

姜雪鹰 编著

新起点

水 粉 静 物 画 图 鉴

人民美術出版社

前言

概述

这是一本由中央美术学院附中学生习作精选组成的图册，作者都是15岁到17岁的青少年；所提供的范例是历届一年级到二年级色彩写生课的课堂作业，其内容分为《静物》、《全方位静物》和《室内一角》三大部分，着重体现水粉画从开始到深入直至完成的过程。书中引用部分相同的静物写生范例，是为了便于相互比较，从共同点寻找不同以往的新起点。这种特质会在同一种作业里通过不同的人、不同的方式来完成。同时，也体现了中央美术学院附中在这一阶段上的教学结构与体系，还有助于学习、临摹者更容易从中寻找到与自己有关的、容易吸收的内容。

用水粉色进行静物写生，是学会观察、认识、表现色彩的基本训练手段之一。在教学上采用这种绘画工具，是基于初学者对水粉色容易掌握。当然，水粉画又有自身的绘画技巧和魅力。笔者深信通过努力实践，能够为基础的色彩规律、色彩美学奠定良好的审美意识，使初学者能顺利进入丰富多彩的色彩世界。

静物的摆置

摆置静物，是教学中很重要的一个环节，是教师的一种改革和创意。它要求教师在摆置静物过程中必须重视它的内容、构图及物体组合的疏密与平衡等，还包括不同质感与色调，色彩上的黑、白、灰关系及大色块、色彩空间等诸多因素，尽量使静物在任何一个角度都产生完美的效果（这一点会在全方位静物中得到充分的展示）；同时，需要不断地摆置出与以往不同的组合静物实例，来激发学生的色彩感觉。色彩静物的摆置，一定要注意水粉色种的局限性，

如：水粉色对黑色调、褐色调、土黄色调等较重的色调，表现起来比较困难，但是，在色彩训练中，我们不可能回避对重色调的表现，因此就要求在摆置静物时考虑到这一因素。在摆置静物时，应尽量使之色调亮丽、色彩鲜明，使表现起来比较困难的色块在一组静物中占有少量的成分，尤其是对初学者，静物的摆置应尽量减少在色调上出现麻烦。随着时间的推移，进度的深入，重色块的比例可以加大，这样在水粉色干湿变化比较大的特性下，也能更快、更好地掌握水粉画的技巧，使初学者在色彩能力的运用中逐步做到形色结合，达到完美的艺术效果。

教与学

教与学是课堂上极为重要的因素，无论在什么样的课堂上，都需要教者与被教者紧密配合。在教学上，我个人有以下几点体会：

1. 准确无误地讲解出对每一组静物实例的要求、意图和效果。
2. 对每一组实例静物进行详细分析，如大色调、大色块的处理，色彩空间关系及物体之间的环境色运用，严格要求造型准确、构图完整及局部与整体的关系。
3. 观察了解学生的个性及悟性，注意并发现这一过程中产生的灵感和表现方式，教师应当充分看到这一点并善加引导，给予肯定和鼓励。在画面中出现问题时应及时提出修改意见和方法来解决学生面临的问题。
4. 提供大量的优秀范例，以此来强调课堂上要求

的及应达到的效果(这些范例是历届留校的优秀作品),同时,要使课堂气氛融洽、配合默契,对学生要因人而异、因材施教。

5. 培养正确的审美意识及观察事物的正确方法,训练出能够整体观察事物并能准确表达的眼和手,学会处理整体观察与局部塑造的关系。这些能力不单限于色彩运用上,它也是学画者所必须具备的基本功。

学生在学习方面应具备以下几点:

1. 要充分理解这一阶段课程的内容及意图,配合教师完成教学大纲的要求。

2. 严格要求自己有明确的构图意识及画面的层次感、节奏感。

3. 要肯动脑思考,脚踏实地,全身心投入到绘画状态中,以较好的效果完成这一阶段课程。

总体来讲,在教学的过程中要在学生身上不断总结一些科学的教学方法,同时,也应随时修正不足,使传统的教学体系随着社会的发展,不断改革、创新。

个性与绘画语言

个性与绘画语言也是在学习造型艺术中一个值得探讨的课题。从学画到成才的角度加以观察和分析,就会看到个性与绘画语言的结合十分重要。世上各种事物都有自身的客观规律,掌握并学会表现事物的客观本质,就存在着正确的观察和表现方法的问题;任何一种绘画语言,都会因学生看问题角度的差异而有所不同。同时,个性的不同,决定了每个人今后所走的艺术道路也不同,这是一条颠扑不破的真理。所以,因人而异,量体裁衣是一项至关重要的教学法规。尊重学生的个性和学习方法,可以说在教学上会收到事

