

高等美术院校辅导教材高等美术院校辅导教材

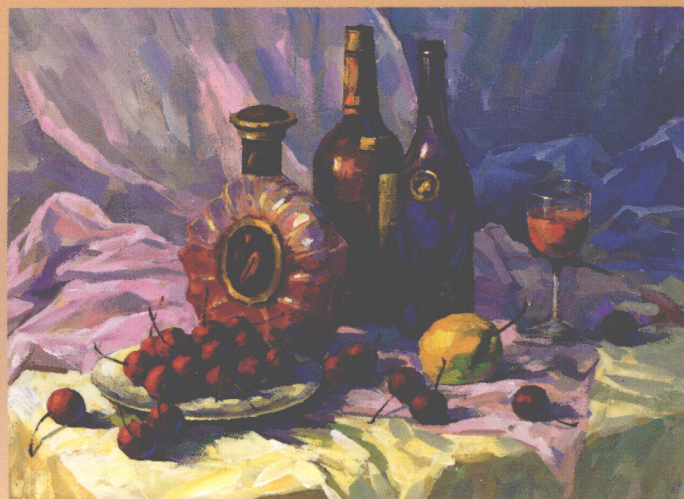
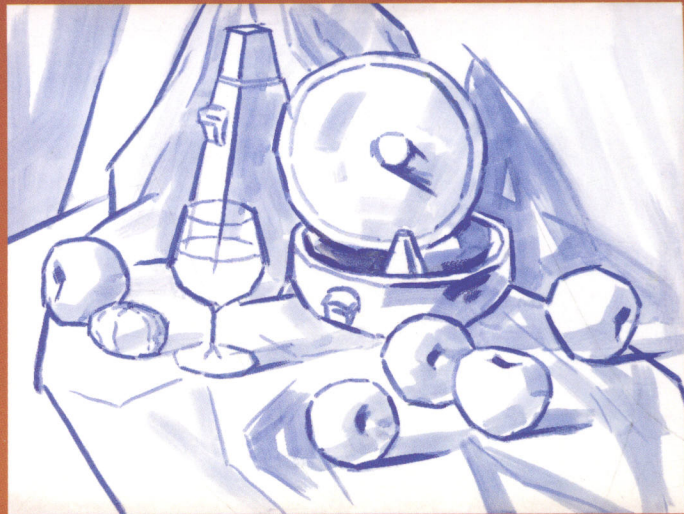


水粉画静物 写生技法范本

俞建国绘

高级版

上海人民美術出版社



图书在版编目 (C I P) 数据

水粉画静物写生技法范本.高级版 / 俞建国绘. - 上海: 上海人民美术出版社, 2006.1
ISBN 7-5322-4629-9

I. 水... II. 俞... III. 水粉画: 静物画: 写生画 - 技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 139528 号

水粉画静物写生技法范本·高级版

责任编辑 周卫明

装帧设计 清 远

技术编辑 季 卫

出版发行 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)

