

水粉静物画 指导

于久洵 任俊明 杨汝明 编著

水粉静物画指导

于久洵 任俊明 杨汝明 编著

民族出版社

责任编辑:哈 斯

装帧设计:姚 兵

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物画指导/于久洵,任俊明,杨汝明编著.

北京:民族出版社,2001.8

ISBN 7-105-04609-0

I... II ①于...②任...③杨... 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 056736 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

北京尚朋文化艺术有限公司照排 北京地大彩印厂印刷

各地新华书店经销

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:889×1194 毫米 1/16 印张:2 字数:50 千字

印数:0001-1000 册 定价:26.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

前言

如何善用此书

“习画要想进步快，勤学苦练求明白。”也就是说，学画者要通过勤奋的作画练习，及早领悟绘画的本质规律。

绘画作品是作画者美感造型表现的产物。美感是前提，造型是手段，表现才是目的。这是我们每作一张画必然要思考到的问题。你作画时如果能够明确所画景物美在何处，用什么方法去描绘，准备达到什么样的表现效果，你便会做到主动地去捕捉。否则，心中无数便会陷入被动描摹的境地。长期被动描摹式的绘画，必然收效甚微。

水粉静物习作练习，是学画者了解色彩造型规律，掌握色彩表现技法最简捷的方法，也是掌握绘画基本功的途径。那么，什么是绘画基本功呢？笔者认为最主要的是美感的培养、技法的熟练掌握和表现能力的积淀。

美感来源于修养、观察与联想。静物画涵盖了哪些美感，应该怎样正确地去观察色彩，用哪些行之有效的方法去表现？就构成了本书的主要内容。此外，本书在技法讲解部分将关键词单列出来，以引起习画者的注意和思考。望读者能理解本书并未求全的意思。

你不妨先从头到尾浏览一遍，以了解全书梗概。我们衷心希望本书能使你在习画过程中得到有益的启示，在你漫漫艺途中能对你有所帮助。诚如此，编者将感到莫大的欣慰。

于久洵 任俊明 杨汝明

2001年初春于北京

静物写生的美感启发

何为静物画？最精炼的解释是“以静物抒情的绘画”，抒情即为静物画的灵魂。

抒的什么情？抒的是绘画者对静物构成的美感。美感是通过观察联想所领悟到的美的感觉。一组好的静物组合往往能使人感到物象组合的意趣美、主体物造型的生动美、物象间排列的形式美、物象色彩搭配的和谐美、明暗虚实空间的气氛美和对比统一的色调美等等。

普通家庭的餐具、食物和炊具的描绘能给人以朴实生活情趣的联想。蔬菜、水果、花卉的渲染能给人以生机勃勃的感觉。书籍、乐器组合的刻画则会给人以高雅清新文化品味的观感……只要我们善于发现，生活中有许多自然形成的一角，流露着主人的生活情趣，具备着不同凡响的美。

关键词：

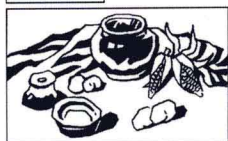
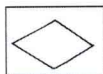
生活中用具的自然组合，有着亲切的生活美感。只要我们去发现加以形式上、色彩上的适当调节、调配，便可以构成抒情完美的静物画面。

组合形式美：

组合形式美在静物画中主要体现在静物组合时静物大小、方圆的穿插，以体现形式上的丰富、视觉上美的体现。

菱形式构图

给人以
稳定、坚实饱满的视觉效果(静物画中多用)。

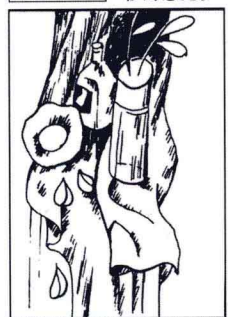
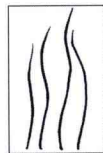
螺旋式构图

能给人
以向心旋转的动感。

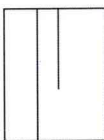
垂吊式构图

能使人
产生飘动游移的感觉。

垂直线式

给人
以刚直挺拔富有生机的感觉。

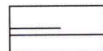
垂折式

给人以飞
瀑下垂之感。

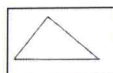
水平线式

能使视
觉产生平静舒
展的感觉。

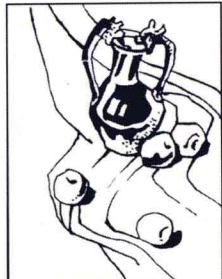
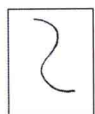
三角形形式

