

我爱画色彩

色彩静物3

SECAI JINGWU

临摹：快速进步的捷径

徐敬尧·主编
冯·嘉·著



作者简介

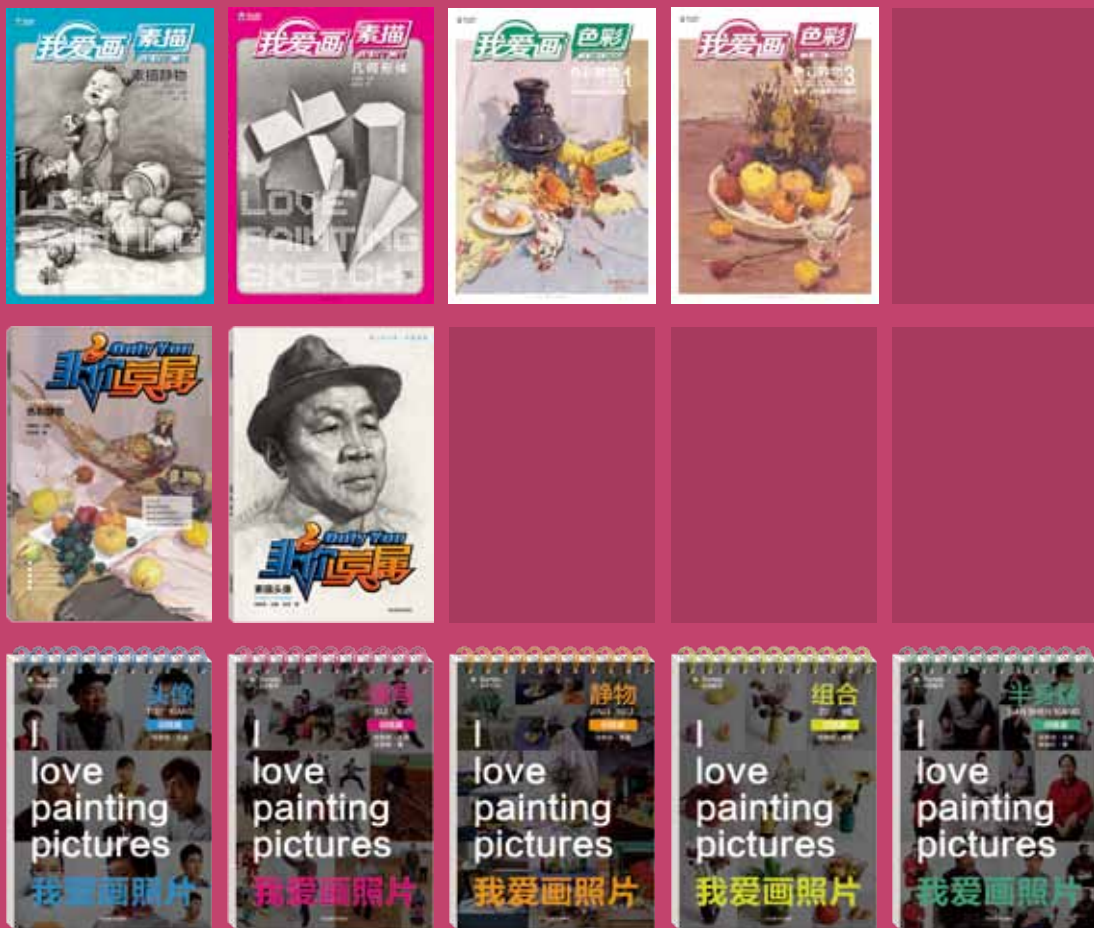
冯磊

籍贯山东省临沂市，毕业于山东艺术学院版画系，2007年研修于中央美术学院，2009年研修于中国美术学院，从事美术高考教育多年，对色彩教学有独特的认识和教学方法。

曾出版《美术高考闯关素描头像》

邮箱：114031715@qq.com

尚读推荐



目录 Contents

The First Chapter

第一章 临摹的基本知识点 01

一、静物构图需要注意哪些问题才能产生美感

1. 常见的基本构图形式有哪些
2. 怎样构图才能使画面的视觉冲击力更强

二、如何体现空间关系

1. 如何通过物体的位置关系来体现画面的空间感
2. 如何通过色彩关系体现空间感

三、色调是什么

1. 色调的分类有哪些
2. 表现色调时常见的问题

四、怎么塑造不同物体的质感

五、技巧的如何运用

The Second Chapter

第二章 临摹的步骤与范画 05

一、以花卉为主题临摹的步骤

二、以玩具为主题临摹的步骤

三、范画临摹

Appendix: Color still life illustrated catalog 附：色彩静物图录 49

策 划：尚读图书

执行编委：孙士涛 宋岩旭 王 建 王宗华

编 委：吴建军 孙 昕 张 鹏 姬长友 倪世松
许 斌 任飞宇 王文刚 王吉虎 徐 勇
阚其导 卢 标 佟义刚 张 兴 尹 剑
郭 超 史锁亭 付红丽 李如成 温 杰
张江伟 谷 强 赵伟建 孙锡祝 杨 帝
黄金阳 胥 超

执行编辑：张元元

图书在版编目（C I P）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 .
① J214

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 3

徐敬尧·主编 冯磊·著

策 划：尚读图书
责任编辑：甄玉丽 王 丰
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 5 月第 1 版
印 次：2013 年 5 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

第一章 临摹的基本知识

THE FIRST CHAPTER The ABC of Copying

一、静物构图需要注意哪些问题才能产生美感

一组静物相互之间的高矮、疏密、空间穿插，这是构图需要注意的问题，只有这些关键点得到适当的安排和组织，注意构图的空间变化，画面布局才会更趋于合理，产生美感。实际静物的摆放不会满足所有角度的美感方面的视觉要求，如果客观地照搬去构图，便会出现散乱状态，或是重重叠叠的一堆，所以要在不破坏物体形体特征的前提下，根据纸张大小和构图的合理性，做适当调整。切不可还没仔细观察实际摆放的静物，就拿起画笔绘画，这样容易造成构图的不舒服感。



