

随书赠送VCD光盘为您详细讲解完整作画过程

艺术院校高考系列丛书

冲刺美院

水粉静物

郑海标 著

吉林美术出版社
JILIN FINE ARTS PRESS

艺术院校高考系列丛书 冲刺美院·水粉静物

编 著：郑海标

责任编辑：林 鸣

助理编辑：于才晟

装帧设计：郭 琦

技术编辑：赵岫山 郭秋来

出版发行：吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

制 版：长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷：长春吉广集团有限公司

版 次：2006年7月第1版第1次印刷

开 本：787 × 1092mm 1/8

印 张：3

印 数：1-4,000册

ISBN 7-5386-2059-1/J · 1737 定 价：44.00元/套(22.00元/册)

ISBN 7-5386-2059-1

9 787538 620597 >

序言

与海标相识多年，其为人直爽而又严谨。我喜欢他、就像喜欢他的画一样。

记得我们一代参加高考，压力很大，参加艺术加试的人很多，录取的又很少。如果没有在专业课上过关，根本没有机会进入大学的殿堂，海标就是那一代学子中的佼佼者。

学习水粉画的初始不是一件让人愉快的事情，也许很多人会有与我类似的想法。如何观察色彩就是第一道难题，刚刚画色彩的时候容易以素描的眼光来看待物体，这是很正常的。但如果意识不到色彩语言在造型中的作用，看不到色彩之间的微妙差别就永远也不能迈入色彩王国的大门。这个过程花费了我很长的时间，期间当然缺不了艰苦的实践。还有就是对表现技巧的认识和累积对于学画者也很重要，颜料的水分控制、笔触的互相衔接等问题都需要我们一个一个地解决。至于需要付出多少辛苦，还涉及到学习方法的问题。

海标的水粉画是他不断专研的结晶，画中流溢出来的率真和智慧倾倒了我。我相信：他的画作一定会使水粉画学习者获益匪浅，从他的画中不但可以学习到他的娴熟、精湛的技法，还有对待艺术平静又执着的心态。

编者：2006年6月

郑海标个人简历

1976年出生于吉林

1995年毕业于吉林师范学院美术系

2002年毕业于东北师范大学美术学院油画系获文学硕士学位

现任教于吉林大学艺术学院油画第一工作室

获奖情况：

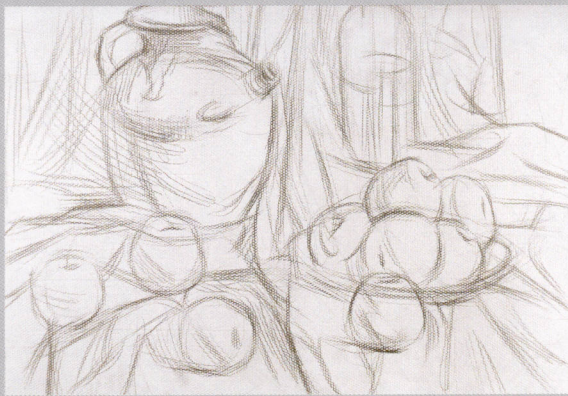
2001年 油画作品《生日的梦》入选庆祝中国共产党成立80周年美术作品展

2002年 油画作品《失落的世界》入选新世纪第三届中国油画展

2003年 油画作品《雾》入选第三届吉林省青年美术作品展览获三等奖

2004年 油画作品《岁月留痕》入选第十届全国美术作品展览

2004年 油画作品《岁月留痕》在庆祝振兴东北老工业基地吉林省美术作品展览中获二等奖

水粉画的材料性能与表现技法

水粉画颜料特性：

水粉画是以作画工具材料来划分的画种，即是指一种以树胶作为黏合剂、水为媒介调制颜色粉的画种。它有其漫长的发展历史，古埃及、两河流域、印度的某些壁画，还有我国古代的寺庙壁画和墓葬壁画，以及西方油画诞生之前的胶彩画等，或多或少都与水粉画种相似，可以看作是现代水粉画的前身。

