

随书附赠 1VCD 光盘

美术高考实战范例 5

水粉静物

任刚子爱民色彩集

美术高考实战范例5 水粉静物

MEISHU GAKAO SHIZHAN FANLI5-SHUIFEN JINGWU

美术高考实战范例5—水粉静物 任刚、于爱民色彩集

MEISHU GAKAO SHIZHAN FANLI5-SHUIFEN JINGWU RENGANG YUAIMIN CECALI

丛书策划：戚泽寿

作者：任刚 于爱民

责任编辑：黄国楦

装帧设计：戚泽寿 崔盛斌

审校：吴乔

出版发行：黑龙江美术出版社

地址：哈尔滨市道里区安定街225号（邮编：150016）

电话：0451-84270525 84270529 84270514

0451-84270524（编辑室）

网址：WWW.HLJMSS.COM

印刷：黑龙江省教育厅印刷厂

开本：889×1194 1/8

印张：4

版次：2006年7月第1版

印次：2006年7月第1次印刷

印数：6000

书号：ISBN 7-5318-1566-4/J·1567

定价：29.00元

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物：任刚、于爱民色彩集/任刚、于爱民著，—哈尔滨：黑龙江美术出版社，2006.6

（美术高考实战范例）

ISBN 7-5318-1566-4

I. 水… II. 任… III. 水粉画：静物画—技法（美术）—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第089478号

ISBN 7-5318-1566-4

9 787531 815662 >

书号：ISBN 7-5318-1566-4/J·1567

定价：29.00元

前言

水粉画作为各类画种的基础和高校入学测试的重点,受到人们高度的重视。但多数考生及水粉画爱好者对其技法的应用及表现力度、不能得心应手。难以做到精彩与完善。针对这种情况,我们以自己多年的色彩教学实践为基础,以水粉画的核心内容“构图、运笔、用色”为指导,为其提供一个认知和提高的平台。

水粉画严密、细致、出神入化的表现方法,可以带给人们强烈的视觉冲击力,这让我深切地体验到其技法的重要性。该书一方面向我们勾画出不同表现技法的特点及画面艺术氛围的渲染;一方面为我们描绘了各种绘画技法间的区别与联系,进而使广大读者能够更好的理解和掌握水粉画技法。

在编著的过程中,我们原有的理论知识与日常绘画中积累的经验产生了互动,形成了对水粉画技法更深的认识。这些新认识形成的经验又成为我们投入编著工作的基础,为每一技法的合理表现及应用奠定了坚实的基础。为了保证该书的质量,我们对绘画中每个细节的注释都基于深刻的理论指导,并提供经典的画例供广大学生及水粉画爱好者阅读和临摹。

最后,希望广大学生及水粉画爱好者能从中获得有益的指导及补充,为将来的发展奠定坚实的基础。同时,也敬请广大读者对该书多提宝贵意见,以资共勉。

任刚

2006年2月5日于哈尔滨工业大学

水粉的特性及应用

水粉颜料也叫不透明颜料。虽然也是一种水彩颜料,但其主要特点表现为不透明性。正是由于水粉颜料的这种特性,使其在用色时通常可以厚一些,这样可以在画面上产生浓厚的艺术效果。水粉颜料的最主要特点是含粉性质和不透明性质,且容易被水溶解,是一种覆盖力较强的颜料。由于水粉颜料含有一定分量的粉质,使色彩干湿之间有明显的差别。水粉颜料在湿的时候,颜色的饱和度很高,而干后,由于粉质的作用,它的明度比湿时要强;而色彩鲜艳度减弱。水粉明度的提高是通过稀释、加粉质颜料较多的颜色来实现的。由于水粉画干后颜色普遍变浅,因此,如何运用好含粉较多的颜料和水分的多少是水粉画技术上至关重要的问题。水粉颜料大部分颜色是比较稳定的,如:土黄、赭黄、中黄、土红、赭石、褐色、橄榄绿、粉绿、钴蓝、普蓝等。但是,土黄、赭石、褐色、土红都是含粉质较多的颜料,反复几次,容易出现雾状和脏的现象,尤其是普蓝和褐色。因此,画时最好是一遍完成为佳。此外,有些颜料的渗透力很强,如:玫瑰红、桃红、青莲等,即使涂以很浓的其他颜色也很难覆盖。因此,应尽量避免用这类颜色作底色,避免翻色现象的发生。

