

名师导考系列丛书

写实风格 水粉静物

XIE SHI FENG GE SHUI FEN JING WU

陆琦 主编 ■ 管建林 著

湖北美术出版社

写生实例之一

P4

写生实例之二

P7

写生实例之三

P10

写生实例之四

P14

名师导考系列丛书·写实风格

陆琦 主编 管建林 著

水粉静物

写生实例之五

P18

写生实例之六

P22

写生实例之七

P26

写生实例之八

P30

图书在版编目(CIP)数据

写实风格·水粉静物 / 管建林 著

—武汉:湖北美术出版社, 2003.9

(名师导考系列丛书 / 陆琦 主编)

ISBN 7-5394-1432-4

I.写…

II.管…

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(2003)第 084262 号

写实风格·水粉静物

© 管建林 著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 C 座

电 话:(027)87679521 87679522

邮政编码:430070

制 版:武汉精美印务有限公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:2

印 数:5001-9000

版 次:2003 年 9 月第 1 版 2004 年 1 月第 2 次印刷

ISBN 7-5394-1432-4 / J · 1222

定 价:105.00 元 / 套 本册定价:15.00 元

引言

古典主义及写实风格静物

静物画是西洋绘画中的一个重要的画种。早在 17 世纪,人们就把那些描绘无生命物体,如水果、花卉及日常生活用品的绘画,称作静物画(Still-life)。静物画成为一种独立的绘画形式,是从欧洲的文艺复兴时期开始的。

这一时期的静物画,大多是画家对自然界的重新发现,或是作为一种象征主义的形式,包含着一种寓意。

当时的许多画家,其中包括 16、17 世纪意大利画家卡拉瓦乔(1571—1610)、西班牙画家胡·桑科丹(1561—1627)和弗·苏巴郎(1599—1664)等,他们本着古典主义的静穆、典雅、完美的精神,把静物画提升到相当精美的程度,他们的静物画宁静、简朴,空间和色彩关系极其和谐。

如果说佛兰德斯静物画的传统是细微地观察和忠实地反映细节、奢侈和华贵,那么,荷兰画派的画家们则把静物画引向了更为唯美的境界。绘画技法更趋娴熟、惊人,甚至达到了登峰造极的地步。直到 18 世纪,法国画家夏尔丹(1699—1779)的出现,一改以往一味追求真实、细腻画风,而以整体、浑厚、朴实无华、不加修饰的自然主义风格,表现最为普通的日常生活。作品亲切感人,具有一种自然、朴素而又典雅的美,以至于对后来者产生了很大的影响。

静物画在 19 世纪已成为一种固定的艺术形式,许许多多的画家倾心于静物画的创作。法国浪漫主义画家德拉克罗瓦(1789—1863)、巴比松画派的代表柯罗(1796—1875)、现代现实主义之父库尔贝(1819—1877)等,他们无疑都以写实主义的绘画风格,以静物这样一种在法国曾被鄙视的画种为媒介,洞开了人们重新感知自然、研究自然、探究光色以及绘画语言的大门,赋予静物画更多的激情,创作出许多不朽的静物画作品,为 19 世纪印象派的产生及 20 世纪绘画奠定了坚实的基础。

