

色彩

王亚平 著
张京红

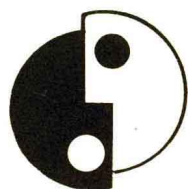
MEI SHU JI CHU JIAO XUE YU YAN JIU

美术基础教学与研究

湖南美术出版社

MEI SHU JI CHU JIAO XUE YU YAN JIU

色彩

美术基础教学与研究

王亚平 张京红 著

湖南美术出版社

美术基础教学与研究——色彩

王亚平 张京红 著

湖南美术出版社出版·发行(长沙市人民中路103号)

责任编辑: 姚阳光

湖南省新华书店经销 诚成(湖南)彩印有限公司印刷

开本: 787×1092毫米 1/12 印张: 3.5

1998年5月第1版 1998年5月第1次印刷

印数: 1—5000册

ISBN 7-5356-1070-6/J·991 定价: 28.40元

水粉静物画与写生

水粉静物画是色彩艺术领域中一门重要的学科。它通过对静止的物体在相对稳定的光线下进行的色彩写生训练，使我们逐步掌握色彩的基本规律、观察方法及表现技巧，同时也使我们感受到色彩世界中那种宁静与素雅、热烈与华丽的艺术魅力。

目前，我国美术高考的色彩考试科目绝大多数都

是以水粉静物画作为应试手段，且以日常生活中常见的静物如陶器、玻璃、水果、蔬菜、鲜花、布类等为主要写生对象。本书针对水粉静物画的考试内容，就笔者自身的教学体会，并通过范画详细介绍水粉静物画的艺术特点和训练要素，进而讲解一系列写生技法以及在写生过程中可能遇到的种种问题和如何正确处理这些问题的方法，旨在使已具备了一定美术基础的学生进一步提高色彩造型技能，培养其对自然形式美和画面形式美的敏锐感受，从而为其画好色彩静物打下良好的基础。

王亚平

苹果与篮子(图一)

< 一 > 色彩感觉的培养

我们生活在一个五彩斑斓的世界中，每一种物体都有它不同的色彩。要想在这些变化丰富的物体组合面前完成好色彩静物写生，首先应认识掌握色彩的变化规律，从物体的固有色、环境色、光源色中分析色性、色相、色度，从而找到一种色彩感觉。所谓色彩感觉也就是这些因素的有效综合。

水粉静物画有其独特性。它既可用水彩的表现技法，又可用油画的塑造方法，因此技法灵活多变。但水粉画材料使用不当，容易出现诸多毛病，如画面脏、灰、粉等，这也是在初学者的作品中常见的问题。为了发扬水粉画的长处，克服其不足，让初学者遵循正确原则，有的放矢地进行系统的水粉静物写生训练，色彩感觉的培养就显得尤为重要了。这里，我们结合图例来共同探讨如何培养和把握水粉静物写生的色感与表现技法，以不断加强对物体色彩的认识，丰富我们的色彩感觉。

例如《苹果与篮子》（图一）这幅范画将苹果放置在白色和深绿色衬布中，使苹果更显鲜艳、亮丽，苹果的固有色几乎是用单纯的橘红

与大红填满,同时对其暗部的环境色也稍做了处理,使苹果色彩变化微妙。初学者在塑造苹果时往往只强调环境色而忽略了固有色在整个画面中的主导作用,以致把苹果画得既脏又灰。但若一味地强调固有色,物体与物体间又会因缺乏联系而显得孤立。因此必须先有正确的色感才能把握好用色的分量,使画面协调一致。

在画静物时,由于物体质地、色彩的变化多端(如玻璃、金属质地光滑坚硬,棉花、布匹质地松软……),环境色对物体的反射有强有弱,因而固有色的色性有的明显、有的模糊,我们要根据不同的对象,找到不同的色彩感觉,从而使画面显得明快活泼。

如范画《百合花与苹果》(图二),白色和黄色的百合花在较重色调的背景衬托下显得格外娇嫩艳丽,透明的玻璃杯被涂以环境色为主的重色调,并在口部和底部提出对比强烈的高光,使杯子显得晶莹剔透。然而对有些如木头、布、竹藤制品、土陶等表面粗糙或对光的反射不敏感的物体,则需认真分析,找到周围物体色彩对它的影响,辨别出极其微妙的色彩变化,这样塑造出的物体才会显得色彩层次丰富,造型厚实。因此,我们所

提到的色彩感觉的培养实际上是培养一种对自然形式美的敏锐感受。

如《植物盆景》(图三),画面的主体是一盆绿色植物和几个苹果,背景是一块表面粗糙的木板。由于木板只作背景,故不能过分突出,而应画得随意,用色彩表现它时只能在固有色的基础上略加环境色,使之出现微妙的色彩变化,色感一旦确认,便可用大笔涂刷固有色褐色,然后稍覆盖点灰绿色与赭石色,这样既表现了木板的质感,又与主体绿色植物和苹果有了呼应,形成一个色彩和谐统一的画面。

