

美术学院
静物

色彩写生基础入门

● 志强 晓国 高虹等编绘

● 中国画报出版社

静物色彩写生

基础入门

● 志强 晓国 高虹等编绘

● 中国画报出版社

(京)新登字 179 号

图书在版编目(CIP)数据

静物色彩写生基础入门/志强编绘. -北京:中国画报出版社,1997.8 重印

ISBN 7-80024-337-0

I. 静… II. 志… III. 静物画:写生画-色彩-技法(美术)-普及读物 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 23528 号

静物色彩写生基础入门

志强 晓国 高虹 等绘编

中国画报出版社出版、发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店总店北京发行所经销

三河市宏达印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 2.5 印张

1996 年 11 月第 1 版 1997 年 9 月北京第 2 次印刷

印数:10001—15000 册

ISBN7-80024-337-0/J·338 定价:11.00 元

目 录

1 对色彩的认识

什么是色彩 色彩的功能

5 色彩常识

什么是色彩的三要素 什么是色立体

名词释解

10 色彩的观察与调配

观察的内容 观察的方法

色彩的调配

13 色彩写生的工具与材料

画笔 颜料 画纸 画夹

调色盒、调色板、笔洗、贮水瓶、吸水布

画架、画箱

14 静物写生练习

静物的组织 写生的步骤

17 作品选登

26 名作欣赏

对色彩的认识

在自然界中绚丽多彩的景象,带给人们的是统一与和谐的美。在这个美的世界中,色彩则是人类视觉感受的基本要素之一,是美感的最普及形式。体现在绘画艺术中,就是要通过色彩来认识和塑造形象,表现出特定环境下的色彩变化。为了使初学者能够更加有效的提高对色彩的认识,了解色彩的构成规律,我们先从色彩的本质讲起。

一、什么是色彩

色彩是光作用于物象后,通过视觉反映到人脑的一种感知结果。正是这和感知结果,才使我们有了太阳是红色的,大海与天空是蓝色的,森林是绿色的等等有关色彩的概念。

然而我们所看到的这些色彩,并不是其自身固有的,它是经过光学原理的吸收与反射作用产生出来的。也就是说,色彩是来自于光,有光才会有色。

1. 光:在现实生活中,光是不可缺少的,从广义上讲,自然界中的一切生物,其生长条件都离不开光,失去了光就等于失去了生命。从狭义上来说,是光使我们摆脱了黑暗看到了景物,认识到自然界中错综复杂的色彩变化。打个比喻,如果将变化的色彩看作是一个交响乐章,那么光就是演奏这个乐章的总指挥。反映到绘画上,我们手中的画笔就似指挥棒,通过它来表现有序的色彩组织。

光有自然光和人造光之分。自然光即日光,人造光指灯光。

对于自然光,既具有波动性,又具有粒子性。其波动性是以电磁波的波长和频率为表象的。而粒子性是以光子的能量和动量为表象的。在电磁波的传播过程中,波长是指光的波动间距离。常说的光谱色就是按不同的波长区域来划分的,由此可见正是波长的长度差别决定了色相的差别。波长在 3800~7800 埃之间的电磁波,能够对人的视觉发生作用,被称为可见光。大于 7800 埃,小于 3800 埃波长的电磁波都是人的视觉无法感觉到的,被称作不可见光。它们分别存在于可见光谱色的两端。分别称为红外光、微波、超短波、无线电波(大于 7800 埃),紫外光、X 射线、γ 射线(小于 3800 埃)(图 1)。

既然是光这种自然现象开辟了色彩斑斓的世界,那么光和色之间究竟是怎样的一种存在关系呢?这就是下面要讲的问题。

2. 光与色:首先要肯定一点,能够使人的视觉感受到色彩空间的光,必定是可见光。根据英国科学家牛顿的色散实验,我们用三棱镜将太阳光加以折射,就会看到被分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光组成的光带。这七种色光就是自然物色彩形成的原始本质(图 2)。就是说,自然物的色彩并不是本身所固有的,我们的眼睛对其色彩的感觉,实际上是自然物表面吸收和反射不同色光所造成的。如若自然物表面将太阳光全部吸收,我们看到的就会是黑色,若将太阳光全部反射出来,看到的就会是白色。可以这样说,每个自然物表面所反射出的是什么色光,人的视觉器官所接受的就是什么颜色。譬如,感觉是红色的自然物,说明其表面反射出的是红光,而吸收了其余色光,这时红色就是这个自然物的现实色彩。那么怎样说明这不是它的固有色彩呢?很简单,大家只要通过下面的小实验就会完全明白了。

