

陈 千 编著

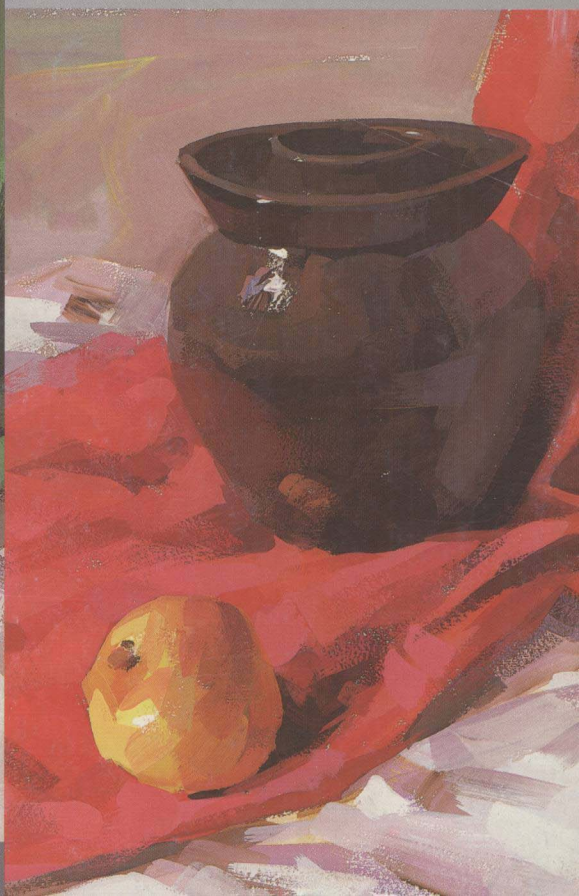
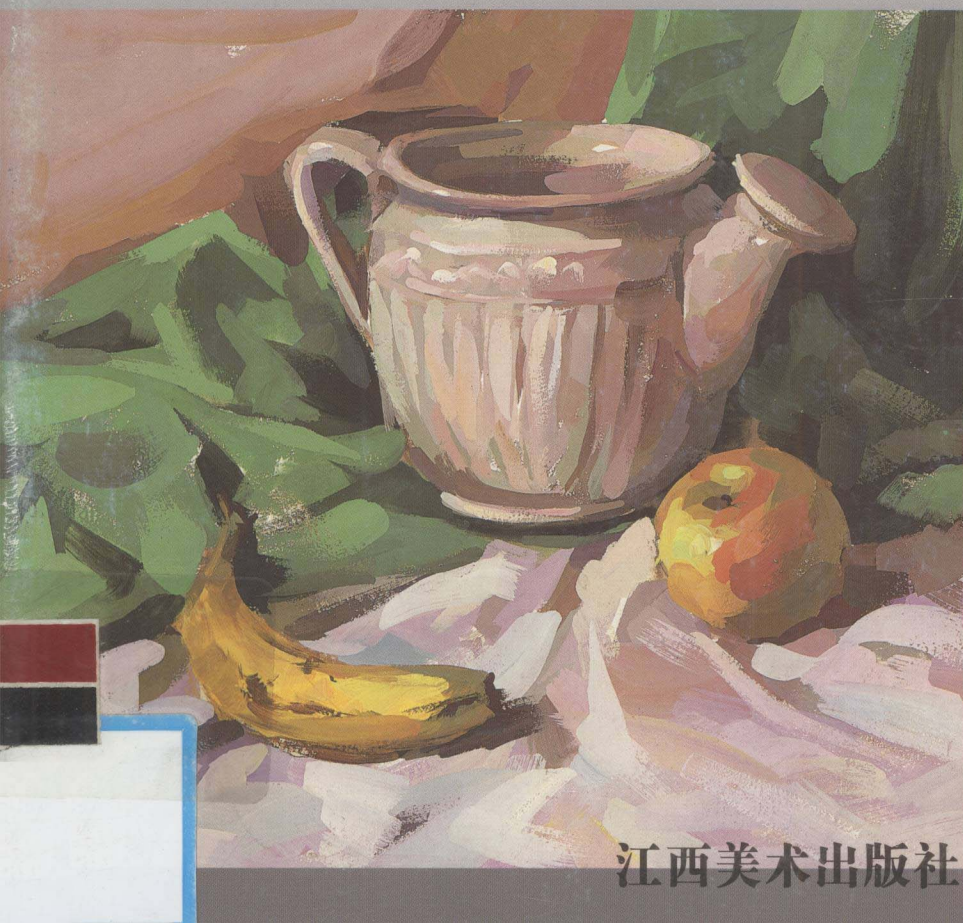
绘画

入门正规训练

水粉静物

HUIHUA RUMEN ZHENGGUI XUNLIAN

SHUIFEN JINGWU

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画入门正规训练.水粉静物/陈千编著.

