

FENJINGWU JIAOCHENG GAOZHONG
GAOZHONG MEISHU TECHANGBAN

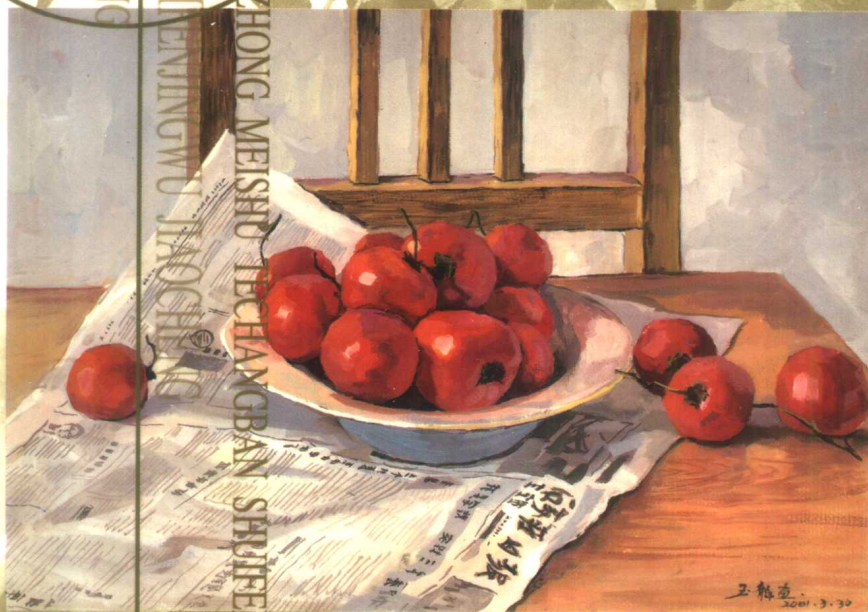
高中美术特长班

水粉静物

教程

编著：宫六朝
贺玉龙

GAOZHONG MEISHU TECHANGBAN SHUIFENJINGWU JIAOCHENG

GAOZHONG MEISHU TECHANGBAN SHUIFENJINGWU JIAOCHENG

河北美术出版社

高中美术特长班

水粉静物教程

编著: 宫六朝
贺玉龙

河北美术出版社

责任编辑:敦竹堂

郭 睿

封面设计:七 彩

内文设计:七 彩

图书在版目编目(CIP)数据

高中美术特长班水粉静物教程/宫六朝,贺玉龙编著.
石家庄:河北美术出版社,2002.7

ISBN 7-5310-1888-8

I. 高... II. ①宫... ②贺... III. 水粉画:静物画—教
学法—高中 IV. G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 034855 号

高中美术特长班水粉静物教程

编著:宫六朝 贺玉龙

出版发行:河北美术出版社

地 址:石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码:050071

印 刷:深圳华新彩印制版有限公司

开 本:889 毫米×1194 毫米 1/16

印 张:5

印 数:1~10000

版 次:2002 年 7 月第 1 版

印 次:2002 年 7 月第 1 次印刷

定 价:38 元

■ 序

近些年,全国各大美术学院、美术设计院校不断扩大招生,作为美术基础教学的中学美术教育显得非常重要。

中学美术训练的基础是造型规律的学习,说到基础,或许有些人会不以为然,认为是件易事,其实不然,美术基础入门训练规范与否,将直接影响学生的艺术前途。一个颇具天分的学生,若不能够在基础训练阶段得到规范指导,极易在求艺之路上停滞不前。所以,对于中学美术训练,学生必须重视,讲求一个“稳”字,惟有打好根基,才可对各项绘画技巧灵活运用,更好发挥潜质。在这个至关重要的环节,作为“传道、授业、解惑”的教师就大为重要了,他们除了必须具备规范的、过硬的绘画基本功和完善正确的绘画基础理论外,还应多接触来自各个门类学科的知识,以加强自身修养。

高中美术特长班的教学重点应是传授绘画的基本造型规律,在教学实践中培养学生的绘画造型能力,给予他们正确指导,使他们稳步跨入艺术殿堂。但在中学美术教育中也存在一个难点,那就是到目前为止,人们也很难编写出针对于此阶段教学的标准教材,艺术基础教学有许多共性的规律需我们去遵守和研究,而具有个性化教学特点的教师是孕育艺术园地百花竞开的园丁。为此,我邀请了长期从事于中学美术教育事业,并富有多年教学实践经验的武世华、贺玉龙二位美术教师共同撰写了《高中美术特长班素描人像教程》和《高中美术特长班水粉静物教程》两本书。书中总结了素描人像和水粉静物的教学特点,展示了各具个性的教学方法和训练手段,有许多颇具见地,行之有效的新观点。

由于经验不足,本书尚未达到尽善尽美之境,旨在与从事美术教育的朋友共同研究一些普遍存在的问题,以促进美术教学质量的提高,愿与诸位从教同仁共勉!

宫六朝

2002.3.20

作者简介

宫六朝,著名水粉画家,1952年生于河北文安。现为河北省水彩、水粉画研究会副会长,河北师范大学美术学院基础教学部主任、副教授。长期从事高校美术专业色彩基础教学,精于水粉画的色彩和技巧运作。在教学中写生和创作了富有东方意韵的大量水粉画作品,其绘画语言将东方与西方、传统与现代得以有机的融合。观其水粉静物、风景作品,既非常客观,也颇具主观,画风严谨淳朴而又不失浪漫,作品语言极具个人特色。

1984年至2002年,作品《晴云》曾入选第六届全国美展、《神道》入选'98中国杭州水彩画大展、《乐器》入选中国当代素描艺术大展,作品多次参展获奖。并在《中国美术报》、《美术观察》等国家核心刊物发表个人专题水彩、水粉画作品。

自1993年至今,先后出版专著、画集三十余部,并主编了《中国当代高等美术院校实力派教师——教学对话》系列丛书、《21世纪中国高等美术院校艺术设计教学经典》系列丛书。

作者简介

贺玉龙,1956年生于哈尔滨市,1983—1984年中央美术学院版画系进修,1994年毕业于哈尔滨师范大学美术系专科,2001年毕业于河北师范大学美术系函授本科,现为中国版画家协会会员,中国版画藏书票研究会会员。现任河北省石家庄市四十五美术职业实验学校(原正定县第二中学)美术教研室主任。

版画作品《雪多晴》、《香菇》分别荣获全国林业美术作品展览金奖和铜奖。版画藏书票作品曾在美国、荷兰、日本、香港、前苏联展出并收藏。部分作品发表于《版画世界》等报刊。

1996年在河北省美术教师基本功大赛中荣获第一名,全国美术教师基本功大赛荣获三等奖,1997年荣获全国优秀教师称号。

目 录

一、水粉画及其特点	1
二、工具和材料	1
三、色彩的基本知识	2
四、认识和掌握色彩的变化规律	3
五、写生的方法与步骤	5
六、绘画技法	7
七、组织静物	10
八、其他问题	12
九、不同物体质感的表现	16
十、色彩默写	18
十一、色彩临摹	19
十二、研究美术高考试题	19

