

成功

美术高考教室

CHENGGONG MEISHU
GAOKAO JIAOSHI

江西美术出版社

成红军 尚晓雷 主编
侯志江 编著

色彩静物

THE CITY OF LONDON

THE HISTORY OF THE
CITY OF LONDON

成功

美术高考教室

色彩静物

江西美术出版社

CHENGGONG MEISHU GAOKAO JIAOSHI

成红军
侯志江

尚晓雷

主编
编著

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 成红军, 尚晓雷主编; 侯志江编著. — 南昌:

江西美术出版社, 2007.6

(成功美术高考教室)

ISBN 978-7-80749-159-0

I. 色… II. ①成… ②尚… ③侯… 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 073701 号

成功美术高考教室·色彩静物

主 编 成红军 尚晓雷

编 著 侯志江

出 版 江西美术出版社

地 址 江西省南昌市子安路 66 号

(邮编 330025 电话 6565832 6565241)

网 址 <http://www.jxfinearts.com>

电子信箱 E-mail: jxms@jxfinearts.com

发 行 新华书店

制 版 江西江美数码印刷制版有限公司

印 刷 深圳华新彩印制版有限公司

开 本 965mm×1270mm 1/16

印 张 3.5

版 次 2007 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 5000

书 号 ISBN 978-7-80749-159-0

定 价 22.00 元

序

王国斌

色彩静物画原本是西洋绘画中的一个门类,上个世纪 20 年代“学院式”美术教育传入中国后,色彩静物写生开始以美术基础必修课的形式传承至今。

目前,水粉静物写生画是中国美术教育界的一道绚丽风景。数十年的历练,造就了一批优秀的色彩静物写生画家和教育工作者,侯志江先生便是其中之一。

志江是我多年的同事和朋友,我们就绘画、教学方面的感受和观点时常进行交流。志江虽是“学院派”出身,有着深厚的传统绘画功底,但他的画并不拘泥于某种表面因素,相反却很重视来自心灵的自我感受。他画的教学范画独具特色,有一种写意的韵味。他把水粉、水彩画的水性特点与油画表现色彩关系的方法结合起来,让画面既有色彩浓厚、细腻和严谨的效果,又有一种潇洒自如、略带装饰的风格,颇有些融贯中西的感觉。这充分体现出志江在处理和驾驭色彩语言方面特殊的悟性和能力。

在当代艺术潮流的涌动中,很多画家为追求新异而放弃了自己的写实绘画风格。志江却不然,他苦行僧式的孜孜用功使他在绘画、教学中往前迈出了一大步。十几年来他反复尝试和实践自己在绘画中的各种新想法和技法,不厌其烦地重复同一个内容和题材,这样在反复摸索中,他终于走出了一条自己的新路。

这本集子是志江多年教学经验的总结,既是一本高水平的范画,又是一本丰富、完整的教学案例,我相信会给广大学习者带来新的启示与借鉴。

志江还在奋斗,还在独行侠式地不断摸索和实践。我们期待和盼望着他的新作品和更卓越的成绩!

目录

一、我看水粉画	1
二、我画水粉画	3
三、我教水粉画	6
1. 说构图	6
2. 说造型	8
3. 说色彩	8
4. 说画法	10
四、说说 3 小时作业与考卷	18
3 小时范画	19
范画欣赏	44

一、我看水粉画

水粉画的历史由来已久,最早可追溯至原始社会山洞里的岩壁画。那时先祖们选用不同色泽的矿石粉或植物汁液和动物的血液或黏性的树脂调和在一起,用来记录或描绘他们的生活和对他们心中的神进行膜拜的图画。在那个时候,它的主要功效和文字的记录功能相似,但正是因为原始人的接触与萌动,人与绘画的始缘便本能地体现出来,准确的造型,完美的夸张,绚丽持久的色彩,给人留下了深刻的印象,为我们今日的绘画活动蕴下种种谜一般的启示与联想。我认为那就是最早

