

色彩

薛·晖 编著

SECAI

JINGWU

XUE HUI

BIANZHU

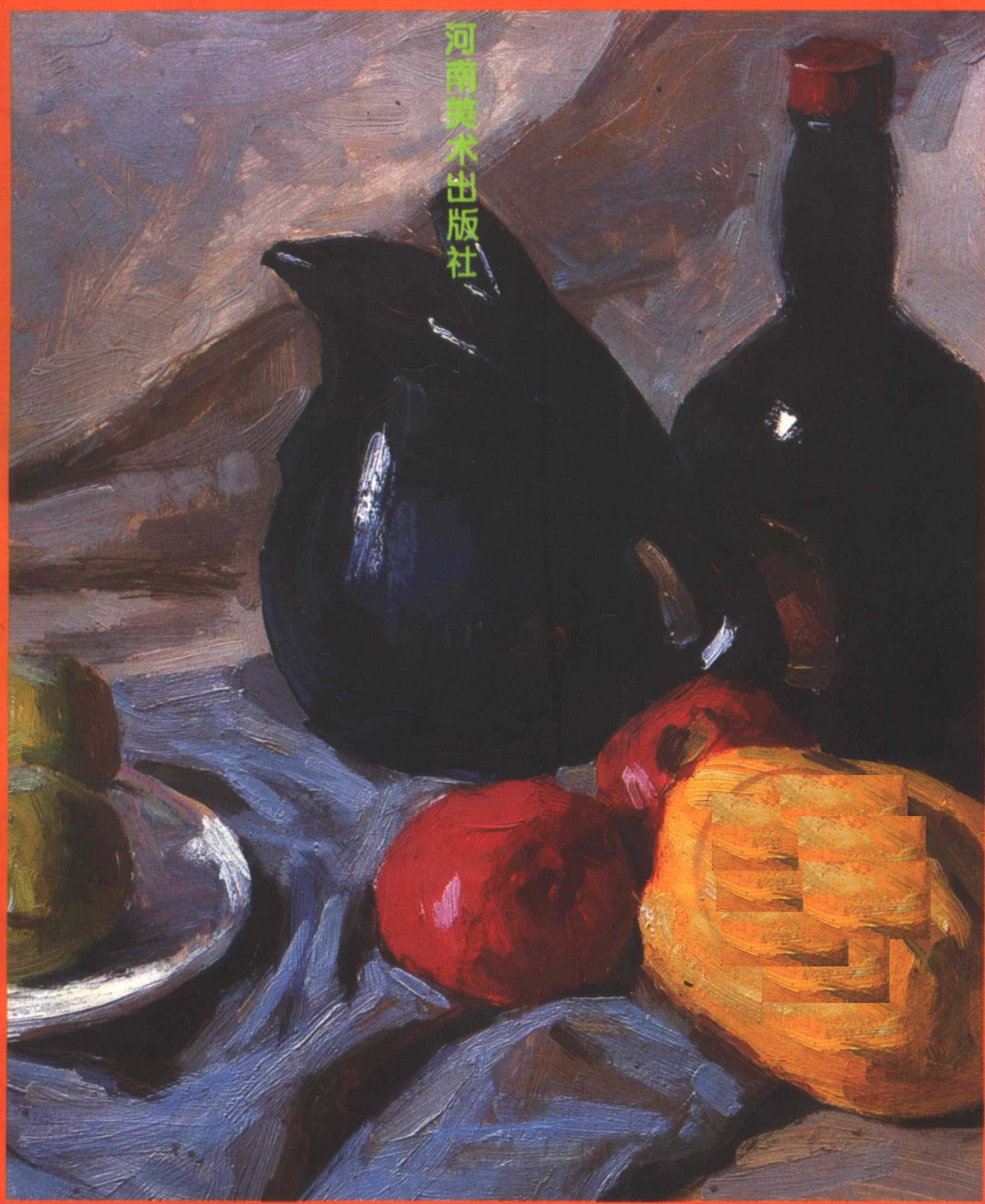
HENAN

MEISHU

SHUBANSHE

静物

河南美术出版社

色彩

薛 邵 著

SECAI

JINGWU

XUE HUI

BIANZHU

HENAN

MEISHU

SHUBANSHE

河南美术出版社

静物

主 编 介 绍

薛晖,女,38岁,现任郑州育才美术学校校长,河南美术家协会会员,河南油画学会会员,省著名油画家。

1981年毕业于河南大学美术系油画专业,多年来一直从事美术教育工作。1994年至1995年在中央美术学院油画系二画室进修。进修期间对中央美术学院和中央美术学院附中的教学体系进行了详细的考查和研究,在高考辅导方面总结了一套科学的、有效的训练方法。先后将大批的学生送入全国各类高等美术院校。

