

大师起步

上海市艺术教育特色学校·香山中学美术校本教材

水粉静物

上海市香山中学美术校本教材编委会 编 本册编著 蔡岳云

陈岳云 2006.2

PDG

SH 上海画报出版社

大师起步：
上海市艺术教育特色学校·
香山中学美术校本教材
编辑委员会

主任：张 伟
编委：张 伟 唐学梅
孙汉钊 徐大海
孙建国 周晓宁
蔡岳云 叶见鹏
朱 平

主 编：张 伟
副主编：唐学梅 孙汉钊
《石膏头像》编著：朱 平
《素描头像》编著：叶见鹏
《水粉静物》编著：蔡岳云

责任编辑：叶 导
封面设计：钟方来
装帧设计：王 远

目 录

一 水粉的魅力	2
二 认识色彩	4
三 材料和工具	6
四 走进黑白	7
五 感受色调	9
六 步骤与方法	11
七 画法与要点	16
八 塑造与表现	18
九 探究与改错	23
十 解读与临摹	25

大师起步

上海市艺术教育特色学校·香山中学美术校本教材

水粉静物

本册编著 蔡岳云

上海画报出版社

蔡岳云 2006.2

一 水粉的魅力

● 水粉画是以水为媒介，调和含胶的粉质颜料绘制的美术作品。水粉和水彩有许多相同之处，它们的区别在于：水粉颜料不太透明，覆盖性较强，较易修改；水彩颜料较透明，覆盖性较弱，不易修改。水粉画高光部分一般用白粉调色来表现，而水彩画高光部分一般利用留出白纸的底色来表现。

● 水粉画的颜料和工具使用方便，成本也不高，所以用水粉画进行色彩写生训练很普遍。

● 水粉画是独立的画种，在各级各类美展中占有一席之地。水粉画装裱之后可以挂在私人或公用空间，极具欣赏价值。

● 水粉画既可干画，厚堆，画得像油画，又可湿画，薄涂，画得像水彩，有很丰富的表现力。

● 水粉画有很强的适应性，可以用来绘制广告、插图、斗画、装饰画、设计草图等，也常用来进行色彩专业考试。

● 由于水粉画的这些特点，我国艺术院校早就将水粉画教学，特别是水粉静物写生，作为色彩基础训练的一门必修课程。通过水粉画的学习，来研究和掌握色彩规律，提高色彩修养，锻炼色彩造型能力，专业院校的招生考试，也常通过水粉静物的写生或默写，来考察学生的色彩基础知识和基本技能。

● 水粉静物写生一般在室内进行，这样可以根据作者的需要任意组合和变动所表现的对象。由于在相对稳定的光源和环境下进行，作者可以反复观察和研究对象的角度变化和光色变化，尝试各种构图和技法，进行反复修改。

● 水粉静物写生的过程是审美和创造的过程，充满了创造的快乐。学会画水粉静物，不但为学习美术专业打下基础，而且可以陶冶情操，增加人生的乐趣。

学生作业 作者 陈敬

学生作业 作者 张明怡

学生作业 作者 李思训

学生作业 作者 陈妍超

作者 蔡岳云

学生作业 作者 叶秋森

学生作业 作者 俞 宙

二 认识色彩

1 色彩的形成

色彩来源于光。色彩是光的一种表现形式，没有光就没有色彩。光是宇宙中客观存在的一种物质运动形式。透过三棱镜的折射，能够将白色的阳光分散为红、橙、黄、绿、蓝、紫等六种色光。这六种色光依次排列，互相衔接，形成一条鲜明的光带，这条彩色的光带就是太阳光谱。光只有经物体的反射才能使人产生色彩的感觉，物体的颜色就是被物体所反射的光的波长。照明光的波长光组成变化，直接影响到物体的色彩变化。色彩是人的视觉感知即视知觉。由于人们在视觉生理上有所不同，因此在色彩的知觉和认识上存在差异。

