

细节与塑造

色彩静物 | XIJIEYUSUZA
SECAIJINGWU

■ 刘豹 著
JIAOXUEMOFANG

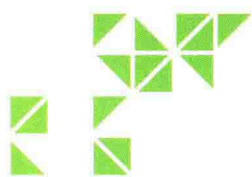
重庆出版集团 重庆出版社

细节与塑造

色彩静物 | XIJIEYUSUZAO
SECAIJINGWU

02 色彩的对比

04 单体静物

10 组合静物

18 范画赏析

作者简历

刘豹

山东济南人

毕业于山东艺术学院

中央美术学院（高级研修班）

中国艺术研究院（油画创作工作室）

2002年创办集英美术工作室至今

多年从事基础教学研究，积累了丰富的教学经验，并创立同步教学法，为全国各大院校输送了大量优秀人才。

教学博客：<http://blog.sina.com.cn/yishuxuezi>

QQ：450633584

图书在版编目（CIP）数据

色彩静物. 细节与塑造 / 刘豹著. — 重庆：重庆出版社, 2013.8
（教学魔方）
ISBN 978-7-229-06843-1

I. ①色… II. ①刘… III. ①水粉画—静物画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第185960号

色彩静物·细节与塑造

SECAI JINGWU · XIJIE YU SUZAO

刘豹 著

出版人：罗小卫
策划：张跃 周瑜
责任编辑：郑文武 张跃 周瑜
装帧设计：李南江 **ADC** AMAZED
DESIGN CENTER
责任校对：李小君

 重庆出版集团 出版
重庆出版社
重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm × 1194mm 1/8 印张：5
2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷
ISBN 978-7-229-06843-1
定价：33.00元

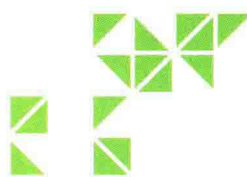
如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

细节与塑造

色彩静物 | XIJIEYUSUZAO
SECAIJINGWU

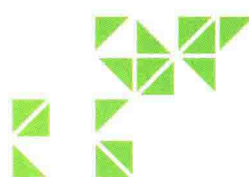

- 02 色彩的对比
- 04 单体静物
- 10 组合静物
- 18 范画赏析

细节与塑造

色彩静物 | XIJIEYUSUZAO
SECAIJINGWU

- 02 色彩的对比
- 04 单体静物
- 10 组合静物
- 18 范画赏析

重庆出版集团 重庆出版社

PART 1 | 色彩的对比

一幅完整的色彩静物作品是由各种不同形态和质感的静物组成，在明确每一个静物的塑造之前，我们有必要先对整体的画面色调和对比关系作一定的讲解。只有在一个统一的大色调下，对比出现平衡后，才能让画面和谐，既不会“花”也不会“闷”。

画面的整体对比是一个比较广义的概念，具备了整体对比的把控能力，可以创造多样化的画面效果，从而避免千篇一律的弊病，便于在学习过程中探索更多的画面形式和表现手法。画面整体对比的把控，需要作画者调动色彩的诸多要素，其中涉及到色调的运用、构图的设计、色块明度、纯度的对比、塑造等。

以上的作品，作画者在大色调的运用上倾向于暖色，整个画面采用的色彩纯度较高，形成了鲜明的画面效果。首先，作画者把衬布的色彩处理得比较整体，刻意减少了非主体物的细节刻画，静物之间的色块也处理得比较强烈，这样，静物和衬布之间就形成了“色块对比”。其次，画面中都安排了一个陶罐或水壶，使整个画面有了重色的支撑，它的存在能够避免画面出现“粉”的感受，同时，白色的陶瓷器皿也给了画面亮色的制

高点，这一“重”一“亮”就形成了“明暗对比”。再次，在塑造上作画者有意减弱了衬布布褶的刻画，加强了罐子、水果的体积刻画，形成“繁简对比”。最后，注意观察，画面中的水果有较高的纯度，能够在第一时间吸引我们的眼球，但是衬布和其他点缀物似乎就“退”到后面去了，这就是画面中的“纯度对比”。这些对比能够让整个画面显得和谐。

