

色彩静物刻画

张建春 著

摹本

浙江人民美术出版社

色

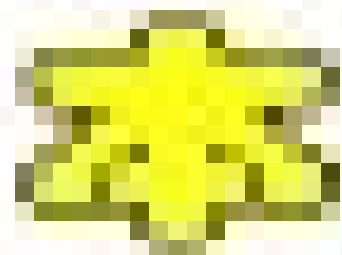
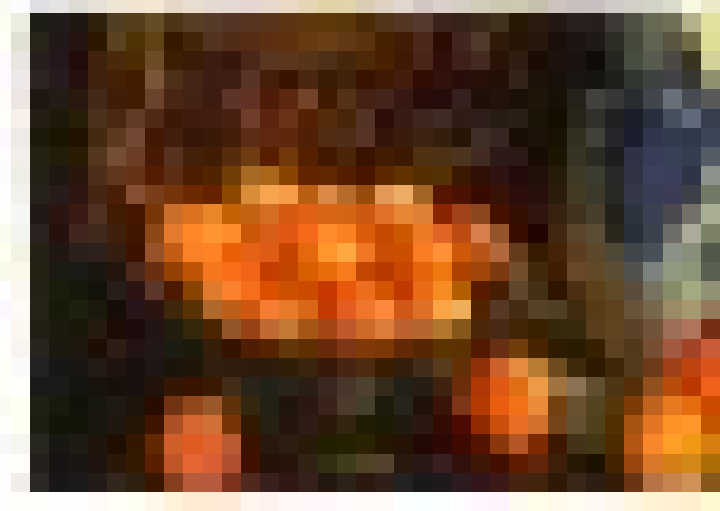
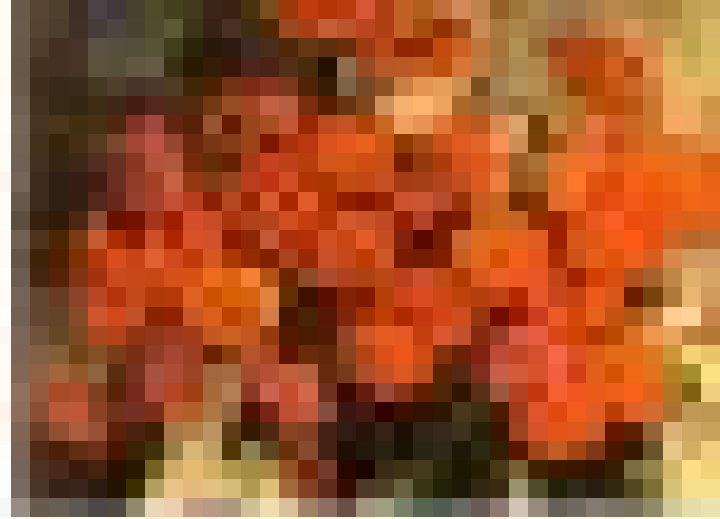
彩

神

物

刻

画

感受色彩静物

张建春简历

1984年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）工艺系。

1984年至1988年任教于西安美术学院。

1988年至今任教于杭州商学院艺术设计学院。长期从事色彩的教学与研究，现为杭州商学院艺术设计学院常务副院长、副教授。

2000年赴法国国际艺术城进修，并在法国举办个人画展。其作品多次参加国际、国内画展。已出版《风景默写应试指南》、《水粉》、《少儿学色彩》等多本色彩专业书籍。

水粉写生的长期作业是相对于短期作业来讲的。长期作业和短期作业训练的目的不同。长期作业主要是在有限的时间内解决不同的问题；而短期作业由于受时间的限制，主要表现静物大的整体关系和色彩关系，对大块的色彩和氛围进行强调和描绘，画面会显得更干净利落。长期作业由于时间较充裕，作品在保持整体关系和色彩关系的前提下，要求对具体的物体进行较为深入、仔细的刻画，表现出物体准确的形和质感。这样在作画的步骤方面两者会有所不同。短期作业要求铺大体色与塑造形体一次性完成，而长期作业为了便于深入，从作画开始就以基本色调为主，一遍一遍地丰富画面直至完成。长期作业要求先画出大的色彩关系，逐步刻画细节；开始时用色不能太厚，要给下面的修改和深入留下余地。在深入的过程中，一方面是深入刻画物体的形，另一方面是丰富物体的质感和层次关系。最重要的是要表现出整幅作品的丰富的色彩关系，使画面更为厚重。作为一种具有明显目的性的长期作业，在作画时，也应当注意一下作品的风格，因为表现手法不同，作品最后体现出来的整体感觉也不一样。

