

添彩

From Color Piece To The Picture

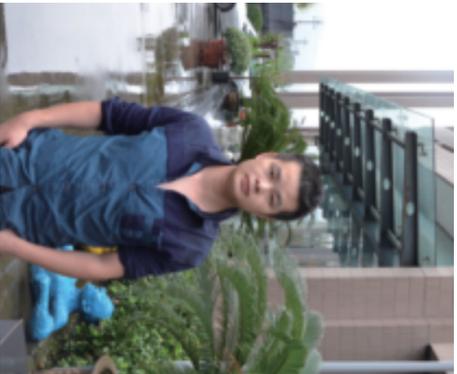
从色块到画面

色彩静物

编著 杨清
主编 王琦

精品导学
JINGPIN DAOXUE

江西美术出版社

作者简介

杨 清

2002年中国美术学院版画系第3名，色彩单科95分

2004年从事美术教育事业

2008年毕业于苏州科技学院

2012年加入杭州彤上画室任色彩主教兼教务副校长

2012年出版个人色彩单辑《色彩风暴》，画室色彩合

辑《杭州色彩-教学实例》

作品参与《主题教学系列丛书》《青春励志》《敲门砖

色彩考场》等

图书在版编目 (C I P) 数据

添彩：从色块到画面 / 王琦主编；杨清编著. -- 南昌：江西
美术出版社, 2013. 9

ISBN 978-7-5480-2412-5

I. ①添… II. ①王… ②杨… III. ①水粉画—静物画—绘
画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第220124号

出 品 人：陈政

企 划：北京江美长风文化传播有限公司

责任编辑：王国栋

编辑助理：楚天顺

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任
何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

添彩

从色块到画面

主 编：王 琦 编 著：杨 清

出版发行：江西美术出版社

社 址：南昌市子安路66号江美大厦（邮编：330025）

网 址：<http://www.jxfinearts.com>

经 销：全国新华书店

印 刷：江西华奥印务有限责任公司

版 次：2013年9月第1版

印 次：2013年9月第1次印刷

开 本：710mm×1020mm 1/4

印 张：12

书 号：ISBN 978-7-5480-2412-5

定 价：49.00元

赣版权登字-06-2013-482 版权所有，侵权必究

色块的运用

“色块”是指我们运用蘸满颜色的画笔在画面上“摆”出的块状笔触。这些色块有机组合在一起，构成具有可视形象的画面整体。绘画的全过程都是在色块的交织中进行的。“色块”一般从阔大、简单的笔触开始，在作画过程中，笔触逐渐变小、变复杂，直到显现出细节。开始时以大而平的笔触、以简单的形式画出大的构图，确定作品的“大感觉”，此阶段要以薄涂为主，过厚的部位要用调色刀刮一下。

每一幅优秀的色彩作品都是通过色块的反复运用来完成的，色块在画面中起着非常重要的作用。

画色稿时应注意，除了大色块以外，物体本身暗部、灰部和亮部的三个面色块也非常重要，这些色块是既有区别又有融合的。同时，两个物体放在一起，又形成了两块色彩的关系。

画面的大色调和背景都是靠大色块的笔触表现出来的。

色块的“以色造型”在画面中起到形的塑造和色的显现的作用。

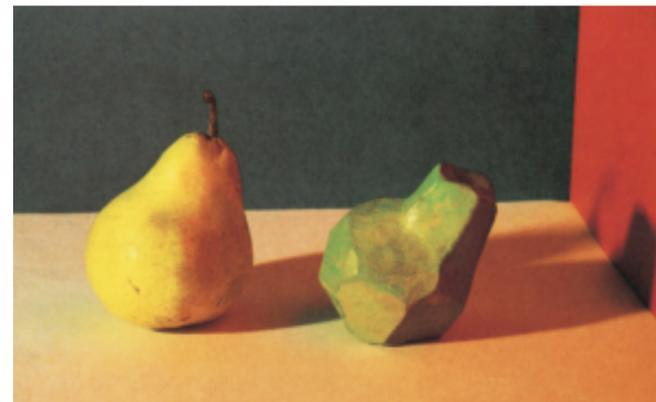
色块能通过大小面积的对比起到调和作用。

色块能表现生动的笔触和起伏变化。

色块在画面中起到影响全局的决定性作用。

画面大色块明确，主色调偏暖。深色的陶罐在冷灰色背景的衬托下显得稳重、饱满，干净的冷白色使方瓷盘几大块明确而又有变化。水果的色块简洁、明快，水果间的前后主次关系、色块的纯灰变化都丰富了画面层次。

