

• 绘画技法丛书

崔唯 编著

静物画技法

海天出版社

绘画技法丛书

静物画技法

崔唯 编著

海天出版社

(粤)新登记10号

责任编辑 张 曼 李维福

责任技编 王 颖

封面设计 申 伟

绘画技法丛书

静 物 画 技 法

崔 唯 编著

海天出版社(中国·深圳)出版、发行

全国新华书店经销

贵州新华印刷厂印刷

地址:贵阳市友谊路186号 邮编:550001

开本 787×1092 毫米 1/16 5 印张 100 千字

1996 年 10 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—10000

ISBN7-80615-508-2/J·47

(全套十本)定价:150 元 本册定价:15 元

目 录

第一章 概论	(1)
第二章 构成静物画的诸要素	(4)
第一节 立意要素	(4)
画风立意——光感立意——视点立意——视距立意——深度立意	(4)
第二节 构图要素	(13)
统一与变化——对称与均衡——节奏与韵律	(16)
第三节 形体与质感要素	(20)
形体要素——质感要素	(20)
第三章 色彩构成原理	(25)
第一节 色彩生成	(25)
光色关系——色觉由来	(25)
第二节 色彩构成	(29)
色彩类别——色彩三属性——色彩混合——色彩和谐——色彩调性——色彩感觉	(29)
第三节 色彩写生步骤	(52)
起稿阶段——涂色阶段——深入阶段——调整阶段	(52)
第四章 技法表现类别	(56)
第一节 水粉画技法	(56)
概念及艺术特性——材料与工具——基本技法	(56)
第二节 油画技法	(64)
概念及历史演变——材料与工具——基本技法	(64)
名作欣赏	(72)

第一章 概论

静物画，顾名思义，即把静态之物作为被描绘对象的绘画表现形式。它虽取材于现实生活中的种种司空见惯的物形，然而却能够通过它们完整地透析出作画者对于生活的深刻感悟，对艺术的独特见解，对情感的恣意渲泻，以及对物质世界的严肃思考。例如，在法国画家雷东的那些弥漫着梦幻情结的作品中，怪异而亮丽的色彩，天真而迷离的造形，恰是画家困惑心像的生动写照（图1）。而在野兽派大师马蒂斯富于装饰韵味的作品中，却洋溢着画家对自然与生活的肯定。他采用轻快的线条及平涂色块的方法创造了充满形式美的画面效果。犹如马氏对其绘画风格所自白的那样：“是一种平衡、纯洁、宁静、不含有使人不安的令人沮丧题材的艺术。它对心灵起着一种抚慰的作用，就象一个舒适的安乐椅那样，使疲惫的身体得到休息”（图2）。

图1 白花瓶中的花（油画） 雷东（法）

图2 水缸中的金鱼（油画） 马蒂斯（法）

就绘画发展史上探析，静物画从人物画和风景画中分离出来，并作为一门独立的美术种类的历史并不久远。如果自被西方艺术评论家盛誉的西洋静物画初期的代表人物夏尔丹（1699—1779）算起，不过仅有300余年的短暂历程。在此期间，优秀的静物画家及作品层出不穷，屡见不鲜。特别是由于活跃在不同时期的绘画大师，如夏尔丹、塞尚、马蒂斯等人倾其毕生精力与才智潜心于静物画的创作和研究，才使得这种绘画形式嬗化为近、现代美术史上最别具光彩的画种之一，且在另一方面为推动绘画艺术的发展繁荣做出了不朽的

图3 面包(油画) 夏尔丹(法)

实践亦表明,这一绘画方式在训练与培养美术初学者的色彩感受力,造形表现力和构图组合力等上均有着其他画种无法取代的成效,因此,历来倍受广大美术工作者的重视及推崇。

静物画的取材灵活多样,可以说现实生活中存在的大多数体积适当的自然物象和人工制品都能够被当作静物画的素材加以描绘。例如花草瓜果、布帛金属、桌椅板凳、锅碗瓶罐,乃至破鞋废纸等皆可入画。在静物画的表达中,对于素材的选择一向毫无高雅与庸俗之别,只要构成画面的形体、色彩、质感等造型要素搭配协调自然,有明确的主题性及独特的审美感,便不失为成功之作。例如,18