—南昌:江西美术出版社,2003.10 (2004.5重印)

ISBN 7-80690-142-6

I .绘... II .陈... III .水粉画:静物画—技法(美术)

IV .J211

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 041663 号

绘画入门正规训练·水粉静物

陈 千 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路66号)

新华书店发行

江西省江美数码科技有限公司制版

深圳宝峰印刷有限公司印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16 印张 3

2003年10月第1版 2004年5月第5次印刷

印数:22001—28000

ISBN 7-80690-142-6/J·1037 定价:19.00元

邮编:330025 电话:0791-6566093 6566127

目 录

一

作者寄语 /1

二

水粉画的概念及常用工具与材料 /2

三

水粉画的基本色彩理论知识 /4

四

水粉画的技法及入门前的基本练习 /6

五

单个物体写生训练（单色、彩色） /8

六

简单物体组合写生训练（单色、彩色） /18

七

复杂物体组合写生训练 /30

八

初学者常见错误分析 /36

九

色调及小色稿的训练 /38

十

示范画 /40

作者寄语

对于初学绘画者来说,一个好的开端和拥有一个系统正规的训练方案显得尤为重要,现在市面上的美术入门书籍很多,风格、技法非常杂乱,没有一个系统的训练方法。这本册子是作者多年从事教学的经验积淀和工作心得,通过教学实践证明,对初学水粉画者来说可谓是一种正规的系统的行之有效的训练方法。

水粉画是可薄可厚,相对易掌握特性的画种,对初学者来说,也是学习色彩、了解色彩成因及变化规律,提高审美意识、增强艺术修养的一种入门训练。

在教学中,我发现初学者一般有一个共同特点,就是不能很好地利用水,要不画得水溢横流或干枯发涩,容易出现诸如“火”、“灰”、“花”、“乱”、“脏”等常见的毛病,要不就画得像儿童画,组织不起色调。片面地凭感性认识直接照抄对象的颜色,导致画面没有颜色。那么,我们学习色彩时怎么改正和克服这些毛病,尽量少走弯路呢?我认为,初学者首先应从临摹开始,大量的临摹可以使初学者逐步掌握调色和观察颜色的一些方法和经验,做到理

性和感觉相结合,然后作单色练习,解决好一些素描上的黑白灰等问题及怎样用水、用笔触塑造对象的体积、质感、量感、空间感等。对水粉的特点有了一定的了解之后,再开始色彩写生,从单个物体开始逐渐到复杂的组合物体,这样,就有一个循序渐进、由浅入深的积累过程。

在作画中,把太多的问题集合在一起加以解决时,是有一定的难度的,例如:一笔下去又要画准素描关系,又要解决好色彩问题,笔触又要精彩、洒脱,就连许多专业画家都不大容易做到,初学者要循序渐进地学习。

初学者在刚起步时,构图应注意不要画得太正、太居中,或太大、太小等,因为构图也决定着色彩效果表现的成败。构图不好,再好的色彩也立不住,所以应加以重视。在起稿时应根据对象色调的冷暖来确定用相近的颜色勾形(比如:群青、熟褐较好,这两种颜色较稳定),这样,在画完成时,这种勾形的颜色,对外形边线上起到协调和互补的作用,甚至有一些特殊的效果。其次在铺大色调时,色彩应画得丰富些,这样可以把大感觉及对颜色的新鲜

感及早地表现出来,不至于在深入过程中变得迟钝。还有始终注意开始时画得薄一些,暗部也应相对薄些,由薄画到厚。一遍一遍地画。

在进入到中间这个过程时,是最关键的时候也是许多初学者画不下去的时候,许多学生这时都不知道怎样画下去。在素描和色彩关系不能兼顾时,应着重在色彩上下功夫,色彩画得准,素描也就随之准确了。另外,在面对局部和整体时,应画整体和画局部循环交替。在提高细节刻画能力的同时注意把握整体,只有这样才能不断地深入下去。

在深入刻画时,应在笔触的衔接上下功夫,这样可加强画面物体的质感表现。主要物体的细节刻画应胆大心细(例如:罐口边缘等),久而久之,由于熟练的缘故,才能用笔

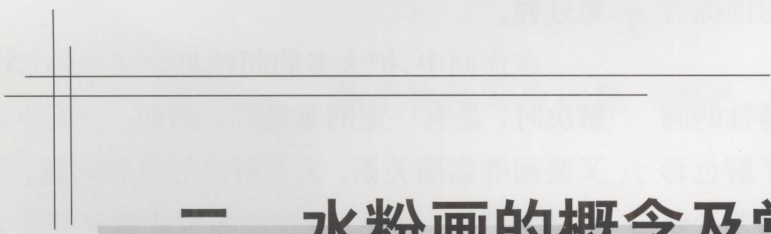
流畅、准确。

在收拾阶段,要去掉不好的色块最好别用水洗掉,可用比先前更厚的色块去覆盖,慢慢调整画面。

另外,为了能更快地提高,用画小色稿的训练方法,可以培养自己对色彩的敏感度,能迅速抓住整组对象大的基调。

养成这种常画小色稿好的习惯,就是一个好的开始,日久会感觉进步特别快。总之只有持之以恒,方法得当,勤学苦练才能画好水粉画。

以上是本人在一线教学时积累的一些经验和心得体会,但愿能给初学者提供一些切实可行的正规的训练方法,帮助初学水粉画者快速入门。有不当处,望知者指正。

二 水粉画的概念及常用工具与材料

(一) 水粉画的概念

水粉画主要是用水调和含胶的颜料来表现色彩。

与水彩画同是以水为调合剂,不同的是水粉画要靠白粉来增加明度和减弱纯度,所以水粉画又被称为不透明水彩。水粉画有较强的覆

盖力和表现力,既可薄画也可厚画,既有水彩画的清新、明快,又有油画的浑厚凝重。

水粉画适用范围很广,表现手法多样,写实、装饰都能表现。例如:宣传画、壁画、插图、舞台美术、环境艺术、建筑设计等都可用

水粉表现。

水粉画表面效果呈亚光状,画面可显清晰笔触,不足的是太厚容易干裂、脱落,且干湿变化较大,不易控制掌握。

(二) 水粉画的材料和工具

1. 水粉画的纸

水粉画有特定的水粉纸,着色的一面有纹理,有一定的吸水性能和吸附颜料的性能,但基于每个作画者的不同喜好,素描纸、马粪纸、板材、黑卡纸及灰卡纸、图画纸都可作为绘画载体,没有特殊限定,初学者作画纸张以八开、六开、四开为宜。