现代水粉画颜料是由颜料粉、胶液、甘油、蜂蜜、氯化钙和白陶土调制而成。水粉颜料具有一定的覆盖性和附着力，并且很容易为水稀释和潮解。

水粉画的技法多样性为别的画种难以比拟，它能较为自然地揉合油画、水彩画、版画，甚至国画的某些技法于一身，同时又不失自己的面目。它既有水彩画渗透溶化的效果，也有油画般的覆盖能力。

水粉画工具材料易于获得，使用方便并有较强的艺术表现力，因而水粉画获得了广泛的应用价值。这是水粉画蓬勃发展，经久不衰的主要原因。不仅水粉画的应用价值为社会所承认，它的学术价值也越来越受到人们的重视。

水粉颜料是水粉画的主要材料。它有瓶装、锡管装和盒装粉剂等三种包装，在一般文具商店里均有出售。水粉颜料在宣传、广告、标语等方面有广泛的用途，所以有的商标上写的是“广告色”、“宣传色”。一般说来，锡管颜料做工精细、质量更佳，而且方便携带，宜用于小幅绘画作品和外出写生。

水粉画颜料品种多，不必配全，画习作只要有一些基本的颜色就够了。颜色种类太多，对色彩练习未必是好事。但下面这些颜色是必须的。首先是白色，它是水粉画中用量最大的颜色(比较好的有钛白、锌白，以及锌钛白)，白色的选择，质量要上乘，它对于画面效果影响很大。目前看来，国内上海和天津的美术颜料厂出品的锡管装的白色较好。其他必须的颜色有柠檬黄、淡黄、土黄、朱红、深红、土红、赭石、熟褐、群青、普蓝、湖蓝、钴蓝、翠绿、粉绿、黑色等，另外要注意慎用的颜色有玫瑰红、紫罗兰，它们用于浅色混合时，很不稳定，向外渗透。

由于水粉颜料是水溶性的，胶是其黏合剂，一般来说宜用多少挤出多少，否则干成块后就不能再用了。因为一旦结块，胶使粉质颜料凝结，即使捣碎后用水稀释，也不能恢复到原来的精细状态，用在画面上必然粗糙难看，且黏性极差，容易导致崩裂。多挤了用不完的颜色要多加一些水，用湿布盖上封存好，以免干燥，这样可保留一段时间。

水粉颜料的调色知识：

1. 水粉画颜料的局限之一就是颜料在画面上干、湿之间的差异较大。由于其带有粉质，在潮湿时，色彩深而鲜明，将干未干时更深，干燥后在明度上明显变淡。但也有个别色彩，如黑灰(黑加白)、浅红(曙红加白)干后反而变深，还有个别的颜色也要变深，需要我们在实践中逐渐掌握。但总的说来，水粉颜色干后皆要变淡。

2. 调色时，水分要运用恰当，不能像水彩那样用水过多，画得太薄，薄了会形成色彩灰涩、水迹斑驳，缺乏分量；而过分干稠，画得太厚，也会龟裂剥落，一般宜厚薄均匀，干湿适度。为了某种效果而极端厚薄的例子除外。

3. 调色盒上的颜色种类不一定要放得很多，多了反而心思不集中，妨碍认真去研究和调和颜色。要明白，调色盘上的色彩种类多，并不等于画面色彩丰富。一般画家的用色往往不超过十余种，甚至更少，从理论上讲，除了原色和白色之外，其他颜色都可以通过调配来产生。学画者大凡用色都有一个“少——多——少”的过程。特别是还不够熟练时，用色少些，选其必要的十来种进行练习，就已足够。经过一定阶段的绘画实践后，用色稍微熟练些，再逐步接触一下其他各种色相，做到对每种颜色的性能都有所了解，以至逐步形成自己的用色习惯。

4. 两色相混合时，要注意保持以其中一色为主。特别是对比色，尤忌等量混合，否则易成为脏的灰浊色。比如半红半绿的苹果颜色，有时以红为主，稍加一点点绿和白；或者以绿为主，加一点点红和白，色彩会变得和谐漂亮。颜色等量混合，就会失去色彩倾向。

