

COLOR OF THE SCENE II

经典全集
Classic Corpus

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

live

色彩现场II

中国书店

COLOR OF THE SCENE II

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

live

色彩现场II

经典全集系列丛书，集合全国最优秀的基础类绘画作品

集合最经典、最合适的大师作品

展示美术绘画的优秀技法，使学生能快速掌握，从容地面对美术高考

该丛书作品具有极高的借鉴意义与临摹价值

常州大学图书馆
藏书章

中国书店

COLOR OF THE SCENE II

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

色彩现场II

CONTENTS 目录

2 第一章 先训练色稿才能画好照片

色调的把握很关键 2

4 第二章 物体丰富的色彩照片

怎样表现物体的质感 4

6 第三章 画照片应学会判断色调

我们如何感受或“找到”色调 6

8 第四章 花卉类静物

主次、空间、视觉中心表现到位 10

如何刻画花卉类色彩静物 12

38 第五章 水果类静物

61 第六章 陶罐类静物

画照片构图要完整 62

物体的塑造要生动准确 92

103 第七章 酒水饮料类静物

128 第八章 蔬菜类静物

COLOR OF THE SCENE II

live

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

色彩现场II

CONTENTS 目录

2 第一章 先训练色稿才能画好照片

色调的把握很关键 2

4 第二章 物体丰富的色彩照片

怎样表现物体的质感 4

6 第三章 画照片应学会判断色调

我们如何感受或“找到”色调 6

8 第四章 花卉类静物

主次、空间、视觉中心表现到位 10

如何刻画花卉类色彩静物 12

38 第五章 水果类静物

61 第六章 陶罐类静物

画照片构图要完整 62

物体的塑造要生动准确 92

103 第七章 酒水饮料类静物

128 第八章 蔬菜类静物

第一章 先训练色稿才能画好照片

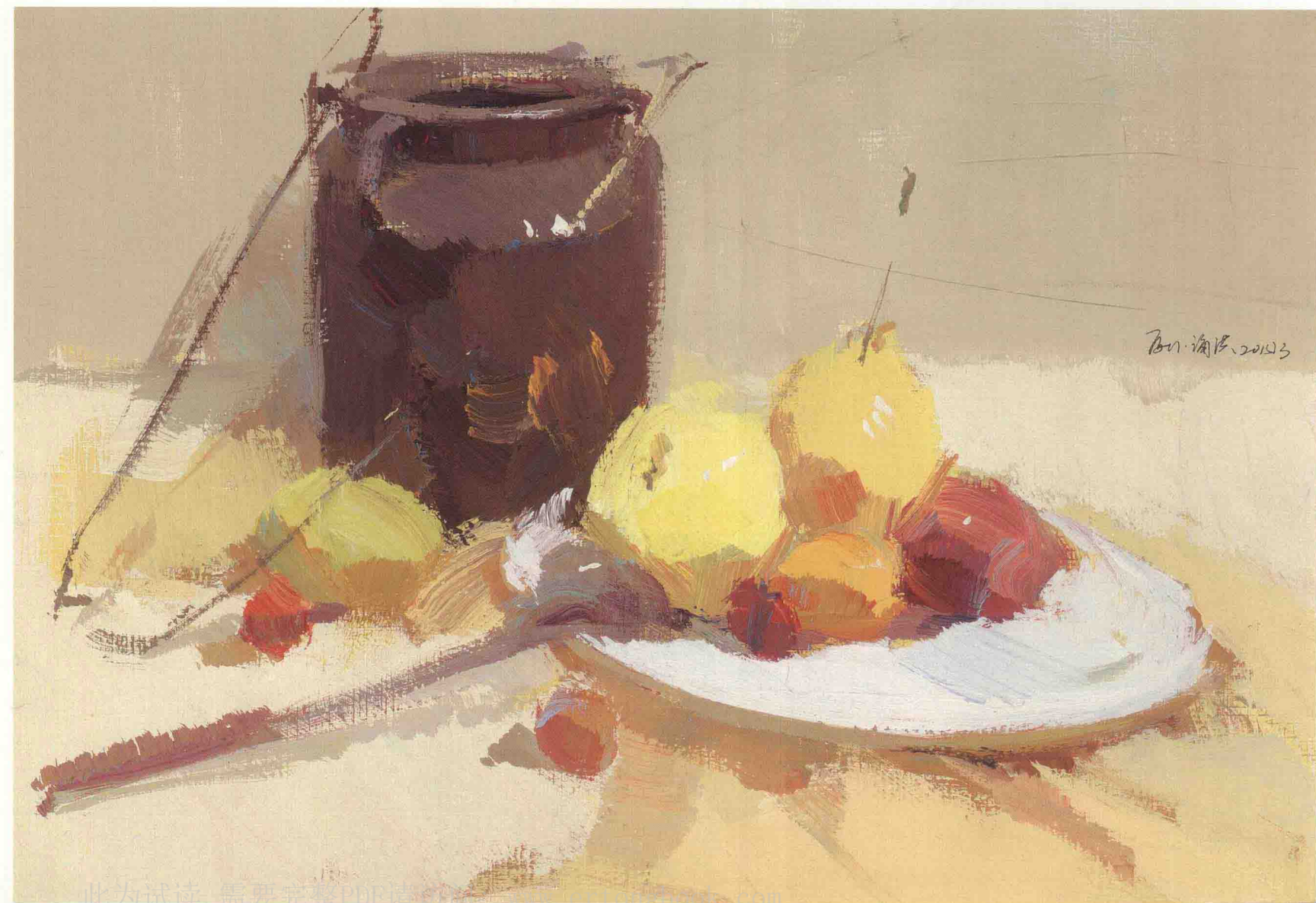
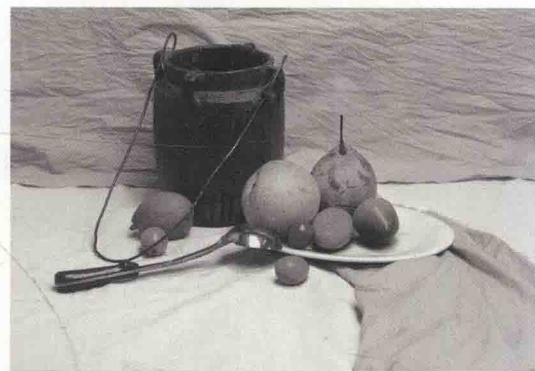
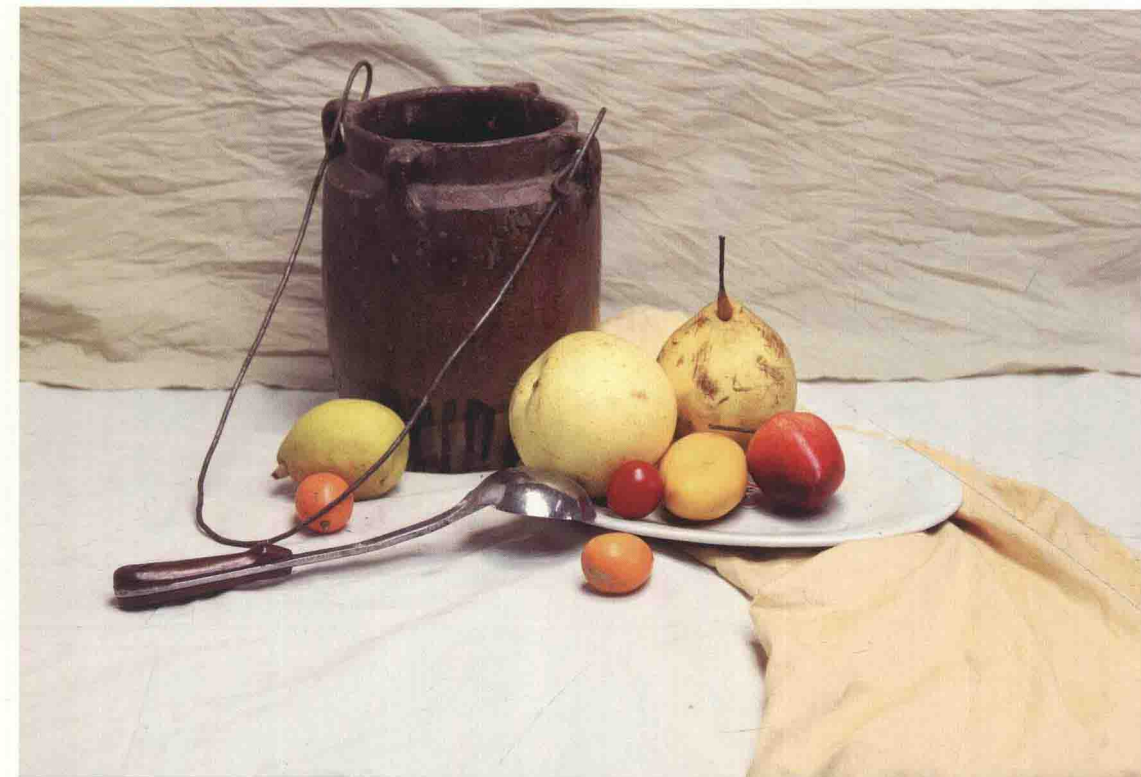
色调的把握很关键

