

名师课堂

色彩静物

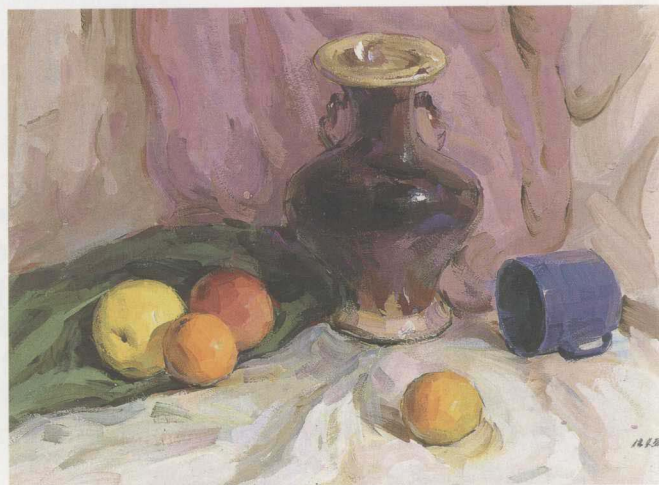
清华大学美术学院 张虹著 湖北美术出版社

Se Cai

名师课堂——色彩静物

清华大学美术学院 张虹 著 湖北美术出版社

MING SHI KE TANG

封面作品：刘晓东

责任编辑：王开元
整体设计：王开元
技术编辑：祝俊超

图书在版编目(CIP) 数据

色彩静物 / 张虹著. — 武汉: 湖北美术出版社,
2003.1
(名师课堂)
ISBN 7-5394-1317-4
I. 色… II. 张… III. 粉画: 静物画—技法(美术)
IV. J215
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 093347 号

名师课堂——色彩静物 ©张 虹 著

出版发行：湖北美术出版社
地 址：武汉武昌黄鹄路 75 号
邮政编码：430077
电 话：(027)86787105
经 销：新华书店经销
开 本：889mm × 1194mm 1/16
印 张：3
版 次：2003 年 1 月第 1 版
2003 年 1 月第 1 次印刷
制版印刷：深圳华新彩印制版有限公司
印 数：5000 册
ISBN 7-5394-1317-4/J·1157·IV
全套定价：63.00 元 本册定价：18.00 元

色彩静物

近年来,一些美术类院校根据各自的专业要求和培养目标,在色彩考试的某些形式和内容设置上往往灵活多变,令一些考生感到无所适从。但是实际上,万变不离其宗,关键是检验考生的基本素质和能力。所以,只要有深厚扎实的基本功,就能够以不变应万变。

考前训练

为适应各种类型的试题,考生可以有针对性地进行如下的色彩写生训练:

1. 色调 明度

各种色调,不同明度对比的练习,如二高纯度物体所组成的静物,灰调子的静物,同类色的静物,明度对比强的静物,明度接近的静物等,在认真观察中寻求不同类型静物的特点,并作必要的写生训练。

2. 质感

学习在画面中表现不同质感的物体。

3. 复杂静物和简单物

对于由数量多、形态各异的物体所组成的静物要能够在画面上把握、控制(把复杂的对象画得整体)。对于品种较单纯、数量较少的静物也要学习怎样处理画面(把简单的组合画得丰富)。

4. 默写

默写并不难,平时的积累比较重要。自己画过的画,就是很好的参考资料和素材。另外,还可以参考、借鉴其他的优秀作品,总结一些规律性的经验用在默写的试卷中。其实,默写画面质量的优劣,与平时的训练水平基本上是一致的。