让·巴蒂斯特·西梅翁·夏尔丹 法国

1. 常见的基本构图形式有哪些

- 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、主体突出。
- ②“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。
- ③四边形构图可以更好地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。



三角形构图



四边形构图



“S”形构图

2. 怎样构图才能使画面的视觉冲击力更强

第一，注意构图的空间关系，疏密得当，穿插有致；第二，考虑不同物体的明暗布局的多少，不能全是受光或全落在背光中，要有主次；第三，除了静物本身的构图之外，还不能忽略周围环境和光源的作用。在构图这一步中，根据这个意图可变换尝试多种构图，调整静物在整个环境和光源中的位置，尽量去加强视觉冲击力。话又说回来，构图只是造成视觉冲击效果的因素之一。



二、如何体现空间关系

色彩画中，可通过拉开色彩的冷暖关系、明度对比，增强画面远近、虚实关系的处理等手段，来体现强烈的空间感。

每组静物中的物体都是处于同一空间、同种光源下的（即使当时有很多散乱光源，一组静物体中的每个物体都同时被照射到了），所以在完成画作过程中，就要注意每个物体之间的空间关系以及离光源的远近所产生相应的色彩变化等等方面，用心描绘这些关系和变化。

1. 如何通过物体的位置关系来体现画面的空间感

当两个物体发生遮挡时，一定要注意空间关系，把两物体的底线位置交代清楚，这是很容易出错的地方，构图时一定要注意。在选择视角下，如果有物体被安排遮挡的只露出一小部分，应当把最容易突出它特点的那部分露出来，这样有利于画面的表现。



物体摆放要高低错落有致，安排构图的时候要注意物体的高低变化，一般靠近主体物的物体略高一些，太高的物体不能安排在前面，以免阻挡视觉中心。

构图稳定要做到画面的均衡与对称。合理安排物体在画面中的位置、比例关系，切记不要平均分配画面，要有变化，在画面中寻求均衡与美感。

主体物要摆放在视觉中心的位置，视觉中心一般都在黄金分割线上，以增强画面的视觉冲击力，然后其他物体要围绕主体物来摆放。

2. 如何通过色彩关系体现空间感

色彩画中，可通过拉开色彩的冷暖关系、明度对比，增强画面远近、虚实关系的处理，来呈现强烈的空间感。拉开受光和背光也是一种方法，但这种方法是不够的，它无法灵活地拉远虚实、饱和程度的距离，最终影响整体层次缺少丰富的强弱变化，显得单一。色彩的空间一般分为单个物体的空间和多个物体共同的空间。一般多个物体共同组成的空间更为复杂，所以不能单靠受光和背光的区分就行的。



