

水粉静物训练
素描像训练
素描静物训练
素描石膏训练
线描写生训练

高等艺术院校美术专业考生强化训练必备丛书



主编 贾德江 / 绘著 马唯驰

◎ 美术专业强化训练 ◎

水粉静物训练

中国民族摄影艺术出版社

水粉静物训练
素描像训练
素描静物训练
素描石膏训练
线描写生训练

高等艺术院校美术专业考生强化训练必备丛书



主编 贾德江 / 绘著 马唯驰

◎ 美术专业强化训练 ◎

水粉静物训练

中国民族摄影艺术出版社

◎ 马唯驰

水粉画是一种使用工具简便、应用范围广泛、有很强的艺术表现力的画种。同时又是训练学生掌握色彩知识和用色彩塑造形体能力较为理想的画种。

水粉画是采用以水调和含粉的粉质颜料绘制而成，有较强的覆盖力。其色彩具有鲜艳、浑厚、浓丽、柔润、明亮等特点，既可采用水彩画的薄画法，又可采用油画的厚画法，在表现方法上有很大的灵活性。水粉画之所以成为各艺术院校的考试科目之一，是因为水粉画相对其他画种来说，还是容易学习和掌握的。

学习色彩画，一般都从静物写生开始，静物摆放多数都在光线稳定的室内进行，所描绘的物体也是静止不变的，是学习色彩画的人门课程，也是研究绘画规律的必经之路。通过各种物体的组合，去体验和理解形与色的规律，把握正确的观察方法，熟悉了解色彩画的工具性能和使用方法。初学画色彩画，往往重视画面的效果，而忽略理论知识的学习，理论知识是用于指导艺术实践的。不了解基本的理论知识，必然会影响到写生练习过程中水平的提高。

一、粉画的工具材料

学习水粉画写生之前，必须了解所使用工具材料的特点及性能，选择好适合于自己使用的工具材料，因为工具材料对作画的效果能产生较大的影响。

纸：水粉画写生常用的纸张主要选用结实、有一定的厚度、不过于光滑的纸即可。常用的有水粉纸、水彩纸、素描纸、白版纸等。

笔：笔是表现技法的重要工具，不同的笔在技法表现上有很大的区别。常用的画笔有水粉画笔、水彩画笔、油画笔和毛笔中的白云笔等。要根据自己的喜好和习惯选择适合自己使用的画笔。

颜料：水粉画的颜料是不透明的水溶性颜料，又称广告色或宣传色，有瓶装和锡管装两种。锡管装颜料相对精细，含水适中，是水粉画写生的首选颜料。市场出售的颜料质量不一，选择质量上乘的颜料，在写生过程中更能保证作画的质量。

常备的颜色有：白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、赭石、褐色、淡绿、粉绿、草绿、深绿、湖蓝、群青、普兰、黑色等。作画时应



静物 26cm × 29cm 2000年



静物 33cm × 26cm 2003年



静物 36cm × 34cm 2001年



静物 36cm × 34cm 2003年

注意个别颜料的特性,如玫瑰红、桃红等在写生过程中最好是一遍完成,重复使用其他颜料很难将其覆盖。赭石、褐色除起稿外,尽量不单独使用,用不好画面会显得干燥,给人一种色彩乏味、单调的感觉。对各种颜料的特性,只有在长期的使用中才能掌握,使其发挥更大的效果。

调色盒:用于储存颜料,购买时要选择长方形,格子比较深大的。颜料在调色盒内不要放得过多,并按深浅及冷暖色性有序排列。用后要盖紧盒盖,保持内部水粉以便下次再用。

其它工具:画夹、画板、画架、画凳、画箱、涮笔罐、图钉、胶带等,也是水粉画不可缺少的写生辅助工具。

二、颜料的使用方法

混合法:混合法是最为常用的色彩使用方法,它是将两种或两种以上的颜料进行调配形成所需要的新的色相,颜色之间的混合必然会减弱原色相的特征,增加灰色成分,降低纯度,变成中性色。为了使混合色具有一定的新鲜感和饱和度,颜色调配的种类不宜过多,过多的颜料混合,会变浊发脏。

