

教 学 画 室 系 列 丛 书

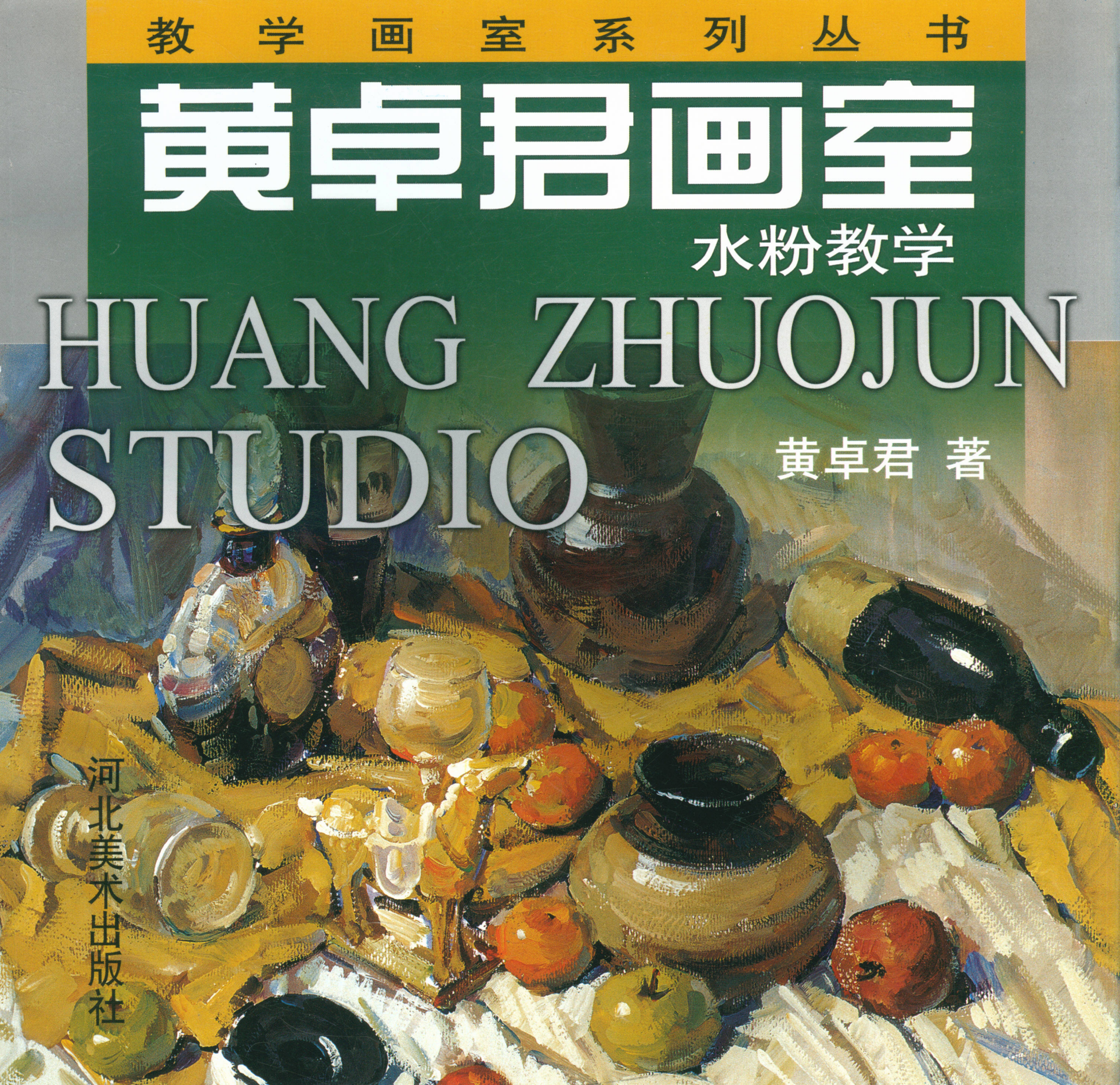
黄卓君画室

水粉教学

HUANG ZHUOJUN
STUDIO

黄卓君 著

河北美术出版社

教学画室系列丛书

黄卓君画室

水粉教学

黄卓君 著

河北美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

黄卓君画室水粉教学 / 黄卓君著. — 石家庄: 河北美术出版社,
2007.1

(教学画室系列丛书)

