

名校名师

写生示范教学

曹兴军

水粉静物

S H U I F E N

— J I N G W U —

曹兴军 著 江西美术出版社

名校名师

写生示范教学

曹兴军

水粉静物

S H U I F E N

— J I N G W U —

曹兴军 著 江西美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

责任编辑：徐 玫 整体设计：徐 玫

图书在版编目 (CIP) 数据

曹兴军水粉静物 / 曹兴军著. — 南昌: 江西美术出版社, 2006.6
10
(名校名师写生示范教学)
ISBN 7-80690-938-9

I. 曹... II. 曹... 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 (2006) 第 116257 号

名校名师写生示范教学 · 曹兴军水粉静物
曹兴军 著

江西美术出版社出版发行 (南昌市子安路 66 号江美大厦)
网址: www.jxfinearts.com 电子信箱: jxms@jxfinearts.com
邮编: 330025 电话: 6565509
全国新华书店经销
印刷: 深圳当纳利印刷有限公司
2006 年 10 月第 1 版
开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/8
印数: 1-5000
ISBN 7-80690-938-9 定价: 25.00 元

ISBN 7-80690-938-9

9 787806 909386 >

The background is a soft, painterly still life. It features a large, light-colored vase filled with pale yellow and white flowers. In the foreground, there are several pieces of fruit, including what appear to be lemons or limes, some whole and some sliced, resting on a light-colored surface. The overall color palette is muted and warm, with a focus on yellows, greys, and soft pinks.

作者简介

曹兴军，湖南郴州人。1992年毕业于浙江美术学院版画系。1994年入中国美术学院攻读硕士学位，毕业后留校任教至今。现为中国美术学院副教授、硕士研究生导师、造型基础部素描教研室主任。

