

编著：张磊 刘长勇

绘画教程

Huihua Jiaocheng

- 最前沿的教学理念
- 最权威的技法指导

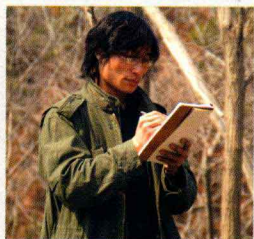
色彩静物

湖南美术出版社

随着现代社会的迅速发展,建筑、服装、装潢、设计(广告设计、包装设计、室内外设计、工业造型设计、卡通设计·····)等行业蓬勃发展,社会急需大量艺术专业人才。这样的人才不是一朝一夕可以产生的,而要从小开始进行专业基础培训。为了让青少年和美术爱好者尽快掌握绘画基本功,我们编著了这套《绘画教程》,从最简单的几何体到静物、色彩静物、真人头像、半身像、人物速写,共6册。本教程深入浅出、循序渐进地设置了临摹写生练习课程,规范而系统地介绍了运用线条、明暗表现物体立体感、质感、空间感的专业知识,使青少年和绘画爱好者少走弯路,尽快掌握绘画基础知识和技能,为他们早日考入大、中专艺术院校,成为素质全面、富有创造力的专业人才打好基础。

———— 编者的话

张磊:毕业于南京艺术学院美术学院,江苏省美术高考专家,资深讲师,南京艺之行美术培训机构创办人,教学总监。作为艺之行培训机构的首席教师,编著了各类少儿美术和高考美术书籍,同时常年为江苏省多所中学制定美术高考培训方案。

丛书编委(不分先后):

张海清 周剑 栗斌 董怡斌 史锋 赵伟
路海涛 龚军 刘雷

刘长勇:毕业于天津美术学院国画系,江苏省美术高考专家,南京艺之行美术培训机构资深讲师。致力于美术高考教学工作,在色彩教学方面卓有成效。

南京艺之行美术培训机构作为江苏最大的美术培训基地之一,现拥有专职教师60余名,知名教授专家近十人担当顾问。机构常年开设幼儿美术班、少儿特长班、成人兴趣班和高考美术强化班,全部实行小班教学,同时与江苏省多所中学进行联合办学。

www.yizhixing.com

目 录

第一章 理论讲解

色彩工具	1
色彩的基本常识	2
调子、色阶、色调	3
主色调和主导色	4
三原色的混合	4
色彩对比	5
色彩调和	5
光源色、环境色、固有色	6
构图原理	6
观察方法	7
光源的冷暖倾向	9

第二章 技法分析

调色练习	10
用笔技法	10
黑白色稿练习	11
小色稿练习	11
干、湿画法	12
不好的画面效果	12
关于塑造	14
组合静物写生中各物体质感的表现	15
单个静物写生	19
组合静物写生	30

第三章 精品范例

45

第一章 理论讲解

与素描不同,水粉画是直接用颜色来进行形体塑造。画水粉不仅要有扎实的素描基本功,而且还必须掌握一定的色彩表现技巧、调色技法、形体塑造等专业知识。对工具材料性能的了解也是必不可少的,如使用何种纸张会出现何种效果等。一旦掌握以上这些知识,作画时就能得心应手,表现自如。初学绘画,应当讲究方法,有了正确方法,就能少走弯路。正确的方法有两层含义:一是指有效的训练方法,二是指基本的表现技法。本书按照初学者的一般学习进程进行编排,力求直观、具体,贴近学习实际,在剖析基本表现技法的同时突出方法指导,使初学者尽快入门,早日迈入艺术的殿堂。