同样是上面那个红色自然物,假设这时所看到的红色是白光下的视觉感应,那么将光源色改变后是否还会呈现红色?正确的回答应是否定的。请看,光源变为绿色后,原本是白光下的红色不见了,取而代之的是黑色,究其原因该自然物只具有反射红光性能,对于绿光则全部吸收,因此,根据前面讲过的吸收与反射的光学原理,我们所看到的就必然是黑色了。

这里引用牛顿的一句话来印证光与色的存在关系。

“一切自然物的颜色,除了由于各种物体的反射性能不同而对某一种光可以反射得比其它光更多之外,并没有其它原因。”

二、色彩的功能

由于色彩的视觉刺激作用能够引起人类大脑的思维与联想,因此,色彩的功能就主要表现在以下几个方面。

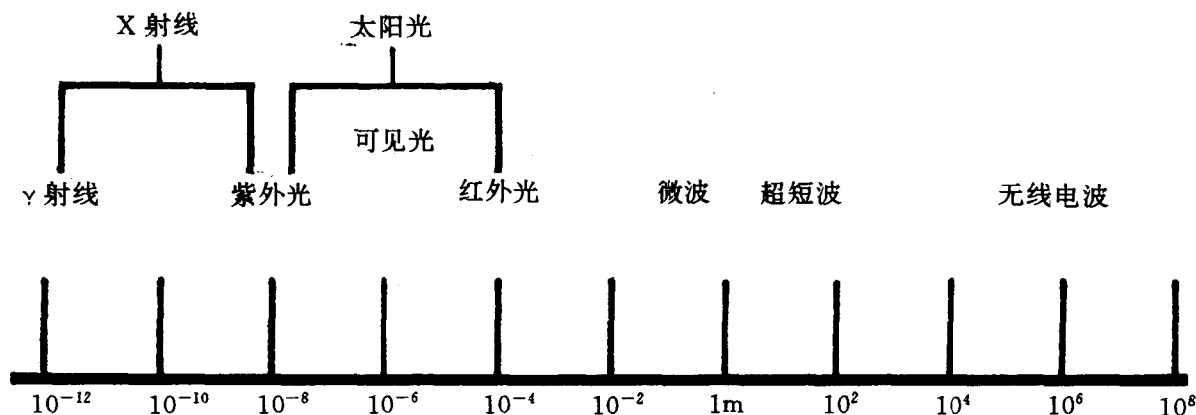
1. 色彩的生理功能 人们对色彩的生理反应往往是主观的直觉意识,是单一的色彩认知结果。它与色彩的心理活动是相互联系,相互制约的,在发生生理变化的同时,必定会产生出一定的心理活动,而心理反应的同时又会进一步促进其生理变化,这种互相推进的结果造成了人类的色彩感觉。

事实上当人的视觉无法适应外界色光的刺激产生矛盾时,就会有错觉现象的发生,进而产生出视幻觉,以达到生理上的需求。

我们说色彩感觉所包含的冷与暖、胀与缩,进与退,轻与重等都是视觉需求对色彩生理反应的直接表现。

图 3、图 4、图 5、图 6 是色彩感觉示意图。

(图 1)

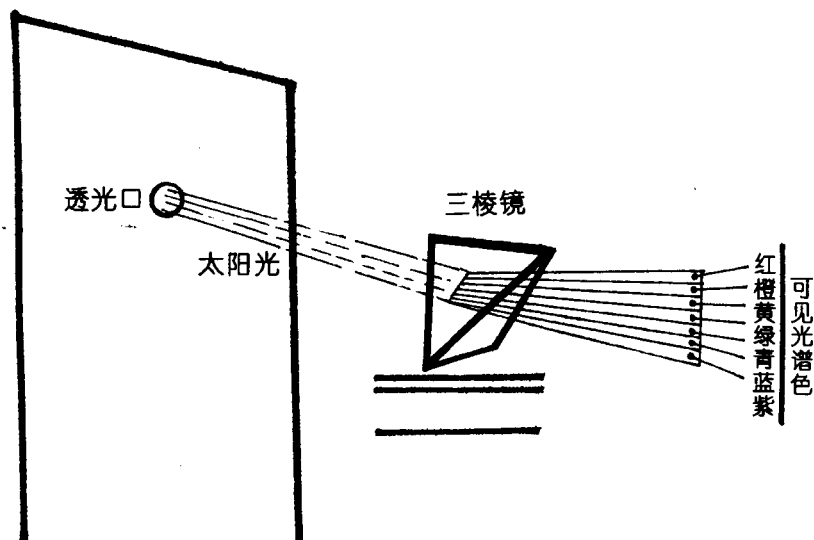
2. 色彩的心理功能 人类的色彩观念存在于大脑思维的主观意识之中,它与我们赖以生存的这个世界一起不断变化。每一种色彩都会因视觉感官的刺激作用,而造成各自不同的心理反应。也就是说,每一种色彩在现实生活中都可以起到多种作用,从多方面影响着每个人的情感,而造成这种影响的条件主要是通过联想或想象。譬如,红色可以使你想到火和热,在心理上产生温暖的感觉;也可以使他想到鲜血,在心理上产生恐惧感;还可能使我想到了生命和欢乐,进而在心理上产生兴奋和激动的感觉。以上同样来自对红色的几组心理差异,说明每个人的心理感应与其性格和情感以及受客观条件制约下的思维反应是分不开的,并和色彩也是紧密联系在一起。

