

美术技法丛书

SHUIFEN JINGWU XIESHENG JIAOXUE DUIHUA

水粉静物写生

教学对话

李望平 著

陕西人民美术出版社

美术技法丛书

水粉静物写生教学对话

李望平 著

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物写生教学对话 / 李望平著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2000. 10
ISBN 7-5368-1311-2

I. 水... II. 李... III. 水粉画: 静物画: 写生画 - 技法(美术) - 高等学校 - 教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 52059 号

水粉静物写生教学对话

李望平 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 西安新华印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 16 开本 6 印张 21 千字

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000

ISBN 7-5368-1311-2/J·1085

定价: 35.00 元

代 序

优秀的色彩画家实在是叫人羡慕，五光十色的画面映射出他们缤纷灿烂的人生，他们眼中的一切都是色彩的世界，他们不断地创造和发现又丰富着他们的人生。我想，他们的内心也一定是光和色的组合，一定充满春光的明媚和日出的灿烂。

李望平是一位优秀的色彩画家。水粉画这个“小画种”在她的笔下显示出如此的生命，漂亮而不刺激，明丽而不媚俗。她笔下有女性所特有的清新感觉，又有由于作为丈夫的油画大家郭北平先生的影响和互相学习使之变化微妙而大方沉稳，一扫课堂作业的贫乏呆板，又不失为人师表的全面和规范。我读到这些佳作不能不为之赞叹！她把水粉语言的丰富性和深刻性显然已推向一个更高的层面。她的画无论从色彩体系、笔致气韵、还是从格调趣味都达到了一种自由抒写的境界，明显从油画语言上吸收不少的营养，又保持着水粉画自由轻快的特点。

李望平是一位优秀的色彩画家，又是一位曾被学生亲切称呼为“望平姐姐”的非常好的教师。我祝贺她这本画集的出版，这是她多年教学思考的结晶，同时衷心地希望她不断地努力，创作出更多更好的作品，编织更为华彩的人生。

杨晓阳

2000.7.

序

水粉画作为一个画种，其历史既很长，又很短。说它长，因为在古代已有用水粉颜料作画的传说；说它短，作为现代意义上的水粉画在我国产生于20世纪初，发展于20世纪中叶。水粉画开始作为设计领域的一种表现手段传入我国后，被各美术院校的工艺、设计学科采用为基础课程，或与水彩画并列，或取代水彩画逐步形成一个独立画种，并以其厚重、强烈、易覆盖、表现力强等特性为广大群众所接受，并广泛应用于建筑设计、壁画、年画、招贴、封面设计、染织设计、包装设计等领域，进而单独成画与其他画种同样具有欣赏与装饰功能。

水粉写生作为设计专业学习色彩的必修基础课程，水粉静物写生更是水粉写生的基础。作为水粉教材，需要它的严谨性，作为色彩训练，需要它的理论性，作为写生作业，需要它的实践性与可操作性。本书作者望平同志在美院经过扎实的基本功训练，又在研究生阶段进

一步在理论与实践不断探索，百尺竿头，更进一步。其后从事水粉画教学多年，对色彩理论潜心钻研，对水粉画进行反复实践，通过多年施教，对学生如何释疑解惑，对作业如何循序渐进，无不了然于心，所以本书的写作能做到有的放矢，切中要害，更以教学对话的形式娓娓道来，丝丝入扣，深入浅出，使读者备感亲切。各阶段更以详尽的图例，将阐述的概念加以形象化直观的表达，做到图文并茂、相得益彰。

应该指出的是所附图例，虽是理论的补充，但由于作者的精心绘制，展现在我们面前的是别致的构图、绚丽的色彩、生动的笔触、热烈的情调、清新的意境，画面生机盎然，体现出作者娴熟的基本功及富于时代感的审美情趣。这些画面以其独立的艺术风格、美学品位可供读者很好的欣赏与参考。

看到一部很好的水粉教材，很高兴，是以欣然作序。

樊文江
2000.7.

