

高考应试辅导丛书

shuifenjingwu

水粉静物

刘宏著 青岛出版社

刘宏 著 青岛出版社

水粉静物

shui fen jing wu

鲁新登字08号

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉静物 / 刘宏编. — 青岛: 青岛出版社, 2001.7

ISBN 7-5436-2510-5

I. 水... II. 刘... 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 (2001) 第043949号

书 名 水粉静物

编 著 者 刘 宏

出版发行 青岛出版社

社 址 青岛市徐州路77号 (266071)

邮购电话 (0532) 5814750 5814611-8662

责任编辑 刘 咏 范开玉

印 刷 深圳现代彩印有限公司

出版日期 2001年7月第一版 2001年7月第一次印刷

开 本 12开 (787×1092mm)

印 张 3

印 数 1-5000

ISBN7-5436-2510-5/ J·134

定 价 20.00元

水粉静物

一、静物写生的目的要求

静物写生是色彩写生的基础课程,是各大、中专美术院校的必修课,也是目前全国美术院校招生考试中普遍的考试内容。

通过本课题的学习和研究应达到四个要求:第一,了解和熟悉水粉画工具的性能和使用方法;第二,初步掌握正确的整体观察色彩的方法;第三,通过对物体的静态分析研究初步掌握并表现出静物的色彩变化规律、冷暖关系、色调等

因素;第四,学习和研究一些必要的表现技法。四条中最重要的是要掌握正确的观察方法。

二、静物的选择与布置

静物写生一般都是在室内相对稳定的光源下进行,物体的色彩也相对不变,时间又可根据具体情况可长可短地安排,所以在静物的选择与布置上均可以人为因素来决定。也正因如此,选择与布置静物要有一定的艺术构思,一般可以考虑以下3个方面:

刘宏 作品

构图要有形式感 即把静物较好地安排在明确的大框架之中,如三角形、矩形、方形或圆形等稳定的构图,并使该组静物主体,即趣味中心突出,各主次位置适当、层次分明。避免几件物品等距离排列,应有聚有散、疏密有序,比例有大有小,形状上有方有圆,质感上有硬有软,表面有光亮有粗糙等等。从空间层次上要注意前、中、后各层次位置(一般主体物放在中景或后景中)。变化生动、主次有序、空间层次有序是布置静物的第一要领。

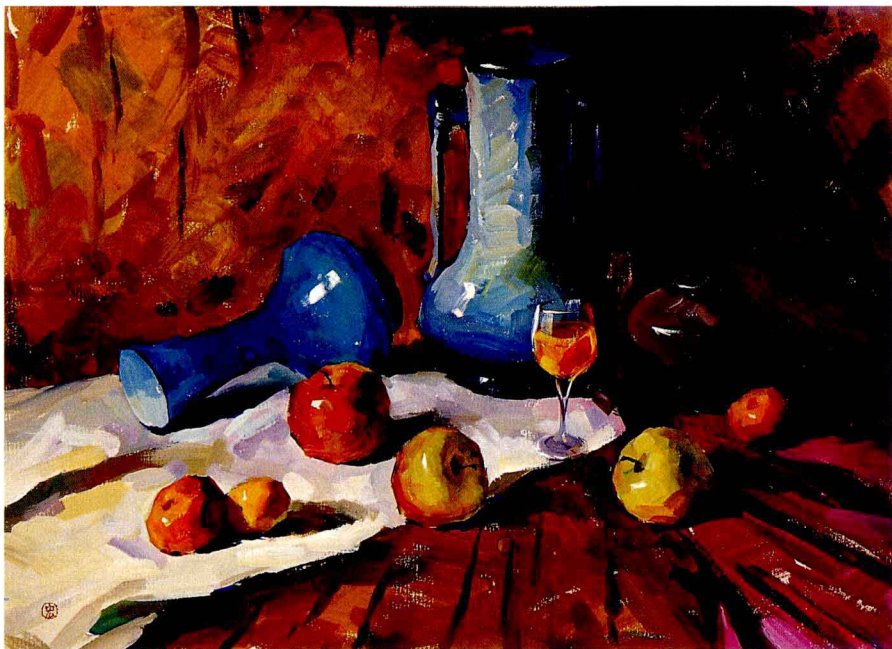
明暗与黑、白、灰布局要明确 静物中明确的受光与背光要布置得当,可以有很丰富的中间层次和色彩变化。如一般采取在顺光的情况下写生,较易把握色彩的层次变化,但若室内光线较强,采取逆光写生,会收到意外的效果。

