

我爱画 色彩 COLOUR

色彩静物 5
SECAI JINGWU

画面是怎样练成的

徐敬尧·主编
黎晓晖·著

河北美术出版社

黎晓晖 2008.11

目录 Contents

02

第一章 画面之单体讲解

- 一、水果类——苹果
- 二、器皿类——陶罐
- 三、蔬菜类——洋葱
- 四、花卉类——玫瑰

04

第二章 画面之知识点讲解

- 一、画面构图
- 二、画面塑造和质感
- 三、色调

07

第三章 画面之步骤讲解及范画

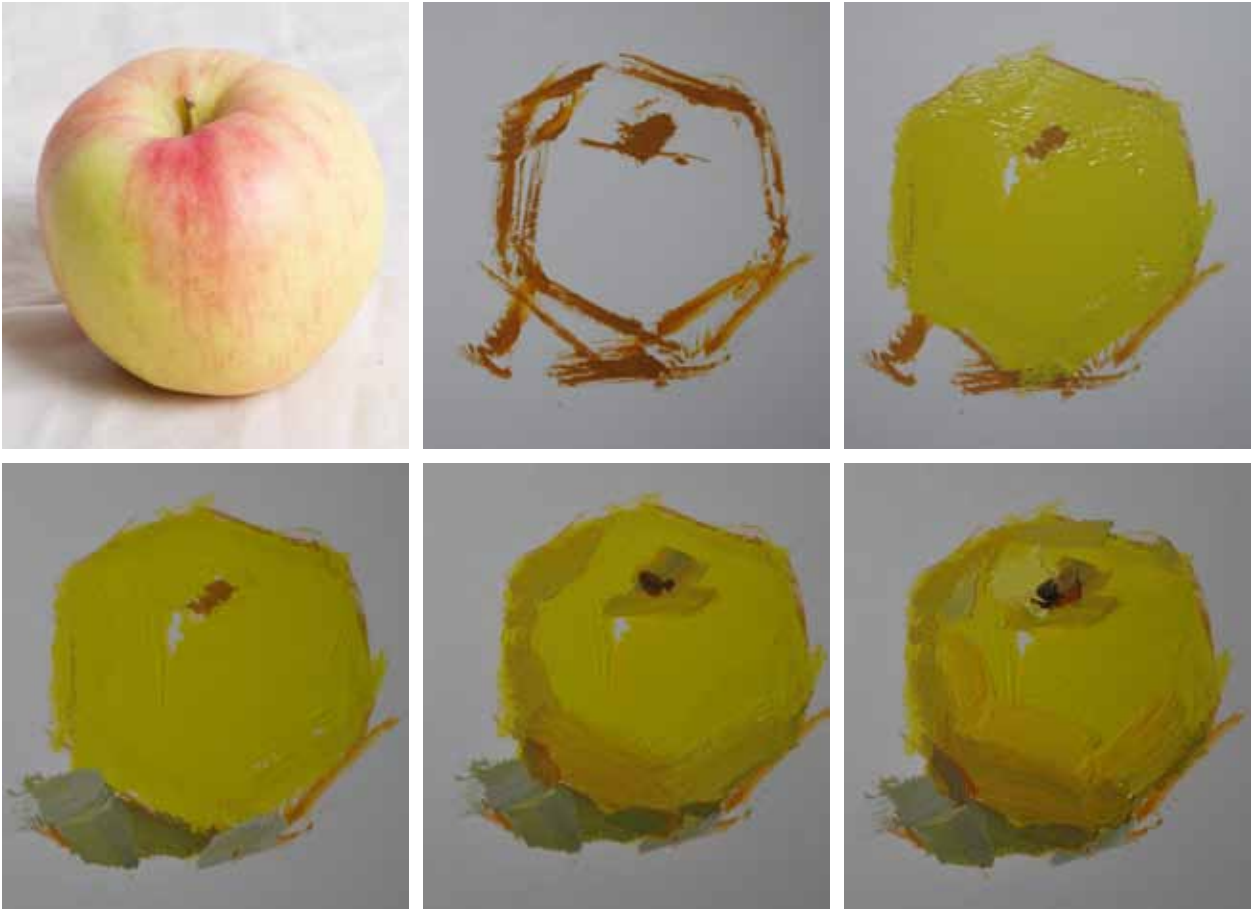
- 一、水果类步骤与范画
- 二、蔬菜类步骤与范画
- 三、花卉类步骤与范画
- 四、工具类步骤与范画