并置法:并置法是将各不相同的颜色不加调合而是交叉,间隔地并置于画面上,通过视觉混合产生综合色彩效果,并置法保持了颜色的鲜明度,使光与色的空间变得更加丰富艳丽。

重叠法:重叠法是指在已画过的颜色上重复画上另一种颜色。重叠法有两种,一种是将笔蘸上干稠的颜色,快速行笔重叠在已画过的颜色上面,运笔中留出飞白或没画上的部分,透出底层的色彩,达到两色结合,形成新的色彩效果;另一种是在第一层颜色上面重复画上加水稀释的颜色,使原底色透明或半透明,形成似与不似之间的色彩效果。使用重叠法,用笔要干净利落,不要反复涂擦,以防将画面搞脏。

溶合法:溶合法是将两种或两种以上的颜色相加在未充分混合之前涂于画面,在颜色未干前趁湿互相渗化。此种方法适于画颜色强烈、新鲜的画面内容。

三、写生步骤

第一步：观察与选位 静物写生，首先要先选择好角度和位置，理想的角度能够全面观察到所画对象，构图饱满、主题明确、层次分明，并对所画静物的色调具体表现的内容要心中有数。

第二步：起稿 可用铅笔或较淡的赭石、群青色勾勒出所画静物的形体比例。这一步需特别注意：构图要合适，形体塑造要准确。初学者往往忽略形体塑造的严谨性，认为色彩静物画只要做到画好物体本身色彩即可，而形体要求的准确性可以放松些的想法是错误的，绝不可进入这一误区。

第三步：铺大色块 铺出所画静物大体的明暗色彩关系，铺色时颜色宜薄，其顺序一般由深色和主要物体开始，这一步要画出静物色调第一感

觉，充分把所画静物的色彩新鲜感受表现出来。铺大色块时要注意：色块铺得要简洁明快，画面的黑白灰关系要明确。

第四步：深入刻画 整体颜色铺好之后，开始对静物中的每一个具体物体进行深入刻画，深入刻画就是把每个物体的具体结构和色彩关系准确地表现出来。刻画时要注意物体色彩的饱和度，受光面的色彩要画得明亮准确，背光面的色彩要注意与周围邻接的物体和环境的相互呼应。画背光颜色时要注意白色的适度用量，过量用白会造成画面发粉发灰，减弱了和亮面的对比，失去画面的厚重感。有些深浓的颜色可根据冷暖不同，在用白不妥的情况下调一些浅色，如湖蓝、粉绿、朱红等既可降低色彩的深浓程度，又能明确色彩的倾向性。