2 色相

色相是指色彩的相貌，也就是指色彩的最显著的特征。大自然中千差万别的色彩都有其各自具体的面貌，这些不同的色彩相貌，我们称之为色相。

3 明度

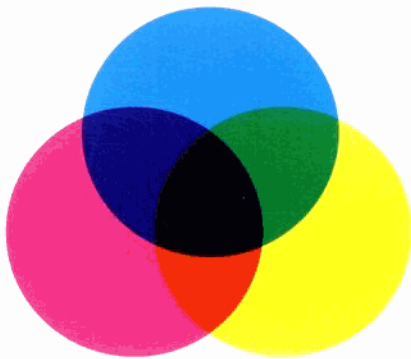
色彩的明度是指色彩本身的明暗深浅程度，也就是指色彩的黑白程度。色相环中的颜色经过电脑去色处理或者拍成黑白照片，可以得知其明度的变化。

4 纯度

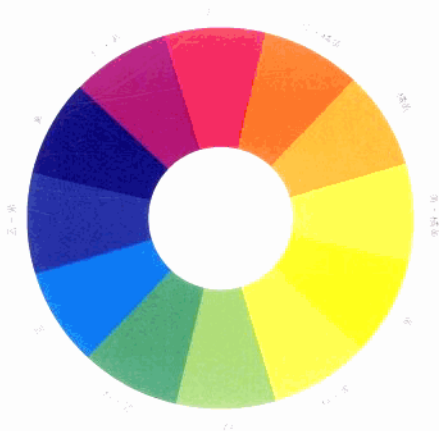
色彩的纯度又称色彩的饱和度，是指色彩本身的鲜艳程度。纯度越高，知觉度越高。

5 色性

色性是指色彩给人的冷暖感觉的联想。人们把红、橙、黄等能给人以阳光、烈火等联想的颜色称为暖色；把蓝、青等能给人以冰雪、海水等联想的颜色称为冷色。不同类的色彩（如红与蓝等）有冷暖变化，同类色中（如朱红与玫瑰红等）也有冷暖的差异。另外，黑色、白色、灰色根据不同情况可以偏暖色，也可以偏冷色。

三 原色

十 色轮

6 色相环

从红的开始，橙、黄、绿、蓝、紫，像光谱色一样按照顺序排列，就可以循环变化至红色，这种环状的色彩排

列叫做色相环。色相环可以做成十二色，也可做成二十四。色相环是一种人工增添过的光谱，它包括了全部最高纯度的彩色，显示出它们在色相方面的变化及相互关系。

7 原色

一般称不能用其他任何颜色混合调出的颜色为原色，即第一次色。从理论上讲，原色只有三种，即：红、黄、蓝（光色的三原色为：红、绿、蓝）。

8 间色

三原色中任何两种色相调产生的颜色称为间色，又称为第二次色。例如：红加黄等于橙色，红加蓝等于紫色，蓝加黄等于绿色。

9 复色

间色和间色相调就是复色，又称第三次色。例如：绿加橙等于黄灰，紫加橙等于红灰，紫加绿等于青灰。三原色相加也可以调出复色。任何一种颜色都含有三原色成分。人们在生活中见到的绝大部分色彩都是复色。

10 补色

在红、橙、黄、绿、蓝、紫的色环上，成 180° 角的任何一对颜色称为补色。如红与绿、黄与紫、橙与蓝。补色的对比十分强烈，两种补色对比之下，红的感觉更红，绿的感觉更绿。

11 类似色

类似色包括同种色、同类色和邻近色三种。同种色是同一种颜色中加入另一种不等量的颜色所产生的深浅浓淡不同的各种颜色。如：红

加白，再加白，再加白，所产生的各种颜色，虽然深浅浓淡各有不同，但都属于同种色。同类色都含有同一色素，其色素倾向较接近的各种颜色。如：大红、朱红、深红、玫瑰红等颜色。邻近色：在色环上相邻近的各种颜色，如：黄绿、黄、橙黄、橙等颜色。

12 光源色

不同光源的色相，我们称之为光源色。光源色的强弱和冷暖直接影响物体的色彩。光源色有自然光和人造光，有的偏冷，如天光、荧光，有的偏暖，如阳光、烛光等。

13 固有色

人们对物体相对稳定的色彩概念就是物体的固有色。人们常说花是红的，叶是绿的，就是指物体的概念色彩。但是，任何物体总是处在一定的环境中，随着光源色的冷暖和强弱变化，固有色也随之改变。事实上，不存在真正固定不变的颜色。

