

主题教学线索系列丛书

线索 色彩静物 II

赋色塑型

主编 孔祥涛
编著 贺焱军

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩静物. 2, 赋色塑型 / 孔祥涛主编. -- 北京:
中国书店, 2012.7
(主题教学线索系列丛书)
ISBN 978-7-5149-0413-0

I. ①色… II. ①孔… III. ①水粉画—静物画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第143708号

贺焱军

毕业于中国美术学院, 长期从事高考色彩
教学工作, 2011 年出版个人专辑《释题》和《色
彩主教》, 获得广泛好评。2012 年创办色彩教
师研修班, 与全国各地同仁共谋色彩之道。

主题教学线索系列丛书

色彩静物——赋色塑型

责任编辑 刘 深
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号
邮政编码 100050
经 销 全国新华书店
设计制作 杭州儒雅文化艺术策划有限公司
印 刷 杭州富春电子印务有限公司
开 本 787 x 1092
印 张 17
书 号 ISBN 978-7-5149-0413-0
版 次 2012年7月第1版 第1次印刷
定 价 56.00元

儒雅文化
Confucianism Elegant Culture

主题教学线索系列丛书

色彩静物 II

赋色塑型

主编 孔祥涛

编著 贺焱军

目录

塑造——画面的塑造—I	03
塑造——画面的塑造—II	05
塑造——物体的塑造	07
知识点剖析	09
以水果类为主题	12
水果类作画思路剖析	14
以重色陶罐为主题	18
器皿、水果类为主题的作画思路剖析	22
以浅色陶罐为主题	30
以酒瓶等玻璃器皿为主题	36
酒瓶类作画思路剖析	40
以不锈钢等金属器皿为主题	42
以饮料为主题	46
以蔬菜为主题	50
以花卉为主题	56
花卉类作画思路剖析	58
以食品为主题	62
食品类作画思路剖析	64
以文具等其它物品为主题	66

中国书店

塑造——画面的塑造—I

——关于塑造的基本情形以及画面氛围的营造

一般情况下塑造包含两层含义，一是画面的塑造，另一个则是物体的塑造。常规下画面的塑造包括画面空间、虚实、冷暖、主次、对比以及相互的影响等关系。这一切是一幅完整的画面不可或缺的组成部分，而物体的塑造则显得略微单纯。在我们的作画过程中应该是从画面的关系到物体的塑造再到画面的塑造的一个过程，作画过程中注意其程序性的体现。

一、塑造的概念

1. 运用色彩关系与素描关系相结合的手法来表现形体空间的一种方法。
2. 塑造时应把色块的冷暖、明度、纯度，色块面积的大小，色块朝向等形体很好地结合起来，即“形色结合”。
3. 原则：始终围绕主体物和视觉中心塑造，塑造应有主次，有取舍之分。

二、塑造时应该注意的问题

1. 塑造时要在铺好大色的基础之上进行，不在于画得多，而在于精，应抓关键，锁定焦点（视觉中心点）。
2. 物体焦点的表现。如罐子要细画罐口、亮灰暗面的衔接处；苹果细画蒂部；衬布要细画边缘的布纹，靠近视觉中心点的布纹笔触表现应相对活跃。
3. 单个物体的塑造一定要有明确的光源以及在画面中明确的黑白灰关系。

