

步
同 训
练

临摹·写生·默写

LINMO XIESHENG MOXIE

水

粉

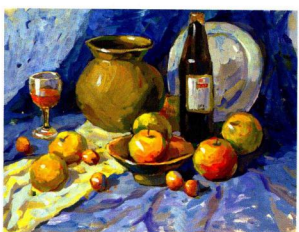
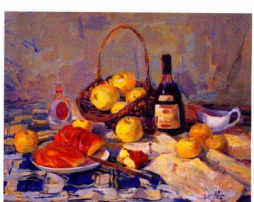
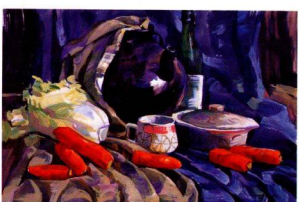
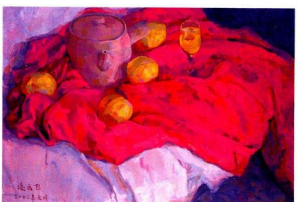
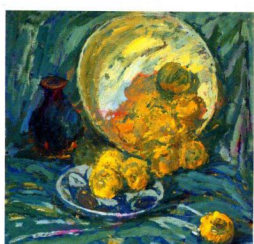
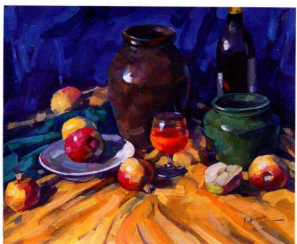
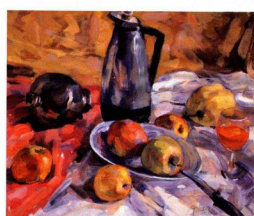
静

物

李方明 主编

李淮安 编著

图书在版编目(CIP)数据

临摹·写生·默写: 水粉静物 / 李方明主编;
李淮安编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2003.1
ISBN 7-5398-1052-1

Ⅰ. 美... Ⅱ. ①李... ②李... Ⅲ. 水粉画—技法
(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第102955号

水粉静物——临摹·写生·默写 李方明主编 李淮安编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销 合肥晓星印刷厂印刷

安徽美达公司制版

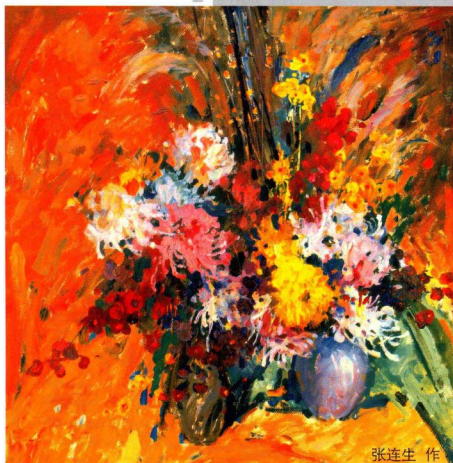
开本: 787×1092 1/8 印张: 3

2003年1月第1版 2003年2月第2次印刷

ISBN 7-5398-1052-1 定价: 24.00元

综 述

——谈谈临摹、写生、默写

张连生 作

张连生 作

莫雄 作

学习色彩多以水粉画形式作为入门的切入点。多年来，高校招生亦多以水粉画作为考试的命题，故掌握和运用好水粉画这一表现形式对初学者有着极其重要的意义。

我现从临摹、写生、默写这三方面对初学者谈谈如何学习和掌握水粉画这门艺术。

一、关于临摹

学生学习的初级阶段常常是从临摹入手的，这一学习方法应该是可取的，也是教师在教学中常采用的方法。继承前人，向他人学习，集众家之长，为我所用，这是聪明之举。然而，临摹要得法。很多同学在临摹时是盲目的，无目的的，只是把别人作品照样抄一遍而已。临摹的目的性是很重要的，你要向别人的作品中学些什么，如表现方法、色彩关系、色调的把握、画面的处理、形体的塑造，等等，这些问题在临摹过程中都是我们要认真研究的，也就是说要研究性地进行临摹。例如，临摹一个苹果，我们要认真分析它的形体关系，现实中的苹果是光滑的，而画出来的苹果却是块面状的，但在视觉上又不失原来的球状，点上高光后感觉还是那么的光洁。这就是绘画中的自然形象，也是艺术的魅力所在（其它球状物体如陶罐、梨子等等也是如此）。因此，这就要求我们在临摹时要做认真研究、揣摩，理解和掌握这种造型的方法，并把它运用到自己的写生练习中去。水粉画是很讲究用笔的，往往从用笔上就能看出作者在技巧上的熟练程度。初学者作画时往往不知如何用笔，不是笔触很乱，就是画得很死，有时画中一堆笔触不知是在画什么，笔触不能为造型服务。这就要求我们在临摹时认真地研究他人的用笔，不同的物象有不同的用笔方法。什么地方湿画，什么地方干画，什么地方大笔触概括，什么地方小笔触精描，还有运笔的变化，如摆、扫、拖、点等等，这些用笔上的技巧都是为了更好地表现物象的形体、质感以及画面色彩的整体效果。这些都是我们在临摹中要学习的。如能做到研究性的临摹学习，其意义就不凡响了。临摹可以说是画好写生的一条捷径。

