

突破难关

素描头像 ● 素描石膏 ● 素描静物 ● 水粉静物 ● 速写人物 ● 素描头像 ● 素描石膏 ● 素描静物 ● 素描肖像 ● 速写人物 ● 素描头像

美术高考名师指导

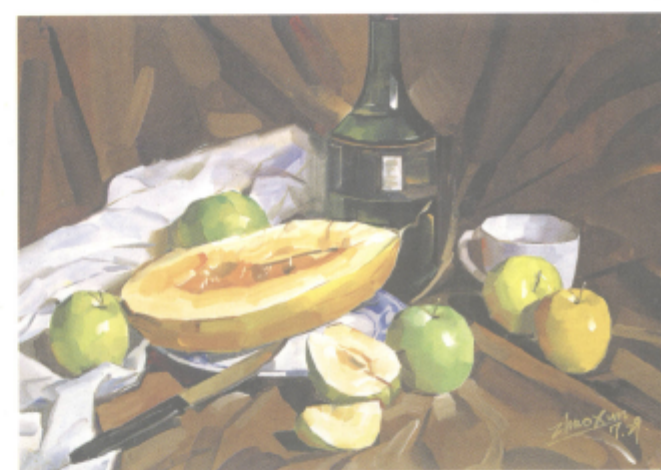
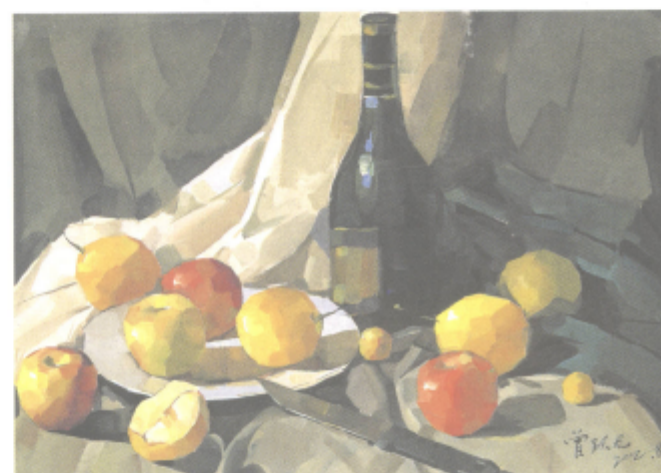
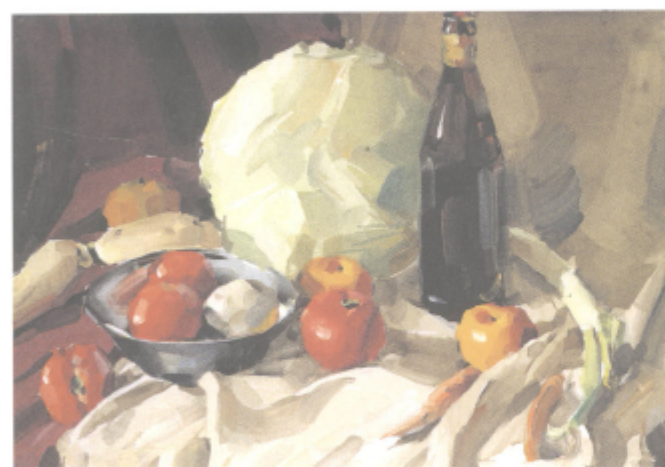
郭振山 编著

水粉 静物 1

安徽美术出版社

曾跃龙

955
-2

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物. 1 / 郭振山编著. —合肥: 安徽美术出版社,
2003.7
(突破难关)
ISBN 7-5398-1153-6
I. 水... II. 郭... 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
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 055697 号

