

NEW START

新起点

水粉静物画图鉴

STILL LIFE: EXAMPLES FOR TEACHERS AND STUDENTS

中

姜雪鹰 编著

新起点

水粉静物画图鉴

NEW START

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

新起点——水粉静物画图鉴 / 姜雪鹰编著.

—北京: 人民美术出版社, 1999.11

ISBN 7-102-02104-6

I .新… II .姜… III .水粉画: 静物画—临本—中国 IV .J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 68338 号

新起点——水粉静物画图鉴

出 版 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 赵大鹏 王铁英

装帧设计 康伟雄

责任印制 丁宝秀

制 版 深圳彩视电分有限公司

印 刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店北京发行所

2000 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

2005 年 2 月第 1 版第 3 次印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张 13.5

ISBN 7-102-02104-6

定价: 68.00 元 (上、中、下)

FROM ALL DIRECTIONS 全方位静物

理解造型

静物摆放是以一主体为主，附有其他物为辅的组合场面。内容庞大、造型各异、方位空间复杂，要求表现不同物体的曲线变化及相互依赖的交叉关系。

理解构图

根据画面要求，允许调整取舍，力求构图饱满，有张力。

理解色彩

这组静物是以塑造色彩空间为主要训练目的，要求认识到色彩空间和环境色彩是两个不同的概念，而且作画过程中要紧密配合，反复提示。也就是说，表现静物色彩空间的同时也要关注静物本身以外的物体环境色彩，使其与主体静物自然结合，应当主动而客观地把握在特定光线下色彩产生的细腻而微妙的色感变化。

理解塑造

尊重客观对象，要求表现物体的质感，培养自己的绘画语言。

图片A-1

图例 A

这组静物以大罐为主体，四个方位陪衬着小型静物组合，小型静物每组相对独立，同时又与主大罐统一，衬布以一大块亮颜色为主体，再搭配几小块与小组静物相关的衬布，大基调定好后，再为每一小组寻找合适的色彩上入调子的器物。具体摆放如下：

①以蓝色、白色罐子为主器型，配有浅灰蓝色衬布，点缀上几小块黄色。

图片 A-3

图片 A-4

②以橄榄绿酒瓶和大盘水果为主体,用桔黄色衬布同果盘里的色块呼应。

③以各种不同器形的红色倾向的陶瓷罐为主体,加上水果与少量的绿色块,来呼应上两组的蓝色与黄色。

④以红白两色木象为主体,配上小盘水果、铁红色衬布,点缀蓝色大碗,使之与其他组的色彩相连接、相呼应。从统一的角度考虑,每组之间都点缀一些介于两组之间的色块,使画面产生息息相关的感应。画

这组静物,除纸张比一般静物的开张大以外,更重要的是应有全方位的概念,而且空间观念上也与小组静物不同。学生围成一圈作画,要有整体观念和布局,构图上要求以一组为主体,再根据画面需要搭配其他组合。学生可以任意寻找适合自己的角度、视点,但必须注意大的空间和黑、白、灰的大关系,同时把握大色调,做到形色结合,质感、色调准确,造型严谨。

本节静物写生课时为14节。

范例 A-1 通过这种写生范画，可以帮助我们理解《全方位静物》的最初过程。连同下面三张范例，基本上概括了全方位静物的各个角度，同时，充分说明，面对这组静物，在每个人的眼里产生的状态也是不同的。

A-1 作品在视点上、构图上有自己的特点，画面在视觉上推得更远一些。这张作品在大色调铺好后，非常注意用笔的意味，色彩的明亮度，前后空间的虚实都给予充分的交待，能注意到色随形走，笔笔到位，使形色结合得很写意，在对待环境色和反光部分，也都有明确的提示。

范例 A-2

这幅作品在构图上截取了两组，以红色倾向的陶瓷罐为主体，透过主体大罐看到另外一组，在把握住大色块和黑、白、灰关系的前提下，作者利用造型上的虚实，强调了前后空间关系，色彩的冷暖和明暗对比，用色明亮而饱满，手法利落，造型意识明确，在入手阶段做到了形色结合。

范例 A-3

这是一幅高度俯视的作品，由于视角的缘故，画面几乎包括了全方位整组静物，每一个角度都能看到部分器物，构图非常饱满。该作品用色准确，用笔肯定有力，把握住大的空间关系以及前后色彩上的冷暖、虚实变化，使黑、白、灰大关系在画面内主次分明、有序。