世纪的古典派静物画家夏尔丹由于出身平民阶层,所以他喜爱以日常杂品,如瓜果、食物和厨房用具为题材,从而把平凡的内容描绘成优美的画面(图3);被称赞为现代绘画之父的塞尚,其艺术生涯中的很大一部分时间致力于苹果、白衬布和彩花瓷具的表现,并创作出一批美妙绝伦的静物画精品(图5);达达派巨擘杜桑崇尚使用工厂或工地的废弃物,如破旧的金属架、筐和棕绳等做道具,经过他的巧心组织与匠心塑造,致使作品显示出现代工业社会和工业文明所独享的冷峻之美,《隐约的声音》即是其中的力作之一(图4)。杜桑名扬现代画坛的关键,反映在他以自己的思维方式观察、想象和蜕变题材,正如立体派画家毕加索所说的那样,他的“作品是对内在印象和想像力的构筑。”

总之,在静物画的题材取向上,绘画者无论

贡献。目前,静物画早已成为老幼皆知、喜闻乐见的绘画形式,并广泛应用于美术学习、室内装饰及艺术鉴赏等各个领域。其中,因为这种绘画具有摆设的物体、环境、光源较为稳定,以及作画时易观察、耐推敲等特点而被中外美术家和美术院校视作学习色彩绘画的入门课程。从静物画中受益匪浅的后期印象派画家梵高在给胞弟提奥的一封信中曾深有感触地说,静物是“学习绘画的最好模特。”实

图4 隐约的声音(油画) 杜桑(法)

图5 红苹果(油画) 塞尚(法)

选用古往今来画家们反复描绘的传统素材，还是别开生面地去挖掘新内容，只要在具体的艺术表达中能够充分地发挥自己的艺术灵犀，就能创作出意蕴深远的静物画艺术形象。

当代静物画的艺术表现形式，随着科学技术的日新月异和美学观念的千变万化而展现出异彩纷呈的面貌。例如古典派静物作品的细腻严谨，印象派静物作品的豪放绚烂，达达派静物画的幽默怪诞，装饰派静物画的夸张浪漫，等等。尽管，使用色彩塑造静态对象有着多种观念及技法，但为基础绘画训练而设置的静物画，一般多强调以写实性的描绘手段来完成画面效果的。它不仅要求作画者要把写生的对象表现得实在，有说服力，而且还要从中反映出绘画者的独到审美情趣及精湛的艺术表达技巧。由于，这种形式多以写实为特点，所以摹仿自然的成份较为突出鲜明，它侧重于把所要描绘对象的形体、色彩、光源、空间、质感等尽可能地塑造得完整细致、栩栩如生。本书下列各章节的展开也主要是以此为表述基础的。

第二章 构成静物画的诸要素

本书谈及的静物画因侧重于写生式的艺术表达,为此,正确地处理和协调好与之相关的构成要素,如立意、构图、形体、色彩、质感、空间、技法等问题将是本章研究的基本任务及主体内容。(色彩要素和技法要素分别在后面两章阐述)

第一节 立意要素

中国传统绘画有“意在笔先”之论,指作画者在进行艺术创作之前在头脑中确立的有关画什么和怎样画的意向。艺术实践证明,作画者在创作前只有对所描绘对象的认识与领悟,真正做到胸有成竹时,才可能为落笔生花的绝妙艺术效果创造契机。这一过程也是那些成就卓著的绘画大师们实现成功的重要环节。