绘画工具的选择也很至关重要,包括笔、吸水材料、纸张和画板等。笔:铅笔用于起稿构图;水粉笔多数是用羊毫及狼毫精制而成。相对比较而言,狼毫笔弹性较好。含水量适中,能蘸含胶较多的粉质颜料,不仅能涂出较大的面积的颜色;还适合于局部细节的刻画,能像油画笔那样做出明快的笔触效果,是水粉画笔的上乘之选;尼龙笔

也是水粉画笔的新贵之一,它的质地柔软且具有弹性,易出现变化丰富笔触来活跃画面,但要切忌笔锋过硬。过硬的笔锋往往蘸色含量较小,容易拖起画面底层的颜色,使其翻色的弊端加剧。吸水材料:如松软的毛巾和海绵等;多数用来吸画笔中的水分,还可以用来做画面的效果等;纸张:应根据不同阶段的不同要求有目的选择,常见的有素描纸、水粉纸和水彩纸。颜料最好使用正宗美术用品生产厂家生产的锡装管状产品,它色泽细腻、饱和。含有胶质,是水粉基础绘画的首选。

水粉调色的要点

在水粉画的写生与默画中,正确的观察理解方法,科学的理论指导和颜色的调配是很重要的。尤其是调色;对于初学者来说更是重中之重,如果说色彩是一座金碧辉煌的宫殿,那么,调色就是进入这座宫殿的大门。

1. 水粉颜色要经过调和才能适合于画面,否则会出现“生”的现象。调配浅颜色,要以含粉质较多的亮色为调和色(如白、柠檬黄、中黄、草绿等);逐渐加入少许其他相关色;调配深色时,一般以稳定性较高且含粉质较少的颜色(如土黄、群青、墨绿、褐色、土红等)为调和色,再加入物体自身的相关色。

2. 水粉画的亮部,中间色调需要加入适量的含粉质较多的亮色为调和色。但干后色彩的明度降低、纯度减弱,画面易产生“粉”的弊病。所以,在调色时应使画笔的颜色含量加大,饱和度加强。

3. 水粉颜色湿的时候颜色较深,但干后色彩变浅。因此,在作画时要主观上加重暗部颜色。

4. 调色时,尽量避免反复搅拌,否则会使颜色“死”而不新鲜,缺乏生动感。几个颜色相加,略加调和即可,这样调出来的颜色丰富生动。

5. 要减弱一种颜色的纯度,可加入土黄、橄榄绿、熟褐、赭石等稳定性较高的颜色。

6. 调色时,等量三原色调和变脏,临近色调和变中间色,中间色最好只与一种颜色调和,否则,容易变灰。颜色调和次数越多,其明度及彩度越弱。

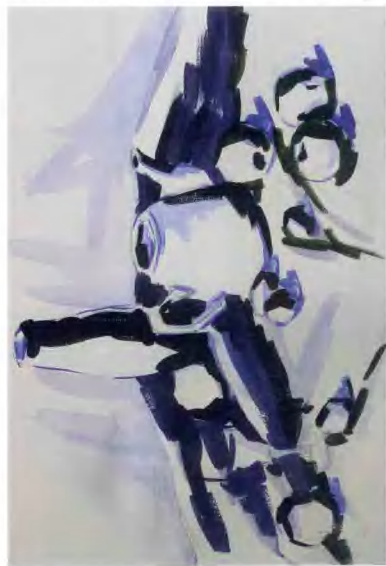
静物写生（自然光 4-5 课时）

步骤一：当静物摆好之后，不要急于动笔，应首先把它们作为一个整体来看，并将其归纳为最简单、最原始的几何形体，根据这个形体安排各个物体的位置、大小比例、空间距离、透视等关系，分析静物各种构成因素落到二维纸面后的效果。因为构图能较为直观的体现画者的观察感受和表现意图，从而反映其一定的生活品位和艺术修养。构图确立后，用铅笔定位置和比例。不必用橡皮，以免损坏纸面，影响着色效果。接着用颜色定稿，根据静物的色调，用群青或熟褐等单色勾勒各物体的大概位置，要求形体准确，比例适中。

步骤二：首先应从对画面的色调有决定影响的大面积色彩入手，根据新鲜的色彩印象大胆挥洒，造成画面的色彩环境氛围。这里，我们应注意的是：由于水粉干后深色变浅，因此，在画面上要主观加重物体暗部的色彩，并逐步减少用水画厚。