实例分析

这两幅作品中，作者采用了冷灰色调，整体纯度较低，形成了沉稳通透的效果。塑造上作者衬布处理得较为平整，只选取了其中一块衬布进行刻

画，使衬布之间都具有主次之分，主体物及水果塑造比较丰富，与周围环境形成了强烈对比。

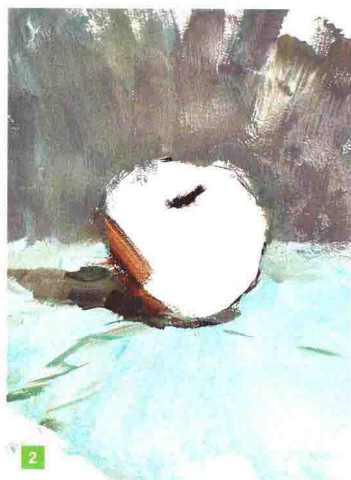
这幅作品中作画者同样采用了纯度较低的调子。色块对比上这幅作品不同于前两幅作品，衬布、蔬菜之间的色块都没有形成强烈的对比，而是控制在同一个范围内。在物体刻画上作者也没有加强明暗对比，更没有运用一些强有力的笔触去塑造。这么做的目的，是在一个统一的画面上加入少量“点

睛”式的刻画，使得画面具有一气呵成的效果，从而给人一种淡雅飘逸的视觉感受。塑造是具有多样性的，并不完全依靠“对比”来呈现。同学们在创作的过程中要多摸索、多体会。

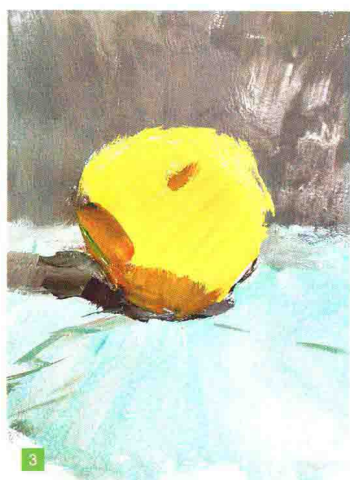
PART 2 | 单体静物

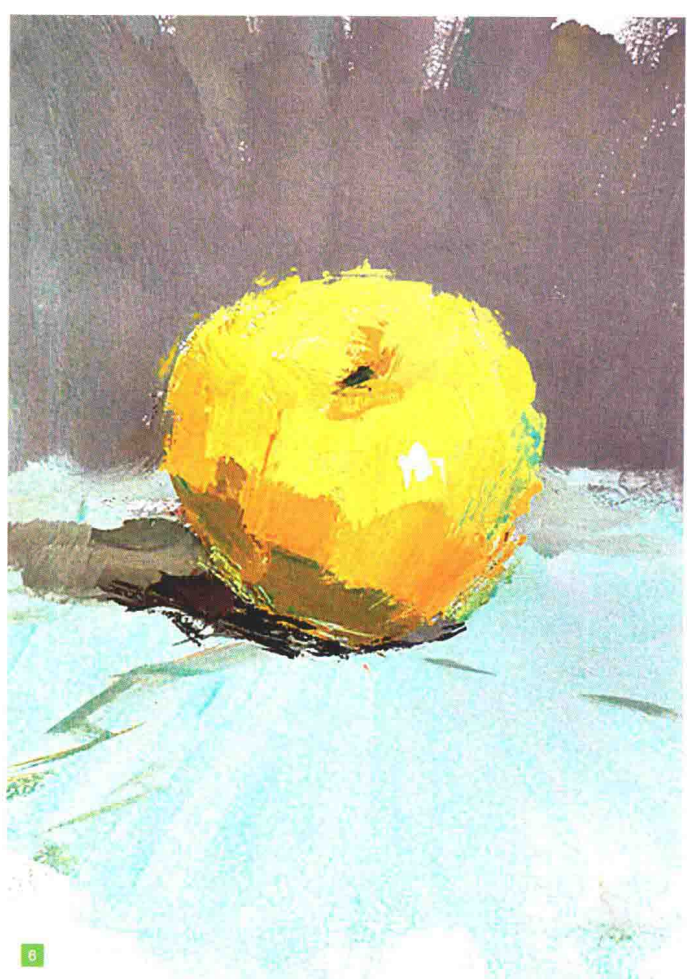
1

2

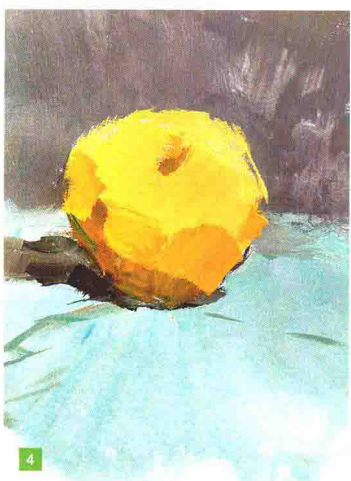
3

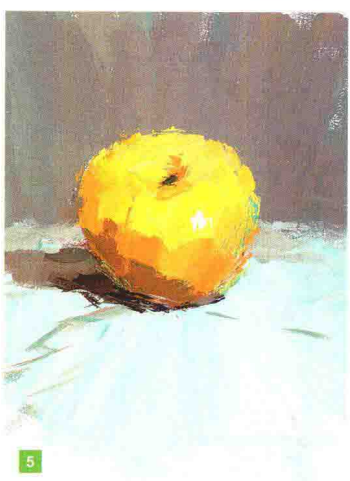
6

苹果

在色彩静物的创作中，只要有水果的命题，通常就会出现苹果。苹果的种类很多，皮光滑、有反光、纯度比其他静物高都是它的通常属性。在整个画面中容易成为主体静物出现，所以刻画的时候关系一定要明确。

4

5

1

2

3

5

4

柠檬

与苹果不同的是柠檬的表皮光滑度不及苹果，色彩变化也不够丰富，处理质感的时候需特别注意。

西红柿

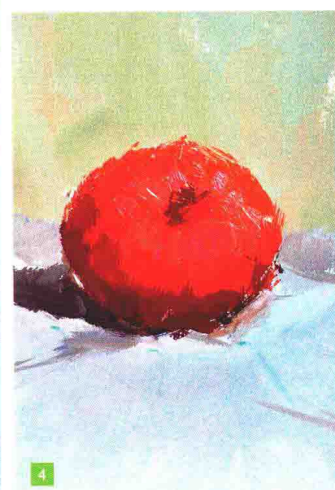
西红柿具有较好的光泽度，色彩纯度非常高，与水果类静物一样，它具有明确的色彩倾向。