2. 水粉画笔

水粉画的用笔主要以羊毫、狼毫水粉笔为主。羊毫、狼毫质地柔软,有弹性,吸水性能好,也有人喜用油画笔、尼龙笔作画,油画笔

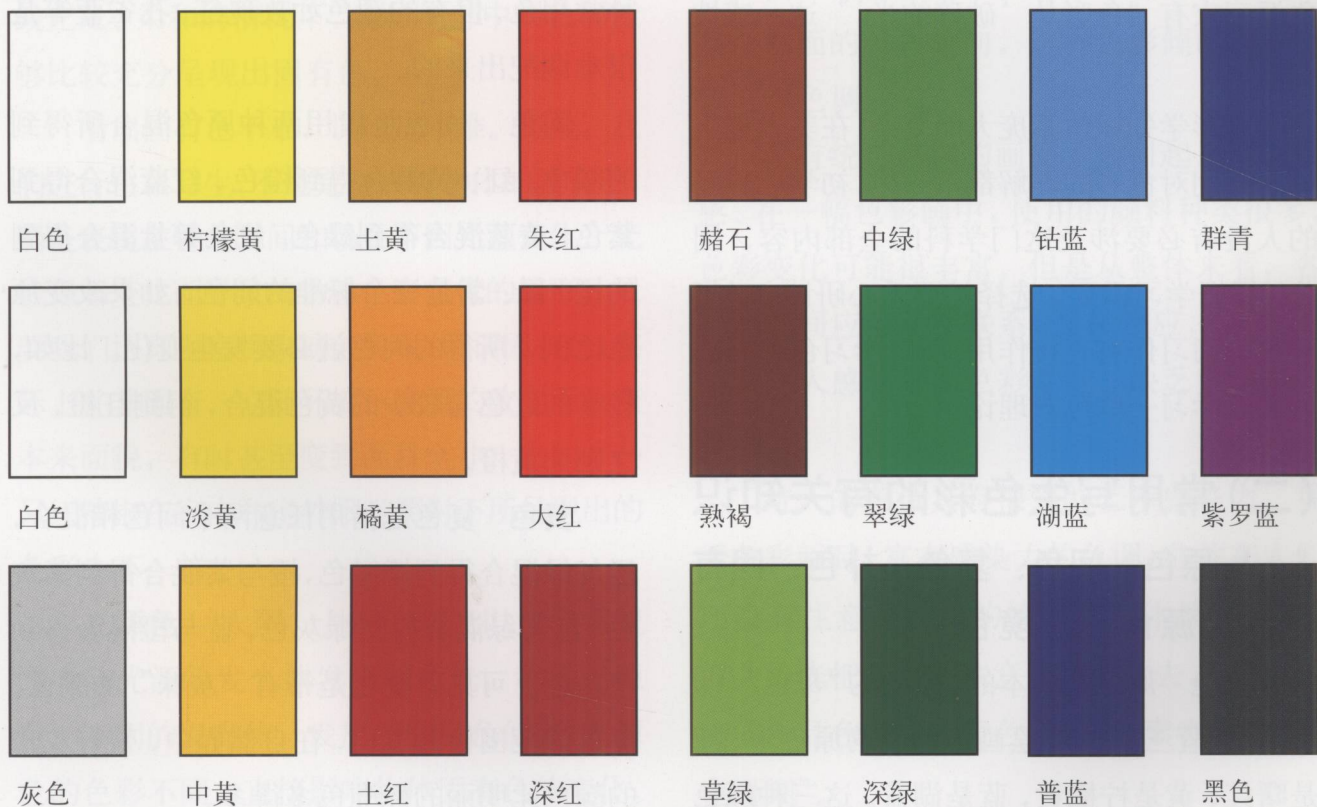
不吸水,画的时候容易使色彩感觉枯涩,初学者不宜把握,所以最好不用,总之,根据个人喜好及表现意图来定。

3. 颜色

市面上有各种品牌的罐装和锡管装水粉广告色供选择,质量有好、中、差之分,好的如天津产的温莎牛顿及上海产的马利等。个人可根据自身条件选择,颜料尽量买齐,因为很多颜色是三原色调配不出来的,白颜料用量最大,所以在颜料盒中应多准备一些。

颜料在颜料盒中的摆放顺序

三 水粉画的基本色彩理论知识

(一) 色彩的组成

色彩——色彩与光的关系

色彩来源于光，光的来源很多：有阳光、月光、灯光；有自然光 and 人造光等。

我们都知道，光线的变化直接影响了色彩，没有光，就没有色彩。西方美术史上的印象派画家有“色彩是‘破碎的光’”这一感性的认识。

色彩学知识体系庞大而复杂，在美术史上每一时期对色彩的理解都不一样，初学色彩画的人没有必要涉及这门学科的全部内容，因此，根据学习需要，选择精要悉心研读，对指导色彩画习作有直接作用。所以学习色彩画的人必须学习一些色彩理论。

