

美术基础教学丛书

J215
3381

SECAI JINGWU

色彩 静物

梁益君 编著

重庆出版社

彩的能力大有益处。

(三) 色彩的三要素

在学习色彩的过程中,理解、掌握色彩的三要素对于我们观察物体色彩、混合、调配物质颜料以及组织画面色调等有非常重要的意义。

色彩的三要素即指:色相、色性、色度。

色相——色彩的相貌(色彩的名称);

色性——色彩的冷暖性质(色彩在偏冷、偏暖上的感觉);

色度——色彩的深浅程度(即其明暗感觉)。

在观察物体时,我们可能会说这样的话:这是一只暖黄灰色的小猫;那是一朵冷红的深色花儿等。

在调合颜料时,我们可能用一定的黄色加上少许的红,再混合上一些灰(这里指黑、白、灰中的灰色)来画那只小猫。用一定的红色加上少许的蓝,再混合一点黑色来画那朵小花。

然而,更为重要的是,那只小猫以及那朵花儿处于什么样的色彩调子之中,是高调、低调或是灰色调?是红调,绿调、蓝调、紫调……?是冷调或是暖调等等……

我们常常对着一些画而这样说,这幅画是暖红低调子,那幅画是冷蓝高调子,而那一幅则是中性紫色高调子等等。

我们无论是在观察物象、调合颜料,组织画面色调,谈论一件作品的时候,都离不开运用色相、色性、色度这三个色彩的基本要素,由此可见三要素在色彩学中的重要地位。(见例图2、3、4)

(四) 色彩的对比

任何一块色彩绝不会独立地存在于世间的,它们都是在相互的对比和比较中表现出自己的独特价值。为了进一步提高我们观察色彩、分析色彩、调配色彩以及表现色彩的能力,理解学习色彩的基本对比方式是十分必要的。

色彩的基本对比方式有七种:

(1) 色相对比:

色相对比是指色彩相貌之间的差异,也就是说不同色彩倾向的颜色在一起而产生互相衬托的感觉。

在色轮上距离越远的色彩在一起,色相对比越强烈,距离越近的,色相对比越弱(见例图5)。

(2) 明暗对比:

指色彩在明度上所产生的黑、白、灰之间的对比感觉。

在色轮上的色彩,红与绿均为灰色,靠近蓝色的暗,而靠近黄色的亮。如大面积的亮色物体对比出的暗色杯子(见图6)。

除此之外,每种颜色加黑则暗,加白则亮,无论何时,只要色彩出现,明暗对比随之而现,只是对比的程度有强、弱之分而已。

(3) 冷暖对比

冷暖对比是指颜色在人们心里产生的一种特殊感觉。这种感觉是一种继承,一种人类长期积累起来的生活体验。远古的人们见到太阳、火焰、血液等这些偏红、红橙、黄橙乃至于黄的物体及自然现象,感受到它们均超过了他们自己的体表温度,逐渐造成了见到这些颜色或与这些颜色接近的色彩心里就感到温暖和灼热的感觉;而古人见到冰雪、大海、深夜等这些偏蓝、紫乃至于绿等的物体及自然现象,感受到它们均低于自己的体表温度,从而逐步形成了见到与这些颜色近似的色彩,就会产生寒冷的感觉。这朴素的冷暖感觉对人类来讲已经形成了条件反射,不可能轻易改变。然而,今天我们在观察、调配色彩的时候,对色彩的冷暖感觉,由于科学的发展,其微妙和准确的程度,已经远远超过前人,哪怕同一类色相的颜色,也能仔细分辨它们之间那种偏冷或偏暖的不同之处(见例图7)。

例图 5

例图 6

例图 7

例图 8

彩的能力大有益处。

(三) 色彩的三要素

在学习色彩的过程中,理解、掌握色彩的三要素对于我们观察物体色彩、混合、调配物质颜料以及组织画面色调等有非常重要的意义。

色彩的三要素即指:色相、色性、色度。

色相——色彩的相貌(色彩的名称);

色性——色彩的冷暖性质(色彩在偏冷、偏暖上的感觉);