色彩,是绘画中的重要学科,是美术爱好者及艺术院校考生学习的必修课。色彩静物是古今中外所喜爱的表现题材,由于物体处于静态且光源稳定、环境固定,故有助于作画者深刻理解、深入研究色彩的原理及规律,是初学绘画者最为适宜的入门学科。色彩静物既方便又能全面反映学生水平素质,因此被国内很多艺术院校规定为高考招生考试的必考课程。美术高考主要是考察学生对色彩的认识、理解和运用能力以及表现色彩的能力,色彩考试内容多为我们常见的陶瓷品、玻璃器皿、金属器具、瓜果蔬菜以及鲜花和各式衬布等。近几年考试的形式基本是在静物写生与默写中交替进行。写生比较容易,可直接观察静物,找出它们之间的主次关系、素描关系、色彩关系、冷暖关系、虚实关系等。

本书结合色彩学习的基本规律循序渐进,由浅入深、由易入难,并配以大量的图示说明、照片参考及步骤演示,系统规范地阐述色彩的基础知识、表现技法和不同形式的组合、重点难点的讲解示范、高考时间形式内容的训练等等。适合初学者、美术爱好者及考生使用,主要目的是让学生掌握色彩知识、作画表现的技能技巧等,为进一步学习打下扎实的基础。

色彩工具

颜料：罐装颜料和吸管颜料。常用颜料有白色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、土红、朱红、大红、深红、玫瑰红、熟褐、赭石、淡绿、粉绿、草绿、中绿、深绿、翠绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、紫罗兰、青莲。

水粉笔：羊毫笔、狼毫笔、人造毫笔。羊毫笔的特点是含水量较大，蘸色较多，优点是一笔颜色涂出的面积较大，缺点是由于含水量太大，画出的笔触容易浑浊，不太适合于细节刻画。狼毫的特点是含水量较少，弹性比羊毫的要好，适合于局部细节的刻画。一般狼毫笔最为常用，软硬适中，弹性和吸水性较好。

调色盘

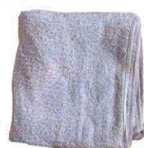
颜料盒

调色盘：白色塑料调色板，调色区域大，正反都能用，一般要购买两块。注意每次画完后及时刷洗干净，避免使用过脏的调色盘进行调色。

淡黄	中黄	朱红	紫罗兰	淡绿	湖蓝	钴蓝
柠檬黄	土黄	大红	玫瑰红	粉绿	橄榄绿	群青
白色	橘黄	深红	熟褐	草绿	深绿	青莲
白色	橘红	土红	赭石	中绿	翠绿	普蓝

颜料盒排序

颜料盒：注意，玫瑰红、紫罗兰、青莲三色必须慎用，只能涂在画面表面，切不可作为底层色彩，画面干后容易向上泛色，特别是白色和浅色物体亮面，如白色衬布、白瓷盘。

抹布

水粉纸

水桶

刮刀

喷壶

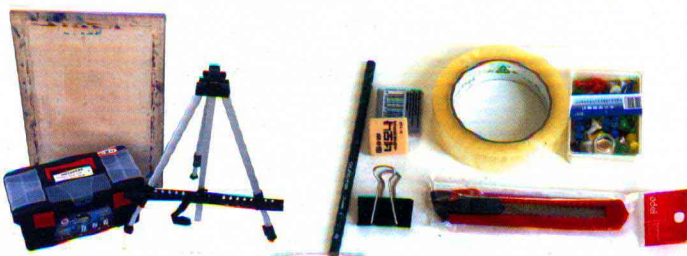
抹布：棉吸水布，用于吸掉笔中多余的水分和粘掉笔上多余的颜料，还能用其清理调色板，保持作画工具整洁。

