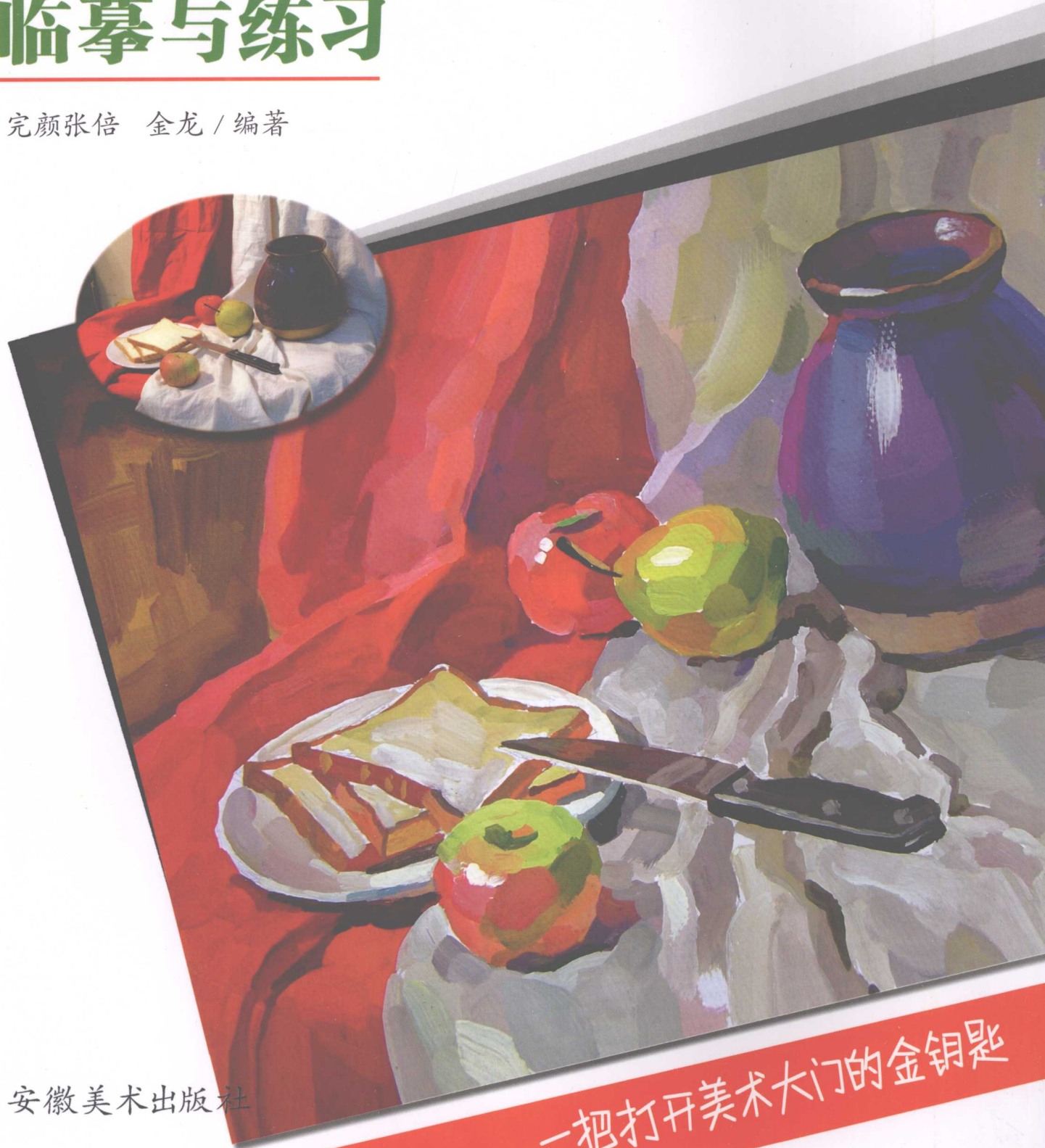

基础美术训练教材

水粉起步

● 临摹与练习

完颜张倍 金龙 / 编著

● 安徽美术出版社

一把打开美术大门的金钥匙

Contents

临摹 /1
观察方法 /1
色彩练习中常见的问题分析 /1
关于色调 /2
水粉画的步骤 /3
可乐和花菜 /4
黑盖陶罐和土豆洋葱 /6
陶瓶和香蕉 /8
有大白菜的静物 /10
书和石膏几何体 /12
书和玻璃瓶 /14
有包菜和陶瓶的静物 /16
有酒杯和面包的静物 /18
有矿泉水瓶和陶罐的静物 /20
瓷瓶和鸡蛋 /22
作品赏析 /24

