

基础美术训练教材

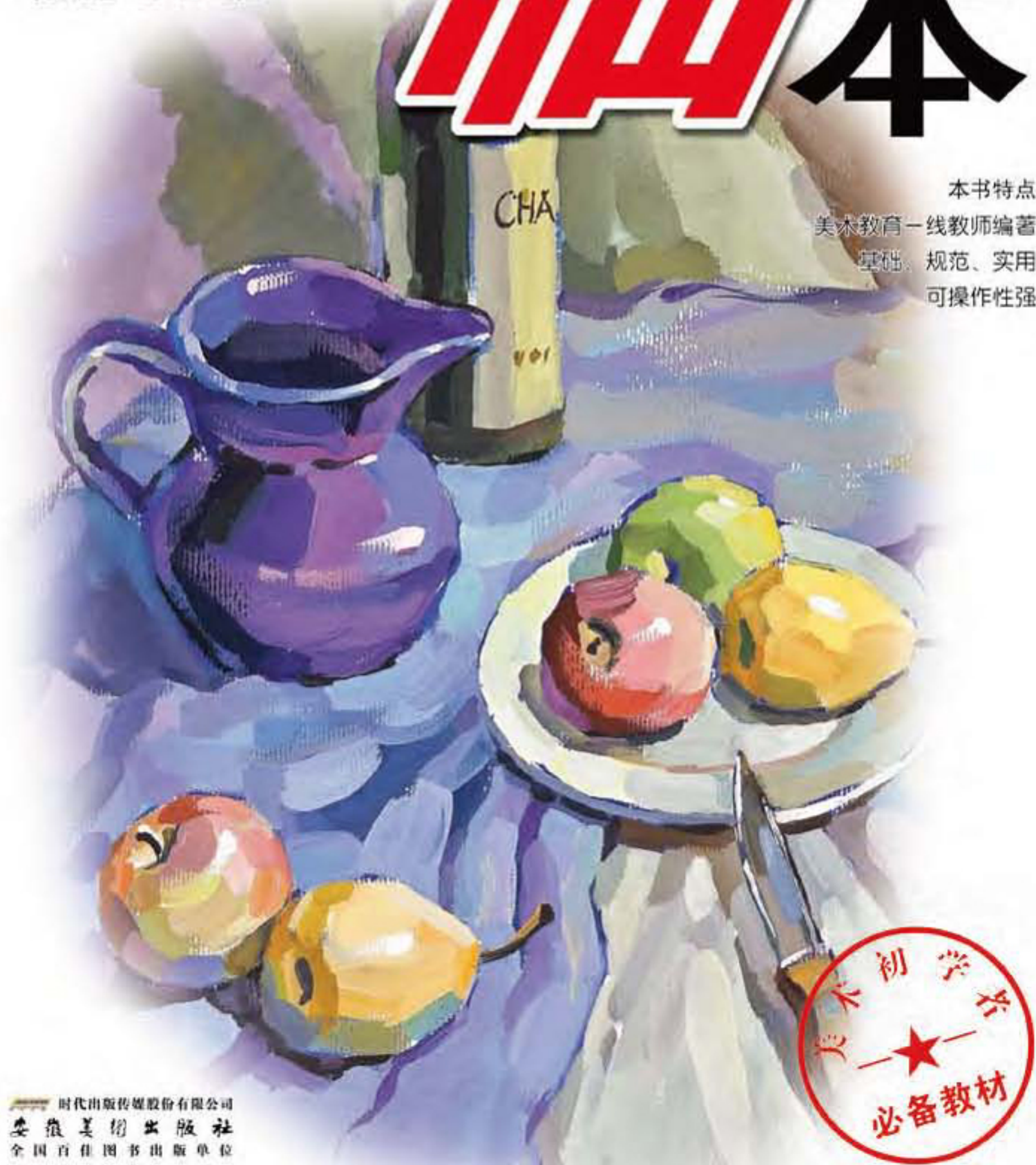
水粉静物

SHUIFEN JINGWU LINBEN

• 完颜张倍 金龙 编著

临本

本书特点
美术教育一线教师编著
基础、规范、实用
可操作性强

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

基础美术训练教材 水粉静物临本

完颜张倍 金龙 编著

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物临本 / 完颜张倍, 金龙编著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2011. 4
基础美术训练教材
ISBN 978-7-5398-2712-4

