

边画边教

BIAN HUA BIAN JIAO

汪楚人

讲水粉静物

WANG CHUREN JIANG SHUIFEN JINGWU

汪楚人 著

河北美术出版社

汪楚人

1971年 生于北京

1991年 毕业于原北京市工艺美术学校环境装饰专业

同年考入中央美术学院油画系第二工作室

在校期间作品多次选入学校成绩汇报展，并获奖

1995年 毕业，获学士学位

1997年 策划并主持在北京音乐厅画廊举办的“北京青年画家春季沙龙展”

2001年 多媒体作品《拇指姑娘》在首届“中华杯”多媒体作品大奖赛获大奖，

并被专业媒体评为代表中国多媒体软体最高制作水平的5部作品之一

2002年 创办美术高考培训机构——三一工作室（网址：www.31as.cn）

2005年 油画作品《圣音天使》参加“复活”群展（北京），并被美国友人收藏

先后编著或参与编著的美术教学书籍有：

《美术强化训练——色彩头像》、《美术高考基础教程——素描人像》、《美术高考基础教程——色彩静物》、

《美术高考基础教程——创作》、《高考的艺术——素描》、《高考的艺术——速写》、《高考的艺术——

色彩》（人民美术出版社）、《基石丛书——与大师一起画素描》（河北美术出版社）等。

策 划：曹宝泉

责任编辑：徐 滨 孟亚妹

装帧设计：七彩商艺

图书在版编目(CIP)数据

汪楚人讲水粉静物 / 汪楚人著. —石家庄：河北美术出版社，2008.6

（边画边教）

ISBN 978-7-5310-2944-1

I. 汪... II. 汪... 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(2007)第 169496 号

边画边教 汪楚人讲水粉静物 汪楚人 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

电 话：(0311)87060677 85915035

印 刷：石家庄市东方彩印厂

开 本：900毫米×1280毫米 1/8

印 张：3.5

印 数：1~3000

版 次：2008年6月第1版

印 次：2008年6月第1次印刷

定 价：24.00元

序言

汪楚人

因为是“边画边教”，所以写在这里的文字似乎多余，但这却又是我不得不说说的话。

这本书的读者，大多是准备“考学”的人，亦或是希望在学画的道路上能够获得捷径的人。“两点之间直线最近”，在我看来如果能够不走弯路，就已经是难得的捷径了。中国的先贤这样描述此“捷径”，曰：“师古人，师造化，我形我法。”

“我形我法”讲的是个人的艺术风格。“师造化”是说向大自然学习，写生就是这其中的一种方法。“师古人”则是我在这里需要多说几句的。向“古人”，向美术史上的大师们学习！这就是学画第一重要的捷径！而在我看来这其中至少有三个层面的学习：其一为“品”，其二为“法”，其三为“神”。

“品”就是前辈艺术家的绘画作品及其艺术品味。“眼高”手才有“高”的机会，而这却是最被当今学画者忽略的一点，也成为他们走得最多、最远的弯路。很多学生只是在跟自己的老师学画，眼睛里只有老师的画，但由于老师自身的局限性，再加上应试教育的压力，很多有天分的学生输在了起跑线上。多看、多读大师们的作品（哪怕是印刷品），因为他们是“美”的标准的制定者，并且已经经受了时间与地域的考验。如果你想画好水粉色彩静物写生却不熟悉塞尚、雷诺阿、莫奈、夏尔丹、雷东、博纳尔、莫兰迪的名字，或是还不太明白他们作品的妙处，那么，赶快补课吧！这将成为你色彩写生“飞跃”的开始。

“法”就是前辈艺术家的理论与技法。色彩的一些基础知识和理论是必须了解的，但这同样是被学画者经常忽略掉的，同样成为大大的弯路。原色、同类色、对比色、明度、纯度、色相、色调这些色彩的基础概念，如果你还不能够很清晰地表述出来，那么，赶快补课吧！找来相关的书籍或教材认真学习，你就会有巨大的进步。

水粉这一绘画材料的特性有别于水彩、油画或是丙烯，所以，也就形成了它独特的绘画技法。而这确实在美术史上难以找到先例。在本书后面的篇章里，我们会“边画边教”，将这其中一些重要的技法慢慢道来。

“神”就是前辈艺术家的精神境界，是触及人类灵魂层面的事，这恐怕就需要你“边画边悟”了。

本书中的水粉静物作品除了教师范画以外，有很多也来自刚刚考上国内著名美术院校的学生。他们的绘画技法、风格各有不同，但画面的美感却是相通的，并且他们在高考中也取得了同样优异的成绩。希望这些作品能够给这本书的读者或是使用者些许启发。

1.很多学生在起稿阶段非常仓促,急于上手。往往没有对所画的对象进行足够细致的观察,这是很不好的习惯。在画室日常的教学,我们要求学生在动笔前要进行几分钟的观察和思考,对静物的构成、色调、特点以及画面的布局都进行充分的推敲。

2.通常会用普蓝和深红所调和的黑色来画黑点,但并不能因此就将黑颜色从调色盒中去除。黑色在调和某些中性灰色时,还是有着它独特的优势的。只是要注意黑色和白色这两种颜色在使用中要与其他颜色充分调和使用,才会有好的效果。

