

静物的组合

王树琴 著

▲ 辽宁美术出版社

王树琴 编著

静物的组合

JING WU DE ZU HE
WANG SHU QIN BIAN ZHU
LIAO NING MEI SHU CHU BAN SHE

图书在版编目(CIP)数据

静物的组合／王树琴编著，—沈阳：辽宁美术出版社，
2001.6

ISBN 7-5314-2745-1

I. 静… II. 王… III. 静物画—技法（美术） IV.
J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2001）第 030873 号

辽宁美术出版社出版发行

（沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001）

辽宁省印刷技术研究所印刷

开本：889 毫米×1194 毫米 1/16 字数：5 千字 印张：4

印数：1—3000 册

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑：童迎强 技术编辑：茉莉 责任校对：徐姝彦

封面设计：梁传志 童迎强 版式设计：立里

定价：26.00 元

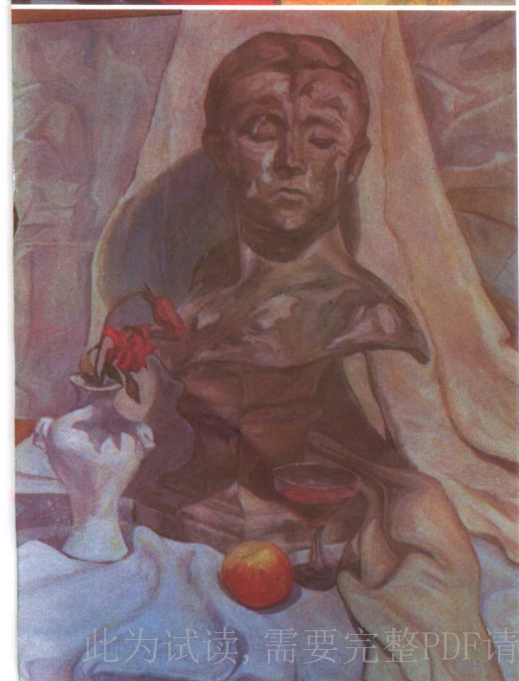
序言

宋惠民

当今社会对绘画和艺术设计的需求,呈不断扩大之势。专业美术工作者越来越受社会的尊重与推崇,高等教育的美术专业也成了当今最热门的专业之一。一时间,习画者众多,而有些人,基于提高自身的综合素质的考虑,也加入到习画者的行列。由王树琴教师编著,辽宁美术出版社出版的这套丛书,对广大美术爱好者来说无疑是适时而有益的。

我们提倡美术教育,不是教人“依样画葫芦”,而是在于对学生的洞察力、理解力、表现力和解决问题能力的综合培养。这就要求习画者不仅应掌握造型艺术的基本知识和绘画表现的各种技巧,更要具备艺术鉴赏能力和提高自身的审美素养。艺术创作本身固然是人类的一种感性、主观的精神创造活动。视觉美学理论则是在人类长期的精神创作实践基础上发展成熟的理性客观知识,只有将这种主观与客观完美地结合在一起,才能创作出具有美感的艺术作品。常言道艺术创造需要感悟,感是要有灵感,悟则在于理了,悟则通,通则便,则灵。静物绘画,由于静物选取的随意性,构成方式的主观性,无疑是培养学生构图能力等综合艺术表现能力的极佳题材。作为我院长期从事基础绘画教学的王树琴教师对静物题材绘画进行了大量的研究与实践,积累了丰富的教学经验。此次编著的这套丛书从静物构图、静物色彩表现、静物组合及静物用光四部分进行分类探讨。

此书内容充实,样式丰富、图文并茂,是国内近年静物绘画丛书中所少见的。其观点明确,分析入理。编辑整理出如此众多的古今中外不同流派风格的静物绘画作品,其中的艰辛是可想而知的。本人感其精神,叹其心志,特以为序。

