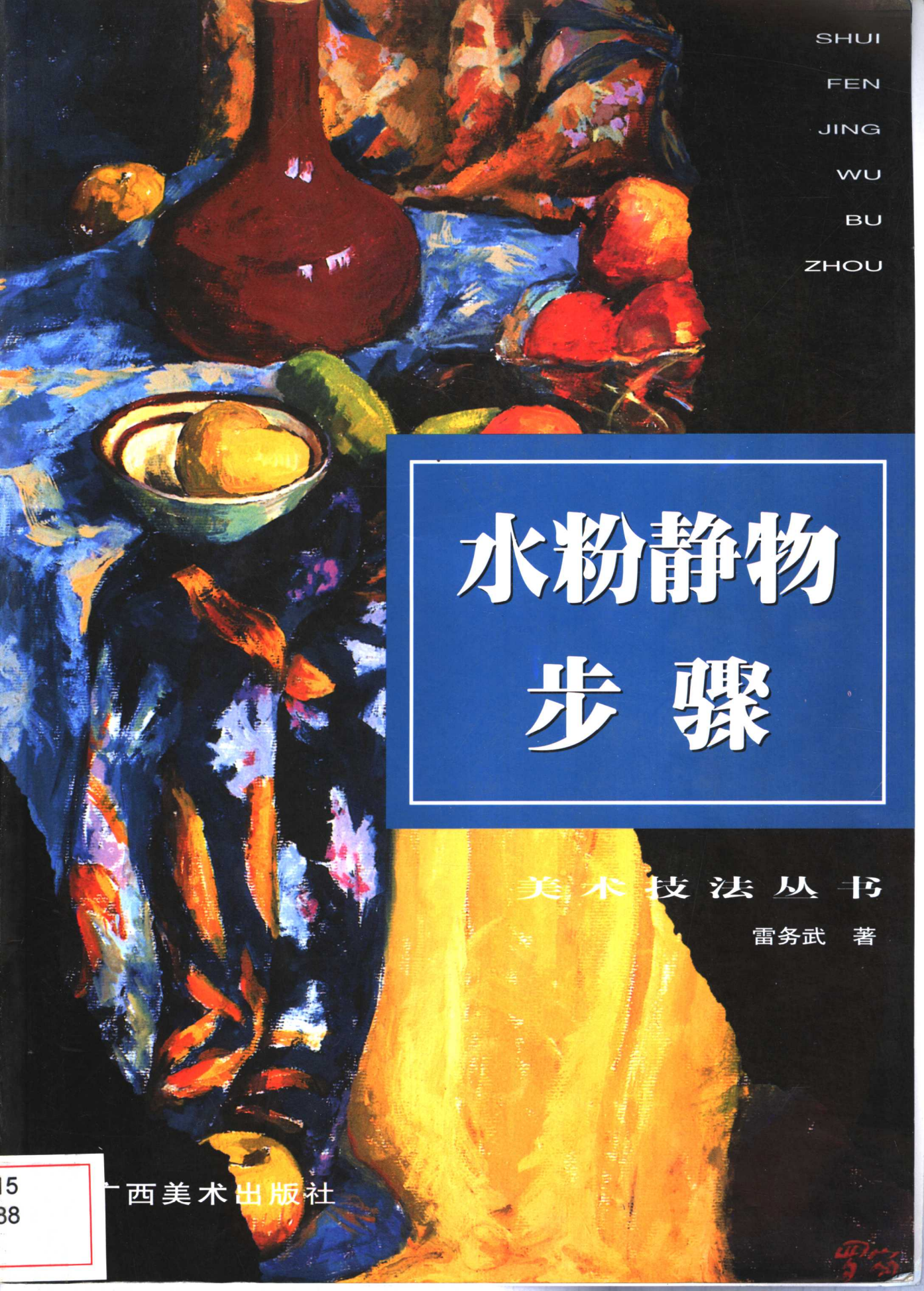

SHUI
FEN
JING
WU
BU
ZHOU

水粉静物 步骤

美术技法丛书

雷务武 著

广西美术出版社

15
38

美 / 术 / 技 / 法 / 从 / 书

华北水利水电学院图书馆

2010402358

J215

L088

水粉

静物步骤

● 雷务武 著

● 广西美术出版社

1040235

水粉静物步骤

雷务武 著

☆

广西美术出版社出版发行

(南宁市望园路9号)

