

朱 颖

色彩 · 静物

上海书店出版社

《名师改画系列丛书》

主编 宋建社

《素描·石膏像》杜国浩

《素描·人像》章德明

《素描·速写》张培础

●《色彩·静物》朱颖

《色彩·风景》李朝华

《色彩·人像》宋建社

图书在版编目(CIP)数据

名师改画. 色彩静物 / 朱颖编著.

— 上海: 上海书店出版社, 2003.10

ISBN 7-80678-159-5

I. 名... II. 朱... III. 水粉画: 静物画—技法
(美术) IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字

(2003)第080606号

总策划: 李远涛 俞子林

责任编辑: 童辰翊

技术编辑: 吴放

装帧设计: 吴莹

图版摄影: 陈龙

出版发行: 世纪出版集团上海书店出版社

社址: 200001 福建中路193号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

制版: 上海丽佳制版有限公司

印刷: 上海三印时报印刷有限公司

版次: 2003年10月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/8

印张: 3 印数: 5000

书号: ISBN7-80678-159-5/J.90

定价: 18元

ISBN 7-80678-159-5

9 787806 781593 >

序 言

如果把艺术创作看作是艺术家个性最充分的展现,那么艺术教育就是从这种个性中提炼出来的共性的综合——不然,艺术教育就无法立足;艺术创作反对没有个性,而艺术教育假如没有共性就根本无法展开。教育,本来就是把前人的一些规律性的经验传授给后人的一个过程。

都说艺术教育难,也许难就难在艺术与教育从一开始就是相悖的。

在今天艺术教育如同艺术创作一样百花齐放的时候,任何一套艺术类的教科书都已经难以涵盖其所有了。然而,作为教育,艺术总还有一些共同的、基础的东西,从一个侧面交给自己的学生——这就是本套书出版的目的。

具体来说,这套书是关于美术爱好者在学习基础的过程中如何去克服和解决碰到的种种毛病和问题的一套书,是指导立志参加美术院校考试的同学避免错误、争取成功的一套书,也是帮助美术院校在校学生进一步提高素描和色彩造型能力的一套书。这套书总的名称是“名师改画”,具体分《素描石膏像》、《素描人像》、《速写》、《色彩静物》、《色彩风景》、《色彩人像》等六册,由六位作者根据自己多年的写生、教学实践,从各自的角度阐述了基础训练学习中可能遇到的问题及其解决的方法,将会在绘画的观念、表现的形式、制作的技巧等各方面给初学者以一定的参考和帮助。当然,不同的艺术形式都有自己的表现技法,而不同的表现技法又都有自己的局限所在,因此,读者可以在结合自己的学习中选而用之。

世界总是在向前走,艺术也在不断地发展,有些陈旧落后的东西将被或正被淘汰。然而,真正优秀的艺术是永远不会衰落的,它们是整个人类宝贵的精神财富。同样,作为产生这种艺术的摇篮——艺术的基础教育也将永远为人们所重视。

色彩静物写生中的常见病与修改

静物写生是色彩写生的基础,是学习水粉画的开始,也是学习水粉画的关键。它的作用在于通过对不同光线下的基本形体的色彩训练来培养学生掌握物体的色彩变化规律,冷暖关系,色调等基本要素,从而达到学会用色彩塑造形体的目的。

画面色彩“粉气”

初学者画水粉写生时常常会出现颜色黯淡、灰涩、没有层次的问题,因此画面显得苍白无力,失去了应有的明度与纯度,这种毛病我们称之为“粉气”。出现这种情况往往是由于画面色彩混入了过多的白色,尤其是在物体的暗部和深部混入了过多的不透明浅色(如土黄、粉绿、赭石等),或者是由于画笔上、调色盘中、洗笔水罐里脏颜色过多而造成的。克服的方法是:

A 调和色彩时尽可能少加白色。画面色彩要增加明度尽量用色相明确的淡颜色,如柠檬黄、淡黄、中黄、紫罗蓝、湖蓝、钴蓝等来代替白色。

B 调制画面上的深色物体色彩,以及物体的暗部、投影色彩时尽可能不用白色,如必需使用白色时应相当注意其色彩倾向性,并要注意其色彩干后的实际效果。

C 保持画笔、调色盆、水、抹布的清洁,经常换洗,避免脏色、脏水混入纯净的颜色中,降低了色彩的饱和度。

画面色彩“火气”

画面色彩因为纯度过高、关系混乱、缺乏联系而给人以“焦”的不和协感觉,这种毛病我们称之为“火气”。“火气”产生的原因主要是因为初学者作画时没有整体地、联系地看对象,没有和谐地去组织画面色彩,孤立地照抄固有色,没有把环境色、光源色考虑进去,所以画面色彩往往过艳、过亮,造成整体关系生硬而不和协。

克服的方法是:

A 平时多看一些优美的灰调子的作品,让自己从观念上、感性上懂得什么是和谐。

B 在调色中适当降低某些色彩的纯度,有效的方法是在纯色中加入一定的补色、复色或是褐类色。记住:这样,色彩看上去就和谐、舒服多了。记住:这世界上的绝大部分色彩不是原色、间色,而是复色——即含有红、黄、蓝的混合色。

