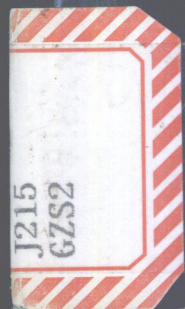
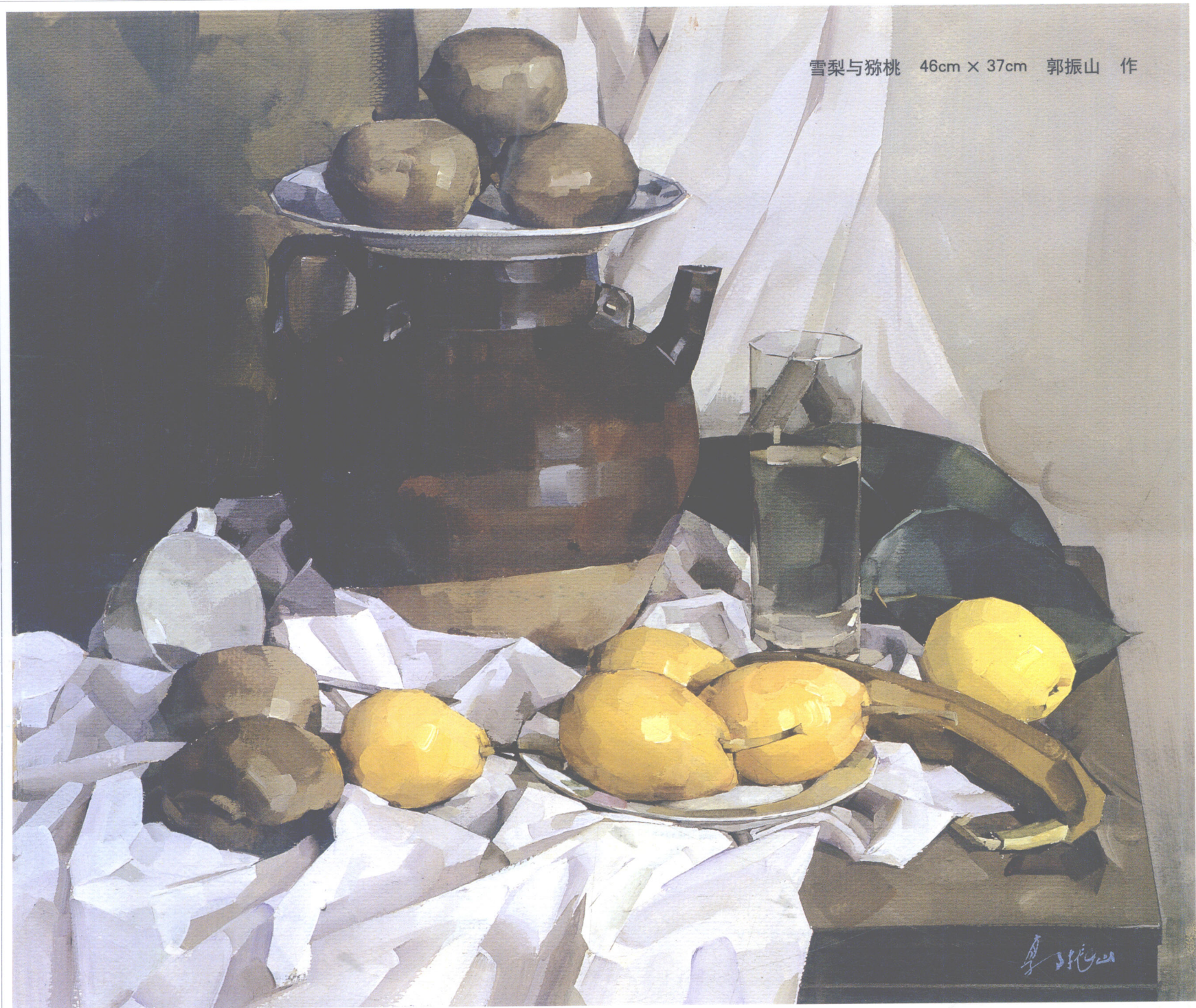

