

器皿

色彩静物

一物一景写生系列丛书

前言

静物色彩是美术学业上的主要基础课之一,是培养学生正确观察、感受、分析、概括、组织画面、塑造形体、把握色彩基本规律能力和表现技能,以下讲授一些最常用的色彩知识。

正确理解水粉画的色彩关系。静物画写生时第一点要学会掌握各物体之间的明暗关系,即黑白灰大调子,在一组静物画中,物体自身的明暗与环境的明暗对比不能颠倒。首先整张画应先确立大调子。即我们常说的色感。色感是偏暖、偏冷、中性这取决于光源,一般自然光的光源偏冷或中性,它暗部色调一般偏暖,中间色调呈现物体固有色,而灯光作业一般为偏暖色调,受光部有明显灯光色,它的暗部偏冷,中间层次色彩变化丰富,注意反光部有明显环境色影响,在作画前应先搞清色彩之间的关系,例:大红与朱红是姐妹色、红与绿是对比色、大红与橘色是邻近色等。

在对色彩大关系把握之后,我们对物体细致刻画,这时我们要注意所表达物体的质感,质感的表达关键是笔触,是用笔所留下的痕迹。从形来讲,笔触是根据形体和结构的特点而发挥的,一般讲,可以粗细结合。例如静物中光洁瓷器、酒瓶、金属器皿笔触可以细致些,而物体后面衬布及瓜果蔬菜等可用一些大而方的笔触来画,当然要表达物体质感除了运用熟练的笔触,更要注意要将素描中的五大调子正确表达,即亮部、灰部、明暗交界线、反光及投影。

通过静物写生培养敏锐的观察能力和正确表达能力。观察包括对静物画的色彩调子、质、空间、虚实认识。关于空间感,应该提到画面的一些背景处理,一般初学者往往认为背景只是涂上些颜色,是次要的。这种看法很错误,背景是表现空间的主要场所之一。为了加强画面的空间感,一般将远处暗部画得比较透明,画得薄点,减弱色彩的对比,减弱光线的对比。另外画面中有明显的虚实对比,画面中的空间感也加强了。虚实对比即最前面物体表达最清楚,越往后越模糊。画面最关键物体刻画最仔细,反之模糊。这些基本要素,在反复写生的过程中逐步掌握,认真研究表现技法来得到体现。

在这《一物一景》丛书中我们用了大半篇幅来讲解步骤,使初学绘画者有了明确的作画概念。在这里我们对运用最多的三类画即自然侧光、顶光、暖色灯光画来剖析。首先在这三类画的起稿有几种方法,初学者可先用铅笔勾画轮廓,然后用色彩薄画表现明暗调子,二是直接用透明单色

(蓝色)起稿,勾画物体轮廓,用淡色区分物体明暗交界线,使其第一步有整体大关系。第二步着色,可从物体暗部,以简洁色块表现物体、背景、空间层次等大效果。从暗色逐渐画到亮色,注意水粉颜料具有一定覆盖能力,但是如果起稿时画得太厚,第二层覆盖的颜色就较灰不鲜艳,一般以薄画法起稿,逐步以薄到厚,使亮色覆盖在略有透明的暗色上,色彩呈现动感。第三步骤细部刻画,当物体大关系色调明确之后,我们要对物体细致刻画,这时要注意让物体的质感充分表现。由暗色向亮色过渡的中间调子色调丰富,不能仅以深淡变化物体,而要以微妙的色彩关系来转换。第四整理完成,在完成各细部之后,我们还是要回到整体观察,即画面黑白灰及冷暖关系,凡虚实不恰当应给予调整,要做到空间感强,色彩既丰富又统一,黑白灰调子清楚,才算完稿。

作为绘画爱好者及准备报考美院的学生,我们不能单纯画好素描及水粉画就能达到标准,除了实践绘画之外我们应阅读大量优秀美术作品及参观各种艺术展览,以加强个人艺术修养,在看大师作品时边品味画的内涵,边练习体念他们的技法,不断提高自己的绘画艺术眼界,多临摹学习好作品。俗话讲艺无止境,只要肯登攀。