使视
觉产生庄
重稳定感
的效果(静
物画中多
见)。

S型曲线构图

在视觉
上产生活
泼、流动、蜿蜒、深远的感觉。

关键词：在作画前可用铅笔、麦克笔或钢笔画出画面的构图形式。

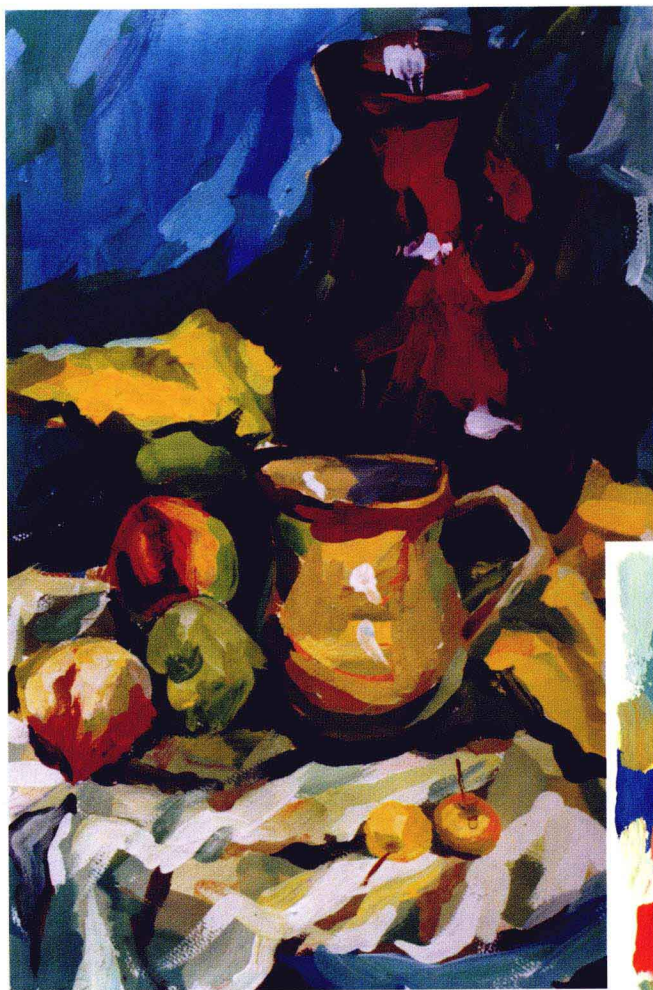
意趣美：

摆一组静物要让人耐看，意趣是一个很重要的因素，比如：文具组合和石膏像配合在一起会有更美好的情调。

色块搭配美：

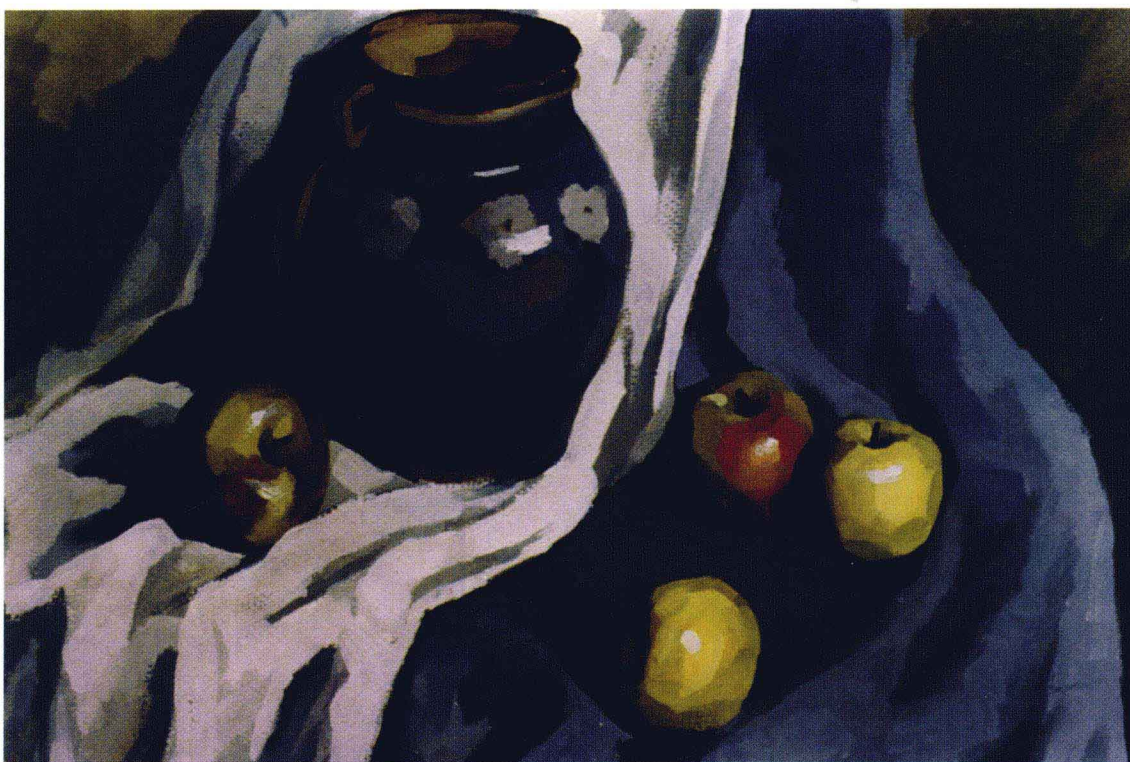
静物画中大的色块决定一幅画的气氛，色块搭配可以画小的色彩小稿来决定画面色块色彩的取向。

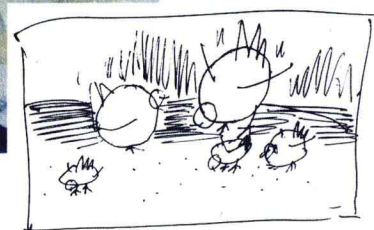
色调美：

色调是指一幅画面总的色彩倾向。色调的美感对于表现画面气氛起着很关键的作用，比如说要画一个灰色调的画，画面所有的色彩都应该符合这个灰色调画面的要求。

造型美

关键词：

造型中的生活联想，可以使画面更富有趣味。

质感相衬美

色彩感觉观察法

1. 固有色观察法:

着眼于物象间平面色彩的搭配关系。近于装饰色彩的组合推移关系。