造型能力强，尽可能的把物体的受光方向稍主观地刻画成顶光，或者平时写生时注意观察，有能力凭空加上这些东西会加强纵深感。但是，如果能力不够，那就在画面上踏踏实实地刻画前后物体之间和背景之间的虚实关系，注意色彩的冷暖关系，即使背景平涂都会产生纵深感，当然也就不需要去编一个空间背景。

三、色调是什么

色调指的是一幅画中画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。在大自然中，我们经常见到这样一种现象：不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中，或被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的月色之中，或被秋天迷人的金黄色所笼罩，或被统一在冬季银白色的世界之中。这种在不同颜色的物体上，笼罩着某一种色彩，使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向，这样的色彩现象就是色调。

1. 色调的分类有哪些

色调不是指颜色的性质，而是对一幅绘画作品的整体颜色的概括评价。色调是指一幅作品色彩外观的基本倾向。在明度、纯度、色相这三个要素中，某种因素起主导作用，我们就称之为某种色调。一幅绘画作品虽然用了多种颜色，但总体有一种整体倾向，偏蓝或偏红，偏暖或偏冷等等，这种颜色上的倾向就是一幅画作的色调。通常可以从色相、明度、冷暖、纯度四个方面来定义一幅作品的色调。色调在冷暖方面分为暖色调与冷色调：红色、橙色、黄色为暖色调，象征着太阳、火焰；绿色、蓝色、紫色为冷色调，象征着森林、大海、蓝天；灰色、黑色、白色为中间色调。冷色调的明度越高，其整体感觉越偏暖；暖色调的明度越高，其整体感觉越偏冷。冷暖色调也只是相对而言，譬如说，红色系当中，大红与玫红在一起的时候，大红就是暖色，而玫红就被看作是冷色，又如，玫红与紫罗兰同时出现时，玫红就是暖色。

怎样协调冷暖关系，以至更好地表现画面的冷暖关系

所谓画面的冷暖关系就是指由于色彩产生与温暖、热烈或者寒冷类似的感觉差别，而形成的色彩对比。协调这样的冷暖对比关系，可以使画面主要以冷色调或暖色调为主，拉开冷暖对比的距离，来更好地表现画面的冷暖关系。一方面，写生的话，由于画面调整的能力不够，人为改变“冷调子”或“暖调子”，结果会很糟糕；另一方面，冷暖关系既要讲统一，也要讲对比。

互补色的作用和用法

补色又称为互补色，色轮上两种原色调和而成的中间色与对面另一种原色互称为补色。如红色与绿色、蓝色与橙色、黄色与紫色。人的眼睛为了获得视觉感受的平衡，总要产生出一种补色用来调剂。在室内的静物色彩写生中，如果暗部加黑、加

重的做法被补色应用所代替，画面上的色彩效果就不至于显得呆板、单一和沉闷。比如：画红颜色的暖部时可以加一些绿等等。以前我刚学画的时候，不懂补色的用法，经常在亮部不停地加白，或是在暗部加黑加重色，以为这样就是表现明与暗了，结果整个画面大大缺少色彩，只见黑与白了。学会运用补色的话，会使画面色彩丰富，而且能增加自己对色彩的敏感度。

2. 表现色调时常见的问题

①画面中的红颜色怎样处理就不跳了？是减弱固有色吗？

红颜色不宜单独出现在画面中，一定要在环境中寻找与之相呼应的色彩，并把自身的红色色相往整体色调上靠。

有一些比较特殊的颜色，如紫罗兰、玫瑰红、青莲、普蓝，由于颜料本身的特性，使它们具有很强的染色性，甚至画在下面时也会泛上来，很难覆盖，因此要小心使用。

如果想要把纯色调画得更亮些，只要在画面中调整好色彩之间的对比关系，也许并不需要真的去提高一个很纯颜色的明度或增加一个较亮颜色的纯度，因为色彩的纯度和明度在画面中都是相对的。



