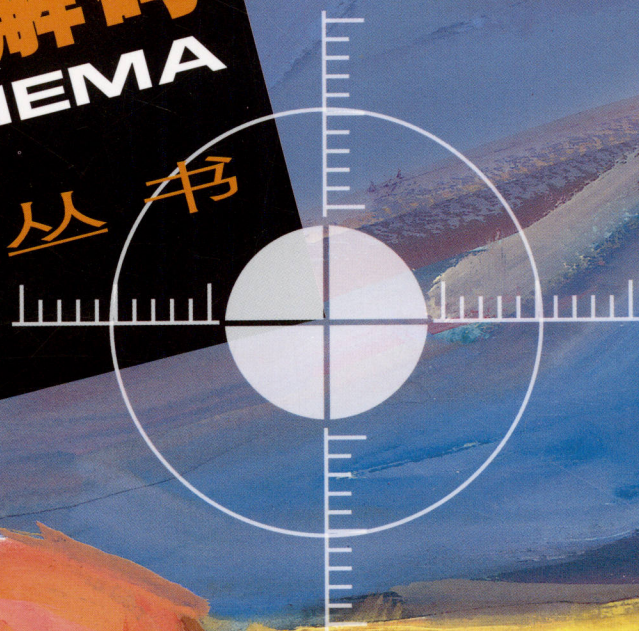

色彩静物解码

SECAI JINGWU JIEMA

考场狙击系列丛书

王耀伟 著

色彩静物解码

考场狙击系列丛书

KAOCHANG JUJI XILIE CONGSHU

王耀伟 著

一、常见的水粉画笔及其性能与特点

- ①笔触较宽大的笔适合铺设底色。
- ②笔触较小的笔适合勾线、打稿和塑造较为细致的形体。

二、当前色彩静物考试概略

色彩静物写生是作色彩练习的最好手段。它可以仔细地观察，从容地研究，这对于训练色彩观察能力，造型能力的培养，同时熟悉水粉工具材料和掌握水粉画技法有好处，也是研究许多不同物体质感的表现方法，是认识光色变化的重要途径。静物的摆放也是锻炼画者的构图能力，是培养审美的主要手段。

