

水粉画 基础技法

吴德隆著 ■

浙江美术学院出版社 ■

Shuifenhua
Jishujifa

美术基础技法教材丛书

水 粉 画

基 础 技 法

吴 德 隆 著

浙江美术学院出版社

责任编辑 方云华
封面设计 毛德宝
版样设计 铁 足

美术基础技法教材丛书

水粉画基础技法(修订本)

吴德隆著

出 版	浙江美术学院出版社 (杭州市南山路218号)	1986年10月第一版	1988年5月第3次印刷
印 刷	衢州新华印刷厂印刷	开本 787×1092 1/16	插页 16页
发 行	浙江省新华书店经销	印张 3.9	印数 1—20000
统一书号	I S B N 7—81019—010—5/J ·	字数 8万1千字	定价 4.90元

再 版 前 言

《美术教材丛书》的前身是《美术自学丛书》。《美术自学丛书》出版以来，一直作为中央电视台美术讲座的教材，深受广大美术爱好者的欢迎。为了进一步提高丛书的质量，以便更好地适应教学的需要，我们请原作者对各册内容作了全面的修订、增补，并改名为《美术教材丛书》。此外，还重新设计了各册的封面和版式，现全部改用优质纸胶版印刷，使之更为新颖大方。

本套丛书是美术的各门类的技法教材，先出版《素描基础技法》、《水粉画基础技法》、《书法艺术》、《篆刻艺术》、《山水画基础技法》、《花鸟画基础技法》、《意笔人物画》、《工笔人物画》、《油画基础技法》、《木刻艺术》等册。《建筑艺术》、《雕塑艺术》、《装潢设计》、《室内设计》、《图案设计》、《套色水印木刻技法》、《中外美术欣赏》等册将陆续编辑出版，以填补我国尚缺较系统、较新颖、较实用的美术教材的空白。上述各分册的作者都是具有影响的艺术家，他们长期从事艺术教育和艺术创作，积累了丰富的经验，这套丛书就是他们的经验结晶。

每一分册都立论新颖，深入浅出，图文并茂，各具特色，必将会成为美术爱好者的良师益友。

这套教材丛书在编辑过程中得到了郑朝、邓野和丁天缺同志的大力支持，在此一并谨表谢意。

浙江美术学院出版社

1988年4月

目 录

课前讲话

- 1、教学的总要求和计划.....(1)
- 2、对于色彩学习的认识及思想准备.....(2)
- 3、关于水粉画.....(3)
- 4、水粉画的工具材料以及作画前的准备.....(3)
- 5、几种色彩习作的形式——写生、速写、临摹、默写及想象画.....(6)

一、水粉静物单元(第一课至第四课)

- 第一课.....(8)
- 第二课.....(18)
- 第三课.....(21)
- 第四课.....(26)

二、水粉风景单元(第五课至第八课)

- 第五课.....(30)
- 第六课.....(39)
- 第七课.....(45)
- 第八课.....(50)

三、水粉人物单元(第九课至第十课)

- 第九课.....(55)
- 第十课.....(59)

- 结束语.....(60)

课 前 讲 话

- 1、教学的总要求与计划
- 2、对于色彩学习的认识及思想准备
- 3、关于水粉画
- 4、水粉画的工具材料以及作画前的准备
- 5、几种色彩习作的形式

1. 教学的总要求与计划

水彩水粉画教学的内容包括静物、风景、人物三个课题，教学的基本要求包括以下一些方面：

- (1) 了解水彩水粉画的艺术特点，熟悉它们的工具材料性能。
- (2) 掌握水彩水粉画的写生步骤与方法。
- (3) 能正确地运用观察色彩的方法，从整体出发，通过比较的方法区别色彩倾向，表现出它们之间的色彩关系，在色彩实践中逐步掌握色彩调配规律、色彩对比和谐调的规律。
- (4) 具有色调的感受与表现能力。
- (5) 了解用色彩塑造形体、表现立体空间的方法。
- (6) 了解水彩水粉画各种表现技法。
- (7) 了解构图的基本原理，提高选景和构图能力。
- (8) 要求认识画面整体效果的重要性以及获得画面整体感的方法与能力。
- (9) 具有对色彩的记忆想象与在创作中运用的能力。

(10) 具备根据教材及函授教学的意图自行安排练习完成作业的能力。

全部教学内容一共分为三个单元计十课。水粉静物单元四课；水粉风景单元四课；水粉人物单元二课。

根据各教学单元的教学要求，结合课题讲述绘画基础知识、理论和技法。

每课布置的作业具有一定的机动性，学员可按本人的程度和学习条件进行并完成不同难度和数量的作业，尽可能地通过实践领会教材讲述的绘画原理和规律，掌握技法要领，达到教学要求。

