

shuifen
jingwufengjing
jifajuyao

高东方 著

绘画技法举要丛书

水粉

静物风景技法举要

215
60

山东美术出版社

shuifen
jingwufengjing
jifajuyao

高东方 著

绘画技法举要丛书

江苏工业学院图书馆
藏书章

水粉

静物风景技法举要

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉静物风景技法举要 / 高东方著. — 济南: 山东美术出版社, 2001.1

(绘画技法举要丛书)

ISBN 7-5330-1467-7

I. 水... II. 高... III. ①水粉画: 静物画-技法(美术) ②水粉画: 风景画-技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000) 第 74364 号

出版发行: 山 东 美 术 出 版 社

济南经九路胜利大街 39 号(邮编: 250001)

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂印制

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 5 印张

版 次: 2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1-5000

定 价: 19.00 元

目 录

一 水粉画的基本画法	1
二 水粉画的用笔方法	5
三 水粉画的色彩关系	13
四 水粉静物画的艺术处理	24
五 水粉风景画的艺术处理	37
六 着力解决水粉画中容易出现的问题	53
作 品 欣 赏	59
绘 画 随 想	71
作 者 简 介	72

一、水粉画的基本画法

1、干画法

水粉画是用水作媒介来调色的,用水的多少与画面的效果有直接的关系,干画法是一种用水较少用色较多的画法。与湿画法相比,干画法表现对象更具体实在,笔触明显,画面显得厚实有力,对比效果也更强烈明快,有较强的表现力,类似油画的效果。干画法多用于表现近景主体物的亮部,有明显的结构和光感。对于初学者,干画法相对比较容易掌握。但是,用干画法也有其不利之处,最为明显的就是容易

出现画面的干涩、过实、整体感不足等问题。解决这一问题的办法是:在运用干画法之前先湿画,先调整好画面的大效果后,再用干画法去处理。

《鲜果》(图1)是以干画法为主完成的,画面强调了用色和用笔的效果,突出表现了黄色果子强烈而明显的色彩感。背景的衬布适当运用了湿画法,使之在表现效果上有比较明显的空间感。

图 1

2、湿画法

顾名思义，湿画法就是用水比较多，并且在底色还湿的时候连续着色的画法。这种画法的效果比较滋润柔和，画面各部之间的关系比较含蓄和谐，能画出气韵生动的画面，很接近水彩画的表现效果。要注意几个要点：颜色中需有一定的含水量，颜料稠而不干，运笔之间不要有明显的硬笔触接痕。用湿画法作画时处理画面的动作要快，否则，在底色干了之后再

画，就达不到湿画法的效果了。

《有地球仪的静物》(图2)是以湿画法为主完成的，在背景以及地球仪的边缘和底座处，比较明显地能够看出湿画法的效果。近处的水果相对稍微干一些，使画面形成了以湿画法为主的干湿对比。

图2

图3

3、厚画法

厚画法与油画的表现方法更接近，它利用水粉颜料的浓稠度和较强的覆盖力，采用厚涂的方法，使画面达到色彩变化丰富、笔触清晰强烈、造型坚实有力的效果。厚画法是很讲究笔触的。水粉画的厚画法表现题材很广泛，无论静物还是风景都可以表现。运用厚画法时要注意：厚到什么程度要有一定的限度，画得太厚就容易出现颜色的龟裂；再者，虽然水粉颜料的覆盖力很强，但是过多的覆盖，会使画面出现黏糊糊的失败结果。所以运用厚画法时要

做到：有薄有厚、厚薄适宜，先薄后厚、暗薄明厚。

《秋果》(图3)用厚重而清晰的笔触，强烈的色彩对比，表现了一组暖调的静物。整个画面突出了笔触的作用，尤其是在亮部的处理方面，显得比较凝重而有力。用笔的节奏感也是需要特别关注的。

4、薄画法

薄画法是相对厚画法而言的，是一种在颜色中加水量比较多的画法。薄画法可湿也可干，利用加水稀释颜料后出现的半透明效果，使画面的整体色彩感和韵味得到加强，达到水粉画所特有的效果。薄画法对处理“虚”更擅长，最适合画那些需要体现空间感的画面效果。