第一步



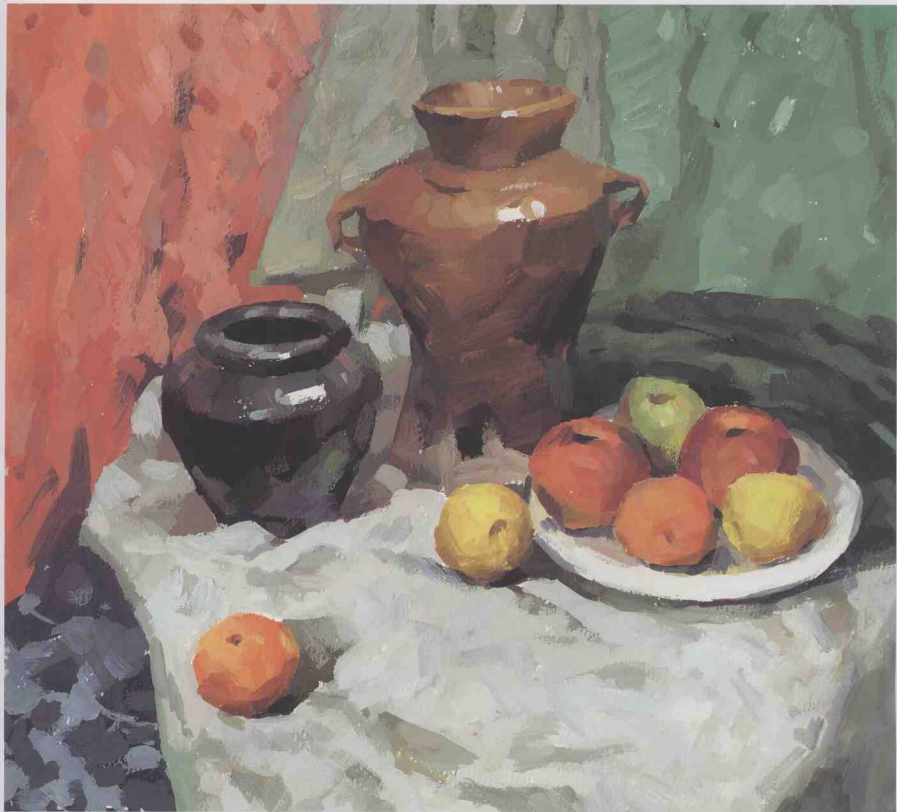
第二步



第三步



第四步



静物 26cm × 29cm 2000年

第五步：统一调整 具体刻画完成之后，再进行最后一步的统一调整，调整时要保持清醒的头脑和分析的准确性，纠正和去掉那些破坏整体关系的错误表现，初学者在统一调整中要慎重，盲目的修改会适得其反。



第一步



第二步



第三步



第四步

第一步：起稿 用赭石（或铅笔）按一定的构图规律起稿，静物中的形体要画得严谨、准确，衬布与物体的暗面可适当画出色调，为下一步着色做准备。

第二步：从主体物及深色开始 任何一组主体物都是由深浅不同的颜色组合在一起的。作画时先画静物中较重的颜色，可用黑、普蓝、深红、湖蓝等色画出棕色釉罐子及衬布的颜色，让画面在色度上有一个可以比较的依据，形成明显的黑白对比。

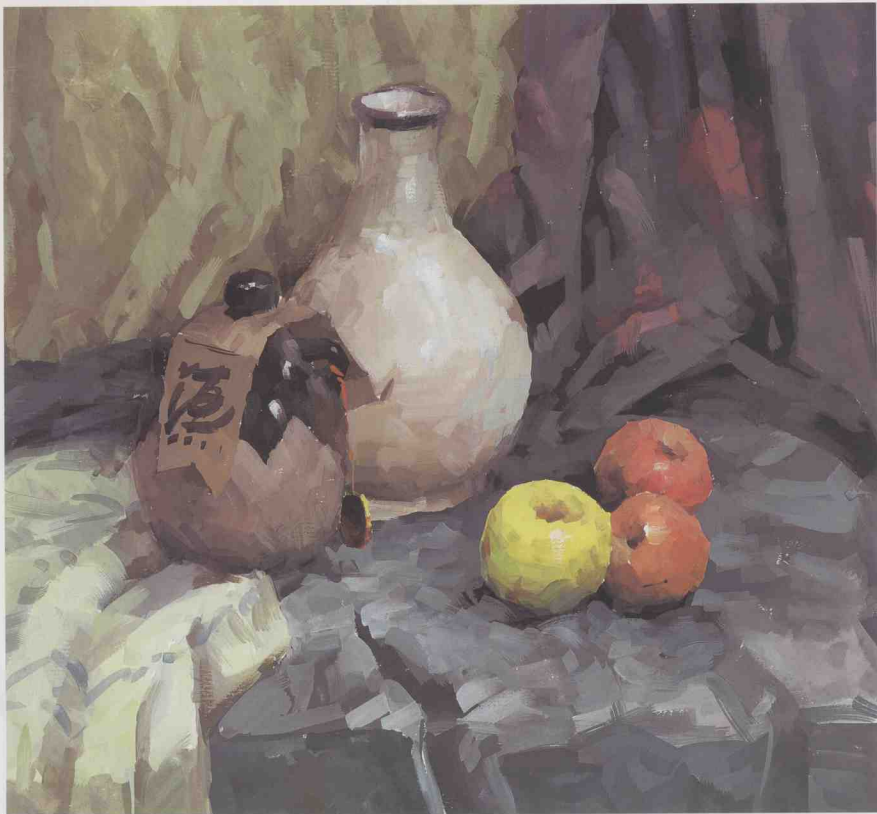
第三步：铺出大体的色彩关系 铺出大体的色彩关系是作画的一个重要环节，它首先确定了此组静物面的基本色调，要抓住大的色彩变化，先不要拘泥于画面的细节部分。

