

HUIHUA JIETI
JIAOXUE CONGSHU

绘
画
阶

SHUIFEN JINGWU

水粉 静物

李淮安 编著

梯
教
学
丛
书

◎ 安徽美术出版社

作品十四

李淮安

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物 / 李淮安. —合肥: 安徽美术出版社, 2002. 2
(绘画阶梯教学丛书)

ISBN 7-5398-0980-9

I. 水粉... II 李... III. 水粉画: 静物画-技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第087790号

绘画阶梯教学丛书·水粉静物

安徽美术出版社出版 开本: 787×1092 1/8 印张: 3

全国新华书店经销 2002年1月第1版 2002年9月第3次印刷

合肥晓星印刷厂印刷 印数: 8001-11000册

ISBN 7-5398-0980-9/J·980 定价: 20.00元

综 述

色彩基础训练多以水粉画为主，对于如何学习和掌握水粉画这一绘画形式，笔者想从作画中常提到的“整体”二字入手，粗略谈谈。

学习绘画，首先要谈的是“整体”。所谓“整体”，即事物诸种因素的总和。说得通俗点，也就是指事物的内在联系，相互间的关系。世间的任何物体都不是独立存在的，它们都有一种相互依存的关系。具体到绘画中，实际上就是画这种关系，画它们之间的某种联系。

我现从如下几方面谈谈如何整体地来把握画面。

一、基调 指画面或对象的总体色彩倾向。可以从几个方面对其区分，如：从色性来分，有冷色调与暖色调；从色相来分，有红色调、黄色调、绿色调等；从明度来分，有亮色调、深色调、灰色调等。那么面对物象（静物、风景、人物等）时，如何感觉到统一的色调呢？这就要看物象中何种色彩占主导地位，如一组静物：衬布为蓝、白两块布，物体为绿色酒瓶、熟褐色陶罐、青色苹果、一杯柠檬水，那么很明显，这组静物的基调应为蓝绿色调。面对室内景物写生时，色彩大调子一般以物象的固有色为准，但有些情况下色彩大调子由光源色决定，如火光、烛光、阳光、月光及舞台的彩色灯光等。这些光源皆带有鲜明的色彩，强烈地影响着物体的固有色。

二、素描与色彩的关系 素描相对于色彩来说，是用明暗来表现的。而色彩就像穿在素描上的一件“衣服”。这件“衣服”穿得好就有利于形体的塑造，否则色彩就会浮于表面。因此，这就有一个素描与色彩的结合问题。色彩塑造物象，具有三方面的要素：色相、明度、纯度。色相指色彩的相貌，如红、黄、蓝、绿等；明度是指某一色彩的明亮程度或色彩的素描效果；纯度是指某一色相的纯粹程度。如红色加进了淡黄色，色相呈橙黄或橙红，红色纯度降低，但明度提高了；柠檬黄加进了群青，色相呈绿色，其纯度降低，明度也降低。通过如此分析，我们知道，色彩与素描是紧密相联的，这就要求我们在作画时使所调的每一笔色彩都要肩负着色相、明度、纯度这三方面的使命，使色彩准确地摆放在画面上。

三、关于色彩的变化 世界上任何物体都是互相依存、互相联系的，色彩也是如此。任何有色物体存在于一定的空间里，它们的色彩必然与周围邻近的物体相互影响、互相制约而形成一定的关系，即色彩关系。这些色彩关系概括起来就是，光源色、物体的固有色与条件色（环境色）的对立统一。因此，这就要求我们在作画时必须把三方面作综合研究、分析，寻求色彩的变化规律。没有经过美术训练的人在看到西红柿时，会毫不犹豫地说是红色的，看到一棵树时，会说是绿色的，而对于搞绘画的人则会说，这个物体暖一点，那一个冷一点，或亮面倾向紫一点，暗面倾向黄一点，等等。这就是通过整体观察比较得来的结果。观察色彩时要把几种色相、明度接近的物体相比较，找出它们的区别。一般来说，相差悬殊的颜色不易混淆，但在同一个物体上，各色块微妙的变化不容易被看出来。所以我们要尽量选择几块色相和明度互相接近的色块并对其加以比较，才容易找出区别，画出它们各自的特点，并使画面色彩在变化中求得统一。