管建林

2002 年 11 月于杭州

实例之一

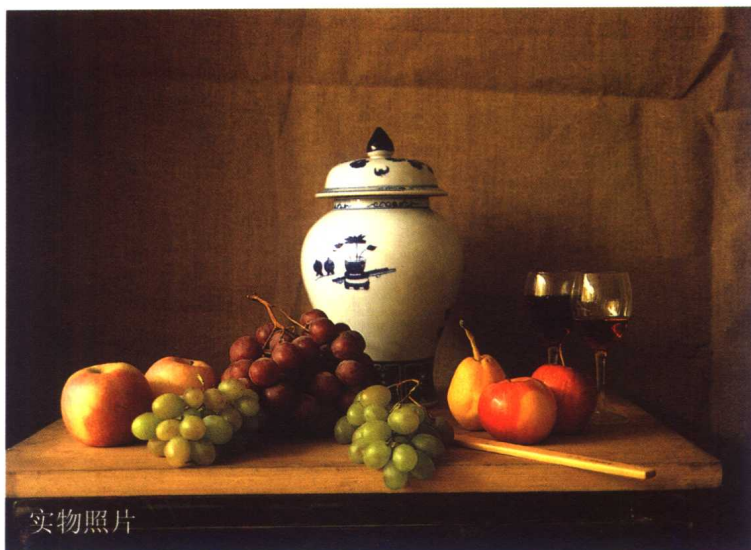
18 世纪罗可可绘画风行的法国画坛上,出现了一批以夏尔丹(Baptiste Chardin, 1699-1779)为代表的静物画家。他们以高度的写实技巧表现那些带有朴素情趣的静物画,曾在法国风行一时,并在欧洲的画坛上获得广泛的重视。夏尔丹对周围市民们的日常生活感到极大兴趣,以人们最常见的日用器皿、水果、玻璃杯、陶罐、刀子、瓶子等为主要表现对象。他对这些东西极为熟悉,像一个老练的乐队指挥,得心应手地调动着每个“演员”的情绪,使他们显得充分和谐与优美。他对画面美的构成有着深入的研究,他懂得怎样利用物品的大小、高低、深浅、轻重的对比而使画面既有统一的处理,又有着丰富的变化。他在静物画的色彩表现上有深入的研究,利用两个色块的并列会产生相互的影响,在中间色调的底子上涂上

鲜明的色彩而产生补色的效果。他的这种发现实际上对 19 世纪的印象派,尤其是点彩派提供了良好的启示。

作品:《有葡萄的静物》

画面前部的水果一直到酒杯的轮廓,在构图上形成 S 形优美的曲线,在稳固的三角形构图中求得生动的变化。凝重的色彩和细至入微的刻画,具有很强的真实感,低平的视线如同孩童般的视角面对眼前的景物,亲切感人,给人一种自然朴素的美感。

实物照片

对照写生步骤

实物照片：

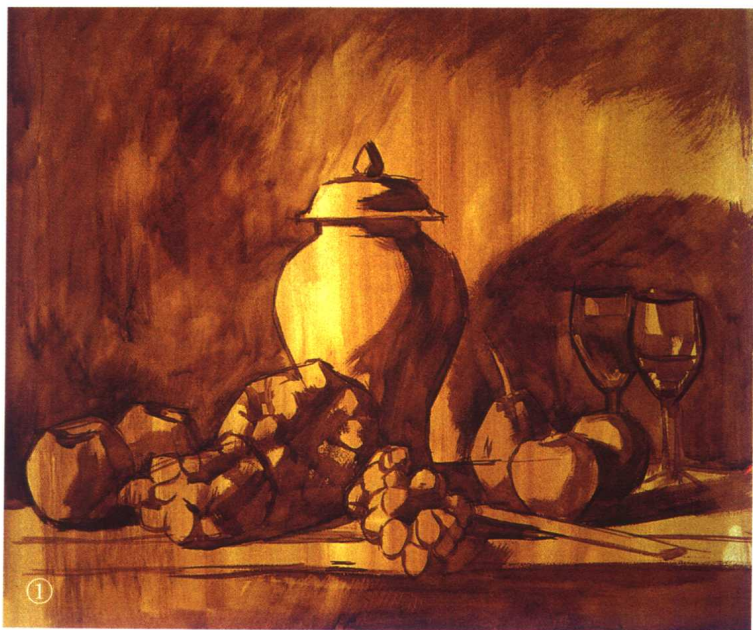
在台子的中间放置一只带盖子的瓷罐，在它的前面放上水果和两只酒杯，尽量使它们所组成的轮廓线有节奏感，把静物与这种节奏动感结合起来，使它们在画面中具有生命力。

