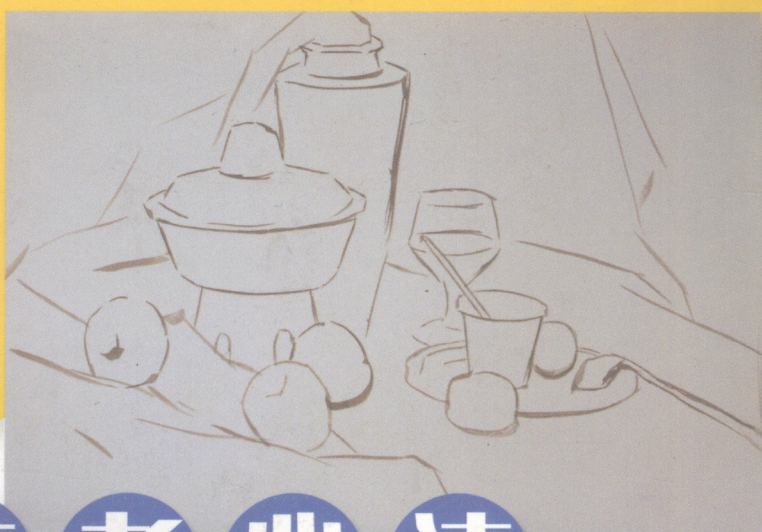

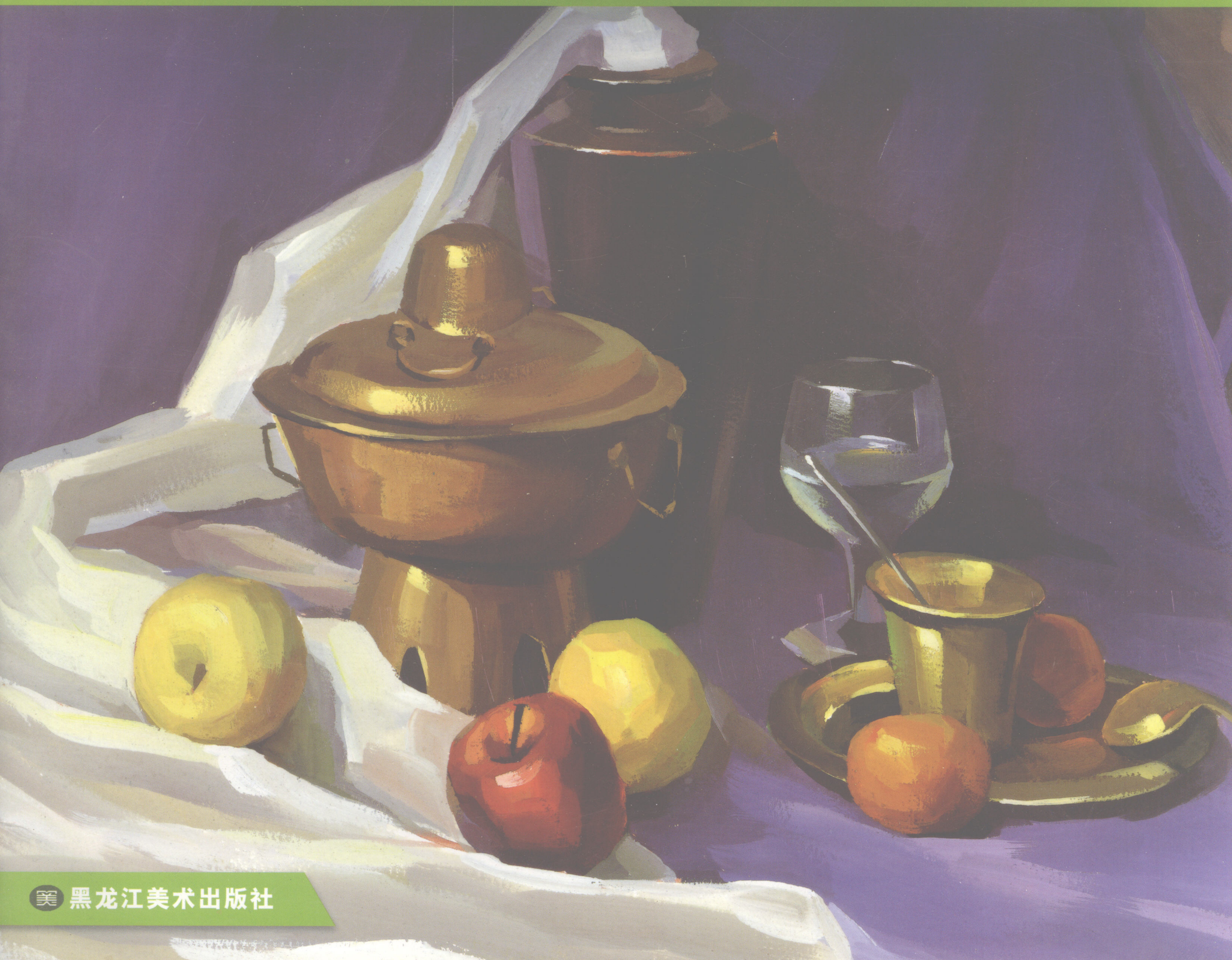

美术高考必读

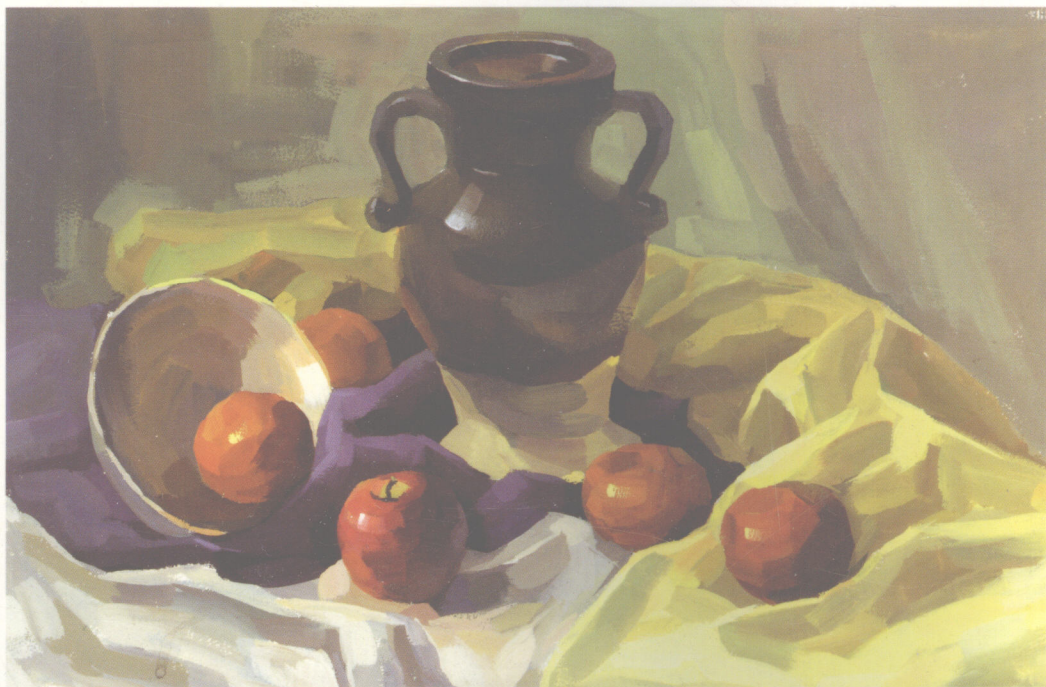
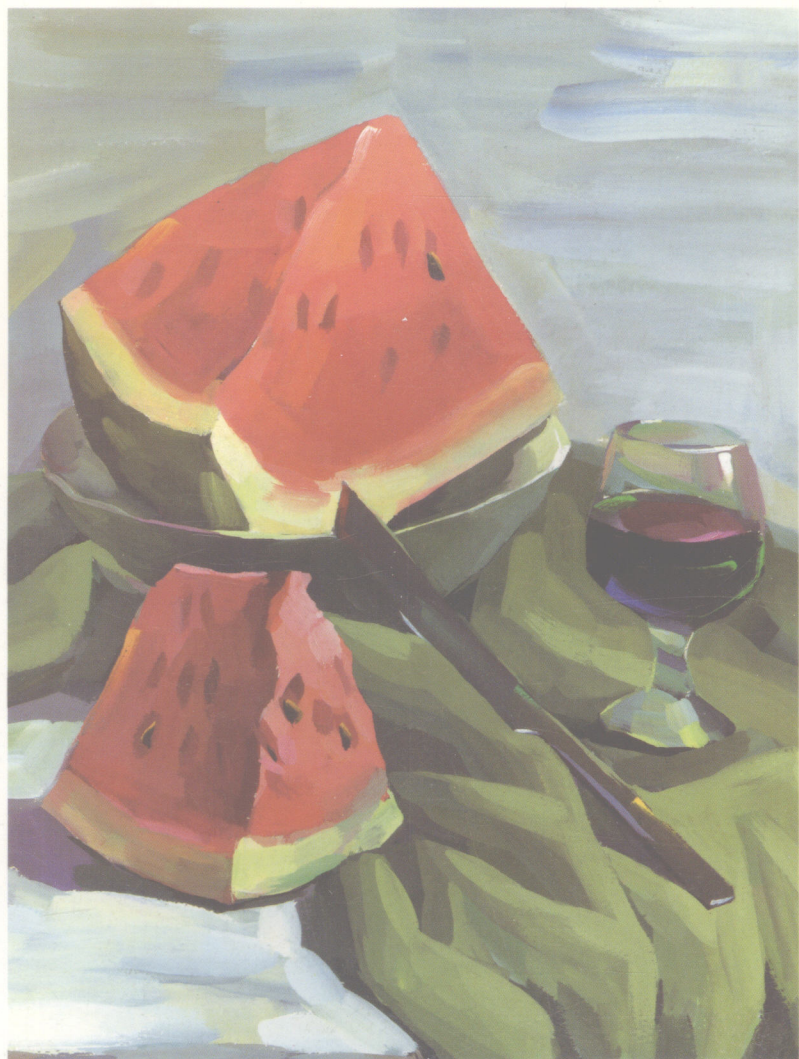
绘画语言的 表达与欣赏

HUIHUA YUYAN DE BIAODA YU XINSHANG

任刚水粉静物

任刚水粉静物

美术高考必读

绘画语言的表达与欣赏

书名 / 美术高考必读—绘画语言的表达与欣赏—任刚水粉静物

作者 / 任刚

丛书策划 / 李正刚

责任编辑 / 黄国楹

装帧设计 / 李正刚

出版 / 黑龙江美术出版社

地址 / 哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码 / 150016

经销 / 全国新华书店

发行电话 / (0451)84270525

网址 / www.hljms.com

制版 / 黑龙江神龙制版有限责任公司

印刷 / 哈尔滨工业大学印刷厂

开本 / 889 × 1194 1/8

印张 / 4

版次 / 2007年1月第1版

印次 / 2007年1月第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-5318-1757-4

定价 / 26.00元

图书在版编目(CIP)数据

绘画语言的表达与欣赏: 任刚水粉静物 / 任刚编绘.
哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2007.1
(美术高考必读)

ISBN 978-7-5318-1757-4