范例 A-4

这幅作品在构图上选择了两组静物，前面以橄榄绿酒瓶和果盘为主体，右侧的空间里搭配红色倾向的陶瓷罐子。但主体大罐有些小，形体之间的对比在视觉上不太舒服。作者用色饱满，手法有力，充分把握住大气氛，使画面看上去浓艳而厚重，自由而奔放。

●范例 A-5 局部

范例 A-5

这幅作品的视角恰好处在逆光中，主体大罐下配有一个白色与两个蓝色罐子，蓝灰色衬布把上下关系紧紧贯穿起来。作者一入手就把握住大的色彩关系，尤其是注意了全方位的空间关系。从前面罐子的塑造到远处的地面空间层次，一丝不苟地交待得很清楚。作者用小而细腻的笔法，认真刻画每个器物的冷暖、明暗、虚实，充分运用黑、白、灰关系这一要素，使物体在逆光中显得亮丽而稳重；尤其是反光面色彩，既保持了应有的亮度、色度，又不跳出来影响大的色彩关系，极为不易。特别是侧面的木象及水果盘，冷暖、明暗关系画得非常到位，接下去的衬布与地面的衔接，使地面的紫灰色变得清楚而柔和，地面紫灰中带有暖黄色感，用得非常准确老到，包括地面上的书包、小凳子和桶，都有点睛之笔，使空间远远推出。这幅画面的光感极强，可以感受到从天窗透进的光均衡地播洒在每一个器物上，柔美而温暖。整幅作品用色饱满、亮丽，笔触细小而精到，手法统一，是一幅不可多得的亮灰色调范例。