画面感觉“花”

在写生过程中有时画面会出现色彩过于丰富,而明度关系又比较混乱,色彩与色彩之间的过渡生硬,物体与物体之间没有主次区别,这种毛病我们称之为“花”。“花”主要是由于初学者错误的观察方法造成的,他们往往喜欢孤立地看问题,只注意局部效果,画哪里,看哪里——没有学会整体地观察事物,整体地观察色彩。

克服的方法是:

A 学会抓整体色调,充分认识到每幅画面都必须有一个大的基本调子,必须有一个大的色彩倾向性。

B 避免孤立地盯着局部来看颜色,要学会比较、联系地观察色彩。

C 多画小色稿,避免对细小局部色彩的过分刻画。

D 尽量用大笔作画,尤其是初学者,刚开始写生时要强迫自己忽略小色彩,少画小色彩。

画面感觉“腻”

有些学生画面上的颜色不够鲜艳,该亮的地方不亮,该深的地方不深,用笔呆滞,整张画面灰灰混混的一片,提不起精神,这种毛病我们称之为“腻”。“腻”主要是因为作者画画时胆子太小,对整张画面节奏的把握能力比较差,或是由于调色时缺乏分析,颜色反复覆盖过多,用笔粘糊而不肯定,使得画面产生倾向不明、黯然失色的感觉。

克服的方法是:

A 作画时胆子要放开,从大处着手不要怕画坏。

B 注意画面物体的素描关系,拉开黑、白、灰三者关系,找出色彩的冷暖倾向,并且在比较中适当强调色彩的纯度,拉开距离,增强节奏感。

C 用笔上不能拖拖拉拉,犹豫不决,应该尽可能的肯定、爽快,不要反复涂改,似是而非。

画面色彩“脏”

画面上的色彩给人感觉缺乏明确的色彩倾向性,净处不净,明处不明,感觉很邋遢,这种毛病我们称之为“脏”。其产生的主要原因是由于初学者对黑色、褐色(复色)类颜色掌握不好,造成色彩冷暖不明——调色时所使用的颜色种类过多,以至于调出来的新色相缺少饱和度,纯度减弱而造成。在反复修改画面色彩时,笔中水分过多,把底下的颜色带起同新调制的颜色相混合,产生了与画面其他色彩不相吻合的脏颜色。

克服的方法是:

A 注意黑、褐等复色的调制,尤其是当其与浅色调时要注意观察其干后的色彩效果。

B 减少调色的次数,并且注意调色时不要加入过多不同色相的颜色。

C 反复修改时,颜色不要太薄,用笔也不要用力拖,以免把底下未干透的颜色带起。

画面色彩“单调”

有些初学者的画面色彩只有深浅、明暗的关系,缺乏一定的冷暖对比和纯度对比,给人感觉没有颜色,看起来像一张素描,这就是我们所说的色彩“单调”。其产生的原因主要一方面是由于一部分初学者在作画时过分注意色彩的整体协调,害怕画面色彩过“花”过“火”,所以不敢大胆用色,造成画面色彩的单一;另一方面是由于有些初学者对于色彩的对比关系还不甚了解,用色上显得胆小和经验不足,在一定的色调里不敢放入补色(例如:红调子中不敢用绿色、蓝调子中不敢用橙色、紫调子中不敢用黄色),因而给人感觉色彩很少。

克服的方法是:

A 首先要很好掌握色彩的基本知识,懂得色彩的对比规律,学会正确地观察色彩。看一块颜色时,应该同时看它的明度、纯度、色性和色相,不能仅仅注意它的明度。

B 平时要多加强一些补色的练习,注意观察比较其亮部与暗部的色彩差异,并试着把这种差异调制和表达在画面上。

C 也可多做一些光源色倾向明确、物体色彩冷暖差距比较大的写生练习,在理解的基础上,更好地挖掘自己对色彩的敏感性和捕捉能力。

画面色彩“概念”

有时我们会发现自己的许多写生作业虽然是在不同的环境、气候、时间和季节里完成的,但它们的画面调子却总是非常类同,几乎每张画都差不多,以至于把它们连起来时,看上去像一幅中国画的“长卷”。出现这种情况主要是由于一些初学者因受辨色能力和调色能力的限制,形成了某些色彩搭配固定模式,从而产生色彩的“概念”。另外,由于构图和透视缺少变化,往往使那些画面给人以一种程式化的感觉。长此下去,这种习惯的概念色会给我们在色彩的学习上带来极大的危害,会直接影响到我们辨色能力的提高和发展。

克服的方法是:

- A 大胆运用所有的颜色进行混和调制。只要是画面需要的, 任何颜色我们都要敢于用。
- B 静物写生中应尽可能地区别开在不同角度、光线、背景下同一物体的色彩变化。
- C 每次写生时要尽量避开上一次写生自己所画的色调, 迫使自己去寻找新的色彩组合。
- D 平时也可单独在调色盒上进行一些色彩混合训练, 试着调制出不同的色相, 以观察色彩的变化, 从而搭配出新的色彩组合。

