

色彩静物 1

SECAI JINGWU

改变你色彩的七堂课

徐敬尧·主编

倪世松·著

2011.11.26
11.26

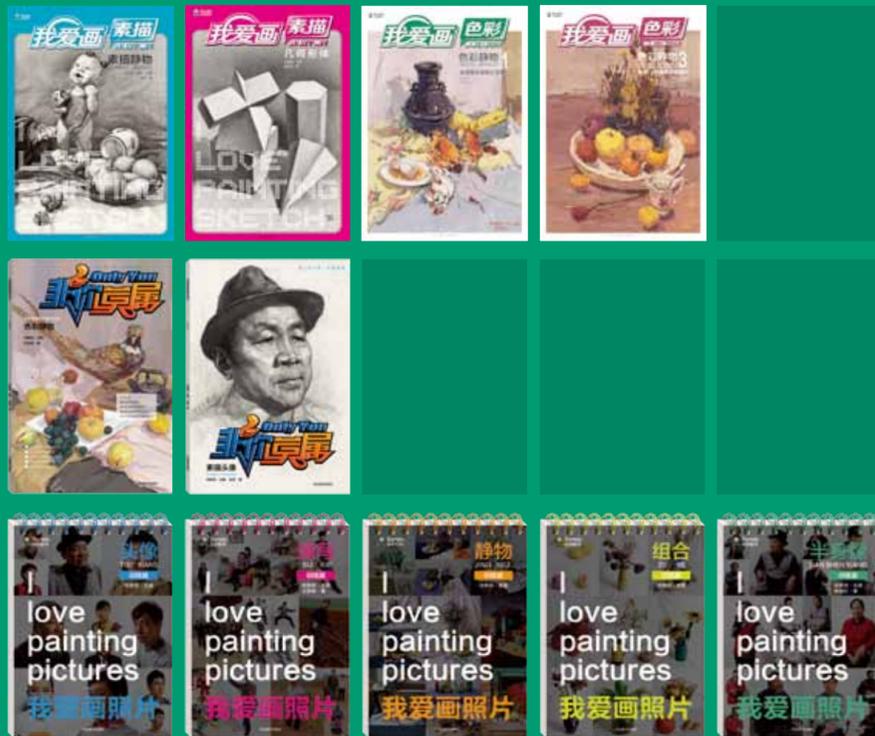

作者简介

倪世松，号净松，山东莱州人，现居济南，毕业于山东艺术学院美术系。从事美术教育工作已有十余年，积累了丰富的教学经验，尤其在色彩教学方面更为突出，其色彩清新自然，用笔写意，扎实严谨而不失生动，画风融汇南北，深受同行及师生的好评！

个人邮箱：nizhaxi@163.com
QQ：457033677(东林行者)

尚读推荐

目录 Contents

THE FIRST LESSON

赏析课 01 ——向大师学色彩

- 一、认识大师
- 二、向大师学习什么

THE SECOND LESSON

构图课 02 ——一切从构图开始

- 一、什么是构图
- 二、构图中常见的几种视角与视高
- 三、几种常见的构图形式

THE THIRD LESSON

技法课 03 ——教你如何用水、用色、用笔

- 一、水粉画工具的选择——工欲善其事必先利其器
- 二、用笔的原则和用笔的意趣
- 三、用水、用色、用笔的实例讲解

THE FOURTH LESSON

色调课 04 ——色调是色彩的灵魂

色调统一才是硬道理

THE FIFTH LESSON

塑造课 05 ——好的塑造是一张优秀作品的根基

THE SIXTH LESSON

步骤课 06~09 ——掌握色彩的步骤会让你事半功倍

- 一、水果主题步骤讲解
- 二、花卉主题步骤讲解

THE SEVENTH LESSON

临摹课 10~51 ——临摹是掌握色彩真谛的最好途径

策 划：尚读图书

执行编委：李相涛 杨继峰 王宗华

编 委： 阚其导 黄金阳 胥 超 史锁亭 苏 甜
付红丽 尹 剑 赵伟建 李如成 张江伟
宋岩旭 郭 超 吴建军 王孔瑞 张 峰
王玉瑞 孙朝奎 刘明亮 宋海勇 冯 磊
李 玥 谷 强 温 杰 孙赆祝

执行编辑：张元元

图书在版编目(CIP)数据

几何形体 / 徐敬尧主编. — 石家庄：河北美术出版社，2013.3
(我爱画素描)
ISBN 978-7-5310-5327-9

I. ①几… II. ①徐… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第044558号

我爱画色彩——色彩静物

徐敬尧·主编 倪世松·著

策 划：尚读图书
责任编辑：甄玉丽 王 丰
执行编辑：张元元
整体设计：徐敬尧
责任校对：

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码：050071
制版印刷：北京宝隆世纪印刷有限公司
开 本：720毫米×1020毫米 1/4
印 张：12
版 次：2013年3月第1版
印 次：2013年3月第1次印刷

定 价：48.00元

我们的新浪微博
weibo.com/sundbook

我们的微信平台
扫一扫二维码

我们的淘宝店铺
tunshbook.taobao.com

第一堂课

THE FIRST LESSON

赏析课 The lesson of appreciation

Study of color to master

——向大师学色彩

皮耶·勃纳尔 (Pierre Bonnard) 法国

一、认识大师

静物画作为一种艺术表现形式，世界许多绘画大师都有杰出的作品。早期的静物画都是相当写实的，画家们注重色彩协调，画面精致，对象描绘准确逼真，一丝不苟。比较突出的是 17 世纪~18 世纪荷兰、法国、英国、意大利的画家们。19 世纪~20 世纪以后，出现了令人眼花缭乱、风格多变的繁荣局面，各种思潮、各种流派不断涌现。

1. 乔治·莫兰迪 (Giorgio Morandi, 1890~1964) 生于意大利波洛尼亚，是意大利著名的版画家、油画家。莫兰迪既推崇早期文艺复兴时期大师的作品，也对此后各种流派的大胆探索有着强烈共鸣。他最初沉迷于印象主义，对塞尚的静物和风景画颇感兴趣，也模仿过立体主义。在经过兴奋、茫然、探寻后，莫兰迪终于找到了属于自己的艺术道路，他开始了属于自己的艺术语言探索，以微妙的“冥想”式静物画著称，成为 20 世纪最受赞誉的画家之一。

2. 皮耶·勃纳尔 (Pierre Bonnard, 1867~1947) 是法国 19 世纪末 20 世纪初的著名画家，是纳比派最有成就的三位画家之一。年轻时在巴黎学习艺术期间，深受高更和日本浮世绘的影响，又继承印象派丰富色彩与活泼的实践精神，进一步结合了印象主义的客观性和象征主义对文化记忆与情感的基本主张。