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

※

开本:787mm×1092mm 1/6 印张:5.375

1999年5月第1版第1次印刷

印数:00001—10000

ISBN7-80625-692-X 定价:21.60元
J·561

序

水粉静物写生是全国各美术院校与其他艺术类院校美术专业学生的色彩基础训练必修课程之一，也是每年各艺术院校绘画专业考生的必考内容。

水粉静物写生的特点是绘制方便、容易修改，可以训练学生由浅入深、从简到繁地观察、掌握与表现对象的色彩关系，提高色彩感觉，强化其对客观色彩一般规律的认识。水粉静物写生的作品，既可作为一般的习作练习，亦可深入地刻画表现，使之具有艺术观赏价值，给人以赏心悦目的审美享受。

在水粉静物写生的过程中，不少初学者都会产生这样的疑惑：为什么我看到的色彩与别人的不一样？其实每个人的生理条件、生活环境及心理因素形成的不同，都会在观察色彩的过程中表现出不同的差异。因此应该相信这一点：你所看到的色彩都是准确的。水粉静物写生的色彩问题涉及范围极广，在色彩的把握上，任何现成的经验都不能替代我们自己的观察，任何权威的理论都不能奉为金科玉律。只有经过绘画艺术实践，只有通过坚持不懈的努力，才可望到达成功的彼岸。

本书作者是一位长期从事美术教育工作的大学教师，书中所提供的内容，是作者多年教学实践经验的积累。此外，本书还辑入大量具有借鉴与欣赏价值的美术作品，相信这些丰富的内容与翔实的资料，无论对于美术专业的学生和初学者，都会有极大的教益。

武乙 1998年9月

目录

一、水粉画的工具与材料	1
(一)工具	1
1. 调色盒、调色板、调色托盘	1
2. 画笔	1
(二)材料	1
1. 用纸	1
2. 颜料	2
3. 水粉颜料的性能	2
二、水粉画的一般技法	2
(一)用色	2
1. 直接混合法	2
2. 间接混合法	3
3. 并置混合法	3
(二)用笔	3
1. 根据对象形体结构的转折面用笔	5
2. 根据画面的整体感觉用笔	6
3. 点、线、面组合的用笔	7
三、水粉静物画临摹与速写练习	8
1. 水粉静物画临摹	8
2. 水粉静物速写	8
四、水粉静物写生的步骤与方法	10
(一)强调明暗效果的写生步骤与方法	10
1. 构图	10
2. 定稿	11
3. 铺大色块	11
4. 深入刻画	12
5. 统一调整	14
(二)大色块平涂的写生步骤与方法	14
1. 起稿	14

2. 铺大色块	15
3. 深入刻画	16
(三)用色点或笔触的写生步骤与方法	17
1. 找出标准色	17
2. 把握住画面的整体效果	18
3. 调整画面, 强调感觉	19
五、水粉静物写生中色彩感觉的培养	20
1. 观察光线对物体的影响	20
2. 观察环境色对物体的影响	20
3. 观察单个物体的色相差异	22
4. 观察物体与物体、物体与衬布、衬布与衬布之间 的色相差异	22
六、水粉静物写生色彩知识的运用	23
1. 色彩对比的原理	23
2. 大色块含蓄、小色块明显的原理	23
3. 色彩在对比中才显出色彩倾向的原理	24
七、水粉静物写生中各种技法的表现	24
1. 湿接法	24
2. 薄画法	24
3. 干厚画法	25
4. 干湿结合法	25
5. 根据不同的用纸采用不同的技法	26
6. 根据个人情趣表现的装饰意味	26
八、水粉静物写生的色彩组合练习	29
(一)类似色的组合	29
(二)不同色相的组合	29
(三)不同色度的组合	30
1. 高明度的色彩组合	30
2. 中明度的色彩组合	30
(四)不同色性的组合	31
1. 互补色的色彩组合	31
2. 暖色调的色彩组合	32
九、作品欣赏	34

