

J 215
10

河北师范大学美术系基础教研室
宫六朝 著

SHUIFEN JINGWU XIESHENG RUMEN

水粉静物写生入门

水粉静物默写训练

水粉静物写生入门

河北师范大学美术系基础教研室 宫六朝 著

农村读物出版社

学生作业点评

中央工艺美术学院 入学新生作品观摩

(清华大学美术学院入学新生作品)

水粉静物写生作品欣赏

DRAWING ART 水粉静物写生入门

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉静物写生入门 / 宫六朝 著.
—北京: 农村读物出版社, 2000.7
ISBN 7-5048-3170-0

I. 水… II. 宫… III. 水粉画: 静物
画: 写生画—技法 (美术) IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999)
第 71658 号

出 版 人 沈镇明
责任编辑 潘金妹
封面设计 李迎军 潘金妹
出 版 农村读物出版社
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号 100026)

网 址 <http://www.ccap.com.cn>
发 行 新华书店北京发行所
印 刷 北京百邦印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/12
印 张 5.33
字 数 125 千
版 次 2000 年 7 月第 1 版

2000 年 7 月北京第 1 次印刷
印 数 1~8 000 册
书 号 ISBN 7-5048-3170-0/J · 291
定 价 28.00 元

ISBN 7-5048-3170-0

9 787504 831705 >

序言

读者朋友们，所有报考各类美术院校的青少年美术爱好者们！由于水粉画独具的魅力，再加之作为现今美术基础色彩训练中的必修科目之一，水粉画的正规训练也就显得尤为重要。不论你报考美术院校的任何专业，都要经过色彩画考试(主要是水粉画)。因此，你只有学好色彩画，才能以优秀的成绩跨进院校之门，才能为你学习任何美术专业打好基础。

对初学者而言，水粉画的学习没有任何捷径可循，只有从最基本的静物写生入手，扣紧每一个步骤、每一个环节，扎扎实实一丝不苟地从基础学起才是正理。在这个过程中，能够有一份详实的参考资料，一本正规的工具书是至关重要的。本书正是基于此编撰而成。针对初学者的特点，从最基本的细节出发，以简明易懂的文字和大量的范画欣赏、评析的教学途径，力求使读者在读后能有所收获并对自己的艺术学习有一个较为客观的认识，以利于在今后的求索中把握自己，去摘取艺术王冠上的璀璨明珠。

宫六朝

水粉静物写生入门

水粉画初步训练

浅谈水粉画与静物写生

水粉画是水彩画的一种，它是在水彩中加入大量白粉增加了覆盖力和表现力。水粉画有同油画一样的表现力，既能高度概括，又能深入刻画，不仅能干画雕琢，表现出近似油画浑厚、真实的效果(图2)，而且能渲染湿涂，表现近似水彩之畅快淋漓的氛围(图1)。

水粉色彩广泛用于工艺美术设计、舞台设计、广告宣传、连环画等方面，具有较高的实用价值。因此，目前国内许多美术学院都不同程度地开设水粉课，尤其是工艺美术院校。大多数院校的的色彩基础训练都是通过水粉画来完成的。建议初学色彩写生的学生选用水粉画作为训练形式，还因为画水粉画具有工具简便、易于携带、便于操作、经济实用等优点。