附：色彩静物图录 73

第一章 Chapter One

画面之单体解

一、水果类单体——苹果

苹果是美术统考中最常见的水果，它的特点是：颜色丰富；形体为圆中带方，适合用色块进行塑造。苹果表面光滑，反光和高光都比较明显。在用笔上多使用一些“摆”的笔触。特别是在画苹果的灰部和亮部，这样比较容易体现它的色块，使苹果具有较强的体积感。

- 暗部颜色：淡黄（少量）+ 柠檬黄（少量）+ 天蓝 + 明度较低的紫（少量）
- 灰部颜色：灰部颜色纯度相对比暗部和亮部较高，淡黄（量多）+ 柠檬黄（中量）+ 浅灰蓝（少量）+ 白
- 亮部颜色：明度较高，可在固有色上提高明度，淡黄（量多）+ 柠檬黄（中量）+ 拿破里黄（少量）+ 白
- 反光部位颜色：反光偏冷，淡黄（少量）+ 柠檬黄（少量）+ 天蓝（量多）+ 桔黄（少量）

局部图：下方为水果类的截图，尽量多模仿好的作品，观察水果在画面中的主次虚实、用色、笔触等是如何表现的，每一种水果又有什么特质。

二、器皿类单体——陶罐

陶罐分为上釉的和没上釉的两种。上过釉的表面富有光泽，反光较强，高光亮而明显，表现时用色要饱和、浓重；没上釉的表面较粗糙，反光较弱，没有明显的高光，用色可适当干枯些、凝重些。

深色陶罐的暗部一般不宜加白色，如果在灰部和亮部加入了白色，那么深入过程中应尽量保持固有色，不宜反复修改。而”灰”和“脏“产生的主要原因是颜色调和时种类过多、过杂，导致色彩倾向不明确，色性减弱。

因此要加强陶罐的固有色。画深褐色陶罐时，就以熟褐、深红和普蓝。

- 暗部颜色：赭石（中量）+ 土黄（少量）+ 黑色（少量）
- 灰部颜色：灰部颜色纯度相对比暗部和亮部较高，赭石（量多）+ 熟褐 + 蓝灰（少量）+ 中黄（少量）
- 亮部颜色：赭石 + 熟褐 + 柠檬黄 + 浅灰蓝（量多）+ 白（少量）
- 暗部颜色：土黄 + 浅蟹灰 + 天蓝
- 灰部颜色：灰部颜色纯度相对比暗部和亮部较高，土黄（量多）+ 淡黄 + 白（少量）
- 亮部颜色：土黄 + 拿破里黄 + 白

