

水粉静物表现实技

S H U I F E N J I N G W U B I A O X I A N S H I J I

李志华 林军 著

湖南美术出版社

水粉静物表现实技

S H U I F E N J I N G W U B I A O X I A N S H I J I

李志华 林军 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉静物表现实技 / 李志华, 林军著. —长沙: 湖南美术出版社, 2003.6

I. 水... II. ①李... ②林... 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 (2003) 第 043879 号

水粉静物表现实技

李志华 林军著

责任编辑: 吴海恩

责任校对: 李奇志

装帧设计: 陈秋伟 黄蓓

出版发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市雨花区火焰开发区 4 片

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2003 年 6 月第 1 版

2003 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

ISBN 7-5356-1844-8/J · 1719

定 价: 23.00 元

【版权所有·请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105, 邮编: 410016

网址: www.arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请寄回本社市场营销部调换。

序 言

在现代美术教学中，
色彩写生是绘画基础训练的重要内容，
它涉及到造型能力、素描关系、构图学、
透视学、色彩学等诸多方面，
也是学生能否进入美术院校的重要考核标准之一。

就目前来说，
水粉画是色彩基础训练的最佳画种，
其自身鲜明的特点，
是油画、水彩画所不能代替的。
而水粉静物写生，
又是初学者熟悉水粉工具性能、
培养色彩感觉能力的最基本的手段。
它特有的实用性一直深受众多人的喜爱。

本书针对大多数学生的需求，
对水粉静物写生的实技作出了详细介绍说明，
图文并茂。
希望能对广大学生朋友及美术爱好者有所帮助、
有所启迪，
也希望能够得到广大读者和专业工作者的批评指正！

一、色彩感觉的培养与“小色稿”训练

好的色彩感觉是作好画的先决条件，在作画时，只有感觉到的东西才能被准确地表现出来。

感觉有先天性和后天性的，但主要靠后天性的培养。培养良好的色彩感觉首先要提高对色彩关系的认识，整个色彩表现过程，就是对色彩关系的分析、比较过程。复杂的色彩关系可以用冷、暖两个对立关系进行概括，这就犹如素描绘画中的黑、白对立的素描关系一样。如一座白墙房子，在夕阳的照耀下，受光的墙面呈偏暖的橙黄色彩倾向，背光面便呈偏冷的青紫灰色彩倾向。冷暖关系的对立，是对比而又互相依存的关系，是色彩关系中普遍存在和作用的一条重要规律，我们主要借助这条规律分析色彩，培养感觉。

其次，掌握补色对比规律有助于色彩感觉的培养。两色并置，如果是补色便产生强烈对比，各自突出自己的色相。如：红、绿并置，红色显得更红，绿色显得更绿。在一般情况下，物体的亮部和暗部，受光处和阴影的色彩呈补色关系的倾向，在浅色物体上表现得更为明显。

补色对比和色彩的冷暖对比是一致的。冷暖对比更多地从色彩感觉上帮助我们观察、表现色彩。补色对比则在色彩的具体倾向上指出了色彩关系。掌握了这些色彩知识，还要依靠一定的手段来培养色彩感觉，“小色稿”的训练是有效措施之一。

“小色稿”训练，主要是解决构图、大色块的组合和色调问题。“小色稿”画幅小，从而避开了细部描绘，促使画者主动从大关系、色彩感觉上用功，而且作画时间短，画者可以从不同角度作画，进行数幅画的对比，对提高色彩感觉很有帮助。

二、静物的摆设与构图

摆设静物是整个创作过程的前奏。静物摆设的合理性、艺术深度与作者的艺术涵养有必然关系，也直接关系到写生作业的好坏。学生从开始学画就试着自己摆静物，对于提高构图能力和艺术涵养有很大的帮助。

