

黑龙江美术出版社

水粉

林 学 伟 著

色彩表现技法

水粉静物

林学伟 著

黑龙江美术出版社出版

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩表现技法. 水粉静物 / 林学伟著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2006. 7

ISBN 7-5318-1565-6

I. 色... II. 林... 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 (2006) 第 022186 号

书 名 / 色彩表现技法 (上) 水粉静物

林 学 伟 著

出 版 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨道里区安定街 225 号

邮政编码 / 150016

经 销 / 全国新华书店

责任编辑 / 李欣 黄国楹

装帧设计 / 林园

电脑制作 / 林园

发行电话 / (0451) 84270514

邮购电话 / 13904801803

网 址 / www.hljmss.com

电子邮箱 / huangyulong125@126.com

制版印刷 / 黑龙江日报报业集团印务中心

开 本 / 880 X 1194 mm 1 / 12

印 张 / 10

印 数 / 1—3000

字 数 / 1 万 2 千字

版 次 / 2006 年 7 月第 1 版

印 次 / 2006 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5318-1565-6 / J · 1566

定 价 / 70.00 元 (上、下册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

A portrait of Lin Xuewei, a man with long, dark, curly hair and a mustache, wearing a dark purple sweater. He is sitting outdoors in a field of dry grass with a body of water in the background.

林学伟 简介

1962年生于哈尔滨市。自幼师从于著名油画家赵之英先生。1980年考入鲁迅美术学院油画系油画专业，1984年毕业，获文学学士学位。毕业后一直从事美术教学研究。此外，还创作了大量的绘画作品，并参加了国内外展览。先后多次赴日本、加拿大等国家和地区参加美术交流活动，有多幅作品被美术馆及收藏家收藏，并有多幅作品发表及获奖。现为哈尔滨理工大学艺术学院院长、教授。

水粉 青 争 物

序

现任哈尔滨理工大学艺术学院院长的林学伟教授为人朴实、直率，言谈之中透着一个艺术家的真诚气质。林学伟早年毕业于鲁迅美术学院油画系，他自幼就受到了良好的美术基础教育，具有扎实的绘画基本功。他在美术创作、美术教学上积累了丰富的经验，特别值得一提的是他在多年从事素描、色彩基础教学上一直提倡20世纪50年代传入中国的契斯恰柯夫素描教学法及马克西莫夫的色彩教学法。科学的教学技法，扎实的基本功，让他把素描色彩教学更加系统化、具体化、科学化，取得了可喜的成就，培养造就出了一大批写实造型能力强、基本功扎实并考取了中央美术学院、清华大学美术学院、鲁迅美术学院等全国各大美术院校的学生。

从林学伟的教学范画中可以看出他的作品在体现塑造物体形体中准确到位，解剖结构关系清楚，构图生动、感人，主次强弱关系明确，整个画面的节奏对比统一，有概括、有取舍。林学伟的色彩感觉好，他对色彩特别敏感，善于用科学的体面结构、冷暖关系去观察、去描写物体。并善于在自然景物中发现色彩的魅力，用调和色和对比色在色彩氛围中求变化、找反差，在画面上他让色彩语言在暗示形体的同时唱表现的主角，显示自身的美感。他那自由流畅的用笔，在色彩的配置及和谐与对比的关系中、在动人的笔触效果中，画出似音乐的韵律及节奏，表达出面对物体作画内心的欣赏与欢乐。看林学伟教授的作品是一个研习绘画基础学者们的最佳选择，因为他的每一幅作品都包含了绘画的规律性、科学性、艺术性及哲理性。通过学习林学伟教

授的作品，我们不仅能看到出色的创作成果，还能从中看出他那充满激情的作画过程。

林学伟心态平和，他在埋头作画的同时既要完成教学任务，又要做好哈理工艺术学院的领导工作，并潜心于研究素描色彩的教学与育人工作。他视艺术为生命的一部分，他具有作为艺术家最重要的品质：真挚的感情、真诚的待人接物、艺术上的灵感，又善于从中外艺术中吸收营养。他的作品是他人格的真实写照，所以，其作品具有感人至深的艺术魅力。

