

第三章

色彩静物

学习要点 及目标

1. 掌握色彩静物写生的构图法则；
2. 理解静物写生中色彩的相互关系；
3. 掌握色彩静物绘画的写生方法。

本章 导读

色彩是绘画表现的一种语言,具有独立的审美价值。色彩静物画是绘画艺术中最为常见的题材类型,世界各地许多绘画大师都有杰出的静物画作品。早期的静物画偏重于写实,画家们注重色彩协调,画面精致,对象描绘准确逼真、一丝不苟。其中最为突出的是17到18世纪荷兰、法国、英国、意大利专攻静物的画家们。19至20世纪以后,随着各种艺术思潮和流派不断涌现,静物画也发展出一片风格多变的繁荣景象。

色彩静物是以绘画形式认识色彩世界的一个开端,如何认识和掌握色彩,使其在绘画中发挥更好的作用,成为学习者首要解决的问题。水粉画是色彩绘画的一个分支,水粉静物写生是学习色彩绘画的基础训练方式。本章将通过介绍水粉静物绘画的构图原则、色彩关系、写生技巧等,引导学习者对色彩之间的关系加以科学地认识和表现,以培养扎实的基本功,为更高层次的艺术表现打下良好的基础。

引导 案例

保罗·塞尚的静物画

保罗·塞尚(1839—1906年,法国人),是印象派到立体主义画派

之间的重要画家。塞尚一生多画静物。他在摆放静物时十分讲究,有位青年画家在看到 he 摆放一幅类似的静物时曾写道:“他把衬景布很轻地铺在台面上,显得很自然。然后再安排水果,使各个水果的调子形成对比,造成互补色的震动感,把绿色放在红色上,黄色压在蓝色上,斜放着,转过来,如果需要把水果放稳,就用银币把它垫起来。他在做这一工作时是非常仔细和谨慎的,人们会以为他是在给他的眼睛摆宴席。”这席话可以帮助人们更深刻地理解塞尚的静物画,如图 3-1 所示。

图 3-1 塞尚《静物》

塞尚认为:“画画并不意味着盲目地去复制现实,它意味着寻求各种关系的和谐。”他的作品强调厚重、沉稳的体积感以及物体之间的整体关系。他往往把不同的对象安排在一起,借以获得不同色彩的形式完美的和谐,有时甚至为了寻求各种关系的和谐而放弃个体的独立和真实性。

塞尚的这种追求形式美感的艺术方法,为后来出现的现代油画流派提供了引导,从塞尚开始,西方画家开始从追求真实地描绘自然转向表现自我,并开始出现形形色色的形式主义流派,形成现代绘画的潮流。许多热衷于现代艺术的画家们尊称塞尚为“现代艺术之父”。

第一节 构 图

背景资料

构图名称来源于西方美术,在传统的西方绘画训练科目中有一门课程叫作构图学。其实在任何形式的绘画中都存在构图问题,只不过在中国传统国画的画论中,名称上不叫构图,而叫布局,或叫经营位置。而摄影中的构图是从美术的构图转化而来,摄影上的术语称为取景。不论是中国画中的布局,还是摄影中的取景,都只涉及构图的部分内容,并不能包括构图的全部含义。因此,统一用构图这

个称呼是较科学准确的。

研究构图的目的就是研究在一个平面上处理好三维空间——高、宽、深之间的关系,以突出主题,增强艺术感染力。构图处理是否得当、新颖、简洁,对于艺术作品的成败关系很大。从实际而言,一幅成功的艺术作品,首先是构图的成功。成功的构图能使作品内容顺理成章,主次分明,主题突出,赏心悦目;反之,就会影响作品的效果,没有章法,缺乏层次。

一、静物的组织

静物画的出现可以追溯到人类文明的萌芽阶段——原始农业社会,那时的静物往往是作为一种符号出现的。随着人类社会的发展,静物绘画也日益丰富多样。静物画作为独立画种并得到迅速发展是在17世纪的荷兰,当时的画家把无生命的物体作为主体来描绘,并从中表现出一定的趣味与美感。