一、水粉画及其特点

点

认识水粉画，首先要认识水彩画和油画。

水彩画是利用白色画纸的明度以及水彩颜色的透明特点并调入适度的水画出来的。所以，水彩画有湿润、流畅、轻快、简洁的特点。油画是利用油画颜料、调色油之类的材料，借助画笔、画刀等工具，在特制的底子上绘制出的作品。其特点是厚重、浓烈。

水粉画是用不透明的粉质颜料加水调合后画出来的。由于水粉色彩艳丽明快，颜色覆盖力强，便于修改，其适用范围十分广泛，如绘画习作、创作、书籍装帧、宣传画等。

水粉画的表现技法丰富多样，用水调色可干、可湿，具备兼收并蓄的品格，一方面它可以借鉴油画的手法，覆盖厚涂，层层叠加，色彩上的表现丰富细致，另一方面它又可追求水彩画的某些特点，如爽快、透明、水味等，平涂色彩会有鲜艳的装饰效果，点彩、溶彩又会产生不同的艺术趣味，因此水粉画是介于油画和水彩画之间的一个画种。但水粉画的发展是在水彩画的基础之上，加入白粉调配颜料作画而得名，它属西洋画种，西方人现在仍称它为“重水彩画”。

水粉画也有其自身不足，干、湿变化大，对水粉颜料的性能要把握适度，不能反复修改，修改次数越多，画面的效果越灰，它的可塑性和覆盖力远不如油画，要真正画好水粉画很不容易，因此我们要正确地认识和对待水粉画，只有在大量的实践中去摸索水粉画的特

点、颜色的特性、技法上的难度以及水粉色的微妙变化，才能取得一定的收获。

目前，水粉画在我国很普及，不仅是艺术院校作为色彩基础训练必修科目，而且是美术院校专业高考的必考科目，因此是各类美术考前班、高中美术特长班学生通向艺术殿堂的阶梯。同时，作为一种有着独特艺术魅力的绘画形式，水粉色彩也广泛用于工艺美术设计、舞台设计、广告宣传、连环画等方面。水粉画具有较高的艺术价值和社会价值。

二、工具和材料

“工欲善其事，必先利其器。”适当地选择工具材料不仅有利于同学们艺术水平的发挥，而且会使同学们在绘画过程中自始至终得心应手，所以，熟悉绘画工具和材料是画水粉画的起点。绘画工具材料主要包括画笔、颜料、纸、调色盒、笔洗、画架、画板等。

画笔

随着科技的发展，市场经济日益繁荣，产品琳琅满目，由最初的水彩到现在生产专用水粉笔，品种不下七八种，水粉笔主要分狼毫、兼毫、尼龙毛等，笔号分大、中、小号。作画时，一般准备十枝左右大小不均的画笔即可，另外买一枝叶筋笔，用于深入刻画或签名。（图1）

颜料

现在商店里出售的颜料有锡管和瓶装的两种。锡管的使用和携带都比较方便，瓶装的比较经济，但携带起来不方便，适于在室内写生。一般住宿学校的学生可以准备一些瓶装的。国产颜料主要以天津的“飞鹏牌”和上海的“马利牌”为主。

颜色的品种有：柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、深红、土红、西洋红、玫瑰红、赭石、熟褐、淡绿、中绿、草绿、深绿、墨绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、深蓝、普蓝、钛青蓝、青莲、黑、白等。（图2）

纸

水粉画的纸张要求不像水彩画那样严格，一般质地结实的纸张都可以用，但以吸水适中、厚度适当、质坚、面紧的纸为最好，常用的纸有素描纸、水粉纸、绘图纸、白卡纸等。

对于高中阶段的美术班学生，一般要求都用水粉纸，而且要用质量高的。各地可根据当地的条件和交通状况，由学生或教师批量购买，做到既保证质量，又降低消费。

调色盒

一般情况下，高中美术班学生应选用大调色盒，三排二十四格的较为理想。颜料排列大体分为暖色和冷色两大系列，具体分为四段：黄色段→红色段→绿色段→蓝色段。

其他工具

笔洗、画架、画板等，这些是作画中不可缺少的工具，可根据自己的习惯和作画尺寸的大小，选择适合的工具使用。（图3）

图1 画笔

三、色彩的基本知识

1. 光和色的关系

物体色彩形成的主要因素首先是“光”，物体的色彩是在光照的作用下呈现的，不同质地物体受光后，对光线的吸收和反射各不相同，因而产生了不同的色彩。我们平时所看到的颜色，就是反射出来的光波，例如同学们颜色各异的衣服——红色、黄色、蓝色、绿色、花的、格的等等，我们肉眼能见到的色彩，就是由于它吸收其中的各种色光，而反射出你所见的色彩，物体的光波全部被反射，呈白色，全部被吸收，呈黑色。而自然界中很难找到十分纯正的色彩和黑白物体，物体受光后的色彩基本上是呈现一种半吸收和半反射状态，这就是我们在作画中为什么不用纯正的大红、大绿、纯黑、纯白的道理。

在色彩写生中对光的理解除上述科学的认识外，还应作具体的分析，因为色彩在绘画领域里是一种感性认识，物体的本身色彩是在光的作用下所产生的色彩，不同光源所产生的色彩感觉也就有所不同，如室内光、室外光、灯光、月光等等，室外的光源色给人的感受是暖的，室内则感觉是冷的，灯泡下的光是暖的，灯管下的光是冷的，月光下的色彩也是冷的，因此，不同的光源和不同的角度，都会产生不同的色彩效果。随着感性认识的不断提高、不断实践，色彩知识也就不断积累和丰富。

2. 色的四要素

色的四要素包括色相、纯度、明度、色性。

色相：又称色种，即色彩的相貌和种类，也可以说是色彩的名称。如：柠檬黄、中黄、土黄、大红、橘红等。认识和了解各种颜色的色相，使我们在色彩训练中，能正确地识别及合理地调配。

纯度：色彩的纯净程度，或称饱和度，也可以说是色彩的新鲜与灰暗程度，颜色在饱和状态时，就是该色的标准色，纯度较高，若调入其他颜色则纯色降低，如黄色掺入一点黑，就变成了灰黄。

明度：即色彩的深浅和明暗程度，色相不同，色彩的明度也有差异。如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫中，黄色明度最高，紫色明度最低，也就是说色相本身存在明度关系。另外，同一色相受光后，由于物体接受光的强弱不同，产生了各种不同的明暗层次，如红衣服受了光，就会产生浅红、淡红、粉红、深红、暗红、灰红等不同明度的变化。

色性：指色彩的冷暖。是人们生活实践中的反映。如：红色、橙色、黄色，给人的视觉感受可联想到火、阳光，使人产生热烈、温暖的感觉，称之为暖色。青、蓝、绿等色，给人视觉感受可联想到大海、蓝天、冰雪、青山、绿水、夜色等，给人以宁静、清凉、深远的感觉，称之为冷色。

色彩的冷暖倾向大体如此，但在色彩写生中，加以分析和理解，在丰富的色彩表现中加以比较和区别，色彩的冷暖变化不是绝对不变的，都是在相对的比较中，找出差别，如玫瑰红比曙红冷，曙红又比大红冷。有浅红、淡红、深红、灰红等不同程度上的变化。