在具体的作画中,普通美术者最容易犯的毛病,即缺乏立意意识。如何解决好画前立意,将对最终完成一幅构思与制作完整的静物画富有特殊的意味。前述法国画家杜桑的《隐约的声音》一画,就其表现技巧来讲可谓平常,然而整个作品之能够产生令人折服的深邃意境和强烈的艺术感召力,其不拘一格独出新裁的创意,不可不说是这幅作品蜚声画坛的真正原因。杜桑成功之作的秘诀在于他选材立意时,没有把目光停滞在瓶瓶罐罐的题材上,而是把睿智的目光投向了人们视而不见,但却又带有鲜明现代工业社会特征的角落和素材上,藉此折射出人类对于现代文明成果既亲近又无耐的复杂心态和深刻内省,以使作品取得了预想不到的艺术效果及社会反响。在杜桑作品中,其绘画哲学的色彩超过了其技艺的因素。在绘画史上,类似这种通过艺术家的慧眼匠心而创作出的于平凡中见艺术的佳作不可枚举。那么,怎样使自己的静物作品在构思上别具创见?绘画者不妨从下列几个方面加以思考:

一、画风立意

画风立意,即依据不同的静物写生风格和表现方法而进行的立意形式。归纳起来包括古典派立意、印象派立意、现实派立意和装饰派立意四类。

1. 古典派立意

古典派立意,指强调于形象完整和明暗关系的绘画立意及表达方式。在实际写生对象时,要求作画者一丝不苟地描绘明确而实在的轮廓和细节,以及构图的均衡,质感的逼真和空间的深度等。色彩则以固有色的深浅或邻近色的变化为主,该类作品显示出色调柔和而静穆的效果,夏尔丹等人就是这一画风的杰出代表(图6)。而现代美术工作者又从中演绎出众多的流派和风格。图7,该幅作品色调和谐,形体、质感、空间刻画细腻严谨。若想画好这种风格的静物画,作画者的素描功底的强弱,在某种意义上将决定着画面效果的优劣。对此,古典主义的绘画大师安格尔曾直言不讳地说:“素描组成了这种画风的四分之三。假如我必须在我的门旁挂一个招牌,我将写上:素描学校,我确信它将造就出画家。”所以说,素描能力将是作画者在立意阶段面对所表达的对象和自身艺术专长予以重点考虑的因素(图8)。

图6 茶水筒 (油画)

夏尔丹 (法)

图7 桌子上的古瓷盘 (水粉)

曹运学

图8 乐器 (油画) 1640 年

拜斯尼斯 (荷)

