

日杂类

美术高考用书

水粉静物 画法与 步骤

郭志宏 著

河

北

美

术

出

版

社

(冀)新登字002号

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉静物. 日杂类 / 郭志宏著. —石家庄: 河北美术出版社, 2000. 2
(画法与步骤丛书)
ISBN 7-5310-1376-2
I. 水... II. 郭... III. 水粉画: 静物画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第75594号

画法与步骤

水粉静物——日杂类

郭志宏 著

出版发行: 河北美术出版社

石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/12

印 张: 3

印 数: 1-10000

版 次: 2000 年 2 月第 1 版

印 次: 2000 年 2 月第 1 次印刷

定价: 19 元

目 录

概论	(1)
一、应该懂得的基本知识	(1)
二、应该具备的基本素质	(3)
三、应该掌握的基本技能	(4)
(一)湿画法和干画法及传统的表现技法	(4)
(二)用笔的方法	(5)
四、杂物题材静物写生的作画方法和步骤	(6)
(一)画前的心理准备	(6)
(二)观察	(6)
(三)构图	(6)
(四)着色	(7)
五、需要注意的几个问题	(8)
(一)组织静物讲究立意,写生者应理解主题	(8)
(二)透视问题	(8)
(三)质感问题	(8)
(四)易出现的问题	(9)

概 论

水粉画兼具油画的厚重感和水彩画的清爽明快感的双重特点,而且水粉工具、材料简便,既能作大面积的平涂,又能作细致的刻画,因此,水粉画成为学习和认识、观察和分析,研究和表现色彩的一个艺术类别,具有独立的艺术魅力和艺术价值,在日常生活中,运用十分广泛。

水粉静物写生,是学习水粉的基础课,同时也是学习色彩的重要课题,成为我国美术院校入学考试的一个必考科目。

由于静物的相对静止以及较稳定的光线和场景,有利于初学者反复地观察比较、反复地研究,使静物写生练习在训练敏锐的色彩感觉,正确的色彩表现方法及提高色彩修养等方面起到了十分重要的作用。

针对美术院校历年的招生试题(色彩类)进行分析,我们可以看出:以日常生活常见的不同质感的物品组织成静物组合,作为考试内容,是一个共性;对考生色彩方面的基本素养和基本造型能力进行考核,以便更好地选拔人才,又是一个共性。

杂物是比较有特色的一类静物,与其他静物类别相比,具有造型很不规则、形体结构复杂的特点,如:堆放的衣物,质地繁杂,如:羽毛、草绳等;色彩不够鲜。如:工具类,画面构图组织难度较大,如:布玩具、背包等;场景布置局限性大,如:杂物的主题体现上要求严格。考生通过对各种杂物类的色彩静物写生练习,可以增强学习色彩的兴趣,培养色彩写生中的良好习惯,掌握更多的表现技巧,提高艺术素养,打下坚实的基础。

一、应该看懂的基本知识

我们知道:只要是光的照射,物体对光的反射,正常的视觉,这三方面因素并存的时候,就会使色彩产生。但是,没有接受过专业训练的人,多数没有认真观察色彩的习惯,只有学习色彩画之后,才能找到认识色彩世界,是研究色彩规律的

捷径。

这里需要特别指出的是:许多美术专业的学生,虽有一定的绘画基础,但在色彩方面,没有接受过系统的学习和训练,没有系统地、完整地认识和掌握色彩规律,他们在色彩写生中,没有运用正确的观察方法,也没有正确的知识作指导,更没有掌握恰当的表现技巧,造成在考试中不尽如人意,这是前车之鉴。所以提醒大家,只有弄懂并深刻理解色彩方面的基础知识,才能正确认识色彩并运用到写生实践中去。

首先,完整地学习几个概念:固有色、光源色、环境色。这与训练良好的色彩感觉密切相关。

所谓固有色,只是我们对白光照射下的物体色习惯概念的称法。例如:“五星红旗”“橙色的橘汁”。实际上,固有色是不固定的,客观物体的颜色,都要因光、空间、环境的影响而发生变化,因此,在写实的绘画中,特别是静物写生中,要根据具体的条件进行观察、分析、比较,才能作出正确的判断。

光源色,顾名思义,是具有不同性质的发光体的光的色彩倾向。例如:阳光和灯光就不同,一天中不同时间的阳光又不同。灯光中各色灯泡、日光灯、烛光也都各不相同。无论怎样的光都对物体的固有色起着不同的作用。在写生中一定要分析清楚,这一点我们将在后面继续研究。

环境色,也称条件色。客观物体的色彩不是孤立的,物体色彩受周围色彩和其他条件的影响,而且这种影响和制约是相互的,因此当观察某一物体的色彩的时候,眼睛不能只盯住一处看,要同时注意周围环境的色彩。我们把这些在不同光线下,对物体的局部、物体的全部乃至物体和物体间形成的整体有影响的色彩,统称为“环境色”。

有一些经验性的说法,例如:光源色对物体的受光部影响较大,环境色对物体的暗部、反光部影响比较明显等等。实际上,具体问题具体分析才是最好的经验。物体受光源色和环境色的影响程度,因物体质地的不同有很大的差别,光滑的物体,色彩明亮,离视点近的物体受周围条件的映射作用大。反之,物体质地粗糙,色彩灰暗,离视点远的受周围条件的映射作用就小。

固有色、光源色、环境色是组成物体色彩关系不可缺少的三个因素,同时又是形成画面基本色调的依据。因此,整体观察,保持对物体整体上的第一感觉是非常重要的。只注意固有色,忽视整体关系,缺乏色调概念,或时时用固有色+环境色+条件色+……来确定画面颜色,都是初学者容易出现的错误。纠正的方法是:先作小幅色调练习,有意识地摆放不同光源、环境的静物,着重抓大的色块,处理好大的关系,锻炼善于区别物体在各种不同光线和环境中所形成的不同的调子。在辨别色调时,不是首先找什么颜色,而是首先辨别色块的冷暖性质,并反复比较,然后调出来的色块才能正确。

其次,深入了解一些定义以利于认识色彩的基本规律。

我们看到一组静物,如果要把物体的色彩变化认识清楚,就要求我们的思路要清楚,即:在光线的控制下,各种色彩的本来面貌的呈现;有色物体中含某一色味的多少;色彩与色彩的明暗关系,冷暖对比关系;看到不同色彩时产生的不同感受。这一系列的结果,都是在比较中建立的,其中最重要的是对色彩冷暖性质的判定。