作者简历

王树琴，一九九〇年毕业于鲁迅美术学院油画系，获文学学士学位，留校任教至今，辽宁省美术家协会会员。

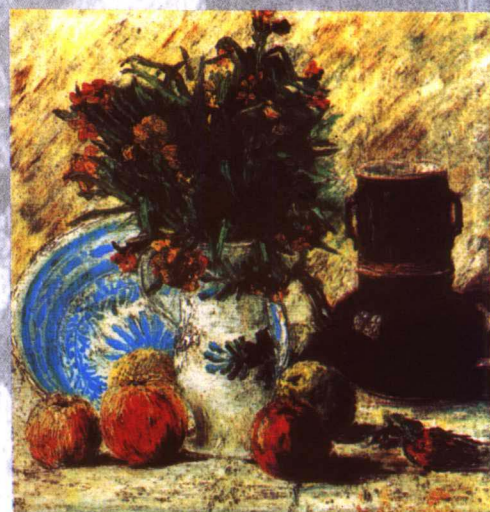
作品《备战亚运》入选全国第二届体育美展；《头饰》系列之二入选第二届全国教师优秀美术作品汇展，并获优秀奖；《鸡冠花》入选辽宁省第三届水彩画艺术展，并获优秀作品奖；《向日葵》入选辽宁省第三届青年美术作品展。

一九九一年为辽宁省丹东沿江开发区设计《笑迎八方客》等大型浮雕及环境艺术品。

一九九九年参与编写了《环境艺术设计手册》一书现已出版发行。

另有作品和专题文章多次在《美苑》、《美术大观》等专业刊物上发表。

静物的组合

对于初学绘画的美术爱好者来说,在其进行自主创作静物题材作品时,常常感到无从下手,画什么?怎么画?成为最令人头疼的首要问题。事实上,选择好静物物体,再将它们生动、有趣地组合在一起,最终构成美妙的静物画面,是静物题材作品创作不可忽视的一个重要过程。

美学界有句流传已久的名言:“美处处存在,重要的在于发现。”就绘画而言,发现视觉美点,固然能激发你的灵感和创作欲望,但要创作出优美的画面效果,却要经过艰苦的努力。多年来,许多大师在此不倦地耕耘,创作出不少不朽之作。近年国内也不乏优秀之作。也有许多画家专心于静物题材的研究,借鉴这些作品,不但可以启迪我们以灵感,也会使我们少走弯路。

一、静物的选取

选择静物首先应从认识静物入手。可以入画的器物种类繁多,其形状、色彩、质感,都是影响画面视觉效果的重要因素,将它们进行归类分析,对我们了解器物的特性无疑是有帮助的。

按器物本身生化结构,我们可分为有机物体和无机物体两大类。蔬菜、水果、花卉等有生命的物体属有机类物品;金属、陶器、石膏、玻璃等器物为无机类物品。有机类物品为主组成的画面,往往给人以更多的是亲近、自然的情感流露,具有直观的视觉感受;而无机类物品为主构成的画面,则更能体现画家心灵的感悟,是一种深沉、含蓄的心理表白。

按器物的表面物理特性(我们所说的质感)划分,则有质地光滑与粗糙两大类。金、银、铜、不锈钢、瓷、丝缎、皮革,以及鲜活的有机类物品,其表面质感细密而光滑,画面中的色彩变化复杂,明暗对比强烈,明暗面转折突然,色调冷暖变化复杂,高光与反光强烈。其中玻璃制品还具有透光的特性。陶、瓦、竹、木、铁、石膏、呢绒、棉织物和不够鲜活的有机类物品,表面几乎无光泽,其画面中固有色彩鲜明,明暗差别不大,明暗面的转折柔和、舒缓,高光、反光较弱或干脆没有高光和反光。器物的质感不仅可决定画面的明暗对比,色彩变幻,结构虚实,也是影响画面肌理的重要要素。