突破难关—水粉静物① 郭振山 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

新华书店经销

安徽美达制版有限公司制版 合肥晓星印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/8 印张: 3

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

ISBN 7-5398-1153-6 定价: 24.00 元

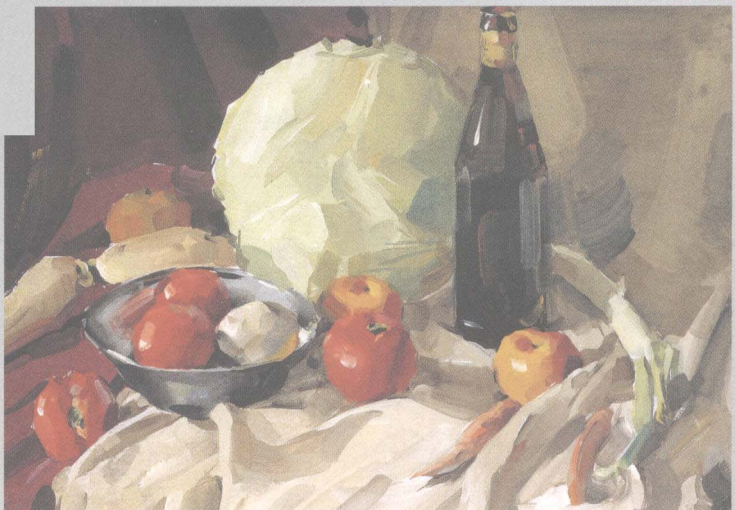
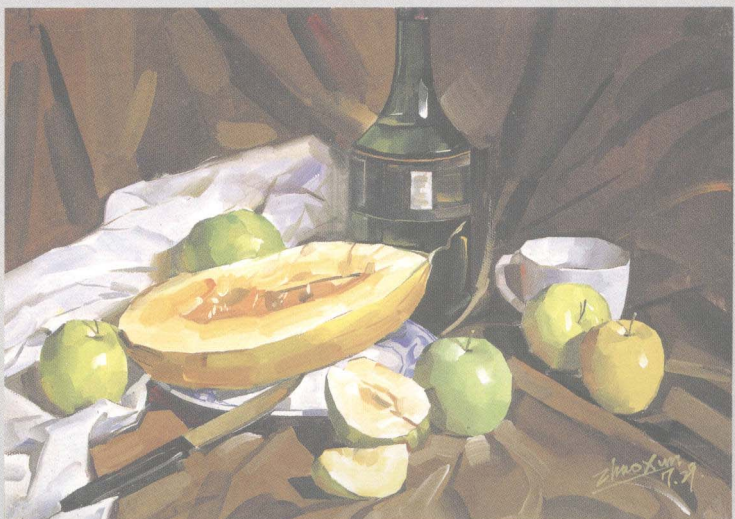
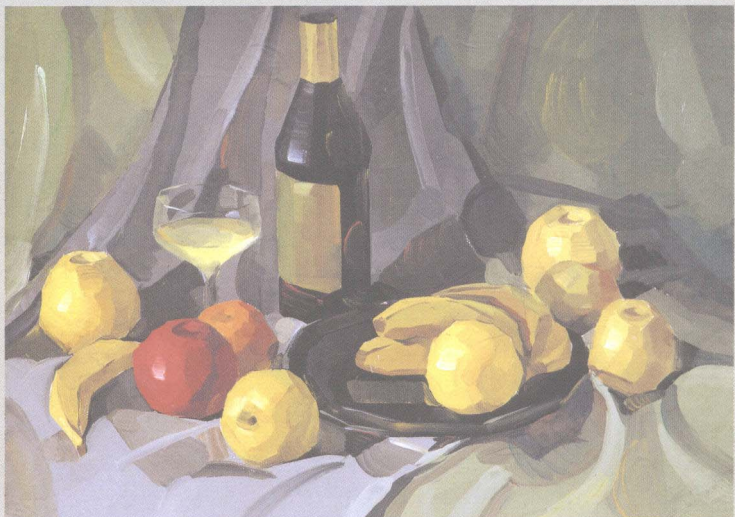
若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

由于个别作者地址不详, 敬请见到此书后, 与编著者联系领取稿酬。

开始落笔，这样有利于把握画面的节奏关系，由主及次，主次分明。在我看来，最好的落笔方法应是从你最有把握的物体开始着手，这样可使整个画面有一个比较完整的进程和节奏，逐步进行，有章可循，即使是在相对有限的时间内或是对于进程中相对难于处理的部位，都可以做到因势利导。在高考中，这一点是十分重要的，在同样的时间内，在同样的环境中，要想高人一筹，最重要的就是将自己的拿手之处首先跃然卷上，以此为基准，逐步展开，这样方可稳操胜券。