色彩理论上,把红、黄色系列的颜色定为暖色、蓝、紫色系列的颜色定为冷色。色彩的冷暖感在色性辨别上是相对的,不是绝对的。辨别出色彩的冷暖倾向性,对画面色彩的组织和表现有很大的帮助。以色彩表现形体来说,物体受光面与背光面的色性往往是冷暖对立而又统一的整体。各种光源的色彩从色性可分为两类:暖色光、冷色光。一般来讲,暖色光使物体受光面暖,背光面就冷;冷色光使物体的受光面冷,背光面暖。但要时刻注意比较,而不能教条。我们一起来看看下面的例子:在同样的接近纯白的阳光照射下,将一件白色衣服放在蓝色衬布上和黄色衬布上的冷暖变化,就大不相同。前者:衣服的受光面是接近于纯白的阳光色,背面则是带有蓝色反射的蓝色倾向,相比之下,衣服的受光面暖,背光面冷。后者:衣服的受光面仍然是接近于纯白的阳光色,而衣服的背光面变成了略带灰黄色的反射的黄色倾向,相比之下,就成了受光面冷、背光面暖。所有这些变化,都告诉我们受光面的色彩与光源色的冷暖变化分不开,背光面与周围环境色的冷暖变化密不可分,只有根据条件的变化,随时进行比较,才能准确地确定色彩

的冷暖关系。

在我们注意色彩的冷暖区别的同时,还要注意色彩的明暗。由于光线的强弱变化,光线照射到物体上的各种各样差别,如:直射、斜射、背光、折射等等都使物体的明暗关系和色彩关系产生相应的变化。色彩的明暗变化并不只是单一色彩的深浅变化,准确地讲,是从某种色彩向另一种色彩的逐渐演变。只需要仔细观察,而不能只停留在理论上。

在生活环境中,色彩的强弱有这样的规律:①距离观察点越近,色感越强,反之则弱。②原色比复色强,暖色比冷色强。③色彩对比大的强,对比小的色感弱。这些规律是客观存在的,在实践中发现并验证的,反过来又可以指导我们的实践。

如何以限量的颜料,经过适量的调配,表现出来丰富的色彩现象,是我们进一步的学习内容,即:色彩调配方法的学习和掌握。

简而言之,我们可以利用颜色中最基本的颜色(原色)按照不同比例调配出许多间色。同样,任意两种间色又可以按照不同比例调配出多种复色。颜料的颜色因此而变得多种多样。看到了色彩,通过分析、判断能够调出来,而且能够调得很准确,这并不是一件简单的事。必须同时观察某种色彩的色相、明暗、色度,并且将周围的色彩与之相比较,才能正确地分辨出色彩具体形象。当然还要考虑到颜料色与自然界中实物的色彩之间的差距,因此,还需要运用一些方法来增强颜料色对色彩的表现力,例如:对比、协调、并置、融合等方法。

无论是哪一种方法,都须根据主题内容和画面效果的需要而定。

对比法分为:冷暖、明度、纯度、面积等几个方面的对比。对比给人以强烈、刺激的感觉,可以起到强调、突出主体的作用。

协调包括主导色与从属色的协调,同性色或邻近色的协调,光源色的协调这几种方法。协调给人以含蓄、统一的感觉,可以起到减弱、概括的作用。

对比和协调是一对对立的统一体。强调对比时要注意协调,强调协调时又要适当运用对比。

颜色并置法:就是把不同色相的小色块并放在画面上,可使色彩鲜明、强烈、跳跃、活泼。

颜色的融合法:多运用来表现较复杂的色彩关系。注意两点:1.冷暖相反的颜色调和不要等量。2.颜色不要调得太死,只稍加拨动不完全调匀即可。也可以用笔蘸了色,直接放到画面上趁湿融合,形成需要的色相。无论是哪种方法的融合,都可以得到真实、丰富、生动的效果。

在前面,我们简略地谈到了一些色彩知识。在运用这些知识的过程中,许多人有这样的经历:明明是涂了很多颜色的色彩画,却给人没有色感的印象,而明明是素描画,却让人觉着把真实的色彩画出来了。很多人对此不甚理解,其实并不奇怪,这正说明了绘画中两大因素——形体结构和色彩之间的相互依存,不可分割的关系。在学习过程中,如果过分强调色彩而忽视素描关系,会使画面上形与色脱节,只是一堆没有生命的颜色。如果只考虑素描关系,以固有色概念去作画,会成为用色彩画出的单调的素描画。为了防止出现上述问题,要从根本上认识到:无论是黑、白、灰关系还是颜色本身,都能体现色彩关系,重要的是对色彩关系有正确的理解和认识,这也正是色彩学习中需要解决的核心问题。

那么什么是色彩关系呢?色彩关系是指形成自然界色彩变化的因素相互联系变化并依靠画面表现出来。色彩关系是形成画面基本色调的依据,只有把画面中整体和局部的色彩关系搞正确,才能掌握统一的色调。色调的形成不能主观编造,也不能盲目被动照相式地描绘,必须要在了解色彩关系的基础上进一步分析、概括、处理,考虑清楚强调什么,减弱什么。

一般来讲,调子是依据光源色的倾向为转移的。色调的种类很多,从明度上分,有暗调子、灰调子、明调子;从色相上分,有偏红的调子、偏绿的调子、偏蓝的调子等;从色性上分,有冷调子、暖调子;从纯度上分,有华丽鲜艳色调、古朴高雅的灰色调;从情绪上分,有热烈活泼的色调、低沉忧郁的色调、惊险恐怖的色调。

一个画面中,必须明确一个主调子,并以此统帅其他色彩。但并不能排斥与主调子对立的色彩,可以采取:将对立色彩的色性尽量向主调靠拢;尽量缩小或控制对立色彩的面积。

无论是色彩关系的建立,还是色调的确定,都离不开观察和感受,因此掌握正确的观察方法,有一个敏锐的色彩感觉,是学习绘画、掌握色彩知识应具备的

最基本的素质。

二、应该具备的基本素质

培养正确的观察方法,是正规的绘画基础教育的第一步。训练眼睛全面地去看待每一个物体及物体间的相互关系,是写生练习中的前提。一个人的造型能力与他的观察习惯密不可分。只有眼睛会看:整体出发、全面比较;头脑会想:认识、理解、分析透彻;手才能正确地表现出来。几个方面互相依靠、互相帮助,是不可分割的整体。在日常生活中,应该时刻注意这方面的训练,逐步养成正确的观察习惯。

如果一个人在画素描时,养成了整体观察的习惯,会使他在学习色彩时获益匪浅。因为绘画属造型艺术,写生练习是绘画中的基础训练部分,是研究基本造型规律和方法的课程,只有全面观察物体及物体间的形体结构关系,才能使造型更准确,所以无论是素描写生练习,还是水粉等色彩写生,都要求从整体出发,而且画局部也不能脱离整体,始终将对整体的观察表现贯穿于整个作画过程之中。正确的观察方法,是一幅写生作品是否成功的保证。它是作画之前,指导一切工作顺利进行的必要条件;在作画过程中,它又能使一切技法有的放矢;作画结束时,还能够对画面效果作出裁判,检验各种关系的正确性。具备正确的观察方法,即整体观察的习惯,更能够帮助考生深入、准确地理解前面我们所提到的理论知识。