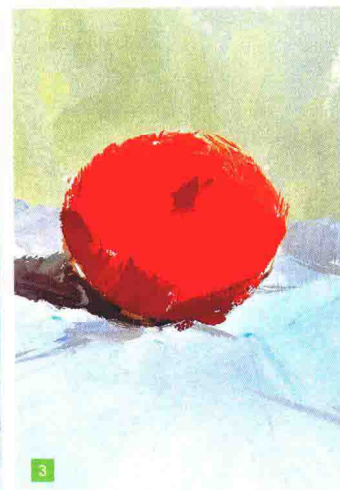
1

2

4

3

1

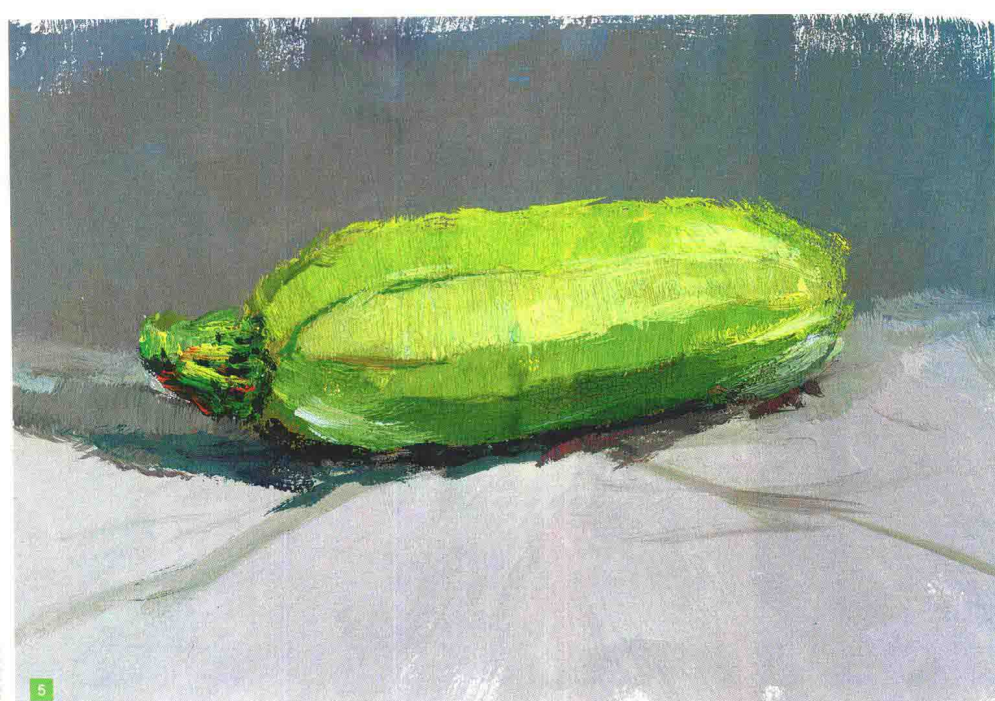
2

3

4

5

瓠瓜

跟香蕉相似，条形的瓠瓜有多个面，铺大调子的时候要注意素描关系，区分受光和背光面。静物组合的时候要注意它也受环境色彩的影响。

白菜

处理白菜的时候可以将它视作一个整体，勾勒外形的时候要注意它的外部轮廓。由根茎向叶片开始铺色，阴影可以很好地塑造外形。

玻璃杯

透明玻璃杯通常在画面中起搭配、点缀作用，铺色调的阶段可以忽略它的存在，但要保留它的外形和阴影。刻画的时候通常采用较冷的灰色来塑造。组合静物中的玻璃杯要注意环境色的影响。

