

SECAI RUMEN

SHUIFEN JINGWU HUAF

张雪茵
著

色彩入门

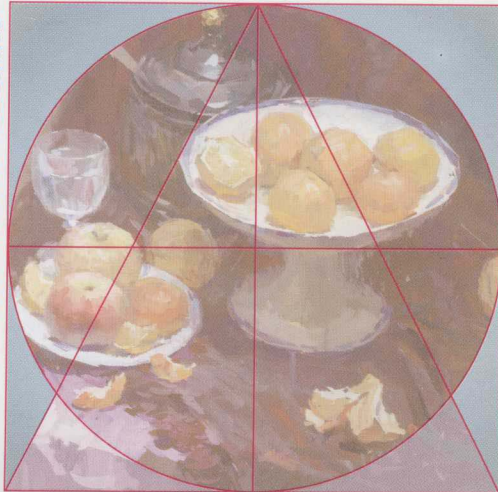
水粉静物画法

陕西人民美术出版社

SECAI RUMEN

SHUIFEN JINGWU HUAF

张雪茵 著

色彩入门

水粉静物画法

陕西人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉静物画法 / 张雪茵著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2004.2

(色彩入门)

ISBN 7-5368-1748-7

I. 水... II. 张... III. 水粉画: 静物画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 122558 号

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安新华印刷厂印刷

889 × 1194 毫米 16 开本 5 印张 10 千字

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-5000

ISBN7-5368-1748-7/J·1394

定价: 28.80 元

序

早年，由于工作的关系，我自己也曾编写过类似的书籍和画册，这次旧事重提，面对源源不断的广大美术爱好者的要求，我应从何处说起呢？

考虑到是色彩的“入门”，我首先想到印象派的色彩，于是在正文中就开宗明义、蜻蜓点水，将这初衷写进本书的引言部分，以期引领初学者关注诗一般的美妙色彩，和它在人们心中曾引发的那种心灵和情感波动之涟漪。

色彩问题应是一本厚厚的“书”，是可能终生与绘画家们相伴的话题。当面临学习色彩第一课之时，我首先选其中必须了解的内容加以阐述，并按照编辑此套系列丛书的要求，将画和画的点评欣赏分量放得较重一些，因为画画毕竟是更加感性的事情。而在文字部分，则将重要的色彩整体观察方法交到“找颜色”这个“找”字上，我想“找”和画色彩的反复实践过程，可能是通达将理性与感性结合得更好一些的途径和契机。

张雪茵
2004年元月

编者的话

去年五月，美术出版社刘青青女士约我参与由她策划编辑的绘画入门系列丛书之一《色彩入门·水粉静物画法》的编写工作，我当即欣然应允下来。后来，因我这方面种种特殊缘故拖延了时日，误了一些事情，但总算在最后期限之前交了稿，不安之余，心中稍有宽慰，现特在这里向给予我理解与支持的青青和出版社方面致衷心的感谢！

编选在这本书中的水粉静物写生作品，除了一部分为作者本人所作之外，其中王风华和武小川分别是西安美术学院装饰绘画系和油画系的讲师，他们的静物习作各有自己的表现风格 and 特点。李娜、孙雷刚、白一博是装饰绘画系二年级的学生，这些画是他们一年级时期的课堂习作，他们的共同情况都是有着本院附中学习毕业的经历，这些画作丰富和完善了本书的内容，这里一并向他们致以谢意。