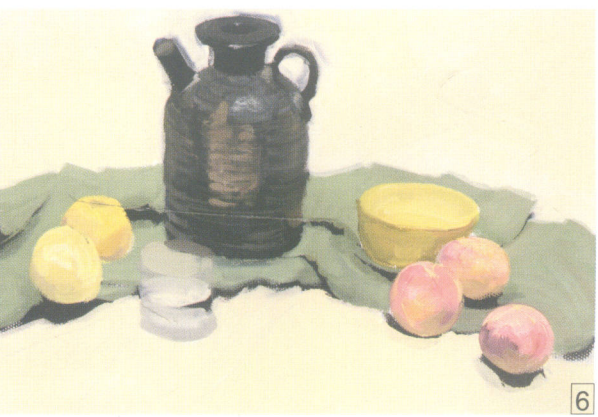
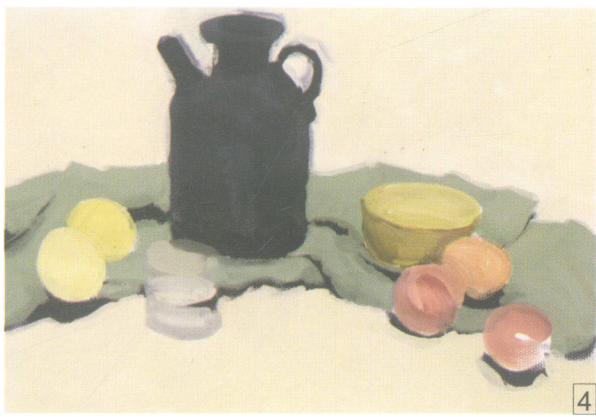
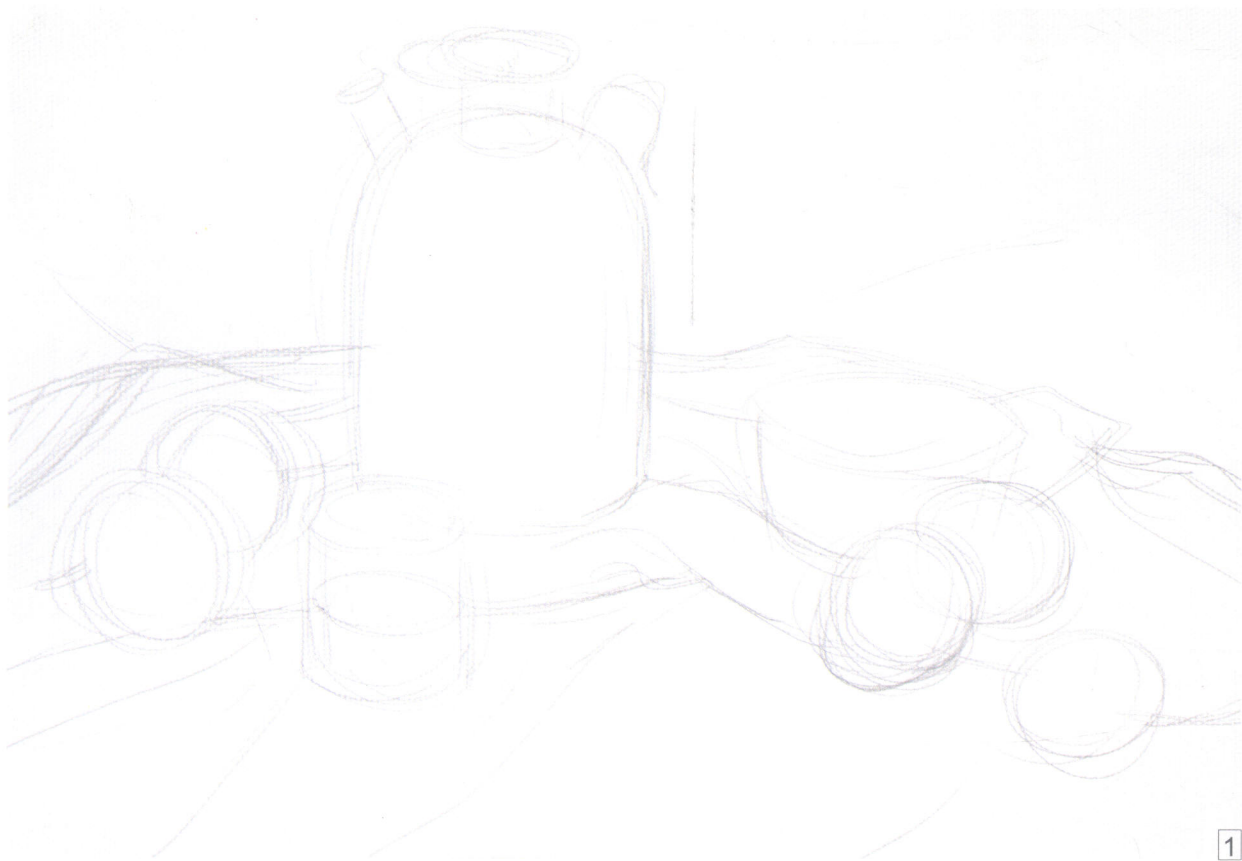
3.铺画面的大色调时“从暗到亮”,指的是先画画面中暗颜色的部分,这并不仅限于物体的暗面。从大到小,指的是先从画面中面积较大的颜色开始画,通常会静物的衬布。

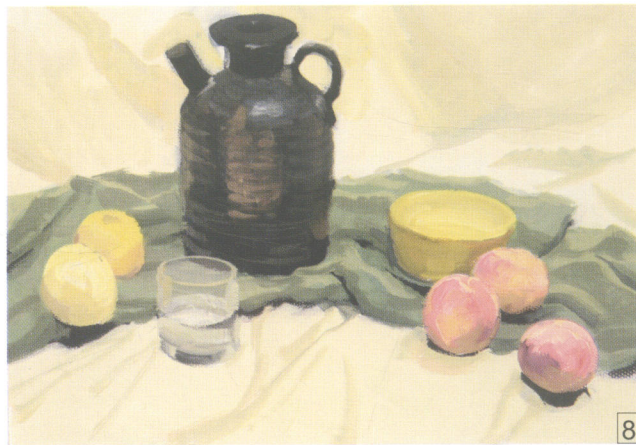
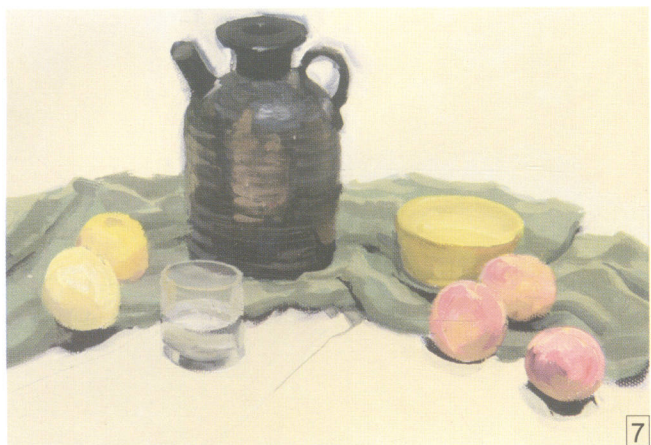
4.很多学生在画水果的时候,会选择从水果的暗面开始,但这样做往往会使初学者非常狼狈,因为水果暗面的颜色往往是很难画的。我们在教学中,要求学生从水果最容易的那部分颜色开始画,这部分颜色往往是水果受环境色影响最小的固有色部分,也是最能反映水果颜色最大特征的部分。而且,我们鼓励学生用水果的固有色直接将整个水果铺满,水果的受光面和背光面的处理则放到画面铺满后(整个画面的色调建立起来以后)再进行。