图2 颜料

图3 调色盒、调色板及常用工具

3. 原色、间色、复色、补色

(1)原色：即红、黄、蓝三色，这三种色互相混合，可以产生许许多多的色彩，但是用任何其他色彩调不出红、黄、蓝三色，故称红、黄、蓝为三原色。

(2)间色：是橙、绿、紫三种色彩。原色中，两种原色混合，就产生一种间色，也称第二次色，即红+黄=橙；黄+蓝=绿；红+蓝=紫。

(3)复色：间色之间混合即可产生无数的复色。橙+绿=黄灰；橙+紫=红灰；紫+绿=蓝灰。

(4)补色：在三原色中任何两色相得到的间色与另一种原色呈补色。红和绿、蓝与橙、黄与紫三对互为补色关系，补色是色彩中对比最强的色彩。(图4)

4. 光源色、固有色、环境色

(1)光源色：光线本身的色彩倾向，称光源色。如日光灯是白色的，光色偏青绿，火光是橘红等，由于光源色的不同影响着物体色彩的变化，同一物体在不同光线的照射下，呈现不同的色彩。我们一般写生理想的是采用北窗射进的天光，这种光线有一种淡淡的蓝色，是一种偏冷的光源。

(2)固有色：是指某些物体自身所带的一种固有的颜色。物体的颜色是在光照的作用下呈现的，不同质的物体对光色的吸收与反射程度不同，就产生了不同的颜色。因而，在光和环境的影响下，物体绝对稳定的固有色是不能存在的，只有相对的固有色成分的存在。

(3)环境色：也称条件色。自然界的色彩，不是孤立存在的，任何物体的颜色都受到周围色彩的影响。如反射光，即物体背光面受到周围物体的反光照射所产生的色彩变化。所以在色彩写生中，就应认真观察、分析、理解上述的各种物体受光产生的色彩感觉的关系，如红衬布衬托下的物体暗部反光处即呈现偏红的色彩。各种环境色受光后所产生的光色折射，都会对物体产生微妙的色彩变化，这是由环境影响而形成的。(图5、6、7)

白	中黄	朱红	玫瑰红	熟褐	深绿	湖蓝	普蓝
淡黄	土黄	大红	土红	粉绿	翠绿	群青	青莲
柠檬黄	桔黄	深红	赭石	草绿	橄榄绿	钴蓝	黑

四、认识和掌握色彩的变化规律

1. 光与色的变化规律

光线是我们能够看清物体色彩的媒介。物体受到不同的光照，出现了阴阳向背及明暗、深浅，呈现出立体的、冷暖不同的色彩变化。在光的作用下，物体发生了环境色相互散射的影响，不同的物体固有色互相辉映与影响而产生出五彩缤纷的丰富色彩。光源色的冷暖对自然界色彩的变化起着非常重要的作用，其规律为：在“暖色”光线下的物体，其亮部呈“暖色相”，这时它的暗部就呈“冷色相”；在“冷色”光线下的物体，其亮部呈“冷色相”，而它的暗部则呈“暖色相”。如果色光的冷暖不明显，就应按照两色光的强弱来分。一般情况下，早晨和傍晚的日光、灯光、火光等为暖色，中午的阳光、天光、白

