

• 刘明明 编著 •

SECAI JINCHENG • •

美术学生应试丛书

色彩进程

静物

美术高考训练
美术职业中学
中等师范学校

西南师范大学出版社

321-52-8

美术学生应试丛书

色彩进程

静物

刘明明 编著

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图56 《静物》水粉 龙国跃

色彩进程

静物

1998年12月第1版
2000年6月第2次印刷

西南师范大学出版社 出版、发行
中国·重庆 邮政编码400715
全国新华书店 经销
四川省印刷制版中心 印刷
开本:787×1092 1/16 印张:2
全彩页 印数:10001~16000

ISBN 7-5621-1876-0/J·108

定价:12.00元

J I N G W U

目 录

引言	1
静物画的要素	2
构图法则	3
营造意境	4
作画程式	5
技法范例	6
作品赏析	11

《美术学生应试丛书》全集九部

素描进程 静物 石膏头像 人像 速写 构图

色彩进程 静物 风景 人像

工 艺 装饰设计

装帧设计:王 煤

本书作品提供:四川美术学院师生

引言

图1 《一盘苹果》 乔凡娜

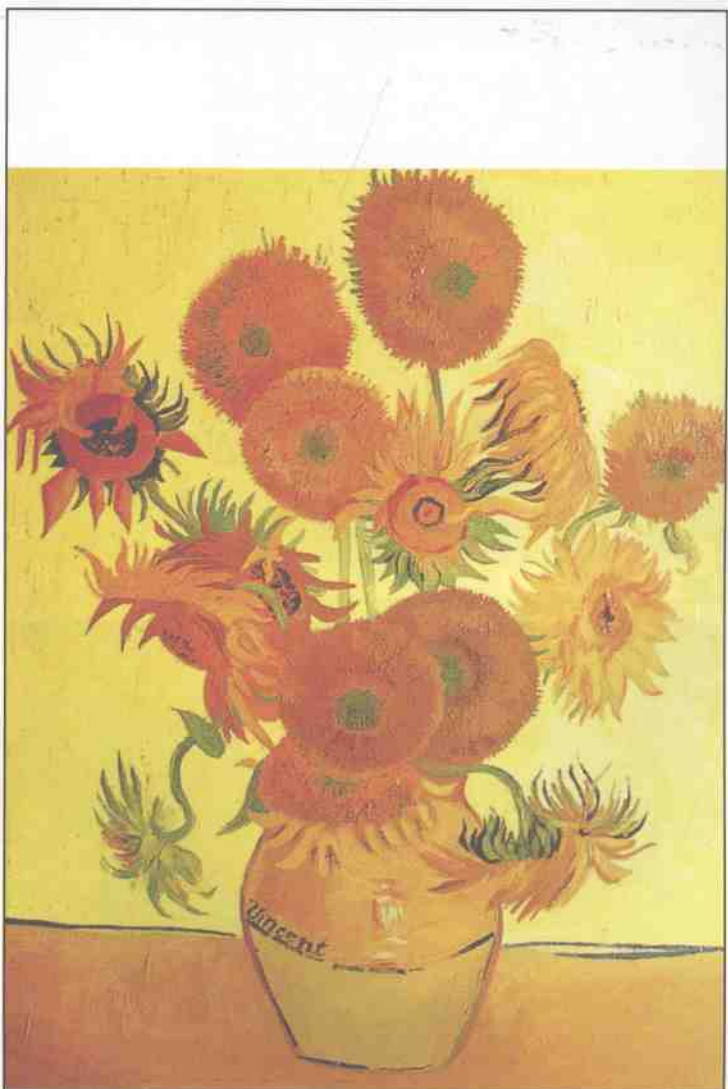

图2 《向日葵》 梵高

人们常常赞美太阳,它那永恒的七色光照耀在世间万物之上,给世界抹上了千变万化的色彩,画家的义务就是在这种明暗对比和色彩的交织中去创造出另一个新的彩色世界。画家面对丰富多彩的生活,朝夕相伴的各种物品常常成为写生和创作的题材,16、17世纪开始形成了选材于这些最常见物品的静物画。