器物的几何结构形状也有确定与不确定之别。前者直接影响画面的构成效果,后者(如纸、布织物等物品均属此类),则是调整画面结构,丰富画面变化的极佳材料。

了解了静物器物的以上特性及其对画面构成产生的影响,对我们创作时的器物选择,就避免了许多盲目性。那么如何去选呢?选择依据:一是主题,二是变化。主题是表达创作思想,传递情感的视觉语言。变化则是满足视觉美学原理的需要。“对立统一”是宇宙间的普遍规律,就视觉美学而言也是一样,失去“对立统一”,也就无所谓产生视觉美感。要求“对立统一”就是要求我们在选择静物器物时要综合考虑诸如大小、方圆、黑白、错落、疏密、节奏、韵律等矛盾的冲突。这些美学原理是我们必须遵从的,正所谓无有、何见大,没有黑、无所白。有了这类对比与变化,还要考虑它们的联系,因为具有联系,画面才有统一的美感效果。

有了以上依据,就可以从形状、质感和色彩三要素入手去选取静物器物了。比如柑橘与香蕉的形状对比,葡萄的细碎与苹果的完整差异,大的瓶子或石膏与小的水果等物体的相互衬托;粗糙的陶器与玻璃瓶,新鲜的苹果、西红柿与桃子等质感的对比变化等等。色彩选择要有冷有暖,有灰有鲜,有明有暗,还应充分考虑特定光线下所选物品的色彩转化。但是,选择这些变化要把握一个度,切不可过多、过滥,要分清主次,主体突出,色调统一,有整体、有点缀,总之,考虑了变化,不可忘了统一。

二、如何组成完美的画面

选好器物进行组合时,要综合考虑构图、色彩、光的作用等各种要素对画面的影响,总的摆放原则是要有主体和背景,主体要靠背景烘托。主体位置居中突出,占主要画面,其它饰物有序地散落在主体物周围。静物布置要相互响应,既有变化又有联系。变化可显示出节奏和韵律,联系则是要使画面分而不散,也是确保画面统一与完整之必需。背景的布置是要以烘托主体为原则,有利于加强画面的效果。

图2.1是本人在教学实践中为学生摆放的一组静物,倒放在大陶罐和盘中的苹果为主体,两个瓷瓶为装饰物,桌上的白色衬布和软绸缎绿布为背景材料。几个散落在主体物周围的苹果和橘子与主体物完整性形成鲜明的对比,既突出了主体,又增添了画面的活跃气氛。衬布自然的衣纹走向,又将陶罐、盘子、水果有机地连接成一个整体,使画面增强了统一性的同时,又不失有节奏和韵律的变化。将整组静物置于窗前,强烈的自然光的斜射和反光的双重作用,强化了景物质感的