的水粉画。

历史发展到文艺复兴的中世纪前后,绘画的目的已不只是宣传,达官贵人为留住他们永生不愿舍弃的浮华生活,便将其精神及理想的生活画面,用神奇的绘画表现能力展现出来,这带动了绘画产业的蓬勃发展。油画出现之前,人们的绘画主要是用水加蛋胶、桃胶等各种动植物的黏液汁来调和矿粉或植物的汁液提取的颜料,绘制在纸、木片或布上的。人们也将之称为蛋彩画或细密画。

现在人们习惯根据不同材质或不同绘制方法把绘画画种分得很细。水粉画便是典型的例子。我们现在常见的工笔重彩、岩彩、彩墨、浅绛、青绿、金碧山水、水彩、水粉、蛋彩、丙烯等均为水性材料绘画。它们在国外

侯世
16/12/1

被统称为“Water color”，即水彩画。从资料上看，国外只把水彩画分为透明颜料画法和不透明颜料画法两种。那水粉画便当属后者了。像卡拉瓦乔、乔尔乔内、丢勒、提香等大师都有不朽的作品存世。

水粉画在我国出现的历史并不长，20 世纪 20 年代传入，于六七十年代的宣传画和电影海报中发展起来。

六七十年代的电影海报表现的内容非常丰富。美工把握整体画面和演员大头像的绘画能力很强，能娴熟使用大刷子、大笔触表现出丰富的画面效果，使画面具有浓重的色彩表现力。那时我就牢牢记住了，这就是水粉画。

后来我到财贸礼堂兼职做美工，便有机会接触到了

省艺校学舞美的大哥大姐，也使我更多地接触到了水粉风景画。前不久偶然翻看那时的作品，也仍认为水粉风景画到那种境界是相当不容易的。

这几年，随着我国教育事业整体上的迅猛发展，美术教育也愈来愈红火，我们学院每年招收的研究生比我上学时的本科生还多。水粉人物、水粉风景也日臻成熟。2000 年我去欧洲考察，带去两张水粉静物画，国外的朋友看了，觉得很新鲜，也特别喜欢。如今，水粉静物画已成为国内院校高考测试和美术院校基础教学的重要科目，许多收藏界的朋友也开始向这个以崭新面貌重新活跃于画坛的新宠抛洒眼球了。

二、我画水粉画

我自幼喜欢胡涂乱画，妈妈总爱在我的小布鞋上绣一些花样，我也特别爱看她藏在房梁上的一本黑夹子，因为里面装满了各式各样的小画样儿。

小时候，跟着小姨绞窗花，用煤油灯熏小样是我最爱干的活儿。当时大舅身边有一帮朋友喜欢写毛笔字、画画。那会儿一到过年写对子，我就兴奋。当时舅舅曾用订本子剩下的纸用线给我缝了个小本，我用蜡笔几天就画满了，葵花、墨水瓶……想到什么就画什么，挺过瘾的。

我的启蒙老师是教我画简笔画和国画的李今荣女士，她像妈妈一样教了我5年，现在和丈夫孟昭忠先生定居美国休斯顿，我一直把他们看做我的第二父母。我的第二位老师是刘祖见先生，他教我素描、油画，也使我在14岁时便拥有了第一个油画箱。正是他派我去画大宣传牌和漫画，使我在24中美术组与水粉画结了缘。真没想到，水粉画成了我今天的研究方向和教学工作的重点。

1977年底，我正式拜财贸礼堂的毛玉申先生为我的第三位老师。毛老师教我糊牌子到完成一幅大电影海报的全过程。1978年（我15岁时）他大胆给我机会，让我独立完成了第一幅水粉电影海报《泪痕》。毛老师在我艺术成长的道路上起了重要的推动作用。