一、水粉画的工具与材料

(一) 工具

1. 调色盒、调色板、调色托盘

调色盒。一般初学者或准备报考美术专业的考生，由于需要经常使用颜料作画，因而有必要预备一至两个固定的调色盒，将买回来的颜料分冷暖色，由暗颜色到亮颜色依次排列，分别挤在调色盒内。白色需要挤两格(如图1)。此外，再预备一块做调色板用的

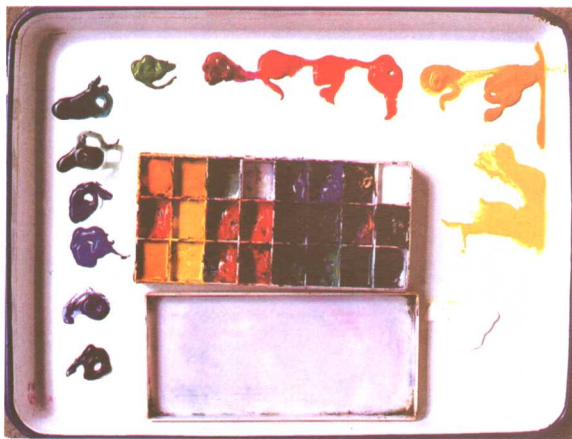

图1

水彩笔——用于表现薄而润泽、透明的静物，如西瓜、玻璃器皿、葡萄等，可以表现出水色淋漓的视觉效果。

水粉笔——水粉笔的用途较广，它既适宜于薄涂，亦适宜于厚画，是一种较为理想的水粉静物写生工具。

油画笔——油画笔可预备两种，一种为较软的油画笔，一种为较硬的油画笔。前者使用范围较广，后者适宜于表现有明显笔触或粗犷的画面效果。

底纹笔——底纹笔主要用于大面积的涂画背景。在已干的画面上进行局部修改时，也可先用干净的底纹笔蘸上清水轻刷在需要

稍大一些的白色不透明有机玻璃板和一块用来擦笔及调色板的抹布，以便于外出写生时放进画夹，随身携带。

如果在家作画，时间较短，连续性不强的话，则可备一个医用白色托盘，作画时颜料可现挤现用，用多少挤多少，用完之后将托盘一次性清洗干净。这样，每次都能使用到鲜艳洁净的颜料。