张雪茵

2004年元月

目 录

序

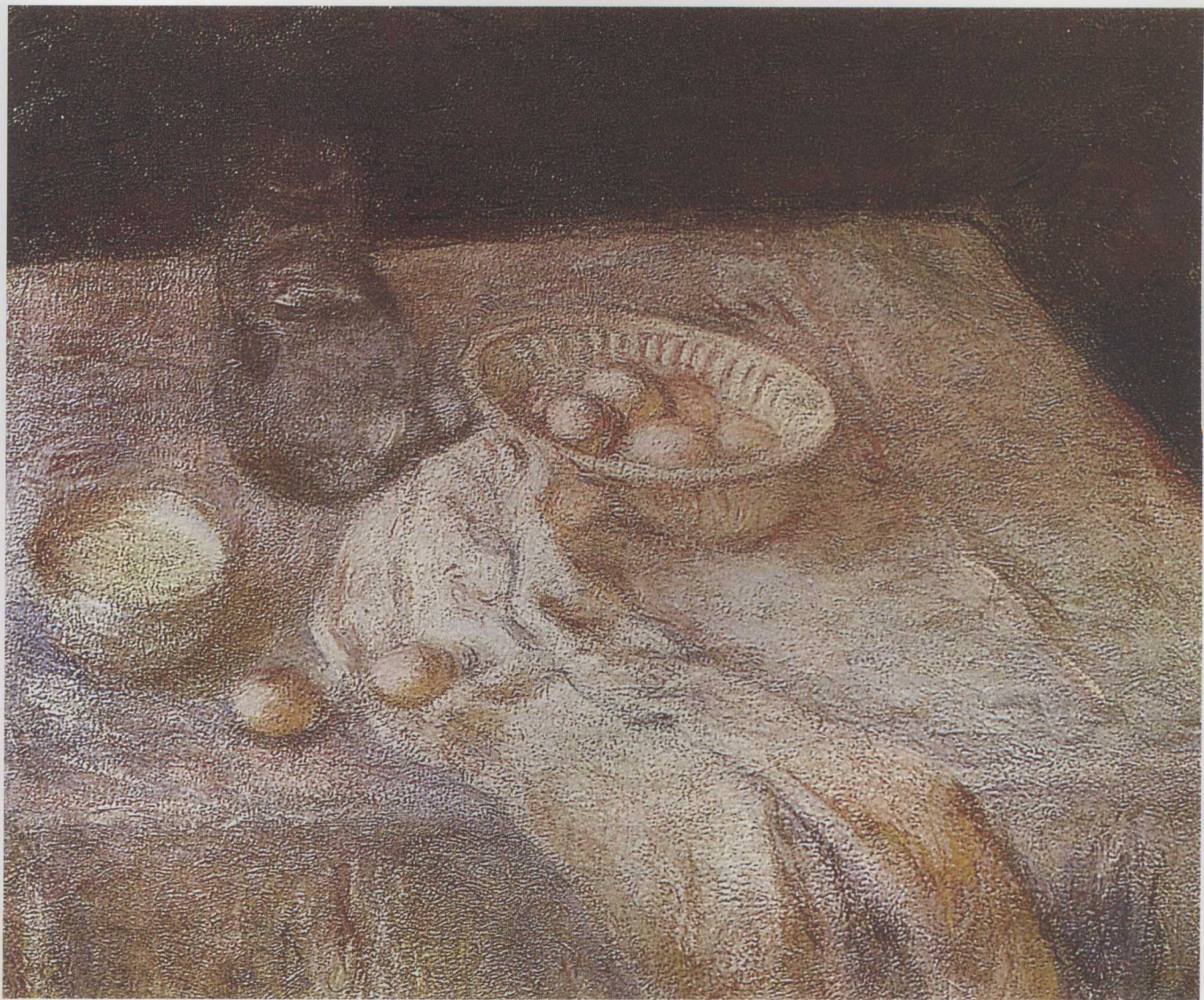
- ① 引言 (1)
- ② 色彩基础训练要点 (3)
- ③ 水粉画工具与材料 (11)
- ④ 水粉静物写生方法与步骤 (13)
- ⑤ 优秀水粉习作点评 (48)
- ⑥ 优秀水粉作品欣赏 (58)

编者的话

1 引言

色彩学习一般大都从静物写生开始,写生是学习和掌握色彩的重要途径,生动美好的客观对象最易调动和唤起人们对色彩的兴致,培养敏锐的色彩感觉,在饶有兴趣的写生过程里,我们将真切地领悟生活与自然中色彩美的真谛,锻炼绘画技能,从而帮助我们步入真正意义上的绘画艺术的大千世界中。