制 版 上海立艺彩印制版有限公司

印 刷 上海中华印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/8 印 张 5

版 次 2006 年 1 月第 1 版

印 次 2006 年 1 月第 1 次

印 数 0001-4250

书 号 ISBN 7-5322-4629-9/J.4172

定 价 36.00 元

ISBN 7-5322-4629-9



9 787532 246298 >

1



石膏素描 技法范本

俞建国

上海人民美术出版社

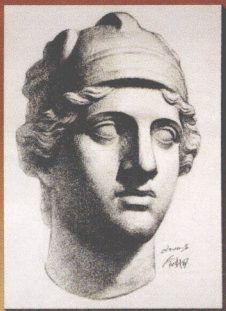
2



石膏素描 技法范本

俞建国

上海人民美术出版社



石膏挂像 素描技法范本

俞建国

上海人民美术出版社

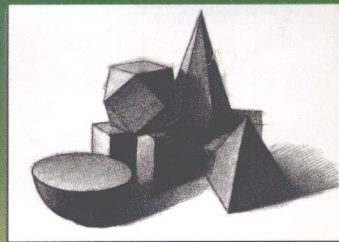
高中美术教材 素描分册 素描分册 素描分册



石膏头像 素描技法范本

俞建国

上海人民美术出版社



石膏几何体 素描技法范本

俞建国 严志林

上海人民美术出版社

前言

绘就明天的绚丽

25年，四分之一世纪，只做一件事情——潜心美术基础教育，这就是俞建国。他早年毕业于上海戏剧学院，受教于陈钧德、杨祖述两位教授。

陈钧德从师刘海粟并吸收了颜文樑的技法，是当今中国油画界的色彩大师，他融会前期、后期印象派之精华，使其油画明艳奇幻、境界高超。现为上海油画学会常务理事、中国美术家协会艺术委员会委员、上海油画学会会长。杨祖述，20世纪三四十年代毕业于苏州美专、南京中央大学艺术系，直接由颜文樑启蒙授业，又得徐悲鸿、吴作人施教。曾为诸多名人画过肖像画。1950年后，其作品曾获首届全国美展一等奖、二等奖；曾任中国美术家协会上海分会首届理事、油画组组长。长期任教于上海戏剧学院，为上海戏剧学院美术教研室主任，埋头美术教育几十年。“文化大革命”后，以60多岁高龄，继续对印象派等画派进行深入研究，并将研究成果运用到教学、创作中去，形成自己的画风，色彩绚丽明快，成就极高。所以，俞建国能受益于杨祖述、陈钧德两位先生的法教，真是极其难能可贵的教学资本。

在杨祖述、陈钧德教学的黄金时期，正是俞建国的学生时代，俞建国以严谨而扎实的学习，深得二位教授的青睐。毕业后，俞建国仍不时求教于杨祖述、陈钧德两位先生。杨祖述教授更是预见了中国美术的辉煌前景，以自己为例，鼓励俞建国好好地从事美术基础教育，为美术事业做出实实在在的努力。

俞建国在继承和研究老师成果的基础上，并通过自己20余年的美术基础教学实践，逐渐形成了完整的教学理念和方法。作为教学成果的一部分，从1998年起，上海人民美术出版社陆续编辑出版了俞建国的《石膏素描技法范本》(1)、(2)、《石膏挂像素描技法范本》、《石膏头像素描技法范本》、《石膏几何体素描技法范本》等5种，得到社会的普遍认可和广大考生的喜爱。

为了使学生学习素描技法与色彩技法相结合，或培养学生的色彩感知能力和色彩表现能力，或创造一个良好的衔接过程，我们经过数年的酝酿、筹划，现又推出俞建国《水粉画静物写生技法范本》初级版和高级版两册。这些水粉静物的写生画作，是俞建国在十数年的美术基础教学过程中逐渐积累起来的，具有很强的资料参考价值。

从这套《水粉画静物写生技法范本》中，我们能清晰地看到俞建国色彩教学的特长和成就，以及俞建国为适应当前的中高考的特点，而作的新的阐述。积25年的教学经验和研究，俞建国认定：色彩高考的特点是没有固定的特点，变化不一才是真正的特点。再考虑到地区、院校的不同，最聪明最有效的学习方法，就是认真扎实地注重基础。以不变的实力，应对万变的考试，这才是真正的高手。正是基于这种理念，经过反复推敲研究，分析了高考中的各种情况，以及水粉静物画中易犯的问题，针对性地介绍了应对方法和各种技法。从常识到笔法，从形体到构图，从色彩到明暗，完整地作了解释和示范，这才有了这套色彩范本。需要提醒的是，不要只是关注临摹画面，看似简洁的文字中，蕴含着问题的解决方案。这两册《水粉画静物写生技法范本》和《石膏头像素描技法范本》系列辅导教材一样，对有志于美术的中高考学生、辅导教师以及各级在读学生，我们相信都会有一定的启迪和帮助的。

编者

水粉画静物 写生基本常识

水粉画是用粉质颜料与水、胶调和的一种绘画形式，由于工具和材料比较简便、经济，表现力较强，所以应用很广，较为普及。目前，艺术院校中考、高考静物色彩写生普遍采用水粉画。