同一个写生作业可以在不同的角度、光线下作研究性练习，也可以作局部的或个别物体的写生练习，研究塑造形体的表现技法规律。

2. 对于色彩学习的认识及思想准备

色彩是美术基础教学中比较重要的内容之一。一般在进入色彩学习以前都要求具备初步的或相当的素描造型能力。因为每个未经调配的或经过调配的颜色都包含四个要素：即色相、明度（也称色度）、冷暖（也称色性）、及纯度（也称饱和度）。其中色彩的明度就是指色彩的浓淡，它是塑造对象形体空间和表现画面气氛意境的一个很重要的因素。所以说：素描是色彩造型的基础。

色彩教学的习作形式主要是写生，同时配合进行色彩速写以及临摹和凭记忆或想象作色彩画练习，最后进行色彩画创作。关于写生、速写、临摹、默写等等作业的性质和目的要求另作阐述。

色彩教学是一门基础性的教学，在学习过程中应该充分认识这一基础训练的特点和规律，以便获得更有效的成果。

第一，循序性。即教材内容和要求应根据学员的水平和进度从易到难地进行。在学习中贪多求快地进行与本人程度和能力很不适应的复杂课题练习是不恰当的，那样并不能获得学习上的理想效果。应该是先进行静物写生练习而后进入风景写生和人像写生。学习的循序性是为了易于逐步认识与掌握最基本的色彩画方法。写生物体，哪些容易画，哪些不容易画，什么光线好画，什么光线难画，都要尽可能正确地估量，才能使安排的作业符合循序渐进的原则。

第二，严格性。在基础训练中是有严格限制的，不允许随心所欲。在没有教师正规指导下自学的人往往忽视这一点，作画不严，这样就达不到基础训练的目的。实际上，基础训练的限制正是为了在未来艺术创造与表现时获得充分的自由，因此学员必须在学习中磨炼严格要求的意志。

第三，反复性。任何技术学习与训练，都是经过千锤百炼、不断反复，从数量的积累中获得质的飞跃。所以，绘画就要重视习作数量，注意反复的积累，但这种反复同单纯追求数量，违反循序渐进及严格性原则的粗制滥造有本质的不同，而是应在反复过程中，不断探索绘画的原理与规律，只有通过这样的反复实践才可能得到充分的理解，技术只能通过反复训练才能掌握与巩固，以逐步达到“熟能生巧”的程度。

第四，坚持性。长期的基础练习一般易感枯燥，但绘画技术的提高却需要经历这个艰苦的过程。“知识在于积累”，“天才在于勤奋”，“持之以恒”对于一个人获得艺术成就是

十分关键的。

另外，学员在接受函授的同时还应该从各方面扩大自己的视野，多看画册、图片、幻灯片等形象资料以及有关学习美术的理论文章，以促进绘画技能与艺术修养的全面提高。

3. 关于水粉画

水粉画是一个非常有群众基础且应用十分广泛的画种。从六十年代起，这个画种被美术学院列为色彩教学的基础课程。多年来，水粉画得到了很大的发展，一些从事水粉画创作的美术家，在创作实践中创造了许多丰富多彩的艺术技巧。水粉画题材广泛，形式风格多样，是一个非常有发展前途的画种。

水粉画的起源很早，这可以从使用水溶性质颜料作画的中外古代壁画中得到见证。如我国北魏时期的敦煌石窟壁画，元朝的永乐宫壁画，传统的工笔重彩画，以及古代院体画与民间绘画等都使用水粉色，古罗马地下墓室中的壁画也大多是使用胶或蛋清与颜料粉调合制成的胶粉画，实际上都是早期的具有水粉艺术特点的绘画，后来意大利文艺复兴时期美术大师们留下的壁画原作，有的也是使用水粉色绘制的，由此可见中外水粉画颜料的产生与使用历史很悠久。但我们不能就此认为今天的水粉画与古代粉质颜料绘制的壁画是源流关系，它们在工具材料、绘画方法和形式风格方面与今天的水粉画是截然不同的。但在水粉画的发展过程中，重视古代壁画或传统绘制技法的研究并从中借鉴是有益的。