色块的运用需两块颜色衔接自然，从明到暗的过渡要柔和，色彩的衔接要恰当。

方法有三：

1. 利用湿画，使明色与暗色、此色与彼色在水的作用下相互渗透，这样效果会自然、柔润。如果一遍不行，可照此方法再画一遍。
2. 在两色之间，用中间明度的颜色画上去，虽有明显笔痕，但远看过渡自然。
3. 两色衔接生硬之处，可用其中一色在邻接处干扫几下，增加过渡的色阶。也可用笔蘸少量清水，在生硬之处轻扫几下，使两色衔接处在明度或色彩上揉出过渡层次，转折即会自然。

由于色彩是一笔一笔画上去的，每一笔的色彩都不同，因此，色块不能没有倾向性。比如这幅画中的水果，其中一个梨偏橙色，一个梨偏淡黄色，还有两个作为衬托的色块，一个偏土黄，另一个偏向桔红。这些色块既要区分好物体间的色相、明度、纯度，又要统一于整个画面中。

色块的表现技法

色块的概括就是指有力地抓住对象的造型和色彩的生动性特征，省略掉无关紧要的细节，使色块具有较强的表现力。从表现对象出发，为表现形体结构和色彩灵活运用色块。想要一笔下去形色兼备，就必须在色块上做到果敢、概括、恰到好处。用笔果敢就是大胆而果断地表现出你对物象的感受，不要缩手缩脚，谨小慎微。要做到这一点就必须敏锐地把握住色彩的准确关系和造型的鲜明特征，因为果敢的用笔总是与准确的观察分不开的。所谓色块恰到好处，即每一个色块都要做到各负其责，一笔下去，色彩的明度、色相、冷暖、纯度与整体的

对比关系基本正确，同时，物体的形体、结构、透视、虚实等各种因素之间的关系也统一到一点，就必须做到正确观察、整体对比。

一般，通过画面中的色块可以看出我们大致的作画顺序和用笔方法。不同物体不同形状的色块是有所区别的，有的大笔纵横，有的小笔点绘。在完成画面色彩整体效果的过程中，一开始就要确定色块的大小和色差，这才是对待色块的正确态度。

背景、衬布、台面的色彩关系要交代清楚，铺色时，抓住大的色彩感觉，迅速地铺开主要表现物，画面保持整体性，要有节奏感。

充分利用色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比等因素，来丰富画面达到的既对比又整体和谐的效果。

水果的几个色块之间笔干脆利落。物体边缘也处理得比较简练、松动。将对象进行简化，你能画出大的色彩关系，也更方便你集中注意力去解决主要的色彩问题。

在表现同块衬布的前后关系时要有色域意识。在固有色的基础上将明度、纯度以及冷暖关系进行微妙改变，使画面前后空间得到很好的表现，使画面的色彩关系更加丰富。

色块的表现要求是简洁、概括、准确，包括形体准确、色彩关系准确。要有意识地运用冷暖对比的方式来表现。

物体上的色块要求一笔一笔地塑造形体变化，要求用不同形状、大小、方向、轻重的笔触，笔笔见效果，块块求变化。

远处背景墙面和桌面的转折关系要通过色块来衔接，通过降低颜色对比和弱化笔触，使画面的空间得到更好的延伸。

盘口是画白瓷的关键部位，应画得挺而干脆，用笔要利索，冷暖变化。在白瓷的表现过程中可多用些拖与摆的笔触，同时要处理好背光部与光部用笔的衔接。

色块画法的深入

色块表现一般是把对象理解为简单的几何状，在画面构图确定后，先简单考虑素描上的体积、明暗、造型等问题，直接用平涂的方法在画面上摆出色块来，要注意物体的基本几何形，比如圆形的苹果、方形的瓷盘等。

色块画法一般从阔大、简单的笔触开始，在作画过程中笔触逐渐变小、变复杂，直到显现出细节。开始作画时以大而平的笔触、以简洁的形式画出大的构图，确定作品的“大感觉”。此阶段要以薄涂为主，过厚不适合接下来的深入表现。一旦确定了构图和主体色调，就

不要轻易破坏了大的色彩感觉，要保持原有的色调贯穿于作画始终。用小号画笔刻画细节，色彩可厚一些，直到作品完成，在色彩逐渐丰富、厚重、明亮。从面积和色彩间的关系来说，在画面中某种色彩倾向所占的面积大、成分多，往往决定画面的主要色调。再根据画面主色调合理地组织好画面当中各块颜色之间的关系，比如同一色相的颜色在画面当中不同位置上的各种变化。

D 对于画面中的败笔以及不准确的用色，接下来可用较厚的颜色进行覆盖，要避免泛色，甚至颜色变脏。

E 塑造上要做到形色结合紧密，笔触细腻丰富，层次感强。衬布和背景在用笔上就可以比较简洁，大刀阔斧地铺完颜色后就基本上就不需要作过多的刻画了。至于其他的水架和小件物品，要视这些物体在画面中的地位来决定用多少笔墨去刻画它们。如这幅画中的葡萄，起到强化、点缀画面的作用。因此，在色块的基础上须多表现些细节，让画面精彩起来。

