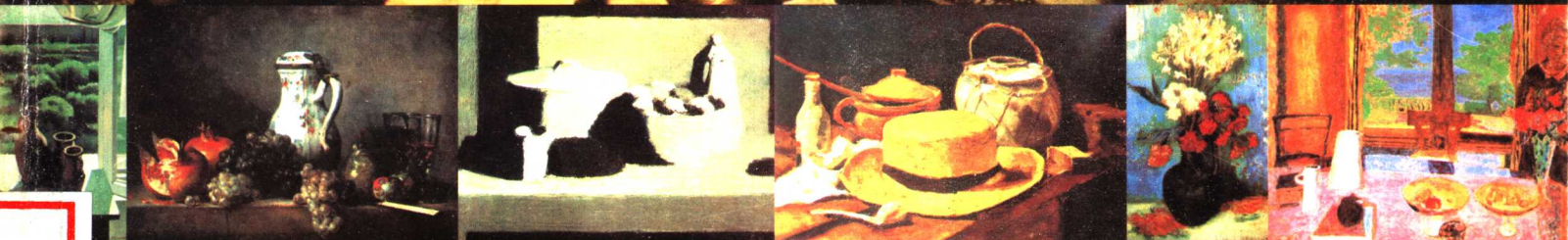

静物的用光

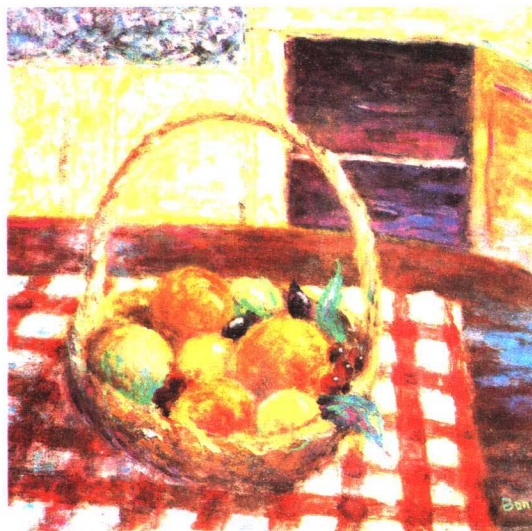
王树琴 著

▲ 辽宁美术出版社

王树琴 编著

静物的用光

JING WU DE YONG GUANG
WANG SHU QIN BIAN ZHU
LIAO NING MEI SHU CHU BAN SHE

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

静物的用光/王树琴编著, —沈阳: 辽宁美术出版社,
2001.6
ISBN 7-5314-2746-x

I. 静… II. 王… III. 静物画—绘画透视—技法(美术) IV. J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 030879 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷

开本: 889 毫米×1194 毫米 1/16 字数: 5 千字 印张: 4

印数: 1—3000 册

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 童迎强 技术编辑: 茉莉 责任校对: 徐姝彦
封面设计: 梁传志 童迎强 版式设计: 立里

定价: 26.00 元

序言

宋惠民

当今社会对绘画和艺术设计的需求,呈不断扩大之势。专业美术工作者越来越受社会的尊重与推崇,高等教育的美术专业也成了当今最热门的专业之一。一时间,习画者众多,而有些人,基于提高自身的综合素质的考虑,也加入到习画者的行列。由王树琴教师编著,辽宁美术出版社出版的这套丛书,对广大美术爱好者来说无疑是适时而有益的。

我们提倡美术教育,不是教人“依样画葫芦”,而是在于对学生的洞察力、理解力、表现力和解决问题能力的综合培养。这就要求习画者不仅应掌握造型艺术的基本知识和绘画表现的各种技巧,更要具备艺术鉴赏能力和提高自身的审美素养。艺术创作本身固然是人类的一种感性、主观的精神创造活动。视觉美学理论则是在人类长期的精神创作实践基础上发展成熟的理性客观知识,只有将这种主观与客观完美地结合在一起,才能创作出具有美感的艺术作品。常言道艺术创造需要感悟,感是要有灵感,悟则在于理了,悟则通,通则便,则灵。静物绘画,由于静物选取的随意性,构成方式的主观性,无疑是培养学生构图能力等综合艺术表现能力的极佳题材。作为我院长期从事基础绘画教学的王树琴教师对静物题材绘画进行了大量的研究与实践,积累了丰富的教学经验。此次编著的这套丛书从静物构图、静物色彩表现、静物组合及静物用光四部分进行分类探讨。