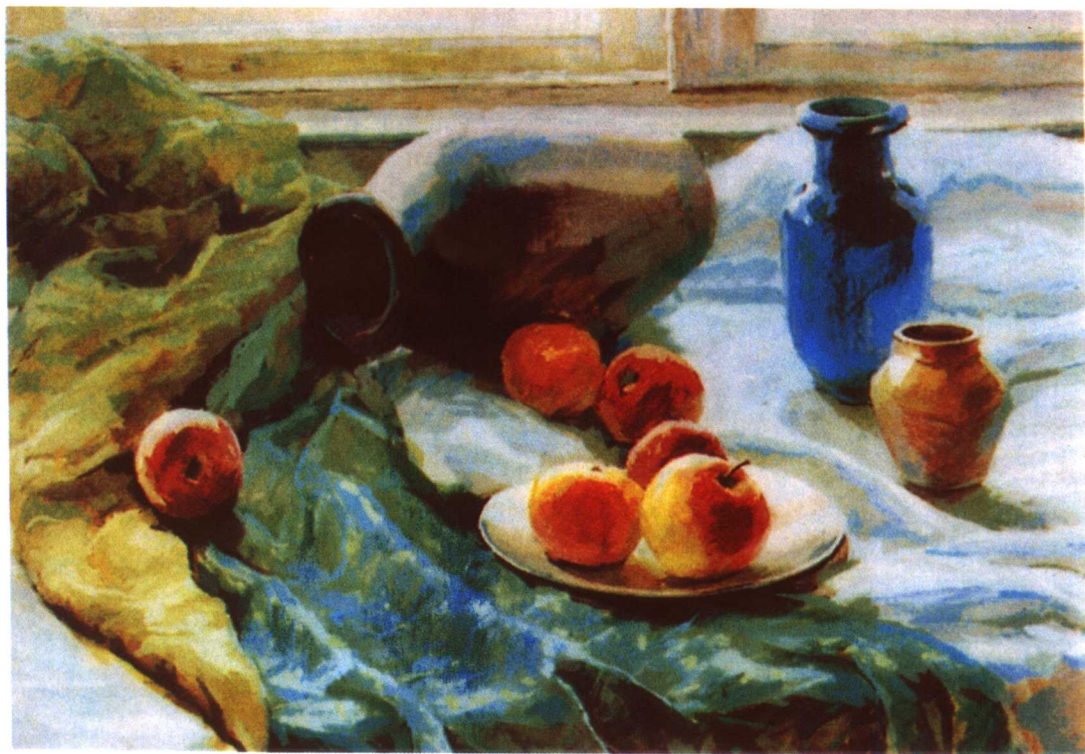

图 2.1

表现,丰富了画面的色彩变化,也进一步加强了所有器物间的相互联系,看上去,画面更显生动、亲切。再从画面的构图形式来分析这组静物,由画面构图分析图

图 2.2

2.2我们可明显地看出这是一组由两个三角形组合的构图方式,主体物陶罐恰好处在两个三角形的顶点交汇处,这样摆设既突出了主体(因为观赏者的视线很自然地由暗含形式线引导到主体物上),又增加了画面的稳定效果,同时,为避免整个画面过于呆板,本人用质感柔软的衬布及其布纹看似自由的曲线去加以调节,达到了较理想的构图效果。从器物色彩的选择与组合来看,主体物陶罐是较暖的中间色调——暗红色,苹果

和橘子的色性最暖且色调明亮,同为饰物的瓶子色性为一冷一暖,且色调鲜亮,既富于变化,又有助于烘托主体,使画面置于统一的暖色色调之下。再看材料质地与光的运用,绿色衬布的选择较为大胆,作为主体物颜色的补色,它对主要器物(主体物陶罐及在画面占相当大比重的苹果)形成的对比本应是很强烈的,处理不好会有喧宾夺主之嫌(因其面积较大),但由于其质地光滑细密,加上窗前强烈暖光照射,它的固有色——绿色特征被大大减弱,而呈现出强烈的光源色彩倾向,同时,还不失其增强主体物色感的作用。试想,如把绿色绸布换成黄色或其它较暖色的纯棉织物,虽然看似画面色调统一性得到加强,但其画面表现出生动的色彩效果绝对没有绿色绸布强烈,况且主体物的形象,色感还会变得模糊不清了。同样,光线不强,画面也不会是图例所展示出的效果。

对于初学绘画的美术爱好者来说,技能训练、造型、构图能力,及色彩表现和色彩关系的把握等绘画综合素质培养是第一位的。在辅导班或进入专业美术学院之后,往往选择器物和静物组合这类工作都由辅导教师“代劳”了,但为了提高兴趣及自主创作能力,习画者也应主动参与这项工作。因为选择静物和组合的过程就是创意、构思和学习艺术的开始。指导原则应是由简而繁,开始阶段,选择器物及组合静物应力求简洁,不求物体造型和质感的复杂多变,而是要便于熟悉

与掌握基本的构图方法和认识与掌握色彩表现、色彩关系、光色转换等基本规律。在具备了一定的绘画技能与艺术表现素养之后,再进入自主创作阶段。这里所说的简洁,并非是要失去画面的情趣,再简洁也要“成画”。让我们做个小试验来体会什么是成画。选来四个我们平时喝水用的一次性纸杯,平行等距离地排列在桌面上(如图2.3),我们看到的是什么?显然,我们从画面中的认识就只是四个纸杯的并排排列,而无一点“画”意。如果我们将它们的排列方式做下调整,出现