5.在画面色调铺完后,将水果的受光面和背光面大致分开。处理水果暗面颜色时,可以适当加入少许互补色。比如:红色果子的暗面加入一点绿色,黄色果子的暗面加入一点紫色等。在这方面印象派的大师们为我们作出了非常好的榜样。

6.继续添加水果的细节,并将颜色接近的水果从色彩的色相、纯度、明度上进行适当的区分。同时开始对画面的主体物——陶罐进行塑造。

由于这个陶罐的质感、纹理比较复杂,不用奢求一次画到位。可以先用较干的笔触处理受光和背光面以及陶罐上的花纹。在处理陶罐表面螺纹时则采用了湿薄画法,用含水量较大的颜色,很薄地沿着纹理的方向勾勒。这样使得底层的颜色被水溶解带起与笔上的颜色结合,螺纹的质感就这样被轻松地表现了出来。

7. 将绿色衬布的受光面和背光面进行了处理。背景立面的黄色衬布对远端的绿色衬布有很明显的反射影响,应该引起注意。画面中物体对物体、环境对物体间在色彩上的影响,我们称做环境色。对环境色很好地处理是保证画面色调整体性的关键。特别是玻璃器皿几乎完全是依靠环境色的表现。

8. 开始处理画面中占面积最大的黄色衬布,由于先前所铺色调时的颜色很准,在这里只需要将衬布的受光面和背光面分开。注意笔触的活跃与肯定。

9. 为衬布添加了更多的细节,这里要注意衬布因远近差异所产生的冷暖变化。有些地方的美术教师教学生近冷远暖,这是一个错误。由于室内的光线来源复杂,在一组静物受到不同光源影响时,有时确实会发生近冷远暖的现象。但在同样光源条件下,近暖远冷才是自然的规律。虽然这种冷暖差别很小,但在目前美术专业高考中动辄色彩静物默写的条件下,使学生明确规律性的知识,显得非常必要。

10. 在调整了碗的暗面 and 水果的阴影并为水果添加了一些细节后,完成了这件作品。在绘画的最后阶段,画的东西并不多,而是需要对画面的整体美感进行控制,因为你是你的作品的第一位观众。

1.起稿的手法很多,但我们更鼓励用铅笔起稿。铅笔起稿比用颜色起稿更容易掌握,况且,可以用橡皮擦拭进行修改。此外“工欲善其事,必先利其器”,绘画前的准备工作非常重要。在画室日常的教学,我们要求每张水粉静物的作业都需要裱纸,而不是随便钉上几个摁钉儿。这种良好习惯的培养,对今后要从事美术或设计工作的学生来说是非常重要的。

2.在完成起稿后,日常教学中我们要求学生尽快处理画面中的“黑点”,我们称作“找黑点”。找黑点不等同于物体的暗面,而是画面中“黑色”的部分。它有可能是物体的阴影,也有可能是暗色物体的固有色。

在这组静物中的暗绿色酒瓶,虽然并不都呈现“黑色”,但为了后面深入时的便捷,仍然大刀阔斧地将其归纳为“黑色”。

3.将画面铺满的目的是建立画面的色调。在这一步骤中,最重要的是尽可能快地将对静物的色彩整体印象记录在画面上。白色的衬布或器皿因为与纸的颜色最接近,可以放在铺画面的最后阶段,这样对画面色调建立的干扰最小。

4.即便是铺色调,用笔依然要坚决果断。在这一步骤中,画中的小碟子、背景和前面衬布的颜色都是一次到位,并一直保留到画面完成。

5.在这组静物中有三个不同的玻璃器皿:无水无色的大量杯,盛有清水的无色高脚杯和暗绿色酒瓶。这几乎涵盖了高考中有可能遇到的所有类型的玻璃制品。所以,要格外留意这三样玻璃器皿的绘制步骤。

