

色彩基础教学

水粉静物写生范画

SAMPLES OF GOUACHE STILL LIFE PAINTING

李真胜 编著

LI ZHENSHENG BIANZHU

Shuifen

INGWU

XieSheng

FanHua

陕西人民美术出版社

SHANXI RENMIN MEISHU CHUBANSHE

Shui Fen

ING WU

Xie Sheng

Fan Hua

责任编辑：杨平
封面设计：柯建军
资料翻拍：于海

水粉静物写生范画
水粉人物写生范画
油画静物写生范画
油画人物写生范画

图书在版编目(CIP)数据

色彩基础教学 / 李真胜编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2004.6
ISBN 7-5368-1805-X

I. 色... II. 李... III. ①水粉画: 静物画—技法(美术) ②水粉画: 人物画—技法(美术) ③油画: 静物画—技法(美术) ④油画: 人物画—技法(美术)
IV. J211.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第054925号

色彩基础教学·水粉静物写生范画

李真胜 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街131号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 8开本 2印张 5千字

2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN7-5368-1805-X/J·1436

定价: 72.00元(共4册) 本册定价: 18.00元

ISBN 7-5368-1805-X

9 787536 818057 >

画我眼睛看到和心灵感受到的

李真胜

写生首先是通过自己的眼睛去审视自然，观察物像。也就是说写生是要画我们眼睛看到的，要深刻求真，但这决不意味着自然主义的照抄或描摹对象。时间短的习作不能画得平淡、空洞、乏味，但时间较长的作业也不能死抠细节和局部。而是要在心灵的感受中敏锐地体会和把握住这个来自心灵深处的最初感受，通过色彩和笔触与对象交流，在作画的过程中不断强化和丰富这种感受。画得面面俱到容易画死，画僵，缺乏生动性。画得简单、表面又会显得空洞乏味。如何作到“恰到好处”，这是我们写生过程中重点训练的课题。在完成一幅写生画的过程中，自然物像的客观因素占多少，主观的艺术感受因素占多少，处理好这种主客观因素的对立与统一，也是我们写生训练的目的和任务。写生还能训练和培养我们深刻入微地去观察物像和大自然的微妙变化，并发现其中最能打动我们心弦的东西。然后用我们的笔触和色彩去表达我们心中感受到的诗意和笔趣。那种有意和无意之中，似与不似之间的关系处理，才是我们写生训练的真谛。

油画色彩写生和水粉色彩写生目前已成为我国高等美术院校美术专业考试的必需科目。色彩写生训练也是初学者由习作逐步走向创作，走向艺术表现的必经道路。通过严格的色彩写生训练，除了能培养坚实的写实功力，深厚的色彩修养外，还可以通过长时间的写生实践，准确熟练地把握色彩写生的内在神韵。书中大部分作品是为教学所作的范画。在这些作品中演示出了色彩写生的基本表现方法和步骤。虽然都是习作，但却反映了基本的教学规范和要求。这些作品风格形式多样，有短期完成追求概括、简洁、整体的习作；也有较长时间研究、分析、描绘对象，较完整的习作。有些作品刻画的深入、细致、微妙；有些作品则简练、概括、生动而具绘画性。

我在作画时除过对微妙的形体关系和色彩关系尽力作到充分的表现外，我更注重的是整体感受的深入和丰富。我常觉得那种即兴的、有写意的、挥挥洒洒、余音未尽的画面效果才是我内心追求的艺术品格。