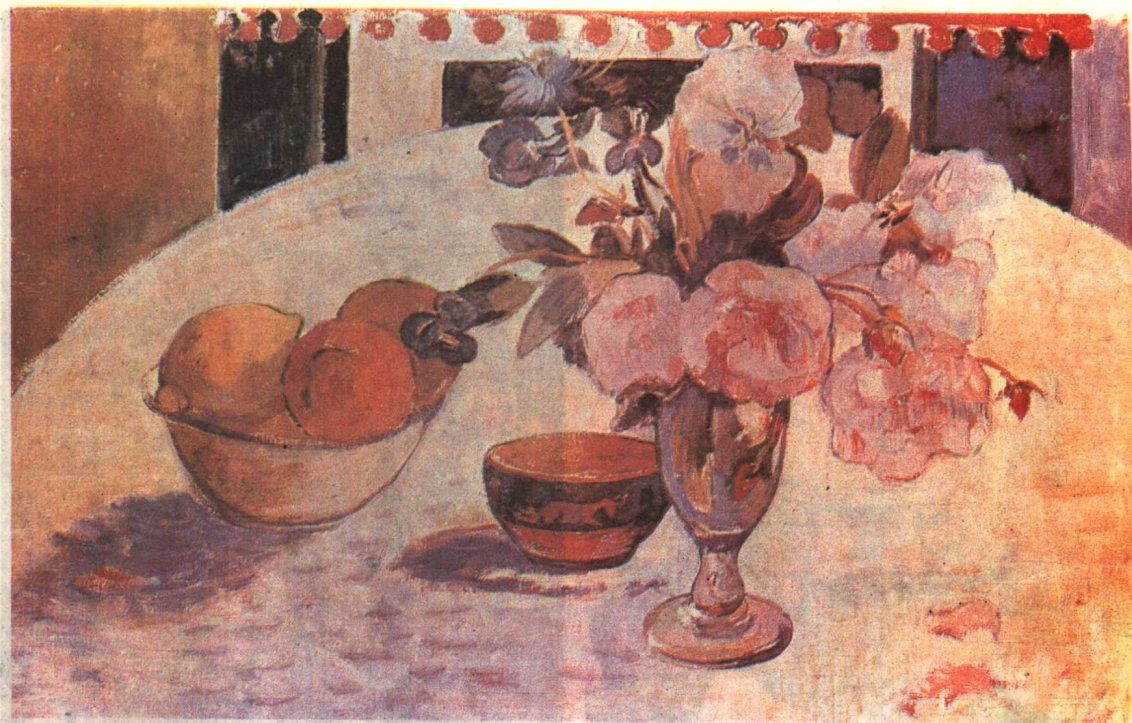

图9 柠檬和花（油画）

高更（法）

图10 带洋葱头的静物（油画）

梵高（荷）

2. 印象派立意

印象派立意,指侧重于色彩的色相、冷暖和纯度变化,形象的真实感有所削弱的绘画立意及表达方式。在描绘对象的过程中,作画者可以不注重表现它的具体特征和本质,但应该强调物象的瞬间感受及其整体气氛。莫奈就此讲得最清楚:“当你外出画画时,要设法忘掉你前面的物体:一棵树、一片田野……只是想:这是一条条粉红色,这是一缕黄色,这是一小块蓝色,然后准确地画下你所观察到的颜色与形状,直至达到你最初的印象为止。”在色彩运用上,该派主张依据光学原理把物体的颜色分解成各种光色素的原色,并将这些鲜亮、饱和的颜色及对比强烈的互补色通过笔触的形式并置或重叠到画面之上,以展现阳光下的各种物体色彩的本来面貌。把这些未调合的色彩排列在一起,再在各补色间加上一些小的过渡色块,便组成完整的画面关系。由于这种静物画重视光源色、环境色对固有色的影响,而使画面色彩效果显得斑斓瑰丽,朦胧含蓄。作画者如果具有良好的色彩感觉天赋或尝试富于视觉冲激性的色彩构成,那么,印象派的静物写生风格将是画法立意时可供选择的最佳绘画形式。早期印象派画家莫奈、马奈、毕沙罗等都是构筑光感与色感的绘画大师,他们创作的大量充满热忱和浪漫情调的静物作品将是研究与实践这类画风的最好范例(图9、10、11)。该派显著特点,即以丰富而大胆的色彩变化塑造画面形象。如果忽略了这一艺术基点,作画者必然会无功而返,但如抓住它画面就会异彩缤纷!

图 11 花(油画) 莫奈(法)

3. 现实派立意

现实派立意,指将古典派的严格形体塑造和印象派的璀璨色彩表现完美融合的静物画形式。要实现这类画面的艺术效果,作画者必须处理好整体观察与整体表现的两个基本问题。所谓整体观察与整体表现,就是要求绘画者在描绘对象的每一个阶段,都能较好地控制住画面形象的轮廓、明暗、虚实、空间等素描关系及妥善地把握住冷暖、鲜浊、强调、呼应等色彩关系,而且还有细微、深入的局部刻划的画面成效。整体观察与整体表现的目的,即体现在培养和训练作画者善于驾驭形体和色彩的综合表达能力。它对于初学者充分认识绘画艺术的本质属性及奠定扎实稳健的造型基本功有着非同寻常的寓意。中外美术家创作的形色兼顾的静物作品不可胜数,并以独特的艺术张力而享誉画坛(图12、13)。

4. 装饰派立意

装饰派立意,指作画者不受客观物象的实感制约,而在主观上大胆发挥艺术的想象力和创造力,注重情感传达及强调形式感的静物绘画风格。它的艺术特点是根据绘画者的表现意念对客观物象的形体、色彩、构图、空间、质感等做一定的提炼概括或夸张变形处理,

图 12 水果静物 (油画)

马什克夫 (俄)