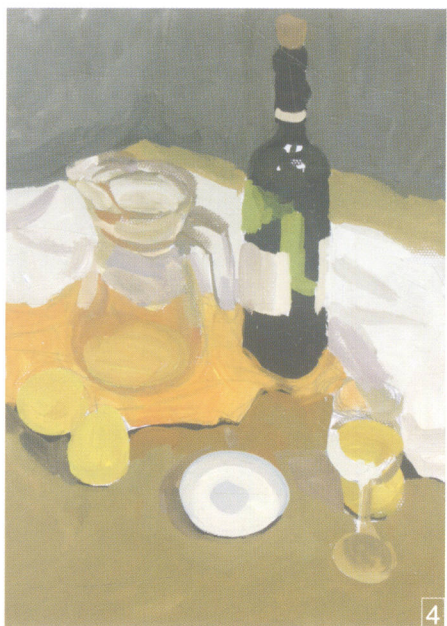
1

2

3

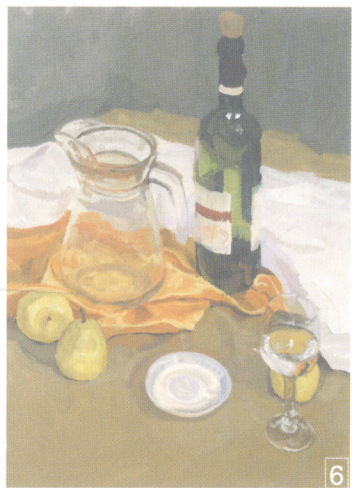
4

5

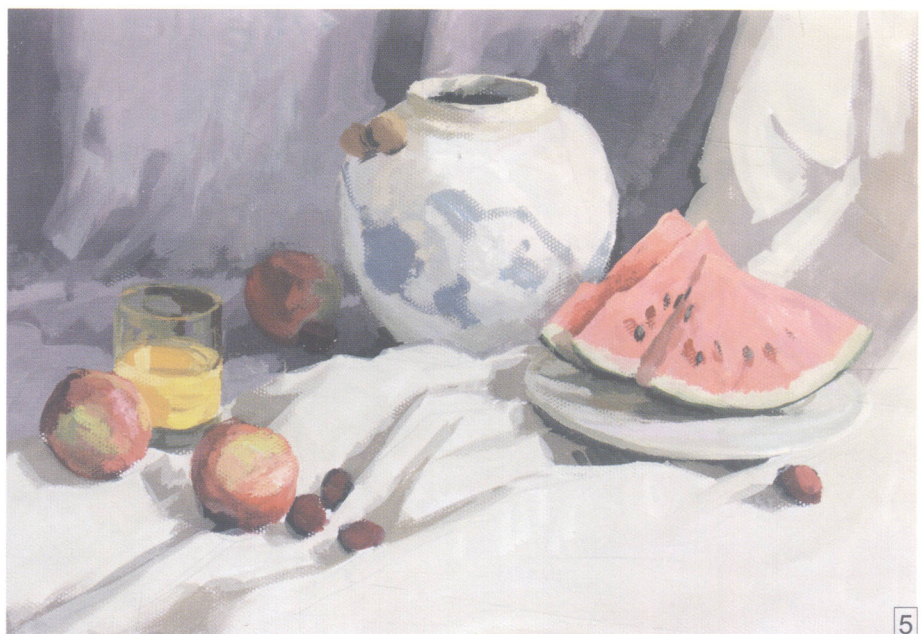
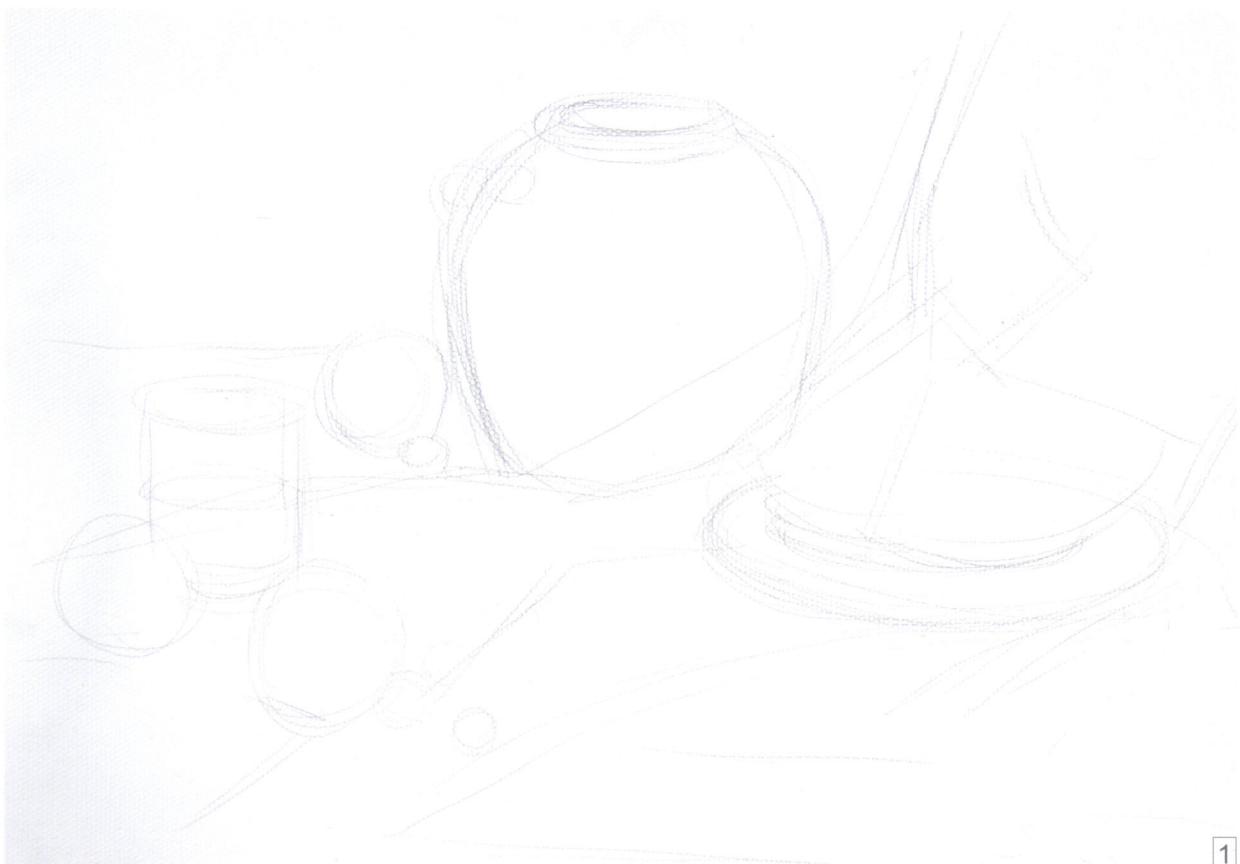
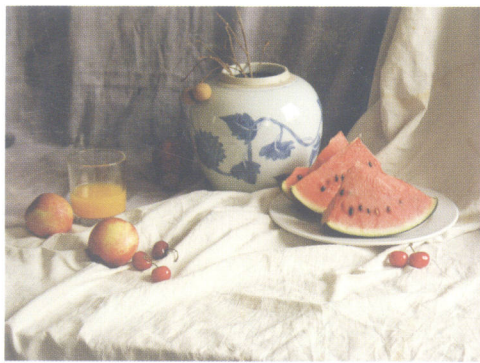
6.很多初学者在画玻璃器皿时会想当然地将玻璃器皿画成白色或描一个白颜色的边,但实际上透明的玻璃只是在反射和折射周围物品的颜色而已。你在玻璃器皿上看到的很亮的“白色”只是它对光源的反射,其面积非常的小。记住:没有暗就没有亮。在画玻璃器皿时先不要急于将其画得很亮,而是先把其暗色的部分画充分了,最后再点出高光的“白色”。这样,其质感就会得到充分的展现。