中国美术家协会理事

黑龙江省美术家协会副主席

黑龙江省美术家协会秘书长

赵之英

2006年5月6日于哈尔滨

目录

一 . 色彩概述	1-2
1. 自然色彩	1
2. 色彩与视知觉	1
3. 色彩术语	1-2
二 . 色彩画种类与使用工具	2-3
1. 色彩种类	2
2. 使用工具	2-3
三 . 水粉画表现技法	3-4
1. 厚画法	4
2. 薄画法	4
3. 厚薄结合法	4
四 . 作画步骤	4-6
1. 构图	4-5
2. 勾画明暗	5
3. 铺大色	5-6
4. 深入	6
5. 调整完成	6
五 . 水粉静物写生步骤	7-34
六 . 水粉静物写生范画作品	35-54

一、色彩概述

1. 自然色彩

客观物象的存在都以各自不同的形态及不同的色彩呈现在人的视觉之中。人们根据它各自不同的形态和色彩区别出客观物体的差异。色彩的存在是恒定的,但却随着空间与时间的变化而变化。日出日落,同一物体在不同的空间角度所呈现的色彩倾向截然不同。中午阳光下的景物色彩与朝阳、夕阳下的色彩有很大的差别。地球围绕太阳公转与自转、所对太阳距离角度的不同产生了地球温度与湿度的不同,由此因素,我们所接受的光照又产生了不同的变化,朝阳与夕阳每一天都呈现着不同的色彩,由此变化又改变了景物所固有的色相。所以说,我们生活在这扑朔迷离的世界上,客观所存在的色彩是五彩缤纷、千变万化的。

2. 色彩与视知觉

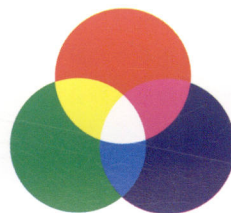
色彩的呈现与传达和光密不可分。物体的色相不同,是因为其表面所反射的可视光线不同:一个在日光下的白色瓷瓶,置于黄色的灯光下就呈现为黄色,在没有任何光线的屋子里则呈现不出任何色彩。光源分为人造光源、自然光源两种。一般来讲,物体的色彩在人造光源下比较稳定,但就其固有色的表现来讲,在日光下比较准确。

光具有波、粒两重的性质。其中波的特性决定了色彩的呈现,光的色相不同由其波长不同所决定。能引起人的视感觉的只有波长400nm到770nm的辐射,这段光波称之为可见光。光还包括不可见的红外光和紫外光。不同波长的可见光混合在一起同时刺激我们的视网膜时,我们所看到的是白光,分别刺激时所看到的是不同颜色

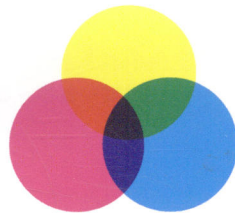
的光。

3. 色彩术语

三原色:原色即能调配成各种颜色的基本颜色。物理学家大卫·鲁伯特发现颜料的原色只有红黄蓝三种。1802年生理学家詹姆斯·杨根据人眼的视觉生理特征提出光的三原色为红、绿、蓝紫,这三种色光混合后呈现为白光。因此说颜料和光的混合规律是不同的,颜料的三原色是品红、柠檬黄、湖蓝,色光的三原色是红、绿、蓝紫。

光的三原色

颜料的三原色

互补色:穿过色相环的圆心,直径的两端所对的颜色即互为补色,如红的补色为绿,黄的补色为紫。互补色的对比很强烈,它们同时出现时对视觉的刺激较大,易让人产生不和谐、不稳定的感觉和较为激动的情绪。绘画过程中也常用补色来调节色彩的鲜艳程度,调色时如想保持色彩的鲜艳程度,就要尽量避免调进带有补色关系的色彩,相反,如果想降低色彩的鲜艳程度,则可以加进一些补色。