色度——色彩的深浅程度(即其明暗感觉)。

在观察物体时,我们可能会说这样的话:这是一只暖黄灰色的小猫;那是一朵冷红的深色花儿等。

在调合颜料时,我们可能用一定的黄色加上少许的红,再混合上一些灰(这里指黑、白、灰中的灰色)来画那只小猫。用一定的红色加上少许的蓝,再混合一点黑色来画那朵小花。

然而,更为重要的是,那只小猫以及那朵花儿处于什么样的色彩调子之中,是高调、低调或是灰色调?是红调、绿调、蓝调、紫调……?是冷调或是暖调等等……

我们常常对着一些画面这样说,这幅画是暖红低调子,那幅画是冷蓝高调子,而那一幅则是中性紫色高调子等等。

我们无论是在观察物象、调合颜料、组织画面色调,谈论一件作品的时候,都离不开运用色相、色性、色度这三个色彩的基本要素,由此可见三要素在色彩学中的重要地位。(见例图2、3、4)

(四) 色彩的对比

任何一块色彩绝不会独立地存在于世间的,它们都是在相互的对比和比较中表现出自己的独特价值。为了进一步提高我们观察色彩、分析色彩、调配色彩以及表现色彩的能力,理解学习色彩的基本对比方式是十分必要的。

色彩的基本对比方式有七种:

(1) 色相对比:

色相对比是指色彩相貌之间的差异,也就是说不同色彩倾向的颜色在一起而产生互相衬托的感觉。

在色轮上距离越远的色彩在一起,色相对比越强烈,距离越近的,色相对比越弱(见例图5)。

(2) 明暗对比:

指色彩在明度上所产生的黑、白、灰之间的对比感觉。

在色轮上的色彩,红与绿均为灰色,靠近蓝色的暗,而靠近黄色的亮。如大面积的亮色物体对比出的暗色杯子(见图6)。

除此之外,每种颜色加黑则暗,加白则亮,无论何时,只要色彩出现,明暗对比随之而现,只是对比的程度有强、弱之分而已。

(3) 冷暖对比

冷暖对比是指颜色在人们心里产生的一种特殊感觉。这种感觉是一种继承,一种人类长期积累起来的生活体验。远古的人们见到太阳、火焰、血液等这些偏红、红橙、黄橙乃至于黄的物体及自然现象,感受到它们均超过了他们自己的体表温度,逐渐造成了见到这些颜色或与这些颜色接近的色彩心里就感到温暖和灼热的感觉;而古人见到冰雪、大海、深夜等这些偏蓝、紫乃至于绿等的物体及自然现象,感受到它们均低于自己的体表温度,从而逐步形成了见到与这些颜色近似的色彩,就会产生寒冷的感觉。这朴素的冷暖感觉对人类来讲已经形成了条件反射,不可能轻易改变。然而,今天我们在观察、调配色彩的时候,对色彩的冷暖感觉,由于科学的发展,其微妙和准确的程度,已经远远超过前人,哪怕同一类色相的颜色,也能仔细分辨它们之间那种偏冷或偏暖的不同之处(见例图7)。

例图 5

例图 6

例图 7

例图 8

一般说来,环境色集中表现在主体物的暗部及反光面。

实际上,在绘画的过程中,光源色、环境色、固有色它们是同时存在、相互衬托、互相表现的,也就是说各色物体在同一光线照耀下相互影响,互相辉映(见例图12及第9页)。

掌握理解以上这些色彩基础知道,对于以后的色彩写生(静物、风景乃至人物色彩写生)是非常必要的。

二、静物写生

静物写生练习的方法很多,但通常是在三个方面分步循序渐进地进行训练。首先是调子练习,即训练把握画面整体色调的能力;其次是个别物体的刻画练习,即训练对物体的固有色、光源色、环境色的描绘以及利用它们的关系把物体刻画充实的能力;最后则是综合性的训练,即是在把握整体色调的同时,注重物体刻画。这三方面的练习过程中,即要有轻重,又要有关联。

另外,练习中选择静物的繁与简以及质感的变化等等,均成为练习难度高低的标准。

1. 色调练习:

为了使学生们更容易的把握住色彩调子,我们可将不同的色调有意识地区别开来训练。

(1)色相不同的调子

根据色彩原理中的基本规律,我们首先可从练习色相鲜明的调子着手。比方以红色、蓝色、黄色等原色为主的调子出发,逐步进入以绿色、橙色、紫色等间色为主的调子,而后再进行到以原色为主的色彩调子的训练。

在色相不同的调子练习中,应该注意的是红色调中的绿色或带黄绿味物体的表现;在蓝色调中的橙色或带橙味物体的描绘;在黄色调中那些紫色或紫色味的物体的表现。总之,在色相明确的调子练习中,一定要注意其补色物体的描绘。(见例图5、7、8、10、11)

