

完美教学系列丛书

从入门到高手
From Student to Master

新思维 临摹

NEW THINKING

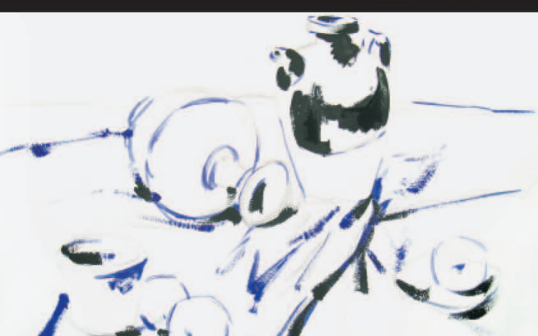
Gouache Basis
Still Life Sketch

林广远 曲宁 著

JM 吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

水粉基础 静物写生

■ 编者的话

“色彩静物”是国内美术院校的重点考试科目，也是色彩训练的方法之一，要画好水粉静物写生，首先应该注意的是培养自己的色彩感觉能力，因为只有感觉到的东西，才能被准确地表现出来，水粉静物写生也同样如此。

水粉静物的写生技法有着相对的灵活性和多样性，它既可以借鉴油画的塑造手段，又可以根据水彩画的表现技法，还可以两种方法兼用。这就形成了水粉画在表现色彩时所具有的优势，它为初学者理解和掌握色彩关系及其变化规律提供了较为灵活和便利的条件。水粉画又有其特殊的问题，如容易出现脏、灰、粉、生等毛病，对初学者和有一定作画经验的人来说，都是很难解决的问题，然而主要问题多是由于作者对客观世界所产生的色彩现象缺乏一定的理解，因而就需要我们用色彩关系及其变化规律的原理去理解、分析和表现客观对象的色彩。

任何有色物体都存在于一定的空间之内，它们的色彩也必然与周围邻接的物体相互影响、相互制约，从而形成一定的关系，这就是色彩关系。它的变化规律就是固有色与条件色的对立统一关系，而过多地运用环境色也会给人一种脏的感觉，所以我们要用色彩关系及变化规律的原理去理解和分析对象的色彩，因此掌握和理解色彩关系及其变化规律是至关重要的。

学生可以通过在光线相对稳定的区域，较长时间进行深入的写生练习，从容地观察各种光影现象和色彩关系，研究各种不同物体的固有色在不同情况下的光源色、环境色中的变化。

要学好色彩还必须很好地掌握颜料的特性，水粉色彩的纯度与明度有局限性，水粉颜料在湿的时候，它颜色的饱和度和油画颜料一样高，而干后，由于水和粉质的作用使颜色失去光泽，饱和度大幅度降低，这就是颜色纯度的局限性。水粉明度的提高是通过用水稀释、加白粉或含粉质颜料较多的浅颜色来实现的。它的干湿变化非常之大，往往有些颜色只加少许的粉，在湿时和干时，其明度就表现出或深或浅的差别，这就是水粉颜料的干湿反应。由于水粉干后颜色普遍变浅，所以，运用好水和白粉是水粉画技术上最难解决的问题，而含粉的色彩又恰恰使画面的颜色充满水粉画特有的“粉”的品质，出现特别丰富的中间色彩，但水粉画的颜色细腻程度还是远远要低于油画的。由于水粉颜料性质的局限性，很少有规格较高的大型作品选用水粉颜料进行创作的。

水粉颜料的个性上也有一定的差异。水粉颜料大部分颜色是比较稳定的，如土黄、土红、赭石、橘黄、中黄、淡黄、橄榄绿、粉绿、群青、钴蓝、湖蓝等等，但是，水粉颜料中的深红、玫瑰红、青莲、紫罗兰等颜色就极不稳定，容易出现翻色，不易覆盖。水粉颜色的透明色彩种类较少，只有柠檬黄、玫瑰红、青莲等少数几种颜色，要画好水粉画就必须充分掌握水粉各颜料的个性，了解它的受色能力的强弱、覆盖能力的大小、色阶的高低。这些问题都要通过不断实践，做到熟能生巧。