5. 时间

不同专业的考试内容不同,时间长短也不相同。因此,在考试之前,有必要按考试所规定的时间针对性地作一些练习。

刘晓东 作

一、黄色调玻璃器皿

作画之前首先进行观察与分析。

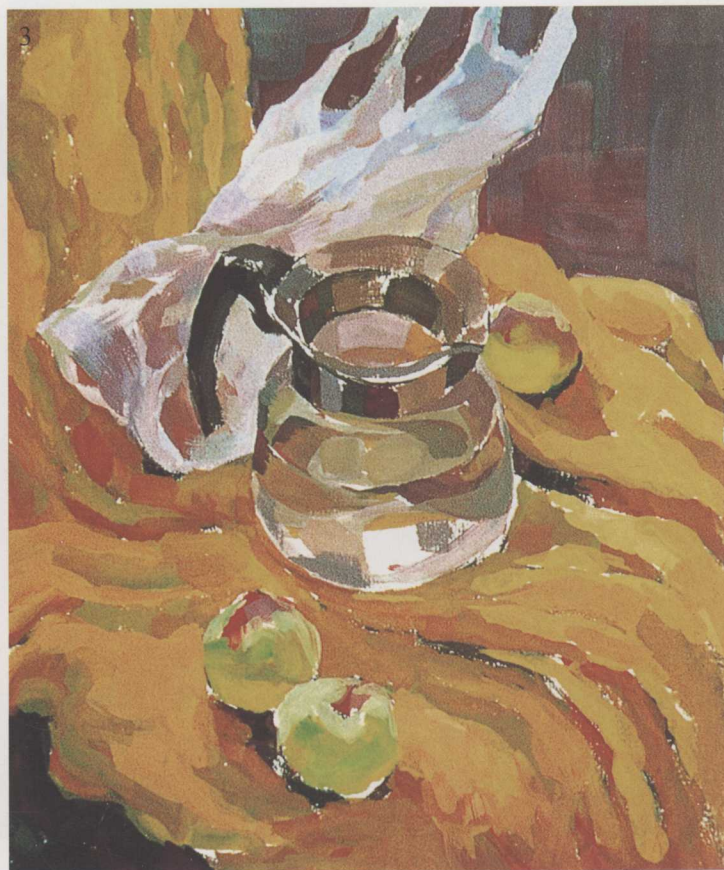
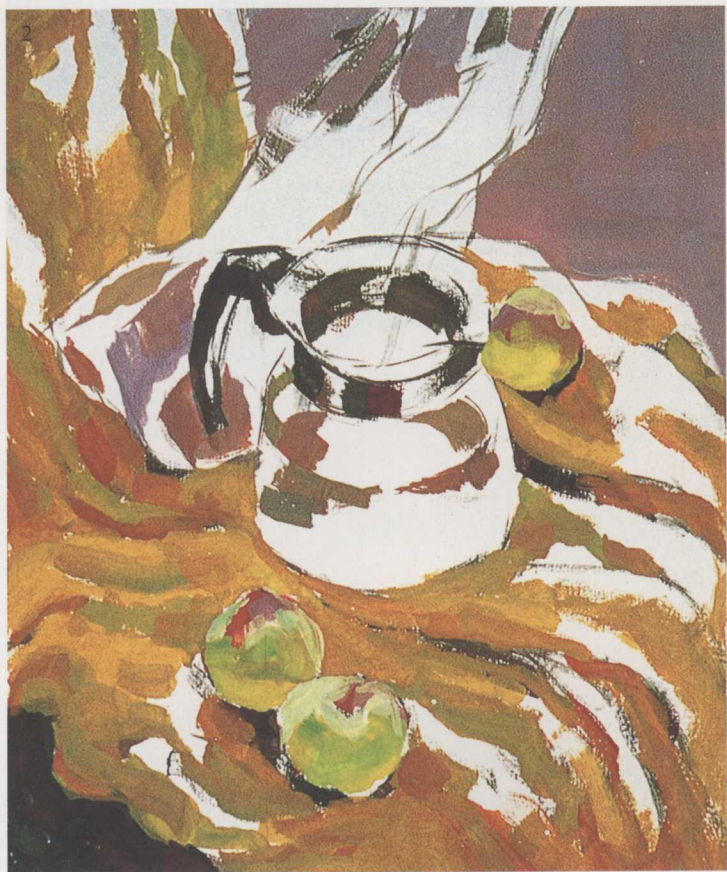
色彩：黄色为主色调。在强烈的黄颜色衬布的衬托下，本身色彩倾向很不明确的塑料袋、玻璃器皿等物体与之形成一种互补的关系，呈现出偏紫的色彩倾向。

明暗关系：画面选择的是逆光的角度，因此，物体的明暗交界线较明确，有些局部的明度对比较强。

质感：这组静物在质感方面的训练要点为玻璃器皿与塑料袋。应注意两种不同的物质、透明与半透明的物体在形态上的区别。

步骤：

1. 构图。把画面中最重的颜色铺上。
2. 大面积铺颜色。注意将画面中最亮的部分留出来，最后再画。
3. 颜色铺满。调整画面。
4. 深入刻画细节，塑造形体。进一步调整画面，直至完成。