现代水粉画的方法是一种不透明的水彩画法。根据目前美术资料，可以认定最早运用水彩水粉作画的是十五、十六世纪德国艺术大师亚勃莱希特·丢勒（1471—1528），他画的一些风景、动物、植物写生习作，使用的是不透明的鲜艳、明亮、湿润的水粉色。英国的水彩画产生比德国晚一百五十年左右，但在三百多年的水彩画发展中作出了卓越的贡献，这是为世人所公认的。十八世纪中叶到十九世纪中叶约一百年时间是英国水彩画发展的高潮时期，但在当时水彩画艺术价值并没有被人们认识，它的地位也没有被人们承认，一些水彩画家为了追求作品的油画效果，加重粉质白颜料的使用以及吸取了许多油画的表现技法，这就产生了不透明水彩画法。这种画法在发展过程中逐步使水彩画脱离自身的透明特性而成为一个独立的不透明的水彩画派，实际上这就是水粉画。到二十世纪，正式作为一个新的画种出现。由于水粉画具有新时代的社会需要价值，在我国也就很快成为一个非常普及的画种。

水粉的色彩效果以鲜艳、华丽、柔润、明亮浑厚为特点。它那天鹅绒似的美丽画面具有独特的美感，适宜于表现简明概括、鲜明强烈的画面效果，因此艺术家们多选用它绘制各种装饰风格的绘画。

水粉画的应用范围很广，可以绘制年画、招贴宣传画、图案设计图、建筑设计效果图、舞美设计图及用于绘景等。水粉画对画幅大小、粗放或精致的绘制任务都有较大的适应性，它的工具材料也较简便，外出写生，收集生活素材十分便利。

4. 水粉画的工具材料以及作画前的准备

在开始学习水粉画以前，需要对它的工具材料性能特点有所了解。工具材料选择使用得合理与否，必然会影响到作画的效果，现分别介绍如下：

1. 水粉颜料：绘画颜料一般可分为水溶性颜料、油溶性颜料和固体颜料。水粉画的颜料是不透明的水溶性颜料。它的制成是用颜料粉、白粉及其它结合剂，根据一定的比例混合而

成。为使水粉颜料在纸面上保持牢固不脱落、不龟裂，使用的结合剂包括：胶水（使颜料能凝结在纸面上）、甘油（减缓颜料的干燥速度，以便制作时的衔接，并可使画面增加弹性，避免脆裂）、防腐剂（如福美林，防止颜料发霉变质）。大部分明亮色彩都在制造时调配入一定比例的锌钡白，以增加它的覆盖力。

作水粉画使用颜料时，主要采取混合白色颜料的方法来提高或调整色彩的明度，表现对象的体积与空间。水粉色的覆盖力很强，颜料色层能够遮盖住纸面及底层色彩。颜料干透以后非常结实，无光泽。但当画面颜料干后色彩要比湿时灰，而明度要比湿时强，这一特点使没有获得充分经验的作者感到难于掌握。

作画前的颜料准备：水粉颜料在市场上也称为“广告色”或“宣传色”。它的包装有瓶装、锡管装、纸盒装多种，质量高低之分，一般锡管装的质量较好，十二支色的纸盒装水粉色质量也是好的。但由于水粉色使用时色彩消耗不平均，总是一部分颜料使用完了而另一部分却还有很多剩余，所以还是购买单支为好，可在使用过程中缺什么补充什么，白色的消耗量最大，需要多作准备。

水粉写生应准备以下一些颜料：白、柠檬黄、中黄、土黄、桔黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、赭石、熟褐、淡绿、翠绿、深绿、草绿、钴蓝、群青、普蓝、青莲、黑等二十种。除以上品种外尚有其他色相的颜料也是可以使用的，一般具备以上二十种已足够使用了。如果购置不齐全，可以精减至以下十二种，即：白、淡黄（或中黄）、土黄、朱红（或大红）、深红（或曙红）、翠绿（或深绿）、淡绿（或草绿）、湖蓝（或钴蓝）、群青（或普蓝）、赭石（或土红）、熟褐、黑。写生时颜料不要让它干燥成块，否则，就难于溶化，会造成作画困难。因此不用时要将颜料容器的盖子盖紧。瓶装色如表面干结可以稍加些水。颜料挤到调色盒里，作画后必有剩余颜料，可以在调色盒中加些水或盖上湿布，盖紧盖子使它保持水分，以便继续使用，这一点是不能忽视的。