色彩的色调，不能以任何一种风格的手法来判断色彩的优劣，也不要以任何色彩的灰或明亮、冷或暖来判断色彩的好坏，因为这些因素绝对不是评价一幅色彩好坏的唯一标准，柔和的灰色调和对比强烈的纯色调都有可能传达出丰富的情感，只是审美取向不同而已，感觉的内涵可以通过多种方式来表达，适中是最好的。所以重要的是能够恰如其分地在自己的画面中形成自己的情感和气氛，一些考生忽略的恰恰是色调和情绪，画面上很可能会流于一般的感觉色彩的表达。

水粉写生的画法因人而异，是薄画、厚画，还是厚薄结合来画等等，这都要根据个人的习惯以及经验的不同而不同，但无论怎样画，均以能充分体现水粉的特点为佳。

水粉与油画、水彩比较而言，是介乎油画、水彩之间的一个画种。它兼有油画、水彩的某些优点，但也有许多不及后二者的方面，和油画相比，不及它厚重，色调上也不及油画丰富；和水彩相比，不及它透明，也少有水彩那种水墨淋漓之感，但是水粉色彩的亮丽、饱和、色调的明快、一定程度上的透气感以及用笔洒脱、自如，这些都是水粉的特点，也是油画、水彩所不可取代的。正因如此，水粉能够做到雅俗共赏而被人们喜欢和接受。

把写生作品画得很有水粉的味道，很具有水粉的特点，也不是件容易的事。它需要长期的水粉写生实践和不断地积累经验。

通常来讲，静物写生的前几步是比较重要的，构图及色彩大关系的成败直接关系到整幅画最终效果的好坏。有一些人的作画手法是在上颜色之前用单色水粉整体铺一遍素描关系，我觉得这一步大可不必，所谓“胸有成竹”，作为一个画画的人一定要在动笔之前就能对自己的画面有全面的判断和认识，脑海中一定要浮现出作品完成后的效果，这样所谓的素描关系早已在我们的掌控之中，就不需要单色水粉的铺垫了，并且因为水粉颜料的不稳定性，绘画后期不可避免的会有底色向上翻的问题出现，所以取消单色铺垫，直接上色也为应试的同学在考场上节省了时间。另外，由于水粉画容易画脏、画粉，在上色的时候可以先画画面中黑白灰关系最重的部分，因为此时水桶中的水是最清澈的，不会有其他颜色的干扰，因而所调和的颜色也是最纯、最黑的。这些都是笔者在长期的学习、实践中获得的宝贵经验。

水粉的薄画法也要有限度，不能过薄，否则不仅不会出现水彩似的透明感，反而容易使画面效果呆滞从而失去水粉应有的润泽。色彩静物写生，要求从整体入手，注意大的色彩关系，控制好形与色的结合。

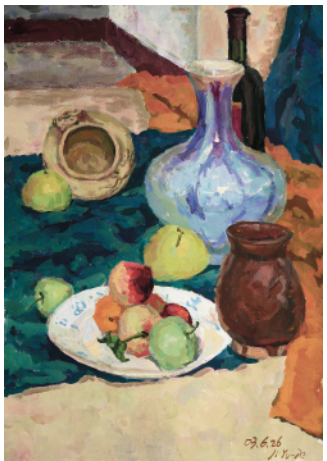
作画时先从重色画到亮色，可从背景推向前景来画，用笔要灵活，切忌机械地摆“死笔触”，遇到不同质感的物体刻画时，可多尝试不同的笔法，以便贴切地表现出不同的质感关系。边缘线的处理，要有厚度，有空间，不能画得淡薄。

一幅好的色彩静物画在完成过程中，要学会反复调整，追求色彩变化的和谐和表现手法的丰富，把一幅色彩静物画当成艺术品来画，永远是高起点、严要求。不论是色彩关系明确、概括性强的作品，还是塑造精到的作品，都应具有艺术的完整性，整体与局部舒适、协调，不要死抠细节，应该在任何作画区间都保持淋漓尽致的整体视觉，耐看、生动、精彩。