二、关于写生

水粉画是学习和掌握色彩的一种较为理想的画种,简便易行,容易上手。基础训练的彩色写生往往是从静物写生起步的,静物相对风景、人物比较容易掌握。静物写生一般是在室内进行,光线稳定,描绘对象静止不动,画者可以自由选择物品组合搭配,学习起来很方便。

关于静物写生的方法步骤后面有专门章节讲授,这里略。现在有几个写生中的重点问题这里讲授一下:

1. 基调:指画面或对象的总体色彩倾向。一幅作品一定要有一个统一的色调,否则画面会显得“花”。其可以从几个方面来把握:如从色性来分,有冷色调、暖色调;从色相来分,有红色调、黄色调、绿色调等;从明度来分,有亮色调、深色调、灰色调等。那么面对物象时,如何感觉到统一的色调呢?这就要看物象中何种色彩占主导地位,如一组静物:衬布为蓝、白两块布,物体为绿色酒瓶、热褐色陶罐、青色苹果、一杯柠檬水,那么很明显,这组静物的基调应为蓝绿色调。面对室内景物写生时,色彩大调子一般以物象的固有色为准,但有些情况下色彩大调子由光源色决定,如火光、烛光、阳光、月光及舞台的彩色灯光等。这些光源皆有鲜明的色相,强烈地影响着物体的固有色。

2. 素描与色彩的关系:色彩塑造形象,具有三方面的要素:色相、明度、纯度。色相指色彩的相貌,如红、黄、蓝、绿等;明度是指某一色彩的明亮程度;纯度是指某一色相的纯粹程度,如红色加进了其他颜色,红色纯度就会降低。通过如此分析,我们知道,色彩与素描是紧密相连的,这就要求我们在作画时必须把三方面做综合研究、分析,寻求色彩的变化规律。没有经过美术训练的人在看到西红柿时,会毫不犹豫地说是红色的,看到一棵树会说是绿色的,而从事绘画的人则会说:这个物体暖一点,那个冷一点,或亮面偏紫一点,暗面倾向黄一点,等等。这就是通过整体观察比较得来的结果。观察色彩时要把几个色相、明度接近的物体相比较,找出它们的区别。一般来说,相差悬殊的颜色不易混淆,但在同一个物体上,各色块微妙的变化不容易被看出来。所以我们要选择几块色相和明度互相接近的色块加以比较,找出区别,画出它们各自的特色,并使画面色彩在变化中求得统一。

3. 关于色彩的变化:世界上任何物体都是互相依存、互相联系的,色彩也是如此。物体存在于一定的空间里,它们的色彩必然与周围邻近的物体相互影响、互相制约而形成一定的关系,即色彩关系。这些关系是光源色、物体的固有色与条件色(环境色)的对立统一。因此,这就要求我们在作画时必须把三方面做综合研究、分析,寻求色彩的变化规律。没有经过美术训练的人在看到西红柿时,会毫不犹豫地说是红色的,看到一棵树会说是绿色的,而从事绘画的人则会说:这个物体暖一点,那个冷一点,或亮面偏紫一点,暗面倾向黄一点,等等。这就是通过整体观察比较得来的结果。观察色彩时要把几个色相、明度接近的物体相比较,找出它们的区别。一般来说,相差悬殊的颜色不易混淆,但在同一个物体上,各色块微妙的变化不容易被看出来。所以我们要选择几块色相和明度互相接近的色块加以比较,找出区别,画出它们各自的特色,并使画面色彩在变化中求得统一。

三、关于默写

在历年高校招生考试中默写也是常常采用的形式,因此,同学们在学习过程中经常进行一些默写训练是很有必要的。这样做一是出于应试需要,更重要的一点是通过默写训练既能提高自己的创造性,又能锻炼色彩综合把握的能力。

