

中国美术学院优秀作品选

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN

YOUXIU ZUOPIN XUAN

SECAI JINGWU 胡红芬 周东红 编著

色彩静物

安徽美术出版社

规

范

严

谨

优

秀



中 国 美 术 学 院 优 秀 作 品 选

色彩静物

胡红芬 周东红 编著

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物 / 胡红芬 周东红 编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2003.8

(中国美术学院优秀作品选)

ISBN 7-5398-1164-1

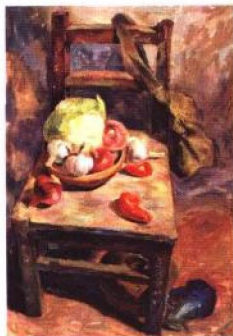
I. 色... II. 胡... III. 水粉画: 静物画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. J225

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第060004号

责任编辑: 马 涛

版式设计: 马 涛

封面设计: 武忠平



中国美术学院优秀作品选·色彩静物 胡红芬 周东红 编著

出版: 安徽美术出版社

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmss.com>

经销: 全国新华书店

制版: 安徽美达公司

印刷: 合肥远东印刷厂

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 4

版次: 2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷

ISBN 7-5398-1164-1 定价: 28.00元

如发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

色彩静物写生浅谈

周东红

色彩是自然界客观存在的物质——光的一种表现形式,它是一种运动着的物质现象,取决于人的视觉感受,有其自身的客观规律和原理。绘画中的色彩富有极其完美的艺术表现力,是造型艺术最重要的组成部分之一。固有色、光原色、环境色是组成物体色彩关系不可缺少的三个因素,同时又是形成画面的色彩基调的依据。理解了色彩的基本原理、掌握了色彩冷暖和明暗强弱的变化规律以及色调等的基本概念,将有助于指导我们的艺术实践与创作。

色彩静物写生是通过静物来研究色彩的基本规律、运用色彩去表现对象的一种训练方法,是学习色彩最好的起点,是掌握色彩变化规律及提高色彩造型能力的主要方式与手段。由于静物的相对静止以及较稳定的光线有利于初学者进行反复的观察、比较和研究,使静物写生练习在训练敏锐的色彩感觉、正确的色彩表现方法及提高色彩修养等方面起到了十分重要的作用。

在进行色彩静物写生训练时,我们要从易到难、由浅入深,循序渐进。在摆放静物时,光线的稳定性及静物的组合、色彩的搭配、构图等事先都应予以考虑,力求生动有序,要有明确的教学要求和目的。在训练中,学生要养成正确的作画观察方法,应整体地去观察、研究色彩的微妙变化及其规律,要知道色彩并不是孤立存在的,而是通过色彩与色彩之间的相互作用与比较而产生的。

整体观察就是面对一组静物时,把眼光放开,让整组静物尽收眼底,获得强烈的第一感受,比较出这组静物中最暗的、最亮的地方和色彩倾向最强的、最弱的部位,而且让这种感觉持续到整个写生过程。实际上,所谓正确的观察方法就是指整体地理解和整体地表现对象的方法,也可以说是事先的策划与打算。在观察色彩时要有强烈的全局观念,不能孤立、片面地观察。每个人在作画过程中眼前总会出现一个最强烈、最主要的视觉中心。这与画素描同理,要用眼睛盯住静物主要部分,用余光去看其他部分。这样物体便会产生以视觉中心为主的虚实关系。要使次要的从属于主要的,局部从属于主体,并把这种关系贯穿于作画的始终。

