

名家

艺术教学课稿专辑

徐民 著

绘画阶梯教学丛书·大范本系列 徐民水粉静物教学

徐民 2000·北国风画室

图书在版编目（C I P）数据

徐民水粉静物教学 / 徐民著. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2010. 7 (绘画阶梯教学丛书. 大范本系列. 名家艺术教学课稿专辑)
ISBN 978-7-5398-2390-4

I. ①徐… II. ①徐… III. ①水粉画: 静物画—技法 (美术) IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第128249号

策划编辑: 谢育智 毛春林
责任编辑: 马 涛 毛春林
责任校对: 司开江

名家艺术教学课稿专辑 绘画阶梯教学丛书·大范本系列 徐民水粉静物教学 徐民 著

网络支持: 安徽美术出版社网站 <http://www.ahmscbs.com/>
出版发行: 安徽美术出版社 (合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F)
编辑热线: 15255190979 0551-3533612 毛春林
全国销售热线: 0551-3533607 (或0551-3533609) 姚健 李春鸣
安徽省内销售热线: 0551-3533604 马燕 都亚鹏
经 销: 全国新华书店
印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司
版 次: 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷
开 本: 889×1194 8开
印 张: 8
书 号: ISBN 978-7-5398-2390-4
定 价: 54.00元

自序

应出版社之邀为自己的新书写篇序，说实话我一向害怕写这些东西。因为在学生时代看书，读到前言、自序，总是一扫而过，看了前面就忘了后面，以至于今天为自己的新书写序，竟然不知道该说什么了。如今带过一批又一批的学生，经常和他们泡在一起，听到他们问各种各样的问题，也深知他们的需要和想法。因此想来想去还是觉得让人读有所获的好，就讲些关于在学色彩上的一些常识和要注意的一些事项吧。

过去总有学生问我：老师，怎样才能画好色彩画呢？以我个人的经验来讲，其实画好色彩画并不难。

首先是要找一名好老师来引导，因为老师是学生们的一面旗帜，老师的观察方法、色彩修养以及技法表现，都会潜移默化地影响学生。俗话说，名师门下有高徒，而一个不称职的老师会导致学生“走火入魔”，以至于每次画色彩就晕头转向，恐惧失落。我听到过，看到过，自己也经历过，为此还曾一度怀疑自己是不是色盲色弱，却不甘心放弃梦想。最后在医院的体检化验单的证明下——我是一个正常人。最终原因找到了，是老师的引导不对。所以说选老师选画室很重要。