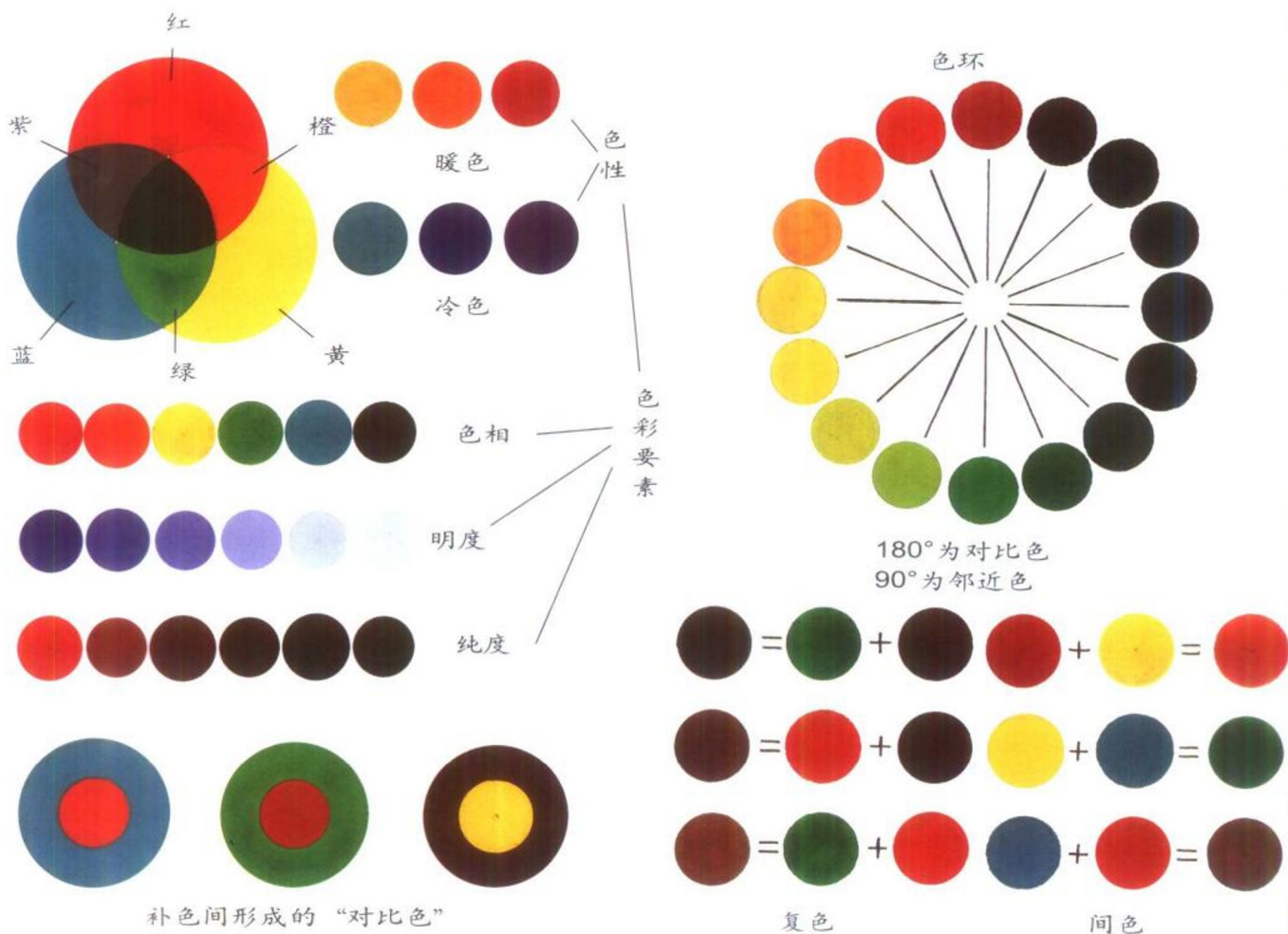

图4 色彩基本知识

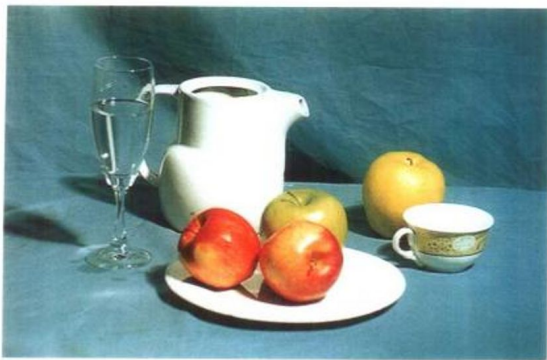

图5 光色照射到物体上,受光部的固有色成分减弱,光源色更为明显。

图6 光源色不强烈的情况下,物体固有色成分较为明显。

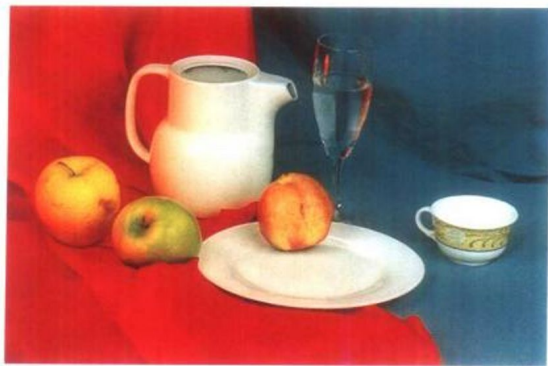

图7 强烈的环境色会直接反映到物体的暗部或灰面,消弱固有色成分而被环境色所代替。

炽灯光为冷光。在室内情况下,接受的光源多是从天窗透进的天光,正常情况下,天光多为冷色。但有时也影响室内光线变暖,如朝霞、夕阳的余光等。

2. 色彩的空间透视规律

色彩的透视实际上就是指空间色,这也是任何造型艺术无法摆脱的透视变化规律。因为人的视觉是接近大远小的透视原理来反映物体的远近距离的。同样大小的东西,靠近我们的则显得高大,距离我们远的,则感觉矮小。色彩也有透视变化规律,如近的暖,远的冷,近的鲜明,远的模糊等。尤其是画风景写生,因为空间距离深远开阔,这种色彩透视变化的规律格外突出。而画静物空间小,色彩的透视变化程度也相应的减小。这样的例子不用特指,你到室外找几个物体远近比一比,立即就会证实这种感觉。一切物体不仅形象特征随着空间距离增大而发生变化,而且色彩关系也随之逐渐削弱,这就是空间透视变化的基本规律。如果违背规律,硬是把远处的各种物体画得色彩鲜明强烈。那么它就毫不客气地从远处跑到近处,从后边跑到前边,而失去了基本的空间透视效果,画面也由深远而化为平板。(图8、9)

色彩空间透视原因有两个,一是人的视觉在一定距离限度内可以看清物体的形象和色彩特征,超越了这个限度,也就逐渐变得模糊不清,这是人生理的客观因素所决定的。二是由于地球上的大气层是含有微小颗粒的空间,其中有许多灰尘、水蒸气、烟雾和空气分子等,肉眼看去它似乎是透明的空间,其实并非如此。当我们明白了这个空间变化规律后,就应该知道怎样去把握空间色彩层次的处理。

静物的空间色彩变化不是很大,但要在画面中处理好空间关系仍需认真对待。

3. 室内环境下的光色变化

从光照和投影的角度讲,我们可以说室内环境下有稳定的

光源。但事实上,在一天之中,从早到晚的光线强弱是不稳定的,而且,天的阴晴变化不但给明暗带来微妙的变化,色光也会发生冷、暖变化。

在室内天光下的静物色彩,基本上是呈现以下的物体色光变化:

高光:天光色;

亮面:固有色+天光色;

亮灰面:固有色;

暗面:固有色+暗+环境色+少量亮面对比色;

阴暗交界线:物体色彩最暗处,既含亮面色,也含暗面色;

投影:影底固有色+暗+物体色+环境色+天光色+少量亮面对比色。(图10)

4. 色彩的观察方法

色彩是造型艺术的基本要素之一,学习色彩一定要培养正确的观察方法,正确的观察和掌握客观物体的色彩规律,是学习色彩画的关键。任何物体的色彩都不是孤立存在的,认识色彩的惟一正确方法就是整体观察,互相比较,整体观察是为了把握和控制画面的基本色调和大的色彩关系,比较是整体观察的深化,通过对物体的色相、明度、纯度、冷暖的比较,分析色彩倾向,寻找色彩的变化。

初学者在观察写生对象时,往往容易从局部出发,孤立、割裂地看对象,因为我们的眼睛在集中看一点时,由于眼睛的生理现象和精神高度集中,往往看不到整体的一些东西。这种只顾一点,不顾其余的观察方法运用到画面上,结果只能是从一个局部到另一个局部,每画一处都是孤立的看,局部的看,失去了与周围色彩的必然联系,尽管画了很

多变化,但在整体组合上仍会出现很多毛病。

整体观察,就是在特定的光源环境中,把对象各部分的不同色彩结合起来看。抓住总体色彩关系,把复杂的自然环境简单地形成高度的概括,构成画面的基本色调。

在整体观察的基础上,要对物象的各部分进行如下几方面的分析比较。

比冷暖:冷暖问题是色彩画的本质,从全局来说,亮部和暗部、背景和主体都存在着一一定的补色因素的冷暖关系。

比纯度:是指鲜与灰的对比,一幅画不能到处都用新鲜颜色,也不能都用灰色。鲜与灰是靠互相对比而各自增强其美感。这方面如果处理的不好,对于突出主题,表现主题必将受到影响。

比色相:就是要善于区别不同色彩的微妙差异,使画面更加丰富多彩,经过绘画训练的人的眼睛,观察物象不同于常人。一般人观察、认识问题,存在概念性,如:墨是黑的,是一样的黑,天是蓝的,是一样的蓝,而我们则看到“墨分五色”,这个能力的培养要靠我们平时的观察,和在理论指导下的艺术实践。

五、写生的方法与步骤

1. 静物写生时的角度选择

选择角度可以分以下几个方面考虑:

第一,首先要考虑构图,从画者的角度与视平线的变化来考虑。以画面的特定点为基点,视平线低,则静物显得高大庄重;视平线高,则能看到静物组成的全貌及其丰富性。一般的静物画采用的构图为视平线与画面的中心线一致,可以给人们身临其境的感觉。

第二,要布置画面的空间变化,一幅画不能没有空间,画面太挤,使人感到憋闷,反之,则感到不充实。一般的构图要使表现的静物有散有聚,根据静物题材与表现意图去变换视角,调整静

