

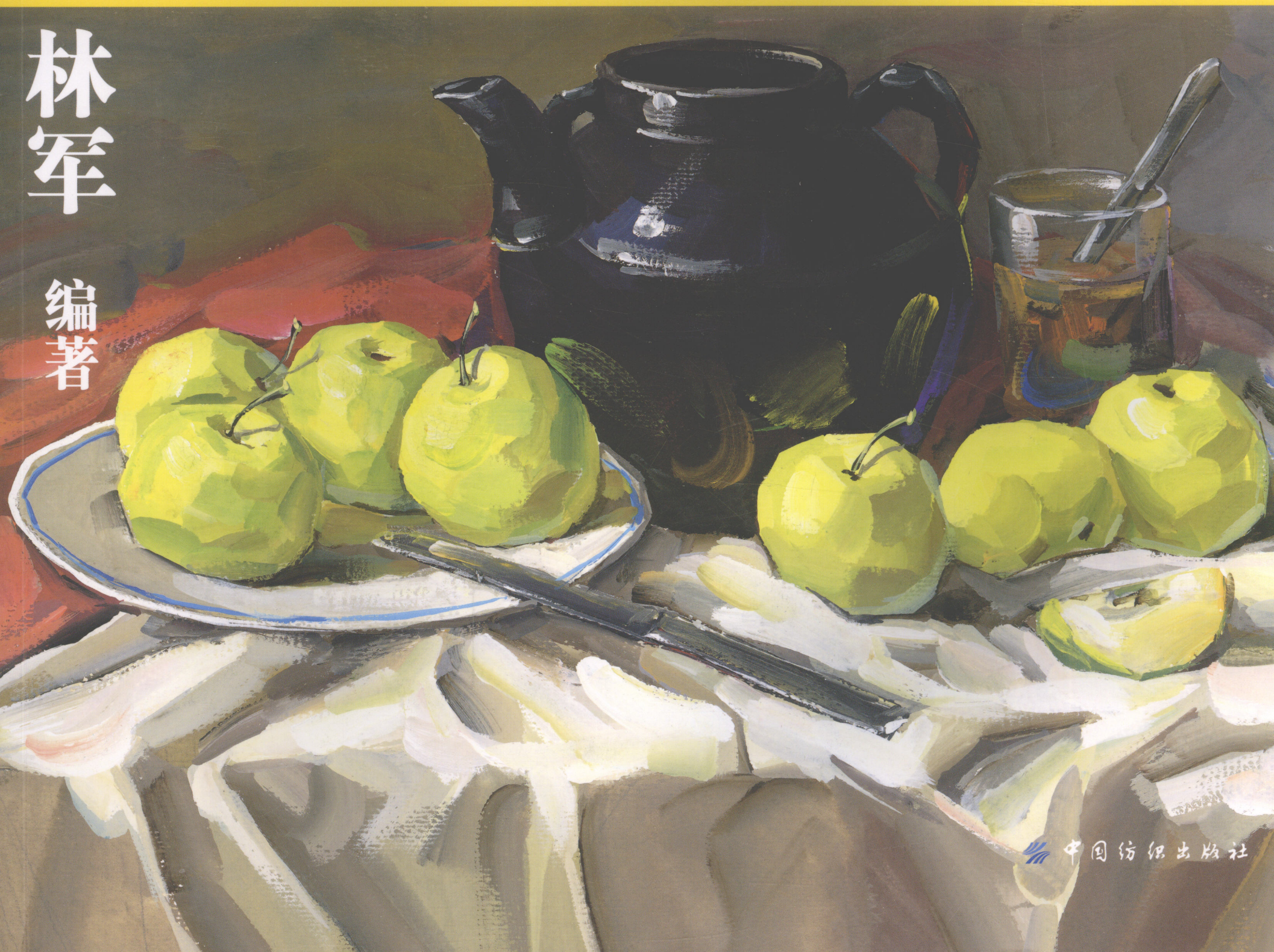
高考
色彩

名师课堂

GAOKAO SECAI MINGSHI KETANG

林军

编著

中国纺织出版社

有半个苹果的静物 曾曦（考入天津美术学院）

图书在版编目(CIP)数据

高考色彩名师课堂 / 林军编著. —北京: 中国纺织出版社, 2007.6

ISBN 978 - 7 - 5064 - 4364 - 7

I. 高… II. 林… III. 水粉画: 静物画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 049119 号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 寇晨晨
责任设计: 胡 姣 责任印制: 刘 强 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010 — 64168110 传真: 010 — 64168231
<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2007 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 889 × 1194 1/12 印张: 4
字数: 38 千字 印数: 1 — 5000 定价: 26.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

作者简介

林军，1976 年生于湖南株洲。

2002 年毕业于天津美术学院设计系。

现任教于湖南科技大学艺术学院。

中国工艺美术家协会会员。

湖南省美术家协会会员。

湖南省版画家协会会员。

