

权威讲堂

王 俊

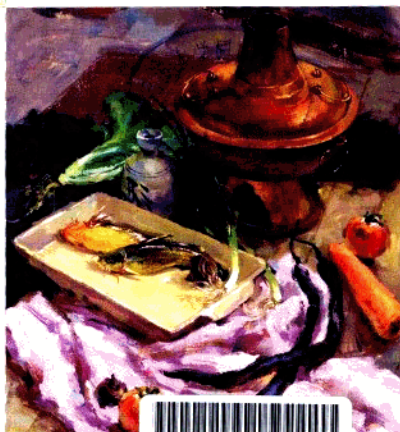
色彩卷 (色彩静物表现技法)

权威讲堂

王 俊 【色彩静物表现技法】 色彩卷

主 编:王海强 编 著:王 俊

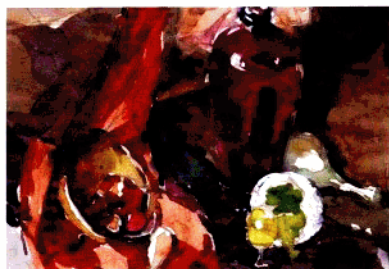
1. 构图解析图示

构图是作者借用绘画作品表达创作思想的重要手段之一，画面的形式结构主要靠构图来体现。在构图时，首先要选好角度。通常情况下，都是从作者的兴趣点切入画面，进而通过概括、取舍等方法将对象合理安排在画面中。好的构图要符合审美的基本规律，要做到均衡而不呆板，尤其要注意物体之间的空间关系及均衡感，以此来提高构图能力和审美素养。当然构图的方法和规律不是一成不变的，我们要在实践中不断学习和摸索才能掌握。

2. 色调解析图示

一幅色彩作品，其画面的色彩搭配总是有着内在的关联，它们共同组成一个完整统一的色彩整体，使画面形成某种色彩倾向，称之为色调。色调的类别比较多，可以从色相、纯度、明度、色性等不同角度进行划分。对色调的把握能够体现一个人对色彩关系的理解水平，这也是美术高考色彩考试的重要评分标准。色调练习是色彩教学体系中一个重要的训练环节，能迅速提高学生的对色彩的正确认识和色彩关系的准确把握能力。

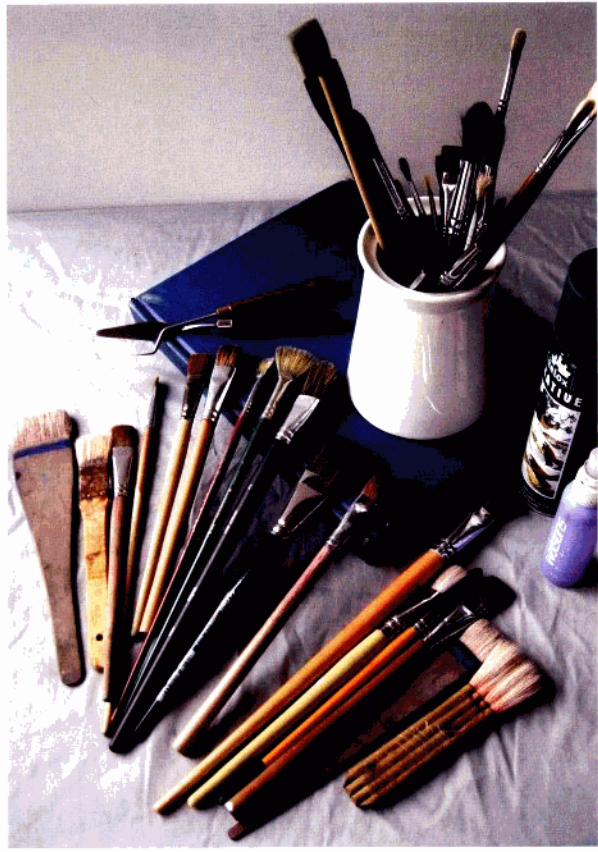
3. 视角解析图示

- 不同的静物题材有时候需要用不同的视点来表现主题。
- 从观看静物的上下视角出发：
- 1) 平视，画面典雅、稳重，通过调节物体的高低、大小、方圆和方向，增强画面的节奏感。
 - 2) 俯视，空间大，有气势，层次丰富，注重画面中点、线、面的构成关系，画面容易出效果。
 - 3) 仰视，给人崇高感，画面更具精神内涵。
- 从观看静物的左右视角出发：
- 1) 正面，从这一角度看静物最为完整，一般摆静物会优先考虑正面，它是展现一组静物典型特征最为完整的角度。
 - 2) 侧面，物体纵横交错，空间纵深感强，光源变化效果强烈。
 - 3) 背面，视觉效果新颖，空间向后延展，物体多置于画面的下方。