(二) 常用写生色彩的有关知识

1. 原色、间色、复色、补色、固有色、光源色、环境色

原色 原色是基本的、原始的“母色”（即红、黄、蓝三色）。在绘画中所说的原色中，红是曙红，黄是柠檬黄，蓝是湖蓝。这三种颜色

可以按不同的比例调配出其他颜色。从理论上讲，三原色能够调配出各种各样的颜色，其种类无疑是无限多的。但在实践中，这一理论永远不可能兑现，虽然用三原色我们可以调配出橙、绿、紫、黄、灰、红灰、蓝灰等十几种常用色，但有的颜色如玫瑰红、孔雀蓝等是很难调配出来的。

间色 间色是指用两种原色混合所得到的颜色。红、黄混合得到橙色，红蓝混合得到紫色，黄蓝混合得到绿色。原色等量混合得到的橙、绿、紫是三个标准的间色，如果改变原色比例，所得的间色就必要发生变化。比如，较多的红色与较少的黄色混合，得到红橙，反之则为黄橙。

复色 复色是指用任意两个间色相混合，橙与绿混合得到橙绿色，橙与紫混合得到紫灰色，红与绿混合得到绿灰色，蓝与橙混合得到橙灰色。可见，复色是带有“灰味”的颜色。复色的范围极其宽广，在自然界中，带有灰味的颜色比明丽的标准色多得多。

补色 三原色中任意两色混合所得到的新色与另一个原色之间,构成补色关系。如绿色与红色之间,黄色与紫色之间,蓝色与橙色之间,均为补色关系。

大家在生活中可能有这样的体会:写在大红纸上的黑字,黑字并非原来的墨汁色,而变得黑中透翠绿,那么大红和翠绿就是互为补色。法国画家德拉克洛瓦认定,物体阴影部分的颜色,应当倾向该物体受光部颜色的补色。

德拉克洛瓦得出的那个结论,应作为补色关系的一般原理去理解,色彩变化的复杂造成了许多例外的情况,因此,作画时不能漠视现实生动的色彩关系,不加分析地硬套公式。

互补的两色并列时,相互排斥,对比强烈。色彩效果新鲜、跳跃、响亮。反之,补色关系运用不当会产生“火气”的弊病。

固有色 固有色是指在阳光、灯光等光源照射下,我们看到的物体自身的颜色。在光线充足、柔和的情况下,物体亮部中间色部能够比较充分呈现出固有色。

看出固有色不难,调出也不难。但是,我们进行色彩写生,不是完全表现物体的固有色,而是表现在特定时间和场合下因光源变化,光线强弱变化而导致的物体色彩变化的情形,只要我们认真观察物象就会发现,所谓固有色,实际上并非固有,它随环境、光源的改变而改变本来面貌,有时甚至变到面目全非。比如:一只红辣椒在室内和室外阳光照射下所呈现出的色彩大不一样。

光源色 太阳、月亮、灯光以及非常规的人造光源等发光体发出的色光,称为光源色。不同的发光体,发出不同颜色的光,光源色的色彩不同,直接影响物体固有色的变化。

环境色 环境色是指从某个物体上显现出来的周围物体投射到它上面的色彩,例如:一只白色的石膏球放在红色的布上面,那么它的暗部就带点红味,这就是环境色。

2. 色彩的冷暖

色彩本身无所谓冷暖,主要是不同的色彩作用于人的感官,在人们的心理引起冷一些或暖一些的感觉和反应。人们便对不同的色彩作了色性的划分,分为冷色和暖色两大类。例如:暖色系列有红、黄、赭等,冷色有蓝、绿等,黑白为中性色。

色彩的冷暖,是通过比较而显现出来的,同是红色,玫瑰红、大红、朱红、橙红放置在一起,我们会感到玫瑰红比大红偏冷些,柠檬黄又比橘黄偏冷些;同是蓝色,普蓝比群青偏冷些,等等。冷暖对比和冷暖变化形成的色彩关系是写生色彩的重要规律。

3. 色调

在一幅色彩画中,有一个总体的、统一整个画面的色彩倾向,这种色彩倾向,我们称它为色调。

没有统一色调的画面不能引起人们的美感。在一幅色彩画中,使用的颜料种类很多,色彩变化可能很丰富,但是从整体来看,各局部之间应当互相联系,互相呼应,这样,才不会让人感到画面色彩零乱、缺乏整体感和协调感。

统一的色调具有很强的艺术感染力,观看色彩画时,富有感染力的色调,往往在人们还没有注意到画面的情节和具体景物之前,就会抢先把人们的注意力吸引过去。例如:凡高的作品色调多为橙色调,毕加索也有过“蓝色时期”。

4. 色彩的三要素

色相 色相是颜色的相貌，也是区分各种颜色的名称。香蕉是黄色的，那么香蕉的色相是黄色相。色相之多也是不可胜数的，六种标准色（赤、橙、黄、绿、蓝、紫）是基本的色相，其他所有色相，都是基本色相演化而来的。