长沙先锋画室高考美术培训中心指导教师。

主要从事油画、版画、水彩画和水粉画创作。

作品《积·流》获第十届全国美展湖南展区优秀奖。

《草垛》获从洛桑到北京国际纤维艺术展优秀奖。

《岁月有声》获湖南省版画展铜奖。

《节奏》获天津—香港水彩画联展优秀奖。

《怒放》获湖南省第六届水彩艺术展铜奖。

《岁月有声之二》获湖南省美林景园杯画展银奖。

《虚拟的空间》获天津美术学院毕业创作一等奖。

《大工业激流》入选第十七届全国版画展。

《岁月有声之一》入选第十七届全国新人新作展。

《孕》获湖南省艺术节美术作品展银奖。

《落差》入选首届中国黑白木刻展。

2000 年在天津美术学院美术馆举办个人水粉作品展。先后有四十余幅作品刊登于《装饰》、《美术》、《中国版画》、《艺术与设计》等专业美术刊物上。著有《水粉画静物表现实技》、《名家画室写生与默写》等十余种美术技法专著。

高考色彩名师课堂

GAOKAO SECAI MINGSHI KETANG

■ 林军 编著

有深色葡萄酒瓶的静物

一、画好水粉画需掌握的基础知识

(一) 水粉画的特征

水粉颜料既具有油画颜料可覆盖的特性，又具有水彩颜料透明的特性，这样就为水粉画提供了多种表现技法和画面效果的可能，如用干画法表现时，画面具有油画厚重的效果；用湿画法表现时，画面又具有水彩画明快、柔润的效果。

(二) 水与色的关系

水粉画调色时水分的多少会直接影响到颜色的纯度及画面效果。调色时如果加水较多，颜色在未干时会显得比较鲜艳，但干后又会变得比较灰暗，显得不饱和，没有重量感。调色时如果加水较少或者不加水，干后画面的颜色相对未干时变化要小一些，但这种颜色表现的画面容易出现龟裂、脱落等现象。因此，我们在调色时，要充分考虑水分对颜色的影响，这样才可以表现出我们所预期的画面效果。