5. 调和一种色彩最好是两色相加或三色相加(不包括白色)，不要漫无边际地把一支笔在调色板上随便乱触。因为如熟褐、赭石、土黄等颜色其本身就是复色，含有黑色或三原色的成分，它们是绘画上常用的必不可少的几种颜色，但如果用得适当，就会很容易把画面搞脏搞灰。赭石、土黄是复色，再加上其他复色，成为复复色，甚至再加复色，此时调出的颜色必然是灰暗、齷齪，色彩倾向也控制不住。当然，对于成熟的作者又另当别论。

6. 调色时不宜多搅，不要像拌浆糊一样反复地来回搅拌。颜色微粒搅拌得过分均匀，发色性能就差，俗称“调死了”。水彩、水粉色调多了，还容易起泡。如果调色时略加调和，一笔数色或者第一笔与第二笔基本相同又略有变化，用色就丰富了。这是在调色板上调色的方法。另外，可在画面上通

过色层重叠来达到混色的效果，即可以用透明方法，下层色干透了，在上面薄罩另一种颜色，上下两层色交相辉映，达到综合色彩效果。第三种调配方法是色彩并置方法(也可称点彩法)，即用色点或色线将两种色彩(比如黄色和蓝色)交错并置，以产生视觉的调和效果(在视觉上两色便成了绿色)。

7. 在调和一块大面积的色彩时，必须以淡色为基础，逐渐加浓。如需调大堆浅红色，就需先以一定量的白粉为基础，逐渐地一点点地增进红色，直至调到认为合适时为止。切不可先放红色，再加白色，这样往往不易控制，容易造成浪费。

8. 在调和色彩之前，对每一块颜色的色相，冷暖倾向至少有一个基本的理解。比如调一块极淡的天蓝色，不同的蓝色加上白粉，其色泽效果是甚为不同的。湖蓝加白，蓝得最鲜、最跳，偏绿味；钴蓝加白，比前者略为冷一些，偏紫味；群青加白偏红灰味；普蓝加白偏黑灰味，最沉着。可见，四种不同的蓝色调淡后，明度上似乎相差不远，但其色彩上仍然有较冷的、较暖的，较为鲜明与较为不鲜明的区别。所以调色时，一定要考虑到这一点，颜色才调得“准”。

水粉画的基本着色技法：

技法是产生画面效果的一个重要因素。其依据是“画面需要”，它涉及到所画的内容、题材和画家的气质、敏感性、对艺术的理解和掌握的程度。技法问题是自由开放的、变化多端的。但却以一些基本技法为变化的基础，这也就是初学者应该掌握的基本技法。

我们已知道，水粉画的颜料特性是：在一定稠度时颜色不透明，有覆盖力，也能被水稀释和潮解，当颜色含水较多而稀薄时，又有一定的透明性或半透明性。这些特性决定了使用水粉颜料的基本技法。

(一) 薄涂法——在水粉色中调水较多，颜色稀薄，能使底色半透出来，使色彩润泽和半透明，近似水彩的画法。一般多用于铺涂底色，画物体背景、暗部、风景画中的天空、远景和色彩较为鲜艳饱和的对象，薄涂法可以湿画，也可以干画。

(二) 厚涂法——这是接近油画的直接画法的一种方法，有其利用色彩的稠度，使之具有覆盖力，特点是色彩丰富、造型坚实，能充分表现对象的特点，一般在薄涂基础上用来加强中间调子和亮部。但要注意，水粉画毕竟不像油画、丙烯之类的画种，其颜色的厚涂要适当，过厚就容易龟裂脱落。厚涂效果的产生一般采用干画法。绘画过程中，一般是从薄涂到厚涂，使画面最终形成有薄有厚，暗薄明厚，厚薄相宜的效果。