A 铺大体色，首先将颜料加水调

稀，用笔铺蘸颜色并大胆快速地涂到画面上，要保持画面灰透的感觉，并且要尽量一次或在涂干之前两次完成。此法在上第一遍上色时用得较多，宜于表现大面积的衬布和背景。这种技法主要是尽快抓住整体感觉，明确大色调，为进一步深入刻画打基础。

B 水果表面有很多大小不一的笔触，

这些笔触是由大大小小的色块切出来的，以不同形状、大小、方向、轻重的笔触，每笔落到实处，笔笔见效果，块块求变化。此法多用于水果的亮灰面和结构转折清晰的地方。

C 画面衬布褶皱与物体的关系其实就是

一种推与拉的关系，虚和实在画面中的处理关系简单来讲就是推、拉关系，有虚必有实，把什么东西往外“拉”出来，把什么东西往里“推”进去。这张画面比较明确的地方就是在研究这个手法。

对画面进行深入塑造，就是指在大体色基础上进行一些色彩、笔触上的丰富，把画面关系处理得更为准确。要知道，对色彩的第一感觉是很重要的，我们已经捕捉到了瞬间优美的色调，就千万别别动画面大的色彩了。我们要多看少画，强调一个“准”字。深入不是面面俱到，而是要主次分明，区别对待，有虚有实，有鲜有灰，在视觉中心上多下功夫，以少量的细节起到画龙点睛的作用。保留大的色彩关系，对一些微妙色彩进行添加，对一些局部败笔进行修正，对一些物体的塑造进行体块分明，加强物体色彩、体积、质感上的区分，拉开物体主次、虚实层次。要记住，深入刻画不要一味地只做“加法”，适当地做些“减法”同样也能

让画面更为完整。

塑造物体首先要结合素描“三大面五调子”的基本原理。根据光线的变化，找出亮部（室内受光偏冷）、过渡面（也叫中间调子即固有色）、明暗交界面（偏冷）、暗部和投影（偏暖）、反光（与周围的环境色有关），然后提出高光（最亮、最冷）。只有具备了这五个基本层次，物体才有了初步的立体

效果。其次，还要注意笔触的方向与形体结构的关系。画面大色块要为整体需要而安排；物体之间的投影关系要相互连接；衬托物要起到衬托、突出主体物的作用；整个画面要体现整体与局部关系、色彩关系与素描关系、形与神关系的统一。

利用色彩关系，对主要物体进行深入地刻画，以表现各物体处于特定光线和特定空间中的真实性；利用笔触塑造和刻画物体的结构和体积；对物体的关键部位，如罐口、瓶口、杯口、盘子边缘、苹果的凹口以及衬布的褶皱等等进行细节刻画，使画面达到完美和精致。除了严谨的造型以外，对物体边缘线的处理要丰富，用笔也要松动，但是这种松动是实实在在画出来的。

按形体的结构及轮廓勾勒出富有轻重、刚柔的线。水粉画勾线不同于国画线描，在勾线时，要考虑到体积、明暗，每一笔都要勾出强弱、粗细的结构变化，以增加物体积和感。

利用物体与衬布之间的投影或者衬布上的一些灰色，用笔触把这些灰色与物体相接近来，这样做的一个好处就是物体之间不会产生孤立，也为接下来的塑造奠定了基础。

用笔尖散开的枯笔，画一些粗糙、破碎、松散以及小物体的地方，能出现一些特殊效果。

水具的色块要简洁、分明，利用大小、方向、轻重不同的笔触随着结构走向用笔，形色结合。注意用笔用色肯定、明快。

两块颜色如衔接不好，在颜色未干之前，可用笔杆头在两块颜色中间轻轻擦一擦，达到自然衔接的目的。

水果刀的表现，用干笔蘸较干的颜料一挥而就，要求下笔准确。在画金属制品的物体时，尽量保持一气呵成，不可来回磨蹭。水果刀的长线条有时是为了增加画面的厚重感和层次感，破一破画面的死板，并用来丰富色彩和调整画面。

有时候为了渲染画面气氛，哪怕画面静物当中没有投影或者衬布褶皱比较少，也可以利用一些衬布上的浅灰色，用比较微妙的小笔触丰富起来，比如勾线、小点等等。但是我们很清楚这些勾线是为了什么而勾的，不要为了勾线而勾线，这样会很故作，也会破坏画面的整体性。这个手法同时也可以处理物体的虚实关系，比如把物体藏到衬布中去，或者把物体往外拉出来。

