

精品教学系列丛书

塑造色彩 提高篇

主编：雷呈文

编著：陈涛

河北出版传媒集团
河北美术出版社

目录 / CONTENTS

单个物体
色调训练
水果类
蔬菜类
花卉类
生活类

拉图尔 《花》 布面油画

塞尚 《水果与酒瓶》 布面油画

一、单个物体

FRUIT/ 水果类——苹果

苹果的表面都较光滑，皮也比较薄，所以苹果的反光和高光比较明显。苹果的造型为不规则球体，可根据球体的造型来理解苹果的明暗关系，特殊地方在于接近顶端时有一个向里凹陷的果窝，果窝内部的明暗关系与苹果的大明暗关系相反。

从颜色方面来说，苹果一般分为红色、绿色、黄色，当然这些颜色里往往掺杂着别的颜色，如红色和绿色的苹果带着面积或大或小的黄色。除了像蛇果一样很鲜艳的红苹果外，大多数的苹果都是有一点“粉”的。

用笔上多以“摆”和“叠”的笔法为主，特别是在画苹果的灰部和亮部时，这样比较容易体现它的色块，使苹果具有较强的体积感。

FRUIT/ 水果类——橘子

橘子颜色相对苹果而言单纯而强烈，在调橘子的颜色时应多注意与同类色及邻近色之间的变化，尽量保持橘子强烈而单纯的色彩关系，因此在刻画时用色要饱和些。画橘子时要画出它的纯度，不要画灰、画脏，橘子的暗部往往偏暖黄绿色，这样有一定的补色效果。

FRUIT/ 水果类——梨子

梨的固有色较浅，明度变化相对较弱，在较弱的光线下表现时，应该主观地加强其色彩的明度对比关系，在冷暖上面可以拉开大些，一般多放在画面的深入刻画阶段来画。蒂把凹凸部位是表现梨的特征的重要地方，所以我们在刻画时在这个地方应多加注意。细小的圆柱体可用小号水粉笔蘸上干一些的颜料轻轻勾出来。梨的梨把需要细致刻画，要表现出一定的体积感，画上高光及投影，把握住它的粗细变化和梨把的形状。

FRUIT/ 水果类——葡萄

葡萄在写生时，注意整体关系，要把整串葡萄分成几个大组，这样分析光影关系与结构就更容易一些。首先应观察其结构和明暗关系，找出整串葡萄的明暗交界线位置，将葡萄分为几个块面表现。适当进行局部塑造，特别是位置靠前较显眼的葡萄尤需重视。

VEGETABLES/ 蔬菜类——西红柿

西红柿的表面较为光滑，要表现出较强的反光、环境色、高光，才能体现出透明新鲜的质感。西红柿形似球体，果蒂一侧有半球状隆起，高光一般位于其上，西红柿是多汁的蔬菜，在表现时用色要饱和一些。

VEGETABLES/ 蔬菜类——土豆

土豆的造型都是不规则的，我们画的时候首先注意外在轮廓特征要抓住，在颜色上面土豆的颜色相对要简单，没有过多的色彩变化，表面上的凹凸是刻画土豆的重要部分，也是刻画难点之一。