在水粉画领域，使我真正开阔眼界并上了一个台阶

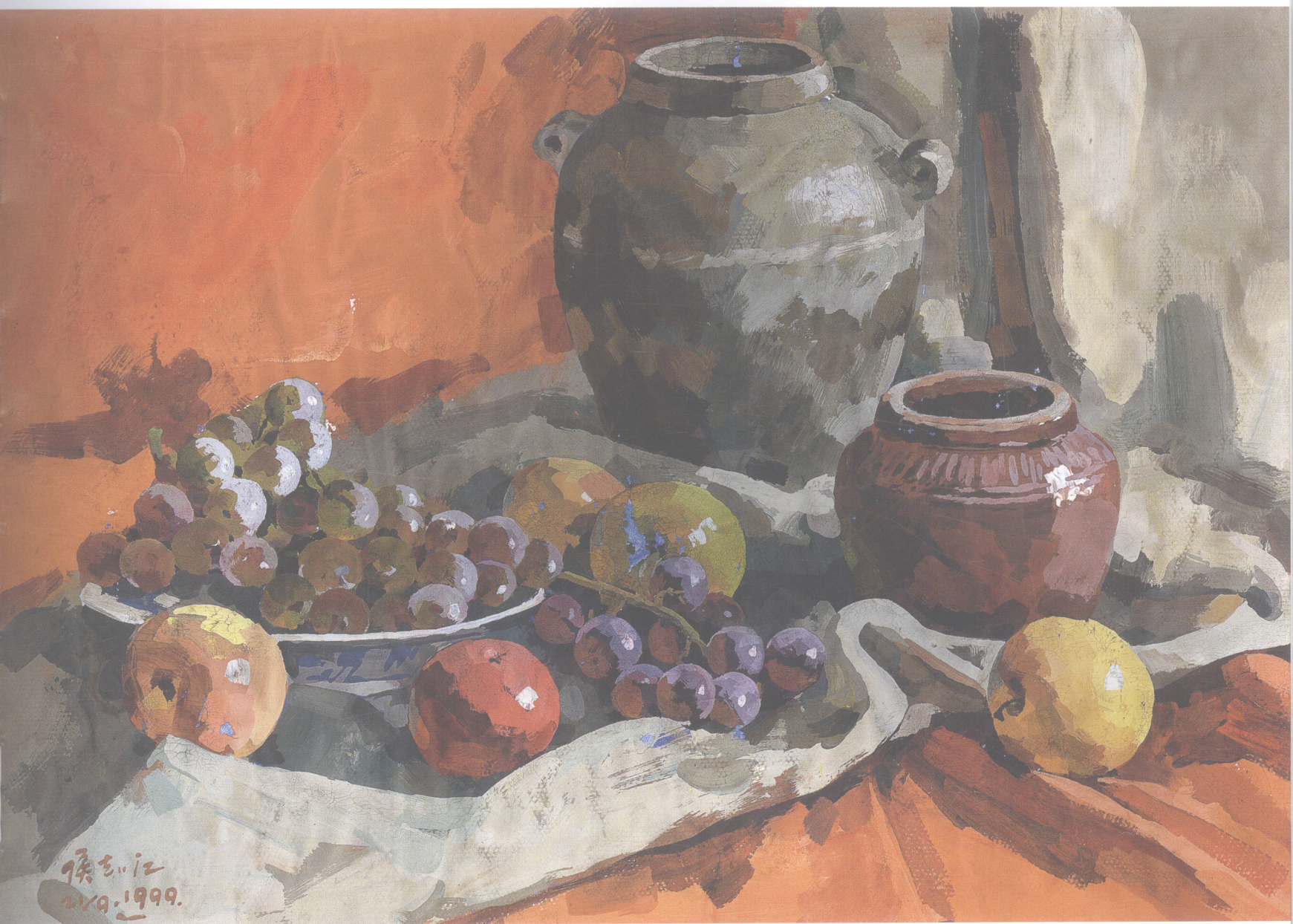

的是我国著名水粉画家、前河北工艺美术校校长邱玉祥先生。与先生结识并受教是1983年。我上大一第二学期时，我们上水粉静物课，系里请邱老师给我们讲学。短短两周，我突然发现了一个新世界，先生淡雅、静谧的范画《丁香》散发的清新，感染了在场的每一个人。我从先生的水粉画读懂了色彩，感受到了细腻而不失活泼的画面，我被深深地影响了。

2000年去江苏周庄写生，2001年去北京川底下村写生，又有幸随邱先生画了两次水粉风景写生。他的为人和画儿又深深地折服了我。那时我已经做了十四五年的老师，但先生的画还是让我忍不住在他面前说：“邱老师您怎么画得这么好哇！”邱老师再次使我感受到了水粉画的魅力。