狄德罗在《论艺术》中举了一个例子:“譬如在你的面前有一个穿白缎子衣服的妇女,如果把画上所有的其余部分都盖起来,只看妇女的衣服,可能白缎子衣服使你感到发脏,没有光泽,不够真实。但如果你让这个妇女回到画幅中她周围的物体中去,这件缎子衣服和它的色彩又重新产生了应有的效果。这是由于在色调中个别的色彩作用是十分微弱的,它在每一件物体上都要相对地受到制约,不过这一损失我们不易发现罢了。和谐拯救了色彩,这就是日暮时我们可以看见的大自然的景象。”由此可见,摆正整体与局部的关系是多么的重要。也就是说,画面上的一切色彩因素都应作用于这幅画的色调,而色调又限制了画面上各种色彩的颜色倾向,只有统一在大的色调前提下,各颜色之间才能有机地联系在一起,才能形成关系。

整体的观察方法可以说是学画过程中最重要的方法,是规律性的东西。学画进步快慢的关键在于学习方法的正确与否,而整体的观察方法又是问题的关键所在。

要细心体会,比较整体与局部、主体与客体的色彩关系,在确定了“大关系”之后,再分析、研究局部色彩关系,从色彩的色相、明度、色性、纯度等各方面进行比较。通常是明暗相近比冷暖、冷暖相近比明暗。在写生过程中,应特别注意同一组静物中具有不同色彩倾向的红色、黄色、白色等有色衬布与静物固有色的区别。还要分辨出不同调子的静物中,同一块白布、有色布及物体所呈现出的不同的色彩倾向。

要画出一幅好的色彩静物习作,除了要把握好大关系及正确的局部色彩之外,质感的表现、形体的塑造及画面虚实强弱关系的把握也极为重要。描绘金属、丝绸、布料、玻璃器皿及粗陶瓷等不同物体时,应根据不同的质感要求,灵活用笔,注意“扫”、“摆”、“拖”、“点”等几种笔法的合理运用。在具体塑造时要注意处理好正确的素描关系与色彩关系,用素描把握形体,用色彩营造空间,使画面形色结合、笔触衔接自然。

平时作画时,要培养正确的观察方法,训练眼睛全面看待每一个物体与物体间的相互关系。练习时要从整体出发,全面比较、认真思考、理解分析透彻,这样才能很好地去表现画面,直至最后完成。

水粉画介于水彩画与油画之间,它既可以像水彩画那样画出洒脱、流畅、飘逸的感觉,也可以像油画那样有厚重、硬朗的质感表现。水粉画的具体着色技巧,常因工具、材料特性或静物色调的不同而略有变化,以下是一些作画者常采用的方法。

首先要理解静物的特征和主次关系,根据静物的素描关系进行构图,从大小位置、黑白灰的节奏、色彩的变化及画面的背景和衬布的关系上确定构图。起稿时,要注意物体大的形体、比例和透视、光影等,刻画要概括、准确,然后定稿。

接着布置大的色彩关系。先要迅速地抓住静物总的色彩倾向,确定大的色彩基调,而后进一步分析局部色块间的色彩关系。水粉画的着色步骤一般是“先湿后干”,所以可先用湿画法将画面中最重要的部分用大笔触铺出,并迅速地画出整个暗部(包括阴影部分)。同时把需要“虚”和“衔接”的地方处理好,这样整个画面暗部和阴影部分显得浑然一体,富有空间感。在这一步中还要注意抓住画面中最亮、最鲜明、最重的几块色的强度和明暗两部分的冷暖对比。在这一步结束时,画面应具备明确的色彩关系(补色、冷暖对比关系)、明暗光影和物体的基本造型,构成初步完整的效果。

然后是深入刻画阶段。要继续围绕大关系比较着画,用“扫”、“摆”、“拖”、“点”等不同的笔法塑造画面形体,使局部充实起来。先从主体部分开始,尽可能把主体部分的体面转折的微妙变化表现出来,使其体积感、质感等得到加强。其余部分依据主次、强弱关系而随之进行刻画,直到画面所有的物体都得到较充分的刻画。这阶段的主要任务是用色彩充分塑造对象的形体结构、质感和空间感,使色彩在整体关系的基础上丰富起来。