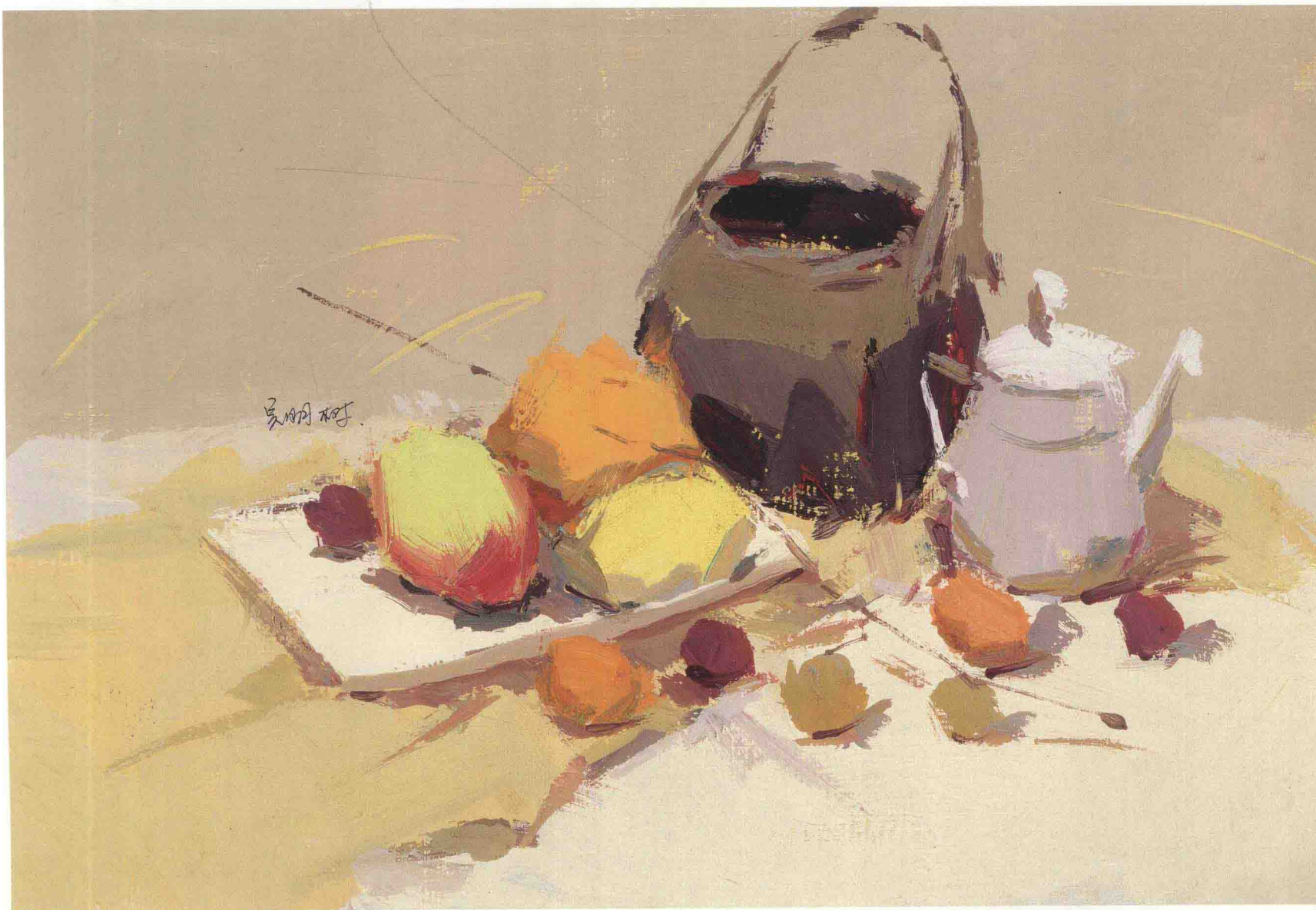
色调在一幅画中的作用相当重要，如果设定不好就会极大地影响下一步的进行，而控制画面色调的主要是衬布等几个大而整的