名家色彩静物表现实例④

MINGJIASECAIJINGWU

郭振山 著 湖北美术出版社

雪梨与猕猴桃 46cm × 37cm 郭振山 作

名家素描几何体表现实例① 徐怀芳

名家素描石膏像表现实例① 刘晓东

名家素描头像表现实例② 李晓林

名家素描半身像表现实例① 管建新

名家色彩静物表现实例④ 郭振山

ISBN 7-5394-1647-5

9 787539 416472 >

丛书策划 责任编辑 / 王开元 技术编辑 / 祝俊超 封面设计 / 敖露

图书在版编目(CIP)数据

名家色彩静物表现实例④ / 郭振山著. — 武汉:

湖北美术出版社, 2004.12

(名家表现实例)

ISBN 7-5394-1647-5

I. 名... II. 郭... III. 水粉画: 静物画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 088621 号

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号C座13层

邮政编码: 430070
电话: (027)87679521

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷

新华书店经销

印数: 6001—11000 册

2004 年 12 月第 1 版
889mm × 1194mm 1/12

2005 年 3 月第 2 次印刷
印张: 2

ISBN 7-5394-1647-5/J · 1346

定价: 18.00 元

序

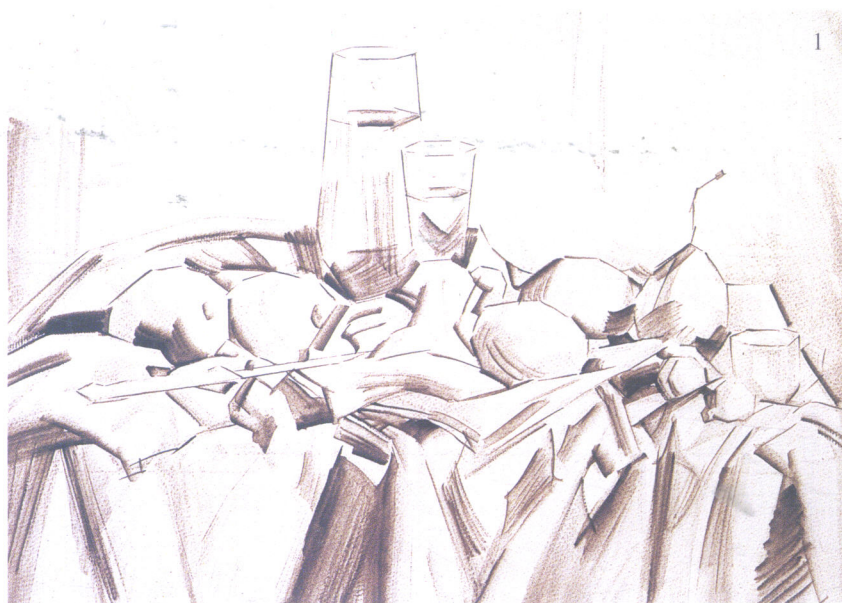
MING JIA SE CAI

水粉静物画因其独特的魅力和丰富的艺术表现力，在今天深受众多习画者的喜爱。它不仅是那些以水粉画教学与创作为主要艺术手段的艺术家们探寻的课题，同时又是学画者步入高等艺术院校必须掌握的主要专业技能之一。

为满足众多习画者的需求，我们组织了国内相关艺术院校中颇具知名度的教师，编绘了《名家色彩静物表现实例》丛书。这些针对全国艺术院校高考入学阶段基础要求所作的示范作品，在展示这几位富有教学经验的教师们不同绘画风格的基础上，客观真实地再现了作者直观的作画过程。分步骤的演示和简洁明确的文字讲析，是一幅幅针对性极强的实例个案。细心的读者不难发现，丛书中所涉及的静物类别、构图和色调趋向都是经过绘者精心布置的，而且每一张作品都有步骤图，这也正是本套丛书的特色所在。