第五是关于画面节奏关系的把握。这个问题可以从两方面来考虑，即主体物与非重点物之间的关系。一般情况下，主体物颜色的纯度相对较高时，陪衬物及衬布应相对减弱，这样会使画面的重点更加突出。以上是从整体画面色彩节奏关系来讲的。那么，从刻画的深入程度上来讲又如何呢？答案就是主体物应更为深入，背景和衬布逐一放松下来。在一般情况下，近物色彩的对比要强一些，纯度要更高些。在我们所见的作品中，有的画面给人感觉呆板，其韵律感很差，散乱无章。造成这种现象的主要原因就是对整个画面节奏关系的把握不准。对于一个具体的物体来讲，也有把握节奏关系的问题。在亮、灰、暗的比较中，灰面色彩变化是比较丰富的，它兼有亮部和暗部的色彩成分。我们在作画的时候，离高光近的部分应该重点刻画，暗部则应该适当放松下来，使之更加柔和、平稳一些。另外，对于典型的部位来讲，如苹果的凹心部、刀口处、瓶口处，这些部位对于强化其形体的特征及质感方面都起到了重要作用。因此，对于这些细节我们应该仔细观察和判断，力求准确地把握。

最后我想再谈一下关于衬布的问题。就像红花离不开绿叶的衬托一样，一幅好的静物画也离不开衬布的衬托。在高考中，处理好衬布与主题物的关系是十分重要的。在我看来，衬布在静物画发展的历程中是一个永恒的主题。在我与很多学生的交流中和与他们交往的信笺中，有一点是值得我欣慰的，就是很多学生还是很喜欢画衬布的。通过多年的实践，我认为画好衬布是有相当难度的，它所需要的基本技能贯穿于整个作画过程。当然，画好衬布也不是一件非常难的事。我觉得应该做好以下事项：首先是懂得取舍，无论是从形体方面还是色彩方面，都应该做到以大局为重，解决好重点；要把握好衬布的起伏变化，将重点放在物体投影的起伏变化上；同时我们还要注意衬布整体的脉络，从基本走势上多下功夫，下笔要流利而有神，做到脉络清晰而平滑。

步骤图一

步骤图二

步骤图三

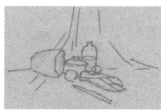
步骤图四

过大

不稳

过小

《冬瓜与青菜》步骤

步骤一 动笔前,首先要对画面的构图及黑白灰、色彩等方面的关系进行全面的分析和比较,找出最能打动人的因素。在构图时,应注意各物体间的关系,切记要搭配合理。

容易出现的毛病 主要表现在大小、疏密、色彩上。

对策 一般情况下,重点刻画的中心部位应大而密,其它次要部位可小而松。有些同学容易出现主次不分的毛病,可依据以下原则解决:在色彩上,主体物“重”时,背景要略“亮”一些;主体物“亮”时,背景应略“重”些。用褐色(也可以用普蓝、墨绿)勾勒出物体的大体位置,对形体的塑造要严谨,以便为下一步打下坚实的造型基础。苹果、橘子、西红柿都是圆的,容易出现一模一样的情况,这时要考虑到圆的“不同”。画器皿时也容易出现不对称、透视不明的情况,可先把中线画好,根据中轴线向两边推移,保持两边的对称。

步骤二 用单色较深入地描绘各物体的具体形态及素描关系。

容易出现的毛病 素描关系混乱或者过于呆板。

对策 这里要掌握如下原则:在一般情况下,物体的亮部和背景的对比关系是比较明确的;暗部尤其是暗部与投影相交的边缘线要画得放松些,趁湿画会得到比较理想的效果;用较稀薄的颜色铺出各物体的基本色,铺色时注意不要将已勾好的稿子全部覆盖上。

步骤三 具体塑造。这一步易出现杂乱的毛病。注意整体是由局部构成的,局部的变化过强,整体的变化会相对减弱。所以画面的色彩最终给人的感觉就是“杂”,而不是丰富。这还存在一个具体的从何处画的问题。从暗部画有利于准确地把握色彩的明暗关系,使形体更准确。但我一般从亮部画,这有利于把握色彩,尤其是对初学者来说更是如此。在准确把握亮部颜色的前提下,可以较容易地推断出灰面和暗面的颜色。无论从哪里开始画,都要注意既要保证各自色彩的个性,又要注意两者的有机关系。在各个物体上要注意有主有次,不能主次不分。

冬瓜的画法:冬瓜的表皮较厚且有光泽,色彩变化较丰富,采用干湿结合的着色技法有助于这一质感特征的表现;反光要含蓄,待接近干时再提出。用色:褐色+墨绿画暗部;白粉+群青+深绿画冬瓜肉部分。