色彩静物

薛晖编著

出版 河南美术出版社

印刷 河南第二新华印刷厂

发行 全国新华书店

开本 787×1092(mm) 1/16 4印张

版次 1997年4月第一版第一次印刷

印数 1—10000册

ISBN7—5401—0569—0/J₂·445

定价:16.80元

目 录

一、学习色彩的意义	1
二、色彩的基本概念	1
1. 光和颜色	
2. 色彩的三要素——色相、色度、色性	
3. 补色、间色、复色	
4. 色彩与调子	
三、条件色变化的规律	8
1. 色彩冷暖变化的规律	
2. 色彩强弱变化的规律	
四、色彩的造型意识	10
五、色彩的观察方法	11
六、色彩关系	11
七、色彩静物的写生	13
1. 写生前的临摹	
2. 静物的摆放	
3. 色彩的“质变”	
4. 色彩的造型	
5. 色彩的“丰富”与“重复”	
八、水粉画的特点和工具材料	22
1. 特点	
2. 工具和材料	
九、水粉画的表现技法	23
1. 表现技法	
2. 写生举例	
3. 静物的绘画步骤	
十、图版	36

2007/5

一、学习色彩的意义

色彩是绘画的重要语言,也可以说是一种重要的表现手段。我们可以作这样一个比喻:如果把素描喻为人的骨骼与筋脉,那么色彩就是肌肤和血液,二者共同组成了一个生命。色彩对于深入刻画形象、抒发情感、烘托气氛,准确、鲜明、生动地表现生活、装点生活,具有独特的作用,是其它绘画语言所代替不了的。

在本书中我们主要研究静物色彩的训练。

静物色彩写生是基础色彩的基础课。绚丽多彩的世界给视觉带来千变万化的色彩,让人眼花缭乱,也给初学色彩者带来描摹上的困难,使其无从下笔,不知描绘哪一瞬间,哪一范围。正是静物色彩写生帮助我们解决了这一问题。静物物象静止,光线稳定(在室内),色彩明确,物象空间范围较小,静物色彩写生可以按照训练的要求有选择、有目的地进行布置、学习,有助于初学者由浅入深,从易到难,循序渐进,是色彩入门最有效的训练手段。

二、色彩的基本概念

1. 光和颜色

光是产生色彩的原因,有了光,眼睛才能看到色彩,所以光和色有着不可分割的联系。是光在我们眼前展现了一个光辉灿烂的色彩世界,让我们享受到了色彩的和谐与完美。

①光源色

世界上光的主要来源是太阳。阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光混合而成。这七种色光混在一起呈白光,这就是我们日常见到的阳光。阳光照射一定的物体,由于物体的质地不同,它吸收一部分色光反射一部分色光,全反射的就呈白色,全吸收的就呈黑色,只反射黄色光的物体就呈黄色,反射青黄两种色光的就呈青黄混合色即绿色。

光的来源有很多种,阳光、月光、灯光、火光、蓝天漫射光等等。这些都可以称作光源。光源发射的光作用于物体上,使物体在色彩感觉上产生了变化,这种变化色称光源色。如:太阳光一般是白色,清晨的阳光是桔黄色,黄昏时是金黄色,日光灯是冷白色,月光则呈冷蓝色。

②固有色

固有色是物体呈现色彩的基本条件。物体受光线照射以后,一部分色光被吸收了,其余部分被反射出来的色光就是物体的固有色。物体纯粹的固有色只有排除其他色光对物体的影响才能看见,而实际上其他色光的影响是很难排除的。我们所说的固有色是在柔和白光照射下物体所呈现的颜色。物体的固有色不同,即使受同色光线照射,物体色彩也不一样。物体的固有色愈明亮,受光后明暗色彩的差别愈大。固有色愈晦暗,

明暗色彩的差别愈小。(图 1、图 2)