在静物布置中,为突出主体、体现更丰富的层次变化,注意黑、白、灰的搭配布局是很重要的。如采用亮浅色包围暗深色或相反布局,或将黑与白,即深与浅色的强对比集中在画面中心位置,用灰色点缀其周围等构图形式,不仅加强了画面的黑、白、灰节奏感,使画面响亮而生动,同时也突出了主体,形成了画面的趣味中心。

静物的色彩搭配是关键 选择静物的色泽并注意物与物之间的色彩搭配是一个较为复杂的课题。如何搭配本身也体现了作者的创作意图,但总的来说静物画的色彩搭配,只要注意到主体物与背景两大色调的对比关系,就抓住了问题的关键环节。另外还要注意以下两个方面:

同类色搭配 即主体物与背景在色调的倾向上要基本一致。这种搭配本身在色调上就是协调统一的,对于在写生中培养色调观察能力是直接有效的手段。但这种搭配要注意深与浅明度对比的布局,使其在统一中有变化,在色彩表现上同中求异,使画面富有节奏和力度。

冷暖色或互补色搭配 这种搭配是有意培养色彩感觉和在对比中求和谐的能力,是异中求同。

要求在差别中寻求共同的因素,从而使色彩在对比中达到和谐,强化色彩的魅力。注意这种搭配形式应考虑色彩的主次关系,另外要适当削弱黑、白、灰的明度差异。

总之,在静物选择与布置中,构图的形式、明暗与黑、白、灰布局、色彩搭配以及光线、形态等等几个方面的变化和统一是不可分割的统一体。尤其是在高考或单元考试时,任何静物摆在我们面前,都是经过深思熟虑的,体现了招生学校或主考单位的某些意图。每一个学生在作画前要认真和综合地观察分析,了解其中的要领,做到胸有成竹,作画时才能更好地掌握主动,避免盲目性。另外,在集体作画时,不可能每一个人都能得到比较理想的写生位置,如果我们掌握了上述一些法则,在画面上作某些局部的适当调整也未尝不可。

三、静物写生的方法与步骤

整体观察 在动手作画前,首先应对整组静物的构图、布置意图、黑白灰布局、大的色彩关系等各方面,进行全面的、整体的观察、比较、分析。平时的作业练习,可作几个铅笔的小草图或小色稿,目的是从整体角度把握一些大的黑、白、灰和大色调关系。

构图、定稿 构图是将写生对象在画面上的布局安排(中国画称为“经营位置”)。构图、定稿建议最好直接用群青或熟褐等单色来进行,这样有利于下一步颜色的铺设,同时也节省时间。构图一般以均衡舒适为宜,画面上的物体大小要适中,太大给人以局促和压抑之感,也不易表现空间感;太小会使画面显得空寂、主题不突出;太左或太右也都不符合“构图要均衡舒适”的要求。另外,构图还要考虑画面大色块构成的均衡要求,其中包括黑、白、灰的明度、明和暗的光度以及冷暖色调的面积大小等布局安排。这一切要视具体情况具体对待。正确的构图往往是大小比例合适,左右上下相宜,均衡稳定,基本的黑、白、灰关系准确,主题突出。

铺大色调 定稿后,可用大号笔结合当时的第一感觉印象,着眼于大的色调(切不可拘泥于小节、细节),力求比较

刘宏 作品

准确地在短时间内将画面铺设开来。

这一步的顺序一般是：先铺背景色，包括衬布色块。然后再画画面中的大的或主题物（方法是先画背光部或深的、冷色调的，后画受光部即浅和暖色的）。画大色调区域要在调色盘中多调颜色，不要画一笔调一次，最好能在背景衬布等大色调的表现上做到一气呵成。

水粉画写生一定要把握水粉画的方法要领，即先大后小（先整体后局部）、先薄后厚、先湿后干、先深后亮、先艳后灰等。开始着色要着眼于大的色彩气氛，并不是对某物象色

调的简单平涂，而是大致上画出受光、背光、投影部分的大块面，甚至明暗交界等处的基本色调。所谓基本色调，就是要尽可能地使调出的颜色接近于物象的颜色（完全一样是不可能的，关键是色彩关系的正确与否），同时要适当地注意对象的空间层次表现。这样才能更好地从色光规律出发，进一步理解其色彩关系，为下一步的深入刻画打下一个良好的基础。