局部图：下方是范画中器皿类的截图，观察不同的器皿中塑造手法和质感区别，留意上釉与不上釉的器皿高光与暗部如何刻画。它们是如何与画面融合的。

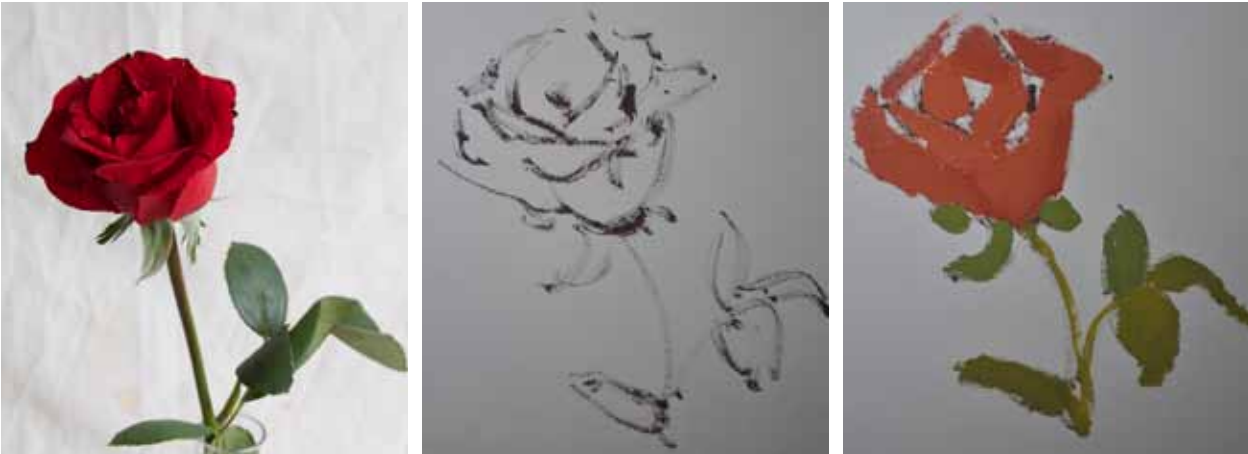
三、蔬菜类单体——洋葱

洋葱两头凸出的紫色扁球体，表面的色彩较纯，且极为光滑，有着强烈的高光。洋葱的用色较纯且带有一定的透明性（也就是水分要稍微多一些）。用笔应圆中带方，可略松些。

- 亮部颜色：闪电紫 + 淡紫 + 柠檬黄 + 白
- 灰部颜色：灰部颜色纯度相对比暗部和亮部较高，闪电紫(量多) + 橙红(中量) + 中黄(少量) + 白(少量)
- 暗部颜色：闪电紫 + 橙红 + 蓝灰(少量) + 朱红(少量)
- 反光部位颜色：闪电紫(少量) + 橙红 + 浅灰蓝(少量) + 白(少量)

四、花卉类单体——玫瑰

片状花瓣的花卉中玫瑰是比较常见的。在画玫瑰花是要保持颜色的鲜艳度，画暗部时加入少量的绿色，在画亮部时加入适量的暖黄。玫瑰花的花瓣在接近花蒂的地方呈黄色，调色时多加水分，颜色不要调得太熟。

- 灰部颜色：灰部颜色纯度相对比暗部和亮部较高，大红 + 淡黄 + 淡紫 + 白(少量)
- 暗部颜色：大红 + 黄绿 + 闪电紫
- 亮部颜色：大红 + 白 + 柠檬黄(量多)
- 反光部位颜色：大红(少量) + 黄绿 + 淡紫 + 浅灰蓝 + 白(少量)

