

静物花卉写生技法

美术技法丛书

静物花卉写生技法

杨健健 著

陕西人民美术出版社

序

水粉画大致可以追溯到史前石器时代，如法国的拉斯科洞窟画，我国半坡的彩陶，广西和宁夏的岩画……，它们都是用水调和兽脂与天然矿石粉末合成的颜料来绘制的。较早期的欧洲的胶彩画也是水粉画的前身。

随着科学技术的发展，现今的水粉颜料已经是一种色彩明亮、艳丽，粘着力强，覆盖性能好，能大面积平涂，亦可精细刻画，实用性能强的绘画材料了，它广泛应用于绘画、装饰画、建筑设计、染织设计、装潢设计等方面。

中西绘画原有许多共同之处，近百年来，我国老一辈画家，如林风眠、关良、李有行先生，都用水粉颜料画出了享誉中外的艺术珍品。但是这些著名的大师在他们进行绘画独特个性创造之前，也都具备了最基本的绘画语言训练，为进行创造打下了很深的基础。

健健的这本《静物花卉写生技法》一书，就是为初学者掌握最基本方法而写的技法书籍。它从颜料、工具性能入手，对水粉写生画法及色彩规律结合自己的实践经验深入浅出地作了详尽的阐述。这是一本很好的图文并茂的色彩画教科书。

好几年前我见过她的一些水粉画，画如其人，她的画生动、实在。她画静物、人物、风景，好像更喜欢画花。她笔下的牡丹、秋菊、玉兰、茶

花，都画得层次丰富、绚丽洒脱。因为是写生画，所以无论是画风中的花，雨后的花，室内或户外天光下的花，都各具特色。

她在台北市和荷兰艾因霍温市举办的两次水粉画个人画展，都十分成功，大部分作品被当地收藏。她画的《蔷薇》、《阳台上的丁香》、《苏州河上》也被中国美术馆珍藏。

健健是一位性格活跃、艺术上兴趣广泛的画家，不仅是水粉画，在染织装饰、儿童画、插图、仕女画以及大型壁画方面，都创作了大量作品。之所以如此，我认为这是和她的坚实的绘画基本功分不开的。

在西安美院，她培养了众多优秀的学生，有的已成为著名的画家。也有许多学子在她的辅导下，考上了各地的美术院校。该书中也选用了她的三个孩子的几幅作品。这些画都是在他们年仅十六七岁时所作，可见掌握方法的重要。

现在她又将自己数十年的绘画经验毫无保留的献给读者。这些经验、体会写得深入细致，其中的几组步骤画，显然是为学生示范时随画随拍的，看了有亲切、自然、可信的感觉。

写这本书也是作者有感于杜琦先生的热心。虽然辗转多年，今天得以出版，亦是可喜的事情。在当前西画界盛行的抄、描照片的风气中，出版这本绘画写生的技法书，是颇有意义的。

郭振华

1992年8月于北京

目 录

序.....	(1)
--------	-----

第一章 水粉颜料与工具

一、颜料	(1)
二、纸张	(2)
三、画笔	(2)
四、笔洗	(2)
五、画架	(2)

第二章 水粉画技法

一、用水	(4)
二、用白	(7)
三、调色与着色	(9)
四、覆盖	(10)
五、衔接.....	(11)
六、用笔.....	(12)

第三章 水粉静物写生

浅谈静物画	(13)
一、怎样摆静物.....	(13)
二、水粉静物写生的方法与步骤.....	(17)
三、水粉静物写生中应注意的几点.....	(20)
四、质感的表现	
金属制品.....	(25)
玻璃器皿.....	(25)
陶瓷器皿.....	(27)
编织的器物.....	(29)
蔬菜和水果.....	(29)
翎毛.....	(31)
纺织品.....	(31)

第四章 水粉花卉写生

一、花卉的生长特征.....	(33)
二、水粉花卉写生的方法步骤.....	(34)
三、水粉花卉静物写生的方法步骤.....	(36)
四、水粉花卉写生的几点体会.....	(39)

1. 造型的选择与构图·····	(39)
2. 花的色彩与质感·····	(40)
3. 画面意境的处理·····	(41)
第五章 写生色彩	
一、色彩的形成与绘画色彩·····	(42)
二、写生色彩·····	(42)
三、色彩的三要素·····	(42)
四、构成色彩的自然因素·····	(43)
五、光色变化与形体·····	(44)
六、色彩变化与空间·····	(44)
七、色调·····	(45)
画页	(46)
后记	(62)

