

郦纬农 著 · 湖南美术出版社

郦纬农 色彩静物解析

郦纬农

杭州师范学院副教授。中国油画家协会会员、浙江美术家协会理事、浙江油画家协会会员。作品多次入选全国美展和省市美展，并在多种画册、刊物上发表。个人专著有由浙江人民美术出版社、中国美院出版社、湖北美术出版社、福建海潮摄影出版社等出版的《色彩静物临本》、《色彩风景临本》、《名师指路》、《色彩静物重点突破》、《色彩风景重点突破》、《郦纬农色彩静物教室》、《郦纬农色彩风景教室》、《名家色彩表现实例》、《郦纬农色彩风景》、《郦纬农色彩静物》、《郦纬农画室——水粉静物讲析》等26册。

封面：红紫色调。玻璃器皿由于注入无色液体而呈半透明状，既接受光源色和环境色影响，又透出朦胧的背景色彩，所以色彩关系比较复杂。不锈钢锅质地光亮，极易反射光源色和环境色的色彩变化，因而没有明确的固有色。只有较准确地理解和判断这些色彩关系，才能表现好玻璃器皿和不锈钢锅的不同质感。

银灰色调。灰调子和画面灰了，在概念上有着本质区别。画面灰了，一是素描概念，指素描关系没有拉开，即使是淡色调，仍存在微弱的素描层次；二是色彩概念，指色彩的冷暖、色相和纯度，没有表现正确，关系混乱。不同的是，灰调子是整幅画面的色彩纯度较低，色彩含蓄而不张扬，微妙而不暴露，画面的素描关系和色彩关系仍然十分到位。这幅画，虽然色彩十分接近，纯度很低，但黑白灰关系十分明确，因而十分响亮。

色彩训练五要则

色彩静物写生训练，就是要培养学生的艺术观察能力、艺术表现能力和审美鉴赏能力。为此，在写生（或临摹）中要遵循色彩训练的五要则，才能获得较好的训练效果。

一、理解地观察、理解地表现

理解地观察、理解地表现，理解什么？①理解物象的形体结构。所谓结构，就是形体的结合与构造。即道具各部位的内在的组合，前后穿插、上下联结、左右对应，外表的形态特征、透视变化以及各道具之间的前后关系、大小高矮比例等。②理解明暗变化。弄明白光源的定向，明暗交接线的位置、大小、虚实变化，反光与投影的强弱变化等。③理解色调与色彩关系。弄明白该组静物所呈现的基本色调和组成这一基本色调的几大色块的组合以及光源色、固有色和环境色的冷暖变化等等。理解了这些最基本的要素，在表现它们时才有了追求的目标，才能胸有成“像”地去画。所以，理解是画好一张画的根本。

二、整体地观察、整体地表现

一幅画作的优劣，总是通过整幅画的效果呈现出来，任何局部的效果，对整幅画而言都是无济于事的。所以，作画的整体意识贯穿始终是成败的关键。整体地观察、整体地表现，即将所写生的静物道具全部置于作画人的视野之中。首先分析整组静物的黑白灰关系，其后，再找出色彩的冷暖、纯度的对比和渐变关系，哪是最暖的，哪是最冷的，哪是最艳的，哪是最灰的。以这些极端的色彩定位，其他的就能依次有序地排列，避免看到哪里画到哪里和看一眼画一笔，使画面又花又乱很不整体的弊病发生。所以，整体与否是成败的关键。

三、比较地观察、比较地表现

初学者和进步较慢的学生，总是一个局部一个局部地孤立地去表现，画中多种道具之间色彩的深淡（明度）、冷暖（色性）、艳灰（纯度）和形体塑造的虚实、强弱与疏密变化都没有比较地观察、对比着表现，关系紊乱，效果出不来，进步较慢。正确的方法是要学会画前看后、画左看右、画上看下、笔东眼西、左右顾盼。眼睛在静物道具中来回比较，画笔在纸上对比着表现。色彩只能在对比中呈现它的各种不同的效果。一块失去比较的色彩是没有任何价值可言的。18世纪俄罗斯油画大师、列宾的老师克拉姆斯柯伊曾说过：“比较比较再比较，没有比较就没有绘画，更没有天才的画家。”所以，可以这样说，“比较”是进步的“法宝”，是打开艺术殿堂之门的钥匙。

四、立体地观察、立体地表现

作为基础教学的色彩静物写生训练，一个重要的训练内容，就是要使物体立体起来，这一立体感的体现也是美术类高考评分的标准之一。所谓“高考高考，色调加塑造”，就是指体积的塑造十分重要。初学者往往不注重对三维空间中的“深度”的观察与表现。静物写生中的立体感表现，原本依赖黑白灰的素描变化规律，但许多初学者在色彩造型中，忽略了随形转折的色彩冷暖、纯度和色相的变化。其实，在绘画中要注意高光反映光源色，受光部以固有色为主并受光源色的影响，暗部的反光受环境色影响。在塑造时还应注意空间色彩的变化规律，即近暖远冷、近艳远灰、近实远虚的色彩变化，以强化物体的体感和画面的空间感。

五、艺术地观察、艺术地表现

写生不是克隆自然，写生是将自然形态景物上升至艺术形态的绘画。所以在作画前，应以艺术眼光去观察对象，并想像出画完以后的艺术效果。因而要判断出什么地方应加强，什么部位应概括处理，什么地方应密，什么部位应疏一些，并用适度夸张的色彩去强调明度、冷暖、纯度的对比或者色彩的柔润与谐调。艺术地观察艺术地表现，要求我们平时多看多读优秀的作品，不断丰富和提高自己的艺术修养，才能画出优秀的作品。