3. 阿尔弗莱德·西斯莱 (Alfred Sisley, 1839~1899) 主要画风景画，曾多次参加印象主义绘画展览。他对色彩感觉特别敏锐，笔触轻快而有变化，特别善于运用微妙的色彩关系，表现具有诗意的自然景色。后期因受新印象主义影响，作画多采用点彩技法，作品有重在表现物象实体感的倾向，但缺乏内在诗意。

4. 爱德华·维亚尔 (Edouard Vuillard, 1868~1940)，法国画家和图形艺术家。作为内景主义画派领袖之一，画家维亚尔运用印象派技法来描绘亲戚朋友在室内、巴黎花园里和街道上的日常生活。在《艺术家的母亲和妹妹》《花园聚餐》和《画家凯尔·泽维尔·罗塞尔和他的女儿》等作品中，维亚尔着力于小型的重复图案，将人物融合在背景之中。他也绘制大型装饰画板和屏风，设计舞台布景并发表了一系列平版画，如《室内景色》(1899 年)。维亚尔在巴黎茱丽安学院求学期间结识了皮耶·勃纳尔和保罗·塞律西埃和莫里斯·德尼，与他们组成称为“纳比派”的象征主义画派团体。

乔治·莫兰迪 (Giorgio Morandi) 意大利

2. 向大师学造型

A. 形体结构：左图皮耶·勃纳尔的《Still Life with Lemons》(有柠檬的静物)充分体现了他强调不规则球体来处理形象的观点。在这幅静物画中，勃纳尔更关心实体感与构图均衡，使整个画面显示出凝重厚实和恒定持久的感觉。

B. 空间结构：窗口给画面增加了空间的延伸感，阳光的照射使画面色彩明亮跳跃，桌面的平面和立面也使空间感加强。

C. 色彩表现：勃纳尔画中的大部分设色用琐碎的笔触，在画布上反复涂抹，使人看似杂乱无章，没有一块纯净之色，正由于这种绚烂多彩的色彩效果，把色彩的对比度、音乐感、神秘性发挥到了极致，使后来的画家们惊叹不已，难以望其项背。

3. 向大师学技法

A. 干画法：是一种多层画法。用层涂的方法在干的底色上着色，不求渗化效果，可以比较从容地一遍遍着色，较易掌握，适于初学者进行练习。表现肯定、明晰的形体结构和丰富的色彩层次，是干画法的特点。

B. 薄画法：通常是指作画时调色较稀薄滋润，具有水色淋漓的绘画效果。

C. 笔法：笔触是主要塑造画面的手段之一，不容忽视。西斯莱作品中以碎点状笔触为主，轻快而流畅，结构上厚实而沉稳，奔放而有力地描绘天空和水，使其富有轻盈和流动感，而且总是以精细的写实手法展现他感受到的点滴光影。表现的物象虽少，但絮语潺潺。

笔触在这里起了优秀交响乐团里独奏家的作用。每个笔触都根据自身的作用，很得当地存在于画面之中，但又服从于整体的和谐。

4. 向大师学色调

古典绘画的色调基本上以赭色调为主，到 19 世纪印象派完成了绘画中色彩造型的变革，将光与色的科学观念引入到绘画中，革新了传统的固有色观念，创立了以光源色和环境色为核心的现代写生色彩学，它改变了以往古典绘画的色调基本上以赭色调为主的局面。色彩的色调指在一组静物中的物体色彩所构成的总的色彩倾向。一幅优秀的色彩静物作品必然是有其独特色调倾向的，如何感受或“找到”这种色调呢？我们应当采取整体观察和归类定位的方法，这样我们就能抓住一组物体的基本色调。如果衬布与主要静物的色彩属同类色系的范畴，那么它们就基本决定了这组静物的色调倾向，占画面主要位置的衬布构成该画面的主要色调。静物的摆布与组织通常是在以大面积的、具有某一色彩倾向的衬布或物体占据主控位置的基础上，配以具有其他色彩的一些小面积的衬布，以此与物体产生对比关系，从而活跃画面。

二、向大师学习什么

绘画历史上出现的著名大师及优秀的画作永远是绘画者学习和研究的典范。很多画家也都是在向大师学习的过程中提高自己，并且最终建立了自己的风格，成为后人学习的大师。站在巨人的肩膀上，你能看得更远。在大师的作品中能学到一点就会受益终身。研读大师画作对于初学者来说更有必要，只有经常欣赏大师的画作，才能更加细致地体会大师的用笔，尝试大师的技法，提高自身眼界。我们将以大师为指路明灯，在艺术的道路上前进。

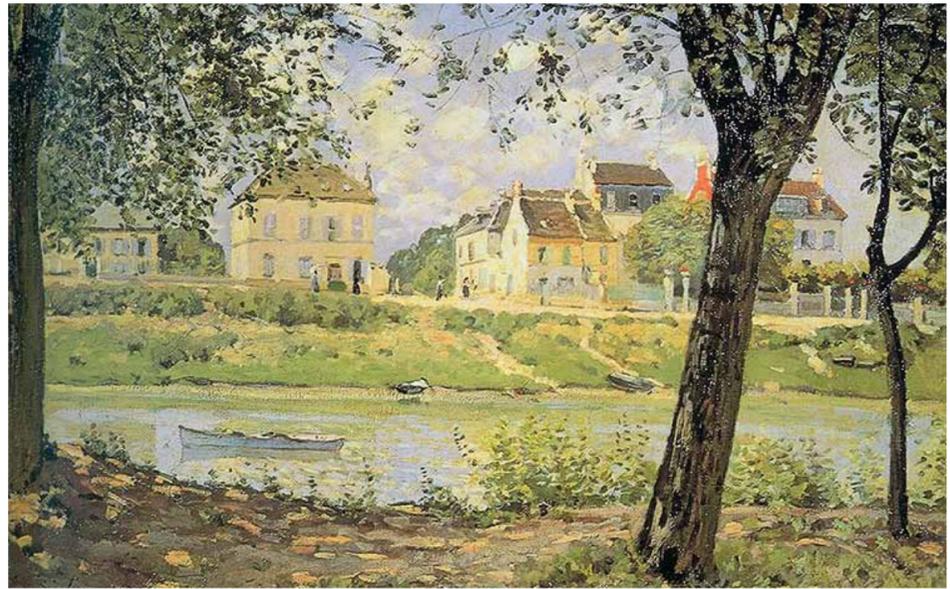
1. 向大师学构图

A. 构图。构图就是组织画面，把画面上要画的东西安排得好看、舒服。这种布置物象的方法，也称“布局”。它是画面的骨架结构，是作品成败的关键。形状、线条、明暗、色彩都是构成布局的因素，其中形和线的布局是主要的。

B. 构图的第一步是在画面上安排好物体的位置和大小比例，使之看上去舒适、恰当。第二步是处理好画面上各种物体的完美的艺术整体，主体突出，并具有形式美感和艺术感染力。

C. 构图的基本形式有：平行垂直构图、平行水平构图、平行斜线构图、对角线构图、十字架构图、三角形构图、“S”形构图、辐射线构图及圆形构图等。

不同的构图和光线给我们完全不同的感受。西斯莱式的构图深受柯罗的影响，工整有序，自由而不拘于形式；天空往往占据画面很大的空间，以展示细腻的光影变化；作品中的人物空间比例小，刻画简练概括；景物的透视性强，不追求任何的夸张形式。

