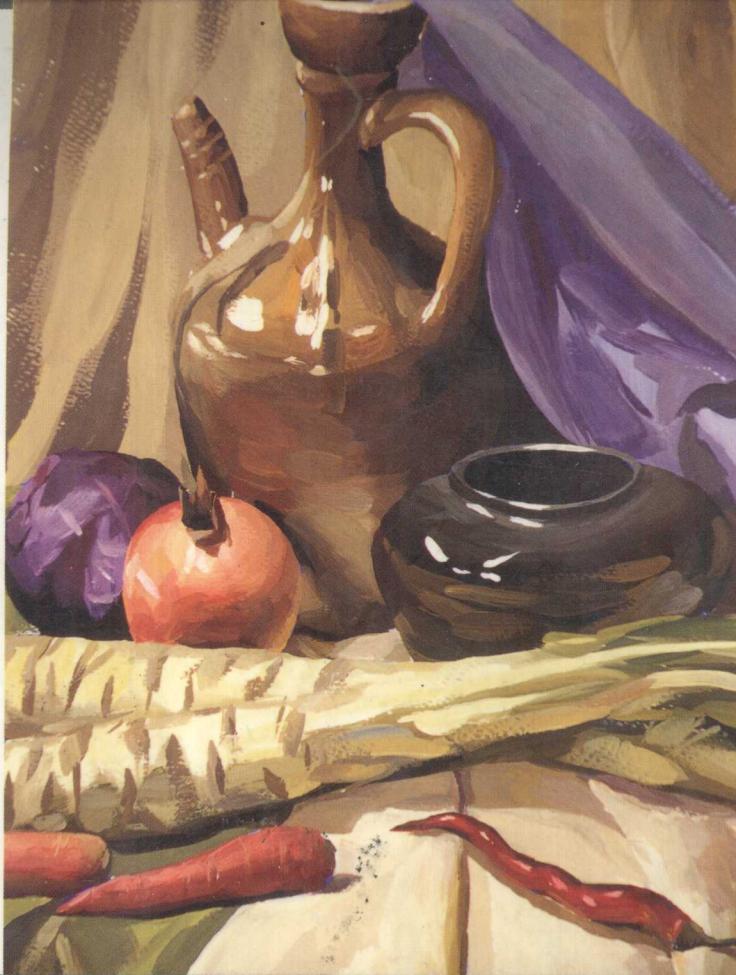

SHUIFENJINGWU
XIESHENGJIAOCHENG

◎ 俞进军 / 著

水粉 静物 写生教程

中国建材工业出版社

水粉 静物 写生教程

俞进军 / 著

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉静物写生教程 / 俞进军著,
—北京：中国建材工业出版社，2004.12
ISBN 7-80159-812-1

I . 水 … II . 俞 … III . 水粉画：静物画：写生画
—技法（美术）—教材 IV . J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 123577 号

水粉静物写生教程

俞进军 / 著

出版发行：中国建材工业出版社
地址：北京市西城区车公庄大街 6 号
邮编：100044
经销：全国各地新华书店
印刷：北京印刷集团有限责任公司印刷二厂
开本：880mm × 1230mm 1/16
印张：5
字数：100 千字
版次：2005 年 1 月第一版
印次：2005 年 1 月第一次