2. 画笔

水粉画笔一般有水彩笔、水粉笔、油画笔、底纹笔等数种(如图2)。

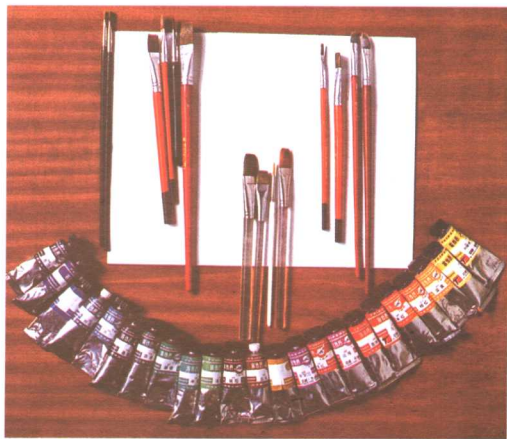

图2

修改的部位，使水粉颜色湿润后再画，便于看准色彩的变化。

各种各样的画笔由于其性能不同，在表现不同质地的绘画对象时，其用途亦各有千秋，初学者可以根据自己的习惯和爱好选择。

水粉静物写生的工具除以上说到的几种之外，还有画夹、画板、洗笔桶或罐、粘胶纸、铅笔等，也是必不可少的。

(二) 材料

1. 用纸

水粉静物写生对纸张要求不高，报考美术专业的考生，最好使用考试常用的水粉纸或水彩纸，这两种纸张纸面纯白，吸水性强，

薄涂时可透出纸纹肌理,厚画时反复修改亦不易变皱。其他如厚一些的素描纸、白卡纸、制图纸等,作为一般初学者均可使用。

普通的水彩纸、水粉纸、白卡纸、制图纸,如果不是画长期作业,一般不需要裱在画板上作画,只要用胶带纸将纸的四边连接平整粘起来,就可以作画。画完后将胶带纸轻轻撕下来,留下一圈整齐的白边,使画面显得十分工整。

2. 颜料

我国目前生产的水粉颜料有瓶装、锡管装、袋装与散装之分。

水粉静物写生所用的颜料,主要是瓶装的浓缩广告色和锡管装的宣传色。以上两类颜料质量较好,携带方便。水粉颜料的种类大约有以下 30 多种:

煤黑、普蓝、酞青蓝、深蓝、青莲、紫罗兰、群青、湖蓝、钴蓝、孔雀蓝、墨绿、深绿、翠绿、中绿、草绿、橄榄绿、粉绿、浅绿、熟褐、赭石、土红、土黄、紫红、深红、玫瑰红、曙红、大红、朱红、橘红、深黄、橘黄、中黄、浅黄、柠檬黄及白色、灰色、肉色等。初学者一般只需买十几种颜色就可以用来作画,如黑色、白色(白色用得较多可以多买几支)、深红、玫瑰红(暗部颜色会经常用到)、大红、朱红、橘黄、中黄、柠檬黄、浅绿、粉绿、翠绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、熟褐、赭石、土黄。

3. 水粉颜料的性能

从事色彩绘画的专业人士都知道,熟悉颜料的性能,对于绘画作品的最终效果何等重要。作为一个学习绘画的人,对于水粉颜料的性能,如:哪些颜色适宜薄涂,哪些颜色适合覆盖,哪些颜色容易透底,哪些颜色不宜调和,必须做到胸有成竹。因此,熟悉水粉颜料的性能,对于初学者来说,是练习水粉静物写生的第一课。

水粉颜料以水调稀作画,干得较快,由于水粉颜色干湿变化较大,在水粉静物写生

过程中较难掌握。水粉颜色中的玫瑰红、紫罗兰、柠檬黄很容易从底色中泛上来,所以在调用这类颜色时要格外慎重。如有时间,不妨自己动手作一些调色训练。将白色颜料分别挤在几个调色格里,然后每格加上不同色相的颜料,这样,你就可以得到浅蓝、浅紫、粉红等不同种类的浅色颜料。法国印象派画家们就曾经做过这种有趣的尝试,他们自己动手,调制出大量接近白色的各种粉色。通过这样的尝试,我们可以了解并掌握各种颜色与白色调和后的明度变化与色相变化。

水粉颜料最大的弱点,就是它的颜色从湿到干的色变过程,这种过程是由艳变灰、由暗变粉或浅的过程。特别是一些暗颜色,画在纸上很难辨别其色相变化,只有干了以后才能完全显现出来,给作画带来极大的困难。其次,水粉颜料没有光泽,因此在表现一些有高光泽的物体时,很难达到惟妙惟肖的效果。

作为初学者,只有通过实践努力掌握水粉颜料的性能,舍此别无它法。

二、水粉画的一般技法

水粉画技法发展到今天,手段繁多,有传统的、有现代的,有写实的、有写意的,有重表现的、也有重工艺装饰的。但是,不管技法如何演变,对于基础色彩训练来说,首要的任务是要求我们能够运用色彩来塑造形体。这也是水粉静物写生的目的。因此,我们就从水粉画的一般技法说起。