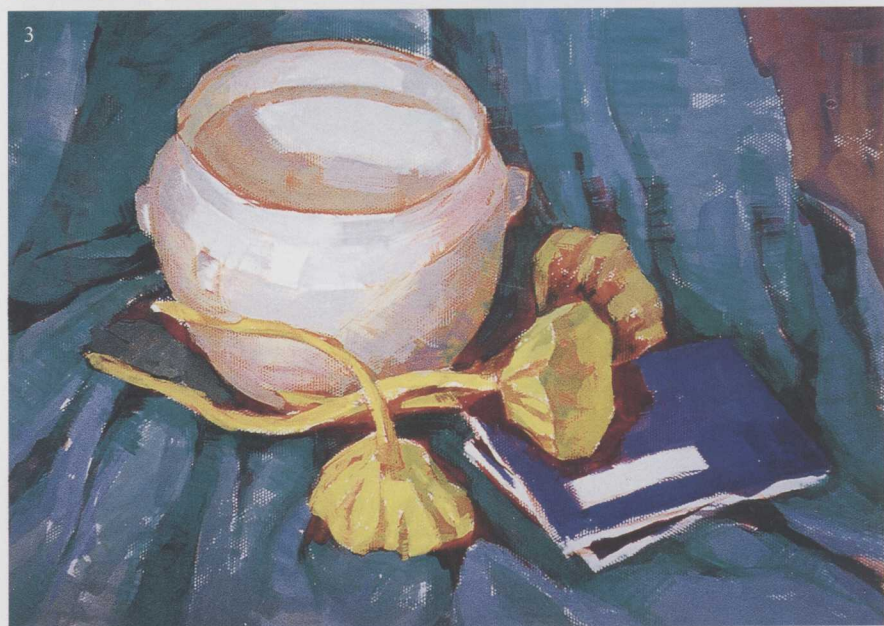
张虹作

二、青花瓷罐

这是一组蓝色调的静物。这组静物在训练时要注意的是：①区别几种蓝色、绿色的冷暖和色彩上的变化。②瓷器上图案的处理。

步骤：

1. 构图。
2. 铺画面中较深的颜色。
3. 铺较亮的颜色：莲蓬、瓷罐的底色，注意明暗及色彩的变化。
4. 画出花罐子表面的图案，整理画面，直至完成。在描绘图案时，应注意图案的色彩、明度随着形体的变化而有所变化，否则，会破坏原有的体积感。

张虹作

在表现带有纹样、图案、条纹等这一类物体时，可以先铺底色，再绘出花纹来，也可先画花纹、图案等，再填上底色，还可以同时画底色和花纹。依据具体情况和每个人的习惯及不同表现手法，灵活掌握。关键在于描绘图案时，要注意物体的结构和体块的变化，不要将它作为纯粹的图案来画，而要作为表现形体来处理。

张虹作

三、花卉

花卉是静物写生中常见的一个主题。这组静物重点在于花卉层次的表现。

步骤：

1. 构图。这组静物只有一瓶花，很单纯。构图时将这瓶花放在正中，以使主题突出、平衡。要注意花卉的外轮廓，并组织安排花朵、枝叶的位置及穿插关系。外轮廓不仅表现花卉的形态，还对构图起着重要的作用。
2. 铺出大色块。
3. 铺满画面，初步进行细节的刻画。
4. 进一步刻画细节，塑造形体，表现出花卉的层次、厚度，前后空间关系。对其中的几朵花或枝叶进行具体的描写，以增强虚实的对比，利用穿插关系加强厚度和层次，调整并丰富画面，直至达到较满意的画面效果。

作品分析

有饮料瓶及易拉罐的静物

这组静物的训练要点在于它的色彩处理和质感表现。

色彩：难度在于强烈的红色与大面积紫色的搭配。由于红色饮料瓶、罐的纯度极高，在作画时更要注意它的冷暖变化，把握不好的话，很可能使这一主要色块显得“火”、“燥”或脏。而紫色在这个环境中，如果色彩关系处理不好的话，也很可能会“生”或脏。

质感：塑料瓶和金属易拉罐的质感，在表现技法上，要求作者用笔肯定，观察具体。对形体的面要善于归纳。

3幅作品的画面整体效果都较好。图1、图2用色较鲜艳，对比较强；图3的色彩较稳。但有些局部还应再稍作调整。图1的大塑料瓶颜色最深的部分，图2、图3的布纹等处，色彩的倾向还可再明确些。