以色彩静物写生为例,所谓整体观察,就是观察一组静物时,把眼光放开,让整个一组静物尽收眼底,获得第一感觉:最重的、最亮的,色彩倾向最强的、最弱的,而且让这种感觉持续到整个写生过程的结束。然后让日光环绕整组静物巡视,把复杂的静物组合,看成是几个简单的组成部分,先把每个物体看成是不同的基本色块,再去找每种物体在这个环境中的关系,例如:它们在明度、冷暖、饱和度上的变化,经过反复比较确定下来它们的形体比例关系,空间位置关系以及它们所代表的色块之间的对比和协调关系。这个环视的过程,就是整体比较的过程,初学者在每一次写生之前,都要花费足够的时间进行反复的观察比较,直到

建立起正确的素描关系和色彩关系。特别提醒需要注意的几个方面:

1. 观察的顺序: 在观察过程中, 应遵循整体——局部——整体的顺序。第一步的整体是找出一组静物的大关系, 要求敏锐地捕捉色彩的总的倾向, 大调子。接下去的局部是相互比较中找到色彩的变化关系, 因为没有对局部的深入细致地感受和研究, 就不能准确地达到整体效果, 因此分析比较各个局部及局部间的色彩关系也是必要的一步。第三步的整体是指局部必须服从整体, 为了避免陷入局部, 孤立地观察色彩, 要时刻提醒自己回到整体, 在深入分析、理解的基础上, 保持最初的感觉。

2. 观察的内容: 明暗关系、空间关系、色彩关系。三个方面相互联系, 相互作用。首先, 物体形体结构的转折、空间位置的变化导致色彩的变化, 可以根据它们, 观察物体受光面和背光面的色彩变化, 确定冷暖关系。另外灵活应用色彩的对比原理, 并且在比较中注意相似色块的区别和对比强烈的色块周围所存在的协调因素, 可以帮助你观察色彩的变化。如果忽视对比, 会使画面单调。而过分强调对比又容易使画面不统一。因此, 换言之找准色彩的关系就是搞好对比和协调的统一。

如果说一个人的视觉属生理上的范畴的话, 那么良好的色彩感觉并不是天生的, 有色盲和色弱的生理问题的同学除外, 敏锐的色彩感觉完全可以经过训练培养, 只不过要做到这一点需要几个条件: 第一个条件就是养成整体观察的习惯。第二个条件是要克服观察和感受过程中生理上、心理上和环境等诸多因素的干扰。第三个条件是要接受系统的正规的色彩基础教学训练。

许多考生会有这样的实践体验: 看不出颜色来。的确, 有时一些物体的颜色很难判断, 尤其是暗部的颜色, 很难一眼看得很明确, 在杂物题材的静物写生中, 这类问题会更明显。这只有依靠正确的观察方法, 才能使感觉得到训练, 变得越来越敏锐。同时, 视觉的反应告诉我们: 从对比观点出发, 整体比较, 会使对色彩关系的判断变得容易一些。某物体的色彩倾向本身, 就是周围色块对之作用的反映。无论简单的组合, 还是复杂的组合, 都是如此, 只不过相对明显和相对不明显的区别。多作色块组织小色稿的训练会大有好处, 凭经验提醒大家。

点: 在辨别色块时, 不是首先找什么颜色, 而是要先辨别色块的冷暖性质, 并且多作比较。例如: 石膏像和台灯一组静物中, 石膏像的灰白, 纸页的灰白, 灯罩的灰白, 要经过反复的比较, 先确定冷暖性质, 再确定色彩倾向。在调色时还要注意, 不能用白加黑调成纯灰, 而是要观察几组灰的色性及相互关系, 整个画面中的灰, 不仅要有深灰、浅灰之分, 还要有含有不同色味的有冷暖之分的各种各样的灰, 像用群青加白粉再略加上红, 可调成灰, 土红多些是暖灰, 土红少些是冷灰; 浅灰中加一点粉绿是浅冷灰, 浅灰中加一点土红是浅暖灰等等, 千变万化但万变不离其宗。多种灰在强烈的红和绿的补色对比之间, 起到了很好的烘托和协调作用, 使画面更具特色, 加强了色彩的丰富变化。由此可以看出: 主动地、谨慎地分析色块的冷暖性质, 可以把画面中的色块有机地结合起来, 产生良好的效果。

培养良好的色彩感觉, 决不是画几张画就可以达到的, 每个人的内在的悟性也起着很主要的作用。绘画本身是一个重于实践的事情, 只有通过反复的训练, 坚持在绘画准备、绘画过程和绘画效果等各个环节中认真体会, 才能使自己的感受能力、领悟能力、表现能力和控制能力得以培养、锻炼和成长, 这才是真正的悟。绘画中的刻苦训练与悟性之间的相辅相成的关系正是如此。可以肯定, 只要坚持上述方法训练, 并学会用脑, 会有理想效果的。

三、应该掌握的基本技能

技法是为主题服务的表现手段, 工具和材料是表现对象的媒介。由于本书从功能上有所侧重, 在这里不对工具和材料作过多的介绍, “工欲善其事, 必先利其器”足以说明工具和材料又与技法的学习和运用息息相关。谈技法方面的内容, 当然是指在适合于水粉写生的工具材料这一前提之下。

充分利用水粉颜料能覆盖、塑造感强等方面的性能和特点, 在此基础上形成和完善的表现技法, 可以更充分地表现对象, 常见的水粉静物写生技法, 可以根据主题内容的需要, 在不断的实践中不断地创造和掌握的。

(一) 湿画法和干画法及传统的表现技法

湿画法:用水略多,颜色较薄,画在纸上干得较慢。趁着湿笔,一笔一笔地画上去,衔接自然,笔触不明显。画面效果细腻、柔和、流畅。色彩新鲜、润泽、明朗,富有透明感,给人以深远、轻快、洒脱的感觉。

运用湿画法时,用笔宜大不宜小,对形体和色调要有完整的认识,应该“胸有成竹”,适合落笔快些,一气呵成。也有时候,有意识等第一遍干了之后,用软笔大笔蘸上清水,轻刷后,再用湿画法重点加工,能取得特殊效果,使画面效果表现得更加充实。但如果掌握不好,运用不当,会使物体造型不强,色感弱。

湿画法多适用于背景和暗部,在处理大的色块、大的色调时也常运用。

干画法:用水较少,色层可薄可厚。厚时可以覆盖底层色,薄些(注意这里指颜色薄而不是稀)可以利用底层色,利用颜色的叠置、皴擦,形成透露、隐现的特殊效果,使画面色彩较为丰富。