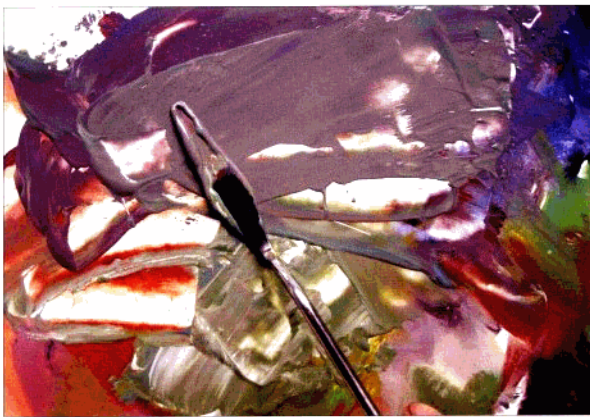
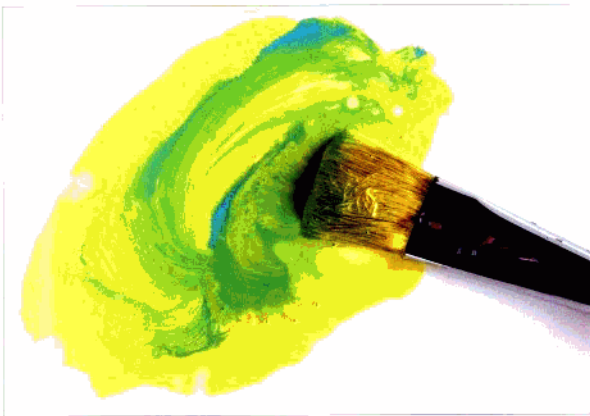
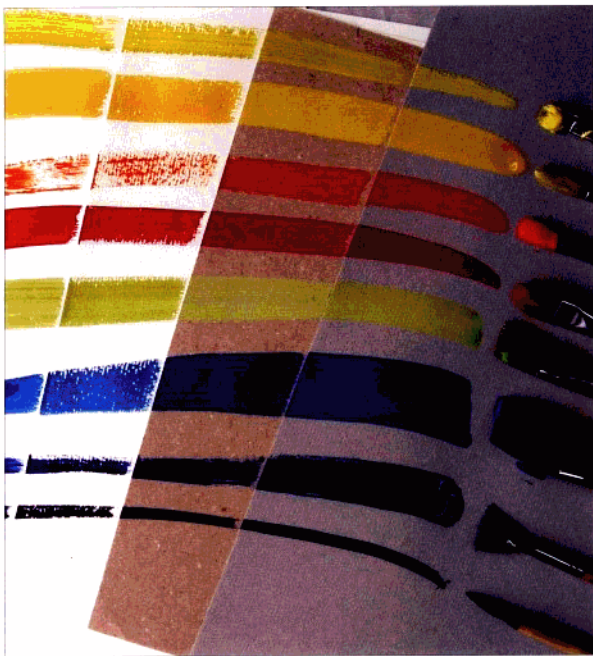
4. 常用工具图示

- 不同笔的使用要点
- 在色彩画中，可供选择的笔有很多种，如尼龙笔、平尾羊毫笔、狼毫笔、猪鬃笔等。由于它们的材质不同，所以表现出的笔触效果也不相同，对颜料和纸张也有一定的限制。尼龙笔含水分和颜料的能力较弱，很难达到画面对色彩饱和度的需求，一般用来表现较短的笔触。由于尼龙笔较难控制，所以在目前的考试中已很少使用。平尾羊毫笔吸水性较强，但含颜料能力较弱，适合在颗粒较粗的纸张上使用湿画法。狼毫笔含颜料能力较强，且笔尖具有韧性，适合在小颗粒纸张上进行细节刻画。猪鬃笔的笔毛较硬，不吸水，但能吃住大量的颜料，适合厚画法。
- 颜料的使用要点
- 色彩表现常用的颜料主要有水彩颜料、水粉颜料和丙烯颜料。水彩颜料的颗粒比较细，水溶性好，颜色鲜亮，但覆盖性差，因此不宜多次混合。水粉颜料颗粒较粗，水溶性一般，颜料成分含胶，所以附着性和覆盖性较强。但一部分水粉颜料因为含有植物性物质，所以覆盖性较差，如柠檬黄，在使用时常需要调和白色来增加其覆盖性。丙烯颜料胶的含量更高，水溶性很弱，颜料干透所需的时间较长，不适合用于短期表现。其中，水粉颜料最易掌握，比较适合初学者。无论哪种颜料，都要细心保护，使其保持原本的状态。