深色釉瓶

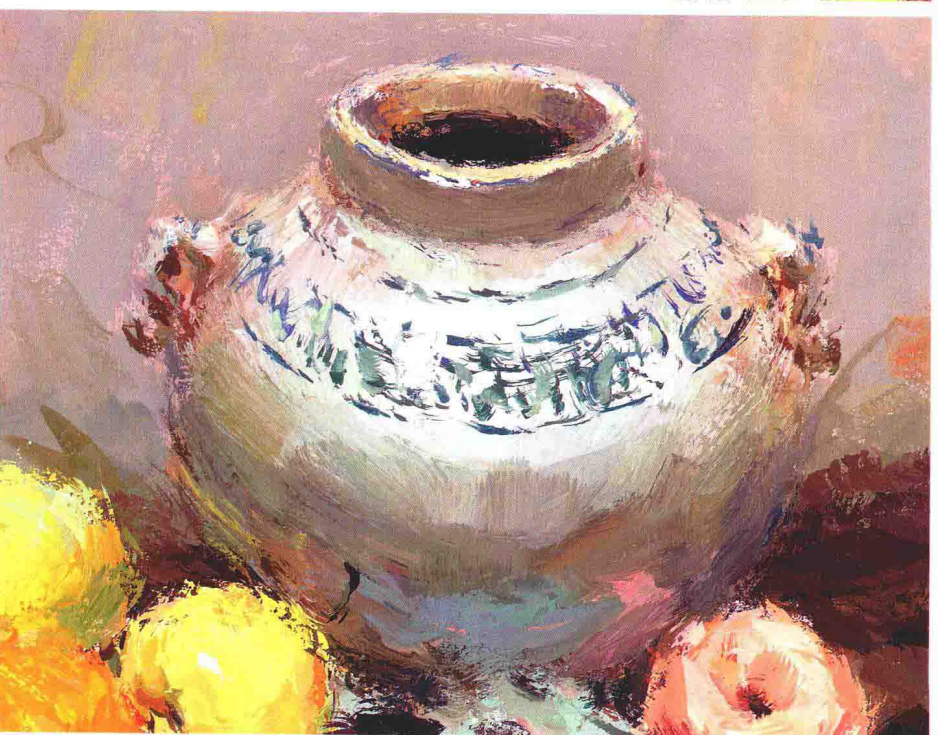
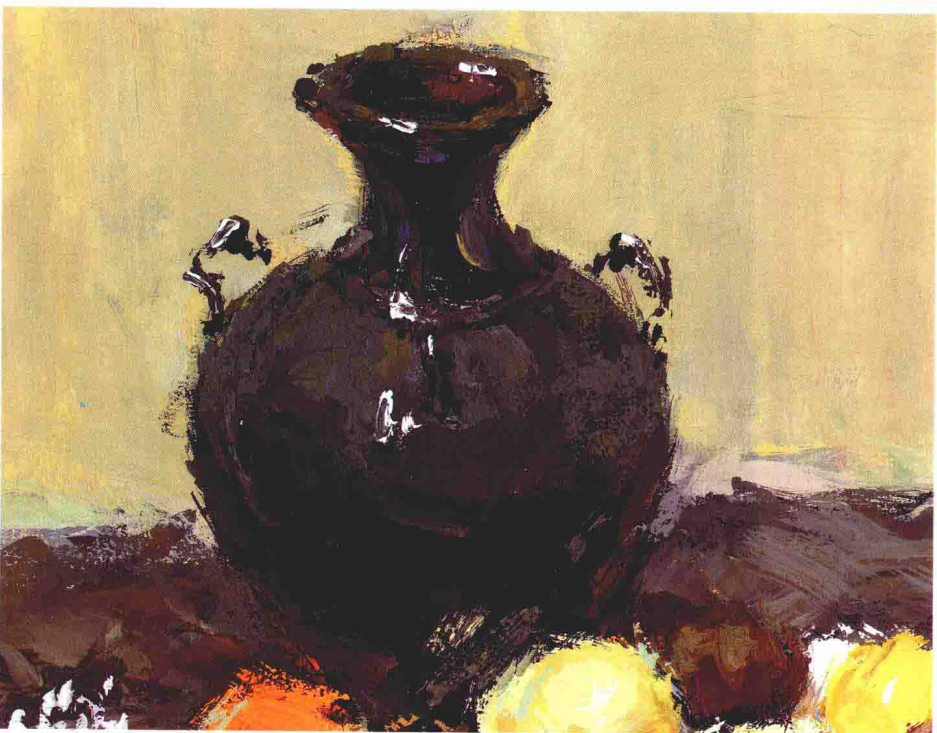
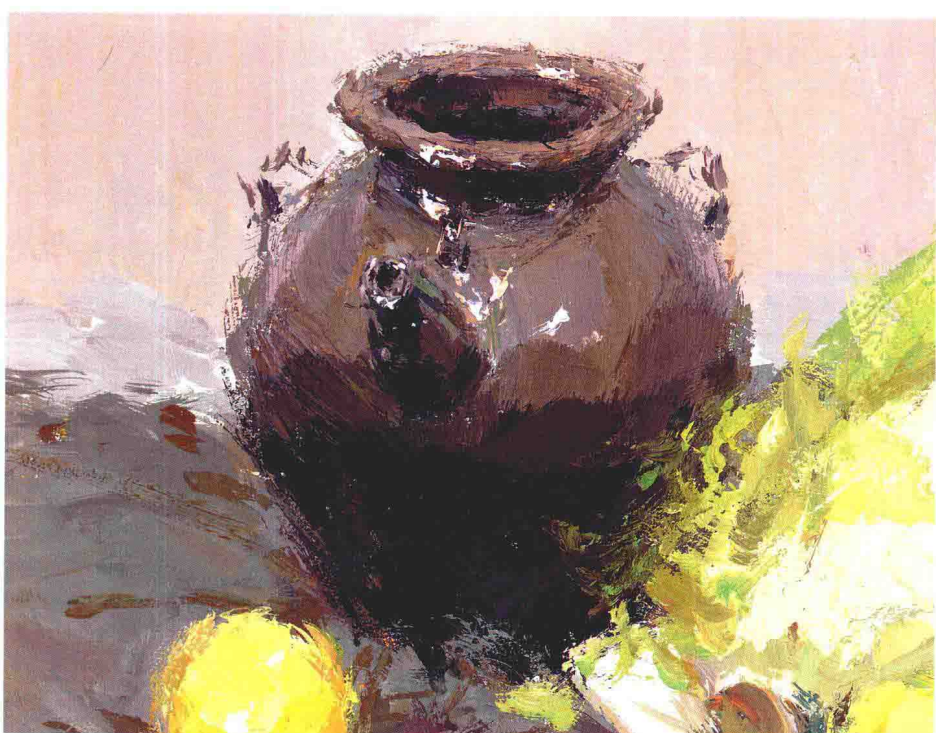
