

第一教学

第一教学系列丛书

格局·联考色彩

GEJU LIANKAOSECAI

刘曙光 主 编
梅式巧 编 著

河北美术出版社

目录 Contents

画面的构成	2
构图	2
色彩的黑白灰	3
大师色调欣赏	4
色彩的调性	4
绘画中的色调	6
水果类静物	8
水果类步骤	8
单个物体步骤示范	10
水果类作品欣赏	12
蔬菜类静物	36
蔬菜类步骤	36
单个物体步骤示范	38
蔬菜类作品欣赏	40
花卉类静物	50
花卉类步骤	50
花卉类画面分析	52
花卉类作品欣赏	54
其他类静物	58
其他类作品欣赏	58

个人简介

梅式巧

浙江台州人，08年毕业于中国美术学院，中国美术学院色彩高研班导师，作品多次参加展览并获奖，近年一直从事美术高考教研工作，尤其对色彩教学有着一套独特的教学方法。

2011年出版《教学对话——联考色彩》江西美术出版社

《画照片——色彩》河北美术出版社

2012年出版《联考的高度——色彩静物》河北美术出版社

《画照片2——色彩》

《画照片——风景》

《大创——横空出世》

2013年出版《联考的高度Ⅱ——色彩静物》河北美术出版社

《色调的高度》

《色彩教案》

更多作品及教师培训请关注新浪微博：第一教学——梅式巧

策 划 张基春 康文义 张进军
责任编辑 苏建民 郭 君

第一教学系列丛书

格局·联考色彩

主编：刘曙光 编著：梅式巧

出版发行 河北美术出版社
(河北省石家庄市和平西路新文里8号)

邮 编 050071

印 刷 杭州人民印刷有限公司

设计制作 杭州彩集文化艺术策划有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/8

印 张 8.5

印 数 1—5000

版 次 2014年6月第1版

印 次 2014年6月第1次印刷

书 号

定 价 59.00元

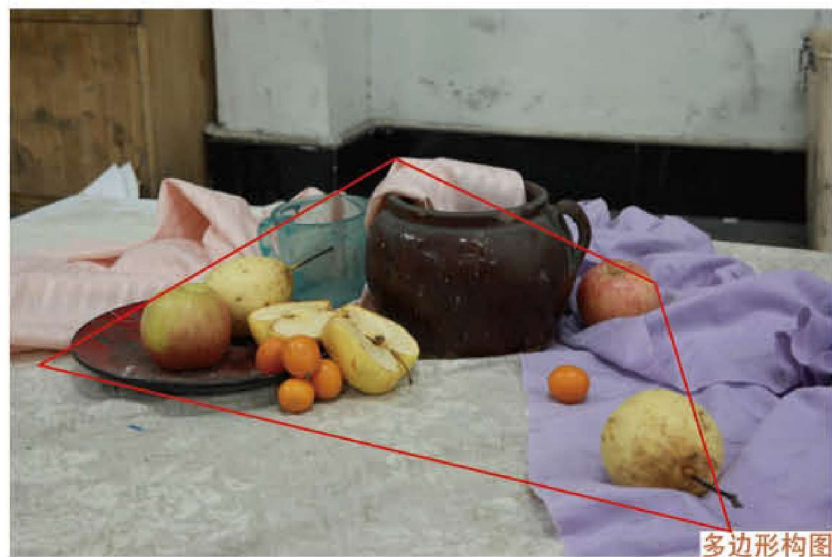
画面的构成

构图

在我国古代南齐的时候，著名画家谢赫的画论《六法》之中，就提出了第五法“经营位置”，所谓的“经营位置”其实就是“构图”。由此可见，自古以来构图就被认为是美术创作的一个重要的不可或缺的因素，是构成绘画形式的一个组成部分。构图是学习绘画和进行视觉艺术创作不可或缺的知识。

那么在实际的绘画中，构图主要指画面的形式结构，是画家对客观事物的感受，再加上自己对美的认知，通过主观的构思，在画幅形状确定之后，在有限的画面空间里安排布置最能体现利益的视觉形象，运用各种形式语言，即形态、比例、色彩、空间、线条、体积等因素，使之成为具有多样性与条理性统一，有变化、有和谐的构成。