作者简介

完颜张倍, 中国工业设计学会会员, 毕业于苏州丝绸工学院(现为苏州大学艺术学院)。1997年进修于中央工艺美术学院(现为清华大学艺术学院), 1995年创办倍龙画室。

金龙, 中国工业设计学会会员, 2004年至2006年在合肥工业大学建筑与艺术学院艺术设计专业研究生课程进修班学习。现就职于合肥工业大学, 1995年创办倍龙画室。

图书在版编目(CIP)数据

水粉起步·临摹与练习 / 完颜张倍, 金龙编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2007. 12

基础美术训练教材

ISBN 978-7-5398-1838-2

I. 水… II. ①完…②金… III. 水粉画—技法(美术)—教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第194131号

水粉起步·临摹与练习

完颜张倍 金龙 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14层

邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥市银联彩色印务有限责任公司

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 2.5

2008年3月第1版

2008年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-1838-2 定价: 12.00元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

临摹

对于初学者而言,刚刚接触色彩,可能会无从下手。一方面是缺少对色彩基本原理和基础知识的了解和掌握,另一方面缺少对色彩的感知能力和色彩造型能力的培养和训练。临摹是帮助我们初步感知色彩到熟练掌握色彩的最好方法。

临摹要得法。有的同学无目的地照搬、照抄,或是认为只要临得多,就能画得好,学习带有很大的盲目性。要知道学好色彩除了要有一定的素描功底之外,还要对学生进行系统的、科学的、有针对性的、有目的性的色彩训练,培养和树立正确的观察方法,比如整体的、全面的、相互联系、相互比较的观察方法。可以通过正确的观察,了解色彩的种种对比关系,以及作画过程中的色彩调配,培养对色彩敏锐的感知力和准确的判断力。要求同学们在训练中逐步积累色彩造型的经验,对色彩的调配规律、色彩对比调和规律以及色形结合规律,有一定程度的掌握和了解。另外,在系统的深入的训练中通过不断的作画实践,对范画的临摹和鉴赏,对色彩理论的学习和掌握,逐步领悟到色彩画的精神实质,从而提高学生的色彩审美意识和主动运用色彩、主观处理色彩的能力。临摹是学习色彩、画好写生的一条捷径。

观察方法

初学临摹的人,不能一坐下来就开始临摹,没有正确的观察方法,东一块、西一块地拼凑,既无法体会到作者的意图,又不能得到完整的画面效果。这就要求我们要学习科学的正确的观察方法。

1. 整体观察

整体观察是整体地看待所有(要画的)物象,同时把它们看成一个整体。整体占主导地位,局部必须服从于整体。整体地把握色彩对于我们认识色彩的倾向性,表现画面的空间层次,统一各种色彩关系起到良好的作用。

2. 交叉联系观察

眼睛在物象之间反复交叉观察,形成一定的联系,既能够照顾到整体,又能辨别出色彩关系的细微差别。

3. 对比观察

对要刻画的各个物象进行连续反复的比较,形成整体的印象。色彩靠对比,色彩关系是色彩间相互依存、相互呼应的整体关系。客观对象的每一块颜色都是在整体的比较中产生的,我们不能孤立地认识色彩,对比观察可以说是整体观察的又一种形式。

色彩练习中常见的问题分析

1. 粉

画面产生“粉气”,是初学者最易发生的色彩问题。

原因:在暗部与重色中加入过多的白色。因此暗处不暗,鲜处不鲜,失去了应有的明度和纯度。

解决方法:控制使用白色,画暗部时可以用柠檬黄、橘黄、淡绿、湖蓝等高明度、高纯度的色彩来代替白色。

2. 乱(花)