目 录

绪论	(1)
第一章 色彩	
一、色彩的基本知识	(1)
二、光源色、固有色、环境色	(2)
三、色彩对比的基本要素	(2)
第二章 静物画技法	
一、静物画的艺术特色	(9)
二、静物的选择与摆设	(9)
三、静物画的写生要求	(10)
四、静物画的写生步骤	(17)
五、颜色的混合与调配	(21)
六、凭感觉作画	(22)
七、写生步骤图例分析	(27)
《西瓜与果盘》	
提示: 湿画法的运用	(27)
《彩陶与红酒》	
提示: 肯定明确的直接画法	(30)
《茶具与果盘》	
提示: 画面的黑白分割与搭配	(33)
《成熟的油桃》	
提示: 有力度的画面构成	(36)
《有西红柿的静物》	
提示: 带花纹的罐子与质感的表现	(40)
《面包与咖啡》	
提示: 强对比色静物的表现	(42)
《有山鸡的静物》	
提示: 表现华丽的织锦和羽毛	(44)
《深台布上的蔬菜》	
提示: 由局部入手的复杂静物	(46)
《丰盛的水果》	
提示: 复杂静物的湿画法及用笔技巧	(49)
《有菊花的静物》	
提示: 注重韵味、由粗放到严谨	(52)
作品欣赏	(56)
结束语	(87)
后记	

绪 论

水粉画作为一个独立画种存在的历史已经很长。我国远古时期的崖画、墓室壁画、半坡彩陶纹样以及古代埃及、古罗马的许多胶彩性质的宗教绘画,都可以被看做是水粉画的前身。

水粉画在国外惯例中被统称为水彩画,水粉画和水彩画的主要不同是亮色依靠白色颜料的调和,而且覆盖性能好。在表现色彩的丰富性和厚重感上,要优于透明水彩。同时又兼有水彩湿画法的灵动自如。水粉画也能像油画那样厚涂和塑型,它在作画程序的简便和广泛的适应性上,又表现出很强的优势。

时代发展到今天,水粉画既是一门独具魅力的艺术形式,同时又被广泛应用于其他形式的绘画和设计领域。比如壁画、年画、招贴广告、环境艺术设计、服装效果图、舞台美术、包装设计、书籍装帧等,频频出现在我们日常生活的视觉范围里。

在高等美术院校,水粉静物写生一直被作为学习色彩基本规律的必修基础课。

在教学工作中,我曾较长时间从事水粉画教学,也包括每年报考高等美术院校考生的水粉写生课辅导,渐渐积累了一些教学问题,主要是一些实践性问题。尽管市面上行之有效、较有系统地论述水粉写生的书籍很多,但是,面对实践性很强的写生作业,学生往往抱怨抓不住要领,或者对于教科书上经常出现的一些概念叙述,很难与实际操作挂起钩来。比如说,要整体观察。所有的老师都在重复这句话,但怎样才算整体观察?整体观察有哪些具体可操作的内容,尤其是可用视觉传达的认识途径,大多数学生由于得不到这方面的实践指导而长期徘徊不前。美术教学是直观教学,所以本书的编写尽可能对所涉及的概念进行图例式的说明,使学生较多地获得感性

认识,力求在观念和实践之间搭桥,使学生每到达一个彼岸,就获得一份新的自信。

第一章 色彩

一、色彩的基本知识

牛顿用三棱镜分解白光,获得了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光。法国化学家斐尔德又把它简化为红、橙、黄、绿、青、紫的六个标准色。把标准色谱首尾相接,即获得一个对画家十分有用的色相环。(见附图1)

附图1

1. 三原色: 即红、黄、蓝。在印刷术里被界定为品红、柠黄、孔雀蓝。它们是惟一不能靠混合获得的三种原始色,但通过它们的混合,可以获得所有的其他颜色。

2. 三间色: 即橙、绿、紫,它们分别是用两种原色混合而成。再用三原色进行不同比例的混合,则可以派生出无数种邻近色,如朱红、橘红、橘黄、草绿、翠绿、蓝绿等。

3. 复色: 含有三种原色以上成分的调和色为复色,由于调和比例的千变万化,复色也就呈

现出无限复杂的丰富性。复色是色彩写生中运用最多的颜色。

4. 互补色: 红与绿、黄与紫、橙与蓝为绝对补色, 他们是由一种间色与第三种原色的对应形成互补。微微转动色相环, 由于同样的对应原理我们可以获得无数组补色对比。互补色是最鲜明的对比色, 互补色相加则形成复杂的复色。