此书内容充实,样式丰富、图文并茂,是国内近年静物绘画丛书中所少见的。其观点明确,分析入理。编辑整理出如此众多的古今中外不同流派风格的静物绘画作品,其中的艰辛是可想而知的。本人感其精神,叹其心志,特以为序。

作者简历

王树琴，一九九〇年毕业于鲁迅美术学院油画系，获文学学士学位，留校任教至今，辽宁省美术家协会会员。

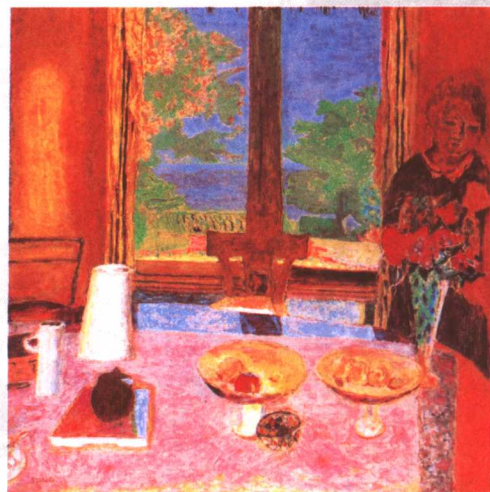
作品《备战亚运》入选全国第二届体育美展；《头饰》系列之二入选第二届全国教师优秀美术作品汇展，并获优秀奖；《鸡冠花》入选辽宁省第三届水彩画艺术展，并获优秀作品奖；《向日葵》入选辽宁省第三届青年美术作品展。

一九九一年为辽宁省丹东沿江开发区设计《笑迎八方客》等大型浮雕及环境艺术品。

一九九九年参与编写了《环境艺术设计手册》一书现已出版发行。

另有作品和专题文章多次在《美苑》、《美术大观》等专业刊物上发表。

静物的用光

光是自然界中固有的一种特殊物质现象,它既为世间万物提供了生命的能量,也为我们开辟了一个明亮的世界。有了光,我们的肉眼才能看到眼前的一切,也正是由于光的照射作用而使各种物体具有了其自身的特性色彩。绘画作为一种视觉艺术,其形式本身就决定了光对绘画的重要作用。此时,光除其照明的基本功能之外,又具有了装饰、美化及视觉传达的功能了。

静物绘画作为一种特殊题材,由于构成材料及形状的繁杂,环境光源的丰富多样,更加突出了光在这一题材中的独立地位。有人把形、色、光并称为静物绘画三要素,这种对光的高度重视也是我们应取的态度。

本文将通过对光在绘画中基本知识的介绍及静物题材绘画作品个例的分析,以期提高读者对光的理解和运用能力。在了解了这类知识的基础上,大量的创作实践则是必须做的事情。这样做之后,有一天,您就会发现,您所创作的静物绘画,画面会自然生动、色彩丰富逼真,同时还会增添某种形式美感及特殊的情趣。

一、光的基本知识

静物绘画中的光分为自然光 and 人造光两大类。其中人造光又因发光体的发光原理、构成材料等差别,又有烛光、荧光灯光、白炽灯光、弧光灯光等等众多差别。不论自然光和人造光,都有强弱、方向的变化及光色冷暖之分。将一组静物分别置于不同光源之下加以仔细观察,我们会发现:光源的强弱、冷暖、颜色及光源位置等因素,不仅影响静物的色彩关系,甚至还会影响静物物体的边缘形状(这就是我们平常所说的虚实关系)。同时光在绘画上还可构成不同情调,创造出某种特殊的形式美感,光真正成为了静物绘画中视觉传递的重要要素之一。要揭示这些现象产生的原因,就必须从光谈起。