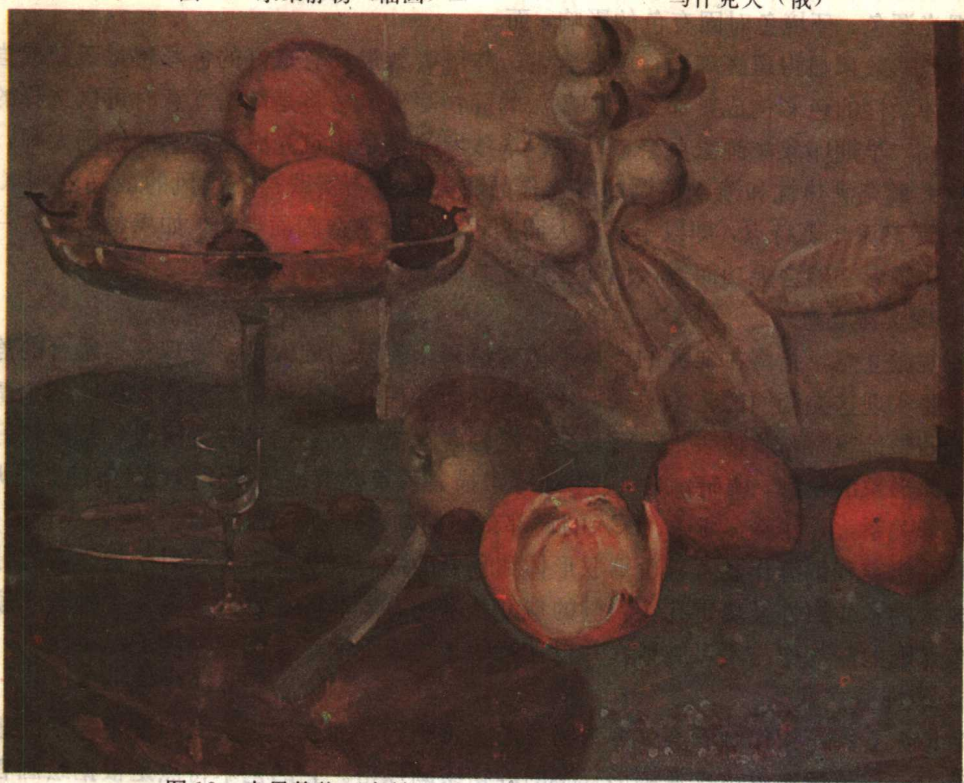

图 13 水果静物 (水粉)

崔栋良

图 14 绿色植物 (水粉) 佚名 (法)

图 15 向日葵 (油画) 梵高 (荷)

图 16 罂粟花 (油画) 尤金 (俄)

便以获得鲜明的个性。如图14、图15是色的概括,图16是色与形的提炼。由于,这种画风是有意识地简化造形为创作主旨,所以在空间表达上,一般多削弱古典派那种明暗调子似的层次推移描绘方法,而强调利用轮廓的虚实、色块的对比构成画面关系。但应该提醒初学者的是这种具有装饰风格的写生性静物画绝非与工艺美术设计中的图案或装饰画相等同,而是自成一体的写生习作。例如,后期印象派代表人物梵高和高更的许多静物画都是凝聚着强烈装饰因素的写生作品,这亦形成二位画家独特的艺术风格和富有趣味的情感表达。如《向日葵》(图15)和《有日本版画的静物》(图53)中高度取舍的形体与色彩,使画面充满了装饰的感觉。就象梵高和高更的绘画风格被编织进了现代绘画思想的织物中一样,他们的理论也被后来者所继承和扩展,并至今仍然深深影响着众多画家的艺术探求,似乎他们从中学到了不少构思精神,如图25、44、57都属于这类画法的作品实例。至于马蒂斯更是以他的凝练和不懈可击的美感及其平面化的画面造形开创了西方绘画史上的一代新风(图2)。

上述写生式绘画的分类方式,就其本身而言便富有极大的相对性,艺术创作的实践总是先见于艺术原理。这种实践的成功与否往往取决于作画者的艺术天资、艺术宗旨及艺术技巧。正因如此,构成静物画创作立意要素之一的“画法立意”只有多种多样和富于系统化,才能有助于学习者的艺术实践与探索,并为促成具有个性的艺术表达方式提供无限的创作空间。