阿尔弗莱德·西斯莱 (Alfred Sisley) 法国

爱德华·维亚尔 (Edouard Vuillard) 法国

爱德华·维亚尔 (Edouard Vuillard) 法国

第二堂课

SECOND LESSON

构图课 The lesson of composition

Everything start from the composition

——一切从构图开始

一、什么是构图

“构图”在中国画当中又被称为“经营位置”，构图对于所有绘画来说都是极为重要的，构图的成败决定了一幅画的成败，从一个高度上来说，好的构图是“增一分则多，减一分则少”。当然对于我们考生来说几乎很难做到这么完美，但是也要对画面尽力地进行推敲布局，以期达到较理想化的效果。以下简单地从几个方面来阐述构图应注意的几个问题：

保罗·塞尚 (paul cezanne) 法国

(一) 画面的动势。画面的动势就是指一幅画的大形态，比如说，是横构图，还是竖构图，是三角形构图还是圆形构图，是仰视还是俯视等等，观察完后确定好这组画的基本框架。

(二) 主次关系。画面的主次关系必须明确，有主次的变化，把握好主体物与陪衬物的呼应关系，不可主次不分，喧宾夺主。

(三) 疏密关系。中国画讲的“疏可跑马，密不透风”就是告诉我们，画面要注意疏密关系的对比，大面积与小面积相互交织对比，紧密与疏朗对比，使画面一张一弛，张弛有度。

(四) 大小与朝向的变化。静物画当中常常会出现很多同样的水果或者器皿，所以一定要注意同类物的大小、方向、外形上的变化，千万不要画成千篇一律的样子，要在统一中找变化，这样才更加丰富更加好看。

(五) 物体遮挡关系。通过一些物体的遮挡使其画面当中加强了联系性，主体物一般来说，旁边要有依靠或者遮挡的小物体，这样主体物就不会显得很孤单，但是其他物体的遮挡也要注意几个方面：一是前面的物体对后面的物体遮挡的面积不要过大，而且前面物体遮挡后面的物体不要前后恰好重叠；二是物体与物体最好不要切边；三是对于一些物体的遮挡不要造成被遮挡物体上形状的破坏。

总之，只要注意好画面的大布局、主次关系、物体的大小和方向、疏密关系的对比，加强画面的稳定性，在反复的构思与联系中找到构图中规律性的东西，相信你会经营出一幅幅完美的画面。

二、构图中常见的几种视角与视高

常见的色彩构图视角主要有正面、侧面；常见的色彩视高则有平视、俯视。

正面

3/4侧面

平视

俯视

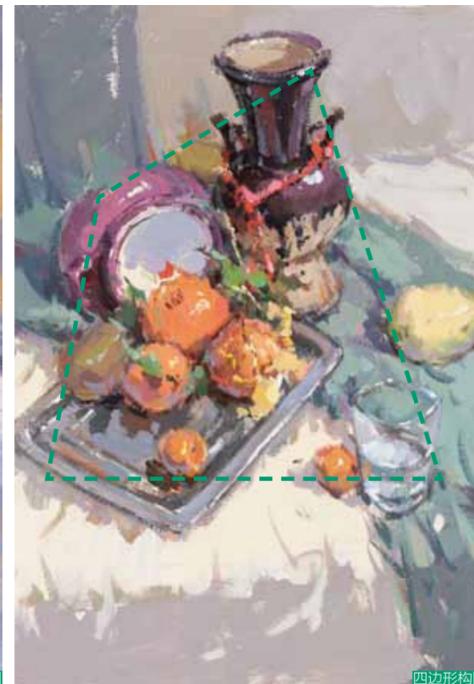
在色彩的常见构图视角中，平视构图桌面纵深压缩，物体堆积重叠，背景前移，画面空间有限；俯视构图桌面展开，背景后移，物体自然散开，拉开了桌面与背景的纵深，显得空间深远。

三、几种常见的构图形式

1. 三角形构图具有一定的张力和稳定性，该种构图可使画面稳定、主题突出。
2. 圆形构图能够使物体摆放富有规律，该构图形式是在考试中极易使用到的构图，其特性是画面富有弹性。
3. “S”“Z”形构图使画面极具动感，该构图在竖版构图作画时运用得较多，其特点是具有流动性。
4. 四边形构图可以更好的掌握好近大远小的原理，使画面更能凸显出空间关系，同时具有一定的稳定性，使主体物更加突出。

“S”构图

四边形构图

三角形构图

圆形构图

第三堂课

THE THIRD LESSON

技法课 The lesson of techniques

Teach you how to use of water, color and pen

——教你如何用水、用色、用笔

一、水粉画工具的选择——工欲善其事，必先利其器

今天的学生在学习绘画方面的条件可谓相当富足，面对琳琅满目，品种繁多的绘画工具，就要加以选择。首先说水粉笔，尽可能选择狼毫或者兼毫的优质画笔，对于铺大颜色可以准备大小两只板刷和 1~2 支勾线笔，有这些画笔就足够了。

画纸则要选择质地坚硬、吸水性适中的水粉纸或者卡纸。现在有一种用来装裱的卡纸特别好用，这种纸只要用透明胶带把四周固定就可以立即作画了，节省时间，画完后撕去胶带就会呈现出一幅完整的画面，非常漂亮。平时作画的时候要经常尝试各种纸张的效果，山东省的很多校考就是用素描纸来当水粉考卷用纸，所以大家要学会适应。

颜料的品牌现在特别多，选择质量和信誉较高的老牌子一般来说是没问题的。对于现在出的很多高级灰来说，就我个人的建议，尽可能地少用，很多颜色自己调和出来更好，不自己多动手就会造成调色的模式化，这也是一个误区。所以颜色的数量控制在 30 个左右就可以了，并非多多益善。