I. 绘... II. 任... 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

版本图书馆CIP数据核字(2006)第161062号

定价: 26.00元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换

水粉静物 绘画关键因素 的思考与表达

构图——整体效果控制的关键

静物画构图要求把写生对象合理地安排在画面上，使得画面各物体位置适当、主体突出、主次分明。

面对一组静物，如何将其所包含的点、线、面、体、明暗、色彩、透视等因素转置于画面的空间结构之中，我们称之为构图。匠心独具的构图会增添作品无穷的魅力，而构图的美学原则是有律可寻的。构图的美学原则要求既要有对比和变化，又要和谐统一。画面如果有疏密变化和主次对比，有内在的联系及不同的面积和形状产生的视觉平衡，就会产生生动、变化、和谐统一的画面效果。同时，在此基础上，适当提高视平线，以避免物体相互叠加，看不清它们的特征，难以表现它们的色彩和空间关系。懂得这一规则，会使我们的构图千变万化，日趋完美。构图的摆布应首先区分主要物体、次要物体及陪衬物体。主体物应是画面的主题，无论在面积、位置、还是在色彩上都应占据主导。它可以是一个较大的物体，也可以是几个物体的组合体；次要物体一般在面积上应小于主体物，且位置应尽量避免处在视觉中心；而陪衬或点缀物的单体面积则应更小一些，并尽量分散布置，使其在点缀画面的同时起到平衡的作用。衬布的选择与布置应考虑画面的色调及构成关系。一般来讲，主体物多位于画面的视觉中心，旁边有次要物体重叠组合，陪衬物则不规则地摆放在四周。如画面中一个塑料胶桶与油漆铁桶靠得较近，四周是一些小的与油漆有关的几个物体，而后面的牛皮纸袋同衬布的功能一样，成为有益的陪衬，这样画面就会因物体的大小、高低、聚散等对比因素而产生美感。