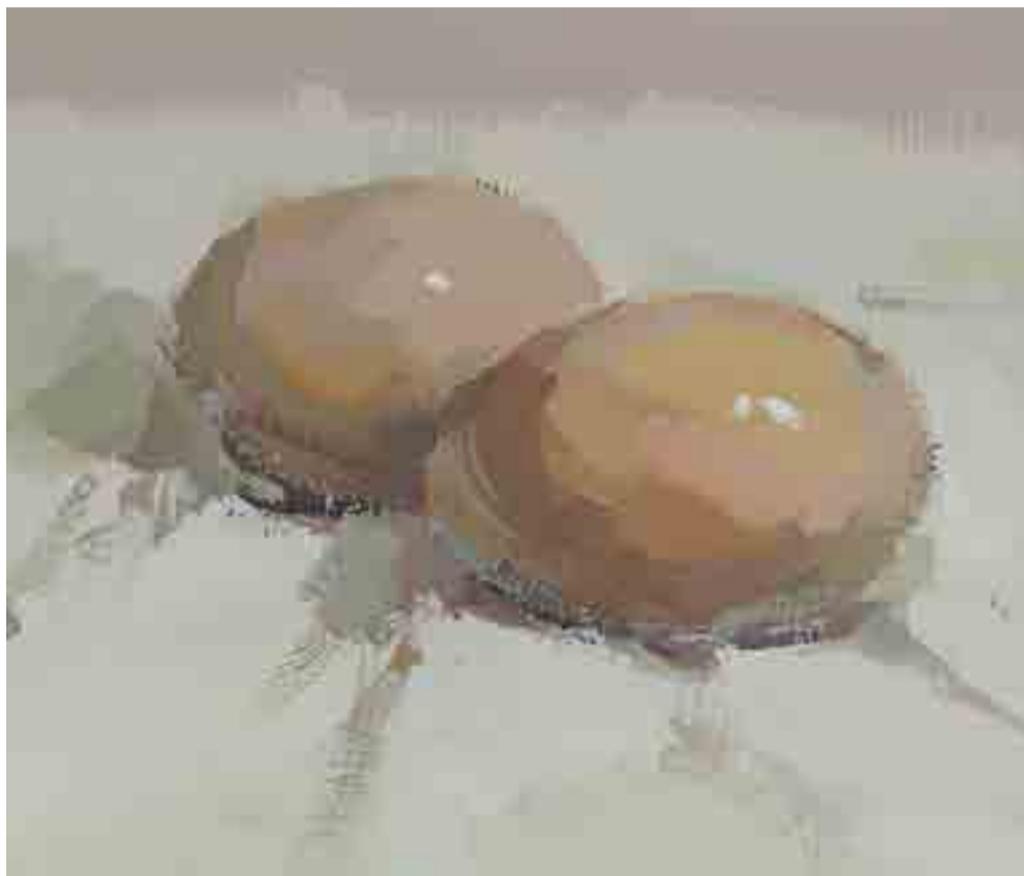

VEGETABLES/ 蔬菜类——大白菜

大白菜的外形较松动，我们可以把它的梗部理解为圆柱体，叶的部分依附在这个形体上，向里包裹着。大白菜的绘画重点在于它的结构穿插复杂，刻画时需要注意概括，在表达大的形体转折时要注意较小的面的表现。在画菜叶时应用笔灵活，以较干的笔触带出少许茎叶，从而使画面变得生动。调色时，叶的用色相对纯净，暗部要画得透明。同时，叶与梗部固有色不同，梗部明度较高，易受环境色影响。