● 马齿菜花

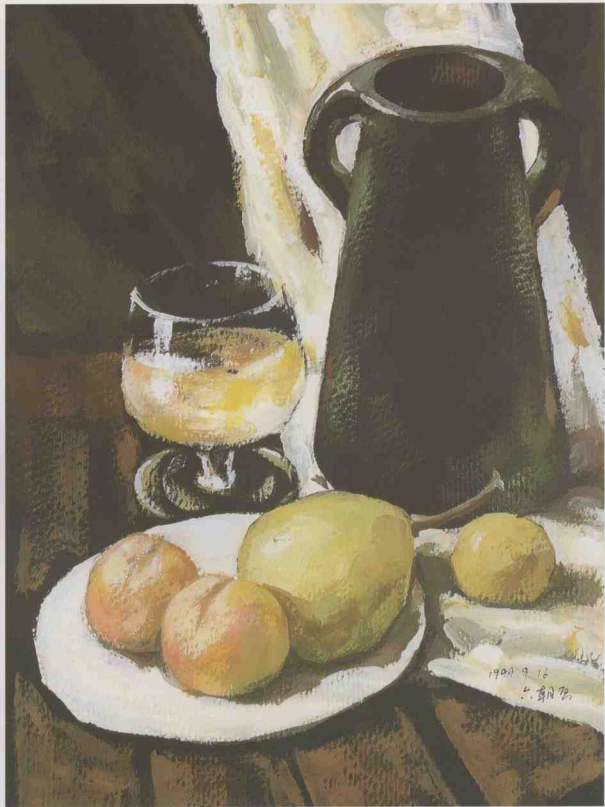
● 宫六朝 作

图1

静物画作为造型艺术中一种相对独立的题材形式，同人物及风景画一样，在画坛占有重要位置。同时，静物色彩写生也是色彩训练的最佳途径。初学色彩者必须遵循从简单到复杂，由静止到运动这一训练过程。水粉静物写生是这一认识过程所不可缺少的阶段。

作为色彩基础训练的水粉静物写生，是绘者进行充分色彩训练的好形式。静物因其静止的状态、固定的物体和稳定的光源而给初学者提供了掌握艺术规律的良好基础。绘者可以反复推敲画面的构图、节奏、大小、疏密、空间、虚实、质感等绘画因素，潜心研究静物中总体色彩构成和各部分色彩之间的关系；同时又有充分的时间研究如何运用工具和技法，从而使绘画水平得以提高。

通过给初学者系统简洁地介绍有关色彩的基本知识，水粉画的工具材料性能和特点，以及在水粉静物写生中的诸多绘画构成因素和基本要领，使其能够在学习有关理论的基础上进行大量的绘画实践，并以此为基点去探索领悟，从而掌握水粉静物写生的规律。

● 深度真实的油画效果

● 宫六朝 作

图2

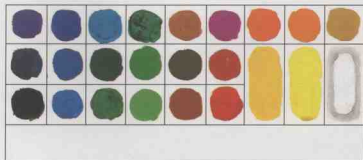
工具与材料选择

笔 水粉画在用笔上不像其它画种那样严格,除水粉专用笔外的水彩、国画、油画、板刷、化妆用笔都可以选用。一般的漫画法中多用柔软而有弹性的羊毫及狼毫笔;干画多使用较硬的笔,甚至有的人用油画笔(猪鬃)。

纸 水粉画用纸要选择质地坚实,吸水性适中、表面较粗的纸张,如水粉纸、水彩纸、绘图纸、卡片纸等。另外,用纸也因画者的作画水平、偏爱及习惯差异各不相同,但目的都是为了求得绘画的最佳效果。

颜料 目前市场上所出售的颜料很多,有瓶装的,也有锌袋装的。一般大瓶装的较粗糙,适于画大幅广告宣传画;锌袋装的颜料比较精细,适于画水粉写生作品。

白粉(即指白色颜料) 水粉画的名称,便是因用白粉作画而来。水粉画如果缺少了白色的调配,就失去了水粉画的味道。从某种程度上说,白色就是画面的光,颜料加入白色之后能提高画面的明度和减弱纯度。另外,水粉画用白色也要

● 各种颜料在 24 槽调色盒中的基本排列

图 4

加以控制,该用的地方如亮面、灰亮面可以大胆使用,暗部则应少用或不用,以保持明暗分明。

水粉调色盒 目前作画常用的水粉调色盒有两种,一种是盒盖连体的,一种是盒盖分体的。连体的调色盒槽浅,容量小,放置颜料易干,但它色槽底部的坡形结构对用笔调色方便。分体调色盒色槽深,容量大,对颜料的保湿时间长,不易干枯,24 槽的设计能满足写生时所需各种颜料的放置,现在更多的人选用这种调色盒(图 3.4)。

