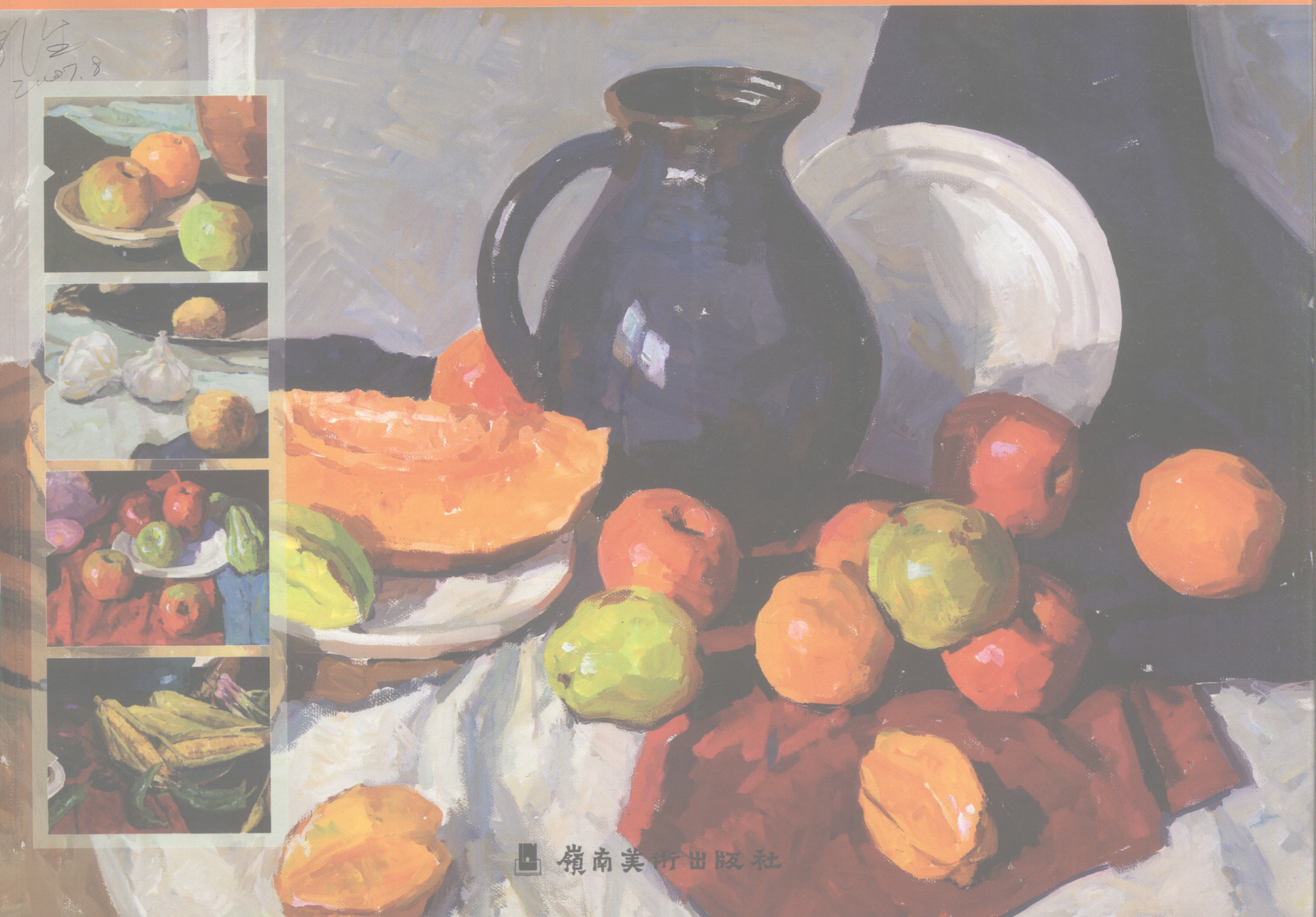

中国名师技法教案

水粉静物讲稿

SHUI FEN JING WU JIANG GAO

编著：陈朝生

岭南美术出版社

中国名师技法教案

水粉静物讲稿

SHUI FEN JING WU JIANG GAO

编著：陈朝生

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国名师技法教案. 水粉静物讲稿 / 陈朝生编著. —广州: 岭南美术出版社, 2009. 4