明度 明度是指颜色的明暗深浅的程度。

浅的、明亮的颜色是明度高的颜色，如白色、黄色、粉色、橙色等；深的、灰暗的颜色，是明度低的颜色，如蓝色、墨绿色、深红色、深灰色、黑色等。

纯度 纯度是指颜色饱和、鲜艳的程度。在纯正的颜色中，不含有白色、黑色或其他杂色，给人以鲜明夺目的印象，如果混入了白、黑及其他的颜色，鲜明度会随之降低。

四 水粉画的技法及入门前的基本练习

（一）水粉画的基本技法

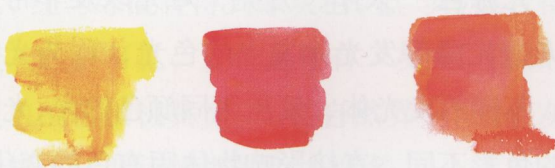
水粉画的基本技法主要分为湿画法和干画法。

湿画法 湿画法与水彩相似，效果柔和、滋润，处理得当会非常流畅自然，反之，色彩关系不明确则会单薄，颜色灰暗。

干画法 干画法用水少而颜料多，类似油画的浑厚，笔触肯定、有表现力。

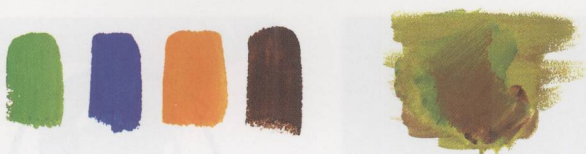
（二）水粉画的用水方法：

画面有些步骤或特殊需要的效果，可以用大量的水稀释以达到自然渗化的效果。

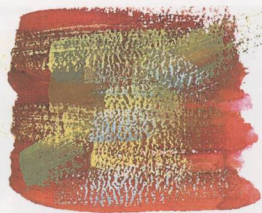

(三) 调色方法

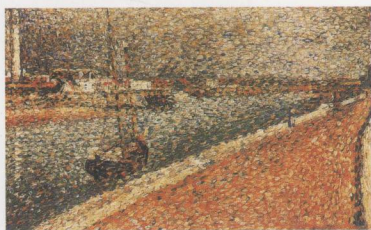
混合 在调色盘上,把几种颜色相混合成所需要的色彩后,再画到画面上,一笔下去,自然混合。有时也可在画面上直接调色。

重叠 色彩透叠相混合,底下有一种色彩在它上面用“飞白”法扫擦,使上下两种颜色远看成另一种色彩,色彩效果层次丰富。

并置 并置也称色彩空间混合,像蓝黄两种色并列在画面上,远看呈绿调子,具有装饰性,点彩画家就用这种方法。调色时需注意:不要在搅动时调得太匀,否则,颜色将变得很单薄、平板。

点彩(空间混合)

绿调子

(四) 用笔

(1) 涂——在画面上所用笔触成块状。

(2) 摆——用笔基本上呈方形,自然肯定地摆到画面上。

(3) 拖——笔触在纸上拖长。

(4) 扫——用笔锋呈松针状(枯笔干扫),多表现毛皮和纤维质感强的物体。

(5) 点——用笔尖或笔肚在纸上点捺出不同大小形状或疏密变化的(长圆三角)点。

(6) 线——用笔锋画出各种线去表现结构。

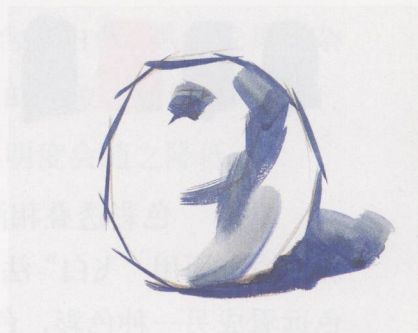
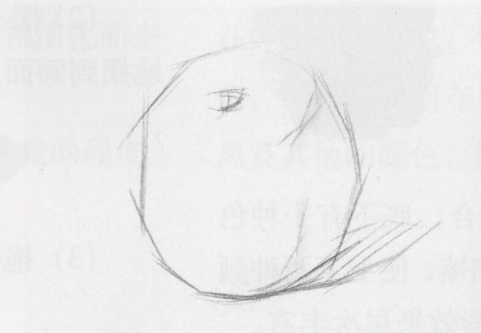