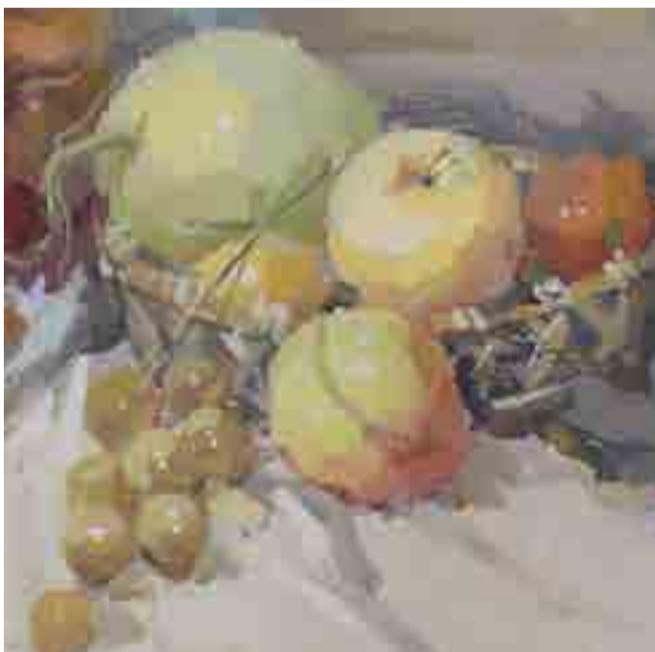
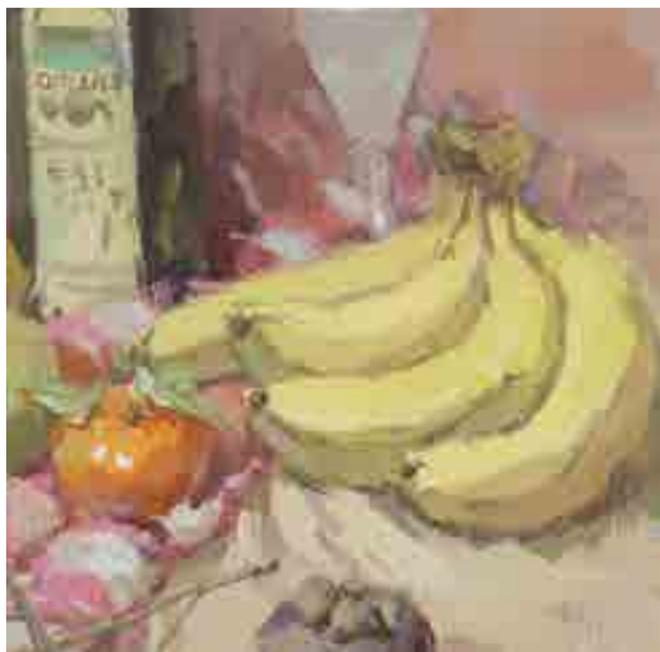
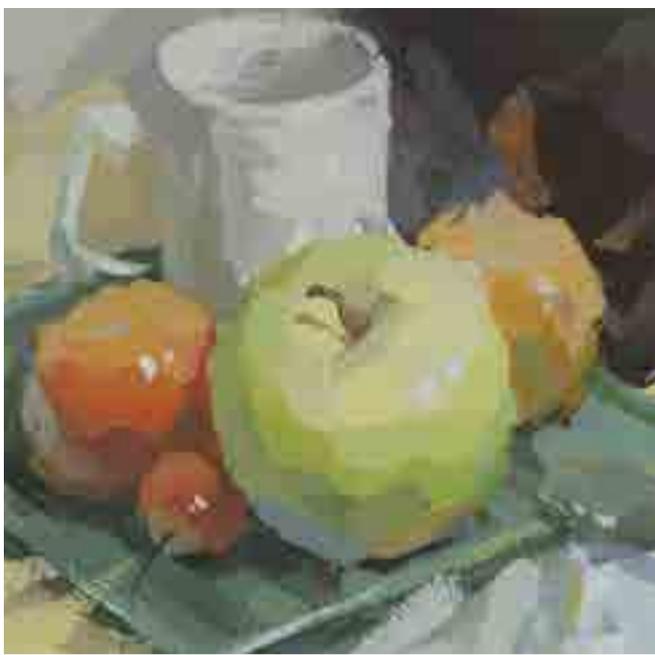
水果类解析 FRUIT

水果是平常练习和考试中最常见，也是每年必考的题材之一。水果和其他物体（如陶瓷器皿、酒瓶、花卉等）是最容易搭配的题型，也很容易体现出作者的基本能力。要画出出色的水果，首先要明确地了解和掌握每种水果的外形特征和质感特点，同时也要注意形色相结合。

从构图角度来说，作为画面构图元素中的“点”，水果往往起到了丰富均衡画面的作用。从塑造和色彩角度来说，由于水果往往处于画面的前台位置，因此必须要保持色彩鲜艳、润泽的前提下尽可能地深入塑造，使它们在视觉感受上向前走，拉开画面空间效果。

水果造型不宜，色彩各异，由于表皮质感不同，在表现手法上也有所区别。比如苹果比梨的果皮要光滑，因此苹果的反光比梨强，再加上苹果在形体上比梨圆润，所以这两者的高光一个面积大些且成圆形，另一个面积小些且相对较扁。

在写生过程中，要对水果的颜色、造型以及在画面中的位置加以认识和经营，以达到画面完美的效果。在画水果时用色一定要控制好水分，使物体的颜色干净、利落，给人新鲜的感觉。在造型上要突出物体的典型特征，在一定程度上它能使该物体更富有美感，在表达这个时候一定要肯定，富有张力，可起到点睛之笔。还要注意物体明暗面的冷暖差别，在位置上要注意构图的疏密差异，要使画面饱满，物体富有联系相互影响，相互渗透，学会归纳、概括、组织画面。