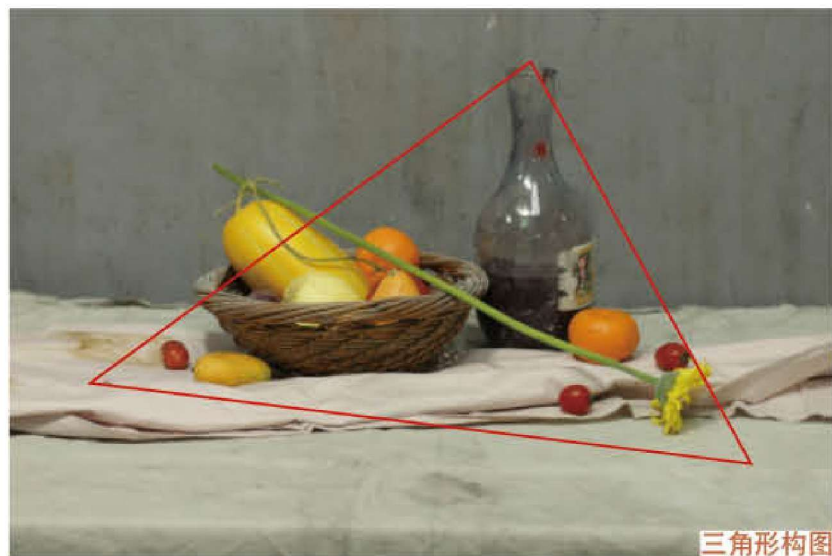
提示：在平常的绘画练习时，多画些不同角度的速写形式的草图构图练习是很有好处的。

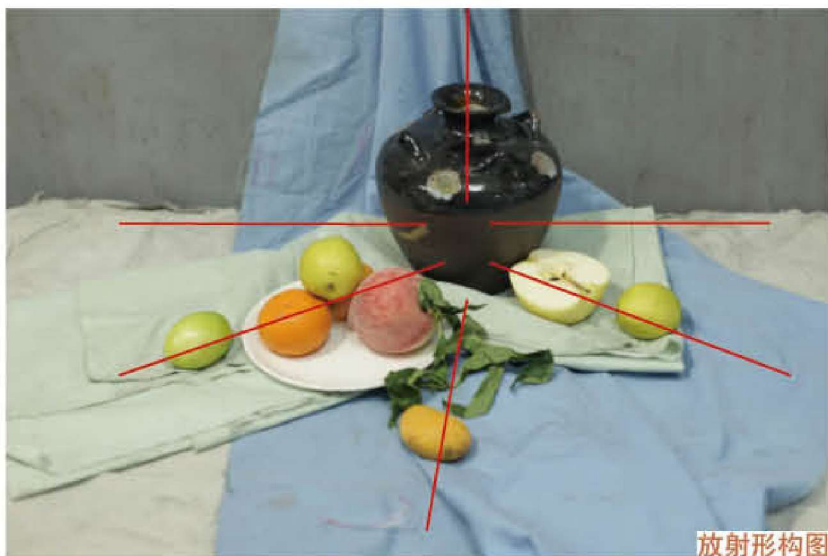
多边形构图

“O”形构图

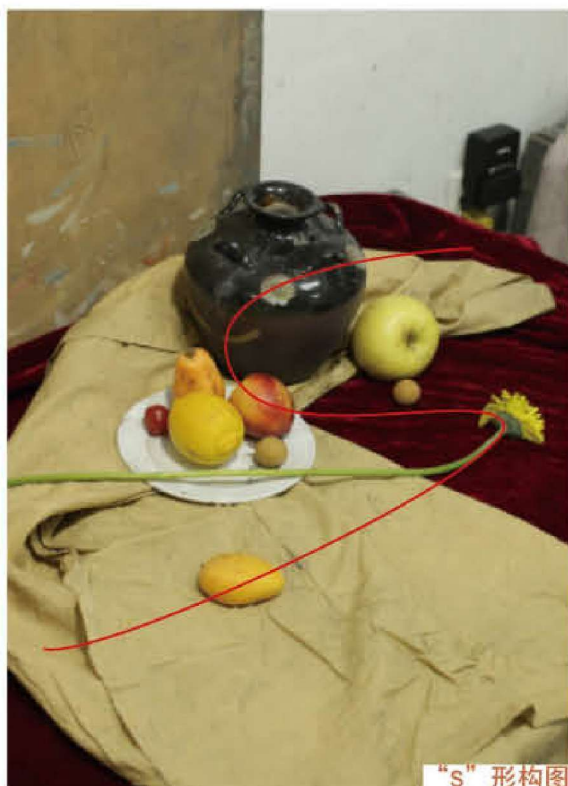
三角形构图

放射形构图

“C”形构图

“S”形构图

大角度俯视构图

三角形构图是最为传统和常用的构图，从三角形构图可以延伸出多边形构图、梯形构图等，是考生必须掌握而且较容易掌握的一种构图的基本形式。

放射性构图也是近年来常用的构图之一，画面从主体物向外呈放射状，通过线条的归纳使画面的视觉中心更为突出。

S形构图优雅美观，可以表现强烈的纵深空间，但是对考生理解物体的透视关系及造型要求较高，所以在考试的时候要慎重考虑。

构图注意：构图的时候要注意上紧下松，受光面多留，背光面少留，一般来说我们构图的时候遵循宁上勿下，主体物尽量避开纸的中线，物体要有高低错落、方圆大小、疏密聚散等原则。

近年来出现了平视构图、大角度仰视构图、大角度俯视构图等，给人耳目一新的感觉，但是这些构图具有不容易把控等缺点，考生应慎重选择。

色彩的黑白灰

色彩的黑白灰就是我们经常提到的明度关系，是在素描的基础上来说的，也是在色彩的学习中不容忽视的重点之一。如果画面中没有素描关系，那么就没有主次、层次、体积以及空间等等。在深入画面的时候，一定要考虑到黑白灰的层次分割、变化和衔接。一般来说，物体与衬布之间、物体与物体之间、衬布的前后等都会存在明度差异，在处理同类色物体时明度也应该有所区分，这样才会让画面的层次分明。