定价：28.00 元

本书如出现印装质量问题，由我社发行部负责调换
联系电话：010—88386904

作者简历

俞进军，1956年8月出生。1984年由西安美术学院教育系油画专业毕业，现任西安建筑科技大学艺术学院副教授，硕士生导师，西安市美术家协会会员，陕西省美术家协会会员，陕西油画家协会会员，西安市油画研究会会员。作品及业绩已被收入大型画册《全国当代书画名人名作集》和《中国专家人名辞典》、《世界优秀专家人才名典》。1987年油画《老墙》获陕西省青年美展优秀作品奖。1991年油画《塞北西照》获西安市首届青年造型艺术展二等奖，1994年入选《第八届全国美术作品展览》。油画《黄土情—写陕北老区》在西安市庆祝建党70周年美展中获优秀作品奖。作品《石屋》入选'98中国艺术博览会中国美术家协会展位展出作品。作品《水上渔家》入选陕西省庆祝建国五十周年美术作品展，并获优秀作品奖。作品《正午的影子》在'99中国画，油画写生展中获三等奖，油画作品《我的爷爷》获“东艺杯肖像油画展”油画事业特别贡献奖。油画作品《陕北的春天》入选2001年《中国油画大展》，2001年油画作品《早春三月》、《渔家晚唱》获“东艺杯风景油画展”成就奖。水彩作品《陕北牛》2003年入选西安市美展并获三等奖。2001年水彩作品《归》入选纪念中国共产党诞辰80周年“延安颂”全国美术作品展览，并获优秀作品奖。水彩作品《干涸的沟壑》、油画作品《滚滚延河水》入选纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展览。作品曾在各种杂志上多次发表，已出版有《建筑水彩画技法》、《建筑水粉画技法》、《素描人像技法》三本专著，多幅作品被国内外各界人士所收藏。

水粉 静物

写生教程

序

俞进军老师的新书《水粉静物写生教程》文稿放在我的桌前，给了我又一次惊讶。说实话，我心里很佩服俞进军老师的学识与敬业精神。在他二十多年的美术实践中，他一直工作在教学第一线，工作繁忙，在这种环境与压力下，近几年竟然连续出版了《建筑水彩画技法》、《建筑水粉画技法》、《素描人像技法》等多部专著，为教学工作及美术爱好者提供了宝贵的资料，这不得不令人肃然起敬。

我因为也从事绘画这个行当，与进军是同道，是挚友，非常了解他。近几年中，他的美术作品在全国大展中多次获奖，教学与美术实践相结合，成绩斐然，多幅作品被国内外知名人士与机构收藏，所以他连续结出丰硕果实，我认为也是必然的。

绘画是一门专业性很强的学科，同时也是一门综合性学科。专业技能的掌握是必要的，全方位的修养更是必须的。特别是对学生及美术工作者的艺术创作而言，正确、娴熟的技法，正确的人生态度，敏锐的观察与捕捉能力以及深厚的修养等，都是不可缺的，进军多年来的绘画创作及教学，使他深感到应该为学生及美术爱好者总结一套迅速掌握美术基本功的有效办法。二十多年在教学工作的第一线，他做了大量的尝试与实践，并且运用到层次不同的学生当中，加以对比。接受这种科学学习方法的许多青年，纷纷走进了清华大学美术学院、西安美术学院、西安建筑科技大学艺术学院等著名艺术院校，进军可谓“桃李满天下”。

随着社会物资生活的富足，人们对精神生活的追求也越来越重视，艺术院校成了这几年的热门。而想跨入艺术殿堂的莘莘学子们也急切盼望，在繁杂的功课之余，能有一本迅捷、行之有效的、科学的书，使自己完成绘画艺术的基础部分的学习，圆进入艺术学院之门的梦想；同时，广大的美术爱好者也希望以此技法为绘画艺术打下坚实的基础，早日进入美术创作的新天地。

俞进军老师也正是出于以上目的，把多年来的研究体会总结成集，便是这本《水粉静物写生教程》一书。

水粉静物写生不仅是学习水粉画技法，研究色彩规律的基础课程，同时它也可作为一个单独的画科，具有独立的审美价值。对于初学者而言，选择静物写生作为入门的途径，是因为静物写生所描绘的对象较为单纯而光线相对稳定，便于深入观察和长时间刻画。而怎样使初学者在没有基础的情况下，很快进步？在这方面，俞进军老师通过大量的实践，在本书中为初学者总结了一些快速掌握、并取得进步的特殊的学习方法和体会。他经过研究认为：学生学习时对色彩正确的理解和感悟，是他们学习色彩的捷径。他说，激情和不断地悟是美术学习最好的介质，进步快的学生都是有意无意地运用了这个规律，所以短时间就有可能事半功倍。这个研究每年对大量的美术考生具有很好的指导意义。