本册书主要展示的是以整体静物写生步骤为主的习作，作品以明快的色彩对比见长，造型准确，用色丰富且色调统一，用笔大胆整体而不乏细节，在物体刻画上也是塑造结实，细节深入到位，以追求水粉所能达到的写实极限。较高的艺术修养及实用的考前题材练习都是该书的独特之处，希望能为广大美术学习者所借鉴。

2008年6月于北京

水粉静物写生——绘画工具组合的绘画步骤解析

实物照片

1. 规划各物体的位置及它们之间的距离，调整疏密关系，然后画出物体的明暗交界线。用笔要饱和，压重视物的关键部位即可。

2. 从整体的画面效果考虑，在各个物体的底部及交界的部位铺设上重颜色，以解决最基本的画面黑白灰关系。

3. 由主体物开始向外扩散，铺色要有一定的步骤性，先画主体物及颜色最重的物体，然后铺颜色最重或面积最大的衬布。

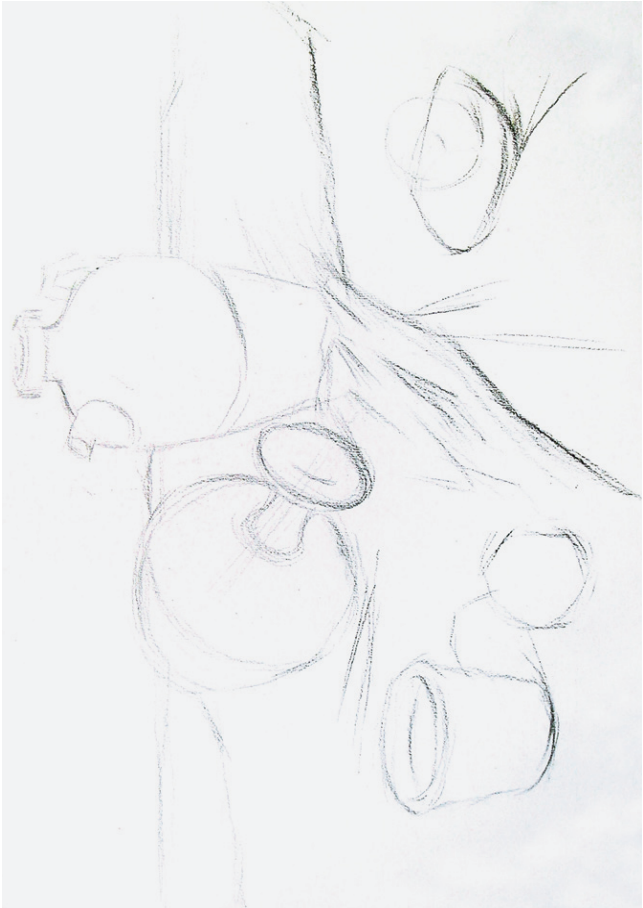
4. 建立起大概的色调关系，笔触要随着所画物象的不同而变化，用颜色将画面铺满，在这个过程中始终由暗到亮，由暖到冷。