著有《人体素描新论》、《肖像素描》、《风景素描》、《人物速写》、《风景速写》、《色彩静物》等30余部书籍。作品多次入选全国美展并获奖。

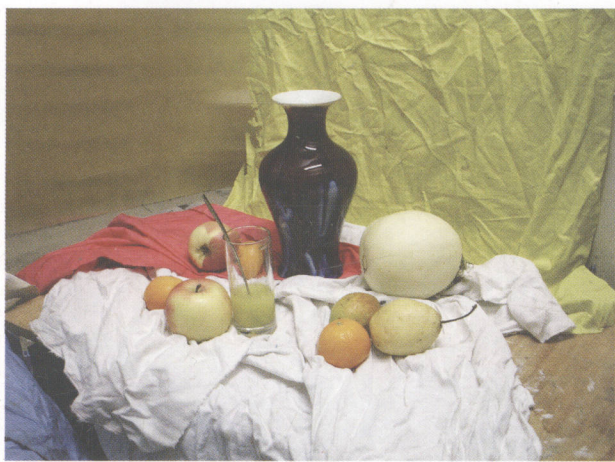

图 1

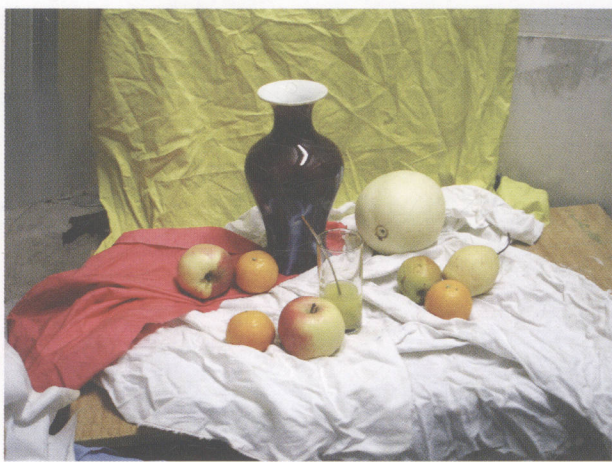

图 2

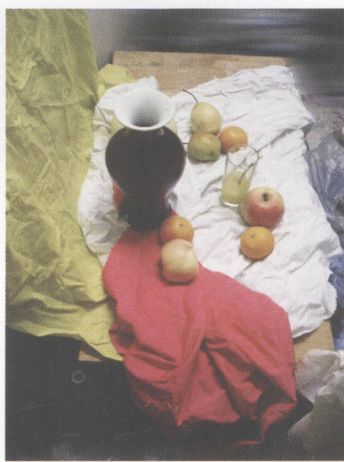

图 3

图 4

色彩静物写生训练的基本要点

色彩静物，几乎是所有艺术院校基本训练和招生考试的主要内容之一，归纳起来，涵盖的常见内容有：水果蔬菜系列，花瓶、花卉系列，陶罐器皿系列，书籍、文具、美术用品系列等四类。所采用的方式概括起来有两种：写生和默写。因此，本书结合以上四大类的内容来介绍完成一幅好的色彩静物习作所需要具备的基本条件。

完成一幅好的水粉静物画需要具备的主要因素：

一、关于构图

由于纸张关系，一般常见的构图有两种：横构图和竖构图。主要根据对象来决定，视点以俯视为主。

合理、巧妙、完美的构图是一幅水粉静物画成功的基础，同时也体现一种基本的专业能力。构图时应把握好画面的主次、虚实、空间、疏密等关系，因为好的构图就是这些关系完美展现的开始。所以，我们在构图过程中要力求避免画面过偏、过满、太空、太挤、太疏、太散等现象的发生，因为这些都将影响画面主次、虚实、空间、疏密等关系的表达，并将破坏画面的整体平衡。（图 1—4）

二、关于色彩关系

1. 色调：是一幅水粉静物画的关键，是先决条件，概括地说，就是画面的总体色彩关系。色调即画面的基本调子。根据色彩的相对倾向来判断，色调归纳起来分为冷、暖两种调子。基本色调制约着画面中局部的色彩关系。然而，总体的色彩关系又是由许多局部的色彩关系组成的。（图 5—6）

2. 冷暖关系：是一幅水粉静物的最基本的色彩关系。在完成一幅色彩静物时，画者从开始到结束必须始终考虑色彩的冷暖关系。没有冷暖关系就失去了色彩的本质，这点也是我们判断色彩倾向的基础。尤其是当我们对某局部颜色难以做出判断时，可通过冷暖趋向来感受其颜色的相对特征。因此，我们应充分依据冷暖概念，对颜色有一个较合理、准确的理解和认识，同时又反过来指导我们较准确地去表达对象的色彩关系。（图 7）

3. 色彩的黑白灰关系

任何一种颜色本身都拥有三个基本要素，即色相、明度、纯度，其中纯度越高，其色相就越清晰，当然亦可归纳到冷暖范畴中去认识。而明度则反映出颜色的明暗、黑白程度，而且，颜色个体明度是画面整体黑白灰关系的重要组成部分，如果还原到本质就是画面的素描关系。无可否认，画面假如没有素描关系，我们的视觉是无法感知它的存在的。换句话说，黑白灰关系同冷暖关系一起共同构筑了一幅水粉静物画基本的色彩关系，也是我们在色彩静物画完成过程中所运用的两大法宝。（图 8）