ISBN 978-7-5362-4080-3

I. 中… II. 陈… III. 水粉画: 静物画—技法(美术)
IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第024718号

策 划: 刘 晖 刘向上
责任编辑: 刘向上 张焕威 杨国昕
责任技编: 许伟群
装帧设计: 张焕威 刘向上

中国名师技法教案——水粉静物讲稿

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2009年4月第1版
2009年4月第1次印刷
开 本: 890mm×1240mm 1/12
印 张: 5.5
印 数: 1-3000

ISBN 978-7-5362-4080-3

定 价: 35.00元

目录

水粉静物讲稿

01	一、概述	
	1. 水粉画的特性与技法表现·····	01
	2. 高考对水粉静物写生的要求和目的·····	02
10	二、色彩基础	
	1. 色彩的属性·····	10
	2. 色彩的冷暖·····	16
	3. 色彩的对比·····	16
	4. 色彩的调和与色调中的黑白灰关系·····	25
	5. 对色彩的观察、理解与表现·····	27
30	三、写生的要点	
	1. 静物的组合与构图形式·····	30
	2. 构思与表现·····	31
	3. 刻画与调整·····	31
32	四、作画步骤技法示范	
	1. 平光静物《鲜果和瓶子》·····	32
	2. 逆光静物《木瓜和鲜果》·····	34
	3. 侧光静物《石膏罐》·····	36
39	五、作画中要注意的问题	
	1. 表现手法的统一·····	39
	2. 颜色调配常碰到的几个问题·····	43
	3. 空间感、质量感和形体感的刻画表现·····	44
	4. 画面的主次关系与整体观念·····	47
56	六、名家名作	
	1. 钟安之·····	56
	2. 皮埃尔·斯吉拉·····	58

1. 水粉画的特性与技法表现

水粉画是一种以水调和含胶质的不透明颜料绘制的绘画品种，从水溶性材料特性而言，它有着类似水彩画鲜明酣畅、随意灵活的绘画品性，在国外就被称为不透明水彩。水粉颜料其色质松软、细腻、明丽，能产生非常丰富的色相、色度和多层次的灰色变化，同时由于含有粉质材料所具备的覆盖功能，它也便于多种技能及笔法的发挥。从这一点看，水粉画因其遮盖力和黏稠性，又可以像油画一样干画或多层厚堆塑造，在画面中表达一种粗犷和丰富的肌理效果。因此，水粉画在技能表现上兼有水彩画渲染挥洒的韵致和油画长于塑造表现的力度，是一种能包容多种材料灵性的绘画媒材。

一、概述

沙梨
陈朝生

2. 高考对水粉静物写生的要求和目的

在今天，水粉画已成为考前学生色彩训练的“大画种”，这首先是由于水粉工具简便快捷，绘画技法难度不高，初学者可以集中精力研习色彩的变化规律，掌握写生色彩的表现技能；其次，水粉颜料有覆盖力较强、可以反复修改及快干的特点，对于初学者而言非常适宜，便于他们探究和推敲画面中的色彩关系，逐步培养丰富的色彩感觉。

因静物处于相对静止状态，从静物写生开始，能有效地提高学生对色彩规律的认识，并从写生中掌握一些规律性的表现技巧。近年来色彩考题趋向于半默写形式，但色彩基础训练还是必须从写生

入手，有了写生训练的经验积累，对色彩表达具有一定的理解能力和想象能力，我想画好默写静物是不太难的。同写生相比，半默写更能反映出考生对静物的构图组织、色彩搭配与把握整体色调的能力。半默写的考核方式给考生提供了较大的发挥空间，但某些急功近利或基础薄弱的考生却把它变成了“速成”的渠道，他们减少写生训练，遵照考前班的“秘方”练就一套简易的应考方法，有些考生侥幸考上了，但他们对光色的造型原理，对写生色彩的基本知识却一窍不通，这是很糟糕的。