调色盘 单独的水粉调色盘是没有的。一般在画小幅画时直接用调色盒的盖作调色盘,也有人喜欢用医用搪瓷盘、白瓷盘等器皿作为调色盘。

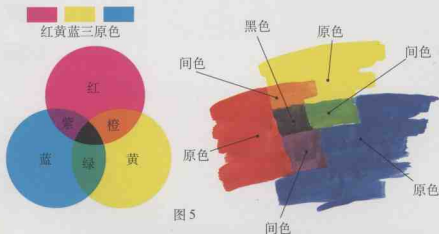
图 3

色彩基本常识

色彩学常用的名词术语

原色 指红、黄、蓝三色。这三色无论是色光还是颜色本身，是其它任何颜色调配不出来的，而三原色却可调配出各种各样的颜色来，所以人们把三原色也称为母色(图5)。

间色 在三种原色中，用其中任何两种相混合产生出来的颜色就是所谓间色(图6)。

● 两种原色相调配出的间色 图6

复色 一种间色与另一种原色或间色相混合产生的颜色就叫复色，也叫再间色(图7)。

补色 也叫余色或对比色。三原色中的一个与由其余两个混合而成的间色相对照时互为补色。复色间也互相对照，也互为补色(图8A、图8B)。

● 复色 图7

● 补色关系 图8A

- 一种原色与一种间色成为冷暖互补的补色图

图 8B

极色 黑和白叫极色。作画时基本上不用纯黑和纯白直接上画面，从色彩学角度讲，纯黑和纯白是没有色彩的，但黑和白在调配色彩时又起着重要的明暗作用（图 9）。

- 黑白调配明暗颜色的作用

图 9

进色与退色 凡是冷色类的颜色都有收缩、深远和向后退的感觉，所以叫退色；凡是暖色类的颜色都有扩散、发扬和向前突出的感觉，所以称为进色（图 11）。

- 进色与退色

图 11

- 暖色

图 10A

- 中性色

图 10B

- 冷色

图 10C

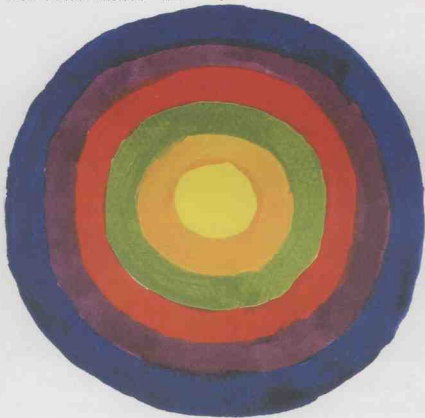
冷色与暖色 众多的颜色大体可分为冷暖两大类，凡是红、橙、黄、赭、褐成分较多的归为暖色（图 10A）；凡是蓝、青、紫色成分较多的归为冷色（图 10C）；绿色属中性色，但也分为冷暖，如翠绿冷、浅绿暖等（图 10B）。

● 色相 图 12

色相 颜色的貌相或颜色的名称，指色彩从种类上的区别，如红、黄、蓝等(图 12)。

色度 色彩明亮的程度。取决于各种色彩含黑色量的多少，彩色明度强弱的次序大致是这样排列的：黄、橙、绿、红、紫、蓝(图 13A)。色彩明度及纯度力量的发挥运用，会产生视觉冲击力强的效果(图 13B)。

● 色彩明度的强弱排列 图 13A

色性 色彩冷暖的性质。各种不同色彩的对比会给人一种冷暖不同的感觉，这种冷暖的区别就是色性的区别(图 14)。

● 暖的色性感觉 图 14 ● 冷的色性感觉

纯度 是指色彩鲜明和纯正的程度。色彩纯度的高低取决于其它色素的多少而对其所起的作用和影响(图 15)。

● 纯度系 图 15 ● 不纯色系

饱和度 指纯度色彩中，各个颜色把它自身所具有的色彩增加到极限，以保持色素最大凝集状态，使其色彩纯度、明度的力量发挥到顶点(图 16)。

图 16

● 饱和度

● 饱和度下降色

● 色彩纯度
及明度力量
的发挥

图 13B

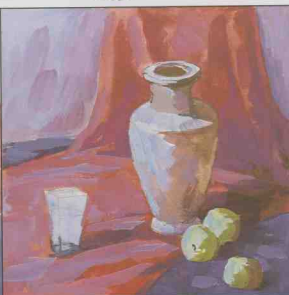
固有色 是指物体本身固有的颜色特征。一般来说，任何物体都有它自己的颜色。这是根据光的作用而得出的一个概念(图 17)。