水粉画极强的表现力和变化无穷的技法，是深邃和丰富的。我相信，我的感受和众多爱好、学习水粉画的朋友是一样的，水粉画的真正魅力在于它较难驾驭的品格和极尽变化的多姿风采。

记得很早以前听人说过：“学画水粉难掌握，但提高快，学画油画易掌握却难提高。”这句话可能有些道理，我的体会是，之所以认为水粉画不太好掌握，关键在于它的水分不易掌握。水粉色有相当的浓度，便于厚涂和遮盖，它的成分主要是桃胶和色粉，有大量的粉质添加剂，即白粉使其具有鲜亮明快的特点，若想运笔流畅、色彩浓淡饱和和适度，需用适量清水来做媒介剂加以调和，所以水的“适量”便是首要的了。这需要经验。我习惯物体的暗部尽可能水分多些，关键是多用湿画法，通俗说就是“趁湿

画”，如果时间来不及可用喷壶喷潮接着画。这种方法也适于画远处以表现空间。而亮部则少加水或不加水，较亮的地方可换以白粉为主做调和剂，增加其厚度，增强光感和质感，也加大画面的量感。

画水粉画和做其他事情一样，“体悟”是很重要的，由理论——实践——理论，是一个思维活动的过程，简言之即多看、多想、多画。

风格的形成是慢慢积累起来的，绝不是简单的模仿。临摹也好、模仿也罢，都应是先学进去，再脱离出来，总结经验，进而形成自己的风格。风格是性格经历加学习认识的结合体，也是从学艺术阶段到理解认识阶段进入艺术创作状态的开始。

水粉静物的写生创作也是如此。那么，三个小时的短期作业训练，便显得尤为重要了。

三、我教水粉画

正式做老师已有 18 个年头了。这些年关注我的朋友很多，关注我第一本水粉静物画集子何时问世的人也很多，在此我想说一句：久违了，朋友们！当然也要说谢谢了！但更要由衷地感谢成就我这第一本集子的成红军、尚晓雷二位先生。

做先生教画儿和做学生学画儿以及做画家画画儿都有本质的区别。做先生首先要讲画儿，且要讲透，把理论和经验在学生操作前介绍给他们；二要画范画儿，把步骤、规程演示给他们；三要总结，让学生能够自己发现问题、解决问题，这就需要非常具体地告诉学生问题症结的典

型性和解决办法。这些年教学过程中常遇到的问题，我把它分为四个大的类型，帮朋友们加以分析。

1. 说构图

说到构图，首先要谈画面意识。当你将一张白纸贴裱在画板上时，不管它是正方形还是横长方或竖长方，它的意义已不只是一张白纸了，它应是画面，是你接下来准备经营安排内容的范围。在其中任意点个点或画条线，甚至随意涂抹些什么，它都将变成内容并产生能引起你联想的意境。所谓构图，就是在画面上生成舒适的、能传递或表达情感信息的图形。

构成画面的最基本的三要素是点、线、面，三者结合就能产生丰富的画面。但若把它规范有序，最基本也是最重要的手段，就是利用透视的办法，使你所画的图形产生物理空间，最典型的特征便是近大远小，将画面和其中

的物象纵深化。

假如我们表现一组静物，用近大远小的规律处理安排后，纵深和体积都有了，接下来的大问题，便是它们在画面中所处的位置问题。我们曾用拿杆秤称棉花团的道理来分析画面的均衡问题。棉花重量小体积大，秤砣虽小却压千斤。当我们把画面的四个角用对角线相互联结后找到中心点，以其为参照先将棉花团置以画面上任意位置，并引出代表平衡的杆秤，这时候想使画面稳，只须调整体积小重量大的秤砣的位置，即可达到目的。

这里面还包涵着一个问题，那就是黑白色块分布的问题。它同样影响着画面的均衡。我们先把背景设为有稳定感的灰色，棉花团为白色，秤杆和秤砣为黑色，那么白色夸张、轻快、有扩展感，而黑色内收重量感强，所以它在画面上也是遵循着上述杆秤原理，以最重要位置转换移动而体现画面均衡感的。