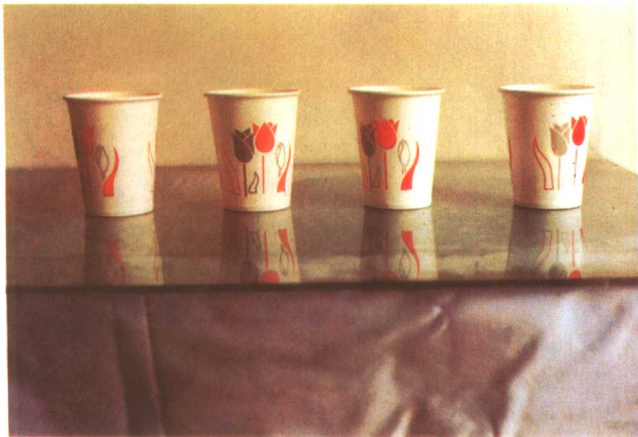

图 2.3

图 2.4

了疏密变化,情形又如何(看图2.4)?我们会发现,画面出现了某些变化,纸杯间的地位也发现了改变,似乎有主、次之分了,画面也多了几分“画”意。如果我们再做些改变,将左边的杯子放倒(如图2.5所示),我们会发现,画面变得更加有趣、耐看,“画”意更浓了。这时,再在桌面上洒上一些水,在斜射光线的照射下,就可完全成为一幅“画”了。这个试验也从侧面揭示出

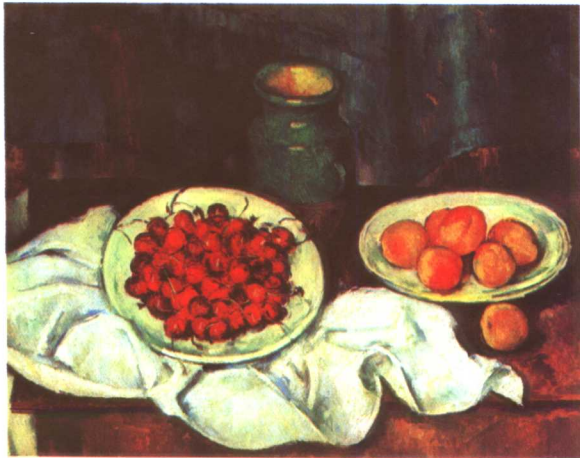
图 2.5

了“组合”的重要性。

对于创作静物题材作品来说,如何组织静物则要与作者的创作主题及所要表达的深刻思想内含紧密地结合起来。所谓“组织静物是静物绘画创作的重要组成部分”这句本文开头说过的话,这里重提绝非老生常谈。有些静物作品,就器物的选择,组合方式都是非常普通的,没有什么过人之处,许多习画者看过之后都会有“我也能摆设出来”的感慨,但经过作者的再创作,尤其是在你“读”懂了作者的创作意图之后,你会惊叹:这真是一幅杰作!

著名印象派大师塞尚,一生中创作出许多不朽的静物作品。其作品的静物组合,其可谓独具匠心。让我们看看大师1885年的静物作品《樱桃、桃和花瓶》(见图2.6)。我们不难发现,大师选择的器物是再平常不过的了,而其组合的方式,也不见有什么高明之处,让我们把大师的作品复原到原始摆设的方式,复制这一作品,你就不难得出以上结论。图2.7是我们复制大师这