二、光感立意

光感立意,指依据光线对物象照射的角度、位置、强弱等差别而进行的立意形式。光线照射的作用使所摆设的对象产生了明暗层次及投影,并由此呈现出空间、深度和距离的感觉。明暗层次与投影展示出对象形体结构的朝向和起伏变化关系,于是,摆设对象处在不同的光照条件下会给人以迥然各异的心理感受和视觉效果。光感立意主要分为弥光(图17)、逆光(图18)、顶光(图19)、强光等方式。这种以明暗关系为基本构想出发点的立意形式,如果处理精当往往能使画面产生戏剧性的成效及事半功倍的画面意境。通常,弥光、顺光、弱光等光线效果所形成的画面情调具有优雅、含蓄、温馨的风格,多以柔和或含灰色调为主,明暗与冷暖区别不明显,颇具女性的韵致。而逆光、顶光、强光、地光等光线关系,则较为响亮、遒劲、深邃,故富男子的气质。在色彩上多以强烈、刺激的冷暖、补色和明暗对比色调为主,强化形、色真实感,给人阳刚之美的印象。与此同时,这些角度可使作画者观察到物体背光部位的丰富色彩变幻,以及显明的空间层次和迷人的色彩趣味。以上种种画面氛围都是在光源的恰当配合下收效的,故

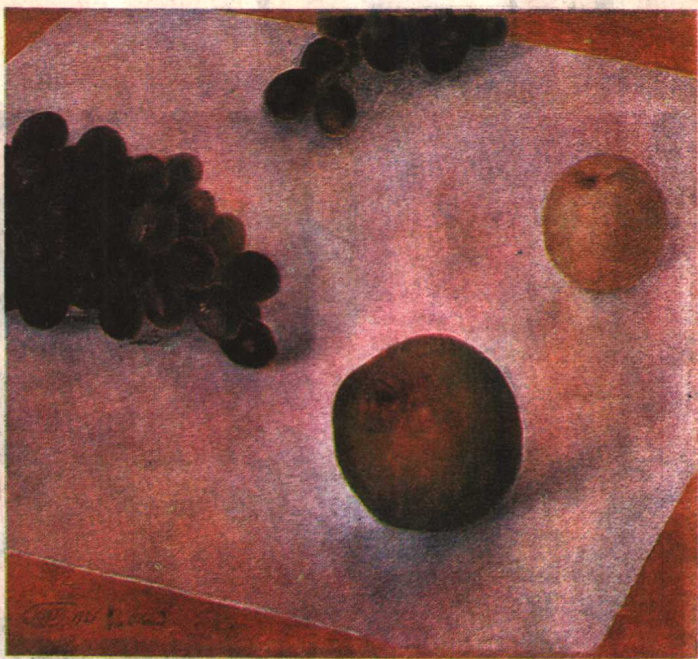

图17 桌面的水果。(油画)

佚名(日)

事半功倍的画面意境。通常,弥光、顺光、弱光等光线效果所形成的画面情调具有优雅、含蓄、温馨的风格,多以柔和或含灰色调为主,明暗与冷暖区别不明显,颇具女性的韵致。而逆光、顶光、强光、地光等光线关系,则较为响亮、遒劲、深邃,故富男子的气质。在色彩上多以强烈、刺激的冷暖、补色和明暗对比色调为主,强化形、色真实感,给人阳刚之美的印象。与此同时,这些角度可使作画者观察到物体背光部位的丰富色彩变幻,以及显明的空间层次和迷人的色彩趣味。以上种种画面氛围都是在光源的恰当配合下收效的,故

而,无论是摆设静物,或是构思立意,作画者均不可以小觑光的效用。

三、视点立意

视点立意,即利用人的视觉中心点的位置变化而进行的一种立意形式。主要包括仰视、俯视、平视三类。仰视与俯视一向以其强烈的纵深感和方向性引人入胜,并颇具视觉冲激力(图19—A,19—B)。一般而言,大多数静物作品都是以平视构图与立意的,如图19—C。因此,画面尽显平淡呆板,缺乏想象和个性。如果美术学习者作画时能够有意识地多尝试透视角感与起伏感强的仰视、俯视的角度去组织画面,不仅能够增加空间深度的表达,况且还可以大大提高形体的塑造能力。初学者如果选择仰、俯视构图时,切忌要注意物体的透视原理,以及画面形象的虚实层次、前后关系等。

