

色彩静物

编者 刘晓东

基础绘画写生摹本

JICHUHUIHUA XIESHENG MOBEN

浙江人民美术出版社

第 4 辑

谈 色 彩

色彩是取决于人的视觉感。光的运动和色光的反射是造成色彩现象的外界因素,是客观的。在绘画中色彩具有丰富的表现魅力,是造型艺术必不可少的组成部分。色彩有其客观规律和原理,它涉及物理学、光学、生理和心理学。学习色彩的原理与规律,对了解色彩十分有利,同时对实践具有指导作用。然而色彩仅仅靠理论上的认识是远远不够的,因为色彩就绘画本身来说是客观的,具有感性的品格;而对画家来说它是被感觉出来的,并非单靠色彩原理的分析、推理就能画出来的,理论在任何时候跟感觉相比都是相形见绌的。丰富的色彩经验的积累靠的是直觉和长期的绘画实践。因此,具备一定的色彩知识是必要的,但更重要的是艺术实践。

色彩的认识,同掌握正确的观察方法是分不开的。任何事物都不是孤立的,彼此间存在着互相从属且相辅相成的关系。绘画是从整体入手的,所以整体地接受视觉世界的能力是画家必备的首要素质。我们在作画时,采取整体观察的方法,便会发现对象色彩的微妙特征、各部分之间色彩明度、纯度、色相以及冷暖的互相对比和互相协调的关系等;而作品的整体是由局部组成的,没有细节就没有作品的精彩部分,必然会影响形象的具体性和真实性。虽然说作画是从局部开始的,但在画局部的同时要眼观六路,及时地把所有的局部统一在整体里面。如果仅停留在某个局部上,你就会找不到这个局部的色彩特征,因为色彩的存在是彼此互为条件的,只有通过对比才能感悟到。因此,必须采取“整体——局部——整体”的观察方法,努力培养自己准确的色彩感觉,从而达到色彩认识的更高境界。

罗斯金从艺术实践的角度提出:最好是把色调问题当作一个技术发展问题来加以处理。色调在色彩绘画中起着核心作用。一个没有色调的作品就如同音乐失去主旋律一样杂乱无章。在一幅作品中,每一块颜色都不是孤立的,它的实际价值是在总色调的控制下显现出来的。例如:在蓝色的环境下,物体会明显呈现出蓝色调的感觉;黄昏,会呈现灰暖色的色调。由此可见,忽视色调的总体关系,只求某一块色彩跟对象是否相像,或者只追求某部分的“色彩丰富”都会影响色调在画面中的重要地位,要统观全局,才能合理地组织好整个画面的色调。