5. 注重画面的整体感，如前期效果不满意即可在此时修改，从主体物到各物体都开始深入刻画，注意笔触的摆放和质感的表达。

水粉静物写生——陶罐与水果组合的绘画步骤解析

1. 以铅笔起稿，画面的组织要合理，特别要注意疏密和遮挡关系，防止多个物体形成一条线，线稿勾形时一定要仔细认真。

4. 预先画出画面中最重的颜色，然后从画面的主体物及颜色最重的罐子开始画起，注意色彩的丰富性，但在用笔上要比较概括。

2. 这一步用群青着色，进一步确定好各物体的位置，合理组织画面，保证造型的准确性，简单勾出阴影和布纹。

5. 注重画面层次和黑白灰色阶关系，在丰富颜色的同时要注意看画面的整体关系，不要产生类同色，先不要管过于琐碎的东西。

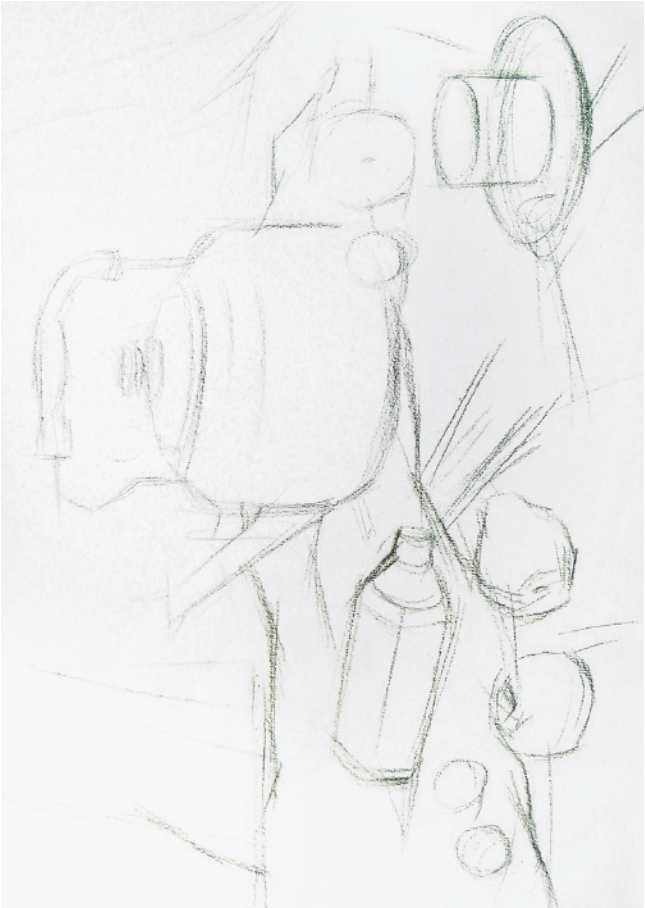
3. 各物体底部及一些重色的物体先用重颜色勾出，重色一般偏暖，大形准确而概括，不要勾得太死板，以便为后期颜色做铺垫。

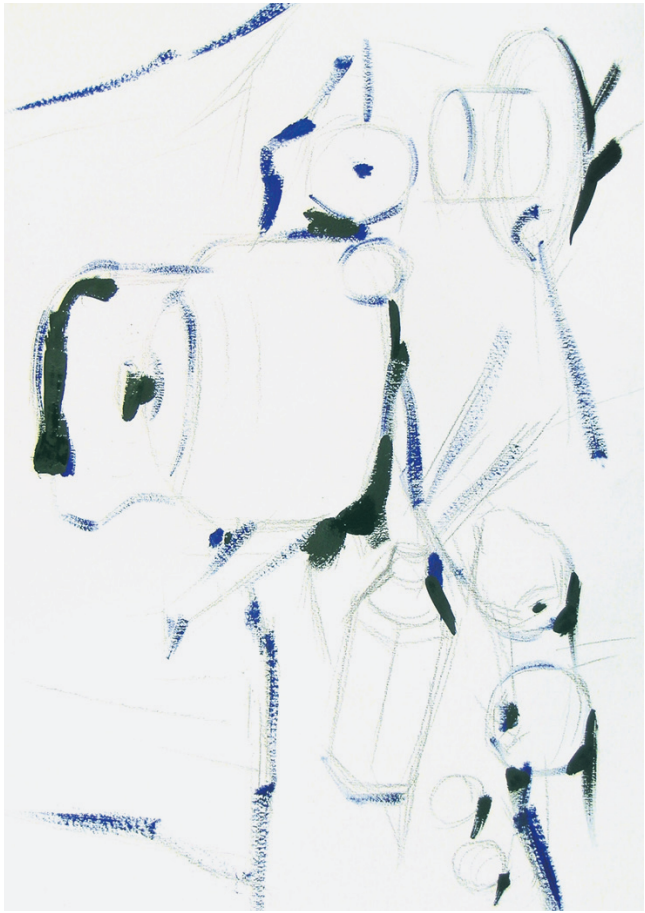
6. 水果按照预设的色阶和色差进行刻画，使之成为画面中颜色最纯、最亮的色块，主观地处理画面，拉大空间的远近。