半功倍的效果。绘画艺术是个体劳动,个性不同的艺术家们,用不同的绘画语言注解着客观世界。一个人的个性包含他(她)的品质、智慧、才能,而一个人个性的形成,又是先天秉赋与环境教育共同产生的结果,在这种特定的艺术氛围中,训练他们的个性及思维方式,塑造一个学生的品性、气质、情操,也就成了艺术教学上的基本着眼点。在学生成长和学习过程中,每个人都在不断寻找着自我,充实着绘画语言及表达方式等等。每个学生在学习造型艺术的实践中也在不断协调自己的个性和方法,逐步形成属于自己的绘画风格。同一组静物在不同学生的描绘中会千差万别、各呈风采。在本册范例里我们不仅会看到他们客观真实地再现了事物的本质、状态,而且,多种表现手段在同一组静物里都体现得真切、具体。在艺术教学实践中,我们随时都会感受到因个性不同而产生多样的丰富的方法和手段。因此,个性在艺术劳动中需要培植,而绘画语言需要在艺术实践中寻找。一张好的作业里会充分体现出学生的个性和绘画语言,我们不会因为其个性与方法不够成熟而加以否定,相反,应因势利导,力求完美。这本图册展现的都是学生在不同阶段最优秀的作品,其间包含无数艰辛的劳动和心血,这也是师生共同无数次向上努力攀登的结晶。

以上所述,是我在中央美术学院附中任教十三年来的点点感悟。现在,我把她奉献给社会,是希望能在基础美术教育领域中起到一定的示范作用。同时,也是为了答谢我的师长和朋友们,谢谢他们在教学上对我的鼓励与肯定。也谢谢学生们真诚的合作,是他们的作品使这本图册倍添动人的亮点。

认识造型

面对一组静物，首先观察主体与副体之间在形体状态上的区别，做到落笔时心中有数。

认识构图

静物在纸面上的布局，要权衡对象占据的大小位置和黑白轻重关系。

认识塑造

从大的整体入手，而后再局部塑造。同时，要持续关注大的色彩关系，防止形色脱离。具体方法是先画深色，后画浅色；运笔可用涂、摆、点、提、勾、扫等手段。还要注意水粉颜料干湿变化的特质。