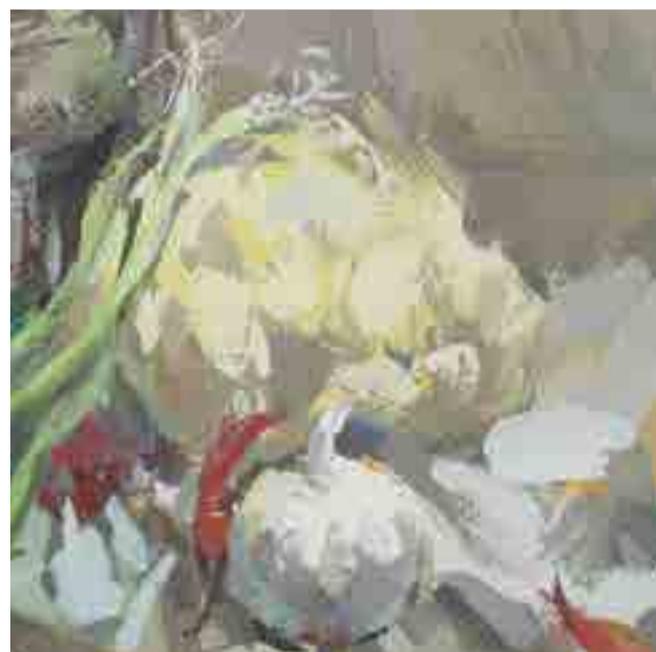
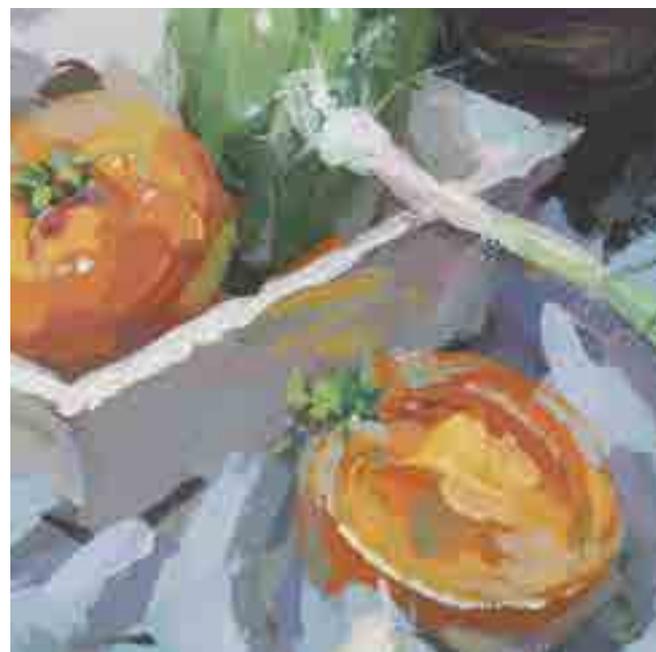

蔬菜类解析 VEGETABLES

蔬菜也是常考的题材之一。要想画好蔬菜，首先要把握好各种蔬菜的外形，蔬菜的外形大都比较松动，有点随意性（如白菜、油菜、花菜、葱、玉米等），像这类物体，作画时更需要笔触的松动和随意性，在不失基本做法规则的前提下，结合画面的需要，使笔触更加流畅，这样会更富有美感。也有一些物体的外形上比较严谨的（如：萝卜、番茄、茄子、土豆等），这类物体在作画时就要和前面画水果时的方法相结合，与此同时，换每个物体的局部地方（如萝卜的根部、黄瓜尖部枯萎的黄花、西红柿的绿色柄部等）时，也要使之松动、随意，这样可以起到点睛之意，协调画面，使整个物体变得松弛有序，相互照应，使之变得更加生动美观。

蔬菜一般和罐、盘、砂锅、瓶、碗等质地较硬的物体放在一起，一是考虑质地的配合，以增加画面效果；二是这类物体一般都较小，集中放在画面里会显得琐碎，与其他物体相搭配，既可增加画面力度，又可显示出自身的质地和特征。蔬菜种类繁多，且形状各异，色彩变化丰富。初学者往往愿意画水果而不愿意画蔬菜，原因就是蔬菜形状不规则或构造复杂，塑造难度大，所以在刻画蔬菜时，“形”的作用至关重要。准确的造型可以在一定程度上弥补用色的不足。