下面，我们再来说说有关水粉画绘制中常出现的几个难点。

一、关于干、湿变化

关于水粉画的干、湿变化问题是绘制水粉画时的一大难题。水是水粉画中的重要媒介，但当水分从颜料中蒸发以后，明度越低的色彩在原有的基础上提高明度的可能性也就越大。我们可以做一个简单的试验。现在调些清水，把它放在已干了的有较高明度的色彩上，比如淡黄，其明度我们拟定为1度；同时将水放在已干了的明度较低的色彩上，比如深绿，其明度我们拟定为7度。现在我们看一下，这两个色相变化最大的是深绿色，淡黄色几乎没有多大的明度变化，加水后黄色明度加深到2度，而深绿色的暗度几乎加深了一倍，可能为12至14度。

由此可知，水粉颜料的干湿变化主要是体现在明度较低的色相上。所以，我们在作画过程中，一定要注意不同颜色在干、湿状态下的不同变化。

二、关于“粉气”

“粉气”主要是白粉用得过多造成的。由于绘画者对色彩的明度认识不足，往往在画较亮的部位时，只从素描角度考虑，加进了很多的白粉来提高色彩的亮度，而忽视了色彩的饱和度。其实有些色相本身就具有很高的明度，如柠檬黄、橘黄、淡绿、湖蓝等颜色不加白粉已是很亮了。当然，有的时候是非加白粉不可的，如特别亮的部位或很明亮的物体，但用了白粉后一定不给要人“粉”的感觉。这就要在使用白粉时，将其与相调配的色彩调透，不留白粉的痕迹。

三、关于“花”

水粉画出现“花”也是常见病，主要“症状”是色彩不衔接、不和谐，各色块间色相反差过大，造成色彩关系不统一。造成“花”的主要问题还是观察太局部、不整体，夸大了色彩变化及素描层次的反差，一味地追求所谓的色彩丰富，毫无根据地使用色彩。每块色彩使用必须是有根据的，对造型起一定作用的，要同其它色彩具有联系，形成关系，和谐统一。

四、关于“灰”

一般画面上出现“灰”主要有两个问题：一是素描问题，黑、白、灰拉不开距离；二是色彩问题，即复色过多，色彩饱和度过低，各部分色彩缺少个性，色彩的倾向性不明确。反复改动次数过多，也会造成画面又脏又灰。解决办法是：素描上尽量拉开关系，较深的物体要暗下去，亮的物体要亮起来；色彩上能用两种色彩调出来的，不要用三种或三种以上的颜料。调色时，有些颜料不要调得过死，有时可以在画面上调，尽量能在统一的情况下保证每一色块的个性。

关于水粉画的常见问题我还想说一点，即有些同学的调色盒简直无法用来作画，不是弄得很脏，就是颜料干得龟裂，再就是颜料不齐全。这样是很难画好画的。作画就像打仗一样，就是要有好的指挥官，优秀的战士，如果武器不好，想打胜自然很难。

淮南师范学院美术系 李淮安

水粉静物写生中，苹果是常见的写生对象。其基本形体为圆球形，明暗关系同我们画素描时的几何石膏球体是相似的，在光的作用下呈现出亮面（高光、亮面、灰面）、暗面（明暗交界线、暗面、反光及投影）。在表现时，一是按照明暗关系把苹果的形体塑造好，二是要画好苹果的凹槽，这是苹果的重要特征。初学者应学会掌握分块面的表现方法。块面的分法应从物体的明暗关系与形体关系两方面来着手。我们可以作一个尝试，用刀把一个苹果削去皮（削皮时可以把皮削得厚一些）之后，再把苹果放在光源下进行观察。这时被削了皮的苹果，其明暗形体均呈现出块面的层次，这就是我们所要求表现的苹果的效果。如果我们能把苹果的画法掌握了，那么再画其它的圆球形水果就好办多了，如梨子、西红柿、橙子等。它们的表现方法基本是相同的。

