

色彩 静物

STILL LIFE

徐治山 编著

河南大学出版社

色彩 静物

徐治山 编著

河南大学出版社

· 开 封 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物 / 徐治山编著. — 开封: 河南大学出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-81091-982-1

I. 色… II. 徐… III. 水粉画: 静物画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 101345 号

责任编辑 湛洪波

责任校对 湛洪波

装帧设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社

地址: 河南省开封市明伦街 85 号 邮编: 475001

电话: 0378-2864669 (办公室) 0378-2825001 (营销部)

网址: www.hupress.com

经 销 河南省新华书店

制 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

版 次 2009 年 7 月第 1 版

印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷

开 本 890mm × 1240mm 1/16

印 张 4.5

印 数 1—3000 册

定 价 32.00 元

序

付中承

色彩静物是高校美术专业的重要基础课程,其教学基本要求是通过对客观物象的观察、分析和审美选择,使学生了解和掌握色彩构成的基本原理和方法,训练培养学生使用正确的观察方法,使之掌握客观物体的色彩规律,提高学生创造美的能力。

色彩静物的练习是提高色彩运用能力的有效手段。目前,各高校的美术学院和工艺美术学院色彩静物的教学方法不尽相同,有的侧重于色彩的细致描绘,有的侧重于色彩的点彩,有的侧重于色彩的归纳,有的习作性强,有的创作性强,也有的结合各自美术或工艺美术的特点,或奔放或细腻。关键在于无论哪种教学方法必须遵循色彩造型的规律和法则,必须培养学生熟练运用艺术语言的能力和能从包罗万象的自然中选取对象并用色彩塑造表现它们的能力。

该书对色彩静物写生教学作了深入浅出的讲解,包括对各种水粉静物的表现技法及作者在30多年水粉静物教学中所作的教学范画的介绍,适合艺术院校的学生使用,也可以作为绘画爱好者的参考用书。2006年该教材被河南省教育厅评为“河南省职业技术教育工艺美术类专业系列实用教材”的重点项目,并经专家组鉴定和教育厅审核,获得职业教育教学改革重点项目结项证书。当然,这本教材还存在一些不足,真诚地希望各界同仁、朋友提出宝贵意见,我们不胜感激。

概 述

一、理论与训练的关系

高等院校美术专业学生要画好水粉静物，首先应该培养色彩感觉，只有感觉到了，才能准确地表现。静物的色彩写生是学生在绘画学习中了解、掌握并运用色彩构成的基本课程之一，是对绘画色彩的具体实践。由于静物是静止的，有一定的空间，便于我们去观察、分析、认识、研究和把握，因此，静物的色彩写生是初学者训练色彩造型能力、学习观察方法和表现方法、理解色彩造型规律的最佳途径。静物作为一种独立的描绘对象，在欧洲有许多绘画大师都画静物画，如塞尚、凡·高等，他们终生致力于静物写生的探索，留给后人许多不朽的惊世之作。静物写生不仅是训练课题，也具有无限的艺术创作空间。

静物写生是人们对日常生活物品审美需求的反映。静物画有着独立的艺术欣赏价值。同时，色彩静物写生也是色彩训练最基本的手段，其课程安排在高校教学计划中比重较大、时间较长、教学内容较丰富，是绘画基础课的主要训练内容之一。

水粉画静物写生可借鉴油画的塑造手段，又可依据水彩画的表现技法，还可以将两种方法兼容并用。这就形成了水粉画在色彩表现中的优势：它为人们理解和掌握色彩关系及其变化规律提供了较为灵活和便利的条件。但是，水粉画又有其特殊的问题，要在训练中解决脏、灰、粉、生等毛病。

二、课堂要求

1. 静物画创作在选择所描绘的对象时有很大的自由度，可作为描绘对象的物象也十分丰富，诸如盆景花卉、鱼虫鸟兽、瓜果蔬菜、织物器皿、文物标本、箱包服饰等，可以根据作业要求进行随意选择。教师要让学生主动参与静物的放置，使学生对这一堂课的课题设计有透彻的理解，掌握这一堂课的要求和意图。在训练时，对素描造型而言，要求表现出形态、质感、空间组合和构图的变化；对色彩训练而言，要注重用