图 5

图 6

图 7

图 8

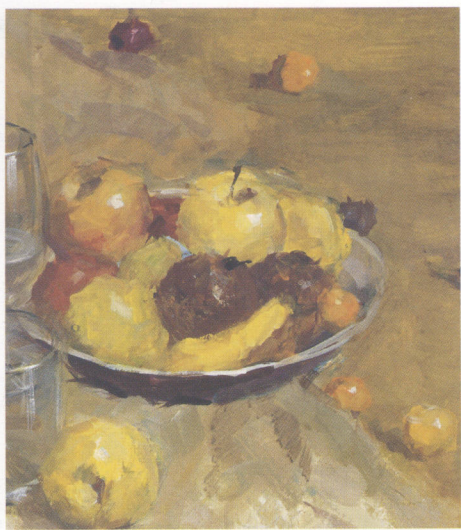

图 9

图 10

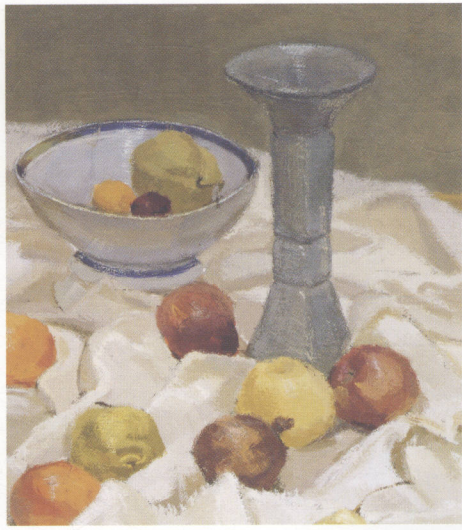

图 11

三、关于用笔

色彩技巧的重要表现手法之一就是**用笔**，它是传递一幅水粉静物画的色彩关系（冷暖、明暗关系）的载体，属于内容与形式的关系范畴。因此，合理、恰当地运用笔法是精确地表现画面色彩关系的有利保证。当然，没有哪种笔法是绝对最好的，只有当它适合你，能更好地表达对象时，才是最好的。在丰富多彩的笔法中，我们归纳出以下几种常用且易掌握的笔法。

1. 干、湿用笔

符合先深后浅、先暗后亮的作画秩序，更有利于主次、虚实空间层次等关系的表达，同时两者结合，能增加笔法的表现空间。湿画能使画面透气、生动自然且适合铺大体色，同时，也有利于色彩层次的表达。湿画经常用于起稿、铺大色调、处理背景或主体后面的环境。干画便于塑造，并且还能产生丰富且富于变化的画面效果，能使画面既细腻又厚重，尤其适合对主体物及前面物体、衬布的刻画。（图示 9）

2. 厚、薄用笔

薄画法具有松动、透明的效果，也能产生丰富的色彩层次。薄画利于处理背景和物体的暗部，以及铺大色调，包括暗部和亮部。这样，暗部、背景透气，可增加画面的层次与空间。厚画结实、厚重且有力度，极利于物体体块关系的塑造，也常常用于物体的亮部及前面物体和环境的表现。两者的结合同样也非常有利于表达画面主次、虚实、空间关系，并能丰富画面的色彩层次。（图 10—11）

3. 大小、曲直、长短用笔

先大笔触后小笔触，适合铺大的色彩关系及背景、衬布的表达，有利于整体色调的控制，也常用于调整画面的大关系。大笔触奔放有力，能使画面具有极强的冲击力；小笔触丰富、细腻，适合深入塑造和细节的表达。变化多样的小笔触常常用于表现主体物或前面衬布及周围环境。曲线笔触灵活生动、自然客观，常用于对物体外轮廓和衬布褶皱以及物体细节的刻画。直线笔触结实、流畅、概括有力，极适合结构体块的表现，且有较强的肯定性和表现力。长笔触流畅、夸张、概括、快捷，并且有极强的冲击力，常用于画面起稿和物体外形的调整。短笔触变化灵活，较适合细节的塑造，且能丰富色彩关系。对这些笔法，我们应根据不同需要，既可以以一种技法为主，也可以进行组合，充分挖掘笔法的表现力，丰富画面，增强吸引力。（图 12）

4. 不同方向的用笔

形体结构的塑造和画面效果与笔触的方向有着密切的关系。随意流畅、无固定方向的笔触能使画面生动、自然、轻松、亲切，同时能使画面效果丰富；有方向感的严谨而富有规律的笔触能使画面产生结实、

图 12

图 13

图 14

图 15

图 16

稳重、肯定、概括、整体统一的效果，而且有利于细节的刻画及体积的表达。(图 13)