默写一般分为两类,一类为一般性默写。这类默写试题难度要小一些,考生只要把平时写生的内容组合默写出来即可。第二类为创作性默写,其难度较前要高,题型一般为主题性的命题静物默写。这类试题带有明显的创作意味,怎么画,画什么,全靠自己。下面把以上两类问题向同学们综合地讲授一下。

1. 遇到第二类试题时,首先要理解题意。选择的物品要考虑到组合搭配,也不要太多,否则给自己增加难度,再说时间也不允许。当然,东西不能太少,否则感觉太简单,给阅卷老师的印象不好,一般六至十件为宜。另选择的物品应有高低、深浅、不同的质感对比、大小对比等。这里有一个要注意的问题,就是扬长避短,尽量不要选择自己没有把握画好的东西。

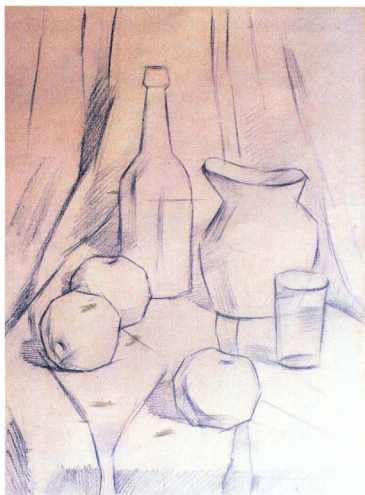
2. 第二方面就是如何组合摆放,也就是画面的构图的问题。正式画前最好先画一幅构图小稿,先摆放一下,应注意高低变化、疏密与深浅变化、大小变化等因素。如浅色物体放置在深色物体前会显得突出,色彩鲜的物体放在灰色的背景前会感觉鲜明些,等等。总之,构图要注意变化统一,主次分明;疏密有致。

3. 第三方面就是光源的确定。首先要注意的是光源一致性,这问题看起来简单,但很多同学容易出错,要么物体受光不统一,要么投影方向不对。再一点就是光色的确定,无论是冷色光(如天光、日光灯),还是暖色光(如太阳光、白炽灯光),它们都是影响物体的亮部色彩,基本决定着画面的色调。

4. 第四方面是确定画面的色彩关系及大调子。色彩大调子的确立一般情况下是由物体的固有色决定的,也就是说一幅画里何种色相占主导地位,该色相便为画面的大色调。当然,有的时候画面的色调是由光源色决定的,如温暖的阳光下、火光前、月光下、彩色灯光下等,这些彩色光源带有鲜明的色相,强烈地影响着物体的固有色。再一点需要强调的是:画面物体的形体塑造、色彩关系的准确表达还是主要的,不必要把过多的精力放在题意的创意上。阅卷教师评分时更多地还是看你的色彩表现能力,更重视的是你的绘画基本功,因为你毕竟只是一名考生。默写能力的好坏,主要是依赖平时大量写生的经验,多作一些写生练习是画好默写的坚强保证。

李淮安

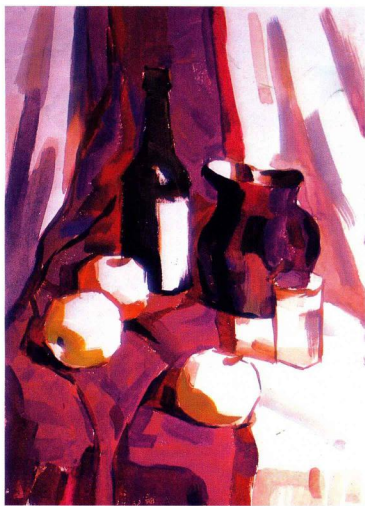
示范一:

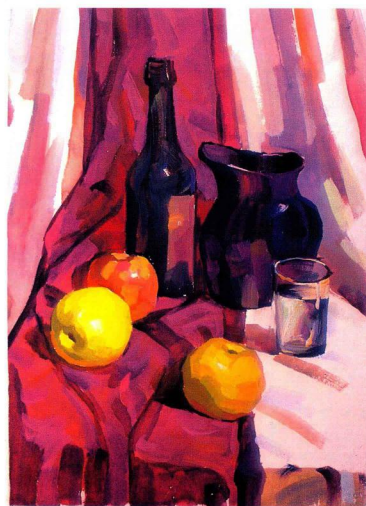
步骤一(打轮廓)