中国美术要发展、要升华、要创新、要有大的突破、要永存……我想，打好基础是关键，俞进军老师以其扎实的基本功与丰富的教学经验，自然有条件与众多有卓越成就的艺术家们共担此重任。

今日俞君新书成集，略发慨感，贺之。

2004.10.10
胡少峰

零四年十月于凝香居

前言

水粉静物写生不仅是学习水粉画技法、研究色彩规律的基础课程，同时它也可作为一个单独的画科，具有独立的审美价值。对于初学者而言，选择静物写生作为入门的途径，是因为静物写生所描绘的对象较为单纯而光线相对稳定，便于深入观察和长时间刻画，是研究色彩规律，熟悉工具性能，掌握水粉画技法的最好方法。

由于对于色彩感知的敏锐程度，对色彩含义的理解程度是因人而异的，因此每个人学习色彩的进步快慢也就不同。本书除了要给初学者讲授一般的色彩知识和一些规律性的东西外，还想通过此书，再介绍一些特殊的学习方法和一些体会，这些都是我多年来教学的总结。当我看到有的学生色彩进步快时，当我看到有些学生对色彩的理解正确时，当我看到有的学生对色彩充满激情时，我就在思索，是什么使他们前进了，我分析出那些进步的学生都是有意或无意地运用了这个规律，如果把它强化在我们的学习中，就可能得到事半功倍的作用，希望大家随着这本书的学习，能进步飞速。另外，本书还以大量的范画为例，并配有文字说明，也是大家临摹、学习的好资料。

在此，向支持出版此书的各位人士表示感谢。龚建中、丁聪伟、姚延怀、俞泉、刘燕林、俞建军、陈媛媛等提供了部分作品，丛慧明参与了文字的打印工作，一并在这里表示感谢。

作者

目 录

第一章 概论	1
第一节 水粉画的特点	1
第二节 工具与材料	1
第二章 色彩的基本原理	3
第一节 色彩学中的有关名词	3
第二节 色彩与视觉的关系	4
第三节 色彩的观察方法	5
第三章 学习水粉静物画的方法	7
第一节 怎样学习水粉静物画	7
第二节 静物写生中如何观察色彩	7
第三节 水粉静物画的艺术性问题	8
第四章 关于水粉静物画的技巧问题	9
第一节 水粉画中一些规律性的东西	9
第二节 水粉静物画的基本技法	10
第三节 水粉静物画的笔触运用	11
第四节 初学者容易出现的问题和解决办法	12
第五章 水粉静物写生	13
第一节 静物的题材选择与组织	13
第二节 静物写生中不同质感的表现方法	14
第三节 水果和蔬菜的表现方法	14
第四节 水粉静物写生的作画方法与步骤	16
附：范画	31

第一章 概 论

水粉颜料覆盖力较强，色彩鲜明、丰富，有较宽广的表现空间，既可作写实描绘，亦适合装饰表现。多年来，水粉画广泛地运用在广告设计、装饰绘画、宣传画、招贴、书籍装祯、建筑表现等。

水粉静物写生是学习色彩画的重要课题，静物写生也是认识色彩规律最有效、最便捷的途径，而水粉画也因其色彩的丰富性、可覆盖性及便于修改而成为学习色彩静物画的理想选择。

水粉静物写生不仅是研究水粉画技法的基础课程，它本身也可作为一个独立的画科，具有独立的审美价值。对于初学者而言，选择静物作为入门的途径，是因为静物写生所描绘的对象较为单纯而光线相对稳定，便于深入观察和长时间刻画，是研究色彩规律，熟悉工具性能，掌握水粉画技法的最好方法。