目前各大院校对于色彩科目的考试，除专业性特别强的加试之外，一般色彩考试可分为两种。

1、写生：一组静物，几块衬布为主体，有观察有表现，考核考生的综合能力。

2、默写：默写分三类；

①图型题：试卷提供画面构图、内容、要求等，考生按题画出效果。

②文字题：试卷用文字说明画面应有内容，构图由考生自主安排。一般要求画面有衬布、静物，并由此决定画面色调。

③命题，有确定含义或情景要求，如《早餐》、《生日》等。考生根据卷面要求指定的静物，加入其他物品组成画面，达到试卷要求。

这三类的色彩考试近年较为普及，其基本目的是检测考生的构图能力，色调的把握，画面物体的深入，与画面完整性等几个方面。

三、一场色彩考试的难点与关键

1、时间安排：

每场考试都有规定的时间，考生首先应当合理有效地安排与运用规定的时间。一般情况下，考试定在3小时左右。我们可把它分为前、中、后三期。

前期一般15—30分钟。

写生：15分钟构图，要求严谨、均衡，注重器物的透视、亮暗部、明暗交界线。

默写：15分钟选择器物，布，注重黑、白、灰的关系与画面搭配的色调，然后构图。

命题：确定理解题意，选择场景、器物（除规定外，一般尽可能不

增加物件，已规定的，亦要安排好，有些可藏则藏起来），然后构图，注重黑、白、灰的关系与画面的色调。

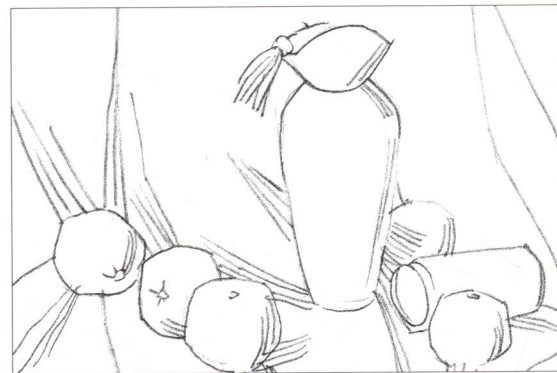
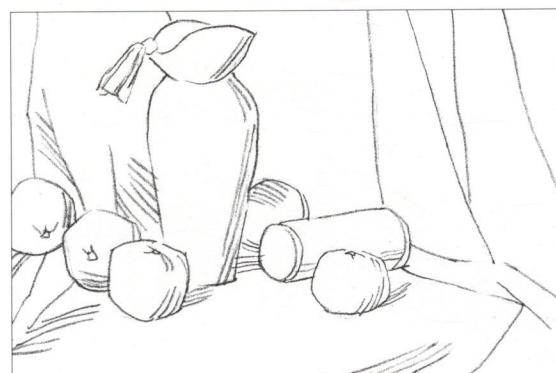
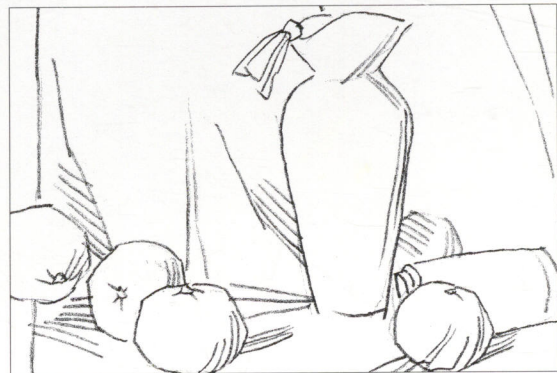
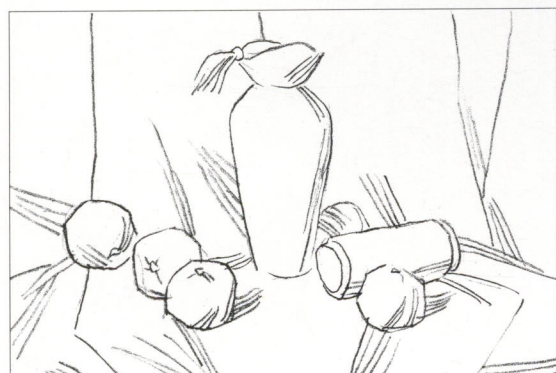
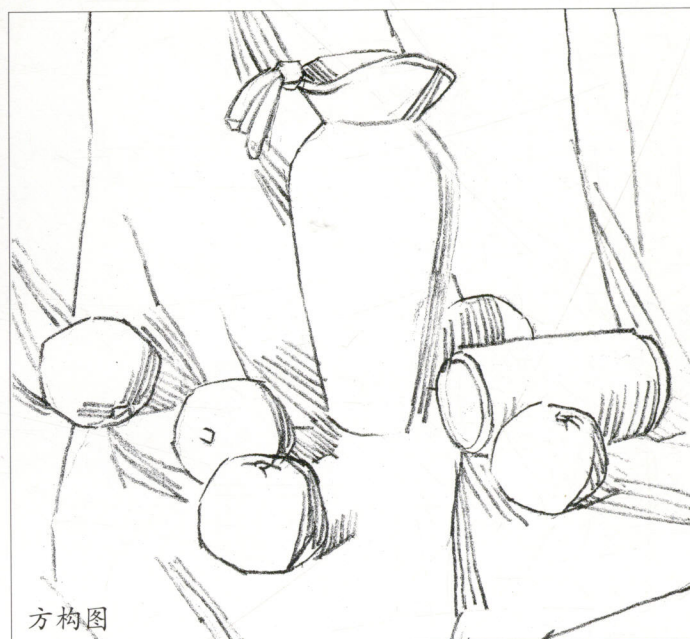
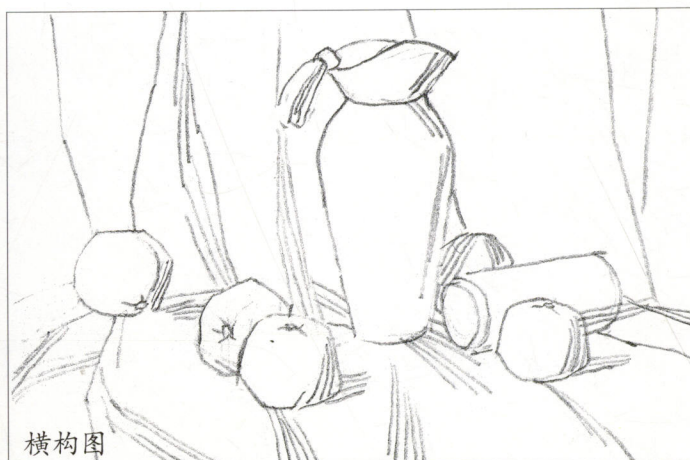
中期2小时。