(三) 用笔方法

水粉画主要有干画法和湿画法两种表现技法，下面分别介绍这两种技法中的用笔方法。

1. 干画法中的用笔方法

干画法是指将水分较少或不加水的颜料表现画面，使画面产生厚重、强烈效果的画法。这种画法适合用肯定的笔触块面分明地塑造形体，其用笔方法主要有以下几种。

(1) 摆：用尼龙笔蘸上较厚的颜色，按物体的形体结构将颜色一笔一笔地摆上去。这种用笔方法主要是用来塑造物体的亮部或粗糙的器皿等（图1）。

图1 摆

图2 扫

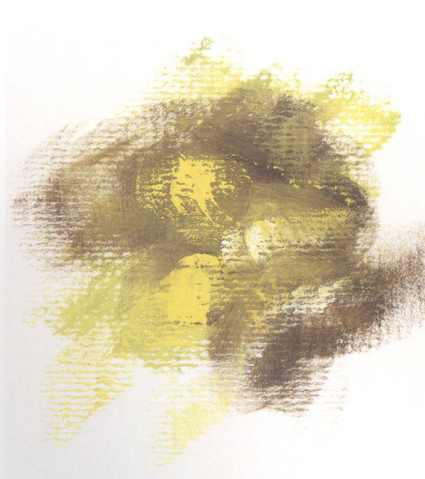

图3 揉

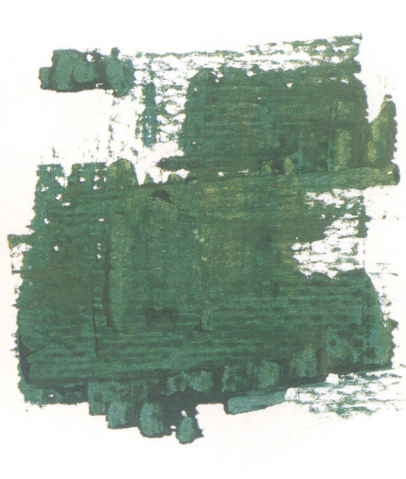

图4 刮

图5 写

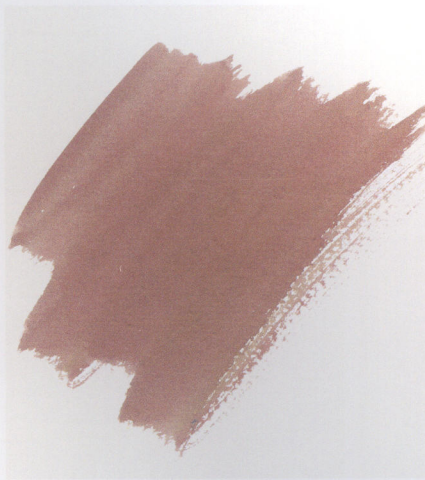

图6 刷

图7 晕染

(2) 扫：用大号画笔或底纹笔肯定、大胆地表现大面积的画面，使其产生一气呵成的感觉。这种用笔方法一般用于表现大面积的背景、衬布等，在表现时应注意要做到粗中有细（图2）。

(3) 揉：用尼龙笔或较硬的狼毫笔蘸上颜色在画面上用力揉擦，使画面颜色显得厚而不腻。这种用笔方法主要用于画面的背景或暗部的处理上（图3）。

(4) 刮：用笔杆、刀片、竹片、油画刀等工具，趁画面未干时刮动颜色，使画面露出纸或底色。这种用笔方法一般用于表现树皮、旧木板、老墙面等物体（图4）。

2. 湿画法中的用笔方法

湿画法是指将水分较多的颜料连续着色，使画面产生丰富、明丽效果的画法。这种画法适合表现空灵的背景、轻柔的织物、物体的暗面等，其用笔方法主要有以下几种。

(1) 写：用含水较多的软羊毫笔豪放而不松弛地表现画面，笔触需富有节奏与韵律感。这种用笔

方法一般用于衬布和背景的处理上（图5）。

(2) 刷：用大号羊毫笔或羊毫板刷蘸满水分饱和的颜料表现大面积的画面。这种用笔方法能给人以轻松、活泼的感觉（图6）。

(3) 晕染：用羊毫笔或羊狼毫混合笔在画面颜色未干时进行晕染，使画面产生一种渐变的色彩效果。这种用笔方法一般用于花瓶纹样、花衬布的处理上（图7）。

两种表现技法中的用笔方法各有利弊，干画法中的用笔方法表现的画面易显干枯和缺少润泽，湿画法中的用笔方法表现的画面易显松散和没有力度。两种技法中的用笔方法并用则可扬长避短，使画面呈现有紧有松、有厚重有轻盈的对比效果。因此，我们在画水粉画时应多尝试用多种用笔方法一起表现画面（图8）。