第一节 水粉画的特点

水粉画从颜色和材料上讲比较鲜艳，浑厚，有较强的覆盖力，具有油画的某些特征，但又与油画有很大的不同，一是颜色干湿变化明显，二是颜料干得比较快。所以水粉画比较适合写生练习，比较适合表现大的关系，而不太适合表现较深入的东西。水粉画同时也具有水彩画的某些特点，如都是用水调色，都要注意衔接问题，也是从局部进行深入塑造，但水粉画较水彩画更厚实，色彩更丰富，颜色也更艳丽。我们画水粉画时还应注意水粉画干湿而带来的颜色上的变化。水粉画湿时颜色比较重，比较艳丽，干后变淡，变灰，色彩对比会减弱，所以作画时要做好提前量，加大色彩对比强度。

第二节 工具与材料

一、纸

水粉画的用纸可用专门的水粉纸，也可用水彩纸、卡纸等，使用不同的纸会出现不同的效果，我们应该根据效果的需要来选择用纸。

二、笔

在用笔选择上，可选用专用水粉笔，它是用羊毫制做的，可以保证有一定的吸水性和弹性，另

外可再配备一支小的狼毫水彩笔或叶筋笔，以备画一些小的细节用。

三、调色盒

以色格较多，格子大而深，调颜色面积大的调色盒为好，以便调色方便和充足地盛放不同种类的颜色。调色盒内的颜料应按顺序、类似色邻近的排列，防止不同色相的颜色混合造成污染，视觉上也显得和谐而悦目。切记不可将水彩、水粉色挤在同一调色盒中。

四、颜料

可购买马利牌水粉画颜料，常用颜色如下：白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、朱红、大红、深红、群青、钴蓝、湖蓝、普蓝、深绿、粉绿、赭石、熟褐、生褐、黑等，白色是水粉画中最重要的色彩，调色时需大量使用，应多备一些。

辅助工具有画架、工具箱、画夹、水桶、图钉、胶带纸等，可以根据自己爱好自备。

● 水粉画的工具与材料

第二章 色彩的基本原理

分析认识颜色并组织颜色，是色彩画学习中极其重要的环节。看不出色彩的变化，自然画不出丰富的色彩，也做不到正确地描绘对象。学习色彩绘画技巧的同时，我们必须认真地、严谨地学习色彩理论，学会分析、辨别颜色，掌握在画面上组织运用颜色的技能技法。

第一节 色彩学中的有关名词

一、色彩分类

- (1) 原色：红、黄、蓝，或称一次色，系不可调和之颜色，标准色为品红、柠檬黄、钴蓝。
- (2) 间色：橙、绿、紫也叫二次色，由两个原色混合所得，橙为红黄混合，紫为红蓝混合，绿为黄蓝混合。由于混合比例不同呈现多种间色。
- (3) 复色：亦称再间色或三次色，两种间色或三原色以及补色混合成的颜色叫复色。复色是绘画中运用最多的色彩，有着各种不同倾向的灰类色彩，如红灰、黄灰、蓝灰等。有倾向性的灰色呈现丰富的色调。

二、色彩的配合

- (1) 同类色：同一色的深浅变化，如红色中深红、大红、朱红、浅红等。放在一起最为调和，但给人以单调、乏力的感觉。
- (2) 类似色：指色环相互邻近的颜色相配合，如红与橙、紫，黄与橙、绿，蓝与绿、紫等。类似色配合非常协调统一。
- (3) 对比色：色环上距离120度以上的色为对比色，如红与绿、黄与紫等，黑与白也是对比色。对比色组合有相互对抗排斥的性质，协调困难，但处理得当能够彼此互相衬托，使各自特点鲜明强烈。