(2)明度不同的调子

我们可先进行单纯而明确的高调子、低调子练习,逐步进入到丰富复杂的灰色调的训练。

在高调子中注意低调物体的表现;在低调子中注意高调物体的刻画;在灰色调中要注意高调、低调物体的不同描绘。总之,在明度调子的练习中,一定要注重其黑、白、灰相对比的物体的描绘。(见例图3、6、9)

(3)性不同的调子

在掌握基本的色相、色度知识后,我们再从明确的冷色调子、暖色调子着手,逐渐到对丰富的中性色调子进行训练。

在明确的冷调子中,一定要注意暖色物体或带暖味物品的表达,在明确的暖调子,要注意冷色物体或带冷色味的物品的刻画;在中性调子中要注重冷、暖不同色性物体的表现。总之,在色性调子的练习中,一定要注重其冷暖对比强烈的物体的描绘。(见例图7、9)

通过以上色调的系统训练,使同学们能体会“单纯中求变化,丰富中求其统一”这一道理。

2. 静物写生的步骤方法:

(1)观察分析客观现象:

在下笔之前,对将要描绘的物体进行仔细分析观察,使其在自己的脑子里形成比较明确的画面感觉。这种感觉包含了以什么样的形式来表现,什么色作为主调,主体物与整体色调形成了什么样的对比等等,这样下笔才叫胸有成竹。(见例图13)

例图 13

例图 14

例图 15

例图 16

例图 17 梁益君

(2)构图

用单色勾画出物体的外轮廓，注重物体的大小在画面里的分量，同时也要注意物体间的相互遮挡关系（见例图 14）。

(3)平面色彩关系

用物体的主色画出画面的大关系。一般来说从色彩纯度高的物体开始画到色彩纯度低的物体，从面积大的色彩着手画到面积小的色彩。从暗色画到亮色。次序井然，胸中有数（见例图 15）。

(4)物体描绘

在物体描绘过程中，一定要做到有主有次，即从主体物画至次要物体，从近的物体画至远的物体，从与其主色调对比强烈的物体画至与主色调对比弱的物体。始终使画面保持既有整体色调的和谐统一，又有其重点对比而突出的主体关系（见例图 16）。

(5)深入刻画与调整画面

在深入刻画物体的过程中，除了认真分析物体的固有色、光源色、环境色而外，还要认真体会物体的质感差异，注重物体间的相互关系，以及它们之间的相互影响。一般地讲，纯度高的物体更能影响其它物体，光面物体的反光更为丰富。同时，我们还应注意到刻画的过程并不是无止境的，如果在刻画的过程中，由于过分追求细节，反而易使画面显花、显乱，因此一定要做到适可而止。