画面立面的黑白灰构成：在绘画的构图中，黑白灰的分布成功与否，是作品关键的一步，一般来说，画面黑白灰的处理规律是遇黑变白，以白衬黑，黑中有白，白中有黑，用黑色来取形，以白色来取光，黑白相接的情况下以灰色来衔接。大胆出手，细心收敛。做到画面的主要部分醒目、耐看，次要的部分概括、整体。在构成上考虑，画面还应该考虑黑白灰的均衡，画面大的框架是平衡的，黑白灰三者的面积、位置与图形对画面的均衡、变化、统一有至关重要的作用。

这组静物采用了竖构图的形式，重色的桌面使画面变得沉稳，灰色的背景以及跳跃的亮色衬布拉开了画面黑白灰关系。在遵循物体大的形体的基础上，作者轻松有力地用笔，使画面在形体严谨的基础上而不失张力。

在这幅画面里，桌面的重色、背景的灰色以及衬布的亮色形成有序的对比，通过色块的黑白灰对比以及色块的大小拉开了画面的空间关系，主体物的深入刻画和次要物体的概括用笔，使画面充满节奏趣味。暗部区域连为一体，使画面变得有秩序。

大师色调欣赏

这是印象派大师莫奈的油画作品。尽管几幅画都是画的同一处景色，但是画家在不同的时间段，根据自己对颜色的真实感受，几幅画面出现了不同的色调。或者是浓郁饱满热烈的暖色，或者是寒冷透彻的冷色，但是无论是哪幅画面，色彩的合理搭配使得画面的效果和谐统一，鲜明动人。天空、水面、房屋在不同的光下呈现出不同的色彩倾向。