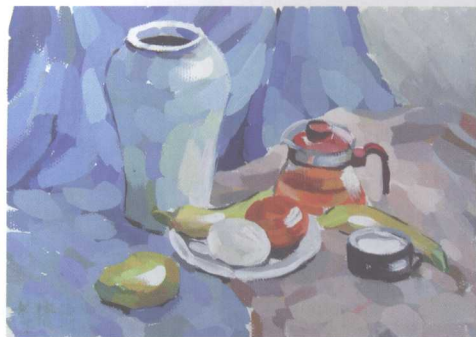
指画面色彩零乱,主次不分,用色乱必然造成局部色彩与总色调的关系失调。

解决办法:局部色彩的变化要服从整体的大色调。不要过分强调对比,注意画面的和谐统一。

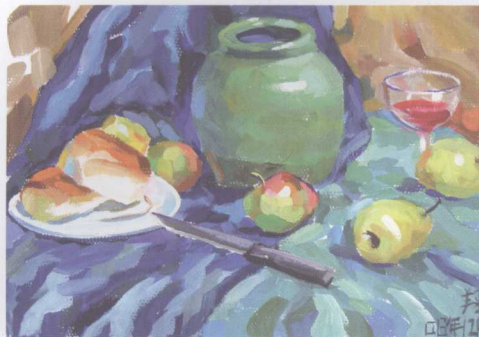
3. 灰

画面灰的毛病常和“粉”气连在一起,主要原因是调色次数过多,反复修改;色彩冷暖倾向不明确,调配色彩时,明暗对比(素描关系)、鲜灰对比不强。

解决办法:调色时,注意不要调得太熟,更不要反复修改。要明确色彩关

粉

乱

灰

火

系和色彩倾向。针对素描问题，尽量打开明暗的关系对比。

4. 火

画面过多使用不经调和的颜料，纯度太高，整个色调生硬，又称“画焦”了。解决办法：调色时适当地与其他色调和降低纯度，未曾调配过的颜色少使用。

5. 脏

调色时不同颜色调和次数过多（一般调配时不超过三种颜色，不包括白色）。滥用黑色、褐色等深色，造成色彩倾向不明确。

解决办法：用笔肯定、明确、不反复改动。混合时注意色彩的倾向性。

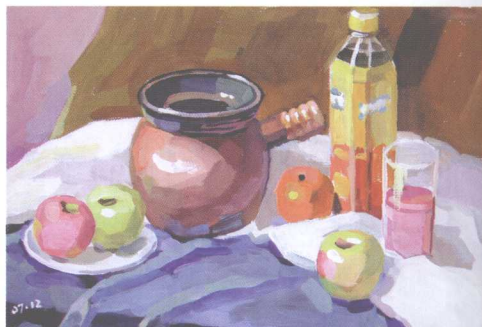
6. 平

“平”的毛病在初学者画面中经常出现，它们主要是指画面物体包括衬布在内显得非常单薄，缺少空间关系和色彩的明度对比。

加强素描的学习，培养对“体”的认识与理解。加强对比度，拉开主次虚实关系。

脏

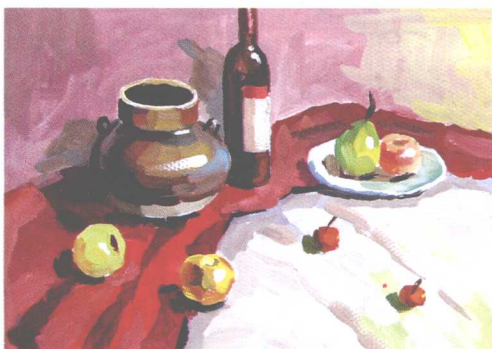

平

关于色调

色调是指画面的总体特征，也就是色彩的倾向。色调的形成有两方面的原因，一是在某种光源的作用下，物体呈现出来一种同一的色彩倾向。二是不同物体间的颜色相互作用，面积大的或扩张性强的颜色占据主导地位，形成统一的色彩整体。色调从色相上分，可分为红调子、黄调子、蓝调子、绿调子等。从明度上分可分为高调子、低调子、中间调子，从纯度上分可分为鲜调子、灰调子，从色性上分可分为冷调子、中性调子、暖调子。