图 1

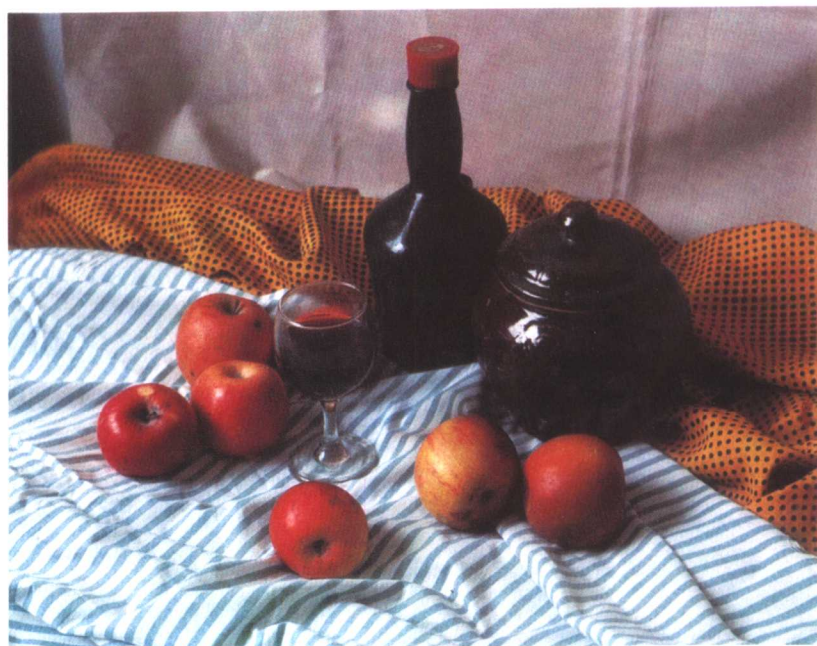

图 2

③条件色

在不同光源、环境的条件下,物体所呈现的色彩叫做条件色。一切物象的色彩有两方面的特点:一方面,每一种物象都有它的固有色,以此区别于其他物象的颜色;另一

方面,我们所看到的任何物象都存在于某一具体环境之中,它既受到当时光源的影响,也受周围环境色的影响,所以任何物象色彩又都是以条件色的面貌呈现在我们面前的。例如:在强烈的红光照耀之下,白色的球受光面几乎找不到固有色了,它的条件色呈现出与光源一致的红色;在暖白色阳光之下,白球放在绿色的球台上,阳光照射的一面固有色与条件色都呈暖白色,而朝下的一面则受球台的影响呈微绿的灰色。受条件色的影响白球改变了它自身的固有色,但把这些变化与周围的物象联系起来观察,人们仍然感觉白球是白色的统一体,不会认为它是一半白、一半灰绿的花球。(图3、图4)