认识调整

一幅画处在完成阶段时，成功所在，调整是关键。要反复调整色调、造型、整体上的谐调性和完整性，最后签上自己的名字和日期，养成良好的习惯。

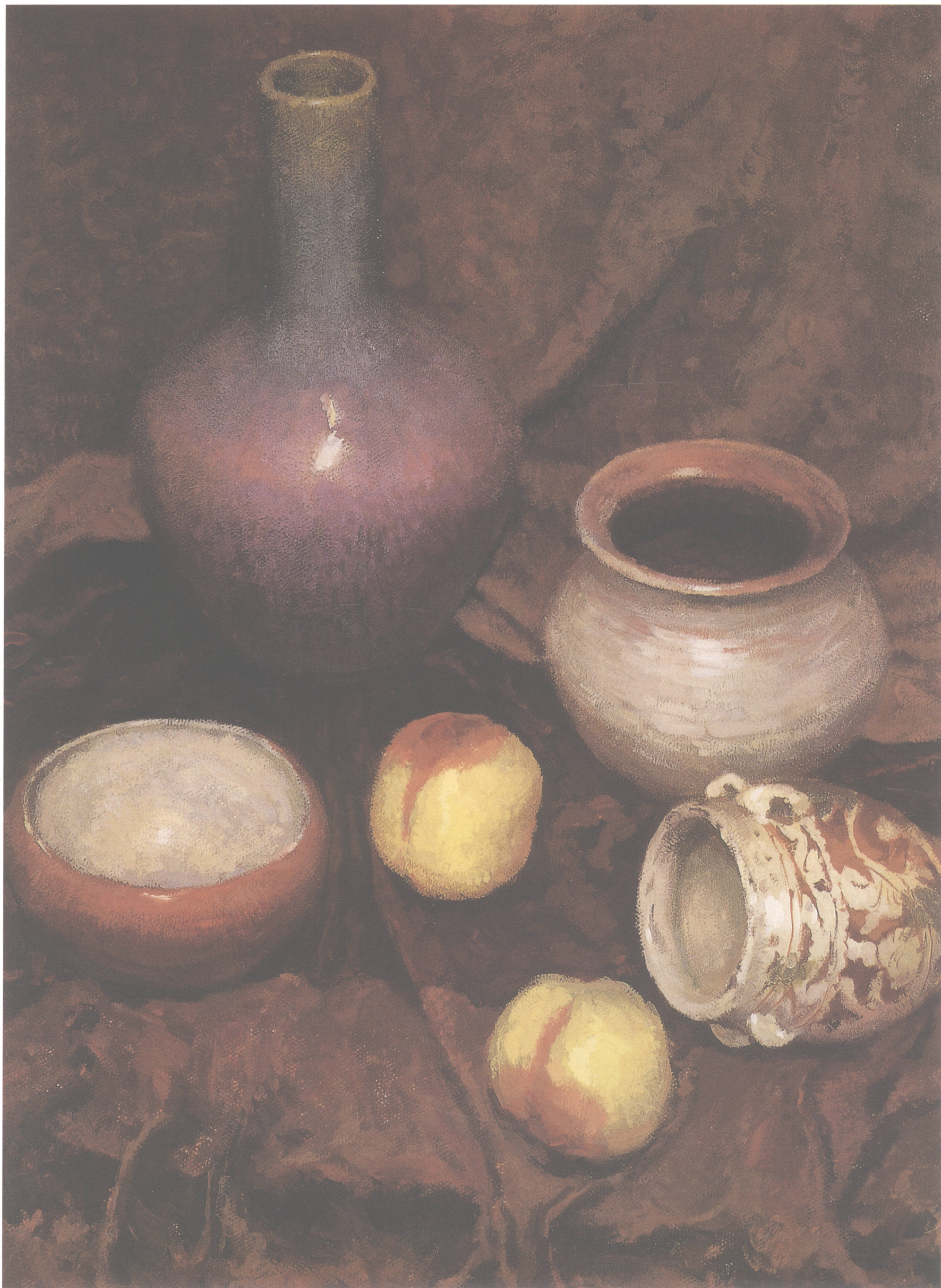
● 图1 局部

图1 鲜黄色为主色调的写生范例

作者根据画面角度的需要,采用了俯视的竖构图。静物内容单纯,以水果、果盘和墨绿色酒瓶为主,特别置放在画面中的是两个色彩相对较亮的桃子,它们和其他水果、衬布的亮度、果盘的灰度、酒瓶的重度组成了画面的黑、白、灰关系。画面中的黄色衬布占据了大部分地方,留出的小部分地面使空间关系显得更加深远。黄色衬布由暖渐冷的色彩空间变化,也使整个画面更加丰富、活跃。作品真实、客观地描绘了器型、水果和衬布的造型,也注意到了环境色的影响并充分表现出来。作者用色饱满,色彩艳丽动人,构图完整,整个画面洋溢着亮丽、耀眼的光采。

图1 静物 59cm × 44cm 林木 1991

● 图2局部

图2 紫红色为主色调的写生范例

静物摆置的目的是对紫红色调的训练，内容不太复杂，主要以器型为主，不同方向的瓶罐高低错落，在主体为紫红色的衬布上显得极为协调。作者非常注重第一感受，不但很好地把握住大的色彩黑、白、灰的关系，而且很有能力塑造器皿的质感，紫红色的丝绒衬布也刻画得入木三分。作者用细小而生动的笔触，严谨刻画每一个器型的转折关系、冷暖关系及虚实对比等同时，描绘了器型的环境色，清楚地交待了紫红色衬布对器型颜色的影响，使整张画色调沉郁、华贵，给人一种难以言喻的美感，是一幅优秀的写生画。