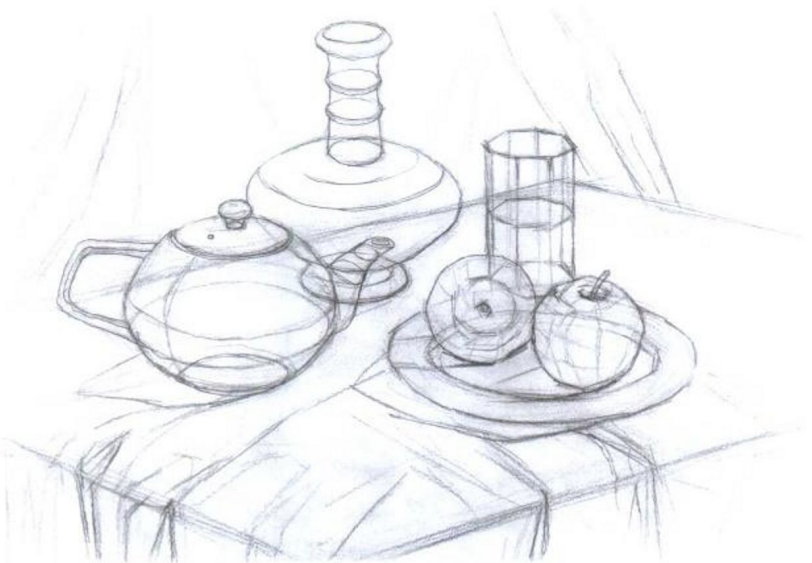

图8 物体结构空间透视

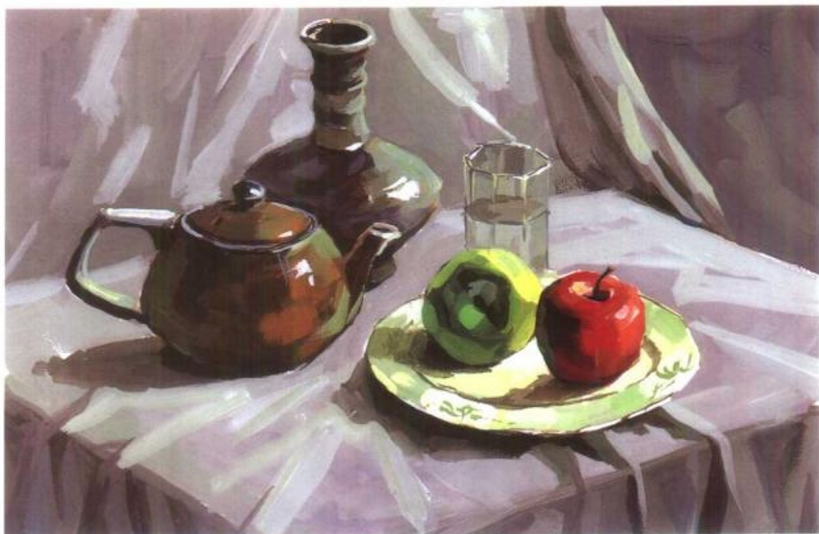
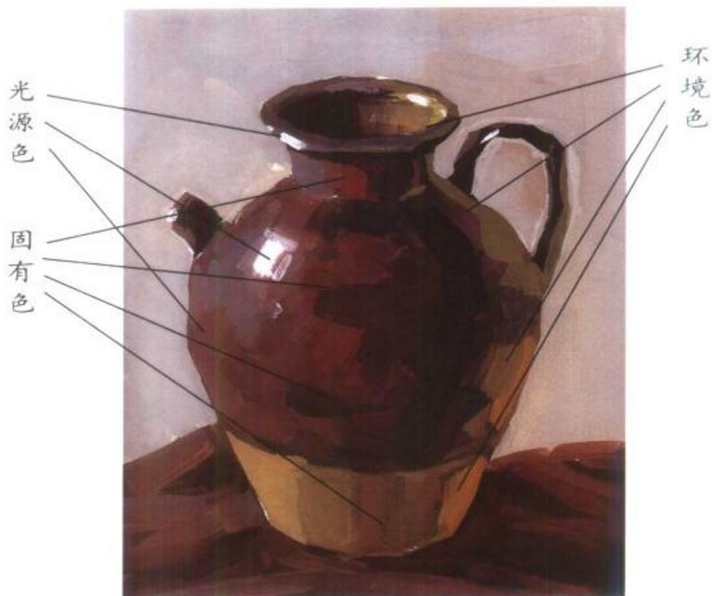

图9 物体色彩、结构空间透视

受光部=光源色+固有色
侧光部=固有色
背光部=固有色+环境色

图10 室内天光照射下的静物色彩所呈现的基本光色变化

物在画面中的位置,使画面布局更趋于合理。

第三,寻找最生动的色彩角度。同样一组静物,因光源与环境的作用,有的角度色彩平平淡淡,有的角度色彩就异常生动,这是光的顺逆及环境色的映射所致。色彩写生应着重观察和表现色彩最生动的角度。

第四,要考虑不同角度物体的明暗关系。从静物的直接受光面看不到暗面和投影,画起来十分困难;全部是暗面则缺少明亮部位,画起来也非常困难。这两个角度都在明暗层次上少调子或缺过渡面,在色彩训练时一般尽量避开这两个角度。最佳角度应是静物的亮面占三分之一,或者说暗面占三分之二的比例处。在大亮面四分之三处,仍有一部分的暗部也好画。在大暗面的四分之三处,虽有一分的逆光,但物体多是暗部,画起来有点难度,如果明暗关系画恰当,也非常出效果。

2. 着色的基本方法

水粉画着色的顺序多种多样,一般来说,可以从不同时间、不同明暗、不同空间,不同色彩和不同冷暖的部分所占面积来处理。

着色的部位和方法可分为:首先,从最暗部开始,然后过渡到中间色,最后画亮部和高光,这是最常用的方法;其次,把握色彩的总体色调,先从大面积的主要色彩下笔;第三,把握空间层次的分明程度,先从背景的远处开始,由远及近;第四,从中间调子开始,向深浅两极发展。

复杂多变物体(如葡萄、花卉等)的表现技巧:

写生中经常遇到一些繁杂琐碎的东西,初学者往往画得杂乱无章、缺乏整体或无从下笔。这就需要在作画时有一个加工经营、提炼、取舍的过程,以求得整体的完美与统一。提炼概括的宗旨是:根据画面整体的需要主动处理。如葡萄或一簇花卉,在静物中无论组织有多繁杂,色彩有多丰富,其结构之间都要形成一定的明暗及色彩的冷暖规律。我们在处理这些物体时,就可按照这些规律从大明暗入手,分组分体积地进行概括。画花卉和葡萄时要画大的感觉,基本完成时,再从关键的主要部位具体地刻画一些物体特征,这是以十当一的概括。而一粒一粒的死抠葡萄,一朵一朵地描花,就很容易失掉整体效果,使画面变得平板而琐碎。