前30分钟，从画面最重的（固有色、或主体静物暗部着手），由里向外画出大的色彩关系与画面大色调。

接着逐件展开，由里向外，能深入的尽量深入，如此几遍反复（主色调、重色、黑白灰、色相）约1.5小时。

后期30分钟。

最后半小时用于整体收拾，对画面效果作调整，使之虚实得当、整体感强，完整统一。

四、构图的法则

构图均衡：现在考试大多采用四开纸或八开纸，这种统一模式要求我们在构图中充分发挥它的尺幅特点，太空、太满、太偏、太下都是常见的毛病。

a、横竖的决定取决于主要物体，如要求画有酒瓶、花瓶等大件直立器物，则应选择竖构图，如无这类情况，则根据画面器物摆放需要。

b、黑、白、灰考虑：规定的衬布条件，主要器物的黑、白、灰，要充分利用。

五、怎样处理好画面的色调

色调：色调由试卷中器物与衬布决定。如默写则根据试卷要求，一般由画面主要衬布或主要静物决定，也就是某一色或几色的面积决定了画面的色调，如“兰绿、黄橙、红紫”，注意它们都是由相近的几色组成，如暖色多，则为暖调，如冷色多则为冷调。如是灰色衬布则根据器物色彩决定画面色调。因此开始绘制一幅作品，首先要判定该作品画面的主色是哪些，以决定画面的调子。

我们知道，色彩学中有三个因素：色性、色相、色度。

色相——色彩的相貌，如：红、土黄、湖蓝色等色。

色性——色彩的冷暖，倾向蓝紫的为冷色，倾向红橙的为暖色。金、银、黑、白为中性色，可与任何一色调和。

色度——色度有两个意思：

- 1、纯度，色彩的纯度，调和次数愈多，色彩的纯度愈弱。
- 2、明度，一色本身加白或加黑，发生明度的变化，加的白、黑量多，纯度则低。

六、暖调子作画的特点

暖调子意味着画面暖色面积居多，如这幅画明亮的黄色与稳重的熟褐、赭石为主色。另外的盘与两件浅色瓷器是白色的。这样可以加浅画面的黑白灰效果。注意瓷杯上的几点蓝色在画面中起补色作用，能加强画面的色彩对比。

七、冷调子作画的特点

这幅画以黄绿色为主调。白色的花与浅灰蓝色的衬布与背景的暗色分别起着黑白灰的作用。

大面积的冷调子画面要特别注意暖色的运用，这些地方通常是在物体的暗部与背景上，如水果受衬布的影响，它的暖色则在亮部与中调子上。

冷调子容易冷清，所以画面中静物的亮部有时可以处理得暖一些，使静物与环境的对比关系突出，使画面明亮。

八、作画的步骤:

- ①观察: 作画之前, 观察是很重要的。观察分两种方式: 一是整体观察, 将眼睛眯起, 只能看到对象模糊的影像, 这样判断出对象的整体印象、黑白灰、色相、明度、纯度。二是局部观察, 通常前期以整体观察为主, 中期以局部为主, 但要时常注意整体的调整, 避免陷入局部之中。
- ②构图与立意: 通过观察, 我们对画面有一个整体认识, 通常这叫“第一印象”, 作画的最终结果即实现这个“第一印象”, 因为它是生动的。这个印象要保持在观察中, 然后进行构图。起稿, 用铅笔或单色起稿, 一般用较稳重的色彩, 如蓝、熟褐等。也可以用补色起稿。这个过程约15分钟左右。如图①
- ③铺大色: 判断先画哪些, 用的色彩厚薄, 哪些地方纯度最高。一般先从(最重的地方画起, 因为最重的地方通常不宜反复, 而且有了最重的地方, 才容易与其他地方进行明度对比。)所以先从暗部, 背景处开始, 这是大部分画家采用的方法, 这种方法有利于塑造。也可采用先薄涂大面积色彩, 这样有利于画面色彩的把握, 但要注意一开始不宜太厚, 等到较有把握后才厚起来。这两种铺色方法可以结合起来用。如图②
- ④深入: 深入就是详细描绘, 处理主体的细节与色彩关系, 主体与整体的关系, 以及与背景的关系等。注意深入不是照着对象描, 而要从整体出发, 强调色彩的纯度、明度与冷暖对比, 使画面的整体气氛一致。
- ⑤最后收拾: 这时画面已趋于完成, 要回到“第一印象”, 并不是所有的细节都需要刻画的, 根据自己的感觉, 调整用笔的大小、软硬与画面的虚实关系。

九、塑造的问题

我们塑造一个静物，用素描方法可以分为明暗五大调：辉点、亮部、中间调子、暗部、反光，再加上投影。

在写生色彩学中可以对应为：

高光——光源色。

亮部——固有色加光源色。

中间调——固有色。

暗部——固有色加环境色。

反光——环境色。

投影——注意，投影是另一物体的暗部色彩。

这样我们就可以根据画面物体的明暗关系寻找出它的色彩倾向，并画出它的色彩明度与纯度，同时用不同的笔触来表现。

常见的笔法：刷、扫、摆、勾、点、洗等。切记要根据静物特点决定用笔。

水粉材料本身有其明快、易于修改的优点，也有干、湿时效果不同的特点，干后变浅灰、浅色干后变暗等，因此应当预先估计到最后效果。所以一般作画步骤先要确定画面的重色或暗部，再由里往外画出来。

水粉画法可分作干画法、湿画法、厚画法、薄画法几种。

友情提示：

一般考试应以干湿结合的办法，厚堆则要考虑到考试时间，以免考试结束，画面未干而带来其他损失。

十、水粉静物写生过程中常见的毛病有：

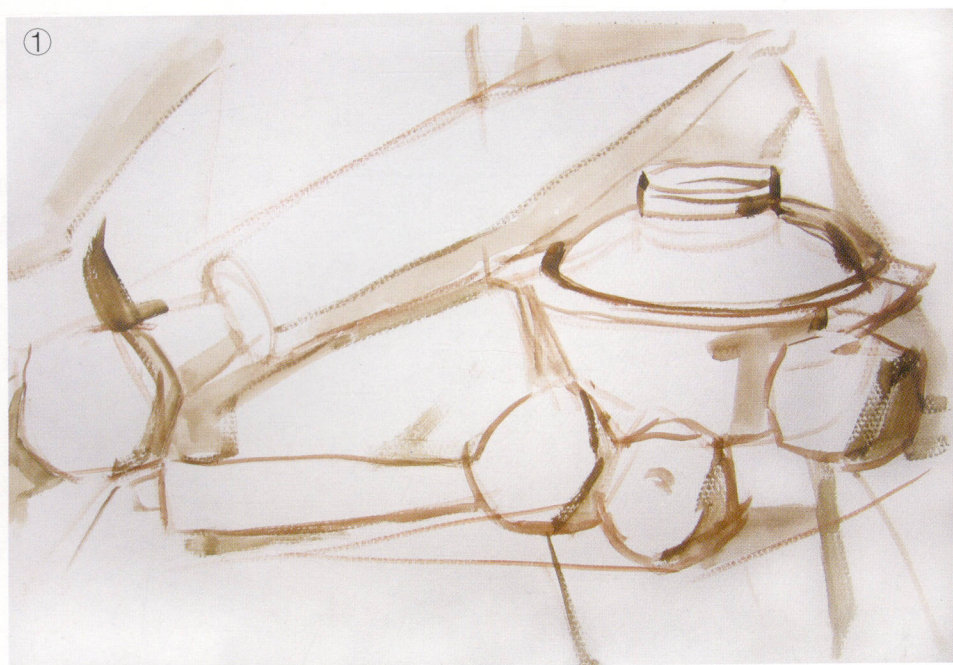
1. 粉气：暗部、明度低的色彩调合了太多的白粉，会使画面产生浑浊、灰暗的现象，有时画面好象涂了一层粉，即通常所说的“粉气”。这种情况就是到处滥用白颜色的原因，所以要特别注意画面黑、白、灰对比，注意较深较纯的颜色运用，同时颜料堆得太厚也会造成粉气。