如果广大读者能通过这套丛书直接受益，并且能较快较好地掌握其方式方法，减少学习过程中的无谓挫折和失败，那正是丛书编辑和作者们共同期望的。

编 著

红沙果与白衬布 46cm × 30cm 郭振山 作

红衬布上的黄梨 45cm × 38cm 郭振山 作

写生步骤

1. 这组静物中的黄梨与红衬布的色彩对比比较强烈，因此在设计画面其他颜色时，我选择了比较柔和的颜色与之相配，使画面的色彩有一个自然的过渡。起稿时，素描关系要准确，同时要注意每个梨子的形体特征，使体积感强烈起来。
2. 在单色稿子的基础上施淡彩。红衬布是深红与少量青莲的混合色，梨子的颜色是柠檬黄与深黄相加。
3. 铺色从黄梨开始，梨子的亮面是中黄、土黄以及少量白粉的混合色，笔触是比较明确的，色彩也很厚，旨在表现出梨子厚重的感觉。梨子的暗部是深黄与褐色的混合色趁湿一次完成的。
4. 红衬布的材质是丝绸，因其质感特征使明暗对比比较强烈，高光也较亮，但它过渡柔和，适合以湿画法的表现技法一次完成。

1

2

3

4

写生步骤

1. 以单色起稿，除准确的形体外，要注意强化整体感，舍去不必要的细节，尤其是要找准明暗交界线的位置。最终将素描关系完整准确地呈现出来，为下一步着色打下坚实的造型基础。
2. 施淡彩。最好用羊毫毛笔，不要将原有的单色稿子破坏，目的是为接下来的着色建立一个初步的色彩基础。铺色从苹果开始，从左至右展开。亮部以浅绿色、柠檬黄以及白粉的混合色为基本色。苹果的光洁度较强，因此笔触不宜过于外露。高光部分要明确。暗部是土黄与深绿的混合色，要在颜色接近时提出反光。
3. 桌子的颜色相对而言是画面中最重的，颜色变化比较小，基本上是以白、黑以及普蓝的混合色为主并做相应明度上的变化。
4. 此幅画背景比较平整，色彩也比较柔和，为了与整个画面相协调，我采用比较外露的笔触，既丰富了画面，又使表现技法得到统一。