水粉静物写生——不锈钢壶与水果组合的绘画步骤解析

1. 由于物体较多，所以构图时要疏密有致，整体采用比较稳定的三角形构图，各物体的摆放方向要丰富有变化，注意节奏感，注意不同物体的大小比例。

2. 再用群青色确定一遍画面物体的造型，不准确的地方都可以修改，用重色对物体底部的阴影进行预设，使颜色能压住画面，防止粉的现象发生。

3. 在多个物体的状态下，先画主体物不锈钢壶，然后对其他的水果逐个刻画，先铺暗部再铺亮部，暗部要透亮，注意观察壶的反射光。亮部要厚重，并且颜色要丰富。

4. 衬布作为画面确立色调的重要成分，将其作为静物来对待，先铺暗面再画亮面，作为后面的衬布明度相对要低，颜色不要太粉，使布虚到后面。

5. 继续大面积地铺衬布，明暗面在画的时候要同时表达出来，不要急于将衬布的细节一次性完成，始终保持画面的整体感，保持色调的统一。

6. 进入到最后的局部深入刻画，包括瓷瓶的质感及各个水果颜色 and 衬布的区分与统一，使色调保持一定的统一性，不锈钢的高光要准确。

水粉静物写生——咖啡壶与餐具组合的绘画步骤解析

1. 构图时注意画面的稳定性，起形一定要到位，特别是弧线的地方，主次物的摆放要注意疏密关系，这一步要仔细。

2. 用重色压住画物体的底部。先对画面最重的颜色进行预设，解决素描问题，并先从主体物的暗部画起，注意明暗面冷暖。

3. 把主体物的大颜色铺完以后再从衬布及背景铺起。注意尽量用大笔平铺，速度要快，并同时与主体物的颜色进行比较。

4. 继续用大笔铺设背景及衬布，布纹用重笔触挑出，尽快建立起画面的色彩关系，目的是及时找出画面的漏洞，加以补充。

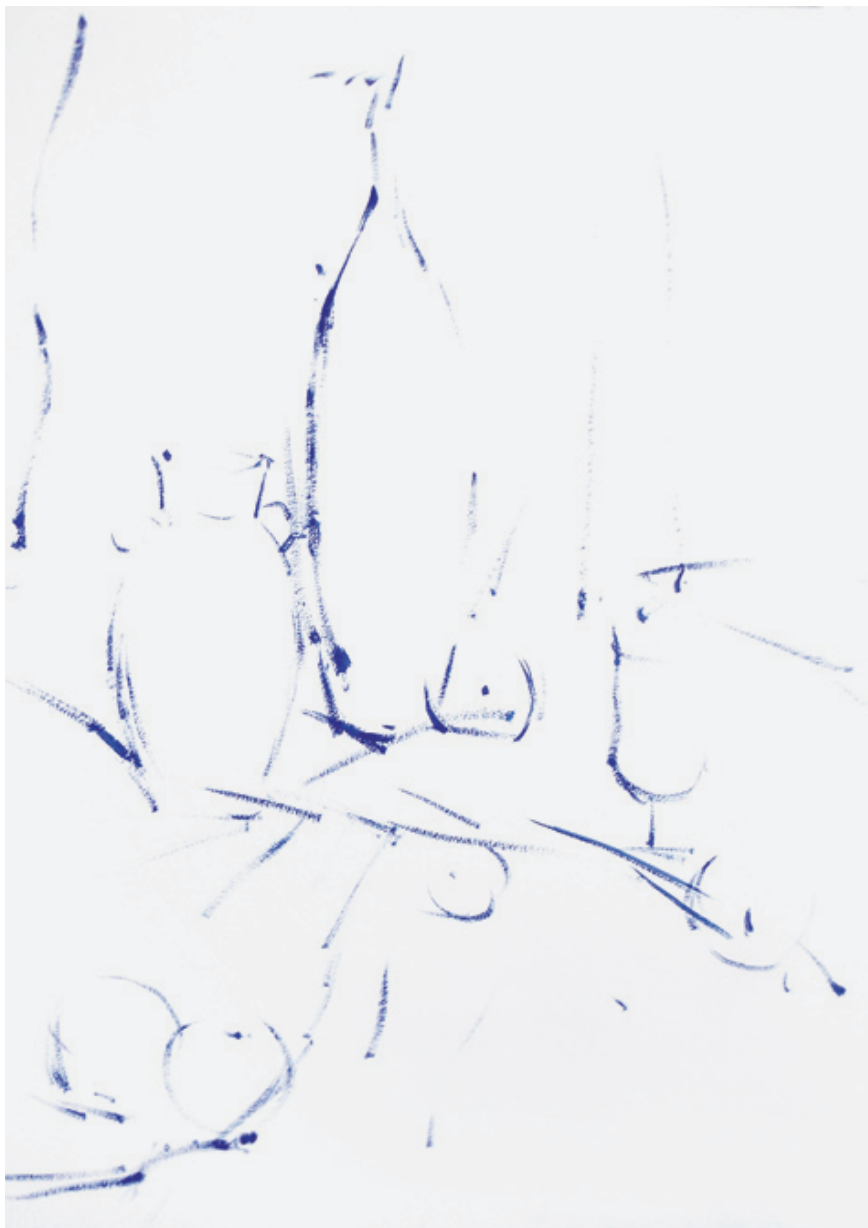
5. 在衬布大背景铺完的基础上再铺次要物体及水果等点缀物，明暗面色块要明确，反光也要同时加上，注意过渡色的取舍。