剩下的就是要准备水桶、吸水用的毛巾、调色盘和调色刀，有了以上东西就算是万事俱备了。

二、用笔的原则和用笔的意趣

常言道：“艺高人胆大。”初学色彩的同学首先应该知道并且做到这一点，在看准颜色后，就是胆量要大，用大号的笔饱蘸颜色去画，肯定有力，笔笔生风，丝毫无所畏惧，千万不可以用小笔去一点一点地描、抠，过于小心翼翼，这样的话会进步甚微，甚至走弯路。对于初学者来说，学习色彩时甚至可以先形体结构放到第二位，随着学习的深入再慢慢地往回收，这一点是我这几年教学总结出的经验。

果敢的用笔不仅与观察正确、判断敏锐地把握到色彩关系和造型的鲜明特征有关系，还和作画的状态有关系，要自信，自信心相当重要。用笔的时候要有快慢、大小、方向等方面的不同变化，笔触在画面当中都扮演着不同的角色，主角不能黯然失色，配角不能喧宾夺主。一般的来说，物体的暗部用笔尽量要简单概括，亮部则用变化丰富且厚重的笔触。画面当中还要注意笔触详略上的对比，譬如一个用笔很多的主体的周围衬布，最好不要再找太多的变化，用笔要简单，这样就会营造出简单与复杂的对比。

用笔概括就是鲜明的表现对象，有力地抓住物象造型和色彩的本质特征，舍去一些琐碎的东西。概括的原则是一切艺术手段的共同原则，本着这样的一个原则，在表现物象时，能用一笔不用两笔，能用两笔不用三笔，优秀的绘画作品都体现出这种简化洗练的特点。切忌用笔多余、繁琐、乏味，更不要狂躁轻浮的笔法，甚至有些卖弄的嫌疑，用笔要自然质朴，要言之有物！

八大山人 中国画

说起用笔的意趣，简单说就是下笔要有写意的感觉，一定要带有感情色彩去快速地画，一气呵成！只有忘我投入地描绘，才能深谙此理。画面上的笔触是依据对比而存在的，长短、大小、虚实、方圆、强弱、干湿、浓淡等等，相辅相成，相得益彰。

从绘画风格上来说，用笔是不受任何法则所限制的，完全属于个人的艺术修养和性情所使，每一个笔触都会表达作者内心的情绪。初学者在用笔上可能暂时做不到那么恰如其分，但这样不要紧，只要努力下去，日久天长就会找到感觉，在绘画时就会挥洒自如，游刃有余了。

作图为八大山人的《瓶菊图》，他的作品往往以象征手法抒写心意，如画鱼、鸭、鸟等，皆以白眼向天，充满倔强之气。笔墨特点以放任恣意见长，苍劲圆秀，清逸横生，不论大幅或小品，都有浑朴酣畅又明朗秀健的风韵。章法结构不落俗套，在不完整中求完整。

三、用水、用色、用笔的实例讲解

如右下角图所示，这张作品画的是一张沿用传统“三角形”构图的照片，视觉上稳定均衡，是一幅以黄色调为主的暖灰色调的画面，确定好这几个大方向，心中有数后就要开始作画了。

组织画面的方法主要有厚涂法、薄涂法。顾名思义，厚涂法为干画法，是指在作画调色时不加水或少加水，使颜料呈现一种膏糊状。并且作画时由深至浅，由大到细，多层覆盖，这样会使画面比较具体和结实，表现出明确的物体形体与色彩；而薄涂法却恰好相反，薄涂法为湿画法，在运用该方法的时候，必须看准画面，一次渲染成功，过多的涂抹必然导致画面灰而腻。这种画法运笔流畅使用色相对较薄、较透明，色彩关系过度自然柔和。适合结构松散的物体和虚淡的背景以及物体若隐若现的暗面。

首先我采用了“透底法”。所谓“透底法”就是要在画前在纸上铺一层颜色。考虑到这是暖灰色调，我就选用了中黄色。“透底法”的优点主要体现在两个方面：其一，能够加强画面色调的一致性；其二，使画上去的颜色感觉特别厚重。平时同学们在色彩训练的时候可以试着用此种方法，效果还是相当不错的。

下面我主要从两大方面来说明一下我的作画经验和技巧，这两大方面，一是如何用笔，二是如何用好水和色。先谈谈用笔吧，在第一步铺色的时候，我选用较大的板刷，如果不习惯的话也可以用大号的水粉笔，通常要先用大的笔触将整幅画的空间体积等进行概括。铺大色的时候不要犹豫不决，要有一定的速度，往往有了速度就会产生激情，铺出的大颜色在用笔上就会比较生动，这点很重要。画背景和衬布的时候，需要注意的是，背景尽可能简单，笔触也不要过于犀利。简单就会让背景看上去虚化，否则就会太抢眼。处理衬布的时候，用笔上首先不能太僵硬，要考虑衬布柔软的质地以及衬布的走向，用笔轻松，纵横交错，既要有长的线，又要有大的块面，表现出衬布的起伏虚实和来龙去脉。

主体物我选用的是扇形笔结合小号的水粉笔进行的，扇形笔的笔锋坚挺有力，可以用来进一步的塑造，用笔很结实，在最后处理的时候则用小号水笔去找出主体物的细节。节是最能打动人心的地方，没有细节的物象就不会丰盈，细节是整幅画的生命力，在细节问题上，对待画面的水果、花枝等也要做精彩的表达，用笔要有激情，要自信，胸有成竹，一气呵成！一笔下去尽可能不再重复，有虚实，有力度，这才见真功夫，不可小觑。至于画面当中的灰色和白色也是这样，一要区分明度，二要有颜色的变化，不要把白色完全画成白色，颜色都是相互对比的，放在不同颜色的环境里，白色也随之有冷暖色相上的变化。注意到颜色上的这些问题后，同学们在画色彩时候也要多分析，考虑好就果断地去画，相信你们也可以画出颜色响亮、感染力强的好作品！

接下来我们再简单地讲下这幅画在用色和用水方面的问题。用水上，这幅画基本上属于厚画法结合薄画法，用水很少。画面物象的暗部基本上用薄颜色的画法，略微加水，亮部则几乎不加水，多蘸颜色，使其亮部有厚重感和高饱和度。水粉画固然离不开水，但也要用的适度，依情况而定，有时候需要“惜水如金”，有的时候则要多用水，表达出一些酣畅淋漓的效果来！