画面色彩的“泛色”

所谓“泛色”是指画面中底下的某些颜色透过上面的覆盖色, 以一种很孤立的形式暴露于画的表面, 从而破坏整个画面色彩的最后效果。通常这种情况发生在写生后的几天(或几周)内, 而且到时很难再用浅色来把它覆盖掉。玫瑰红、紫罗蓝、青莲等颜色当它们与其他颜色(尤其是白色等浅色)混合时最容易产生“泛色”。

克服的方法是:

- A 应该尽量避免使用玫瑰红、紫罗蓝、青莲等上述颜色来打轮廓或是作底子颜色, 也尽可能不要将其与白色等浅色相混合使用。
- B 确实要使用时, 也应该小心安排, 适当控制这些颜色的用量和面积。

画面白色与黑色的“滥用”

一张画面上如果白与黑这两个颜色运用控制得不好, 就会直接影响到画面色彩的最后效果。白色的适当运用可以增加画面色彩的明度, 丰富画面的中间色调, 但是过量的使用就会使画面看起来苍白无力, 甚至单调乏味。黑色可以和其他颜色混合调制出许多优美的灰色, 也可以增加画面的层次, 但是使用不当就会使画面显得黑气, 给人很闷的感觉。有些初学者不会正确使用白色与黑色, 结果画面效果就不好。

正确的方法是:

- A 通常情况下我们不要单独地使用白色或是黑色。例如我们画物体的高光用白色, 就一定要注意其冷暖的倾向性。在白色中应该加入相应的光源色和环境色(少量), 如果是天光(冷光)那就偏蓝偏紫, 如果是灯光(暖光)那就偏黄偏橙。
- B 用在画面上的黑色, 特别是画暗部的黑必须调入一定的其他颜色, 或红、或绿、或蓝、或紫……, 可根据画面的固有色和环境色而定, 也可根据物体亮部的相反色来定(物体亮部偏冷, 其暗部的黑可调入适当的红色; 物体亮部偏暖, 其暗部的黑则可调入适当的蓝色等等)。当然, 相反色的调入一要量少, 二要保持一定的纯度, 不要与黑色调得过匀, 这样黑色就既会感觉很深, 又会感觉有色彩了。

颜色调得过匀

许多初学者调色时喜欢把颜色调得特别均匀, 其实这个习惯很不好。因为色彩一旦调得过分均匀就失去了其应有的生动和活力, 就把颜色调“死”了, 这样的画面色彩看起来会很木纳、呆板而缺乏变化。

克服的方法是:

- A 一般情况下两种颜色、或是两种以上的颜色, 在笔上调和至七八成就可以用了, 因为这样的颜色用在画面上既有人色彩倾向性, 又稍稍有些变化, 感觉很丰富也很生动。
- B 在对画面色彩大致心里有个把握以后, 可以一边调, 一边画, 不要将一块颜色都调好了才画上去, 这样能时刻保持调色的新鲜感觉, 画面就不会显得单调和呆滞了。

画面用笔不当

用笔单一: 整张画面上的用笔如果都是一种样式、一个方向、一样大小, 就会使画面看上去显得单调、乏味缺少绘画感; 用笔拖拉: 有的同学画画时胆子太小, 对自己没有把握, 所以用笔就不肯定, 反反复复, 拖拖拉拉, 使画面看上去比较腻, 不爽快; 用笔过小: 有的同学不习惯用大笔画画, 只喜欢用小笔这里点点, 那里描描, 这样画面就很容易碎。凡此种种, 都是由于初学者没有很好掌握色彩用笔的规律所造成的。

正确的用笔方法是:

- A 提倡尽可能地使用大笔作画。因为大笔可以帮助我们在最短的时间里迅速抓住主要的色彩感觉, 摈弃那些琐碎的、次要的小色彩, 使得画面的整体色彩关系得以正确的表达。
- B 用笔要注意变化。不要只会用手指握笔作画, 要学会用手腕运笔、用肘关节运笔。变化的用笔不仅可以避免画面的僵滞、单调, 而且会使画面的色彩生动活泼, 充满灵性, 在最大程度上抒发作画者的情感。
- C 学会用不同的笔塑造不同的形体。每一种笔都具有其各自的特点, 不同的物体用不同的笔来画, 将能更好地表现它们各自的特征。有时我们可以用块状, 有时我们也可以用点状和线状……

画面构图的问题

画静物构图不佳是初学者常犯的毛病。一组很美的静物到了有些初学者笔下, 构图不是太大就是太小; 不是太高就是太低; 不是太左就是太右; 不是太偏就是太中。有些人虽然色彩感觉不错, 也掌握了一定的技法, 但由于构图欠佳结果影响了画面的最后效果, 这是很可惜的。

克服的方法是:

- A 构图要讲究平衡。一般来说, 人的视觉习惯要求画面的构成在感觉上要具有一定的平稳性——即平衡。这种平衡表现在静物写生构图上, 要求画面的上下左右都有一定的相互关联, 它们可以是对称的(但要防止画面太死板); 也可以是不对称的, 俗话说“四两拨千斤”(但要防止画面不平衡)。画面物体的质感、形状的大小、明度的深浅、色彩的艳灰等等, 都对画面构图的平衡有直接的影响。
- B 构图要讲究节奏。节奏就是起伏, 它是画面的生命力。构图时, 我们要从画面的整体出发, 注意整张画的流动感, 在所有不同的物体与物体之间寻找它们的联系, 把它们串联起来, 而不要将那些鲜活的形体在画面上愣愣的一放了事, 这样做画面的构图不会生动。
- C 构图要讲究变化。这里的变化一方面是指整体画面构成中形式的变化——不要完全照抄对象; 另一方面是指相同物体之间的互相区别的变化——注意有意识地拉开差别; 同时也是指画面构成与实物对照之间的取舍变化——不一定全部都画上去。

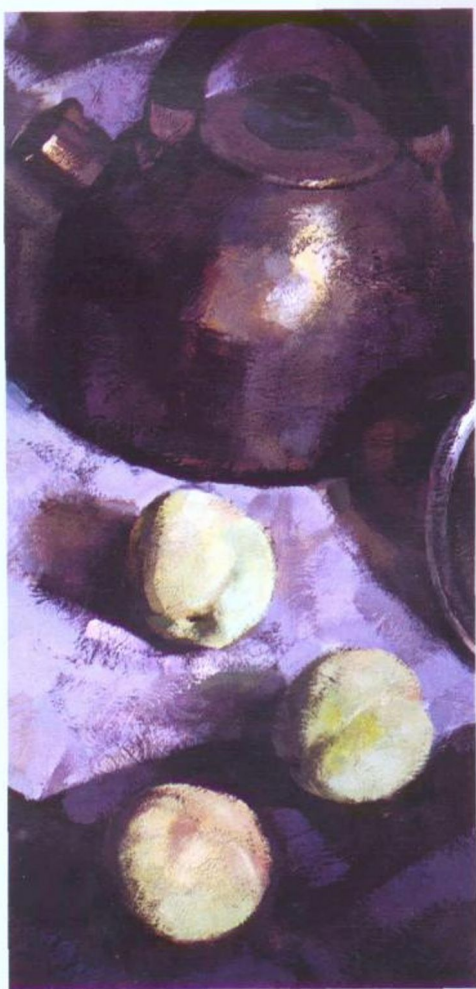
画面透视的问题

静物写生中最常见的透视毛病: 一是画面上那些大大小小的物体的底部都没有正确地归放在一个透视平面上; 二是某一个物体本身的透视关系不对; 三是画面前后物体之间的色彩关系混乱。三个问题, 前两个属于素描问题, 后一个属于色彩问题。

克服的方法是:

- A 首先要解决一个物体的透视问题: 即 1. 同样大小的边线、圆弧线近大远小; 2. 与视平线平行的任何一个面都呈一条线, 视平线以上或以下的面, 离视平线愈远则面愈大。
- B 在一组静物中的任何一个物体都必须服从一种状态下的统一的透视——焦点透视。不然, 一组静物就会是一盘散沙: 有的会腾空似的, 有的则会吊着似的。
- C 色彩的透视规律是: 平面上相同的物体近艳远灰, 不同的物体近暖远冷; 不平面上相同的物体近暖远冷, 不同的物体近实远虚。

掌握了这三条绘画透视的规律, 我们在色彩静物写生中的透视毛病也就基本可以解决了。

《蔬菜与竹篮》

这幅画的改动将比较大，首先，整个画面的构图太偏左，形体塑造太潦草。陶罐、水果等缺乏体积感。布纹以及物体的边缘线处理得过于呆板、生硬。画面色彩也显得比较粉气。

2 在着重拉开画面色彩冷暖对比的同时，还要注意其冷暖颜色搭配得是否和谐。用笔要肯定，不能拖拉，这样才能有利于形体的塑造。

先将整个构图往中间移，然后，用大笔将物体的暗部、投影，以及背景上的那些很碎、很孤立的条状笔触统一起来。（注意：在画暗部、投影以及深色物体时，用色一定要尽可能的薄，这样才能使深色看起来显得透明。）

3 离你最进的水果要仔细刻画。在画静物的投影时，我们可以在投影颜色中加入一些与物体呈补色关系的颜色。（例如 在黄色水果的投影颜色中加入一些紫色、在红色水果的投影颜色中加入一些绿色。）