图3 静物 58cm × 44cm 王颀 1994

图3 蔬菜为主要内容的写生范例

以蔬菜为主，配有火锅和塑料袋，内容不太复杂，但蔬菜不是很好表现的，尤其是大白菜。作者在刻画大白菜、西红柿、萝卜和佛手瓜时，不但做到了形色结合，而且着重表现出各自的质感，看上去非常有意思。作者一入手就抓住了蔬菜给人带来的特别感受，同时，认真严谨地刻画了火锅的质感与色彩关系。这幅作品构图合理，均衡而平稳，各个部分都十分完美。画面中的色彩关系也交待得清楚，很有条理。作者用色肯定，色彩感觉准确细腻，并且有较强的塑造能力及敏锐的审美意识。作者生动地再现了客观事物，而且定位准确，是一幅不可多得的优秀范例。

图4 小型静物写生范例

作者选用四分之三的角度入手，所以在画面上可以看见少量的地面。静物内容单纯，一件仿唐造型的陶马俑，配有蓝灰大瓷碗，和瓷碗色彩呼应的是绿色小罐，再加上小的玻璃器皿以及与陶马俑呼应的水果。主体衬布以淡绿色为主调，配有灰绿衬布。这样，整体色调就定下来了。在最初的训练阶段，要求造型准确，注重色彩的第一感受，不太强调质感和更深层次的塑造，但还是要求形色结合及构图上的布局能力。作者在把握大的色彩关系的同时，用厚重的笔触和色感，真实客观地再现了这组静物的感受，在此基础上，反复修改大碗、陶马俑的色块，直到碗与俑自身的冷暖、明暗关系交待清楚为止。作者用色大胆、饱满，手法厚重、诚恳，使整幅画看上去落落大方。

图4 静物 44cm × 59cm 王威 1997

图5 静物
44cm × 58cm
叶少勇
1994

图5 蔬菜为主的范例

静物的内容简洁，一棵主体大白菜，配有一杯可乐与土豆、西红柿、白萝卜等。看上去似乎是在地面的报纸上随便摆放的，实际上却是刻意安排的，这是布置静物水平的体现。作者在构图上布局非常完整，画面截取的角度也十分合理。作者着重刻画了大白菜、可乐杯子和西红柿，而且色彩运用得十分丰富，手法轻松活泼，用色薄而变化多样。尤为精彩的是对几小块红色的塑造，并且可乐杯子纸制的质感仿佛能够触摸到；西红柿画得更栩栩如生，质感、色感都生动准确。大白菜用笔不多，几乎是一遍画完。地面上的报纸也是色到形到，把我们每天都面对的熟悉事物变得清晰而富有美感。这便是作者最为成功的地方。

图6 静物 44cm × 58cm 王蕾 1997

图6 银灰色为主色调的写生范例

静物摆置时着重考虑色彩上的黑、白、灰关系，在光的作用下，除主体白花罐色彩较复杂外，所要反复调整的是银灰色调。作者在此对色调的处理比较准确。而后，着重刻画了白花罐的造型、质感和丰富的色彩关系。同时，也没有忽略小黑罐及果盘的塑造，对这两件器皿都在不同程度上追求了色彩关系和质感。作者手法大方、朴实，该细腻的地方（如白花罐图案）刻画得深入具体，该放松的地方（如衬布）刻画得轻松自如，使画面的节奏感非常鲜明。稍有不足的是几个梨，画得不够深入、生动，这一点多多少少地影响了画面的完整性。话又说回来，白花罐刻画得如此精彩，足以弥补这点小小的缺憾。