四、造型

一幅水粉静物画的完成实际上是用色彩造型的过程。从构图到技法运用都以塑造物体、刻画和表现对象作为中心内容，其中除物体的形体结构外，还包括外部质感和肌理特征，也是专业考试中主要的要求和评判依据，尤其是主体物造型的表现。当然，我们在塑造过程中始终要本着整体与局部相结合的原则，准确把握好画面的主次、虚实、空间等关系，使画面最终完整统一。(图 14—16)

五、关于效果

一幅色彩静物画，其构图、色彩关系等方面，都必须依赖画面效果展示出来。通俗地讲，也是平时训练和考试最终结果的唯一评判依据。因此，把握好画面效果是各种能力的集中体现。因此，写生时要避免出现那些制约画面效果的问题，同时，还应给观者以完整统一、明快和谐的视觉感受，并带来愉悦的心情。(图 17—19)

六、平时练习与考试中常见的问题

1. 脏：主要表现为色彩纯度不够，色相不明确，画面不透气。主要是由于用过多的颜色调和在一起，尤其用太多的对比色进行调和所致；或色彩对比不准确，画面整体颜色画得太深，特别是亮部颜色画得过深；或颜色缺少变化及滥用黑色，甚至直接用不经调和的黑色来画暗部；还有，就是过分依赖素描关系等所致。

2. 粉气：产生的原因主要是用色时色相不明，纯度不够，明暗关系对比不强，尤其暗部过多地使用白色、浅色、亮色，白色运用过多而且使用不当，甚至直接用白色画亮部、反光，水分运用不合理等。

3. 火气：造成的主要原因是颜色使用时缺乏冷暖对比，颜色纯度太高，暖色用得过多，物体缺少环境色，只有固有色。因此，要正确处理色彩的冷暖关系，注意亮部、暗部的冷暖及环境色的变化。

4. 灰：主要是因为各色块之间明度、冷暖、纯度没有拉开，明暗缺乏对比，深颜色不够，颜色干湿变化掌握不当，白色或水分使用过多所致。

5. 碎、乱、花：主要是由于局部色彩关系和画面大色块、大色调之间关系处理不当所致。塑造时我们常常沉醉于局部中，颜色过于烦琐，画面缺乏整体的素描关系（即大的黑白灰、明暗关系不明确，局部明暗对比烦琐，到处都有小范围的亮颜色或暗颜色），特别是冷暖变化缺乏整体性，笔触变化过多，方向零乱，因此在深入塑造的同时必须正确把握好局部和整体之间的辩证关系。