色彩的三属性:同其他物质一样,色彩本身也具有其特定的属性。色彩的三属性分别为色相、明度和纯度。

所谓的色相即为色彩的色调倾向,最基本的色相为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色。

色彩的明度，顾名思义，即为色彩的明亮程度。明度最高的颜色为白色，最低的为黑色。通过加白加黑可以调节色彩的明度，也可通过加入水分的多少来调节。色彩越接近白，其明度就越高，越接近黑，其明度就越低。色彩本身也具有不同的明度，相对来讲，柠檬黄的明度较高，普蓝明度较低。

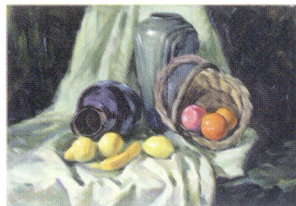
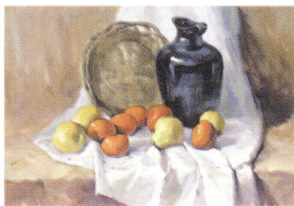

色彩的纯度即色彩的鲜艳程度。三原色是色彩中纯度最高的颜色。颜色可以通过加白加黑，或者混合其他的颜色来降低它们自身的纯度。

2

冷暖色调：冷色与暖色是人眼对色彩的物理印象，是根据视觉心理对于色彩的感知进行分类的。暖色给人以温暖的感觉，比较有膨胀感，具有视觉张力，可渲染热烈的气氛，如红、黄等色。一幅以暖色为主的作品，它的色彩倾向即为暖色调。冷色带给人凉爽寒冷的感觉，具有后退和收缩感，如蓝、绿等。以冷色为主的作品，其色彩倾向就为冷色调。但是，色彩的冷暖也是相对而言的，柠檬黄相对于白色为暖色，相对于橙色则偏冷。当然，柠檬黄就其本身而言是属于暖色系的颜色。

二. 色彩画种类与使用工具

1. 色彩画的种类

纵观古今，人类对色彩的研究从未间断，而系统化专门化的研究则源于上世纪初德国包豪斯设计学院的设计色彩的教学课程。人类对于色彩的表现更为多种多样：远到原始社会的岩间壁画，近到现代的电脑绘画。根据表现技法及其使用工具的不同，色彩画大致分为油画、丙烯画、水粉画、水彩画、色粉画等几种。本书所讲授的是水粉画的表现技法。

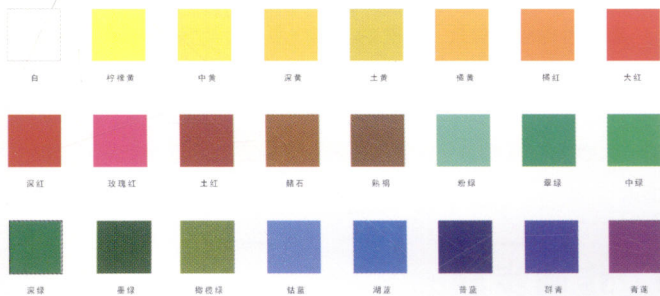
2. 使用工具

不同种类的绘画所使用的表现工具也不同，并且差别很大。例如：中国画的作画工具为毛笔、中国画颜料、宣纸等；油画为油画颜料、油画笔、油画布、油画纸、油画刀、调色油、调色板等等；水彩画为水彩颜料、水彩笔、水彩纸、调色盘等。下面着重介绍水粉画的使用工具。

笔：水粉画笔种类较多。一般来讲，市面上常见到的方、扁的尼龙水粉笔、白色的软毛水粉笔都可以很好的绘制水粉画，但是各有利弊，前者含水性稍差一些，比较适用于厚画法。后者含水性较强，对于薄画法及厚画法都很适用，而且对于形体的塑造、笔触的多样化表现较前者略胜一筹。水粉画笔的选择也要根据画者的习惯及所刻画的对象来选定。