画面色调可以营造出色彩的总体氛围，在画面设色中必须把握好画面的色调。

红调子

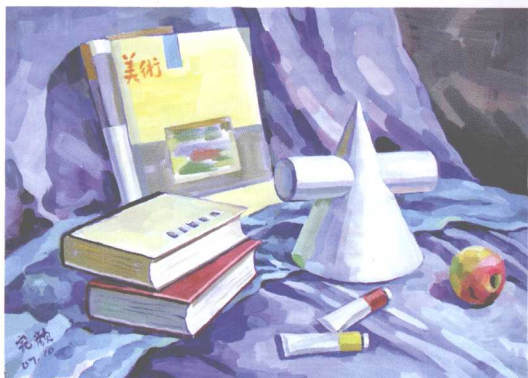
蓝调子

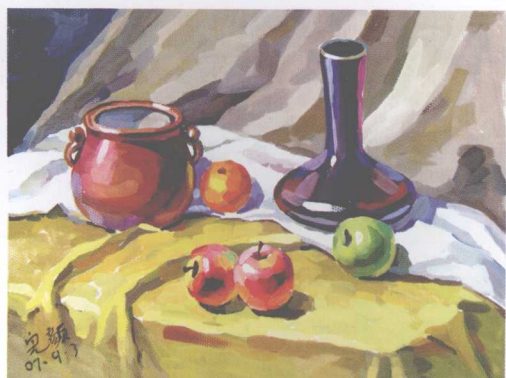
黄调子

绿调子

冷调子

暖调子

水粉画的步骤

水粉画的表现形式多种多样，其方法步骤也不可能有完全相同的模式。这里只是介绍一种形式而已。

1. 构图起稿

在作画的角度确定之后，不要急于动笔，应该观察对象几分钟，确认画面的主色调，各局部与整体的关系，同时设想一下画面的最后效果，确立第一印象。

接着要考虑各物体之间的形体比例，以及物体在画面中的安排。横构图和竖构图的选择也很重要，因为它们的视觉效果不同。确定了构图后，用单色群青或熟褐勾画对象的内外轮廓和大的结构关系，用单色调水简略地铺出大的明暗转折关系（调色部分主要在暗部）。

2. 铺大体色彩关系

在准备铺大体色彩关系之前，应该对该组静物（或范画）的色调有一个总体感受。它是什么色彩倾向？从色相上分是黄调还是蓝调，从色性上分是暖调还是冷调，从色度（纯度）上分是灰调还是鲜调？这样可以帮助我们感受和识别色调，这种感受要贯穿于作画过程的始终。有了对色调的感受和确认后，可以快速进入铺色阶段，铺大体色彩关系应从物象的暗部、投影等深色落笔，同时，比较并把握不同物体间的色彩倾向差别，明暗交界线、反光、投影应一次性铺好，亮面、高光暂时留出。注意：不要在局部上多费时间，简练、概括、整体是这个阶段设色的特点，衬布或背景空间也是先铺较暗较深的部分，也可以在中间层次上略铺几笔以体现大关系。

3. 进一步地铺设大体色彩关系

这一步是针对上一步的继续。该步骤设色的重点是物体的半明部。由于该部分体现的是物体的固有色，因此不同色相（因为物体不同）、不同冷暖的色彩对比显著。在这里还是要强调色调的整体统一，要把色调的感觉融入色彩之中。

4. 深入刻画

以最快的速度完成最亮部的色彩刻画，这里不仅要融入光源色的概念，还要在明度上与其他部分拉开距离。在画面基本上铺满色彩时，深入刻画就是当前的首要任务。注意，深入刻画决不是对既定色块的覆盖和否定，而是对前面作画步骤的补充和调整，是用更加准确合理的色彩来丰富物体的体面关系、色彩关系和空间层次关系，也是对画面细节的完善。

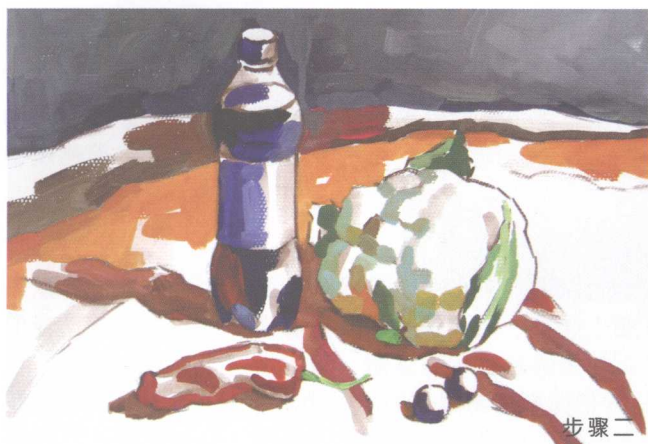
5. 整体调整

这是一个很重要的步骤。作画者一定要留有一定的时间来调整整个画面，检查色调是否和谐统一，整体与局部的关系如何，主次关系是否明确，用笔是否干脆、舒服，等等。调整时要做到既大胆又谨慎，取舍得当，目的性明确。