I. ①水… II. ①完… ②金… III. ①水粉画: 静物画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第037078号

出版人: 郑可 责任编辑: 李树梅 许茜 于海霞
责任校对: 司开江 史春霖 封面设计: 正方 版式设计: 正方 责任印制: 李建森 徐海燕
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 印制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司
安徽美术出版社 开本: 787mm×1092mm 1/8
<http://www.ahmscbs.com> 印张: 4
地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层 邮编: 230071 版次: 2011年6月第1版
营销部: 0551-3533604 (省内) 书号: ISBN 978-7-5398-2712-4
0551-3533607 (省外) 定价: 24.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

综 述

水粉画是用水调和粉质颜料来作画的一种绘画形式，是介于油画和水彩画之间的一个画种。它的色调虽然没有油画丰富和厚重，也没有水彩画的透明和酣畅淋漓之感，但是它色彩饱和，色调明快，用笔洒脱自如，是其他画种不可取代的。由于水粉颜料价格低廉，易学易用，常作为初学者学习色彩画的入门画材。画好水粉画是提高色彩水平的一个捷径。

一、色彩的临摹和写生

（一）临摹

对于初学者而言，学习色彩最好从临摹开始，因为一幅完整的艺术作品是作者凭着自己的经验和自身的修养对实物进行了选择、提炼和加工后完成的。和写生比较起来，临摹更易于技法的掌握，同时可以帮助我们初步感知色彩到熟练掌握色彩。在临摹时，我们可以由浅入深地进行，先从局部入手，然后再进行整幅作品的摹写。

临摹时首先要认真“读”画，从构图、色调、用笔的特点等方面细细体会原作者的想法和作画状态，做到心中有数，接着就可以起稿、铺大色调、具体塑造、深入刻画、调整完成。在临摹的过程中，熟悉水粉画的性能、表现技法，学习原作者是如何从理论上和现实中去了解色彩关系以及完整的布局。

临摹时一定要按“整体—局部—整体”的作画步骤，从对画面色调起决定性作用的、组成画面的主要色彩关系的大色块入手，然后再进行局部的塑造和细节刻画，最后再全面调整，切不可看一笔、画一笔，东拼西凑，忽略了诸事物的内在联系。灰与纯、实与虚、明与暗、冷与暖、前与后、大与小等诸多因素都显示了事物的内在联系，并形成了一个和谐的整体。

（二）写生

在通过临摹获取了一定的感性认识之后，就可以进入写生阶段了。写生是提高色彩水平的必经之路。写生可以是静物写生、风景写生、人物写生。初学者的写生往往是从静物写生开始的，因为静物写生光源和素材相对稳定，时间充足，短期和长期作业均可，写生者可以有足够的时间来进行探讨、研究。下面就写生中的要点及注意事项加以说明。

1. 构图

当我们临摹或写生时，要考虑如何将物体安排在画面上。处理物体在画面中所处的位置、大小比例及各物体之间的组合关系等问题，在绘画中我们称之为“构图”。

构图是指画面的结构，它是把要描绘的各个物体按一定形式法则进行组织安排，构成完美统一的整体。构图的好坏直接影响着画面的最终视觉效果。构图中所运用的形式法则有多样统一、对称均衡、对比调和、节奏韵律等。

当我们面对写生对象时，首先要确定画幅为横构图、竖构图还是方构图。写生对象左右距离长的应为横构图，上下距离长的应为竖构图，上下左右距离相差不多的应为方构图。在具体构图时，要注意主体突出、上紧下松、疏密得当。

构图的方式很多，常见的有三角形构图、梯形构图、C形构图、S形构图等。

2. 色调

色调指的是一幅画面的总体色彩倾向，是大的色彩效果，是以一种主要的

横构图

竖构图

方构图

三角形构图

梯形构图

C形构图

S形构图

红调子

蓝调子

黄调子

绿调子

色彩或某种因素来统一画面。它在相互对应的色彩或某种因素中可缓和对立的色彩矛盾，从而产生色彩的协调感。画面色调可以营造出色彩的总体氛围和整体感。

色彩的形成有两方面原因：一是在某种光源的作用下，物体呈现出来一种统一的色彩倾向；二是不同物体间的颜色相互作用，面积大的或扩张性强的颜色占据主导地位，形成统一的色彩整体。色调从色相上分可分为红调子、黄调子、蓝调子、绿调子等，从明度上可分为高调子（亮调）、低调子（暗调）、中间调子，从纯度上可分为鲜调子、灰调子，从冷暖色性上可分为冷调子、冷暖中性调子、暖调子。