第一章 水粉颜料与工具

一、颜料

1. 水粉颜料性能:水粉颜料是由矿物质色粉末或植物性沉淀色、化学颜料与薄树脂、甘油、甲醛等结合剂混合而成,呈软膏状。覆盖力较强,是属于不透明色。它既可像油画一样厚涂,调水后又可产生水彩那样的水色交融渲染晕化的效果。但由于其粘着力不及油画、丙烯等颜料,因此过厚则易龟裂脱落。同时因为水粉颜料不像水彩颜料是半透明色,过多的用水,色彩便会灰暗。

2. 水粉颜料的特点:水粉颜料纯度高,色彩鲜明,但水粉颜料的色彩干枯和潮湿时有较大的区别。一般是湿时深干后变浅,尤其是矿物质颜料如赭石等深浅变化相当明显,个别的颜料如普蓝、玫红因色粒较轻,在从湿到干的过程中颜色慢慢上浮,干后颜色会比潮湿时偏深一些。

3. 水粉颜料的鉴别:颜料、树胶、甘油等成分比例结合的好、加工精细的颜色是有较好的粘着性的,用笔挑起能拉成丝状,富有弹性的是好颜料。有的颜料过稀,呈豆腐渣状,覆盖力不强。也有色彩不纯正的都是属于质量不好的颜料。

4. 水粉颜料的选择:由于水粉颜料容易干枯,在选择时应注意:锡管的要捏一下是否柔软,瓶装的颜料要看看沉淀了的颜色上面有没有一层薄薄的胶水。若胶水过多使用时可把过多的水份倒掉,上下搅拌均匀后再行使用。

5. 颜料种类:目前市场上常见的水粉颜料有三四十种,如:锌白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、深黄、桔红、朱红、大红、曙红、洋红、玫瑰红、桃红、紫罗蓝、孔雀蓝、鲜蓝、湖蓝、天蓝、粉绿、翠绿、淡绿、墨绿、橄榄绿、赭石、熟褐、土红等。这些颜料有的色相十分接近,我们使用时按自己的习惯从每组冷暖相似的颜色中选一两种即可。一般有二十多种颜色就基本够用了。

6. 使用水粉颜料时的排列秩序:不论是使用调色盒或调色板调色,颜料都多以冷暖色排列,这样即使颜料稍有流动或在调色时互相浸染一点,因色相接近也不会影响太大。

下面是两种水粉盒色彩排列秩序举例:

淡黄	桔红	朱红	赭石	熟褐	钴蓝	湖蓝	粉绿
柠檬黄	桔黄	大红	玫瑰红	青莲	群青	深蓝	淡绿
白	土黄	洋红	深红	煤黑	普蓝	橄榄绿	中绿

普蓝	钴蓝	湖蓝	翠绿	淡绿	柠檬黄	中黄	桔红	大红	玫瑰红	熟褐
煤黑	群青	深蓝	中绿	粉绿	白	淡黄	土黄	朱红	深红	赭石

调色盒里的颜料在画完一次后,要把颜色上面一层沾脏的部分用笔轻轻挑掉,然后滴上少量清水,用海棉垫覆盖或把盒子装在塑料袋里以保持颜色湿润。这样既节约颜料又便于使用。

二、纸张

1. 水粉画纸张的选择:水粉画对纸张的要求不十分严格,只要吸水性适中,上色后依然平整的纸都可作画。水粉画以选择纸纹稍粗、纸质坚韧、厚实的纸为好。这种纸保持水份时间较长,又能适当吸收水份,作画不易起皱,能充分发挥水粉画的表现技法。

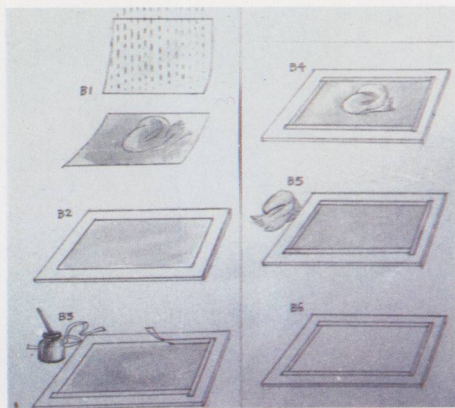
由于水粉颜料覆盖力强,在木板上、石灰墙上及有色纸上等均可作画。

2. 水粉画纸的使用:不同质地的纸张,吸水性能不同,除水粉画纸外,白板纸、高丽纸、水彩纸、绘图纸都可画水粉画。

善于掌握与利用这些纸张的不同特性便会产生出许多变化各异的画面效果。一般情况下使用吸水性较强的纸张时调色水份要少,蘸色要饱,用色宜单纯些,以免颜色被纸吸收后画面灰暗。像高丽纸、宣纸还可正反两面作画。