ISBN 978-7-5310-2769-0

I. 黄... II. 黄... 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 (2006) 第 133505 号

教学画室系列丛书

黄卓君画室水粉教学

HUANG ZHUOJUN HUASHI SHUIFEN JIAOXUE

黄卓君 著

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

制 作: 艾迪·慧谷设计室

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092mm 1/12

印 张: 5

印 数: 1~5000

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

马提灯与蔬菜组合 黄卓君

黄卓君画室—水粉教学

目 录

一、色彩的教与学	1
二、水粉静物的画法与步骤	6
三、学生作品改优	9
四、作品赏析	12

一、色彩的教与学

色彩静物写生是色彩基础训练的入门课程，学生如何切实掌握它的表现技法，领悟色彩的真谛，是每一个学子殷切期盼的。长期以来，如何进行色彩教学的问题也成为了教师们共同探讨的话题。对于静物画色彩教学，绝不仅仅是用规律和经验所能讲述清楚的，色彩的学习不仅需要广泛了解基础的知识，还需要具体研究色彩的变化规律，懂得色彩语言的物质形式，能够用色彩语言传达精神的内涵。色彩的教学不仅要懂得色彩的一般规律，还应该能够运用好的教学体系将这些知识传达给学生，变为学生自己的智慧。

色彩的观察和理解

观察是一种知识与经验积累的反映。观察方法是否正确，是一张写生作业成败的关键。进行色彩写生练习，需要不断提高观察色彩的能力，掌握正确的观察方法，用色彩去理解、思考、表现对象。

1. 整体观察。我们生活的世界是一个彼此联系的世界，事物之间彼此对立、相互依存。绘画就是要从这种整体的联系入手，整体的接受视觉世界。整体观察要求绘画者在整个作画过程中不断的从局部回到整体，每画一块局部色彩时，都要将其放在整体色彩中去观察、比较，看它的冷暖色彩倾向是否合适，是否协调，明度、纯度是否准确，观察的时候不能只盯住局部，要从整体的关系、各部分之间的联系来看，同时进行思考、做出判断。局部的观察只能得到表面的现象，唯有整体的观察才能得到对对象的本质判断。

2. 同时的对比。观察也有一个从整体到局部的过程，局部与局部之间相互比较才能够获得准确的整体感受。把握局部色彩时，一般会用眼睛余光去扫描，同时比较几个局部之间的色彩关系，从整体的相互对比中辨别个体，比较它们之间的冷暖、亮度、纯度的差异。要时刻牢记色彩的存在是以彼此的相互对立与依存为条件的，同时的对比才能准确的把握。

3. 了解色彩成因的意识。一般来说，正常光线下，任何视觉正常的人都能够认出色彩的面貌，但是一旦将某个单色物体置于一定的光线和环境下，通过光照和周围环境的作用，物体色彩就会出现复杂的变化。如果不了解色彩的成因，就会容易被动的照抄对象，不能准确的表现本质的色彩，而是照抄表面的光影。作画时，要认真的分析物体周围的环境色和条件色，了解了这些因素，再去观察所要描绘的对象，就容易抓住色彩倾向，准确的表现色阶的变化。

4. 克服色彩的疲劳和置换。长时间的盯住某一物体，或长时间孤立的观察物体颜色，会对色彩感觉迟钝而造成色彩的疲劳视觉，这种疲劳感会导致色彩饱和度减弱、明度升高，色彩发灰，还容易使颜色在邻近区诱导出补色，或者使颜色向邻近颜色的补色变化（亦称色彩置换）。这时候应该上下、左右不停地移动视线，比较相近颜色之间的区别，力图恢复对物体的新鲜感觉。