2. 条件色观察法:

固定物象, 固定视点, 固定时间地观察, 着眼于物象在特定光线下的影响关系。即固有色在光源色环境光照下的色彩变化。是印象主义色彩观察的基础。

3. 倾向色观察法:

物象组合互相对立补充出现的色彩倾向感觉, 如红布衬托下的物象间绿对比色偏移, 均含绿味, 而黄衬面下的物象向紫对比色方向偏移, 则含紫味。特别是白色灰色物体, 变化最为明显。

4. 空间色观察法:

空气无色无味, 但很远的气层会令你感到远处物象似乎笼罩上层层灰蓝色的帐幕, 因而形成物象近实远虚、近暖远冷的变化。

5. 笼罩色观察法:

世间物体无不处在一种光线影响下, 因而所有物体都难以离开光源、反光、气氛总和所笼罩的色彩。如月光、灯光、围墙、无芯板的反光, 甚至是阴雨天那铅灰色的天光, 都能造成笼罩色的感觉。

6. 情感色的观察法:

绘画者因情感波动和偏爱, 主观赋予物象的幻想色或画家由于创作的需要采用的色调处理。

7. 调子色观察法:

物象色彩组合, 在某种光线笼罩下所呈现的色彩总的倾向。

8. 全因素色彩观察法:

综合全部色彩感觉因素, 来观察物象的方法, 只有这样, 才能理解色彩变化规律, 才能更深刻地感觉到万千变化的色彩世界, 才能捕捉住瞬间变化的色彩美。

色彩造型的几种基础方法

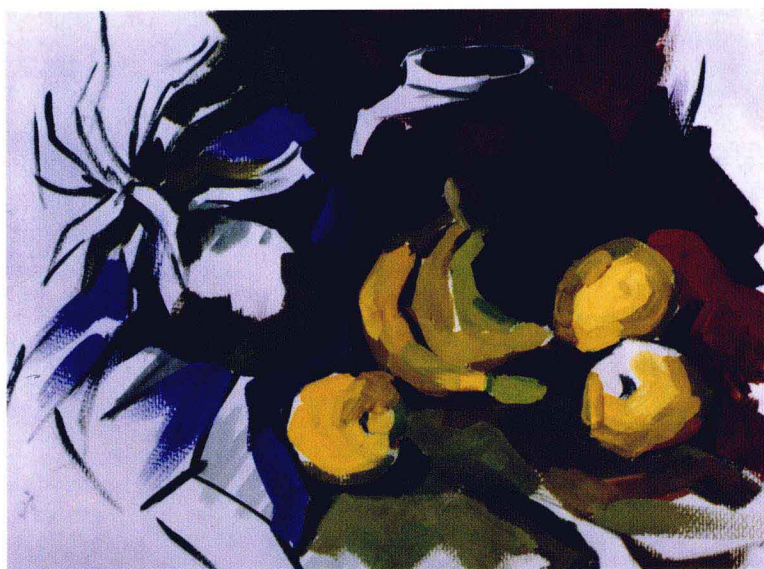
同步法：

同常规素描结合的一种画法，先铺染各部分暗面，再铺染中间色（灰面），再盖染亮面，同步比较，调整关系，分步进行以干画为主的作画程序，适宜表现明暗对比强烈的景物。特点是暗面薄而透明。亮面厚而明快。又适于由素描向色彩写生练习的过渡。

同步的含义有两点：一是同素描基础练习的步骤，由暗面到亮面；二是各部暗面、灰面、亮面，在同一步骤中比较地进行。

此画着色步骤：先将各部暗面加以比较，由最深的部分入手，先后铺染。再抓中间灰面各部色层及背景空间，在比较下，同步铺染，最后再盖染各部亮面及深入细部刻画。

中心突破法：

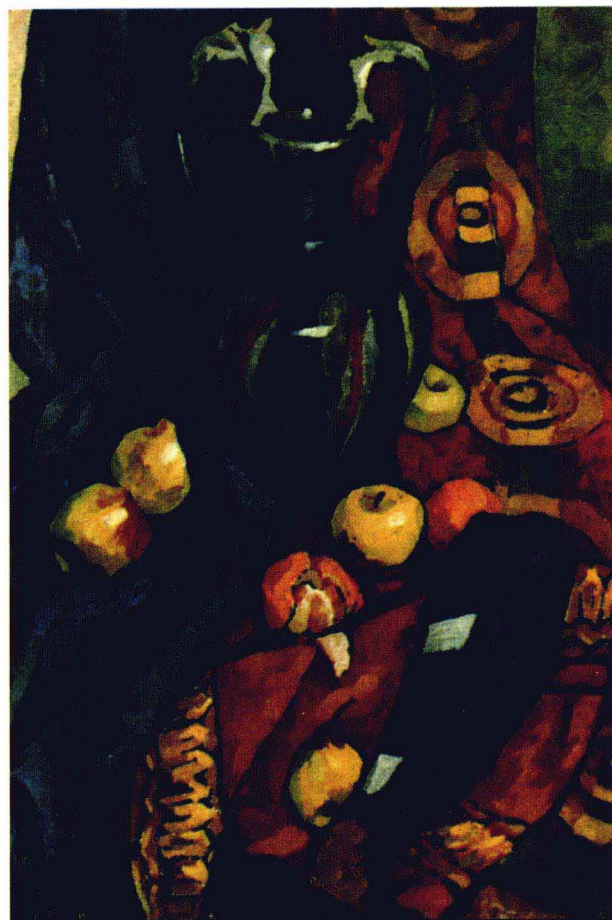
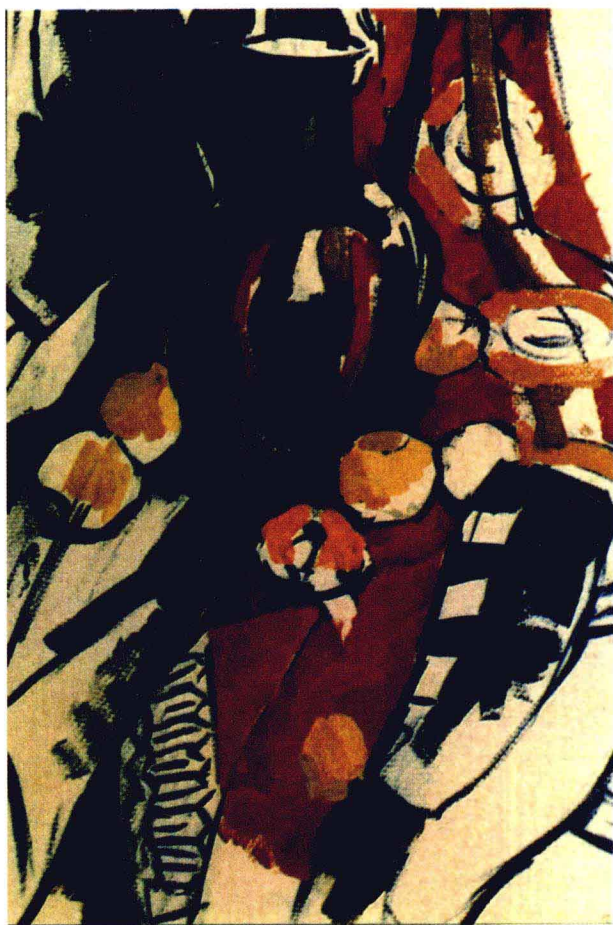
先由中心（主体中心、画面中心、趣味中心）找好色彩关系，再全面铺开的画法，适宜短期作业，一次直接完成。