1、光的本质及传播与反射

光为何物?依据现代光学物理理论,光具有波粒两重性,是以电磁波形式存在的辐射能。它主要包括宇宙射线、X线、紫外线、可见光、无线电波、交流电波等。其中波长为 $400\sim 700\text{nm}$ 的光波,因其能被人的肉眼直接看到,而被称为可见光。影响绘画视觉效果的正是在这部分光,我们研究的对象也正是这类光。

光在媒介中是以波动方式传播的,其振幅表示光量,差别是产生明暗等级;波长则是区别色彩的特征,其长短造成了色相的差异。在人们视觉印象中,光则是

以直线形式传播的,而直线传播恰好能解释镜面成像、背光阴影等现象(图1.1和图1.2)。

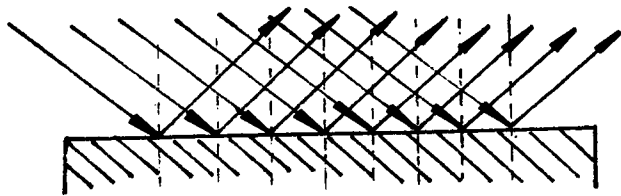

图 1.1 正反射

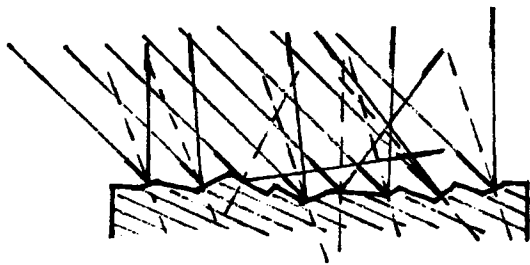

图 1.2 漫反射

图1.1是光线照在光滑物体表面时的反射情形,由于光线绝大部分按镜向同一方向反射(我们称之为正反射),我们不仅在物体表面看到较大的光源色域,还可感觉到物体材质的坚硬与光滑;图1.2是光线照射在表面粗糙、质地较软的物体表面时的情形。由于光线镜向反射的方向过于分散(我们称之为漫反射),这时,我们看到物体表面的光源色域较小,甚至全部消失,而完全呈现物体固有色形态。绘画中我们往往是利用这一现象表现物体的不同色彩和质感的。同时光源强度越高,距物体越近,物体的光鲜效果越会得到强化(见图1.3)。

当光线照射到曲面或球状物体表面时,光的直线传播与镜向反射特性会给我们带来一种非常有趣的现象,物体表面的光亮程度及色彩随曲面的变化也逐渐变暗、变深,而并非是简单的一半亮(受光部分),一半暗(背光部分)的黑白关系,而是明暗对比中互为补色的冷暖,色彩关系。