色彩的调性

调子一词和节奏一样，最开始的时候其实并不是指的绘画，而是指音乐中声音的高低、长短、起伏、昂扬，或壮怀激烈，或低吟浅唱，总有一个大的曲调。之后调子这个词被广泛应用于绘画之中，并且得到迅猛而快速地发展。一幅好的画面正如一首好的音乐，首先要有一个基调，或激烈，或安静，总是有一个大的走向。否则各种颜色杂乱无章，每个颜色都往外跳，就会变得混乱。就如音乐中如果没有统一的曲调，每个音符都争先恐后地往外跳，那么音乐也就不能称之为音乐，而是变成了噪音。绘画也是如此，没有一个统一的调子，画面就会打乱人的视觉，不能成为一幅和谐的愉悦人的作品。

由此可见，色调指的是一幅画面大的色彩倾向。

色调指的并不是颜色的性质，而是对一幅绘画作品整体的概括评价，在明度、纯度、色相这三个要素中，某种因素起到主导因素，即可称之为某种色调。

色调以冷暖来分，可分为冷色调和暖色调。

红色、橙色、黄色为暖色调。蓝色为冷色调。黑色、紫色、绿色以及白色为中间色调。

这张暖色调作品以多边形构图，作者运用强烈的大笔触使画面充满张力，背景以及桌面颜色和暖色的衬布形成和谐的色调关系。罐子的暗部颜色通透，投影颜色和谐舒服，前面水果的纯色和次要水果的灰色形成对比，物体的相对纯和衬布背景的相对灰，使画面突出而又和谐。

亮部：天蓝+大红+橘黄+少量绿灰色
暗部：普兰+深红（多一些）+橘红+蓝灰色（少量）

亮部：淡黄+中黄+白
暗部：中黄+土黄+黄绿

亮部：橘黄+中黄+白
暗部：橘红+淡绿+紫灰色（少量）

灰红色+蓝灰色+黄+白

芽黄+肉色+桃红+紫灰色

拿坡里黄+白+春日青

这幅画面以清爽、冷静的蓝色为主旋律，整幅作品显得清新而又优雅，作者用色、用笔大胆，作品遵循亮部冷、暗部暖的原则。反光颜色及环境色的使用使水果以及物体颜色丰富而又不失整体。水果的颜色干净透亮而又滋润。整幅画面光感强烈，质感真实，色调感强烈，给人以强烈的视觉冲击。

亮部：天蓝+大红+淡绿+米黄
暗部：普兰+深红+橘黄+蓝灰

亮部：柠檬黄+黄绿+白
暗部：淡绿+淡黄+桃红

橘黄+淡黄+黄绿

蓝灰+芽黄+紫灰色（少量）

绿灰+粉红（少量）+芽黄

春日青+蓝灰+白+芽黄（少量）+灰绿色（少量）

绘画中的色调

1. 同类色调：是指只用一种颜色，只在明度和纯度上作调整，间用中性色。这种方法，有一种强烈的个人倾向。如采用单色调，易形成一种风格。我们要注意的是中性色必须做到非常有层次，明度系数也要拉开，才可以达到想要的效果。

2. 邻近色调：邻近色的配合。这种方法是采用标准色的队列中邻近的色彩作配合。但易单调，必须注意明度和纯度，而且注意在画面的局部采用少量小块的对比色，以达到协调的效果。

3. 对比色调：易造成不和谐，必须加中性色加以调和。

在实际绘画中，我们应注意色块大小、位置，才能均衡我们的布局。注意：在调和色彩中要注意间用中性色。必须明白的是，近的纯由远的灰衬托，明的纯由暗的灰衬托，主要物体的纯色由次要物体的灰色衬托。