作者近照 摄于2004年4月8日

Painting What I See with My Eyes and What I Perceive with My Mind

Li Zhensheng

Painting from life, first of all, is to examine the nature and observe the image with our own eyes. In other words, it is to paint what we see with our eyes, in an attempt to make the painting profound and exact. It, however, does not mean copying and depicting the objects, as advocated by naturalism. On the one hand, the exercise completed within a short time should not be plain, empty, or boring. On the other hand, there is no point paying too much attention to the details or certain parts, even though more time is given. Rather, it is preferable to keenly perceive and capture the primary feeling coming from the deep mind and thereby communicate with the object with color and touches. In the meanwhile, the feeling is constantly strengthened and enriched in the course of painting. Painting in great details would make the picture rigid and lack of vividness, but if it is too simple, the painting might become empty and boring. Therefore, in the training of painting from life, how to achieve appropriateness is an important subject. It is also the task and goal of the training to decide the proportion of the objective images and that of our subjective perceptions and consequently balance and reconcile these objective and subjective factors. Painting from life, as well, has the potential of pushing us to meticulously observe the images and the subtle changes of nature and discover among them what can move us most deeply. Then we can express with the touches and color the poetic feeling and joy of creation perceived by our minds. All in all, the essence of the training of painting from nature lies in handling the relationships between the real and the unreal, between the like and the unlike.

Oil paintings from life and gouaches from life are currently compulsive subjects for college students majoring in art in China. The training of color painting from life is a prerequisite for beginners to traverse from exercise to creation and artistic representation. It helps learners develop the ability to paint realistically and use the colors skillfully. Besides, through a long time of practice, learners can accurately and proficiently interpret the charm of the color painting from life. Most of the works in the book are samples used by the author in his teaching. The works illustrate the basic methods and procedures of color painting from life. They demonstrate the basic norms and requirements of teaching despite the fact that they are just exercises. The styles of the works are various. Some are completed within a short time, with the hope of being general, simple and holistic while others were born after a long time of studying, analyzing and depicting the objects. Some works are characterized with deep, delicate and subtle depiction while others are simple, general and vivid.

Besides the emphasis on fully expressing the relationships among objects and among colors, I attach more importance to deepening and enriching the overall perception. I often find that being impromptu, unrealistic, free-willed and haunting are just the artistic qualities I pursue in my mind.

三条鱼 丁聪伟 水粉 54cm x 39cm 2002 年

此画面是以白色和灰色为主体的高调色彩静物画。作者以敏锐的观察和熟练的技巧捕捉住了在阴天光线条件下比组静物特有的高难度暖灰色彩感受。用笔简洁明快、色彩变化微妙，虚实处理得当，使得画面视觉中心突出、空间感受强烈；尤其是鱼尾的关键部分，几笔恰当的亮色突出表现出了鱼的生动和鲜活的视觉效果。

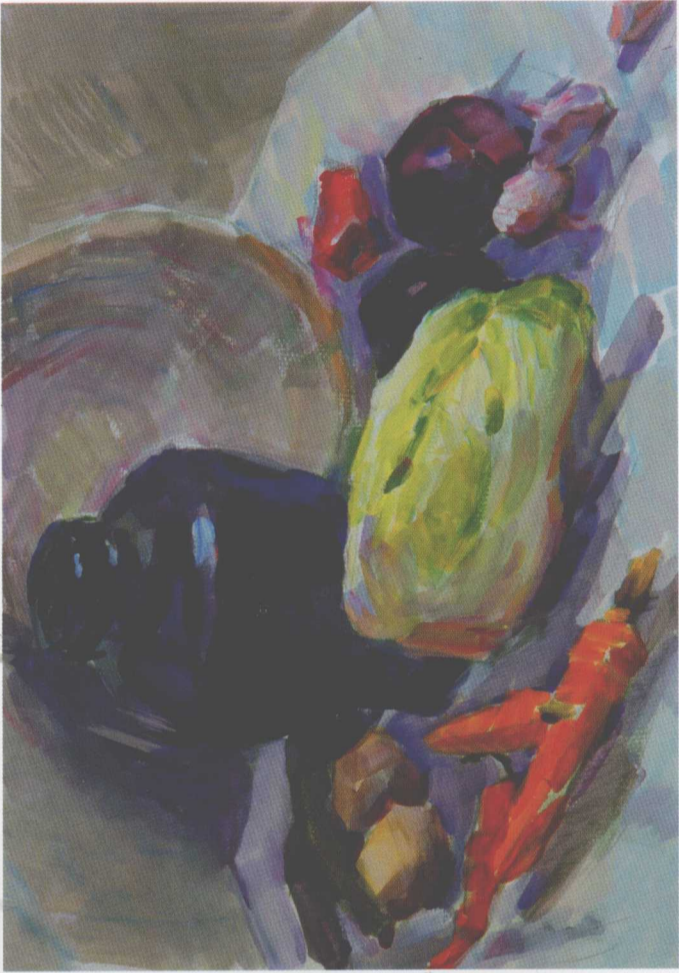
静物步骤一（演示：李真胜）：
构图起稿。用橄榄绿起稿，准确地画出物体之间的大小前后关系。