第四步：深入刻画 深入刻画的过程就是从整体到局部的过程，在铺好色块的基础上，可从任何一个物体开始去深入刻画，但要做到心中有数。在画任何一个物体时既要注意物体本身的颜色变化，又要考虑与其他物体和周围衬布之间颜色的相互影响。



静物 26cm × 27cm 2000 年

第五步：统一调整 整理完成 具体刻画完成后，要深入观察画面的整体效果，既要调整画面中物体造型的准确性，又要调整画面中色彩不和谐的地方，使其形与色彩关系更加协调统一。



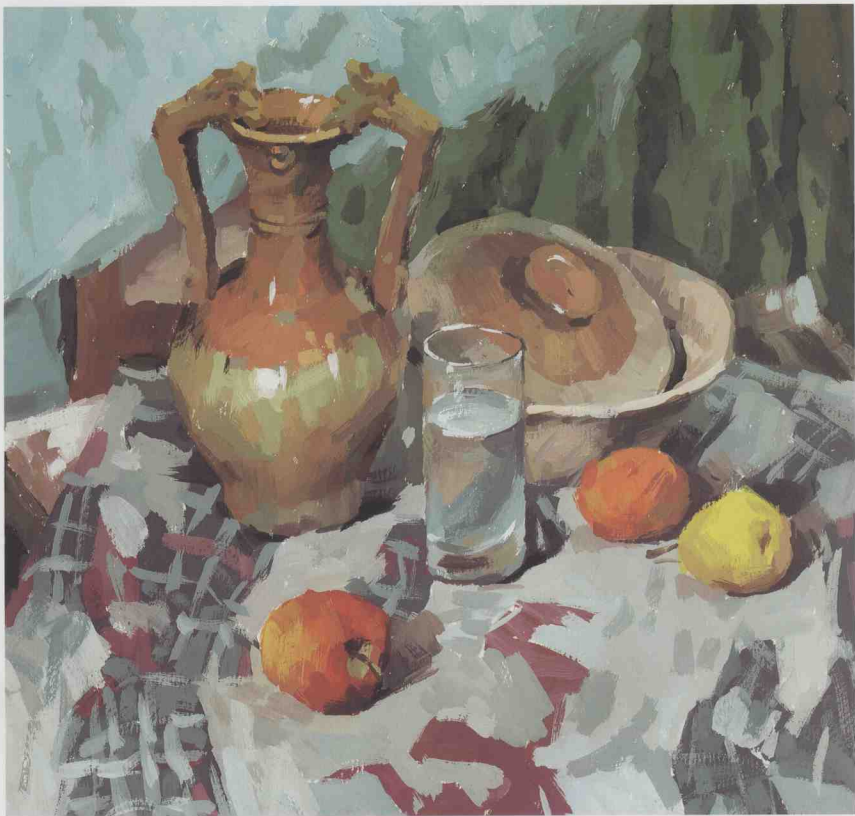
静物 30cm × 33cm 2003年

这是一幅采用薄干画法完成的静物画，颜色的厚度达到能够覆盖住底色即可。采用薄干画法一般底色未干时即可再画，但调色尽量准确，用笔轻巧利落，不来回重复，既保持了水粉画鲜艳明快的特点，又达到了浑厚稳重的效果。