水粉纸：铅化纸或水粉纸，铅化纸表面比较平滑，水粉纸表面颗粒比较粗，两种纸都适合画水粉画，铅化纸一般比较常用。

喷壶：保持调色盒和调色盘中颜色的湿润。注意定期根据颜料盒中颜料的干湿进行喷洒，特别是天气热的时候，水分挥发快，在打开颜料盒之后要及时喷水。

刮刀：可以用来调制颜料和搅拌盒中稍干的颜料。

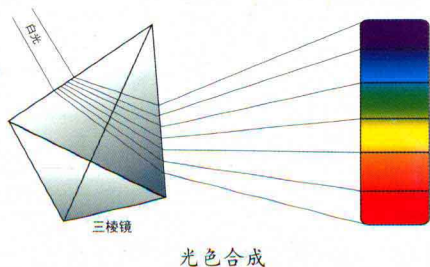
水桶：塑料硬水桶和压缩水桶。一个坚硬结实，一个可以折叠携带方便，但较软容易漏水。水桶的作用是盛水和便于在紧张作画时快速在水中涮笔。注意在作画中不要用脏水调色洗笔，要勤于换水。水太脏，容易使画面变灰，色彩提不亮。勤快一点对你是有好处的。

其他：画箱、画板、画架、胶带、美工钉。

色彩的基本常识

光谱：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫

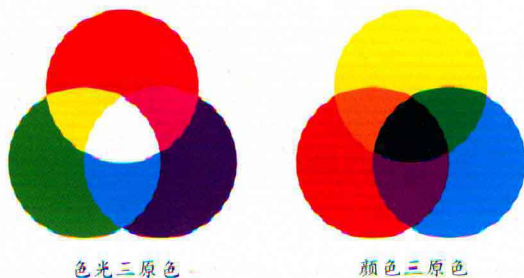

三原色

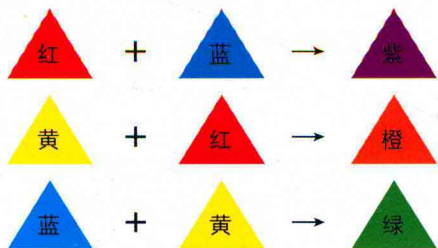
原色：色彩中不能再分解的基本色。

①色光三原色：红、绿、蓝

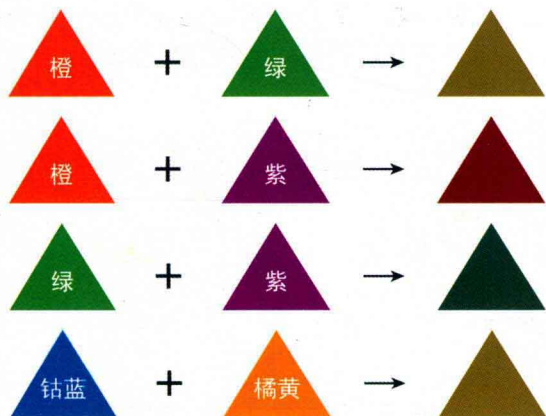
②颜色三原色：红、黄、蓝（青）

间色：由两个原色混合得间色（橙、紫、绿）。

复色：颜料的两个间色或一种原色和其对应的间色相混合得复色，也称第三次色。复色中必然包含了所有的原色成分，只是各原色间的比例不等而已，从而形成了红灰、黄灰、紫灰、蓝灰、绿灰等不同灰色。

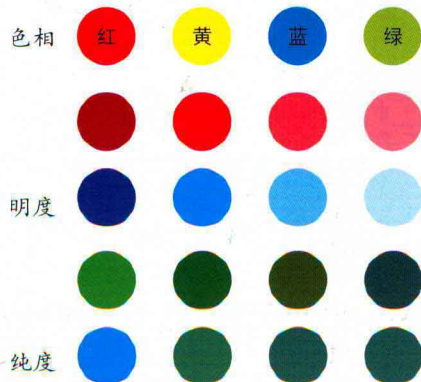

色彩三要素：色相、明度、纯度

色相：每种色彩的相貌、名称，是区分色彩的主要依据，也是色彩特征的主要因素。

明度：色彩的明暗差别，也即深浅差别。

纯度：各色彩中包含的单种标准色的成分多少的度数。

色性：冷色和暖色

色彩的冷暖带有一定的客观性。出于人的生理感觉和感情联想，色彩具有冷色和暖色两类相对性的倾向。红、橙、黄一类颜色会联想到火、太阳、热血等，而称为暖色；青、蓝等色则会联想到海水、蓝天、冰雪、月夜等，而称为冷色。色彩中橘红色最暖，天蓝色最冷。色彩的冷暖是相对的，而不是绝对的。