图 17

图 18

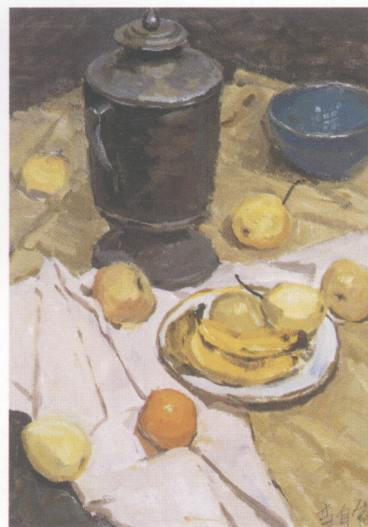
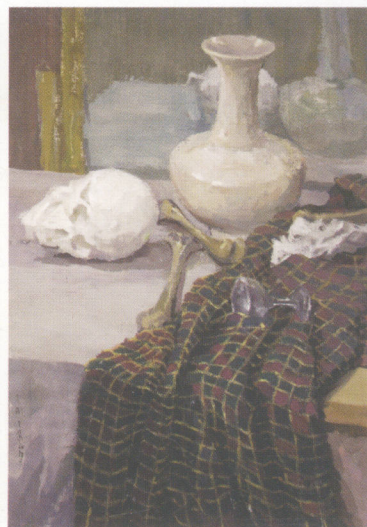
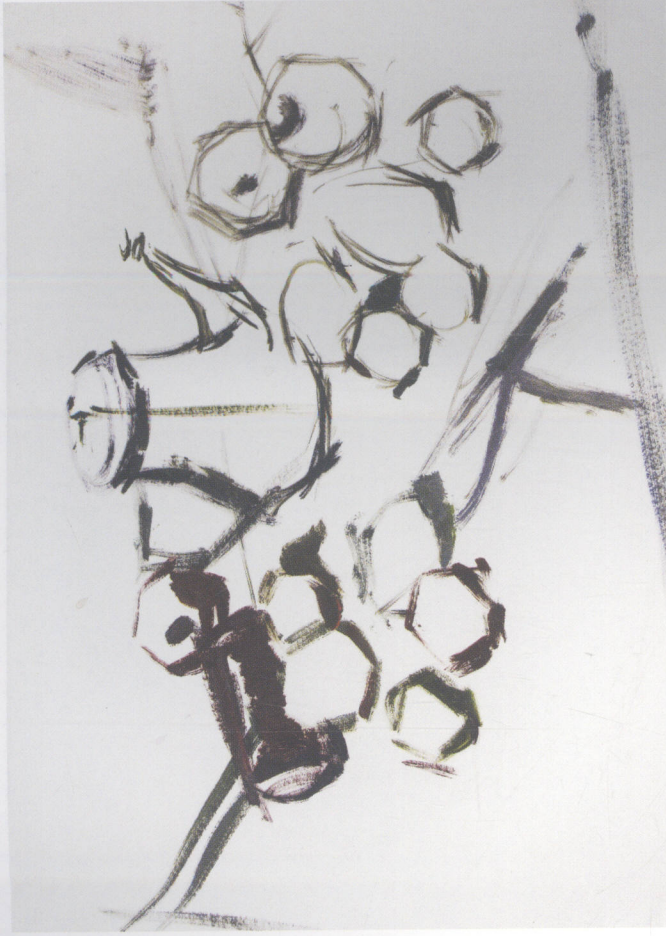