根据静物画题材的特性,作画时可以选择那些令人愉快的、充满情趣的物品进行静物画的创作。这些令人愉快、充满情趣的物品,给画家提供了广阔的选择余地 and 任意发挥的空间。从古典的到现代的静物画作品中,我们可以感受到这些题材在绘画史上占有的特殊地位,随着绘画技巧的发展和艺术风潮的变化,产生了无数绚丽多彩的打动人的艺术作品。

静物画不仅作为一种绘画体裁,同时也是学习绘画理论和提高绘画技能的最切实易行的方式,初学者可以通过对静止不动的物体的写生练习,学习观察和理解色光规律,学习和提高作画能力;而画家则常常通过画静物来传达某种感受,表现生活中的自然与美感。18世纪意大利女画家乔凡娜的作品中取材于厨房里最常见的蔬菜 and 水果,画面优雅亲切;梵高著名的《向日葵》以画面上那枝向下弯曲扭转的葵花最为打动人心。

学习静物画首先要从研究基本规律入手,本书根据这一原则采用阐述基础理论、展示作画实例和分析评讲作品的方式,与读者共同探索静物画的绘画语言,提高绘画技巧。

静物画的要素

题材 组成画面的物品。画家根据构思选择自己作画的对象,一组静物一般选择有主题倾向的及相互关联的物品,也可以有例外的选择。

形式 画面结构和作画方法。在选择题材的同时也应确定画面的表现形式,根据这两个因素选择相适应的作画方法来准确地表现构思的意图。

明暗关系 确定画面光源,表示物品体积及结构关系,决定画面色彩关系的支撑,应该恰当地选择和充分利用明暗关系创造光影节奏。

色彩关系 确定画面色调、情绪,是体现画面主题和塑造形体的主要依据,因此色彩关系的正确与否直接影响到作品的成败。

空间关系 是在平面的纸上塑造三度空间感的手法,在静物画中由于物体间距离很近,应当特别注意物体之间相互的反映与间隔。

质感 是静物画美感的重要表达方式,组合物体的质感差别及与环境的质感对比能使画面充满生气,加强与观众的情绪交流。

图3 《胶水瓶》水彩 刘明明

图4 《叶》

图5 《餐桌》

构图法则

图6《蔬菜与杯子》水粉

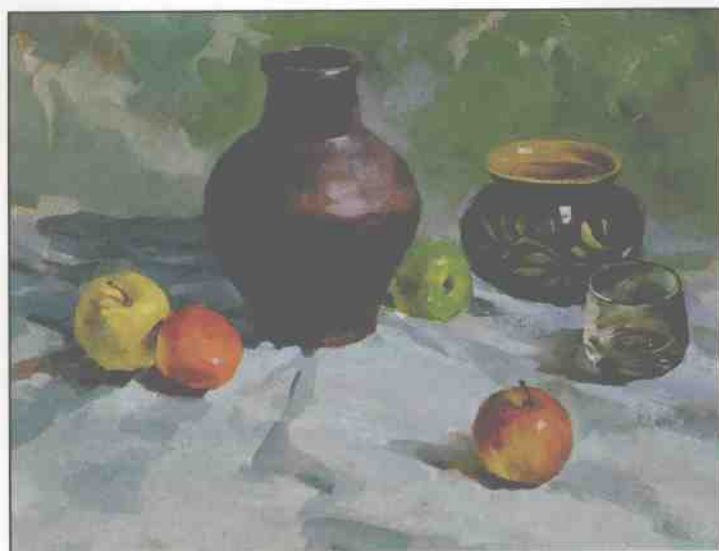

图7《静物》水粉

构图中心不明确、物体散而无联系。

图8《瓶》水粉

图6 静物画构图宜台面比背景多,此画重心下降,不易表现空间感。

图8 桌面以二分之一分割画面,造成视觉偏移,忽视下半部分。右边黑色物体与背景色度过于相近。

静物画

较之于人物画、风景画和主题画而言,结构关系相对较为单纯,构成画面的主要有平面的台面(桌面)、立面的背景和复杂的静物体块。画面上主要物体占据着显眼的位置,它也许就是画的色彩中心、明暗中心或者构图中心。

绘画的构图法运用在所有体裁的作品之中,确定画家的视点和画面的视平线位置,是作构图时首先要考虑的问题,由此画家才能正确判断每件物体在画中的位置和透视关系。

作品的构图中心大多数情况下被安排在画面最显眼的中间部位,构图中心要集中画面各种主要的对比因素,形成视觉中心,吸引观众的注意力。构图除了合理安放物体外,同时要考虑光源的方向、明暗布局、色块的和谐、画面结构分割等因素,才能达到画面的平衡和形成节奏。