2. 调色盒：我国目前还未生产出比较理想的调色盒，即既可以贮存颜料又可调色的盒子。画水粉画使用的颜料量比水彩画大，所以水彩画调色盒贮色格子较浅，而水粉色贮色格子就需要有较大的容量。目前北京生产的二十四格塑料颜料盒比较好，但用盒盖调色就不够理想，可以另外购置一只白色的大小适中的矩形搪瓷盘，它使用起来很方便。搪瓷盘的白色与纸色一致，便于掌握调出正确鲜明的色调。这种瓷盘不沾颜料，洗涤方便，如在室内作画，可以将颜料挤在搪瓷盘四周，不用时里面放一块湿布片，用大小适中的玻璃盖好，也可以经久不干。调色盘在对于掌握色彩调配使用的训练过程中起很大作用，一般人往往没有认识到这一点，未能充分发挥它的功能，其实几乎所有画面的色彩都要在调色盘上经过复杂的调配，找出不同颜色的正确色彩关系，然后才画上画面，所以一幅画色彩效果的好坏，画面上存在着什么色彩方面的毛病，有经验的教师不用看画面，在调色盘上就可以判断出来了。

作画前把颜料挤在颜料盒格子里，应该按冷暖色性、明度差异有规律地排列起来，以便调色，要养成这一良好的习惯。色彩的排列顺序如表1：

白	中黄	桔黄	大红	赭石	熟褐	翠绿	深绿	普蓝	青莲
柠檬黄	土黄	朱红	深红	玫瑰红	淡绿	草绿	钴蓝	群青	黑

表 1:

3.画纸:水粉画纸的要求不象水彩那样严格,因水粉画的纸面基本上是被色层覆盖掉的,但是纸质、纸纹和纸张的本色与表现技法效果仍然存在一定的关系。水粉画纸应是纸质结实、不太薄,有纸纹而不吸水的为好。许多水粉画作者都选用白卡纸作画,白卡纸质地结实,纸色纯白,有一定厚度,色彩效果鲜明艳丽。它的缺点是,由于纸面光滑,色层一厚,颜料在纸面的附着力差,容易剥落。目前市场上供应的铅画纸,纸色发灰,纸质薄,虽还结实,但色彩效果灰暗,不是最好的水粉画用纸。但因价格低,亦可作练习使用。其他如水彩纸、有色的书面纸、宣传纸等都可作水粉画,不过纸质不同表现效果也就各异,初学者往往不易掌握。

4.画笔:画笔是表现技法的重要工具,形体的塑造,质感的表现,画面气氛的加强甚至特具风格的形式都是与不同品种画笔的笔法运用有关,所以美术家都习惯于自己选用的画笔作画。水粉画笔的质量一般都要求含水性好,富有弹性。根据基本练习的要求可以选用以下几种画笔:二公分底纹笔一支(画较大面积色块时使用),广告画笔四支(也称水粉画笔:10号、8号、6号、4号,也可以选用毛质不太硬、笔锋稍长的油画笔),中国毛笔二支(中等大小)。

有些同志问哪一种笔画水粉画比较好?这个问题不能作笼统的回答,因为每一种不同形状不同质地的画笔都有其各自的特性与功能,并存在着各自的局限性。如果在作画时能充分发挥其特点,获得较好的绘画效果,就应该说是好画笔。通常使用的水粉画笔有扁形方头的,可以画出方形的块面,塑造形体具有特殊的效果,用笔的侧面也可画出有变化的线,如掌握熟练,可发挥很好的表现效能。用中国毛笔作水粉画可以获得中国绘画笔法的表现效果。中国毛笔的笔锋长而尖,运用线条表现某些具有线特征的形象如树木、花果等有独到之处,为扁形画笔所不可及。

油画笔由于吸水性差,适宜于厚画法,蘸一笔色画一笔,不能象吸水性较强的毛笔那样蘸一笔可以画一片。油画笔的笔触比较刚直,它的表现方法及效果比较近似油画。

至于每个人对画笔的选用,可以在对各种画笔的特性了解后,根据个人作画的需要而定。

5.吸水布及其它:吸水布是作画过程中帮助作者控制画笔中水份与色彩份量的,也可以抹去画笔中残留的废色,避免都洗入水盂中,使调色用的水保持干净。(有些人作画时习惯于用笔来减少笔中的水份,这是一个很不好的习惯,而且效果不好。)作画结束可将这块吸水湿布洗净放入颜料盒内,用它蒸发出来的水份来保持颜料的湿润。