由于各种颜色混合比例的变化, 我们即获得的是一个丰富无比的色彩群。而写生色彩的丰富性, 正是通过这种色彩调和的变化得以实现的。

二、光源色、固有色、环境色

1. 光源色: 正如我们所感受的那样, 白炽灯泡是暖黄光, 荧光灯管是冷紫光, 早晨、傍晚、阴天、晴天, 普照大地的光线都有不同的颜色。从理论上讲, 是由于某种吸收使白光的七彩成分发生了变化, 但对我们有用的只是对于色光的感受。

2. 固有色: 固有色是在通常稳定的白光下物体呈现的颜色。知道了是物体吸收和反射某种光波形成了固有色, 是科学知识; 知道苹果是红的、梨子是黄的, 是一般认识。但是, 对一个画家而言, 重要的是知道苹果、樱桃、西红柿的红

有什么不同, 梨子、香蕉、柠檬的黄有哪些差别, 尤其是分辨那些近乎于无彩色系列的大蒜、鸡蛋、土豆之间的微妙差异, 才是学习的重点。

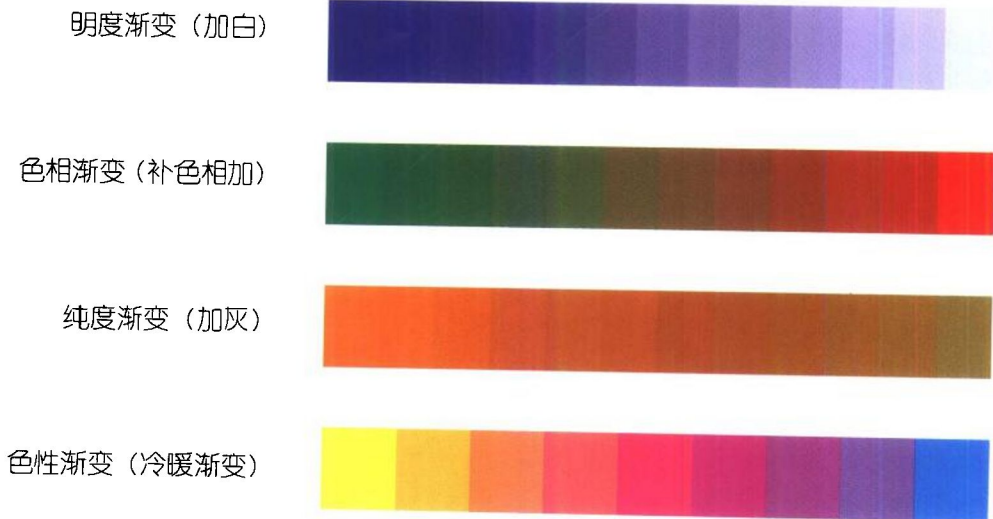
3. 环境色: 环境色是写生色彩中的专业概念, 非常重要。环境色来源于反射, 它是指周围其他物体、背景、衬布乃至整个外部环境的反射光对物体的影响, 使物体呈现一种存在于特定空间的生动状态。通过对环境色彩的理解和有效捕捉, 意味着你已经开始步入写生色彩的世界。

三、色彩对比的基本要素

色彩对比的基本要素包括: 色度、色相、纯度、色性和色调, 前三者被习惯地称之为色彩的三要素, 而色性和色调往往被分开来讲。事实上在写生实践中, 这五组基本矛盾是同时发生的, 不可分割。所以要始终把它当作一个整体的概念来认识, 因为学习的难点正在于它们的交叉、渗透之中。

近年来由于色彩构成理论的介绍, 人们对色彩规律的理性把握有了更系统化的依据。但是在写生实践中仍需要把基本着眼点放在它们之间的辩证把握上。(见附图2)