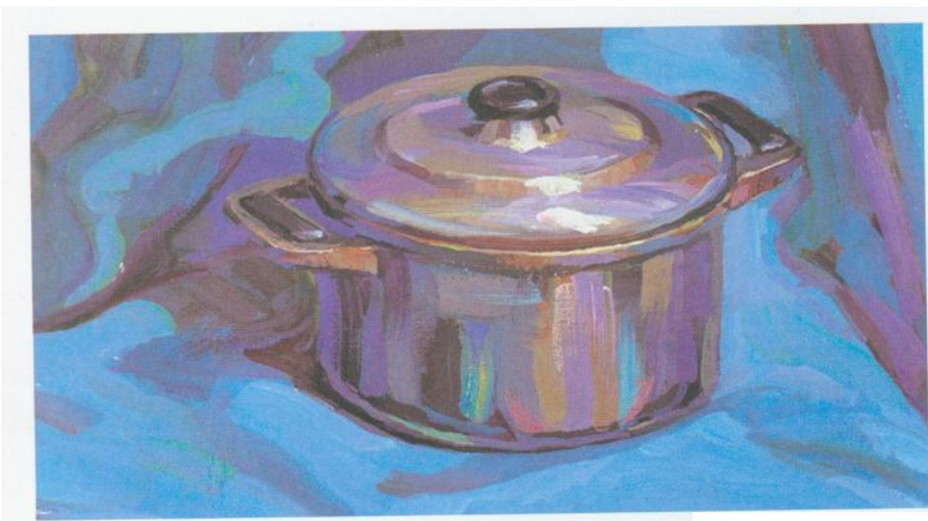
陶罐亦同样是静物画中重要的写生道具之一。陶罐的基本结构一般为圆柱与圆球的结合体（有的为圆柱体，有的为圆球体，有的两者兼有），在塑造形体时候我们应对其进行认真观察，弄清对象哪一部分为圆柱体，哪一部分为圆球体。它们呈现的光影以及色彩变化是有所不同的。圆柱的光影、色彩的变化主要是从左到右的变化，而球形部分的陶罐，其光影与色彩的变化既有从左至右的变化，亦有从上而下的变化，所以我们在表现时务必做到细致的观察、分析。另外，陶罐还有上釉与不上釉两种，其各自所反映出来的光影、色彩亦是不同的。上釉陶罐表面光滑，色彩丰富，高光明确，无明显的明暗关系（指深色的陶罐），如处理不当，容易出现“花”、“乱”。无釉的陶罐表面粗糙，无明显高光，但明暗层次清晰、丰富，色彩变化微妙。

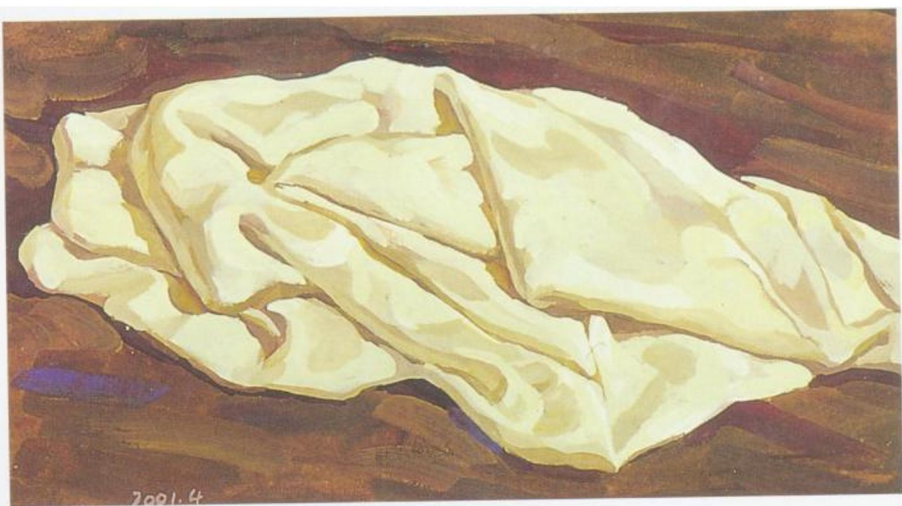
很多初学者在面对玻璃器皿写生时往往感觉无从下手，因为玻璃具有光的透射功能，形体无明确的明暗面，在表现时没有了光与影的塑造依据，感觉难以表现。那么玻璃物体究竟如何表现呢？首先我们应观察一下玻璃（无色玻璃）体后面的物象。后面物象如是红色的衬布或是褐色的陶罐等，那么玻璃体的色彩以及有些形态就由其后方的物象决定。因此我们在画玻璃体时可以暂时先画其后面的物象的形、色，然后再根据后面的形、色画出前面玻璃物体自身特点。另一个需要说明的问题是，当玻璃物体存入无色水时，只要注意把水面的感觉画出来就可以了。但当玻璃物体存入有色水时，情况就不同了，这时放入有色水的部分会呈现明暗关系，因为其不透明。