青菜的画法:外形不如冬瓜那样规则,要注意体积感的塑造。具体方法是:牢牢抓住明暗交界线;用笔要灵活、自然。根部亮色:浅绿+柠檬黄+白粉;叶子色:深绿+土黄。

步骤四 进一步塑造,对画得不准确的物体作调整。这一步容易画平、画脏。在经过上一步的铺色、刻画之后,要审视一下是否有这样的问题。

对策 一般情况下,离视点近的物体色彩对比要强一些,纯度高一些;单个物体离高光近的部分应重点刻画,暗部则应适当放松下来,使之更柔和、平稳一些。另外,对于典型的部位来讲,如苹果的凹心部、刀口处、瓶口处,这些部位对于强化其形体的特征及质感方面都起重要作用。做到了概括中有变化,有松有紧,有色彩关系、明度关系,就完成了这一步的任务。

蓝色背景要画得含蓄,条格趁湿画出,要把握好衬布的起伏变化,将重点放在物体投影的影体起伏变化上,注意衬布整体的脉络。

铁锅要画得概括些,不要喧宾夺主。

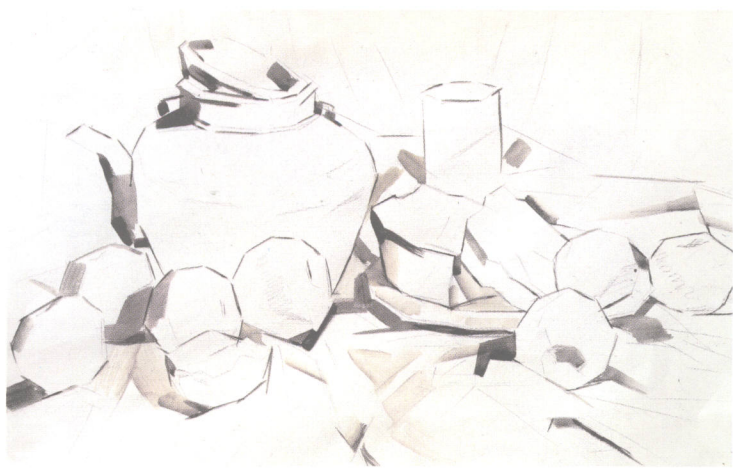
主体物颜色的纯度相对较高,离高光近的部分应重点刻画。

玻璃用色:褐色+普蓝+少量白粉。

完成图 将右上角的背景完成，然后画出前边的灰色衬布，使画面的整体效果更加强烈。

步骤图一

步骤图二

步骤图三

步骤图四

《切开的面包》步骤

步骤一 用单色（褐色、普蓝、群青等）准确地按形体的结构、比例勾出对象大致的轮廓。

易出现的毛病 学生在这一步骤易出现比较不准确、构图难看的现象。

对策 要注意物体相互间位置的布置及透视关系，不能一个局部一个局部地看，要整体地比较各个物体之间的大小、高低、形状的不同。这一步还需注意到物体的转折面及光影关系，这可为下一步的进行打下基础。

步骤二 用稀薄的颜色大体画出主要器物的色彩关系。

初学者易犯两种毛病 孤立着色，看一个地方画一个地方；用色倾向不明确，调色过度，色调偏灰，偏脏。

对策 首先，涂色时要注意整体比较，如橘色的水果与暖色衬布比较就显得偏冷，但与冷色衬布比较就显得非常暖。所以物体的色彩除了要明确其固有色之外，还得考虑它的环境色。其次，在这一步当中，色彩倾向要明确，这样可以为下一步着色提供一个良好的开端。如果这一步色彩倾向含混，则容易造成下一步着色的混乱。

步骤三 铺色。

易出现的问题 这一步容易出现色彩关系、明暗关系的混乱。

对策 可以从色彩最重的物体开始画，这易于把握整幅画的明度关系。具体画法基本上以“摆”的方法为主，暗部颜色以黑色为主，趁湿以土红色提出反光。亮部是在原黑色的基础上适量调入褐色及白粉。颜色尽可能厚些，这样不会因水分过大而导致干后颜色变浅。