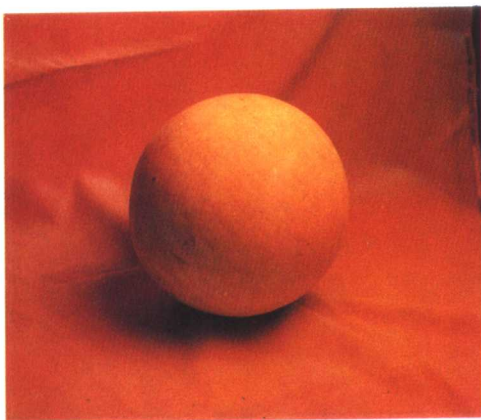

图3

图4

2. 色彩的三要素——色相、色度、色性

① 色相

自然界一切物象的颜色千差万别,但这些颜色中绝大部分是派生出的混合色,其中只有三种颜色是无法用其它颜色混合产生,即红、黄、蓝,也就是三原色。三原色混

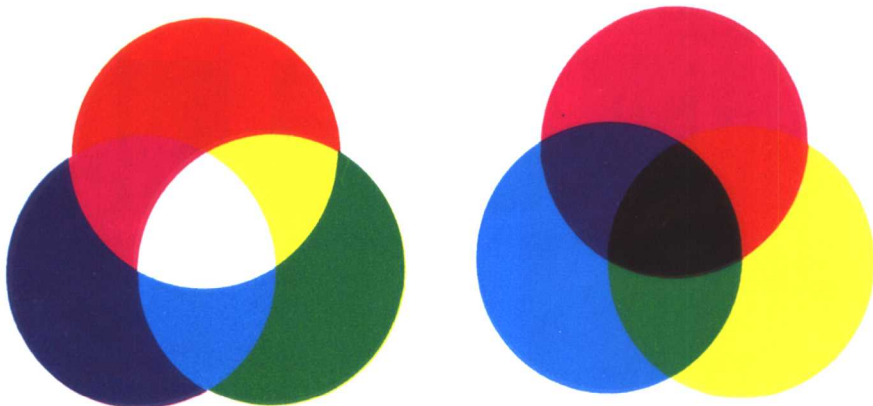

图5

合时成为黑色,三原色中两个邻色相混合就产生橙、绿、紫三种间色。(图5)进一步按不同比例混合又可产生无数种类的颜色。所有这些不同相貌的颜色叫色相,或叫色种、色名。

②色度

色彩的色度包含色彩的明度和纯度。色彩的明度是指色相表面上深浅不同的明暗程度。黄色接近白色,明度最高。紫色接近黑色,明度最低。同一颜料与不同量的黑与白相混合会产生不同明暗程度。(图6)

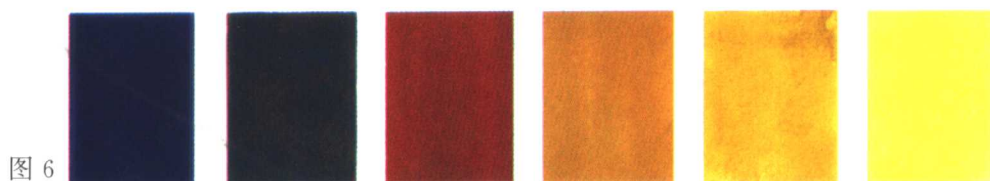

图 6

色彩的饱和程度叫纯度。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫纯度最高,也最纯正,如果将其一种色与黑、白或其它色相混,就产生出纯度高低的差别。如:大红与白相混合后明度提高了,纯度降低了;与黑相混合后明度降低了,纯度也降低了。(图7)

③色性

色性是指色彩给人的冷暖感觉和联想。在色环上红、橙、黄属暖色,绿、青、紫属冷色。所谓冷暖,是当我们看到红、橙、黄一类颜色会联想起火、太阳等暖热的东西;而蓝、紫则使我们与冰、雪等较冷的东西相联系。色彩的冷暖是相对而言的,如将大红与朱红比较则朱红显得暖些,大红显得冷些;将大红与玫瑰红比较,大红显得暖些而玫瑰红显

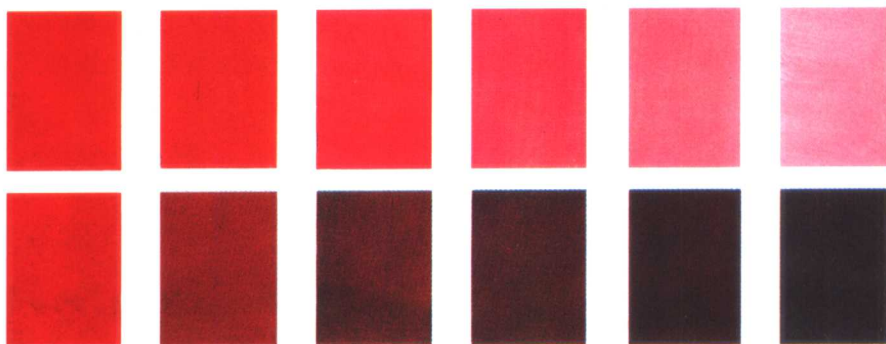

图 7

图 8

得冷些。将群青与普蓝相比较,则群青显得暖了而普蓝显得冷了。(图8)在一色中,如

在大红色中混入黄色会变得暖些,稍混入蓝色变得冷些。冷暖色相互对比,相互依存是色彩关系中的一条重要规律。生活中物象的颜色随着条件的不同而产生了极其复杂的微妙变化,但无论怎样的变化都离不开冷暖两种变化。色彩的三要素是识别和使用成千上万种色彩的科学总结。我们在观察、调配和表现时应将这三者综合起来考虑。一切色彩现象中的色都包含了这三个要素的相应变化,不能单独、孤立地存在。只要其中有一个要素变化,必然会引起其他二个要素相应的变化。

3. 补色、间色、复色

① 补色

两种颜色相混合成为黑灰色的叫做补色。在色环的位置上,是任何直径两端相对的两颜色。最强的补色有三对,即黄与紫、红与绿、橙与蓝。互为补色的颜色并列时对比十分强烈,成不和谐色。当它们每对并列时两个颜色对我们的视觉都有同样的吸引力,无主无次就不易和谐。两种补色对比之下,红的越显红,绿的越显绿,所以绘画中常常利用这一特点相互衬托以取得强烈的效果。(图 9)