2. 生：全部采用原色或纯度高的颜色，完全不加灰色，会使色彩缺乏对比而显得生硬。

3. 灰脏：画面上没有最深和最亮的颜色，缺少黑、白、灰对比，缺少冷暖对比。应当注意一幅画应由黑、白、灰，纯度高与纯度低的色彩搭配组

合而成，全纯、全灰往往不能形成明亮的效果。

4. 花：花的原因往往是作画时缺少整体观察，用色零乱不分主次，不该鲜的鲜了，不该亮的亮了。用笔碎，没有虚实关系，画面缺少层次，整个画面塑造零乱，这就要求我们在构图时要先设想清楚画面的主体是什么，远、中、近景的安排，黑、白、灰的安排。一般主体静物要塑造充分，主体静物之后的物体可以用笔简单些，冷暖、明暗不要那么强烈。近景则相反，明暗、冷暖，用笔的硬度都可强调一些。

十一、作画的步骤：

- ①起稿：注意画面的均衡，沙锅的透视，西红柿与萝卜的亮暗部的投影。
- ②铺色：先画物体暗部，注意始终保持画面的黑、白、灰关系。
- ③深入：西红柿亮部用朱红、大红，暗部用玫瑰红、深红、紫红，要重点刻画沙锅盖。
- ④调整：当画面大的色彩关系，黑、白、灰关系已建立起来，就可以进行调整。这种整体修整一定要保持整体观察，蔬果的刻画也要有主次之分。

十二、怎样让画面明快

1. 黑、白、灰的安排要明确，勿使画面中衬布与静物的明度、纯度太接近。

2. 纯与灰的搭配，只有搭配好了纯度的强弱，才能使纯的更纯，灰的更灰，形成色彩的节奏。

3. 调色时要注意大面积色彩的色相区别，注意物体亮暗部的冷暖区别。同时，调色时不能把颜色调得太“熟”。

4. 注意保持调色工具和用水的清洁。

十三、考试中常见的静物组合画法

1. 陶瓷类器皿组合画法

陶瓷类器皿都是以粘土在高温中烧制的，陶类不上釉或薄釉，大多厚胎无光泽，呈亚光状态，表面较粗糙，所以高光不高，受环境色影响也少。瓷类则薄而硬，口沿往往亮而坚挺，反光环境色明显，高光也特别亮，笔触较细腻。

这类物体往往成为画面主体静物，塑造应结实，形体勾勒要准确，圆口透视与底的透视要一致。用笔可稳一些，因为这类物品本身往往不是很鲜艳。

2. 不锈钢器皿组合的画法

不锈钢器皿本身是光洁度比较强的，它的色彩是暗黑色，口沿薄而硬。它的反光度极高，所以它的色彩都受周围器物色彩的影响。类似的器物还有铝锅、刀、勺等，都是注重口沿透视，以侧锋画出它的坚硬度，然后注意各种反光的冷暖倾向，用笔要干净利落，高光要硬而爽快。