色彩去体现素描的要求，还要注意色彩的情趣、对比与和谐，包括色调、色块面积布置以及色彩构图安排等。整体和谐的色彩格调、鲜明的色彩感受是色彩训练的重点，由此形成感性认识，引导色彩思维方向，最大程度地调动学生的视觉感觉。

2. 静物摆设组合灵活多样、变化无穷，可简单，可复杂，可用自然光，也可用人造光，在教学训练中要易于操作。

3. 静物写生大多在室内，描绘对象相对静止，环境、光线、色彩等关系不会随着时间的持续而发生大的变化，有利于学生进行深入观察、研究和充分细致的表现。

4. 室内静物写生可使学生相对集中在一起进行训练，有利于教师的辅导和学生之间的相互交流。同样的一组静物，每个人的感受不同，表现也不同，这对相互启发以及开拓想象力和创新思维都有益处。

5. 色彩关系及变化规律是学生学习色彩必须掌握的重点之一。自然界任何物体都存在于一定的空间之内，它们相互联系、相互制约。色彩也是如此。任何物体都存在于一定的空间之内，它们的色彩也必然与周围邻接的物体相互影响、相互制约，从而形成一定的关系，这就是色彩关系。色彩的变化规律就是固有色与条件色的对立统一规律。写生的过程并非仅仅描绘客观对象，还要培养一种思维方式，要用正确的方法发现、体会、表达色彩，为培养创作意识提供可能的条件。一幅好的作品应具备：①总的色彩情调，即一幅画的色彩基调。因为色彩画的核心是表现色彩的情调，不论怎样千变万化，都要纳入总的基调中来。②大块色的对比。对于一幅静物画，主体与背景就是两大色块。只有处理好大块色，这幅画才会响亮、鲜明、生动。这个对比，既要注意明度（黑、白、灰）的对比，还要注意色相、色性的对比，尤其要发现对比中的补色关系。③色彩的变化、呼应。这个变化是大的关系、趋势上的变化，比如静物背景的衬布，要注意

从前到后、从左到右的变化。同一物体要注意不同部位的变化。主体与背景的呼应主要体现在暗部的反光面上，一般环境色（条件色）都反映在主体的暗部。同时还要注意画面色块的呼应，达到画面的平衡。有了这种变化，色彩才会丰富、和谐、有节奏感，才会使对比的大块色协调。④要有刻画精到的细部。在画面中要选取关键的细部，精雕细刻，只有这样，这幅画才耐看，在造型、质感及表现技巧上才能给人以观赏上的满足，才能使这幅画具有深度。学生有了这个尺度，在看别人的画时，才能分辨出优劣，才能学到别人的长处；看自己的画时，才会发现不足，不断改进。

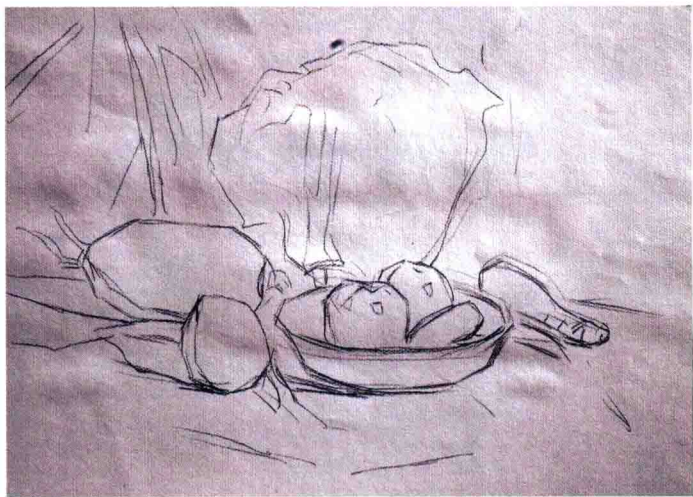
6. 作画时应从“小色彩稿”开始着手，迅速地在小幅纸上将感受的色彩生动地表现出来，解决色彩的组合关系和整体构图安排，并可以不断调整角度以达到理想的组合。在这一阶段的练习中，注意大色块的整体感觉并强调平面化的色块结构及其对比和呼应关系，注意整体色调的和谐以及由此而产生的色彩情感的属性。这里要求学生多画些小色彩稿，画出同一静物不同角度、不同效果的色彩稿，调整感觉并运用色彩知识增强想象力，从而不断提高完善。