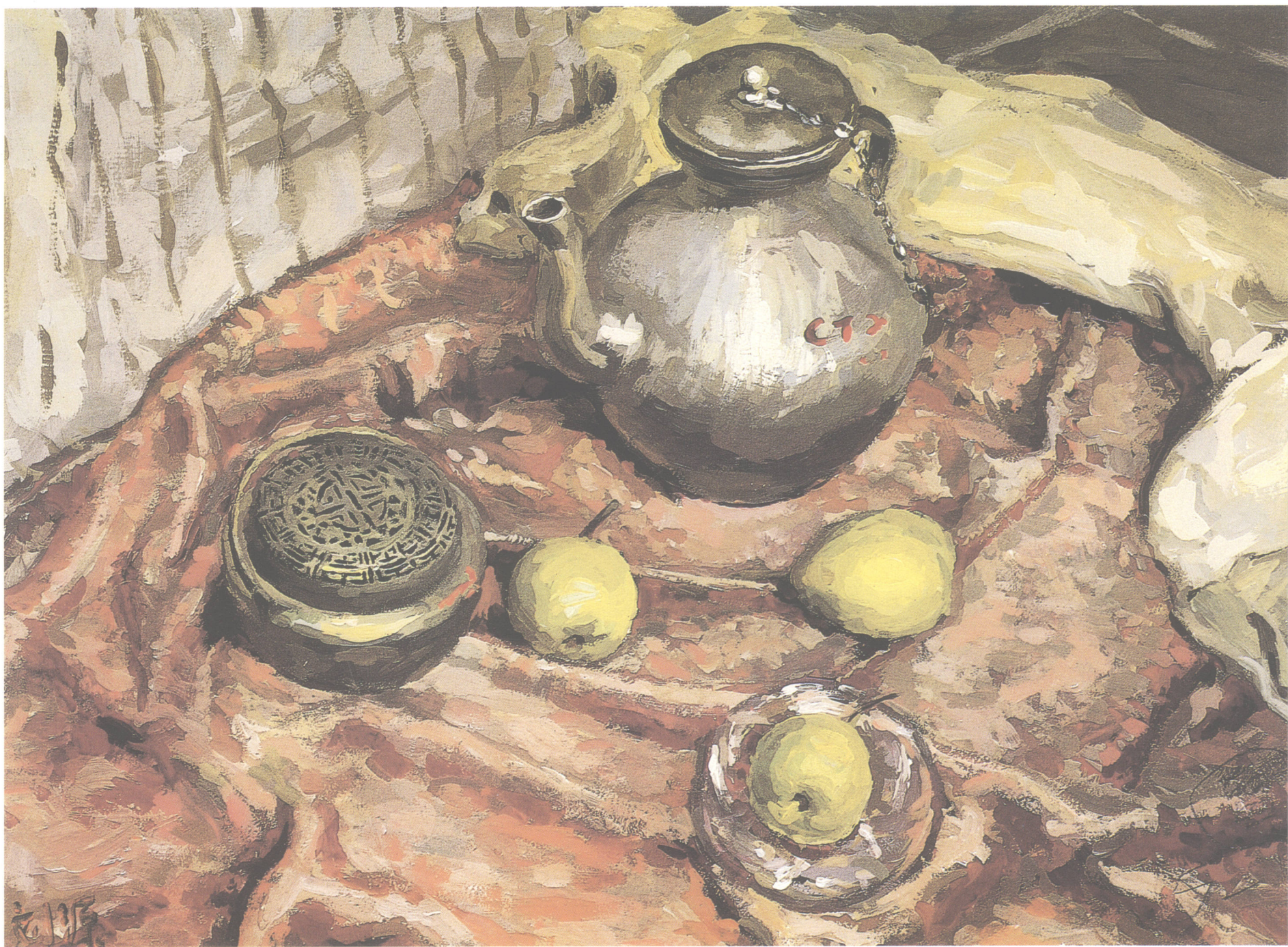

图7 静物 44cm × 58cm 刘源 1997

图7 粉红丝绒为主衬布的写生范例

静物内容虽不复杂，但银壶和铜手炉却极难表现。就这两件器皿来讲，要表现出质感和空间感，环境色的影响是十分重要的，尤其是粉红丝绒反射到铜手炉及银壶的色感，很难找到明显的色彩倾向性。作者在这点上把握得比较好，银壶暗部的色块证明了这一点。手法松动，但不失严谨，特别是在壶和手炉的刻画上，尽量做到形色结合，表现出质感。附属的两块衬布，一块紫灰，一块暖灰，处理得十分恰当，使这两块补色各显风采。作品色调优美、柔和，是一幅赏心悦目的佳作。