②间色

红、黄、蓝是三原色也叫一次色。其中两者相混产生橙、绿、紫称为间色,间色较原色稍柔和又称二次色。

③复色

将两种间色相混合可产生六种三次色,使用三原色按不同比例调配可产生无数种类的颜色,统称为复色。一次色、二次色、三次色都是太阳光谱色,不易与其它颜色谐调,一般称为“生色”。生活中大量见到的自然景物都是呈现为复色,复色的变化极其细致和复杂,也是我们研究和运用色彩的主要对象。

4. 色彩与调子

在音乐中调子是支配乐曲的音调标准。绘画中借用了这个名词,开始是在素描中说明光度的层次,在色彩写生画中延伸了调子的含义,简单地说是指画面色彩的总倾向,或者说是画面色彩的总特征。有调子的画面能使画中每一个物体都置于特定的氛围中,象有一种色光围绕在物体的周围,或是灰蓝似觉宁静,或是灰黄犹感温柔,或偏蓝紫又觉阴冷,或呈黄橙显得温暖、热烈。

在写生的一般情况下,调子的确定是依光源色为转移的。因为所有的“色”都处在“光”的照耀或漫射之下,光和调子是同时出现的,物体之间的互相映衬也是在这些光的作用下产生的,我们看到的物象本身就具有统一的色彩效果,自成调子。只有调子的明确和微妙、强烈与柔和之分,而没有无调子可言。根据光源色的倾向特点,画面的色调:

- 从色性来区分,有冷调子与暖调子。(图 10、图 11)
- 从色相来区分,有绿调子、黄调子、紫调子等。(图 12、图 13)
- 从明度上来区分,有亮调子、灰调子和暗调子。(图 14、图 15)
- 从纯度上来区分,有鲜艳色调、灰色调等。(图 16、图 17)

图 10 中央工艺美术学院 常明庚

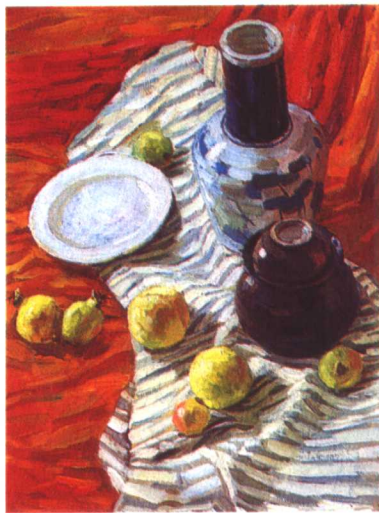

图 11

郑州育才美术学校 薛晖

西安美术学院 张雪茵

图 12

杭州商学院 张建春

图 13

图 14

中央工艺美术学院 张旭

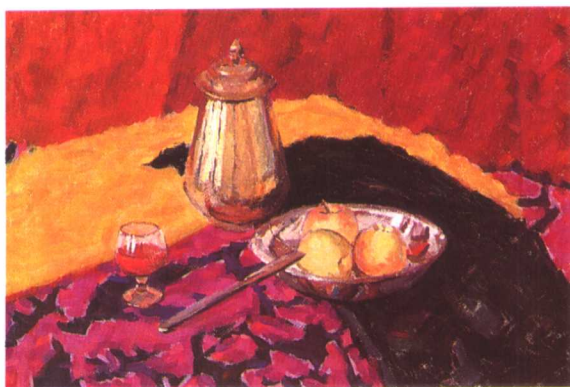
中央工艺美术学院 冯英

图 15

图 17 河南高等纺织专科学校 李晓鲁

北京服装学院 翟鹰 图 16

初学者往往找不到调子或感觉不到调子,是因为还没有具备发现调子的“眼睛”,还不会观察,一旦掌握了色彩的观察方法,就会发现一个崭新的色彩世界出现在我们面前!

