亮面用干画法画出, 注意椅子的层次变化和冷暖差异。
15. 注意, 中景, 这里的椅子要有区分, 此处画得明亮、具体、深入, 远处椅子画得灰暗、疏松。
16. 萝卜的色彩偏冷偏红。
17. 白菜梗的基本形像是一个圆筒形, 深入时处理好几个面的层次变化关系。
18. 小笔刻画陶罐体的色彩变化。
19. 高光很重要, 它是物体质感的重要反映, 也会给画面起到“提神”的作用, 而高光时最好用于笔, 这样容易画出虚实变化, 此罐的高光颜色是白色里稍加一点蓝。

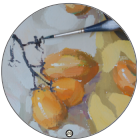

■ 局部刻画 |

20. 在深入刻画黄色衬布时要注意两点: 一是色彩不要太纯, 二是要画出层次变化。
21. 紫色衬布处于画面空间的远处, 在画它时须减弱它和周围色彩的对比度, 尤其是边缘线要处理得松一些, 虚一些。
22. 每画一处之后, 都要进行整体的观察和比较, 画面越画越接近完成越要注重整体效果。

■ 收尾整理 |

23. 刻画白布的受光部, 笔触要含色要饱满, 笔触要生动要有变化。
24. 这处的冷灰色衬布用笔尽量含蓄, 自身的对比和周围色彩的对比要弱, 使其退到画面的远处。
25. 这是画面即将完成时的效果, 这时画面关系可进行微调, 不可动得太多, 再把椅子衬布上就基本完成了。
26. 勾椅子柄时最好用小一点的圆头笔, 用笔要干, 要有虚实变化, 尽量表现出它的质感。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ccbpbook.com

冷暖色调的表现

课题解析

所谓“色调”是指色彩的调子。即指各种色彩不同的物体所构成的画面总的色彩倾向。在色彩写生时，要想把握住色调首先要在大脑中建立“色调意识”，作画之前要认真地感受对象大的色彩氛围、总的倾向，牢牢记住总的色彩感觉，再采取夸张、提炼、强调、概括等艺术手段进行处理。这幅画是暖色调的作品，在处理暖色调作品的时候，要把握好整体色彩倾向的“暖味”。

暖色调的表现

1. 用熟褐起稿，从静物的主体入手，依次勾画出各个物体及衬布的大形，顺便画出各物体大的明暗变化与投影，使画面形成初步的立体感和空间关系。
2. 按光源感觉，先背光源受光的作画顺序，按暖色调画出大笔铺出画面中的衬布。
3. 认真观察静物，按照整体关系画出水果及果汁，用色需饱满，块面关系要明确，把握好画面的蓝、白、灰节奏，至此，画面的暖色调基本建立。
4. 从物体的亮部入手，继续深入陶罐及水果，丰富物体的色彩关系和块面层次，注意用绿细节的变化。
5. 按照暖色调要求深入几块衬布，画出层次感与空间感，投影也要到位。

这是一幅冷色调作品，它和上一幅是画的同一组静物。与上幅的暖调相比，这幅作品的总体倾向是偏冷的，尤其是藕合色衬布，暖调中倾向红紫，冷调中倾向蓝紫，重色罐、白盘、背景、白布、灰布等都根据色调要求主观做了冷的倾向。

| 冷色调的表现 |

1. 用熟赭起稿，勾画出各个物体及衬布的大形，顺便画出各物体体的明暗变化与投影，使画面形成初步的立体感和空间关系。
2. 按实色起色，先画亮部受光的作用顺序，按冷色调意识大笔铺出画面中的冷暖，黄蓝以及灰色衬布。
3. 继续铺出藕合色布和白布的色彩关系，注意藕合色布倾向蓝紫，白布中略带蓝味。
4. 认真观察静物，按照整体关系画出水果及果汁，用色需饱满，块面关系要明确，把握好画面大的暖、白、灰节奏，至此，画面的冷色调基本确立。
5. 从物体的亮部入手，深入刻画及水渍，丰富物体的色彩关系和块面层次，注意局部细节的变化，按照冷色调要求深入几块衬布，画出层次感和空间感，按形勾点到位，画面关系协调。

| 冷色调的表现 |

上图

这是同一组静物的冷色调表现。在这幅作品中为了顺应冷色调，把紫色衬布进行了大胆的夸张，色彩倾向于蓝紫、青蓝、灰蓝、灰白等也都做了“冷味”倾向的处理。两个梨和半杯果汁的黄中带有绿味。陶罐和水果的反光冷味十足，整个画面呈现明显的冷色调倾向。

| 暖色调的表现 |

下图

这是同一组静物的暖色调表现。在这幅作品中为了顺应暖色调，把紫色衬布进行了大胆的暖色夸张，色彩倾向于红紫、青紫、灰紫、灰白等也都做了“暖味”倾向的处理。两个梨和半杯果汁的黄色相对倾向暖黄味道，陶罐和水果的反光相对偏暖，整个画面呈现明显的暖色调倾向。

| 冷色调的表现 |

上图

这是一组浅色罐静物的冷色调表现，静物中的浅色物体较多，这样的静物有些难度，要处理好画面中的暖色，在色调处理上需要更强的主观性，尤其是白色罐、白布、背景的光灰布一定要大胆倾向冷绿，绿色衬布也重倾向冷绿，这样就会基本控制住画面的冷色调倾向。

| 暖色调的表现 |

下图

和上一幅相比，这幅是暖色调作品，色彩的冷暖是相对的，两幅作品放在一起时就更容易比较出冷暖。两幅相比，白色罐、白布以及背景的光灰布都加了一定的橙色和黄色，水果的色彩相对于上一幅也暖了许多，重绿色衬布在保持其重度的基础上加入了大量暖色使其倾向暖绿，但绿布自身还有冷暖变化，选冷还暖，符合空间变化规律。