三、物体与画面的塑造关系

1. 背景与画面的塑造关系：

背景的处理与桌面应形成鲜明对比，背景应处理得透气，应用大笔触，用笔松动随意，这样才能突出前景、中景、后景之间的关系，使得主体突出，画面也更加饱满。

2. 主体物与画面的塑造关系：

塑造主体物的时候应统筹画面，其它应依次递减，服务于画面的层次。主体物的好坏也是决定画面成败的关键。

3. 其它物体与画面的塑造关系：

除了主体物以外，其它物体的塑造也很关键，但应该有区分，主次、虚实、明暗、冷暖等方面都有相应的区分和差别，这样才能使画面空间感强烈，气氛浓郁，色调和谐、统一。

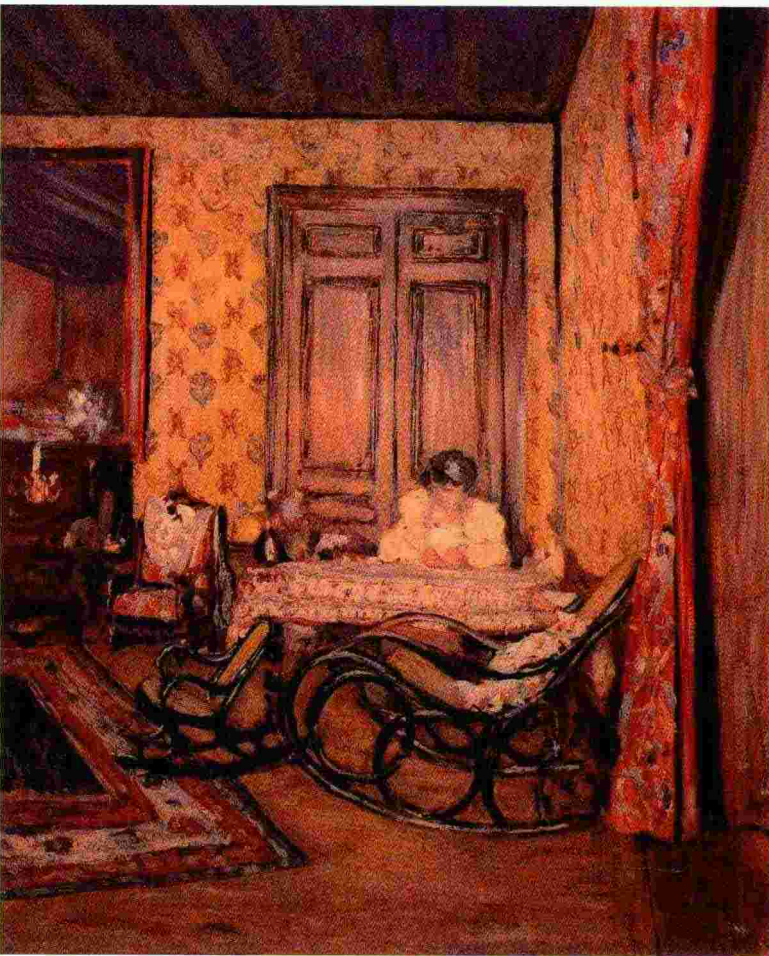

图1-1-1 傅抱石《静观》局部，表现画面氛围

四、画面氛围的营造

好的作品都有属于自己的画面氛围，浓郁、淡雅、浑厚都可，应将画面氛围表现得清晰、彻底。画面氛围的营造首先应与画面色调相融合，和谐的色调是营造画面氛围的首要条件，其次就是物体表现的手法及细节的体现，要以大局为重，从整体出发。

上图画面整体氛围和谐统一，但一幅好的作品不仅有和谐统一的整体，还需要精彩跳跃的局部，如画面中浅色陶罐的塑造、葡萄的塑造都为整体画面增添了许多精彩。画面中衬布、水果等物体都有主次、虚实、明暗、冷暖等区分，使画面空间感强烈，氛围浓郁。

下图画面色调统一、和谐，画面空间关系明确，物体以及衬布前后变化关系明确，画面效果强烈。构图上，物体间的相互联系密切，物体间变化关系明确，高低错落的摆设使得画面更加丰富。同类色间的区分明确，特别是黄色系的区分。黄色衬布的前后变化关系明确，前实后虚；黄色水果的色系区分明确，从冷暖、造型、刻画程度都有所展现。如盘中梨和主体物右边的梨从朝向、纯度、明度以及冷暖上都有差别。前景玻璃杯的塑造严谨而生动，暗部暖黄色的添加使其与画面更加协调。

