

释彩

主题教学

拾年
自塔岭

主 编 孔祥涛
编 著 肖 佳

中国书店

释彩

主题教学

拾年

白塔岭

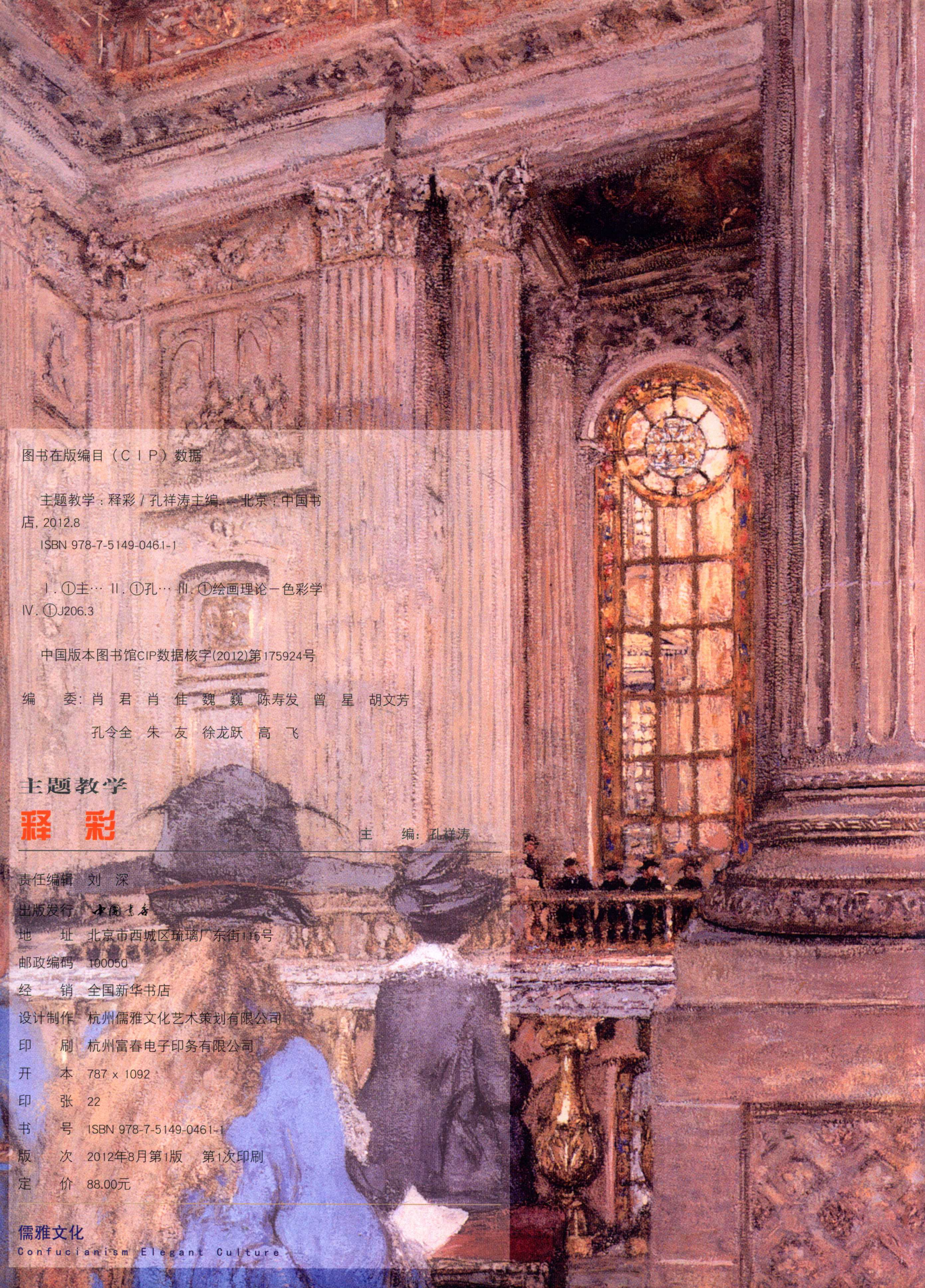
主 编 孔祥涛
编 著 尚 佳

01934183

中国书店

图书在版编目 (C I P) 数据

主题教学：释彩 / 孔祥涛主编. — 北京：中国书店, 2012.8

ISBN 978-7-5149-0461-1

I. ①主… II. ①孔… III. ①绘画理论—色彩学
IV. ①J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第175924号

编 委：肖 君 肖 佳 魏 巍 陈寿发 曾 星 胡文芳
孔令全 朱 友 徐龙跃 高 飞

主题教学

释 彩

主 编：孔祥涛

责任编辑 刘 深

出版发行 中国书店

地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮政编码 100050

经 销 全国新华书店

设计制作 杭州儒雅文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 787 x 1092

印 张 22

书 号 ISBN 978-7-5149-0461-1

版 次 2012年8月第1版 第1次印刷

定 价 88.00元

儒雅文化

Confucianism Elegant Culture

目录

Contents

夏尔丹 CHAREL
罐子和杏 1758年布面油画 57 X 51cm

生活篇 137

蔬菜类作画思路剖析(一) 138

蔬菜类作画思路剖析(二) 146

花卉及其它篇 153

花卉类作画思路剖析(一) 154

花卉类作画思路剖析(二) 160

文具类作画思路剖析 168

质感 59

质感 60

果盘 60

器皿 62

花卉 66

器皿、水果篇 85

器皿、水果类作画思路剖析(一) 86

器皿、水果类作画思路剖析(二) 96

色调 31

画面的色调关系 32

蓝调 32