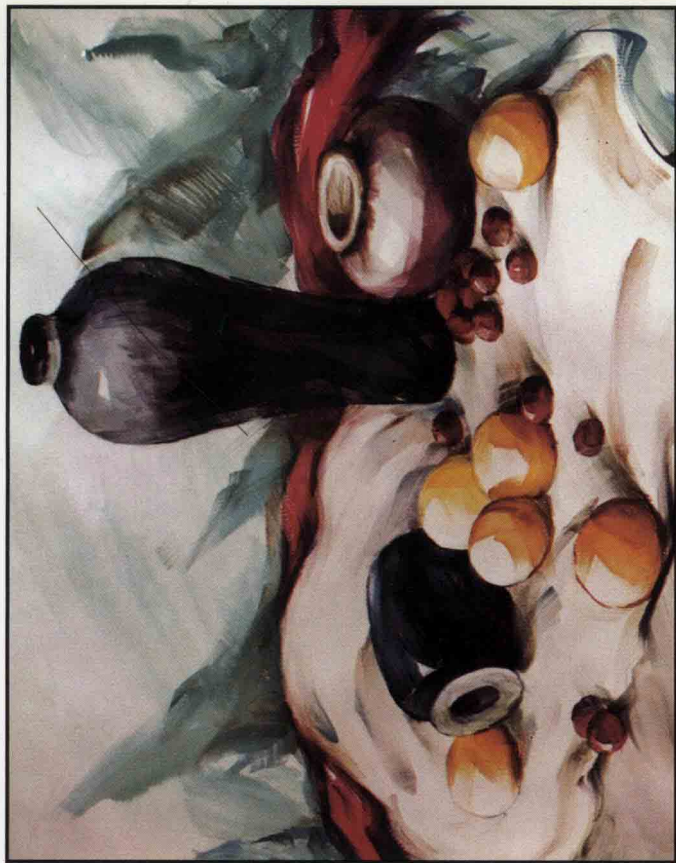
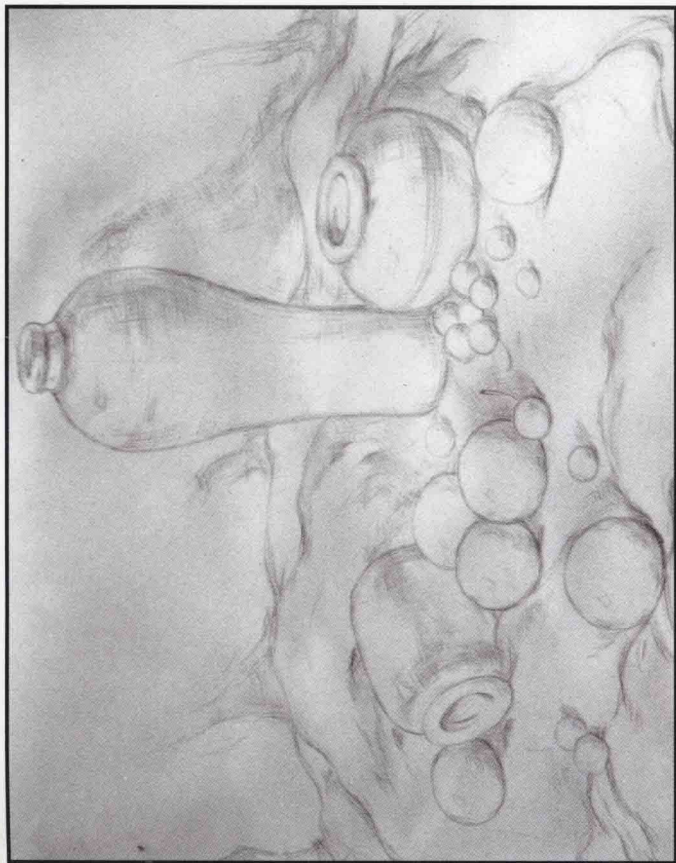
提高色彩表现的能力,仅靠娴熟的技巧是不够的,还需要健康的审美观和较高的艺术修养,技巧是绘画的表现手段,是对客观物象深刻感受和理解的一种表达,孤立地追求某种技巧上的新奇效果,不能作为绘画艺术的最终目的。还须行万里路,破万卷书,开阔自己的艺术视野,提高自身的艺术修养,才能在今后的学习中取得可喜成果。

为满足不同美术专业及美术爱好者的需要,本着循序渐进的治学态度,我刻意挑选了这些时间跨度大、风格迥异、手法多样的作品,以图文并茂的形式提供给广大读者,希望能有所借鉴,以提高艺术修养和表现技能。愿同行们取得长足进步!