不同质地、不同造型、不同色彩的静物组合在一起时,虽然有复杂多变的色彩关系,但只要从其中找到变化的规律,感受到物体的色彩冷暖变化、色差强弱对比、固有色与环境色的对比统一等,我们创造出的画面就会丰富多彩、完美协调。

<二> 正确的观察方法

诚然,色彩感觉的培养是不可忽略的,而色彩感觉的培养又以正确的观察方法为基础。对于每一个初学者来说,培养正确的观察方法就显得更为重要了。我们的教学要求是观察对象时必须从整体出发,分清各个局部与整体、局部与局部

之间的关系,用敏锐的眼光捕捉物体间色彩的微妙变化,从中找到主体色调。

初学者往往在观察物体细部时容易陷入孤立的状态之中,把对象看成是静止和互不关联的,既没有考虑环境色,也不去考察光源色对静物的影响。而我们需要的是:画者应做到多比较多分析,进行主体物与衬托物的比较、局部与局部的比较以及物体明暗的比较与色彩冷暖的比较,并将这样的比较贯穿于整个作画过程中。它有利于提高我们整体观察事物的能力和辨认色彩间微妙变化的眼力。

如《苹果与陶罐》(图四),从整体上观察分析这组静物,主体物是几个黄绿色苹果及一个浅绿色陶罐,灰白色衬布成为大块面的背景色,一块纯色艳丽的花布从画面一边延伸到另一边,将苹果和陶罐衔接起来。整个画面主色调偏冷,呈蓝绿色调,最亮最冷的是白色茶杯,最重的是陶罐的暗部,最暖的是花布,这些都是构成画面的整体因素。在整个作画过程中只要自始至终地把握住这种最初的新鲜感觉,就能控制住画面的整体性,使之主次分

张京红 苹果与陶罐(图四)

明，协调统一。

整体观察是画面色彩处理的正确方法，深入细致的局部刻画是丰富画面色彩层次的关键。这个阶段我们必须反复对物体进行比较，找出其中的细微差异，同时也要看到物体间色彩的相互影响，理性地分析色彩的变化规律。

如图中的几个苹果虽然都呈黄绿色，但它们之间却有着微妙的变化：有的偏冷绿，有的偏暖呈黄绿色；花布的黄色与苹果的黄绿色的色性相区别；白色衬布与白色瓷杯的亮度相区别；花布的蓝色与陶罐的蓝绿色纯度相区别等等。要这样不断地找出静物中物体间各种色相、色性、色度的差别，然后进行比较。另外要注意的是物体还受其它环境色的影响，如绿色陶罐固有色偏蓝绿，受苹果与花布的黄色因素影响，在亮部略带黄绿色；白色茶杯由于绿色苹果的反射，也略带蓝绿色调；白色衬布在主体物的色调作用下，呈现冷色。通过这些物体的相互作用、呼应，形成了一种和谐的画面。

总之，从整体与局部及局部与局部之间的反复比较中找出物体色彩的差别，控制住画面的主色调，这个过程也是一个感觉与理解相结合的过程。如果单凭感觉去画，那样的画面虽然色彩丰富却易杂乱无章；单纯靠理性去画又会显得呆板，使作品概念化、公式化。因此，要使画面既整体又富有变化，必须做到感觉和理性充分结合，也就是说既要始终保持对物体色彩的新鲜感觉，也要理性分析色彩变化的规律。

< 三 > 静物的配置

布置静物是静物写生的重要环节，静物组合是否合理，搭配是否得当会直接影响画面效果和作者情绪。我们认为通过静物组成的画面应形成一种特定的气氛，它应表达作者的思想感情，应代表一种生活情调，而不

是常人所认为的一堆杂物。

对于怎样选择静物，首先要注意以下几个方面：

①搭配合理，不东拼西凑。

②物体大小、方圆、高低、规则与不规则形成对比。

③物体质地粗细、软硬组合富于变化。

④物体色彩冷暖、明暗、灰纯构成一种节奏和韵律。

⑤物体间的前后、疏密要能产生一种层次感、空间感。

⑥光线的配置与审美情调。

< 四 > 观察与分析

面对一组静物，初学者总是急于动手把颜色很快填满画面，结果却越画越糟，最后难以收拾。正确的方法应该是先仔细观察对象，分析画面，定出主体基调，找出局部间的色彩变化关系，以及光源、环境对物体的影响，比较物体间的色相、色性和色度。整个作画过程必须做到对物体色彩保持整体的第一印象，这样才有利于控制画面。

二、水粉静物画的写生步骤

< 一 > 构图，打轮廓

作画时首先要解决构图问题。角度的选择要合适，视平线一般在画面的2/3处，主体物的放置不宜在画面的正中间，前面透视空间要保留得比较充分，画面物体的布局疏密要得当，重心要稳，主体物所占画面的比例也要得当，过大感到拥挤，过小则又感到空洞。总之，构图力求做到形色整体、画面饱和而富于变化。

