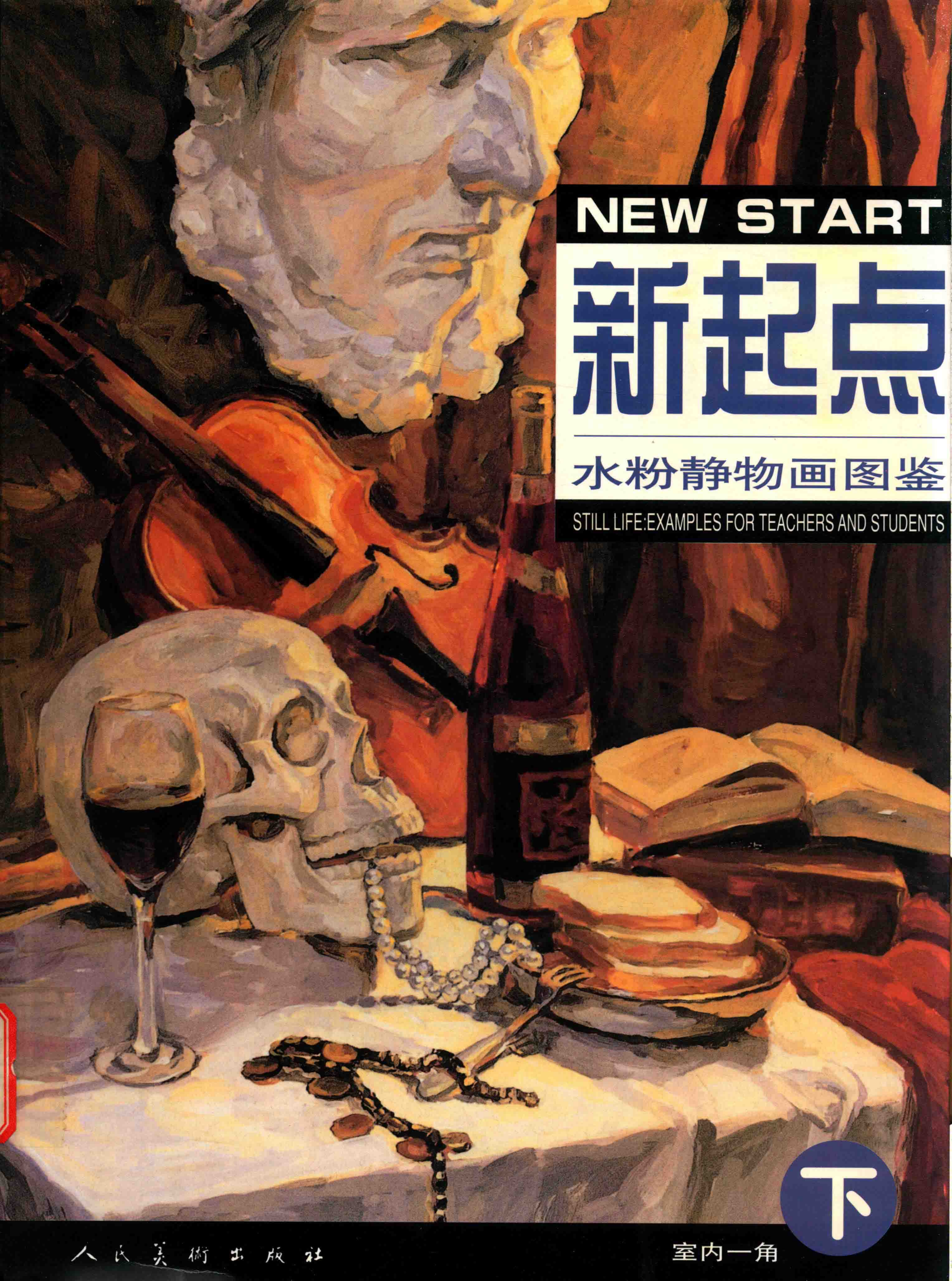

NEW START

新起点

水粉静物画图鉴

STILL LIFE: EXAMPLES FOR TEACHERS AND STUDENTS

下

姜雪鹰 编著

新起点

水粉静物画图鉴

NEW START

下

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)