刘晓东

1997年12月

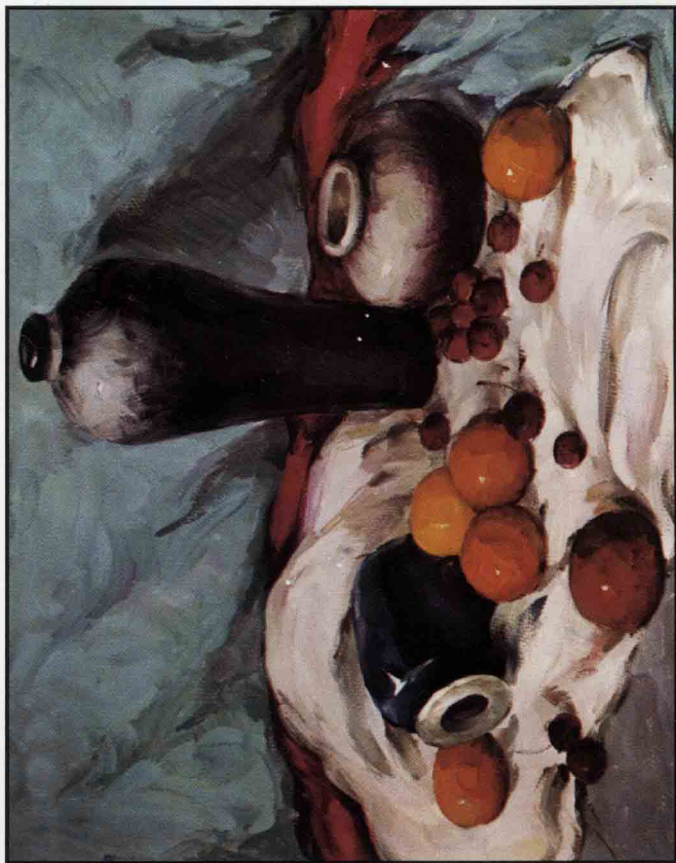
静物画步骤:

第一步 作画前先对静物的素描、色彩和构图进行全方位的观察和分析,然后用铅笔勾勒出物体的位置和形状。

第二步 有了铅笔稿,无需再用色勾勒,可直接作画。用中号笔将颜色调准,画出基本色块,同时注意色彩关系和明暗变化。这一遍颜色不宜过厚,水和颜色用量适中,少用白色或不用,这样使得色彩透明、清新爽快。

第三步 此阶段十分关键,在保留前面正确的色块的基础上,做深入细致地刻画。这一遍结合画面的实际情况,用色要厚些,调色不要时间过长,免得颜色过于均匀,导致笔触不生动,且易粉易脏。

最后,在整体调整时,要全面认真地进行观察和分析。对高光、罐口、水果等精彩部位的塑造,力求准确、精到。发现不准确的颜色要下决心予以调整,但不需处处都改。应尽量保持画面的生动性和丰富的色彩变化,以增强艺术感染力。