步骤三：铺完大色后就进入深入刻画阶段。在努力把静物整体色彩印象的基础上，进行每个物体的集中刻画。集中刻画一件物体易于掌握其干湿变化及受光、背光不同面的色彩变化。在这一阶段，要随时扫视周围，从局部入手但不能陷入局部，以免顾此失彼，始终保持画面的整体性，看该物体与背景和其他物体的色彩关系，认真对每一个物体的形体结构、色彩关系、质感及空间感进行深入刻画。这一遍用色要适当加厚，底色的正确部分可以保留，增加画面的色彩层次。

步骤四：画面的大体关系和每一个局部色彩都完成之后，应把画放到比较远的地方看一下整体效果，为避免画面出现花、灰、碎、乱的状况，省略琐碎多余的细节，但对表现物象特征与质感的重要细节应加强刻画，并进行色彩与冷暖、形体、环境、空间等效果的进一步修改和调整。在调整过程中，要使画面主次有别，虚实得当；使各个局部都能和谐统一到这个整体里面，构成一幅节奏感较强的艺术画面。

2

4

1

3

步骤一：当静物摆好之后，根据各个物体的位置、大小比例、空间距离、透视等关系确定构图，要求形体准确、比例适中。

步骤二：应从对画面的色调有决定影响的大面积色彩入手，再依次从大到小将画面色彩关系整体铺设一遍，构成画面的色彩环境氛围。

步骤三：集中刻画单个物体。一般从暗部开始，到中间色，再逐渐过渡到亮部颜色及高光。最后，根据物体所处的环境画出反光。在这一阶段，要随时扫视周围，从局部入手但不能陷入局部，以免顾此失彼。

步骤四：为避免画面出现花、灰、碎、乱的状况，省略琐碎多余的细节，但对表现物象特征与质感的重要细节应加强刻画，并进行色彩与冷暖、形体、环境、空间等效果的进一步修改和调整。

石膏静物写生 (自然光 4-5 课时)

步骤一：动笔前，首先对静物的构图及点、线、面等各种构成因素进行全面的观察与分析，选择一个最能打动并使自己激情澎湃的角度，使自己能够充分挖掘静物的动人因素，并全身心的投入于作画的全过程。然后用群青或熟褐勾勒出物体的大概轮廓。

步骤二：着色步骤多种多样。对初学者来说，为把握总体色彩及明暗关系，最好先铺上大面衬布和背景色彩。然后涂上水果、陶罐和石膏的深色块，留出亮部及高光。同时，为了加强画面明暗对比，要主观加强黑、白、灰三种明度的色差。尤其是石膏。亮部色彩要尽量保持纯度和饱和度，暗部多用像深红、普蓝、熟褐、紫等颜色。慎用柠檬黄、粉绿、白等含粉质较多的亮色。一是因为水粉中的重色和亮色都怕脏，一旦使用不慎，容易出现暗色暗不下去，污浊晦涩；亮色亮不起来，越涂越脏，很难补救。二是为处理中间灰部层次构建了比较的依据，便于寻找各个局部的色彩倾向变化。

步骤三：深入刻画，应该是对画面整体关系的进一步丰富和深化，因为每个局部都包含于整体之中。在局部细节描绘的时候，在注意整体效果的同时，要增加细节刻画的精彩度。如陶罐的上壁与外壁是相互垂直的两个面，剧烈的体面转折形成强烈的色彩变化和对比。笔触的运用要肯定、果断。高光要明确；而罐身则是球面或圆柱型转折关系。色彩的过渡要缓和，笔触的运用要含蓄、自然。石膏像则是圆中有方，方中带圆。

步骤四：静物写生，意在表现画者对客观物象的直观感受，而不应是消极的模仿，要源于自然而高于自然。所以，在调整画面的同时，一定要注重自己的内心感受和画面的整体需求，要主观与客观相结合，表达出静物内在的、提炼的美。这就要求我们主观的强调或减弱某些色彩。如，加强石膏像亮部与暗部的明度对比、冷暖对比和反光及中间色调的颜色倾向，减弱亮部与暗部的色差及倾向差别，使其在各种对比的基础上能够完整的统一起来。同时，注意整幅画笔触的虚实变化。因为我们用色彩来进行形体塑造时，每一笔颜色既是形又是色，形色的有机结合，才能丰富画面视觉效果。

花卉静物写生(自然光4-5课时)