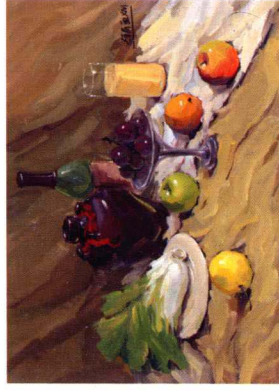
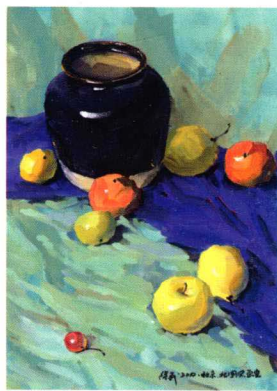
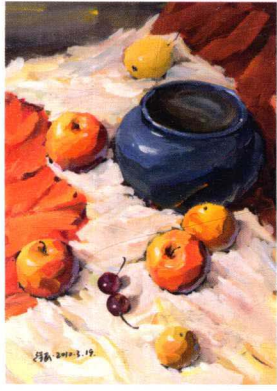
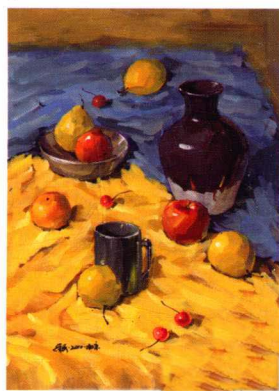
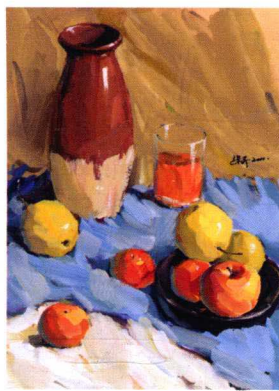
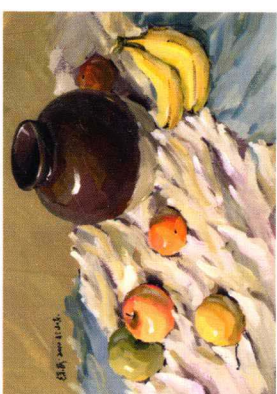
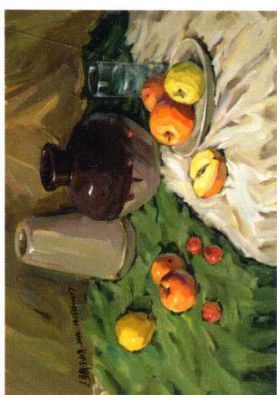
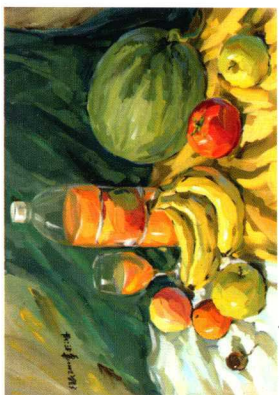
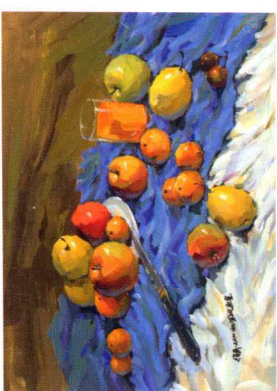
其次选择好的临摹范本，多临摹一些好的作品，临摹是学好画画的最有效的途径。在寻找临摹范本的时候一定要擦亮眼睛。有人说，看画如看人，每个人都有不同的性格和品位，这话很有道理。可以在众多的色彩书籍作品中，找到最吸引自己、最适合自己的那一种。找到了好的范本还要会临摹。在临的过程中多思考，不但要知道作品是怎么画的，一些巧妙的局部是怎么外理的，是什么技法表现出来的，更要深刻地去理解，知道作者为什么要这么画。不懂就问或者去查书，不但要知其然，还要知其所以然。

再次要养成一个好的作画习惯。水粉颜料有个特性，颜色混得多了，自然就会暗，而且灰。平时可以做些调色练习，比如看到一种颜色，然后在调色盒里用最少的颜色把观察到的颜色调准。涮笔桶里的水要勤换，不要一桶水用到底。另外蘸水布也要保持干净湿润。还要做到每一张画都要有始有终，不能半途而废。因为你不好好地对待它，它就立马给你“脸色”看。所以说做人学画都是一个理，以心换心，你的用心会换来美的享受。另外再补充一点的是在练习色彩的同时也要加强素描训练，素描关系在色彩画中很重要，要不然你的画就是一个面，而没有立体感、空间感。达·芬奇曾说过：“绘画的最大奇迹，就是使平的画面呈现出凹凸感。”

最后要说的是，其实你调出来的每笔色彩都是漂亮的，关键是你要把这笔色彩放对位置，用色彩的变化去表现结构的变化。为什么画面不美？是因为你没有把每笔色彩排好队。为什么阅兵式上的士兵那么英姿飒爽？因为他们排着整齐有序的方队，穿着清爽统一的军装。同样，一幅赏心悦目的色彩画也要具备优美的造型和协调统一的色调才行，所以一幅好的色彩画要做到有型有色才是正理。

徐民于北京
2010年3月18日

瓜果写生步骤

步骤一：用中号水粉笔（5号或6号）蘸熟褐色勾形，用笔要干脆利落，勾勒的线条要有长有短、有宽有窄。在勾画的同时要注意衬布布褶的穿插、透视关系。水果组合要错落有致，有大有小，有方有圆，这样有利于产生画面的形体节奏感。

步骤二：用稍大号水粉笔（10—12号）调淡灰蓝色（蓝+熟褐+白）迅速地铺出桌面，笔的含水量要多。紧接着用温暖的灰黄色（中黄+橘黄+熟褐）画出黄衬布的暗部，用紫红（普蓝+深红+水）把葡萄一气呵成地画完。注意画葡萄时笔和颜色都不能太干，否则画出来的葡萄没有晶莹剔透、水灵灵的感觉。