(四) 材料与工具

1. 颜料

目前，美术用品商店出售的水粉颜料主要有锡管装和瓶装两种。锡管装水粉颜料使用比较方便，

图8 绿苹果与陶罐 林军

但由于锡在光合作用下容易发生化学反应，所以锡管装水粉颜料使用时间稍长，颜料纯度会降低。瓶装水粉颜料相比锡管装水粉颜料较为经济，但携带不方便，比较适合在室内作画。市场上出售的水粉颜料主要有上海的“马利”、天津的“柯雅”这两种品牌。

常用的水粉颜料主要有锌白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、桃红、土红、赭石、熟褐、淡绿、粉绿、中绿、草绿、橄榄绿、翠绿、深绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、黑色等。我们画水粉画时按自己的习惯选择二

十种左右的颜色就基本上够用了。

2. 画笔

用于画水粉画的笔种类较多，有尼龙笔、羊毫笔、狼毫笔等，其中狼毫笔笔毛弹性软硬度适中，笔触效果多变，是比较理想的水粉画画笔。在画水粉画时，一般大、中、小号笔各准备两支就基本上够用了，但在大面积涂抹时则要准备板刷，在对细微之处或较精彩部位进行刻画时，则准备一两支叶筋笔或衣纹笔。

3. 纸

水粉画对纸的要求不是十分严格，只要吸水性

适中，上色后依然平整的纸都可以。画水粉画时常用的纸有素描纸、水粉纸、水彩纸、绘图纸、白卡纸等。

4. 调色盒

调色盒在画水粉画时是用来存储颜料的。水粉颜料在颜料盒中的排列次序可以冷暖色系按顺序排列，这样即使颜料稍有流动，因色相接近，周围颜料的纯度也不会受太大影响，也可以根据个人的使用习惯来排列。

画水粉画的工具还有储水容器、吸水布、画夹、画板、画凳、画架、画箱等，在此不一一介绍。

（五）容易出现的问题

1. 花

“花”也可称为乱，出现这一问题的主要原因是色彩、素描关系乱。解决画面“花”的方法首先是在作画时强化对色彩整体观察、比较的意识，其次是对色彩规律及素描规律要有所了解。图9和图10是同组静物写生作品，前者画面色彩关系“花”，后者画面色彩关系准确。

图9 色彩关系“花”的画面

图10 不锈钢锅与水果 林军

图 12 不锈钢锅、瓷盘与蔬菜 林军

图 11 色彩关系“粉”的画面

2. 粉

“粉”是水粉画中常出现的问题，出现这一问题的主要原因一是用粉不当，将过多的白粉调入暗部颜色中，使暗部色彩失去透明感；二是画面色彩倾向不明确，缺少纯度高的色彩。解决画面“粉”的方法是在描绘物体暗部时，尽量少用加有白粉的颜色；在描绘物体亮部时，要注意纯度对比，尽可能地将色彩关系处理得恰到好处。图 11 和图 12 是同组静物写生作品，前者画面色彩关系“粉”，后者画面色彩关系准确。

3. 灰

“灰”是指在色彩上没有拉开纯灰、明暗关系，画面出现了灰蒙蒙、缺乏“精神”的效果。出现这一问题的原因与用色太脏和太粉有关。解决画面“灰”的方法是避免随意混合太多种类的颜料，加强色彩的明暗对比度。图 13 和图 14 是同组静物写生作品，前者画面色彩关系“灰”，后者画面色彩关系准确。