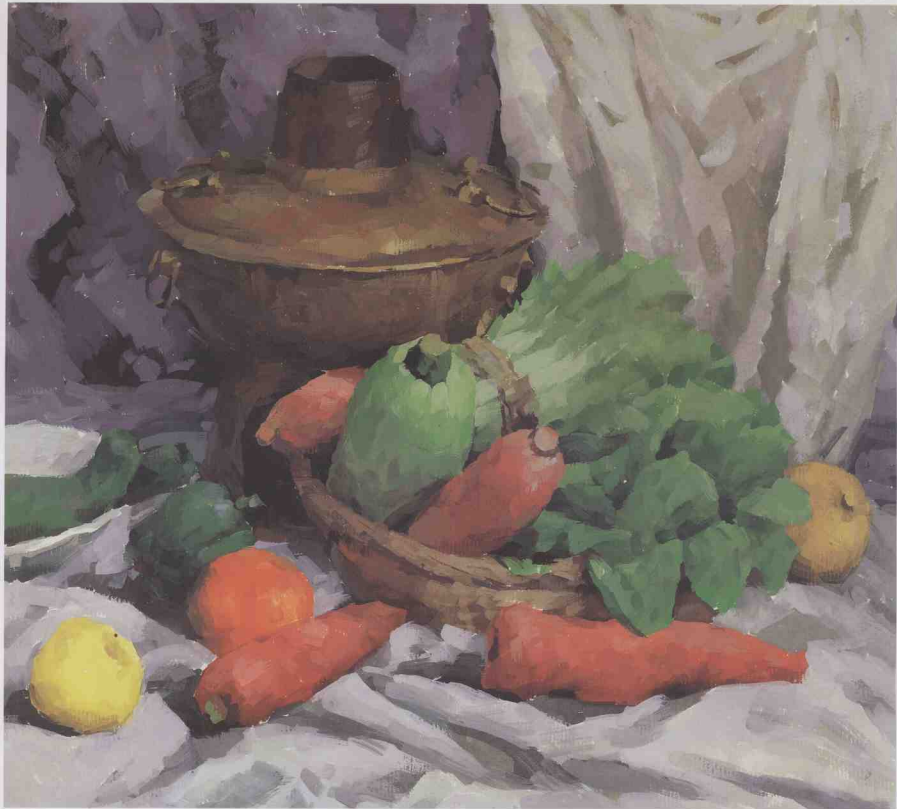
静物 26cm × 27cm 2000年

这幅作品采用干画法完成，画的过程中颜色调水较少，颜色较稠，第一颜色画完后，如需调整，待其干后再画第二遍。干画法的特点是笔触明显，覆盖力强，色彩浓重厚实。用干画法作画落笔要肯定，不要拖泥带水和反复涂抹。



静物 27cm × 28cm 2000年

色调即色彩的调子，是画面色彩所展现的主要颜色印象，写生中要想很好地控制画面色调，在观察过程中要从整体出发，只要把握住整体效果，就能体现出画面的和谐，此幅静物减弱了背景蓝布和桌面衬布上红色图案的颜色，使画面更和谐、更突出了主体。