静物步骤二：
抓住第一印象，用透明的薄颜色快速、准确地铺设大体色调，并注意画面的黑白灰关系。

静物步骤三：
将大体色块进行调整。先从深色暗部入手，采取全面推进的方法，开始塑造暗色的罐子、茄子、黄瓜。

静物步骤四：
深入细致刻画。重点表现白菜、瓷罐。统一调整。但用笔不能过碎。

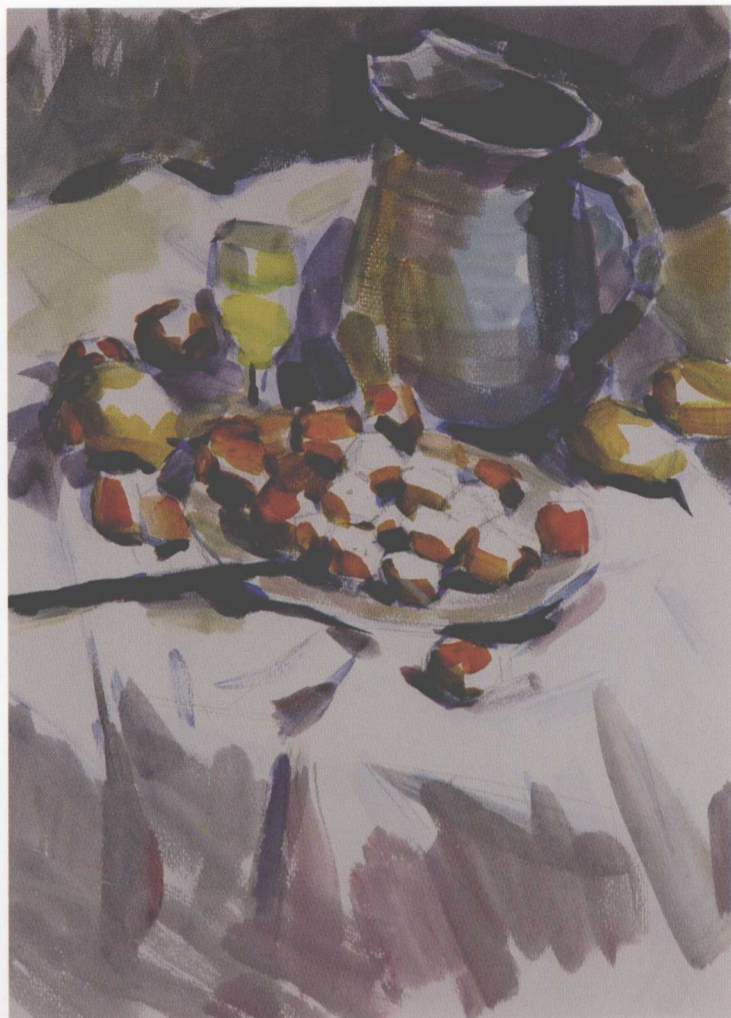

蔬菜 李真胜 水粉 54cm x 39cm 2003 年

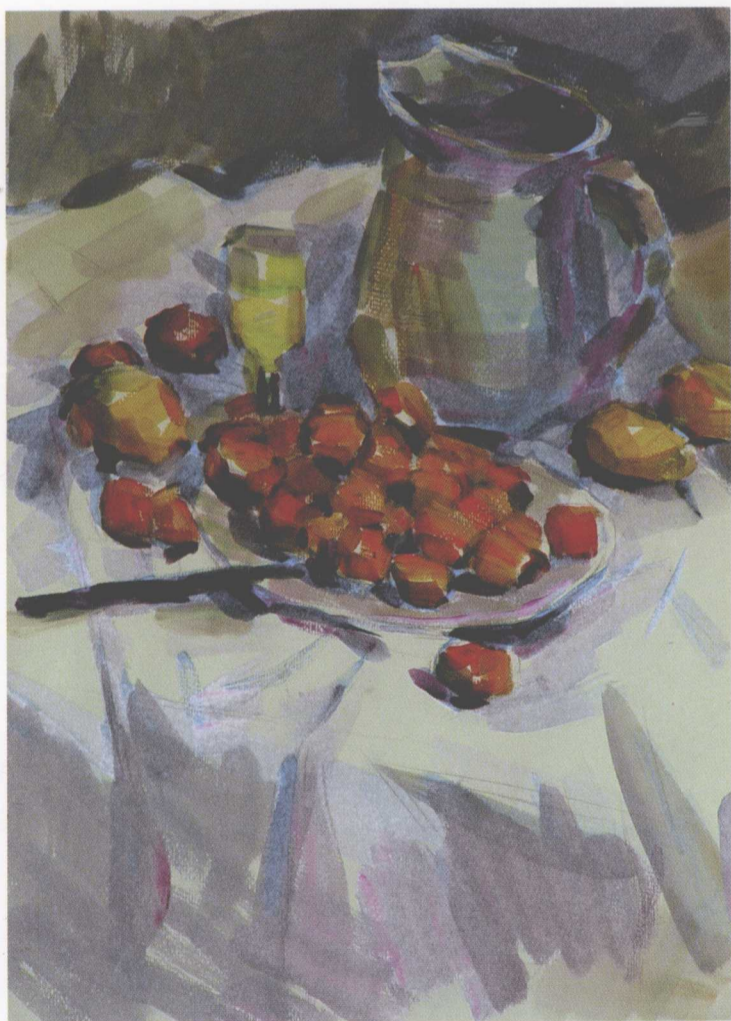
这是在课堂作的一幅水粉静物写生范画。分两次完成，采用干湿结合画法。用时四小时。这幅作品对不同物体都作了较具体的刻画。用轻重、大小不同的笔触，薄厚、冷暖不同的色彩来表现物体不同的质感和层次感。画面明暗对比强烈，色彩饱和而厚重。