干画法用递增或递减的色阶层层衔接来表现形体,笔触肯定坚定,有利于物体质感、量感、色感和空间感的表现,使结构清晰,形体结实,给人以浑厚凝重的感觉。如果运用不当,会使画面物体干枯、刻板,空间转折关系差。

干画法属层次加工技法,要根据形体结构来考虑用笔,落笔要尽可能准确,才能得到生动活泼的效果,不宜乱涂,否则会造成高低不平,杂乱无章。

干画法常用来表现物体凸起部分、近景、亮部,以此达到强调立体、厚重感觉的目的。

传统习惯画法:注重水和粉的运用,是干湿、厚薄、虚实相结合的表现技法。调色时,注重稀稠适度,较为饱和。一般对次要部位、后面、重色、物体暗部等处,运用湿而薄的处理方法,物体的形与色的变化表现得自然、含蓄,而对亮的物体、前面的物体以及物体的受光部分,则要画得厚些,调色干、稠,并依靠生动跳跃的笔触来塑造形体。实际上,这正说明了在写生过程中,往往需要将干、湿两种方法适当地结合,合理地并用,才能使画收放自如,留有更大的可视空间。

(二)用笔的方法

在介绍前面的颜色表现技法时,提到了笔触的运用,可以看出笔触的运用对提高画面的表现力十分关键,值得我们深入探讨。

首先,拿笔的方法要正确。画较大面积的颜色时,执笔不要太低,应该离笔头尽可能远些,以利于视线照顾到全局。画小的地方,执笔可以略微靠近笔头一些,但笔不宜过于细小,笔触更不要细碎,必要时,可以利用笔的侧锋作细致地刻画。

其次,运笔很重要。运笔的方向应根据形体的块面结构来塑造,用不同的色彩,顺着与色块相关的块面结构分层次地组织,可以表现立体的形和空间关系。在受光面明暗结构转折处的笔触要肯定,落笔要稳、准、利落,背光部分要融和。

最后,笔触还受质感的制约,质地细软、浑圆的物体,笔触不宜过分强烈;质地坚硬、转折明显的物体,运笔可适当强调。

水粉画中,用笔的方法很多,且各具风格。常见的有以下几种:

刷:笔与画面纸张有较大面积的接触并移动,笔触成块、成片,多用于大体设色及大面积着色。

摆:调成较干、相对饱和的颜色,按照形体、块面、结构的转折变化,一笔一笔摆上去,这种方法刻画清楚,宜于塑造形体,在水粉画中运用较多。

贴:看准物体的形体和色彩变化,以较薄的颜色,轻轻贴上几笔,取得丰富的色彩变化,体现结构上的微妙联系,落笔讲究虚实结合。

拖:笔触自然拉拖,用力轻,露出笔锋,显出底色,多用于复杂的花纹处理。

扫:极少加水或不用水调色后,将笔锋散开,多用虚笔,画在纸上成不规则的排线状,常用于画皮毛等蓬松、绒类质地的物体及背景和虚化的轮廓部分。

罩:用单一的颜色加较多的水,在已经干了的第一遍底色上,薄薄地平涂,或较放松地平扫几笔,可用于调整明暗或色彩,并且能够加强某种色彩倾向以利于色调的统一。

点:用笔尖或笔肚,在画面上按压出不同形状、不同大小的点,注意点要有大小的结合,还要有疏密的变化。常用来表现高光或加强画面的色彩效果。

线:用笔尖的侧面画出虚实变化的线,可以加强物体的结构,也可以简洁地刻画出线形物体或花纹。

刮:用笔杆或刀类刮出线条来,多用来表现羽毛、草绳等杂物,使用刮的技法时,应注意几个问题:①底色要涂得厚些;②趁底色半湿未干时刮。底色过湿,刮

之后底色仍然会融合,底色全部干透,就不容易刮出效果来。

洗:将笔上的水分用吸水布吸干,趁画面上的底色未干时,吸去被洗部分的水分和颜色,达到晕染的效果,可用来表现水杯里水的蒸气、纱状物体等。

皴:水分较少的笔,蘸上较干的颜色,用侧锋在底色上轻抹,造成飞白效果,与底色相衬,使画面色彩丰富。

以上几种用笔方法,有些有利于塑造形体,有些有利于表现色彩的丰富变化,有些有利于刻画复杂的造型结构和质感的物体。要根据具体情况,灵活选择运用,每个人都应该在实践中摸索,逐渐寻找一些最适合自己的、适合画面表现的笔法。只有对表现力深入理解,才能体会出各种用笔技法的美感,使作品取得较好的艺术效果。如果孤立地追求某种技法的表面性,刻意制造新、奇、特效果,这是不可取的。

四、杂物题材静物写生的作画方法和步骤

(一)画前的心理准备

美术专业的色彩考试,从根本上来讲,是注重对考生色彩规律的认识和掌握情况的考核,因此,在平时的色彩写生训练中对规律性的学习和掌握,是考生必须要注意的问题。

同一组静物,每一位考生对其的反映并不相同,有的看到的是一堆物体;有的看到物体,看到联系;有的不仅如此,还能得到许多丰富的感受。静物写生并不是机械加工的复制过程,而是观察、认识、再表现的过程。因此,看到一组静物,视觉上受到某种程度的刺激,要把自己的情绪和要表现的对象之间建立起联系,使自己在作画之前,得到情绪上的引导和支持,作好正常的、健康的、主动的心理准备,对于完成一幅写生练习,是一个非常重要的环节。

(二)观察

我们把培养正确的观察方法,训练眼睛的整体观察能力,作为造型艺术的基本素质来训练,足以说明观察在作画过程中的重要性。

色彩静物写生中的观察,是在光源、环境、特定物象等一系列特定的、缺一不

可的因素共同作用下进行的观察。

同一组静物,由于组织摆放位置的相对固定,光线、色彩等方面条件的相对稳定,因此从不同的角度去观察,会得到不同的感觉。从布置的杂物间的关系上看,一般总会有些角度更为理想。

如果侧重画面结构的组织:从静物的正面会感到效果最为理想,如:主体位置适中;物体大小、高矮的比例关系;前后位置、穿插疏密关系都比较得当,有利于在纸面上的组织表现。从静物的左右两侧观察,都会或多或少有些不当之处,需要在纸面上适当地作些调整。

如果侧重于光线方面的表现:(除了特别设计的顶光或逆光的训练课题之外)从各个角度观察,会得到顺光、侧光、逆光的不同感受,而且区别很大。如:顺光角度适合对调子、色块的分析、研究;侧光角度适合对形体的塑造;逆光角度适合空间、场景和意境的表现。

如果侧重于色彩方面分析:顺光时,物体的受光面大,固有色较分明,各物体之间的大的色块关系很明确;侧光时,物体的明暗关系和色彩关系中的冷暖变化都相对复杂一些;逆光情况下,物体大部分处于背光,色彩对立倾向强烈。