《土豆与油灯》

该画用色比较透明，但是从构图上来讲画面物体缺少大小变化。立面和台面没有拉开。形体塑造得比较软。

(根据画面的色调而定)先用紫褐色修正物体的形，然后后用大笔蘸上较薄的绿紫色画出物体的投影。

适当加深物体暗部的颜色，拉开画面上黑、白、灰的对比关系。

降低某些太火气的颜色，在丰富中间层次的同时，使画面慢慢协调、完整起来。

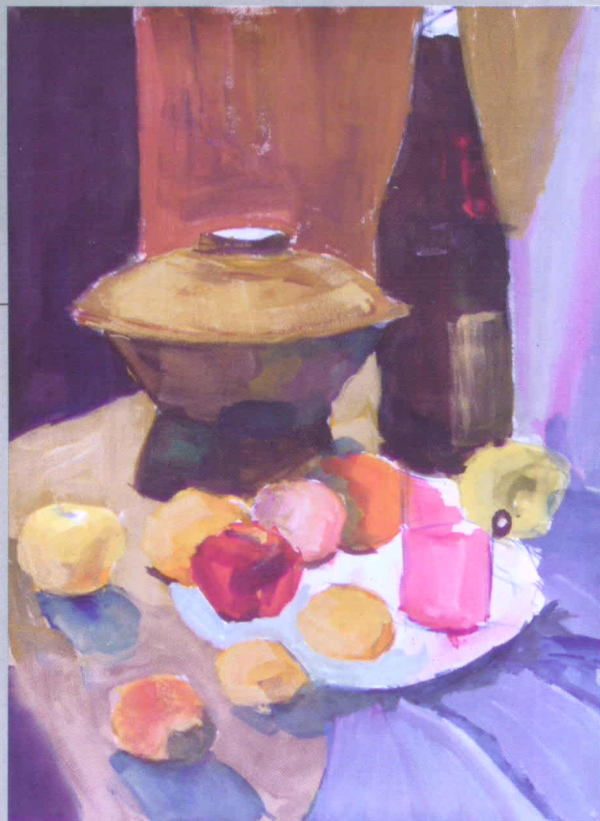

仔细区分开几个土豆之间微妙的色彩变化。逐步使物体的亮部丰富起来。

《暖锅》

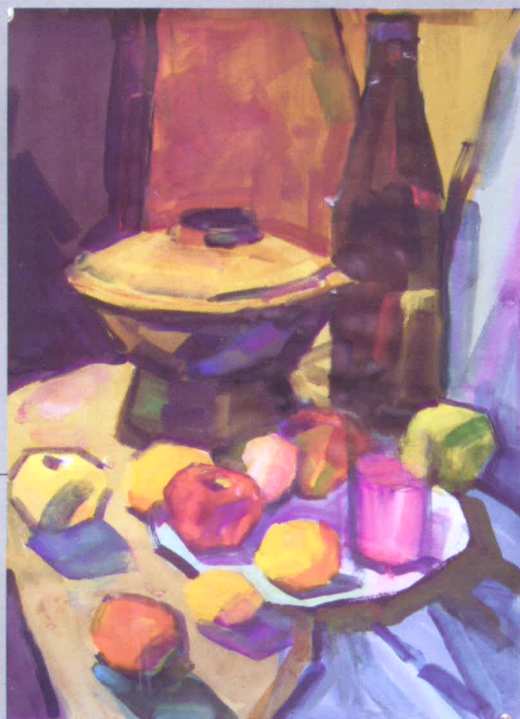
这是一组灯光下的静物，画面上色彩的冷暖倾向性还不够明确。画面物体的体积感塑造得比较差。物体边缘线处理得过于生硬。