光源色 来自不同发光体具有不同色相的光色，这种光源的色素称为光源色(图 18)。

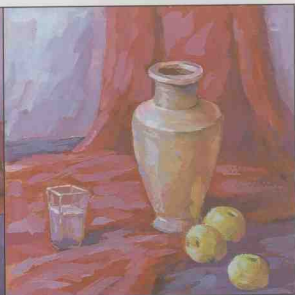
环境色 一个物体色光的反射必然会影响到周围的物体，这种在一定环境和条件下所显示出来的色彩就叫环境色，也称条件色(图 19)。

● 假设的物体固有色状况 图 17

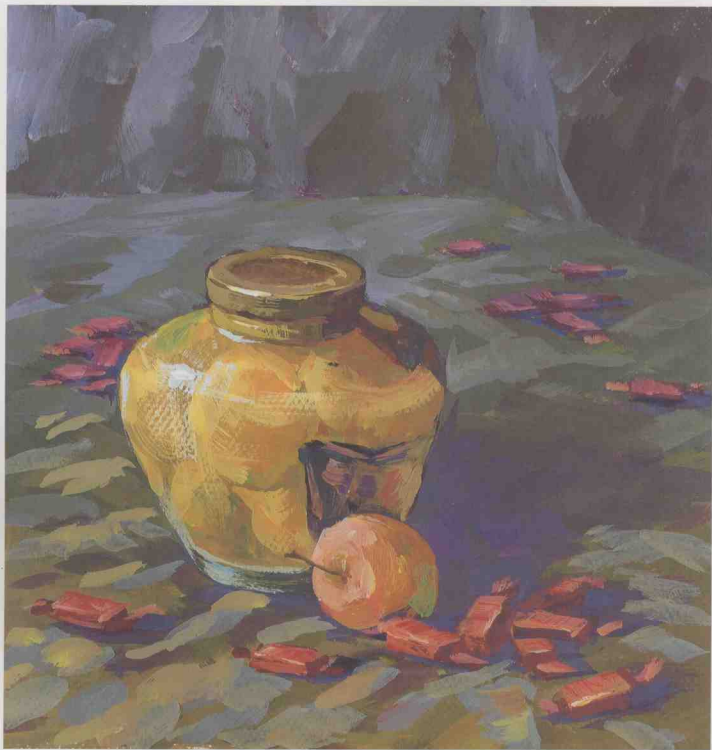
● 室内物体受冷光源(天光色)
影响后的状况 图 18

● 固有、光源、环境色所形成的
色彩整体关系 图 19

空间色 也称透视色。任何物体都摆脱不了空间透视变形的规律,色彩也一样,暖色物体经过空间深远透视而变冷,冷色则变灰。这种现象就是空间色在发挥作用(图20)。

色调 在几种不同颜色的物体上,笼罩上同一光源色,物体同时都带有偏冷或偏暖的色光倾向。在光和环境色的作用下,杂乱的各种物体色彩在对抗中又形成整个关连,这种色的倾向就是色调。色调从色相上分有红调子(图21A)、绿调子(图21C)、黄调子等(图21B);从色性上分为冷调子(图22A)、暖调子(图22B);从色度上分有灰调子(图23A)、亮调子(图23B)、暗调子(图23C)等。