7.这幅作品的很多地方,都是在铺色调的阶段一次完成以后没有作过修改的,“熟能生巧”就此体现出来。在学画的阶段,大量地进行练习是必要的,但是在此过程中对于每一幅作业的精益求精才是你进步的最有效的保证。

6

1. 高考时,起稿无需画得很细致,只需把物品及衬布的大体位置确定在画面上就好。在起稿阶段,画上的很多细节,会在接下来铺颜色的过程中被覆盖,使之前的工作白费并且浪费了时间,毕竟高考时是有时间限制的。

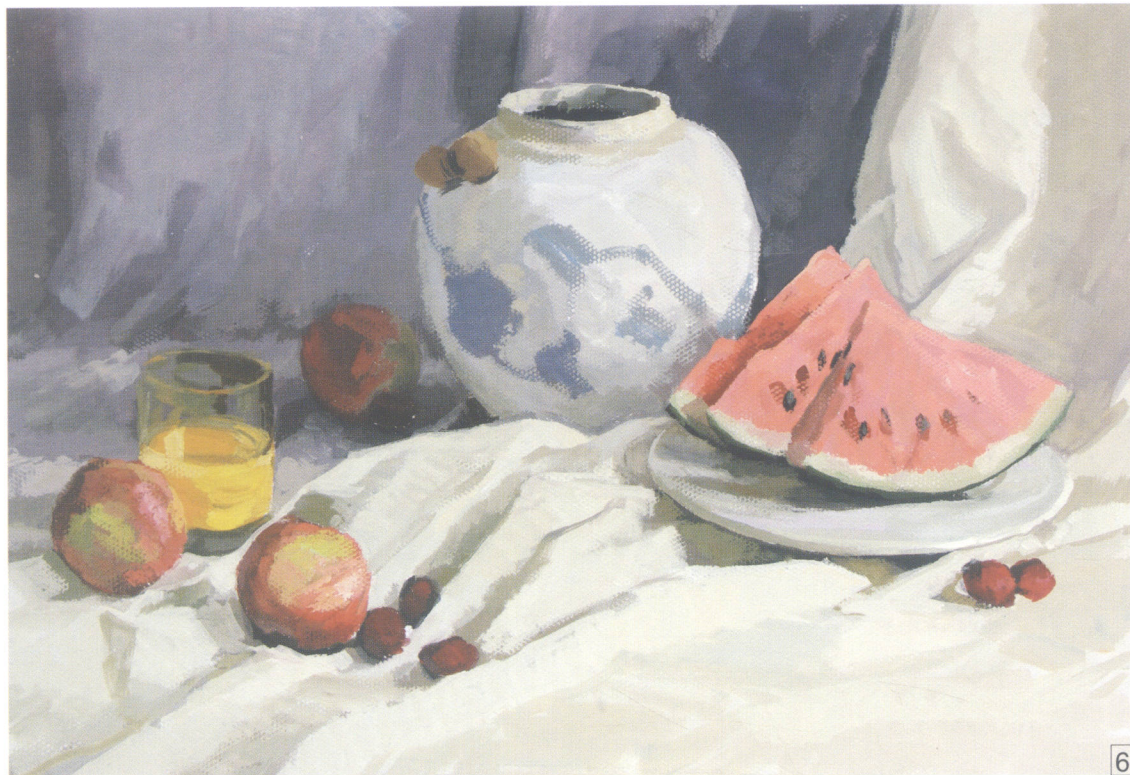
2. 先找“黑点”是因水粉颜料的特性决定的。水粉颜料的黏合剂多是水溶性桃胶,在它干燥后表面会形成一种特有的不均匀的光泽,并且颜色的纯度会减弱,明度也会发生变化。也就是说,画上去的颜色会灰一层。而第一遍与纸张直接接触的颜色,色彩纯度的损失是最小的。这就是为什么在起稿完成后要找“黑点”的重要原因。

3. 在找完“黑点”后,我们接下来的目标是在最短的时间内将画面铺满。这就好比为舞蹈演员搭建舞台一样,画面中的白纸对画面色调的危害就像破烂不堪、到处是洞的舞台对于舞蹈者的危害。这种危害,

对于初学者尤其严重。

4. 开始深入时,可以从你最感兴趣或最有把握的物体开始画。由于此时画面已经铺满,所以可以很自由地东画画、西画画,而不用着急将某一个物体即刻完成。其原则是“怎么 easy(容易的,从容的,流畅的)怎么来”。毕竟画画不是搞科研,最大限度地保持对这幅作品的绘制兴趣、激情、灵感才是根本。

