

美术基础训练名家教学示范

总策划 郭振山

陕西人民美术出版社

郭振山 著

水粉静物技法

J215
149

SHUIFENJINGWUJIFA

水粉静物

美术基础训练名家教学示范

郭振山

技法

陕西人民美术出版社

北京服装学院图书馆

00208046

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉静物技法 / 郭振山著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2003. 4

(美术基础训练名家教学示范)

ISBN 7-5368-1652-9

I. 水... 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 (2003) 第 021763 号

美术基础训练名家教学示范·水粉静物技法

郭振山 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店 经销 陕西省印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 12 开本 5 印张 15 千字

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-8000

ISBN 7-5368-1652-9/J · 1304

定价: 25.00 元

目 录

水粉静物教学的体会

一、培养你的色彩感觉能力	5
二、布置静物	6
作画步骤与技法	
一、白菜与胡萝卜	7
二、切开的冬瓜与油菜	10
三、切开的西瓜与沙果	13
四、沙瓤西瓜	16
五、鱼	19
作品欣赏	22

作者简介

郭振山，中国美术家协会会员，天津美术学院装潢设计系副教授。

1987年毕业于天津美术学院装潢设计系，留校任教至今，长期从事平面设计及水粉画的教学与创作，在水粉画的创作中，注重整体的色彩效果。

色彩以明快响亮、对比强烈见长，并努力去探索和挖掘水粉画的表现力，功底扎实，技法娴熟，在水粉画技法的研究和创作中形成了自己独特的艺术风格。

2008/06

水粉静物教学的体会

一、培养你的色彩感觉能力

要画好水粉静物写生,你首先应该注意的是培养自己的色彩感觉能力,因为只有感觉到的东西,才能被准确地表现出来,水粉静物写生也同样如此。

从美学角度来看,描绘静物是人们对日常生活物品审美需求的反映,安排好一组静物,设计好一个场景,从描绘的过程中你可以感觉到自然界的美好与魅力。就其形式来看它非常富于绘画性,有着独立的艺术欣赏价值。另一方面,它在绘画基础训练中又有着十分独立的地位。如果我们把素描看作是造型艺术的基础,那么色彩静物写生就可以被视为色彩训练基本的手段。画家可以在光色相对稳定的画室中,长时间进行深入的写生练习,从容地观察各种物象的变化和色彩关系,研究各种不同物体的固有色,在不同情况下的光源色、环境色中的变化。还可以根据画家自身的审美要求,任意选择对象并随意组合相应的静物内容和主题,从而组织出一个从造型到色彩都符合练习要求的画面。所以水粉静物写生常作为各类美术院校或专业入学考试(色彩科目)的主要内容,并被列为绘画基础课的主要训练内容之一。

既然是水粉静物写生,必不可少地还要结合技法的运用来学习。事实上,水粉静物写生的技法有着相对的灵活性和多样性。它既可以借鉴油画

的塑型手段,又可依据水彩画的表现技法,还可以两种方法兼容并用。这就形成了水粉画表现色彩所具有的优势。它为人们理解和掌握色彩关系及其变化规律,提供了较为灵活的方法和便利的条件。然而,水粉画又有其特殊的问题,如容易出现脏、灰、粉、生等毛病,对初学者,甚至有了一些作画经验的人,都是很难解决的。产生这些现象的原因,有技法问题,也有观察方法问题,然而主要问题多是由于作者对客观对象在一定环境下所产生的色彩现象缺乏一定的理解。比如一块很漂亮的颜色,放到一幅和谐的色彩画中去,也可能会显得很脏。一块在这幅画中似乎看起来很暗很脏的颜色,放到另一幅画中却显得十分漂亮。这个例子,稍有绘画经验的人都能有所体会,关键在于需要用色彩关系及其变化规律的原理去理解,善于理解、分析和表现客观对象的色彩。

那么,什么是色彩关系及其变化规律呢?我们都知道,自然界任何物体都存在于一定的空间之内,相互联系相互制约,色彩也是如此。任何有色物体都存在于一定的空间之内,它们的色彩也必然与周围邻接的物体相互影响、相互制约,从而形成一定的关系,这就是色彩关系。它的变化规律就是固有色与条件色的对立统一规律。