● 室内静物的空间色变化

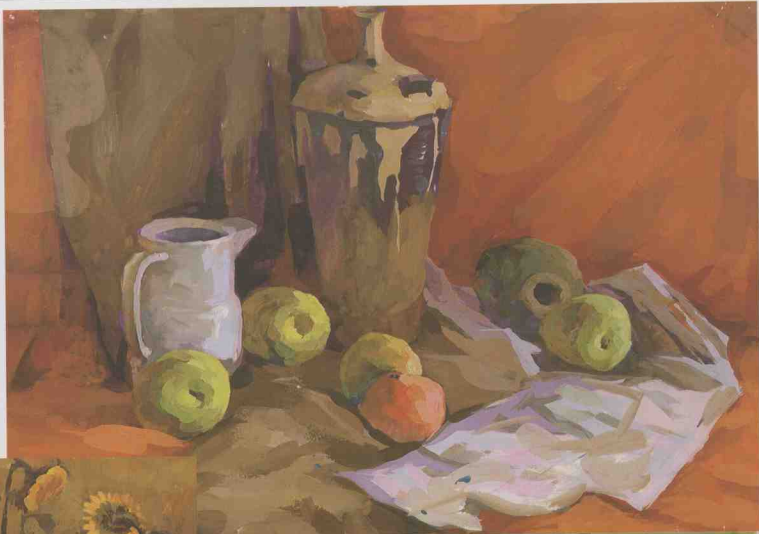
图20

● 色彩中的色调从色相上分有红调、绿调、黄调……

● 红调子

● 李剑章 作

图 21A

● 绿调子

● 杨秋霞 作

图 21C

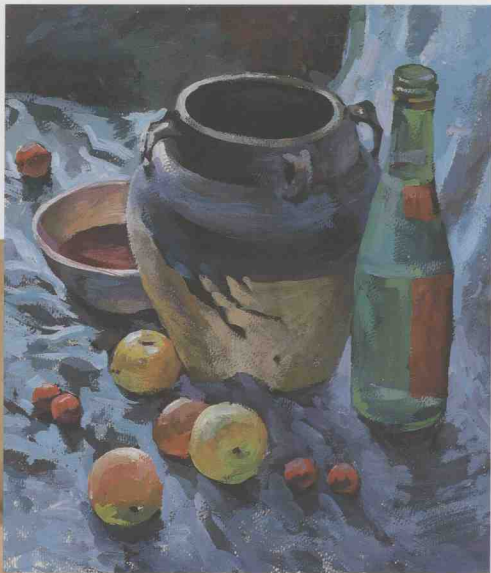
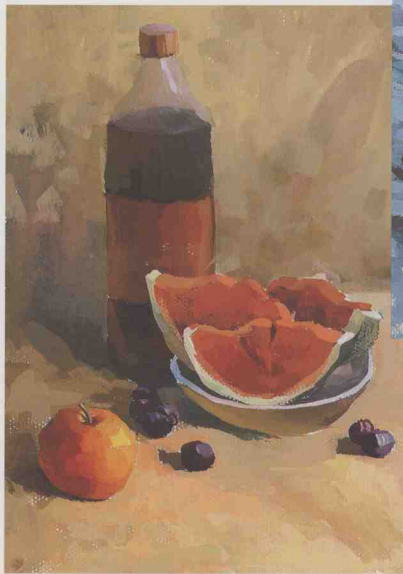