②亮部和暗部之间的过渡色该怎么处理？

在物体的亮部和暗部之间，存在着一个色彩微妙、层次细腻的灰面。色彩以固有色为主，同时包含亮部和暗部里的色彩成分，技法上用色可以厚一些，用笔明确，保留适当的笔触，同时对比明暗部的色彩，做好色彩之间的衔接。

在严格的控制下适当地加一些灰。因灰色含粉较多，但最好还是依靠色彩的对比关系来调整色调。

③怎样巧妙地运用环境色？

环境色是必不可少的。物体之间与周围环境是不可能孤立存在的，它们相互影响，相互发生反射之后呈现的色彩便是环境色。一方面，杂乱的环境色会干扰物体的固有色，而另一方面，使得物体呈现更丰富多彩的个性，环境色也成为连接整体关系的重要角色。

同时环境色又是非常丰富的。第一，它会受到光源的影响，随着离开光源的远近产生冷暖的变化；第二是环境色的作用是体现空间关系。根据空间的深浅、远近等这种三维关系的变化，颜色也会产生相应的色彩对比、虚实变化。如果采用干湿结合的画法的话，画面环境色效果就相当好了。

环境色对物体的暗部和亮部反映是不同的。亮部反映的主要是光源色，暗部则主要反映的是环境色，光源越强，物体与环境越接近，物体表面越光滑，环境色越明显，大大丰富了暗部的色彩。

④刻画背景需要注意哪些？

第一，在画前面物体时，要与背景一起画，这样始终都在相互比较、相互衬托的方式下进行，每当一个步骤完成时，均呈现为完整的画面，这是我自己的方法，当然不一定非常适合每个人。第二，防止画面画“花”。过度在物体上强调环境色，容易形成没有对比，没有中心的局面。第三，注意背景大关系的主要转折、走向和色彩冷暖关系，千万不要被琐碎的背景、次要的色彩干扰主要物体的表现。第四，可用各种对比手法，即干湿对比、浓淡对比、厚薄对比等多种灵活运用笔的方法刻画背景。

遇到大面积的背景时，不要担心画面显单调。趁湿的时候画背景，在一个统一调子里进行冷暖变化（颜色纯度必须得降低），单一的大背景这时会显得变化丰富，而统一概括大背景与静物形成简单与复杂的对比关系，拉开了主次。也可以在背景中画入环境中的物体，只要自己有能力把握好就行。



四、怎么塑造不同物体的质感

色彩与素描不同，水粉画是直接用颜色来进行形体塑造的。画水粉不仅要有扎实的素描基本功，而且还必须掌握一定的色彩表现技巧、调色技法、形体塑造等专业知识。对工具、材料性能的了解也是必不可少的，如使用何种纸张会出现何种效果等。一旦掌握以上这些知识，作画时就能得心应手、表现自如。初学绘画，应当讲究方法，有了正确的方法，就能少走弯路。正确的方法有两层含义：一是指有效的训练方法，二是指基本的表现技法。

如何使物体塑造得圆起来、厚实起来？

色彩中的物体体积塑造问题经常是考生们犯愁的问题。要使得物体塑造得圆起来、厚实起来，一是注意它们的明暗关系；二是仔细处理物体边缘线与周围事物的关系，运用虚实、冷暖、前后的对比使物体不再平面似的贴在画纸上，变得厚实起来。



水果也是画成侧顶受光，受光面的颜色尽可能的大些，中间色以及暗部颜色的面积尽可能的压缩，亮部色一定做到跟中间色暗部环境色在纯度和明度上形成一个强对比，色块上围绕圆弧状方向运笔，尽可能的干脆利落。



不锈钢器皿同玻璃器皿有相似之处，就是对环境色反应强烈、高光点强，暗部反光也强烈，吸收较多的环境色，但不锈钢器皿不透明。因此表现时，暗部用湿画法，反光色不要强过环境色，逐渐由干湿结合过渡到亮部的干画法。用笔准确、干脆，高光亮点到位，在细节部分和转折点把握形的严谨和肯定，达到充分表现不锈钢器皿坚硬、光滑的质感。