3. 观察方法

初学者在观察物体时往往只能看到一种颜色（即固有色）。比如，果子是红色的，盘子是白色的，陶罐是褐色的。它

们为什么没有丰富多变的颜色呢？因为眼睛的感受来自于脑的认识，只有想得到才能看得到。所以用正确的方法来引导视线，是色彩表现的一条捷径。

① 整体观察

整体观察就是作画时整体地看待所有物体，在寻找它们的相互关系的同时，把它们看成一个整体。你可以在写生时整体地注视着所有物体，再用余光扫一下要确定的那一块颜色，那块颜色立即显示出明确的色彩倾向。另外，整体观察对于表现画面的空间层次，统一各种色彩关系（冷与暖、明与暗、鲜与灰等）都会起到良好的作用。

② 交叉联系观察

眼睛在物象之间反复交叉观察，形成一定的联系，既能够照顾到整体，又能辨别出色彩关系中的细微差别。写生时切不可看一眼，画一笔，忽略了色彩相互间的联系。

③ 对比观察

色彩对比是视觉的产物，也是视觉的需要。为了把握色彩的倾向性，必须用对比的眼光看色彩。所谓对比，不仅是色相的对比，还包括明度、纯度和冷暖色性的对比。客观对象的每一块颜色都是在整体比较中产生的，所以我们不能孤立地认识色彩。在写生中，不要画哪一块颜色就死盯着那块颜色看，时间一久，容易产生视觉疲劳，不仅看不准颜色，还会缺乏整体感。对比观察是整体观察的又一种形式。

4. 色彩关系

色彩关系即色彩相互间的联系。画面中各色块间的微妙关系，要从整体观察的角度用相互比较的方法来处理和调整，不能只看局部，因为色彩有暗有亮（明度），有鲜有灰（纯度），有冷有暖（冷暖），并且有无数种不同的相貌（色相）。色彩的这种复杂性决定了我们只有在色彩环境（整体）中相互比较，这样才能建立具有真正意义的色彩关系。特别强调的是，一块颜色的冷与暖是相对而言的。如一块黄色是偏暖还是偏冷，只有比较之后才能确定。

另外我们还要考虑视觉色彩的三种因素，即固有色、光源色、环境色，以及它们之间相互影响、相互制约、对立统一的关系。

① 固有色：指物体本身固有的颜色。固有色支配和决定物体的基本色调，它的纯度最高，但不等于纯色。

② 光源色：指物体在不同色调光源的照射下所呈现的色彩变化。光源色冷暖不同，光源一般分为室内光、室外光和人造光。光源是产生色彩氛围的主要条件。

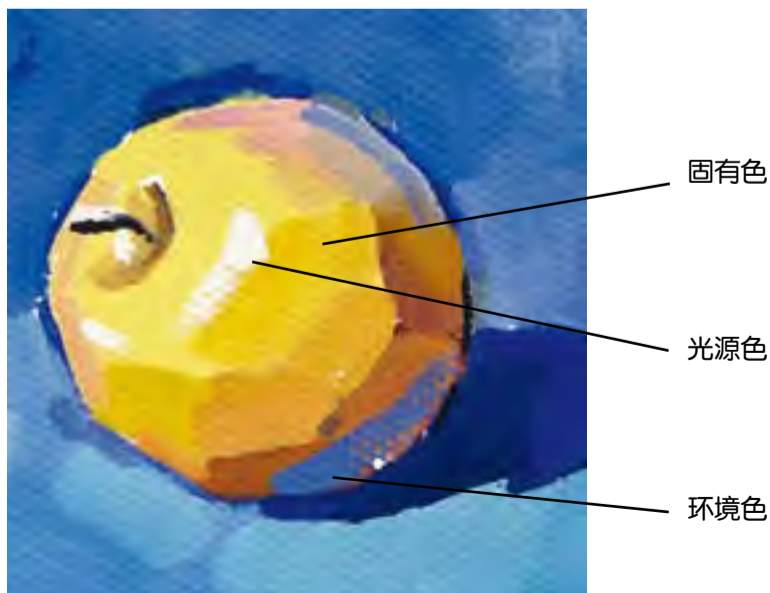
③ 环境色：环境色是指物体处于特定的环境中，环境对物体影响产生的色彩变化。

5. 色彩与素描中的五调子

素描中的五调子——亮面（明部）、灰面（也称半调子或半明部）、明暗交界线（包括暗面）、反光、投影，在色彩中也有体现。

① 物体的亮部色彩主要是光源色与物体固有色的混合色，即光源色加固有色。如果光源色感强，则固有色弱；如果光源色感弱，则固有色强。另外有的物体有高光，高光的颜色基本上是光源色的反映。