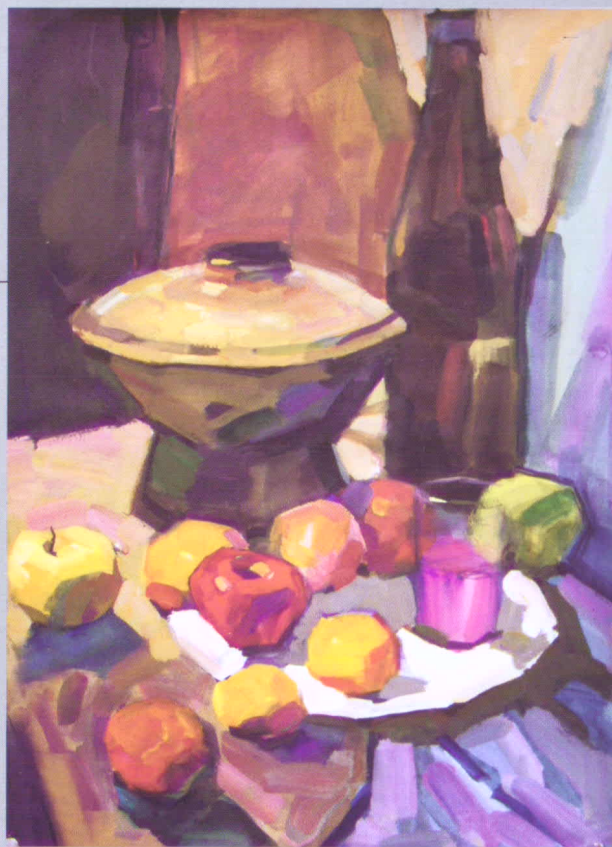
先用较深的蓝紫色修正物体的形，适当调整一下构图。

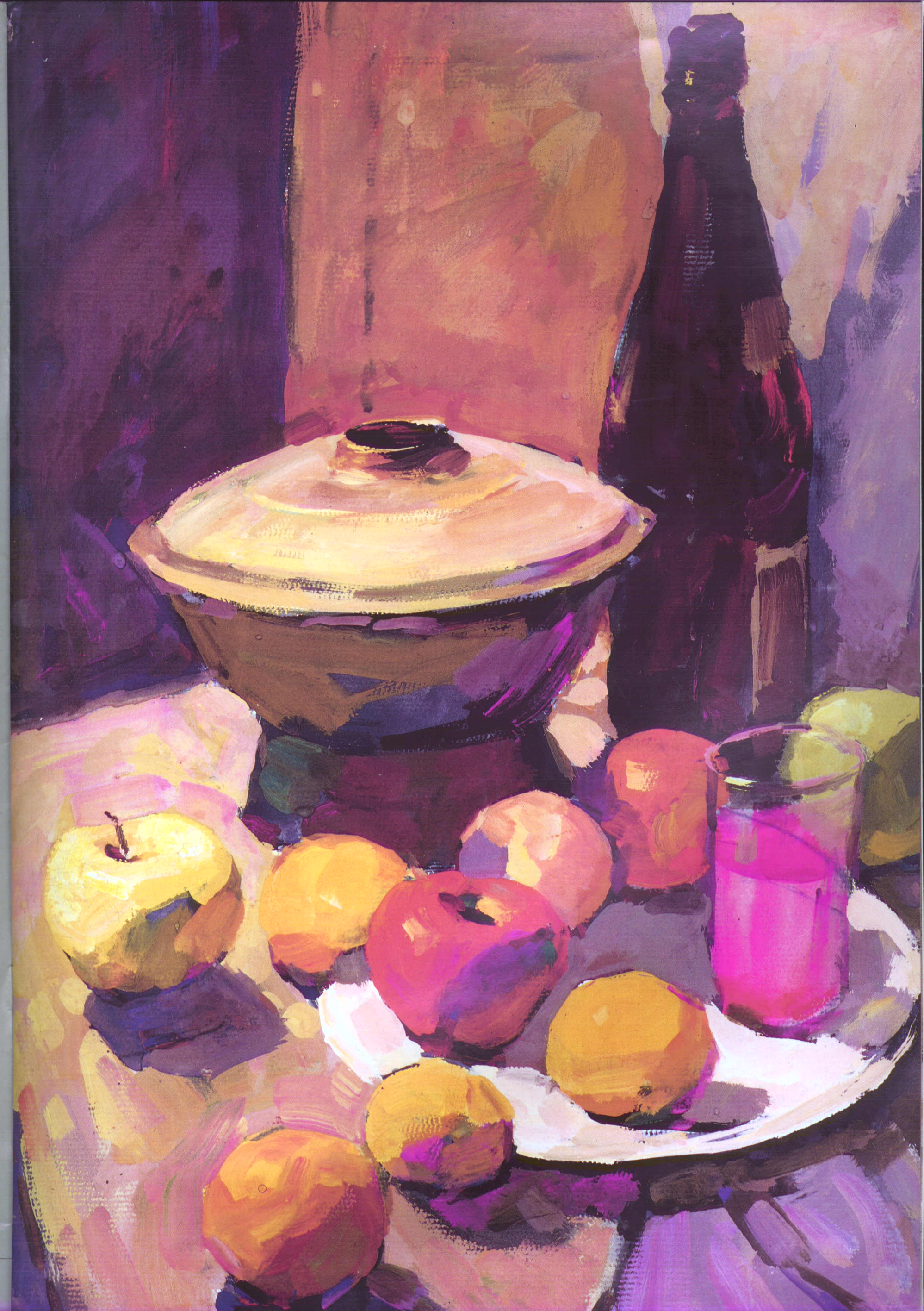
大胆拉开画面上的冷暖对比，物体的暗部和投影要敢于用冷色。（暗部用色尽量薄一点，这样使颜色显得透明。）物体的亮部要敢于用暖色。在水果的明暗交界线处，大胆的摆上一笔冷色，增强对比。

刻画亮部时，用笔尽量块状些，颜色也应该稍微厚一点，这样既有利于对形体的塑造，又与暗部的薄色形成对比，使画面显得更为生动。

在暖锅的边缘处加一点冷色，这样有助于形体的转折。丰富画面中间层次，使画面渐渐完整具体起来。

《带铁壶的静物》

该画在物体的大小比例摆放上显得太过随意，背景布上的一些黄色显得过焦，不够沉着。另外，台面的前后空间关系拉得不够开，背景太亮，台面太空。对静物形体、质感方面的塑造显得比较软。