颜色上，就我个人而言不喜欢过于灰的颜色，好像阴沉沉的缺少生命力，但我也并不喜欢太过于纯的颜色，虽热烈激情，却是刺人耳目。响亮干净、淡雅高级的颜色则是我较为推崇的。处理这幅画的时候，首先应该知道要对画面的几个同类色加以区分。画面中的黄色居多，衬布的黄，水果的黄，其中衬布最为灰，香蕉的颜色纯了许多，而梨子的颜色更为明亮纯粹。衬布上我用的是土黄、牙黄、肉色、淡蓝灰调制的，黄色水果考虑到纯度较高，我采用的是淡黄为主，亮部加白，暗部加淡蓝灰，使其有冷暖的变化。对于画面当中的红颜色，也要注意区分。还有个重要的问题就是，考虑这幅画面是灰色调，那么我就故意地降低了红色的纯度，红色采用的是国美红、肉色、桃红、灰色等颜色进行处理的，使画面看上去色调和谐统一。

主体物的颜色并不单纯，这是一个暖褐色的罐子，我常常对同学戏称，这是糖炒栗子的颜色。很多罐子都是这个颜色，亮部采用赭石、土红、土黄、浅灰等颜色就可以了，暗部加一些深的蓝紫色系列，使物体的质感很强烈，酱红色的罐子泛着淡淡的蓝紫色尤为漂亮。

乔治·莫兰迪 (Giorgio Morandi) 意大利

第四堂课

THE FOURTH LESSON

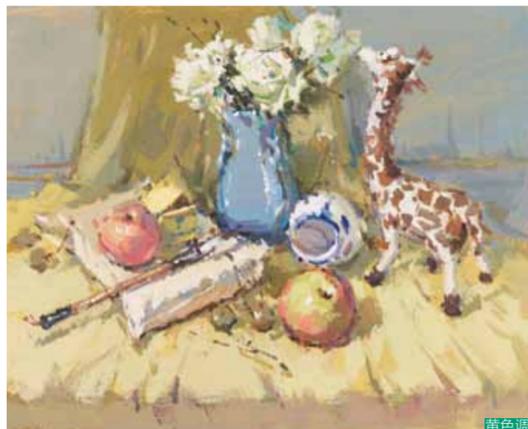
色调课 The lesson of color

Hue is the soul of the color

——色调是色彩的灵魂

色调统一才是硬道理

画面的色调通常是指色彩的主导倾向性，如：黄色调、绿色调、暖色调、冷色调或者灰色调等等。

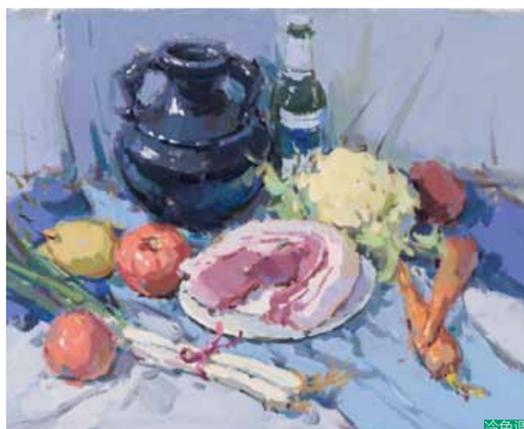
黄色调

绿色调

暖色调

冷色调

灰色调

只有统一好画面色调，整幅画面才会显得整体而和谐，初学者往往由于缺乏经验与正确的观察而盲目动笔，很难做好画面色调的统一，从而导致画面杂乱无章，没有组织，失去了整体色调和谐的美感。从整体而言，局部颜色再好如果不能服从整体色调还是一张失败的作业，因此下一番功夫来对画面进行色调的统一是至关重要的。

乔治·莫兰迪 (Giorgio Morandi, 1890-1964) 意大利

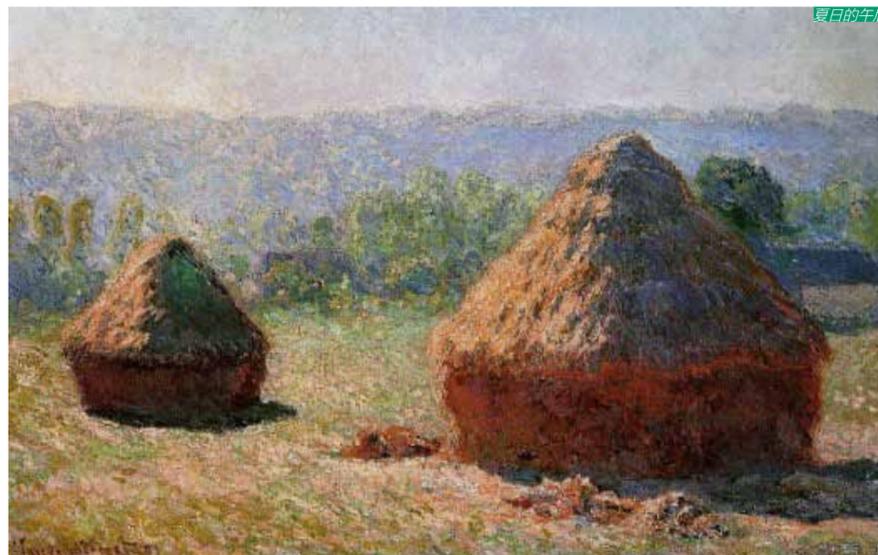
课堂上经常会提醒同学要多观察生活，在生活中多体会一些绘画色调方面的东西，大家可能都喜欢在家里或者影院观看一些优秀的影片，你可以随意截取一个电影画面，会发现在色调方面无一不是和谐统一的，或者是冷色调亦或者暖色调，或者是老照片式的灰色调，或者是古典油画般的凝重色调，都是那么有力的在向观众宣泄着画面的感染力。再有，欣赏西方绘画大师的色彩作品也是学习色调的一个好方法，如莫奈的《干草垛》，作者曾经创作了若干幅这样的作品，即所谓的“组画”，就是在同一个位置上，面对同一物象在不同时间，不同光照下所画的同一景物，你会明显感受到不同季节的早晨、午后、傍晚时物体所呈现出不同的色彩变化，而每一画面的色调都是那么的完美统一。宋代山水画家郭熙曾道：“春山淡冶而如笑，夏山苍翠而欲滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。”其根本也是在描绘不同季节变化下所产生不同色调而带来的感受。