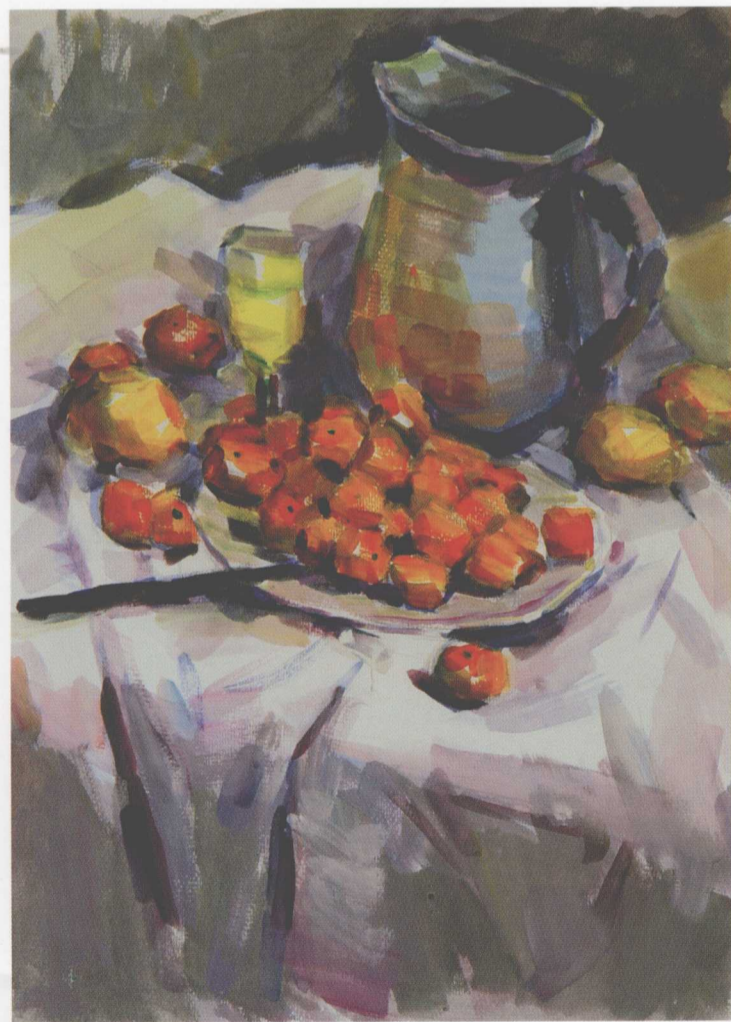
静物步骤一（演示：李真胜）：
构图起稿，用群青色画出物体的形体比例及结构关系。

静物步骤二：
用透明而稀薄的颜色铺设大体色调。

静物步骤三：
调整画面的色彩关系及黑白关系。

静物步骤四：
从盘中的桔子入手，深入细致地刻画。

金桔 李真胜 纸面水粉 54cm × 39cm 2004年

由于事先考虑过，一开始作者就没有拘泥于繁多的个体细节的描绘，对盘中的水果作了概括处理。并有意减弱了柠檬的明度和纯度，使画面主体更加突出。整副作品主体突出，用笔肯定，挥洒自如，颜色饱和厚重，十分的爽快。

静物步骤一(演示: 丁聪伟): 构图、轮廓

用钴兰颜料加水稀释后, 从构图安排出发。由罐子起笔定点连线, 先后画出罐子、缸子、杯子和整串葡萄的外形, 接着又将葡萄具体划分和用淡彩渲染物体与衬布的暗面, 为下一步色彩造型提供依据。

静物步骤二: 铺垫的大体色彩

在合适的构图取得之后, 用色彩从远处的背景开始从左到右、从后往前的铺出浅蓝色衬布的空间变化。再对比画出深色罐子, 白色的盘子及中灰色度的缸子及其他。操作中应用大笔作画, 平衡色彩间的对立统一关系, 准确造型, 果断用笔, 不宜拖泥带水, 因追求个别色彩的酷似而失去色彩的基本对比关系。

静物步骤三: 深入刻画细部

得到基本正确的大体色彩对比关系之后, 需要强化罐子的质感特点, 前景苹果亮面的细节和以点带面的深入整串葡萄等, 都应敏锐的观察和富有技巧的用笔, 用较厚的颜色层层叠加给以充分地表现, 以争取生动感人的视觉效果。