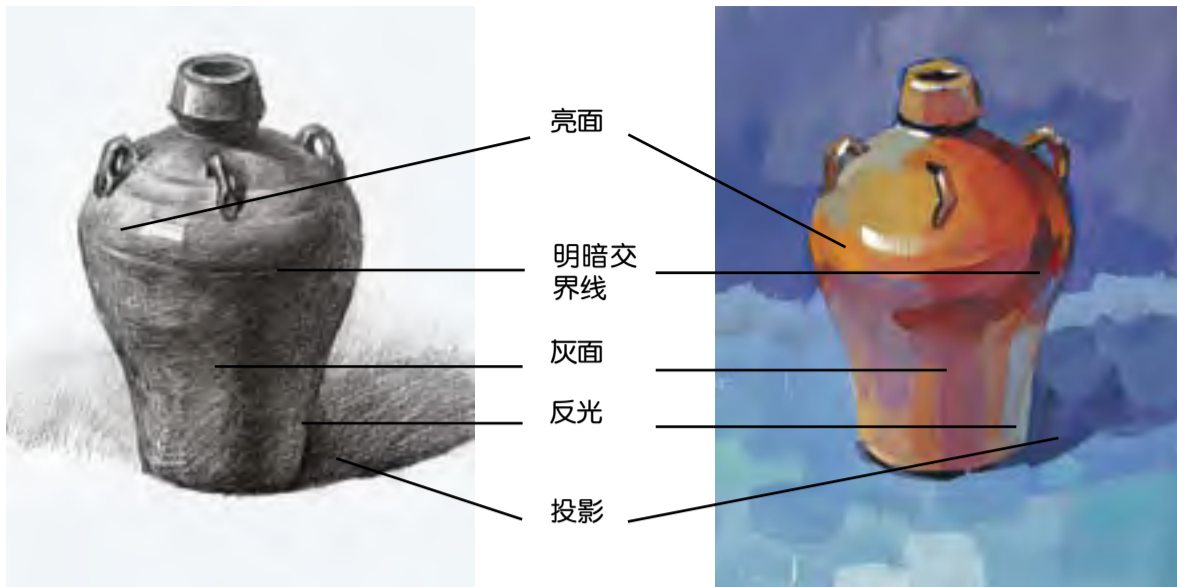
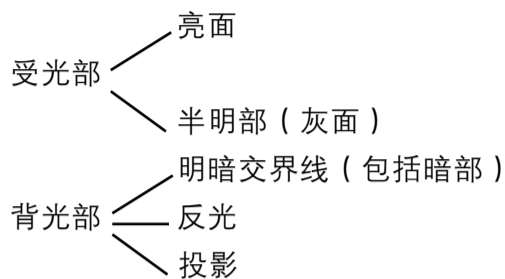
② 物体的半明部是侧向光源的面，这部分颜色受光源色和环境色的影响都比较弱，因此在色彩倾向上充分体现了物体的固有色。

③明暗交界线附近（包括除反光之外的暗部）是与受光部形成强烈明暗及冷暖对比的地方，受环境影响最弱，它的颜色一般为固有色加深。

④物体反光受环境影响较强，它的颜色一般是固有色加暗，加环境色。

⑤物体的投影的颜色基本上是投影着落面的固有色加暗，加环境色。

二、水粉画中常见的几个问题

（一）粉

在暗部和重色中加入过多的白色，使画面显得苍白无力，“粉气”是初学者最易发生的色彩问题。白色虽然可以提高色彩的明度，丰富色彩的层次关系，但它同时会降低、减弱色彩的饱和度（纯度），致使画面暗处不暗，鲜处不鲜。解决的方法是：控制白色的使用量，可以用柠檬黄、橘黄、淡绿、湖蓝等高明度、高纯度的色彩来代替一部分白色。另外，画面的重色要占有一定的比例。

粉

火

（二）花（乱）

指画面色彩零乱、不衔接、主次不分。用色花（乱）必然造成局部色彩与总体色调的关系失调。解决的方法是：首先要学会整体观察，局部色彩变化要服从整体的大色调，明度、纯度、冷暖等关系要按主次有序地进行排列。另外，不要过分地强调对比，应注意画面的和谐统一。