如何进行色彩的表现

一个学生具备了扎实的基本功，就可以走任何途径。掌握了色彩的基本知识，具备了扎实的色彩基本功，再加以勤奋的练习和艺术的感悟，就能够得心应手的进行色彩的表现。

1. 色彩、素描与造型

在绘画中色彩表现或素描表现都不是孤立存在的，它是同构图、造型等因素联系在一起，形成统一的艺术语言。

不管是素描还是色彩，我们都应该认识到，造型只是手段，是建立在对形象一般规律的理解认识的基础上，而造型的目的则是要反映和发扬人的主体思想意识。造型的严谨性对于色彩的表现可以起到事半功倍的效果。素描是用浓淡来表现物体空间，色彩则是用冷暖来表现物体空间。对象的形要明确，每一个形状都有自己的特点，同时每一个形状都有自己的色彩，色彩的冷暖变化与形体的起伏、转折息息相关，一笔颜色放在什么位置，必须理解形体的空间关系，如果我们总是以素描的黑白、明暗意识理解空间形体的话，色彩永远只会附庸在明暗之上，色彩的魅力就会被削弱。

色彩不是覆盖在素描上的色彩，而是发挥色彩直接参与构架和塑造功能的色彩，没有色彩感觉的作品是缺乏魅力的。色彩对比关系可以独立表现空间和体积，色彩的冷暖关系、素描的明暗关系都能够表现形体的转折。这里我们不得不重新提到“造型”这个词，一般人们认为造型包括自然结构形态和画面结构形式两方面，自然结构形态涉及到自然物象的形体结构及比例，所以作画者应该充分理解所

静物默写
黄卓君

有石榴的静物 黄卓君

小提琴 黄卓君

画对象的素描关系、比例结构；画面结构形式涉及到画面的平面占据和抽象构成要素，这更多的要求画者的色彩表现能力、审美意识和艺术理念。一方面，一幅素描关系完全准确的作品，如果没有好的色彩关系和恰当的造型手段，充其量也只能是毫无错误的练习，而失去了灵性和神韵；另一方面，没有正确的素描关系也就没有正确的色彩关系，正确的色彩关系背后应该有严谨的素描关系的支撑，好的素描关系甚至在某种程度上能弥补色彩关系的不足。当画面上每一块颜色都感觉很合适的时候，画面上的素描和结构一定是准确的。在学画之初，学生应该练就扎实的素描基本功，并努力领会色彩的表现手法，力求使自己的作品既不失扎实的素描造型基本功，又具有色彩的神奇魅力。

2. 色彩的筛选、重组、传达

画画如果也像照相一样，可以原封不动的照抄照搬，可能绘画艺术就不会从古至今代代相传的发展前进了。绘画是一个再创造的过程，不要坐下就画，不要一看很漂亮就画，要有选择的意识和能力，不可以机械的将所看到的全部色彩描绘在画布上。一般物体的色彩在一定光线和环境下会产生很多的微妙变化，我们没有必要把所有的变化都画出来，物体的色彩会随结构的转折变化而有一定的倾向性，我们要把有代表性的颜色提炼出来加以表现，从对象的亮部和暗部色块入手，找出它们之间的比较关系，而不是面面俱到。

面对一组静物不能画到哪儿，想到哪儿，各自为政，而应该考虑画面中所有的内容是否统一和协调、画面是否有整体感和主题倾向。这就是色彩的区域意识，是经过筛选以后的重组过程。例如一组静物中，衬布上的物体受到衬布的反光影响，使物体具有了共同的因素，而物体对衬布的影响也有它的区域范围，这一区域范围又和其他的区域范围相对比、协调而存在，将这些颜色重组出来，就会形成一个统一的色调。

在作画过程中，把自己的感觉和情绪通过形式的选择以及对于色彩的独特敏感性表现出来，这个色彩传达的过程绝不仅仅是模仿和复述的能力，更是表现画者心境的过程，是感情的自然流露。

色彩的教学方法

多年的色彩教学与实践，积累了一定的教学经验，对色彩教学这门艺术也有了一些自己的看法。

要明确学习的目的。色彩训练要有针对性，要有科学的训练步骤。色彩的基础知识是教学中的难点，很难讲清楚，也很难付诸实践，为了让学生尽快进入角色，首先要明确学习的目的，有了目标才能有动力去学习。作为教师，给学生讲授色彩知识前，要有明确的讲课目的，要有主有次；还要给学生明确每一阶段的学习任务，知道自己应该朝什么方向努力。没有目的性的教与学会使学生一头雾