A CORNER 室内一角

深化造型

静物摆放要求有明确的主题,内容真实而自然地接近生活。

用一些生活中常见的且特点突出的物体为组合对象,视觉上更真实;造型上脱离了一般静物的概念,富有情趣,营造出一种理想的气氛,启发作者更敏锐地感受到美存在于身边平凡的事物中。

深化构图

用对开纸做画,要求内容充分、丰富、具体。加强合理布局与穿插切割,根据要求,可以协调物体的比例关系。

深化色彩

在把握大的色彩关系前提下,更深入地体会形体塑造上的色彩变化,更加注意色彩空间与环境色,充分运用色彩来表现光对物体不同角度所产生的美感。

深化塑造

严格要求表现物体的质感,真实而有技巧性,同时,要求画面体现个性和深度,力求更上一层楼。

《休闲》系列——图片

《休闲》图例

这是一组给人以休闲为主情调的《室内一角》作业。构图场面很大，色彩浓艳而不俗。在椅子、地毯两个大色块摆好后，用粉红色为主体衬布，其色彩感觉奇妙，第一眼，让人觉得艳丽，仔细观察后，印象又完全不同。粉红色在光线里呈现出冷紫、玫瑰灰色，变化十分鲜明。考虑到色彩的需要，又放置了红色酒瓶、高脚杯里放半杯可口可乐，让这三块红色倾向进行比较。进而仔细选择有色块的画报，直到发现有亮黄色为止。这块色感很重要，它使地毯的土黄色变得沉稳而庄重，神秘中显露优雅，而且迷人的图案也为画面增色。椅子旁摆放白色花瓶、灰白色骆驼、绿色植物等，白盘里放置面包，点缀一些小情趣什物，这样使学生联想到，在暖暖的阳光下，一边品尝美酒，一边阅读休闲杂志，清雅自在。创造出气氛后，讲解摆置意图、色彩关系以及要注意的一些细节。构图要求饱满，把所有的器物放置在画面内，并根据构图需要自由调整物体之间的距离。用颜色直接起稿。课时为28节。

《休闲》图1 步骤 张进明 1998

《休闲》图 1

这是更为具体的范例。在起稿过程中，直接用颜色区分出物体的不同色彩倾向，造型严谨，构图饱满，用淡彩似的大色块铺开前后的空间关系，给器物的色彩感觉定位。

首先，作者在没有把握的前提下，先在画的左下角尝试性地起个小草图，明确自己的感觉后再动手布局，从后面的椅子到前面的杯子、花盆、以及远处空间的暖气，寥寥几笔，生动地再现了前后空间及其色彩关系。最初的这一过程看起来尤为动人。

《休闲》图2 步骤 唐志勇 1998

《休闲》图 2

作者把构图布局安排好后，着手对粉红色衬布、椅子、红绿酒瓶、面包等进行充分地肯定，表现出大感觉、大色块的空间关系；同时，严格区分出白色花瓶同浅灰紫色的骆驼之间在色彩上的倾向性及其冷暖关系。对面包的刻画更为生动，表现出面包形与色的关系，亮面、暗面、灰面，笔笔到位。虽然大的画面正处在铺色状态，但色彩空间关系清晰而有条理，笔触自然而奔放。

从画面上，我们可以看到作者对这组静物最初感受的捕捉。

《休闲》图3
步骤
李冰
1998

《休闲》图3

这幅作品与前一幅处在同一阶段上,都是在最初入手到铺色的过程中,但因个人的素质和手法不同,在观察角度和取舍方面也有鲜明的个性差异。作者摄取的角度非同一般,在视觉和手法上采用竖构图截取题材,使画面产生俯视的感觉。作者淋漓尽致的用色手法、照顾全局的整体观念,使画面在最初阶段显得异常痛快。画面构图饱满、用色大胆、笔触流畅而生气勃勃,看得出作者很有见解力。作为大型水粉静物画的最初过程,这一点是非常叫人感动的。我们看到作者在最初瞬间看到静物所产生的情感,感同身受。