色块，这就需要将衬布进行合理的搭配。

衬布的搭配一般要求有纯度的对比、黑白的对比、冷暖的对比、形状的对比、面积的对比这几点。当然还可以增加一些质地的对比、花色的对比等，可以用专业老师肯定过的或者优秀作品中出现过的、自己又最熟悉的颜色搭配。

色稿对默写的作用很大，在默写之前先画张小色稿，用大笔进行铺设，布置好构图，搭配好色调。用小笔稍加塑造，确定物体形象、体积和主次。

第二章 物体丰富的色彩照片

怎样表现物体的质感

在表现物体质感之前，我们应当认真了解物体的材质。比如说金属物体反光强烈，高光泽利；玻璃制品环境色丰富；陶制品表面粗糙，没有强烈的反光与高光等。只有准确地把握住这些材质的特征才能够准确地表现质感。在静物的写生训练中，既有质地光滑的各类瓷器、不锈钢制品、金银铜等器皿，也有表面粗糙的陶罐、竹木制品，还有色彩透明的各类蔬菜水果，柔和的衬布、毛皮等。所有这些物品皆因质地

不同、对光线的吸收与反射不同而形成各自的固有色，也会因光源色与环境色的影响而形成独特的色彩关系。仔细分析各类物体的特性，寻找它们的共性，就能较好地表现出它们的质感。

质感也可以通过一些特殊技法得以体现，比如：光滑的表面，一般用平整安静的笔法，颜料偏薄；粗糙的表面可以用繁复跳跃的小笔，同时颜料偏厚。

如何表现画面的光感

光感主要是色彩中的明度和冷暖的对比关系。明度关系又叫作色彩中的素描关系，加强素描关系的对比，使投影的形状严谨，光感就强。

一张带有光感的画，首先要判断光源的准确方向，然后根据光源方向明确对象的受光部、暗部及投影。这几个部分在明度、冷暖上要尽可能地拉开，光感就可呈现。左图这组静物是偏侧光的，物体的明暗对比明确，即使是一个很亮的东西也如此。物体明暗交界线的过渡面很小，要找准确，明暗交界线的轻重取决于物体本身的颜色轻重。光源的冷暖会影响整个画面冷暖调子的取向、物体亮暗面之间的冷暖对比。另外，我们还要仔细分析环境色和物体反光面的颜色。