图8 静物
58cm × 44cm
李楠
1994

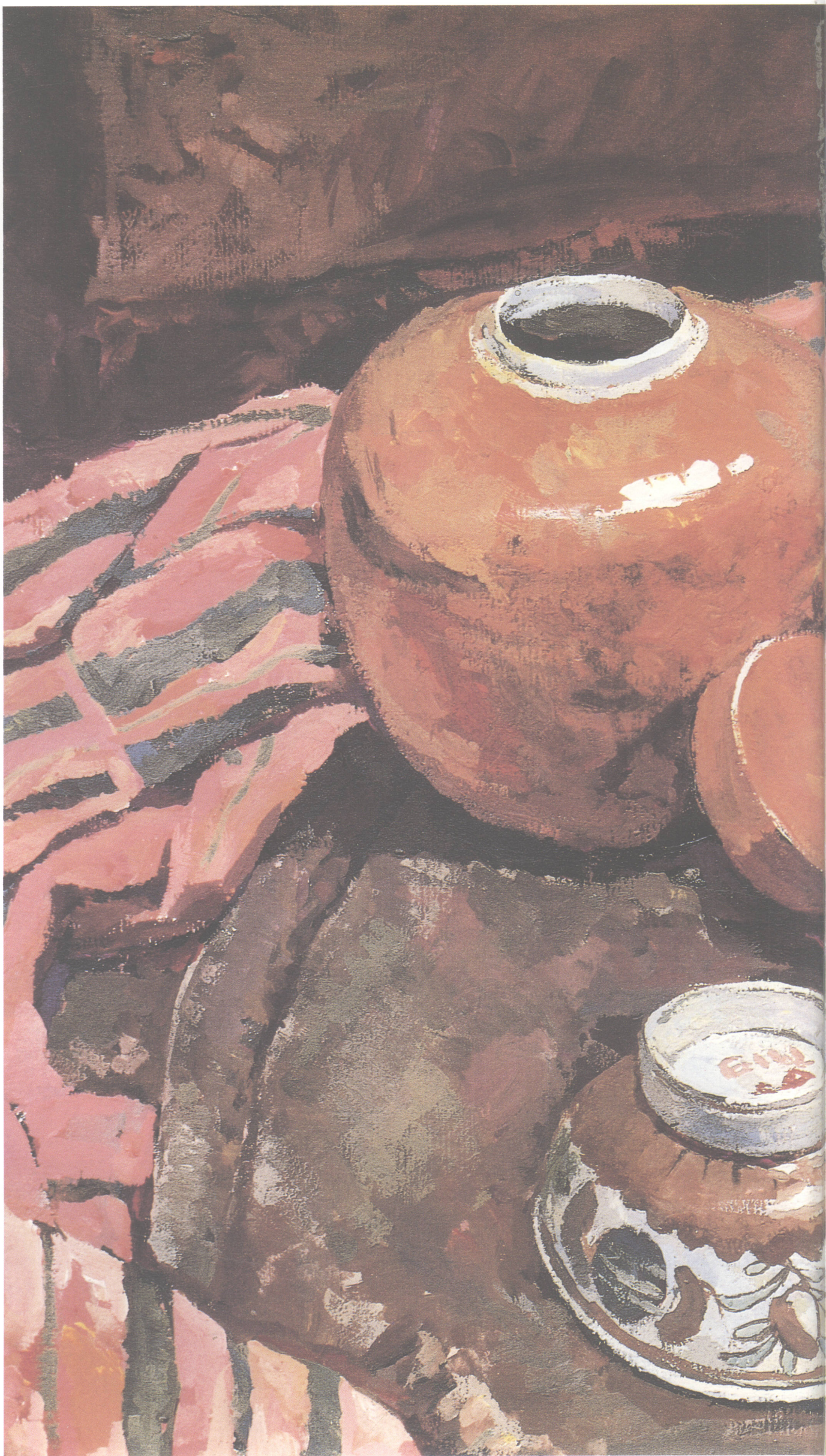
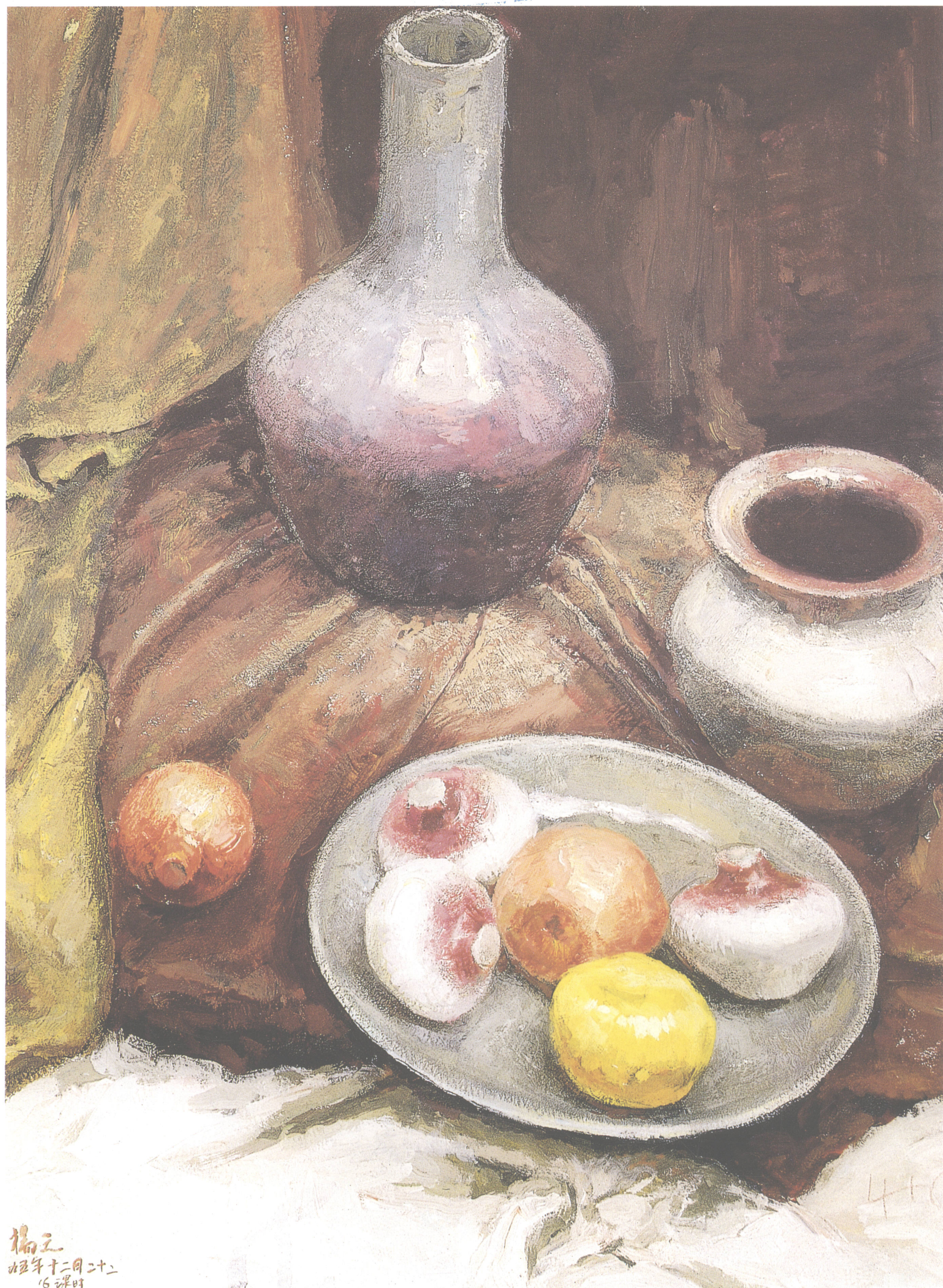

图8 红色主调的范例

静物内容复杂、量大，但器皿基本是以红色倾向为主的陶瓷罐，同时提供的白花罐既确保整组静物中的黑、白、灰关系，又可以调节画面的色彩倾向。作者在把握大色调的同时，注意强调了同类色的倾向性，使不同的红色、紫色、玫瑰色有对比、有呼应，紫红衬布既能衬托出红条纹布，又使它们之间产生息息相关的联系。作者手法规矩严谨，十分注重形与色的结合，并在塑造时，小心而有分寸地把握住了这一点。画面看上去宁静而稳重，色彩饱和却不沉闷，是一幅给人冷静感觉的写生佳作。

杨立
壬午十二月廿二
16课时