步骤三：趁着画面处于湿润状态，用大号水粉笔（最好用11—12号）蘸淡黄后再加少量柠檬黄和白，一气呵成画出衬布的亮部。注意运笔的节奏和笔触本身的透视关系，笔触要有大有小，有宽有窄，近大远小，因为笔触本身的透视关系会拉大画的空间。梨子亮部颜色（淡黄+淡绿+白）在画时要一气呵成、干净利落。

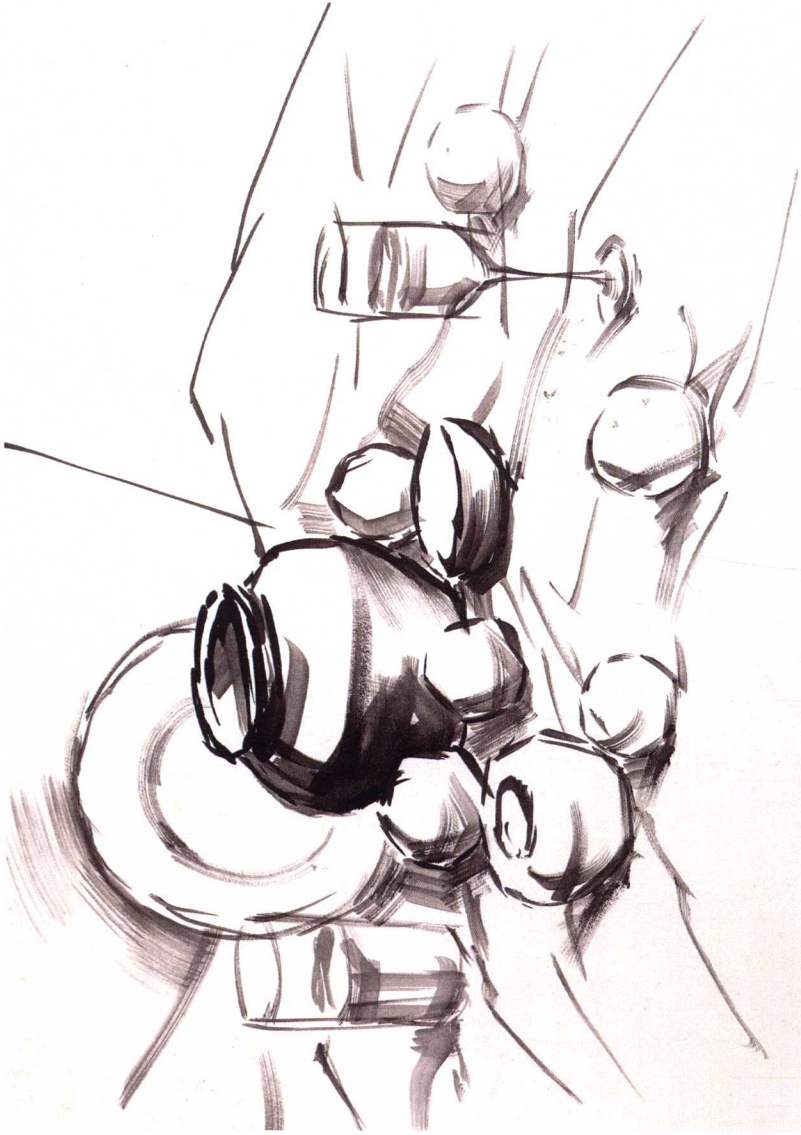

步骤四：重点刻画盛瓜的塑料小托盘。它不同于瓷盘，没有瓷器那么干脆利落的高光，所以在画亮部的时候用笔要慢，边缘要稍微模糊一点。在画托盘的时候不要落下水果的塑造，要做到局部服务于整体，时刻不忘整体意识。

▼ 完成图：调偏暖的重颜色（普蓝+深红+熟褐）点画静物和布褶的暗部，这样能加强对比，突出主题，而且还能让画面醒过来。最后用小笔画出水果的蒂把，点上高光和天光的反光、环境色，完成画面。