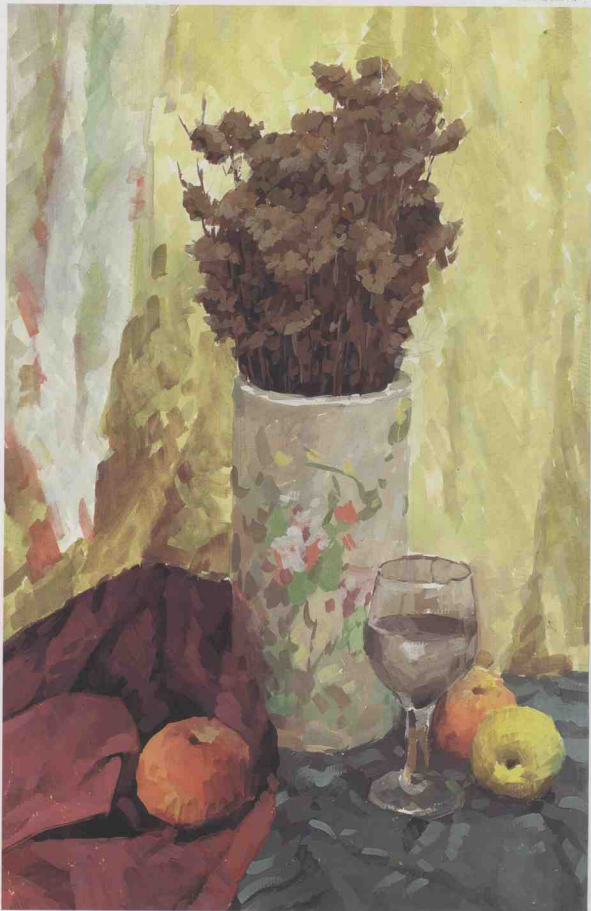
静物 34cm × 38cm 2003年

画面中的火锅、蔬菜等，都是我们生活中的用品和食物，背景采用灰蓝色和灰白色布作衬托，表现出一种自然、真实、质朴无华的生活景象。这幅画的色调单纯，但其色彩的变化微妙，并不显得平淡和简单。



静物 36cm × 34cm 2001年

此幅画除了采用稀薄的水彩画方法外，静物中白色的小花则采用了空白画法，充分利用白纸的自然效果，将花中最亮的部位空出来，只画白花的暗面和转折部位，一样能够充分表现出白花效果，而且更显轻松自然。采用空白画法，必须做到起稿准确，起稿只能用较轻的铅笔，而不能用颜色直接起稿。

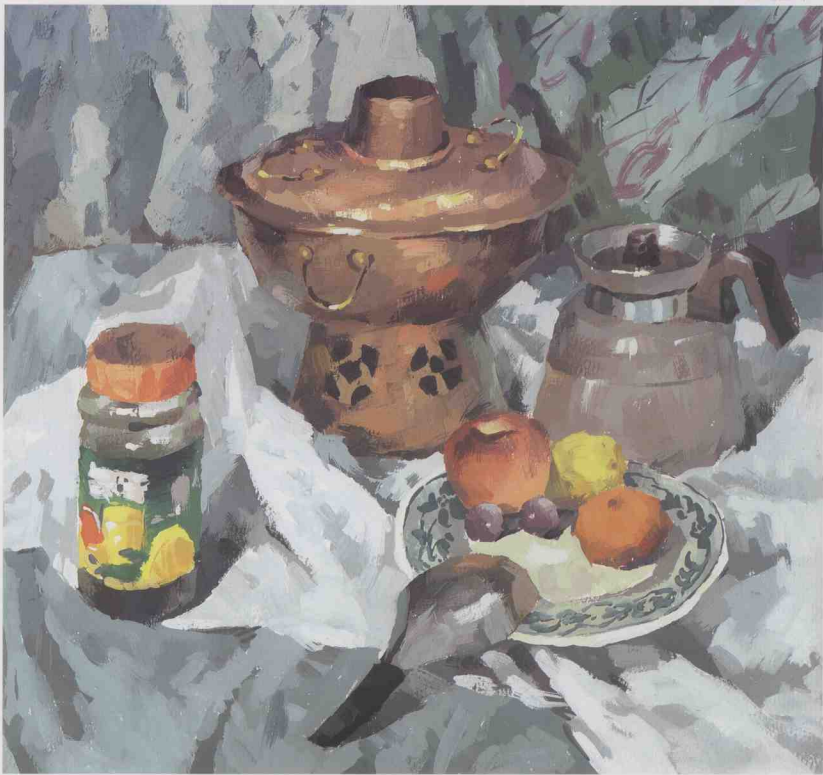


静物 43cm × 30cm 2003年

这是一幅采用干湿方法结合画成的作品，背景颜色稀薄，用水较多，衔接自然，前面的衬布主体物和干花则采用比较薄的干画法完成，既突出了画面中的主体物，又达到了前实后虚的空间效果。