步骤一：在花卉的写生中，整幅画面的构图及花朵和枝叶有目地的组织和选择是至关重要的。不仅包括典型花朵的选择，还有枝叶的取舍和概括，衬布和周围环境的处理。虽然它们不是画面的主题，但它们对主题的衬托和构图中心、线、面、体等因素的构成关系是非常重要的。大多数情况下，一簇花要着重刻画位置上方较为重要的一束或几束，而一束上要选取重点的一朵或几朵，并对花的大小、聚散和颜色等进行合理安排，有助于画面的艺术表现。起好大体轮廓后，首先涂上静物和枝叶暗部的颜色及背景，留出花的部位。这时花不画自出，形成了鲜明的色彩对比关系。

步骤二：花的色彩艳丽、鲜嫩，要避免涂改，看准颜色，尽量一次完成。如红花，为了保持花的颜色纯度，第一遍铺设颜色时使用的水分也可适当多些，尽量杜绝或减少白色的摄入量。而白花的暗部要敢于主观画重，主要是为了在追求明度对比的同时强调中间色调的变化。同时，为了表现花的基本体积与结构，分出花大的亮部和暗部，应当减弱后面的花和枝叶的色彩明度及纯度。

步骤三：花是由许多花瓣组成的，不能一瓣一瓣的画，要抓住几个对表现花的形体结构与动态有决定性作用的主要花瓣。除了根据花的半球体结构表现其体积感外，还要对其受光、背光的色彩转化规律、前后虚实、冷暖等因素进行整体观察和表现。红花总要绿叶配，由此可见绿叶的重要性。画叶子时要注意其色彩倾向，如偏黄、偏蓝、偏紫等，要防止因绿色画的过纯而出现“生”或“假”的现象。

步骤四：调整关系时，要进一步加强亮、灰、暗的对比及色彩的微妙变化，描绘重点花瓣的转折与前后层次关系，区别各个细节的明暗虚实，并随着形体的转变而改变用笔的方向，虚实结合，使画面臻于完善。

玻璃酒瓶的画法

玻璃酒瓶一般有绿色和褐色两种。由于瓶的颜色较深，壁较厚，玻璃酒瓶的透明度较玻璃杯差，作画时要认真观察并总结瓶子的形体和色相变化。首先，应把玻璃酒瓶作为圆柱体来画。瓶的两侧较深，中间因反光亮。颜色的纯度也是两侧偏低，中间和反光高。其次，酒瓶的标签画得不要过于灰暗。酒瓶的标签一般都比较白，所以，用色应该纯些，明度也要高些。

白色盘子的画法

白色盘子外形为圆形，侧面看为椭圆形。颜色为白色，色彩倾向差别跨度小。因此，要加强明度对比，为刻画中间不同层次的倾向灰色创造有利的空间，强化其倾向颜色的辨别能力。但要注意的是：白色盘子的颜色毕竟是灰色，一定要控制亮、灰、暗的明度对比与变化，使其以白色为主。盘子刻画的重点在盘子边沿，要画的挺而干脆，用笔干净利落，尤其是高光，最好用干枯的叠笔，并注意冷暖变化。同时，由于盘子表面光洁度高，用色应饱满，水分适中，不宜用干枯笔触，尽量用拖笔。

不锈钢器皿的画法

不锈钢器皿对于广大学生来说是绘画题材中难度较大的一种。但只要将它做一个理性的分析，便不难发现它的一些基本特征，化难为易。一、不锈钢器皿反光、折光能力强，因此，具有强烈的高光与反光，受周围物体环境色彩影响较大；二、本身没有明确的颜色倾向，固有色属于无彩色里面的中性灰色；三、色彩间的跳跃跨度较大。因此，我们在画不锈钢器皿时，首先不要在意不锈钢器皿在颜色上的丰富变化，应将它归纳为最原始的几何形态，并忽略其繁杂的色彩，用固有色表现其素描关系。然后，画出周围环境颜色对不锈钢器皿的影响。环境颜色不要处理得过灰，纯度可相对高些，并要有明确的颜色倾向。最后，画上高光与反光。

白菜的画法

白菜由菜帮和菜叶组成，它们的颜色都较淡，受周围环境色影响明显。作画时，一般先采用湿画法画出它大的形体与色彩，再选择主要的叶片略加修饰即可。菜帮逐层包裹，颜色清淡，受环境色影响较大。在铺色时，要画得紧凑些、具体些，适当留出高光，并主观加强明度对比，为丰富中间的灰层次色调和体积感的表现打下坚实的基础。菜叶的颜色偏暖黄绿味，用色要尽量饱和，可采用轻松流畅自然的笔触，并适当加些白色，刻画出菜叶和叶脉鲜绿嫩白的水分感，但要杜绝粉气。最后进行整体调整和精彩部分的塑造。