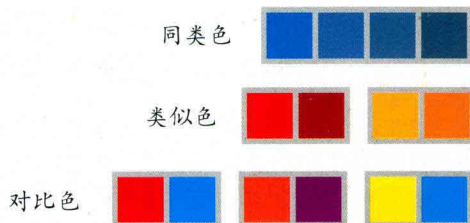

同类色、类似色、对比色

同类色：色相相同而明度不同的色。

类似色：某色与此色的复色称为类似色。

对比色：对比色之间必然存在着明显的冷暖对比。

补色与补色对比

补色关系：红 → 绿

黄 → 紫

蓝 → 橙

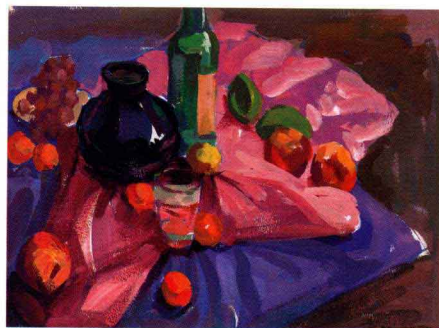
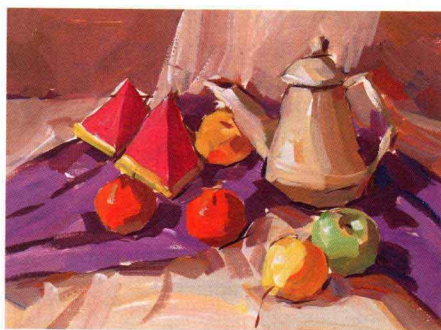
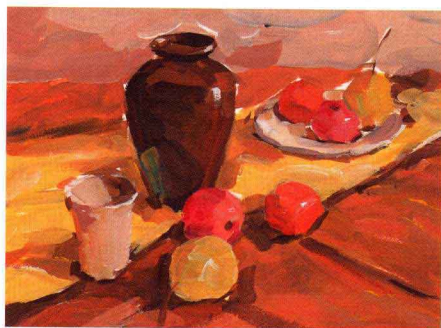
补色对比：一组补色所造成的色相对比关系称为补色对比，它是所有色彩对比中效果最强烈的一种对比形式。

■ 调子、色阶、色调

调子：在色彩画中指各种色的明暗层次变化，层次分得越多，调子越丰富。

色阶：明度和纯度共同的层次变化关系称色阶关系。

色调：色彩整体的总概念。在一定范围内几种色彩所造成的总的色彩效果。色调的形成是色相、明度、纯度、色性与色块面积等多种因素综合造成的，其中某种因素起主导作用，便形成了某种色调。如冷色调、暖色调、高调、灰色调、黄色调、红色调等等。

■ 主色调和主导色

主导色：是通过各种关系的比较而出现的，一般有几种体现形式：1. 高纯度的色相； 2. 面积较大的色块； 3. 所表现的形式、内容的重要主体部分的色； 4. 接近构图中心位置，即视觉中心部位的色块。