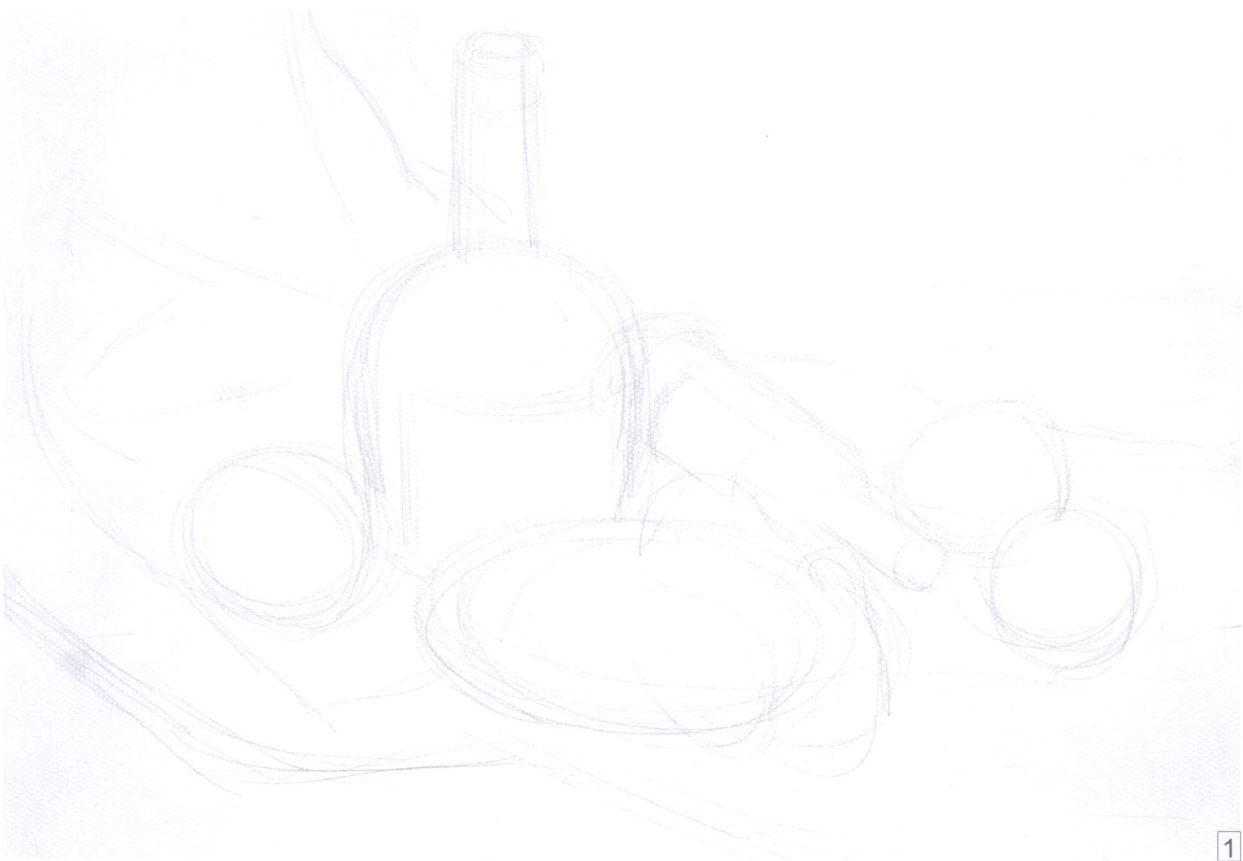
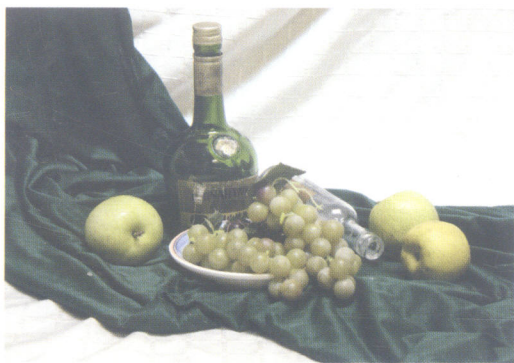
5. 这一步着重对玻璃杯和水果进行了塑造。在特定的光线下,玻璃制品也会失去诱人的“高光”,但并不会因此失去质感。在处理同时具有红绿两种颜色的水果时,可以考虑采用干画法,利用干笔形成的笔触将红绿两种颜色恰如其分地并置在一起。

6.这一步着重为衬布提供了一些细节。衬布的暗面同样可以分为明暗交界线、反光和投影,耐心地处理衬布布褶,对提升学生的塑造能力很有帮助。另外要注意画面中瓷制罐子的轮廓线,在受光面和背光面处的虚实上有很大的差异,使该器皿呈现出更鲜明的立体感。

7.在对画面进行最后的调整,添加了一些枝枝杈杈的细节,使画面更具观赏性。

1. 在构图上将主体物放置在画面左侧或右侧的黄金点上,都是不错的选择。能够很熟练地将黄金分割的原理运用到画面的构图中,需要一段时间的训练,但其对学生未来从事视觉艺术的学习和工作,是非常重要的基础。

2. 这组静物由于有大面积的重颜色,也就形成了很多的“黑点”。坚决地处理画面的黑点会为接下来的工作带来方便。画黑点的时候,并不需要画得过分严谨,因为,虽然水粉不如油画和丙烯,但水粉还是有相当的覆盖性的。绘画的时候,尽可能使自己保持兴奋的状态,尤其是在绘画的开始阶段。

3. 从重色块开始,迅速地将画面铺满。画白色衬布时采用了湿画法。在这一步骤中没有在任何细节上作停留,甚至没有刻意去区分物体的受光面和背光面,只是将物体的固有色表现出来。这样,在很短