光源对色调的影响：同样的物体如果在暖色光线照射下，物体就会统一在暖色调中；如果在冷色光线照射下，物体又会

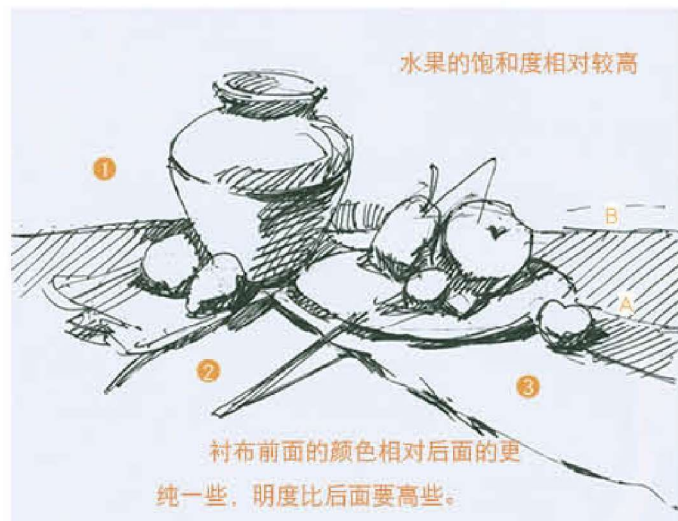
被统一在冷色调中。当光线带有某种特定的色彩时，整个物体就被笼罩在这种色彩之中。在戏剧舞台上，不同颜色的灯光对舞台色调的影响就是光线决定色调最明显的例子。

固有色对色调的影响：物体固有色对色调也起着重要作用，也可以说固有色是决定色调最基本的因素。例如：一片山林在春天时呈现出一片嫩绿的色调，而秋天则呈现出一片迷人的金黄色调，冬天叶落草枯则呈现出一片灰褐色调。这些色调的变化，主要取决于物体本身固有色的变化。我们说某幅画是绿色调、蓝色调、紫色调或黄色调的，指的就是组成画面物体的固有色，就是这些占画面主导地位的颜色决定了画面的色调。

色调的构建原则：和谐统一，对比变化，主次分明，均衡稳定，节奏明确。一幅优秀的作品应该涵盖以上几个原则。和谐统一是一幅画面的灵魂所在，画面关系不应该是完全对立的，而是应该主次分明、均衡稳定、节奏明确。这是画面出彩的关键所在。

影响画面色调的因素：一般来说影响画面色调的因素有光源、主体色以及个人用色习惯的影响，在绘画的时候应该明确画面的一个主色调。

小色稿训练的重要性：在绘画训练的过程中，色稿的训练是关键的一步，在小尺幅的画面立面迅速把对静物的观察捕捉在画面上，以色彩的形式快速地记录下来，通过小色稿的训练，可以锻炼绘画者对色彩的准确概括能力、对色调的组织能力以及对全局的把控能力，这种能力往往是至关重要的。

1 2 3 三块大色块拉开明度上的变化注意色块大小的分割。
物体的投影串联在一起
A前面纯、亮，B后面灰、明度底。

这幅作品造型饱满，结构准确。画面使用三角形构图，稳定有力。这是一幅冷色调色稿作品，冷色调给人的感觉干净、清冷、透彻，其中以蓝色调为代表，在这组静物面蓝色的氛围笼罩画面，使主体物也呈现出一股冷色的感觉。水果的黄色尽管是暖色，但是作者的精心处理使水果既能和画面拉开冷暖对比的关系，又使人感觉和谐舒服。