桌上的苹果 43cm × 36cm 郭振山 作

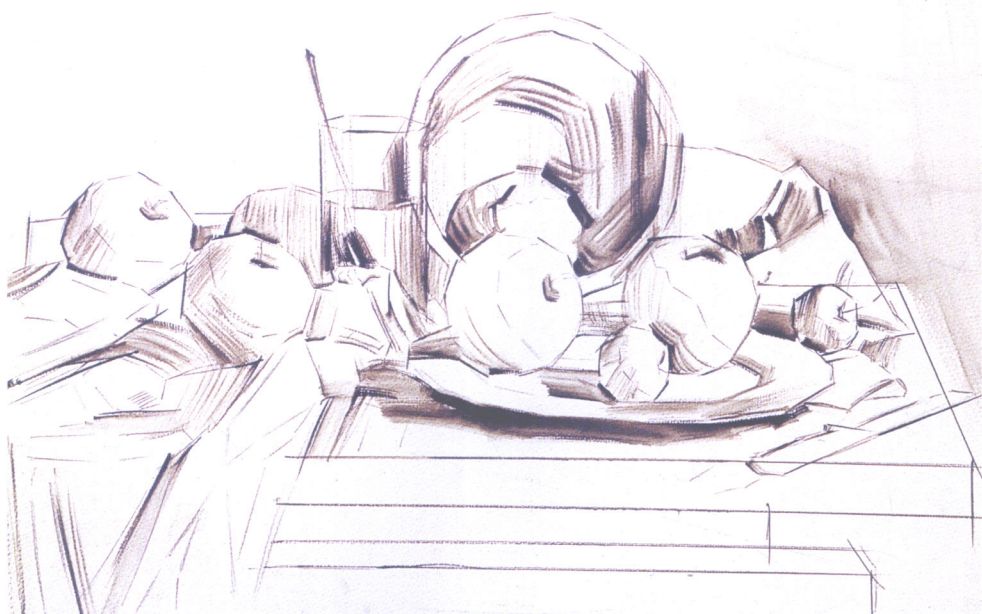

写生步骤

1. 这幅画构图十分别致,细长的芹菜横穿画面中部,置于大块白色的衬布上,形成一种轻快的冷色调,给人一种清新优雅之感。玻璃杯中的棕色饮料及紫色的洋葱给画面的色彩形成了过渡,使画面更显得有层次感。芹菜的造型比较琐碎,适于用铅笔起稿,以便反复修改和推敲,这样做可以帮助我们深入了解形体的结构特征,尤其是初学者,这样做还是很有必要的。
2. 用单色进一步塑造形体,使形体更趋完美。这组静物处在侧面光的照射下,本身的明暗变化明显,同时,每一样物品它的受光面、背光面都呈现出不同的明暗变化。例如:衬布的转折明暗清晰;鸡蛋是较亮的物体,光洁度适中,明暗转折比较柔和;芹菜的造型繁杂,明暗交界线比较琐碎,这些都需要我们耐心细致地观察与分析。要在找准明暗交界线的同时,注意好外形轮廓的关系,以便形成一个较完善的素描稿,为下一步着色打下基础。
3. 明确大体色调。用稀薄的颜色在素描稿上罩色。芹菜是浅绿与土黄的混合色,鸡蛋为褐色加大量水,玻璃杯中的液体为桔黄与适量的赭石相加,洋葱为青莲和适量玫瑰。在此基础上,我选择背景及中间的部分物品如玻璃杯、洋葱及部分衬布,待薄颜色尚未干透时开始施色。由于这部分颜色处于画面的远景,色彩对比柔和,在相对潮湿的纸面上画效果较好,为此也使画面呈现了十分明确的色彩关系。
4. 从主体物芹菜开始塑造,用一支较大号的笔在芹菜的基本色上沿其形体铺画一遍,颜色为浅绿及少量土黄的混合色,厚薄要适中,以不完全将单色稿覆盖上为准。颜色快干时画上暗部的颜色,同时将其在衬布上的投影一并画出。与芹菜的绿色相对比,在局部看色彩是减弱了,然而在整体上都得到了加强,画面的节奏关系也明确起来。从这个意义上看,色彩关系是在相互作用、相互影响下形成的。使色彩关系得到强化,一方面提高色彩的相对纯度与明度,另一方面也可以通过对次要物体的减弱使主体得以加强。鸡蛋的造型很灵巧,用极富动感的笔触去表现,很有绘画性,也给画面增加了亮点。画中大面积的桌子虽处在近处,但不需过分雕琢。要注意与中、远景物体形成空间层次。在表现形式上采用含蓄自然的笔触,同时注意与画面整体的表现形式相适应,使画面既丰富又统一。