塑造——画面的塑造— II

——画面中各种关系的展现与画面的深入

静物
Vincent van Gogh
西乳阿特蒙 1865年 布面油画 140cm x 110cm

一、画面的空间关系

画面的空间关系包括冷暖、虚实等。1. 画面中的冷暖关系需要根据光源来判断，如光源是白炽光，那么画面前冷后暖，若是日光则前暖后冷。还需要遵循均衡原则，如冷色调中需要暖色进行调和，而暖色调画面中需要一定的冷灰色进行协调，这样才能使得画面更加和谐、统一。2. 画面中的虚实关系可从纯度、明度以及物体的大小和物体的塑造上体现，如前后左右水果关系：前面的水果纯度应该比后面的水果更高，大小比后面水果略大，塑造上也应更厚实。

二、画面的对比关系

画面的对比关系一般为物体与物体间的对比，物体与物体间的对比包括：1. 物体的前后、左右、朝向和物体间的相互遮挡等关系，如主体物前有时会放一个水果或者一块衬布稍作遮挡，同类的水果在朝向、纯度、明度都有对比（前实后虚）。2. 物体与衬布的关系，物体会受衬布的颜色影响，如黄色的梨放在蓝色衬布上，其暗部由于受蓝色衬布的影响而略偏冷。3. 衬布与背景的关系，衬布与背景应保持协调，颜色之间应相互走动，如前面的衬布颜色可以适当的添几笔在背景衬布上。桌面上的衬布在靠近背景边缘处颜色也应与背景相呼应，这样才能使得画面整体氛围融洽、和谐。

三、画面的深入刻画

- 首先要建立色调的意识，强化色彩关系。色彩关系即明度、纯度、冷暖之间的对比关系，画面的空间、物体的虚实、同类色的区分都应汇聚于此。同时注重点、线、面的运用（如画面中的水果一般就充当点的作用，衬布充当面），综合地运用各种技法来完善画面的色调、空间和体积等关系，用笔应收放自如。
- 注意画面的黑白灰关系，画面的黑白灰关系也就是画面的素描关系，这其中包括色块的节奏和光影关系。依据明暗关系将画面中的物体进行归类，区分衬布与衬布、物体与衬布以及物体与物体间的关系，同时把握画面的整体色调。

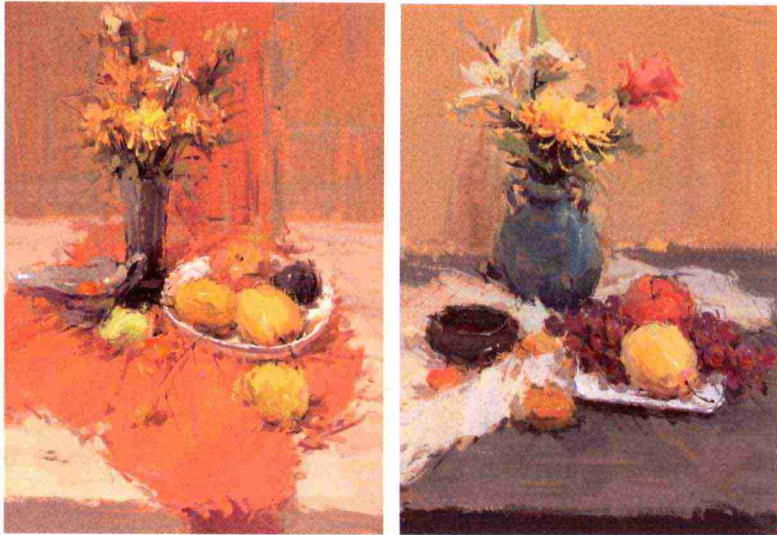

夏尔丹
Johannes Vermeer
静物与橡树根 1763年 布面油画 140cm x 96cm

3. 画面的层次，就是主与次的区分。塑造的时候用层层叠加的方法进行面与面的衔接、转折，塑造出一定的厚重感，找准精彩点去刻画，使画面塑造的富有节奏，主次分明。还应该注意物体质感的表现。调整阶段根据画面的需求适当地做加减法，有取有舍，注重画面的主次、节奏及氛围的表现，使得画面更富有艺术表现力。