对于勾轮廓、画大形，许多初学者对此容易忽

视，往往马虎了事。忽略了这个了解和熟悉对象的造型和色彩的过程，就会导致在以后具体的描绘中心里无数，画成什么样就算什么样。这是必须克服的。

在对物体进行大致的定位之后，接下来就是用结构素描的方法勾勒出对象的具体形象特征、结构关系，以及形体的明暗变化。但此时不宜过多地对细部进行刻画，否则会使画面支离破碎。

步骤图<一>中主体物陶罐大而厚重，处于画面2/3处，其旁用体积小、颜色艳丽的红辣椒、西红柿进行组合搭配，与主体形成了形体大小以及疏密关系和空间效果的对比，背景是以衬布和台面组成的，使画面显得充实而稳定。

步骤图<二>是勾轮廓，用单色较深的普蓝起稿使画面对比响亮，也可以与其他颜色谐调。用肯定、挺直线条勾勒出对象的大体结构关系与块面转折，并用淡色大致分出物体的黑白灰关系，注意物体的暗部与背景要融为一体，使画面相对完整。

(二)铺大色调

将那些很复杂的造型和色彩丰富的物体简练概括为几大色块，此时不要把注意力集中在细枝末节上，不要将每一个物体的色彩一一孤立分开。可先画面积大的背景色，再画面积小的物体，色彩的饱和度一般高于对象的固有色，水分不宜过多，一次看准后将画面大的色块基本上填满。在铺暗部时不宜重复太多，否则易产生灰、脏效果，没有透明感。

步骤图<三>中背景衬布和蔬菜、陶罐、

步骤图(一)

步骤图(二)

步骤图(三)

辣椒用高于物体固有色的饱和色肯定利落地分别将其填满，并交代了大体的明暗关系，用笔时，注意依据物体结构、前后位置摆出笔触的方向，并要有干湿、坚柔、粗细的变化，防止色彩平涂，笔触没有变化或朝一个方向。

(三)深入塑造

铺完大色调后就要开始进行深入刻画。对于静物的每一个细部形体结构、色彩关系、质感、空间感都必须认真分析，仔细塑造，但同时也不能脱离整体，始终保持整体与局部的比较，使其形体更为准确，色彩更为丰富，画面更具整体性。

在深入塑造时应注意以下几个方面：

①如在铺大色调时影响了一些局部形体及用色不准确的地方要进行仔细调整。

②画面物体色彩之间要反复进行冷暖对比。注意类似色的比较和色相的微妙区别，使画面物体色彩层次丰富。

③塑造时主次应有区别。主体物作为重点刻画，其它部分稍加描绘，防止画面平板。

④在深入刻画时注意前面物体塑造要细致，后面物体要概括，使之略虚，把前后的空间距离拉开。

⑤根据不同的物体质感，表现手法要有所不同，色彩处理也应有所变化。

如步骤图<四>中的辣椒与西红柿类似色的区别；辣椒暗部与青菜暗部的区别；白色盘子与白衬布的质感区别；主体物青菜、陶罐与衬布的主次关系区别等等。

(四)整体调整

完成图<五>，经过深入仔细的刻画，便

步骤图(四)

要进入最后的调整阶段，这时要检查整个画面，互相比较，找出每个可能破坏整体效果的问题。如，画面某些局部刻画过于琐碎或孤立，前后拉不开距离，虚实处理不当，空间层次不佳，物体亮部色彩发灰，暗部投影出现脏、粉，形体结构不准确，体积感不够等，这些都应逐一加以修改和调整，突出主体，删去不必要的细枝末节，坚持局部服从于整体的原则。

整体调整之所以是一个非常重要的阶段，是因为它不仅仅是解决以上提到的一系列问题的有效过程，更为重要的是在调整过程中能充分展示一个画家的审美情趣，艺术素养以及把握整体的意识和能力。同时也可视为是了解和考察一个初学者艺术潜力的关键所在。

王亚平

1997年6月写于岳麓山

完成图(五)

王亚平

作品欣赏

[提示]用衬布和苹果搭配，构成一种完整而又饱满的色彩视觉效果。衬布条纹不同方向的排列与陶罐回旋纹交织也构成富于节奏韵律的画面。

王亚平 条纹花布和苹果

[提示]图中衬布的刻画采用了一种蜡的防涂技法，使得画面粗犷。绿色植物的叶子塑造用笔生动有力，与水果的细腻描写形成了刚柔相济的对比效果。

[提示]画面大胆采用对比色，如群青与橘黄、深绿与大红等，使得视觉效果强烈，并与主体物的灰色调形成对比。

[提示]水果的背景选用了带有图案花的地毯——沉着的暖色调，而苹果的塑造则采用明快的冷色调，使画面产生一种装饰感。

花地毯上的苹果

王亚平

[提示]着重塑造了桃子的形体结构和色彩关系，衬布的刻画及其颜色的表现轻松自如。

王亚平

羊角壶与桃子

[提示]白色的百合花在深蓝色的花衬布和红色衬布的依托下显得格外明亮洁白，并且用小块笔触仔细刻画花的结构和形态，与背景的粗犷风格形成了强烈的对比。