水粉画的特点与性能

水粉颜色是一种不透明而覆盖力比较强的绘画材料，但是由于各种颜料所含的成分不同，其性能相差很大。覆盖力比较强的颜色为土质颜料，如：土黄、熟褐、赭石、橄榄绿等。染色力较强的颜色有：玫瑰红、普蓝等。染色力强的颜色，透明度较高而覆盖力较差，覆盖力强的颜料则透明度较差。不同的颜色相调合，种类过多、时间过长，都会造成颜色浑浊、发暗，失去色彩的鲜明性和倾向性。一般来说，土质颜料相调、对比色相调，都容易浑浊，失去鲜明性，所以要尽可能避免。能用两种颜色调出的，不要用三种颜色来调。各种颜色相调产生的效果，各色并量产生的对比效果，都是极其多样而复杂的，这要在长期的实践过程中不断地熟悉、总结，来取得经验。

水粉画干湿变化比较大，像衣服一样，湿的衣服颜色比实际干衣服颜色深，待干后又恢复到原来的本色。水粉也是湿的时候较深，干了以后颜色就变浅了。这是水粉画浓淡比较难掌握的地方。

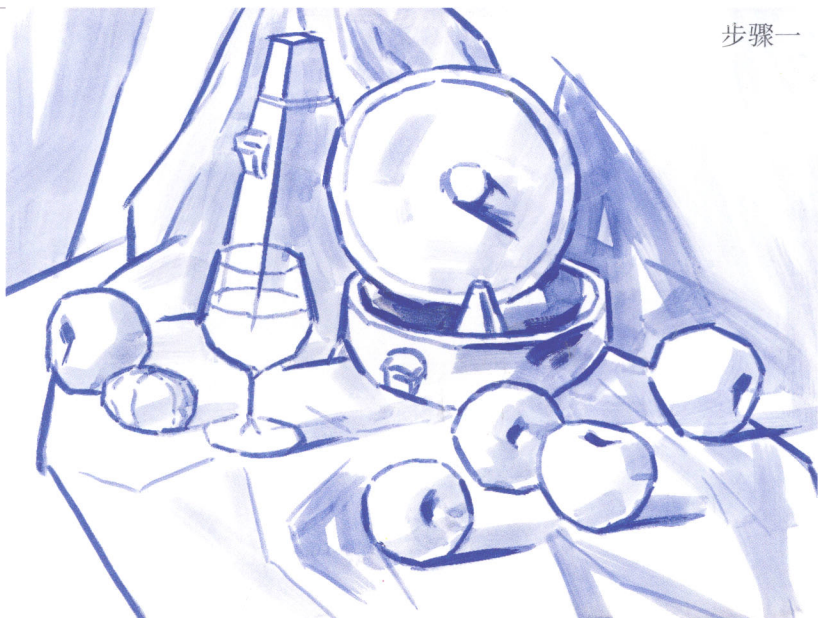
水分的应用在水粉画中很重要，起着媒介稀释的作用。运笔的变化，色彩厚度的变化，都与水的运用关系密切。一般地说，适当地用水可以使色彩透明、流畅。反之，用水过多却会减少色度，并引起水渍和污浊。而用水过少又会使颜色干枯粘厚，难以运笔。通常的用水，以运笔流畅能覆盖底色为宜。在画虚处、暗处、远处时，适当地多用水，可增强透明度和虚远效果。白色的运用极为重要，水粉画中，白色要比其他颜色使用的频率多，它的主要作用是与其他颜色相调，增强色彩的明度，丰富中间色调，使画面柔润浑厚，一般在画实处、近处和反光处时用量较大。但是，如果整个画面过多使用白色，反而会造成色彩的浑浊，造成色度的不足和画面的粉气。在画比较鲜明的中间色和透明暗部时，根据对象的具体情况，可以适当少使用或不使用白色，而用其他颜色来相调，以增强画面的饱和度。在深入刻画和做第二遍调整时，使用白色应相对干一些、厚一些，以避免画面的粉气。

我们在初步了解水粉画的特性后，应根据对象的不同和具体的需要，采用干、湿、厚、薄相结合的技法，再可吸收油画和水彩的一些技法，将几种不同技法有机地结合起来，充分发挥水粉画的长处。