图 2.6

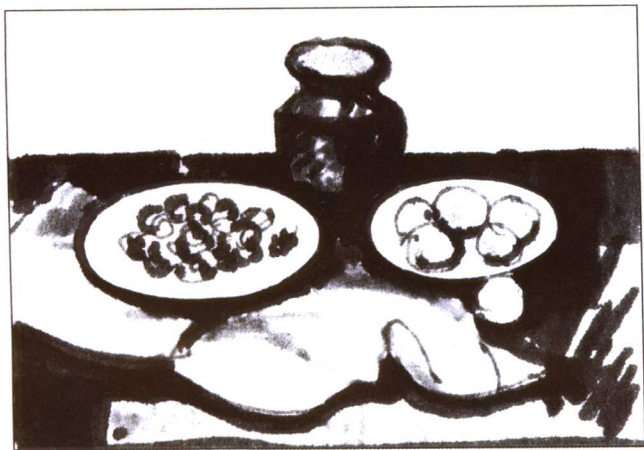

图 2.7

组静物原始摆设的情形。盘中细碎的水果与盘子的完整形成了对比，这是符合静物选择与摆设的一般原则的。摆设成三角形也是取得画面均衡的最普通最常见的方法，大师似乎还怕不够，于是不但把三角形构成几乎等腰三角形的形式，而且把花瓶也置于两个盘子中轴线所形成的水平线上，进一步加强了静物画面的平稳性。但反映在大师的画面上，情形则截然不同，花瓶的绿色与樱桃的红色形成了强烈的对比，映射出生活本身的矛盾冲突，况且大师把惟一偏冷的绿色花瓶置于三角形的顶点处，在整个暖色调氛围中格外醒目，也进一步强化了画面的冲突气氛。大师更为独到的表现手法还在于他把其中一个果盘进行变形处理，这一变换视角的处理方式，使得这部分器物仿佛游离于整个画面之外，从而打破了原组合的平衡，并与原有平静气氛形成巨大反差，这种初看上去有些别扭的表现手法，不仅提高了作品的表现力，同时也正是大师对生活的一种诠释。回过头来看大师的这组静物安排，原本看似平淡的静物摆设，实际正是大师的匠心独到，因为在这类结构简单的组合中，正是由于原结构的过分强化了均衡、安定的气氛，哪怕是微小的一点改变，就很容易被打破，形成的反差也会十分强烈。

莫兰迪的作品也很有特点，器物的选择多瓶瓶罐罐一类，只是形状略有不同，色彩变化也不是很大，有些静物作品的器物干脆就选一种颜色，静物的摆设方式看似也很随意，但经过画家的画面处理，却会使你感到回味无穷。（见图2.8）画家选了三个白色花瓶，瓶子的形状各不相同，但摆放在一堆，成板结状，看上去很平淡，也极不合常理。但正是这种看似平淡的组合，经过画家之手的再创作，呈现在我们面前的却是一幅不朽的佳作。板结的主体画面，微妙的色彩变化，冷暖色彩的转换，无不体现出不同花瓶间的形体结构变化。而

图 2.8

画家对形体素描对比的弱化处理，看上去使形体形象模糊不清，甚至有些变形，但正是这种处理手法，更进一步强化了画面的色彩效果。值得称道的还有画家对画面负空间的“经营”，大面积的暖色调及画面肌理效果的综合运用，使原本模糊不清的主体形象变得清晰起来，同时，主体部分的色彩变化，在负空间的映衬下，也越发显得丰富而微妙！由此方知，画家对这组静物的安排正是为画面最终效果所做的铺垫。

图2.9是本人于1990年创作的静物作品，取名“备战亚运”。当时正值北京亚运会举办前夕，本人去辽宁省击剑队采风，受队员们紧张训练景象的感染，却不知从何入手表现，突然发现训练馆一角的一条长椅，从中获得了灵感，创作出这幅静物作品。画面中击剑帽和用剑被有序地排放在长椅上，水平线与垂直线的构成方式，无不体现出一种宁静的，刀入库，剑入鞘的气氛。在营造出这种氛围的同时，本人把一顶击剑帽、一件击