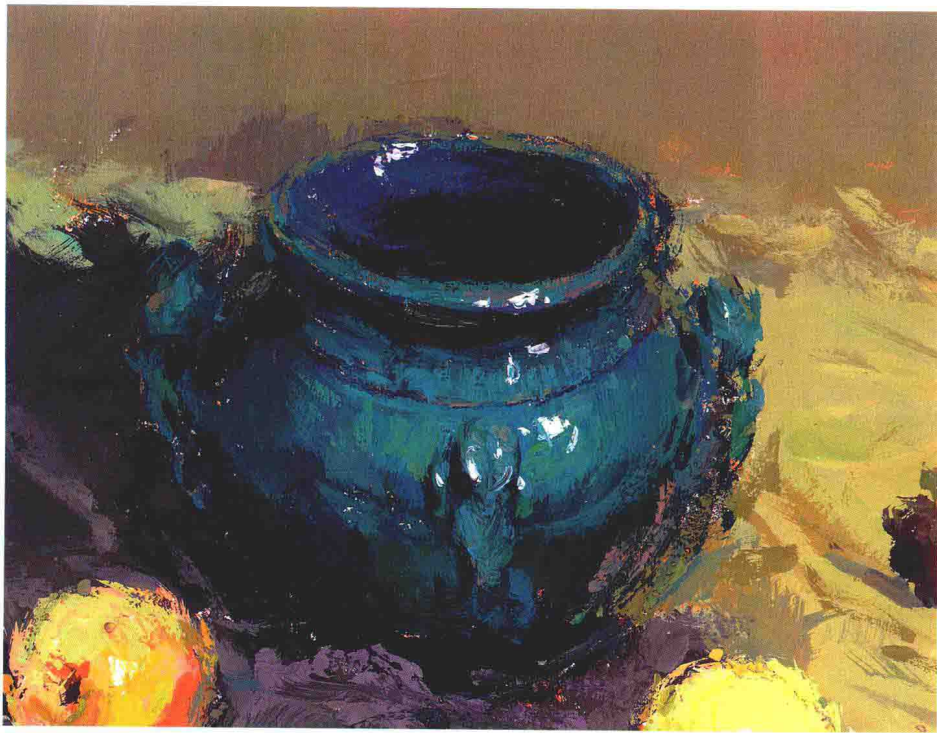
深色的釉瓶通常是画面的重色色块，能够让画面的“粉气”不那么突出，由于表面光滑度极高，处理组合静物的时候要特别注意周围环境色对它的影响。