三、色彩的三大属性

色彩是三次元的，任何一个色块都不可分割地存在着色相、明度、纯度三种属性。

- (1) 色相 即色彩的相貌，如红、橙、黄、绿、蓝等，也就是颜色的种类和名称。基本色调之色相，千变万化的色彩都由此派生。

(2) 明度 即色彩的明暗程度，也叫光度。一是指各物体固有色的明暗差异。紫最暗，黄最亮；另一是指物体受光后由于光量不同而产生色彩深浅的变化。

(3) 纯度：也叫饱和度、彩度，指色彩的纯正程度。三原色最纯，间色次之；光谱上的色彩是不混杂的，最为纯正。

四、构成色彩关系的诸要素

色彩存在三大属性，而构成物像色彩关系的要素一般也分为三部分：

1. 固有色

指的是某一个物像在正常光线下（强烈的阳光除外）所给人的色彩印象，也叫概念色。在光线照射下，物体表面吸收并反射一部分色光所呈现的不同颜色。正常情况下，物体的基本色调是可以识别并相对固定的，因此称固有色。其实，固有色是相对概念，从绝对概念角度看物象本身固有色并不存在，所谓“固有色”是指正常光线下物体本身的颜色，在特殊光源下物体的色彩也会改变。

2. 光源色

指发光体发出光的颜色。色彩来自于光，没有光，色彩即不存在，我们通常是以日光色作为识别色彩的依据，其实日光色也非完全静止不变，不同时间、不同气候下物像色彩都有所差异；色相和冷暖不同的光源（发光体）照射下的物体固有色会有较大变化。光源色愈强，对固有色影响愈大，甚至有可能从根本上改变固有色。

3. 环境色

物象不是孤立存在的，处在具体的环境中，色彩必然受周围环境的影响和渗透。由于反射光引起物象色彩的变化，通常反映在物体暗部的色彩称为环境色。环境色虽然没有光源色强，但却较难把握，它既受物体表面质地的影响，也受物体之间距离的影响，有时几乎看不出，有时却在相当程度上改变固有色。

除此之外，还有空间色，也称为色彩的透视。色彩的透视是由于空气（包括水蒸气和灰尘）作用而引起的色彩渐变现象。一般来说，同样的景物近处色彩鲜明，远处色彩暗淡、变冷。

在不同光源、环境、空间条件下物体所呈现的色彩又叫条件色。从绘画写生角度看，一方面以物象固有色区别于其他物象；另一方面，条件色又呈现丰富多变的面貌。物象的固有色受光源、环境、空间的影响而变化，它们之间由于互相影响形成了物象的色彩变化。初学者要想掌握色彩规律，熟悉上述基础理论是必备的前提。

第二节 色彩与视觉的关系

各种不同的色彩通过人的视觉器官，传入大脑后，给人在生理上和心理上产生不同的感受，产生不同的联想。色彩学家和心理学家对此进行了专门的研究并总结了一些基本规律。

一、色彩的冷、暖感

色彩本身并不具备冷暖属性，只是由于人们长期与自然界接触的体验，对色彩产生的一些联想；如看到红色就会联想到鲜血、火焰或太阳，感到温暖；看到蓝色就会联想到冰雪、夜晚或阴影，感到寒冷。

在色彩的冷暖系列中，一般在色相环中从紫红到橙黄这一范围的色称为暖色；从蓝绿到蓝紫这一范围的色称为冷色。柠檬及紫附近的色相，既非冷色也非暖色，属于中性色；黑、白、金、银、灰诸色都是中性色。

色彩的冷暖是相对而言的。两种颜色摆在一起时有着相对的冷暖，例如：紫色在与蓝色对比时，它显得暖些；但若与红色对比，它则显得冷些。同是冷色的蓝色中，群青就比普蓝暖一些；同是暖色的红色中，曙红就比朱红为冷。

二、色彩的前进感与后退感

由于各种色彩的色光波长及相应的折射率不同，它在视网膜上形成的影像也不同。波长较长的暖色光在视网膜内侧呈像，给人以前进感；波长短的冷色光在视网膜外侧呈像，给人以后退感。

在黑底板上涂一片白色，好像上面放了一片白色物体；在白纸上涂一小块黑，给人以黑洞的错觉。黑白给人以进退感，色彩也存在同样情形：明度高、纯度高的色彩呈前进感，明度低、纯度低的色彩呈后退感。