水粉画的用笔、衔接与覆盖

水粉画的用笔、衔接与覆盖的技法，与塑造物体形象关系直接，比较难把握。因此，提出来，着重介绍一些基本常识。

步骤一



步骤二



步骤三



步骤四





完成图

一. 用笔

水粉画的用笔在写生过程中非常重要,用笔的好坏对于是否能准确、具体、生动地表现对象有着密切的关系。常有这样的情况,某个局部的色彩和形体基本上画得都可以,但由于用笔上存在问题(如方向、轻重、缓急的不恰当),整个画面看起来仍然会感到不舒服。用笔的正确与否对于一张作业能否深入进行,同样关系密切。用笔要根据不同对象的需要,和作者的感受来决定。首先要防止初学者常犯的两种毛病 一种是由于缺乏经验,心里没底,用笔时来回涂抹搓刷,造成画面浑浊、色彩灰暗、形体走形、缺乏质感。另一种是不从具体对象出发,追求所谓的“生动”、“气魄”,大笔挥挥,随心所欲,造成画面形体色彩的生硬和虚假。所以,用笔一定要根据对象的结构来表现形体,用不同的笔触来表现不同的对象,将“摆”、“涂”、“勾”、“扫”、“点”、“皴”、“堆”、“擦”、“压”等笔法,灵活地加以运用。初学者可以先用“摆”的方法来作画。“摆”就是根据对象的形体、结构、色彩,一笔一笔地画上去,来塑造形象。它的好处是能去掉盲目性、偶然性,掌握规律。初学者要避免多用小笔,宁可用大笔画小物体,也不要用小笔作大画,这样能把握大的形体色调,培养整体观念。

二. 衔接

水粉画由于颜色干得较快,因此作画过程中的色彩衔接比较困难,掌握好衔接的技巧,有秩序地作画,对于画好水粉画是十分重要的。

衔接一般分为湿接和干接两种。湿接就是趁临近的色块尚未干时就画上去,或用干净的笔沾少量的清水轻轻抹一下,效果就比较自然、柔润。干接就是在临近色块已经干的时候,反过来再接上第二笔颜色。干接要求更准确地掌握色块的色调与明度,这样才能接的自然生动。前面用笔段落中提到的“压”笔,可以作为衔接的一种主要用笔方法。

三. 覆盖

覆盖是水粉画的一个重要作画手段,它主要用来修改不正确的形体和色块,以及对物体作深入具体的表达和刻意。水粉颜料虽然覆盖能力较强,但在修改或深入的过程中,覆盖时还需要颜料相对于一些厚一些,以免第一层颜色泛起,而产生画面浑浊和粉气,特别是在加了白色以后,更是如此。当然,用笔也要轻捷,不要来回涂抹,以免造成底色泛起。

以上只是水粉画的一些基本常识,要真正掌握和熟练应用,还需要长期的努力和实践。

水粉画

必须掌握的五大原则

色彩高考每年变化不一。总结多年教学经验，得出一些规律，要想取得较好成绩，首先要注重基础的训练，作画过程上必须把握几个大的原则：

1. **构图**：要求画面均衡、饱满、高低穿插、左右分量平衡、疏密有致。
2. **形体**：物体结构要对称，特征典型。物体大小要有变化、透视要正确。
3. **明暗**：注重物体的质感，区别轻重，拉开黑白灰色调层次，强调物体与物体之间、物体与背景之间的空间感。
4. **色彩**：把握好大的色调，注意气氛。同类要区别冷暖，对比要寻找呼应。
5. **特征**：色彩厚薄要相结合，要把握好干湿。用笔应根据物体的结构走势，注重画面效果。