(7) 刮——用笔杆或小刀在刚涂过的色块上刮出线条,多用来表现草、树枝。

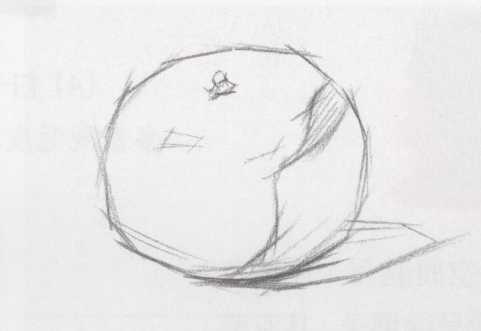
用笔需注意大胆心细,落笔肯定,心中有数,一气呵成,切忌反复涂抹。

五 单个物体写生训练（单色、彩色）

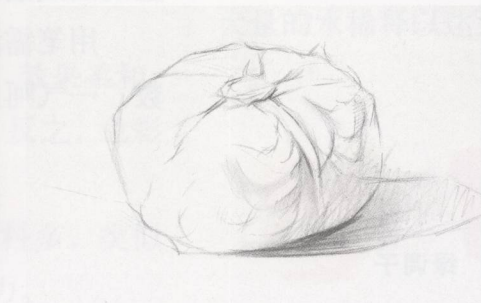
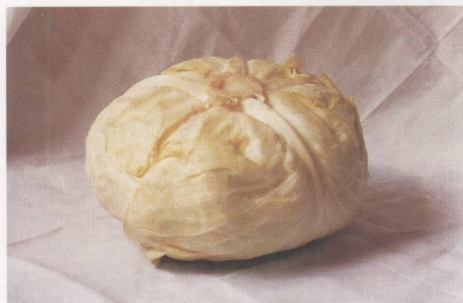
用铅笔起稿，群青勾形定稿，从明暗交接线画起，多用方头笔触顺物体结构转折用笔，注意笔触之

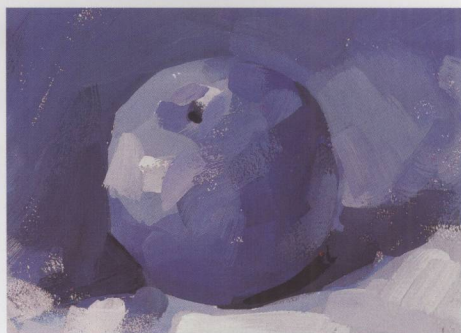
橘子颜色较简单，亮部和暗部色彩反差不大，橘黄色不宜与太多色彩混合，否则会变脏和灰暗，不

2B 铅笔起稿，熟褐勾形，从大转折画起，分出上下两个面的关系，注意在塑造体积的时候把握好

包菜多为青绿色，画的时候注意边线的起伏变化，不能简单地理解为圆形，暗部应画得比较透明，

间的衔接，一笔一笔画，一个笔触代表一个面，一个面代表一个体积。

好把握，所以画得单纯一些较好。

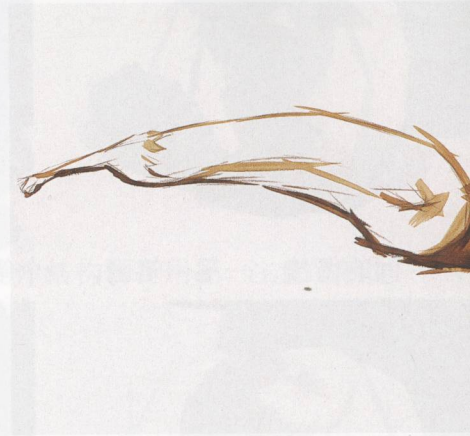
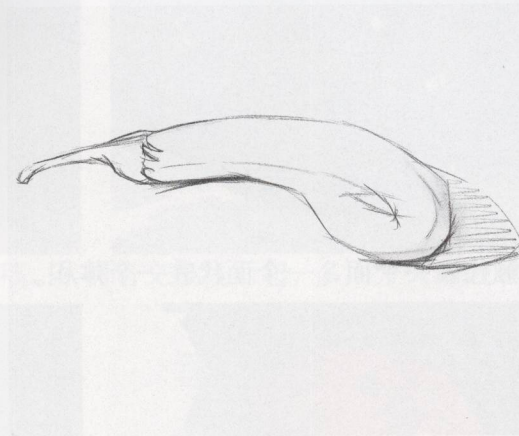
笔触的衔接，笔触的方向应顺着体积的走向。

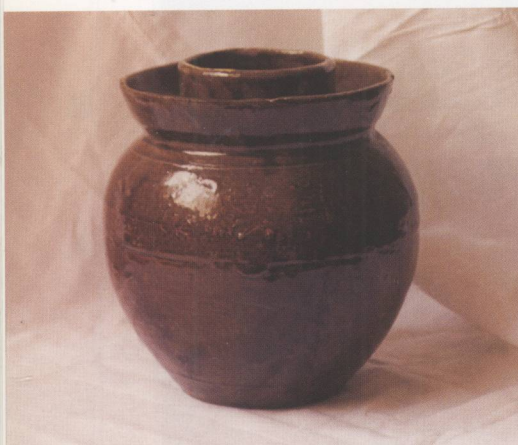
适当地做一点茎叶等细节。

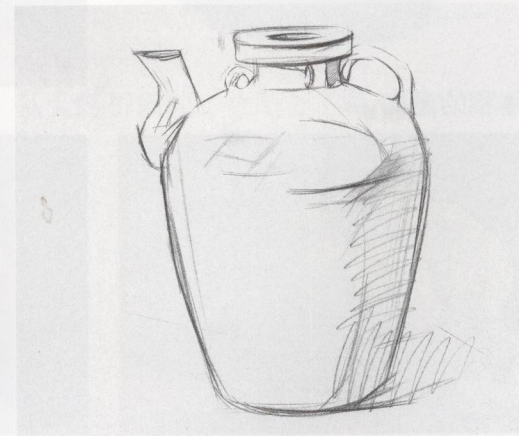
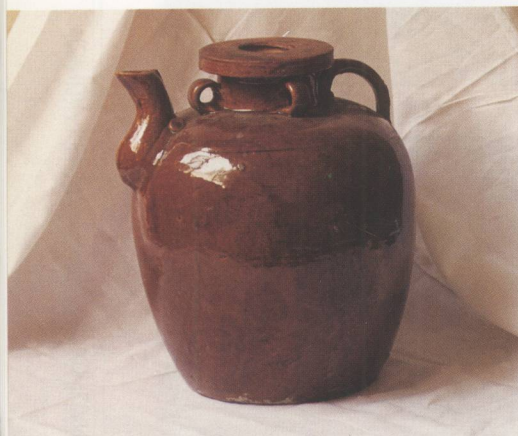
铅笔起稿，熟褐勾形，并在高光及明暗交接线的最暗部分做好记号。一半红一半黄的苹果，