作画时还应有一个装清水的瓶罐,体积适中,瓶(罐)口要便于画笔进出。

其他作画的画夹、画板、画架、小凳以及起稿用的铅笔、橡皮等都要作好准备。

5. 几种色彩习作的形式——写生、速写、临摹、默写和想象画

色彩画练习的方法，除了进行一些为了解色彩原理而绘制的色彩图例外，主要是通过以写生为主的练习来达到学习目的的。如果在写生练习的过程中结合一些色彩速写练习，临摹一些名作，凭记忆、想象作些色彩画，可以促使色彩学习获得更全面、更迅速的提高。

写生：写生是根据眼前的具体对象作画的方式。写生有室内写生和室外写生之分，室内写生以静物、人象为主，室外以风景为主。从教学上考虑，应先进行室内写生练习然后进行室外写生练习，因为室内组成的写生对象可以根据学员不同的程度来摆设，主题明确、内容单纯、光线稳定，便于学习基本方法，可为进入室外较复杂条件下的继续写生作好准备。室内写生作业的画幅大小、时间长短都要根据对象与学习的要求来决定。一般完成一幅题材不太复杂的、大小为四开铅画纸规格的写生习作需要六至十小时，内容较简单的习作，可以用八开或六开铅画纸，用三至四小时来完成，这样的习作统称长期作业，它要求有严格的构图，运用各种技法深入、具体地描绘对象的能力，要求尽可能具有画面效果的完整性。还有一种写生，时间较短，表现对象比较简要或只着重于某一方面，叫做短期作业。写生的过程，就是观察、感受、理解、研究、反复探索表现对象的过程，因此完成一幅习作总可能取得某些成功或存在一些不足甚至遭到失败的结果，这是很正常的；因为绘画能力的提高，常常从失败中接受教训而获得，因此要重视完成习作后的总结。写生是绘画基础训练中比较重要的课题，没有这个基础，进行速写、临摹、记忆想象画等其他方式的作业练习就会碰到较大困难，当然其他方式的练习也能促进写生能力的提高。

色彩速写：(图2-1)这种练习可以提高对于色彩的感受力也就是对色彩的直观反应能力。这一点还没有被较多的初学者所认识和重视。其实，这与学习素描强调画生活速写来发展瞬间记录对象形体动态的能力，道理是一样的。从素描造型转入色彩造型的初期，总是习惯于看对象的明暗关系，把对象画成色彩单调的固有色素描。要改变这种认识色彩的错误习惯，运用色彩速写这一作业形式是有效的，因为它着重于训练提高瞬间记录对于客观对象色彩感受的能力。色彩速写的时间要短，几分钟至十几分钟即可，画幅要小，十六开左右就行了，数量要多，着重将对象不同的时间、光线、气候、季节的色彩调子区别出来，可不拘泥于形体的塑造。

临摹：学习绘画的主要途径就是写生和临摹，学习传统的中国山水、花鸟画一般都从临摹入手。西洋画中如油画、水彩等画种则以写生入门。实际上不论学习什么画，在整个过程中都一定包含着临摹的内容。临摹的目的是为了研究学习其它美术作品的风格、方法和艺术技巧，从中汲取滋养。如结合写生进行，可配合写生的内容进度来选定合适的临摹品。临摹前对作品要先进行一些了解、分析，千万不要毫无理解地照葫芦画瓢（过多的临摹或对质量很差的作品临摹会产生副作用，甚至产生完全相反的效果，因此要特别注意）。另外也可用水彩或水粉的工具材料临摹油画作品，尤其是水彩画颜料的不透明特性与油画更有相似之处，油画作品中的艺术处理，色彩和表现技法都是水粉画可以学习借鉴的。印刷品与原作在色彩上必存在一定距离，如要选用，需要慎重，最好是临摹优秀的水彩水粉画原作。

色彩记忆画：当我们用审美的意识去观察生活周围的环境或欣赏大自然的美景时，一定

会受到景色的情调、气氛、意境的感染以至留下难忘的印象，如果你是一个色彩画家，这个印象中的色彩必是一个重要的因素。如用色彩把这个重要因素凭记忆默写下来，就是一幅色彩记忆画。这与色彩速写有类似的要求和作用，不同之处在于：速写在现场完成，默写在事后完成；速写着重训练敏锐的观察力，默写着重于对色彩现象的记忆力；速写重感性，默写则偏理性。记忆画也有训练想象创作的作用，记忆画的进一步发展就逐渐向想象画与创作过渡。如有的画家，室外现场写生的作品不一定画完或画得很完整，常需在室内凭记忆与想象来进行艺术加工，也有根据素描速写的构图稿子用想象的色彩来完成，这是可以的，并且有时能获得更好的表现效果。