面包的立面是以土黄及少量红的混合色画出，暗部调入少量黑，待接近干时用朱红提出反光。

步骤四 深入刻画。到这一步时作画速度可适当放慢些，目的是要在不断深入的反复比较中准确地把握色彩关系。另外，还要注意把握画面的主次关系，做到有重点地描绘。衬布的描绘要尽可能地以形体的变化为主，在色彩上多从明度的变化上去考虑，这样描绘出来的衬布多是和谐的、自然的，不至于因对衬布不适度的描绘而导致与主体物体形成节奏关系的失调。

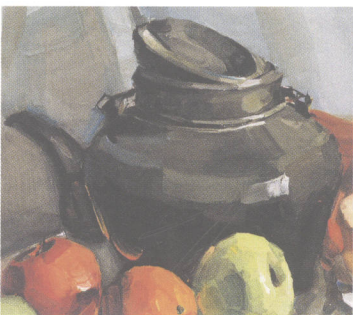

前边的水果是从左边的绿色苹果开始，用笔要明确肯定。布褶很多，要注意保持与主体物的关系。

近物的色彩的对比强烈一些，纯度高一一些。

完成图 最后，少动笔，多观察，从大局着眼，要强调主体，适度减弱次要部位，谨慎地将画面中的不和谐之处逐一纠正，直至使画面形成统一、完整的效果。

黑色罐子和切开的面包构成了画面的主体。陶罐用笔概括、肯定。注意环境色对罐子的影响。用色：黑色+熟褐+少量白粉。

陪衬物和衬布的颜色和对比应相对减弱一些。

彩苹 郭振山

彩苹的颜色十分艳丽动人，尤其是亮部，这里容易出现“灰”的问题。要注意保持其颜色的纯度，要尽可能少加白粉。从亮部到暗部的过渡是趁湿一次完成的，采用方挺的笔触，紧随其形体的转折运行，这样有利于表现出彩苹那光滑且厚重的质感。

雪梨与猕猴桃 郭振山

这组静物以简练的色块对比、细腻的表现手法，充分展示了水粉画深入塑造形体的本领。雪梨与猕猴桃采用了多层叠加的表现技法，给人以厚重、结实之感。

切开的哈密瓜 郭振山

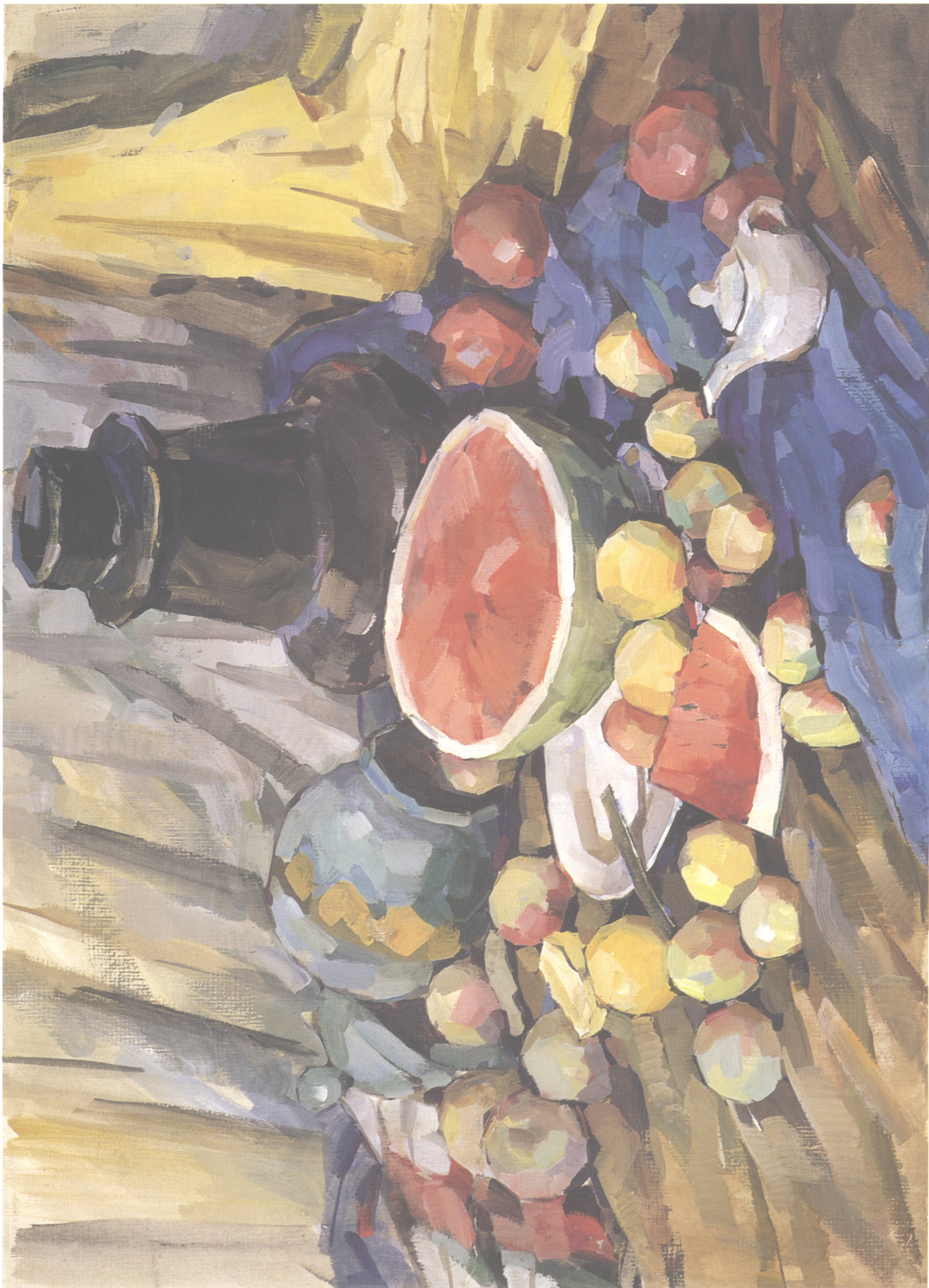
切开的哈密瓜的颜色是画中惟一较鲜明的颜色。在背景柔和的色调中，哈密瓜的颜色显得很鲜亮。瓜肉以白和少量深黄调和而成，用深黄与赭石的混合色趁湿画出瓜瓢，用笔干脆利落，有一气呵成之感。在干湿的掌握上要注意：过湿易画“烂”，过干又缺乏水果的质感。