另外,民族的风俗习惯及生活环境也会使得人们对色彩的心理功能反映和承受能力产生很大的影响。

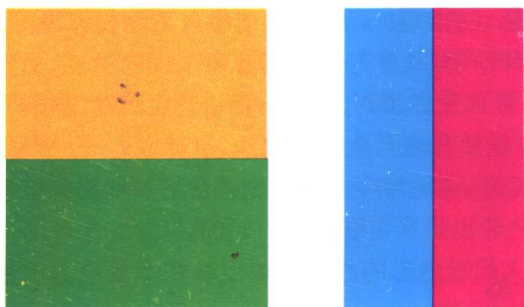
3. 色彩的象征性功能 人类通过色彩的心理功能作用后,大脑思维赋予了色彩多层次的象征意义,而这种象征性可以说是人类对色彩的规范使用结果,它使得单一的某种色彩成为了具体意义的代表。例如,红色象征生命与危险;黄色象征光明与希望;蓝色象征博大与永恒;绿色象征和平与生机;紫色象征高贵与古雅;白色象征纯洁与神圣等等。以上例举的几种象征性色彩其象征意义还有很多,其中有相近的,也有完全相背意义的象征,这主要是和民族、地域及习性的不同有很大关系,有的可以在世界范围内被认同,也有的局限在某个国家和地区被使用,还有的特定象征意义必须依附于具体的形象内容,否则这种象征将随之消失。

在这里需要说明一点,无论是色彩的心理功能,还是色彩的象征性功能,它们的表现意义大都要有具体的提示因素,而这种因素越丰富具体,色彩的特定效应也就越明确,越具代表性。

(图 2)

(图3) 冷与暖

(图4) 胀与缩

(图5) 进与退

(图6) 轻与重

色彩常识

一、什么是色彩的三要素

色彩的三要素是鉴别颜色的依据。包括有色相、明度、纯度这三个色彩的存在因素。

色相:是色彩相貌特征的具体名称,也是区别色彩种类的最主要依据。对于视觉所感知的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色谱中的各色名称就是它们各自不同的色相(图7)。

明度:又称亮度,是指色彩的明暗及深浅的程度,它是鉴别色彩的重要尺度。每一种色彩其明度的变化,取决于对色光的反射能力。反射强明度高,反射弱则明度低。例如,黄色反射强度最大,其明度就最高,而蓝、紫色反射能力较弱,其明度也就相应较低(图8)。

纯度:是指色彩中所含色的成份的多少。纯度高则色感强。如,将色谱中的红色逐渐与不同量的绿色相混,就会发现最初色感较强的红色逐渐变得混浊起来,这就是纯度改变后的结果(图9)。

二、什么是色立体

色立体是借助多维空间,通过有序的组织管理,立体地再现色彩三要素变化规律的球状色标模型。具体来说,就是以球的中心轴为明度的两极表示,北极(上方)为白,南极(下方)为黑,轴的纵向心点(两极中间)为灰;色球的上半部是明色系,色球的下半部是暗色系,球心是灰色系,在色球的表面是纯色系;从色球表面到中心轴是色彩的纯度变化等。可以这样讲,色立体模型为研究和掌握色彩的变化规律提供了直观的认知依据,有助于色彩在实际应用的标准统一。(图10)是目前国际上普遍采用的孟塞尔色立体的色标体系。

三、名词释解

原色:是无法再分解也不能用其它颜色合成的基本色,因只有红、黄、蓝三种颜色,故称三原色。从理论上讲,用三原色可以调配出任何颜色。

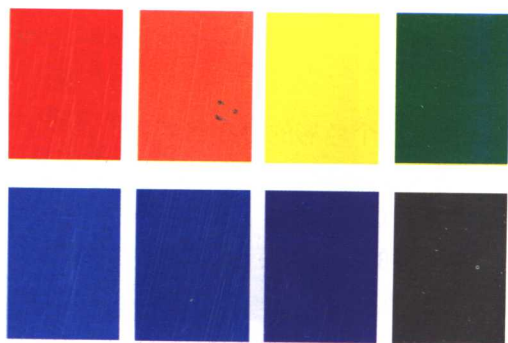
间色:是由三原色中任何两个基本色混合调配而产生的颜色。有橙、紫、绿色三种,也称三间色。可以说间色是原色的二次成色。