颜料：目前市场上见到的水粉颜料（也称广告色或者宣传色）的种类大致有四十多种，但是通常来讲，选用其中的 24 色即可，分别为：白、柠檬黄、中黄、深黄、土黄、橘黄、橘红、大红、深红、玫瑰红、土红、赭石、熟褐、粉绿、翠绿、中绿、深绿、墨绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、普蓝、群青、青莲。这些颜色足够可以调配出变化万千的色彩，当然，有时特殊的需求需要运用特殊的色彩也未尝不可，这要根据所写生的对象而定。建议初学者尽量避免使用黑色写生对象的最暗处，运用普蓝混合其他的重色可调配出具有不同色彩倾向的暗色，例如，加深红可调出暖色倾向的黑，加墨绿可调出具有绿色倾向的黑。

调色盒：现在市面上所见的塑料水粉调色盒一般分为盖盒连体及盖盒分开两种。前者色槽较浅，容量较小，后者色槽较深，容量大，因水粉颜料较易干燥，就其保鲜

性能来讲，推荐使用后者。两者的盒盖都可作为调色盘来使用。

纸张：水粉画的纸张选择比较随意，较厚的纸张即可，水粉纸、水彩纸、素描纸等都用来绘制水粉画。水粉纸挂色性能好，并且令水粉画久之不易变色，但是作为习画，建议使用素描纸，利于深入刻画、掌握扎实的基本功。

清理工具：推荐使用容量较大的小塑料桶来清理水粉笔上的颜料。还需准备一块吸水性较强的布或者海绵来吸收笔头上的多余水分及便于掌握颜料的干湿程度。

三. 水粉画表现技法

水粉画根据颜色的使用分为单色画（运用单色表现写生的静物及风景的明暗关系）及彩色画两种；根据颜料的使用程度及画面效果大致分为厚画法、薄画法及厚薄结合法三种画法（也称干画法、湿画法、干湿结合法）。下面着重介绍这三种画法。

1. 厚画法

厚画法也称干画法。用此法作画，画笔的笔头颜料含水量要少，甚至没有。画出的效果笔触一般呈干枯状，易表现出笔触的走势，所以能较为容易的刻画出写生对象的外形，画风浓重，酷似油画。一般来讲，棱角分明、颜色对比鲜明的静物对象较适合厚画法。水粉颜料的覆盖力虽然较强，但也存在“返色”的现象，尤其是白色向上“返”的现象较其他颜色严重，因此，写生时一般要注意先深后浅，由整体到局部，逐渐深入，最后刻画受光面、高明度的颜色部分及高光。因此画法画出的作品笔触清晰有力，所以要求下笔时力求准确，尽量每一笔都要画到位，笔触的走势和方向尽量避免雷同，根据写生对象的形体进行刻画和落笔，时刻注意每一笔颜色的色彩关系。在刻画时也要注意整体，不能为了表现所谓的“帅气的笔触”而破坏了画面的整体感，使画面过于“琐碎”。

2. 薄画法

薄画法也称湿画法。此画法的笔头颜料的含水量大，用色相对较少。此画法在水粉的各种画法中效果接近水彩画。此画法较之厚画法在表现上有一定的难度，因水粉颜料同水彩颜料相比颗粒较大，所以不宜重复涂抹渲染多次，以至画面变浑变灰，形体粘连不清。这就要求作者对形体的表现有更高的把握，尽量一气呵成，避免拖泥带水，影响画面效果。薄画法如画好，则画面效果顺畅淋漓，韵味含蓄，水与颜料与纸张的润染渗透结合能

够产生一种自然、出乎意料的效果。此画法适用于背景的大面积铺色渲染，能够较强烈的表现出深远的空间感。

3. 厚薄结合法

厚薄结合法即干湿结合法。此画法一般来讲最好先用薄画法铺大色，完成背景部分及需要晕染的静物，在半干半湿时运用干画法刻画写生对象的细部，一层层绘制，在衬布及静物的转折处润染衔接，最后点画高光部分。此画法的整体效果层次分明、空间感强烈，富有节奏韵律变化，能够很好的准确表现写生对象。