器皿与水果写生步骤

步骤一：起形阶段。此幅作品是一张三角形构图，就是说我们在起形时要有个框架意识，开始先用土红勾画出物体的大致位置和形体转折关系。注意物体间的疏密、大小关系。

步骤二：用草绿加土黄和熟褐调出灰绿色画出背景衬布，在铺大色调时切记笔上要有足够的水分，这样能画出酣畅淋漓的画面效果。从后往前依次铺出衬布和静物的暗部，整个过程都要用大号水粉笔来完成，这样会让我们时刻有个整体意识而不会盯住某个局部。

步骤三：此时可以大体塑造出各个静物大的形体转折关系，同时把画面大的空间关系塑造出来，注意用笔要灵活生动。这个步骤我们要做的是循序渐进地让画面逐渐饱满起来，逐渐向各个物体的特征靠拢。

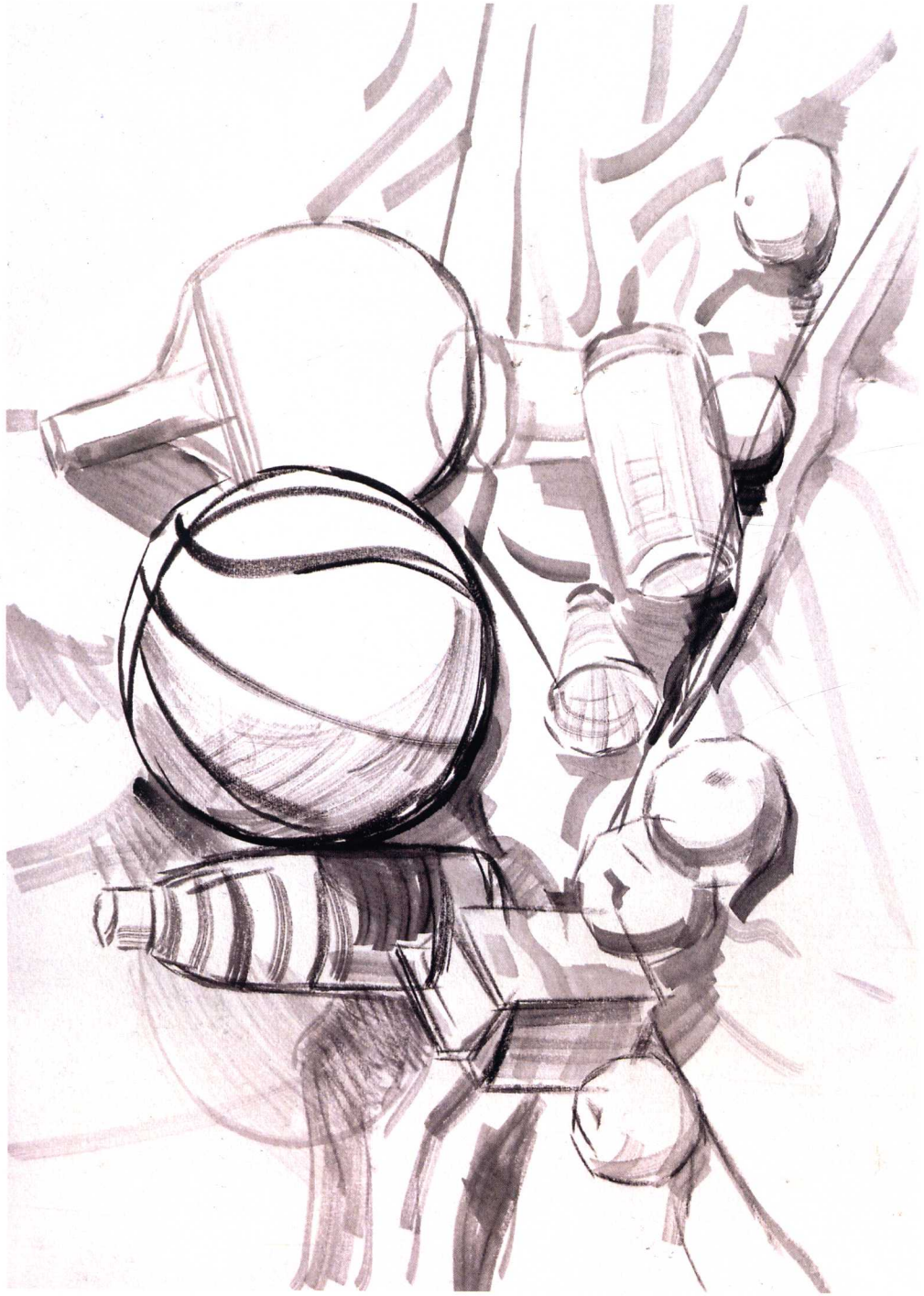

步骤四：深入刻画阶段。此阶段是整个作画过程最重要的一环，在调颜色时要调准，颜色要厚重饱和才会拥有覆盖力和塑造力，加强笔触感（要求笔触要有宽窄、粗细、快慢、长短、曲直等变化），这样画面才会生动自然。这样做的最终目的就是要让画面形色兼备起来。

► 完成图：这是最终的画面效果。刚开始，在右上角的蓝色衬布在整个画面中显得很孤立，所以被修改成统一的绿色调。前面的高脚杯中本来是黄色的橙汁，被修改为白色的牛奶。同时在前后各加了一个重颜色的山竹，这样就更容易和黄色的衬布分开，亮部的空间由此变得大了。左侧加上两粒樱桃，让整个画面更趋向于三角形构图，画面的间架结构也就更加稳固了。

水果与文体用具写生步骤

步骤一：用小号笔蘸黑色勾画出物体的大致位置和明暗，顺带勾画出衬布的穿插关系。此组静物数量相对较多，起形时注意物体之间的呼应关系，注意篮球、奶盒的透视关系。

步骤二：用大号笔（11—12号）调出褐红色（熟褐+橘红+少量橘黄）画出篮球的暗部，用普蓝调深红画出球拍的胶面，再用普蓝加熟褐画出蓝色衬布。在铺大色调时切记水分要足，让整个画面刚开始就润起来。