由此可知,如果是单纯的写生练习,可以有意识地选择角度,并变换角度,分别进行写生,达到训练的目的,增强对色彩及色彩的表现方法的理解和掌握。如果是美术专业的考试,由于考场的统一组织安排,会规定考生的考场和位置,考生相对性自己的选择余地变小,但考试毕竟是对平时学习效果的检验,因此,无论处于怎样的角度,都应抱着重复练习的态度。写生过程中运用正确的观察方法,终究是一幅作品成功的先决条件和基本保障。当然我们并不排除因角度的不同而影响到发挥的情况。

(三)构图

构图实际上是作画过程中动手的第一步。构图是在观察的基础上,将总体感受通过简单的概括,在纸面上表现出来。需要注意的是:要从物体的形状比例关系、相互位置空间关系、色彩关系等诸多方面综合考虑。

构图能力是绘画应具备的基本能力,同时又属于修养问题,是需要经过大量

的练习训练及必要的鉴赏体会逐步培养起来的。因此,在构图的学习中,基本上没有固定的方法,也没有可以直接套用、完全实用的现成经验。所有构图中涉及的要素,都应从所处的角度位置出发,整体感受,然后落实到画面上,根据需要进行组织处理。

构图形式讲究变化统一,忌“平”、“齐”、“满”、“空”、“偏”。如:底线平直、一线排列、没有前后;规矩摆放,高矮胖瘦没有差别;物体轮廓扩张,画面体现不完整,强烈拥挤;纸面空余量过大,物体间缺乏联系,没有穿插关系;纸面安排的物体偏向一边或一角,产生倾斜。正确方法是:有意识地把主体安排在画面中心稍偏一些的位置上,然后利用其他物体的聚散疏密、穿插组织,达到构图的均衡、生动。提醒一点:除了考虑物体的大小、主次在构图中起到的定位、支架、点缀、补充、调节等作用外,还要考虑物体的颜色因素。一些纯度较高的色块,虽然面积很小,但给人很强的视觉刺激,它在画面构图中起到很重要的作用,甚至是举足轻重。因此,构图的本身也是对画面效果的合理规划过程,决不是简单的罗列和物品的堆积。

构图的练习,可以通过小幅画稿、多角度多方式的变化体会,最后选择自己最满意的,最能体现自己对静物的大感觉并且反映出个人情趣的画稿。

构图的具体步骤:

1. 整体立意确定之后,初学者用1B铅笔,轻用笔。如果有把握,可直接用一种颜色,一般使用粉较少的颜色,如:群青、熟褐、土红、翠绿、土黄,从物体的大的轮廓着眼,以点连线确定出整组静物的范围、基本定位并检验是否符合构图基本要求。

2. 将物体的基本形勾画出来,并且万变不离其宗,初步定下各部分的轮廓。在这一过程中,要注意物体间的大小比例、位置关系、动势联系各个方面的比较,还要对那些因为角度条件造成的,对画面起破坏作用的物品、色块作出必要的调整,适当地作出强调或削弱的处理。

3. 对物体的基本转折部分定位。将形体结构变化的地方和投影的范围、位置同时确定下来,为以后铺大色块做好准备。这一步是对物体间的关系的深入体

现,可提高画面表现的准确性。

4. 稿子勾好之后,适当放远观看大关系,进行检查。针对不合适的地方,适当修改。一般的经验是:最好在画面的前半部留有一定的空间,平面较立面的位置略大;两侧不宜空;底线不要满,得到舒展、稳定之感,否则会给人下沉、不透气的感觉。

(四)着色

如果构图合适,可开始上色,大致步骤如下,注意各部分之间并不能机械划分。

1. 铺大色块

首先应该对画面结构起较大影响的几个主要色块铺上。要求从画面整体着眼,落笔大胆,依靠对物体结构的观察理解,用几块颜色表现出对象的基本明暗调子及背景。这一步是整体明暗关系与色彩关系有机结合的初步体现。提醒注意:大体明暗对比的正确性和基本色调的正确性要统一考虑,不能陷入局部,停留在对某一单个物体的色彩描绘上。应该使画面整体调子统一,如果定色、定调不够准确,应及时调整。

铺大色块时,颜色宜薄不宜厚,便于下一步加工。如果遇到面积较大的色块,它的基本色可在调色盘中多调出一些。画时以调好的基本色为主,根据明暗及色彩的变化需要,边画边调。同时注意用笔,不要将大的色块单调地、毫无变化地平涂成一大片,这样不利于表现色彩的变化和空间感觉。

铺颜色时,是对形体和空间的进一步理解、研究和表现。这就要求我们要根据物体的形体转折及物体间的空间位置关系进行笔触上的处理。同时还要注意色块的衔接,例如:不要在物体的外形边缘处留较多的空白,要想法用相邻色块的挤压出形,即:用物体的色块把原定的轮廓画出去,再用邻近物体或背景的色块将物体的外形压回来,这样使色块间紧紧咬住,衔接自然。

铺大色块时,要对暗部和投影的关系,物体之间的遮挡关系,倾注更多的精力。物体的投影是各物体受光情况的明显反映,是物体与支撑面的联系,通常认为是物体的根,是表现形体空间的一个重要的一部分。我们可以从实际的观察

中清楚地看到这一点:一个物体的影子投到另一个物体上,它就成了联系这两个物体及支撑面的纽带。它既是这个投影物体暗部颜色的组成部分,又是被投影物体的一个组成部分,还是桌面衬布的组成部分。这样,相互遮挡的两个物体,因投影的联系,色块之间紧密相连。

水粉的特性决定水粉画的上色顺序比较自由,可以从暗部开始,也可以从大块的中间色开始,还可以从画面中最鲜艳的色块画起。使用哪种方法,要根据不同的对象、不同的预期目的要求来确定,不要千篇一律地用一种方法去画各种不同的对象。

2. 深入刻画

在大关系基本确立的基础上,对物体及物体之间的关系进行具体深入的塑造。这是水粉静物写生中最艰苦的阶段。用色彩充分表现物体的形体结构特征、质感、量感和空间感时,会遇到很多具体的问题。解决这些问题,要注意把形的变化和颜色的变化结合起来考虑,看清物体的色彩倾向,调准颜色,放准色块位置。并且要时刻提醒自己整体比较,画局部,也要看整体,眼睛要不断地在整组静物上观察比较,组织好画面的上下左右。

在深入的过程中,画面各部分所花费的功夫是不同的。有些地方要概括省略地画,有些地方要具体细致地画,两者相互依托,相互制约。“全面观察,部分加工,渐趋完整”是最好的方法。

画面的深入,非常注意用笔技巧,要依据具体的结构特征来选择运用适当的笔法。调色时多以干画法为主,但要同时注意干湿、厚薄的变化,控制好深入的节奏,将铺大色块时正确的地方保留下来。