2、光的变化对静物的影响

对于人造光源来说,由于不同的发光原理,造成了

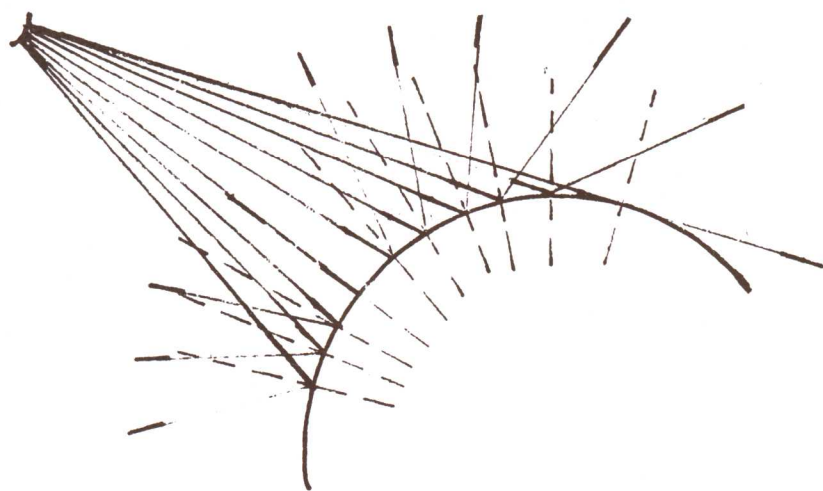

图 1.3 漫反射

光源发出的光有冷、暖之差异，而光源的冷、暖也会直接对静物物体的色彩产生影响。在处理画面时，受光部分就要表现出光源色彩的冷暖，而背光部分无疑将用光源色的补色及相反色调去处理。我们以红苹果为例。

置于白色桌布上的红苹果，在受白炽灯（暖色光）照射的情形（如图1.4），桌布和苹果的受光部分被温暖的色调所笼罩，桌布呈现淡淡的橙黄色调，而苹果的高光部分则更是被强烈的橙色调加以强化处理而充分表现出

图 1.4

暖色光源的照射效果。桌布的阴影部分则用光源色的补色——青紫色来表现，苹果的背光部分由于加上了其固有色的补色——绿色进行混合处理，使红色几乎成了紫绿色。相反，受冷色光照射时，受光部分的颜色就偏冷，而背光部分则略微偏点暖了。

环境的反光也是影响静物表现的一个重要因素。事实上，环境光在室内静物中的影响也是无处不在的，只是这种影响有时强烈，有时则不十分明显罢了。当主光较强时，环境光的影响相对就弱，反之则强。物体受光部分主要受主光的影响，环境光的影响微乎其微，环境光的影响主要在物体的背光部分。

光的位置变化，也会影响静物的表现。当我们不改变光源的方向而把光源逐渐移离静物（方便的作法是选用可调光开关将光源亮度调低，其效果与移开光源一样，且不改变光源对静物的照射方向）时，我们会发现，静物物体的颜色也逐渐变得偏灰，倾向于中性，成为弱的略冷一点的颜色，同时背光部分的光源色的补

色效果却越发清晰起来。应当引起我们注意的是，光线再远、再弱，物体的受光部分终归是受光的，就是说，受光与不受光部分的冷暖关系是始终存在的。

光的斜射是静物题材作品中常见的用光方式，采用这种光照方式不仅可创造出画面统一的形式美感，更能增加画面的深度。由于静物这一题材具有多种器物，且器物间相距较近的特点，斜照光又可丰富画面的色彩变化，这种现象在斜光照射在曲面或球形物体时尤为明显。关于曲面和球状物体的形体塑造，本文在前面已作过介绍，不过也只是传统的光影表现方法，绘画创作贵在创新。习画者往往也是对新表现方法更感兴趣，著名的印象派大师塞尚为我们提供了打破传统常规的表现手法，与所有印象派画家一样，塞尚的作品体现出对光有更深理解，这种理解表现出了光影的冷暖感受的本质。图1.5是大师著名的静物作品《苹果与橘子》。在画中，大师用黄、橙、红、绿的色彩冷暖梯次变化来塑造红色的苹果和橙色橘子的形体，这里

图 1.5 《苹果与橘子》

图 1.6

看不出明显的光影变化，但从画面中却能强烈地感受到光照影响的存在，物体的实体感和质感由于光的反射颤动而更明显了。

反射光也是影响静物题材作品色彩表现的重要因素。我们研究反射光对物体色彩表现的影响要从两方面入手：一是物体对光的反射作用；另一方面则是物体受周围反射光的影响。

物体的质地是决定反射光强弱的主要因素。金属类、玻璃、陶瓷等器物对光的反射能力很强。它们能像镜子一样将光源色反射到周围其它物体上。同时，与其相邻的其它物体和环境反射光也如同镜中成像一样，映射在这类物体上。这种情形在背光部分的反映尤为明显。另外一种现象也应引起我们的注意，有些物体就其质地来说并不属光滑的一类，如棉织物、抹灰墙壁等，在一定条件下，它们也能将光及固有色光强烈地反射到其临近的物体上。如阳光下，黄色桌布可将暖黄色明显地反射到物体的背光部位（不论这种物体质地是