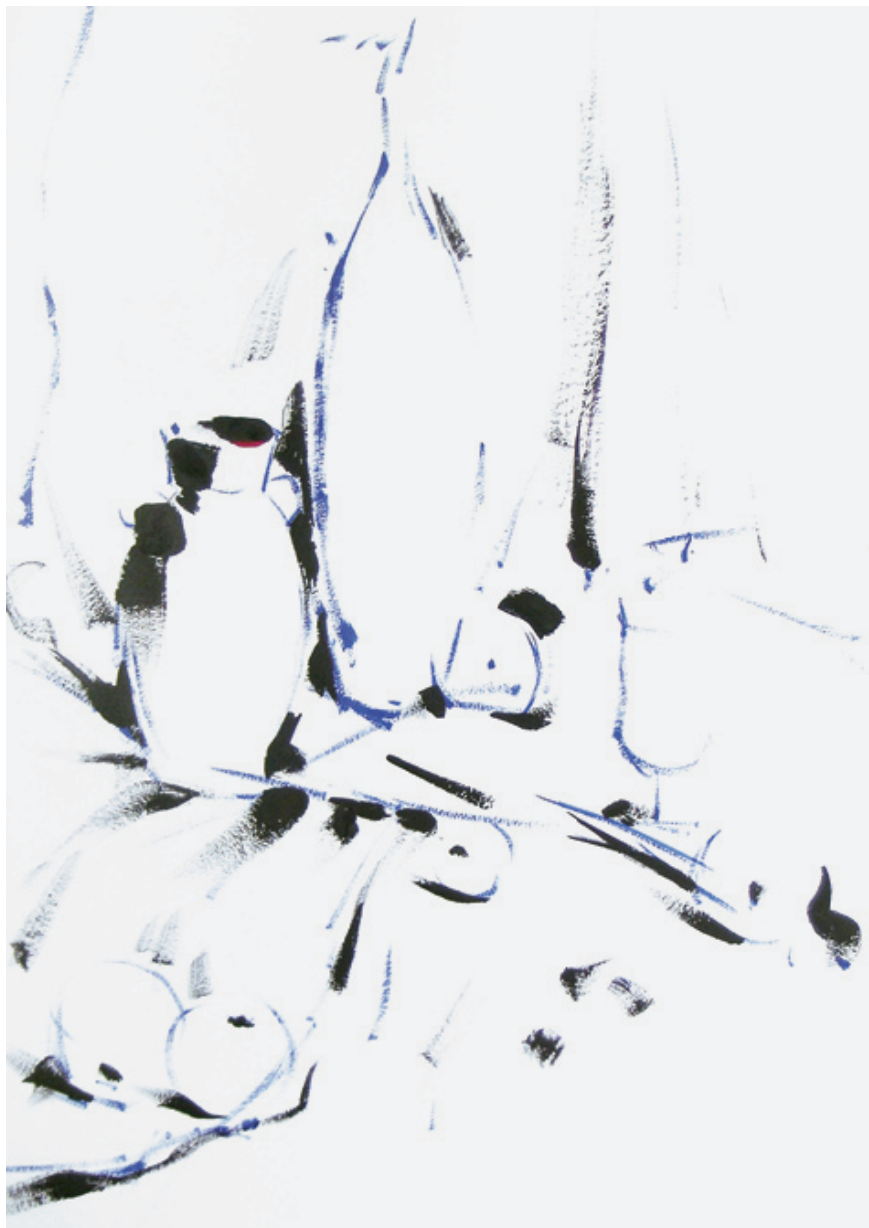
6. 深入刻画，注意不锈钢壶的反光颜色的丰富性及冷暖、质感，钢刀的质感，橘子顶部褶皱的肌理感也要一并画出。