中心突破法的具体画法与同步法相似，只是不必将整个画面铺开，而是集中在趣味中心部位，尽快做出预想的效果，再全面铺开，充实这个趣味追求。

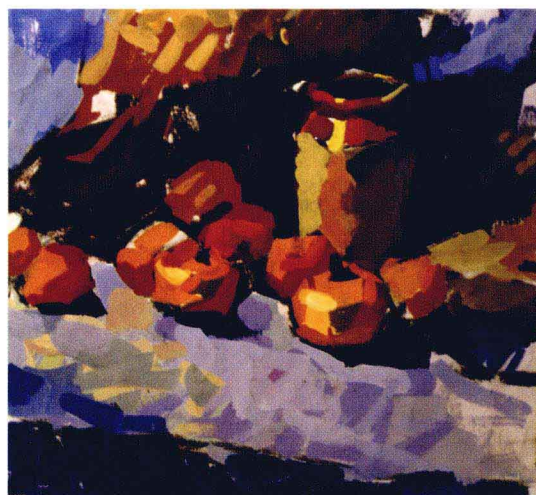

埋线法：

是一种色线镶嵌装饰效果的画法,适宜表现呈现平面装饰效果的景物。埋线是指画面中的线,主要靠起稿时颜色的深浅,在着色时有意留出。线的作用:a.明确形体;b.协调色块;c.拉出空间,线要活,有粗细强弱,断接自然的变化。由于线的作用,着色可普遍提高纯度,用色块的变化排列求得明暗空间效果,用融彩并置笔法造成画面活跃丰富的视觉观感。