步骤一：

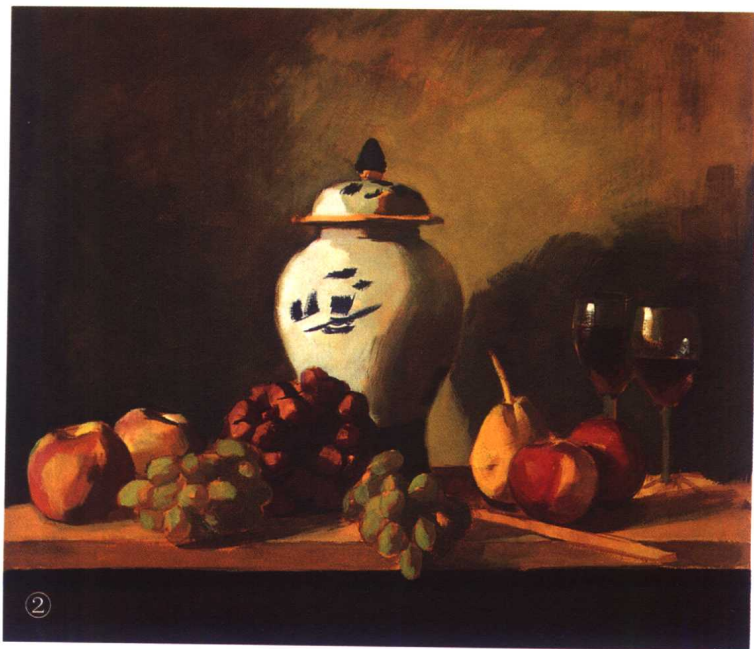
在开始作画前，先用暖灰色作一色底，目的是使画面调子更易于统一。干后用褐色构图并画出较为严谨的单色素描，迅速抓住对象光影的整体感觉。

步骤二：

在铺画大体色的同时要注意利用好先前作好的底色，用概括的笔法画出对象和背景的亮部色彩，物体之间的色彩倾向和明度要仔细加以区分，同时要注意画面既统一又要有强烈的效果。严谨是古典绘画一个很重要的特点。在这个步骤里，我们对画面的每个局部进行仔细的刻画，尤其是物体轮廓线的刻画和处理，准确而又显得有点模糊的轮廓线感觉更加厚重，而减弱了的反光使画面更整体。在表现技法上，用较干的颜料轻画，便于色彩之间的衔接。

①

②

完成作品:

此步骤是整幅画面的完成阶段,为了突出物体亮部的质感,并且使画面的光影更优美、更具有戏剧性,在调整阶段用比较稀薄透明的颜色,在物体的暗部及背影轻轻地渲染。但运笔要快,以免将下面的水粉颜料调和起来,但这一切都必须服从于整体和画面的需要。

实例之二

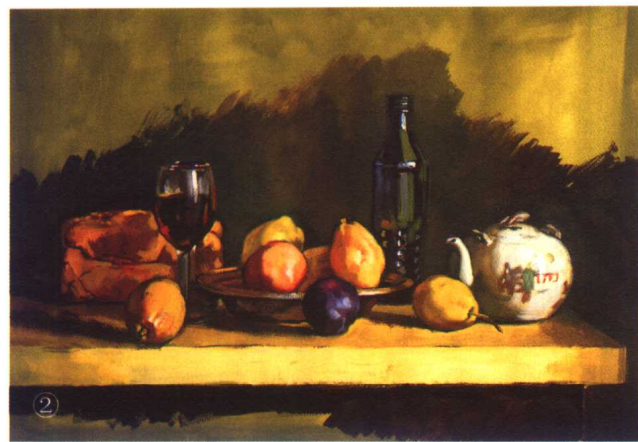
作品:《一瓶油橄榄》

这是夏尔丹的另一幅油画静物,其绘画风格如同《有葡萄的静物》一样,浑厚而又优美。那虚幻不定的、模糊的轮廓线,给人一种神秘的美感。画面周围渐暗的色调,包围着中心部分,似乎是聚光灯下的主体物,显得光彩夺目,较低的视点使画面更加安详、亲切。

实物照片

③局部

对照写生步骤

实物照片:

基本上按照原画的摆设减少了一些小东西,将物体放置于自然光的条件下,这与原画的感觉稍有不同。

步骤一:

用灰绿色铺底色作为中间色,然后构图,画素描稿,并处理好画面的空间感和结构关系。

步骤二:

用概括的笔法画出画面的亮部,同时加重暗部,包括投影的色彩。用较暗的暖色准确地将物体,特别是与背景交界处的轮廓线加以勾画,待细部塑造时,将亮部颜色轻轻地压到轮廓线上,甚至可以用手抹一下,使轮廓线更为浑厚。

步骤三:

在局部塑造基本结束后,需要对画面的整体关系进行调整。此时,在背景及一些灰色层次色调用水彩画渲染的方法来处理,使色彩的层次显得更丰富、结实。但因水粉颜料的局限性,运笔要准、要快,而且不能反复改动。

Still life. G.