四、视距立意

视距立意,即根据视点远近位置变化而进行的立意形式。它类似于摄影使用的照像机的变焦镜头,可随需要任意拉近、推近镜头选择拍摄对象的方法。这种立意的特点是,随视距的变化可取得不同的视域与空间效果。视距立意概括为长距、中距、短距三种类别。所谓长距,指画面空间感强,并能呈现空荡深远的视觉效果和心理体验(图19—D)。这类立意由于画面距离的拉开,可以容纳下众多的物体,所以,有利于表现物体之间的互相关系和空间深度,是一种极具气势的画面布局;所谓短距,亦称特写立意或局部立意。指在组织画面诸形象时,为了突出主题而有意识地缩短空间距离或在所摆设的整体静物中选择某一局部,给予重点描绘的立意方法(图19—E);所谓中距,指介乎前二者之间的一种画面立意,如图19—F。这种构图形式也是大多数美术初学者所普遍采用的,其明显的不足就象平视一样给人缺乏创意性与个性化的印象。

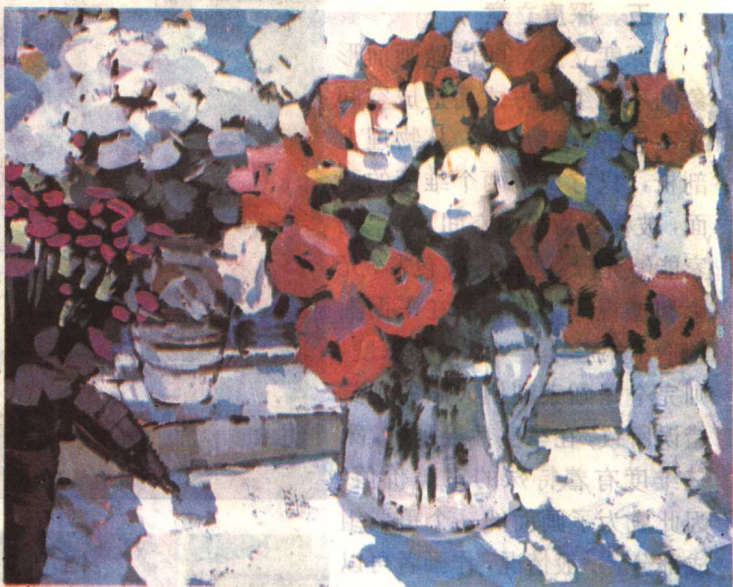

图18 窗前的玫瑰(水粉)

佚名

图19 金色的瓜叶菊(水粉)

沙里亚(俄)

五、深度立意

深度立意，即借助画面形象的不同组合方式而造成空间深度感的立意形式。从物理上剖析，只有长宽两个维度的画面，被称之为平面空间。如果画家能够充分驾驭形体、色彩、光影和透视等因素，而在平面上创造出第三维度效果，即深度，则完全是画家利用人眼的视觉错误所致。在写实性绘画中，第三维度有着特殊的审美价值，因此成为了画面的一个重要组成部分。一般情况，作画者可以运用下列三种方法获得空间深度的不同表现形式：一是重叠法。指在一个正面或接近正面形象上，前后依次重叠相似正面形象的空间深度的表达方法；二是透视法。指作画者本身选择的主体物象就具有很强立体效果的空间深度的表达方法。如图20，其三度空间的幻觉主要是通过皮箱、碗、羊头等物的透视结构营造的，所以，深度感觉已经隐含其中；三是比较法。指依据近大远小的空间规律塑造画面深度效果的表达方法。如在勃纳尔《餐桌和花园》中，前景桌子上并排摆设着书，果盘等物品，窗外是海和花园及树木。如果以室内近景的桌子及杂物作为视觉暗示的因素时，我们可以根据它们的位置和面积，从心理上推断出窗外远景中花园等的大小与距离，致使在画面上展示出空间的深度感觉来，这便是比较法的妙用（图21）。