最后是进行调整和修改。这是完成作品的最后阶段,它的主要任务是调整画面的整体关系,使画面中的各种关系趋于完善。画完后把画面稍放远点,观看层次是否分明,局部色彩是否协调,哪些地方有“碎”或“花”的感觉,哪些地方还需加强或减弱等。总之,要将各个局部与整体统一协调起来,这时发现的问题在修改时要用罩染或干擦等笔法小心调整,最后使画面完整,色彩协调。

一幅优秀的色彩静物习作的产生,不仅要求作画者必须具备正确的观察方法和良好的理解能力,还必须有正确的表现方法以及基本的造型能力和实践经验。作为初学者,首先应树立正确的观察方法,然后用这个观察方法去研究色彩的微妙变化,并掌握其变化规律。在写生之余,还应通过各种途径接受各方面的信息,尽量多欣赏一些不同风格的优秀的色彩习作并做详尽分析,这样可以开阔眼界,不断提高自身的艺术修养。虽然一些作品在风格上有所不同,但在色彩构成上有其共同的规律性,而只有理解和抓住了这些规律并融会贯通,才能取得飞速的进步。

目录

作品一·邢复加	1
作品二·邢复加	2
作品三·邢复加	3
作品四·邢复加	4
作品五·邢复加	5
作品六·邵财伟	6
作品七·陈曲	7
作品八·张婧	8
作品九·张婧	9
作品十·陈旭如	10
作品十一·陈旭如	11
作品十二·杨守春	12
作品十三·杨守春	13
作品十四·于田 陈晓亮	14
作品十五·陈晓亮	15
作品十六·陈晓亮	16
作品十七·胡晶璟	17
作品十八·张懿	18
作品十九·佚名	19
作品二十·高赫男	20
作品二十一·高赫男	21
作品二十二·高赫男	22
作品二十三·高赫男	23
作品二十四·高赫男	24
作品二十五·高赫男	25
作品二十六·张宏	26
作品二十七·佚名	27
作品二十八·卞京	28
作品二十九·卞京	29
作品三十·王飞	30
作品三十一·池萍	31
作品三十二·池萍	32
作品三十三·张佐	33
作品三十四·张佐	34
作品三十五·顾一鸣	35
作品三十六·张雨露	36
作品三十七·刘海刚	37
作品三十八·刘海刚	38
作品三十九·周晓燕	39
作品四十·朱献呈	40
作品四十一·龙涓涓	41
作品四十二·龙涓涓	42
作品四十三·龙涓涓	43
作品四十四·佚名	44
作品四十五·佚名	45
作品四十六·周铭	46
作品四十七·任宁	47
作品四十八·瞿琳黎	48
作品四十九·张文静	49
作品五十·陈炼	50
作品五十一·陈炼	51
作品五十二·傅雯杭	52
作品五十三·傅雯杭	53
编后寄语	54



作品一

邢复加



作品二

邢复加



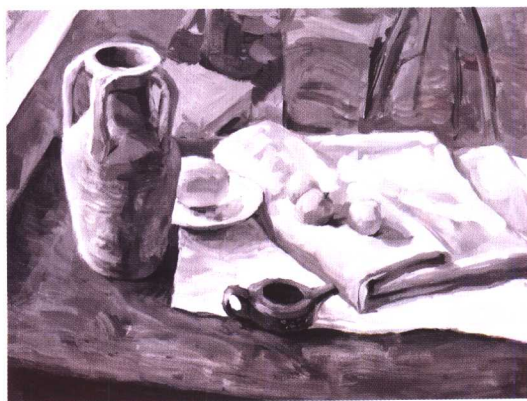
作品三

邢复加



作品四

邢复加



作品四黑、白、灰关系图



作品五

邢复加



作品六

邵财伟



作品六黑、白、灰关系图



作品七

陈曲



作品七黑、白、灰关系图



作品八

张婧



作品八黑、白、灰关系图



作品九

张婧



作品九黑、白、灰关系图



作品十

陈旭如



作品十黑、白、灰关系图



作品十一

陈旭如



作品十一黑、白、灰关系图