3. 全面调整

这是最后阶段的整理工作。不能理解为普通的作画过程,而是使整体关系更趋协调,画面更趋完整的过程。

深入刻画之后,难免有些地方在形与色的表现上不准确,使画面不完整。把画放远一些,跳出局部的小圈子,重新确立整体效果,发现问题,解决问题。

这个阶段的调整一定要谨慎,属于形体结构方面的问题去修正,属于空间或

虚实关系方面的要去调整,属于色彩用笔方面的要去完善,属于精神状态方面的要想办法调动,在调整过程中,以突出主体,整体协调为目的,该加强的地方加强,该减弱的地方减弱,使一切细节服从于整体,形成和谐的整体关系。这个阶段的时间不一定太长,落笔不一定很多,而且不能平均对待,要敢于提炼取舍,把感觉到的东西恰当地反映出来,取得良好的画面效果。

五、需要注意的几个问题

杂物类静物写生从属于静物画,是色彩画基本练习的细致分类,使绘画的主题内容更加明确,环境更为典型,因此,要注意一些具体的问题:

(一)组织静物讲究立意,写生者应理解主题

1. 组合的物品一定要符合日常生活范围。
2. 静物的组合要选择形状、大小、高低、质感等各方面有主次、有变化的物体。
3. 组织静物时要照顾到色彩的对比和协调关系,不能每一件都鲜艳夺目,也不能每一件都灰暗,这一点要和衬布及场景共同考虑。

(二)透视问题

构图中要注意视平线的处理,要运用透视知识。安排和勾画物体,主体物要比较完整,占据较大的幅面。

(三)质感问题

杂物写生较突出的是表现物体的质感时遇到的难度。表现质感没有一成不变的规则,只是技巧上有些细节区别。

各种不同质地的物体,在光线稳定的情况下,反应各有不同,处理技法也就不同。

表面光滑的物体,例如金属、瓷器等,对光反射能力较强,色度及明暗差别很大,高光点轮廓清晰,用笔要干净利索,颜色过渡和变化界线分明。

表面粗糙或蓬松的物体,如毛皮、绒类物体对光的反射则迟钝,变化和转折柔和,一般不存在突出或集中的高光点。用笔讲求皴、擦、扫。颜色上讲求冷暖上的微妙变化,连贯含蓄。

质地浑厚的物体,转折关系缓和,如:麻袋、呢料等物体。多将起伏、折皱画得坚实一些,转折部位变化多些,色彩明暗变化较小。

表面轻、软而薄的物体,如:纱、绸类物体,轻柔感不好体现,颜色不要画得太死,用笔不要太明显。而轻脆并薄的物体,如:纸等物品,面的转折关系要很干脆,落笔要流利肯定。

玻璃器皿之类除了它本身的色彩之外,还要透射其他物体的颜色,而且自身对光的反射能力很强,会感觉形体转折关系很不清楚。画时要理智地分析它各个部分的色相和明度,把它们归纳为几个色块,应该利用这些色块塑造出基本形以后,再把高光画上去,不能过分追求表现效果,造成只有高光的空架子。

对有代表性的特征深入研究,恰当予以表现,对于表现物体的质感有事半功倍的影响。但是,静物写生并不是要将一个或几个物体画像。而是对整体关系的表现,质感的刻画必须为整体效果服务。

(四)易出现的问题

对水粉的性能或颜色调配不熟练,会在深入阶段出现一些问题,例如:“生”、“灰”、“粉”、“脏”、“花”、“焦”。在此,我们共同探讨一下解决办法。

生,将未经调的颜色直接画到画面上,或者调出的颜色不准确,这样都会使颜色在明度上、纯度上、色相上都很难与客观现实中的色彩相符,因此造成生硬的感觉。纠正方法是:颜色必须经过适当的调和,不能只用原色或饱和度过高的颜色作画,要以色彩关系表达准确为目的。

灰,这里的灰不是色调的灰,而是指画面上色彩倾向弱,明度关系差。多因为画面上的颜色中没有最深的,也没有最亮的,色相缺少对比,色彩调配混浊,冷暖色性辨别不清等原因造成。纠正方法:

- 1.分清整组静物素描关系上的黑、白、灰层次,同时辨别出色彩倾向和色性区别。
- 2.“灰暗”与“鲜艳”是一对矛盾,处理好这对矛盾的关系,画面才能响亮。强调冷暖色的对比,在调色中要肯定地划分清冷色系和暖色系。
- 3.不宜反复涂改,对某些不当的色块略加调整,不必全面涂改反复覆盖。塑造

块面时,落笔要成形。

粉,这是水粉画中容易出现的问题。造成粉的原因:一个是在不应该加粉的地方加粉太多;一个是色彩关系不对,色彩纯度较差,画不出色彩倾向。纠正方法:首先要仔细观察分析,认识清楚亮的部分不一定是纯度低。其次是利用颜色,不能任何地方提亮都用白,完全可以利用一些颜色本身的亮度来表现,尤其是暗部的表现更要注意这一点。

脏,颜色混合太多,形成颜色中的原色成分等分,就容易脏。绘画过程中,冷暖色不肯定,一会儿用冷色,一会儿用暖色,在同一位置上反复换色,都会失去色彩倾向,越画越脏。另外,深入过程中,第二遍的颜色水分过多,使底色泛上来形成水点、色点不贴切,同样会有脏的感觉。纠正方法:冷暖色调和时不宜等量,特别是补色的调和时,两种颜色的等量就意味着冷暖色性的丧失。随着深入刻画的遍数增加,水分要恰当控制,湿度不要大于底层颜色的湿度,同时还要注意用笔技巧,不宜过多地来回“刷”、“擦”、“扫”。

花,就是画面主次不分,琐碎零乱。主要原因是缺乏整体观念,绘画中不分虚实,处处都过于具体、鲜亮。纠正方法:多作素描写生练习,训练正确的观察方法和组织方法,培养整体比较意识,帮助理解色彩方面的基本知识和表现方法。

焦,赭色使用泛滥;或加黑较多;或笔法单调;干笔擦的过多,过于毛糙,都会有烧焦的感觉。纠正方法:多作色彩的调配练习,熟练掌握冷暖色性,对画面的色彩关系做到心中有数之后,再去组织色块,逐步训练自己色彩调配中快捷准确的能力。

综上所述,在练习过程中,尤其是练习深入的过程中,出现一些问题是必然的,正常的,没有必要回避。学习的过程恰恰就是出现问题,解决问题的过程,要有目的地针对自己的薄弱环节进行训练。

绘画终究是一个实践活动,只靠对文字的理解,没有落实到实际是不可能完成满意作品的。必须在正确的方法指导下进行严格的训练,而且只有量变才能促成质变,学习积累,再学习积累,才是行之有效的惟一方法。