可乐和花菜

步骤一

步骤二

步骤三

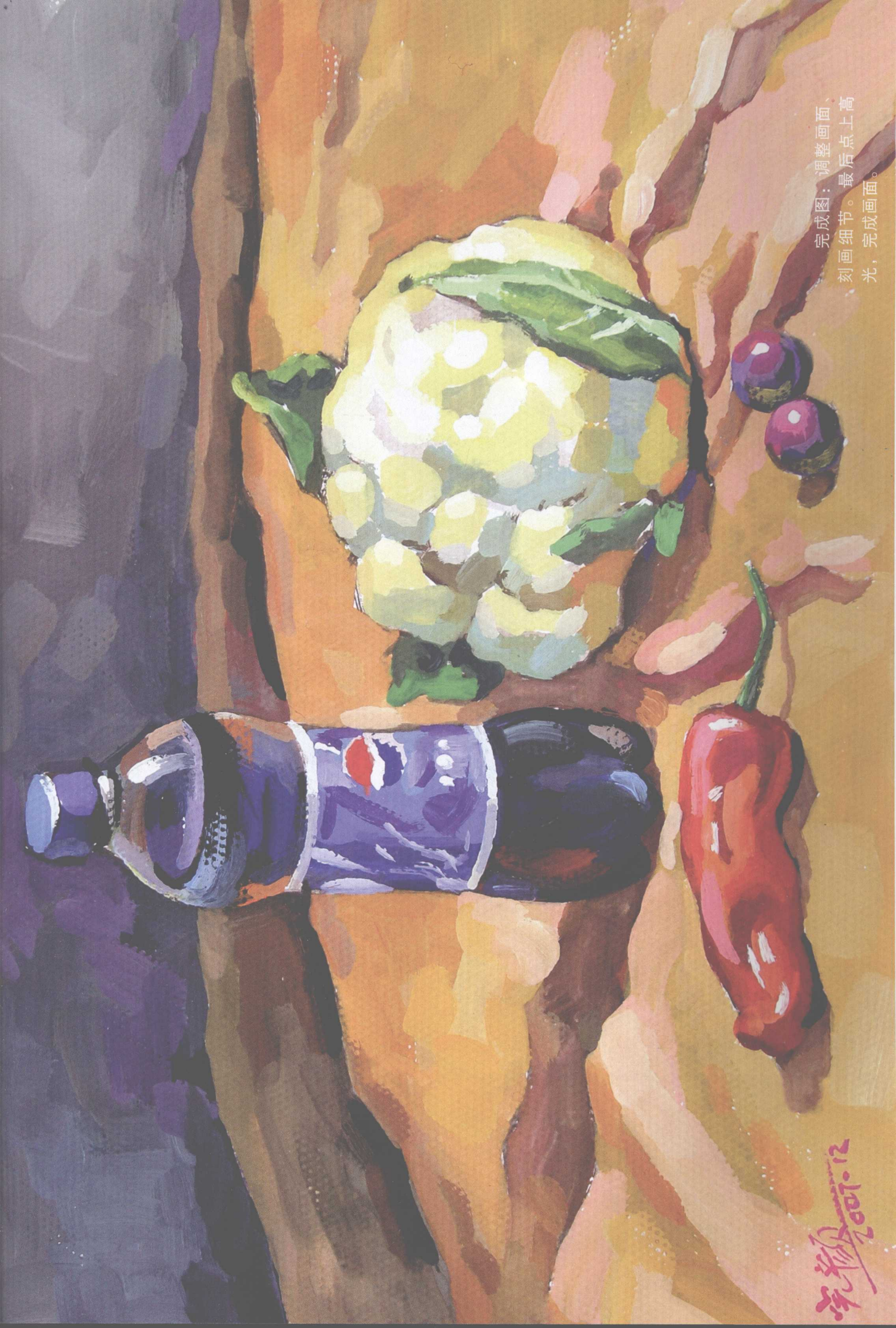
步骤四

步骤一：用熟褐画出物体的轮廓，并快速画出大体明暗关系。

步骤二：先画出物体的暗部和颜色较深的地方。画花菜的暗部时要注意环境色的影响。主体衬布形成画面的主色调，应铺上一部分衬布色。

步骤三：由物体的暗部向亮部过渡。此处颜色明快、纯度高：辣椒为大红、花菜为淡黄加白，主体衬布为橘黄、橘红。注意在强调色彩对比的同时，要协调好物体相互间的关系。

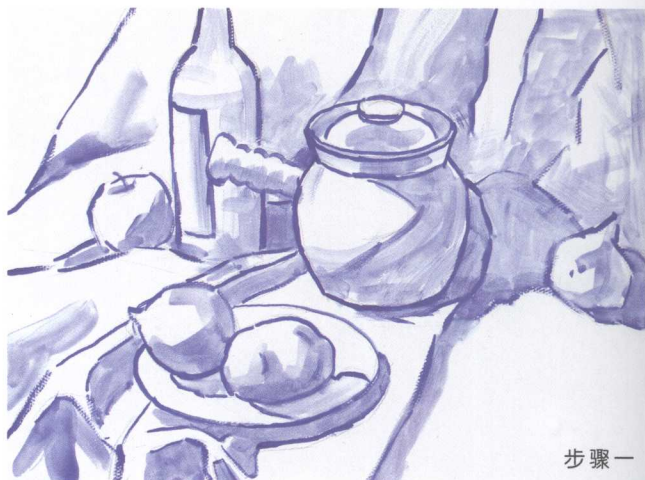