花卉分主次、前后，选定一到两个为视觉重心，亮颜色的花的底部一定要用重颜色进行衬托，后面的花体积跟形状不能丢掉，只是在明度、纯度对比上变弱。巧妙运用小笔在主要的花上深入刻画，做到点线面对比丰富。



五、技巧的运用

对于一些漂亮的笔触，大家不应该刻意去追求和模仿。每个人的表现风格和感受都是不同的，如果那些笔法不是你自己自然的表现，一味拿来也不会和你的画面协调。当然在初学阶段我们可借鉴一些比较成熟的手法，帮助自己提高审美和表现力，但最终还是要找到属于你自己的表达方式。

画面中的用笔一般是有区别的。

实际上，完全统一的笔触会显得单调。对于素描来说，用炭笔表现不同的肌理，线面结合，就比纯粹的铅笔排线更具视觉表现力。在画色彩时，也可以根据画面的安排和物体的质感，适当调整笔法。例如，要画比较概括的背景时，可以用大笔以含水较高的画法轻松铺色；而画坚硬、透明的玻璃时可以用干净、利落的笔触刻画高光和反光。画面的统一，不是孤立地看待某些部分之间有没有联系，而是一种整体关系上的统一，只要把画面中的各种关系处理正确，丰富的笔触是可以增强画面表现力的。单论笔触，没有好坏之分，关键是这些笔触能否被使用得贴切到位，画一幅漂亮帅气的画面，可以用漂亮帅气的笔触，而画柔和内敛的画面，就适合使用含蓄的笔触，做到“言辞达意”。



菊花一定要有体积了再去提亮，花瓣要生动，观察好了花瓣的生长方向后再去下笔，做到意在笔先！



玉米采用“点”画法。可先大块塑造，然后再根据玉米的质感纹理的方向采用点画法进行塑造。最亮的颜色尽可能的做到亮纯，重颜色要大胆地重下去。



勾、挑、扫、拖，可以适当尝试运用小号勾线笔对花纹进行认真深入的描绘，切记勾线笔不要滥用，在精彩和形体转折比较小的地方点到即可。







步骤四：调整画面

调整画面是为了使画面更加整体，凡是影响到整体关系及色调的颜色都应调整。调整画面时不可做过多的改动。

我是个讨厌临摹的高三学生，比起按部就班的摆笔触，我更愿意画自己的画，但就目前而言，似乎行不通，它首先就过不了美术联考，究竟应该选择哪一边——考试的模式或自己的个性？

艺术类专业考试的形式确实有它的弊端。用一些基本统一的标准去评判本应具有丰富多样性的作品，的确会影响不少独具创造力的个性发挥。但即使在这种无法回避的情况下，大家也不必压抑自己的个性，来顺应一些所谓的考试模式。临摹只是为了更好地掌握色彩关系，提高造型能力，学习一些比较成熟的技法，择其优点为我所用，并不需要把你的画都画成“那样”。对于“你自己的画”不必丢弃。一些基本的审美标准和色彩修养在各种表达方式中都是共通的。而对于应试，你只要了解考试所要考查的各项能力，然后在这些方面尽量充分地展现，便可技压群芳，脱颖而出。



一、以花卉为主题临摹的步骤

步骤一：构图、起稿

“意在笔先”。构图前要先观察分析对象，如何处理这组静物，如何将静物组合在画面上，都得心中有数，不可盲目乱涂一气。将物体的基本形勾画出来，并且万变不离其宗，初步定下各部分的轮廓。在这一过程中，要注意物体间的大小比例、位置关系、动势联系各个方面的比较，还要对那些因为角度条件造成的，对画面起破坏作用的物品、色块作出必要的调整，适当地作出强调或削弱的处理。稿子勾好之后，适当放远观看大关系，进行检查。针对不合适的地方，适当修改。