亮部：拿坡里黄+国美黄+黄绿+肉色
暗部：淡黄+橘黄+紫灰色

黄绿+拿坡里黄+紫灰色+蓝灰（少量）

亮部：白+芽黄+蓝灰色（少量）
暗部：淡黄+芽黄+黄绿+紫灰（少量）

亮部：橘黄+中黄+白
暗部：橘红+淡绿+桃红（少量）

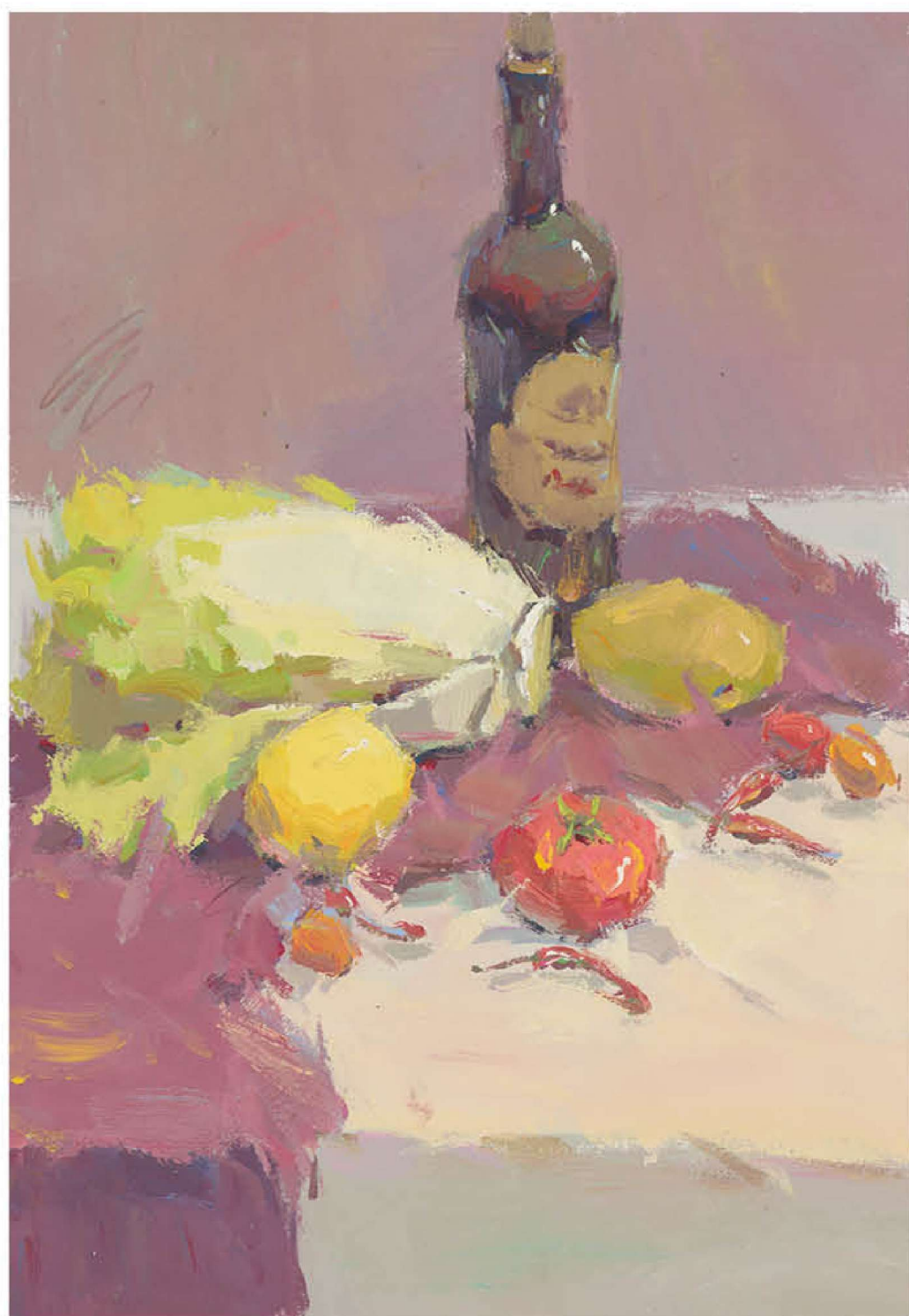
亮部：拿坡里黄+淡黄+白+紫灰（少量）
暗部：中黄+土黄+黄绿+蓝灰（少量）

亮部：朱红+白+淡黄+粉绿（少量）
暗部：大红+黄绿+蓝灰（少量）

颈部：亮部：拿坡里黄+白+春日青+桃红（少量）
暗部：淡黄（少许）+白+紫灰+蓝灰
叶子：亮部：柠檬黄+黄绿+白
暗部：淡黄+淡绿+紫灰（少量）+蓝灰（少量）

1

2

3

4

① 起稿：在起稿之前一定要推敲静物的构图，做到心中有数。用简练的笔触画出物体大的位置、比例关系以及衬布的大致走向。一般来说起稿的时候我们使用褐色、普蓝等比较容易覆盖的颜色，切忌避免红色等不容易覆盖的颜色来起稿。

② 铺大色：铺设大色块，确定每个物体的色相，画面的调性，铺色的顺序在这张画面立面先从大的色块桌面、背景、衬布开始画起，先确定画面的调性及大的色块的明度关系，从大到小画会使我们的绘画变得更从容、更轻松。铺色的时候注意把握整体的色调倾向，用笔随意，不可拘泥于小节。