复色:是一个原色和相对应的一个间色混合而成的颜色,也可以是两个间色相混合调配出的颜色,若是将三原色相混合,所得的复色就是近似的黑色。应该讲复色是原色的三次成色。

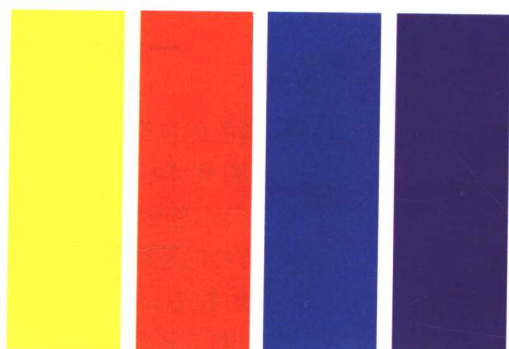
(图11)是通过三原色环来展示原色、间色和复色的关系。

色性:是视觉感官对色彩的心理作用所产生出的冷暖属性。例如,红、橙、黄色能激发人热烈、欢快的情绪,使人联想到骄阳烈焰,产生温暖的感觉。因此我们称这类颜色为暖色。而蓝色能使人感到宁静和阴冷,是与大海、冰雪、碧空、夜晚相关的色彩,极易给人清凉、寒冷的感觉,因此我们称它为冷色。另外,绿色、紫色的色性是介于冷暖之间的,它随与其并置颜色的色性而改变。如与冷色并置,它们则偏暖,若与暖色并置,它们则偏冷(图12)。

(图 7)

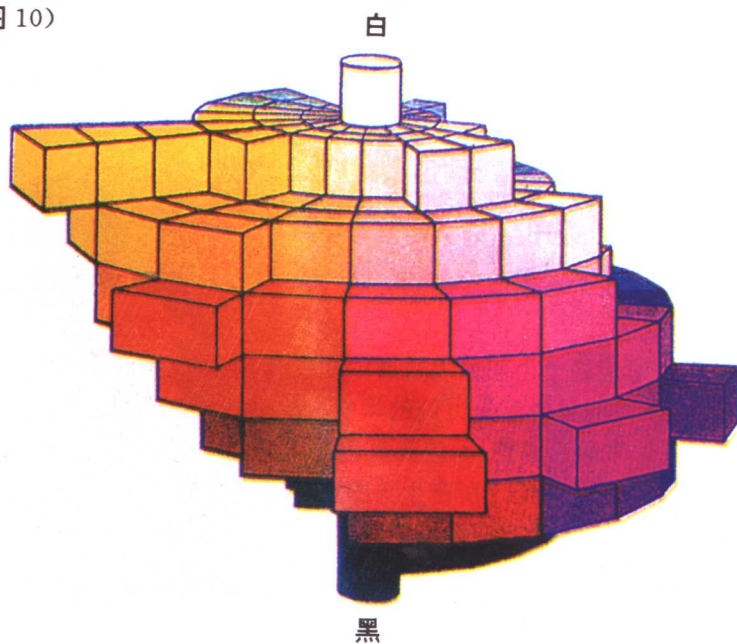
(图 8)

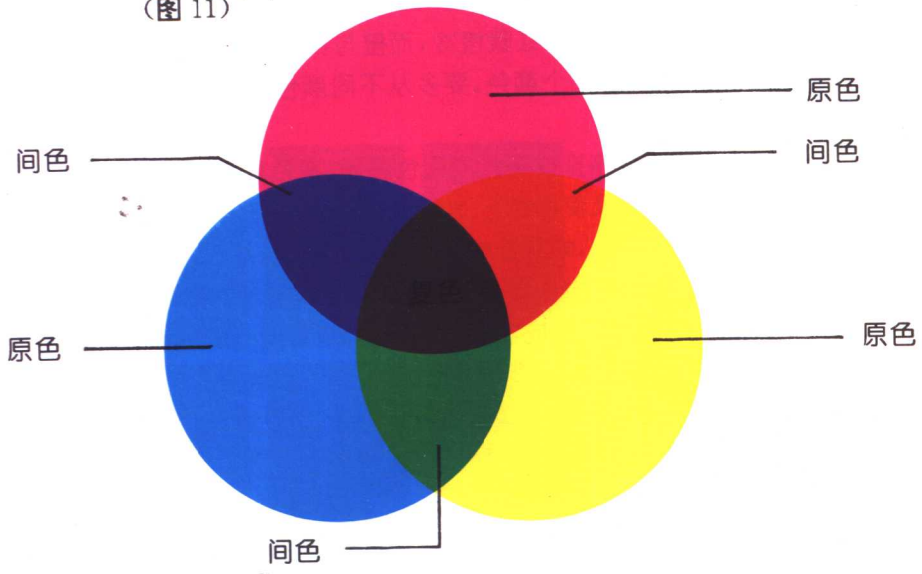
(图 9)