(一) 用色

1. 直接混合法

直接混合法是最常用的一种调色方法。它是利用调色盒里各种不同色调的颜料互相混合(淡化——加白色、暗化——加黑色、综合——将混合出来的颜色再与其他颜色混合),从而得到许多新颜色,如果再将这新颜色进行二次混合,又可以产生更多的新颜

色(如图3)。直接混合技法的练习,可以帮助我们调色的过程中观察色彩的微妙变化。熟练地掌握了混合调色的技法,就能够在水粉静物写生过程中准确地调出自己所需要的各种颜色。

除了以上谈到的调法之外,直接混合法练习还可以采取暗色与中间色、中间色与亮色、亮色与暗色的混合练习。

2. 间接混合法

间接混合法亦称为色彩重叠法。间接混合法是从传统水彩干画技法中派生出来的一种水粉绘画技法。有一种观点认为,凡是以水为媒剂调和颜料所绘制成的美术作品,都

图3

看,往往会显现出第三种色相。这种色相是在观者的眼中自然混合产生的。为了保持颜色的相对纯度,在印象派的绘画中往往采取并置混合的技法。图5是一幅用并置混合法画出来的作品,粉红与粉绿并置、黄色与紫色并置、湖蓝与朱红并置,构成了色彩纷繁的视觉效果。在实际作画过程中,我们完全不必拘泥于某一种技法,三种技法可以兼用、并用、活用,以达到训练色彩表现技法目的。图6这幅作品,背景就是用并置画法,将粉蓝、粉黄、粉绿、粉紫、粉红等色点相互并置在一起,造成一定的空间感,主体水果采用间接画法,薄薄的纯颜色多次重叠覆盖透

可以称之为水彩画。基于这种观点,水粉画也被人称为不透明的水彩画,水彩画常用的色彩重叠法亦在水粉画中通用。

间接混合法一般以水渗化,在底色上多次覆盖极薄的颜色,使之既透出底色,又改变了原来的色相(如图4)。例如,我们可以在薄薄的蓝色上叠上薄薄的黄色,从而得到黄绿色效果。通过较纯颜色的渗化来重叠出其他颜色,可以保持这些颜色的纯度。

3. 并置混合法

印象派画家们在研究光源色、环境色对物体固有色的影响时发现,两种纯色的色点的相互并置构成的色块,在一定的距离外观

图4

出底色,使主体物透明艳丽。红灰色的衬布是直接混合调颜色画出来的,画面效果比较和谐。

(二) 用笔

用笔也称笔触。用笔的技法是为色彩造型服务的,我们在这里强调用笔,不仅是为了塑造好立体的物象,更重要的是通过这一艺术手段去体现作者的个性风格、表达作者的情感依托。水粉静物写生的用笔技法虽然要求不高,但在写生中能自如地运用各种笔触来表现有色彩的对象,也是一件不太容易的事。下面介绍几种用笔的技法:

图 5

图 6

1. 根据对象形体结构的转折面用笔
不管是一只陶罐，还是一个水果，只要是以立体的形态呈现在我们眼前，都是一个

可分成不同块面的几何形体。根据光源照射在物体上的角度和投影的变化，找出物体的不同受光程度进行块面的合理分割，

用笔按每个块面贴上（或摆上）自己观察到的准确色相，就能简练地塑造出一个立体的对象来。这种用一笔一笔的颜色摆上去的塑造物体的方法，是水粉静物写生最基本的用笔技法（如图7）。

图
7

图7(局部)

图
8

2. 根据画面的整体感觉用笔

用笔的方向不同,也会产生一种生动而富于变化的审美感觉。根据画面整体感觉用笔的方法,适合于画背景或有衬布衬托的实物。其特点是下笔干脆利落,揉、拂、擦、扫,或浓重有力,或轻描淡写,依据衬布走向的感觉,或宽或窄,或长或短,或干或湿,在把握画面整体效果的前提下轻松洒脱,一气呵成(如图8)。

图8(局部)