范例 A-5 59cm × 89cm 李衡 1997

●范例 A-6 局部

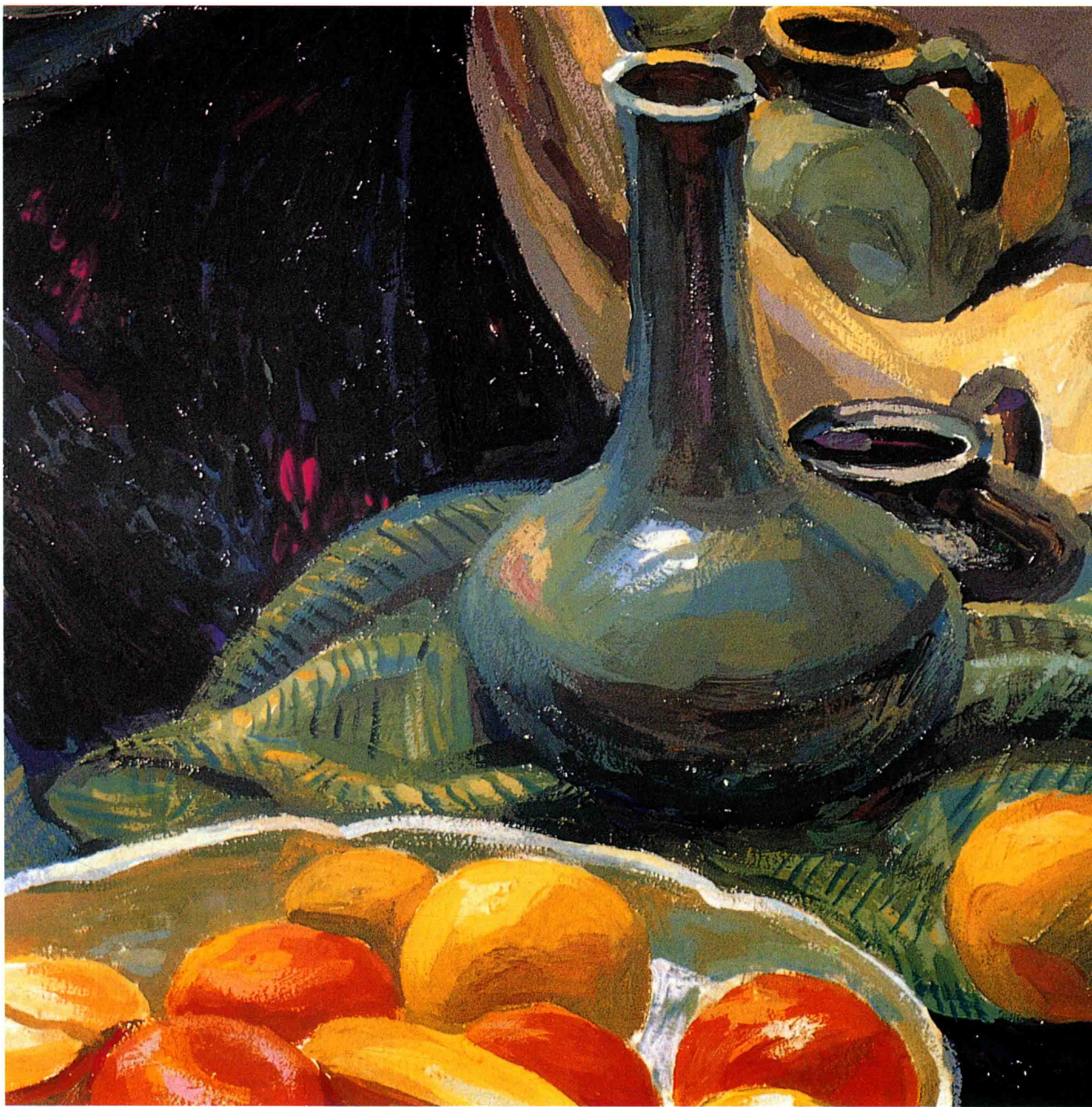
范例 A-6

这是一幅构图非常完整的全方位静物写生，画面布局非常舒服、合理，主体大罐与酒瓶、果盘的高度、间距节奏鲜明，这是第一组静物。第二组静物前面以果盘、酒瓶为主体，在左侧以蓝衬布为衔接。往远处推看，隐约可见另一个空间的第三组，虽然处在画面较远的位置上，可是几块铁红色、褐色以及蓝色块都做到了精彩的描绘。近处的果盘与酒瓶表现得十分充分。首先，果盘里的果子造型结实，色彩关系明确，用色浓艳饱满，又同黄色衬布在色彩上区别出冷暖和倾向性。同时，酒瓶的橄榄绿色画得十分贴切、大方，环境色恰到好处。画面通过小白罐与蓝灰衬布，自然而然地转折到第二组。第二组表现的器物不多，交待得很仔细，也清楚，前后空间冷暖层次分明。画面色调温暖、明亮，色彩浓重丰富，在天光作用下，整组静物笼罩在一种暖黄色调中，作品充满了温馨、亮丽的气氛。

范例 A-6 59cm × 89cm 周亭 1997

●范例B-1 局部

范例 *B-1*

下面介绍的三幅作品，可以了解学生在一周内完成作业的状况。

这幅作品色彩感受较好，画面完整而有节奏，作者对画面中整体的色彩黑、白、灰关系理解得明确，很有层次，画面充实、饱满。在主体墨绿色丝布上衬托着无数相呼应的各种绿、蓝、红和黄等色块，它们之间对比着、补充着、协调着，形成一曲优美的旋律。作者尽力塑造出画面中的每一件物体，处理得十分严谨，对顶光作业和整张画面的空间色彩关系处理得很深入，使作品丰富、稳重、明亮，在构图上也增加了完美的感觉。

范例B-2 50.2cm × 77cm 魏春明 1992

范例 B-2

这幅作品截取了全方位静物的一个局部，作者运用女性特有的角度和眼光在构图上另立新意。

作者把绿色衬布和几个绿罐在同类色上区别得很微妙，对画面中的亮度、灰度做了充分表现，色彩明亮，用色饱满，笔触自然流畅、优美、朴实大方，果盘画得具体，重色也压得到位，整幅画看上去轻松而有节奏，象一首多姿多彩、流动乐章。

范例 B-3

这是另一种角度，虽然从画面的视点上看，作者截取了其中一部分，但容量非常大，内容丰富，用笔有力、结实，笔触生动，手法利落。色彩上灰了些，减弱了固有色，大的色调关系变得相对冷些，但并不影响对整体色块的把握。

由于作者注重色彩上的大关系，忽视了对局部的深入刻画塑造，大的色彩关系构架显得空阔，缺少局部色彩的细腻。因而画面效果不十分理想。可见，一幅好作品从整体到局部，再由局部回到整体，使局部与整体关系谐调是多么重要。

范例B-3 58cm × 73cm 江芳 1992