不锈钢水壶

不锈钢通常是最受反光影响的静物，没有之一。它会将周围的环境色全部收纳其中，并根据本身的外形产生变形。其固有色可理解为较冷的灰色。塑造它的时候就像是在画一幅静物的小色稿一样，用色的时候要肯定而明确。

罐子的塑造

罐子塑造的重点在于质感的表现。首先用罐子的固有色画出基本的体积关系，在颜料未干的时候，开始调整色彩关系，根据观察到的色彩倾向，用笔触在建立好的体积关系上进行“叠加塑造”，如罐子固有色是棕红色，在受光部分会有光源色影响，这需要调和光源色后用笔触叠加上去，因为罐子底色没有干透，叠加上的颜色会与底色混合，呈现出比较自然的过渡效果，因此罐子塑造的时候要注意尽量在底色未干透的情况下进行色彩叠加。

罐子口是塑造的重点，口部塑造除了把握好基本的透视外，还要注意用

笔要**松动**，切不可把罐口的边界线刻画得过于**实在**，特别是透视远处的罐子口，尽量把边界线画出断断续续的感觉，这样有利于空间透视的表现。

罐子的反光可以趁湿或者干透后**擦**入进去，处理手法类似水果的反光，但注意色彩纯度上不要过高，以免出现“花”的弊病。

罐子的花纹，以及罐子把、壶嘴等属于辅助造型，刻画的时候不必过于深入，面面俱到反而会失去刻画的重点。因此做到“意到笔不到”的效果即可。

水果的塑造

水果塑造的重点在于体积的表现，利用色彩去表现水果的黑白灰关系，塑造水果的时候要趁湿去衔接每个色块，这样比较容易控制整体关系。**水果窝**的塑造要注意受光与背光的深浅程度不可画得过于“跳”从而破坏了整体。

水果蒂的塑造避免直接用深色去画，那样容易死板、孤立，应当加入相应的色彩倾向，并用勾线笔画出**水果蒂**的受光部分，用笔要干脆利落。最后在水果的背光面加入环境色，在受光面加入光源色，水果基本塑造完成。

PART 3 | 组合静物

经过前一章节对单个静物的讲解，我们已大致明白了各种不同静物在画面中所扮演的角色，组合静物将涉及构图、空间虚实关系的知识。

这是一组暖色调的静物。作者在“谋篇布局”的时候采用了稳定的“三角形”构图，同时明确了主次关系，高纯度的果子提高了画面的色调，成为视觉重心。重色的陶罐消除了画面的“轻佻”感，刀柄的重色也让罐子的重色显得不那么孤立。这样，一幅“完美”的静物组合就呈现了出来。

这是一组由背景开始铺色调的组合静物，从步骤2中我们可以看出作画者在铺色调时笔头保持了充分的水分，这样能概括而快速地交待出大色调，而不至于出现边铺色边刻画过程中“脱节”的现象。主体部分的水果，作画者有意进行了刻画，一前一后的两块哈密瓜能明显看到主次差异。