首先,摆设静物对象要由浅至深,循序渐进。

其次,摆设静物主题要明确,器物要合理,要起到深化主题的作用,不宜器物过多,充塞零乱。

再次,静物色调要明确。学生要反复进行“以调和为主”的色调和“以对比为主”的色调两种构成方式的练习,提高色彩处理能力。

静物写生构图是对表现物象的总体设计,对主体物与空间环境的合理分割与组合,它反映画者的作画思想与对物象的理解。画者只有将绘画思想与静物高度融合才能创作出美观大方又有内涵的作品。

一般构图的要求是应能够体现出写生意图,对象在画面上的位置适中,主次分明,虚实结合,变化而统一。尽量避免画面画得太塞太满,零乱分散,对称死板,不分主次以及不完整。

三、画面色调的组织

色调是指绘画对象或画面色彩的总倾向。如果画者在观察对象时看不到色彩间的整体关系,表现画面色彩时就形成不了一种整体关系,也就没有色调可言,更谈不上有色彩之美。各种颜色虽然都鲜明悦目,但如果在画面上组合不恰当,形成不了一种整体色调,也就杂乱刺目。相反,一些比较灰暗的颜色组合恰当,却可以提高色调,变得协调悦目,这就是平时所说的“高级灰”。色彩美是在色调中体现出来的,抓住了色调也就把握了整个色彩关系,使对象纷乱的色彩变得单纯而明晰。

绘画中色调的表现方法常见的有如下几种:

1. 从光源色、环境色与固有色的相互关系中把握色调、表现色调。如:晨曦中的静物色调与午后的静物色调因为光源色的变化而变化。
2. 以同类色、类似色为主组织色彩,构成色调。
3. 运用对比色组织色彩,运用色彩的对比、照应和均衡的方法,构成色调。这既可以是一组对比色为主构成色调,也可以是多组对比色构成的复色调。
4. 用色块面积上的适当变化组织色彩,构成色调。这些方法,在作品

中常常结合在一起,不能把它们断然分开。还需要注意的是,色调的观察、理解和表现不单纯是一个色彩技法问题,它还与作者的思想、感情密切相关。因此人们常说:“色调即情调”。

四、形体与色彩的关系

形体与色彩是一种相互影响、相互制约的关系。作为色彩练习,画面色调的和谐是非常重要的,而对于形体也应该如此。在组织一个画面的同时要注意整体与局部的关系密不可分。组织整个画面的色彩,色调是关键。

形体与色彩的关系,正如瑞士画家伊顿所说的:“色彩是光之子,而光是色彩之母。”静物写生,对象的形体、结构相对来讲比较严谨,要求用准确的色彩来把握物体的形体。因此,在画水粉画时,笔触、色彩都要为结构关系服务。一幅优秀的水粉画,最关键的就是对绘画对象形体、质感、空间的关系把握到位。

追求形体、色彩效果,也不是说要在形上小心翼翼地用色,而是用笔肯定,色彩明快,使画面产生一种节奏、韵律之美。用笔应该用色彩去塑造形体,用色彩来表现素描关系、质感和空间关系。

五、空间与背景的表现

在纸上塑造出具有合理的上下、左右和深远的三度立体空间,涉及到画面物体前后透视、明暗、虚实等关系。

处理三度空间时,我们经常遇到的问题是深度空间的如何体现。我作画时常要求学生有意拉大空间距离,这不仅有利于塑造主体物长、方、圆的形体立体感,也有益于画面的舒展与开阔。“不怕空间深度推得远,就怕空间深度拉不开。”这是我常对学生讲的作画要求。关于上下、左右空间,它的主要变化是依据明暗和色彩的冷暖,以及空间上所呈现的形体的透视情况进行色彩渐变推移。这种变化虽不如深度空间的变化反差明显,所出现的问题也不容易被发现,但如果忽略了它,那么便会造成画面的单薄和平板。

空间处理得好坏主要取决于以下几个方面:

1. 透视原理。如果一幅画的透视空间存在问题,即使画者拥有再高超的绘画技巧也难弥补回来。

2. 明暗体积的塑造。比如,一个圆的罐子本应用三大面五调子的明暗关系塑造主体,结果被减化了的明暗使物体圆的感觉成了扁的感觉,那么,这个体积空间就推不过去。

3. 前后虚实关系。一般情况下,物体所呈现的是前实后虚的关系,主体物感觉实,陪衬物体感觉虚;物体与环境形成明暗反差大的边缘对比感觉实,明暗接近的边缘感觉虚。画好这些虚实关系对表现空间至关重要。

4. 技法的熟练运用。一般情况下色彩的干湿变化,笔触的大小虚实,也会造成空间上的问题。如表现远处很深远的空间,用轻湿的色彩和含蓄的笔触处理会造成深远之感,若用干枯的大笔处理,即使透视关系处理得再准确,也会让人产生笔色效果不和谐的感觉。

以上是空间处理中的几个问题,只要把握好各种度,处理好空间关系就会变得很自然。一幅空间把握合理的画总给人一种光在照射、空气在流动的舒适之感。

六、不同质感静物的表现

色彩考试中不同质感的静物写生是必不可少的。日常生活中常会将遇见的如陶器、铝制品、铁器、玻璃器皿、水果、蔬菜、花卉等不同质感的物体进行组合写生。以上的物体各有各的造型、色彩及质感,其中的美感是丰富多彩的,对于考生来讲主要是考察色彩方面的基本关系和造型能力。因为静物的质地构造及造型各不相同,所以在表现时会有变化,如:厚与薄、明与暗、粗糙与光滑等等。质感在绘画造型艺术中起着重要作用。考生应该在考前进行全方位的不同质感物体的练习,才能在考试中取得好的成绩。

七、静物写生画步骤图

步骤一：用铅笔淡淡地勾出轮廓结构，用单色确定物体的基本形，并找出明暗交界线，画出大体明暗和投影，确定基本的素描关系。

步骤二：从暗部开始刻画。第一遍的颜色要尽量准确，色相要明确，为下一步骤奠定一个好的基础。

步骤三：尽量在较短的时间里用大号的水粉笔铺上大体主色调（色块不宜太厚）。

步骤四：从主体物开始深入刻画，但要注意将主体物与周围的环境联系起来去画，用笔要生动准确，加强素描、色彩关系。强调面与面之间用笔衔接自然，刻画时要主次有序，注意质感的表现，作画过程中，始终要把握整体关系，做到主体物与其他物体同步进行刻画。

步骤五：整体调整，要求准而精，处理好最后的画面整体效果。当物体刻画到一定的程度时，可以根据画面的需要，主观调整画面的主次、层次、虚实、色调、光感、质感等，这样才会使画面完整，更具有感染力。