局部图：
下列为画面中花卉的截图，由于不同的环境，物体主体位置，其精细和随意的表现手法也是不一样的。

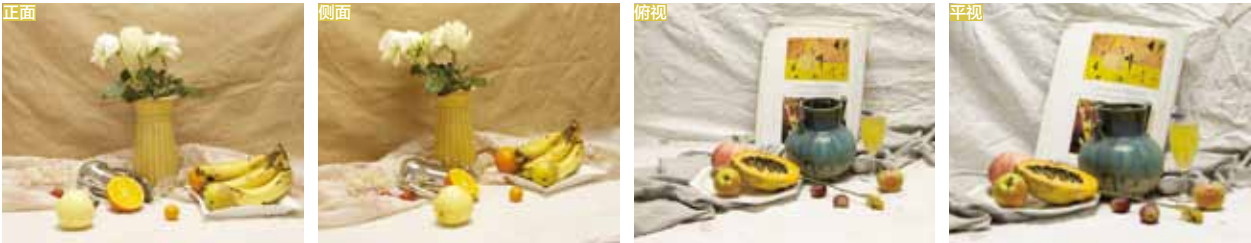
第二章 Chapter Two

画面之知识点讲解

一、画面构图

1. 构图的视角与视高

常见的色彩构图视角主要为正面、侧面；常见的色彩视高为俯视、平视。

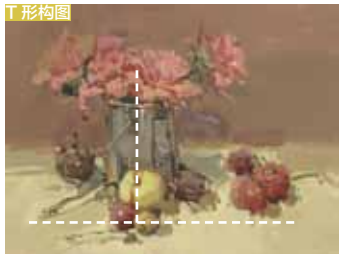
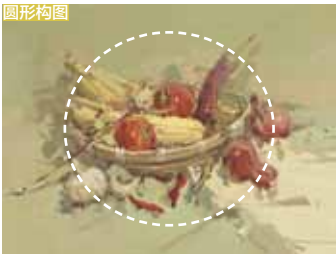
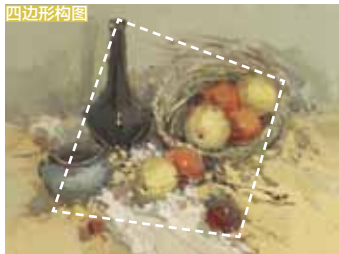
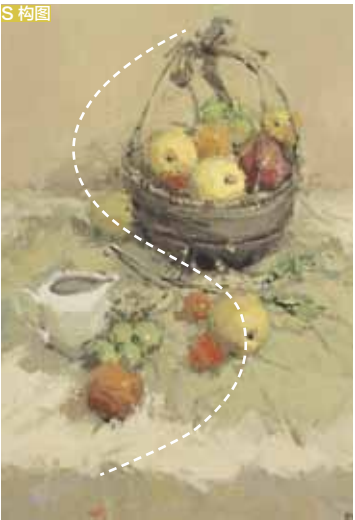

2. 构图形式

S 形构图：这种构图形式给人以柔美多变的感觉。

三角形构图：给人以稳定、崇高的感觉。

圆形构图：给人以饱满、均衡、活泼、完整的感

四边形构图：给人以稳重、严肃的感觉。

T 形构图：给人以广阔、深远、向前的感觉。

二、画面塑造和质感

1. 塑造表现

有塑造就离不开体块，可以从简单的黑白灰三大面开始理解。塑造时笔随形走，一切都在围绕着形体感去用笔，这样的形体感结实，生动。

用色分析：在处理这块蓝色衬布的时候，首先要考虑的是，它的明度关系，暗部多考虑它的补色和环境色，灰面：天蓝 + 浅蟹灰 + 白；暗部：灰面 + 少量橙色 + 土黄；亮面：灰面 + 白 + 那坡里黄。

用色塑造：处理这个罐子的时候，一考虑纯度，二考虑明度，一般来说，土黄在黄颜色中明度较低，所以在亮面处理，可以加入明度较高的黄来提高主体的明度，然后通过处理纯度关系来突出主体。

2. 质感表现

在色彩中质感的处理需要去考虑每个物体的固有颜色，明暗交界线的强弱，还有反光部分的处理。

局部质感分析：画白色罐子和透明杯子时，首先要考虑两者的固有色是否明显，它们大多数受到灰色和少量黄色的影响，所以在塑造的时候多观察附近环境的颜色对物体的影响。

三、色调

1. 小色稿与变色调

小色稿练习在色彩教学中是不容忽视的训练方法。画小色稿可以提高对色彩的感受力以及对色彩的概括能力。画小色稿时要扼要概括，把主要物体的颜色关系画出来就行，主要把握握好开始作画时的全新色彩感觉，迅速的抓住主要表现物。背景、衬布、台面大的色彩关系画出来，要画的明确、整体、不能含糊，不要面面俱到。

色稿的训练中分单色训练、变调训练、小色稿训练。经过对它们长期的训练对以后考试中默写是非常有利的，也能提高画面的控制力。

2. 冷色调画面详析

这是一组以水果为主的组合，整个画面呈现蓝绿色的感觉，那么也就是冷色调，而画面中所有的物体会受到这个调子的颜色影响。

在铺完第一遍底色之后，一般要待底色干后才开始具体塑造，这是由于绝大部分的第一遍底色最后都要被覆盖的。要用较饱满的色彩，从画面的暗部着手，从主体物着手，具体地描绘物体的特征。画完暗部的颜色后，接着画中间色调，但要同时注意物体的反光、高光、投影等的变化。要看好主体物和其他物体以及与背景的关系。第一遍底色的正确部分可以保留，细节部分可留作下一步刻画。

在铺大色块的时候用笔先大后小，方法尽量平铺，颜料厚度要适中，笔触要肯定有力，方块为主，小块为辅的方式去铺大色块。在大笔触的前提下，可以适当的加入擦、挪、点的笔触进行。