构图形式是多种多样的,既有一些前辈画家作出的经典构图示范,也可以根据画家的需要自由创造,但是不能脱离基本法则太远。静物画构图一定要注意整个画面的完整性,主要物体应有完整的形象,重叠的形体要安排得合理,避免从前景物体后面露出一块莫名其妙的形状,要忌讳画面上没有一个完整的物体,大都是支离破碎的,像是吊在画框以外,达不到静物画的构成美感。

营造意境

意境和美感是构成静物画的重要因素。画家对静物画的创作灵感常来自于那些呈现在眼前刺激视觉的物体或者物体组合，比如一瓶亮丽的鲜花，一抹淡淡斜阳下的草地，或者是一只孤独的高脚酒杯……这些具有个性的形体结构和色彩关系，在画家眼里都表现出某种生命力，它们洋溢出的一种情绪感动了画家。静物画可以表现华丽优雅的鲜花、器皿，也可以用最普通不过的东西为主题来作画，因此学习绘画需要训练“画家的眼睛”来提高艺术的观察能力和感受能力。

画面意境通过主观和客观两种方式来完成，由画家根据自己的构思和作画目的选择物品，组合成预想的画面来展现画家的情感和意图，这是首先从主观愿望出发，也就是先立意；另一种是画家通过观察自然景物而发现其中蕴含的美妙，引起作画的冲动，这是来自客观存在的意境。

以学习和研究色彩为目的的静物画同样应该注意营造出画面的意境，以利于激发作画热情和形成画面物体的有机组合。一般以在画中占主要角色的物体为中心，在选择其它物品时注意与主体的联系和对应，根据物体给人的情感提示来布置出相应的色调，从而形成整个画面经过认真构想的意境。

艺术家对画面意境的营造大多源于内心对自然的感受，即使是抽象结构或荒诞组合的作品也同样具有显而易见的意境。

图9《鸟巢》水彩 S·莫尔(英国)

图10《圣诞节的咖啡》J·库茨(美国)

图11《静物》K·阿德森(美国)

作画的程式

当画家构思好一幅作品,对构图和画面的组成因素作了设想以后,马上需要考虑的问题就是如何作画,用怎样的方法去实现自己的构想。作画开始的方式是多种多样的,进行的过程也会因需要记住正确而合适的作画方法,这是完成一切构想的重要保证,特别对初学画者而言,科学严谨的作画程式有助于作画时不心慌、不乱阵,一步接一步地进行。每一种表现方法都有独立的作画程式,多作一些尝试,掌握多种作画方法,就能在面对不同题材和目的时选择最适宜的技法和程式,充分表达出作品的意境。作为训练色彩知识和写生能力最常用的作画程式分为四个步骤:1、铅笔构图; 2、色调关系; 3、局部刻画; 4、协调整理。

图12-1 铅笔构图

图12-2 色调关系

图12-3 局部刻画

图12-4 协调整理

技法范例

综合画法

在作一幅画时常会根据需要采用多种技法,如图13先从桃子的浅黄色开始画,运用湿画技巧画出桃子的色彩和体积,留下笔触和水渍,显示果子的水灵;接着用局部作画法画出桃子的投影和瓷盘的暗色,然后用连续不断的笔触画出蓝色衬布,留出白纸表现布上的图案。

淡彩画法

铅笔(钢笔)淡彩是水彩画特有的一种表现技法,它能够细致地表现物体,透过薄色而见到底层的铅笔线条,给人以色彩和素描的双重美感。作画进程中除了要特别注意铅(钢)笔线条的正确使用以外,还应该充分利用这些线条来制造形式美感。作画时先用铅(钢)笔画出构图和轮廓,再用线条表现物体结构和明暗关系(尽量不使用橡皮擦);然后用水彩薄涂法画上颜色(图14)。