上图画面色调和谐统一，物体的塑造虚实有度，具有一定的绘画感。主体物用简单的块面概括，由于主体物本身颜色较浅，固容易受周边环境的影响，主体物上冷暖交织的颜色使得物体既能融入画面又能脱颖而出。水果的精彩塑造使得画面氛围更加浓郁。

上左图为典型的暖色调，画面中冷色的分酒器与花瓶适当降低纯度，使得画面更加协调、统一。花卉的塑造严谨而灵动，花朵间的空间关系强烈，虚实有度。衬布的前后关系明确，利用明暗、冷暖关系将空间表现出来。

该画面使用了透底法，画面背景的处理非常透气，衬布前后关系明确，画面空间感强烈，主体物塑造概括、唯美，暗部的处理与画面色调紧密结合，使之协调、和谐。水果的前后变化自然、明确。

塑造——物体的塑造

——主体物的存在形式及表现，其他物体的表现方法

主体物在画面中起着举足轻重的地位，主体物塑造的成败是影响画面成功与否的关键因素之一，因为它一般位于画面中心点，而画面中心点是整幅画面必须出彩的地方。固主体物的塑造好坏不仅是孤立的个体因素，是牵一发而动全身的。

那么常见的主体物形式有哪些呢？

一般画面中充当主体物的有：陶器（上釉和没上釉的）；瓷器（浅色的和带花纹的，如花瓶）；金属器皿（铁器、不锈钢、铜火锅、铝锅等）；饮料（矿泉水、橙汁、可乐等）；水果篮等等这些都是常见的充当主体物的物体。

空间层次表现面
几个着重点，把握整体
几个大的色块关系方
可显现到佳

物体块

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

物重量

主体物的塑造：将主体物分块面处理，分成大块面，

然后在此基础之上向两侧转折，同时要注意环境的影响。

边缘处理应自然、生动，勿将边缘线处理得过于生硬，注

意投影及周边物体的相互遮挡关系。主体物亮部的冷灰色

与暗部的暖色形成对比，使得主体物的变化更加丰富，更

容易融入画面之中，不会孤立。

画面中重色

块面间的呼应。

水果的塑造：水果之间相互联系密切，相互之间

关系明确，前后左右从冷暖、明暗、虚实等都有着相

应的区别。注意观察作者对水果边缘线的处理，有松

有紧，有虚有实。

其它几个水果与红色草

束形成明显的区别，即从属

物体的存在形成，使得画面

色彩较为丰富。

衬布的塑造：衬布的前后变化明

确、自然，位于衬布与背景交接的地

方应暖灰、简单概括，在将其边缘降

低的同时要注意用冷灰色与背景相呼

应，用笔可随性大方些，在不破坏其

面整体透视的前提下，使得空间关系

更加明确。

画面中小至水果的细节添加用笔感无飘渺，看似玩世，

实则深思熟虑，这样的作画手法使得画面中物体间的塑造层

次对比更加生动，也使得画面中颜色的层次变化更加丰富。

瓶花的塑造要点：

第一、不能完全罗列花叶与花瓣的相互关系，特别是几种花组合在一起（如左图），刻画时可分为前、后层次，特别感兴趣处于关键位置的花朵描绘得精致生动（如左图的白色玫瑰），色彩的对比要柔和，花瓣、花蕊要表现得润泽浓郁。