色彩是绘画的基本要素,和素描一样,在我国近代色彩教学体系中,主要接受和借鉴自西方经验,并深受西方绘画影响,如印象派、现实主义、古典主义及现代各绘画流派等,对学院教学领域的影响都是显而易见的。在色彩方面,特别是印象派,早在1956年就被广泛介绍到中国来,近20年来更有大批画家、教师在西方各大博物馆中亲睹印象派色彩绚丽的艺术世界。印象派画家在光与色的研究与实践方面,留下极其丰富的作品,永远令后人叹为观止,我们学习写生色彩很少能绕得过他们作品的影响和

鸡蛋 莫奈

所展现的魅力。

印象派更多致力于表现阳光下或阴影中那些他真切看到或倏忽之间感受到的物质世界，将色彩捕捉得非常完美。选用在这里的是印象派主要代表人物莫奈和马奈的两幅静物作品。其中《鸡蛋》一画中的白色，冷暖交错之间，丰富、和谐、交响乐般耐人寻味。这是作者进入老年时期的一幅作品。马奈画中浓重的黑色充满活力，光在耀眼的白台布上闪烁，还有那朵白玫瑰，上面则是醒目的黄色和绿色的水果。

在绘画观念多元并不断更迭的当今，印象派似乎已成为“过时”的代名词，但凭心而论，它的辉煌是无可比拟和替代的。当然，在绘画宽阔的长廊中，各个历史阶段的各个流派和其经典画作，同样会给我们带来对色彩认识及绘画艺术崭新而深刻的启迪。

有瓜果的静物 马奈

色彩基础训练是对色彩的认识、观察和表现方法的综合训练过程。由于水粉工具使用便捷的优点，一般从水粉静物或风景写生入手，继而是人物写生，其主要目的是培养色感，培养艺术美感，提高色彩造型基础能力。

1. 固有色与条件色

固有色即一般视觉所见、客观物象所呈现的颜色，如红苹果、黄苹果、黑罐子、白衬布等。学画之初大多固有色观念较强，且很难在短时间内调整好这种先入为主的状态。而当我们静观自然界以及眼前所摆置的静物组合时，会真切地感受到现实中的色彩现象实际上是相当之美，同时，又非常丰富和复杂。举例来说，一只放在红色衬布上的白色水杯，色彩里竟呈现绿色倾向，暗面有红色感觉；同样这只水杯，置于蓝色衬布前，其色彩则偏向橙色，暗面含有蓝色意味。一面墙壁，黎明时分隐隐可见上面一层冷冷的天蓝色，到了日落前的傍晚，它又变得一片金黄。由此可知，固有色在一定光线和特定环境中，会产生其特有的色彩变化，因这种变化所产生的视觉体验，一般称之为“条件色”。在写生时，我们所普遍面对着的实际是受光和环境影响下的条件色，认识和表

蔬菜与泡菜坛 张雪茵

果盘局部 张雪茵

蓝壶局部 张雪茵

现条件色是学习色彩有趣而基本的课题。

当然，固有色亦有其稳定性特征，虽然你不可能用单一的固有色画出实际的色彩感觉，但是，在问题的另一方面，即不管客观对象呈现什么样的色彩变化，拟或你不管用多么丰富的颜色去表现你感觉到的变化中的色彩，在画面整体效果中，譬如白色杯子依然是白颜色的色感，朱红色的衬布也依然应是朱红色的感觉，而不能是花色的杯子或玫瑰红的衬布等。

条件色受光源色和环境色制约，在塑造物体与表现空间方面，有以下基本原则可循：

(1)如素描中最基本的石膏方块和圆球那样，每件物体从上至下，从受光面到暗面，除了素描中黑白灰关系，它的色彩冷暖与色调层次，会依各部位体面结构的转折与空间透视的延伸而不断