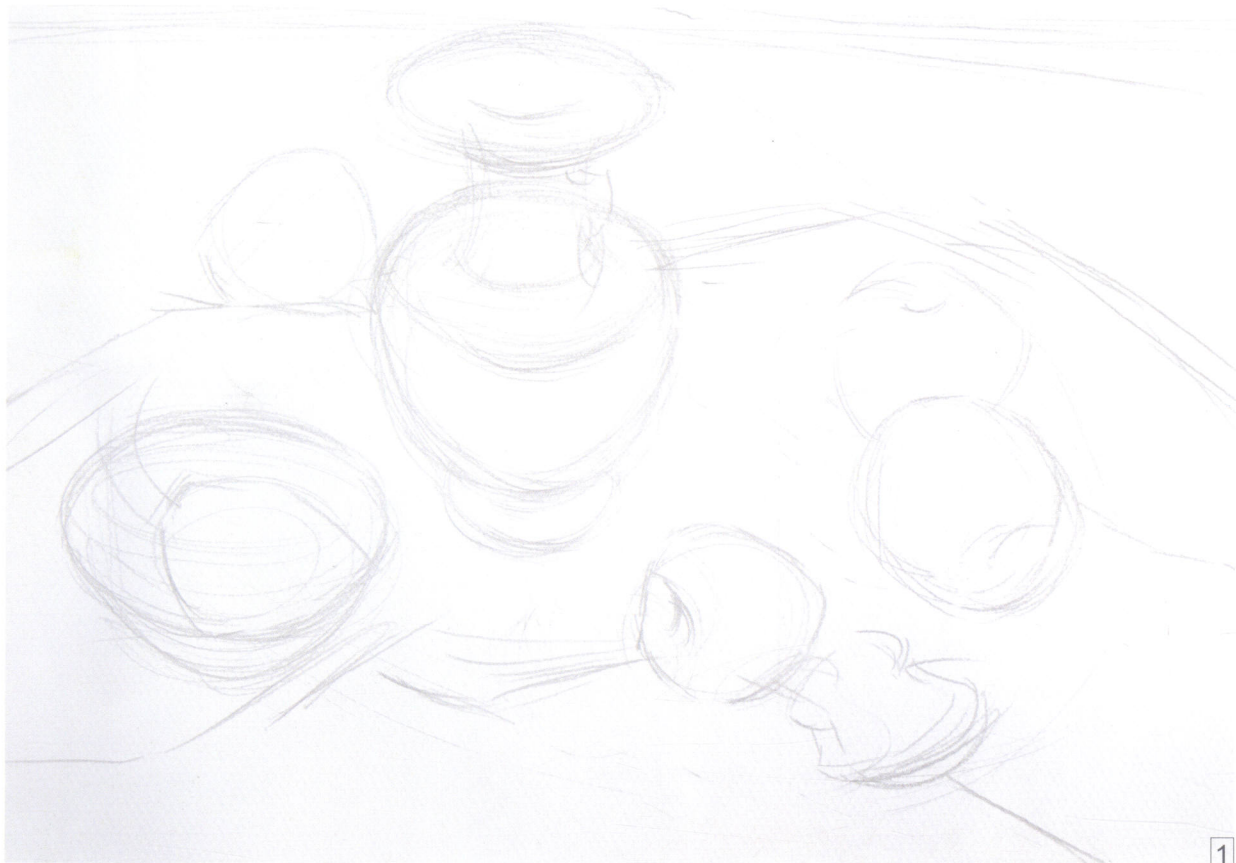
的时间内,画面的整体色调已经完全显现出来。虽然,此时的暗绿色衬布显得一片混沌,但其完整的色块,为接下来的深入刻画打下了良好的基础。

4. 接下来开始对物体进行塑造,但仍然不用长时间盯在某一件物体上,而是这个画几笔、那个再画几笔,以保证能够尽可能多地关注到物体间在色彩上的联系。葡萄往往是学生很不愿遇到的静物,因为难。其实画葡萄时,只要注意从整体入手,而不是一上来就一个一个地数葡萄珠,这难题也就迎刃而解了。

5. 葡萄有选择地增加了更多的细节,而这些细节更多地集中在受光面的那些葡萄珠上。白色衬布和暗绿色衬布的交界处在造型上进行了调整,导致不得不使用了很厚的颜色进行覆盖。而白衬布其他的部分依然采用了类似水彩的薄画法,笔触灵动而坚决。

6. 在画面收尾的阶段，给物体点上了高光，物体的质感得到充分的表现。但要注意的是，点高光的时候不要很概念地用白颜色草率处理，要知道物体的高光往往同样带有鲜明的色彩倾向。

1. 起稿时简单地标明物体在画面的位置,画面饱满,静物摆放得要有疏密变化,同时也要注意衬布的走向以及占据画面的空间大小,应尽量避免对称式构图。

2. 用最重的颜色画出画面中主体瓷瓶的暗部和其他静物的影子。这些都是最深的点,把这些部分画出来以后,画面就有稳定感了。

3. 用很快的速度铺满画面,这一步先忽略细节,用最大笔触迅速地建立色调,以便更快地调整画面的整体关系。先铺两块深的衬布,因为暖色属于扩张的颜色,所以前面要画得比后面要暖,以便拉开空间。瓷瓶的固有色也属于深的颜色,同样也在一开始的时候就要将其画满。

4. 将剩下的亮色全部铺满。整个画面的色调关系表现出来以后,就开始调整相互之间的关系,由深到浅排列物体之间的素描关系(也就是明度关系)。再区分水果的不同颜色,表现不同空间里的水果要用不同的颜色,有的倾向于黄色,有的倾向于绿色。

5. 画面中色块和色块衔接处如果结合得不好,会留下很多大小不一的缝隙(白纸),我们称作“飞白”,尤其是在画暗色调的静物时,会对画面的效果造成很大的损害。而这些“飞白”,若留到后来再画,则颜色需要重新调和,费事费时还影响绘画者的情绪。所以,在铺色调的时候要尽可能不在画面中留“飞白”。

6. 整体的画面关系建立之后,就开始局部塑造每一个物体,找出物体的环境色。环境色多在暗部,是受橘红衬布的反光呈现出暖色。在明暗交界线的亮部一侧用最纯的颜色强调物体的固有色,因为受光面接受天光,所以用偏冷色去画,和暗部的暖色形成对比。在画物体颜色的同时也塑造它们的形体特征,区分不同物体的形状,不同水果的朝向也要有不同的方向。这样画面才更显活跃。