画蔬菜的大忌就是画“粉”、画“灰”。但是由于在蔬菜的暗部和亮部不可避免地会出现大量的灰色调，因此在中间色部位适当地补充几笔纯度较高的固有色是一个比较好的办法。

器皿类解析 POTS

一般画罐子的时候，一定要先分清罐子的受光面和暗部，然后再去考虑它的左右转折面。亮部颜色除了选取一种主要的颜色之外，还要外加几种灰色调进去，让颜色丰富一点。灰颜色的量以不改变亮部的基本色相为标准，亮部颜色要调和得生一些，不要过于均匀，让色彩里面透出一丝丝的变化，这样可以使颜色更加通透，不会闷。

从造型方面来说，陶制品和瓷类物品，其共性是造型的对称性，要注意口与底形成椭圆弧的形状，椭圆向上向下不同位置的宽窄变化，以及瓶颈部和瓶体的穿插关系。所以在画陶罐、瓷类瓶罐等物体的时候，要用几何结构去理解瓶罐的形体。

罐子画法解析

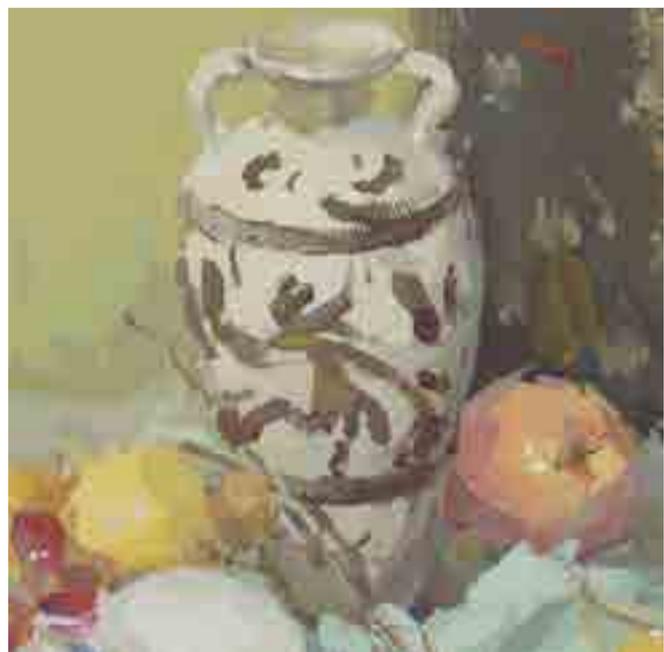
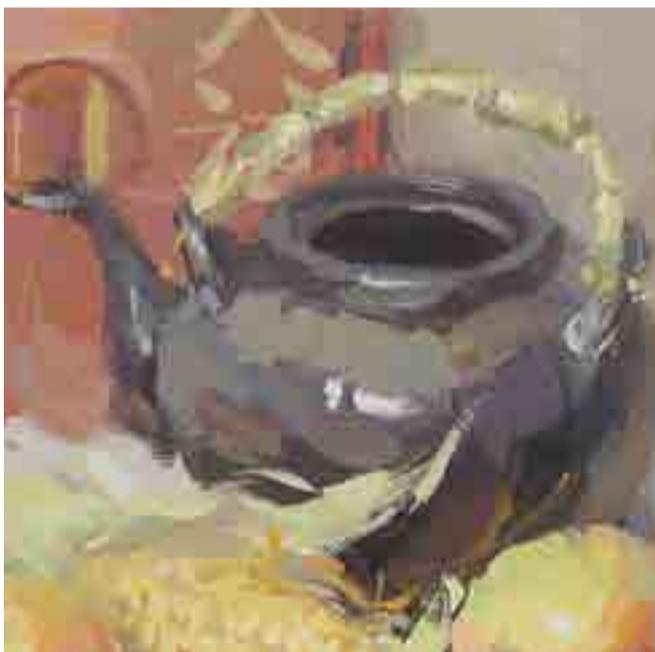
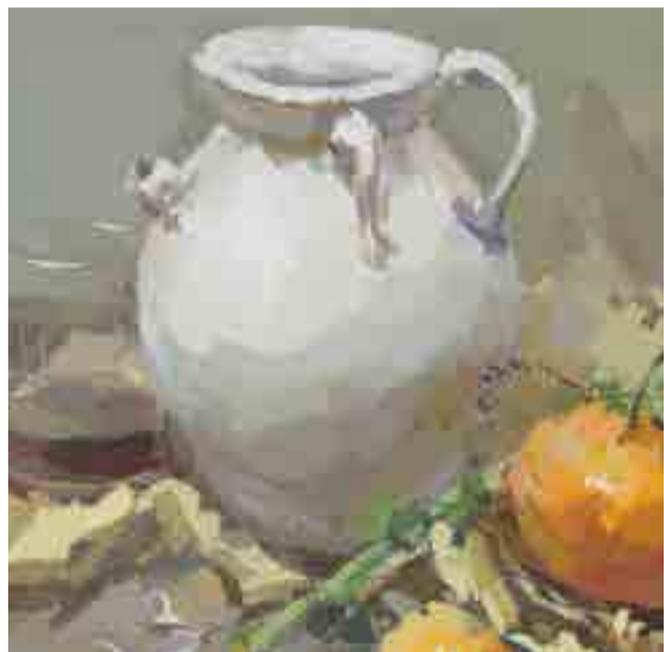
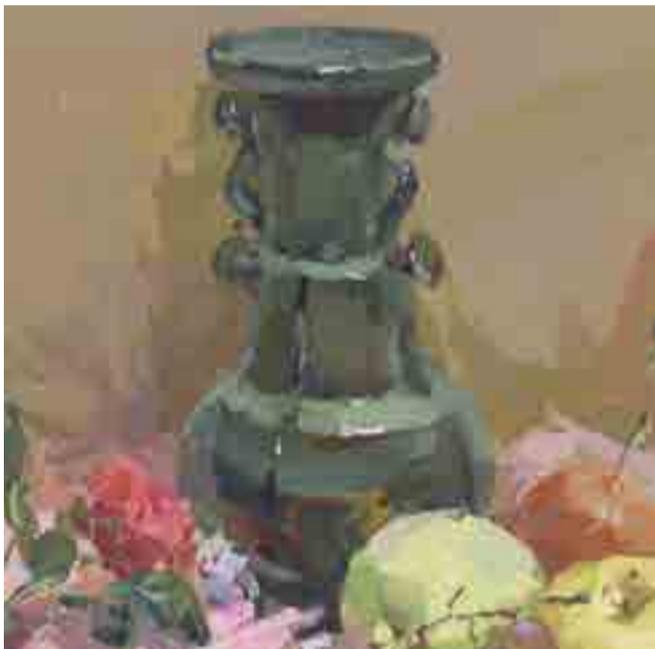
观察物体，分析其属性，有意识地归纳物体。