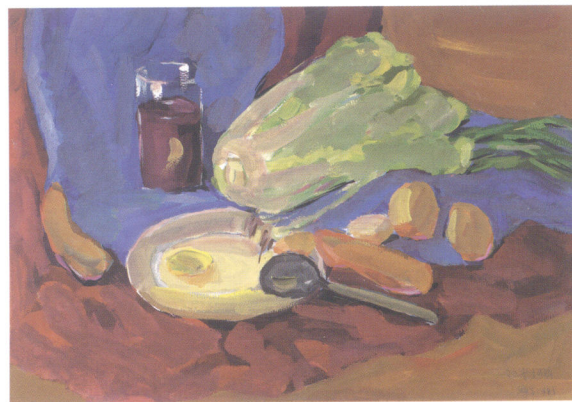

图 13 色彩关系“灰”的画面

图 14 大白菜、玻璃杯与钢勺

图 16 可乐瓶、高脚杯与水果 林军

图 15 色彩关系“脏”的画面

4. 脏

“脏”主要是用色不当和冷暖关系不协调造成的。用色时混合太多种类的颜色，或是使补色相混合，或是碰到暗部就用黑色，都容易使画面色彩不明确，出现“脏”的效果。另外，一个物体或整个画面的冷暖关系凌乱，画面也会出现“脏”的效果。解决画面“脏”的方法是首先不要随意混合太多种类的颜料，要慎重使用补色、黑色；其次要安排好亮部与暗部的整体冷暖关系，按照亮部冷、暗部暖，亮部暖、暗部则冷的基本原则来组织画面。图 15 和图 16 是同组静物写生作品，前者画面色彩关系“脏”，后者画面色彩关系准确。

5. 生

“生”主要是指画面有较多纯度太高的颜色。出现这一问题的主要原因是直接将颜色不经调配地使用。解决这一问题的方法是要观察、分析物体在特定环境中受光源色和环境色影响后所产生的色彩的微妙变化，要适当地处理好颜色的纯灰对比关系，不要輕易地用纯度较高的颜色，这样才能使画面产生明快而又稳重的效果。图 17 和图 18 是同组静物写生作品，前者画面色彩关系“生”，后者画面色彩关系准确。

图 17 色彩关系“生”的画面

图 18 陶罐、酒瓶与蔬菜 林军

二、静物组合写生步骤

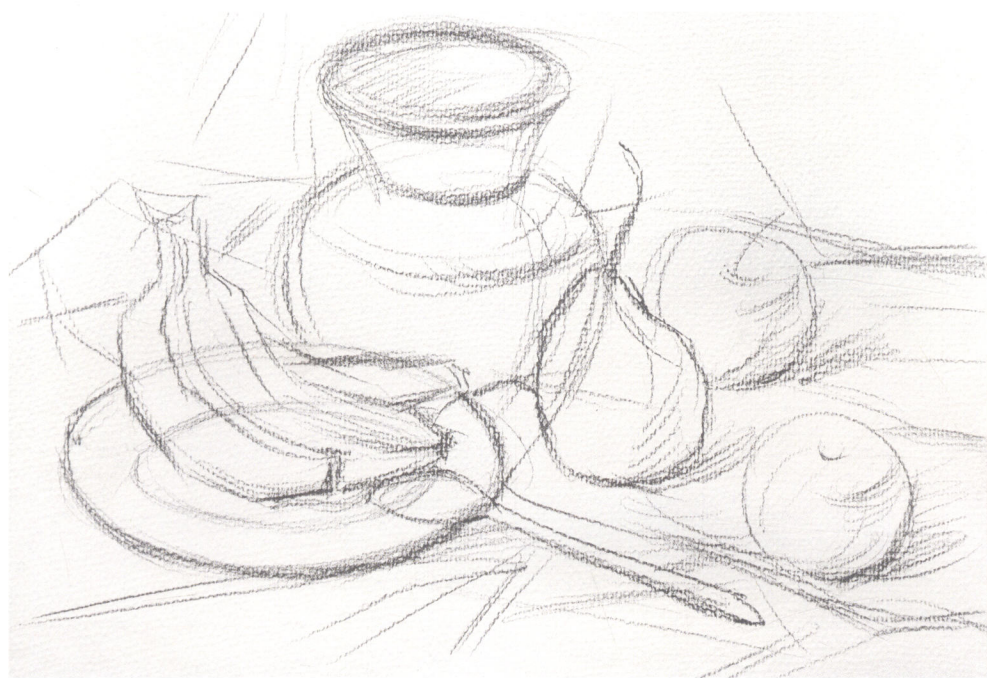
(一)《瓷瓶与水果》写生步骤

步骤一 用铅笔轻轻勾出各物体的大体形状和基本位置，确定画面构图。

步骤二 用大色块铺出背景的基本色调和各物体的暗部色调。

步骤三 进一步铺出各物体的大体色彩关系，用笔要大胆。

步骤四 概括地表现出各物体的三大面以及形与色的关系，笔触尽量以少胜多。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