酆纬农

①用铅笔起稿确定构图后，勾单色线并画出简约的素描效果，走稳第一步。

②先从背景开始上色，然后将桌面深红色衬布和深色陶罐画上，空出较明亮的瓷瓶和桌面白布。符合“先远后近、先深后淡”的原则。

③对比着看深色的陶罐和背景，将两个较淡的瓷瓶画出大的效果。水果的色深于瓷瓶和白布。

④最后表现白布，使画面渐趋完整，严格按步骤作画使画法熟练，以适应高考的三小时速度要求。

灰紫色调。在淡雅的氛围中烘托出水果明丽的色彩效果。注重白布的表现，受光部呈冷色，背光部呈暖色。用大笔塑造，含水适中，干净利落地用笔，给画面带来良好的整体效果。

①注重构图在统一中求对比,如酒瓶与陶罐的肥与瘦、陶罐与白菜的纵与横、陶罐与水果的大与小、酒杯与陶罐质地的细与粗、青椒与水果的冷与暖等对比,使构图生动、活泼。

②先远后近、先深后淡、先灰后艳、先湿后干、先整体后局部,这“五先五后”体现了作画上色的程序规律。为了适应高考,最好一上色就能画出七八成效果。

③在二个小时之内完成这样的第三步较为理想。所剩一小时表现最亮的白布和深入刻画、调整整理。

④塑造桌面白布的褶皱,使画面产生节奏感,同时和背景有了呼应,让整幅画有整体谐调的效果。

灰暖色调。围绕橙和黄的主导色而展开的色调，形成主导色协调的表现方法。画白菜、陶罐和水果等，采用微妙的同类色推移的塑造手法，使色彩丰富，形体结实。

①三角形构图使画面产生稳定感。画中水果大小穿插对比，使画面增强生动性。

②画背景、衬布一气呵成，奠定了整幅画的基本色调。

③在不断比较中画出各种色相不同、明度不一的水果的形体，使画面较快地呈现出整体的色彩效果。

④最后表现画面中最亮的瓷罐和瓷盘，使之出现完整的效果。葡萄与石榴，有丰富的色彩变化，它们是非常上画的水果之一，深受画家们喜爱。表现时既要把握大的色彩对比，又不能放弃微妙的冷暖变化。

灰棕色调。这是一幅色调明确、整体效果较好的作品。陶瓷器皿塑造到位，衬布用笔生动有力，各种水果的色相对比，使整幅画面的色彩丰富而响亮，给人以春华秋实、美好生活的联想。

①避免了金字塔构图的塔尖落在画面正中间的弊病。注意画面上各道具要有疏有密，两个酒瓶的形态也应避免雷同。

②画深灰色背景及桌面衬布，尽可能一次画准其色相、明度、纯度，避免画上其他道具后，发现错误而发生大面积返工的现象，如果这样，对三小时高考的时间要求非常不利。

③表现玻璃器皿，调色要准，努力表现好光的折射所产生的色彩变化。

④表现水果，应明确大的固有色的色彩对比，并要和背景对比着上色。在塑造体积时，应注意对光源色和环境色的表现。

紫色调。整幅画色彩富丽堂皇。玻璃器皿晶莹剔透，质感较强。黄色苹果和紫色台布形成补色对比，产生强烈的对比美。用笔大胆肯定，酣畅淋漓。

①采用尖笔勾稿,明确各组道具的前后透视关系以及各道具的形体结构。

②用湿画法,即上色前先将欲画部位打湿,趁纸面潮湿时画上背景之色,画时可分别用深、中、亮三支笔交叉上色,一气呵成。

③从远画到近,做到心中有整体而局部画成七分效果,以适应三小时高考的特殊要求。

④卷心菜、面包的质感表现,将影响到这幅画的艺术效果,必须十分认真地对待。色相判断正确,上色把握渐变技巧,才能做到相对的深入刻画。

蓝灰色调。画面中面包和卷心菜等表现得十分真切动人。只有通过微妙的明度、色相和冷暖的色彩变化，发挥扎实的基本功功底，才能塑造出面包的松软质感和卷心菜的新鲜感与立体感。第四步中白布画得较呆板，洗掉后趁湿作概括表现，产生现在的自然生动的效果。

①这是一幅内容比较简单,以花为主的静物写生。构图时突出两束鲜花组合,使画面集中、整体。

②先把画面中最深的插花陶罐及背景、桌面整体地上色,用色较薄,用湿画法表现。

③注意画面的层次感。红色不宜画得很亮,红花的绿叶也要整体而深沉地表现,以衬托前面一盆鲜艳明亮的小花。

④特别注意整盆小花的体积塑造和花形的透视变化。

暖灰色调。这是一幅色彩单纯、用笔简约、轻松明快花卉写生画。画花时，轻松自然地表现花瓣，不死抠花瓣的具体结构；用深沉而整体的色彩表现绿叶，压低绿叶的明度与纯度，从而衬托花的明丽；概括整体地表现瓷盘、酒杯与水果，营造出柔和悦目的画面气氛。

红色调。表现瓷瓶和衬布的关系，应降低背景红布的纯度和明度，以突出瓷瓶的色彩效果。用深灰蓝色的布和瓷瓶的深色背光部衬托水果色彩的明丽，并用大笔分面表现。布纹的疏密对比，色块的深浅处理使画面整体中有变化，简约中有丰富的内涵。

橙黄色调。精到、扎实地塑造两个陶罐，轻松、洒脱地表现背景与桌面衬布，精微细致地区分橘黄、中黄、淡黄、柠檬黄等色的水果的色相和冷暖色性，构成画面温暖、富丽的色调气氛，体现了谐调柔和之美。