学生在经过一段短期训练后，可交替进行短期和长期作业的训练。在进行长期作业训练时，应注意以下几方面的问题：

1. 构图。长期作业应当是一幅较为完整的作品，因此一开始就要仔细地推敲构图。如果一幅作品画得很深入，而构图有缺陷，也是很遗憾的。因为等进行到一定的程度再修改构图相当困难。

2. 大体色。在开始画大体色时，应当画大的基本色彩，不要急于求得丰富的色彩变化。最重要的是，在画大体色时不能画得太厚，太厚了会给下面的深入造成麻烦。上大体色时还是应当从画面的暗部开始画。

3. 深入。作为长期作业，在深入时可以从局部入手。如从某一个物体开始，等一个物体刻画仔细后再画下一个。这种画法要求学生有一定的整体观念和画面控制能力。除此以外，也可用层层深入的方法。如将整个画面一遍一遍地深入，每一遍都照顾到整体关系，最后对重点进行更加仔细的刻画。这种画法容易把握画面的整体感，最后调整画面相对容易一些，也较容易画出丰富的层次和色彩关系。

4. 局部细节的刻画。长期作业对局部的刻画要求很高，一是形，二是质感，三是物体的细节，都要认真对待。一般局部细节是留到最后才画的。准确生动的细节，会使画面更耐看。

总之，长期作业要求画面相对完整，色彩层次丰富，整体氛围和色调准确。经过一段时间的练习，相信同学们会有较大的提高。

色彩静物刻画摹本

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

杭州余杭人民印刷有限公司印刷

2003年6月第1版·第1次印刷

开本：787×1092 1/8 印张：3.5

印数：0,001—5,000

书号：ISBN 7-5340-1695-9/J·1491

定价：18.00元

如有印装质量问题，请与本社发行科联系调换

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物刻画摹本/张建春编著. —杭州：浙江人民美术出版社，2003.6

ISBN 7-5340-1695-9

I. 色... II. 张... III. 水粉画：静物画—摹本
IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第046537号

山楂与花红

这幅作品对具体的物体进行了长期的刻画，画面非常完整，同时又具有一种装饰性。特别是对前面山楂和花红的刻画更为仔细，使整幅画显得丰富，也更耐看。

苹果印象

这是一幅用油画技法表现静物的水粉画作品。画面上各个物体的塑造结实、厚重，色彩的层次也很丰富。由于用了层层深入的画法，使整个画面显出了较好的氛围和凝重的色彩关系，色调也很统一。特别需要指出的是玻璃器皿的刻画，仔细而又深入，布纹的处理也显得非常流畅。

在画玻璃器皿时，应当先从背景色画起，一开始不要过多考虑造型和基本色调，明暗关系基本上画准确后，再仔细画出器皿的结构。高光和反光是根据器皿的结构产生的，一定要准确地刻画在结构上，这样才能表现出物体的质感。

苹果印象（局部）

盘中的梨（局部）

这幅作品看起来像一幅短期作业，但实际上已用了较长的时间。主要是这幅作品把重点放在了对色光的表现上，用色非常透明和讲究。整个画面光感非常强烈，造型也显得较为结实。

盘中的水果除以较透明的色彩来表现外，在形体的塑造上也用了较为活泼的笔触，从而使明朗的色彩和用笔有机地结合在一起。

盘中的梨

罐子与水果

这是一幅带有一定创意色彩的静物。作者没有把重点放在固有色和环境色等常规色彩上，而是用带有主观色彩的归纳色来强调整个画面的色彩关系，使画面看上去带有一定的创作意境。在画过一段时间的写实作品后，同学们也可以作一下这方面的练习，增加用色的大胆程度，进一步提高组织色彩的能力。

大叶子

这幅作品尺寸较大，因此用笔也较粗放，但画面还是刻画得比较深入。主要的刻画重点为前面的静物，而后面的植物则用大笔触作了概括的处理。前面水果的色彩画得深入而丰富，整幅画层次分明，空间感很强，造型也很严谨。