三、色彩变化的规律

色彩学应用在艺术上可分两种:一种是装饰色彩学,一种是写生色彩学。

装饰色彩学一般是着重研究物象固有色的对比谐调、颜色组合、色调等问题的,主要用于装饰艺术、工艺美术以及壁画、年画和中国画等方面。本书要着重研究的是写生色彩学。

写生色彩学是从写实的角度来观察物体的色彩,它不能脱离某一具体环境和条件,不能抛开一定的光源来观察和研究对象与环境间的相互色彩关系。就是说必须把对象和环境、光源作为不可分割的整体来研究,所以它是着重研究物象的条件色的。一幅好的写生作品主要是看它是否真实地、生动地描绘出对象的状态,是否准确地、鲜明地表现出对象的条件色。下面,我们对色彩变化的规律做一分析。

在构成物象色彩的诸因素中,物体固有色是一个不变因素。其他如光源色、环境色为可变因素。固有色和诸条件色综合而构成物象的色彩面貌。

在既定光线下,物体明暗各面的色彩呈现不同的色相,其中起主导作用的是亮面

图 18

和暗面。亮面的冷暖是以光源色为转移的,其暗面则是光源色的补色。物体亮面的色相是固有色与光源色的综合,其暗面则是固有色与光源补色的综合。物体亮面再作分析,还有灰面、亮面和高光三部分。高光是因为受到光源的直射,所以高光基本上是光源色

的反映,但也存在固有色的成分。例如在同一光源下,桔子上的高光就比绿苹果上的高光暖;灰面受侧光,一般说较明显的反映了物体的固有色。反光因素较复杂,其色相决定于形成反光的物体色相。明暗交界线部分的色彩基本上与暗面相同,只是在明度上更暗,色感较暗部更弱。

在不同的光源下,相同物体的色彩会产生相应的变化。如果亮部受暖光照射,暗部则呈现冷色。相反的,如果亮面受冷光,暗部便呈暖色。

一般说,室内物体的亮面是冷色,因为在室内进行静物写生时多是避开阳光的直射,大多采用从门窗漫射进来的天光。而暗面是受室内环境色的影响,室内陈设一般是暖色,因此呈暖色调。(图 18)

1. 色彩冷暖变化的规律

一只白茶杯放在黄色的衬布上,从窗外漫射进来银白色的天光,如果我们仔细观察一下,便可以发现,这只白茶杯的亮面是冷白色的,而背光面则略带紫褐;如果这时阳光照射在杯子上,杯子的受光面马上就会成为暖味的白,而背光面则变得成黄紫味;再将白茶杯放在绿色的衬布上,杯子的背光面立刻变成了一种蓝绿色。这些色彩现象看来变化繁杂,但是,如果联系起来研究,便会明白白茶杯亮面的色彩是与光源色的变化分不开的,而暗面的色彩又与周围环境的颜色有密切关系,所以当光源色起了变化的时候,杯子的各面也相应起了变化,光源色由天光的银白色变成了阳光的暖白色,杯子的亮面也就由冷白色变成了暖白色。同样,白茶杯的暗面由于受不到光源色的直接影响,而主要受反光的影响,当天光由银白色变成暖白色时,暗面也由泛黄紫味变得更加强烈起来。(图 19、20、21)

图 19

图 20

图 21

2. 色彩强弱变化的规律

有许多种原因可以造成色彩强弱的变化。

①远近色彩的透视。当我们走在一条林阴小道上,看两旁由近及远的绿树,会发现,近处的树叶比远处的颜色绿。这就是由于色彩的透视而产生的色彩强弱的变化:距离我们眼睛越近的色感越强,反之则弱。近处的物体如呈现暖色调,远处的物体相对会冷些,反之也是同样的道理。静物写生时虽然物体远近的距离不大,但也同样有色彩强弱

的变化。

②投射光的强弱。投射光愈强,物体明暗色调差别愈大,冷暖对比也愈强烈。如白色建筑受强烈的阳光照射,明部为黄橙色调,暗部可成为青紫色。

③色彩的明度和纯度的强弱。在色彩明度相同、距离相同的情况下,物体呈暖色的原色强,呈冷色的原色弱。暖色原色比复色强。色彩越接近原色越强,反之则弱,灰色最弱。

④色度和色性强弱对比。几组颜色在一起时,色彩的色度对比越大的越强,越小的越弱。色彩的冷暖对比越大的越强,反之则弱。

这些规律对写生的色彩处理上起着重要作用。我们灵活地运用这些规律,可以更好地处理画面的空间和整体问题。

四、色彩的造型意识

同素描训练的目的一样,色彩训练的目的也是为了造型,是用色彩塑造形体。区别于素描造型的是,色彩的造型是将素描中明暗调子的归纳排列换之以色彩冷暖调子的归纳与排列;素描中表示体面转折的黑、白、灰被不同色度的颜色所代替。除此,还增加了一项色彩的构成,即在画面中不同色相层次的色块的组合。