水，不知其所以然。另外，学生对色彩的认识程度不同，对色彩语言的把握能力也会有差距，教学的目的也要随之调整，要根据不同层次、不同时间段制订不同的教学目标。

要因材施教。艺术创作的特殊性决定艺术教育的特殊性，个性的不同决定教育方法的不同。色彩教学中既要坚持教育的普遍性，又要因人而异实行不同的教育方法，根据每个学生的不同个性以及不同的学习状态，帮助每个学生制订学习计划，分阶段、有步骤的解决每个层次的实质性问题，充分挖掘每个学生的潜在能力。

在注重提高学生综合素质的同时，还要注重自身素质的提高，身教与言教相结合。教师只有具备了深厚、系统的专业知识，才能以自己的学术威望和人格魅力感染人，才能站得高、看得远，才能使学生领悟的更透彻。教师不能以自己的艺术情趣、艺术风格、思想好恶来束缚学生，而要真切的从学生实际出发，为学生的成长考虑，帮助学生树立正确的思想意识，学会学习，学会思考，在提高专业水平的同时学会做人与处世；对于基础教学来说，光靠嘴上说是不行的，必须以专业说话，不断提高自己的专业水平和修养，言传与身教相结合，如果教师的知识匮乏，没有绘画功底和艺术修养，甚至连一张完整的范画都作不了，又怎样带领学生去冲向艺术殿堂呢？

中国有句古话：师傅领进门，修行靠个人。老师再努力再使劲，学生不努力，教学效果仍然是一个零。所以从学生的角度来说，必须积极地配合教师的指导，一步一个脚印的学习，最终拿到开启艺术学府的钥匙。

色彩基础练习

学习绘画需要一步一步的进行，艺术的探索是没有尽头的，忠实于自己的眼睛，忠实于自己的感情，认认真真、踏踏实实的走好每一步，在科学有序的色彩基础训练中，在不断的思考、肯定、否定中进步。

基础色彩需要练习的项目有很多，其中写生是初学者训练造型能力、体会和掌握色彩规律、熟悉工具性能、掌握绘画技法的最有效途径。特别是色彩静物写生，作画者通过对各种物体的选择、组织、描绘，既反映客观物体的风姿，又反映画者的态度、观念、情怀。在写生中，学生总能够从静物中获得新