冷暖——色彩空间的重要推移者

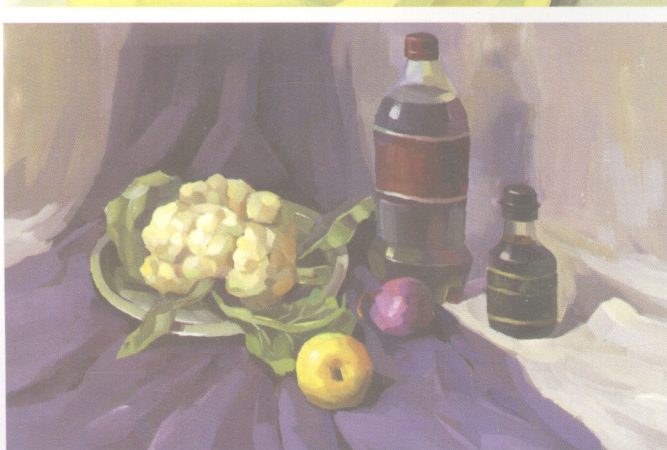
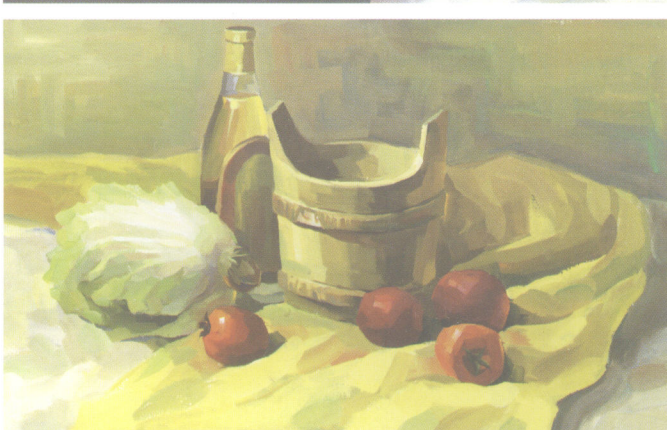
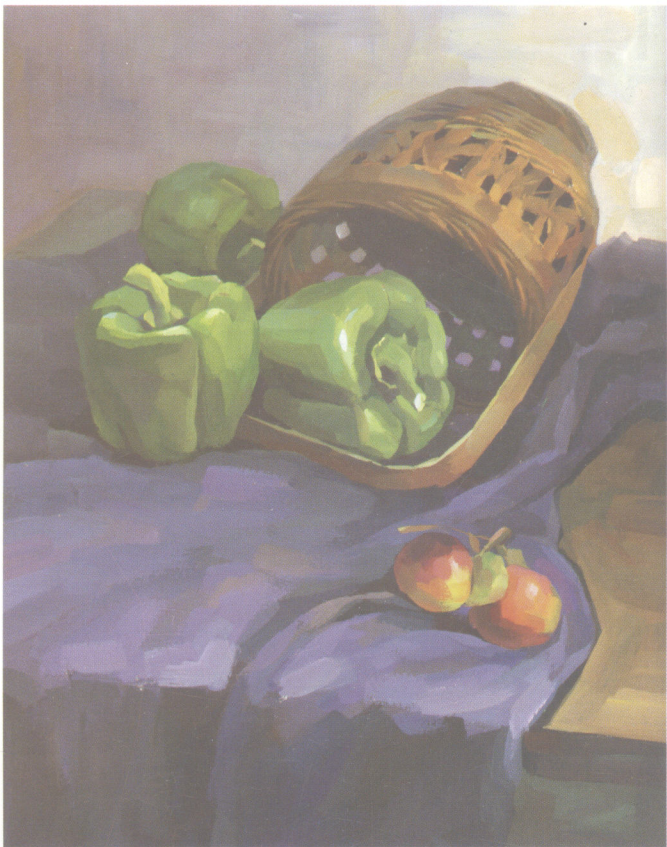
静物画是造型艺术，也是表现空间艺术。色彩的空间表现在水粉画中占据非常重要的位置。色彩的空间是指用色彩塑造形体时，以恢复再现一般自然形态的视觉空间为目的，利用色彩的层次及色彩的感知度，在二维的平面上创造出具有三维空间的幻象。它的实现有以下几个方面：一是借用透视远近法和明暗造型法。二是运用色彩的冷暖因素进行空间的推移。其中，冷暖的推移更具代表性和直观性。画面中近处的色彩，适当的纳入红色、黄色等暖色调来表现光的颤动，增强画面的光感和明亮程度；远处的色彩，补充以适当的淡蓝色、淡绿色等冷灰色调，借以造成空气感，增加画面的深度；中间层次的色彩，能够丰富画面的层次。具体的说，近处的色彩要主观加大明度、冷暖对比，尽量描绘的较详实。远处的色彩除了要在明度、冷暖的对比上减弱之外，还应降低色彩的纯度。同时，冷色调的颜色具有退远的作用，它的应用也在一定程度上加大了画面的深远度。中间层次的色彩，在调配时应避免混浊状态和“生”的现象，并要有一定的倾向性。混浊即脏，是水粉画调色常见的毛病。产生的原因有以下几个方面：一是多种颜色基本等量混合，没有主导色，调出的颜色没有色彩倾向；二是画的遍数太多，底层与表层颜色相互渗化而变得灰暗。要杜绝就应在调色时注意色彩倾向，颜色调和的数量尽量控制在二到三种颜色，尤其是灰色和暗色。同时，在颜色未干时不要做过多的修改或在其上面压上覆盖色。“生”的主要原因是作画时不分冷暖，在纯度、明度和色相上不符合客观自然的色彩。为了克服“生”的状况，在调色时应将纯色进行适当的调配，并把固有色、光源色和环境色联系起来思考和观察。