但以上的取代并不是一个简单的轻而易举的转换,要求初学者树立起牢固的色彩造型意识。色彩造型意识,首先是色彩对比关系的意识,或说冷暖的意识。任何体面和层次都存在规律性的色彩冷暖对比,要能够“看到”色彩的冷暖,这是色彩训练的基本内容之一。凡将色彩画成“彩色素描”的,均是未过这一关。其二,是对色彩的概括与归纳。当我们开始一张色彩静物写生时,经常会被物象身上的各种颜色弄得手足无措。如

图 22

图,陶器和玻璃杯上许许多多的颜色,有光源色、固有色、环境色,亮面有高光(可能不止一个),暗面有周围物体的反光和类似高光的光斑,受光、背光、反光颜色错综复杂。面对这样的静物,需要将其“净化”,把一切影响整体色彩的“花”净化掉,把一切不表明物体特性的杂乱光色归纳到整体色上,只看组成画面的大块色。梨子是淡黄色,陶罐是深褐色,杯子是桔黄色,它们共同被淡暖色的衬布

包围着,形成了一幅暖调子的色块图。当然,仅以上两点还是不够的,还要我们对整个画面的整体的色彩经营,进行色彩的构成。将被描绘对象所具有的几个大的色块及其不同层次正确反映在画面上。(图 22)

在色彩训练的初级阶段,对于被描绘对象不需要我们去调理,去创造,只需要写实,需要用造型的眼光去观察物象本质的特点。

总而言之,色彩的造型意识就是要将眼前所看到的各个物体组织成一幅画,把物体的各种颜色归纳成一种和谐的色调,把本来就不零散的颜色控制在本来就有的调子里。让造型意识帮助你去看色彩,在“看”色彩的过程中掌握正确的观察方法!

五、色彩的观察方法

在写生中,初学者往往找不到颜色或找到的颜色太多。这是因为观察时只是孤立地局部对待。只有把对象、光源、环境三者作为一个统一的整体,全面地观察比较,这才是掌握条件色的正确观察方法。具体地说,就是在一定光源、环境的条件下,把对象各种不同的色彩之间的相互关系,经过正确的比较确定下来。

用不同的观察方法去观察,对物象色彩的感觉也会不同。如在一组静物中有一只白色的盘子,如果孤立地去看,这只盘子是纯净的白色,而如果将盘子和周围的衬布、白墙等物体比较着看,便会发现盘子是比墙冷一些,亮一点的灰白色。这两种观察方法,前者是孤立的“只盯着盘子看”,看到的只是固有色。而后者是“把眼光散开来看”的,是在整体地比较中“得出”的颜色,这个颜色是符合对象的整体色感的。画面中的颜色都是在相互比较中存在的,要在各种颜色相互映照之下去感受它。

这种比较首先是在对物象的物体与物体之间进行的,在比较中找出两者、三者、四者……之间的差别,然后将调配好的颜色放在画面上,再与画面上的各大色块进行比较,在这种比较中追求画面中的色彩关系和实物的色彩关系的一致,画面的调子和实物的环境的吻合。千万不能把对象中的物体和画面中的那一个物体的颜色相比较,企图使它们一模一样,这种比较看起来是在写实,但其结果却相反。比如在颜料中最浅(最亮的)到最深(最暗的)颜色之间的色差比自然中实物的色差要小得多,而阳光、灯光甚至光滑物体上的高光也远远超过了白颜料的明度,是“写实”不下来的。

画色彩画要求学会“画这个,看周围”的观察色彩关系的方法,它能帮助我们把握色调。如画前面的物体时,眼睛不只看前面的物体,要看后边的物体及背景,并用眼光在它们之间来回游历,比较出物体之间的色彩关系。画亮部时看着暗部,画上边时看下边,画衬布时看背景,在深入刻划局部细节时也仍然如此。“画这个,看周围”、“对比看”“散开看”都是准确观察的好方法,是画家“看关系”、“画关系”的经验总结,是正确的观察方法的体现。

六、色彩关系

如果说素描关系就是黑白关系,那么色彩关系就是冷暖关系。

需要进一步明确的是,这里所谓的冷暖关系,具体一点讲是补色关系。根据色彩学,在一种光色下,暗面必然产生与亮面相应的对比色。这种对比色,不是随便一种冷

暖对比就可以的,只能是补色关系。比如在桔黄色的光线下,其暗部必然显现普蓝色相,而不能是绿或紫色相。而当桔黄色光变为红色光时,其暗部也随即改为绿色。这种规律,不是由条件色所致,而是由感觉所造成的。要求我们在理性上认识这种规律并在实践中逐渐正确把握。