水粉画写生过程中的名词与常识

色彩写生过程中的视觉现象，都是由色彩及明度所造成的。色彩的认识始于感觉和经验，写生过程中的色彩常识是造型过程中的必要前提。

光色与颜色

光色的混合是光线的增加，两色混合，光度为两色之和，合色愈多，光度愈强，直至近白。

颜色的调和为减色混合，合色愈多，光度愈弱，各种颜料相混接近于黑。

原色、间色、复色

原色通常指红、黄、蓝为三原色，即用于调成其他颜色的基本色。间色指两种原色混合而成的颜色，原则上为同类色和临近色的调和色。

复色为两种以上颜色的调和色，调配适当能产生丰富多彩的颜色变换。

物体的基本颜色

光源色，指光源本身的色彩，如日光是白色的，普通灯光带有黄色，日光灯带有紫色。它是构成物体和色调的基本颜色。

固有色，物体本身的颜色，即一种物体区别于其他物体的一种颜色，它具有一定的固有性。

环境色，即条件色，指环境对物体影响的颜色，通常体现在物体的背光面，主要表现为光源色的补色上。



色彩的主要属性（色彩的三要素）

色相，即色彩的种类名称，颜色的相貌，一种颜色区别于另一种颜色的表现特征，例如：红、黄、蓝、黑等等。

明度，又称广度或明暗度，指色彩本身因光照的强度和距离等的不同，而产生的明暗程度。

纯度，指色彩本身的纯净程度，又称饱和度、鲜明度。三种属性既互相区别，又各自独立。

色彩关系

同种色，指同一种颜色的明度差别而产生的深浅不同的颜色，同种色之间具有一定的色彩亲和力。

同类色，即两种颜色相调后，因调配比例的不同而产生的颜色，同类色之间颇有色彩的亲近感。

同性色，指一种颜色的纯净度不同而产生的相互变化，同性色之间具有一定的色彩亲缘关系。

对比色，在习惯上只是色彩对比的通称，如色相对比、明度对比、冷暖对比、纯度对比、面积对比等。

补色，是对比色的一个组成部分，在颜色中凡两色混合后能成黑灰色的即为补色。

特性色，指颜料中的极色——黑、白，以及灰、金、银等中性色。它具有一个共同特点，即对于绝大多数的色彩来说，都是调和色。

色彩对比

在两种颜色组合相比较所体现出来的效果之间的明显差异，称之为对比。

色彩对比的七种类型

色相对比，主要指未经调和的色彩，以其最强烈的明亮

度来体现的一种较简单的对比。

明度对比，色彩画面中的黑、白、灰的对比，即色彩中的明暗效果对比。它对画面的成败具有一定的决定作用。

冷暖对比，主要体现在色彩透视效果上的远近，对整个画面的色调具有指导作用。

补色对比，如果两种颜色相调后，能产生的中性灰黑色，那么这两种颜色即为互补色对比，如红和绿、黄和紫、蓝和橙。

同时对比，指同颜色的表达，视觉上就会自然产生它的补色，以求得色彩和视觉上的和谐与平衡，这就是同时对比。

色度对比，即纯度对比，指强烈鲜明的色彩与调和、稀释、暗淡的色彩之间的对比。

面积对比，指色彩组合中的两个或更多色块的相对色域的对比。这是一种大与小、多与少之间的对比，是一种色量平衡的对比。

色彩写生过程中的三个表现形式

色彩印象（视觉上）

色彩的印象，主要指自然界的色彩效果和感觉，即物体经我们的视觉，造成的印象。

色彩表现（情感上）

色彩表现主要指色彩的效果和心理波动，在作画过程中情感上的一种冲击反应。它主要体现在对物体和精神两个方面的表现。

色彩结构（象征上）

色彩的象征性主要反映在色彩的结构上，即两种以上的色彩配置，所产生的一种明确的富有特色的色彩神秘感和寓意。



主观和客观色调

主观色调的色彩是体现性格和思想的一种表现方式，在主观色彩的体现中，某一色相带有一定主导地位，所有颜色都带有一定色调倾向。

客观色调，是以固有色的观察方法来表现物体的一种手法。它不太强调光源色和对其的影响，而利用棕色的渗和来对画面进行调子的统一。

色彩的感觉

色彩的感觉，主要是由于人们生理与心理的因素产生的视觉变化，它根基于色彩的物理性质，表现在我们的视觉现象，体现在我们画面效果。

1、冷暖感

通常称之为色感，主要表现在人的主观心理因素和长期对自然的认识及生活的经验而产生的联想，如红色、橙色、黄色会联想到火焰、太阳等会温暖的。天空、冰雪、黑暗而联想到会寒冷的。