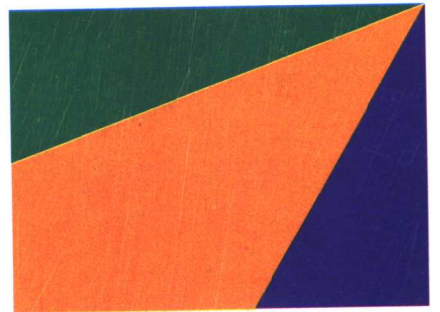
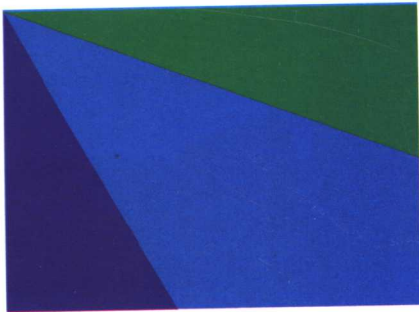
(图 10)

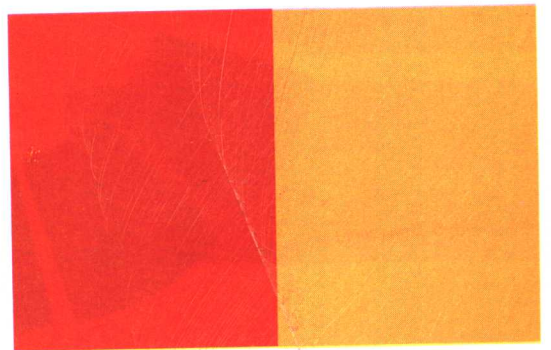
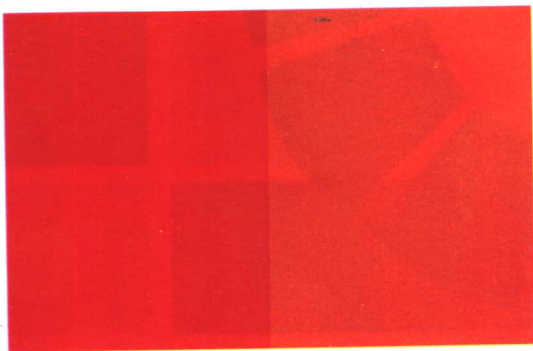
(图 11)

(图 12)

(图 13)

总而言之,颜色的冷暖色性倾向都是相对而言的,是多种色彩相互比较的作用结果。即使是在暖色类中仍会有冷暖之分,如红色与橙色相比,红暖橙冷,而橙与黄相比,又是橙暖黄冷(图 13)等。因此,认识色彩的色性特征,不要单纯的看某个颜色,要多从不同颜色并置后的相互关系中来区别和判断,这样才会更加有意义。

色相环:是将不同色相按相关规律有序排成环状的彩色图表。在色环中明确的揭示出色彩的连续性和循环性,它为客观的认识色彩现象及使用色彩提供了依据(图 14)。

邻近色:是色环上排列最近的两种颜色,如红与橙、橙与黄、黄与绿、绿与青、青与蓝、蓝与紫、紫与紫红、紫红与红。在邻近色中都互有相同的色素存在(图 15)。

同类色:是指在几种颜色中,它们的色性倾向非常近似,并都含有同一种色素。如朱红、大红、深红都含有红色素;柠檬黄、中黄、土黄都含有黄色素;天蓝、群青、普蓝都含有蓝色素等(图 16)。