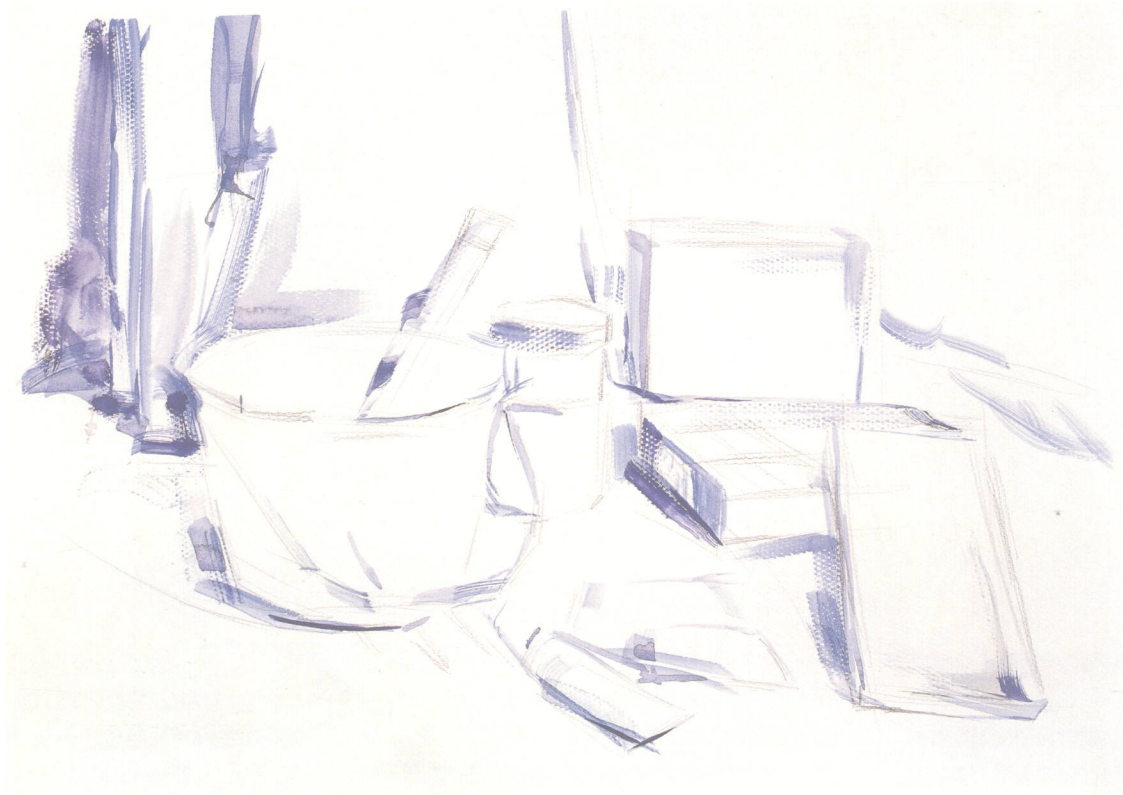

图1

作品题目:《画具及水粉色》

作品尺寸: 53cm×37cm

本组静物小物体较多,形成了一个中心地带,画夹靠墙是个庞然大物,为了充分表现中心物体,构图中应将画夹舍去一部分。

作画的步骤与方法:

思想准备与构想: 面对这组静物,首先有一个鲜明的感觉,即:色彩明快且高调。由此调动自己的情绪设计构图。由于静物整体效果是鲜艳明亮的颜色所控制,衬布又是白色,因此,为了不在深入中给自己制造麻烦——花费过多时间去覆盖起稿中的重颜色,起稿要慎重。

〈图1〉先用铅笔把每个物体的各个位置标出,再用少许群青把物体边缘及暗部强调出来。注意一点:在起稿时,不要在一些透明的鲜艳物体上施加过多与物体本身色块无关的颜色。

〈图2〉用清水调干净透明的钴蓝,把水粉色盒盖的大感觉画出来,然后在此基础上加少许深红,把偏紫的小水桶的色块标一下。要充分利用白纸的底色,用湿、薄的颜色肯定地画使颜色既鲜艳又透明。结合调色盘中的颜色加入群青及土黄调出画夹的颜色,注意用笔时要有变化,不能平涂。铺画物体的投影时要注视整体,把握色彩之间的关系,这个过程中不需要加白粉。