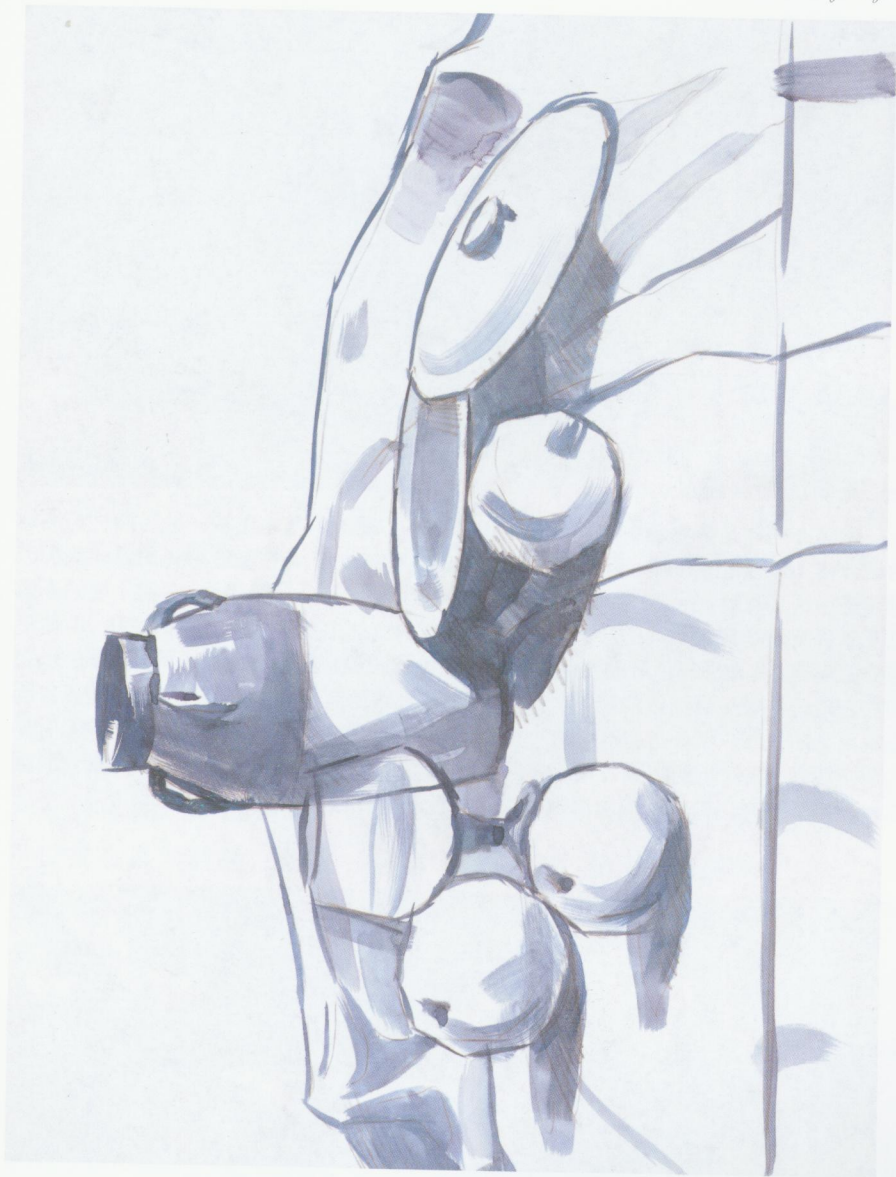
蔬菜包括很多种，如大白菜、萝卜、西红柿、蕃茄等等，其中的大白菜是写生中常遇到的，也是比较难表现的一种。大白菜在外形上分两种，一种为球形，一种为圆柱形与球形的集合体，即白菜的中部为圆柱形，两头为球形。表现时菜帮部相对好画些，而菜叶部分相对难画些，因菜帮形体感强，明暗关系明确，而菜叶部形体松散，加上叶茎脉较多，初学者感觉无从下手。球形白菜还比较好画，因为菜叶包得比较紧，形体完整。而柱形白菜往往菜叶松散，形体不太完整。这就需要我们要有一个整体的概括能力。我们可以把它理解为一个球的形体来进行表现，再加上几笔散乱的菜叶；叶茎也不必作过细刻画，稍加几笔略作表现即可。