《陶罐和鲜果》(图4)主要是运用薄画法完成

的，大面积的衬布画得较薄，只是在布褶的亮部加强了一下，陶罐和水果的暗部也是在底色不干的情况下用薄画法完成的。这样处理的结果是明显加强了空间感的效果，同时，也使画面显得比较生动。

图4

二 水粉画的用笔方法

画水粉要注意用笔，一味地涂抹只会把画面抹得很匀，虽然看起来画面光滑滑的，却很生硬平板。水粉画根据不同的对象和不同画法要有与之相适应的笔法。像水彩画一样，水粉画与水也密切相关，所以用笔也具有明显的灵活性。水粉画用笔的方法很多，既有强调“写”的，也有强调“塑”的。表现不同的物体，强调不同的质感，都可以运用不同的笔法来达到特有的效果。

我们概括这些用笔方法只是为了讲述的方

图5

便。实际上，用笔的方法和效果几乎是无法用语言叙述的，比如同样的用笔方法，由于运笔速度的快慢、落笔时的用力幅度以及笔的含水量等，都会产生绝然不同的效果。而且好作品的用笔往往都体现出自己独特的个性。它是表现对象的需要，表达自己情感的需要，从有法到无法，以情作画，所以，对于画家每个人的用笔都是不同的。

水粉画有以下几种用笔方法：

1、刷

(图5)用色较薄，常用于表现较大面积而且色彩较单纯的物象，如：风景中的天空、水面远景，静物中的衬布背景等。用的笔要适当的大一些，以便于更好地掌握整体关系。

《火车站》(图6)是画得比较轻松的写生作品，其中大面积的天空和地面是一遍色用刷的笔法画出来的，用色比较薄。

图6

2、扫

(图7)笔头含水色较少,笔锋较松,一般只是笔的最前端接触纸面,而且用笔较快,常出现飞白的效果。扫出的效果比较虚,适合表现较虚的物象,在一幅画中这种用笔不宜过多,否则会出现画面粗糙潦草的感觉。

《寂静的庭院》(图8)表现的是树丛中一座较小的别墅,为了与近景有所区别,以求画出空间感,除了在色彩方面作一些有目的处理外,在用笔方面,远景的房子和后面的树采用了扫的笔法完成。

图7

图8

3、铺

(图9)这是在构图起稿后开始画大色调时常用的笔法,用比较大号的笔,水色饱和,顺势大笔铺开,定出画面的主要色调。由于是第一遍色,这时的用笔往往比较生动自然,后面的过程中要尽量保持那些比较好的效果。

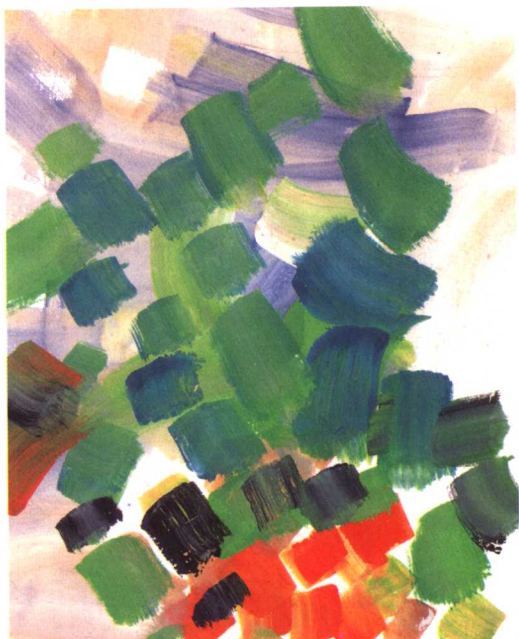
《老屋》(图10)中建筑的墙面就是用铺的笔法完成的,用色尽量保持了第一遍色的微妙变化,大面积的天空也是用大号笔铺画出来的。