以上是介绍学习色彩的多种习作形式，至于它们之间的配合，安排上的比例数量，都要根据各人不同的情况、条件和需要来予以处理。

一、水粉静物单元(一——四课)

第 一 课

1. 如何组织色彩写生的静物

2. 静物的构图

3. 单色静物写生(作业1)

4. 关于色彩

(1) 色光原理

(2) 色彩的四个要素

思考与检查

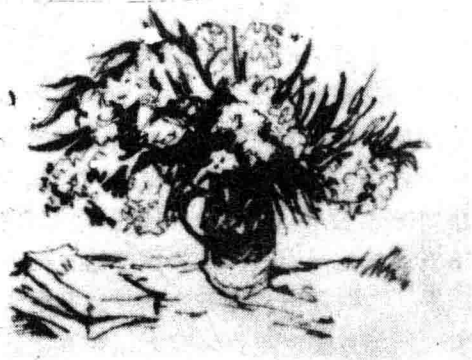
5. 作业(2—3)

1. 如何组织色彩写生的静物

静物画的内容一般都是没有生命的物体,如各种不同形状、质地和色彩的器皿、瓜果、花卉、文具、乐器、玩具、劳动工具,服饰衣帽、禽鸟模型、水产品、炊具、食品、工艺品、化妆品和各种生活用品及商品,都可以构成静物写生的题材。这些题材与人们的物质生活和精神生活有着密切的联系,所以静物画也反映我们对于生活的感受和情趣,可以使观众产生

左 图
1 — 1

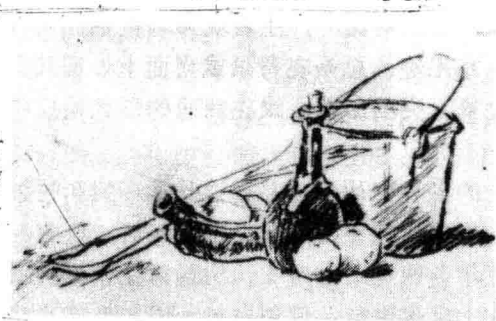
右 图
1 — 2

感情共鸣和联想,有些静物创作也可以反映出有一定思想深度的主题。作为写生练习的静物,主要的目的是根据不同学习阶段的不同教学要求来组织的,要求有健康的主题、选择具有形象与色彩美的物体,通过构图安排和对比、和谐的总体布局,使不同的内容具有不同的美感与形式。

摆设写生的静物是一个具有教学科研意义的课题,这往往可以体现一个教师的教学经验和专业水平。静物摆设得好,不仅能激发学生写生的欲望和热情,而且对于提高学生审美能力、理解色彩对比和和谐的规律,探索表现技法等方面都有很大的作用。如果所摆设的静物内容乏味,构图平淡,色彩杂乱或单调,就会使学生失去学习的积极性。自学美术的青年,自选主题与内容,自己摆设写生练习的静物,可以发展自己的想象力与创造力,并在实践中获得组织写生静物的方法与经验。

那末应该如何来摆设色彩写生的静物呢?首先是确定主题,选择好符合主题的物体。主题就是中心内容。一组静物不能包含太多太杂的内容,尤其是一些在意义上没有相互联系、形式上不相协调的物品拼凑在一起,那不可能组成理想的静物。如农村的瓜果蔬菜及农家的日用陶器蓝花碗盆和斗笠围裙等组成的静物,可以产生勤劳朴素的田园风味和乡情的联想;如用牛奶面包、玻璃杯碟、刀叉餐具和咖啡具等组成的静物就会联想到西洋人的饮食习惯和特点。两组静物的主题不同,所选用的物品与各自的主题要有联系并统一,如果在前一组静物中放入咖啡具刀叉,后一组静物中放入一个南瓜,就很不协调。所以组合静物必需具有主题,选材好有统一的格调。摆式静物经常使用的日用器皿和其他日用品,大多由工艺美术家根据实用和审美的要求进行造型和装饰设计的,它往往反映出不同时代、不同民族和地域人民的生活习俗、审美情趣和艺术风格;如古典的、现代的、东方的、西方的,各民族的种种器物无不具备各自的特点:典雅古朴的、饱满庄重的、轻巧优美的、华丽精致的、单纯简洁的等等。在组合时不能忽视这些特点,否则也会产生与配置物件不相协调的问题,而且无法确立主题。选择写生物体,体积要有大有小,造型要美,要适于构图的竖横变化,质地不要单一,色彩要有变化而和谐。一组静物中主体物的体积要比配置物大,如果所选的物体形状大小差不多或大小十分悬殊都会造成组合摆设的困难。在摆设时,较大的主体物不宜放得太靠边,或放在两边布局成均衡状态的正中间,前者易产生不安定感,后者容易呆板。开始应先将较大的一个或两个物体放在主要的适当位置上,决定这组静物的格局,再配置其他符合主题需要的次要陪衬物品。三角形布局(指所有物体综合在一起的外形在视觉上大致呈现三