表面过于光滑的纸,着色则应薄一些,水份也不宜太多,否则颜色容易脱落或有斑驳的水渍。

把纸裱在画板上,纸面平整,着色时用笔舒畅,便于作画。

上图裱纸的步骤

1. 用水把纸淋湿或用湿毛巾均匀擦湿,不要有积水,只要潮湿即可。

2. 把纸的潮湿的一面向上平铺在画板上。

3. 裁好较韧而薄的纸条,用浆糊或乳胶把纸的四边粘在画板上。不要有空隙。

4. 把拧过的湿毛巾放在纸中央。

5. 纸边干后,将湿毛巾去掉。

6. 让整张纸自然阴干。不能曝晒,以免纸张干裂。

三、画笔

1. 用不同类型的笔作画会有不同的效果。用水粉笔、油画笔、图画笔、化妆笔都可作画。狼毫笔不论扁头和圆头的,由于笔毛挺直、软硬适中、富有弹性,是比较理想的水粉画笔。目前市场上销售的水粉画笔一般为兼毫,笔毛厚薄适当、含水量多,使用时笔触效果多变,很适宜作水粉画。

2. 长锋的羊毫笔太软不宜画水粉,尤其是干画法,软毛笔拖不动会使画面沉闷。

3. 一套笔的型号按大小排列一般有十几个号。水粉写生时可分大、中、小三种类型选五六只自己用顺手的即够用了。

4. 大面积涂抹时要用板刷和排笔,细微部分的刻画则需要尖细的笔。有些画笔笔毛过厚,蘸色后笔尖收不拢,用刀片稍稍把外围的笔毛削掉一些。

5. 用空气压缩机的高压气流通过喷笔绘画,色彩光洁、细腻,衔接均匀柔和,是招贴画、年画常用的手法。

其它如用油画调色刀、丝瓜筋也可作画。

四、笔洗

1. 较浅的笔洗易于把笔根上所含的颜料清洗干净,笔洗宜大而浅。作画换水不方便时可同时用两个容器,一个作清洗笔上的脏色,一个用来蘸水作画。

2. 准备一条吸水性较强的棉织物或一块海绵,在天气潮湿阴冷时用它吸去笔上多余的水份,也可用它清洗调色盒。

五、画架

带有能升降的支架的画箱自然是外出或室内作画都比较理想的工具。

在室内作画,如无特制的画架,一把椅子也可成为很好的代用品,既能搁画板,又能放置调色盒。

1 野菊花

2 野菊花的局部

第二章 水粉画技法

一、用水

1. 水在水粉画中起着稀释和媒介的作用。作画时要用适量的水去调配颜色,但水粉颜料和水彩颜料的透明度不同,所以过多的用水调色,色彩会出现不饱和、灰暗、没有分量、水渍斑斑的现象。过少的使用水份又会使色彩干枯、含色粘厚、难以用笔,甚至干后龟裂、剥落。所以水粉画调色时用水要适中,以用笔流畅能盖住底色为宜。干画法与湿画法就是指用水的多少及着色时间的掌握而产生的不同的画面效果。

2. 湿画法 指用较多的水去稀释颜料,并根据着色时画面所处的干湿状况,控制好着色的时间,让颜料自然流动、相互渗透,产生水色淋漓、模糊、柔软、平滑的效果。适于画空灵的背景、轻柔的织物、物体的暗面……用湿画法作画在表达画面的意境、气氛时能产生偶然和意外的效果,使画面生动自然(如图2、图3)。水粉颜色加水越多,干湿变化就越大,水份越多,干后变得越浅。因此要达到预期效果,在着色时宜画深一些。

水份用得过多,画面处处平均用水时,会出现结构松散、水渍斑斑的现象。

4 南瓜静物

5 南瓜静物局部

3. 干画法 笔上所蘸颜料里含水份较少,用肯定的笔触,块面分明地塑造形体,使之产生厚实强烈的效果。前面的物体、坚硬的器皿、物体的亮面,宜于用干画法。如图(4)就是以干画法为主的例子。在画面深入刻画、修改、调整、覆盖时用干画法。干画法因含水量少,干湿变化就小,这样作画必然因素多,与预期效果比较接近,容易掌握色彩及明暗的程度。但是掌握不好、不讲虚实、到处画得很厚也容易显得刻板、僵硬。

一般来说每张画面上总是根据对象的变化用干湿结合的方法来作画的。如图(3)背景、暗面的物体是湿画法,前面的牡丹是干画法。

二、用白

水粉画与水彩画不同,在画浅色的物体

时,它需要调白色作画,没有大量的白色,画面就亮不起来。如图(5)的白衬布、白盘子。白色也是调配各种色彩的主要媒介。各种颜色与白混合,增强了其本身的色彩明度,丰富了中间色彩的层次。