(三) 湿画法——指增加颜料的含水量，使之在画面上产生渗化作用的画法。颜料用水稀释，运笔时充分掌握时机，前笔未干，后笔紧接，色彩自然融合，笔触衔接柔和。即不失时机，趁湿作画，运笔时以求达到色泽柔润的效果。

(四) 干画法——指底层色干了以后，根据物体结构，一笔一笔覆盖上去。这种画法笔触明显、效果强烈。厚涂、薄涂都可采用干画法，干画法讲究在底色未干时，不能覆盖，否则，底色容易泛上。这种画法由于可以反复画，一遍不行，干后再画一遍，表现对象较为充分深刻，也易于初学者掌握。画若干遍并厚涂，其效果类似油画，有浑厚之感。干画法是近年发展出的一种仿油画效果的画法，即用色干枯，在深色底层上反复干擦色彩，笔触成团不成形，产生厚重浑然的效果，谓之“干擦”或“干搓”法。干画法与湿画法常可结合使用，画面更富有表现力。

(五) 水洗法——指利用水粉颜料能被水潮解的特性。用水洗去画面上先前附着的颜色，而保留部分颜色痕迹以谋求预想的效果，或在此基础上，根据一些偶然性重新深入画面。

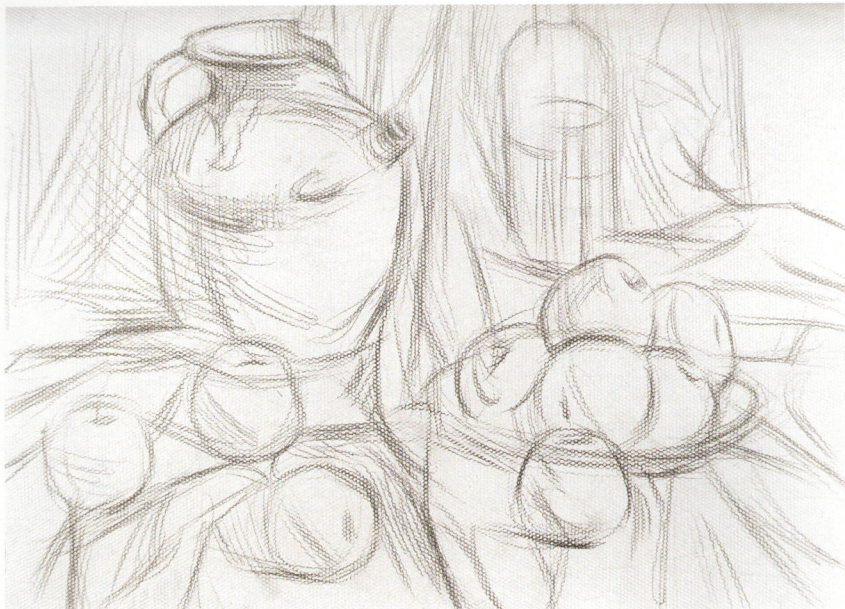
以上几种画法是一些基本方法，在纸上的任何涂抹都能从上述方法中找到依据。尽管方法丰富多彩，但万变不离其宗，其基本道理莫过于这些。一幅画应采用什么方法，完全视画面需要来定，哪一种方法都可以。而一般说，一幅画或多或少是采用多种方法完成的，但往往是以其中某些画法为主，其余为辅。

(六) 色彩的衔接——由于水粉画干的速度极快，干湿变化亦大，这给色彩衔接带来了极大的麻烦，初学者对此一筹莫展。要从根本上解决这个问题，除了一些方法得体外，还要在长期实践中摸索经验。衔接一般是指两块色从明到暗、从冷到暖、从一个色相到另一个色相过渡自然。其基本方法有三种：

1. 利用湿画，使明色与暗色，此色与彼色由于水的作用相互渗化，这样效果会自然而柔润。一遍若不行，可照此方法再画一遍。两块颜色要过渡自然，就应使笔里含色的浓度相对一致，这样效果更佳。