紫红调 34

绿调 35

各种色调剖析 36

画面剖析 05

画面剖析——(一) 05

画面剖析——(二) 07

画面剖析——(三) 09

画面剖析——(四) 11

画面剖析——(五) 13

画面剖析——(六) 15

画面剖析——(七) 17

画面剖析——(八) 19

释彩

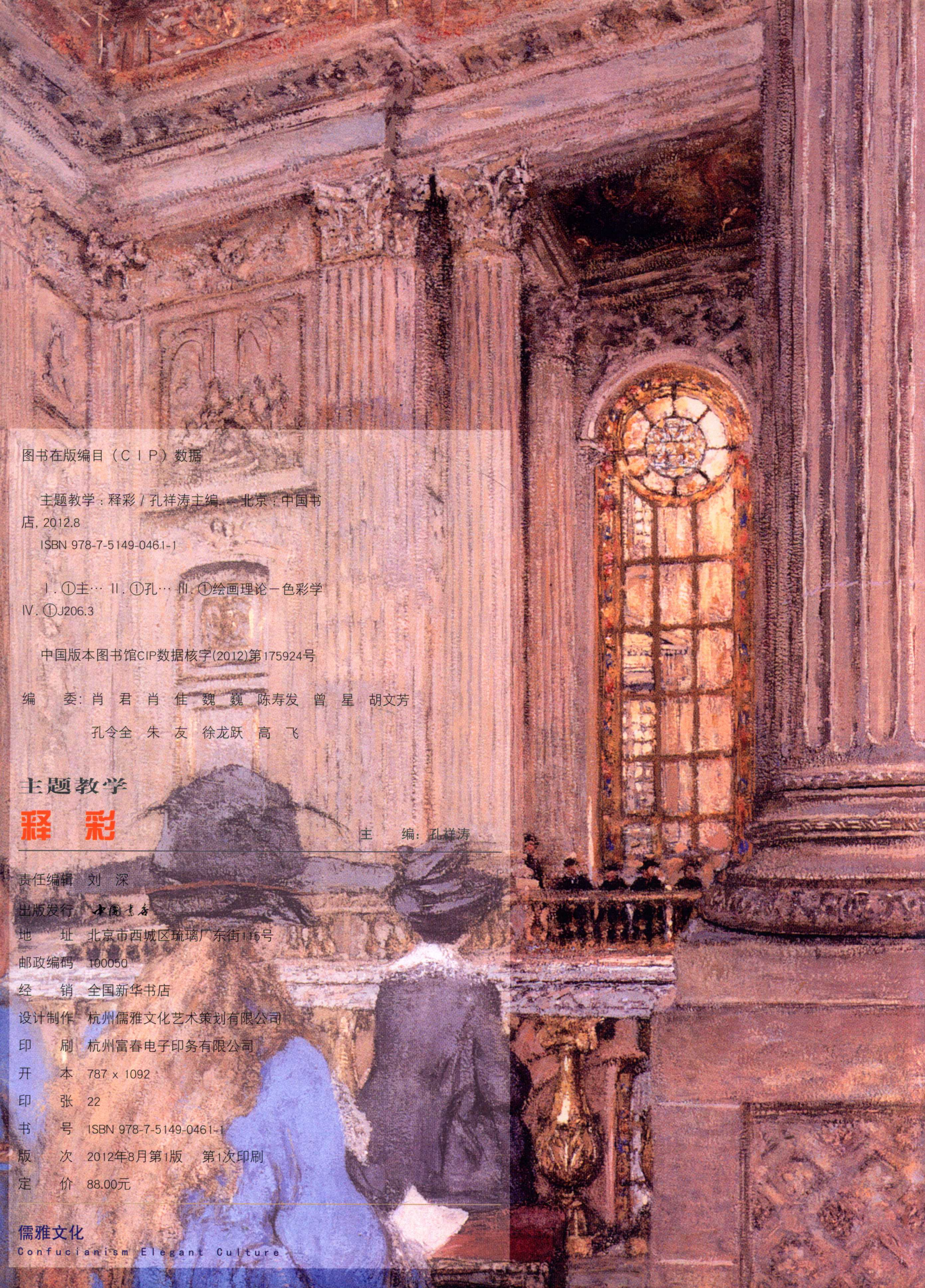
主题教学

拾年

白塔岭

主 编 孔祥涛
编 著 尚 佳

图书在版编目 (C I P) 数据

主题教学：释彩 / 孔祥涛主编. — 北京：中国书店, 2012.8

ISBN 978-7-5149-0461-1

I. ①主… II. ①孔… III. ①绘画理论—色彩学
IV. ①J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第175924号

编 委：肖 君 肖 佳 魏 巍 陈寿发 曾 星 胡文芳
孔令全 朱 友 徐龙跃 高 飞

主题教学

释 彩

主 编：孔祥涛

责任编辑 刘 深

出版发行 中国书店

地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮政编码 100050

经 销 全国新华书店

设计制作 杭州儒雅文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 787 x 1092

印 张 22

书 号 ISBN 978-7-5149-0461-1

版 次 2012年8月第1版 第1次印刷

定 价 88.00元

儒雅文化

Confucianism Elegant Culture

目录

Contents

夏尔丹 CHAREL
罐子和杏 1758年布面油画 57 X 51cm

生活篇 137

蔬菜类作画思路剖析(一) 138

蔬菜类作画思路剖析(二) 146

花卉及其它篇 153

花卉类作画思路剖析(一) 154

花卉类作画思路剖析(二) 160

文具类作画思路剖析 168

质感 59

质感 60

果盘 60

器皿 62