3. 点、线、面组合的用笔

点、线、面组合的用笔技法，适合于表现色彩变化较丰富的物体。其特点是用色点与色线组织画面，追求画面色彩感觉生动、活跃，保持色彩的饱和度和鲜明度，使之在一定距离中产生用笔、用色的自然混合(如

图9)。这种方法，是训练我们色彩感觉敏锐的切实可行的用笔技法。

用色与用笔是水粉静物写生的关键。用色不能塑造正确的形体，再好的色彩组织也没用；用笔不能调出正确的色彩，再立体的物体也不能达到训练色彩的目的。对于初学者来说，首先应当培养对色彩敏锐的观察能力，研究、把握色彩的变化和色彩之间相互的关系，把训练用色摆在首位。但亦不可重色轻笔，或重笔轻色，二者应当相辅相成，互为补充。

图
9

图9(局部)

三、水粉静物画临摹与速写练习

1. 水粉静物画临摹

许多初学者不乐意临摹别人的作品，更喜欢直接面对实物进行写生。但由于既没有调色经验，亦不懂用笔方法，其结果往往是匆匆下笔，草草收场，不是画不出，就是画得一团糟。没画过色彩写生者尤其如此。

其实，历代西方绘画大师和中国的书画大家们，都是通过临摹，学习前人精湛的技法，而开始自己的艺术生涯的。前人优秀的水粉静物画作品，凝聚着他们丰富的色彩感觉经验与精湛的用色用笔技法，通过大量的临摹学习，既可细心研究前人的用笔技法，亦可以训练我们混合调配颜色的能力，还可以帮助我们尽快地掌握色彩组合的方法、画面的构图方式与色彩的表现方法。所以，水粉静物画临摹的学习方法，对于初学者，应该说是一种短期内事半功倍地提高写生能力的学习方法。

当然，所谓临摹，并不是要我们不必开动脑筋地依样画葫芦，而是有的放矢地临摹。也就是说，临摹时首先要选择自己觉得较好的作品，亦即画面整体效果好，用色明确肯定，色彩明暗对比、冷暖对比强烈，色彩组合能看出色相变化，用笔大方，色调既丰富又统一的作品。其次，在临摹学习过程中，应力求弄懂并解决一些实际问题，例如研究别人的构图方法、用色方法及各种用笔技巧等。

在临摹的过程中，还应逐步学会处理画面的整体效果，掌握深入刻画局部细节的要领。

此外，在临摹时不必苛求与原作一模一样，只要相对准确就行，主要是吸取别人的长处，并根据自己喜欢的风格，掌握适合自己的综合技法，以便于在今后的学习中，参照自己的临摹经验，学以致用，缩短盲目摸索的过程。

2. 水粉静物速写

凡是学画的人，都要经过画素描速写和色彩速写的过程。

素描速写的目的有三：①收集素材；②锻炼抓住瞬间精彩动态与组织场面构图的能力；③用于创作作品时勾勒小稿。

作为初学者，在每次水粉静物写生之前，亦应做些三四十分钟甚至更短时间的色彩速写练习。其目的，一是锻炼用敏锐的观察方法直接感受实物组合的整体色彩效果，保持瞬间的色彩感觉，亦即第一印象；二是用尽量简练的笔触和色块把捕捉到的第一印象表现出来。哪怕有时平涂几块色彩，只要找到大感觉，就可以达到培养色彩敏感性和肯定性的目的(如图10、图11)。

画色彩速写的观察和画素描速写有所不同，它往往需要一眼定色，及时抓住感觉，及时肯定和表现。作短时间的色彩速写练习需要初学者的情绪能够兴奋起来，毫无顾虑大胆去画，直至达到即看即准、得心应手的程度。此外，色彩速写的练习，画幅不宜过大，16开或32开的用纸即可。

图 10

图 11

四、水粉静物写生的步骤与方法

水粉画的干湿色变化较大,容易造成颜色与颜色、笔触与笔触衔接的困难,不宜反复修改,在作画过程中往往需要心中有数,循序渐进。因此,一幅水粉静物画的写生从开始到完成应分成几个明确的阶段。不管是长期作业还是短期作业,对于初学色彩写生者,能够认真地按照步骤与方法来进行训练,都是有益无害的。