第二、要把虚实关系处理的得体，花卉因其色彩艳丽、细节生动跳跃，大的明暗关系容易被忽视，可按前后层次分为几组，有虚有实、有强有弱，这样才能把握住体积空间关系。在区别花的前后关系时，注意后面的花朵受背景的灰色影响大，边缘线较含蓄，而前面的固有色彩明确，体积感强。

重色器皿的作画要领：

首先确立其光源所在，然后将物体进行分组，

将明暗层次准确化，分出大的黑白灰三个层次，然

后依据该物体明暗交界线及其固有色彩结合环境色进

行作画，作画时应紧紧附着其结构之上。（如左图）

沙锅一般与没上釉的陶罐相似，都是相陶制成

的，反光软弱，固有色表现力强，所以在表现这一类

物体时色彩纯度要降低，用色尽量厚重，用笔尽量果

断。

水果在塑造时应把握其基本的属性所

在，可通过外形、表面质感以及色彩关系等

方面进行认识及表现，在基本属性确立好以

后，选择合适表现技法进行塑造即可。如左

图中苹果在塑造时应依据其表面质感选用

含有水分较多的大笔触进行塑造，高光较为

明确；而梨子的塑造则需展现出该物体表面

的粗糙程度，高光略微干涩；葡萄的塑造应

依据主次择取关键的几颗进行表现。

知识点剖析

——观察方法、画面构成、色彩关系以及形体造型

一幅好的画面不光需要良好的塑造功底，其他许多重要的因素同样起着举足轻重的地位。

一、观察方法：

首先我们树立正确的观察方法，练习色彩首先要锻炼眼力，要主动地去观察色彩。每一块颜色都有自己的特点，不能概念化地观察和处理颜色；其次，观察的同时需要学会对比，比如前后两个同种水果的颜色关系就是靠对比出来的；最后就是对光源的观察，同一静物在不同的光源下，颜色变化是不一样的。

“从整体到局部，局部服务于整体”，一幅好的作品在开始构思的时候就应该树立整体的观察方法，这样才能统筹全局，为一幅优秀作品打下基础。

维米尔 《缝衣的妇人》(1890年) 纸板油画 39x20cm x 61.8cm

二、色调：

色调是画面整体的颜色倾向，是大的色彩效果，是画面给人一种总的感觉与印象。色调好比是一张画面的灵魂所在，画面所有的塑造、调整等都应统一在色调之中。在美术高考中色调的处理与表现非常重要，明确地区分画面的色调关系有利于整体地表现画面。通常我们可以从色相、明度、冷暖、纯度这四个方面来区分一幅作品的色调。

三、色彩关系：

色彩关系总的来说可以分为明度关系、纯度关系和冷暖关系（补色关系）。无论是哪种色彩关系，在画面的运用中都要对比适当，注重色彩关系的整体性，为整体的画面空间服务。

四、形体与塑造：

好的作品是形色兼备的。形是指物体形体特征，体既物体的体块特征。开始铺大色的时候要把握物体的形体特征。塑造时要把形体与颜色相结合，形色结合才是塑造的本质。

五、构图：

构图是画面的基本框架，体现画面的整体均衡、空间安排、形体处理、色块构成、主次节奏等关系。画面的构图是由诸多物体组合而成，有着各自的特征，除了遵循整体和均衡的原则之外，还需要考虑画面的构成效果、空间关系、视角变化、横竖形式等。构图的样式分为两大类：充实饱满的横构图和空间纵深感较强的竖构图，可以根据画面的需要和考试要求灵活运用。

上图为典型的暖色调，只有一块黄色衬布是整幅画面最大的难点，这就要求作者从本质上理解色彩关系，如同类色的区分、冷暖关系、明度、纯度关系等。背景的处理松动，用笔概括。画面中少量冷灰色的融入使得暖色调的画面氛围更加浓郁。