14 环境色

在不同光源或环境色彩的反射光影响下物体所呈现的色彩，我们称之为环境色。环境色对物体固有色的影响与物体本身的质地有关。表面质地粗糙的物体，如棉布、呢绒、木材等反光弱，固有色感觉强；而表面质地光洁平滑的物体，如玻璃器皿、金属物体等反光强，则固有色感觉就弱。物体的色彩由光源色、固有色、环境色组成。

15 色调

色调是指一幅画总的色彩倾向，

即色彩的冷暖，互补关系在相互牵制、相互制约中形成的统一和谐的整体效果。它是由画面中若干块占主要面积的色彩所决定的。色调从色相上分，可以有红调子、绿调子、紫调子等；从明度上分，可以有亮调子、暗调子等；从纯度上分，可以有艳调子、灰调子等；从色性上分，又可以有暖调子、冷调子等。把握色调，就要把握画面的整体色彩倾向。

16 色彩的对比与平衡

色彩对比既是视觉的产物，也是视觉的需要。人的视觉只有在互补关系建立时，才会满足和趋向平衡。不同色彩之间存在着一定的对比关系。色彩对比关系包括：这一颜色与周围颜色的对比，这一颜色和画面主色的对比。不仅是色相，同时包括明度、纯度、面积和色性上的对比。从色彩的对比关系上看色彩，是唯一正确的色彩辨认方法。所谓平衡是指画面的色彩虽然充满各种对比和变化，但整个地看还是统一协调的。色彩对比有强反差、中反差和弱反差之分。强反差强烈、刺激、生动，视觉冲击力强；弱反差平和、协调、温馨，视觉冲击力弱。

17 色彩的第一印象

色适应的现象告诉我们：色彩观察的第一眼是最真切、最宝贵的。在写生时，要抓住第一眼印象。当视觉疲劳时，要通过适当的调整与休息，努力恢复第一印象。印象派作品给人新鲜、生动的感觉，就是因为印象派画家在写生时注重研究并善于表现第一印象。

三 材料和工具

画纸

水粉画可以画在各种纸上，如铅画纸、水彩纸、水粉纸、卡纸等。纸质不同，吸水性亦不同。一般水彩水粉纸适中。卡纸不太吸水，较光滑，颜色干后较鲜艳。画面平整。铅画纸较吸水，颜色干后较灰暗，画面不够平整。

画笔

有羊毫、狼毫、猪毫、马毫、尼龙等。羊毫最软，吸水多，弹性不足，狼毫吸水少，弹性好，猪毫较硬。尼龙笔含水量少，笔毫整齐，笔触边线清晰。画水粉可用水粉专用笔，也可结合油画、水彩、化妆、国画笔使用。

调色盘

24格、36格等塑料调色盒均可。使用方便。另可用白色搪瓷托盘做调色盘，作大画很实用。

胶带纸或图钉

用于固定画纸四周，画架、画凳，画夹、颜料箱，实用即可。

水桶、抹布、美工刀等

实用即可

水粉颜料

瓶装、锡管装均可。锡管装比较细腻，白色一般用量较大。

常用水粉颜料有

红色类——桔红、朱红、大红、深红、玫瑰红、土红
黄色类——柠檬黄、淡黄、中黄、桔黄、土黄
蓝色类——湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、钛青蓝、孔雀蓝、紫罗兰、青莲
绿色类——淡绿、粉绿、中绿、翠绿、深绿、橄榄绿、墨绿、草绿
褐色类——赭石、生褐、熟褐
无彩色——锌钛白、煤黑、灰色

调色盘的排列 (供参考)

锌钛白		淡黄		钴蓝		生褐	
柠檬黄	土黄	赭石	玫瑰红	群青	粉绿	中绿	煤黑
中黄	土红	朱红	紫罗兰	青莲	淡绿	湖蓝	橄榄绿
桔黄	桔红	大红	深红	熟褐	深绿	翠绿	普蓝