5. 调色技法图示

在进行调色时，首先选取能够表现物体固有色的色彩，作为主色。然后根据物体表面色彩明度和纯度的变化适当混入附加色，附加色的加入要注意比例和色彩冷暖的变化。此外，调色时还应注意笔端水分的比例，根据画面的需要适当采用干画法或湿画法。

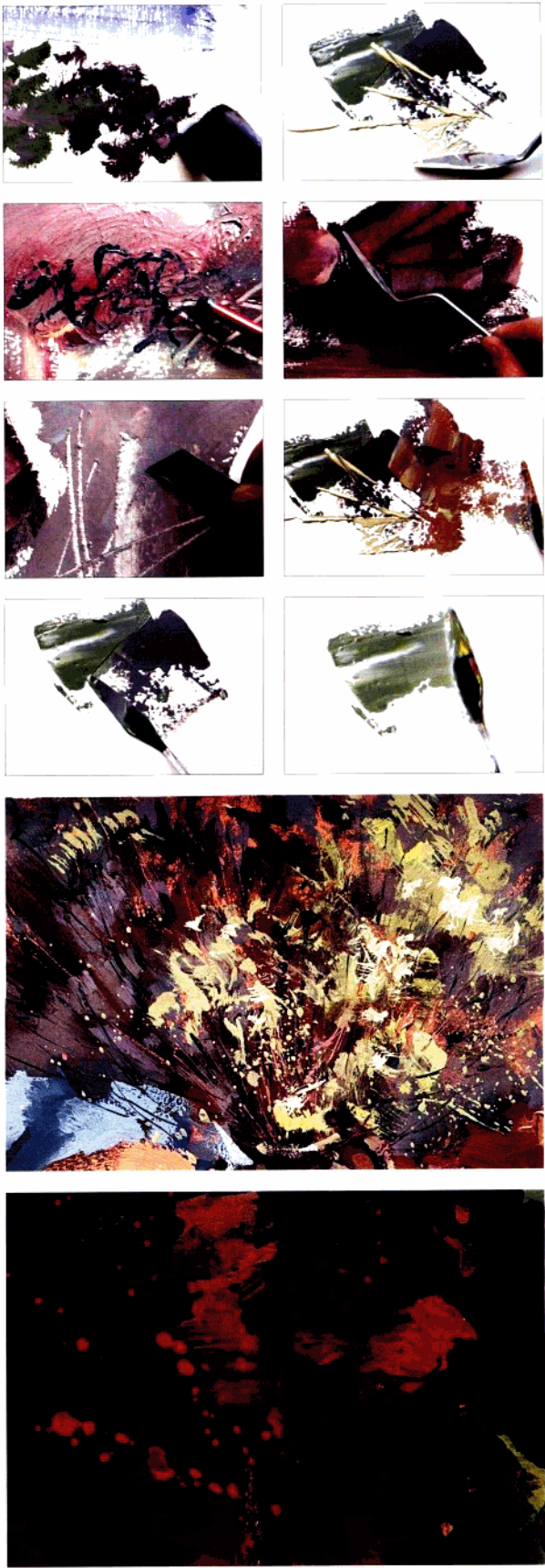

6. 表现技法图示

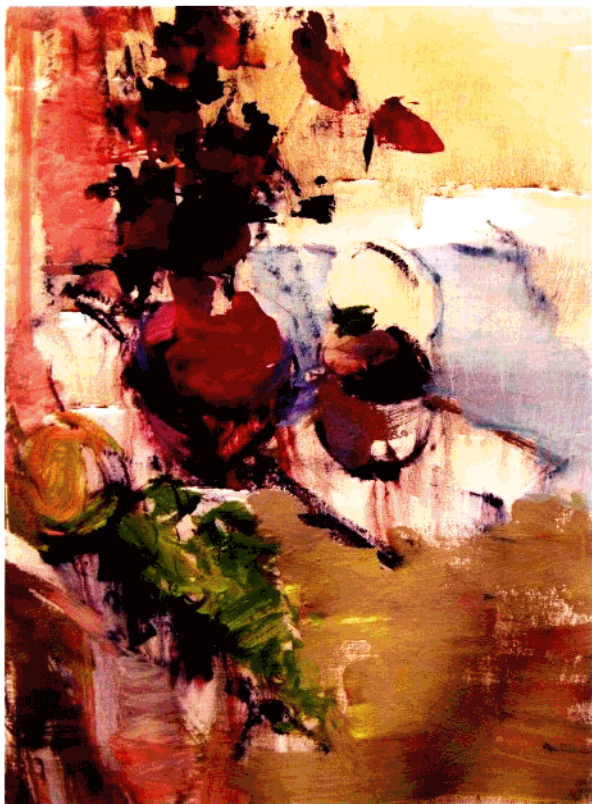
色彩作品除了在素描的基础上增加了色彩关系处理之外，它与素描的另一个区别在于使用的工具不同。正因为这种不同，所以在色彩练习中用笔也就成为一个重要的课题。