另外，如果把黑、白、灰概括为平面的话，那么它在画上的位置交错，也能产生韵律和节奏，使人或激动或抑郁。

陈鹤
4/7.2006

2. 说造型

说到造型,最先想到的字眼便是——形体。我认为“形体”的含义就是在两字间加一个顿号,它是两个内容两层意思。“形”是图形,是平面的,用轮廓来表达的;“体”是物体的体积,是空间的。假如我们在一张纸上先画一个六边形,它是平面的(图 1-a),之后我们再在六边形上间隔的三个点上引出三条直线相交一点,这时你会神奇地发现,它变成了一个立方体(图 1-b)。我们称三条改变了视觉效果的关键线为“剖面线”,它切割了平面,使图形产生了体积和空间,如果我们再用光来照射它,三条线的表现状态就是我们常说的明暗交界线,这时的三个面也会因受光角度不同,出现黑、白、灰或更细腻的色调层次,物体的形象也就生动鲜明地在画面上出现真实感了(图 1-c)。

3. 说色彩

色彩多种多样,是一个很大的话题,归结它我们通常用冷暖两个字。我们把色彩由冷暖表现出的特点,称为色彩的属性,即色性。色彩的不同种类,区分的办法是给它贯以一个形象的名称,我们称之为色相。红、黄、蓝是色彩的基本色,用其他颜色难以调出,我们称之为原色。将三者呈等边三角形排列,围一个圆将色彩渐序展开,我们称之为色环。色环上最暖的颜色我们俗称之为橙色。过圆心呈 180 度和它相对应的应是介于钴蓝和群青间的蓝色,它为最冷色,我们称之为橙色的互补色,也叫对比色。两种原色相加叫间色。三种以上颜色混合叫复色。每一种颜色左右 30 度范围内我们称之为邻近色,也叫类似色或同类色。从一种颜色过渡变化到另一种颜色叫渐变。色彩的深浅明亮

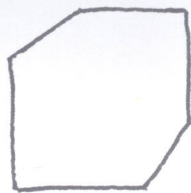

图 1-a

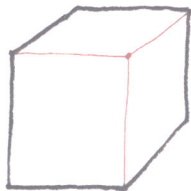

图 1-b

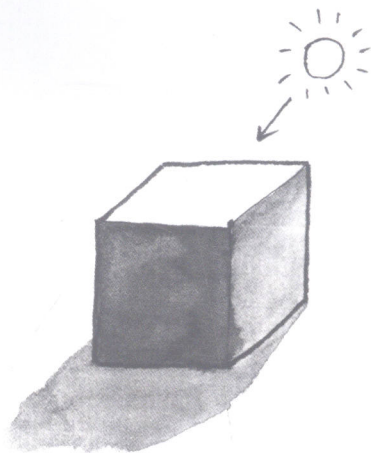

图 1-c

程度叫色度,也有叫明暗度的。光也有颜色,它能直接或间接照射在物体上,我们称之为光源色或条件色。一个物体亮部的颜色反射到另一个或多个物体暗部的辉映色,我们称之为环境色。

上述名词的串连,在作画过程中是随时都会遇到的,它的梳理基本反应了色彩的变化规律。这里我留出一个名词拿来单讲,那就是固有色。我们所描绘的物体都是物质的,物质本身由于结构成分不同,具有不同的颜色,我们把这种物体本身与生具备的颜色称为固有色。固有色在水粉静物写生中是物体的“骨”,扮演着关键的角色。它在光照前提下被感知,通常表现在明暗交界线向亮部过渡的部分。

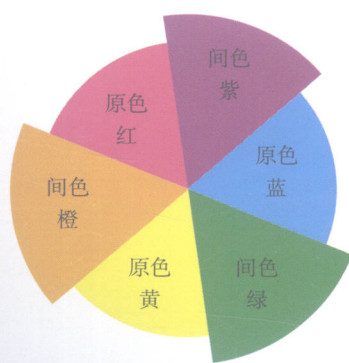
在色彩绘画中,有一个难点经常被同学们忽视,即素描因素,它在暗中起着决定性的作用。同学们在画色彩时感到