水粉颜料的特性

- 1 覆盖力**——指颜料覆盖底色的能力。水粉颜料大都具有较强的覆盖力。少数几种，如柠檬黄、淡黄等颜色覆盖力较弱，适量掺入白色，可增加覆盖力。
- 2 染色力**——指颜色染给别的颜料或被别的

材料吸收的能力。玫瑰红、深红、普蓝、青莲等染色力较强，干后容易从底色中“泛”出，要慎用。

- 3 干湿反应**——大部分水粉颜料湿时偏深，干后变浅，色相和纯度也会发生变化。一般深色变化大，浅色变化小。少数颜色干后变深，如深红和深绿等。

四 走进黑白

学习水粉静物写生,可以先从黑白画开始练习。这个阶段的主要任务是学习构图与构思的方法,研究黑白灰关系,探究形式美规律,为色彩表现打基础。

1 观察、构思

面对准备好的静物,不要急于落笔。首先,应从各个角度去观察、分析和比较,明确这组静物的特点。了解老师对这次作业的要求。画之前多做小草图练习,进行各种尝试和比较,这个过程是观察的过程,同时也是构思的过程。其次,要像安排字的间架结构那样去安排所画的每一样东西。有时只要将物体稍微改变一下高低、前后、左右或疏密关系,整个画面感觉就不一样。

不要总是坐在同一个方向的位置上写生,用同一种方式构图,应经常变换写生的位置和构图的方式,给自己一点新的视觉感受和挑战。写生也要有创造性,构图贵在平凡中见新亮,纷繁中见秩序。

2 画黑白稿

在观察构思的基础上,用单色、小幅的形式将构思的过程记录下来,形成小的黑白稿。在小黑白稿中,要解决除色彩以外所有的构图问题,即:把握物体的比例,安排物体的主次,确定画面的视觉中心,设计画面的黑白灰结构,考虑物体与衬布、环境之间的关系,推敲画面的形式感等等。黑白或单色画练习也可以专门用来提高塑造和表现能力。

黑白灰结构是一幅画的基础。黑白灰关系处理好了,画面就有形式感。物体的主次关系、前后关系处理好了,画面就有秩序感。在静物写生中,物体与衬布及背景的关系常常被忽视。其实一幅画最难也是最重要的,恰恰是物体与衬布及背景之间的关系。应注重物体边线的处理,把握好物体与衬布及背景之间的黑白灰关系和空间关系。

五 感受色调

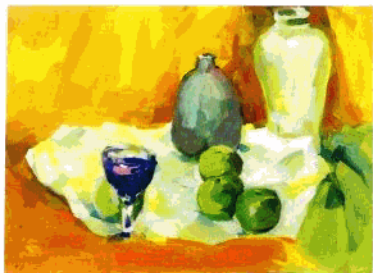
色调是一幅色彩作品的灵魂,认识色彩规律、把握色彩关系都要通过色训训练才能解决。这个阶段的主要任务是建立色调观念、熟悉色彩搭配规律。

1 理解、感悟

色调是人们对客观景物进行主观处理的结果,有明确的倾向性。客观世界,色彩缤纷,写生不是将看到的色彩如实

搬到画上,而是有所取舍、有所强调。为了强化色调,必须对画面的颜色进行限制和整合,色彩之美其实就是指色调之美、色彩关系之美。没有绝对难看或者漂亮的颜色,运用“恰当”,泥土可以成为美丽的肤色。所谓高级灰是指在明度和纯度上恰到好处色彩组合,不是一种现成的标准色。

2 画小色稿

画小色稿的主要目的是解决画面的色调问题。因此，不要拘泥细节，要画大的色彩关系，越明确越概括越好。要抓住对象的第一印象。笔触要大，用笔要狠，色调感要强。一次不行可重复几次。在组织画面的色调时，要把不协调的颜色从画面上清除掉，或缩小其面积，或降低其纯度，使之服从整个色调关系。让某种颜色在画面上占有绝对优势，形成主色调，其他颜色或与之相近，形成弱对比，或者在其他颜色中加入主色成分，造成你中有我，我中有你，鲜中有灰，灰中有鲜。既对比又互补的效果。