(6)调整画面

反复观察静物和自己的画面，看看画面是否与自己最初的愿望相符合，用自己的最初想法对画面进行必要的调整，使其达到自己认为的完美程度（见例图 17）。

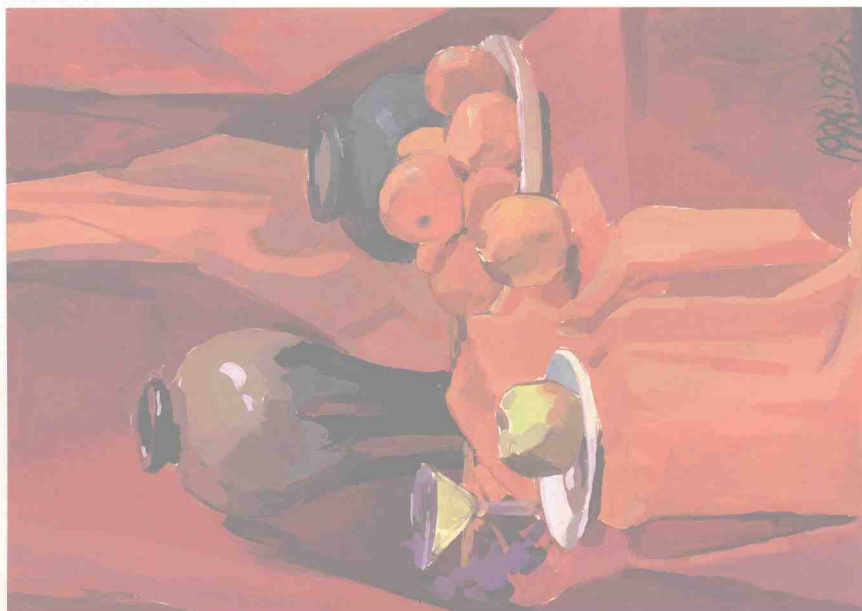
水粉画 梁益君

水粉画 曾理

陈超 静物

陈超 静物

陈炯 静物

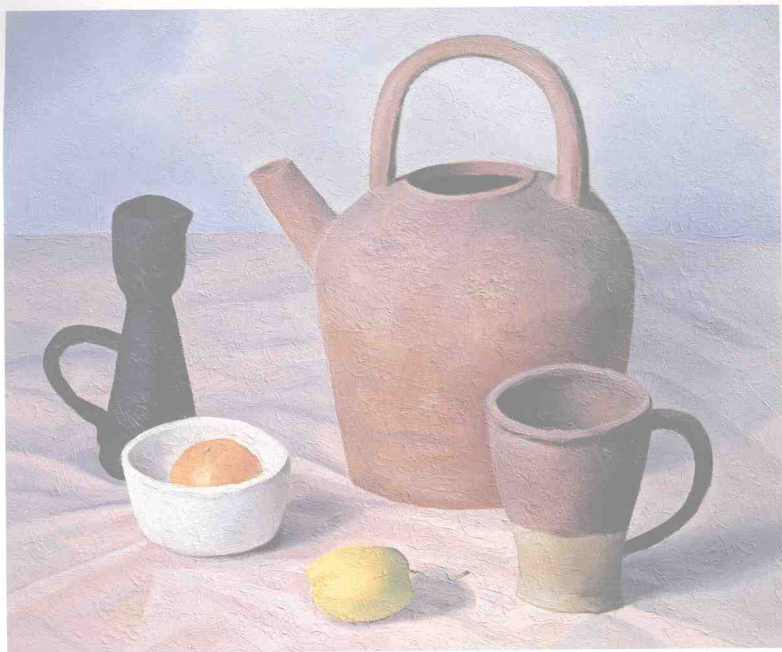