图 19

实物

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 5

■ 训练提示

暖色调，主色块为暖灰色、浅黄色、橘黄色、红色、冷白色；主体物为水果、不锈钢茶壶、可乐罐。运用厚薄、大小笔触相结合的干画法。

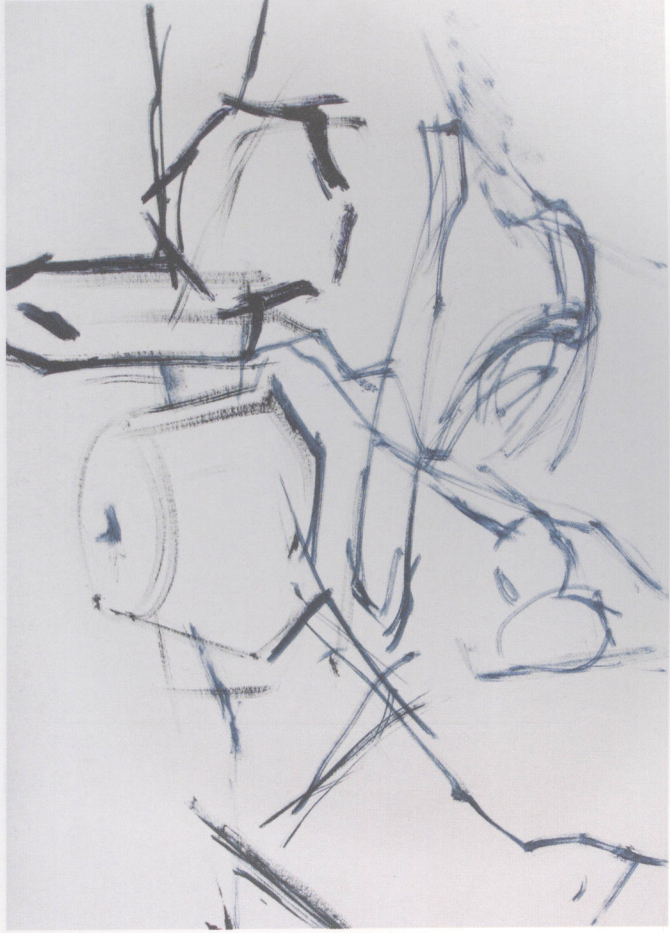
■ 写生步骤

1. 横构图，以不锈钢茶壶和水果为主体物，并注意它们之间的空间位置关系，以及布纹的总体走向。
2. 用大笔触，从不锈钢的深色和水果及衬布的暗部开始铺色，同时完成亮部白色并形成基本色调。
3. 从不锈钢及水果开始塑造，不锈钢质感的表现须大胆运用冷暖色的转换，充分表现环境色对它的影响，但不可丢掉色彩的整体性，否则，就会出现“花”的现象。
4. 完成水果及可乐罐的塑造，并进一步塑造不锈钢茶壶，注意主体物之间的层次关系。塑造水果要掌握近实远虚的原则，并注意个体间的色彩变化。
5. 调整画面大关系。白色衬布色彩相对单纯，但要注意其褶皱处亮面与暗面冷暖色彩的微妙变化，以及在整个大色调的影响下基本的色彩倾向。
6. 完成图。

实物

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 5

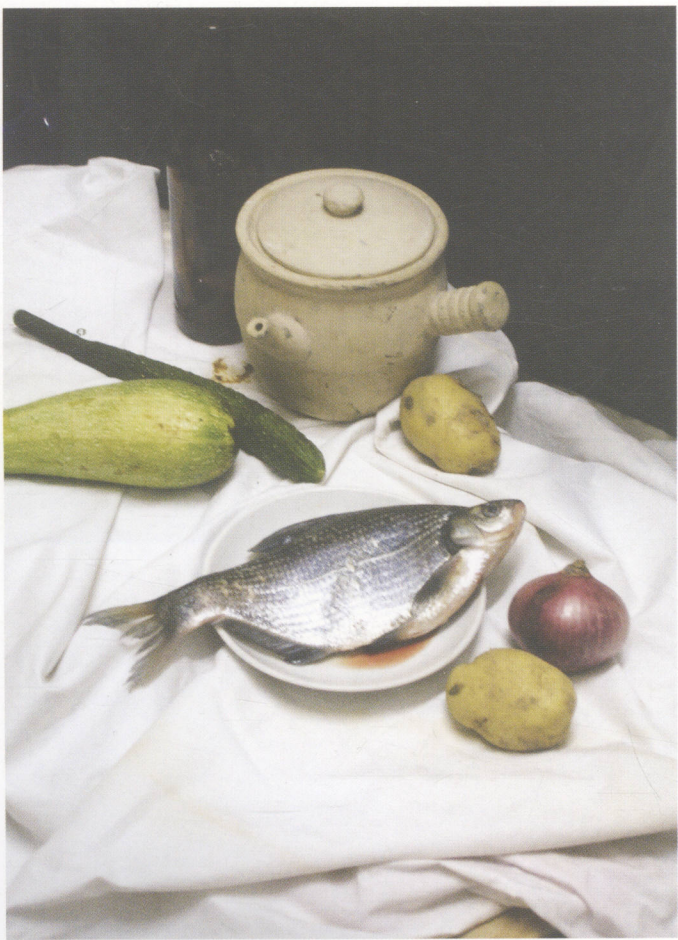
■ 训练提示

冷色调，主色块为冷灰色、深绿色、粉绿色、黄色；主体物为陶瓷沙锅、酒瓶、蔬菜、鸡蛋。采用以大笔触为主的干湿、厚薄结合的画法。

■ 写生步骤

1. 横构图，以陶瓷沙锅、蔬菜为主体物并注意它们之间的位置空间关系。
2. 建立色彩关系，用大笔触从沙锅、衬布及背景暗部铺色，以暗部、亮部两大色块完成基本色调。
3. 从沙锅和包心菜开始塑造，逐步展开到黄瓜、鸡蛋等。
4. 进一步刻画沙锅并完成酒瓶的塑造，同时以台面衬布来调整主体物的造型，要注意主体物之间的层次关系。
5. 在完善背景的同时修整沙锅及酒瓶的造型轮廓，并调整画面，使之明快和谐。
6. 完成图。