花卉 66

器皿、水果篇 85

器皿、水果类作画思路剖析(一) 86

器皿、水果类作画思路剖析(二) 96

色调 31

画面的色调关系 32

蓝调 32

紫红调 34

绿调 35

各种色调剖析 36

画面剖析 05

画面剖析——(一) 05

画面剖析——(二) 07

画面剖析——(三) 09

画面剖析——(四) 11

画面剖析——(五) 13

画面剖析——(六) 15

画面剖析——(七) 17

画面剖析——(八) 19

画面剖析——（一）

——菊花、浅色花瓶与果盘的组合

花卉类静物组合是考试题材之一，它与我们的生活息息相关，它往往与人们的情感相关联，如玫瑰花是送予爱人的，郁金香是表达母爱的，这些都是人们赋予花卉的特有情感，固我们在画花卉时要表达出其浓郁的情感，以增强画面的艺术氛围。

花卉一般都会伴随花瓶组合出现。花卉亮丽鲜艳，赏心悦目，在表现花束时应注意其球体意识的表现。花卉刻画有一定难度，这是因为大多数花卉枝叶繁杂、形状琐碎，加之色彩的塑造不同于素描，不光要明确物体的明暗、黑白灰等素描关系，还要求我们要与物体的形体、颜色有机的结合，也就是所谓的形色结合，如画面中花瓶的塑造，作者就很好地运用了这一点，对花瓶的形体结构有一定的了解，笔触与颜色“行走”于花瓶之上，尤其是亮部与灰部的转折处衔接的自然而灵动，整体上花瓶的塑造尤为精彩，其质感明确，色彩变化丰富，亮部的冷色为画面中的点睛之笔。

该画面氛围浓烈，花卉的塑造尤为精彩，让人目不转睛、回味无穷，画面空间强烈、色调明确，作者用笔浑厚大气却不失精细之处，前景的衬布与背景从冷暖、纯度、明度上有较明显的区别，使画面更加丰富，画面中飘落的绿色叶子起到点缀的同时赋予画面浓郁的诗意。

花卉的塑造：

画面中菊花的塑造惟妙惟肖，作者用笔随性生动，空间感强烈，有明显的虚实关系。如右图，左边的菊花作为花束中心点重点塑造，花朵的亮部、暗部明确，亮部用小笔带出即可，注意不可过于呆板，要注意其生动性。花束细节的表现生动跳跃，如叶部的塑造，其亮部处理可用较干的笔触提炼出来。远处的几朵小花苞受环境影响大，尤其是背景衬布对它的影响，在刻画时要注意花卉与衬布间冷暖颜色的交织与变化。