课堂示范作品▶

陈朝生

芒果与水蜜桃▶

陈朝生

红沙煲▶

陈朝生

水粉静物考试的目的和要求概括起来主要有以下几点

（一）能正确理解光色的造型原理

一般人对色彩的印象都会停留在固有色及其明暗变化上，而美术专业训练则是要求在色彩内在成分的理解及明暗变化中能看到光源色造成的色相及冷暖变化的内容。光源色是写生色彩变化的本质，在写生实践中，光使物体的色彩产生冷暖变化的规律是：在偏冷的白天，物体最亮的点（高光）和最重的点（暗部）是偏冷，中间面是偏暖。教科书上笼统地认为偏冷的光使物体亮部偏冷，暗部偏暖。我认为偏冷的光和冷色光（如：偏蓝的冷色光）照射在物体上效果是不同的：偏冷的光使物体高光偏冷，中间面偏暖（相对于高光及暗部），暗部偏冷；冷色光使物体亮部偏冷，暗部偏暖；偏暖黄的色光使物体亮部偏暖，暗部偏冷（色光使物体高光和亮面的

色彩成分拉近，高光倾向于色光的颜色，受光面是固有色与色光的综合）。中间过渡的面在丰富的变化中受光源色与环境色的影响，但主要呈现固有色的色彩。关于暗部的色彩有“环境色与固有色的混合”的说法，这是错的。暗部不存在固有色，应该是受光面色彩的对比色加环境色。反光部分更多呈现环境色的成分。

水粉技法既包含薄画法、多层叠加厚画法和干湿画法，也包括在不同表现形式中，协调与统一画面的手段和方法。如在装饰表现的画面中如何提炼、简化画面层次，并结合装饰性手法来处理好画面关系等，这些都属于水粉的技术训练与相关的艺术表达所需要考虑的问题。

玻璃瓶
陈朝生

影
陈朝生

鲜果
陈朝生

（二）展现画面完整的色彩关系，明确画面总体色调

色调就是画面色彩的整体效果，当色块的配置具有某种内在联系的因素时，便形成了色调或者说色彩的整体关系。这就要求考生能合理地控制好各大色块之间的色彩变化，最基本的就是对比与和谐的关系。在对比强烈的色彩组合中找到和谐的内在因素，在和谐统一的色调中能明确对比的内容，仅有对比则孤立松散，而过于和谐则显得单调缺乏变化。可以说，色调是协调和丰富画面色彩对比与构成关系的结果，它要求作者能跳出局部的束缚与影响，站在

全局的高度审视和调节色相、纯灰、明暗及冷暖的对比度。体现在写生上就是强调整体观察的原则，认真分析色调内在的构成因素及其变化规律。这是对色彩总体控制力的训练，它体现了整体的色彩意识，只有在色块整体意识指导下，才能使丰富的色彩分析形成一定的整体关系，构造出明确的色调内容。

▼ 蓝布上的鲜果

陈朝生

苹果 ▶
陈朝生

静物 ▶
王吴山
(美院一年级学生)

(三) 掌握水粉画基本的表现技法

掌握画种媒材技法是色彩训练的另一目的，它是一个逐步学习与积累的过程，考前学生不可能有精湛的技能，但对这种以粉质为结合剂的画材的性能特点必须有一定的了解和研究，才能熟练掌握和更好地发挥粉质媒材的特性，才能把你的色彩感受和独特的审美认识通过画面关系（效果）更好地体现出来。

静物速写▶

陈朝生

强光▶

陈朝生

静物 ▽
陈朝生

苹果与青椒 ▽
李洁瑜

色彩 一、基础

1. 色彩的属性

1866年德国科学家赫尔曼·海姆霍兹提出颜色都具有三种特性：即色相、明度和纯度，我们称之为色彩的三要素。

色相是指每种色彩的倾向，即它的相貌特征，有人称之为色味。它是识别不同色彩最基本、最准确的方法。

为了使众多色相形成一个体系，便于对色彩原理的阐述，戴维·弗兰德运用三原色、三间色和十

二复色构造色轮，通过色轮可看出它们之间的关系。三原色是第一次色，它可调出间色和复色；而间色和复色调不出三原色。色轮中位置愈接近的色彩，相互间愈协调，因为一种色彩包含了相邻的色彩成分；同样，愈是分离的色彩，对比愈强烈。色轮中位置正对的即为补色，补色混合成为灰黑色。另外，对于色彩间的明暗变化与调配方法也能从色轮中看清楚其规律。