下图画面绘画气氛浓郁，用笔松动大气。蔬菜的塑造随性而生动，将其各自的属性表现得淋漓尽致，如散落的绿色辣椒的点缀，使得画面更加生动；主体物根据整体画面氛围主观处理（如亮部灰色的添加），使之与其他物体共同构成和谐的画面，同时注重物体细节的表现（如若隐若现的标贴），以及物体质感的表达。衬布的处理生动、自然，使得画面松弛有序，前后空间关系明确。

下图画面相比于上图安静而沉稳，用笔稳重而不失生动。背景的处理简单、概括，背景冷灰色的运用使其与前面黄色衬布有明显的区别，增强了画面的空间感；主体物的塑造质感表现到位，水果与衬布之间同类色的区分明确，主体物、水果、果盘等边缘线的处理松弛有序，使得画面在严谨表现的同时又富有变化。

花束的塑造，其花束塑造得惟妙惟肖，不管是从画面里花朵的虚实结合，还是冷暖、明暗以及疏密关系，都表现得尤为到位。处于远处的菊花融入了背景的颜色，使得画面层次更加丰富，空间感十足。

花枝插入花瓶中，罐口处的空间层次表现尤为关键，应注意前后虚实变化。同时在整个暖调之中，叶子的冷绿色恰好调节了画面的色彩关系，同时为迎合画面关系应当适当降低其冷色成分，以便协调整幅画面。

橙子的纯度较高，用色通透与周边其它几个物体形成区别，是画面中的关键之笔。

用色通透，画出画面的层次感，在冷暖对比，迎合画面的关系。

前景衬布的塑造干净利落，冷暖、明度关系明确。特别是衬布从桌面到转角的地方画得很放松，并没有死板地去抠，用灵动随性的几笔就表现出了衬布与台面的关系。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

远处的花朵则应降其对比，凝聚画面的氛围。

加强主体，弱化客体。

主体物的塑造：将主体物分块面处理，花瓶瓶身视为球体，瓶颈视为圆柱体，同时注意周围环境的影响。边缘处理应自然、生动，勿将边缘线处理得过于生硬，注意投影及周边物体的遮挡关系。主体物亮部的冷灰色与暗部的暖色形成对比，富于变化而又不失稳重。