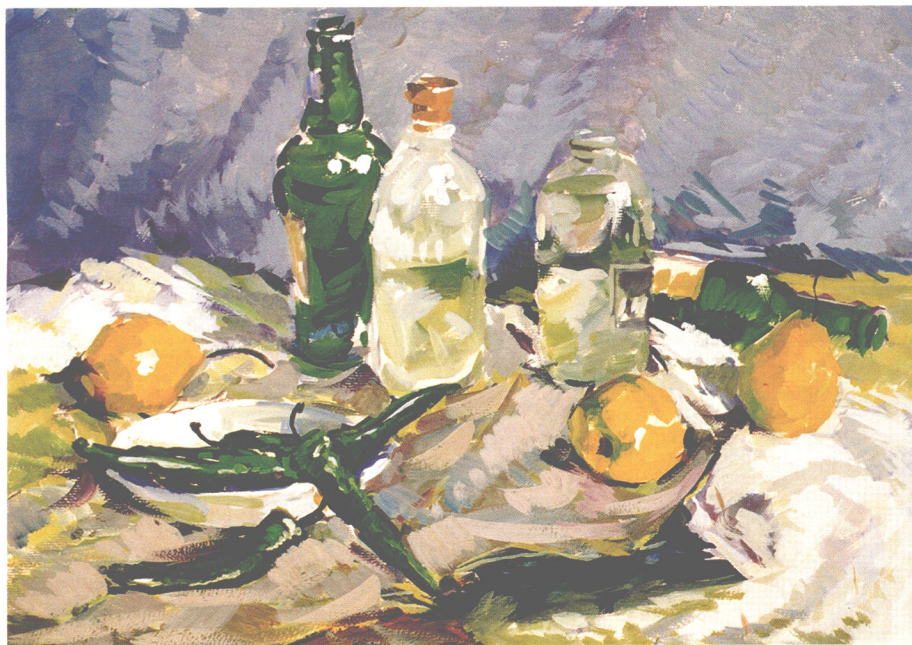
葡萄与石榴 黄卓君

酒瓶与陶罐 黄卓君

有马提灯的静物 黄卓君

青椒与酒瓶 黄卓君

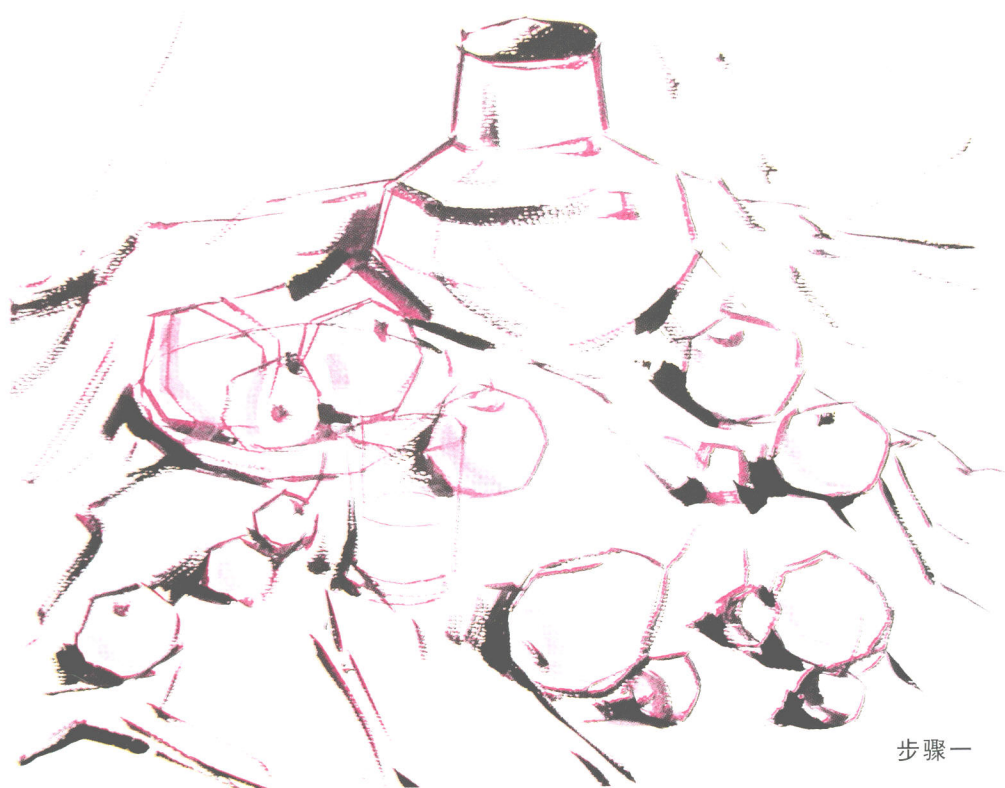
鲜的灵感，在反复的练习中体会色彩的规律、绘画的技巧，也只有在实际写生中，才能够从物象表象的束缚中解脱出来，使物象通过造型手段加工成具有主观精神的、有独特艺术感染力的艺术形象。

在写生的同时，在多看理论书、多看优秀作品、多看教师示范的基础上，经常临摹优秀作品是十分必要的。人们常说“听讲解不如看示范，看示范不如动手干”，临摹可以很快掌握绘画的表现技巧和着色方法，还能深刻领悟作品的感情韵味。中国画一般是从临摹入手，对于西方绘画大师而言，临摹也是必经之路。临摹是有效的学习方法，但是不要死搬照抄，要实实在在按照科学的态度和方法去领会画者的绘画精神，找到正确的表现方法，分析作品的成功所在，思考自身存在的问题和解决的方法。

多进行速写练习。色彩速写的练习可以锻炼作画人的敏锐捕捉整体画面的能力，以及迅速把握画面的能力。成功的色彩速写能够用最概括的颜色表现最整体的画面效果，落笔轻松果敢，传神、生动，能够反映静物的整体构图、色感、明暗、节奏等，既能够捕捉到所画对象的神韵，又能够调节画者的情绪，在速写的同时，观察与推敲，思考与质疑，通过尝试探索色彩的表现语言，不仅可以夯实自己的绘画基本功，还可以为进行深入的写生、创作打下好的基础。