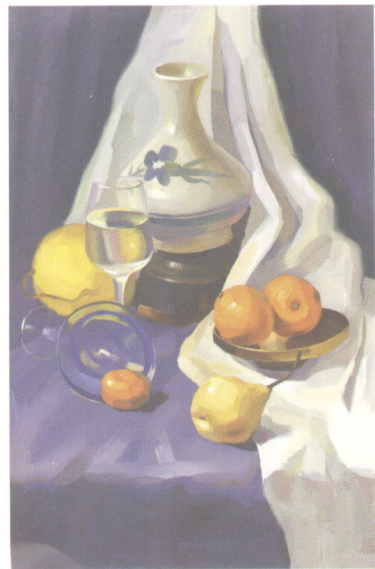
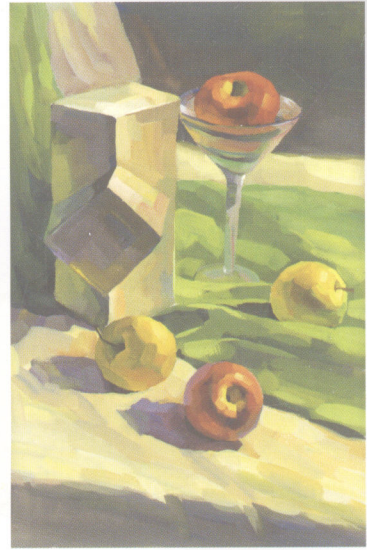
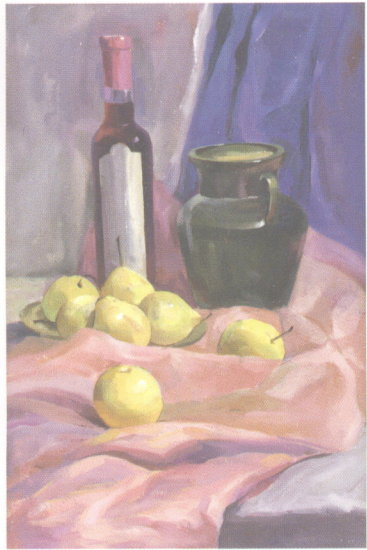
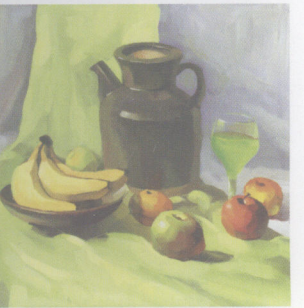
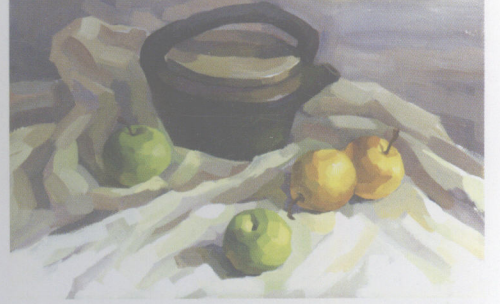
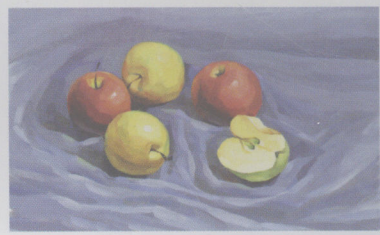
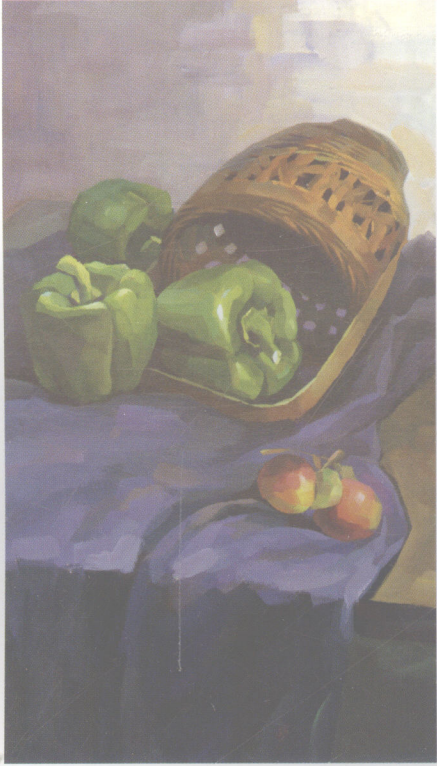
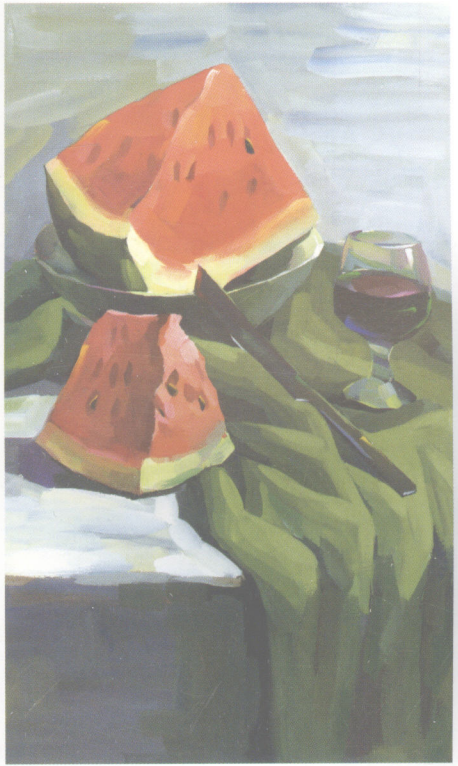
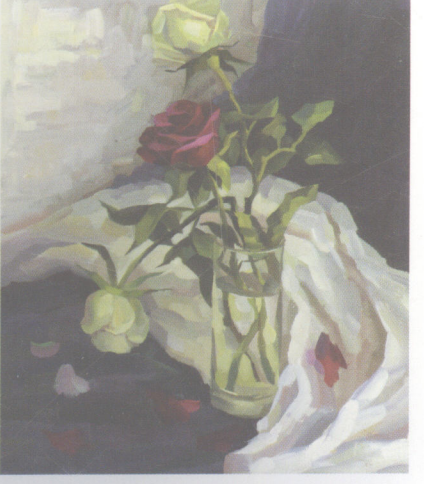
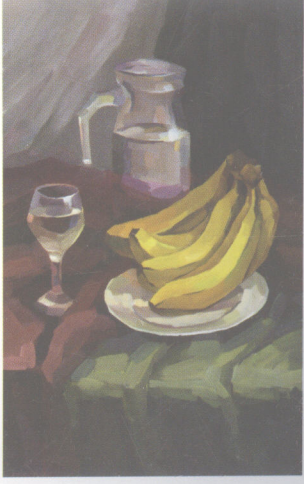
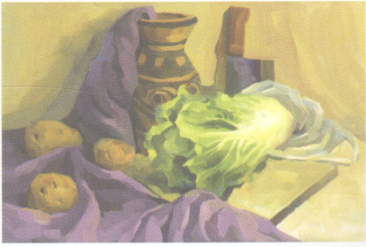
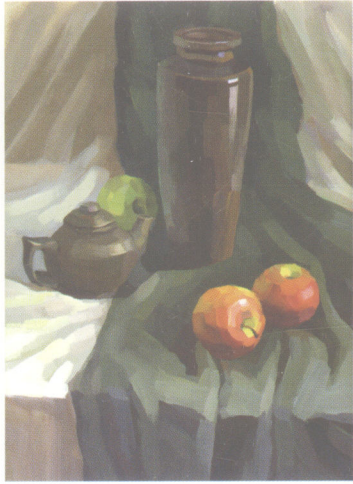
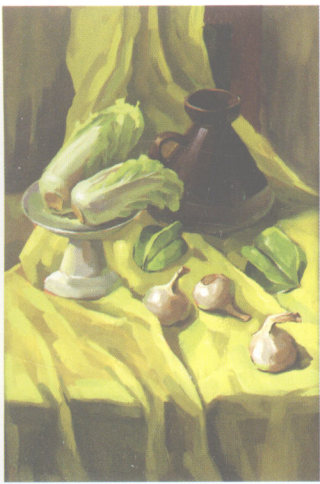
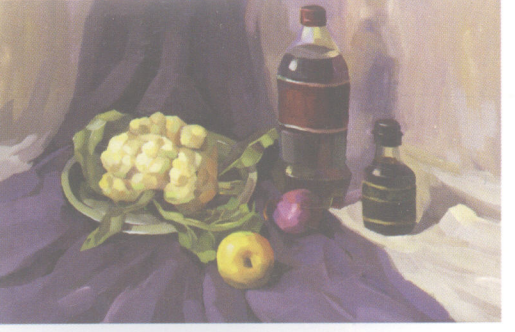
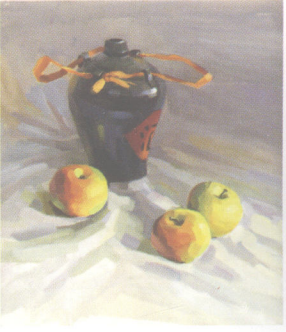
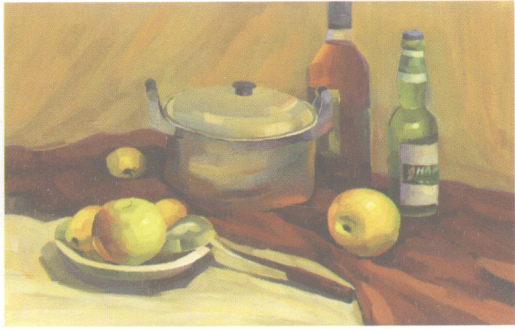
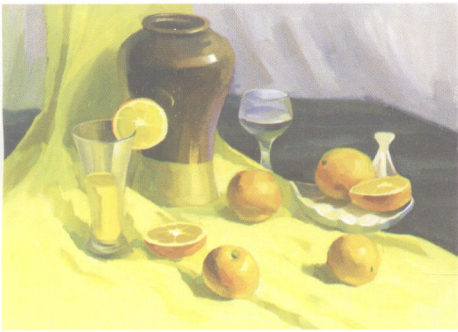
简单——主观辅助客观表达画面整体艺术氛围的关键