2、胀缩感

色彩的膨胀与收缩感同色彩的冷暖有直接的关系，温暖明亮的色彩与寒冷、黑暗的色彩在同样面积下的视觉效果，大小有着十分明显的感觉差别。温暖而明亮的色彩，人们会感觉大些；而寒冷灰暗的色彩人们会感觉小些，这主要是人的视觉生理与心理现象所造成的。

3、距离感

在同一视觉距离下的不同色彩本身的物理现象波长和跳动频率的不同而会产生视觉上的距离远近，一般来说温

暖明亮的色彩有靠近我们的感觉。寒冷、黑暗的色彩有退后的感觉。

4、高调

以一种主色为基础，全面调合白色来构成画面的调子，以表达一种淡雅的意境的画面叫高调。

5、低调

以一种深色为基础，不渗和或少调和白色来构成整个画面的调子，用于表达一种深邃的境界的画面叫低调。

色调

指画面上表现主观思想、情感所使用的色彩和色彩的浓淡。

色觉

各种有色光反映到视网膜上所产生的色彩感觉。

色光

带颜色的光，如白色的光通过三棱镜可分解成红橙黄绿青蓝紫七种色光。

色差

由于物体对不同色光的折射率不同，物体通过透镜所成的像的边缘往往带有颜色，这种现象叫色差。通常把颜色的偏差叫着色差。

色弱

眼睛不能正确地辨别颜色的一种疾病。由视网膜的维状细胞内缺少某些成分所引起的。能正确地区别明暗，而不能很好地区别色彩的倾向，如红与绿。



水粉画写生过程中几种常见的毛病

一、粉气

“粉气”是指画面给人一种粉的、不鲜明的感觉，由于水粉画颜料中含有白粉，作画时又调用白色，所以就更容易产生“粉气”，造成的原因大多对物象色彩的冷暖关系纯度缺乏分辨能力，于是滥用白色造成“粉气”，也可能由于调水过多颜色淤积，粉质泛起，造成粉气。

纠正的办法主要提高分辨色彩倾向性的能力，要学会用色彩对比来表现对象的色彩关系和素描关系。不要滥用白色，画面色彩要纯度，加强明暗对比。

二、生

“生”一般是指画面色彩原色用得过多，不注意中间色的描绘，色调处理简单化，给人以生硬、过火的不真实的感觉，在画一些鲜明色彩对比强烈的对象时，尤其容易产生。纠正的办法是从总的色调出发，不要乱用原色，特别是在物体的暗部背光面，对比要恰当，要有过渡，要加强中间色调的描绘。

三、灰

“灰”是指画面色调不鲜明，倾向性不明确，缺乏虚实关系和明暗对比关系，给人以灰暗的感觉。产生的原因比较

复杂，有色彩、素描上的原因，也有纸的性能、用笔、化笔步骤等方向的原因。最主要的是画面黑、白、灰的处理不当所引起。纠正的办法要从总的色调出发，加强大的色彩和明暗对比，色彩的纯度，加强中间色彩的倾向性，作画步骤要有次序，用笔不要来回涂改，上色时尽量在形体、素描、色彩等方面都顾及到。画准，概括，回过头来再作一些深入刻画。

四、脏

“脏”一般指画面色彩混浊，引起的原因主要是涂改过多，水使用不当，渗化，淤积，调色时过多使用黑色或补色相调，以及用笔凌乱，致使画面发脏发乌。纠正的方法是加强实践，掌握好调色、用笔和作画步骤。

五、花

“花”是指画面没有统一的色调，缺乏虚实关系，细部各自突出，画面色彩杂乱刺目。纠正的办法是从整体出发，加强概括，统一调子，注意大的冷暖对比，保持画面色彩和素描关系的统一。

此外还有“干”、“枯”、“闷”、“板”、“单薄”等常见的毛病，在这里就不多说了，作画时也必须引起注意。