“小色彩稿”定型后，就开始画“正稿”。这时要保持画小色彩稿时的新鲜感受，强调迅速的、鲜明的整体感受。在把握色彩的同时，要注重形体刻画，要把握好色彩与形体的关系。因此，理解和掌握色彩关系及变化规律是至关重要的，它能使学生观察色彩的能力得到提高，表现出真切的色彩，同时也会让学生在色彩写生和创作中占主动，免于被动地模仿对象的颜色，从而按照客观对象在一定条件下所形成的色彩关系进行描绘，也就是我们常说的“绘画是画关系，而不是画东西”。

7. 总之，对待具体问题要进行具体分析，避免只靠感觉作画。这里需要说明的是，只靠感觉作画也可能画得很好，但只限于写生，离开了具体对象你将束手无策。此外，单凭感觉作画常常不能排除不必要的光源色及环境色对物体的影响，画面常给人色彩凌乱、光线不统一的感觉。因此，单靠感觉作画是不可取的。

但是，感觉又是非常重要的，因为我们看到的客观对象所反映出来的色彩是十分复杂的，我们不可能像计算机那样准确地测算出其固有色与条件色之间相

互影响的程度，只能靠我们的感觉去判断。因此，这就需要我们努力锻炼并培养自己准确判断这种色彩相互影响程度的能力。需要说明的是，这种感觉是加进了理性的感觉，也是从感性认识到理性认识再到感性认识的过程。

白菜 步骤一

白菜 步骤二

白菜 步骤三

白菜 步骤四

白菜

步骤一 用铅笔起稿，注意构图和对象的结构。

步骤二 先画色彩明显的物体，如西红柿、绿萝卜及背景。

步骤三 局部刻画，塑造前面的物体，加强明暗关系。

步骤四 调整阶段，注意前后关系、虚实关系、主次关系，加强物体之间的呼应关系。

泡菜坛 步骤一

泡菜坛 步骤二

泡菜坛 步骤三

泡菜坛 步骤四

泡菜坛

- 步骤一 在构图时，要在思想上明确物象是以“形”来确定的，“形”在空间中有一定的限度，有面、有体、有边界等，在泡菜坛这幅作品中有充分的表现。在起形时要多用些时间。
- 步骤二 用赭石调水画出明暗关系，控制把握住物体的明暗变化。
- 步骤三 画出泡菜坛和各种蔬菜的色彩，铺完整体调子。
- 步骤四 要充分理解蔬菜的结构，进行一步步的细致刻画。

泡菜坛

瓷器组合 步骤一

瓷器组合 步骤二

瓷器组合 步骤三

瓷器组合 步骤四

瓷器组合

- 步骤一 在绘画前，先对静物的空间关系、明暗关系、色彩关系进行全面的分析和比较，并将这些因素贯穿于作画的全过程。用较淡的单色勾勒出各物体的大体位置。
- 步骤二 用单色描绘出各物体的形态及素描关系，这一步对整幅画的完成有重要作用。
- 步骤三 用较薄的色彩画出各物体的基本色调，这一步是针对初学者而安排的，它能使初学者多一些时间去捕捉对象的最基本的色彩关系。
- 步骤四 调整色彩关系，刻画细部，直到作业完成。