如何刻画菊花：整束菊花应看成一个整体，将边缘弱化，加强中心花束，同时用复色的花叶将其压住，菊花的边缘松动。在塑造应用时笔随意，综合其主旨进行塑造。菊花花瓣呈条状卷曲重叠，较常见的颜色有白色、黄色等。菊花中间的花瓣向里面包裹，外面的花瓣向周围展开。画菊花时外面展开的花瓣要画得稀疏一些，中间裹着的部分要画得厚重一些，画亮面时应根据花朵的转折关系慢慢拉出一条条花瓣的形状。

花瓶和菊花作为画面中的主体物，固为画面中重点刻画的对象，尤其要将这两者之间的关系处理恰当，如花卉叶部与花瓶的衔接处应自然、生动，瓶口暗部应往绿靠拢，明确叶部与瓶口的层级关系。花瓶暗部由于受水果和黄色衬布的影响，固暗部应在偏黄的整体情况下加入些紫色，能使暗部含蓄而突出主体。

细节刻画解析：

塑造苹果时应抓住苹果的外形特征，特别是苹果窝及蒂部的所在位置尤为重要，此处的刻画可使苹果更加精彩。在作画时，我们可根据球体的作画要领来表现，分成概括的块面进行塑造，可先铺出苹果的固有色，然后从暗部着手，其暗部应与周边环境结合，如暗部中的反光与衬布之间是相辅相成的。

果盘塑造解析：

在刻画时要注意水果间的相互影响，水果在纯度、明度、大小、疏密上都有区分，这些是拉开空间、丰富画面的重点，如前后两个重色的果子，前面的果子塑造精细，色彩变化丰富，纯度较高；后面的水果在处理时则应与衬布结合，使其虚化。白盘中水果边缘线的处理应丰厚且虚实结合，如梨子与前面枇杷的相接处，作者处理的尤为巧妙，其暗部的绿灰色游走于三个果子之间，使其相互之间联系密切，同时注意投影的处理应自然、得体。左图中大多数水果都为暖色，盘子上局部冷色体现能使画面效果更佳。

画面剖析——（二）

——重色陶罐、果篮以及各种水果的组合

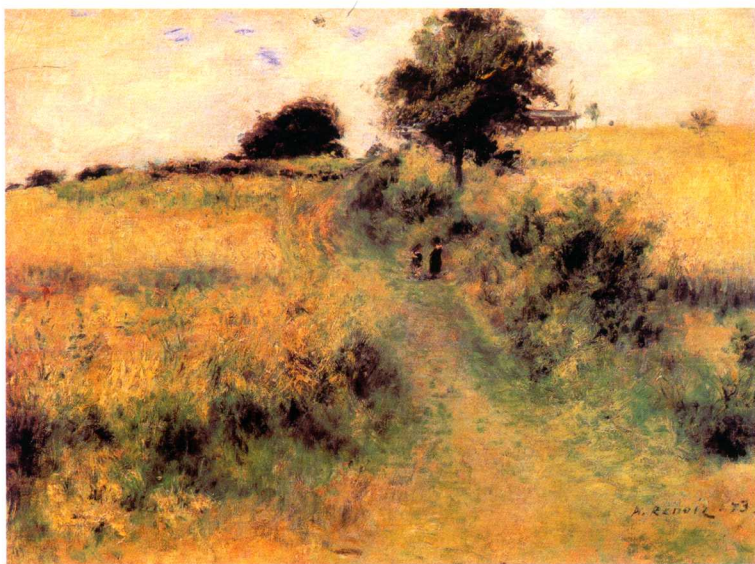
重色陶罐、水果类的搭配是最为常见的一种组合，这类组合常常在各类考试中出现，固平时我们在练习时应当多多注意其外形特征和质感特点，还应该注意要形色结合。陶罐类物体常常以主体物的形式出现，固其最终塑造效果尤为重要，而水果则在画面中起到画龙点睛的作用，它们在一定程度上都能体现作者的造型能力、颜色的运用能力以及用色塑造的能力。

除了对物体造型能力、颜色运用能力以及用色能力塑造以外，一幅好的画面中，首先要有良好的基础，就像要想建造一栋好的房子，需要有良好的地基是一样的。固好的构图就是一幅画面的“地基”，它决定了画面的结构。色彩分布的构成，是画面空间、形体安排、中心均衡、主次虚实等因素在画面上的综合体现，它的好坏对于一幅画的成功与否起着关键的作用。

我们在动笔之前，不但要考虑物体在画面中的位置、比例、大小，还需要考虑物体、衬布之间的联系，色块的布局，以及衬布、背景对画面的线形分割（衬布的走向），还有物体、衬布的黑白灰关系、光源的方向等种种因素。

如下幅画面中作者采用了C型构图，这类构图与S型构图类似，它能使画面具有一定的流动性与弹性，可展现出较大的空间，它的动感也优于其他构图。如画面中的重色陶罐，以它为中心，利用C型构图，使得画面更加出彩。