冷暖问题是写生色彩的核心,一张好的色彩作品,不仅只要求黑、白、灰的关系正确,而且要求明确的冷暖变化,这方面处理得好,才能达到准确、生动的色彩效果。

在一个画面中,任何一个部分的色彩冷暖,都与画面整体相联系,与相关各部分相对比而存在。假设有一幅画,色彩关系非常准确,但如单独将画中一块灰色抽出来放在另外一张色彩作品中,可能马上会觉得颜色变得很不协调,这是因为这块颜色在新的色彩环境里改变了它周围的色彩关系,因此会觉得“不入调子”,不舒服。色彩中没有绝对的干净色和漂亮色,没有绝对“准确”的颜色。也许这块是用的纯白颜料,在画面的色彩关系对比中却有暖味的感觉;也许那块表现的是苹果的红色,既鲜艳又透明,但将此

杭州商
学院
张建春
图 23

色移到别的画面里,就像一块苹果干一样难看;也许这块颜色在画中体现了冷色倾向,但移到另一幅画中就觉得偏暖味了。这些感觉,就是色彩关系,是非常精细的冷暖关系。我们所说的颜色画准,就是指色彩关系的准确。色彩写实,是指画面色调中物体的色感真实。画面的调子是靠色彩关系组织出来的,准确的色彩关系可以创造出具有空间感、真实感、亲切感的画面。(图 23)

七、色彩静物写生

1. 写生前的临摹

从理论上懂得了条件色的规律与观察方法,还不等于实际掌握这些规律与方法,只有在正确方法的指导下反复实践才能掌握它,掌握条件色的最好手段是写生。对于初学者写生是训练正确的观察方法和表现方法的最重要的途径。

开始写生之前,应先临摹一些好的色彩作品,逐步地建立起色彩的造型意识。从过去学习单色画(素描)的观察和绘画技巧中过渡到色彩的观察和训练中来。在素描的写生中,是只用黑白颜色将对象的形体表现出来的,思路比较单一。在色彩的写生中不但要表现出对象的素描关系,还要表现出色彩关系。这两个方面不是分别完成的,而是同时完成的,画面上既要有形体,又要有明暗,还要是表现物体的颜色,这个难度比画素描要大些,需要扩大眼睛观察的范围,将“色彩关系”加进去。如果没有经过临摹这一过程而直接进入写生,会有不知所措的感觉;颜色如何调配,调到什么程度为好、绘画的用笔、颜色的衔接、用色的干湿、稀稠等一系列问题都会同时出现。这些问题应当在临摹中得到一部分解决,临摹色彩作品是从素描训练进入色彩训练的一个必要过程。

①在临摹中学习调配颜色。开始学习色彩时,首先遇到的问题就是调颜色。眼睛看到的颜色,手中调配不出来,不知道哪几种颜色调配在一起才能得到理想的颜色。调配出的颜色太稠了,会拉不开笔,画面上出现有飞白的干笔触,不易以后的复盖;太稀了,颜色往下流淌,在画面立不住,颜色之间相互渗流,出现脏乱之感。临摹中,要认真分析色彩组成的种类,体会干湿颜色笔触的形成规律,水用到何种程度时最利于造型的刻画和色彩的深入。了解各种颜色的性能特点,哪些颜色的复盖力强,哪些弱;哪些颜色透明度高,哪些低;哪些颜色容易引起脏和粉。只有了解颜料,掌握调色的水分,才能调配出理想的颜色来。

②体会色调和色彩关系。画面中的任何一块颜色都是相互谐调在统一的色彩关系之中。临摹的过程,每上一笔颜色都是在为这种色彩关系进行的组合。为什么这些颜色放置在一起会觉得谐调,何为冷色,何为暖色,冷暖颜色在画面里起到了什么作用,这些问题应在临摹中得到解决。色彩关系和色调一定要在临摹中体会出来。因为心里想什么,眼睛才找什么,不懂得色彩的冷暖,不知道观察色彩的关系,就不能顺利地进入写生训练。

③学习色彩写生的技巧。临摹的过程是重复原作完成的过程。所以,范画中的色