实物

步骤 1

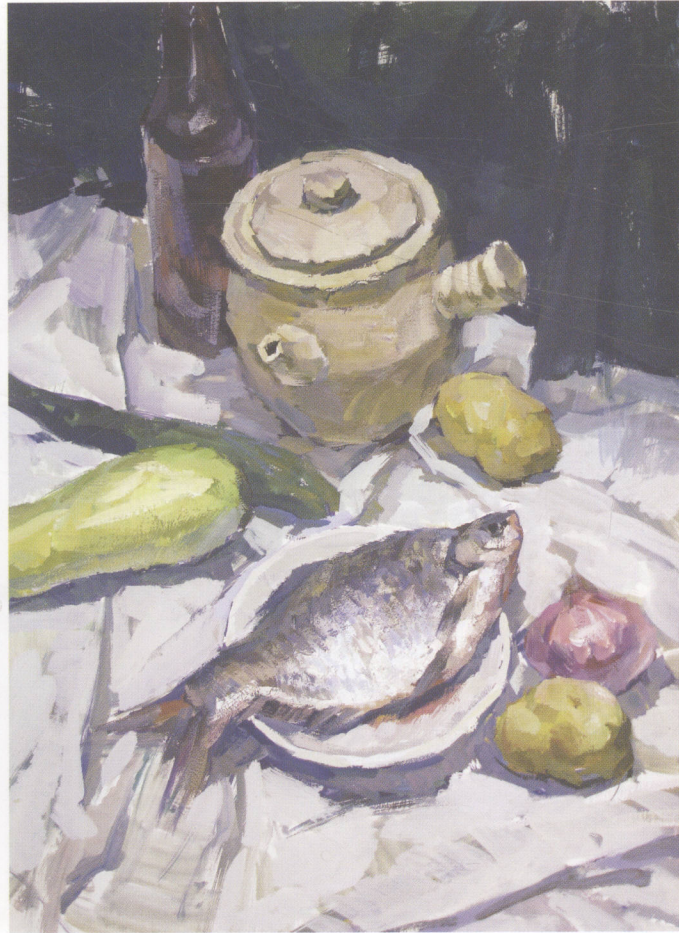
步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 5

■ 训练提示

冷色调，主色块为深绿色、浅绿色、冷灰色、冷白色、暖灰色、酱色；主体物为鱼、沙锅、黄瓜、土豆、酒瓶。采用厚薄、大小笔触结合的干画法。

■ 写生步骤

1. 竖构图，以鱼、沙锅为主体物，抓准主体物的透视表达，要体现俯视的感觉。

2. 由鱼、沙锅的暗部开始，按亮部、暗部两大色块，以先深后浅的方式，用大笔触、薄湿结合的画法铺出基本色调，建立大的色彩关系。

3. 从鱼开始塑造并展开到沙锅、土豆等，鱼的塑造是个难点，需仔细观察。其色彩关系一般为鱼背处色偏冷，鱼腹处色偏暖。

4. 完成南瓜、黄瓜、洋葱、酒瓶的塑造的同时，加强鱼和沙锅的刻画，注意层次关系。

5. 在刻画背景台面衬布的同时，修整主体物的造型，调整画面，使之明快和谐。

6. 完成图。

实物

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 5

■ 训练提示

冷色调，主色块为紫灰色、冷白色、粉绿色、深绿色、黄色、红色；主体物为花卉、花瓶、西瓜及其他水果。主要运用厚薄、大小笔触结合的干画法，玻璃台面以及背景部分为湿画法。