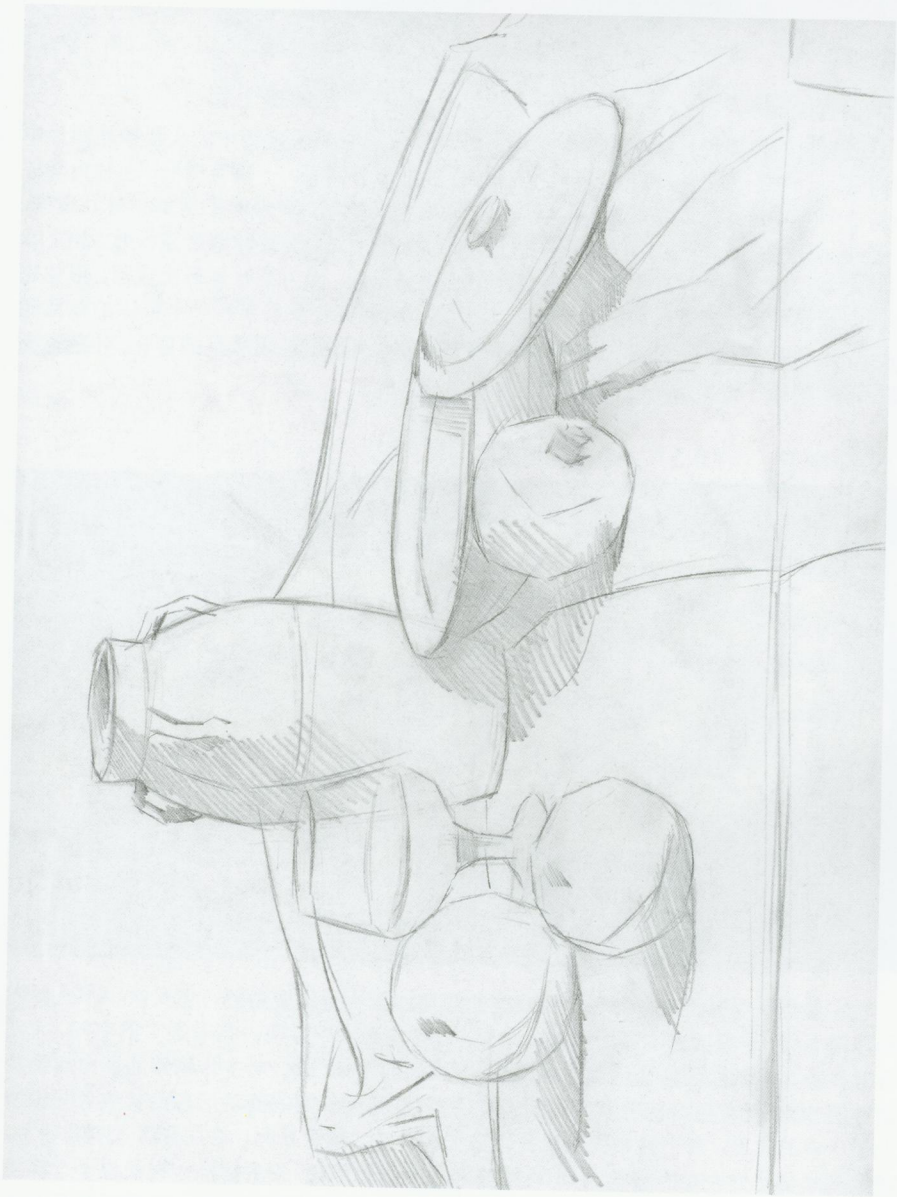
静物写生中出现的金属制品一般为铝锅、勺、杯子等，这些金属制品大都光洁如镜，银光闪闪，亦是难以表现的物体。由于金属物体光洁，容易把周围的物象映入其中，使得其表面色彩繁杂，这给我们绘画带来一定的难度。表现时稍不注意，物体色彩会显得“花”，形体琐碎，物象的整体形易失掉。这就要求我们在写生时务必时刻注意物体整体形的把握，既要观察了解物象的形体特征，又要分析光影的变化关系。以金属铝锅为例，光线自上而下照射物体，锅盖部整体感觉要比圆柱形的锅身亮，而锅盖的前半部又比后半部亮（前半部距离光源近）；再仔细观察一下圆柱形的锅身，其整体明暗关系还是符合圆柱形的明暗变化规律的。因此我们在绘画时，既要表现好金属的银亮质感，还要注意这银亮繁杂的表面必须要依附在整体的形体明暗关系上。

在各类静物写生中，衬布就像戏中的配角，虽不是主要角色，但又缺少不了，如处理得不好，将直接影响画面的整体效果。衬布在画面中往往占据着很大的空间，大部分时候决定着画面的整体色调关系，烘托着画面的整体气氛，对主体物象的突出起到决定性的作用。衬布也是初学者常遇到的难题之一，其无规则的流动形态给初学者写生增加了一定的难度。对于衬布的表现应注意把握分寸，刻意摹写，往往会感觉喧宾夺主，随意刻画又易失去布的感觉。初学者往往把布褶画得很死，条条褶皱像一根根棍子一样生硬。表现布纹褶皱其实和表现物体是一样的，每一条布纹都有亮面、暗面以及灰面之分，所不同的是要注意表现好布的柔软流淌的自然形态，这是布的重要的特征。

二、起单色素描稿 用单色定下素描稿（一般用赭石、熟褐、群青画单色稿，切记起稿不宜用红色或紫色，因其日后易翻色），画出基本的明暗关系。

一、构图、打轮廓 用铅笔起稿，首先注意一下画面的布局，物体位置安排要适当，接下来像画素描一样准确地勾画出物体轮廓。画出基本的明暗关系，使画面形成基本的形体及空间关系。