茄子偏紫红，因紫、红色干湿变化较大，所以尽量画鲜一些，薄一些，避免红、普蓝、紫色相调和

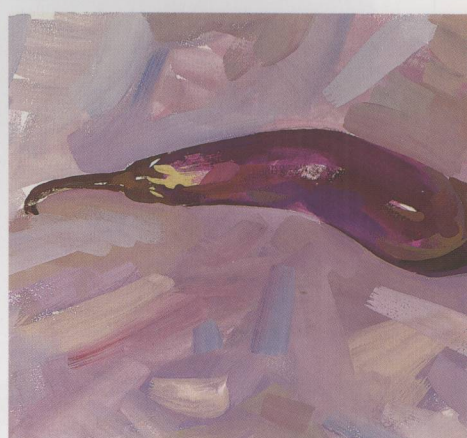
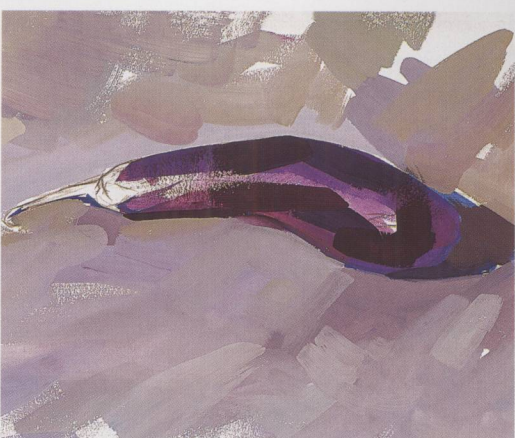
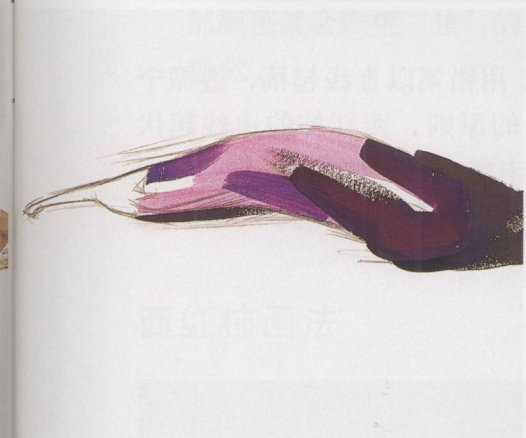
在画陶罐之前先做一个单色练习，用单纯的笔触表现体积。铅笔起稿，普蓝勾形，同样画好大的结

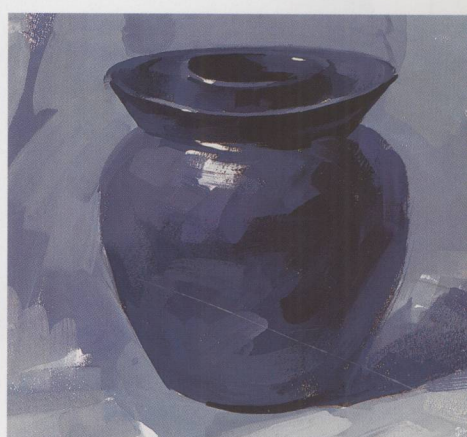
红色的陶罐在衬布的影响下，冷紫色的反光比较多，且变化丰富，要努力去找颜色的变化。应避免

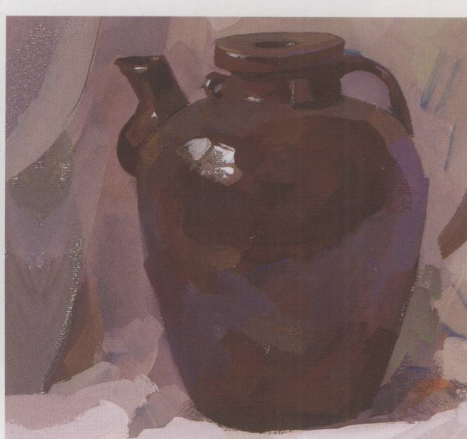
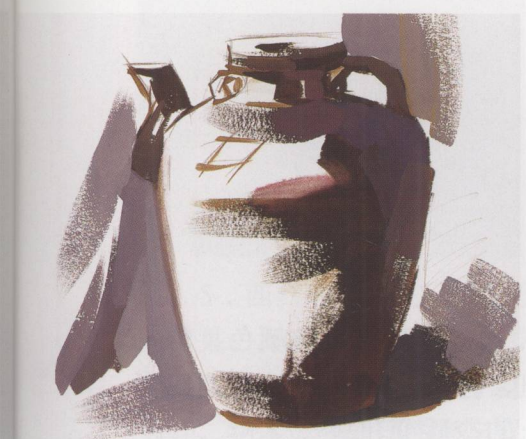
难点在于红与黄在明暗交接线时的色彩衔接。否则就会变成很生硬的一半黄，一半红，显得很假。