背景颜色：
中黄 + 灰色 + 白色 + 少量天蓝

衬布颜色：
天蓝 + 中黄 + 白

白色衬布颜色：
白色 + 灰色 + 少量起司

立面白色衬布颜色：
灰色 + 白色 + 少量土黄

在整体水果当中，带有点嫩黄和少量绿颜色的雪梨，是处于明度第二亮的水果，处理的时候要注意区分。

在整体的统一中去表现细节，主要是对于位置在前的主体物，要做深入仔细的描绘，以表现物象特征和质感。但对琐碎和不必要的细节可省略，使画面做到完整和统一。

画冷色时，掺些暖色中和一下冷颜色，这样会使画面透气自然，注意份量上的控制，切记不可太多，多观察感受。

不锈钢的固有颜色可以加入少量背景颜色，让物体退到背景中，融进背景，加强空间感。

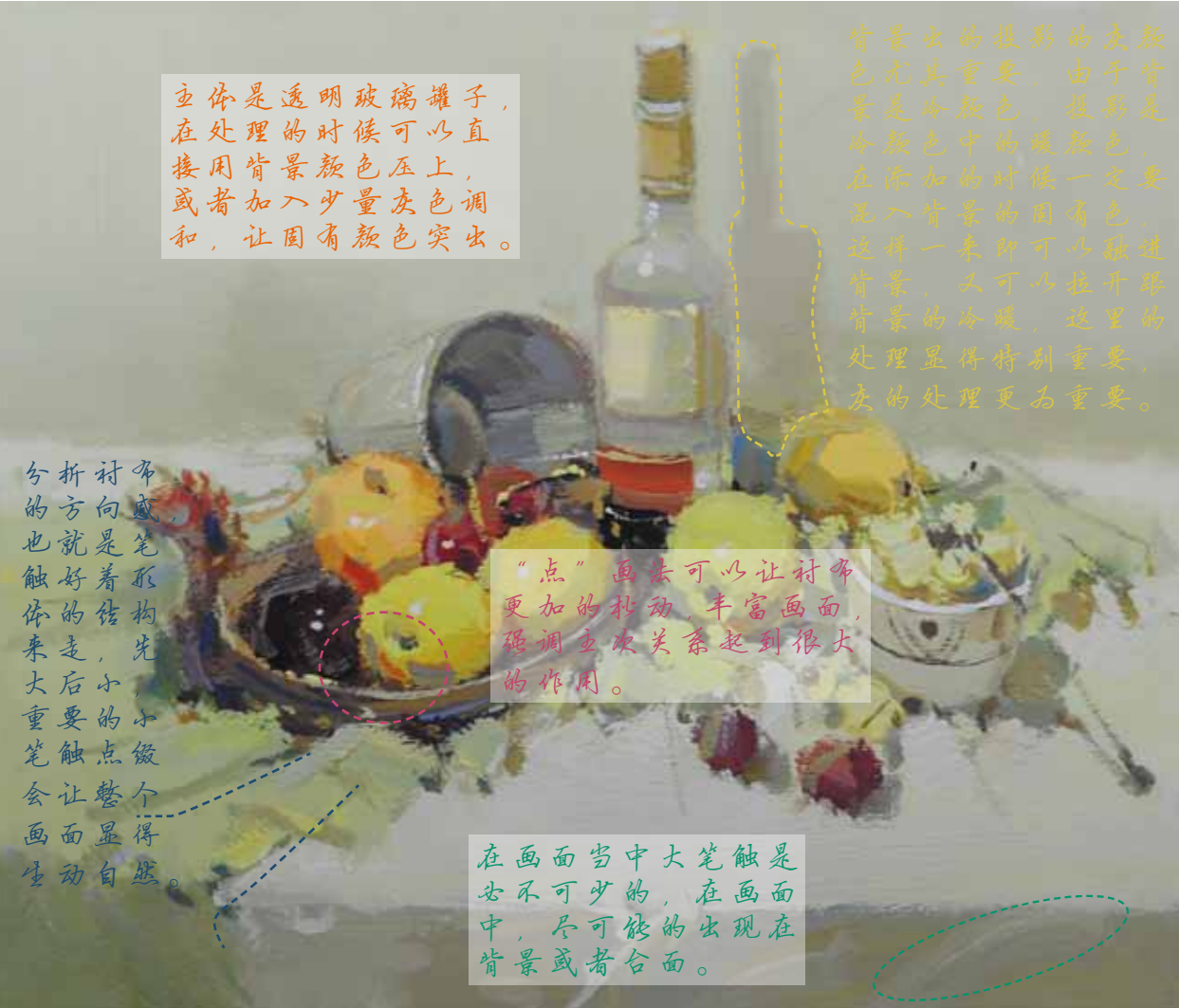

处理同类色的时候，首先要考虑的是两者的明度，再次是冷暖的区分，白色罐子明显偏冷，会格外显得黄色物体特别突出，稍微处理的时候加入少量灰色调和。

衬布上的拖笔，虚实变化，可以强调衬布的布纹和空间，起到丰富画面的作用。

完成了细节之后，又回到整体的观察和比较。对于过分追求的细节刻划而破坏了整体色调的，必须调整、修改和加工。要注意物体的前后关系，前面的要具体，色彩丰富，远处的相对要简略、概括。通过调整修改，以达到画面最后效果的整体感。

主体是透明玻璃罐子，在处理的时候可以直接用背景颜色压上，或者加入少量灰色调和，让固有颜色突出。

背景色的投影的灰颜色尤其重要，由于背景是冷颜色，投影是冷颜色中的暖颜色，在添加的时候一定要混入背景的固有颜色，这样一来既可以融进背景，又可以拉开跟背景的冷暖，这里的处理显得特别重要，灰的处理更为重要。

“点”画法可以让衬布更加的松动，丰富画面，强调主次关系起到很大的作用。

分析方向，好的笔触，大的笔触，小的笔触，会让整个画面显得生动自然。

在画面当中大笔触是必不可少的，在画面中，尽可能的出现在背景或者台面。

3. 暖色调画面详析

暖色调在色彩里运用得可能会相对广些。首先确定画面色调前，先感受，后分析。从面积入手，大面积到小面积来确定画面色调。