一般从整体而言，画面的用笔讲究笔触大小、虚实、干湿变化等。从用笔的笔法上看，有摆、点、揉、刮、勾、皴、拉、刷等。不同的用笔形成不一样的画面视觉效果，方与圆、柔与硬、流畅与干涩、厚重和单薄、生动与刻板、轻松与严谨等。在铺开整体画面的阶段，比较通行的用笔方式有刷、揉、摆。刷能快速展开大面积的画面色彩关系，揉能使色彩之间更好地融合。在深入刻画物体阶段，常用摆、点、勾、皴、刮等技法，根据不同物体材质运用不同笔法。

另外，了解画笔的品性是画面用笔成熟的一个重要环节。
不同材质的画笔能得到不同的画面效果：
笔毛材质相对柔软的画笔一般吸收水分和颜料能力比较强，能顺畅地大面积铺开画面和深入刻画。而材质相对硬朗的画笔吸收水分比较弱，不适合用于大面积铺开画面，但由于笔触肯定坚实，所以多用于深入刻画物体，能形成油画般坚实的效果。如猪鬃油画笔。
从画笔笔头的宽窄来区分画笔：
排刷及大号笔铺开画面能力强，有一定的塑造能力，利用不同角度笔锋能得到不同特点的笔触效果。中小号笔方便深入刻画物体细节和体积，丰富画面笔触形式和色彩关系，但大面积平铺能力较弱。

7. 表现技法步骤图示

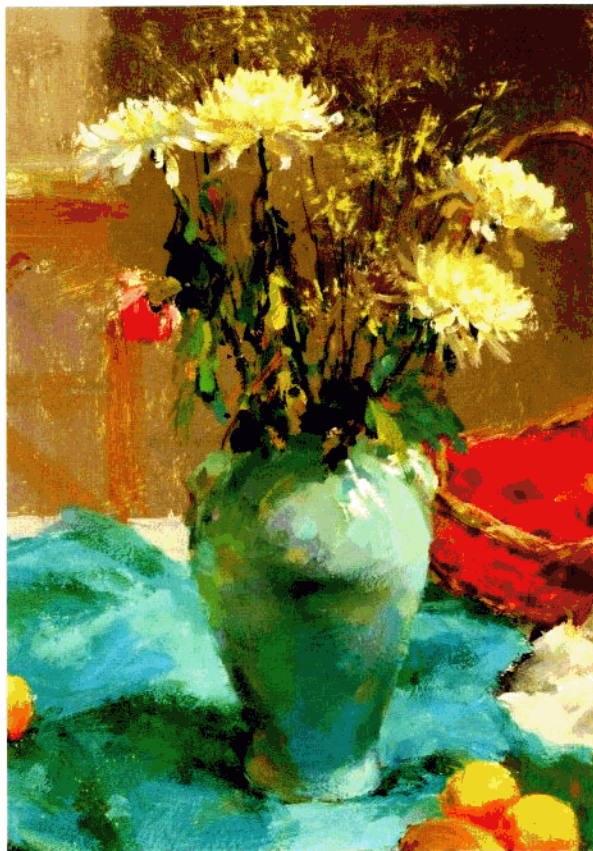

8. 单体表现图示

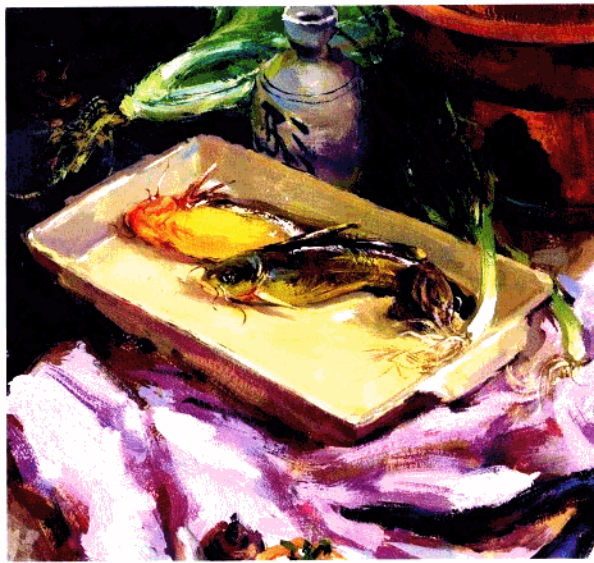

9. 不同主题表现步骤图示