实例之三

梅伦德斯(Melendez)是与夏尔丹同时代的法国罗可可时期的画家,其绘画风格严谨、细腻、真实。所表现的静物都是人们生活中常见的、随手可得的物品。与夏尔丹不同的是,在造型的处理上更为直接、明确。

作品:《有篮子的静物》

这幅作品通过盘子的椭圆形、面包的圆形和篮子的方形组成了一个简洁的、稳固的大三角形的构图,并将物体充满整个画面。静物主体细致入微的刻画,与环境的单纯、统一的处理形成鲜明的对照,使主体物在单一背景的烘托下更为具体、真实,耐人寻味。

实物照片

对照写生步骤

实物照片：

找到一个藤编的筐子，然后将各个物体按原画的感觉摆放，采用侧光使得物体的造型更强。

步骤一：

用单色勾画出基本构图和明暗关系，注意物体本身的造型，物与物之间相互穿插的关系，物体与背景的空间结构关系。

步骤二：

在铺画大体色时，要将画面所要表现的物体联系起来观察，用比较的方法，找出相互之间的色彩关系，这种关系是维系它们所处同一环境的基础。这个阶段，色彩不宜画得过于鲜艳、明亮，而以中间色为主。

①

②

步骤三:

从前面的物体入手,开始对细部进行深入细致的刻画,将物体从暗部到明暗交界线,再到亮部的变化表现出来,要特别注意色彩由暗到明的过渡和衔接,及轮廓线的虚实。画面包和藤篓时,先将暗部的结构线画出(这里说的是画,而不是描)。然后,在步骤二色彩的基础上,提出亮部乃至高光。虽说这是细部刻画的阶段,但不能抛开整体,把画过的局部整体看一看,是否恰到好处。

完成作品：

将画面次要部分完成后，为加强画面的整体感，需要作一些调整。比如画面暗部的色彩和明度太接近，有必要将它们加以比较、区分，有些颜色显得特别刺眼，令视觉感到不悦，都要在这一步骤里进行修改，使画面更统一和谐。

实例之四

17 世纪荷兰画派的静物画, 在风格上趋于多样化, 写实绘画技法的高超可谓登峰造极, 并且出现了专门的静物画家。考尔夫(William Kalf, 1619—1693)就是这一时期重要的画家之一。他偏爱水果、透明的玻璃制品和闪光的金属器皿。在他细腻、真实、严谨的静物画中, 这些东西都是那样地宁静、素雅、高贵而又充满生命的活力。

作品:《静物》

在这幅作品中, 画家非常巧妙地运用黑白两种颜色所产生的强烈对比, 有一种神秘的感觉。处于大范围暗部包围中那戏剧性的光线, 集中在画面前部, 使这个部分更加明亮。画面中的金属器皿表现得隐约可见, 却很有重量感。细致入微的细部刻画, 似乎有一种身如其境之感。

实物照片

对照写生步骤

实物照片：

主体物用一只花瓶代替原作品中的金属壶，加上几只铜制器皿，一块柔软的白布组合摆放。为使画面深处暗一些，以衬托明亮的前景，用画板挡住一部分光线，造成更深的空间感和虚实关系。

步骤一：

由于画中重色占据了相当大的空间，因此将画纸做成近黑色的底子。在安排好构图后，开始用较干的颜色画物体的亮部（注意白色衬布的布纹结构，但不能太亮，便于塑造时提亮），这种画法与我们通常从暗部开始作画的方法刚好相反。

②

③局部

步骤二:

在静物画中,一般来说,衬布处于次要地位。但在这幅画中,因白衬布处在画面中心位置,比后面的青瓷花瓶和酒瓶重要得多,因而需要像主体物那样刻画得比较具体。

步骤三:

铜器用干画法,画出褐绿色的暗部,高光用白色点上后,趁未干时用带有土黄色的亮色加上几个小笔触,这样的处理会更生动。橙子的颜色纯度可以高一些,这是画面比较鲜明的色彩。

完成作品:

局部塑造过程难免出现一些问题,在这个阶段里,就需要对画面的整体进行必要的调整,可以采用油画透明罩色的方法。铜器的灰面用带橘黄的暖绿色薄薄地罩上一层,利用色层关系,使物体的色彩更微妙、结实、厚重。