白色调配的多少,除决定色彩明度的变化外,同时它还会改变颜色冷暖性质。如大红加白色后就成为偏冷的粉红色。像西洋红调白所产生的粉红几乎含有明显的蓝色素。颜色加白后一般都比原色偏冷,纯度也降低。

在水粉画中过多或平均使用白色,就减弱了色彩的纯度对比,使画面混浊、粉气、没有分量。

在描绘透明的暗部,尤其是深色的物体的暗部时,用白要特别慎重,有时是一点白色都不能掺进去的。

6 亮调子静物 湛多作

三、调色与着色

调色不可过匀,尤其是冷暖色不能调得太匀,否则就等于把红、黄、蓝的色彩微粒均匀混合起来,成为死灰色。色彩没有了冷暖的对比,就不生动。所以说同样几种颜色相调,调色的方法不同就导致不同的效果。如图(6)白衬布、物体及投影的色彩,可以明显的看到几种不同冷暖色相调时由于只是用笔蘸上颜色后直接画在纸上,随着用笔的变化在画面上调色,因此色彩明快、富有变化。若这些颜色反复地在调色盘上调制后再画到纸上,就没有这种色彩跳跃生动的效果。

作画时颜料品种多,调色就更方便些。

有些颜色无需调合,就是很好看的色彩。如很鲜亮的玫红色,用大红加蓝就不可能成功。饱和的色彩还是颜料本身纯正。但

个别的色彩却是调出来的更为鲜明。如柠檬黄加湖蓝是极鲜明的淡绿。如图(50)逆光的树叶。玫红同湖蓝调配的紫色也是非常漂亮的。如图(60)紫丁香的暗面,图(65)投影里的紫衬布。

水粉颜色干湿变化较大,一般干后略变浅,所以调色时应略重一些。但对于干后会变重的普蓝等色在和其它色调配时又应该适当少用一些,因为它们的浸染力很强,尤其和浅色相调时更要注意。

水粉画并不忌讳调黑色,但黑色和普蓝一样染色力较强,使用要慎重。深重的色彩中调进黑色,色浓重而透明。有些沉着的浅色,在加白粉之后,再调进一点点黑色,色彩显得沉稳。但是切不要把偏灰的色彩都加黑来调,那样会使画面缺少生气。

根据画面需要调出适量的颜色,不可过

7 深调子静物 湛河作

多或过少。大面积着色时应调出基本色,再边调边画,否则容易画花。

调色盘上应该按冷暖大致分几个区域来调色。尤其应当留一块没有掺进白粉的地方作为调深重的色彩时使用。调色盘上颜色过干、过脏时应清洗后再作画。

调色时笔要放开,并随时利用调色盘上的颜色去调色。这样也容易保持调色盘的湿润,不致使色彩干枯。

四、覆盖

水粉颜料遮盖力很强,便于反复深入地刻画对象。但颜料见水后溶化,覆盖时底层易泛起,作画时应注意几点:

1. 第一遍色应薄一些,后面则一遍比一遍厚,才能更好地覆盖住下面的颜色。尤其是加白较多的亮色,若用稀薄的色彩去覆盖就不容易盖住,还会把色彩搞脏,水渍斑斑。

2. 在覆盖时用笔要轻捷,不要无目的地反复涂抹。

3. 画面颜色过脏过厚时不易再覆盖,可用清水局部洗掉它,待干后再作画。

4. 画面颜色在将干而未干时不易作修改或覆盖,这样会因底色泛起而越画越脏。

5. 水粉颜料各种色的覆盖能力不完全相同,如柠檬黄、曙红等覆盖力较弱,只有调粉或调其它覆盖力较强的颜色时才能盖住底色。

由于颜料覆盖力的不同,所以要善于利用色彩在纸面上一次性的效果,如图(63)深红色花及叶子的暗面是最浓郁的色彩,深浅的变化靠用色厚薄一次画出,才会浓重而透明。

五、衔接

水粉颜料易干，因此不易衔接，要掌握好水份和时间。天气干燥时，可将纸面先用水湿润后再上颜色。

几种衔接手法：

1. 当前一种颜色未干时，紧接着画上另一种颜色，让两种颜色自然流动，相互渗透。如图(1)中暗面的衬布、柿子的画法。

2. 颜色的转折变化是靠形体肯定色相准确的色彩过渡。如图(8)中的石榴、梨的画法。

3. 用枯笔扫或用尖笔像素描排线似的画法使色彩逐步过渡，如图(8)的苹果。