(一) 写生内容的选择

水粉静物写生的题材非常丰富,日常生活中很多东西都可作为静物写生的内容。水粉画静物常表现的内容有水果、蔬菜、花卉、日用陶瓷、玻璃器皿、文化用具、民间工艺品等。但应注意,取材要自然,选取各种物象均要考虑其美感韵味和文化气息,而不应该不加选择,随便拼凑,这样完成的静物作品必将削弱它的艺术情趣。

1. 静物的组合

组织好一组理想的静物,是完成作品的重要前提。静物组织得理想与否,将直接影响画面的结构、色调、框架以至韵味。它要求画者应从画面的构图、层次、空间、色彩等各个方面反复斟酌,合理经营,以求题材内容与画面形式的完美统一。

2. 静物组织的合理性

静物写生题材的组织 and 搭配要合乎生活常理,要使画面既有生活气息,又富于趣味性,使物象之间生成一定的联系。例如,水果可以与花瓶、玻璃杯、瓷器等组合;蔬菜则可以与鱼、鸡、酒具等组合,这样使它们之间既有联系又有对比,既丰富和谐又富于生活情趣,并给人以美的享受。

1) 陶瓷类

在色彩静物写生中,陶、釉、瓷等物品质感差异明显,对于人的视觉和触觉都有着明显不同的感受。陶瓷类在色彩静物写生中通常作为主体出现,占据面积一般较大,对其表现得好坏往往决定着作品的成败,如图3-2所示。

2) 花卉类

在色彩静物写生中,品种繁多的不同花卉的形状、体态、色彩、香味,引起人们的寄情、联想,人们常常借用画花卉这种艺术形式来象征或表达艺术家的气质、品位和情绪,如图3-3所示。

3) 水果类

在色彩静物写生中,水果的颜色纯度高,色相明亮好看,多是画中出彩的部分,对画面有“提神”的作用,通常被安排在视觉中心位置充当“画眼”,如图3-4所示。

图 3-2 陶瓷类静物

图 3-3 花卉类静物

图 3-4 水果类静物

4) 蔬菜类

在色彩静物写生中,蔬菜类有鲜艳的色彩和生动活泼的造型,表现时用笔要尽量灵活,避免反复修改,以保持颜色的纯度,如图 3-5 所示。

5) 玻璃器皿类

在色彩静物写生中,半透明物体属于特殊质感,分为半透明玻璃、半透明塑料和半透明液体,半透明玻璃和半透明液体最为常见,其特点是带有明显色相的透明,看到的是重叠的色相,而原本的色相已发生改变,如图 3-6 所示。

6) 金属类

在色彩静物写生中,对于金属类物体的表现

图 3-5 蔬菜类静物

图 3-6 玻璃器皿类静物

可以说是相对比较难的,主要难在对体积和质感的表现上。体积主要以透视和结构去表现,质感则主要以环境色为主去表现,如图 3-7 所示。

7) 综合类

在色彩静物写生中,综合类是指将不同分类的物体组合在一起,物体的多样统一,既可以丰富画面内容,还能够丰富欣赏者的审美需求,如图 3-8 所示。

图 3-7 金属类静物

图 3-8 综合类静物

总之,静物写生不仅在内容的组织上要符合艺术美的规律,而且在题材的搭配上要符合生活常理。成功的静物画不仅技艺是高超的,其内容与形式也是具有内在联系的审美整体。

(二) 如何组织静物

静物写生中,要重视设计与布置好写生的静物,组织静物其实就是构图的一个前奏,将大小、材质、色彩不同的众多物体组合得富有美感,必须对构图的法则有一定的理解才能够做到。

1. 确定静物的主题

摆设色彩写生静物要确定好主题,然后选择符合主题要求的各种器物。主题即一组静