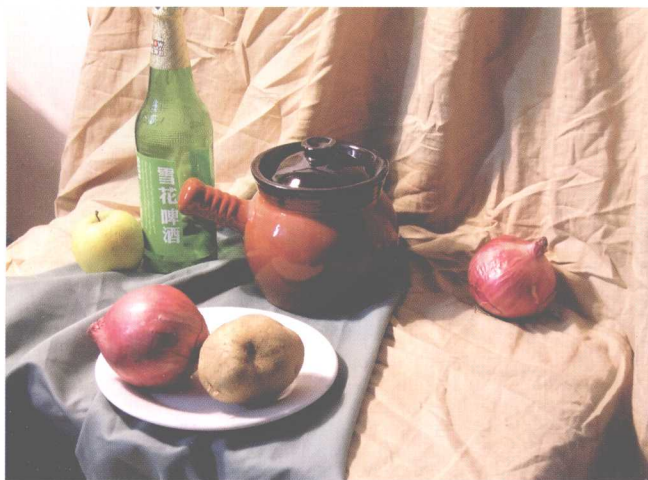
步骤四：铺满剩下的亮部色彩，最亮部受光源影响最多、色彩明度最高。同时要注意物体边缘的处理，以及物体的反光。

完成图：调整画面，
刻画细节。最后点上高
光，完成画面。

李晓明 2007.12

黑盖陶罐和土豆洋葱

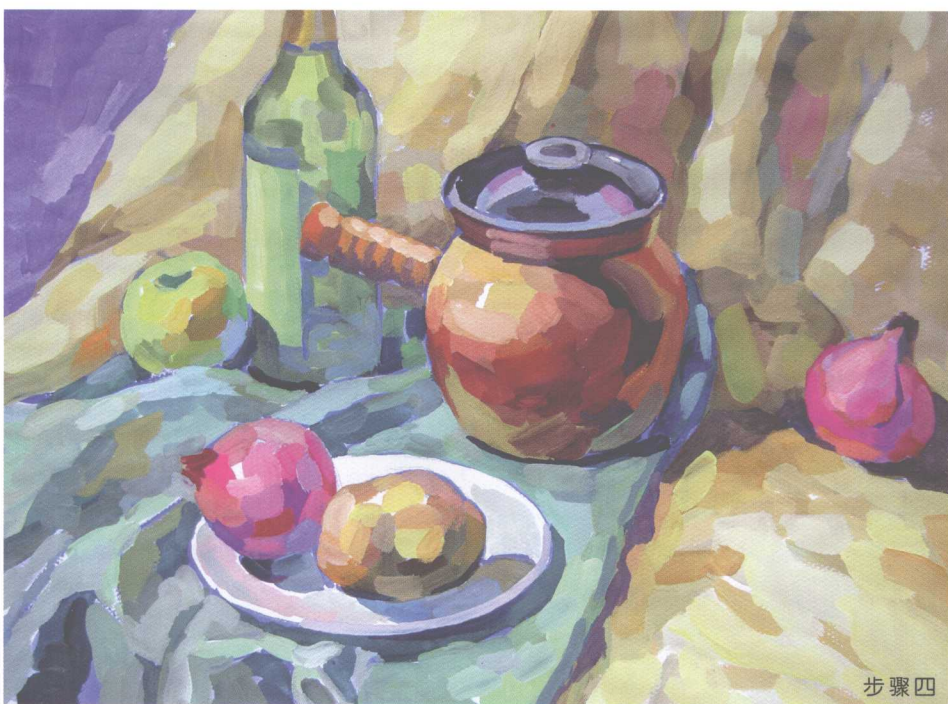
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青起稿画出轮廓，再用群青和水调和，画出暗部的大色调。