画面中物体间的摆放也很讲究，作者将同类物体依据前后关系，通过不同朝向的摆放使得画面具有一定的张力，尤其是果盘中的两颗梨，其造型严谨、张力十足，与后面的同类物体形成一定的对比关系，使得画面丰富多彩。同时画面中两个陶罐间也存在着一一定的对比关系，倒着的陶罐虚化的处理只为与画面中重色陶罐形成呼应，凸显出主体物在画面中的比重。

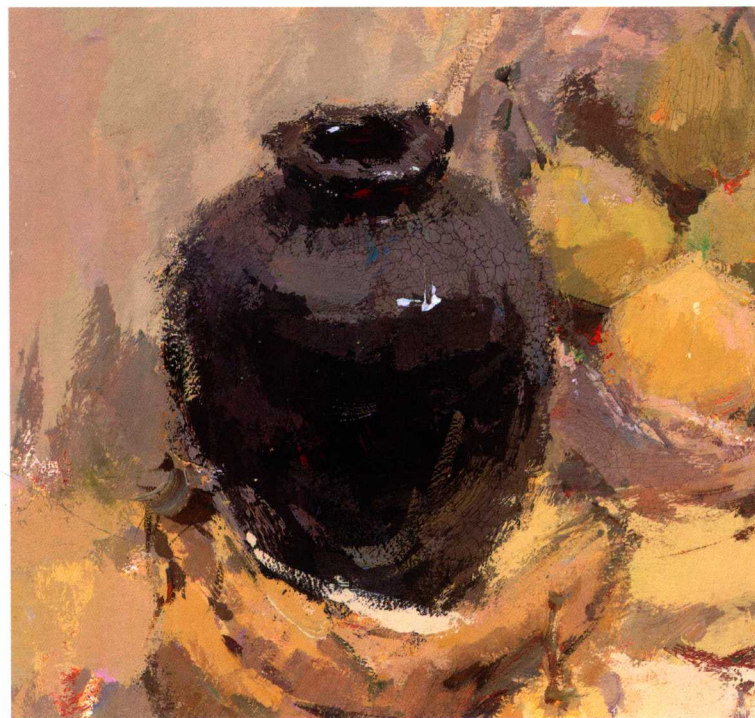

雷阿诺 Pierre-Auguste Renoir
流水的地方约会 1873 年布面油画 47 x 61cm

细节刻画解析：

方形白盘中两个梨在朝向、大小、纯度、明度上都有明显的差别，适当添加冷灰色在其暗部使得水果与周边环境更加融洽，小面积的冷色对比也使果子暗部更加透气，加强了水果的质感。

主体物的塑造：

画面中的陶罐作画精彩到位，作者将其质感表现得淋漓尽致。画面中为上釉的陶罐，固表面较光滑，暗部和亮部的明暗区别不大，高光显得很突出，受环境色的影响大，陶罐的周围部分暖灰与冷灰的体现让陶罐更加出色。注意陶罐周围有黄色衬布与黄色系水果，颜色鲜艳，固陶罐上有明显的反光色。画面中的主体物为深色陶罐且造型较为简单，由多个概括的面组成，用笔上可先用大笔平铺，然后用摆、扫、点等笔触对一些重要部位进行画龙点睛式处理；颜色的调配上切勿过于均匀，要带有一定的残留色；在边缘线的处理上，可在陶器的边缘部位适当找些环境色，使其具有一定的颜色倾向，这样的处理可使深色陶器与衬布间有一个明度和色阶上的过渡，从而减弱了物体间的反差，那么陶罐的边线就会变得生动。（这步尤为重要，也能使陶罐更好地融入整体画面）画面点评：

该画面完整性较强，画面空间强烈，台面的透视关系准确，且画面色调和谐、统一，同类物体得到了良好的区分，画面中黄灰色衬布的作画使得主体突出，方形盘子的处理使得明度层次丰富有变化，也突出了主体物。

画面剖析——（三）

——浅色陶罐与水果的组合

土黄色陶罐、水果、白盘、莲蓬与重色衬布的静物组合，该组静物组合在平时练习与考试中也较为常见，作者选用俯视的角度来表现该组静物，出现这种角度时要特别注意物体的透视，物体与物体之间的遮挡关系与疏密摆放等等。