花（乱）

灰

（三）灰

画面“灰”的毛病常和“粉气”连在一起，主要原因是调色次数过多，反复修改，色彩倾向不明确，调配色彩时，明暗对比（素描关系）、鲜灰对比不强。解决的办法是：调色时注意不要调得太“熟”，更不要反复修改，要明确色彩关系和色彩倾向，尽量拉开明暗对比关系。

脏

平

（四）火

画面过多使用不经调和的颜料，纯度太高，整个色调生硬，又称画“焦”了。解决办法是：调色时适当地与其他色调和以降低纯度，未曾调配过的颜色少量使用。

（五）脏

调色时不同颜色调和次数过多（一般调配时不超过三种颜色，不包括白色），滥用黑色、褐色、橄榄绿等深色，造成色彩倾向不明确。解决的办法是：调和颜料时应注意色彩的倾向性，用笔要肯定明确，不反复改动。

（六）平

“平”的毛病是最难改正的毛病，在初学者的画面中经常出现，主要指画面物体（包括衬布在内）显得非常单薄，缺少空间关系和色彩的明度对比。解决的办法是：加强素描基本功的训练，培养对“形体”的认识与理解，提高造型能力。

陶罐、土陶碗和水果的组合

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用熟褐勾画轮廓，并调水铺出大的明暗关系。

步骤二：从物体的暗部入手，快速铺出包括投影在内的色彩关系。

步骤三：亮部色彩要概括地铺上，让画面不留空白，为深入刻画作准备。

步骤四：在大的体面关系基本确立后，就可以进入深入刻画阶段，在这一步着重处理暗面到亮面的过渡部分。

完成图：整体调整，认真观察整个画面，在完成细节刻画的同时，修改不足之处。最后点高光，直至完成。

陶罐、白瓷盘、玻璃杯和水果的组合

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青勾画轮廓，并调水铺出大的明暗关系。

步骤二：由暗部的大体色调入手，概括地铺出暗部色彩，不要急于深入。等画面铺满后，再逐个刻画细节。

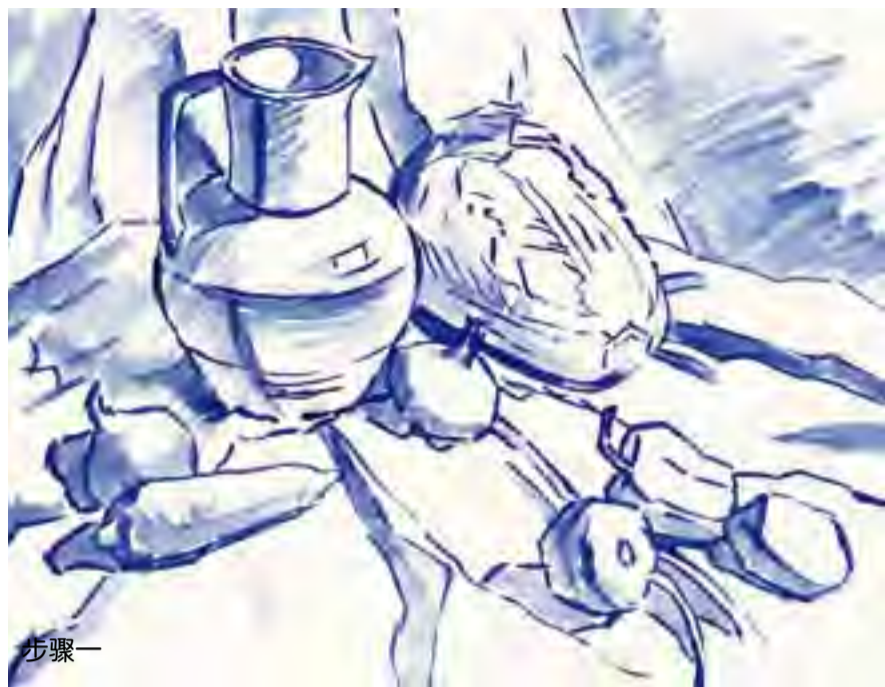
步骤三：把亮面整个铺满，用笔要概括果断，不要平铺，以免产生单调感。

步骤四：深入刻画，把每个物体和衬布深入画一遍。着重表现过渡面，使层次调子衔接自然，同时注意细节的刻画。

完成图：整体调整。深入刻画和整体调整有时很难区分开。深入刻画着重对画面的补充，整体调整则侧重于对画面的修整。最后点上高光，直至完成。

高柄陶罐、蔬菜的组合