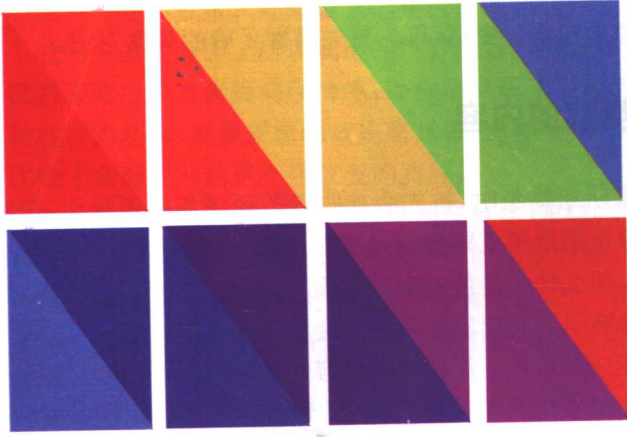
对比色:是指在色相环上互为对应的几种色。如,红色与黄绿、绿及蓝绿色互为对比色;反之绿色与橙红、红及红紫色又互为对比色;而蓝色则与红橙、橙及橙黄色互为对比色;橙色又反之与绿蓝、蓝及蓝紫色互为对比色(图 17)。

互补色:是指色相环上完全相对立的颜色,应该说互补色是对比色中对比最为强烈的一种,有红对绿,蓝对橙、黄对紫三组(图 18)。具体讲就是在三原色中选任意两原色混合后得到的间色与剩余的一种原色既为互补色。如、红+黄=橙色,剩余的是蓝色,那么橙色与蓝色既为互补色。

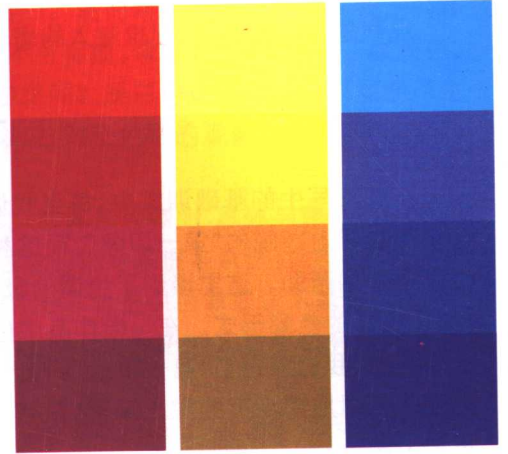
(图 14)
十二色相环

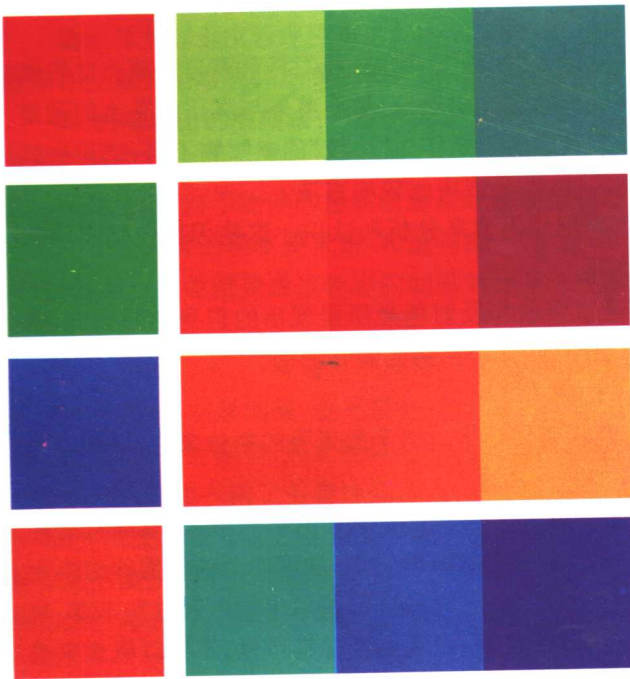
(图 15)

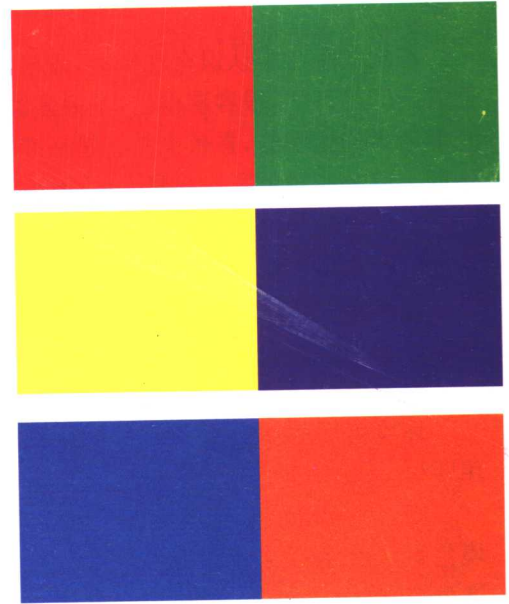
(图 16)

(图 17)

(图 18)