11/14

第三章 画照片应学会判断色调

我们如何感受或“找到”色调

一幅优秀的色彩静物写生作品必然是有其独特色调倾向的，那种杂乱无章、各自为政、无调性的色彩作品是不会给人们美的享受的。

色调是指在一组静物中的物体色彩所构成的总体色彩倾向。在写生训练中，有时我们注视对象，感到色调的倾向不是很明显，这时我们应当采取整体观察和归类定位的方法，如此就能抓住一组物体的基本色调。例如：我们首先感受一下静物的背景，衬布与物体之间哪种色彩占的比例大，衬布的色彩倾向与主要静物的色彩是协调的还是对比关系。如果

衬布与主要静物的色彩属同类色系的范围，那么它们就决定了这组静物的色调倾向，占据画面主要位置大面积的衬布颜色就构成了该画面的主要色调。静物的摆放与组织，通常是在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。

色彩关系整体色调的统一，实际上是画面色彩的协调问题，是人们对于色彩的基本审美要求。

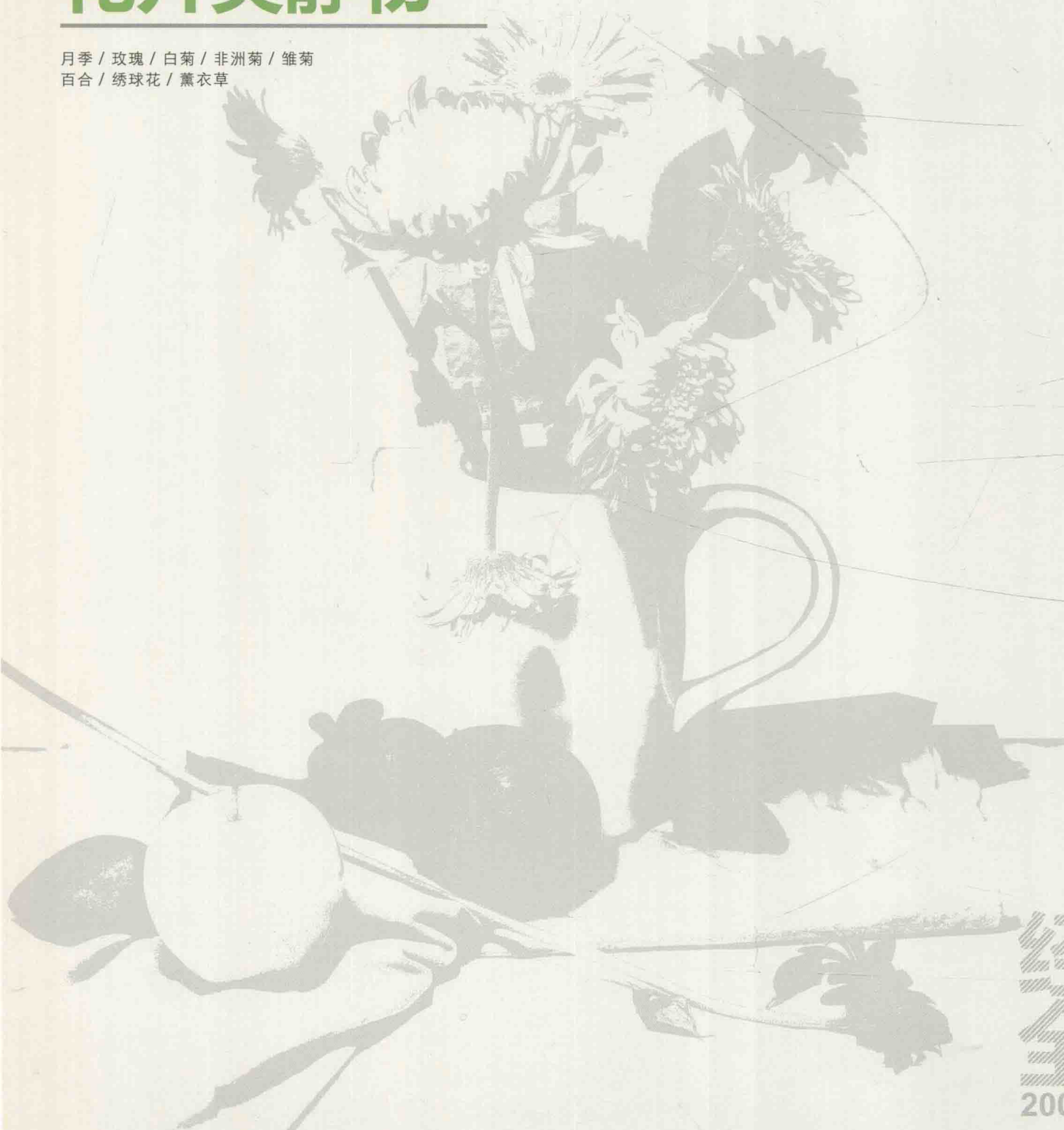
Classic Corpus 2009—2015

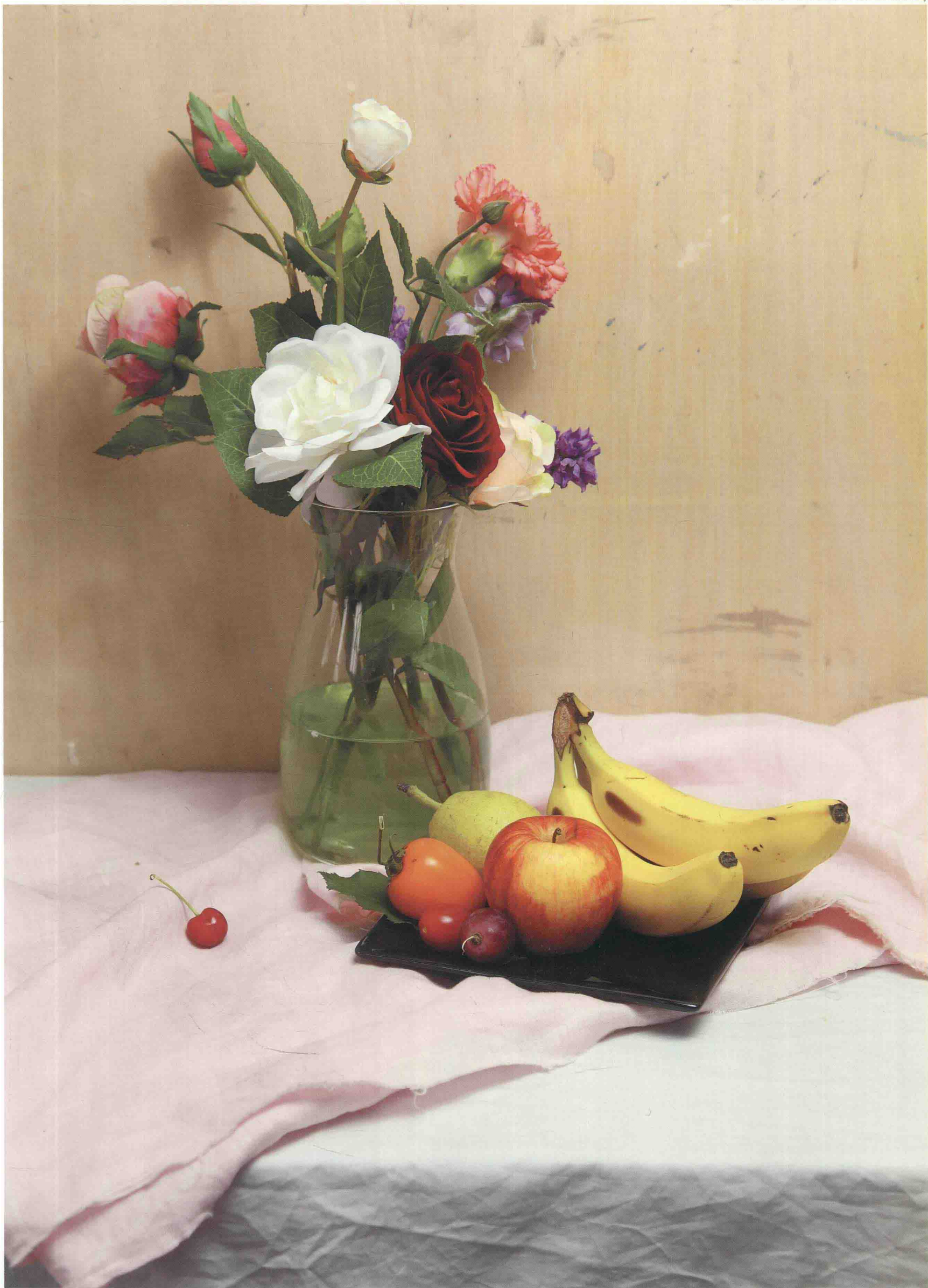
经典全集系列丛书 / 作品典范 / 临摹范本

第四章 花卉类静物

月季 / 玫瑰 / 白菊 / 非洲菊 / 雏菊
百合 / 绣球花 / 薰衣草

经典
全集
2009—2015

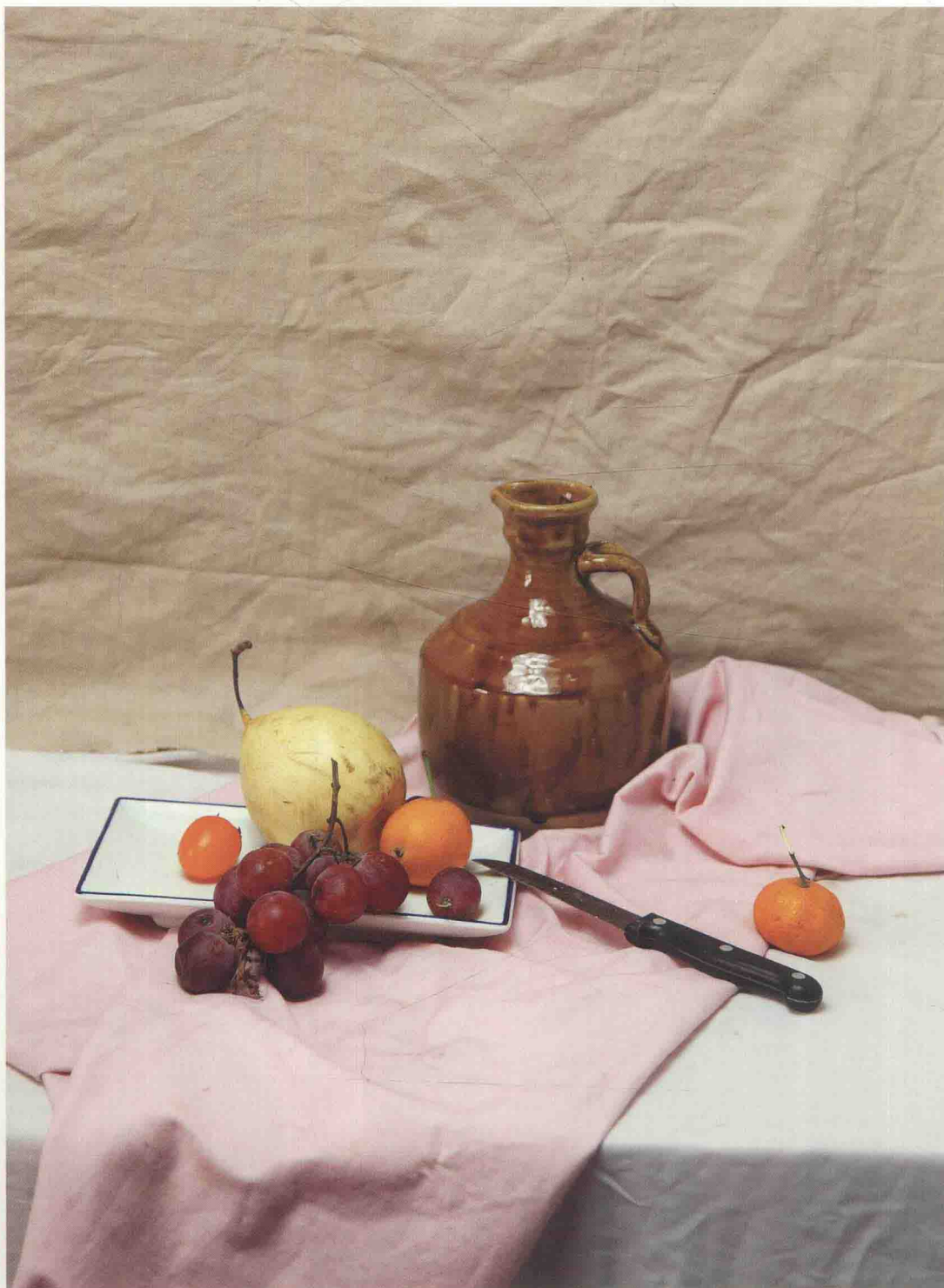

主次、空间、视觉中心表现到位