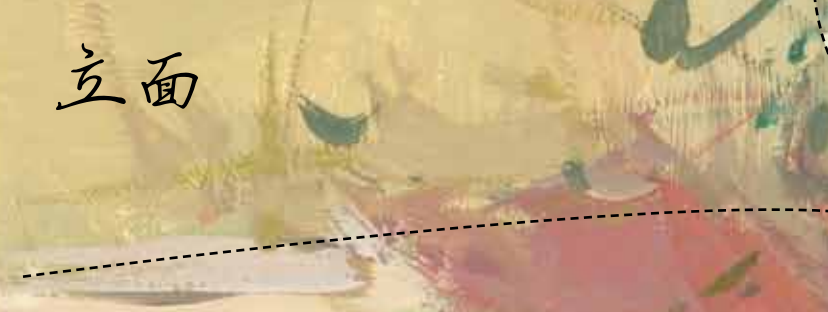
步骤二：铺大色调

铺色的过程是把握对象色调的过程，铺色一定要大胆，别过分小心，要凭大的感觉去画，舍掉小的东西，要画大关系、大的区域、大的色调、大的体积。铺色时要有激情，但不可慌了手脚，乱画一气，没有次序。

步骤三：深入刻画

大的色调铺完了以后，就要进行深入刻画。刻画物体，要从最主要的地方开始，也可以从感觉最鲜艳的地方开始。随着画面的深入，要非常注意用笔技巧，要依据具体的结构特征来选择运用适当的笔法。调色时多以干画法为主，但要同时注意干湿、厚薄的变化，控制好深入的节奏，将铺大色块时正确的地方保留下来。

由于水粉颜色的干湿变化无法避免，那么我们就在了解变化规律的基础上，从技法中寻求帮助。首先在开始时，尽量快速地铺颜色，这样可以在颜色未干时较准确地把握住整体上的色彩关系。之后的进程中，你所处理的部分，一般会是一种半湿半干的状态，这一状态最适合进行深入，色彩关系不会发生变化，颜色也容易衔接，所以可以把握这个机会，处理一些关键的色彩关系。



画面上出现过多过纯的缺少调和的色彩，或是使用很多与周围环境不够协调的色彩都会使画面显得生硬。要想避免这一问题，可以在用色上多选择一些中间色，在保证色彩倾向的基础上降低纯度，重视色彩之间的联系和对比，使用一些用于过渡的颜色。



生动的感觉，首先是在心中产生。要知道你画画时始终要画的是你的感受，而不是什么样的造型，什么样的色彩，这些只是你表达的途径（应试时则是考查能力的标准）。也许只有在你内心产生对对象的兴趣后才能表现出真正生动的画面（努力发掘对象的趣味）。在技法上只要避免使用过于僵硬、呆板的色彩和笔触，寻求一些变化，选择灵活的表现手法，就不会削弱你要表现的生动感受。

在深入过程中，让视线不时地回到整体上检查，让各个部分的色彩都协调于主色调中，及时调整不和谐因素。



步骤三：深入刻画铺色

深入刻画时要“收”“放”自如。深入刻画时要加入理解去画，要进行体面分析，受背光的分析，要画出不同转折面的不同色彩倾向。“画整为零”是指同一个画面当中要找出色彩变化（色相、明度、纯度、冷暖）；“聚散为整”是指细碎的东西要整体地画，要画得概括。刻画物体时，要比静物画得亮，不可比静物画得重，要画得响亮，要强调对比，才能在众多试卷中跳出来。

多看、多想、少动。调整时更应注意整体观察，要反复地比较，反复地对比，看大的空间关系、色彩关系、大的体感，一切为整体服务。



立面

虚

实

平面

虚实对比

主体物是画面的主角，而离画者近的也许是块衬布，或是颗小樱桃之类的物体，如果仔细刻画这次要物体的话，就会干扰观众对主体的关注，画面就会主题不明确。当然也可以把你认为的主体物作为背景，突破传统观看方式和顺序。

画面中所说的色彩冷暖也是相对而言的。一块较暖的颜色画在另一块更暖的颜色中间，它可能就是偏冷的了。物体明暗面上的冷暖变化也常是同一色系在冷暖倾向上的变化（如柠檬黄与中黄）。

冷

暖

冷暖对比

可以根据你的画面需要来决定，既可以灵活概括地表现，也可以准确精细地再现实。只是要注意它毕竟是块衬布，不能抢了主体物的“风头”。在描绘时要与布褶起伏结构相结合，注意拉开主次虚实关系对比。

虚

立面