图13-1 《五个桃子》水彩 刘明明

图13-2 《五个桃子》水彩 刘明明

图14 《马灯和碗》水彩 杨渝

湿画法

是常用的一种水彩水粉画技法，这种画法可以让画面显得润泽，色彩相互渗透揉合，有时会产生意想不到的效果。作画时先把画纸湿润，在纸面水分适宜的时候开始着色。湿画法的关键在于掌握好纸面湿工、画笔运用和颜料的水分。这种方法作画时难度较大，需要多作练习，但作画时的乐趣和刺激也是其它画法不可比拟的(如图15)。作画时先将全纸打湿，用含水分较多的颜料一次画成，画时考虑好画中各部分的先后次序，就可以在湿中画出有形的笔触。

局部作画法

局部作画方法在静物画中常被用来画复杂构图的作品，在作画过程中画家能冷静地思考、严谨地作画，有利于对局部的深入刻画。作画时要特别注意控制画面整体关系，注意色调和表现手法的协调性(图16-1、图16-2、图16-3)。

图15《秋菊》 水粉 刘明明

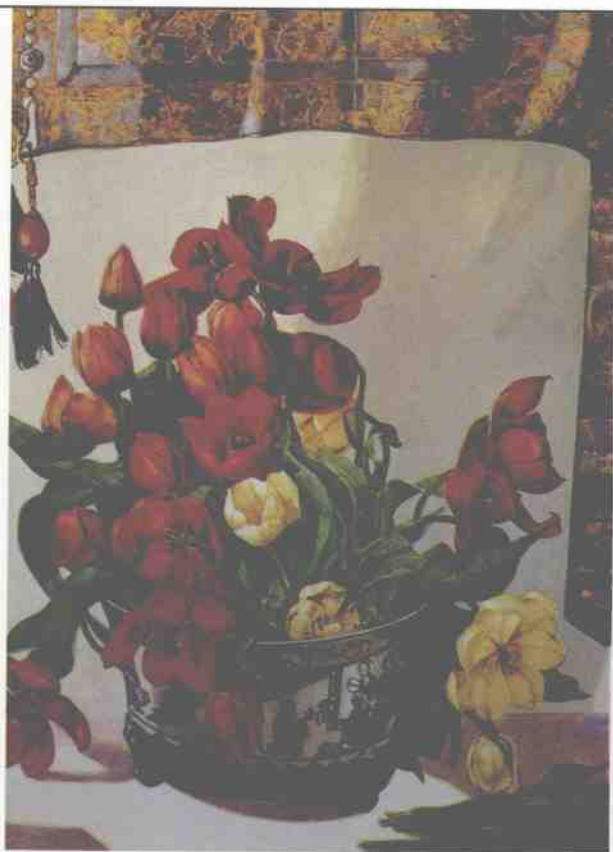

图16-1《盆中的郁金香》 水彩 R·阿巴克

图16-2《盆中的郁金香》(局部) 水彩 R·阿巴克

图16-3《盆中的郁金香》(局部) 水彩 R·阿巴克

图17《静物》水粉 学生作品

干画法

可以用水彩和水粉两种颜料作画,画时颜料含水分极少,使用笔毛较为坚韧的画笔,油画笔效果不错。作画由画大色块开始,用含有少量水分的颜料画出大色块,即主要暗部颜色。待这层色干后,用不同笔触深入刻画形体,颜料保持适当的水分,画出物体由深到浅的变化,直至最亮的部分。这种画法容易制造出画面的厚重感,缺点在于不易于表现某些物体的柔润质感。此外,在作画一开始把整个画面涂成一个深色或黑色的方法是不可取的,不利于表现色彩的变化(图17)。画中背景的暗红色调主导了画面的暗部色彩,绿色衬面呈现暗绿暖色倾向的主体色,白色衬布紫褐的暗部色彩与冷色流部形成强烈对比,由作品可以明显地分析出作画过程。

笔触画法

纯粹使用笔触的作画技法可以快速直接地用色彩塑造形体,流畅地表达作者的情绪。这种画法要求对静物的色彩和形体作仔细观察,认真分析清楚各种相互关系,画时要作到“胸有成竹”,对整体及局部都要作大幅度概括,注意笔触的运用方式和节奏变化,以笔触表现形体。作画时先用铅笔准确地画出形体轮廓和主要结构线,着色从主要部位开始,先画处于前景的形体,再画后层物体。注意前后物体的穿插关系和色调变化,整个作品几乎是一次着色、一气呵成(图18、图19)。从这两幅作品中可以清楚地看到笔触的运用方式,图18用了“写字”一样的笔触,笔触之间留有细微的白色,显得轻松自然。笔触没有重复。