王燕德

器皿·色彩静物

一物一景写生技法系列丛书

编绘 王燕德

责任编辑:薛建华 装帧设计:杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

全国新华书店经销 上海市中华印刷厂印刷

开本889×1194 1/16 印张:1.5

1998年7月第1版 2000年2月第2次印刷

印数:10001-15000

ISBN 7-5322-2044-3/J·1924

定价:9.60元

器皿实景

第一步骤, 这张灯光作业在起稿时也是单色构图铺设。从大的形体结构、明暗关系入手, 整个画面以铜壶和瓷瓶为主, 要着重表现出强烈的光感和物体的质感。

第二步骤着色时,主要抓住大的明暗关系和色彩的深浅与冷暖,开始时先画大片深重颜色,从暗部色逐渐画到亮部色。

第三步骤在大色块基本定位后,就要注意调整画面色调,灯光作业亮部暖色较重,明暗对比强烈这一特点要表现出来。

第四步骤刻画细部要深入,但不能破坏整体,用笔要注意形体、布纹的转折。

学生任音示范

第五步骤再作最后一次整体调整,使画面大色调、明暗关系以及物体之间的相互关系表现适当,使画面具有完整性。

器皿实景

第一步骤构图时,首先要明确这是一组天光作业,物体的暗部比较少,起稿时形体的结构及色块的布局、构图的剪裁都要处理好。

第二步骤上色,可从深色和形体的暗部着手,注重背景、器皿和面包、水果的色彩基调及冷暖关系。

第三步骤要保持画面的整体效果,注意水粉颜色干湿不一样的弱点,画暗部时颜色要比对象稍重一点,加强色彩的明暗对比,保持鲜明的画面效果。

第四步骤深入刻画从主要形体入手,要处理好形体的色彩过渡。无光作业的中间层次较丰富,要着重来刻画,在表现时要经常注意整体效果。

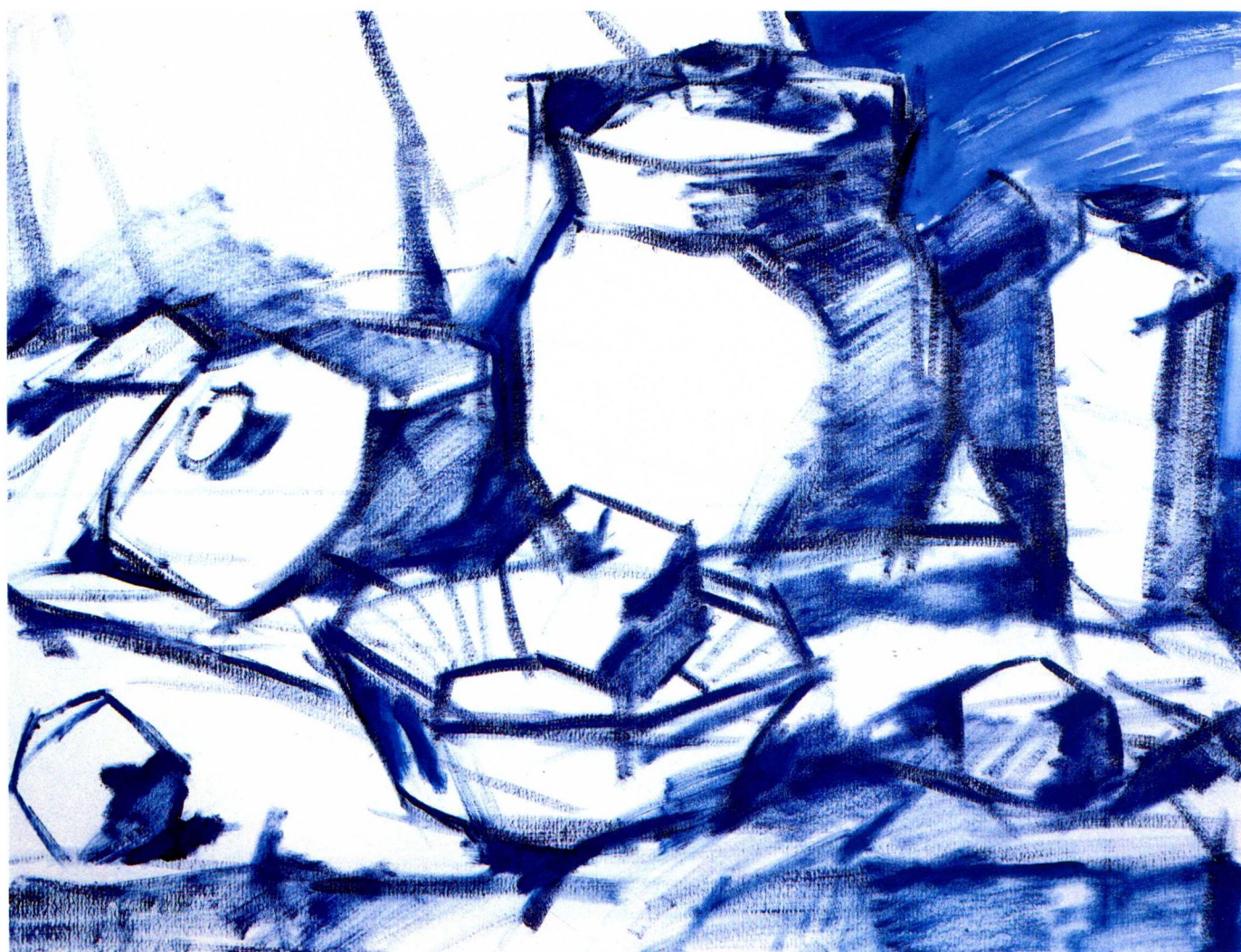

学生方蔚楠示范

第五步骤在完成各细部的表现后,要整体调整画面,纠正不足,尽量做到物体之间的色彩对比关系正确,空间层次表现清晰,虚实对比恰当,使画面更完整统一。

器皿实景

第一步骤用单色薄画起稿,确定物体大的体面结构,把形体的明暗交界线、明暗虚实的变化及形体的空间关系表现出来。