《休闲》图4

这是一幅完成的作品。在起稿“图2”里,我们看到的是最初状态,完成品呈现的则更为具体,更加深入。从椅子、花瓶、酒瓶、面包以及远处的暖气片,无一不得到深入刻画,而且前后的空间、虚实变化到位。在绿、红酒瓶和蓝色椅子较重色块衬托下,花瓶、粉红色衬布、骆驼、面包等亮色块显得尤为生动;土黄色地毯和远处的花以及暖气片处在灰黄色状态中,这样在画面的色彩关系中,黑、白、灰就非常明确了。作者用笔干净利落,笔触造型在粗犷中带有细腻。对面包、白花瓶、粉红色衬布等,刻画得更为深入具体,再现了作者对这组静物独特的感觉。

《休闲》图4 59cm × 89cm 唐志勇 1997

●《休闲》图5 局部

《休闲》图 5

这幅画在视觉上刚好同前一幅比较，一个是右侧，一个是左侧。他们选择的视觉角度不同，手法差异颇大。这幅作品的风格沉稳、细腻、含蓄，绘画语言上也独树一帜，用点彩似的小笔触塑造器物，在构图上平静均衡，墙面与地面切割恰好在画面中各占二分之一，下半部紧凑的器物与上半部疏朗的空间形成了鲜明的对照。四平八稳的布局与小面积细密的点彩手法，使画面每一个细小的角落都刻画得一丝不苟。近处可见地毯上的图案，处理得理性而又不失前后左右的空间关系。再进一步看，散放在地毯上的刀、叉、面包、画板、酒杯等的刻画无一不严谨、大方，色彩关系也控制得恰如其分。空间上再远一些是骆驼、花瓶、红绿酒瓶，作者以相同的笔法，逐一刻画，骆驼与花瓶之间的色彩对比关系，花瓶、骆驼同粉红衬布的反光部分环境色的运用，尤其是在暗部虚实的处理上都可以清晰感受到这一点。

花瓶内的干花同墙面的色彩，在冷暖上呼应，蓝色的帆布椅上黄色线一针一线的缝过，色彩处理得既生动又不抢眼，十分精致。再往更远的空间看去，墙面的色彩处理得十分丰富，连暖气管道和半个小角的窗台，都贴切地表现出来了。画面中所产生的迷人气氛，不言而喻。这是一幅优秀的范例，作者采用的手法是与他的个性、素质密不可分的。在前几个章节里，我反复论述个性与手法关系的重要性，从不断提供的作品中可以充分证实这一点。

●《休闲》图6 局部

《休闲》图 6

这幅作品的角度处在一种正面状态，与另两幅范例比较，在构图上显得更饱满、紧凑。作者首先找出画面中的黑、白、灰关系，把蓝色椅子、红绿酒瓶等较重的色块处理成三角形，在视觉上增加了均衡的力度，地毯的刻画清晰地交待了前后色彩的空间关系以及灰色倾向性，画面中的亮色，如面包、花瓶、骆驼、衬布等都处在一种亮灰的关系中，节奏鲜明，严谨地描绘了每一处细致的情节。从前面的面包到后面的花卉、椅子，层层塑造，散落在粉红色衬布上的器物，也充分体现了环境色的运用，用色准确，浓艳而不媚俗，恰到好处地把握住了粉红色衬布中的冷暖以及玫瑰灰色的味道，这一点十分难得。作者个性沉静、安宁，手法诚恳，这种特质可以在画面中感受到。画面平衡而不烦躁，从头至尾，处理得冷静，不失对色彩丰富的感觉

《休闲》图6 59cm × 89cm 徐斐 1997

《怀旧》图例

在教具室里，首先确定古镜和大蓝花瓶为静物，再寻找与之色调相关，能衬托主体的衬布、衣物，待大框架摆好后，即考虑色调谐调问题。

大瓶与古镜放在一起，从外形讲很拥挤，由于空间比例关系，用构图处理它们之间的距离稍远些，并在古镜前摆置一些器形较小的物体，如白瓶、唐三彩骆驼，让白瓶与唐三彩骆驼处于同一高度水平，再在瓶中插把鸡毛掸子，使之打破它们之间的水平关系，产生节奏。而且要用绿小盏、绿盘、蓝花瓶的色彩呼应衬托蓝绿衣物，用华美的黄色锦缎、金桔、三彩骆驼形成色块与之呼应。这样会感觉大色调在侧光中显得一派富丽华贵。远处的衣裙、古镜、大瓶托出古代气息，古色古香。镜中还透出镜外的另一个层次和空间，使现实与过去自然结合在一起。构图要求饱满，可根据画面需要，任意取舍。注意色调的冷暖、前后空间关系。课时为20节。