分析物体，将物体视为明暗效果进行体积归纳。

将明暗关系细化，注意其层次变化与物体的转折。

完成铺色，加强明暗关系对比。

塑造结束后，对整个陶罐进行细微调整，让它符合画面的整体关系。

BOTTLES / 饮料瓶类——矿泉水瓶

矿泉水瓶的画法与可乐瓶有许多相似之处。矿泉水瓶的标签与可乐瓶相比没有那么醒目，用色也淡雅些，瓶内不论有水没水都是透明的，因此受环境色影响很大。比较特别的是矿泉水瓶高光、反光琐碎而突出，处理应爽快、直接。

BOTTLES / 饮料瓶类——雪碧瓶

雪碧瓶瓶身一般为绿色，但是里面的液体是无色的，所以雪碧瓶一般呈现出深浅不同色彩倾向的绿色，装有液体部分比没装液体部分的通透性更高。

BOTTLES / 饮料瓶类——可乐瓶

饮料瓶种类较多，可以分为可乐瓶、雪碧瓶、矿泉水瓶、果汁瓶等，由于塑料瓶具有玻璃的特性，表面晶莹剔透；又有瓷器易反光的特性，光滑洁净，质地细腻。经常见到的饮料瓶一般都盛有液体，色彩丰富而艳丽，不过塑料瓶比起玻璃瓶来说，质地稍粗糙，透明性较差，高光和反光都要弱一些。饮料瓶的形体和质感都有一定的共同，刻画方式比较相似，这里以可乐瓶为例进行说明。