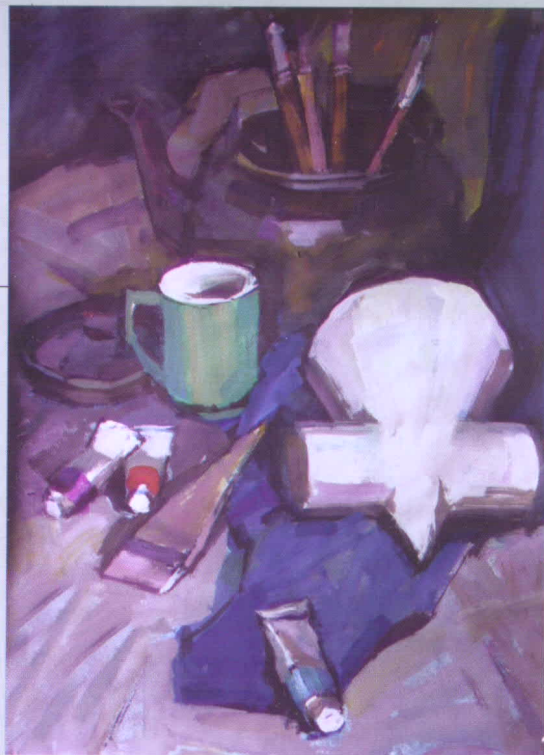

首先，我们用较薄的深色将静物的大小比例修改适当，将物体的形勾画得更准确、完整。然后，用较薄、较透明的蓝黑色加深背景和投影。

根据整幅画面的调子倾向，将那些不协调的色彩统一起来。笔上的水分要保持适中，不能太湿，也不能太干。注意整幅画面的节奏与大的色彩感觉。

在收拾画面时，既要牢牢把握住物体的基本形，也要同时注意用笔的生动性。当然也不能忽视对细部的刻画（例如：壶口、杯口、笔杆等。）

最后完成的画面。

《石膏摩西》

这是一幅灯光作业的画，作者在用色上比较大胆，一些暗部颜色也比较透明。其主要的问题在于：亮部受暖光影响的感觉表达得比较差，亮部颜色太冷，画面色彩的冷暖没有拉开。颜色不够和谐。虽然构图以及石膏像的基本形都还不错，但画面的主体——石膏像，画得过于简单、画面缺乏细部的刻画，有些透视（如书本的透视）还不够准确。

先用大笔为台面铺上暖色，可以有意识的强调暖光的感觉，拉开色彩的冷暖对比。

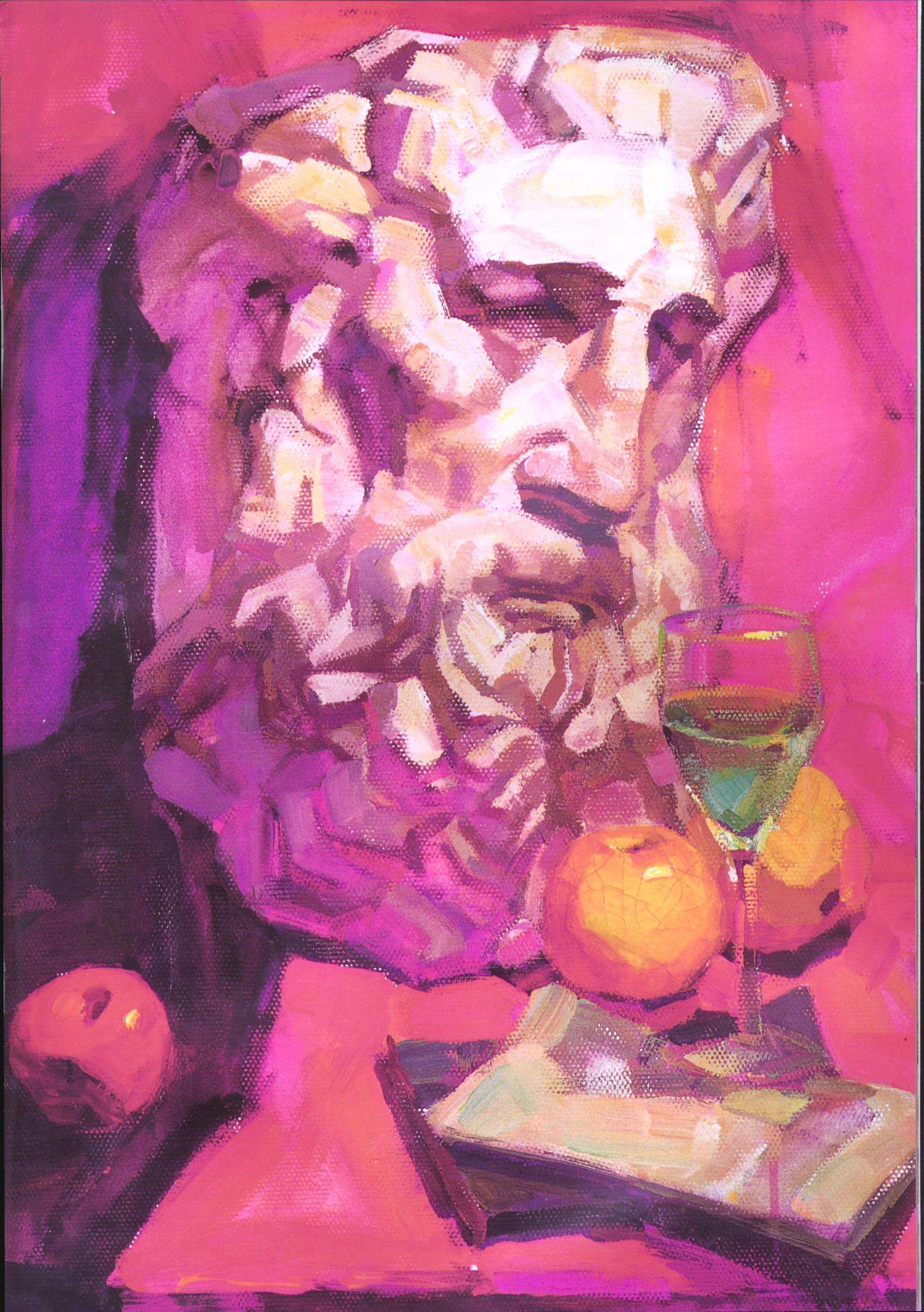
将画面上一些混乱的冷暖关系修改正确：苹果、书本、石膏像、台面等等……
受光面的颜色要偏暖，用笔要肯定、富有塑造感。