夏日的早晨

夏日的黄昏

夏日的午后

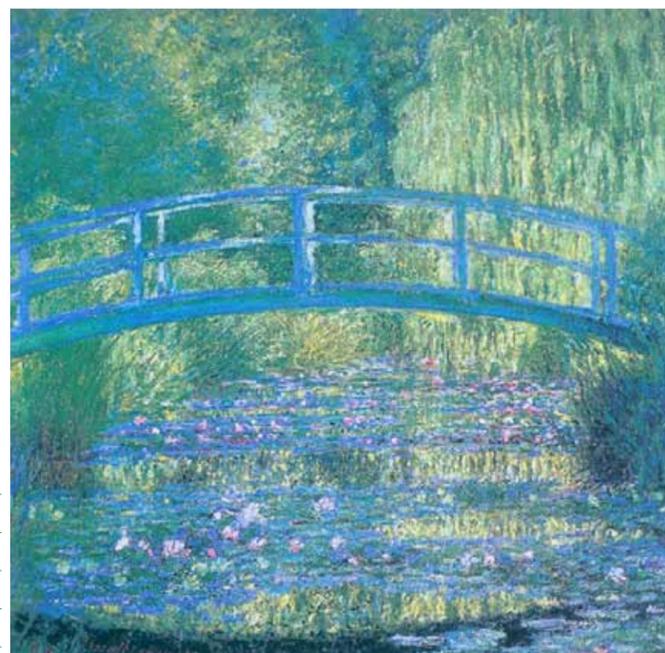
冬日的午后

克劳德·莫奈 (Claude Monet) 法国 《一天中不同时间的干草垛的色调变化》

莫奈很喜欢反复画在不同时间与光线下的同一景物来捕捉瞬息万变的色彩印象，他在这方面的能力似乎无人可及。右图油画作品是莫奈《睡莲与日本式小桥》系列作品中的一幅，莫奈利用光线阴影的推移使构图产生纵深空间，但总体上又相对形成统一的平面，具有一定装饰性。画面由多变的色彩和笔触形成的浓密绿荫丰富而又统一，色彩从黄到绿，由绿变蓝，再由蓝转紫，直到烘托出水面粉红色的睡莲，过渡转换自然而富有节奏。莫奈作画喜用胶粉底子，底子颜色通常为浅灰色或米色以便和由松节油稀释颜料画的第一遍底层色一起很快建立起画面的基本色调。

由于莫奈忠实于印象派的原则，只画眼睛所感觉到的，所以他往往会同时画好几幅画，但每一幅画则分几天画完，而每次少到只画十几分钟，甚至几分钟，以便保持光线的同一性。在已经干燥了底色上，莫奈使用稠厚的油画颜料而不加调色媒介剂，为的是保持色彩的饱和和鲜明。莫奈的用笔松动灵活，时而薄擦，时而厚涂，点、划、堆、抹、随心所欲。但是这一切都是建立在坚实的造型功底，科学的色彩理论，过人的勤奋努力和莫奈个人独有的色彩天赋基础之上的。

认识到色调的重要性，大家就要学会组织好画面的色调，看到一幅静物画后，首先不要着急动笔，静心观察一下画面是冷是暖，是灰是纯，是红色调还是黄色调，做出正确的判断后方可大胆地铺颜色。铺色的时候要注意每一块颜色都要服从整体的色调，其中若有不和谐的颜色因素，还需要主观的对颜色进行处理而使其达到统一，但是又不要仅靠主观臆测去画色调，课堂上常常看到个别同学几乎把所有的画面都处理成一种黄灰色调，千篇一律，这样完全不相信自我感受的概念的绘画方法是不可取的，时间久了就会失去画面的生动性和创造性，这一点同学们应当谨记，引以为戒。大家只要树立正确的观察和比较方法，多看，多练，多想，多做一些色调方面的色稿训练，慢慢地就会画出色调和谐而漂亮的画面来了。

克劳德·莫奈 (Claude Monet) 法国 《睡莲与日本式小桥》

第五堂课

THE FIFTH LESSON

塑造课 The lesson of shape

Good shape is the foundation of a good works

好的塑造是一张优秀作品的根基

好的水粉静物画，不仅要颜色好看、用笔丰富、画面有较好的感染力，还要注意对物体的塑造，这点是毋庸置疑的。如果只注重颜色和形式，龙飞凤舞的看上去好像很过瘾，但是这样的习气一旦养成，后患无穷，没有扎实的东西是经不起推敲的，所以在教学注重培养学生的造型意识，不仅仅是素描应该解决的问题，也是在水粉画当中应引起重视的问题，当前社会浮躁，画画也跟着浮躁起来，看那些毫无塑造、支离破碎的画风真是让人感慨，这是个严肃的问题，对学生以后的发展很重要。

首先应该根据所学的素描，对形体和结构的理解紧扣，注意物体的大转折和虚实关系。讲塑造，就要说到用笔，如何用笔去表现对象，对画面所产生的最终效果和感染力都具有非常直接的影响和作用。不同的用笔方法和不同的笔触特点是形成不同画面风格的主要因素之一。

克劳德·莫奈 (Claude Monet) 法国 (上、下两幅)

一幅优秀的水粉静物写生，画面中的各类物体的形色关系通常是以富有表现力的用笔来塑造对象的。

用笔手法和风格很多，如块面摆的手法、水色淋漓的渲染手法、干笔堆的手法、或者点彩手法、甚至刮刀的手法等等。这当中的每一种方法在不同画面的具体运用中，又会产生很大的差别，作为针对高考的色彩静物写生，一般不必精雕细琢地表现物体色彩关系，而且水粉工具的材料特点也不适合反复去衔接微妙而细腻的色彩关系。反复用笔衔接，会把画中的底色带起。所以，一般用水粉颜料表现物象主要以概括简练的笔法，以块面的处理方法，干脆利索地表现。

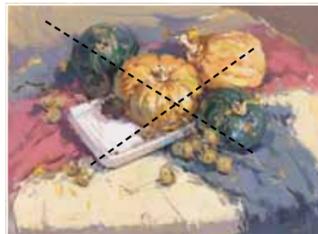
这就要求用笔进行表现时要有塑造的意识。用笔的宽窄，笔触的大小、轻重及方向都是物体塑造的表现手法，有力而恰当的笔触会增添物体的表现力和美感。用笔其实是在写生过程中对物体进行观察和比较，从而不断思考和认识的过程，也是一个不断修正和复加的过程。具体的用笔、笔触的摆放通常是结合物体的形体结构的转折关系来表现的。同时，还要考虑不同物体的浓淡和质感差别等因素。着色落笔时，开始阶段不要急于去表现物体的局部细微变化和质感，而应首先结合大的形体结构，观察光线投射在物体上时出现的冷暖变化，把受光、背光及投影几大段关系区分出来。用笔可以选择宽一些的水粉扁笔，有条不紊地摆上去。这个阶段的用笔要注意暗部需画得薄一些、滋润一些，交接线中间面则应果敢，色彩饱满、结实，笔触的方向感要强。在整体的作画过程中，逐步深入，最终达到物体塑造结实有力、丰富生动的色彩效果。另外，表现亮面及高光时，用笔要有力、干脆，色彩可以适当厚一些。下笔要稳、准、狠，最忌用笔犹豫不决，漫无目的涂抹。