2. 色之间用中间色明度的颜色画上去，虽有明显笔痕，远看过渡自然。

3. 两色衔接生硬处，可用其中一色在邻接处干扫，也可用笔蘸少量清水在生硬之处轻扫几下，潮解性使两色之间揉扫出过渡层次，转折变得自然。

第一步骤：构图

作画之初，首先是构思构图，也就是观察和感受物象显示的神韵，并对物象的构成关系，总的色彩倾向及色彩大关系有一个基本的感觉，感受出一种绘画的效果(即对如何处理画面有一个设想)，然后便开始落幅起稿。

起稿有两层含义：一是勾画出具体的物体形状位置及画面的安排，也就是让构图具体化。二是在画面上对物象作一次最初的分析，使下一步工作有一个基础。构图力求主题突出，疏密有致，变化统一。开始时，可用铅笔或薄薄的单色来画(普蓝、群青、翠绿、熟褐)等不含粉质的中性色均可用来起稿。线稿完成后可用单色略略地把明暗表示一下。素描稿力求准确扼要地描绘对象的轮廓、形体、比例、结构及透视关系，又要使对象所暗含的韵律、趋向在画面上有所体现和表示。

第二步骤：画大的色彩关系

第一遍色彩是画大关系，铺大色调。这遍色要求紧紧抓着对象大色调和大色块关系。使黑白灰大关系明确，同种明度里冷暖、色相有所区别。这一遍色可以从暗部画起(或者说从重色画起)，也可以从灰色(即中间色)画起。由于水粉画第一遍色一般会被纸吸收进去一部分色彩，所以色彩干后一般略显灰而不饱和。因此这遍色能保留到最后的不多，某种意义上讲，这遍色只是画出大的色彩感觉为下一遍色找出色彩环境而已，因而完全可以不拘细节，落笔大胆肯定，放松挥洒。为此，很多技法书强调宜薄色涂抹这一遍。以我自己的看法，如果是画色彩速写(即三个小时左右完成)，颜色以相当的浓度为好(即不稀不厚)。这一遍应注意含粉质不要过量。大色彩关系铺完后应根据最初印象略作一些色块的调整，使总色调和色彩相互关系与实际的色彩感觉相吻合。

第三步骤：深入刻画

第二遍色彩便是在大关系基本确定的前提下，深入刻画形体，找小关系。“色彩画首先是色彩”这句话本来不错，但因此有很多初学者作画只注意画大色块的色彩，对用色彩塑造形体认识不够。应该明白，具象绘画的形与色是不可分的，以色造型、形色兼备是具象绘画对色彩的要求。没有一定程度的形体深入，色彩画不过是一幅色稿而已。塑造形体时，可以从画上的主体物入手，逐个完成。但色彩上更饱和，因为水粉画有自己的特性，不可能达到油画般的逼真效果，所以不必过分追求色彩酷似于对象，适可而止。同时要注意中间色本身由于形体的转折也有冷暖上的差异。总之，在这个过程中，层次的增加都是结合形体面的转折变化而产生的，这些增加出的色彩层次实际上是增加的形体的一些局部转折面。用这种方法去深入，既表现了形体，又体现了色彩。但要记住，画局部不忘整体，掌握好分寸，过分的细节可留待下一步再说。但这时对象的质感、量感和空间感已基本上得以体现。

第三遍色彩在第二遍的普遍性塑造完成后，根据全画的安排，可把一些主要强调的物体作更进一步地刻画，这有两点：一是作细节上的深入，二是作色彩上的强调和调整，使之更为突出强烈，并且放上精到的笔触可起到画龙点睛的作用。

第四步骤：调整

当决定结束绘画时，应根据第一印象检查一下画面。看看在深入刻画时，是否有些地方破坏了整体；局部和细节的色彩有没有“跳出”画面；或许还有形体上的问题；还有远近空间和透视方面的问题；或者还有用笔上的问题。总之从整体画面出发，该加强就加强，该减弱就减弱。为了整体，对有些喧宾夺主的局部要舍得割爱。这样有计划地逐一修改调整，使画面达到局部服从整体，虚实妥当，有主有次，和谐统一。