深入刻画 在上了一遍色彩的基础上，以稍厚的颜色进行第二次选择性的大体色覆盖。但其主要目的不是重画一

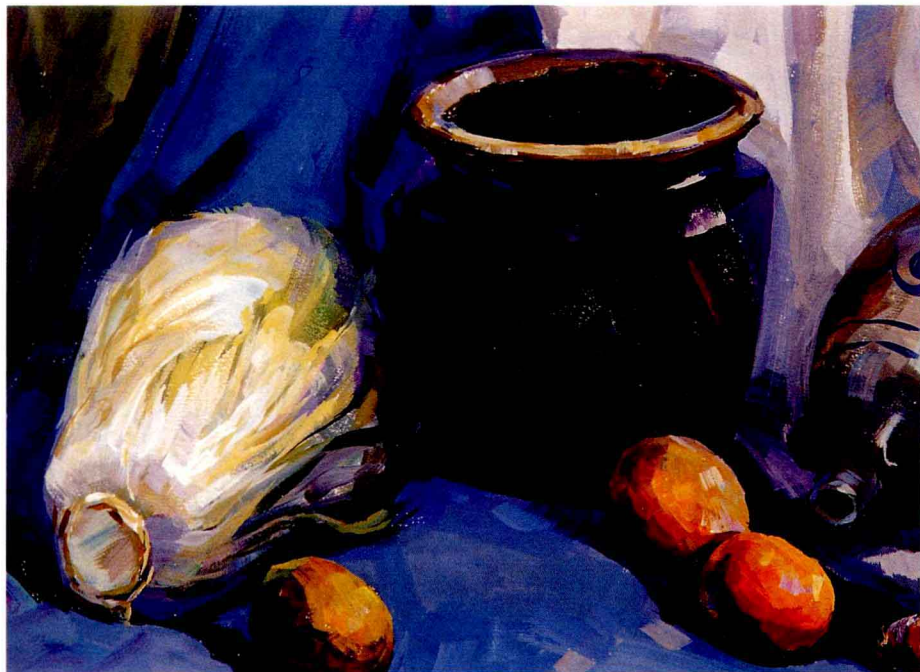
刘宏 作品

遍，而是在第二次选择中，更准确地寻找对象与对象（即物与物）之间的色彩关系，增强色彩的力度，丰富形体的厚度，为深入刻画打下一个基础。当然，如果第一遍薄色效果很好，就应保留下来，不必盖掉。

这一步骤是从大色块铺设进入局部具体的刻画阶段。大面积的色彩衔接好以后，就要进行局部刻画。局部刻画不能理解为单一地、逐个地进行细节描写，而要有主有次、有取有舍、突出重点地进行塑造。

局部塑造的时候，一方面要认真调整物体的形体结构，

对于不同的静物的形体轮廓、明暗变化及细部的色彩差异都要作深入的比较。注意物体的色相，体感塑造上要着眼于明暗交界线的部分，而在色彩的丰富性上则要着眼于物体的背光部分，即环境色的色彩变化上。另一方面，对任何一个物体的深入塑造，都要切实注意进一步把握调整与邻近色的对比关系，并逐步推及整个画面，把各个物体的形体结构和它们之间的色彩关系表现得更为准确、实在，使每个形体的块面转折、形与形之间的虚实和冷暖对比更为妥贴。一般地说，受光部的色彩要注意与邻近色的对比；明暗交界线部分应注

刘青砚 作品

意物体色相的饱和度;暗部的色彩最为丰富,要注意与其邻近色相呼应,要画得透明、含蓄。

在静物写生中,物体大都布置得比较集中,前后距离较近,透视变化不大,因此要人为地加强它们之间的空间透视关系,画出它们之间彼此的距离。一般来说,离我们视线近的物体画得要实,色彩纯度高、明度高,色彩偏暖且丰富;远则相反,并有意概括一下、虚一下。这样会在对比中产生一定的空间感。从整体上把握,人为地拉开物与物之间的空间层次关系,是静物写生须注意的问题。

调整完成 局部物体塑造刻画完毕后,还必须再回到整体中来。这一步是在写生结束前十分重要的环节。

长时间的局部塑造刻画,往往使作画者忽视了整体的比较,出现主次模糊、繁琐、空间层次拉不开、局部色彩“跳跃”等不和谐的问题。这时,就应与画面拉开一定距离来整体检查比较一下,并拿出一定的时间进行调整。检查比较时应注意:主题是否突出;大的色调是否明确;冷暖关系是否处理得当;局部色彩与整体色彩之间的关系是否和谐;空间关系是否层次分明;哪些具体的地方需要加强——加几笔即