衬托色：主要依赖于各种形式的对比，主要形式：1. 明暗衬托； 2. 冷暖衬托； 3. 灰艳衬托； 4. 繁简衬托。

点缀色：是与主导色、衬托色相对而言的，具有醒目、活跃的特点，在构图中能起到“锦上添花”甚至“画龙点睛”的作用。

渐变色：指一种色按照一定比例有规律地逐渐转变到另一种色的连续过程。形式有：1. 明暗渐变； 2. 色相渐变； 3. 纯度渐变； 4. 冷暖渐变。

主导色

衬托色

点缀色

■ 三原色的混合

色光混合：色光三原色相加是明度的增强，称为加色混合。

白 - 蓝 = 黄 = 红 + 绿

白 - 绿 = 品红 = 红 + 蓝

白 - 红 = 青 = 绿 + 蓝

颜料混合：颜料三原色相加是光度的减弱，称为减色混合。

颜料的混合会影响色彩明度和纯度的下降，两种明度相近的颜料相混后，颜料的明度会下降。两种颜料明度悬殊，混成后颜料的明度居中偏低。互补色在一定比例时可混出黑色，因此白色颜料是无法混出的。两种颜料在一起混合纯度也有下降趋势，两种高彩度颜料混合时是如此，两种低彩度颜料混合更是如此，只是在色相相近的情况下彩度下降才不会明显，如互补色相混，彩度下降最为明显。

■ 色彩对比

色相对比：是由色相间的差别造成的对比。

明度对比：是指色彩间深浅层次的对比。

纯度对比：是指色彩间含有标准色成分多少的对比，即色彩间鲜艳程度的对比。

冷暖对比：是将色彩的色性倾向进行比较的色彩对比。

同时对比：是色彩间对比时在视觉上产生的一种方式，即不同的色块并置在一起，由于色彩间的视觉作用，此时各色的感觉与色块的原色相产生差异与变化。如红、黄两色并置时，猛一看使红的带蓝紫色味黄则略带绿味。（色彩并置是将不同色相的颜色基本上不加调和或极少调和，直接并置于画面，利用同时对比来达到混色效果）。

连续对比：是相对于同时对比的另一种通过视觉感受形成的色彩对比方式，即先注视一块色彩后迅速移视另一块色彩，此时会发现看到的不是第二色的实际色相，与第一块色对比后有所改变。如先看红，立即就看紫，则不见紫而是呈现青绿色，定视之后才看到紫。

面积对比：是指各种色块在构图中所占据的量的比例关系。

视觉空间混合：由不同的色在人眼内部直接混合产生新色的现象，称色的视觉空间混合。

三原色或包含三原色成分的三色以上的视觉空间混合，都将产生不同深浅或倾向的灰色。两种原色或其同类色、类似色作视觉空间混合，则会产生它们的间色或带其间色倾向的灰色。例如：大红和湖蓝空混合成浅鲜紫色；大红和柠黄空混合成浅鲜橙色；柠黄和湖蓝空混合成浅鲜绿色；大红和蓝绿空混合成中灰色；黄和蓝紫空混合成中灰色；湖蓝和橙红空混合成中灰色；橙黄和草绿空混合成淡灰黄色；蓝绿和蓝紫空混合成淡灰蓝色；紫红和大红混合成灰品红色。这些对色彩的调和和色调的把握很重要。

色彩调和

色彩的调和不仅仅是配置色彩的手段和过程，而且是取得色彩美的基础和前提。

色彩三要素调和的方法

色相调和：无彩色相调和：只存在明度差的无彩色系（如白色、黑色、灰色）的色相之间没有色相差，其配色最易调和。

无彩色相和有彩色相调和：任何无彩色和有彩色相配都能调和，如果变化明度和强度，则能完成非常明快的调和。

有彩色相调和：邻近色相调和是极其相似含混的，不易取得视觉上的协调，常采用变化纯度和明度的方法来增加调和感；类似色相调和较邻近色有一定的变化，有丰富、统一调和的印象，但是色相的类似也容易单调，亦需要变化明度、纯度，才能形成生动的效果。

明度调和：同一明度调和：同一明度的配色容易调和。同一明度同一色相相配，要求变化纯度。同一明度同一纯度的配色，要求变化色相。同一明度不同色相、不同纯度的配色既调和又有变化。