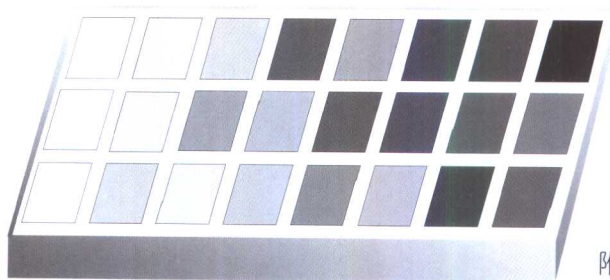
附图2

以上四种渐变图有助于加深你对色彩对比的基本认识。

1. 色度：色度又称明度，它是色彩表现里

的素描观，即颜色的黑、白、灰。把调色盒拍成黑白照片，即获得简单的明度渐变。（见附图3）

附图3

运用黑白灰造型，是素描的要义，也是色彩写生的基础，是基本骨架和塑造手段。是运用色

彩的明度对比来完成一定意义上的素描要求。（见附图4-1、4-2、4-3）

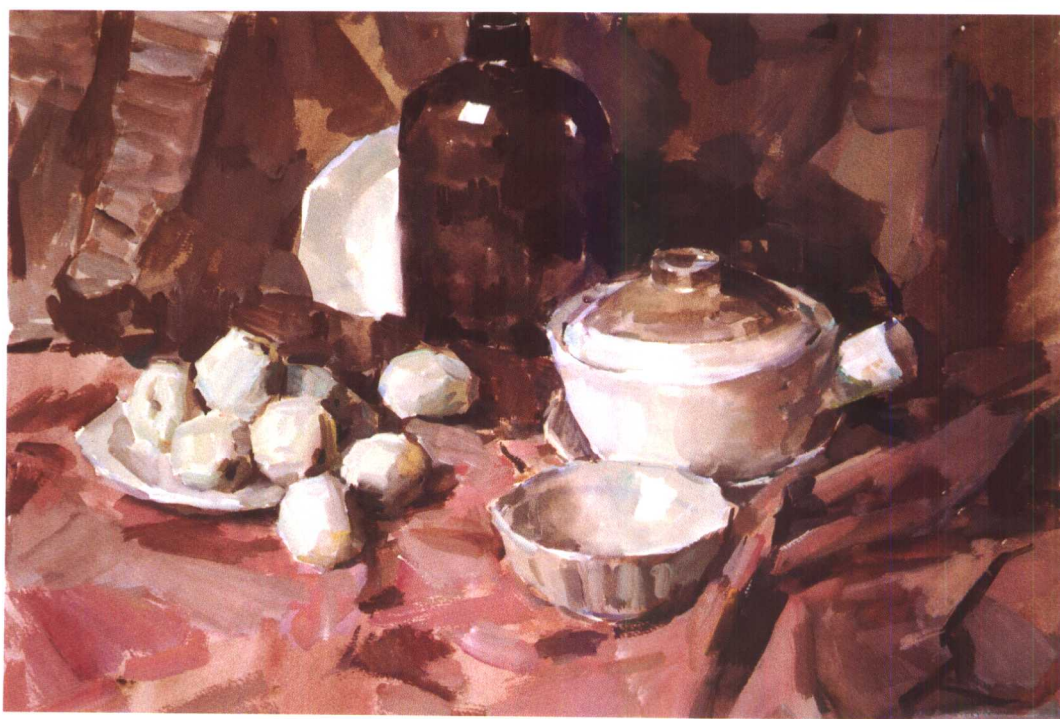
附图4-1

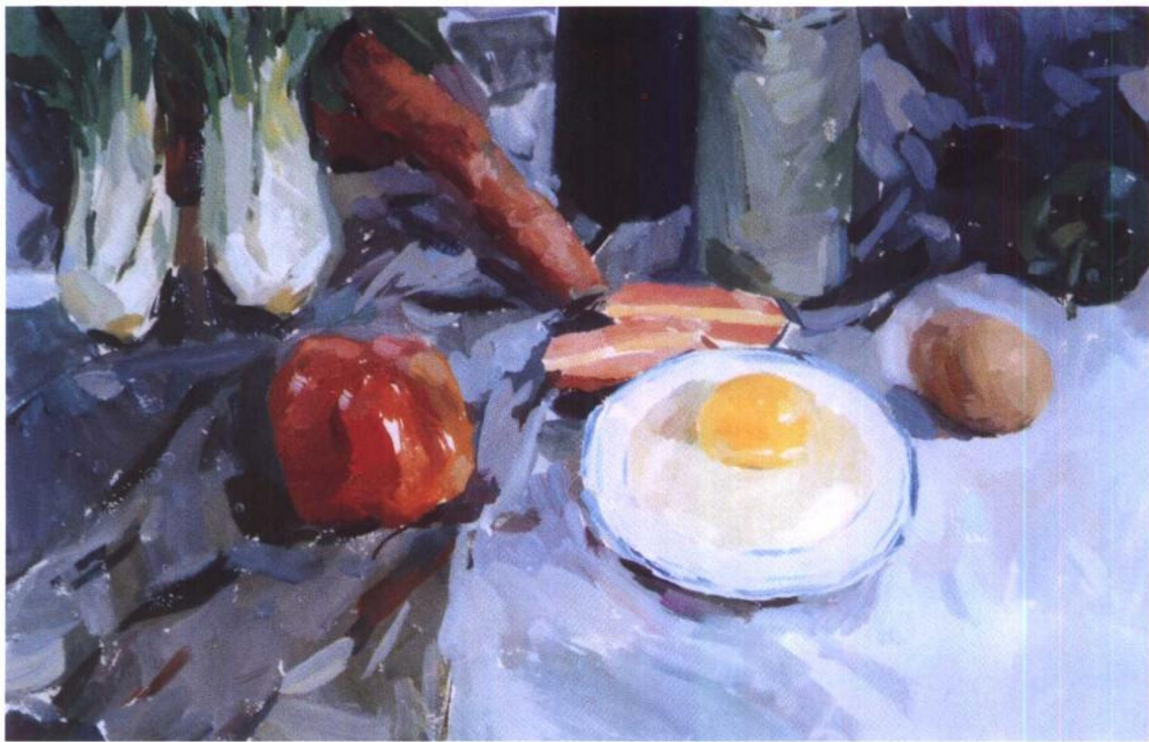
附图 4-2

附图 4-3

2. 色相: 色相即颜色的相貌, 或者说基本色彩倾向的识别。其中包含对固有色、光源色、环境色变化的识别。(见附图5)

附图5

3. 色性: 红、橙色使人联想起太阳、火焰; 蓝绿色使人联想起大海、冰河。色彩的冷暖体验人皆有之, 但学习的重点是注意研究冷暖的相对性质。有效把握冷暖冲突在色彩写生中的运用。(见附图6)

冷暖的相对性质, 体现在每一种色彩里, 一定要注意灵活把握, 随便找一种色和其它色比较, 都会有相对于这一种色偏暖, 而相对于那一种色又偏冷的色彩性质。