如在我们的静物写生中,常可看到这样的现象,被描绘出来的苹果,

由于过多地注重条件色对其固有色的影响,使本来颜色很鲜纯的苹果,画出来后给人感觉很脏很烂。还有在描绘物体时只注意其固有色,忽视了条件色对它的影响,给人的感觉好像此物体不是放在这个特定环境里的物体。以上两种情况所描绘出来的物体都给人以不典型、不生动的感觉,原因多在于缺少用色彩关系及变化规律的原理去理解和分析客观对象的色彩。

因此,理解和掌握色彩关系及其变化规律在色彩写生中是至关重要的。它能使我们观察色彩的能力得到提高,表现出来的色彩也就会真切,同时也会使我们在色彩写生和创作中占有主动权,免于被动地模仿对象的颜色,而是按照客观对象在一定的条件下所形成的色彩关系进行描绘,也就是我们常说的画画是画关系,而不是画东西。在静物写生中还应引起我们注意的是一些特殊质感的物体,如瓷器、金属制品,它们对光源色及环境色的反射能力很强,它们所反映出来的光源色和环境色有时与被反映的物体的颜色几乎没有什么差别。还有一些如陶制品、木制品类的物体,它们对光源色及环境色的反射敏感程度很弱,有时很难辨出其受光源色及环境色的影响。这就需要对反射能力极强的物体找出其固有色的因素,对反射能力弱的物体找出其光源色及环境色的成份。总之,要求我们具体问题具体分析,避免只靠感觉作画。这里需要说明的是,只靠感觉作画,有时也可能画得很好,但只限于写生,离开了具体对象将束手无策。此外,单凭感觉作画,常不能排除不必要的光源色及环境色对物体的影响,画面常出现色彩凌乱、光线不统一的感觉,因此,单靠感觉作画对我们来说是不可取的。

但是,感觉又是非常重要的,因为我们看到的客观对象所反映出来的色彩是十分复杂的,我们不可能像计算机那样准确测出其固有色与条件色之间相互影响的程度,只能靠我们的感觉去判断。因此,需要我们努力锻炼并培养自己准确把握这种色彩相互影响程度的能力。需要说明的是,这种感觉是加进了理性的感觉,也就是从感性认识到理性认识再到感性认识的过程。

二、布置静物

布置静物是静物写生的第一步。作为学习静物画的人,掌握好这一步是很重要的。无论画什么题材的静物,首先要确定的是选择一两种主要的物品,以其作为画面中心;另选一两种物品作为陪衬,尽量做到搭配均匀。衬布要根据已选的物体的情况来定,一般深颜色的物体,尽可能选择浅颜色衬布;浅颜色的物体适宜用深颜色的衬布。形体比较单纯的物体背景,可布置得富于变化;颜色纯度高的物体以选择纯度较低的衬布作背景为宜。总之在组织画面的形体、色彩时,既要做到有统一的色调,又有对比和变化。

一般初学静物写生时,摆放的物品不要太多、太杂,以一个主体物配上两三种陪衬物即可。形状要简洁些,色彩上尽可能单纯、明确。在布置时要考虑到物体的大小、质地、色彩等综合因素,使画面有节奏和韵律感。

总之,一组静物布置得好坏,既是作者全面的造型能力和审美能力的体现,也是作者抒发思想感情的一种方式。

作画步骤与技法

一、《白菜与胡萝卜》

这幅静物以白菜为中心，浅绿色的白菜、橘黄色的胡萝卜及粉红色的西红柿，在大面积浅褐色的背景衬托下显得更加鲜艳夺目。此幅画的大部分颜色都调入了白粉，以中明度的对比为主，但整个画面并不让人感到“粉气”，相反却形成了一种“粉”味，营造出了水粉画的韵味，因而也使其效果得以升华。

步骤一 首先对静物的素描、色彩和构图进行全方位的观察和分析，然后用褐色勾勒出物体的形状及大体的明暗关系。

步骤二 进一步同单色塑造形体，要耐心地反复推敲物体之间的关系，如大小比例、空间位置、形体结构等。要尽可能画得深入具体，为下一步着色打下一个坚实的基础。然后对主体物施淡彩，目的是对物体的色彩有一个初步的印象。