块面造型示范图

色彩画造型规律

关键词：

远色区——空间距离、虚茫气氛

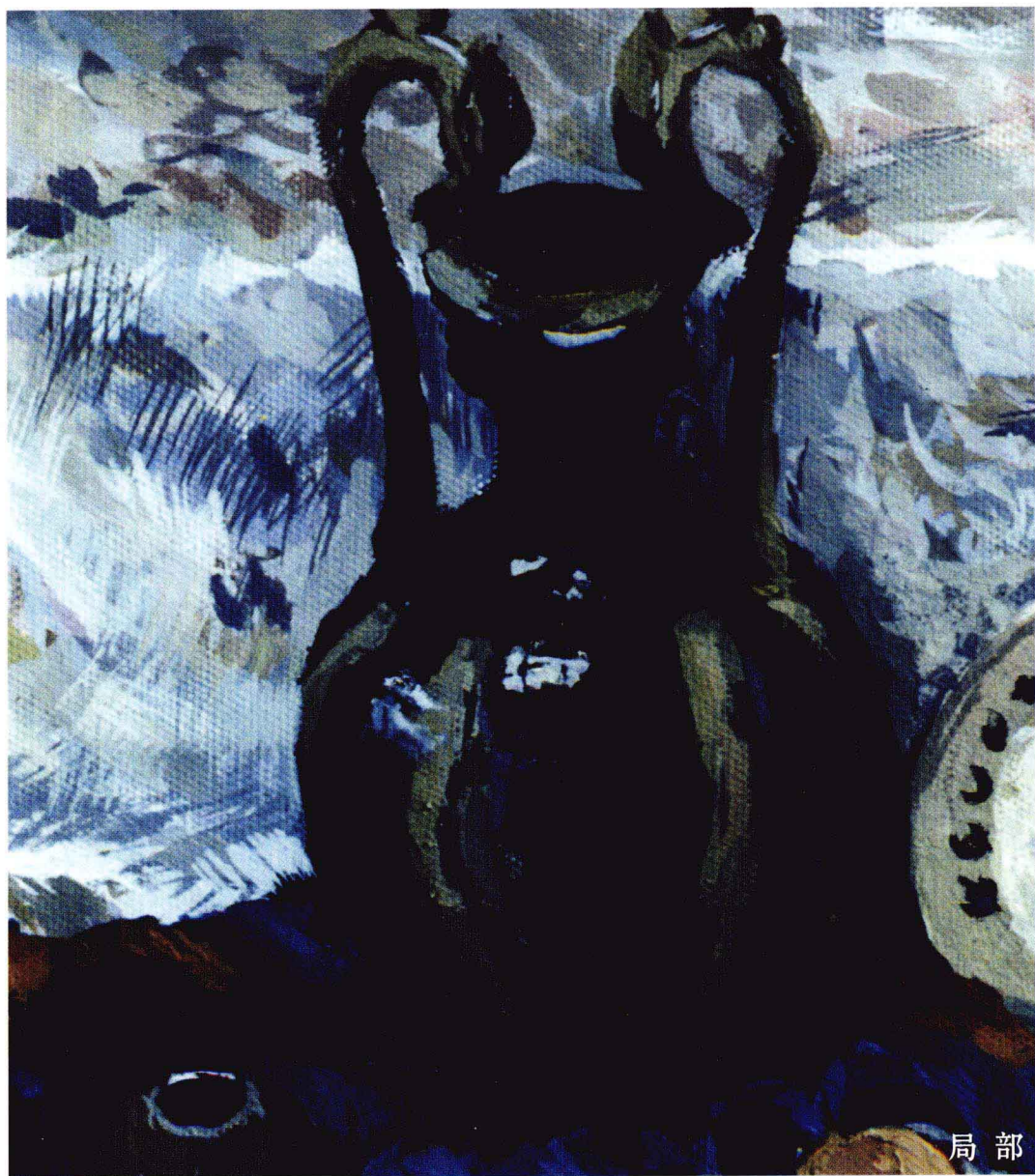
中色区——主体物、趣味中心、丰富刻画

近色区——近景、简炼明快

在风景画中有远中近景描绘的介绍，实际上静物画中也存在着远色区、中色区、近色区的划分，只是不像在风景画中那样明显而已。但在静物画中运用这样的观念，会对静物画写生有着很大的帮助，特别是对于色彩在空间中的变化规律的掌握，效果非常明显。

局部

本幅作品是一张15课时的课堂写生作业。教师在布置作业时,有意将明暗反差拉得很开;同时,背景、衬布、陶器皿等的色彩跳跃性也很大,使得作品在表现上具有一定的难度。本幅作品较好地解决了这些问题,明暗对比的把握上既不十分强烈,也不过分平淡,方寸感掌握较好。色彩上将大面积的背景色加以扩展,浅色器皿上的颜色与之相协调,作为主体的深色瓷瓶上高光和反光的色彩也与之相呼应,色调较为统一。同时,深蓝色的布穿插其中,在统一中加入变化,丰富了画面。另外,在用笔上,运用摆、点、扫、排等笔法,轻松自由。不足之处是形体刻画上稍有欠缺。

点评人: 陈 畏 首都师范大学美术系讲师