水粉静物写生——瓷瓶与水果组合的绘画步骤解析

1. 一开始一定要做到造型准确，物体组合之间的比例也要有所把握，初学者往往注重个体而忽视了对整体的统筹。

2. 单色确定形，要求把形更准确地确定起来，投影与明暗交界线的形也需要确定准确，布局色块为后来的画面效果做铺垫。

3. 大胆铺色，由于该画面衬布面积较大，所以先由衬布入手，再到主体物，注意分清衬布间的色彩变化，布与布间的差别。

4. 部分物体开始深入刻画，如罐子、水果等要把质感表达出来，也要注意与同周围物体的联系。

教师点评

画面色彩和谐，色调稳重，墨绿色的坛子和青蓝色的瓶子与后面的背景相融合，布纹的刻画也是本幅画的精彩之处，轻重缓急、转折扭曲的地方都交代得相当清楚，而且各物体的颜色素雅统一中有变化，苹果刻画得比较仔细，用色清晰。

水粉静物写生——石膏像与花卉瓶组合的绘画步骤解析

1. 构图应仔细推敲，合理安排物体位置，主观改变物体大小以适应画面要求，疏密以及空间中的层次也要考虑。

2. 用群青起稿，但比例、形状不能失调，布的搭配要合理，然后在颜色较重的物体和所有物体底部的阴影处画上重颜色。

3. 从重颜色开始入手，要注意石膏的颜色比较复杂，因此要慢一点进行，考虑仔细，找出颜色的变化，红布的颜色不要太生。

4. 重点刻画石膏，不要画花，石膏的明度要保持好，花的颜色不能和红布混淆，水果的颜色尽量保持鲜亮。

教师点评

画面整体偏灰、色调淡雅，着色厚重，有浓郁的油画特色，画面中的红布和绿布形成了画面的主色彩基调，但作者很好地处理了两布之间的关系，尽管用色大胆，但还是保持了画面的和谐。石膏的刻画是比较精彩的，作者认真地分析了石膏上的每一块儿反光，使其与周围的背景相结合，并且色彩丰富，十分华美。

水粉静物写生——铜壶与花瓷瓶组合的绘画步骤解析

1. 合理地组织画面，特别是注意疏密和遮挡关系，线稿勾勒一定要仔细认真。

2. 这一步其实是做调整，第一步的构图各方面可能比较粗糙，会有误差，群青勾稿的这一步是最终定稿及查漏补缺。

3. 各物体底部的阴影及那些颜色较重的物体先用重色勾出，重色一般偏暖，用笔准确而概括，不要抠得过于死板，以便于后面颜色的铺垫。

4. 铺大颜色时通常是从后面的背景开始的，注意后面的背景，左右要有冷暖的区别，白罐子与背景既要在冷暖上有所区分又要相互融合，不可太突兀。

5. 铺颜色要注意冷暖、明暗变化，特别是各块衬布间颜色不要混淆，色块之间要有区别。整体效果保持在一个统一的暖色调下。

6. 主体物和周围水果颜色要有所联系和区别，罐子和衬布的颜色比较相似，填充颜色时应区分开，寻找颜色的微妙变化，丰富画面效果。

教师点评

本幅作品的刻画作者还是比较用心的，不仅在明暗关系及体积感上做得比较成功以外，对色彩冷暖关系的把握也进行了大胆的尝试，努力使几块艳丽的布在一起，比较和谐，铜壶更是画面的精彩之处，刻画得很真实，可见作者扎实的基本功。