无论画法画风怎样改变，技法的最终目的都是为了更加准确生动地表现写生对象，技法的表现应由描绘的内容而定，只有目标明确，才能更好地把握整体感觉，将所要表达的写生对象表现得淋漓尽致。

四. 作画步骤

因水粉颜料性能的特殊性，画水粉画讲究一定的步骤，掌握这些步骤以后，对水粉画的学习和绘制都有很大帮助。

1. 构图

同素描一样，画水粉画之前也需要构图，并遵循同样的“宁上

勿下，宁偏勿正”的法则，当然，这也并非定律，构图是需要根据所画静物的角度、多少、大小等多方面的因素综合考虑而设定的。

构图时可选用铅笔勾画，也可以在水粉颜料中选取一种颜色进行单色勾勒，要根据所写生的静物的整体色调来选用构图用线的颜色，一般来讲，冷色调的静物可沾取少许群青勾线构图，暖色调的组合可选用熟褐勾线。注意不要选用太浓重的颜色构图，颜色淡一些比较好，这是因为虽然水粉的覆盖力较强，但是在高明度、水粉颜料较薄的地方还是容易出现“返色”现象，所以在构图时要尽量避免在以后的写生过程中出现这种情况。

构图在整个写生之中起着举足轻重的作用，构图的好坏直接决定着整幅水粉作品的后期绘制并影响着最终效果。

a. 点

一说到点我们自然会联想到圆圆的细小的形状，在水粉画中刚开始的构图阶段，点只起到了定位作用，它们不用具备什么具体的形状、面积、长宽高之类的特定的性质。起稿时一般先用较为随意的点来确定画面整体构图的最高、最低、最左、最右点，然后再确定出静物组合的每一部分的范围，接着再确定每一个静物的大致位置。

b. 线

此处的线指的是静物的轮廓线，线是由两点连接而成，根据前面的“点”所确定的方位、形状范围点来连接线，线不要太粗，一个轮廓可勾画多条线来加以调整至较为准确，运笔时同样要放松，不要过于苛求准确性，因为水粉的覆盖力很强，最初确定的形体不可能达到完全准确，可以在以后的绘制中进行小范围的调整修改。在完成轮廓的勾画后，可以再标示出每个静物的明暗分界线，并可以进一步较为细致的刻画出静物的内部明显结构。要注意的是，线不能画“死”，要画“活”，并且要根据

距离、空间及形体的关系做到“近实远虚”。

c. 面

“线”是由“点”连接而成，“面”由“线”连接而成，“面”的拼合则组成了“体”，因此所画静物体积感的表现都是由面来呈现的。连完线后，要仔细分析它们所呈现的各个面的透视关系是否准确到位，调整后再进行下一步的绘制。

2. 勾画明暗

先用淡淡的单色勾画出主体的灰面和暗面，然后逐步深入到每个静物的明暗交接线、灰面、暗面及投影。虽然是最初标示性的上色，没有色调冷暖关系的变化，但是也要注意要根据整体静物组合的色调来选择画单色明暗的色彩，不能平涂、草草了事，要画出写生对象的“素描”关系。

3. 铺大色

接下来就进入到了具有色彩关系的环节了。铺大色是指在画纸上先大致画出静物组合的整体色调关系。铺大色根据水粉的特性也要先从暗部着手，然后逐步过渡到灰面及亮面的色彩。因铺大色只是作为底色，所以不用过于苛求笔触，但是也不能平涂，以免影响以后写生时的心情和感觉。铺大色的时候要注意冷暖色调的倾向，一般来讲，在室内自然光的状态下，直接受光的平台及上面摆放的静物受光面颜色偏冷，垂直面的背景及静物的暗面颜色偏暖；在暖黄色的灯光照射下，直接受光的水平平台及静物受光面颜色偏暖，垂直面的背景及静物暗面颜色偏冷，与室内自然光色调倾向正好相反。