俯视角度的作画较一般平视等角度的作画更为容易出效果，俯视角度的作画可增强画面的纵深感，但由于俯视角度较难把握，固我们在作画时应注意以下几点：

a. 透视关系的明确处理，尤其注意物体与台面的透视关系应一致，不可出现平视物体俯视台面等这类较为明显的问题。

b. 物体位置可适当移动，使得画面愈加稳定、和谐。

c. 画面的选景，合理的区分画面与背景的关系。

如果这三点可以完整的表现，再加上和谐的色调和深入的塑造，该角度则比普通的角度作画更富有独特性，更富有美感。这类角度作画一般采用S形与C形构图较多，使得画面更具有一定的流动性与弹性。作者使用C形构图将画面物体分布的疏密有致，物体高低错落（高矮胖瘦）有序，枝叶的出现打破了画面中物体过“圆”的形，将观者的视线引向视觉中心。

果盘的塑造：

画面中的果盘造型特别，有底托，作者良好地拉开了盘子与底托的空间距离，尤其是果盘边缘厚度的体现，由于果盘颜色较浅，固受环境影响较大，其底托受重色衬布的影响颜色偏重，但注意要与衬布区分开。作者将果盘内水果表现得入木三分，尤其是对梨子蒂部的特写，使得梨子在画面中惟妙惟肖。

主体物的塑造：

画面中主体物透视关系准确，用简单的块面概括表现，其笔触的叠加蕴藏了丰富的色彩；口部的塑造尤为精彩，使得物体既融入画面又突出主体；暗部塑造生动、自然，其边缘线虚实结合，与周边物体联系密切；亮部冷色与其固有色彩形成一定的对比，加强其物体自身的空间感；其耳部的塑造也应有明暗关系，这类细节的表现是画面中的点睛之笔。

画面点评：

从构图上，该画面构图严谨而富有韵律，画面张力十足，物体摆放紧凑，高低错落有序，有一定的动势；从色调上，该画面色调明确，和谐而统一，为明显的暖色调，画面中局部冷色的出现增强了画面的氛围；从塑造上，物体的塑造虚实有度，具有一定的绘画感，体现出作者较强的塑造功底；从表现方法上，作者用笔大气，浑然天成，大小笔触的结合将物体与画面表现得淋漓尽致。总体来说画面氛围沉着而浑厚，有浓郁的艺术氛围，流动的笔触将整幅画面融为一体，色调极为统一，近景远景处红色物体的点缀、丰富画面。

画面中最重要的因素：一是形，二是色，就像人的两条腿。相比之下，色彩对观众来说往往是第一位的，因为它是很诱人的感官手段，情绪性重，对画面的整体气氛有统领作用。绘画构图中所表现的形状并不单纯依赖于它们的轮廓，还取决颜色关系。一幅作品即使素描的形式结构很完美，但由于色彩的布局不当，也会改变原有画面的均衡、对比等各种关系，继而破坏其完美性。固色彩布局要遵循“丰富与统一，对比与协调”原则。对比，产生色彩的差异，形成色彩的变化，是造成色彩丰富多彩的手段。协调，要求色彩与画面色调和谐。统一，多样变化的色彩必须服从于整体色调之中，各种色彩相互搭配不应有明显的冲突，对比色之间求调和，调和色之间求变化，这是解读色彩关系的一把钥匙。

画面剖析——（四）

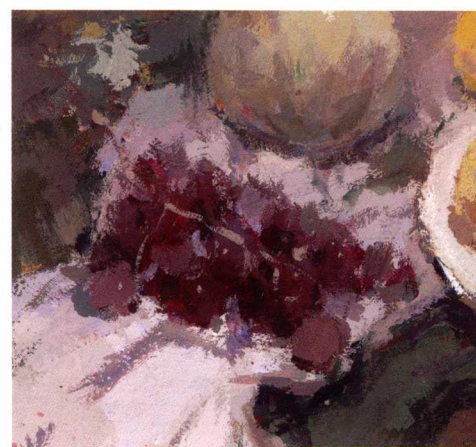
——菊花、浅色花瓶与果盘的组合

任何一幅画面都存在合理的画面关系，我们在作画时应遵循均衡与对比的原则，以达到和谐、优美的画面，增强艺术感染力。

画面的均衡：

画面的均衡包含了构图的均衡、黑白灰的均衡、色彩关系的均衡等，均衡是绘画构成中一项最基本的法则：

1. 均衡通过视觉而产生形式美感，均衡不同于对称，对称是最稳定而单纯的均衡。从构图来说，该幅画面采用了最为典型的三角形构图，这类构图最大的特点就是增强画面的稳定性，画面中花卉位于左上且较为密集，而画面右边果盘与葡萄的出现形成一定的形体，使得画面更为稳重，而远处的两个水果位于三角形区域以外，则使得稳重的同时增添一定的生动性。2. 从明暗调子来说，一点黑色可以与一片淡灰获得均衡，如画面中重色葡萄放置在白盘上、白色的花束中出现红色玫瑰花等，画面中重色的分布使得画面更加均衡、统一。3. 从色彩关系来说，画面中冷暖交织的体现尤为巧妙，如冷色衬布上出现暖色的水果等，使得画面颜色关系更为丰富且维持在均衡与统一之中。