四、深入表现 在上一步整体色彩关系的基础上，接下来便可逐个地进行深入表现。表现过程中，注意每一个物体的色彩区别，以及同一物体的色彩变化。还应注意素描关系（物体明暗关系）的表现，因为其对物体立体感及空间感的体现将起决定性的作用。

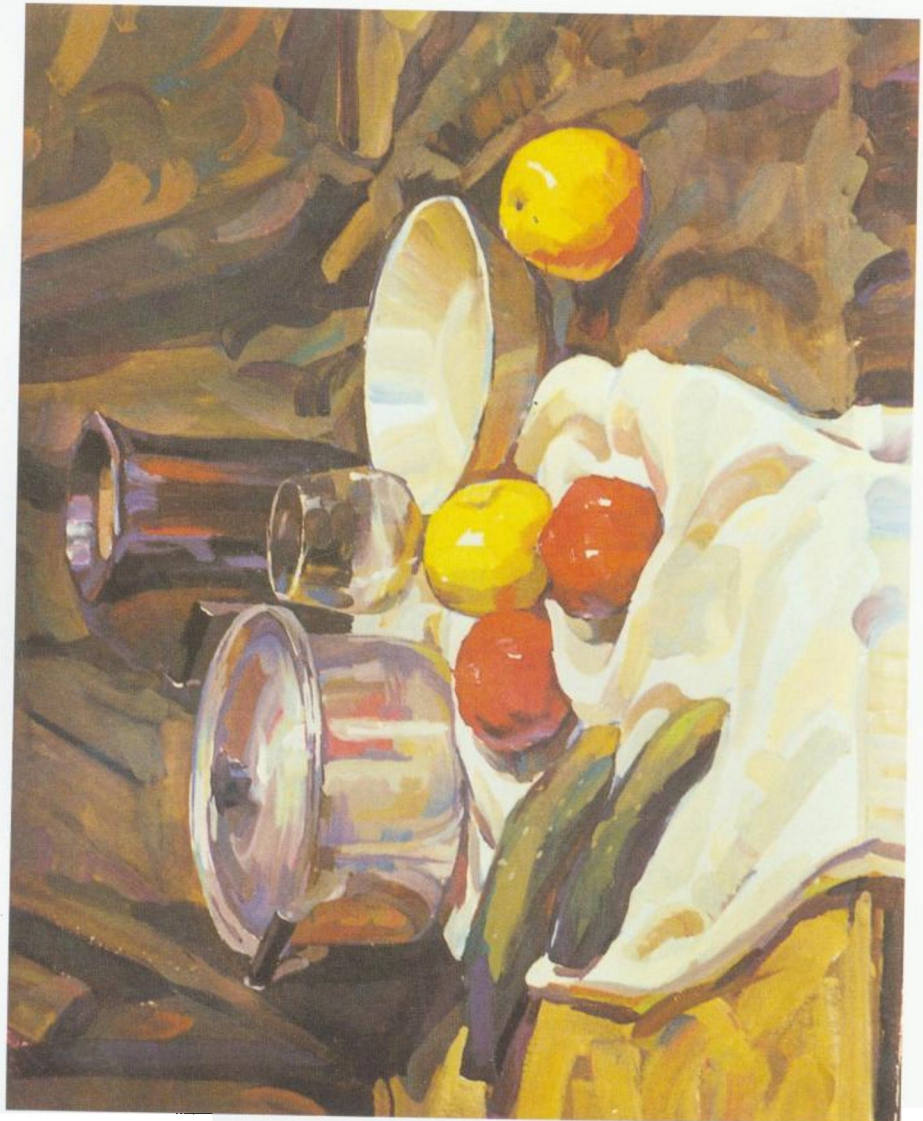
三、画色彩大关系 可先从颜色较深的物象或决定画面大色调的物象入手，较迅速地把画面全面铺开，使画面整体形成大的色彩关系。在这一步，每个物体不要急于深入，只要画出基本的形体、色彩关系即可。