在画可乐瓶时，要区分出装有液体和空气两部分的表现。因为深色的可乐使瓶体的质感被削弱了一些，因此瓶体可被当作一个深色的实心的圆柱体来表现。在画时可先与背景一起铺色，这里的色彩纯度应低于背景颜色的纯度，适当地表现出边缘与背景色的色彩差别。根据可乐瓶的造型，准确地表现出高光和反光的位置。另外，要注意区别出亮面与暗面之间的色彩冷暖关系。

不锈钢器皿解析 KETTLE

我们在画不锈钢器皿时，铺色与塑造就必须依据它的特征来进行。

首先，要确定不锈钢器皿的固有色（深灰色），白色别加得太多，否则不利于质感的表现。

其次，要注意周围环境色对不锈钢器皿的影响，环境色不能处理得太灰，其纯度应较高。水分可适当少些，这样有利于色性的把握，不至于画脏。

再次，可适当拉开不锈钢器皿亮部与暗部间的冷暖关系，并注意亮面与暗面之间的明度差距。

最后，不锈钢器皿都具有强烈的高光与反光，但反光的明度不会超过高光，这一点很重要。

在刻画不锈钢物体时要注意其周围物体，这是表现不锈钢属性的重点之一，既要关系明确，又要使反光衔接自然，同时要注意反光里面物体的透视关系。

不锈钢物体一般只有暗部、反光和高光几个部位，所以在刻画时应注意块面和衔接。

玻璃、塑料制品解析

GLASS

玻璃器皿的物体经常以酒瓶、水容器、玻璃杯等形式出现，这类物品透明度较高，在刻画时应考虑周全，必须考虑到其背景处颜色的表现。这类物体一般边缘相对较重，中间偏亮灰，在塑造时应变化微妙，反光镜高光部位较为强烈。

因为玻璃有较强的透光性，所以光线会穿过玻璃，在其直射方向的阴影上会出现反常的亮光。如果穿过的玻璃制品装有有色透明液体或者玻璃本身有色时，光线透过玻璃直射的地方，就会产生有色彩倾向的亮光。

塑料制品质地光滑，但是较玻璃更粗糙，所以有着明显的高光，反光较弱。

塑料制品从透明度上分可以分为透明塑料制品和不透明塑料制品。

杂类物解析

OTHER

杂物对于我们来说涉及范围很广，类型很多，所以我们不可能每个都练习到，那么我们必须掌握一套绘画手法去处理。

不同杂物的质感区别很大，比如皮质、玻璃、纸制、塑料、石膏、毛绒和金属制品等。

在表现皮质的时候我们要注意其本身表面的皮质感，在不同环境当中皮质颜色都会发生变化。玻璃的特性就是透光性强，所以会透过玻璃，在其折射方向的阴影上会出现反常的亮光。纸质的东西一般以书的形式比较多，书的画法比较简单，因为是规矩的几何体，分面比较明确，但要注意透视关系。书的切口为白色，受到环境色的影响比较明显。塑料制品分透明塑料制品和不透明塑料制品，透明塑料制品一般以饮料瓶和塑料袋的形式出现；不透明塑料制品出现的形式多样，在生活中有很多用途，如形体固定的塑料杯、电饭煲、香皂盒等和形体不固定的包装袋。石膏通常以石膏教具的形式出现在画面中，石膏教具一般有几何体、石膏头像。石膏几何体都是形体很规则的几何体，是我们学习明暗关系的基础教具；石膏头像虽然形体较为复杂，但是有很明显的块面区分，明暗关系也相对容易表现。毛绒制品大多以毛绒玩具的形式出现，它是由毛绒面料以及其他纺织材料为主要的材料，内部填塞各种填充物而制成的玩具。绒线的颜色多种多样，但一般一个玩具都采用同一种颜色的绒线作为主色，所以毛绒玩具基本上没有太多的杂色。经常出现的金属器皿材质包括不锈钢、铝、铜、铁等具有明显光泽的物质，这些金属材质非常光滑，有着强烈的高光，反光也很明显。