图18《金鱼图案的衬布》 刘明明

图19《花》水彩 路易·海芙维(加拿大)

照相写实法 为广告或特殊需要作画

时,常常采用照相写实技法,以逼真的形象塑造吸引观众视线。这种技法要求形体准确、造型严谨,因此往往取材于拍摄的实物照片,选择主题和有表现性的物体是作品成败的首要条件,同时作画者要有认真的工作态度和持久的耐心,这是一种相当花费时间的作画方法。作画程式与局部画法相似,在勾勒轮廓时更应注重细节,包括每一个亮光和转折,刻画时从局部入手,连续不断地进行(图20、图21、图22)。

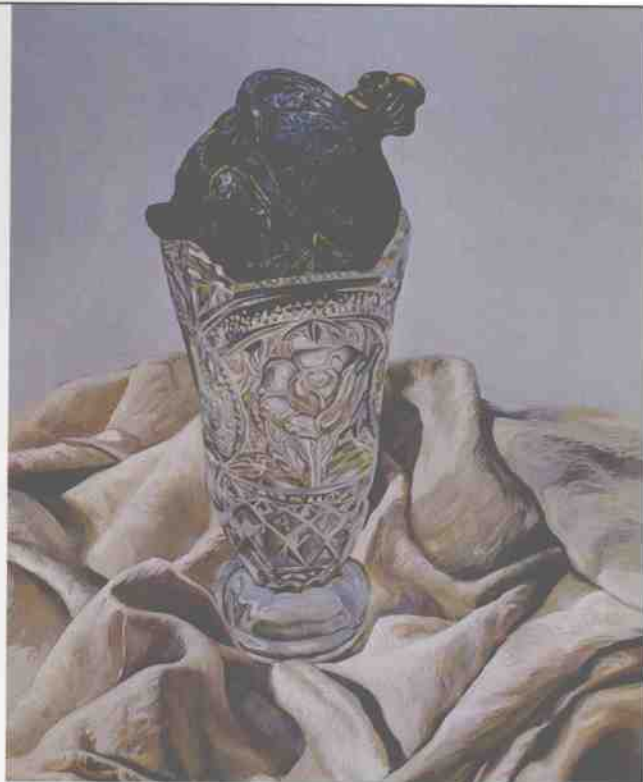

图20 《玻璃瓶》 杨儒豪

图21 《军用水壶》 杨云

图22 《金属器皿》水粉 陈春红

质感表现

表现质感对于静物画的完整性和感染力具有十分重要的意义,物体的美感和特殊性质通过画家对组合静物不同质感的表现而获得提示,同时,由于物体质感的对比和照应关系,使画面显得生动而丰富。因此,采用不同技法和手段来表现物体的质感是每一个画家都乐此不疲的,也创造出了许多令人惊叹的技法技巧。

表现质感可以用画笔以多种方式来完成,画笔的圆笔尖、扁笔头甚至笔杆的尾部都可以用来作画,颜料含水分的程度也是在表现质感时的重要因素,它们可以使形体被塑造得润泽或干渴,笔触隐蔽或生硬。也有的画家使用一些辅助工具,比如遮盖胶(留的小刀、刮削)、盐(形成颗粒水渍)、松节油(分离水色)等等。表现质感一定要根据作画对象来选用技巧,注意它们的固有特性和画家的感觉。

图 23: 画中苹果的暗部使用了较深的颜色和不平滑的笔触,显示这是几个不新鲜的苹果,摆放苹果的报纸采用了很写实的刻画,用细密的交叉线条刻画出了木头的质感,后面的墙上画家用较厚的白色在灰色底上不均匀地揉搓出陈旧的感觉。通过画中不同物体质感的表现,可以联想到它的主人极其普通的生活。

图 24: 这幅画使用不同的笔触表现物体不同的质感: 两个瓷瓶几乎不见笔触,刻画苹果用了小块面笔触,处于前部的香炉暗部笔触圆润,亮部有少许块状笔触,既表现了香炉金属的坚硬感又让它具有光泽,衬布上用了大块松散的笔触与画中所有物体形成对比,使画面显得松紧有度。