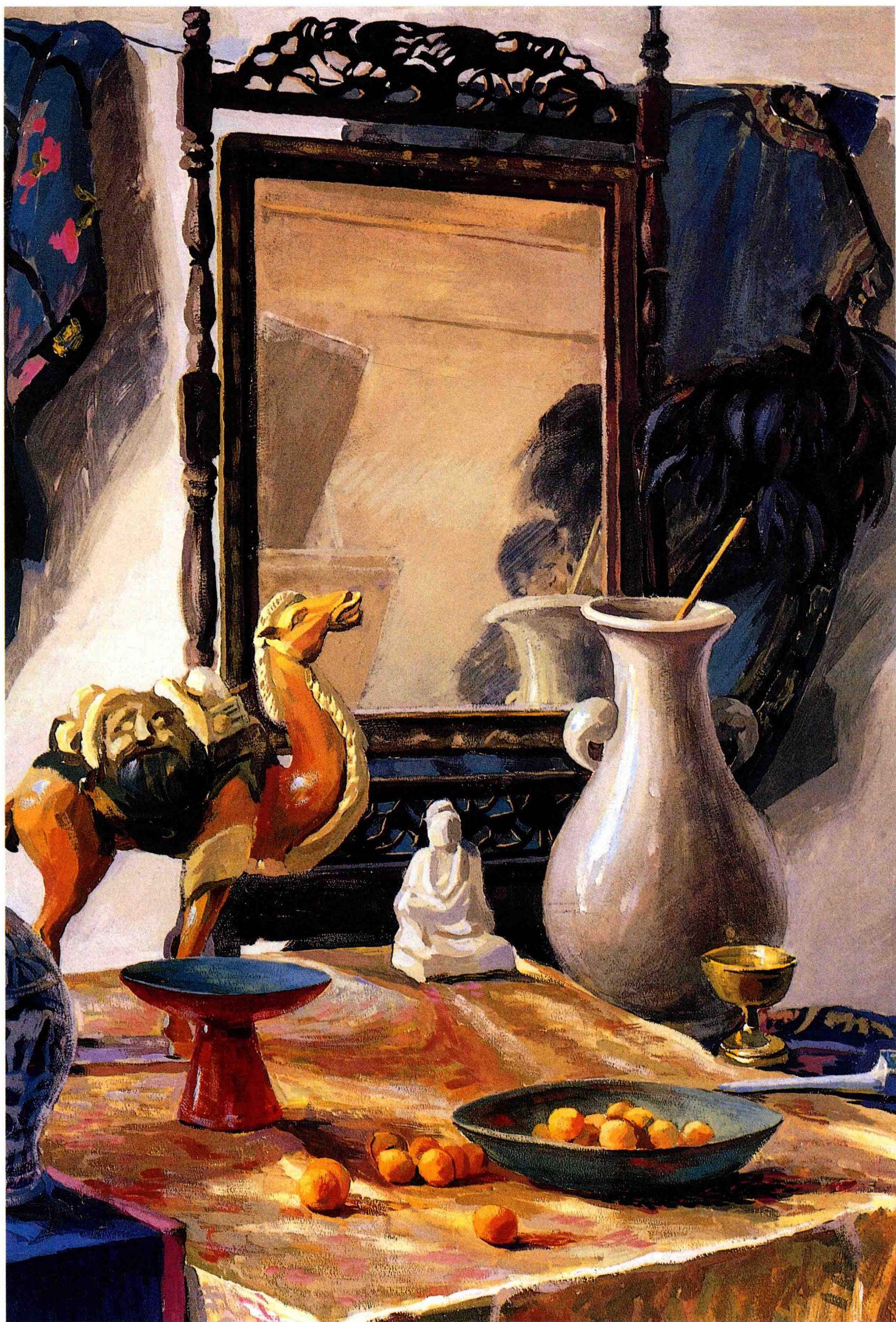
《怀旧》图1 90cm × 80cm 向朝晖 1992

《怀旧》图 1

这幅室内一角作品，在构图上给人以新鲜感，作者采用仰视角度，以蓝花大瓶为主体，透过大瓶去展示第二、三层空间关系。这种构图大胆而别致，运用了近乎平涂的方式，简洁大方，物体之间的色调与层次处理得有紧有松，蓝花大瓶和黄花缎衬布画得严谨、细腻，一笔笔描绘出它们之间的微妙变化，质感表现得淋漓尽致。

作者对黄花缎和几块不同黄色作了交待，黄、蓝对比色相对减弱了，画面看上去谐调统一，层次分明，干净利落，这是一幅令人愉悦的作品。

《旧日》 59cm × 89cm 李晓宇 1995

《怀旧》图 2

作品截取了整组静物中的一部分。构图完整别致。作者使形与色充分地结合，笔触小而灵动，严谨地塑造出画面中任何细小的局部。尤为精到的是画中的古镜，画古镜外缘时，用提压手法大胆塑造，细腻准确，对镜子裸露的每一处都作了细致的描绘，使镜内外的空间色彩得以展现。

由黄花缎衬托的果盘同三彩骆驼之间组成的空间关系，以及从骆驼到古镜、从古镜到后面墙壁的层层色彩关系的空间展示，说明作者能冷静客观地研究对象，态度充实、谨慎，用色丰富，冷暖分明，层次清楚，注重画面中物体质感与形色的结合，客观明确地再现了事物的本质，是一幅令人满意的范例。

《旧日》图释

紫灰色为主色调的大型静物。以木地板、朱红对布、老式的皮箱、陈旧的皮鞋以及蓝花大瓶为主体，加上一把带匣的小提琴，使画面内容变得丰富了。