瓷瓶与水果 林军

这幅画用笔大胆，色彩响亮、明快，黑白灰层次分明，水果与瓷瓶的环境色表现得自然、生动，钢勺的质感表现得较为真实。

（二）《陶罐与水果》写生步骤

步骤一 用群青勾出各物体的大体形状和基本位置，注意前后关系。

步骤二 铺出各物体的暗部色调，颜色不宜太厚。

步骤三 进一步铺出各物体的基本色调，确定好画面关系，这一步亮部颜色不宜画得太多。

步骤四 区分好西瓜与红苹果的色相，拉开陶罐与背景的明暗关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

陶罐与水果 林军

在这幅作品中，三块衬布的前后关系处理得非常成功，白衬布与褐色衬布的衔接表现得较为自然。

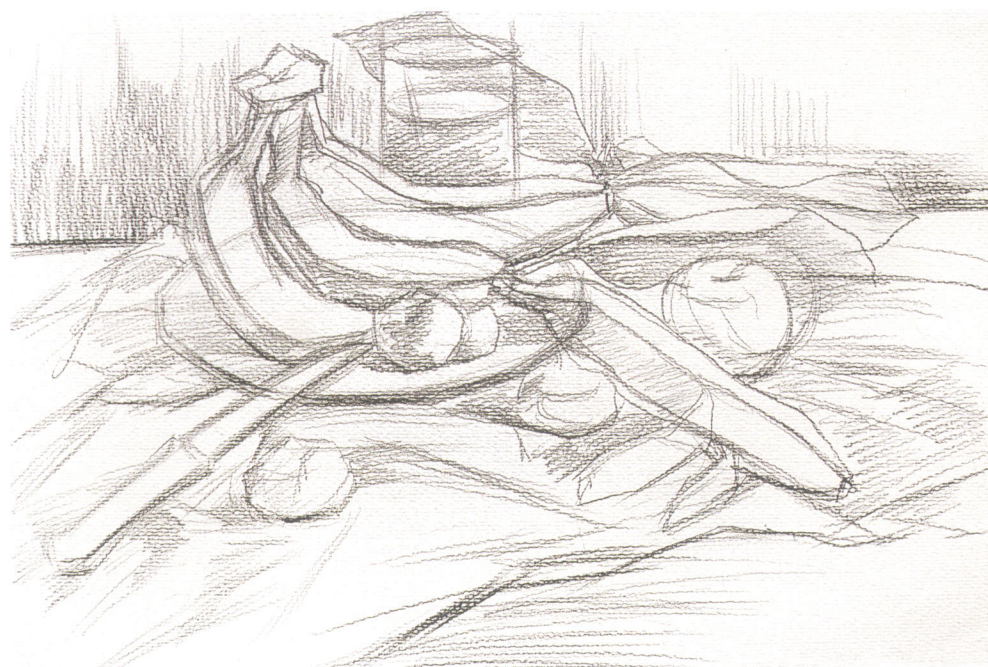
（三）《剥开的香蕉与荸荠》写生步骤

步骤一 确定好各物体的基本形状、位置和大体的明暗关系。

步骤二 铺出背景、香蕉和树叶的大体色调，画时要注意颜色应较为湿润一些。

步骤三 进一步铺出各物体的基本色调。在画香蕉时要注意颜色的饱和度和形体的严谨性；在画红苹果时用色不宜过暖，不然会显得不入调。

步骤四 确定画面的冷暖关系，深入塑造各物体。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四