否光滑），置于绿色环境中的物体也能强烈地受暖绿色反光的影响。同样在室内反光中，日光灯下，冷色环境物体对静物的反光影响得到加强；白炽灯等暖光条件下，暖色的环境物体对静物的反光影响会更强。造成这一现象的原因，用物理光学的色彩成像原理可很容易地加以解释。由该原理我们知道，物体的固有色是其反射了某一特种色的光并吸收了其它颜色的光而在人的视觉神经中枢产生的生理视觉感受，这是由物质的表面特性决定的。物体对与其固有色相近的色光，反射率也高，反之则低。这就是同样质地的物体，在不同光源条件下，其对邻近物体的反射影响及受其它物体的反射影响产生差异的原因所在。图 1.6 是我在教学实践中指导学生创作的一幅静物习作，其教学指导思想意在熟悉并掌握不同质地、不同颜色物体间的光色作用及色彩表现。学生较好地完成了这一教学任务。在画面中，可明显地看出橙子及悬垂的背影衬布，受红色桌布的反光影响，光亮的水壶则更是尽收环境色与器物形

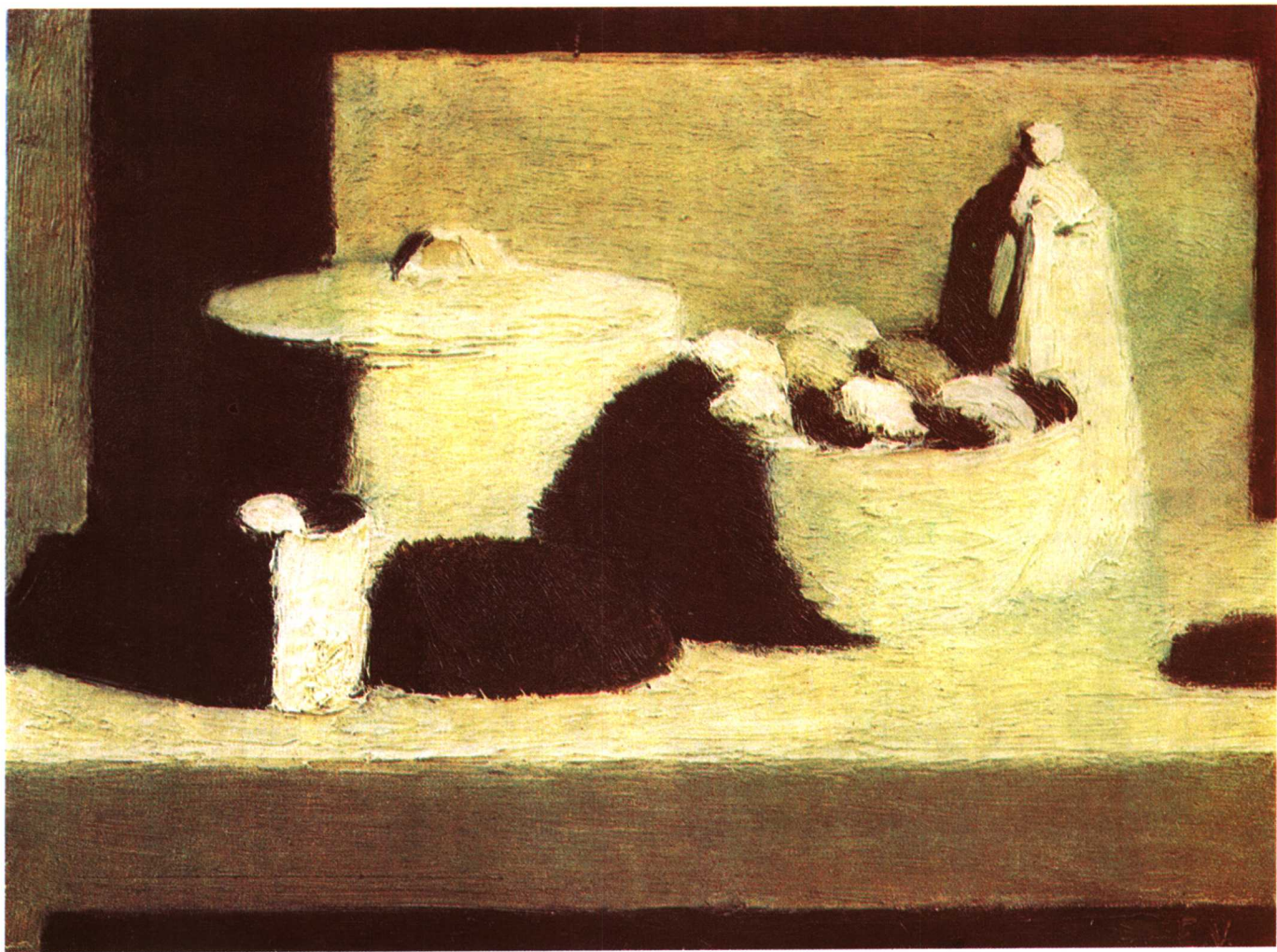
象于一身，整个壶面呈现出丰富而有趣的光色变化。

以上叙述的是各种条件光对静物色彩影响的基本情形及色彩表现方法。事实上，多种条件光对静物的影响作用是同时产生的，而且它们之间又有着此消彼长的关系。故此，实际情形要比本文介绍的复杂得多。这就要求我们在日常的创作实践中仔细观察，多加实践，才能正确把握光色转换规律。

光不但可决定静物的色彩表现，也可引起物体形状的改变（虚实变化），更能构成画面的特殊情趣。如画面的调子，明和暗在画面上如何分布？谁为主导？总之，调子的正确运用，才能恰当地揭示主题。正如音乐中不同的音调作用人的听觉神经，给人以不同的听觉和心理感受，绘画中的色调同样使人产生不同的视