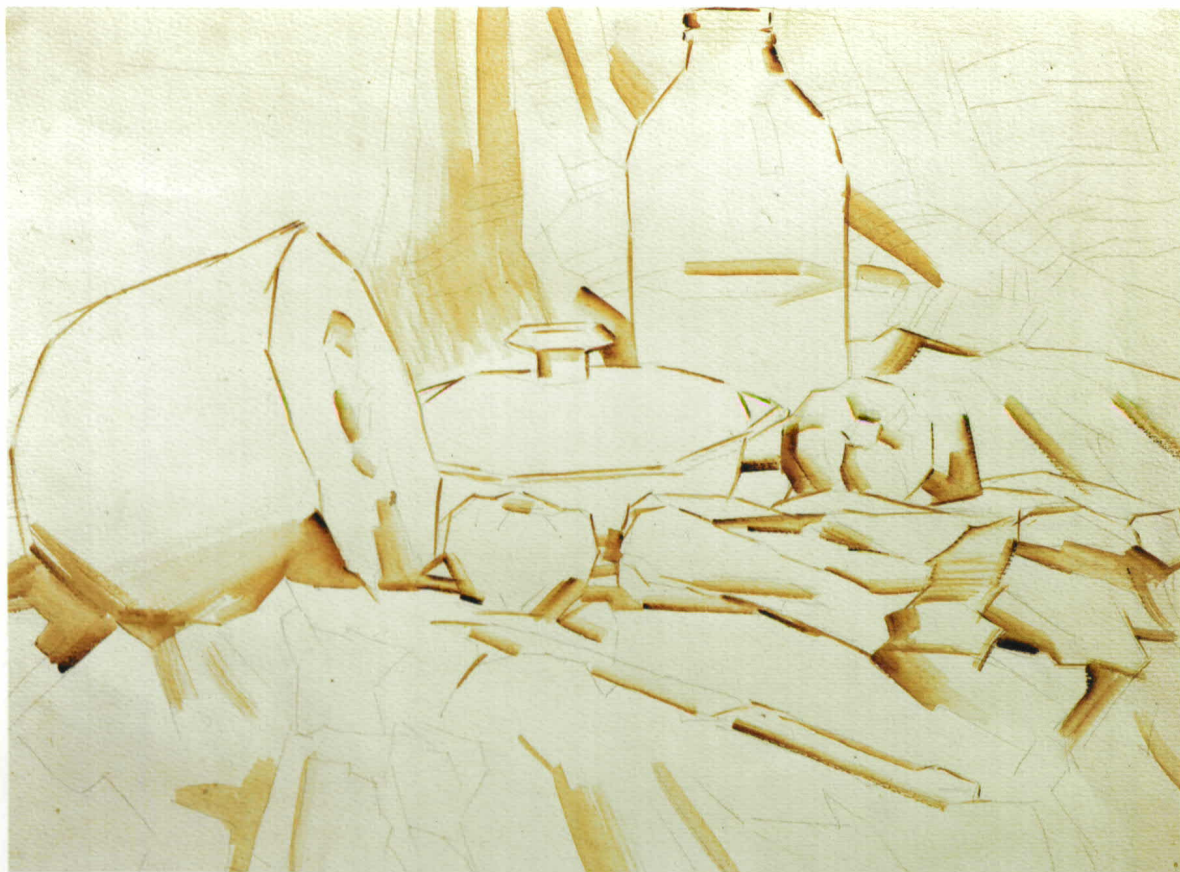
步骤三 开始着色。用中号笔将颜色调准，先画出基本色块，要注意色彩关系和明度变化。先从白菜的暗部画起，以深绿、橘黄及褐色的混合色作为暗部的基本色，然后趁湿作结构及色彩的变化。暗部的变化要含蓄，因而一般多采用湿画法，同时要注意与投影连起来画。亮部的颜色分叶子和菜帮子两块，叶子以浅绿调少量白粉，菜帮子以白色调入适量群青、橘黄，笔触要自然、柔和，以表现出白菜滋润、含水量大的特点。胡萝卜以橘黄调入少量的白粉及橘红，沿叶形平涂一遍，接近干时以褐色调少量朱红画出暗部。