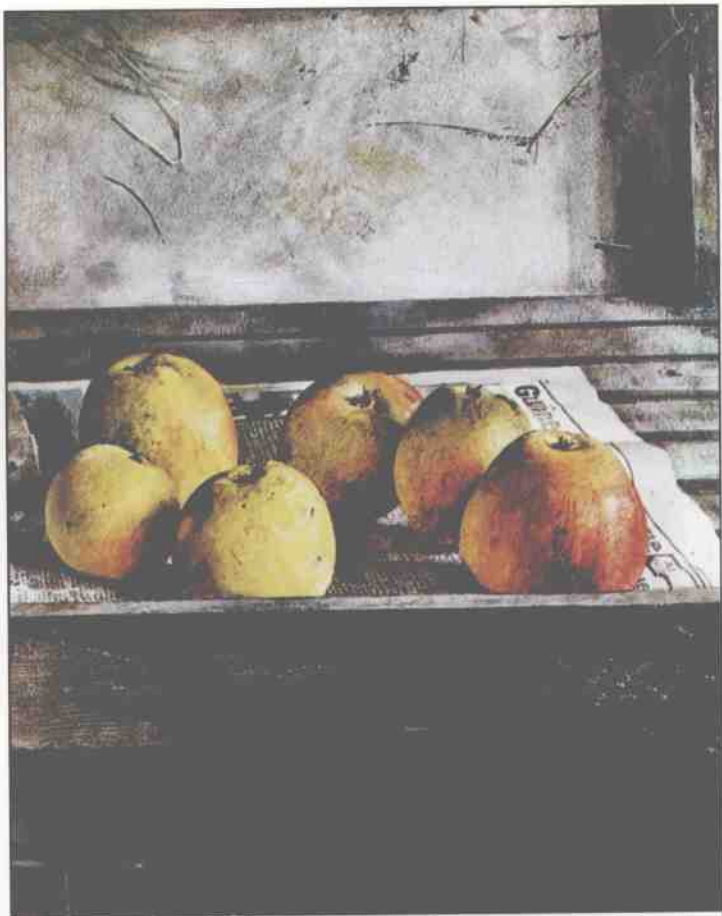

图23 《苹果》 M·泰勒(英国)