我们常常看到有些画家在作画时,往往从某一个局部入手一次完成,即先画完一个水果,然后再画另一个水果。这种方法固然好,但是需要扎实的基本功,亦即必须对色彩理论知识吃透并能运用自如、有娴熟的绘画技巧与准确的色彩感觉、有长期的水粉静物写生经验,能把握水粉色变过程的差异后,才能做到从局部入手一次完成。下面介绍几种水粉静物写生的方法与步骤:

(一) 强调明暗效果的写生步骤与方法

1. 构图

(1) 作为初学者,从一开始就应养成观察静物时考虑艺术表现形式的良好作画习惯。在作画前首先分析静物的组合形式,如果画

面呈方形的最好用方纸(用一张纸裁成6张方纸),呈扁方形的用横纸(用一张纸裁成4张或8张),呈长方形的构图用竖纸,不要被动地都用8开横构图来作画。

(2) 注意物体所占画面的大小空间关系,不要把主体静物画得过小,也不要画得过大,把静物挤出画面。

(3) 观察和分析清楚画面的色块分割,心里有了一个较完整的画面效果后再用铅笔分割大块的形。可以从静物与静物的大小形体比例关系入手,用几条粗和浅的线把它们有机连接起来,形成一个大框,把所有静物都框在里面,以免作画时越画越大,挤出画面。此外,还应注意给画面的上部留出少许空间,下部也多留一些,使画面有一定的空隙,形成距离感。最后一步是把衬布的轮廓分割出来。

(4) 构图时注意物体的体积变化,如大、小、高、低、方、圆、前、后的比例关系。总之,一个好的构图,首先在画面分割上应该是平衡的。其次,画面的主体空间应有一个审美中心点,亦即视觉审美中心。再次,画面上物体的分布应有高低、大小等节奏上的变化。这样才能让人感觉画面相对完整和舒服(如图12—①)。

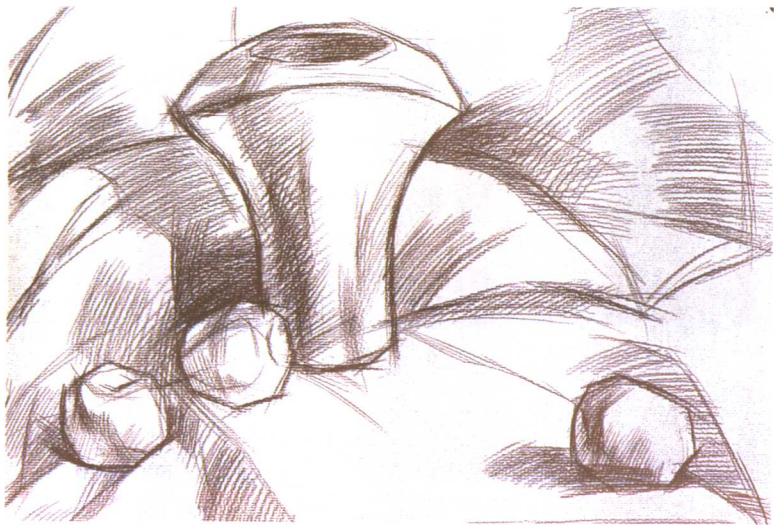

图12—①

2. 定稿

用群青或熟褐、赭石等单色，不加白色，以水调稀，画出薄而透明近似水彩的效果，将铅笔画稿勾画一遍。把物体的明、暗、体、面、虚、实等关系大体表现出来，有如单色素描的效果(如图12—②)。

图12—②

3. 铺大色块

铺大色块是完成写生的基础(如图12—③)，整个画面的色调是否表现得准确，会直接影响下一步的深入刻画，因此，应十分重视铺大色块的方法与步骤。

图12—③