4. 色纯度: 色纯度又叫鲜度、饱和度。红、黄、蓝三原色和橙、绿、紫三间色是天然的饱和色。能够影响色纯度的, 一是给颜色里加白(提高明度), 二是加灰(包括加黑色和其他色彩, 降低纯度)。而不同纯度的对比能使画面有强弱, 隐显

的感受变化。(见附图7)

色纯度同样具有相对性, 在响亮的画面里有纯度对比, 在含蓄的画面里同样有纯度对比。(比

如高纯度、中纯度、低纯度对比等)

5. 色调: 色调是画面中占主导地位并平衡画面的主要颜色, 是色彩的气氛。从色性上可以分为冷调子、暖调子, 从色相上可以分为红调子、绿调子等等。色彩直接传达情绪, 客观的色调感可以通过摆模特儿来完成, 也可以通过较强的光源色来统一画面, 还可以用写生理念, 人为地进行色调统一和协调甚至“变调”, 以此获得某种新的意境。这种变调练习, 对于一个画家的主动进步, 意义十分深远。(见附图8-1、8-2、8-3、8-4)

以上分析色彩写生中的一些基本矛盾, 在实际运用中, 它们彼此关联、交融, 需要在实践中灵活运用, 逐步加以掌握。简单归纳如下:

附图6

附图7

附图 8-1

柿子
52 × 45.5cm
1998.10.