人是这个世界上最为聪明和复杂的高级生物，任何事物在我们面前似乎都能迎刃而解，因为我们有一个即聪明又复杂的大脑。但绘画的初始阶段却例外，它要求的恰恰是将事物还原到最原始、最简单的阶段，在这一阶段，只要求我们看到物象或静物最基本的形体、色彩、空间对比，并从画大色块入手，将画面归纳为简单几块颜色及明暗、虚实的关系，而尽量避免考虑过多的问题。如，既要看法彩关系，又要去注意分析每一个细节，考虑色彩间相互影响的诸多要素及如何丰富组织画面等等。如果画面大，很难照顾到写生的各个方面。因此，初画应在抓住第一印象的基础上，用简单的形体、色块、明暗、虚实等关系将大的效果铺设出来。然后，加入其他因素的对比与变化，如色彩搭配与并置等，逐渐丰富画面。如画面主体罐子的表现，就是先将其大的明暗及过渡表现出来，完成罐子的素描关系。然后，画出环境色和天光色因素的影响，完成色彩关系的变化。最后，加入协调色和并置色等，丰富、活跃画面。

衔接——画面协调和统一的桥梁与纽带

在水粉画习作中，物体轮廓线画得很生硬，像剪纸一样贴上去的弊病是常见的。它的出现使物体与其所存在的环境相脱离，削弱了画面的空间感。产生这种状况的原因有以下两个方面：一是缺乏整体观念及正确的观察和理解方法，没有对物体的环境颜色、轮廓虚实及明度关系作深入的研究而形成的；二是由于缺乏表现技巧形成的。第一个问题的解决需要以下几个方面：（1）画面要有主色调，每个物体都要考虑其光源色、固有色和环境色的关系，尤其是物体赖以存在的环境色。（2）物体的反光尽量不要超过亮部色彩的明度，无论它有多亮，毕竟它是归属于暗部的，明度的变化应该控制在暗部的范围之内，与背景或投影融合在一起。（3）用洗净的笔或海绵等擦去已涂好的部分颜色，不仅仅是水粉画的表现技法之一，也是为了修改失误。擦洗出的笔触柔和细腻，能削减某些色彩边缘的生硬对比。第二个问题的解决需要一定的调色方法及经验的积累。画面两块颜色从明到暗自然衔接，方法有二：（1）湿画法，用含适量清水的画笔在两块颜色中间轻扫几下，或者在笔锋的两端分别蘸取不同的颜色，一笔下去，两种颜色由于水的作用相互交融，效果柔润，变化自然。（2）在调色板上调好两块颜色之间的过渡色，在两块颜色中间排列笔触或干扫几下，无论明度还是颜色层次的协调都比较生动、自然。

步骤一：构图

当静物摆好之后，不要急于动笔，应首先把它们作为一个整体来看，并将其归纳为最简单、最原始的几何形体。根据这个形体安排各个物体的位置、大小比例、空间距离、透视等关系，分析静物各种构成因素，成为落到二维纸面后的效果。因为构图能较为直观的体现画者的观察感受和表现意图，从而反映其一定的生活品位和艺术修养。构图确立后，用铅笔定位置和比例，不必用橡皮，以免损坏纸面，影响着色效果。接着用颜色定稿，根据静物的色调，用群青或熟褐等单色勾勒出各物体的大概位置，要求形体准确、比例适中。