图2

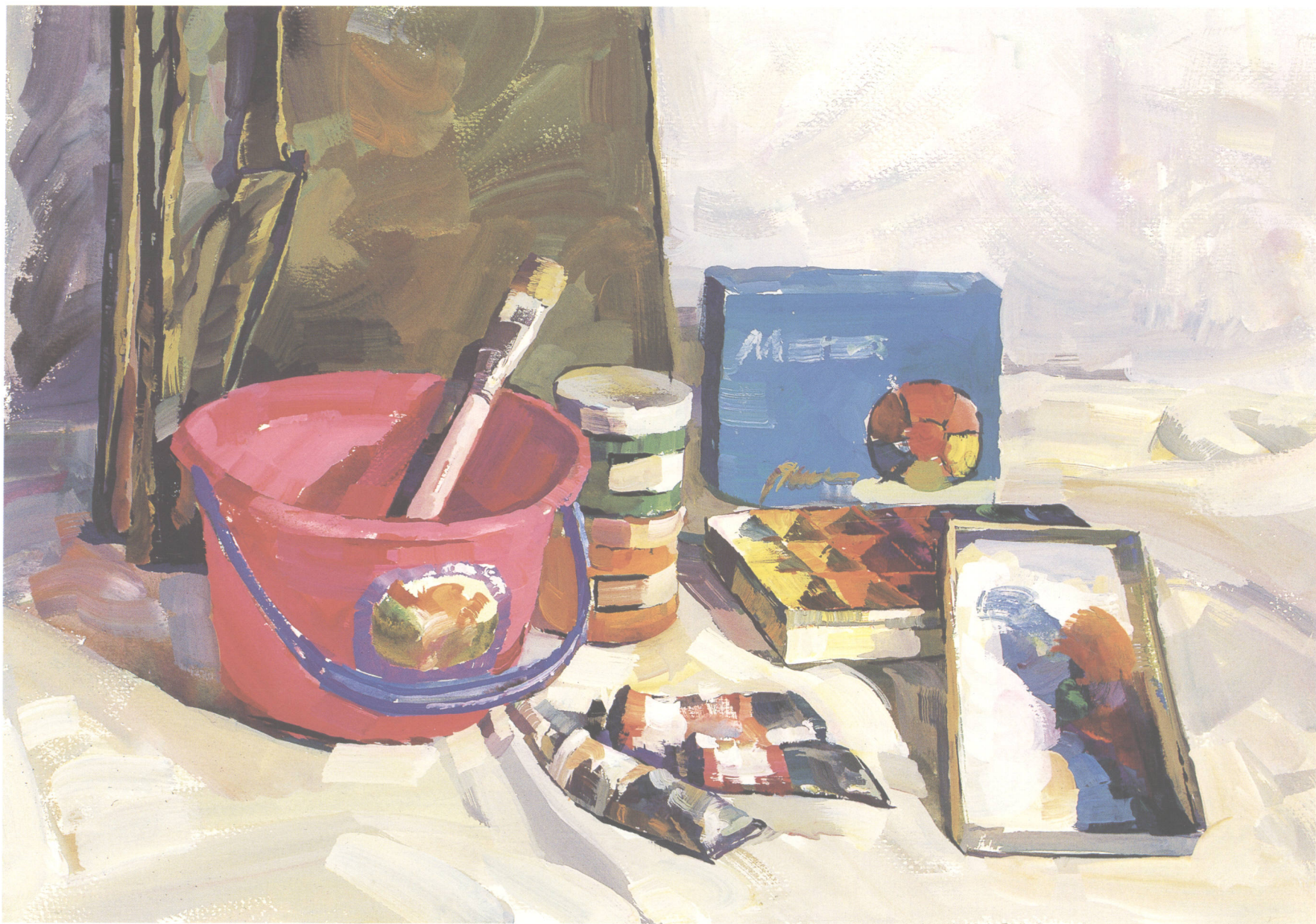
图3

图4

〈图3〉用尽量快的速度和薄的颜色画出物体的暗部和体现物体特征的色块,以丰富的静物的投影色彩表现出衬布的远近,并挤压出物体的形。

〈图4〉用干画法肯定每个物体的色彩,逐步将受光面与背光面衔接。将衬布与调色盒盖的冷暖区别及色彩倾向通过比较确定出来,明确处理最亮的调色盒盖的颜色。

《画具及水粉色》 53cm×37cm 郭志宏

〈图5〉进行整体调整和中心物体的精彩刻画,如:颜色袋的造型特点的体现,调色盒盖的协调统一处理,笔筒中水粉笔杆的细致刻画。深入的过程是进一步丰富色彩变化、完善造型的过程,不能否定前期效果,最充分发挥出水粉工具和颜色的特性。

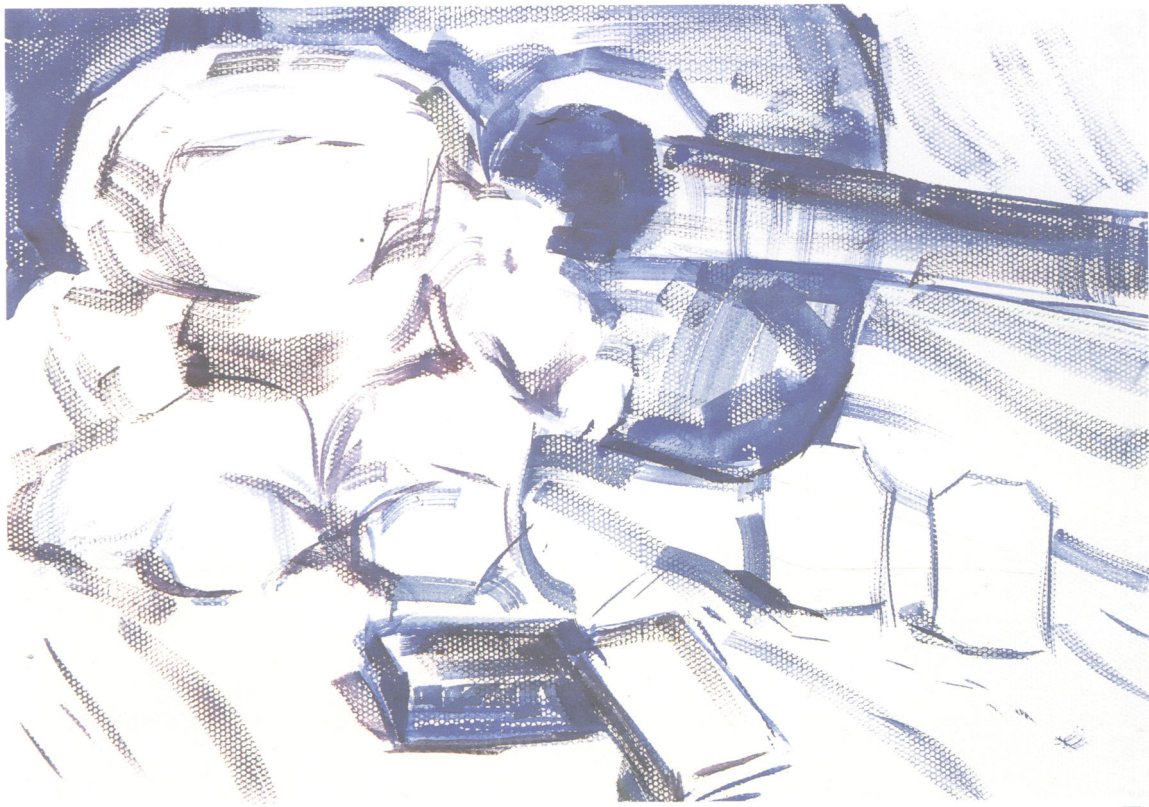

图1

图2

作品题目:《洋娃娃和吉他》

作品尺寸: 51cm×35.5cm

本组静物中的物体大、中、小比例悬殊较大,为了充分地表现主体洋娃娃,吉他在构图上要考虑适当进行取舍。

〈图1〉可根据作品的色彩关系来决定起稿用色。用淡蓝色画出每个物体的位置、形状、明暗关系,并用大笔触画出吉他颜色,用笔要讲究成形,不能平涂。调少许深红,画出洋娃娃的形状及磁带的暗部和投影。

〈图2〉用红色加群青薄画出洋娃娃的暗部,再加深蓝调出吉他长柄的色块,小录音机及音箱的基础色,略作变化,按形体转折着色,以基本色调入黄色画出偏绿衬布,颜色调配中掌握好水分,不要加白粉,笔法要讲究。

图3

图4

〈图3〉用较薄颜色,快速铺出各部分的基本色块,不要涂满、铺死,要为深入刻画留有充分的余地,有助于表现本组静物中的各质地物体。注意素描知识和色彩知识的综合运用。例如:洋娃娃的受光和背光、衬布的背景和前景等内容的刻画。

〈图4〉在铺大体色块的基础上,开始进行深入刻画。洋娃娃是画面的重点,洋娃娃的深入表现对于初学者较难把握。从整体出发,用概括手法找出形体结构上的明暗交界线、暗部及投影的形状、位置及颜色特征,调准颜色并运用适当的笔法塑造出来。这组静物中的轮廓线表现与虚实关系的相互影响尤为重要。例如吉他与绿衬布在远处,联系起来处理;红衬布与小录音机在前面,纯度、色相、明度对比明显。