附图 8-2

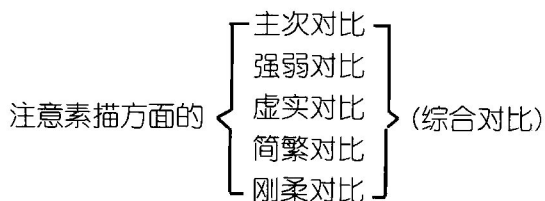
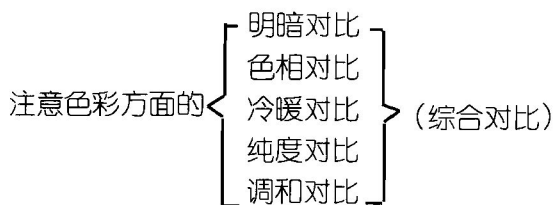
白兰瓜与果盘
61 × 43cm
2000.2.

附图 8-3

附图 8-4

第二章 静物画技法

一、静物画的艺术特色

静物画是以日常陈设为表现内容的一种绘画形式。静物画通过对日常物品的组合描绘，营造一种审美意境，表达一定主题和情感，具有独立的审美价值。中外历史上许多著名画家像吴作

人、魏天霖、许幸之、王肇民、夏尔丹、塞尚、凡高、克·巴巴等人都给我们留下了难以忘怀的经典静物画作品。

静物画相对静止，画家可以从容不迫地较长时间观察、研究和描绘，所以静物写生又成为学习绘画起步阶段所必须的基本训练。静物画以小见大，在较小的组合空间里体现出无限丰富的自然变化和艺术韵律，体现和蕴涵着艺术创造的普遍法则。所以静物写生又成为提高学生艺术审美鉴赏能力的综合训练课程，成为通向艺术殿堂的有效学习途径。

二、静物的选择与摆设

静物写生大多是通过摆模特儿来完成的，也可以是日常生活中某个角落的偶然发现。摆模特儿开始常以形象简洁、色彩鲜明的瓜果蔬菜、日常用品和不同质地的器皿组合，辅以色调和谐或对比适当的衬布。可以人为地控制形状、大小、色调深浅，质感搭配以及疏密节奏的均衡等因素。

静物组合从摆模特儿开始，就已经进入了某种整体设计和创意阶段。要充分注意大小搭配、

附图 9-1

蔬菜静物
54 × 39cm
1999.12.

附图 9-2

俄罗斯号
62 × 44cm
2000.1.

深浅搭配、形状搭配、聚散搭配等节奏美感，还要注意衬布、折纹形成线条的穿插变化。

静物选择还要兼顾到情调、主题的合理性。例如秋天的果实、蔬菜与厨具、旅行用品、咖啡与面包等等的组合。(见附图 9 -1、9-2)

三、静物画的写生要求

作为基础训练的静物写生，是以研究色彩、造型规律为目的的。它在相对写实的写生训练中，能有效地提高作者的艺术观察力、艺术表现能力以及审美鉴赏力。要做到这些，主要从以下几个方面提出要求：

附图 10-1

附图 10-2

1. 整体感

整体意识的形成,是区别一个好画家与业余作者的分水岭,内容十分博大。犹如好的棋手,好的音乐指挥家,好的将领都应该是一个整体把握全局的高手。就写生而言,整体意识包括了整体观察(整体分析)、整体表现和整体调整三个环节。

①整体观察:整体观察是把写生对象全部置于你的视野中,同时对每个局部进行定位判断的一种认识方法。整体观察的认识途径可以通过整体分析的方法来完成。

整体分析一:简化对象。面对复杂的写生对象,通过简化可以从中找出最本质的结构框

架,找出基本的韵味对比。这种方法的优点是从一开始就牢牢地把握住画面的整体构架,在进行局部刻画时,能够较好地确认它的从属地位,不至于手忙脚乱。(见附图10-1、10-2)

整体分析二:色彩排队。在作画前,不要忙于下笔,先将静物之间的各种色彩关系进行整体比较,迅速找出画面中哪一块是明度最响亮的色彩,哪一块是饱和度最高的色彩,哪一块是最重最暗的色彩等等。(这和音乐上讲的高音、低音、轻音、重音的道理相似)在分析色彩的变化中,有了这几组极端色作主导,色彩的整体秩序也就较容易把握了。(见附图11)

附图11