步骤二(画单色稿)

步骤三(色彩大关系)

步骤四(深入刻画)

- 一、打轮廓: 用铅笔起稿, 确定构图、轮廓并画出基本的明暗关系。注意透视关系的一致性, 确保形体准确。
- 二、画单色稿: 用单色把铅笔素描稿确定下来, 这一遍像画水彩似地确定出物象的形体关系。
- 三、色彩大关系: 较快地画出色彩大关系, 不要过早地急于抓住某个局部不放, 这一步的任务就是把全画铺满, 尽快地建立起色彩大关系, 为下一步深入刻画奠定基础。
- 四、深入刻画: 上一步整体关系已经建立, 到这一步便可以进入局部深入阶段。可以先从深色的物体入手, 这样便于对灰色或浅色物体的准确把握。这一遍用色水分不宜太多, 应有一定的稠度, 这样在多层表现时能保证色彩的准确性, 同时也方便对形体的塑造。

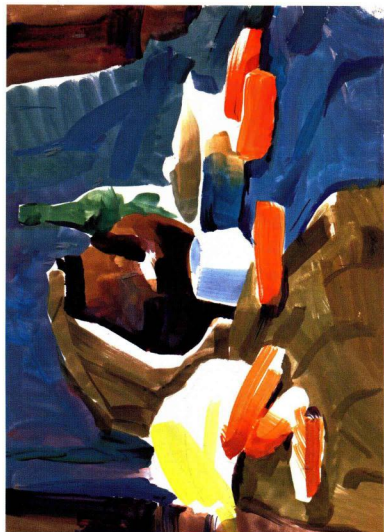
步骤五(调整)

李淮安 作

五、调整：画面各个局部完成后，可能会出现与整体不协调的地方，这时需要做适当的调整。如色调是否统一，黑、白、灰关系是否拉开，主次、远近、虚实是否合理等等，这些都要做全方位的整理。

步骤一（构图、打轮廓）

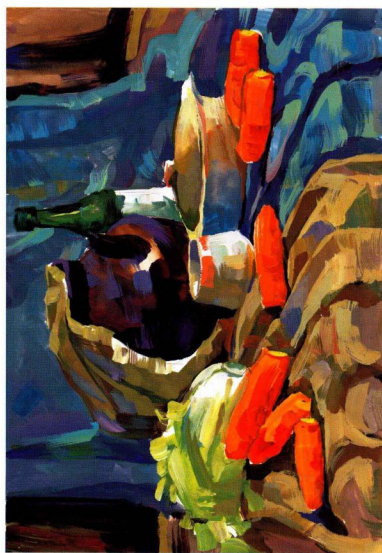

步骤二（单色稿）

一、构图、打轮廓。这组物体比较多，一定要把构图确定好，否则容易把某一个物体的一半挤在画外。我们还是用铅笔起稿，这样出现问题便于修正。

二、单色稿。把铅笔稿用单色水粉再确定一遍，画出物体基本的形体及明暗关系，为下一步的铺色奠定造型基础（单色稿一般选用赭石、熟褐或群青等。切不可用红、紫类色相，这类色相易返色）。

三、画面色彩大关系。在铺色前，先认真观察一下静物的总体色调关系，确定出一个大色调。这组静物为蓝灰色调。开始铺

步骤三（画面色彩大关系）

步骤四（深入刻画）

色可从最深色的物体入手，然后迅速地将画面铺满（不要过早地拘泥于某个细节），尽快地使画面形成一个整体的关系，为下一步的深入做好准备。

四、深入刻画。前面一步已建立了整体的色彩关系，这一步便进入局部刻画。说是局部刻画，但还不能脱离整体的制约，所要画的每一个物体每一个局部都必须放到整体里去考虑。要由整体到局部再到整体地交替刻画物象。

五、调整完成
作品到这时形体及色彩关系已相对完善，但在局部刻画时难免有些地方不理想，这时需要再整体地检查一下画面，看看有没有画得脱节的地方。如色彩的衔接会不会生硬、不协调，有没有“粉气”的感觉，在形的塑造方面准不准，还有没有需要加强或削弱的地方，等等。

步骤五（调整完成）

李淮安 作

赵峰 作

作品 NO.2

作品 NO.3

易锦海 作

作品 NO.4

李淮安 作

作品 NO.5

沈兰 作

作品 NO.6

张连生 作

作品NO.7

张连生 作

作品NO.8

崔勇 作

李淮安作

作品NO.10

汪东作