左图 1——3 右图 1——4

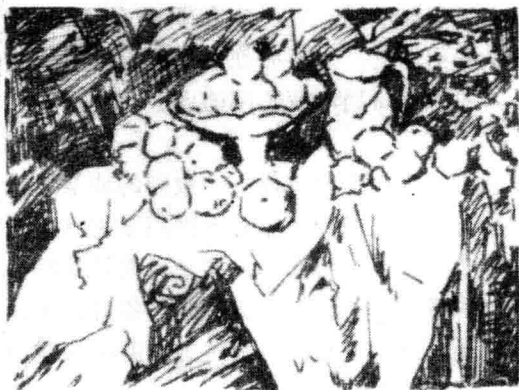

图 1 — 5

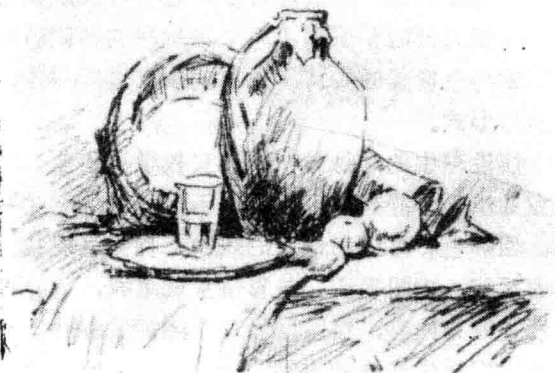

图 1 — 6

角形状)的形式采用得较多,因为它比较稳定。

其次,要从整体考虑器物放置时的疏密关系,即主题的中心部分一般得比较集中,其他部分则要略为散开些。如果所有物体都集中挤在一起,中间没有适当的空间,就会感到闷塞,构图失去生动感;相反,如果物体安排没有相对集中,物体之间互不联系,那就会主次不分,构图松散、平淡,失去画面中心。构图上的疏密是使画面产生节奏美感的因素之一,所以要对一组静物中的每个物体的位置,上下左右相互间的距离进行反复推敲,力求达到布局理想完美的境界。

第三,大多数物体器皿摆放时方向都是口朝上,如日用器皿、瓶、杯、碗、壶。因此在摆静物时要明确这种器物朝向变化与构图生动与否是有关的,如(图26)这组陶瓷器皿,虽然有体型大小高低的变化,但如它们朝向太单一依然会产生单调感,而将其中一个横向翻倒在大多直立的陶瓷瓶旁边,反倒会增加画面的生动感(横放的瓷瓶要难画些)。当然,其它水果等物体也得一并具有动态、朝向之变化。

第四,摆一组静物,除了考虑形状位置外,还要考虑到这组静物组成后的基调,如朴素的、华丽的、精巧的、粗犷的、浓艳的、淡雅的、端庄的、典雅的、深沉的、活跃欢快的、洗练单纯的……等反映不同主题内容的不同情调。从色调上来说有深重的、中间的、明亮的、暖的、冷的、灰的、鲜艳的……等变化,这些变化互相交叉组合,复杂多样,都取决于组成写生静物的意图,故不应只作一类色调题材的练习,要进行多种多样的色调练习,以便获得全面的色彩表现技能。

第五,各种不同形状的物体和写生台面、衬布都具有各种不同性质的线条,即曲线、直线、斜线。构图中的线体现出形体结构,也组成画面的形式对比,产生表现力与美感。塞尚的静物画中,由弧线构成的主体,如瓶、盆、花卉、水果等,总是在背景或桌面上处理几根平行或垂直有力的线来相互对比,稳定画面,加强效果,突出主题。线在画面的形式构成中一定不能忽视,这在以后构图原理中再作具体阐述。

第六,如何配置静物的环境和衬布。静物所包含的各种物体,都是通过具体环境和衬布的陪衬来显现自己光采的。环境或背景配置得好,能使主体醒目而突出、印象深刻,反之,则会冲淡主体使画面逊色。所以配置衬布色彩要与整体色调统一,对主体物起衬托作用。初学者一般不要用艳丽的花布作为背景,那样会使主体物黯然失色,使用白色、中灰色或冷暖