步骤二：从暗部和颜色较深的部分画起，用笔要轻松、肯定。衬布简略地铺上几笔。

步骤三：大体色画完之后，就要处理画面的中间层次，即半明部，要注意物体亮部和暗部的冷暖对比。衬布的刻画再深入一些，但不要急于铺满。

步骤四：亮部是光源影响最多的地方，可以用光源色加固有色来表现。衬布大面积铺上色彩，以强调它对物体的影响。

完成图：点上高光，
仔细调整画面各部分之间
的微妙关系，对物体进行
更深入的刻画。

陶瓶和香蕉

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用熟褐画出物体的轮廓，并铺上大体明暗调子。

步骤二：从物体的暗部开始铺画，注意明暗交界线、反光、投影的色相和虚实关系。红衬布分为暗部和中间层次两大面，灰衬布由冷暖不同的灰组成，从两块衬布的交界处开始画。

步骤三：画出物体的半明部。在刻画时要注意：色彩衔接要自然，质感表现要充分。

步骤四：亮部的处理要保持一定的明度关系。可以加些白和明度高的颜色。衬布应随着转折关系，逐步深入刻画。

完成图：调整时要把
握大的色彩关系，不要只
盯局部。最后点上高光，
直至完成。

2016.10.23

有大白菜的静物

步骤一：用群青勾出物体的基本形，并铺出大的明暗调子。

步骤二：从暗部入手，画出包括明暗交界线、反光、投影在内的色彩关系。陶罐的暗部用深红加普蓝，西红柿用大红加熟褐，洋葱用深红加青莲，大白菜用橄榄绿加土黄、淡绿加赭石等。