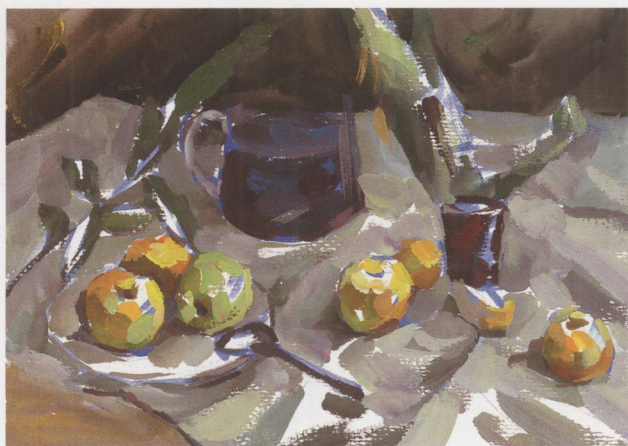
(一) 啤酒杯与黄苹果

步骤一：用铅笔轻轻勾出轮廓结构，然后用群青色确定物体的形态，并找出明暗交界线和投影的准确位置，同时着单色表示出其素描关系和虚实空间层次关系。

步骤二：大笔触铺出啤酒杯、衬布和背景色（背景色尽量准确，注意它在整幅画中的明暗程度和色彩倾向）。

步骤三：逐步完成衬布、水果、玉米棒等物体的大色调。定出主色调，确定光源色，注意主体物受光处偏冷，背光处偏暖。

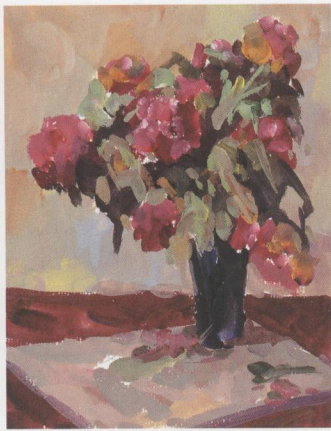

步骤四：从主体物开始深入刻画，注意周围物体和环境色对它的影响。用笔要准确生动，物体除明暗交界线要强调出体块外，其他各面与面之间用笔衔接要自然。在刻画过程中要注意整体关系的比较，做到各部同步深入。

步骤五：对画面的整体效果作最后的调整。画者可根据画面的需要、自己的主观感受调整画面的主次、虚实、整体的色调、空间、光感等，使画面更加完整。

(二) 鸡冠花

步骤一：用肯定的线条勾勒出轮廓，最好用单色点明明暗关系，用色一定要单薄透明，待画面干后再进行下一步描绘。

步骤二：从鸡冠花和背景入手，铺出整幅画面大的色彩关系。

步骤三：进一步扩展画面色彩。可加入白粉调色画花的亮部，把背景与桌面、画板的色彩关系一次性处理得准确到位。

步骤四：深入刻画，丰富画面的色彩关系，注意结构转折和细节部分，使画面趋向完整。

步骤五：调整画面效果。审视画面主次是否明确，色调是否统一，层次是否分明，刻画局部时一定要注意画面的统一性，做到局部服从于整体。

(三) 火红的辣椒

步骤一：用熟褐勾画出物体的轮廓，确定物体之间的相互关系以及它们的基本形体。

步骤二：从暗部着手刻画，暗部尽可能不用或少用白粉颜料。

步骤三：铺大色调，把握画面的素描关系。

步骤四：调整画面，对各物体的冷暖关系及体面关系要用心刻画，用笔要生动。

步骤五：作品完成后的画面整理是必不可少的。整理时用笔要肯定，注意处理好微妙的色彩变化关系（如红辣椒之间的微弱色相区别，以及它们与红布之间的色相区别）。主体画面要生动，对太深的颜色应酌情进行减弱，对太亮的颜色相对调暗，使画面效果力求做到色彩响亮、明快。

(四) 油灯和果盘

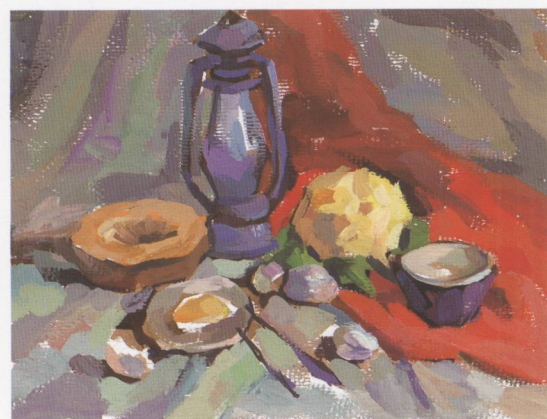
步骤一：构图。分析好静物之间的主次、疏密、前后穿插关系。

步骤二：单色定稿。用单色画出大的素描关系、空间关系。

步骤三：铺大的色调。把静物的大的色彩关系表现出来。

步骤四：深入刻画。从主体物入手进行细节描绘，分析物体的光源色、环境色，用色块把物体空间、结构关系体现出来。