棘手,很多时候都是因为色彩中所包含的素描因素没有把握和处理好所致。

我们前面讲到的色彩的明度,即物体颜色的深浅程度,它的转折变化表现出物体的体积,并使固有色在光照的前提下,随着体面变化,展现出丰富的色彩变化。

色彩的冷暖变化只要分析光源的色彩倾向,便好针对把握,光源色冷,受光面即冷,背光相对暖;光源色暖,背光就偏冷。这个规律很容易明白,但色彩微妙的深浅,却不易捕捉和表现。故此,学色彩前的素描静物练习是至关重要的,在素描中若对色调层次变化掌握得不好,那画起色彩就比较吃力了。

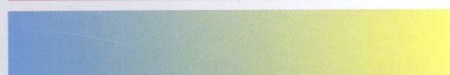
色调指的是一幅色彩画中整体色彩的倾向,它是由面积最大的色块来左右的,可以是衬布也可能是较大的物体。主色调的确立,就是一幅色彩画色彩倾向的定位。在写生中色彩冷暖饱和的倾向程度定了位,就能起到色块之间相互协调、相互制约的参照作用。说白了就是尺度。

红蓝渐变

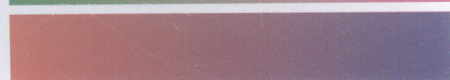
蓝黄渐变

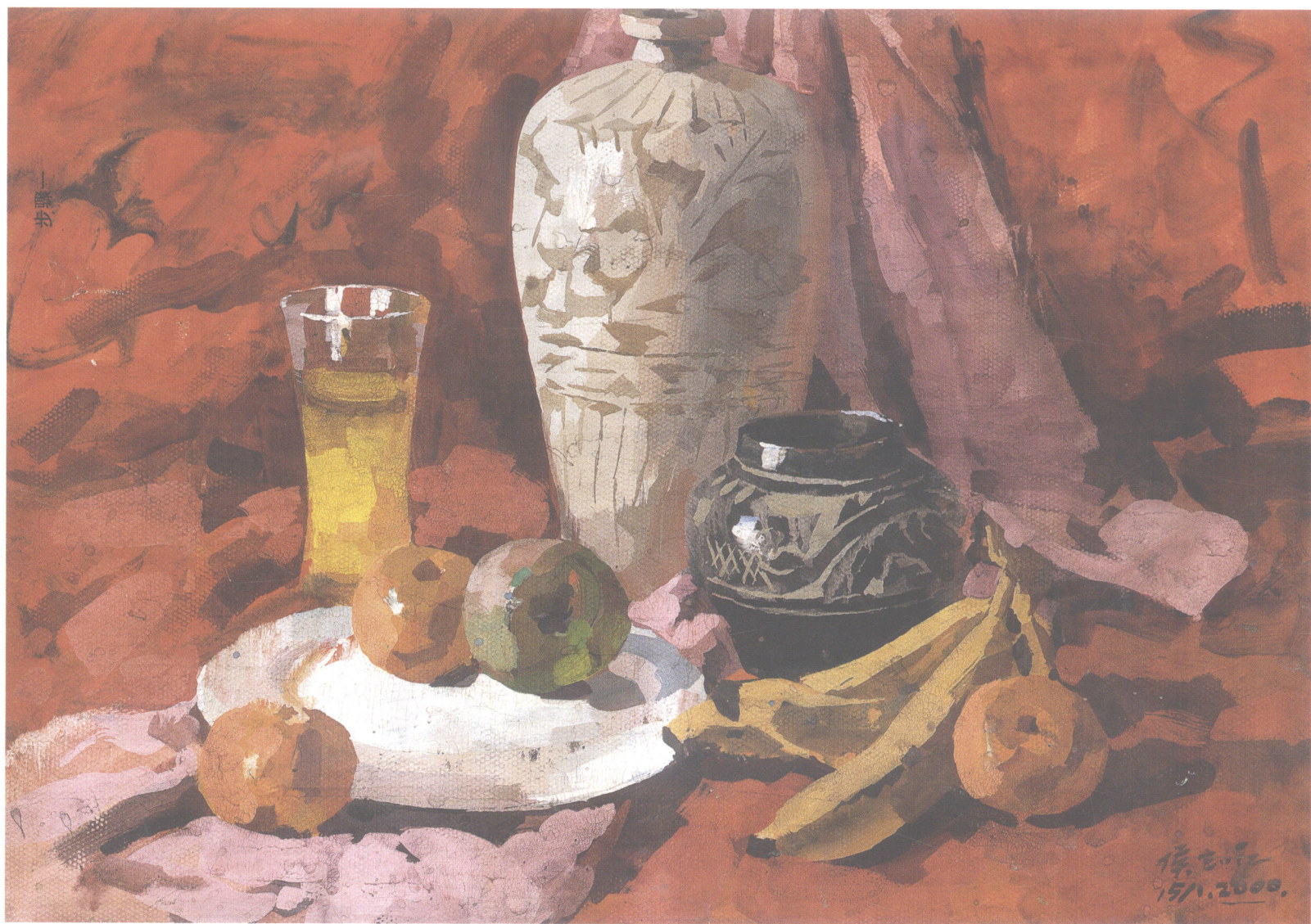

绿红渐变

大红蓝紫渐变

4. 说画法