3. 常采用的写生方法与步骤

(1) 正确的方法步骤应该是自始至终体现作者对于一幅作品达到最后表现效果的总构想,它也反映作者的正确的观察方法以及良好的技法表现。

a、起稿:用铅笔或水粉颜色(用群青或褐色)勾出物体轮廓、明暗交界线的位置,在动笔之前把静物的组合作为一个整体来看,将它们最突出的点连起来概括一个几何形,根据这个形状决定用纸的大小比例(横幅或竖幅),此时要考虑构图要求,注意每个物体的大小、高低,前后、空间距离、透视关系,还要注意形体特征和方向动势。

b、用单色画素描关系

用单色画出物体的大体结构和明暗关系,要求简要准确,目的在于做出下一步着色记号。

c、着色铺大体的颜色关系

从主体物开始,用含水量适当的颜色,从暗部画起,注意水粉色的干湿变化,尽量做到一步到位,也就是所谓的颜色比实际观察到的颜色偏重一些,这样干后的效果基本稳定。随后迅速从暗部颜色铺满中间色,也就是所谓“固有色”,为了使颜色很好地衔接,可以用局部完成的画法,即趁湿一次画好一个局部,然后再转画另一个局部,画每一个部分时,心中要有整体,要把握全局的色调。

d、深入刻画

铺完大色调后,随后就是进行深入刻画阶段。面对着诸多主体与其他部分,首先从主要的大的部分把握第一印象,整体着眼,局部深入,一般还从暗部画起,再画明暗交界及中间色,然后逐步推移局部,最后画高光,始终保持画面的整体与局部的比较,认真对静物的每一个形体结构、色彩关系、质感、空间感进行刻画以使其形体更加完善,色彩更加丰富,画面更具有整体性。

(2) 深入刻画水粉画应注意的几个方面

a、冷暖关系:对于色彩画来讲,冷暖关系是整个画面的生命,因此,任何一个局面或整体,都离不开冷暖变化,失去了冷暖关系也就失去了色彩的本质。

近暖远冷是色彩的一般规律,根据这一规律,认真检查和分析物体前后、大小、左右的微妙变化,使画面色彩层次更加丰富。

b、主次关系:画面的形象要有主次之分,不能平均对待,虽然对待每一个物体都要竭力刻画,但主体物要重点表现,突出主体,其他部分大胆概括,要讲虚实关系,总之画面的主次要分明。

c、虚实关系:根据画面的主次关系,处理好远近虚实关系,虚实是相对而言的,对比强,刻画具体;对比弱,刻画简略,近实远虚,是视觉艺术的规律。在塑造物体时,总是要有目的去刻画,使一个简单的形象变得丰富生动。

d、质感:是表现物体的真实感觉,也是技巧的表现。依据光色变化和肌理效果,表面光滑、硬质、光度高的物体如:陶瓷、搪瓷、上釉陶器、玻璃器皿、

图 11-1 写生基本步骤 (1)

图 11-2 写生基本步骤 (2)

图 11-3 写生基本步骤 (3)

图 11-4 写生基本步骤 (4)

金属制品等等, 高光、反光都很强烈, 在表现时, 主要体现在光源色和环境色上, 在颜色的处理上主要依据固有色和环境色。透明度极高的玻璃器皿, 其色彩主要反映在背景和内盛物色彩上, 内在的结构和形体关系的微妙变化都显示透明的质感特征。表现一些质地粗糙, 反光弱的物体, 如: 粗陶、布类、木器等, 它们明暗和结构关系很清楚, 但由于反光弱, 画起来比较容易把握。

e、调整画面

按着规定的时间作画进入最后一个阶段, 此时, 不妨把画放在稍远一点的位置上检查一下画面的整体效果, 以求改正画面中的花、碎、散、乱等弊病, 检查的方式应从如下几个方面进行:

主次关系: 主题是否突出;

明度关系: 围绕着主题, 突出的部分, 明度是否达到一定亮度;

纯度关系: 要想表现和着重塑造的物体纯度是否饱和;

虚实关系: 根据画面的主次关系处理好虚实关系。

对于那些有利于主题表达的部分, 采用加强的办法进一步完善充实, 施以点睛之笔。而对那些“各自为政”、“相竞突出”影响主体的部分, 可采用减弱的办法, 如: 洗、刷、罩等进行概括处理, 使画面主次分明, 虚实得体, 整体和谐, 达到完美的艺术效果。(图 11-1 至 11-5)

六、绘画技法

1. 基本画法

干画法: 就是水少粉多的画法, 这种画法多采用挤干笔头所含水分, 调色时不加水或少加水, 使颜料成膏糊状, 先深后浅, 从大面到细部, 一遍遍覆盖和深入。这种画法运笔较涩滞, 而且成枯干状, 但比较具体和结实, 便于表现肯定而明确的形体与色彩。干画法的色彩干后变化小, 对于练习色彩收效较大, 也容易掌握。(图 12)

湿画法: 此法与干画法相反, 用水多, 用粉少。这种画法运笔流畅自如, 效果滋润柔和, 特别适于画结构松散的物体 and 虚淡的背景以及物体含糊不清的画面。(图 13)

干画法和湿画法, 二者在作画时应交叉运用, 只是根据画面实际需要, 有的湿画法运用多一些, 有的干画法运用多一些。如果一幅画用水过多, 全部采用湿画法来处理画面, 就容易造成失控, 使物体松散, 并失去色彩光泽。同样, 全部采用干画法, 依靠堆积的颜色和白粉不断加厚画面, 就会出现死板、干裂和颜色脱落的情况, 画面也难以长期保存。(图 14)

总之, 干、湿画法只有根据作画步骤由湿到干、由薄到厚的顺序合理运用, 才能发挥干、湿技巧的最佳效果。这是一般的作画过程所遵循的原则, 真正运用还要在实践中根据画面要求灵活掌握。

2. 常用笔法

水粉画的笔法有一定随意性, 根据水粉画的特点, 一般采

图 11-5 写生基本步骤(5)

用的是“涂”、“摆”、“湿接”、“干扫”等。选择笔也尽量用较大号的画笔，用较大的笔具有一定概括力和表现力。同时，画细小精致的部位，也要用小笔才顺手。笔的技法运用没有具体的规定，因人而异。笔法是体现画面艺术语言的一种方式，变化越妙越好。下面简单介绍几种我在写生过程中常用的笔法。

涂：首先将颜色加水调稀，用笔饱蘸颜色并大胆快速地涂到画面上。此法在上第一遍时用得较多，宜于表现大面积的背景、物体的投影及含糊不清的暗部。要淋漓尽致，趁湿衔接。根据画面需要，可先涂一层做底色，干之前部分地方画一层其他颜色来丰富一下色彩变化。这种方法尽量一次或在没干之前两次完成。这种技法主要是尽快抓住整体感觉，明确大色调，为进一步深入刻画打下基础。（图 15）

摆色块：用笔蘸上所需颜色，一笔一笔地塑造形体的变化。用显著的笔触在画面上自然衔接。要求以大小不同方向的笔触，笔笔见效果，块块求变化。此法用于亮灰面和结构转折清晰的部位。用笔要肯定，笔触结实有力。（图 16）

点：此法多用于画小幅画或物体的细节。如画花中的细小蕊，物体上的光点等等，都可以用此法处理。（图 17）

勾线：按照形体的结构及轮廓，勾勒出富有轻重、刚柔的线。水粉画的勾线不同于国画的线描，它在勾勒的时候，要考虑到体积和明暗，每一笔都要勾出强弱、粗细的结构变化，增加物体的体积感。勾线不是水粉画的主要用笔方法，一般只是