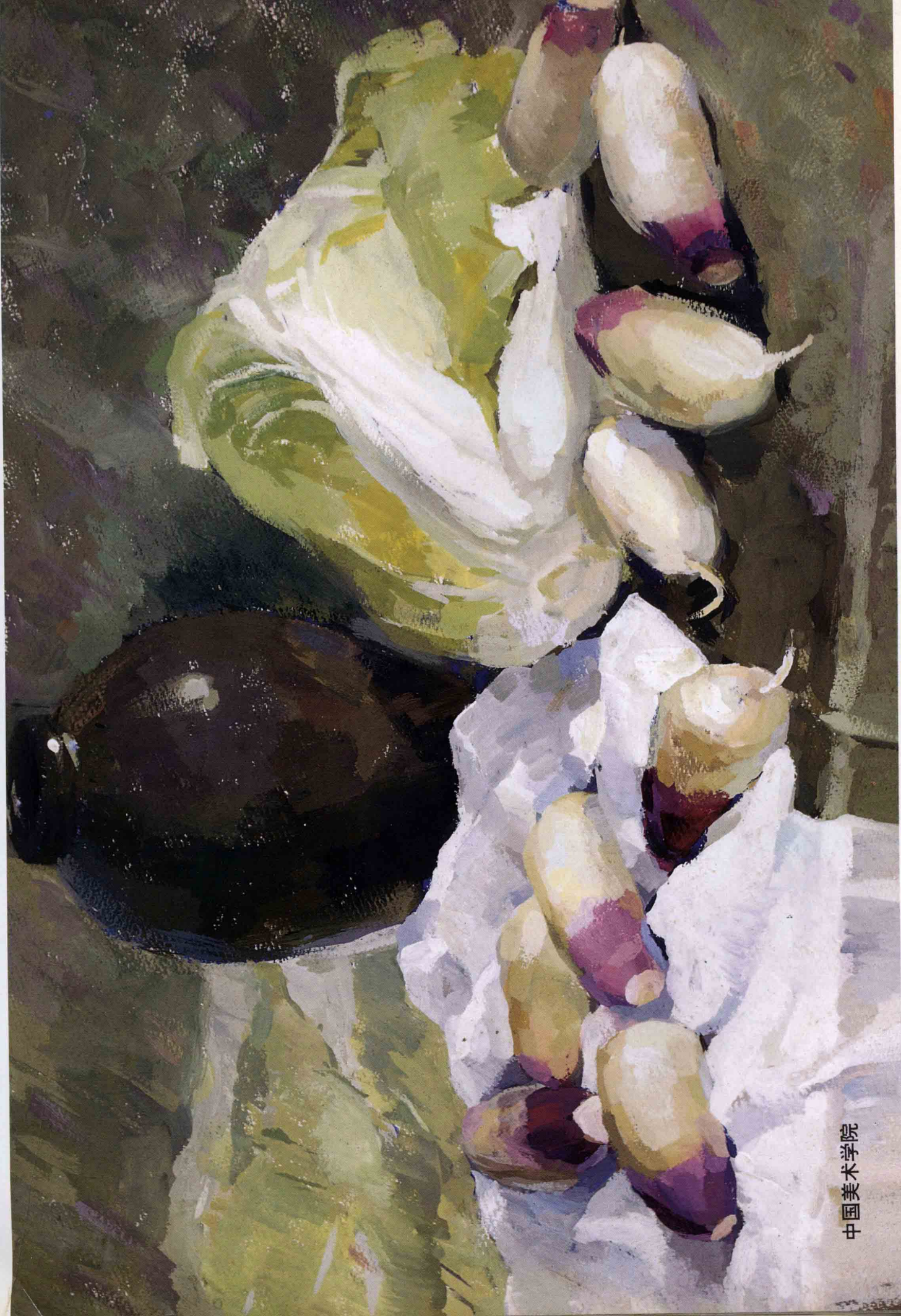

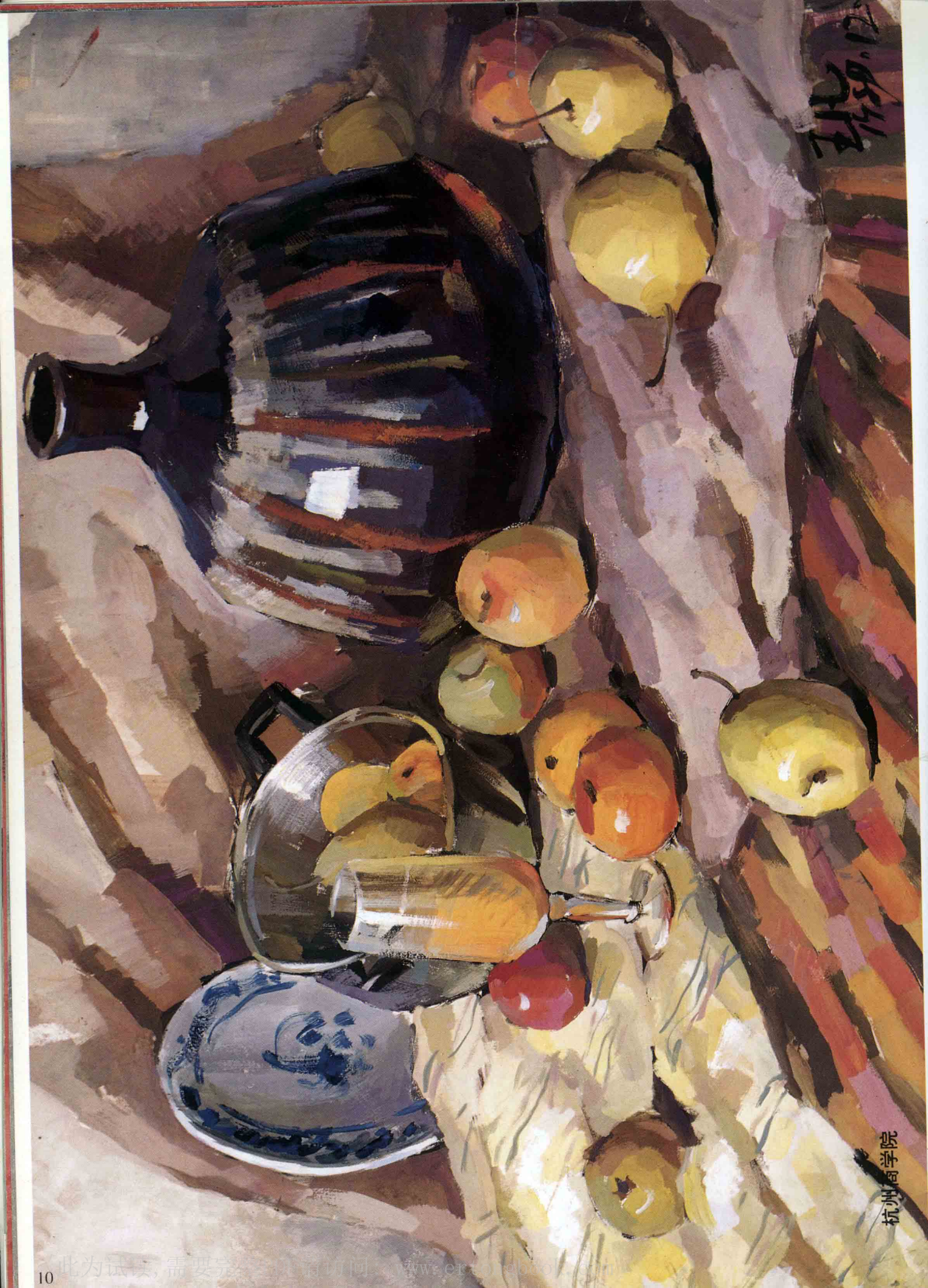

虽说这幅静物画的红衬布不是重点描绘的对象，但它在画面中的地位却不容轻视。基于这种构想，我在表现红衬布的质感上动了一番脑筋。首先在技法的运用上，用底纹笔将红色大面积铺好（水要多），并注意层次变化。待干后，用中号笔采用干画技法进行全方位调整。在色彩上则更多地利用固有色来加以明暗上的处理，使红颜色衬布十分艳丽、柔润饱满。红色衬布奠定了基础，主体物就明显地显示在画面中了。

生活中有许多东西可以画，只要合理地组织，巧妙地安排，总是会有感染力的。组建一组静物的关键是选择物体与物体之间的颜色搭配，以及形状与质感的变化。如金橘从白色泡沫盒中散落出来，使画面非常活泼。此画我采取了干湿结合的画法。衬布开始是近乎于水彩的画法，干后再用干画法补充一下即可。桌面衬布则以干画法为主，强调一下亮度与质感。主体更多地采用干画法，以增加它们的厚重感。此画在用色上，以有彩与无彩的结合作为主色调，使画面反差大、对比强，大大地加强了艺术感染力。

2006.11.18

中国美术学院

学生从家中找来几本旧书和一本老字典，靠在墙壁上，感觉还不错。于是我加了一只花瓶、一些花及孔雀羽毛，在蓝白色衬布的烘托下呈现出古朴文雅的韵味。为了更好地表现这种感受，我在处理静物背景的时候，先将基本深灰色涂遍，待干透后，用自来水猛冲，所产生的自然生动的斑驳痕迹正好同先前的构想相吻合。随后以厚涂法逐步地塑造。在对蓝白色衬布的刻画上，通过笔与笔的触动所产生的丰富的肌理效果来加强布的厚重与沉稳的感觉。书和文具则采取摆、扫、拖、勾等多种表现手法来深化主题。首先以湿画法着出大块色，再以干画法用老练的笔触进行深入、细致的刻画，使得画面的趣味中心十分鲜明、严谨。

这幅画是在上课时与学生一起画的，时间为四课时。为了使水果更为突出，在此背景上凭感觉画了许多类似中国传统艺术的色彩，同时下意识地效仿岩石上的某些图形组合而成。采用这种手法，旨在打破背景过平的感觉，同时丰富画面的色彩。