觉感受和心理感觉。比如，高音阶的曲调往往给人以激昂的听觉感受，耀眼的白色和明亮在灰色为主的画面，对观众的视觉感受，通常也是强烈的。反之，灰暗色为主基调的画面则多给人以沉稳、压抑的感觉。同样，如果说都是由舒缓的中音曲调组成的旋律给人以懒散的吟唱之感，没有色调变化的画面也只能使人感觉平淡与乏味。

绘画本身是一门视觉艺术，许多东西恰恰是只可感觉而难以言传的。本文的第二部分刻意收集整理出一些专门利用光为主要表现手段的静物作品，这里既有不同风格大师的作品，也有一些表现手法不十分成熟但却颇有新意的作品。把它们一同呈献给读者，以便读者从中有所借鉴，有所发现。

ZUOPINSHANGXI

作品赏析

IXDIAHSIPOUS

《带黑框的静物》/依沃·哈尔巴耶娃

正上方来光，突出了器物间质感的变化，使主体物黑框、瓶子形象鲜明。

《静物》/依·维林尼亚/1988年

斜上方来光，强化了水壶的光色转换效果，使物体形象鲜活，又增加了画面的深度。这是一组自然光环境下的静物，由于光线较弱，环境光明显占据了主导地位，不锈钢水壶完全反射了环境光色，且把环境景象也完全映射出来。这种用光方式，不仅强化了器物间质感的对比变化，又使画面色调和谐统一，达到了较佳的视觉效果。

《有野味、水果、蔬菜的静物》/ 尤安·桑切斯·克太因/1602年/68 × 89cm

古典静物题材作品中,光线似乎仅仅为满足器物形象表现的需要而存在,这幅作品也不例外。

《静物》/作者、尺寸不详

《有馅饼的早餐桌》/ 威廉·克拉斯·黑达 / 1593年—1680年
这里的光主要起加强器物形象的作用。