③ 分出物体的明暗关系，确定物体的基本的冷暖关系：在这一步的时候，我们可以按照自己的习惯从物体的亮部或者暗部开始画起，用笔肯定大胆地概括出物体的亮部以及暗部（暗部包括投影），注意暗部的形体一定要准确自然，因为暗部往往暗示着物体的体积和空间，在绘画暗部的时候，要注意每个物体因为固有色的远近的不同，颜色和冷暖会变得不同，不可一概而论。铺设亮暗面的时候，要注意颜色的冷暖关系，固有色在光源的影响下会产生变化。

④ 深入塑造：在大色铺设完成以后，一般从主体物开始深入塑造，这张画面从浅色的罐子开始，完善主体物罐子的形状，完成罐口的形状和透视关系，画出物体的固有色部分，来过渡物体的暗部和亮部，着手刻画物体丰富的灰面以及反光，物体受环境色影响较重，要清理它们之间的关系。高光会根据物体不同的质感有所变化，罐子上的高光是画面中层次最丰富的，不可以一律用白色来概括。在深入刻画的时候，一定要注意不要磨，用笔干净利落，准确把握形色的结合。不同物体的用笔，可以根据物体的质感使用摆、拖等。

单个物体步骤示范

塑造

在绘画中，对于形、体、结构的准确把握能力就是塑造能力。形就是指物体大的轮廓，即剪影，体则是形的体积。结构就是连续相组合的体积。有体一定有形，但是有形不一定有体，形是平面的，而体是空间，结构是连续的形。

①

②

③

苹果：

- ① 画出苹果的形状和明暗交界线，还有投影的位置和形状。表现苹果时要注意，苹果表面光滑，且皮薄，虽是球体，但不宜画得太圆。
- ② 可以从暗部先画起，暗部的颜色要通透，不能画脏。
- ③ 受光亮部颜色要画得厚一点，颜色要明亮饱和。半受光面色彩丰富和暗部的过渡要自然。同时注意表现反光，处理边缘线与色彩虚实。

④

①

②

③

梨子：

- ① 先起形，后铺大的色彩关系，注意梨本身的固有色，开始铺色时不要画得太厚。
- ② 加上暗部的颜色，不要太重，注意和受光面颜色要相互协调。用笔要灵活一点，注意造型和颜色之间的结合关系，要注意衔接部分的虚实过渡要自然。
- ③ 受光面颜色可以采用厚画法，用笔要肯定，颜色要饱和，形色结合要紧密。加上局部细节，注意梨表皮特点，会有一些斑点，对梨的细节进行描绘。

④

①

②

葡萄：

- ① 先起稿，画出葡萄的整体外轮廓形和投影的形状。
- ② 葡萄的特点是质地光滑，且有清晰的颜色对比，纯度高，反光明显，一般情况下受环境影响较大，表现出的颜色都比较透亮。表现葡萄时，应该先把其看作一个整体的色块，还要注意葡萄大的明暗转折，勿拘泥于小的细节和局部。画到一定程度时，适当进行局部塑造，特别是位置靠前较显眼的葡萄尤为重要。一串葡萄中的层次关系应做到前实后虚。

③

罐子:

① 画出罐子的整体轮廓以及明暗交界线和投影的形状, 在这一步, 可以用湿一点的颜色薄薄地交代一下罐子的暗部和投影。

② 画出罐子的暗部颜色, 在画暗部的时候颜色要薄而透气, 注意暗部并不是一块单一的重颜色, 暗部立面要有冷暖变化, 冷中有暖, 暖中有冷。

③ 画罐子亮部的时候颜色厚一点, 这样罐子的亮部的厚和暗部的薄形成对比, 更容易表现物体的体积。

在深入刻画罐子的时候, 要把握灰色部分因为所处位置的不同, 明度和纯度上的变化。罐子的三大面颜色要拉开一些, 注意不要想着把罐子画得太圆, 可以多用一些方的笔触概括一下。这个罐子是比较光滑的, 在最后深入的时候, 用干脆快速的笔触交代一下罐子的环境色以及反光(注意反光不要画太亮)。罐子的边缘根据物体的结构要有紧有松。

不锈钢:

① 用单色勾勒出壶的大体轮廓, 注意不锈钢壶壶口以及底部弧形的透视变化。可以用起稿的颜色多加些水, 顺便交代下不锈钢的投影以及壶身大的型块。

② 用刷子或大点的扇形笔概括地画出不锈钢的大块色, 在画的时候不要太拘泥一些琐碎的形体。在铺大色的时候, 注意不锈钢的物体受周围的环境影响很厉害。比如有些地方受桌面或者衬布的影响很厉害, 那么我们可以画完衬布颜色, 稍微调整, 直接画出不锈钢受衬布影响的部分。

③ 用小号的造型笔或者比较常用的笔仔细刻画不锈钢的壶口部分, 注意画的时候手要稳。壶口一定要细心雕琢。用中号的笔接着找下壶身的颜色变化。不锈钢的对比很强烈, 画的时候颜色可以大胆一点。用钛白加点冷颜色画出高光部分, 高光画得精不精彩, 往往可以决定不锈钢的物体画得精彩程度。在画物体高光的时候用笔要干, 笔上的水粉要擦干净。

酒瓶:

① 酒瓶可看作圆柱体和圆台的组合, 起稿时注意酒瓶大的形体以及几部分的比例关系。可以先用湿画法画出它大的形体和颜色的关系。

② 在画酒瓶的时候, 要注意酒瓶的质感特征是半透明的, 瓶身一些颜色受到背景或者物体的影响。在调色的时候注意立面和平面在光线的照射下, 颜色会产生冷暖不同的变化。酒瓶的颜色在调色的时候注意不要只看到绿色, 暗部暖一点, 可以调例如橘红或者土黄等颜色与其他颜色进行调和, 亮部调入光源的颜色。

绿色的东西尽量避免画得太“翠”。

③ 仔细刻画瓶子的瓶口, 细节的塑造精彩与否在考试的时候是得分高低的因素之一。

环境色的刻画用笔要快、干、利落。因为瓶子是比较光滑的, 虽是圆柱, 不要太圆。注意细节的表现, 边缘线的处理要有紧有松, 用笔要松动。不要抠形体, 而是抓住关键点。

可乐瓶:

① 可以将可乐瓶看作一个圆柱形和圆锥的组合, 在这种大的形态上用单色概括出物体的基本形体。可乐瓶的底部可以概括一下, 注意暗部和投影的形状。

② 可乐的颜色比较重, 但是画的时候, 哪怕是暗部也不要画得直接变成黑色。暗部要画得透气, 重颜色也要有颜色倾向。在这一步可以稍带画一下环境色对瓶子的影响, 这样后面再深入刻画的时候, 颜色更容易衔接。水面的颜色和瓶身的颜色要分开明度关系。画水面的时候要注意透视, 水面的形如果能完整出来, 那么瓶子透明的部分就会很容易刻画。

③ 画出塑料本身的色彩, 注意它半透明的质感以及与环境色的关系, 用干一些的笔触干净利落地刻画环境色以及反光。调整画面整体的虚实关系, 深入刻画水的前面部分和瓶盖。标签的颜色在画的时候要根据物体的转折来画, 适当地带些图案的颜色进去, 但是没必要把标签和图案画得太详细。

陶罐和水果的组合是比较常见的静物组合，也是各省美术联考以及高校美术专业考试的时候比较常见的考题，但是基础的东西画好，就要靠很强的基本功和造型能力。这幅画面是常规静物里很成功的一张画面，值得深入学习。作者在这组画面立面使用了大块的、强烈的毫不拖泥带水的笔触，使整幅画面的气氛奔放，视觉冲击强烈，这也是考试容易拿高分的一个得分点。在绘制陶罐的时候，作者在结构上方圆结合，使物体在圆的基本造型上带入了自己对造型的理解，使画面变得更稳重。陶罐和红灰色衬布组成了暖色调。白盘和瓷碗的冷色以及背景冷灰色是画面暖中有冷，协调舒服。在水果的刻画上抓住了物体造型的特征，大小、疏密把握到位。而苹果和香梨的着重刻画，对比小水果的概括刻画，使画面节奏感强烈。