图 2.9

剑服及一只已破损的手套看似随意地摆放在画面的左侧，以期打破这种过于宁静的氛围，同时用左侧来光及条椅的横向形式线将观众的视线引向画外，去体会画外的紧张训练氛围，达到“此时无声胜有声”的效果。

总之，静物的组合也是一种创作，就好比先编好剧本，再交由导演、演员们去排演，有好导演、好演员，

剧本不好，同样演不出好的剧作。重视静物的组合创作，也就重视了你的作品。多多观摩，多多借鉴，是丰富静物创作思想的源泉。本文在此搜集整理出部分大师和画家以及本人教学实践中运用的静物作品，仅供读者参考借鉴。

ZUOPINSHANGXI

作品赏析

IXDMATH2M190U5

《墨西哥盘子和石榴》/ 沃兰·布兰特 /
1981年 21 × 28cm

画面中器物的组合，其形状、色彩均体现出统一之中的微妙变化，加上斜射光线的运用，产生一种热情、豪放的画面气氛。

《静物》/ 维拉塞诺

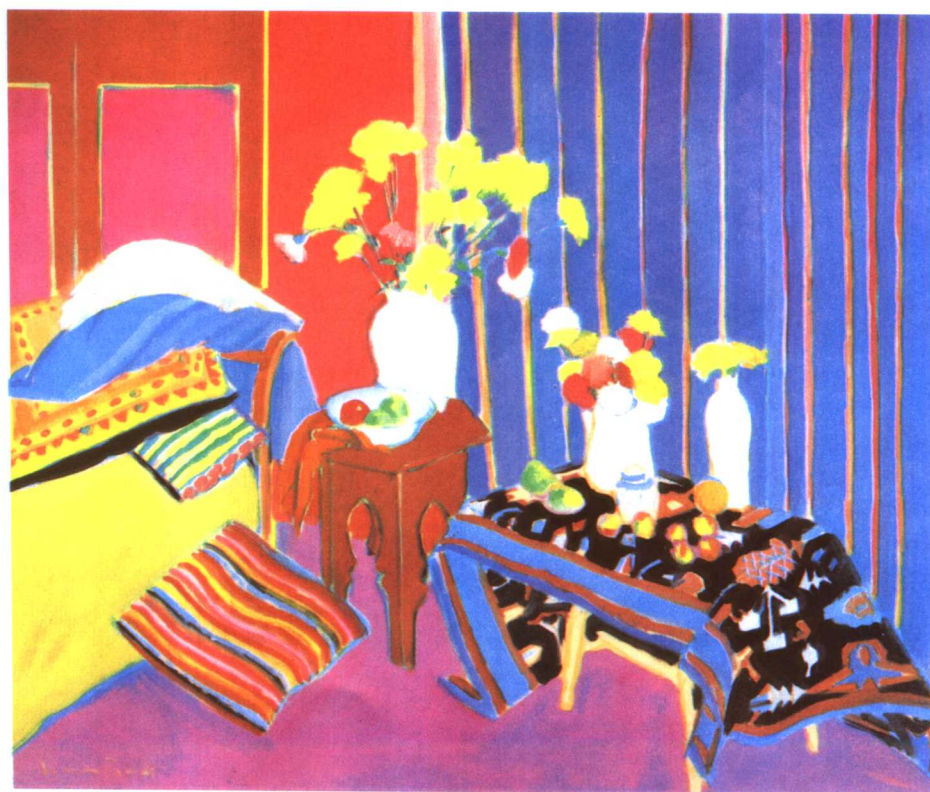

《静物》/ 维拉塞诺 /1985 年 167 × 182cm

《静物》/ 维拉塞诺

《红房间里的静物》/ 沃兰·布兰特 / 1972 年

高明度的彩色组合冷暖对比强烈，构成欢快热烈的色彩情绪，垂直线与三角形组合的构图方式又给人以沉稳的感受，这种动静的对比创造出的和谐恰当地表现了主题。

《篮子与瓶子》/古图索/1941年-1942年 55 × 75cm