筐中的水果

这是一幅以水果为主题的静物。在以大量的水果作为表现对象画长期作业时，应当有耐心。在大体色画完后，应一个个地仔细刻画静物。这幅画虽然是一幅长期作业，但是画面用笔显得较为轻松，构图也完整。不足之处是稍有点粉气。

从局部我们可以看出，这幅作品对水果的造型比较严谨，用笔也较为肯定。

筐中的水果（局部）

有篮子的静物

有篮子的静物（局部）

这是一幅画得较为丰满的长期作业。静物和台布都描绘得较为厚重，整个画面构图饱满，明暗关系和色彩关系处理得较准确。

逆光静物

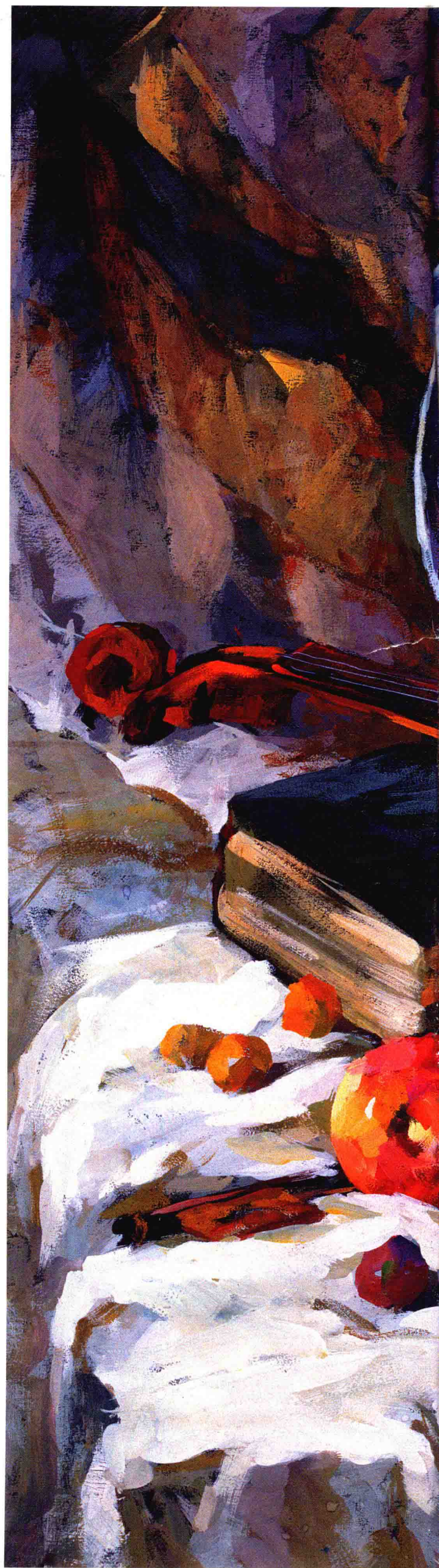
这幅逆光的静物，构图很有新意，色调也清新透明，特别是主次处理得较为恰当。衬布和植物处理得概括、简洁。作者对盘中的花红和瓷瓶进行了深入而具体的刻画，使画面在主体突出的同时又松紧有致，节奏感很强。

小提琴

这是一幅刻画深入且描绘仔细的作品，从静物到台布都画得具体而深入。整个画面显得非常完整，同时前后的空间关系、虚实关系处理得也很恰当。前面的静物刻画得尤为突出。特别是对主体静物小提琴的深入刻画，准确而又层次丰富。

小提琴在刻画时先从暗部开始，画出大体色，然后再一步步地画出层次。在丰富物体层次时，要注意环境色对物体的影响。画局部时，不能简单化、概念化，每个局部都有不同的明暗变化和色彩变化，只有局部刻画得仔细、准确，画面才会耐看。

架在盘上的香蕉

这幅画将深入的重点放在了水果和其他静物上，特别是对前面的玻璃杯进行了深入的刻画，而对台布作了概括的处理。

葡萄与西瓜

这幅以葡萄为主体的作品，将刻画的重点放在前面的静物上，把葡萄透明、水灵的质感和色彩变化生动地表现了出来。