步骤二：铺大色

首先应从对画面的色调有决定影响的大面积色彩入手，因为画面的色彩通常是由几块大的色彩组合形成的整体色彩关系。比如先画背景静和衬布，或者主体物等面积较大的物体，再依次从大到小逐步将画面色彩关系整体铺设一遍，此刻不要考虑笔触，根据新鲜的色彩印象大胆挥洒，造成画面的色彩环境氛围。这里，我们应注意的是：由于水粉干后重色变浅，亮色明度降低、纯度减弱。因此，在画面上要主观加强物体明度的对比度和亮部颜色的饱和度，并逐步减少用水画厚。

步骤三：深入刻画

铺完大色后就进入深入刻画阶段。在努力把握静物整体色彩印象的基础上，进行每个物体的集中刻画。集中刻画一件物体易于掌握其干湿变化及受光、背光不同面的色彩变化。一般从暗部开始，到中间色（中间色是物体固有色最明显的地方），再逐渐过渡到亮部颜色及高光。最后，根据物体所处的环境画出反光。在这一阶段，要随时扫视周围，从局部入手但不能陷入局部，顾此失彼。始终保持画面的整体性，看该物体与背景和其他物体的色彩关系，认真对每一个物体的形体结构、色彩关系、质感及空间感进行深入刻画。这一遍用色要适当加厚，底色的正确部分可以保留，增加画面的色彩层次。需要我们明确的是：在色彩中的深入主要是指色彩关系（任何物体都存在于一定的空间范围之内，它们的色彩也必然与周围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）的深入而不仅仅只是在形体上的单独刻画。

步骤四：画面调整

在调整画面的同时，一定要注重自己的内心感受和画面的整体需求，要主观与客观相结合，表达出静物内在的、提炼的美，意在表现画者对客观物象的直观感受，而不应是消极的模仿，要源于自然而高于自然。所以，画面的大体关系和每一个局部色彩都完成之后，应把画放到比较远的地方看一下整体效果，为避免画面出现花、灰、碎、乱的状况，省略琐碎多余的细节，对表现物象特征与质感的重要细节应加强刻画，并进行色彩与冷暖、形体、环境、空间等效果的进一步修改和调整。在调整过程中，要使画面主次有别、虚实得当，使各个局部都能和谐统一到这个整体里面，构成一幅节奏感较强的艺术画面。

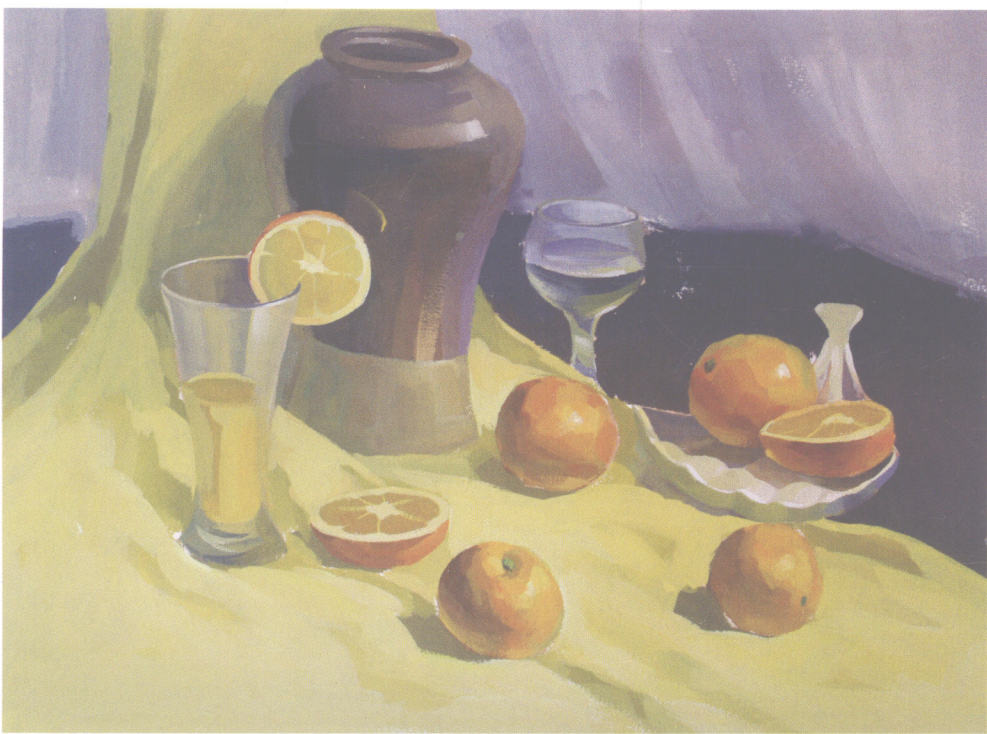
步骤一：构图

在静物绘画的写生中，整幅画面的构图及物体有目地的组织和选择是至关重要的。不仅包括陪衬物体的选择，还有点缀物体的取舍和概括，衬布和周围环境的处理。虽然它们不是画面的主题，但它们对主题的衬托和构图中点、线、面、体等因素的构成关系是非常重要的。构图确立后，用铅笔定位置和比例，不必用橡皮，以免损坏纸面，影响着色效果。接着用颜色定稿，根据静物的色调，用群青或熟褐等单色勾勒出各物体的大概位置，要求形体准确、比例适中。

步骤二：铺大色

第一遍铺设颜色时使用的水分也可适当多些，尽量杜绝或减少白色的摄入量。应从对画面的色调有决定影响的大面积色彩入手，再依次从大到小逐步将画面色彩关系整体铺设一遍，此刻不要考虑笔触，根据新鲜的色彩印象大胆挥洒，造成画面的色彩环境氛围。这里，我们要注意的：在铺设底色时，背景、衬布、主体物和陪衬物要一起画，加强主体与背景环境之间的和谐统一。