步骤三：深入刻画阶段。此阶段要把素描关系和色彩关系完美结合在一起，把每个物体深入塑造起来，同时要注意局部与整体的关系，要重点塑造篮球，在勾画篮球上的黑色纹线时一定要慎重，不能马虎轻率。另外，添加上各个物体的特征符号（譬如水果的蒂把、牛奶盒、矿泉水瓶、可乐易拉罐的图案商标）更有助于物体的塑造。

▼ 完成图：调整结束画面。篮球是塑胶类的，所以没有很明显的高光，可以适当削弱。中间的蓝布用大笔再统一一下，添加一些周围物体的环境色。易拉罐和矿泉水瓶的质感要分开，把后者透明度表现出来。

花卉写生步骤

步骤一：用熟褐勾画出物体的形体和结构关系线。花头的外形一定要生动，不要勾得太规则。注意花头的大小变化，瓶肚的几个转折要交代清楚，最后简单地表示一下衬布的纹理和穿插关系。

步骤二：挑少许墨绿加土黄和熟褐铺出绿衬布的暗部，笔触的色块要大而整。然后不要涮笔，在此颜色的基础上加入大量白粉调和后，一气呵成铺出背景和桌面的衬布。为了拉开前后空间，画背景衬布时可加入适量的土黄和熟褐，这样背景就会比桌面稍暗一些。

步骤三：用土黄、熟褐加少量白粉调和画出花瓶的暗部，在此基础之上接着调入稍多白粉和湖蓝色画出瓶子的亮部和灰部，注意色块的叠压和衔接。最后用灰黄绿和深红加淡黄分别画出梨子和苹果。

步骤四：深入刻画花瓶和花卉，在画花卉时一定要把花头的厚度感表现出来。边缘宁碎勿整，以加强花的生动性。

► 完成图：调整完成的画面效果，较前面的步骤效果可以看出整个画面的色调变得稍冷了些。简单组合由于物体较少，在色调统一的前提下一定要把各个物体塑造得更加完美，否则画面会变得空旷单薄。将梨子和苹果再深入地塑造一遍，让画面变得更加充实饱满些。

徐晨·中国风画室·2010.

2010.12.10. 王小明画室
Tel: 13563300207.