作画时，应该有意识地减弱背景和次要物体的对比，加强前景和视觉中心主体的对比，使前景和主体物实在，背景和次要物虚些。这样处理，有助于表现画面的深度和空间感。空间问题在构图时也可进行适当地处理，例如在两点之间做条直线，我们可以获得这两点之间最短的距离。如果在这两点之间是曲线关系，我们会发现这条曲线的距离要比直线的长。

构图时，我们就要灵活地运用这一原

理，使画面的空间感变强。在静物的摆放上，我们一定要错落有致地将物体摆放在一条看不见的曲线上，这样就会使画面在视觉上产生强烈的纵深感。同样，在摆放衬布时也要形成这样一条曲线。所以，灵活运用这个简单的原理，是表现画面空间感最有效的途径。这也是色彩的五大抓分标准之一。

如何刻画花卉类色彩照片

第一点是抓住色彩的调子。一提到调子，同学们会认为在作画起稿时一定要铺上底色，其实有没有底色并不关键。即使要铺上底色，同学们往往会固定用一种颜色，其实这种思路并不对。需要注意的是，是要铺上底色还是不要底色，底色是什么颜色，要根据不同的对象来做不同的安排。下面这幅花卉类作品为中性色调，中性色调的画面中有较明显的冷色与暖色的对比，比如台面上的黄布、水果、花是偏暖的，台面的白布、绿叶、花瓶是偏冷的。

第二点是利用冷暖色加强画面的空间，作者通过对大面积冷灰色和暖灰色的控制，

使画面色调和谐统一。画面中各种深浅不一的冷灰色和暖灰色起到了协调画面、增强画面空间节奏的作用，同时呈现了整个画面的色彩格局。暖灰色调的层次较难表现，但画面中的暖色调表现得较丰富，可以轻松分辨出亮暖、灰暖、重暖等并不太宽的色域里的微妙的色阶层次。高明度的白花和水果为这样一个暖灰调子的作品增加了明度上的变化。几个水果的颜色统一而富于变化，在冷暖变化中得到区分，主次关系也表现准确，这形成了强烈的对比，使得画面的冷暖对立而统一，加强了画面的空间感。