适当进行默画。近几年很多美术院校的入学考试采取默画的形式，以考察考生的造型能力、色彩感知力、对色彩基本规律的理解应用。默画对于写生来说，难度有所增大，它对于画面的构图、色调、造型、表现能力都提出了更高的要求。针对这种情况，学生在平时应该有意地进行默画练习，特别要注意画面的整体性、色调的统一性、色彩倾向的明确性，在默画过程中始终保持对色彩的明度、纯度、色相的敏锐鉴别能力，注意造型的严谨。要加强对一般色彩基础知识的学习，经常对优秀作品阅读和体会，可以由全部写生到半写生，再到半默写、全默写，最终变为创作，沿着这一过程反复训练，自会取得好的效果。默画要注意在表现物体时不要掉入“概念化表现”的泥潭。

另外，要注意长期作业和短期作业相结合，长期作业可以做深入的研究与刻画，短期作业则以训练感觉为主，这时学生的感觉处于高度敏感状态，色彩会更加生动鲜活。

步骤一

二、水粉静物的画法与步骤

步骤一：选择角度、构图

同一组静物，选择的作画角度不同，给画者的感觉不同，画面效果也会不同。选择角度可以从构图、空间、色彩、明暗等因素来考虑，要善于选择最具美感、最能突出形象主要特征、最能激发画者表现欲望的角度。构图的过程不是被动照抄形体结构的过程，而是根据画面表现的需要主动的调整、布置的过程。要将主体静物和点缀静物合适的摆放在画纸之上，上、下、左、右留有一定的空间，过大则涨，过小则空。

步骤二

步骤二：组织色调 布置空间

从整体着眼，将物体的形体结构、色彩关系尽可能生动概括的表现出来，特别注意色彩关系与素描关系的结合。一般从衬布的明暗交界线入手，逐渐向暗部和投影展开，接着刻画亮部，体现大的冷暖关系，这时要把主要的布纹和衬布的平面、立面关系表现出来。画物体时要注意大色块与结构的结合，暗部颜色要透明、丰富、明确，注意反光的微妙变化，亮部色彩要注意光源色的影响。铺色的同时要有整体空间的意识，注意前后的颜色对比、虚实变化，体现体积和空间。

步骤三

步骤三：深入刻画

没有具体细节的刻画，画面就会显得空洞而没有内容。塑造刻画与素描功底密不可分。对于细节的刻画是有限的，细节的描绘必须建立在物体形体之上。深入的同时要尽可能让自己的眼睛从前往后看，训练自己对色彩冷暖的敏感性。深入不是越细腻越好，而是能够抓住能充分表现对象形体特点、精神特征、质量感的方面，认真的表现。深入刻画一定谨记要保持整体，不要因为局部刻画而破坏整体的大效果。

完成图

水果与深色陶罐 黄卓君

步骤四（完成图）：回归整体 调整完成

静物作品是许多形体的组合，是一个整体物。画面的精彩程度，有赖于整体组合的好坏。画到最后阶段要能够脱离实物，退远了看画面的大效果，找出不协调的地方加以调整，要敢于舍弃破坏整体的部分。调整时不要急于改动大关系，那会破坏对对象的第一感觉。要调整物体之间的主次虚实和色彩的相互关系，看画面有无脏颜色，素描关系的黑白灰层次如何，色块衔接是否协调，是否过乱或过于呆板等等，力图使画面效果与静物给自己的第一印象相吻合。

改后作品

三、学生作品改优

1. 此画主要问题是主次关系表现不够明确, 缺乏整体意识, 前后空间关系应注意主动去表现, 前面的水果和衬布略显简单, 还应进一步刻画, 这样可增强前后对比, 更好的表现空间关系。陶罐的环境色需加强; 色彩要注意补色关系的表达。水杯的色彩及造型需进一步刻画。陶罐后面的衬布应注意减弱对比等。

学生作品

改后作品

学生作品

2. 此画主要是以凉水杯及水果为主的组合静物，画面的光感不够明确，略显“闷”，台面衬布的前后明度对比较弱，不利空间关系的表达。凉水杯及水果造型缺少深入表达，前面的物体要注意有意识的加强，突出重点。

改后作品

3. 此画空间关系表现的较好，不足之处有如下几个方面：衬布是衬托物体的，一般情况下衬布处理尽可能的概括，不宜画“繁”。其次，在前面小水果及陶罐表现的略显松散，造型关系需加强。后面的水果用笔不宜过碎，应注意概括用笔，后面背景要注意色彩变化等。

学生作品

四、作品赏析

三个陶罐为主的静物组合 黄卓君