可提“神”;哪些地方需要减弱——尽管精采,但因破坏了整体就应“割爱”去掉等等。

应充分认识到统一调整就是一种深入,调整就意味着加强与减弱,就是取与舍、主与次、前与后、鲜与灰、明与暗、冷与暖等等全面整理的过程。

四、物体的质感表现

表现物体的质感是静物写生画的重要内容之一。我们所面对的一切物体,都具有各自的质地属性和表面肌理,且能使我们在视觉中辨别它,在触觉中感知它。当然,绘画主要是靠视觉来辨别物体质感的。这里我们可将千差万别的繁杂物体质感差异大致概括为:表面光滑、质地坚硬和表面粗糙、质地柔软两大系列。不同质感物体的色光感应程度及色彩变化规律如下表:

王金枝 作品

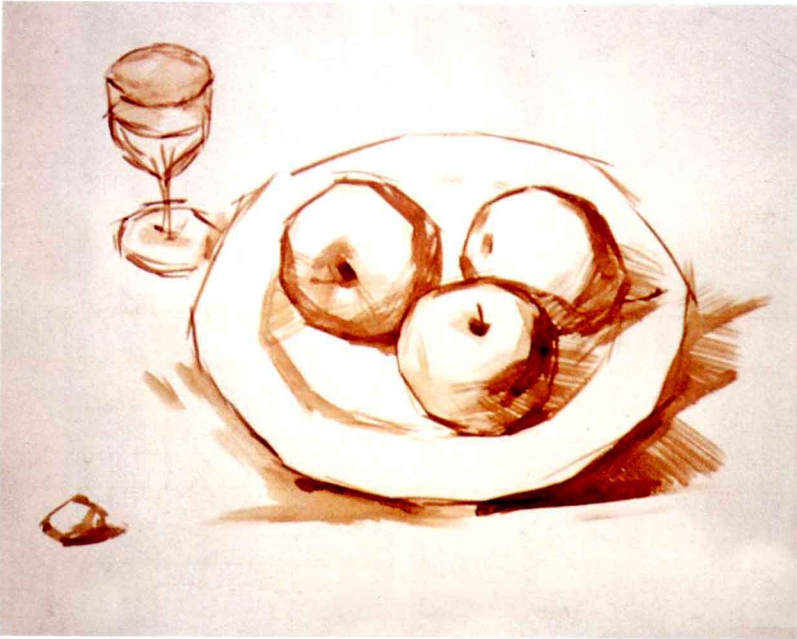
	表面光滑、质地坚硬	表面粗糙、质地柔软
光源色	强而丰富	弱而简单
固有色	强而简单	弱而明确
环境色	强而丰富	弱而简单
明 度	变化强烈	变化柔和
色相纯度(饱和度)	弱	高
冷暖度	对比强	对比弱
高 光	强烈鲜明	不明确, 甚至没有
反 光	强烈丰富	微妙
轮廓处理	明确	模糊

在表现物象的质感时, 应该注意: 绘画毕竟不是摄影, 绘画的质感表现有其自身的特点, 但没有固定的程式。另外, 物体的质感效果还可通过笔调上的对比手法, 如细腻入微与大刀阔斧、轻盈柔润与浑厚坚实、小笔触堆砌与大笔触