①②③④为画面中几个黄色块面间的关系以及同类色间的区分及联系。

白盘起到点缀画面的作用。

葡萄的塑造应以整体为单位，分清明暗后，穿插出几颗有代表性的即可。

水果的塑造：将水果视为球体进行塑造，铺色时可先分出明暗两大块，然后依据球体使物体块面过渡自然。

亮部

暗部

用球体的理论去观察和刻画。

胡嘉军 2012.06

以水果类为主题

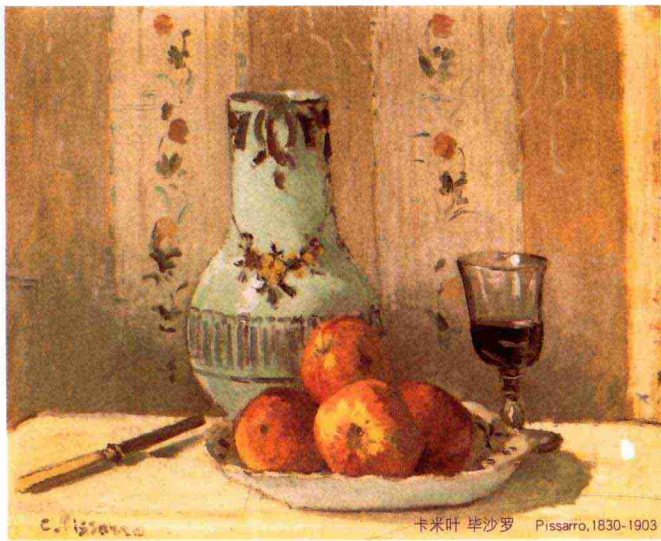
——水果与其他常见物体的搭配

塞尚 Paul Cézanne
各种苹果的静物局部 1895-1905 布面油画 100cm x 80cm

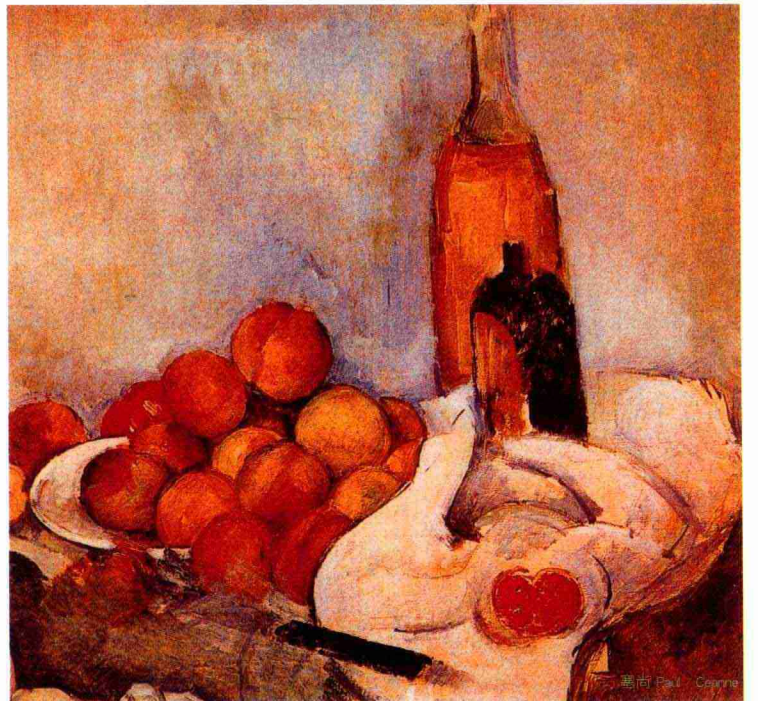
水果作为练习及考试中最为常用的素材之一，它在画面中常常以各种形式出现，有成组的水果、单个水果、切开的水果等等。当以成组的水果出现在画面中时，它可以作为画面的主体，这时候就要注意同类水果的区分，分清主次；也可以作为画面中的副体，常常与果盘（白盘、金属盘、玻璃盘等）搭配；当以单个水果出现在画面中时，从构成的角度来讲，作为画面构成元素中的点，往往起到丰富画面、点缀画面的作用。

各异的水果从造型上与颜色上都不一样，造型最为简单的像苹果、梨、橘子等等，它们都类似于球体，固我们可根据几何形体中球体的刻画要点去塑造，当然还应结合其自身质感的不同去表现（如苹果的光滑，其反光比其他水果要强，而橘子的表皮凹凸不平等）。用笔上可用大小不一的笔触结合去塑造，一般采用干湿结合画法表现。

卡米叶 毕沙罗 J.M.W. Turner
Pissarro, 1830-1903

画水果最忌讳画“粉”、“脏”，很多同学常常会问为什么我画的果子感觉那么粉气，其实这就是同学们在作画时没有注意其颜色的饱和度，我们画亮部时，可在加入白色的同时略加上柠檬黄，利用柠檬黄的色彩感觉来保持水果的色彩纯度。水果的精彩塑造在一定程度上直接影响到画面的最终效果，所以我们应引起重视。