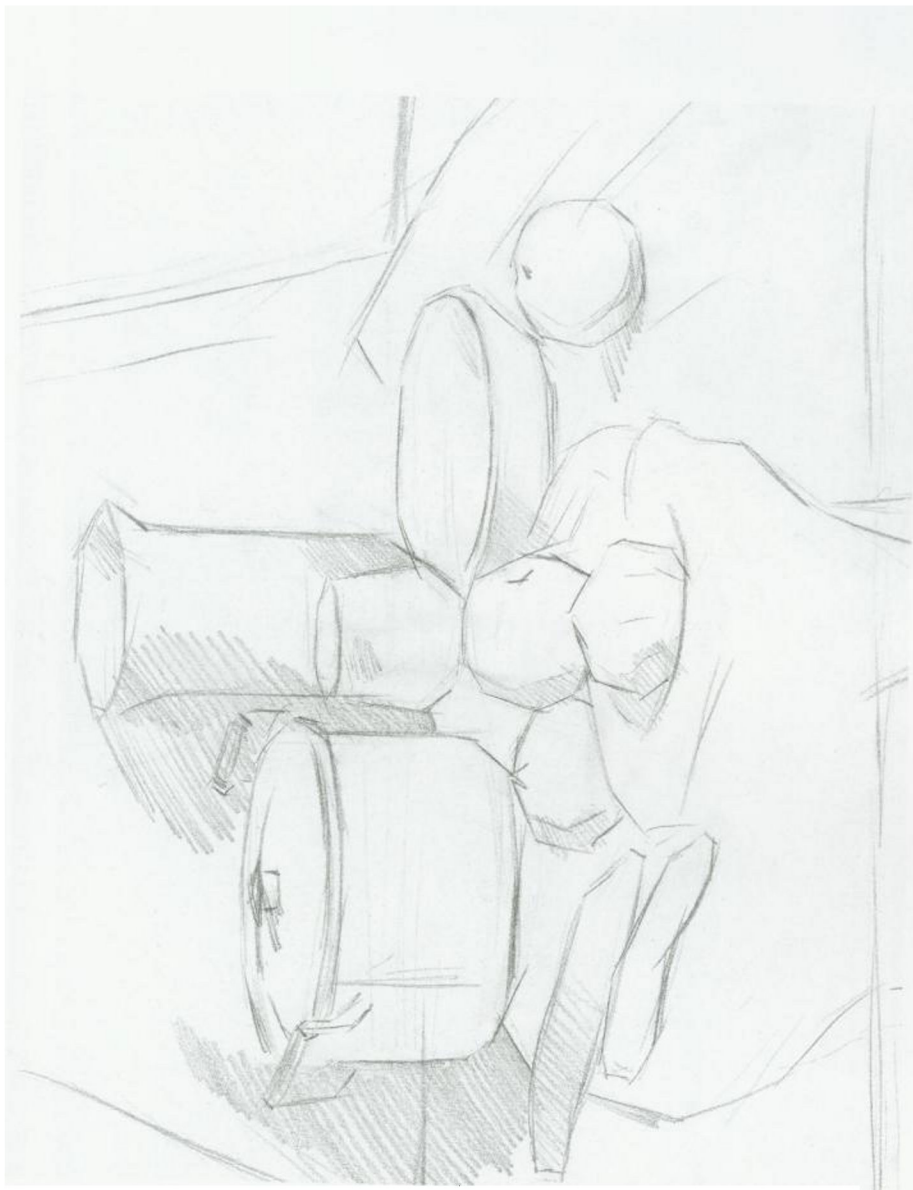
五、调整完成 在第四步时画面整体效果已基本完成，但适当整体调整还是必要的，因为在深入刻画阶段难免有些地方画得比较局部，表现得不完整，应适当作一个调整，使作品更具完美。

二、单色水粉稿 这一步在铅笔稿的基础上，用单色像画水彩一样画出物象的形体及明暗关系。单色稿可以适当画得深入一点，为下一步铺色奠定良好的基础。

四、深入刻画 如大关系铺好了，这一步画起来就比较得心应手。上一步整体色彩关系已经建立，此时就可以进入局部深入刻画阶段。在表现每一个物体时既要注意认真观察色彩变化，又要注意表现好物体的形体关系，以及主次、虚实、强弱等。

一、打轮廓 有的同学喜欢直接用颜料打轮廓，而且往往不认真，认为水粉画在深入过程中好改动，这一点非常不好。打轮廓阶段最好还是用铅笔认真谨慎地起稿，而且有必要简略地画出物体的明暗关系，对物象的形体关系有个基本的认识。

三、画色彩大关系 这一步要在单色素描稿的基础上铺色彩大关系。所谓色彩大关系就是要求画出整幅画面的基本色调，物体的基本形体以及色彩关系。动笔以后画面要全面铺开，不要拘泥于某个细节，要让画面尽快地形成整体的色彩关系，为下一步的深入建立起良好的构架。