在对画面进行铺大颜色时候，注意要用大笔或者板刷，速度要快，前后明暗关系要拉开，注意笔触的对比关系，尽量考虑到物体的质感，常见有的同学把一块柔软的衬布画得像沟壑一样的坚硬，把水果塑造得像面团一样不结实，这都是由于不注重笔触和塑造的流弊。

大家在平时的训练当中一定认真地解决塑造的问题，为以后的学习打下坚实的基础，所以对素描的理解和深入学习很重要，二者相辅相成，只有保持一个认真的态度，扎扎实实，才能画出形色兼备打动人的好作品。

皮耶·勃纳尔 (Pierre Bonnard) 法国

这是一张一南瓜为主的色彩静物，X形的构图，尽管东西不是很多，却是颜色丰富，塑造深入，画面生动耐看。

二、花卉主题步骤详解

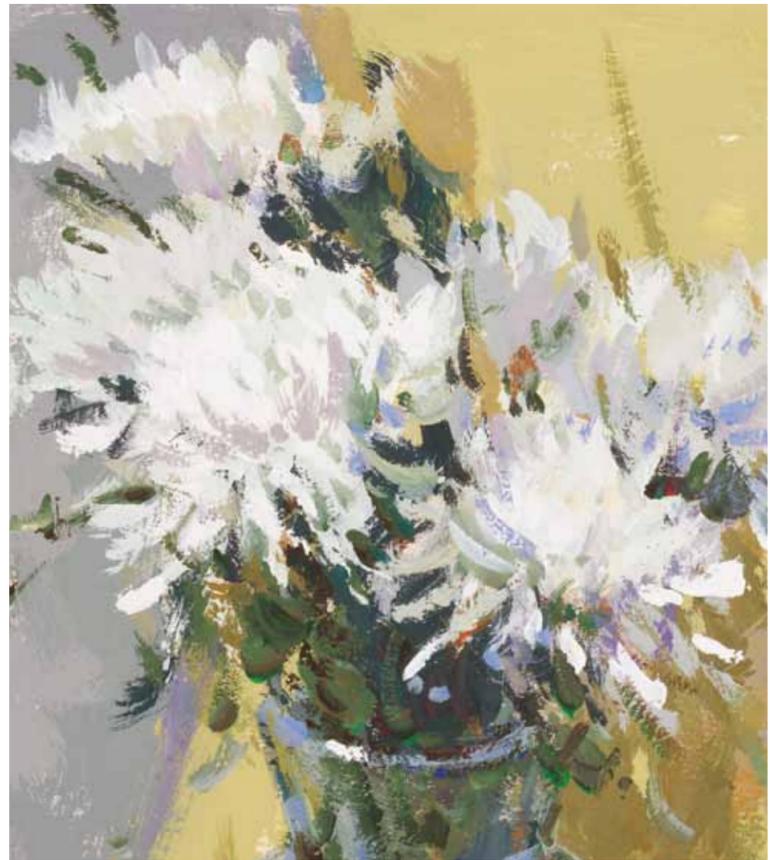
步骤一：先用笔将物体的位置、形状和比例关系简单地勾画出来，然后选一种单色进一步确定，找出大的明暗关系。

步骤二：从暗部着手，抓住物体的形象与色彩特征，用笔、用色要肯定，尽量一次将颜色画准，表现出大的色彩关系，体面关系。

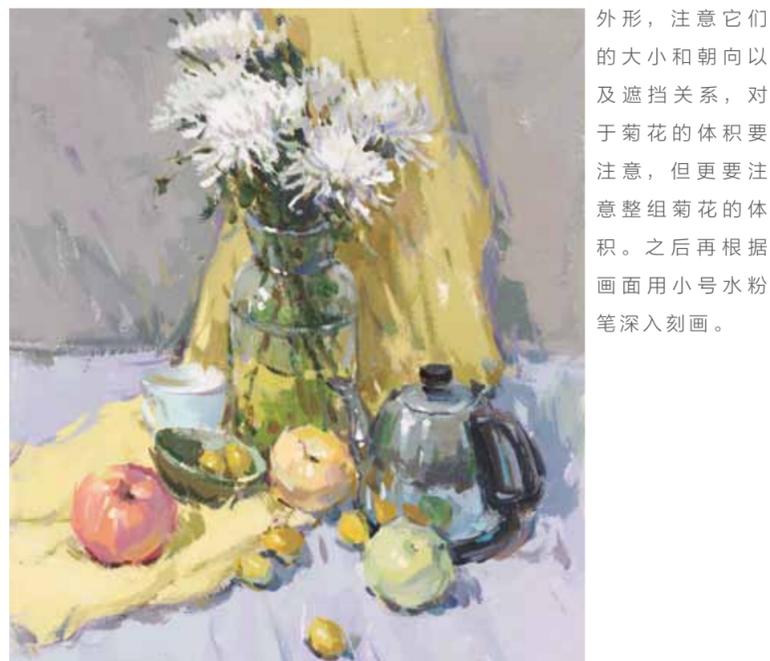
步骤三：在深入过程中，注意把握画面的整体效果，充分表现画面的色彩关系和素描关系，在原有的基础上，根据物体的结构特点进行塑造。

步骤四：进一步调整、完成画面。从整体出发，区分出画面的主次、前后与虚实关系，充分表现出物体的体感和质感。

局部详情

为了使菊花地色彩显得丰富强烈，在铺颜色的时候，不要太注意最初起的形，若是太谨慎就会把菊花画得紧巴巴的大胆地铺色，先用大的笔触概括菊花的明暗关系和冷暖关系，要简单处理，不要找细节，白色的菊花里面透着一点淡淡的冷绿灰，颜色上要适度夸大，下笔的时候注意画出每个菊花的外形，注意它们的大小和朝向以及遮挡关系，对于菊花的体积要注意，但更要注意整组菊花的体积。

在画菊花时，首先要铺颜色，在这个时候，大胆地铺颜色，先用大的笔触概括菊花的明暗关系和冷暖关系，要简单处理，不要找细节，下笔的时候注意画出每个菊花的外形，注意它们的大小和朝向以及遮挡关系，对于菊花的体积要注意，但更要注意整组菊花的体积。