图 19-A 仰视式

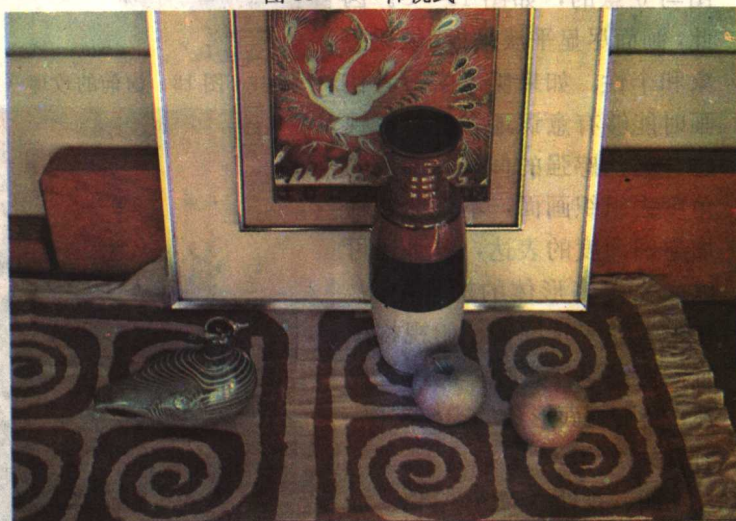

图 19-B 俯视式

图 19-C 平视式

图19 D 长距式

图19 E 短距式

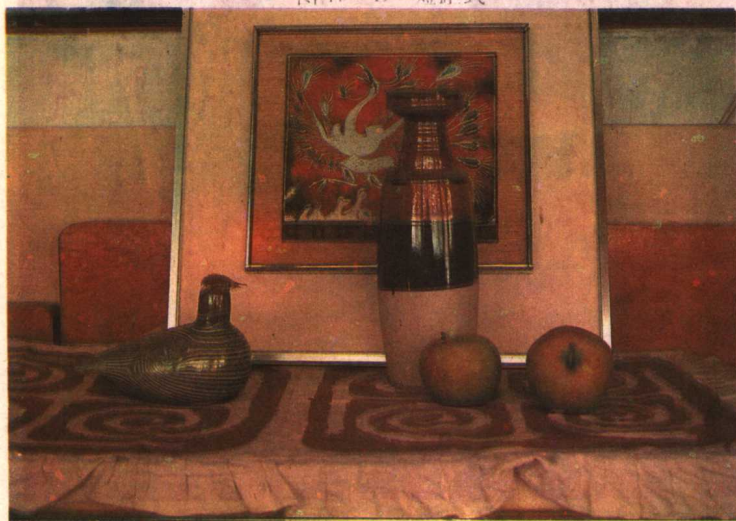

图19 F 中距式

上述介绍的五种立意形式，仅是在静物画的表现中最常接触的构思原理，在这一基础上，美术学习者完全可以凭借触类旁通的思维方式，引出更多独辟蹊径的新创见，从而使静物画以丰富多姿的新面貌为绘画艺术增光添彩！

第二节 构图要素

美国著名的艺术理论家鲁道夫·阿思海姆曾说过：“如果艺术创作的动机仅仅在于运用直接或类比的方法把自然再现出来，那么，它在任何一个现存社会中所占据的那种显赫地位，就会使人感到茫然不可理解。”这就是讲，绘画者要想使画面的形象超越客观的自然属性而呈现出艺术的美感，画面诸形象的组织便显得非常必要，这即涉及构图问题。

在中国古典画论中，“构图”一词称为“经营位置”。用现代话注释，即如何在一定的空间中合理安排各种物象间的形体、色彩和位置关系，并将若干个个别或局部形象构成艺术整体的方法。在以往的静物写生中，初学者几乎存在着一种共通的弊端：画静物只注重形与色的描绘，而极少强调它们的组合。为此，许多美术学习者经过一定的绘画技法训练后，造型能力很强，如刻画精细，色彩谐调，然而构图能力很弱，不讲究，致使影响了画面的整体效果。静物画作为一门艺术，学画者绝不应仅限于学会方法和技