转换与变化。

(2)光源色有冷暖强弱之分，它不同程度对物体亮面及整个画面色调产生影响。物体的亮面，其固有色中带有光源色倾向。

(3)物体中间调子部分不直接受光，受环境色影响也不明显，故较多呈现固有色倾向。同时，也因客观条件之异同，其中隐隐有少量冷暖交迭着的光源色或环境色成分。

(4)物体暗面色彩比较丰富，它既有固有色成分，也有环境反光色的影响，同时由于物理学色光作用现象，物体暗面会呈现出亮面色彩的对比色或补色倾向。

(5)因大气和空间距离的缘故，物体色彩近暖远冷，近浓远淡，近处色彩对比强，远处色彩对比弱。运用这一规律，可以帮助我们表现画面的空间与层次距离感。

苹果 张雪茵

静物 李娜

水果静物 张雪茵

2. 色彩关系

色彩与素描是不能分割的，形色结合好，方为上乘之作。就整体而言，一幅画的色彩主要是依靠“关系”，色彩关系找准了，画面就舒服，同时也就找到了对客观对象的真实感受。从一定的意义上来讲，画色彩就是画“关系”。

概而言之，呈现在我们面前的对象有三组色彩对比关系，即色相、冷暖、明度关系，其中色相如绿、黄、蓝等，这些易于理解和辨识的颜色。冷暖关系则是最具丰富内容的一组，多姿多彩引人入胜。明度主要是黑白灰关系，也涵盖着色彩鲜明度的内容。作画时，应首先对整体色调有基本感受及大致印象，然后便是蕴于色调中这三组相互关联的关系。除了色相，我们应学会用色彩冷暖的眼光看对象，并清醒把握画面中黑白灰对比关系与布局。

葡萄香蕉局部 张雪茵

白瓷杯局部 张雪茵

3. “找”颜色

画色彩需要敏锐的眼光，用心地感受，应尽量摒弃先入为主的概念式的观察认识对象的方法，找大关系如此，找寻细致微妙的色彩变化，更要调动这种独特的感受能力。

看不出颜色的色相是常有的事，尤其对于初学者。色彩感觉较好的时候，会一下子就抓住对象的色彩，如果方法不对，则会因孤立局部地看对象而误入“歧途”。找颜色的方法实际就是整体观察和比较的方法，找条件色与生动的色彩变化，找它们之间的协调关系，试着丢掉眼前的具体对象，不要盯着看，散开眼光来感受整体对象的氛围，像是哪部分都看到了，哪儿也没看到的感觉，你会因此获得意外的色彩美感和准确的整体感。

锻炼在整体色彩感受的引领下作画，也可以将某一部分作为基点，逐步展开来作画，从大处着眼，小处着手。画任何地方都同时扫视其他部分色彩，画主体看陪衬，画前景看一下中景和远景，画亮面对比着暗面，画此处暗面比较其他物体的暗面，用跳跃的目光不断找寻其间色相、黑白灰及冷暖关系的微妙差异，在塑造形体之同时，呈现画面色彩的整体与和谐。

桃子 武小川

三彩马 武小川

汉瓦当 武小川

3 水粉画工具与材料

笔：水粉写生一般用专业水粉画笔作画，可根据画幅大小选择大、中、小三种不同型号的画笔，以方便使用。其他还有油画笔、水彩画笔、尼龙笔、化妆笔、国画笔、板刷等等，运用得当，其不同的笔触效果会很有画意。有一定绘画经验后，不妨试试。

纸：水粉纸、水彩纸都可作水粉画用，其吸水性适中，作画效果较好，注意不可选择太薄的纸。另外，过分光滑的纸面难挂住颜色，初学者没有经验，不易掌握。

颜料：写生以选择锡管颜料为宜，其中大锡管颜料浓度合适，有一定的覆盖力，质量大多较好。盒装小锡管颜料覆盖力稍差，如需使用，最好有一只大管水粉白色配合使用。

水粉颜料颜色品种很多，初学者选用十余种就足够了。颜料盒应按照色彩的冷暖深浅排列，这样用起来比较方便，也避免不同颜色之间相互污染。