陈炯 静物

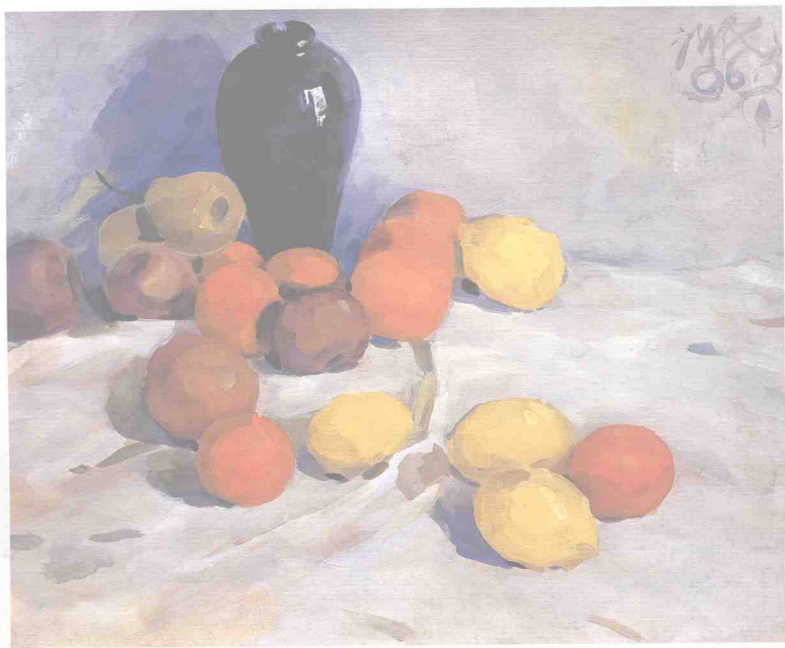
水粉画 曾理

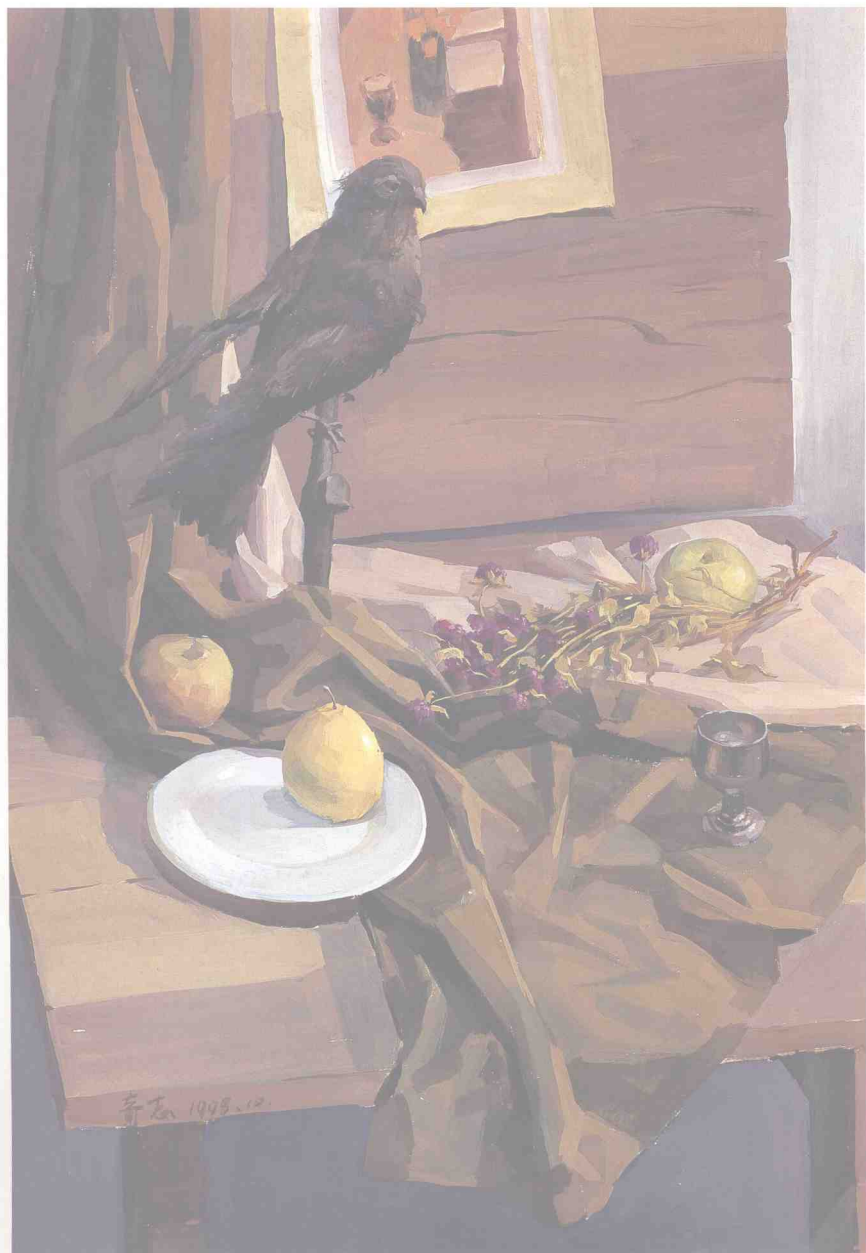
水粉画 曾理

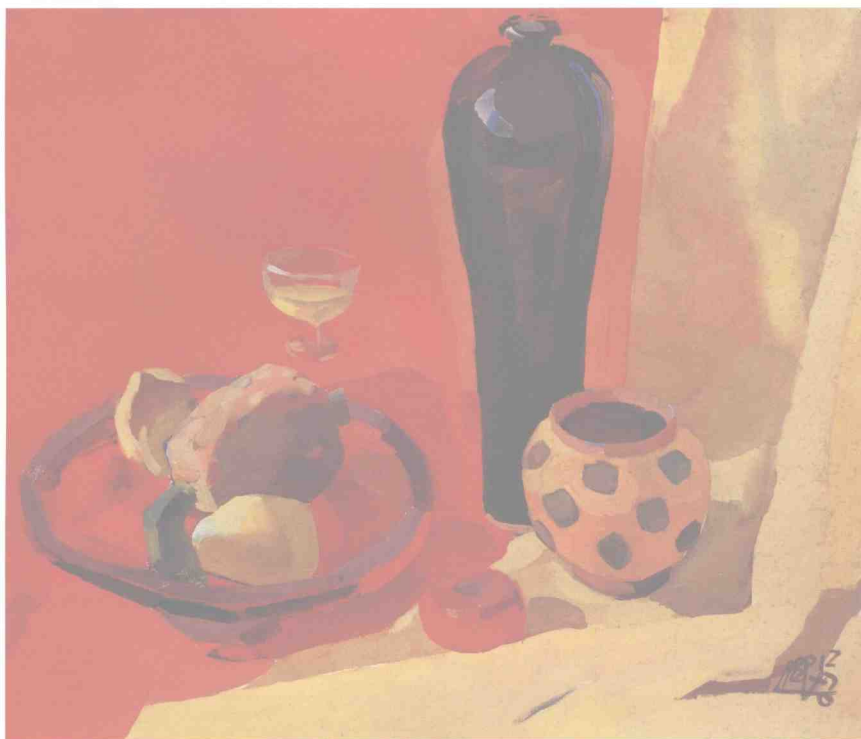
油画 李真

水粉画 刘新民

水粉画 吴奇志

水粉画 梁益君