有紫色葡萄的静物 丁聪伟 纸面水粉 54cm × 34cm 1997年

静物步骤四：整理完成

经细致刻画后的画面，仍旧保持短期作业所具有的鲜活、率直的特点。回归到画面的最初感受，进一步调整了空间关系，补充画出了红苹果对蓝色台布的色彩反射，具体了白盘子在紫罐子暗面的反光，检查并精确了画面中的高光等。在对全面视觉感受的逐渐完善中，结束了两个半小时的短期色彩写生。

青笋·洋葱 丁聪伟 水粉 54cm x 39cm 2002年

作者在作画中正确处理了，白色衬布上深棕色泡菜坛与红色洋葱和青笋与菜花所形成的色彩对比中对立与统一的关系。在表现中重点突出了物体形体刻画和紧凑的色彩调子感受，使得画面中的物体结实饱满，主次虚实效果强烈。其中用笔紧扣结构，自信成熟形成了画面较为纯净的视觉效果。

逆光下的金桔 李真胜 水粉 54cm × 39cm 2004 年

西红柿 段婕 水粉 54cm × 39cm 2003 年

静物写生 龚建中 水粉 54cm × 39cm 2003 年

水果 史涛 水粉 54cm x 39cm 2004年

花台上的静物 苏克 水粉 54cm × 39cm 2002 年

红苹果 苏克 水粉 54cm x 39cm 2000 年

这是画在卡纸上的一幅水粉静物，以瓷罐为中心，红苹果为主体。右边的红色小锅和花台布也使得画面色调更加统一谐调。背景画的很单纯。台布也用大笔概括处理。苹果反复多次进行了细致刻画，形体表现的很结实，并区别了他们互相之间细微的色彩变化。

哈密瓜 王彪 水粉 78cm × 54cm 2003 年