芹菜与鸡蛋 50cm × 38cm 郭振山 作

写生步骤

1. 画面物品较少, 色彩也比较单纯, 但在构图的处理上, 各物体之间的关系如大小、方位及衬布的褶皱, 颇费了一番心思。起稿的方式很常规, 只是桌子的直线是用尺子来完成的。
2. 淡彩有利于控制画面的色调, 为下一步着色奠定一个好的基础。苹果的颜色为粉绿与柠檬黄的混合色, 沙果是中黄与少许朱红相加。
3. 铺色是从苹果开始的, 因为苹果的色彩关系比较明确, 而且在以往的练习中较多地涉及过, 积累了一些经验, 这样画起来也比较从容, 也可为整幅画的完成营造一个好的开局。苹果因受环境色的影响, 反光较强, 因此明暗变化较小且柔和, 亮部颜色以白粉、柠檬黄及浅绿的混合色为主, 趁湿画出亮光。暗部是由土黄及粉绿色混合而成, 待颜色接近干时提出反光。
4. 金属盆的质感特征比较明显, 吸收光色的能力很强。要保持其总体的色彩感觉, 尽可能趁湿去完成。白色衬布色彩单纯, 重点应放在色彩的明度变化上为宜。

青苹果 43cm × 36cm 郭振山 作

写生步骤

1. 梨与衬布在色彩上构成了补色的对比，构图虽很简单，但衬布丰富的布褶，使画面有了丰富的感觉。以褐色起稿，在布褶的组织上要注意与梨协调，同时还要考虑到整幅画面的构成因素。
2. 淡彩罩色。黄梨是中黄与少量赭石的混合色，衬布的颜色纯度较高，要有意将色彩关系拉大些，使画面形成强烈的色彩感觉。
3. 梨的颜色比较明确，亮部是中黄、白粉及少量土红的混合色，暗部的色彩是以深褐与深黄相加来完成的。趁湿将投影画出，使形体有一个自然的过渡。
4. 背景的颜色虽面积不大，但在画中所起的作用不容忽视。一是从明度上将前面浅色衬布衬托出来，二是从纯度上与前面的水果构成鲜明的对比，因此要通过反复的比较来完成。前面的沙果形体很小，但色彩鲜纯，造型也很灵巧，对画面起到了调节作用，同时也丰富了画面。

梨与沙果 46cm × 37cm 郭振山 作

1

2

3

4

写生步骤

1. 此幅画的视觉中心在画面的中部，选择正侧来光，使梨子的明暗交界线处于中心部位，黑白关系明确，也使梨子的厚重感得到加强。黑罐将黄梨衬出，使画面的黑白关系十分明确。用褐色起稿，要明确构图，处理好物体之间的比例关系，桌子面与视平线很接近，要注意其透视变化。
2. 淡彩施色，笔触要活泼放松，注意不要把勾稿的线盖得太多。梨子的颜色主要由柠檬黄及少量土黄组成，桔黄色衬布是桔黄与少量朱红的混合色。
3. 黄梨的形体转折比较明确，明暗对比较强，因此，我选择了比较外露的笔触去表现。颜色水分较少，力图表现出对象坚实、厚重的感觉。
4. 灰白色衬布虽然处于画面的前边，但未做过细的描写，这样使画面在总体上构成了严谨的节奏关系。

黑瓷罐与黄梨 46cm × 37cm 郭振山 作

写生步骤

1. 以深褐色勾画出物体的形状以及大体明暗关系。
2. 进一步用单色塑造形体,要耐心地反复推敲物体间的关系,如大小比例、空间位置、形体结构等。要尽可能画得深入具体,为下一步着色打下基础。对画面的物体施淡彩,使画面有一个基本的色彩倾向。
3. 进一步着色,用中号笔将颜色调准,先画出基本色块,要注意色彩关系和明度变化。先从白菜的亮部画起,以深绿、桔黄及褐色的混合色作为亮部的基本色,然后趁湿调整结构和色彩的变化。暗部的变化比较含蓄,采用湿画法为宜,同时要注意与投影联系起来画。白菜的叶子以浅绿调少量白粉,笔触要自然、柔和,以表现白菜滋润、含水量大的特点。
4. 白衬布在画中面积虽小,但它是调节画面黑白灰关系的一个重要因素。画衬布时色彩要单纯一些,与白菜的亮部相比,它在色彩倾向上偏冷,要注意把握好这种微妙关系。

大白菜与西红柿 46cm × 37cm 郭振山 作