7. 添加物体上的细节,表现物体的质感。前面的细节比后面的丰富一些,可以拉开画面的空间。

强调主体瓶子的明暗交界线,加强主体物的体积。

提上高光,加深物体的影子,可以加强画面的深浅对比关系。但要注意不同物体的高光要有不同的颜色,不同的投影也会受静物本身颜色的影响。

整体调整画面,减弱后面的对比,明确虚实关系,使画面统一。

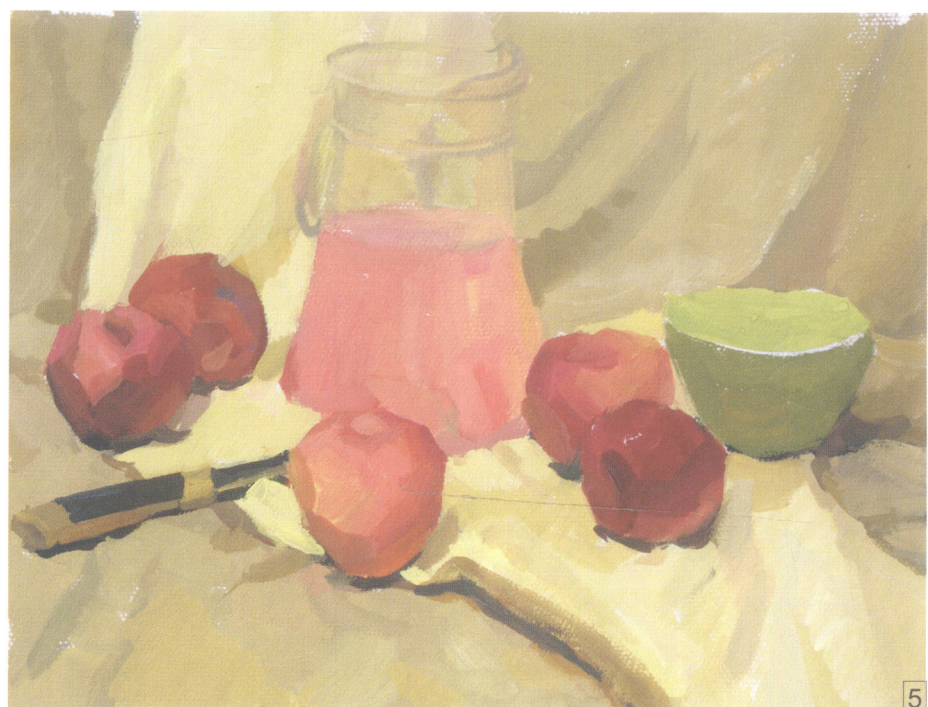
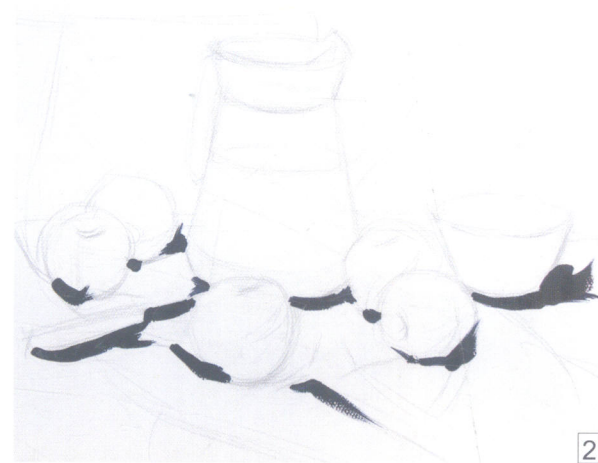
1. 整体观察静物台上的静物, 然后开始构图。用铅笔起稿子, 以便于修改和调整。构图要注意画面的饱满和静物间的疏密关系。这一步是用时最短但非常重要的一步。色彩和造型问题是在深入过程中调整的, 而构图一旦固定几乎不可以修改, 所以好的构图画面就成功了一半。

2. 在画面上找出颜色最深的部分, 确立黑点。当然水粉画中普蓝和深红的调和是最黑的。黑点可以帮助同学们建立素描关系, 其他颜色以它为参照。

3. 很多学生在画水果的时候, 会选择从水果的暗面开始, 这样做往往会使初学者非常狼狈, 因为水果暗面的颜色往往是很难画的。我们在教学中, 要求学生从水果最容易的那部分颜色开始画, 这部分颜色往往是水果受环境色影响最小的固有色部分, 也是最能反映水果颜色最大特征的部分。

4. 这是一组高调子的静物, 重颜色较少, 所以接下来铺大颜色的时候从重颜色开始, 可以避免画面灰的问题, 也为铺面积较大的中间色做参考。这样铺大颜色时就不会那么盲目, 让颜色更加准确, 减少不必要的修改。

5. 用大号水粉笔迅速将画面铺满以建立整体色调, 这时不用考虑细节, 如透明的水杯可以和衬布一起铺上。铺颜色的过程中突出静物给自己鲜明的感受, 保持色调的统一与美感。短期作业中, 第一遍颜色如果准确, 可以保留到最后, 所以开始用大的笔触与之后塑造中小笔触做对比, 也可给画面带来很好的效果。

6.整体色调建立后,开始进行调整与细节的添加,也就是深入刻画的过程。水粉本身粉质的特点决定了它不适合多次覆盖,因而调整时应尽量准确,笔触肯定。

7.局部刻画之后,对画面整体进行最后的调整。尤其三小时的短期作业,这一步非常关键,因为时间短,往往最后的调整被同学忽视,这样对于画面是很危险的,往往局部的深入会破坏画面的整体关系。此时,要从全局出发,或添或减都要考虑画面整体的节奏与虚实。

1.很多学生在起稿阶段非常仓促,急于上手。往往没有对所画的对象进行足够细致的观察,这是很不好的习惯。在画室日常的教学,我们要求学生在动笔前要进行几分钟的观察和思考,对静物的构成、色调、特点以及画面的布局都要进行充分地推敲。

2.找“黑点”的另一个目的是水粉颜料特性决定的。水粉颜料的黏合剂多是水溶性桃胶,在它干燥后表面会形成一种特有的不均匀的光泽,并且颜色的纯度会减弱,明度也会发生变化。也就是说,画上去的颜色会灰一层。而第一遍与纸张直接接触的颜色,色彩纯度的损失是最小的。这就是为什么在起稿完成后要找“黑点”的重要原因。

3.铺画面要快,因为绘画者会疲劳,以至失掉对画面的最初的新鲜印象。所以在教学中,我们鼓励学生尽可能使用大号的画笔。

4.几乎是整体地向前推进,并不急于单独完成某一个物体。这样做可以更容易地把握画面的整体关系。画面中的主体物——深色的坛子,得到了较为着重的刻画。坛子表面对周围环境的反射效果处理得恰到好处,使坛子的质感得到了充分的表现。

5.对画面远端的衬布及背景再次进行了调整,以便进一步拉开画面的空间。在水果上添加了一些细节,你可以看到作者对不同物体高光的处理是截然不同的。

6

6. 由于这位同学考的是中央美术学院的造型专业,平时练习水粉静物的机会并不多,但是画面中干净利落的笔触、严谨明确的造型以及把握色调的能力,还是反映出他多年刻苦习画积累下的深厚功力。