挥洒等, 当然也包括水分的干湿对比、颜色的浓厚与稀薄对比及某些局部的刮刀塑造等等, 以达到某种特定的效果。

总之, 水粉画应达到轻盈、明亮、柔润而浑厚的色彩美感效果。

水粉静物写生步骤图例一

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

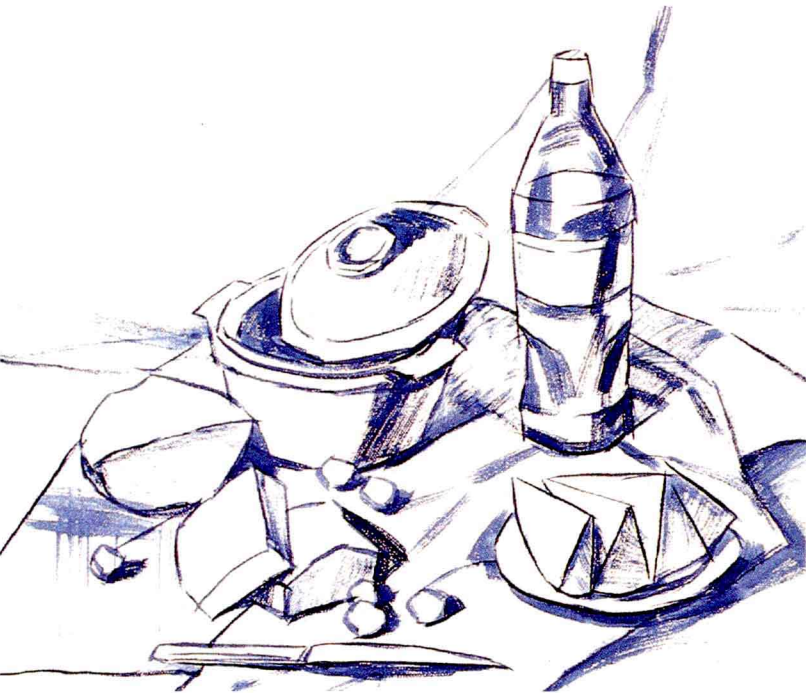

步骤五

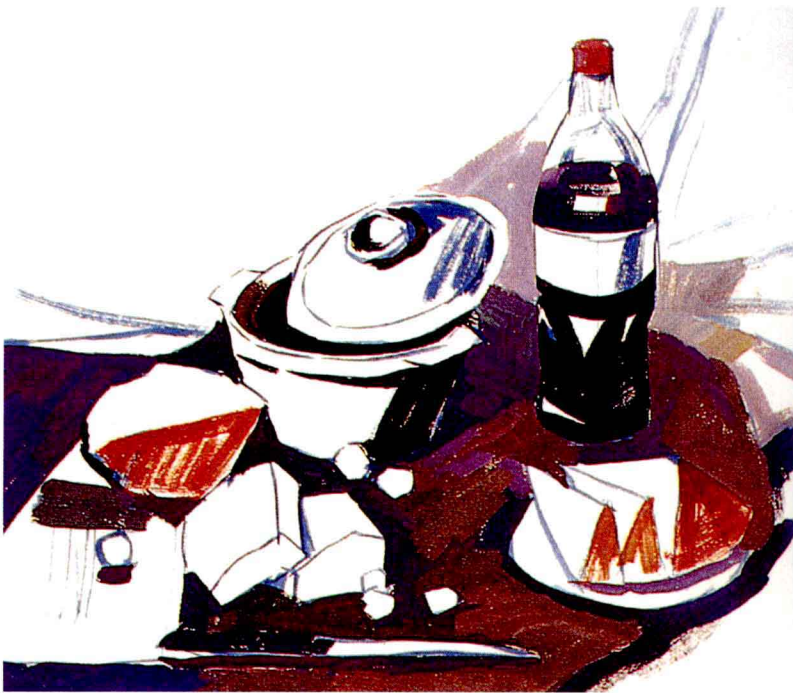
刘宏 作品

水粉静物写生步骤图例二

步骤一

步骤三

步骤二

步骤四

水粉静物写生步骤图例三

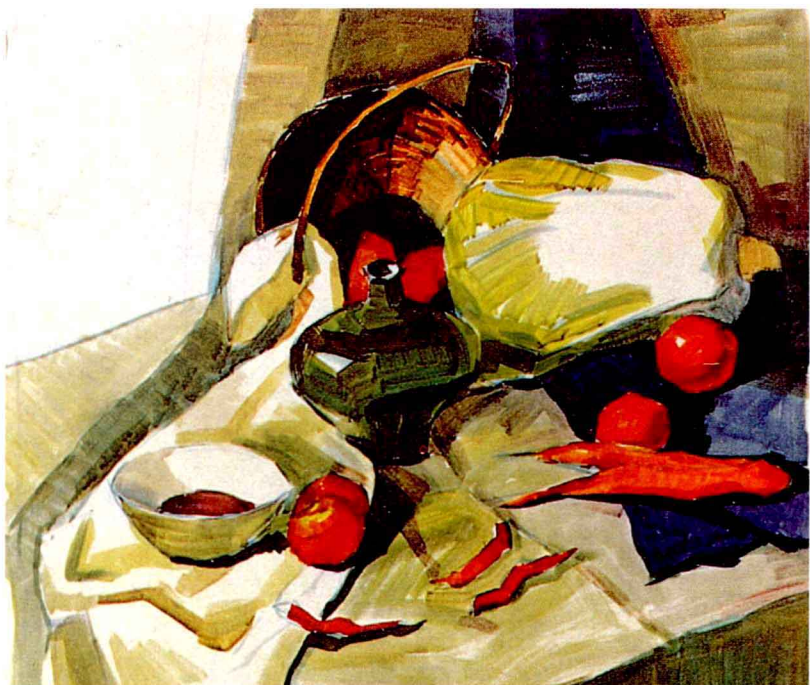
步骤一

步骤三

步骤二

步骤四

水粉静物写生步骤图例四

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