三、色彩的软硬感与轻重感

这也与人们的实际生活体验中产生的联想有关。例如：等体积的煤块与石膏块放在一起时，我们会得出煤块比石膏块重的结论，而实际未必如此。色彩的软硬感和重量感主要是与色调有关。感觉柔软的色彩，通常是明度较高，而纯度较低的色彩，感觉坚硬的色彩多半是暗色或纯色。从轻重感来看，明色感觉轻，暗色感觉重；同明度的色彩则纯度高的感觉轻，纯度低的感觉重；从色相而言，往往是暖色感觉轻，冷色感觉重。

除了轻重和软硬感，色彩还有膨胀和收缩感。凡是感觉轻或软的色彩均有膨胀的感觉；凡是感觉重或硬的色彩均有收缩的感觉。

四、色彩的兴奋感与沉重感（积极色彩与消极色彩）

不同的色彩会产生不同的情绪反映，使人感觉振奋的色彩称为积极的兴奋色彩，令人消沉或感伤的色彩称为消极的沉静色彩；明度高、纯度高的色彩是积极色彩，明度低、纯度低的色彩是消极色彩；暖色给人以兴奋感，冷色给人以沉静感。

此外，色彩还有华丽与质朴感，这方面每个人的体会不尽相同，不必一一叙述。各种色彩感觉，都是相对概念，只有特征，没有绝对的好坏。作画时要针对实际情况，选择需要的色彩，充分发挥颜色的特性，让所用的颜色都能放出光彩。

第三节 色彩的观察方法

一、整体观察方法

整体观察是画家区别于一般人的观察方法。经过专业训练的眼睛能整体地去看所画的对象，只有这样才能正确把握整体与各局部的关系，局部与局部间的呼应关系。使画面局部服从整体，次要从属主要。观察形体要这样做，观察色彩依然如此。整体观察要求看到对象的色彩是综合的色彩，而非孤立的色彩，是物象在一定光源、环境、空间所呈现出的色彩，同时包含色彩明暗、灰鲜、色相、冷暖等方面对比关系。经过从整体到局部，又从局部到整体，反复分析比较，系统综合概括，充分理解认识，使眼中的形象与心中的形象合而为一，才能将画好。

要养成整体观察的好习惯，首先要学会比较的方法。要想把握好色彩的大关系，就要对物象各部分色彩进行充分的比较，比较中确定每一块色彩在整个色调中应有位置。初学者往往死盯一点，只在邻近的小色块中比较，看到的是局部的色彩，把握不住物象的色彩倾向，更不可能感受到整个色调。

二、正确比较色彩的具体方法

- (1) 色度(明度、纯度)相同的对比色性(冷暖)和色相。
- (2) 色性相同的对比色度、色相。
- (3) 色相相同的对比色性和色度。

我们常说：“明度相比冷暖，冷暖相比明暗。”“同等调子比冷暖，同等冷暖比深浅。”在作画过程中要把整个画面与整个对象相比较。简而言之是寻找色彩关系，表现色彩关系。目的是令画面效果整体统一，色调响亮。

表现对象色彩关系要用对比与调和方法。

色彩对比方法有：色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、补色对比、面积对比、同时对比等。

色彩调和方法有：主导色调和、同类色与邻近色调和、光源色调和、对比色调和以及运用中性色调和。

上述方法要在实践中真切体会，这里不作详细介绍。

第三章 学习水粉静物画的方法

第一节 怎样学习水粉静物画

要学好水粉静物画首先要打好素描基础，因为我们画水粉静物画时，一笔上去，既要考虑到颜色的变化，又要考虑到素描上的明暗因素，画出来的画，物体的塑造效果与空间层次要好，所以素描基础的好坏直接影响到水粉静物画的学习。

学习水粉静物画应从写生入手，因为在写生中可以了解到色彩变化的规律，可以观察到光线对物体色彩产生的影响。在做画过程中是用自己的眼光观察自然界，用自己对色彩的理解来做画，所以可以锻炼自己观察色彩、表现色彩的能力，这是在临摹中无法达到的。但是临摹也是不可缺少的一个环节，在我们学习水粉静物画的初期，我们应找一些印刷质量好，绘画水平较高的作品来临摹，从中学习作者观察颜色与表现颜色的方法、调颜色的方法、作者表现物体的技法与作者的作画风格，这将使我们受益匪浅。