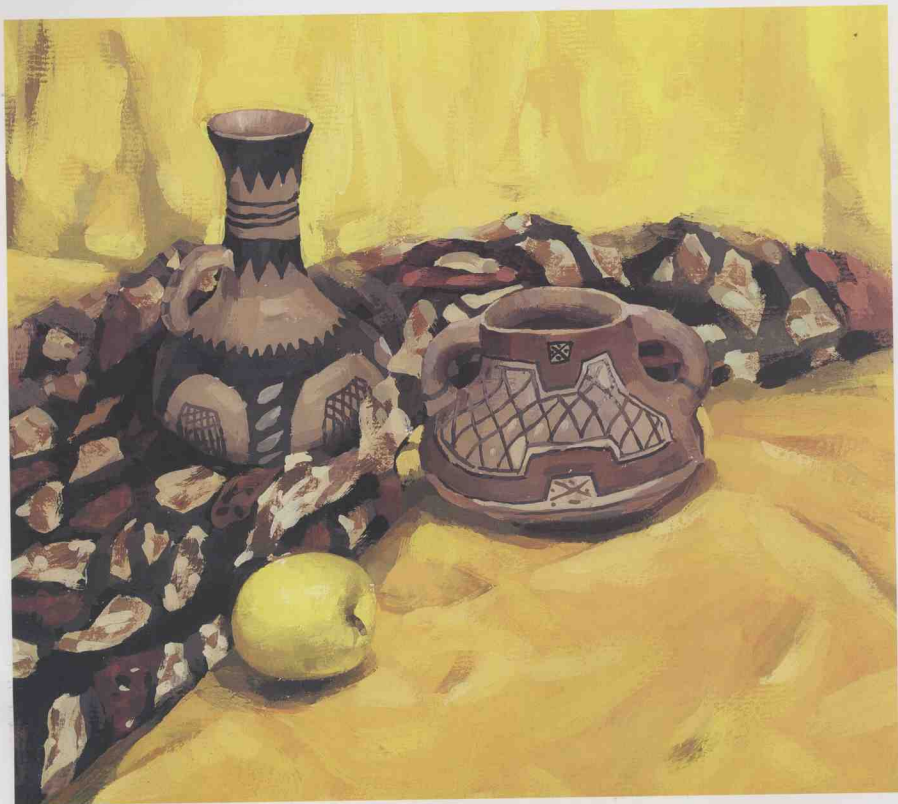


静物 37cm × 34cm 2003年



静物 27cm × 29cm 2000年

④ 物体质感表现得好坏，在静物画中起重要的作用。物体的质感，可从物体对色光的感应能力和块面转折层次等方面进行观察分析。表面光滑的东西，对色光的反射能力强。此幅静物中的火锅、电镀的金属勺子，其表面光滑明快，明显地反映出周围环境色彩。写生时要把握好色彩的整体效果，不要把映入的环境色都表现出来，面面俱到会破坏整体效果，物体上的高光要画得精准，既要体现金属的质感又不显得花乱。



静物 24cm × 26cm 2000年

■ 表面粗糙、松脆的物体对色光的感光弱，像陶器、棉布等，其固有色明显，而对周围环境的反映能力差，冷暖明暗变化柔和，没有明显的高光。此幅静物画中的两个仿古陶罐，在作画时要把握好其固有色的变化，用色微妙，衔接自然柔和，陶罐上的图案要画准确，注意转折变化，不可草率几笔。