色彩的观察与调配

观察是表现的前提,要想深入的表现好色彩的复杂变化,首先要先掌握正确的观察方法。

一、观察的内容

在色彩写生的基础训练中,每当我们观察所绘物象时,首先会被眼前的色调氛围所吸引,在感官中形成了对客观的“第一印象”。而这种印象正是绘画主题的灵魂所在,抓住它会对整个的写生进程有很大的帮助。这里谈到了色调的吸引力,那么什么是色调呢?简而言之,色调是色彩的色性倾向,是独特的色彩形式。在一幅作品中色调能够引导和启发观者去领会绘画的主题内容。

这里,我们强调了“第一印象”的重要性,但是,它并不代表观察内容的全部,还需要将其进一步地转化为对局部细节的深入观察,只有这样才能够使画笔的颜色,触及到方方面面,使色彩的内容更加丰富。

然而产生局部观察印象的根源,是从色彩的三要素及色性这几个方面来认识和得到的。所以它应该是客观对象最重要,最基本的关系形式,是符合视觉的真实再现。

二、观察的方法:

在现实生活中认识客观事物,最根本的方法就是去“比较”。比如,我们将苹果与香蕉作比较来回答它们的形状,很容易得出,苹果是圆的,香蕉是长的这样的结论,然而苹果与真正意义上的圆是有非常大的区别的,香蕉也并非标准的长形。究其原因就是作为“比较”的参照物不同,结论也就不同。反映在对色彩的观察上,判断色彩的存在色性,也应该用比较的方法。

对于色彩的比较,首先要从决定客观物体色的形成因素来分析和认识。这些因素包括有固有色、光源色、环境色。

固有色:是物体在色彩空间的特定范围内,通过吸收与反射色光所呈现出的自身色彩倾向,固有色并不是固定不变的。一般来说,光源色弱固有色强,光源色强则固有色弱。

光源色:是对物体照射后,因光照影响而产生的色相变化。

环境色:是受周围环境影响而使物体发生的色彩变化结果。对于反光强的物体来说,环境色作用明显,反之则弱。

固有色、光源色、环境色对于物体色彩的直接作用通常是亮面受光源色影响最大,暗面则受环境色影响最大,而灰面含固有色成分居多。通过对以上因素的分析,可以从理性上的深层次对色彩造型有进一步的理解,这样就会掌握主动,使之对色彩的判断更加准确,使写生的内容愈加丰富。其次,对于需要比较的客观内容来说,应该能够保持清醒的认识,要克服主观盲目性,不要以概念来描绘想当然的色彩,否则的话你将永远无法在色彩的表现上有所发展。

下面以 19 页的作品写生为例来简单说明一下“比较”的意义和作用。

在这幅写生作品中,白塑料袋、白墙,白萝卜及大白菜占据了画面的大部分空间,可以说它们是构成色调的重要因素之一。试想如若将这几样东西单独放在我们眼前,对于其色彩的认识将会是怎样的呢?直观下多数人都会说它们是白色的(大白菜是淡绿色)。然而将它们组合之后在特定的环境下我们会发现画面上所表现出的“白”色,则是那样的让人不可捉摸。请看,白萝卜偏向于暖黄色、白塑料袋则白里透青偏向于冷色,而白墙又成了淡灰色,大白菜呢?是白中透绿。之所以能够产生这种视觉的差异,其重要原因就是将其做“比较”的结果。所以说,对于色彩的观察一定要多“比较”,有比较才会有鉴别这是不可改变的真理。

有关“比较”的方法,应该是整体与主体比,主体与客体比,客体与客体比,客体与整体比要做到在整体范围内的多层次比较,同时结合色的形成因素,通过理论的指导来提高认识,这样,才能够使每一块颜色找到在整体色彩序列中的准确位置,并为统一的色彩总体提供可靠的认识基础。

为了帮助初学者更加有效的在写生中正确的运用“比较法”,下面介绍的方法是会有助于观察比较的。

1. 视线移动的观察法: 在写生过程中,有时由于长时间的作业,视觉的疲劳反应极易造成视错觉。越紧盯着看某块颜色越无法确定其色彩倾向。这时不妨转移视线不去看它,待疲劳缓解后,迅速回到所绘内容上来,并抓住主要的色彩倾向来描绘它。

实际上视线移动的结果,就是比较的结果,它是局部和整体在做比较,这对于明确画面的整体色调关系是非常有益的。由于视线移动使得细微的色彩变化被淡化,所以应该说它是初学者提高色彩整体断判和表现能力的有效方法之一。

请记住英国画家西涅克有这样一句话:“……对于一幅画进行推敲和修改,会使画的份量增加。如果你反复去推敲物体本身的颜色,你就会失去色彩的美……。”