步骤三：深入刻画

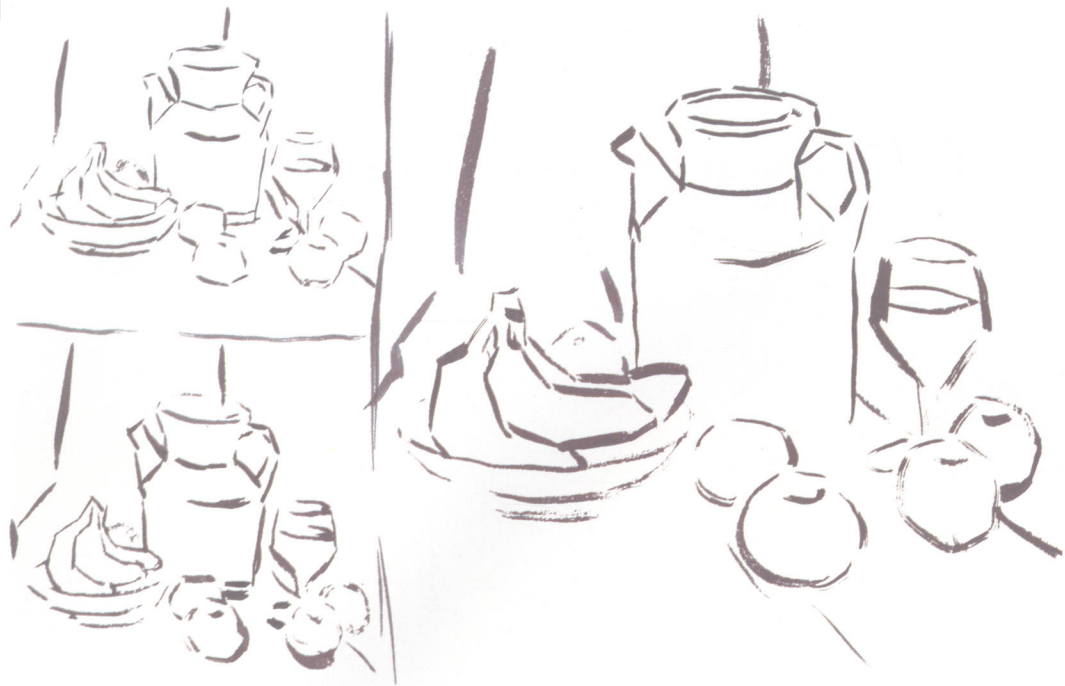
深入刻画，应该是对画面整体关系的进一步丰富和深化，因为每个局部都包含于整体之中。在局部细节描绘的时候，在注意整体效果的同时，要增加细节刻画的精彩度。如陶罐的上壁与外壁是相互垂直的两个面，剧烈的体面转折形成强烈的色彩变化和对比，笔触的运用要肯定、果断，高光要明确；而罐身则是球面或圆柱型转折关系。色彩的过渡要缓和，笔触的运用要含蓄、自然。橙子属于表面粗糙、光线接收和反射能力较弱的物体，因此，在刻画时除了本身的颜色和质感外，还要注意适当减弱环境色和光源色的变化。

步骤四：画面调整

调整关系时，要进一步加强亮、灰、暗的对比及色彩的微妙变化，描绘主体物与点缀物前后层次关系，区别各个细节的明暗虚实，并随着形体的转变改变用笔的方向，虚实结合，使画面臻于完善。在深入过程中始终要保持画面的整体感，注意橙子的球形体积的塑造，用笔要松动些，使花的边缘颜色与周围环境相融，增强其张力。衬布的调整，主要是为了从前后空间上突出主体物，后面布褶的处理要含蓄而整体，颜色的使用要较前面的衬布在明度和纯度上有所降低。调整物体主次关系，前面物体的明暗反差要拉大，冷暖、明度对比要强。总之，要主次有别，虚实得当。

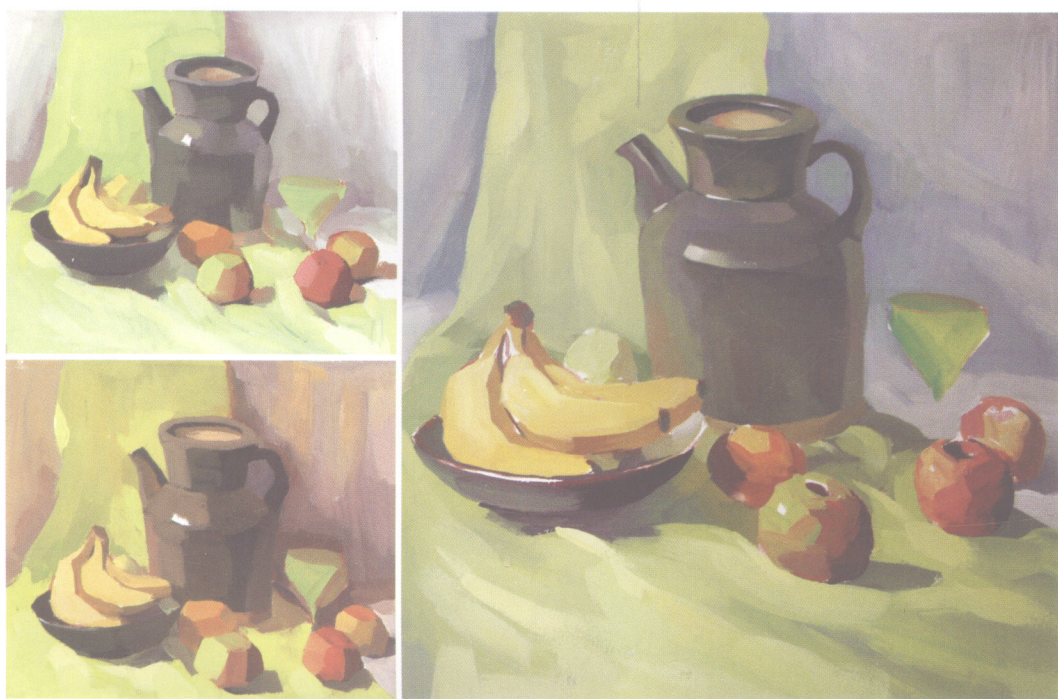
步骤一：构图

动笔前，首先对景物的构图及点、线、面等各种构成因素进行全面的观察与分析，选择一个最能打动并使自己激情澎湃的角度，使自己能够充分挖掘静物的动人因素，并全身心的投入于作画的全过程。然后用群青或熟褐勾勒出物体的大概位置。