俗话说理论指导实践，我们前面讲到的关于基础绘画理论的分析正是我们开始一幅水粉静物写生前的思维准备过程，了解得越透彻画起来方向就越明确。绘画过程并不是简单的理论推理与照搬，直观的感受，也就是我们通常所说的直觉十分重要，因为绘画的真实，并不是客观的真实，它是生活的艺术再现。所以我常常要求学生在画画儿的过程中不要死背或硬性回忆理论的东西，画的时候要充分相信自己的眼睛，要相信瞬间的直观感受。

说到水粉画的画法，我们肯定要先分析材料的性能，既然“水分”多少的把握是首要的，这也就涉及到干画法和湿画法的问题。过去常有学生将干画法理解成少加水，而湿画法就是多加水，这是错误的。正确的理解应该是在前一遍颜色画上去未干或半干的时候，接着把第二遍颜色铺上或临近衔接上的画法叫湿画法；当第一遍颜色干透后再在上面覆以第二遍颜色或在旁边修饰，并列另

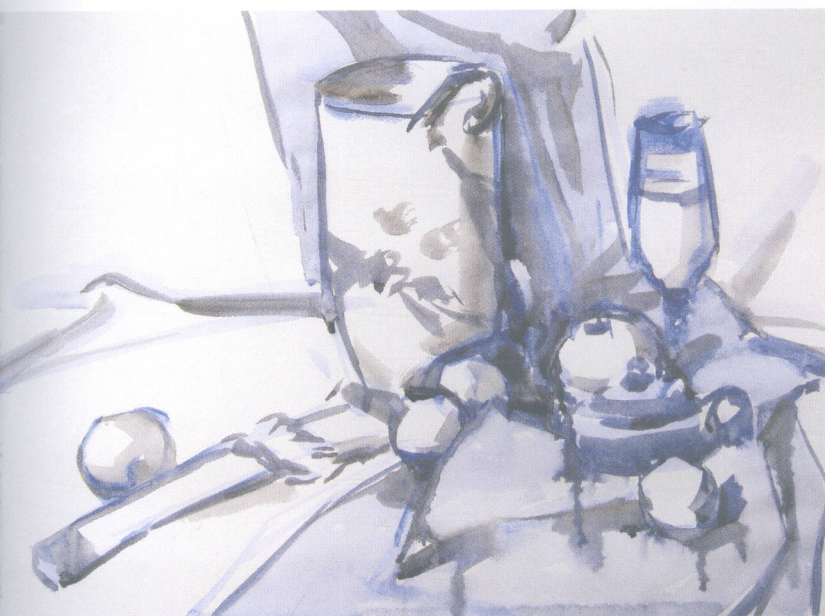
一种色的办法叫干画法。干、湿画法的混合使用是水粉画制作的基本也是主要画法。

白粉即白色，也是水粉画中各色间相互调和以达到理想和需要的色彩目的的重要媒介剂。许多颜色尤其是亮面的色彩是需要白粉来调和的，同时它增加了色彩的覆盖力，使水粉画看起来明快亮丽。加白粉多的时候一定要减少水分，否则颜色的饱和度下降，干后会变灰，从而使颜色显得暗淡、没有光泽。画暗面的颜色时，除非对象是白色或浅色物体，暗面可适度加白，稍重色调的暗面尽可能少加或不加白，否则画面会显得“粉气”。