在起轮廓或强调某些关键的部位时才可采用。（图 18）

干扫：指用干笔蘸较干的颜色一挥而就的用笔。此法要求下笔准确，在画粗糙的物体及景物交接时使用。扫笔多用在画面即将完成时，有时为了增加画面厚重和层次感，破一破画面的死板，并用来丰富色彩和调整画面。（图 19）

擦：两块颜色如衔接不好，在颜色未干之前，用清水把笔头洗净，挤掉笔头上的水粉。用笔尖在两块颜色中间轻轻地擦一下，达到自然衔接的目的。（图 20）

干压：对于画中单调的败笔，不准确的用色，可用笔调较稠的颜色覆盖，此法多用于修改和丰富画面。（图 21）

破锋：用笔尖散开的枯笔，画一些粗糙、破碎和松散的地方，也能出现一些特殊效果。（图 22）

拉：用笔成线状，表现类似线状物品。（图 23）

渗：在色彩湿时，让颜色自然渗化。

图 12 干画法

图 13 湿画法

图 14 干湿结合法

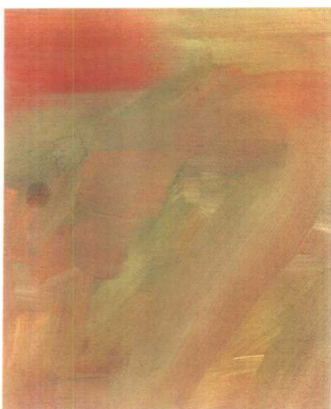

图 15 涂

图 16 摆色块

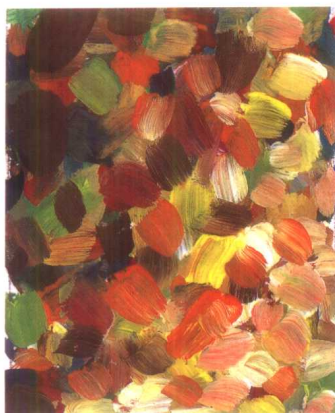

图 17 点

图 19 干扫

图 21 干压

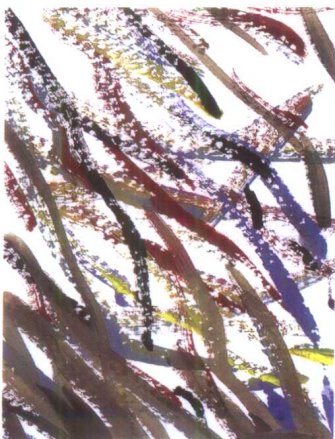

图 23 拉

图 18 勾线

图 20 擦

图 22 破锋

图 24 渗

此法适合画朦胧的背景。(图 24)

除以上介绍的用笔方法外,许多绘画书中还介绍了多种用笔方法,可根据自己的偏爱吸取众家之长。

3. 技法与实物结合练习

(1) 调色练习,先从调配各种深浅不同的颜色开始练习。练习技法必须从快速熟练地调用各种简单颜色开始做起。能够得心应手的使用颜色是掌握技法的第一步。(图 25)

(2) 物体个体练习,由简到繁,循序渐进,是学习绘画不可缺少的一个过程。从一瓜一果画起,一个小小的物体不仅融于多种技法语言的练习,而且这些长、方、圆的形体之中又包含着严格的结构和丰富的色彩造型。从画好一物做起,再拓展到多物,难题会迎刃而解。万事开头难,只要找到一个学习的良好方法,就能在千头万绪中找到纲领。(图 26)

七、组织静物

1. 考虑色调

色调就是各种颜色有机组合在一个画面上所构成的总的关系,即画面总的基调和色彩总的倾向。

练习色调的方法很多,以明度分,有亮调、灰调、暗调;以色性分:有冷调、暖调;以色相分:有紫褐调、绿调、橘红调、蓝调;还有通常所讲的和谐调和对比调。这些色调的初步形成,首先源于组织静物的色彩搭配,也取决于光和环境色的强弱影响。水粉静物写生中,如何把握和驾驭色调,是培养学生用色调来造型,获得深入完美写生能力的重要途径。客观的物体组成色调后,更需要画者有个对色调的正确观察和认识。整体的观察色彩,所得的总的色彩印象就是这幅画的色调,把复杂的对象看成几个简单的组成部分,即把每一个物体看成是一个基本色块,然后全力去找这几个大色块的关系,包括它们在明度、冷暖、饱和度上的变换,通过反复的比较调整达到大色块鲜明而又和谐的效果,在比较中要注意类似色块的区别和色相距离大的色块之间的和谐,否则,会使画面色彩单调无力,或过分强调对比则又容易使画面不统一。

绘画的色调与人的情感息息相通,通过人的情感宣泄和色彩的互相渲染组成的色调,反映到画面上的这种美感称之为情调。所谓情调指的是感情与色彩性格在画面上的完美结合。

不同色彩会给人不同感觉。红的喜庆热烈,橙的活泼温暖,黄的轻浮不安,绿的幽静清新,青的沉静镇定,蓝的纯洁庄严,紫的高贵稳重等等。都能给人色彩的性格之感,而人的品格不同,对色彩的感觉和审美也不一样。

静物写生中,画面的调子受光源和环境的影响。而情的因素是在构思时由于见物生情产生联想,然后运用色彩与技巧语言发挥产生的。但静物写生的特点也要求画者要相应地冷静,更多的是做色调练习,如有意识地画亮调子、暗调子、对比调子、统一调子等等。亮调子是指画面的色彩大部分都比较明亮;暗调子是指画面的色彩比较暗;对比调子是指画面色彩冷暖、明暗都较强烈;统一调子是指画面色彩以一主色统治画面等等。

写生练习中,在摆布静物之时,应尽可能地考虑各种色调因素。

多种色调的组织能给人丰富多彩的美感,所以我们在画静物时要尽可能做到这一点,从而打下坚实的色彩根基。

2. 静物设置的合理性

日常生活中可以作静物写生训练的东西很多,如:瓷器、陶罐、金属器皿、玻璃器皿、蔬菜、水果、糕点、文具、花卉等。要想把这些零散的物体有机地组合起来并非易事,它与一个人的专业水平和艺术修养直接相关。

一组好的静物,给人以丰富的联想并产生强烈的表现欲望,同时激发学习兴趣,提高审美能力。

因此,合理地、恰当地选择静物,按照一定的内容、类别、美感和情调的要求进行搭配是十分重要的。

设置静物应考虑以下几点:

(1) 注意类别:不要把内容上毫不相干和形式上极不协调的东西放在一起,如一组农具静物里放进一些文化用品就显得很不合适。

图 26 静物单个练习 圆柱形体

图 26 静物单个练习 方形体

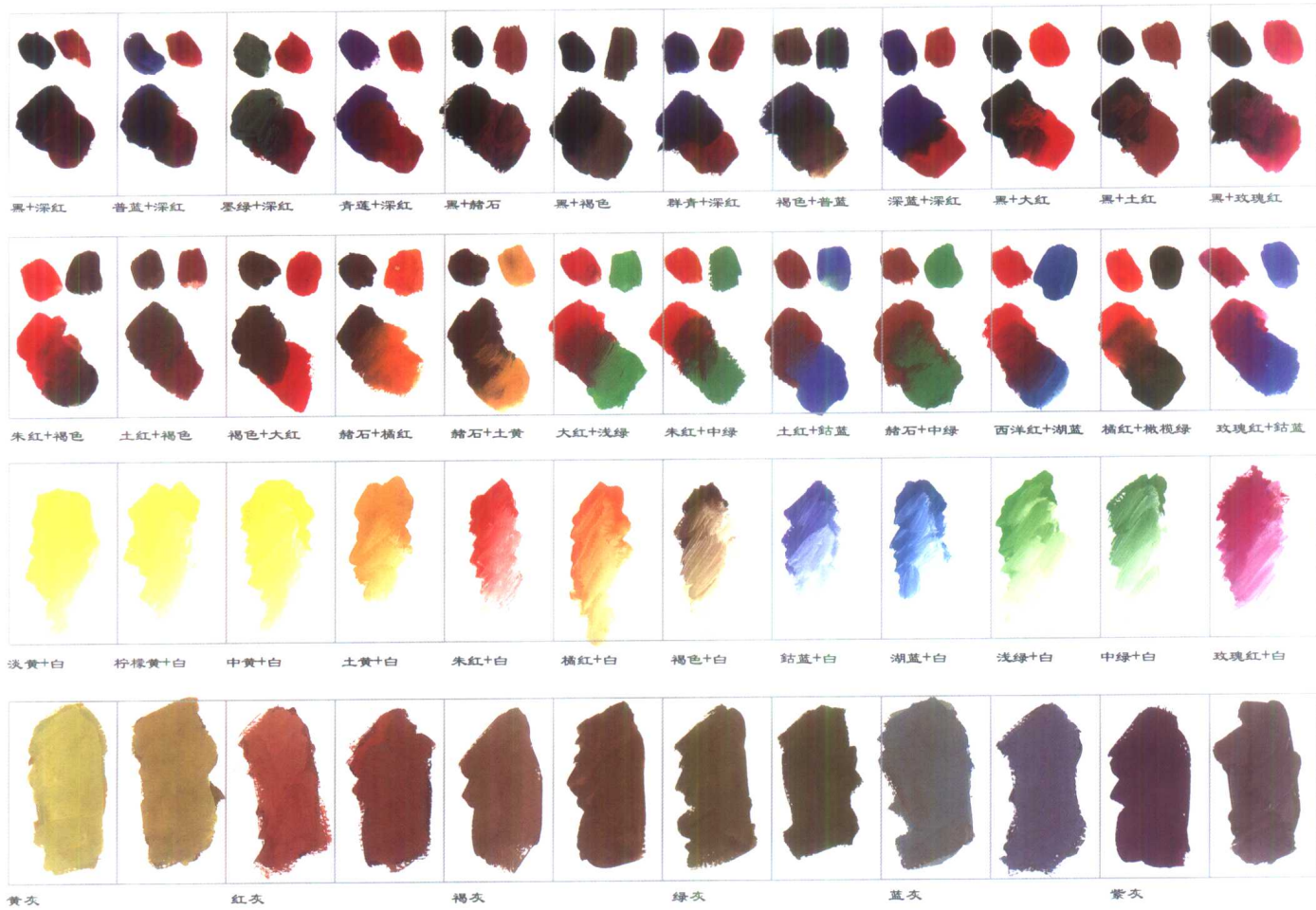

图 25 调色练习 (第一行: 重色; 第二行: 中性色; 第三行: 亮色; 第四行: 灰色;)

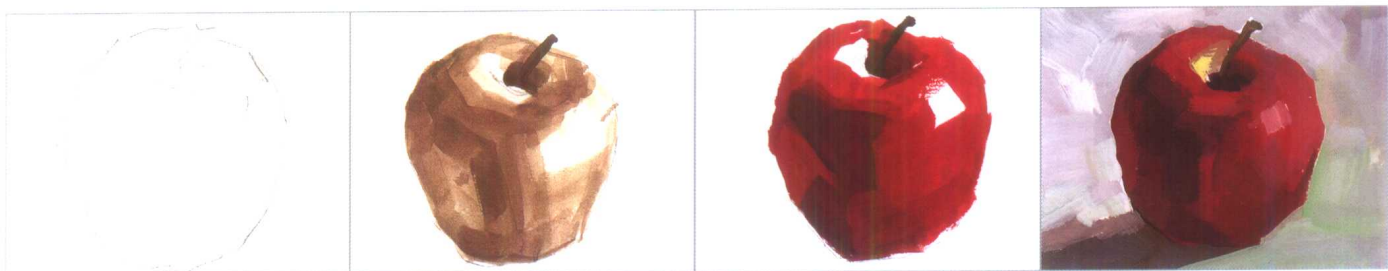

图 26 静物单个练习 圆的形体: 苹果步骤图

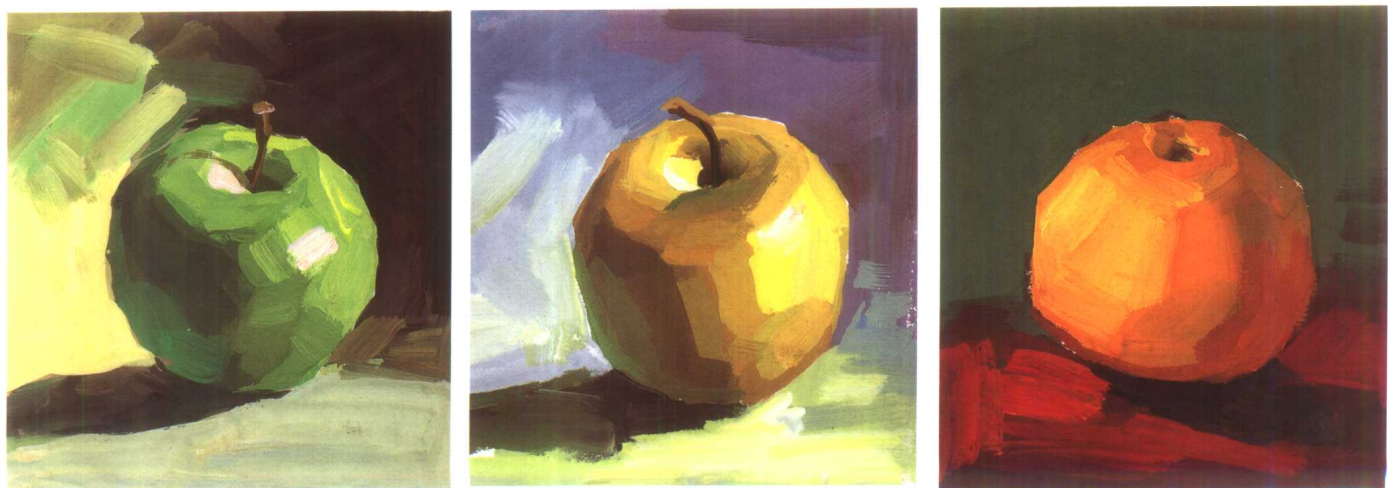

图 26 静物单个练习 圆形体