■ 写生步骤

1. 竖构图，以花瓶、花卉、西瓜为主体物，分出大体明暗。

2. 从花瓶、花卉、西瓜及背景的暗部用大笔触画起。花可先作为一个块面铺出大的色块。完成画面基本色调，注意确保暗部、亮部两大色块。

3. 从西瓜、花卉开始塑造。花卉要注意体积的表达，笔触应顺着花瓣的体面转折，西瓜水分滋润，西瓜皮的用笔不能太生硬。

4. 兼顾水果和玻璃台面的刻画，并进一步加强花卉的塑造，注意区分主次，不可平均描绘。

5. 完成玻璃台面的塑造，同时调整花瓶、水果、西瓜的造型以及整个画面，使之完整统一。

6. 完成图。

实物

步骤 1

■训练提示

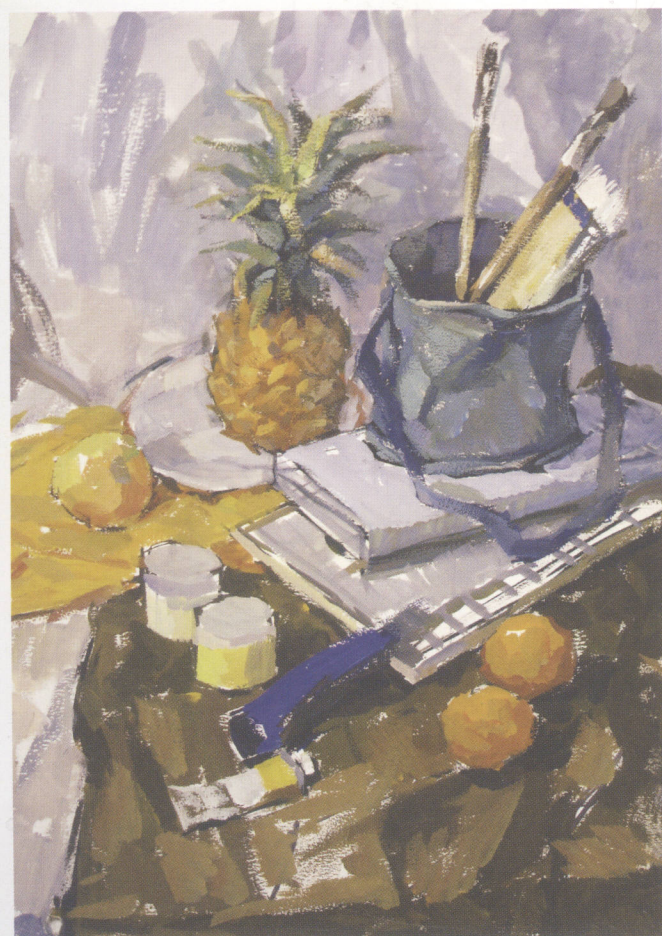
冷色调，主色块为冷灰色、蓝色、绿色、橘黄色、棕灰色；主体物为水桶、画笔、调色盘、调色盒等美术用品和菠萝。采用以大笔触为主、厚薄结合的干画法。

步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 5

■写生步骤

1. 竖构图，以水桶等美术用品、菠萝为主体物，并注意它们的空间位置关系。
2. 用大笔触按暗部和亮部两大色块，从水桶开始铺出基本色调。
3. 从水桶、笔、调色盘开始塑造，并展开到水果。
4. 在深入刻画调色盘及颜料瓶、美工刀的同时，进一步塑造水桶和菠萝。特别是菠萝表皮凹凸不平，塑造有一定难度，可顺其转折面概括处理。
5. 完成背景及台面衬布的刻画，同时修整水桶、菠萝等主体物的造型，并调整画面，使之完整统一，明快和谐。
6. 完成图。