瓷器组合

瓷瓶花卉

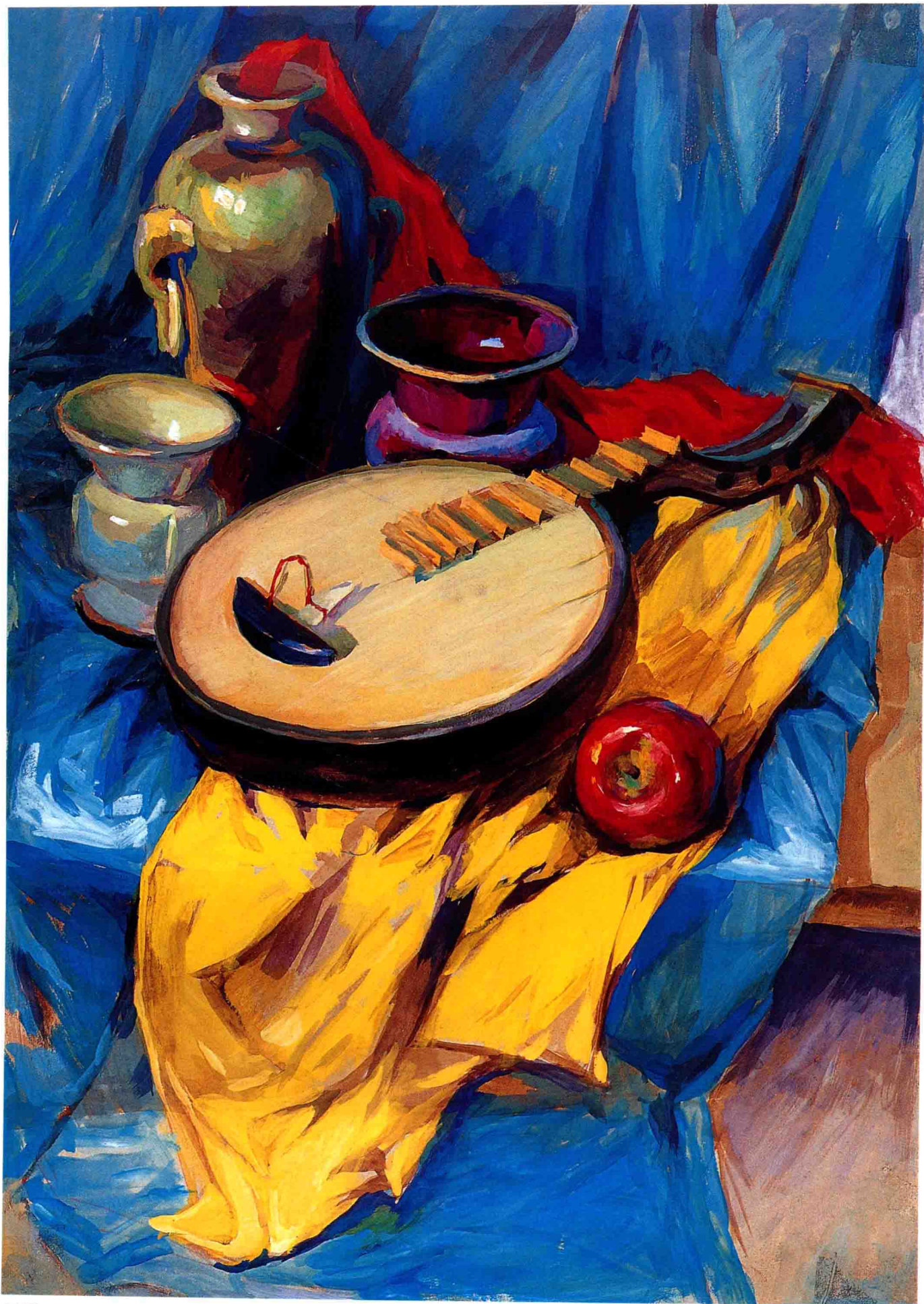

苹果、香蕉

砂锅、蔬菜

点彩静物