几块以暖红色为主的色块，存在着色调上的对比，相互衬托和呼应。蓝花大瓶同小提琴匣上的绿色起着相互比较映衬的作用，也交待了画面中的色彩关系以及黑白灰大的空间关系。老式的钟表暗示过去，让我们感受到被遗忘的一角。作者对红色主体衬布的处理在整个前后空间的虚实关系上塑造明确，一丝不苟，贯穿画面，使画面色彩为主一亮。蓝灰大瓶刻画精到，质感细腻。作者用色准确，造型严谨，态度诚恳，笔法清新，朴实自然，认真而充分地表现出物体的质感。

从整幅作品中可以看出，作者在造型上前紧后松，表现出静的时代感。

这是一幅很有气氛的优秀范例。

《怀旧》图 2 59cm × 89cm 徐德义 1992

《风情》图例

这组风情系列与另一组休闲系列，同为二年级同一班里的两组静物。这组静物场景很大，用的器物也很多，摆置时反复画草图，然后决定以少数民族风情为基本题材，但是基本构想要在真实的摆放中才能把优点和缺点区分出来。

首先，找到白色牛头和纯黑色的牛角，加上豹纹图案的毛毯，再配上一些老式的大镜、钟表、红木小柜，翻毛靴子等，毛毯上放置一把藏刀和黄金怀表，这一切看上去很有藏族风情的味道。在色彩安排上，以浓重的红褐色为主基调，在红色的倾向里放置一块朱红衬布，使几块红色区分出冷暖、明暗关系。基于同样原因，在褐色倾向里，同样用黄色大缸和怀表、藏刀，使褐色调子里也有明确的冷暖、明暗关系的对比。把牛头骨的白色同角的黑色分开，一明一暗的黑白灰关系就确定了，其他的色块就定为中性色。

教师摆置静物时，不仅要考虑到画面将要产生的美感、构图上的合理性、色彩关系的冷暖、空间对比等，而且要有明确的黑、白、灰大关系。这一理论要明确强调。教师在组织学生创作每一组静物时，都要体现这一宗旨

《风情》图1 59cm × 89cm 胡凝 1997