现在市面上卖的或考试用的多是专门的水粉纸，种类很多，厚一点、颗粒均匀的好用一些。另外，好一点的水彩纸画水粉也很好用，在白卡纸上画水粉也会有出奇不凡的效果。考试时有时也用素描纸代替水粉纸做考卷，所以参加考试的同学应尽可能多摸索、熟悉一些不同质地的纸，以便在不同的条件下能画出好画，画出一张好卷子。

静物

步骤一

在我画画和教学中，常常把画一幅画的过程分为五步：

a. 观察

画之前的观察是很重要的，它要求我们以敏锐的眼睛去发现和感受描绘对象的大致面貌和形态、大的黑白灰关系及以明暗交界线为分界的大的色彩冷暖倾向，光照前提下的整体色调，固有色的表现特征，构图在画面上的位置关系，投影的形状。总的说就是在大脑中形成一幅将要在白纸上形成的画面，也就是我们所说的先要做到胸有成竹。

b. 起稿

我习惯画暖调子时用群青起稿，画冷调子时用熟褐或赭石起稿，起稿时用水将颜色调淡，把所画物体按我们前面讲的，构图时所强调的规律和要领安排在画面合适的位置上。这一步要把物体的轮廓画清晰，并把明暗交界线标出，淡淡铺出大的明暗关系，另外所有物体投影的形状也要较准确地画出，以便标出和增强所画物体的光照感、前后左右的空间关系及物体间的关联与呼应，为下一步的铺大色彩关系奠定一个好的基础。

c. 铺大关系

首先画面积最大的颜色，它往往体现在衬布上，决定整幅画儿的色调。铺色时要注意同一块衬布的颜色在立面和平面上的不同受光表现与变化，它的反映主要取决于光的入射角度。这一步最好凭直觉捕捉中间色也即物体的固有色，水分可稍大，每一个物体或衬布间相接的颜色要趁湿画，让色块与色块自然渗透衔接，形成虚的效果，增加空间感。画的同时，切记你的画面上边永远是远处，画面的下边永远是近处，着色时应自上而下，一是为由远至近越来越实，二是如果水分太大不慎流下来的话，可以先不管它，等铺下面颜色时，自然会遮盖住；而若先画下面再画上面，有可能会破坏已画好的物体。因为，水粉画干了以后会变浅，所以我们铺大调子时要有意识地比感觉上画得重一些。同时要始终注意画面整体色调的协调。

d. 深入刻画

我上课时，常给学生打比方：铺好的大的色彩关系色块就像我们裁好的衣服片，深入就是锁边儿、缝制并穿在身上。在上一步我们凭直觉感觉到并画出了大的色彩景象，但还没有比较逼真、客观地表现出所画物体。我经常和学生们说，铺大关系是找色彩，而深入刻画是利用素描关系，也就是色彩的深浅明亮程度，即色度的变化关系，研究和表现物体自身结构转折而引起的固有色在光照下产生的过渡层次与变化。这一步要考验你的素描功底是否过硬，也就是你对素描中色调和结构关系的理解与把握程度。现在我们要在强调出明暗交界线的前提下，提亮受光部，点出高光，以加强物体的光照感，进而强化其立体感。同时在暗部刻画出周围物体对其影响的反射灰色，以表现环境色营造物面在特定光源照射下的整体气氛。切记假如光源色冷，受光面一定偏冷；光源色暖，受光面一定偏暖。暗部色彩与亮部色彩呈相对互补和对比关系。亮面的边缘线实，暗面的边缘线虚。近处物体黑白及色彩对比关系强，远处物体则弱；近暖远冷，近实远虚，近大远小。这些规律在深入刻画阶段中要逐一照顾到。

e. 收拾调整

对所有物体都进行深入刻画之后，画面已接近完成。所谓收拾调整，即稍事休息自己的眼睛后，使自己的感觉重新回到起始阶段，重新找回刚开始画时对静物的那种新鲜感，纠正和完善深入时画过了或不够的地方，使画面