● 黄调子

● 宫六朝 作

图 21B

- 色彩中的色性分为冷调、暖调……

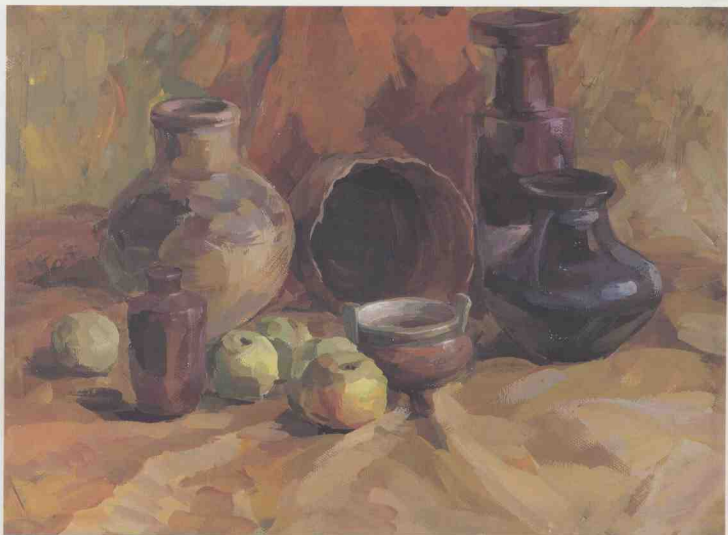

● 冷调子
● 孙炳明 作
图 22A

● 暖调子
● 王莉芬 作
图 22B

- 色彩中从色度上分有亮调、暗调、灰调……

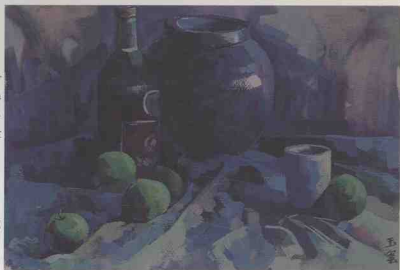
- 灰调子
 - 卢彤作
- 图 23A

- 李俊杰作
- 图 23B

- 褚玉奎作
- 图 23C

色彩构成的诸因素

自然界的物体色彩是由固有色、光源色、环境色相互影响而形成的。下面就把这三者间的个体因素和相互关系分别——介绍：

固有色因素 物体只有对不同光波的固定吸收和反射等光学特征，而没有真正固定的色彩，通常所称“固有色”的含义是指在特定条件下(即一般强弱的白光照射下)物体呈现的颜色。

光源色因素 色是光的产物，没有光就看不到色彩，而光源本身又带有色相。我们画静物时利用窗口射入的天空光色，天越清澈晴朗，光色越偏冷蓝色。物体受不同色相的光源照射后就改变了亮面物体的固有色而罩上一层光色。

环境色因素 指在一定环境下，周围物体的颜色相互影响所呈现的色彩，它是决定物体色彩的第三个因素。

色彩变化的基本规律

(1) 色彩的冷暖规律

物体的亮面受光源色决定(光源的冷暖决定了亮面色调的冷暖)呈现的色相是固有

色和光源色的总和，暗面受周围环境色决定(环境色的冷暖决定了暗面的冷暖)呈现的色相是由固有色的纯度、光源色的饱和、环境色的强弱来决定的。中间色调介于受光面和背光面之间，受光源的影响又受环境影响，呈现的色相是光源色、环境色和固有色的总和。另外，明暗交界线是物体最暗的部位，它的冷暖倾向也最弱。实际上明暗交界线也是冷暖交界线。

● 色彩冷暖变化关系

图 24

它既含亮面的色彩又有暗部的色彩，是明暗两面对应色彩的总和(图24)。

(2) 色彩的空间透视变化

空间透视变化规律，是一切造型艺术所必须遵循的。因为人们是按近大远小的透视原理来判断物体远近距离的。用色彩表现画面物体的空间距离感也表现物体立体感、深度感和远近关系，都与空间透视变化相关。人的眼睛看东西的远近有一定限度，空气透明体也含有一定的水分和杂质。离我们越远，水分和杂质的厚度就越大，对光线的传递阻碍作用也越大，在视觉上给我们造成近的物体清楚，越远越模糊不清的感觉，这是空间透视形成的原因所在。根据这个道理，我们可以总结出色彩透视变化规律。

色彩明暗方面 物体离我们越近，明暗面对比越强；越远则越弱，远到一定程度明暗面就不分清楚而混为一个平面了。

色彩冷暖方面 物体离我们越近，冷暖色越分明；越远暖色越变冷灰、冷色越变弱变灰，远到一定程度冷暖色就难以分清而混为一种灰色了。

(3) 色彩强弱变化的基本规律

色彩强弱变化是由空间透视及物体自身色彩因素引起的。同样色相、色度、色性的东西，近的强远的弱，同样饱和度的物体，中间色弱，从色性上讲，暖色比冷色强，冷色又比中间色强。从色彩的纯度上讲，色彩纯的强，不纯的弱(图25)。

色彩的几个对比要素

(1) 色相对比

写生时，首先要区别所描绘对象各部分的基本颜色，进而从整体作出准确的分析、辨别。通过对比，我们可以准确地把握色相，在整体的比较之下，画出各种关系中色彩的特性特征，并使之统一在整体画面联系中。

(2) 色彩的冷暖对比

色彩的冷暖是由不同的色彩引起人们对生活的不同联想

● 自然界风景空间色彩变化

图25