使用小笔触，在画的时候一定要有激情，注意虚实和菊花外形上的变化，菊花瓣大都细长舒展，行笔上不要拖泥带水，颜色调和得厚实饱和些则更好。

远虚

花卉写生就应该突出的是整组花，因此要考虑周边物体的塑造和颜色，为了突出主体，故意简化了杯子和碗的处理，水果和不锈钢由于比较靠前，所以还是不要深入地塑造，画面当中的最强的明度和纯度也放在菊花身上，一些暖颜色，譬如红苹果，黄布等为适应花卉的色调，也进行了降调处理，故此整幅画看上去自然和谐，色调统一，菊花生机勃勃，主次分明。

虚

冷一些，亮一些，实一些

暖一些

虚

实

暖一些

实

对于近处的菊花细节特征，要用背景色和叶子的重色去衬托挤压，这样一些较为明显犀利的花瓣就会轻松显现出来，接下来还要从整体出发，来调整菊花的虚实关系。另外投影的处理上也要注意，影子不可太重、太闷，既要透气又要有斑斑点点的光影关系相互依托，每种花卉的叶子也是不尽相同的，菊花的叶子形状要看仔细，要表达的准确含蓄。

暖一些，亮一些，暗一些

冷一些、暗一些

为了使菊花显得丰富强烈，在此我对玻璃瓶进行了相对简单的处理。

不锈钢物体在塑造时反射出丰富的环境色

亮面

高光

反光

视觉中心，重点刻画区域

近实

为了适合花卉的摆放，采用竖幅构图，竖幅构图是花卉写生中的基本构图形式，画面布局大小适中，空间感较强，色调上是冷灰色，这样更加彰显了菊花的清爽高洁，在整幅画的用色上保持清新淡雅，所以没有出现一些沉闷凝重的颜色，花卉写生前提首先要注意颜色干净、忌脏、忌灰、忌花，因此水和颜色盒都要及时调整更换。

10
第七堂课
THE SEVENTH LESSON

临摹课 The lesson of copy
Copy is the best way to
mastered color meaning
——临摹是掌握色彩真谛的最好途径

铜属于金属类，但是它的颜色偏黄，这里的铜壶主要呈现圆柱形，所以在这个壶的整体上受到环境色的影响很大。在处理亮部的时候，因为金属类的反光性，又因为自身的材质原因，导致铜壶的亮面要比不锈钢等其他金属类偏灰，所以在处理的时候不要过多地添加亮色。主要以熟褐、赭石、土黄等颜色为主。而环境色最好用干画法来实现，不影响壶的整体颜色。

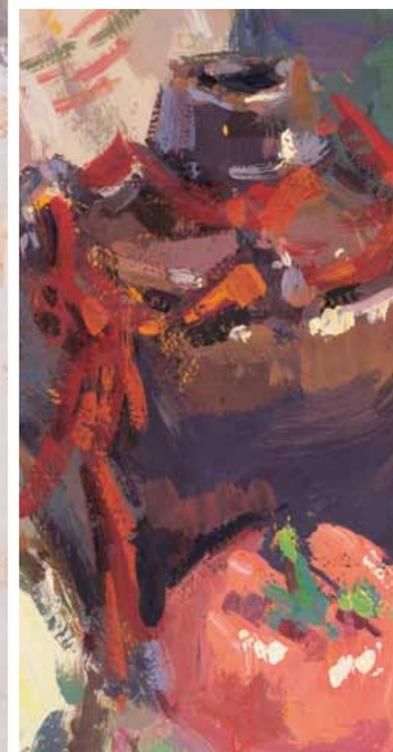

按颜色来分，鱼可以分为两部分，一为鱼肚，颜色偏白；二为鱼头、鱼鳍、鱼背的颜色较深。由于鱼身上覆有鳞片，光照下易产生零碎的反光，在塑造方面要注意鱼身与鱼鳍的不同质感与体积感。从鱼肚到鱼背的颜色是由浅至深的过渡关系，笔与笔的衔接要有序，体现出鱼的鳞片感觉，同时用于画法在鱼身上扫出鳞片的反光，以及其他部分的高光。

对于深色半透明的玻璃瓶，要注意色彩与色块的整体性，但同时要注意按照形体的转折变化形成的颜色变化，不要忘记周围色彩对边缘线的色彩影响。

上釉陶瓷的质感比较光滑，高光比较明显，受环境色的影响也比较大。由于陶瓷的造型简单，同时体积较大，多以可以用大笔平铺，然后用小笔来处理细节部分，比如瓶口、瓶耳等地方。

苹果的表面较光滑，所以反光和高光较明显。苹果的外形属于不规则的球体，可以根据球体来理解苹果的明暗关系，而苹果窝内部的明暗，由于是凹陷下去的，所以明暗关系与苹果果身的正好相反。苹果的颜色虽然主要分为黄色、红色与绿色三种，但是很多时候，这些颜色中都掺杂着其他的颜色，如红苹果中，或多或少会掺杂着黄色或绿色，这就决定了这个苹果的冷暖关系。

处理装有不透明液体的玻璃杯的时候，由于液体的半透光性，使得有液体的部分有明显的受光面与背光面的明暗关系，所以在处理液体部分的明暗关系的时候，可以把它当做不透明固体。

这组静物中的桃子是没有绒毛的油桃，而这类桃子的表皮有些类似苹果与梨子，它有光滑的表面，同时它不像有绒毛的桃子那样颜色比较浅，所以在画的时候要注意它的亮面与反光面的处理，还有色彩的控制，在处理边缘的时候应该处理得明显一些，这样更有利于这个桃子的质感表现。

桂圆的表面比较粗糙，所以高光与反光面都不是很明显，虽然它们的体积外观较小，但在刻画的时候也要分清明暗，刻画清楚。要注意它们的尾部连带的枝杈也要给予简单的明暗处理，这样会使得画面丰富。

杏的处理方法与有着绒毛的桃子处理方法有相同之处，但是由于绒毛较短，所以在上色的时候不要加过多的白。而在颜色上与橘子相近，但是却没有橘子的表皮光滑，导致杏的高光与反光都要弱于橘子。

静物中的葡萄大多数都是以一个整体（一串）出现的，在处理明暗的时候不要以单个葡萄来处理，先要把整体的明暗关系掌握住，在此基础上再单个处理，这样可以使画面不被画散、画碎。处理高光与反光面的时候，与处理桂圆恰好相反。

由于液体和玻璃都是无色透明的，可以直接画出后方的衬布颜色，但是不要忘记周围的环境色。花卉的茎部穿过无色液体的时候，要主意折射变形。玻璃器皿两侧的轮廓线，其中一侧轮廓比背景重而另一侧则比背景色稍亮，画出这种关系，最后找出高光、反光，画玻璃器皿的高光部分时，应该选用小笔，通过干画法，利落、干脆地表现出来。