洋桃与柠檬 郭振山

洋桃的造型很有特色，表皮起伏明显并且光滑透明。画法是先用浅绿、中黄及少量白粉的混合色作为基本色，沿其形体薄薄涂上一层，趁湿画起伏的小灰面及暗面，待接近干时提出高光。柠檬的画法与橘子相似，只是在这幅画中居于较次要的位置，画得太实容易造成主次不分，因此画得非常概括，以达到突出洋桃这个主体的目的。

切开的西瓜 闫维远

这是一组以西瓜为主体结合其它水果，如桃子、杏子、苹果等组成的静物，整个画面呈三角构图。色彩以明快的暖灰色调构成，微妙的纯度变化给人以舒适、自如的感觉。经过提炼的色块结合装饰的表现手法，使之感觉更为浓重。

紫衬布与白兰瓜 施学军

这组静物对白兰瓜的表现采用的是简练概括的语言，注意避免出现简单、平的现象。作者准确地把握住了画面的节奏关系，以湿画法作为其主要的着色技法，颜色过渡自然、柔和，生动地表现出白兰瓜表皮自然、光润的感觉。果柄及外形的圆润使其特征进一步得到加强。

陶罐与玉米 曲琳

这幅画无论是构图的组织，还是在色彩的布局上都显得很协调，同时红与绿、红与黄的对比更增加了画面的色彩对比，使画面既统一又富于变化。作者以流畅而又严谨的笔触去描绘对象，给人一种酣畅痛快之感。

切开的哈密瓜与苹果 赵勐

这幅是一张三小时的短期作业，作者的作画意图是比较明确的：力求在有限的时间内去完成构图、形体、色彩及质感等画面效果。从画面的结果来看，作者均充分和准确地表现出来了。其中部分物体如前景的水果、刀子及衬布都塑造得很精彩，是一幅成功的写生作业。

圆白菜与西红柿 刘一鸣

这幅画运用简洁、概括的表现手法来进行形体塑造。这样很适于发挥水粉画工具的特点，有利于表现出水粉画的特点。像西红柿、橘子、圆白菜及衬布均是以强调自身颜色的个性为出发点的，笔触是模糊、朦胧的。近景的大葱、胡萝卜及金属盘子则是以精练、轻松的用笔，生动地表现出了物体的质感，由此也强化了画面的节奏感。