图9

图10

图 11

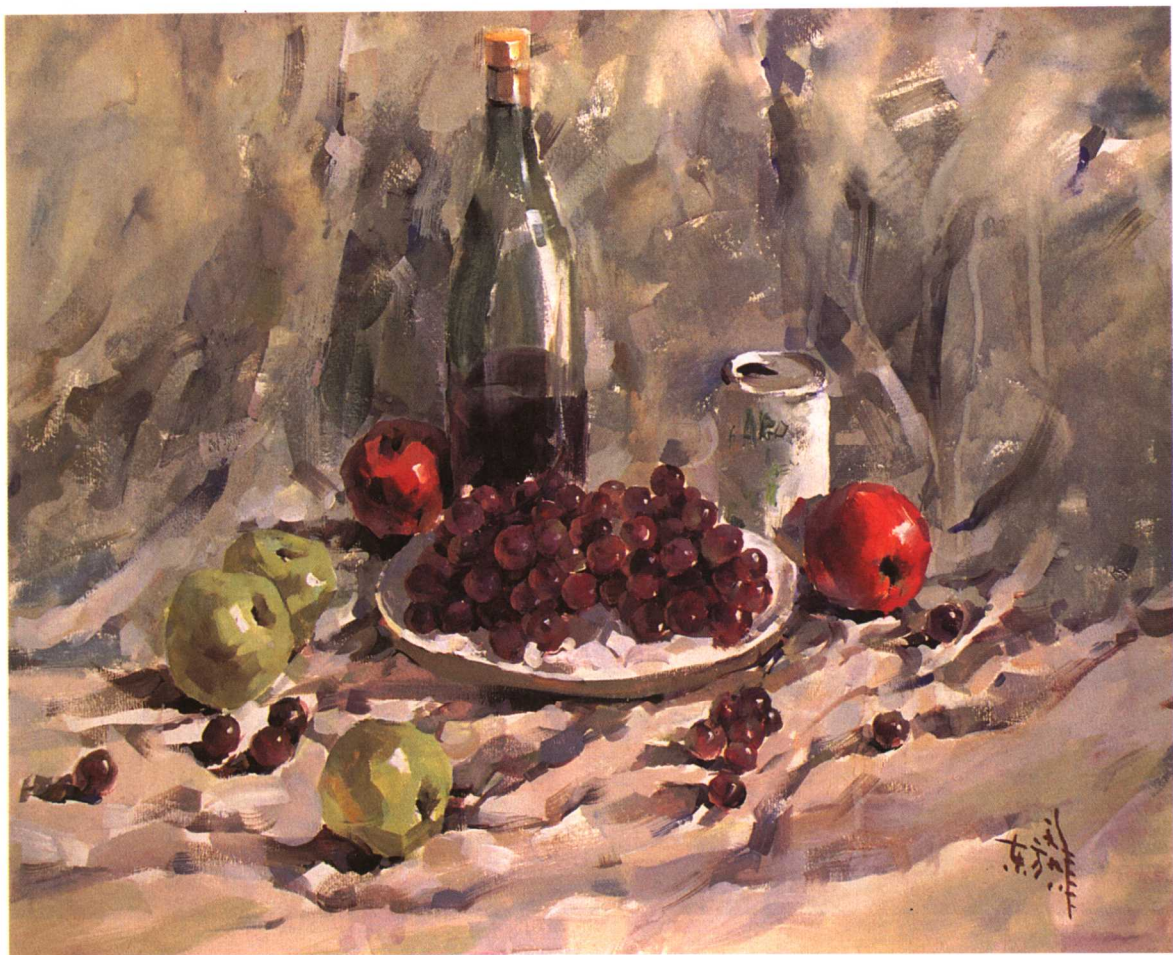

4、摆

(图 11)这是在水粉画中最常见的用笔方法。利用水粉笔的方笔头，依据物象形体块面的结构规律，将色块一笔一笔地摆在画面上，使笔触明显地体现出肯定、力度、有塑造感的特征。