在用笔上，3幅作品在具体塑造形体、对细节的刻画等方面都有可取之处，一些细小的转折、高光等处的用笔干净、利索。图2画面有部分笔触的衔接稍嫌生硬。

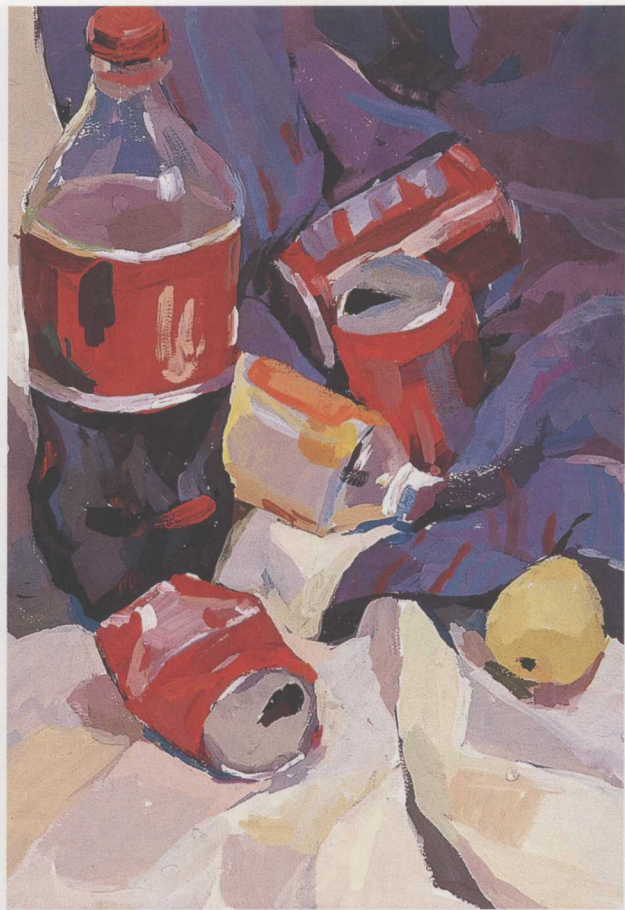

图1 李易作

图2 卢毅作

图3 张莹作

有玻璃器皿的静物

这组静物的训练重点是玻璃器皿的表现方法，其次是水果。

3幅作品在大色块的整体关系方面把握得都不错。

图1 整个画面颜色漂亮，笔触较轻松。用色的薄与厚结合得很好。几件玻璃器皿画得较精彩，玻璃器皿的各个面被作者观察得很具体，色彩的明度变化用肯定的笔触表现出来。水果的处理较为简洁。遗憾的是远景的黄衬布上，一笔重颜色略有些不入调子。

图2 几个青苹果的体积感很强，衬布和果盘的整体效果较好。但两个浅颜色的玻璃器皿在明度和色彩上都有些概念化，显得“假”。果盘底托暗部的颜色过亮，跳了出来。

图3 画面色彩的大关系较好，局部的明度对比和色彩关系的把握有些欠缺。果盘内的灰色脱离整个物体，底托部分的亮颜色明度关系不对。前景的玻璃杯在明度对比和色彩上较为概念化，轮廓线也较粗糙，减弱了玻璃质感的特点。另一点值得注意的是水果上留出的高光：当水果、蔬菜等物体和玻璃、金属等物体放在同一组静物中时，一般情况下，玻璃、金属等物体由于质感、硬度的原因，其表面反光极强，高光的亮度远远超过水果类物体，相比之下，水果的高光就显得柔和多了。

图1 杨冉作

图2 张茜 作

图3 高畅 作

有玉米的静物

两幅作品中，下图的画面色彩更具美感，这不仅在于大色块之间协调的色彩关系，同时，物体的亮面与暗面在冷暖的对比和色相上的变化也十分重要。下图很注意表现这种色彩关系，因此画面有较强的光感，色彩也显得丰富。

这两幅作品在对物体的塑造上风格不同。上图很注意对前景玉米的一些细节进行刻画，下图则较强调笔触与形体块面的结合。

李旻 作

厉芳洁 作

有马灯的静物

这组静物中的主要色块为暗紫红色、褐色、橄榄绿色等这类较暖且暗的色彩，而书本上的红色、水果的黄绿色则是很明快的色彩，处理不好的话，亮颜色会显得浮躁，暗颜色会显得闷、脏。因此，很重要的一点是要使几块颜色协调起来。同时，在造型上一定要严谨，才能充分地表现主体部分，如军用水壶、煤油灯等物体的质感和细节。

上图技法较成熟些，形体的塑造较严谨，色调协调，但右后方背景太花。

下图整个画面的纯度较上图高，调子也较协调。但造型不够严谨。

佚名

佚名

有石膏像的静物

这组静物以强烈的色彩衬托白色石膏像,在作画时应认真观察、研究在这种色彩环境中,白色物体所呈现出的颜色倾向,反光部分的色彩变化及亮面、暗面的色彩关系。

左图 色调很和谐,但造型松散,不准确。

右图 较注重造型,但暗面花,明度关系把握得不好。画面色彩的美感不如左图。

朱 粤 作