2. 明暗对比的观察法: 受光照影响任何物体都会有明暗面的产生,色彩也是如此(色与形是紧密相联的)。

在写生时,对于物体的描绘若总是盯住局部孤立地寻求色彩变化,就会使画面杂乱无章。这是因为对于色彩美的基本要求是,和谐与统一。而和谐与统一的建立一方面是取决于整体色调的观察与比较,另一方面就是通过色彩的明暗对比来体现的。从(图 19)中我们来简单分析一下色彩的明暗对比关系。

在这幅局部图上,淡褐色的陶罐、白色的陶瓷水杯受光照和环境的影响,明暗所产生的色彩对比非常明显,特别是陶罐,受光部分由于白炽灯的作用,色调偏暖,固有色成分居多,背光部分因受深、浅蓝色衬布的影响,加之物体与环境之间相互反射的作用,基本上失去了固有色的色性倾向。蓝灰色在这一局部占据了主导地位。虽然画面所反映出的色彩明暗变化很大,但观者并未感觉它们是分离的,相反还会发现光在画面物体间的闪烁和跳动。这说明作者没有孤立地画亮面或暗面,而是很好地把握住了产生色彩明暗对比的客观因素。否则,缺乏对色彩明暗对比的观察认识,是无法将画面的色彩进行有序组织的,就更谈不到通过色彩来造型、来创造美的空间。

三、色彩的调配:

是将色彩的形成原理运用到具体的实践中来,也是对颜色鉴别能力的实际检验,应该说这是非

常重要的。

1. 颜色的混合法： 是最为常见的使用方法，它用两种或多种颜料按不同比例进行调合，产生出符合被表现对象的色相倾向。如黄与蓝混合，黄色的成份多于蓝色，呈黄绿；蓝色的成份多于黄色，呈蓝绿。前者偏暖，而后者偏冷（相对而言）。一般来说，混合后的色相比混合前单色成份的纯度要低，有时甚至色感非常浑浊，形成高浓度的灰色。这种灰色对于画面的表现是有帮助的，它能够减少火燥之气，创造宁静与含蓄的气氛。

2. 颜色的并置法： 是将不同色相、色性的颜料不加调合直接使用，或间隔或交叉并置于画面，在一定的距离下利用对比来造成视觉上的混色效果。此法既保持了色彩的纯度又具有反映客观色彩的视觉效果。十九世纪中叶印象派的画家有很多是采用此法来表现色彩空间变化的。

3. 颜色的溶合法： 是将两种以上的颜色稍加混调后涂于画面，也可将颜色直接使用，让其在画面上相互溶合，相互渗化。此法的结果使画面色彩丰富多变，有飘动感。

4. 颜色的重置法： 是在已画过的颜色上重复表现另一种颜色。一般是用笔蘸上较干的颜色快速复置于已画的颜色上，通过飞白透出下层的颜色达到两色调合的色彩效果。也可以将颜色稀释使之透明或半透明后画在第一层颜色上，使它们达到视觉的调合目的。

对于初学者来说掌握色彩的调配方法将会有助于色彩的表现，可以多方尝试，灵活运用。

(图 19)

色彩写生的工具与材料

初画色彩写生一般是以水粉画为入门的训练阶段,因此这里介绍的色彩写生工具都是结合水粉画的要求来讲的。

一、画笔:

应选用笔毛柔软,吸水性强的扁头羊毫水粉笔,可根据画幅大小备若干枝,一般笔的大小是按1—12个数字来表示的,数字大则笔大,反之则笔小。另外还可选购2~3枝狼毫毛笔备用。

二、颜料:

水粉颜料基本是不透明或半透明的,是覆盖能力较强的水溶性颜料。有锡管和瓶装这两种,而颜料种类非常多,可多选择一些,这样使用时会很方便。

三、画纸:

可根据个人的喜好选择,但纸质要结实,少光滑,有一定的厚度。市场上所售的水彩纸、水粉纸、绘画纸等都可使用。

四、画夹:

可夹杂画纸,便于携带,分大、中、小号,在美术商品有售。也可以用五合板自制,总之,实用是目的。

五、调色盒、调色板

调色盒是贮存颜色之用,最好选用格子深大的,同时还要配制一块与盒面大小相等的海绵,这样可以在每次画完作业后,将其浸湿蒙在色格上再盖紧盒盖,利用其潮湿的作用来防止颜色的干燥。

调色板是为调色之用,不易过大,一般在400mm×300mm左右。

六、笔洗、贮水瓶、吸水布:

笔洗是用来涮笔之物;贮水瓶能保证颜料用水;吸水布可以控制画笔中的水含量。

七、画架、画箱:

画架多为室内作业使用,画箱供外出写生之用,这些可根据个人的实际情况选购。