步骤四 瓶子下半部用普蓝和土红的混合色，上半部以墨绿、褐色的混合色，在颜色尚未干时提出高光，接下来以大笔画出背景，蘸色要充足，笔触要自如。

步骤五（完成图）以简练概括的笔法画出前边的衬布。然后有选择地对部分主体物进行塑造，如白菜的根部、西红柿的亮面、勺子的高光等，这些部位往往都是“点睛”之笔，塑造更趋严谨，增强色彩表现的强度和力度，使画面有虚有实，主体突出。

二、《切开的冬瓜与油菜》

这幅画的色彩布局比较柔和,右边中黄色的衬布与西红柿及绿色的油菜,增强了画面的活跃气氛,深褐色的液体及切开冬瓜的白色部分,使画面的黑白灰关系拉开,使画面颜色的明度及纯度的对比更加富于变幻,活泼动人。

步骤一 动笔前,首先要对静物的构图及黑白、色彩等方面的关系进行全面的分析和比较,找到最能打动人的因素,并力图将此因素贯穿于作画的全过程,然后用褐色勾勒出各物体的大体位置,对形体的塑造要严格、准确。

步骤二 首先用单色深入地描绘出各物体的具体形态及素描关系,然后用较稀薄的颜色铺出各物体的基本颜色。铺色时要注意将已勾好的稿子全部覆盖上。

步骤三 冬瓜的表皮较厚且有光泽，色彩变化较丰富，采用干湿结合的着色技法有助于这一特征的表现，反光要处理得含蓄，近干时提出，切开的瓜肉部分色彩比较鲜明，画法以白粉调入微量的群青、深绿，先铺出基本色，然后用少量的褐色和墨绿画出暗部，待接近干时用白粉提出高光。油菜的外形比较随意，要注意体积感的塑造，这就需要牢牢抓住明暗交界线：根部的颜色较亮，其颜色为浅绿、柠檬黄及白粉的混合色；叶子部分较重，以深绿及土黄的混合色为主，用笔要灵巧、自然，以突出灵巧、多变的叶子形。铝锅尽可能画得概括，以此来突出前边的蔬菜。

步骤四 油瓶子玻璃部分比背景较重些，颜色为褐色、普蓝及少量白粉的混合色。液体部分主要以土红及黑色混合而成。蓝色背景要画得含蓄，条格要趁湿勾出。

步骤五（完成图）将右上角的背景完成，然后画出前边灰色衬布，再对画面的整体关系作适当的调整，使画面的整体效果更加强烈。

三、《切开的西瓜与沙果》

步骤一 经过一段时间的训练,随着绘画水平及经验的提高,可以省略用铅笔起稿这一步,直接用单色起稿,但首先要认真观察对象,做到胸有成竹后再下笔。要注意确定好构图,用墨绿(或褐色、群青)勾出各物体的位置,并把握各个物体特征及明暗关系,素描关系要准确,使体积感强烈起来。

步骤二 在单色稿子的基础上施淡彩。切开的西瓜是西洋红与朱红的混合色,瓜皮用浅绿色。沙果是由浅绿与柠檬黄混合而成。

步骤三 从西瓜开始逐渐展开，西瓜瓤首先用西洋红、朱红并调入少量白将其平涂一遍，并随以白、浅绿与柠檬黄的混合色将瓜皮画出，接下来趁湿以深红画出瓜瓤的暗部，再以大红调少量的白粉提出亮部，用笔要爽快、轻松，笔触之间要衔接自然，不要太生硬，以准确地表现其微妙的转折关系。

步骤四 接下来刻画其他物体时，要注意保持与西瓜的整体关系，这就需要随时与西瓜作比较。沙果的亮部主要用色是浅绿、柠檬黄及白粉，暗部主要用深绿和橘黄的混合色，其质感特征及画法与苹果相似。

步骤五（完成图）用大笔画出绿、白两块衬布，要注意保持与主体物的主次关系，笔触要含蓄、自然，切不可喧宾夺主。前边绿衬布的亮面加白粉要适量，以保持整体的明暗关系。