要提高我们水粉画的水平，我们应多看、多练、多想和提高我们的审美能力。多看，就是要多看些好的作品，分析好的作品和他们的技法；多练，就是要多写生，这样才能提高我们对水粉画的把握能力；多想，就是要我们不断地“悟”，改变我们不科学的观察方法、不对的观念，提高审美能力，就是让我们确立好的标准，能知道什么样的画是水平高的，什么样的画是水平低的、格调一般的，只有提高了自己的欣赏能力，才能使我们作画有追求的目标，才能提高绘画的艺术性与绘画的格调。

第二节 静物写生中如何观察色彩

会画画与不会画画的人，区别就在于会画画的人能整体地观察色彩，观察物体时不是独立地看物体，而是把物体放入整体环境中去观察，是去掉固有色的观察方法，变为环境色的观察方法的过程，是在一个环境中整体观察的过程，实际上也是一个比较的过程。在作画过程中，我们可以进行远近物体的对比，从左到右的对比，从上到下的对比，台面和立面的对比，物体之间明度的对比、纯度的对比、冷暖的对比。明度相同的比冷暖，冷暖相同的比明暗。一张画首先要有一个大的色调，

在大色调的基础上细部要丰富，局部的颜色要有色彩的倾向性，但局部的颜色一定要服从整体。

我们的学习过程是一个不断完善观察方法的过程，是一个逐步了解色彩变化规律的过程，所以我们做画应是用研究的态度去画，应是为发现生活去画。

客观色和主观色

一、客观色

客观色就是物体客观存在的颜色，主要是由光源色、固有色和环境色组成。光源色决定着固有色和环境色的变化，物体的受光部主要受光源色的影响，而暗部则受环境色的影响。光源色越亮固有色就越弱，光源色越强对环境色的影响也越大，物体的质地不同，环境色对它的影响也不同。在我们学习的初级阶段，我们就要很好地研究固有色和环境色的关系，认真研究客观色，研究色彩的规律，用写实的手法去作画，这样才便于我们驾驭颜色，从客观色的运用上升到主观色的发挥。

二、主观色

就是在客观色的基础上，画家出于效果和某种需要的考虑，主观上改变后画上去的颜色。这种颜色有可能是个人情感的结果，也可能是出自于夸张的色彩，也可能是一种理解，总之它是一种全新的思维方式，这种画法可丰富我们的绘画语言，使我们的思路自由地发挥。

第三节 水粉静物画的艺术性问题

要画好水粉画，除了掌握一般的塑造能力和水粉画的绘画技巧外，还要培养自己的艺术气质与艺术表现力。面对我们所要画的对象，我们不是简单的照抄对象，而是需要加进我们自己的感受，自己对事物的理解和自己想要画出什么风格的画。在色彩的处理上留给我们的余地也比较大，我们可以把颜色的纯度都提高一些，也可以把颜色用稳和的办法来处理，这要根据画面的需要去做。我们在色彩的处理上要把色彩进行提炼，而不是照相式的照抄，要使我们画上去的颜色耐人寻味，所用的颜色比较高雅，画面上的颜色，整体看应是一个调子，细部看应像玉石一样的润，要学会选择用色，在表现上要有自己的手法，要树立自己的风格。

在具体表现上要注意物体的质感表现，结构块面的处理和细部的刻画，要使画面有形、有色彩、有表现、有情调，这样才是一幅好的水粉静物画。

第四章 关于水粉静物画的技巧问题

第一节 水粉画中一些规律性的东西

一幅画中要有：

任何画都可以这样分析，如果缺少某一方面，画面就可能产生不好的效果。

图例说明：

● 色彩要丰富

● 色彩颗粒产生的美感