渐渐丰富画面。在进一步用较厚的颜色刻画、塑造对象的同时，要学会保留那些漂亮、透明的薄色。色彩厚薄对比；画面就显得更为生动、活泼。

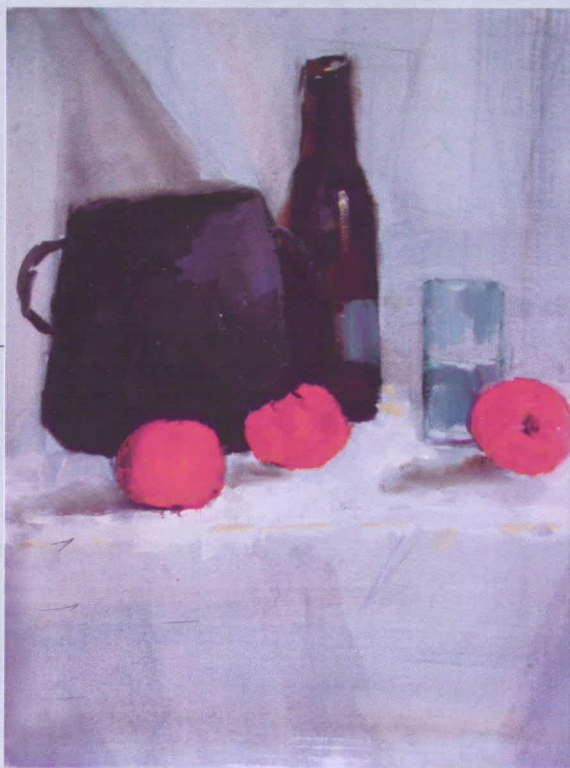

深入刻画细部。耐心收拾完成最后的画面。

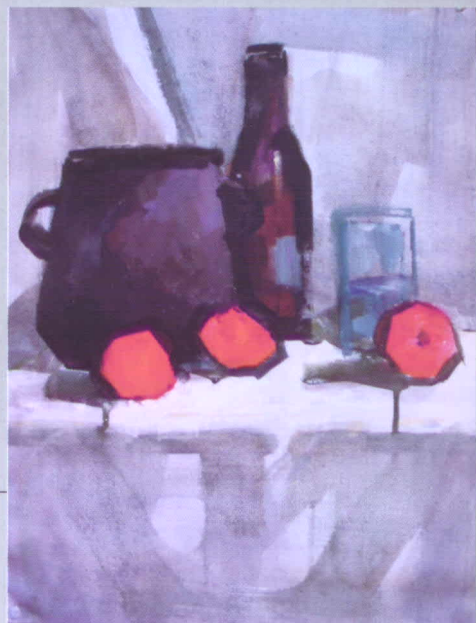

《红番茄》

这是一幅装饰感较强的画, 该画主要问题在于: 物体的暗部和投影没有结合好。台面和背景处理得太空, 画面显得过于简单化。番茄等体积感的塑造比较差。但是, 画面色彩给人的感觉还是饱和、明快的。

先用较深的颜色修正物体的轮廓。然后, 用柔软、湿润的大笔加深暗部, 画出投影。(为了保持暗部颜色的透明, 我们可以通过充水来降低颜色的明度。)

逐渐使画面的暗部和投影丰富起来, 注意画面上蔬菜、玻璃瓶等形体的塑造。(此时, 笔上的水分不宜过多。)

注意物体边缘线的处理。

进一步丰富、调整画面。使其更完整深入。

《打碎的鸡蛋》

该画的主要问题在于：画面颜色不够响亮，有些颜色处理得比较脏，砧板受光面颜色较粉气。一些物体投影颜色太浅。形体塑造比较松垮。酒瓶、绿坛子等一些静物的造型不够美观。

先用透明的蓝褐色将物体的形勾画出来。画出物体的投影。（此时的用色要尽可能的薄）

用大笔来调整画面上大的色彩关系。用笔要肯定，并且根据物体的结构转折来摆放。适当加深背景颜色，蔬菜的颜色要画饱和，在将画面铺满的同时，还要注意色彩的和谐（此时笔上的水分要少一些）。

注意物体的细部刻画，仔细塑造离你最近的物体，拉开画面的前后关系。

耐心刻画细部，最后完整画面。