葡萄一般以串状出现，固这时要注意其整体关系。葡萄的特点是质感光滑、颜色对比强烈、颜色饱和度高、反光明显，用色应透亮，以表现其鲜嫩多汁的特点。在葡萄作画时应将其视为一个整体，分清明暗关系。用简单的块面进行概括，然后在此基础上“摘”出几颗关键的即可。

画面的对比：画面中的对比变化因素很多，如左图：1. 形的对比变化如圆形的盘子与长条形的衬布、单薄的形（葡萄的枝部）与饱满浑厚的形（葡萄）的对比等。2. 明暗的对比变化，画面中白色圆盘放置于重色衬布上，重色葡萄放在白盘上等。3. 色彩的对比变化，色相、明度、纯度、冷暖等要素的对比，如画面中冷灰色的白衬布与暖色水果的冷暖对比等。4. 质地肌理的对比变化，如画面中桃子带有毛的粗糙表面与白盘光滑表面的对比等。5. 表现方法中的笔触运用在该画面中也有所体现，花卉随性而灵动的笔触与大气而豪放的背景形成对比等。6. 颜色厚薄对比变化关系，画面中通透而薄的背景与花卉浑厚、莹润的对比。其中大多数变化因素与构图有关。

画面剖析——(五)

——绿色陶罐、果篮与水果的组合

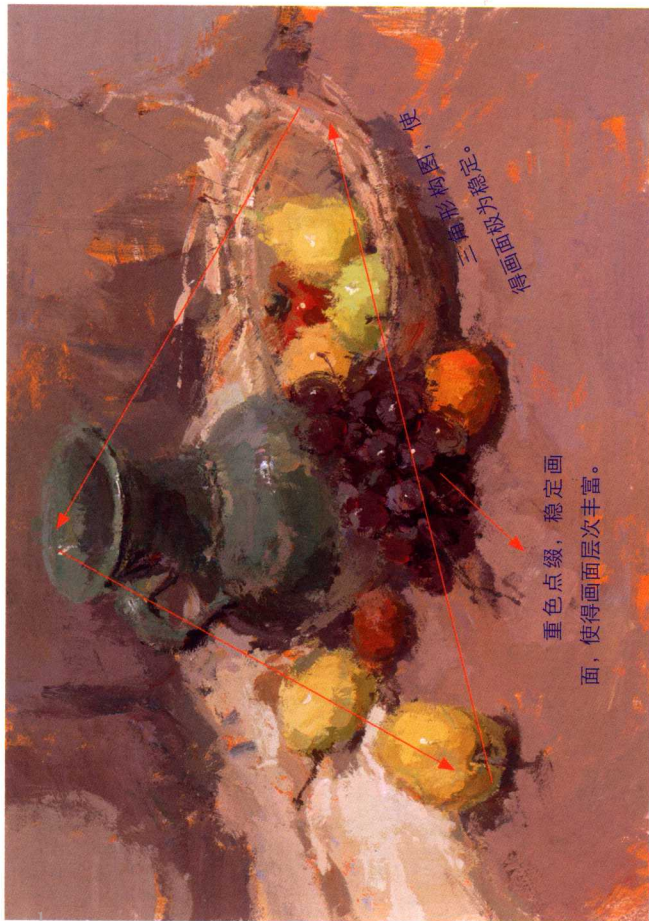
绿色陶罐、竹编果篮与各类水果的静物组合，这组静物组合较为特别，首先要注意该类物体质感的差别以及物体的形体结构关系和物体在画面中的摆放位置等。

由于绿色陶罐本身固有色偏冷，为了使得画面色调统一、氛围和谐、浓郁，作者巧妙的处理使其融入画面之中又突出其本身所在。

画面的氛围类型有很多，或淡雅、或浓郁、或浑厚，这是画者在根据静物组合的不同将画面赋予一定的感情，使画面表现的清晰、透彻。

首先，若想取得良好的画面氛围必须与画面的色调相融合，这是画面氛围的首要条件，色调要统一、协调。确立好大的色调关系之后，其它物体应跟从其整体色调走，减弱其它物体的对比，凝聚力量，使画面氛围更加明确。

如下图中，色调统一和谐，同类色的处理丰富且细腻，绿色陶罐塑造精彩，周围物体与其富有关联与变化，塑造与画面关系相结合的同时，衬布前后关系明确，利用明暗、冷暖关系将空间表现出来，作者通过对色调的沉稳控制使得画面氛围轻松而又浑厚。