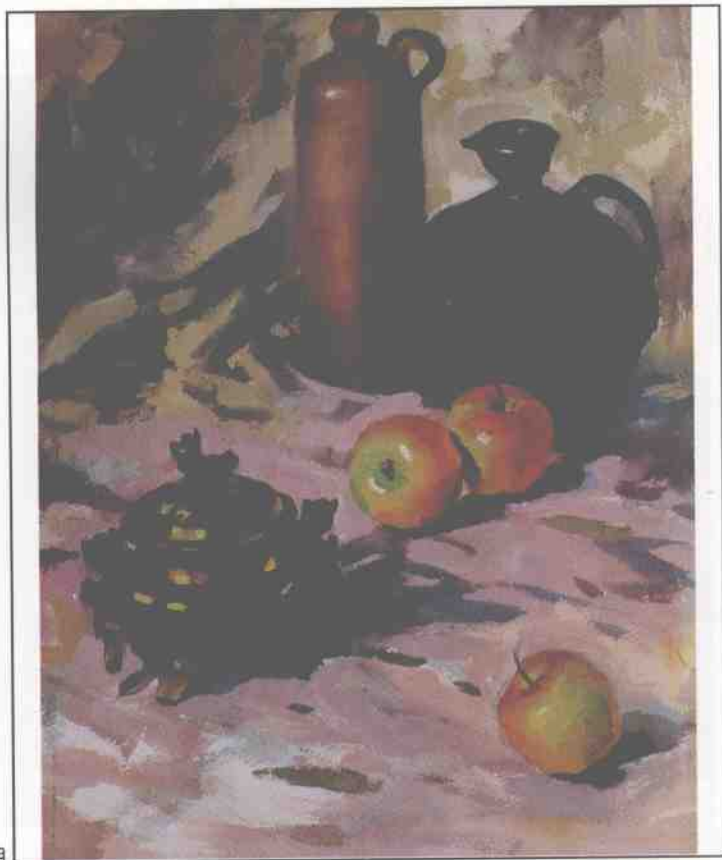

图24 《香炉与水果》 水粉 刘明明

作品赏析

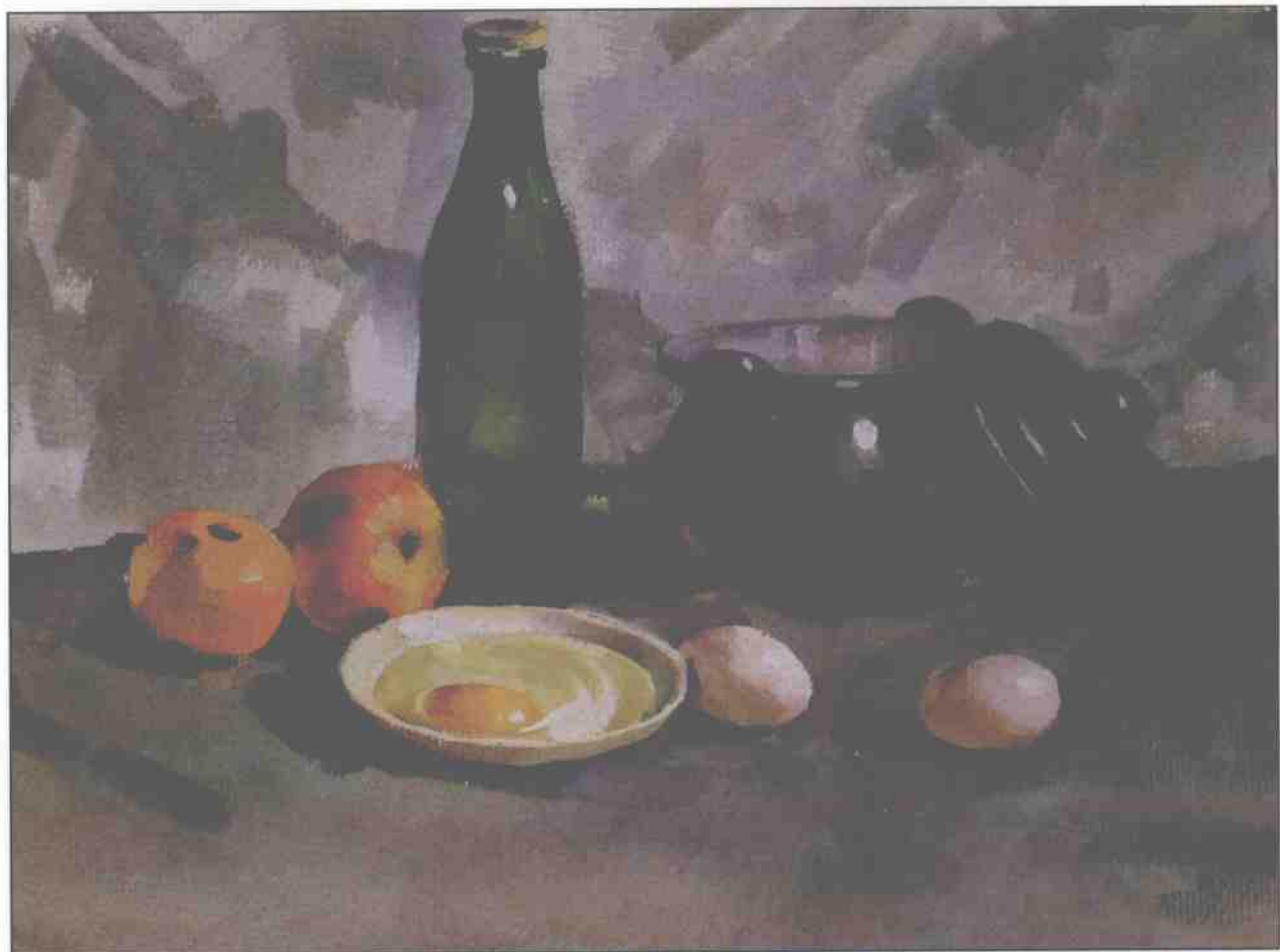

图25 《三个鸡蛋》水粉 刘明明

以食物为主题的单纯构图的静物画,所有的物品在图中都有完整的形象,注意了物体大小体积的搭配关系,采用干湿结合的作画方法,台面处理单纯,背景以统一的色彩加上大块笔触,概括地表现。

图26 《静物》水粉 张西蒙

《静物》水粉 谭黎明