塞尚 Paul Cézanne

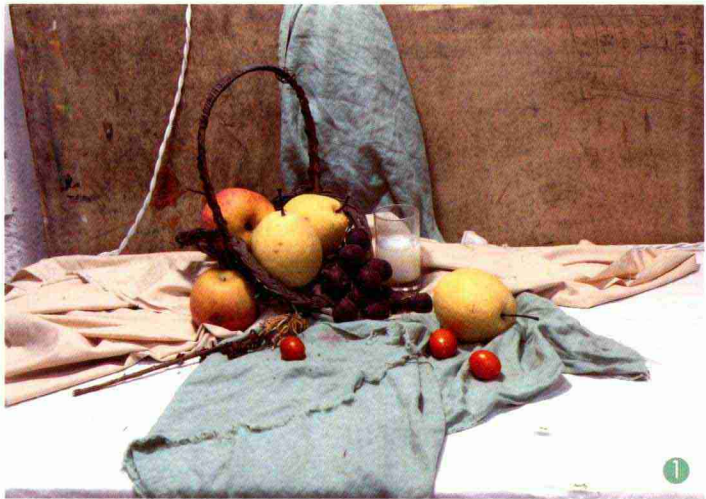
左图和上图的水果塑造：画面中水果形体和摆放位置都有着微妙的变化；同类色间从纯度、明度上发生变化，应控制画面的空间关系（虚实）；环境色的添加（冷暖灰色的添加，光源和衬布对水果的影响）使得水果更加饱满丰润。

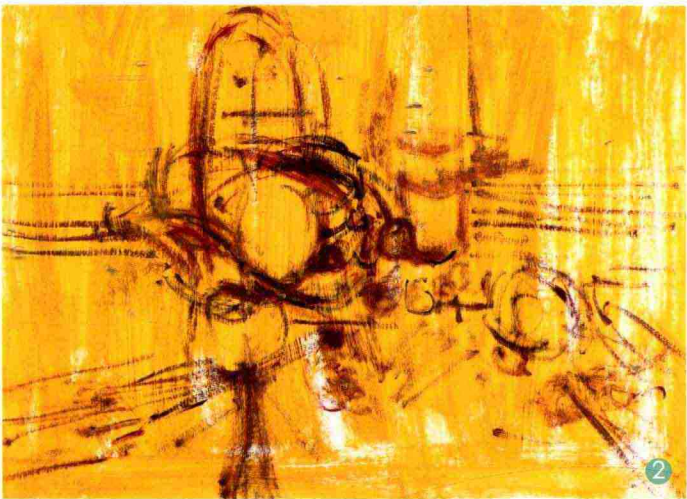

水果类作画思路剖析

——果篮、水果与牛奶的静物组合

① 观察静物组合：感受画面中果篮和水果的形体结构、衬布的明暗变化和画面的层次变化，其构图采用三角形构图，具有一定的稳定性，分析和区别各个水果的质感。

② 构图：用随意的笔触定量出物体大体的位置，注意物体的疏密关系。在构图之前可用柠檬黄为主略加辅色上一层底色，这一步是为了画面的统一，也使得画面氛围更加浓郁。

③ 布纹的铺色：大体地铺出两块衬布的颜色，同时概括衬布变化关系。注意第一遍颜色尽量薄且透，这样也便于修改。

④ 铺色：大概地铺排出背景和水果的颜色，这一步就将画面的色调定位，概括时可从主体物入手，注意花篮和葡萄的颜色关系。适当地找出物体和衬布的明暗关系。

⑤ 初步塑造：在大色调铺好的基础之上，开始塑造物体，可从主体物入手，同时注意物体和衬布之间的关系。塑造时也应把握好画面的主次、虚实和冷暖等关系。

⑥ 物体的深入塑造：塑造物体时应使物体融入到整体的画面之中，勿使某个物体孤立地存在（如主体物），同时也要注意同类色物体之间的变化。

⑦ 衬布的深入塑造：塑造衬布的时候要注意有所取舍，挑出几条主要的布褶进行塑造。注意衬布从前到后、从左到右的冷暖、明度、纯度变化以及物体在衬布上投影的冷暖虚实等变化关系。

⑧ 最后调整画面：加强物体的塑造，追求物体的质感，加强画面整体的空间关系（及冷暖、虚实、主次关系等），注意细节的添加及画面的整体效果。在完成画面组合之后可添加小的附属物体，如枯萎的花枝等。可起到点缀、丰富画面的作用。