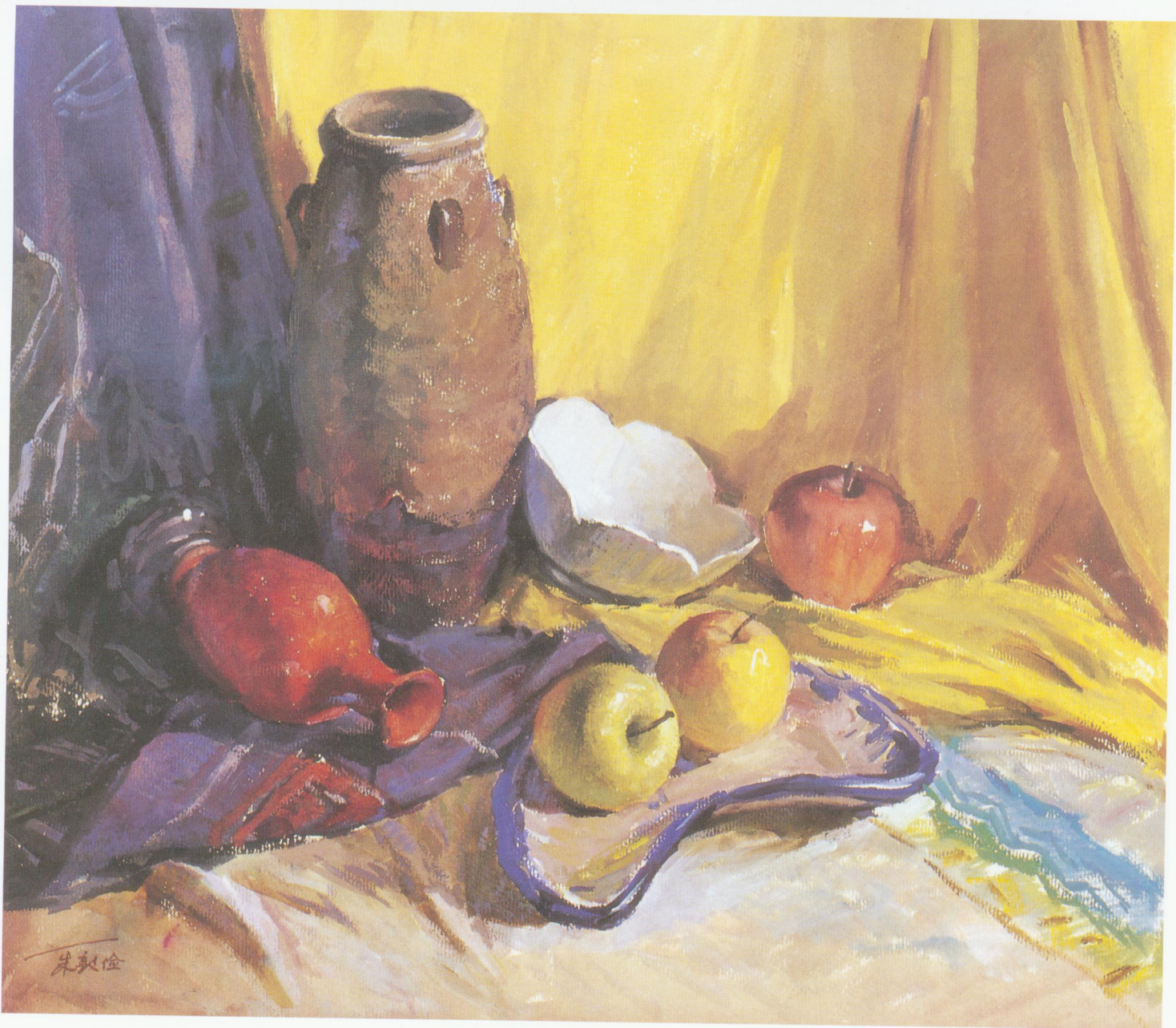
五、整体调整 画面经过深入刻画，到这时作品的面貌已经形成，但在深入过程中有一些不太令人满意的地方在所难免，这时就需要做进一步的调整。可以从整体关系上找一找，如素描关系方面，色彩关系方面，以及哪些地方还需要加强的，哪些地方画过了需要减弱的，或还有什么可以添加的，等等，最终使画面整体达到协调统一。

作品一

朱敦俭

作品二

朱敦俭

作品三

朱敦俭

作品四

朱敦俭

作品五

翟 勇

作品六

李淮安

作品七

朱敦俭

作品八

王雨中

作品九

李淮安

作品十

吴东梁

作品十一

李淮安

作品十二

王雨中

作品十三

杨守春

作品十四

李淮安

作品十五

安滨

作品十六

詹学军

作品十七

朱敦俭