红苹果 | 许以冠

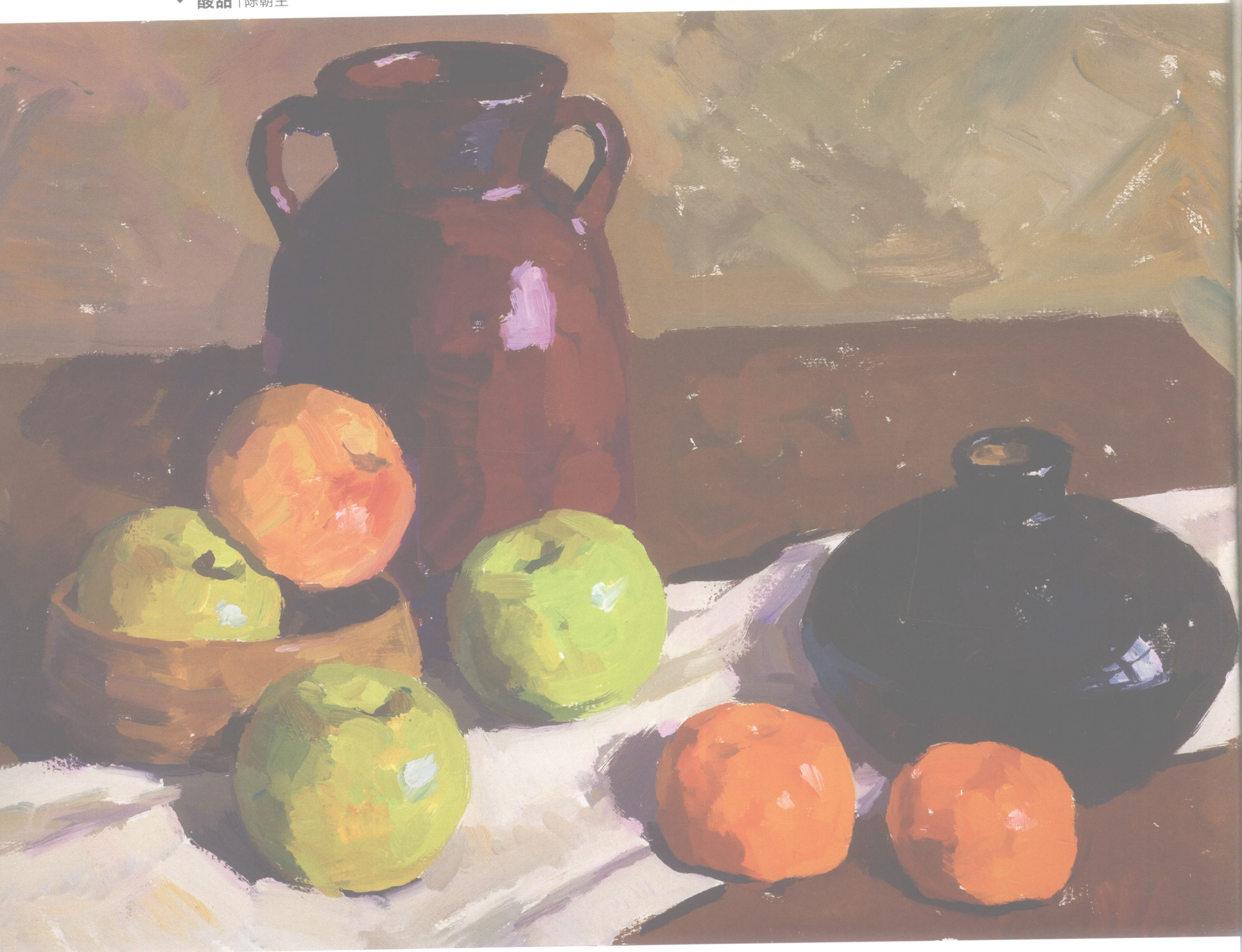
静物 ▸

黄金龙(中学生)

静物 ▸

陈芮玲(中学生)

静物 | 李燕翔

纯度是指色彩的饱和程度。可以说，未经加工的色纯度高，加入其他色，其纯度就会降低；加入的成分越多，纯度就越低。

在绘画实践中，应如何观察和表现色彩纯度？一方面，在观察物象时，对每块色彩的饱和度可以用颜料的标准色作比较，如将绿苹果的色彩与标准色作比较，来估计其色彩的纯度。另一方面，在

色彩实践中，对纯度的理解是完全建立在画面色彩之间的，即结构形式的搭配布局上，不同的布局将由于不同纯度的对比产生相异的视觉效果。所以，只有被观察物为非孤立物体时，才能正确觉察到其存在的位置和特征。