步骤三：由暗部向最亮面过渡，这里用色要肯定、大胆。用白不宜过多，它体现了固有色。

步骤四：逐步铺满亮面，最亮的部分受光源影响，颜色明度较高。

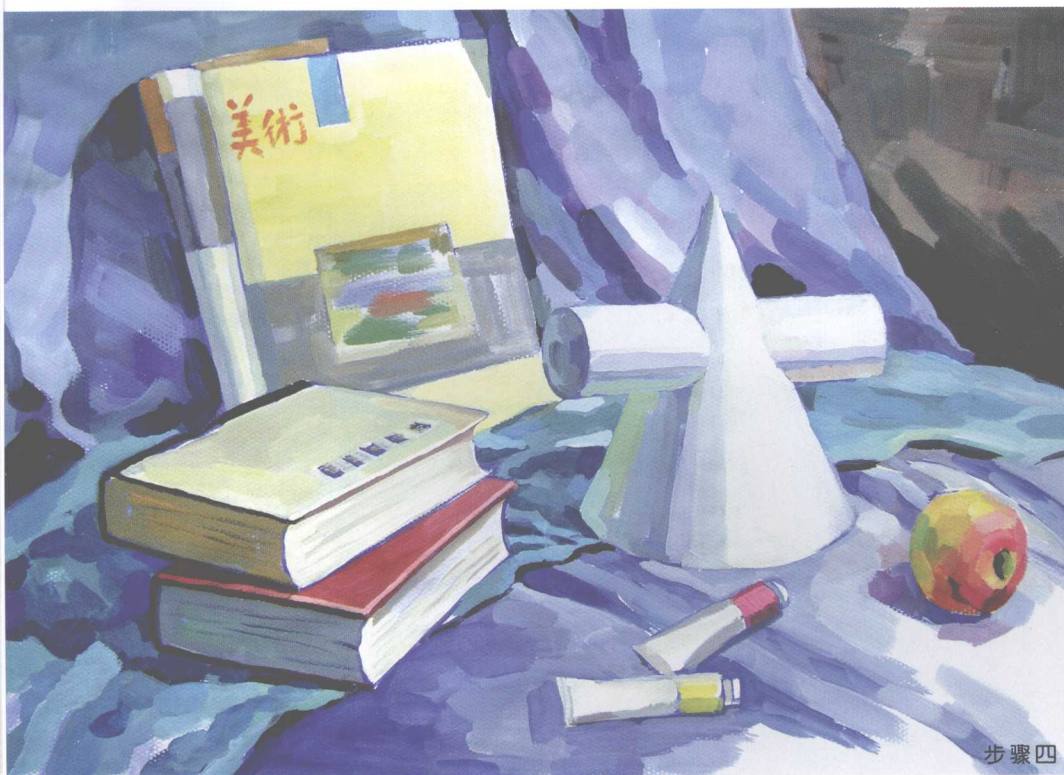
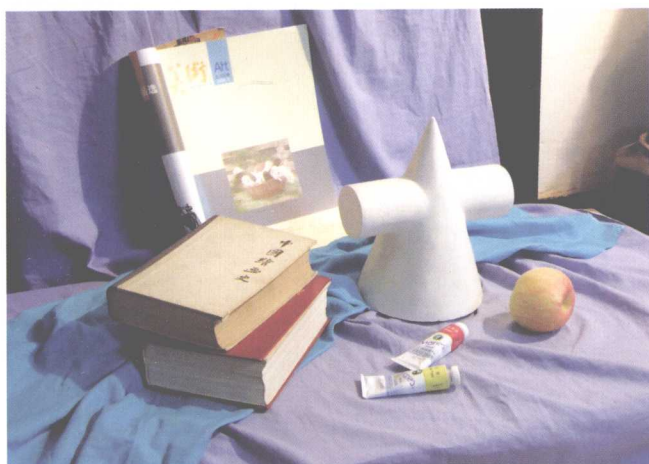
步骤四

完成图：深入刻画，
整体调整。注意各物体间
的色彩关系和虚实关系。
最后点上高光，完成此
画。

书和石膏几何体

步骤一：用群青勾画出物体的轮廓，再用群青调水铺出画面中各物体的明暗大关系，包括投影。

步骤二：给衬布简单地铺上几大块色彩以衬托出物体，再从物体的暗部入手，先画出暗部较深的色彩。

步骤三：深入刻画。物体的半明部色彩丰富有变化，要注意和暗部的对比关系，更要注意它们之间的相互联系。过渡要自然、流畅。

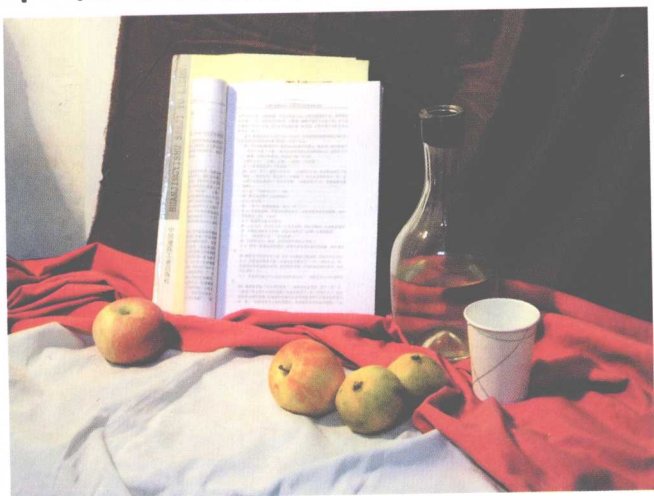
步骤四：逐步铺满亮部色彩，同时不要忽略了细节刻画。

完成图：仔细观察和比较，根据画面主次与虚实关系，对画面进行最后调整，直至完成。

书和玻璃瓶

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用单色群青勾出物体轮廓，并概括地铺上大体明暗调子。

步骤二：用不同的色彩画出各物体的暗部，注意玻璃瓶要和背景一起画。

步骤三：对物体的半明部进行塑造。用笔要肯定、大胆，注意要拉开物体受光部与背光部的明度与冷暖关系。

步骤四：物体和衬布基本上铺满，这里画的是最亮部，它受光源影响最多、明度最高。注意整体观察，不要只盯局部，忽略了虚实和空间关系。

完成图：整体调整阶段，注意物体质感、体积感、空间感的表现，最后点上高光，完成画面。