左图 1——7 右图 1——8

不同的深暗色都可取得与主体协调的作用。衬布质地以不发光亮的、固有色明显的较易处理和表现。根据从易到难的过渡，开始可以放置无布纹的衬布，便于观察色调间的相互关系，也有利于集中精力去表现主要的物体。以后可以根据构图需要，在某些部分处理些布褶产生的线条与起伏以使画面更加丰富和有变化。从单色衬布到复色衬布也要按从易到难的过渡原则来使用。

第七，采光问题。光，是各个分散物体的主要组织者。物体通过光的照射，这些散乱的物体个体，就能自然地结成有机的组合。初学者最好采用朝北的天光，如果朝南，虽明亮，但阳光因时而异，光源的移动，会很快导致明暗与色彩的改变，使写生难以进行。灯光虽然固定不动，但只能反映灯光照射的特定色感，作为特定条件练习是可以的，而经常作为白天光照的色彩练习就不妥当了。因为颜色受灯光光源的限制，颜色本身的色相就相应改变了。

最后，提供一些中外美术家的静物作品构图示意图例，以供参考（图 1—17）。

2. 静物的构图

前面所述如何组织、摆设写生的静物，实际上已经考虑了构图的要素，这里讲的主要是在写生时如何把对象合适地布局在画纸上。物体的大小、主次、安排上的位置、轻重虚实、物体间的疏密距离、前后重叠与分开、它们间相互的陪衬对比等等处理，都是画面构图上要考虑的主要因素。

首先要选定写生的角度和适当的视点。这个选定的角度和视点，应该能使观察到的对象主题突出、主次分明、布局稳定、光线集中，色彩丰富统一。静物一般都放在较低的位置，因台面上的物体就是画面的主要部分，静物位置低，作者视点就高，视平线在画幅以外（图 2）。通过俯视才可能见到物品全貌，这是静物写生的一个特点。如果画瓶花这类直竖起来的对象，情况就不同，视平线将会留在画幅以内（图 3）。

其次，要确定桌线在画面的位置。桌线就是桌面与背景的交线，此线在画面上或高或低，与视平线高低是统一的。即视平线高，桌线也应画高，这与风景写生中的地平线高低的

图 1 — 9

图 1 — 10

道理是一样。

第三，应该考虑你所画的空间大小。描绘的空间大，物体就要小，物体画得越大，画面体现的空间越小。描绘空间的大小主要根据题材与个人的表现意图。空间大物体小，会显得画面灵活、舒展，处理不好也可能产生松散、不充实感；物体大空间小，可能产生的效果是主体物突出，充实饱满，处理不当则会产生堵塞沉闷和不灵活的感觉。

第四，画幅大小与画幅比例。任何一幅创作，在确定题材与构图时，就得考虑画幅的大小与幅面的长宽比例。一般说，画幅的大小应该根据表现的主题，如战争题材，画幅都较大；抒情性题材画幅就小些。作习作的画幅大小，则是根据教学和主题的需要。同一题材可以有各式各样的构图形式。在作写生练习时，可以根据对象，创造出或横或竖、或矩形或方形的各种比例的幅面。

第五，在落幅时应该先把描绘的所有物体概括成一个很简明的几何形状，这个形状是将这组物体最靠边的突出点联起来而形成的，能看到这个形状，就说明知道从整体去看对象的方法了。这样，在构图落幅时要方便得多，效果也会更好，是必须掌握的方法（请参看静物写生步骤）。

第六，落幅构图时，不一定绝对服从对象的状况，如物体的形状、大小、位置等都可以作必要的调整和加工，与主题无关的细节可以精减，使构图更加完美。

关于绘画构图理论方面的出版物已有不少，都可以作为学习与参考。

3. 单色静物写生（作业 1）

单色描绘对象，就是运用水粉画的工具材料和方法，用一个深色（黑色、棕色或蓝色都可）与白粉调配成各个明暗层次，以表现出对象的形状、体积、空间，以及对象表面的属性（质感）等，这实际上就是水粉素描。它虽然没有色彩，但有色的明度（浓淡）。因此，开始这样实践必然会对明暗层次的衔接、用笔、用粉、用水等技巧得一初步锻炼。如果初学者已有一定的素描基本功，完成这样的作业是不太困难的，否则将难以入手，这需要在实践中去提