用笔先大后小，方法尽量平铺，颜料厚度要适中，笔触要肯定有力，方块为主，小块为辅的方式去铺大色块。在大笔触的前提下，可以适当的加入擦、挪、撇、点的笔触进行。同时注意形体的黑白灰块面要求。

画水果的时候，首先要区分所有水果的明度纯度关系，这个水果在整个画面中是处于比较重要的位置，明度显得比其他水果要高是画面的其次中心。

颜色分析：嫩黄 + 起司 + 白

画主体物的时候先考虑它的固有色，一般主体的固有色要把背景考虑进去，亮面绝大部分都受到背景的冷颜色影响。

用色分析：黑色 + 土黄 + 少量橘黄 + 少量天蓝

最难画的是同类色，要处理微妙的同类色，要考虑补色关系和纯度明度关系。

用色分析：淡黄 + 中黄 + 白 + 少量淡紫

点线面，在笔触的运用里尤其重要，叠加的方式体现点线面是我们这章的主要内容。

颜色混合，使得笔触淋漓精致。实用的时候要注意颜色的饱和度。

退到后面的物体纯度明度都适当的主观降低，受到背景的颜色会影响会稍微比任何一个物体多，边缘线的时候也要懂得虚化。

拖笔结合块面塑造衬布，块面是实，拖笔是虚，一虚一实，使得画面轻松自然。

第三章 Chapter Three

画面之步骤讲解及范画

蔬菜类步骤 . 第 26 页 花卉类步骤 . 第 38 页 工具类步骤 . 第 45 页

一、水果类步骤与范画

步骤一：观察照片把物体的位置、形状和比例关系简单的勾画出来，然后把背景色铺画出来，最好用湿画法，颜色薄便于深入刻画。

步骤二：在颜色未干之前，画出两块衬布的颜色，不必细致，大概分清两块衬布颜色倾向即可。

步骤三：接着把水果、罐子等静物铺上颜色，注意同类物体颜色的处理。第一遍的颜色要争取画准确，使下一步能有好的基础。

步骤四：进一步铺设静物的明暗关系及塑造单体静物。可以从主体物开始塑造，当主体物大的明暗关系塑造完成后，可以此为依据，去对比画面中的色阶层次。

步骤五：要让整体组合统一，不可能照抄静物固有色。其中的灰色层次应根据静物距光源的远近距离、离视觉中心的远近距离有所调整，特别是当几个相同种类的静物出现在同一组合中时，要有所区别。

2019.5