《葡萄和鲜果》(图 12)就是用大笔触摆出了背景衬布的色块，在画到近处的水果时，也着力于用概括的方法比较方的摆出苹果的色块。

图 12

5、擦

(图13)此种用笔方法多用在画面即将完成时的调整阶段。笔头含水色量少，用笔的速度较快，容易画出比较虚的效果，对控制画面的整体虚实关系很有效果。

图 13

《小黄花》(图14)一画在画陶罐和衬布的暗部以及需要虚处理的小花时，都采用了擦的笔法，这样处理的结果，使这些部位变得比较虚，因此更加强了空间感的效果。

图 14

6、点

(图15)点的方法比较多,一般是笔尖直接接触画面,可以点出不同大小的笔触,大的为色块,小的为色点。点出的笔触色彩一般都具有相对明显的饱和度,可以强调画面的色彩效果。

《石头房子》(图16)中近景的树是在铺出大色块以后,根据树叶的连缘特点,有较小的笔触点出来的,地面投影中的光斑也是点出来的。

图 15

图 16

图 17

7、勾

(图17)这种用笔比较类似中国画的用笔方法，勾出的笔触如坚实有力的线。在风景画中常用来画树枝树干等较细的线条组合。

《菊花》(图18)一画在铺完了基本的色调后，花卉的边缘是根据菊花的花瓣特点，用勾的方法完成的。

图 18

8、拖

(图19)拖笔是较长的笔触,用笔较自由,触及的面积较大,画出的笔触柔软流畅。常用于铺大面积的色块:风景画中的柔软枝条,静物画中衬布的纹饰,人物画中的发梢等等。

《古寺初春》(图20)中的柳树枝条就是用拖笔画的。

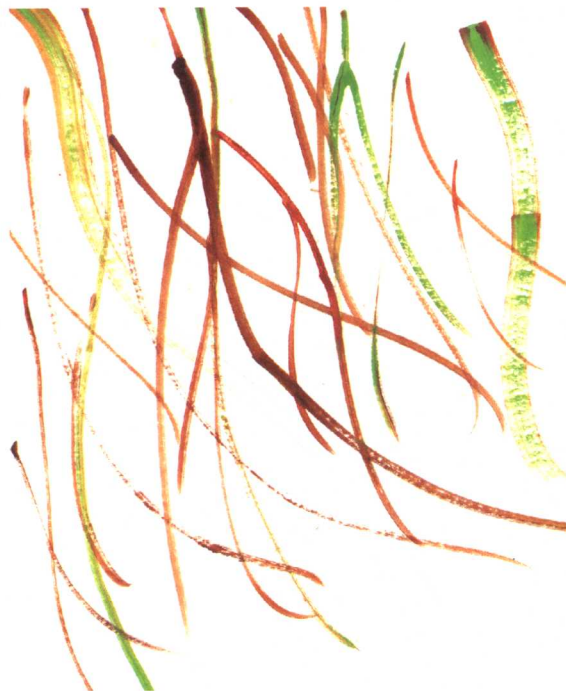

图 19

图 20

三 水粉画的色彩关系

1、整体表现画面色彩关系

对于一幅色彩画，整体的色彩关系必须要重视的。起稿完成后，先铺一个大的色彩关系，为了掌握大色调，最好用大号笔来画，要画得颜色薄一些。不要被起稿时定下的轮廓束缚住，尽力避免像填色一样地往轮廓中涂色。否则，很容易僵死呆板、毫无生气、缺少色彩关系、没有虚实主次。

先画什么后画什么要心中有数，水粉画一般的步骤是先从暗部开始，随着画面呈现出基

本的色调，色彩的明度和纯度逐步提高，颜色的厚度也随之提高，最亮的部位是放到最后来完成的。在铺大色调时，要抓住主体色，力求使色彩鲜明纯净，避免出现粉气和浑浊脏灰之色。

注意观察是很重要的，要一眼看到整个画面，时时对画面的各个部位进行比较：亮部与暗部比，亮部与亮部比，暗部与暗部比，色相与色相比，明度与明度比，纯度与纯度比，相

图 21

同固有色之间的物体比，不同固有色之间的物体比，近处与远处比，主体物与陪衬物比，只要注意比较，你会发现更加丰富的色彩变化。

《向日葵和鲜果》(图21)一画的色相变化比较多，在处理这些关系时，着重强调了画面大

的色调关系，为此，有意忽略了物体外形的一些细节。作品在色彩关系的处理上，也从各个方面注意对比的效果，使画面具有了一种生动灵透的感觉。