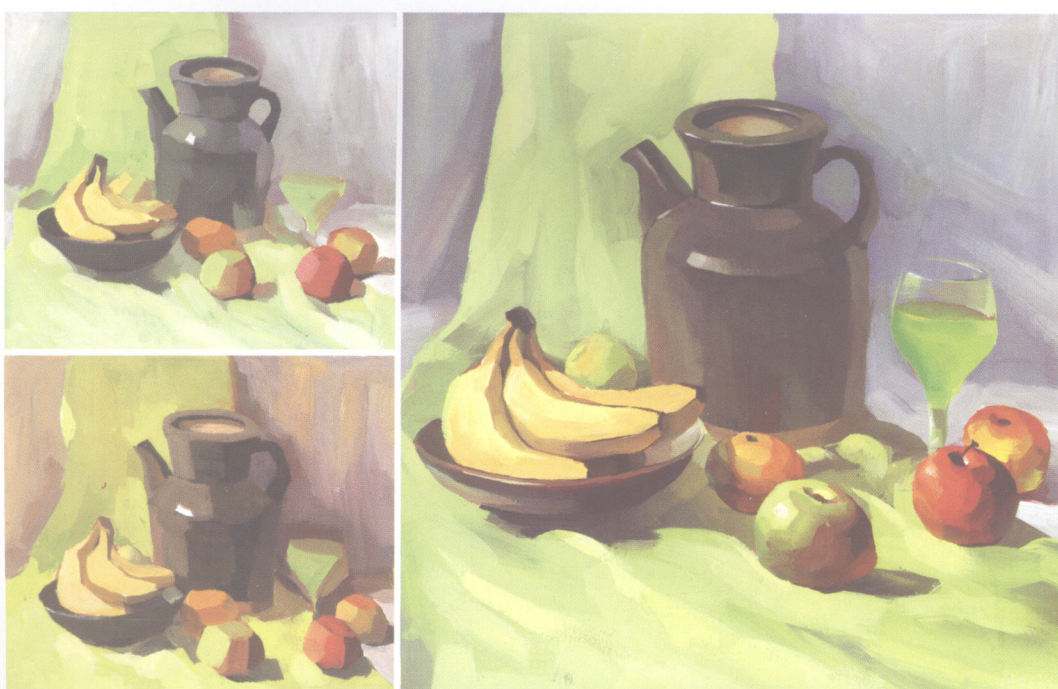
步骤二：铺大色

着色步骤多种多样，对初学者来说，为把握总体色彩及明暗关系，最好先铺上对画面色调起决定性作用的大面积的衬布和背景色彩。然后涂上水果、陶罐的重色块，留出亮部及高光。同时，为了加强画面明暗对比，要主观加强黑、白、灰三种明度的色差，亮部色彩要尽量保持纯度和饱和度，暗部多用像深红、普蓝、熟褐、紫等颜色，慎用柠檬黄、粉绿、白等含粉质较多的亮色。这是因为水粉中的重色和亮色都怕脏，一旦使用不慎，容易出现暗色暗不下去，污浊晦涩；亮色亮不起来，越涂越脏，很难补救。二是为处理中间灰部层次构建了比较的依据，便于寻找各个局部的色彩倾向变化。

步骤三：深入刻画

深入刻画，应该是对画面整体关系的进一步丰富和深化，因为每个局部都包含于整体之中。在局部细节描绘的时候，在注意整体效果的同时，要增加细节刻画的精彩度。如陶罐的上壁与外壁是相互垂直的两个面，剧烈的体面转折形成强烈的色彩变化和对比，笔触的运用要肯定、果断，高光要明确；而罐身则是球面或圆柱型转折关系。色彩的过渡要缓和，笔触的运用要含蓄、自然。因此，笔触的运用要虚实结合，使形色有机的结合在一起。

步骤四：画面调整

静物写生，意在表现画者对客观物象的直观感受，而不应是消极的模仿，要源于自然而高于自然。所以，在调整画面的同时，一定要注重自己的内心感受和画面的整体需求，要主观与客观相结合，表达出静物内在的、提炼的美。这就要求我们主观的强调或减弱某些色彩，如加强陶罐亮部与暗部的明度对比、冷暖对比和反光及中间色调的颜色倾向，减弱亮部与暗部的色差及倾向差别，使其在各种对比的基础上能够完整的统一起来。同时注意整幅画笔触的虚实变化。因为我们用色彩来进行形体塑造时，每一笔颜色既是形又是色，形色的有机结合，才能丰富画面视觉效果。

步骤一：构图

随着绘画能力及基本功的不断增强，面对一组静物时，在构图的因素早已成竹在胸的情况下，我们可以直接用群青或熟褐等单色勾勒出各物体的大概位置。要求形体准确、比例适中，并合理的安排各个物体的位置、大小比例、空间距离、透视等关系。使构图能较为直观的体现画者的观察感受和表现意图，从而反映其一定的生活品位和艺术修养。

步骤二：铺大色

首先应从对画面的色调有决定影响的大面积色彩入手，因为画面的色彩通常是由几块大的色彩组合形成的整体色彩关系。比如先画背景静和衬布，或者主体物等面积较大的物体，再依次从大到小逐步将画面色彩关系整体铺设一遍，此刻不要考虑笔触，根据新鲜的色彩印象大胆挥洒，造成画面的色彩环境氛围。注意用笔要干脆、果断，笔触之间的衔接要生动、自然，不要因过于规则而产生生硬感。

步骤三：深入刻画

深入刻画，应该是对画面整体关系的进一步丰富和深化，因为每个局部都包含于整体之中。在局部细节描绘的时候，在注意整体效果的同时，要增加细节刻画的精彩度。集中刻画一件物体易于掌握其干湿变化及受光、背光不同面的色彩变化。一般从暗部开始，到中间色（中间色是物体固有色最明显的地方），再逐渐过渡到亮部颜色及高光。最后，根据物体所处的环境画出反光。在这一阶段，要随时扫视周围，从局部入手但不能陷入局部，顾此失彼。始终保持画面的整体性，看该物体与背景和其他物体的色彩关系，认真对每一个物体的形体结构、色彩关系、质感及空间感进行深入刻画。这一遍用色要适当加厚，底色的正确部分可以保留，增加画面的色彩层次。

步骤四：画面调整

画面的大体关系和每一个局部色彩都完成之后，应把画放到比较远的地方看一下整体效果，为避免画面出现花、灰、碎、乱的状况，省略琐碎多余的细节，对表现物象特征与质感的重要细节应加强刻画，并进行色彩与冷暖、形体、环境、空间等效果的进一步修改和调整。在调整过程中，要使画面主次有别、虚实得当，使各个局部都能和谐的统一到这个整体里面，构成一幅节奏感较强的艺术画面。