六 步骤与方法

水粉写生的步骤和方法在不同学习阶段应有所不同。初学时,多画些小色稿和小黑白稿很有必要。起稿时多花些时间,逐步深入,反复推敲,直至完成。在比较熟练之后,可稍作定位,便直接进行塑造。但一定要注意画面的大色调、大空间、大关系。

1 起稿、定位

在构图确定之后,就可以在正稿上用铅笔或单色水粉色起稿、定位。起稿时留下的水粉色可适当保留在画面上。起稿时,用色要薄,用笔要果断肯定,为后面的塑造打下基础。

2 铺色、抓形

开始铺色时,色彩可比对象略鲜一些,薄一些,尽量用大笔,水份可多一些,速度要快。从暗部画起,尽量不调白色和含粉较多的颜色。抓形要注意大体,用笔宁方勿圆。

3 刻画、塑造

铺色之后,等画面稍干一些再接着画。刻画和塑造时,速度要慢一些,不要将先前铺的底色全部覆盖掉。要考虑先画什么后画什么,做到心中有数。一般应从明暗交界处画起,从整体到局部,逐步深入。塑造应尽量整体,块面感适当强化。用笔要根据物体的结构来进行,笔触大小要根据对象的不同而随时调整。用色在开始时应尽量饱和,可以过一点。

4 比较修改

画水粉开始靠感觉,中间要埋头苦干,后期要比较。首先应将画面和对象进行比较,通常有些不同是正常的。我们是画对象的关系和对对象的理解,不是照抄对象。其次,是将画面本身进行比较。要从色相、明度、纯度、冷暖和面积进行比较。要将物体的亮部和暗部、暗部和暗部、亮部和亮部进行比较,还要将主体和陪衬、前面和后面进行比较。根据比较进行修改。

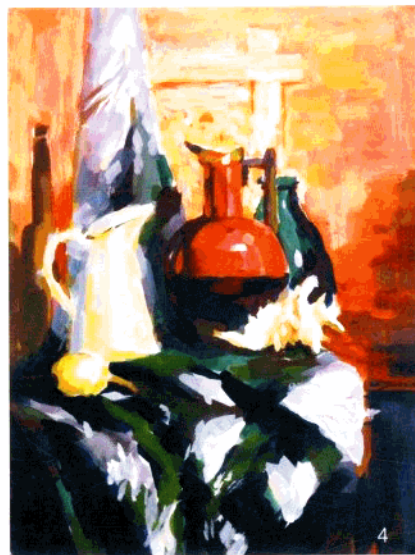
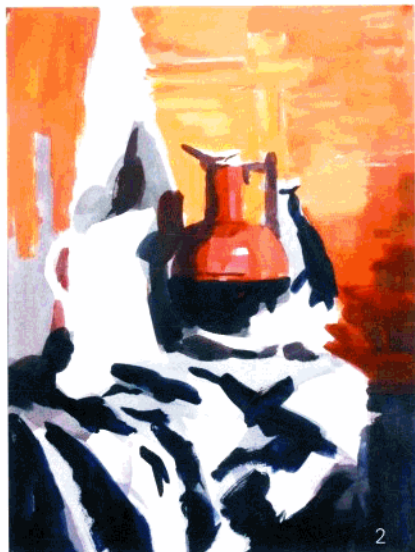
石榴与橙子 54x78cm 作者 蔡岳云

5 检查调整

作业初步完成之后，可放在远处，或和其他人的作业放在一起进行检查。检查可以从以下几个方面进行。

- ①构图是否适当，画面是否完整？
- ②完成的画面是否回归第一眼印象？
- ③有些细节是否可以省略或统一起来？
- ④是否点了高光？高光的位置、方向、大小和强弱是否合适？
- ⑤有些地方在色彩上对比可否再强一些或弱一些？
- ⑥所有的边线是否都画得缺乏变化？

根据检查结果进行最后调整，完成作业。

阿拉伯国市
78x54 cm
作者 蔡后云