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青勾画轮廓，并调水铺出大的明暗关系。

步骤二：先从物体和衬布较深的部分入手，画出暗部的大体色调。画暗部时，尽量简洁概括，无须过分深入。

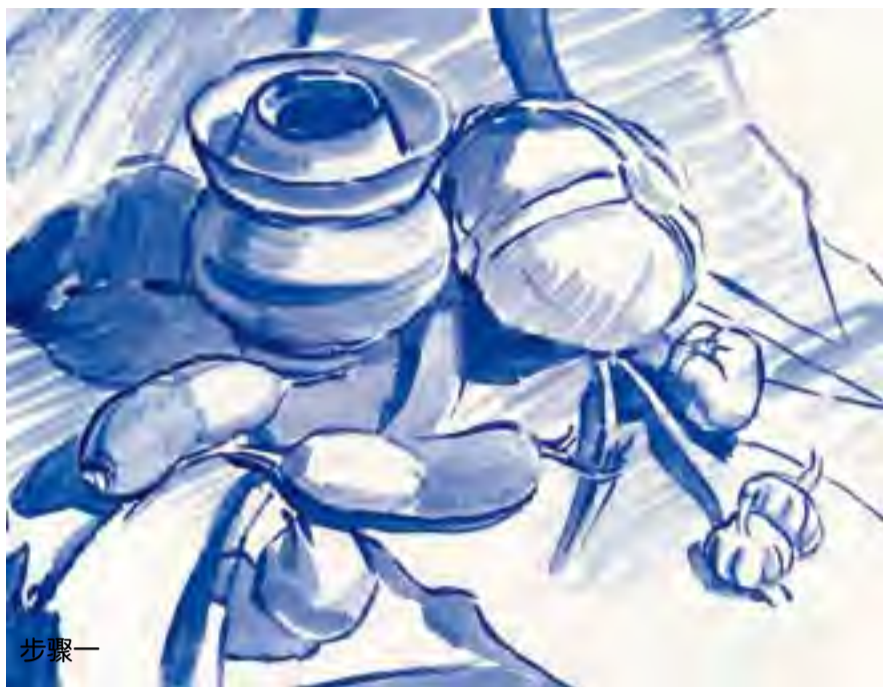
步骤三：用概括的大块面迅速铺满亮面，使画面不留空白，这样便于深入刻画和调整。

步骤四：在画面大体色调（关系）确立之后，便可进入深入刻画阶段。在这一步着重表现物体及衬布的过渡面，使衔接更自然、层次更丰富。

完成图：整体调整，认真观察整个画面，必要时加深或提亮，使画面效果更到位。最后点上高光，完成此画。

泡菜坛和蔬菜的组合

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青勾画轮廓，并调水铺出大的明暗关系。

步骤二：从物体和衬布的暗部开始刻画，铺设大的块面关系。

步骤三：概括地铺上所有亮部色彩，同时注意亮部的层次变化，以及物体相互间的影响。

步骤四：大色调铺上之后，画面会显得苍白无力，这就要求深入刻画时，加强暗部到亮部的面的过渡与转折，并且找出最深处和最亮处，加深或提亮，使画面效果丰富起来。

完成图：整体调整，并注意营造空间虚实关系，以达到画面的整体和谐。最后点上高光，完成此画。

陶罐、不锈钢盘和水果的组合

步骤一：用熟褐勾画轮廓，并调水铺出大的明暗关系。

步骤二：从暗部刻画入手，把暗部色彩概括成若干块面并迅速铺上，注意要形成色调关系。

步骤三：铺亮面大调子。用概括的手法快速铺满亮部色彩，使得整个画面的空间色调关系和每个物体的体积明暗关系基本确立起来。

步骤四：深入刻画时可以减慢速度，着重表现过渡面，并体现固有色，同时也不要放过细节的刻画。

完成图：整体调整，修正不和谐的部分，注意局部都应服从整体。最后点上高光，完成此画。

陶罐、水果和玻璃杯的组合

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用熟褐勾画出物体的轮廓和结构关系。用熟褐调水铺出大的明暗关系。

步骤二：观察暗部及投影的整体色调关系、明暗关系，用概括的手法把暗部归纳成若干块面，轻松果断地铺上。（块面的区分涉及结构、光线条件、空间关系等因素。）

步骤三：快速铺亮部，确定大体色调关系和明暗关系。

步骤四：深入刻画，补充和完善过渡的面、转折的面，并注意细节的刻画。