水粉画 曾理

静物画 余文鼎

静物画 余文鼎

张 邢 画

杜文君 画

水果画 陈树钢

水果画 陈树钢

图 1-1-108 静物 周 画

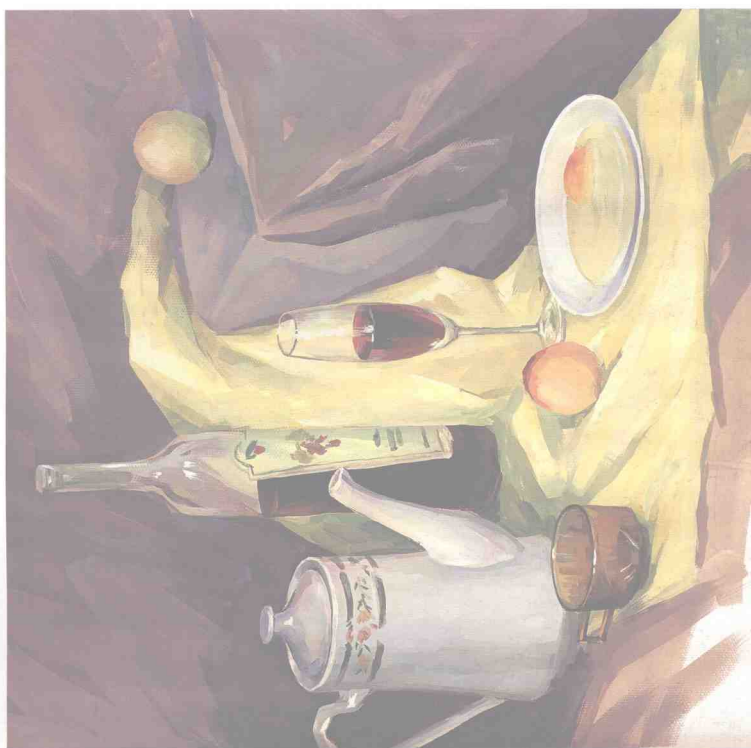
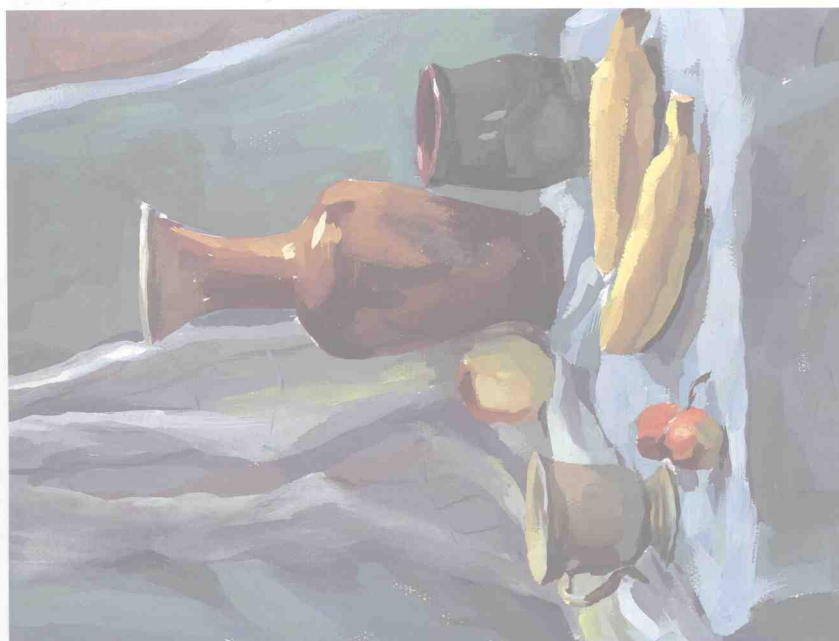

图 1-1-109 静物 红 画

长卷画 张永刚

长卷画 张永刚