如果运用厚薄相结合的方法写生，最好先运用薄画法渲染环境，乃至整体画面的色彩关系，然后再用水量的逐渐减少过渡

到主体静物及其细节部分。

4. 深入

接下来我们便进入到画水粉写生的最关键的阶段——深入阶段，这也是调整和充实画面的阶段。

深入也要从最暗部开始，然后逐渐过渡到亮面。在开始画的时候尽量少加白，甚至避免加白，只有这样，在以后的逐步加色时画面才不会出现“返白”现象，变“灰”变“粉”，以至于影响画面的最终效果。先薄后厚：刚开始画的时候最好要画得薄一些，然后一点点加厚，尤其是结构复杂、需要精雕细琢的部分，这样才会使画面富有层次感、色彩丰富。另外根据水粉颜料如浓度太高，则干后易干裂的特性来讲，也应从薄开始，逐步加厚。先环境后主体，或者先主体后环境：两者分开来画，有利于将空间感更好地表现出来以及对主体静物的细致刻画，但是由于环境色的相互辉映，所以要注意不要把两者孤立化，要注意两者衔接部分的色彩关系与颜色倾向。

要时刻注意调整好各个物体之间的关系，主体静物要仔细刻画，离得近的物体也要相对的仔细刻画，然后逐渐的向后推，逐渐变虚，最里面、最边缘、占据整体面积最小的物体可以几笔概括，甚至一笔两笔也可，这是因为“近实远虚”的原理。又由于物体是由一个个的小“面”过渡、衔接、组合而成，因此物体的边缘不要画得太实，特别是瓶罐之类的圆、弧状的物体边缘，这样物体的体积感和空间感才会更强烈。

注意环境色的互相渗透渲染，衬布的固有色作用在静物上，静物的固有色也作用在衬布上，两者互相映射，使得整个画面关系紧密，浑然一体。

5. 调整完成

调整阶段是水粉写生的最后结束阶段，在这期间，作者可以对整张水粉画作品不准确的地方做些调整修改，最后点加高光。要注意的是，高光并不是简简单单的白点，高光中也包括环境色、光源色、固有色，它也有一定的色调倾向。例如，室内自然光中静物的高光部分含有少量的青、蓝色，色调偏冷，而暖黄色灯光下的静物高光部分正好相反。

水粉静物写生

步骤及范画

组合一组静物,选择写生角度。此组静物的光照来源是自然光源,因写生过程中光线随着时间的流逝而发生变化,所以应掌握好写生的时间及投影、暗部、明暗交界线的细微变化。

步骤一

虽在室内自然光下的静物有冷色倾向,但这组静物的固有色大部分为暖色,因此起稿时可选用熟褐来勾线构图,然后用较薄的颜色大致标示出静物的明暗交界线及暗面。

范例一

步骤二

构好图后，先大致画出背景环境，由远及近，先宾后主。因背景环境在空间距离上离我们较远，根据近实远虚的原理，所以不必画得过于细致，笔触也以大笔触为主。近处的静物先从暗部画起。

步骤三

进一步刻画椅子及白衬布。因光源为偏冷的自然光，所以静物的亮面及高光部分颜色偏冷，暗面颜色偏暖。注意，衬布的暗面与椅子的相接处要虚化，边缘不宜画得太实。初学者易将此处画得很清晰，以划分两物体，其实不然，这样做反而会喧宾夺主，破坏整体效果。因油灯的玻璃部分薄而透明，故最好选用湿画法来表现其质感。

步骤四

刻画亮面及高光。白中加进少许黄，再调入些微绿，就能很好地将羊的头骨亮面的质感和色彩的冷暖关系表现出来。

步骤一
构图。

步骤三

步骤二

先用湿画法画出远处的背景色及物体，使画面依次拉开空间上的距离感。

由远及近地画出背景物及主要静物雉鸡的明暗交界线及其暗面。在推进的过程中，用色由薄渐厚，以加强空间感。但是也要根据物体不同的质感来确定用色的薄厚。相对来讲，木质的凳子用色要比白衬布稍厚。

范例二