重色点缀，稳定画面，使得画面层次丰富。

三瓣形构图，使得画面极为稳定。

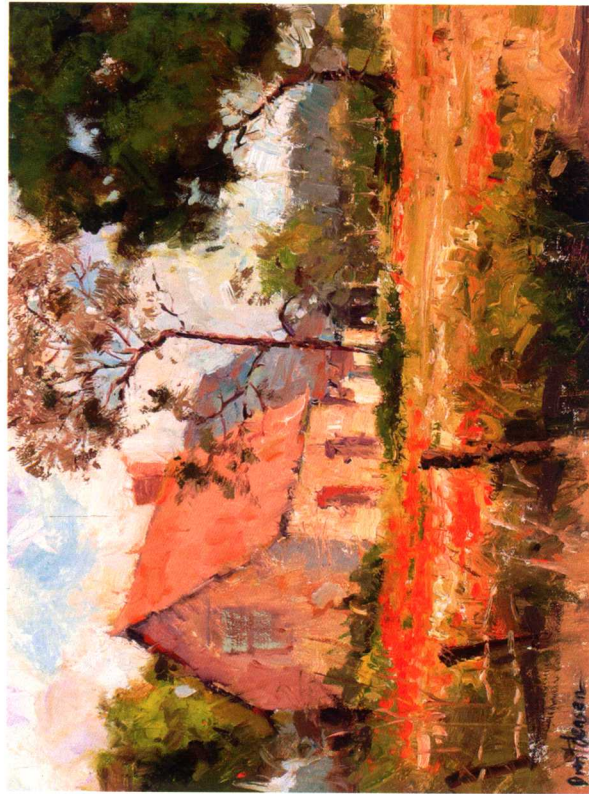
画面点评：

该画面主次关系明确，构图整体感强，笔触生动，且与形体结合紧密，物体塑造娴熟，色彩生动，特别是背景与台面的处理，简洁、放松，与画面中物体形成强烈的对比，突出画面的视觉中心点。作者对色调及形体把握能力较好，画面层次既丰富又细腻，笔法自然流畅，陶罐用色沉稳、水果色彩饱满鲜亮，物体与衬布之间形成统一、和谐的画面。

其次就是物体表现的手法及细节的体现，应以大局为重，从整体出发，放眼于整个画面，而不会丢了西瓜捡芝麻。作者对该组静物组合的理解、节奏的控制及情绪的表达都体现出作者扎实的功底，物体间笔触的衔接自如，铺色时对形、空间、颜色的先后强弱做到胸有成竹并留有余地与空隙，透过笔触的不同摆放来阐述作者欲达到的效果，体现作画的中心理念。

细节刻画解析之竹编果篮与水果的组合：水果组合一般都与白盘、竹篮、金属盘、玻璃果盘搭配，出现这些物体时我们首先要区分好不同盘子之间的质感差别，再根据其不同质感采用不同表现手法去塑造。如画面中的竹编果篮，作者用轻松随意的笔触突显其质感，亮部看似随意的几笔既将其质感表达的精彩、到位，同时又起到丰富画面的作用，增添画面的生动性。塑造时还应该注意暗部果篮的穿插关系，暗部用色应整，再适当用“扫”、“摆”的笔触带出即可。注意果篮中水果的遮挡关系，葡萄的塑造活灵活现，由于它也在视觉中心点上（主体物前），固其塑造也需精彩，注意塑造时先分成暗部、亮部与灰部三个面，再拎出中心进行塑造即可。

梨的塑造：梨从造型上、质感上与苹果都有所区别，其表面较为粗糙，固可用干湿结合的画法表现，先用湿画法铺大色调，用色需饱和，再用干枯的笔触带出其结构转折面和边缘线等，注意边缘线的处理要虚实结合，暗部颜色尽量通透，表现出水果的新鲜感。

主体物的塑造：

画面中主体物造型较为特殊，颜色别致，作者将其质感表现的很到位。主体物的塑造在画面中的地位是重中之重的，它与周边物体联系最为密切，主体物暗部颜色与前景的重色葡萄相呼应，象牙色衬布上的冷灰色、水果的暖灰色“行走”于陶罐的亮部与暗部，使的陶罐更好的融入画面之中。主体物周围的物体层次关系明确，作者从纯度、明度上将几者区分开来，突出其主体地位。

一般情况下，塑造陶罐时我们先铺好其大的明暗关系，此步勿陷入局部，可客观的将主体物分为几何形体的组合，如颈部可做圆柱体进行塑造，注意耳部也应该塑造出明暗转折关系，它与瓶身衔接应自然，瓶身可当做球体塑造，注意瓶底部与衬布要区分开。