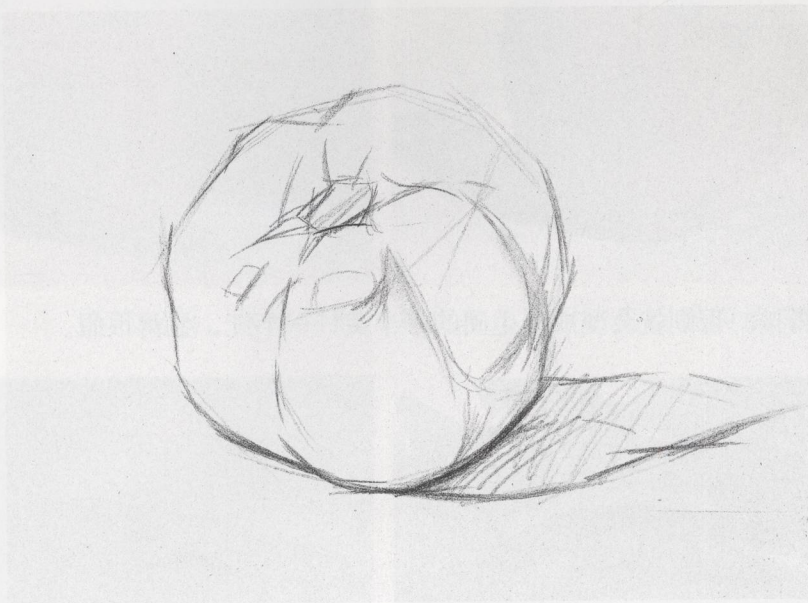
得太厚而变成黑灰色，笔触尽量简洁些。

构转折，物体暗部的上下两个面反光不应处理得雷同，应有些变化。

画成单色，画笔方向应顺着物体结构走，易于衔接。冷色高光应点得干脆些。

1. 用铅笔以直线起稿, 遵循宁方勿圆的原则, 西红柿的边线起伏变化较丰富, 应仔细观察。注意物体在构图时的比例结构, 大小应适中。

2. 以稀薄的熟褐色铺出大的素描关系。

3. 找出明暗交接线颜色, 落笔应大胆, 再逐渐向亮部过渡, 注意色彩上的冷暖变化。

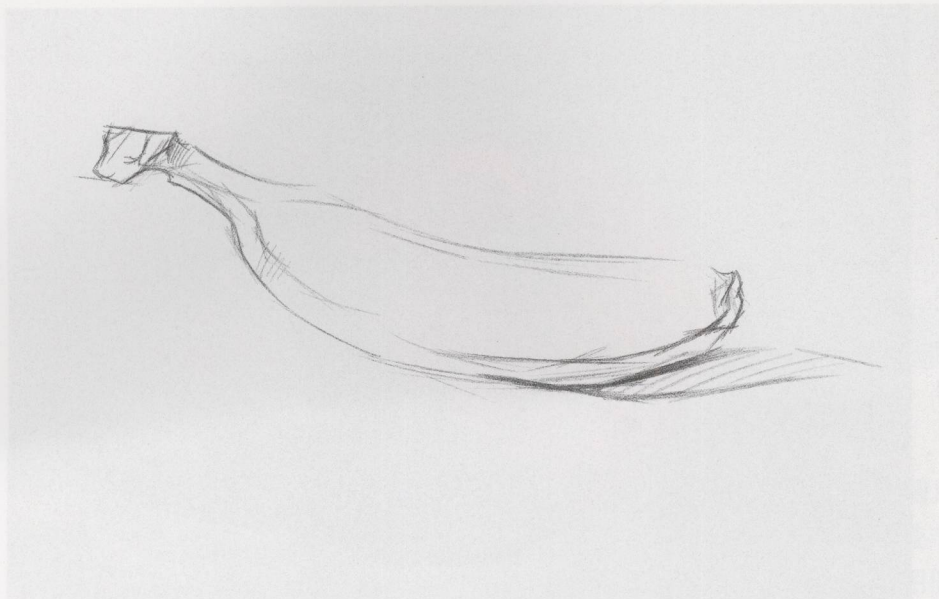
4. 铺出大色调及背景关系, 因红与绿互补, 所以物体周围应画得略偏绿灰色, 这样才能使整张画面生动、有趣。物体暗部的红色应占更多的比例, 否则红与黑或红与普蓝相调和成的暗部颜色就会产生“焦”的感觉。

西红柿画法

5. 西红柿色泽红润, 光滑通透, 质地柔软。因红颜色干湿变化大, 最难掌握, 所以不能像画苹果一样画得太厚。还有, 不宜与别的颜色相混合, 主要与同类红色相调和 (例如: 橘红、朱红、玫瑰深红等), 否则容易画脏, 红色容易变暗。西红柿上的高光多且比较特殊, 一般有冷色也有偏暖色的。另外, 物体边线处理注意与背景相融合。

1. 用铅笔起稿。

2. 再用熟褐画出基本形。

3. 香蕉的颜色以柠檬黄、藤黄为主，给人以新鲜感觉，可直接用薄柠檬黄、中黄铺出亮部颜色。