邻近明度调和：邻近明度的配色具有统一的调和感，但也必须变化色相和纯度以适当增加对比。

类似明度调和：类似明度的配色比较含蓄、柔和，通常以色相和纯度变化来求其调和。

对比明度调和：对比明度的配色比较明快，但较难统一，一般是增强色相与纯度的共性来达到调和。

强对比明度调和：过分强烈的明度色相相配非常明显，但过于生硬。要运用色相和纯度的同一性来调和。

纯度调和：同一纯度调和：同一纯度的配色容易调和。同一纯度不同色相的配色，同一纯度、同一色相不同明度的配色，同一纯度不同色相、不同明度的配色都能取得调和。要注意的是变化色相和明度。

邻近纯度调和：邻近纯度的配色也易调和，但缺少变化，因此要注意变化色相和明度。

类似纯度调和：同邻近纯度调和类似。

对比纯度调和：对比纯度的配色可以运用色相的同一、明度的同一起来增加调和感。

色彩构图关系的调和

渐变调和：各色在构图中采用色相、明度级差递增、递减渐变构成，都能取得调和。渐变调和包括明暗渐变、色相渐变、灰艳渐变、互相混合渐变、空间混合渐变。

隔离调和：利用色块的位置变化进行隔离处理，也可以取得调和效果。

比例调和：多色对比时可以扩大其中一色的面积，使其在力量上占优势。

色彩的和谐，取决于对比调和关系的适度，同样符合多样统一的形式美规律。多样变化中求统一、统一中求变化是取得美感的规律。

光源色、环境色、固有色

光源色：是指照射于物体的光线的颜色，如阳光、月光、火光、灯光等，光源色的不同会引起不同的色彩倾向性，即偏冷或偏暖。

固有色：是指物体本来的颜色，也就是说物体本身的颜色，但任何物体的颜色都会受到光源和周围物体的影响而发生变化，真正固定不变的颜色是没有的。

环境色：是指物体所处周围环境所反射出来的光色，它可以影响到物体固有色的变化，如一串香蕉在红色的背景布下会呈现橙红的倾向。

■ 构图原理

构图是指在画面上构成物体形象关系的过程。在着手作画前，应先对画面的总体布局有一个基本设想。构图时，可根据画面中心需要，通过取舍、删除、加强、减弱或移位等手段，组织一个生动有序的画面。

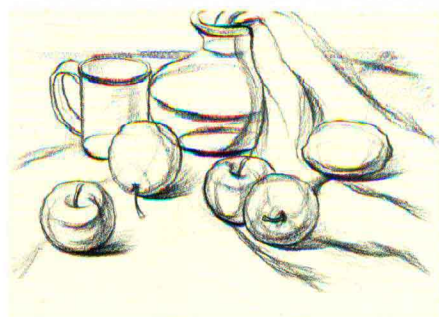
构图的两个原则

完整：要求画面饱满、舒适，形象完整、主题突出。初学者往往容易把物体对象画得太大或太小、过于集中或过于松散，这些都不能给人以美感，失去了构图的意义。

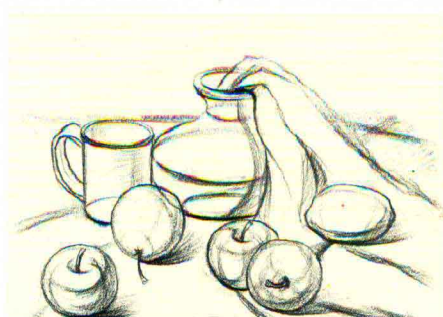
变化统一：变化统一是构图的手段。构图的美学原则主要是既要有对比和变化，又要能和谐统一，最忌呆板、平均、完全对称及无对比关系的画面，因为这些将令人感到非常乏味和沉闷。画面如果有聚散疏密和主次对比，有内在的接合及非等量的面积和形状的左右平衡，就会产生生动、多变、和谐统一的画面效果。懂得这一规则，会使我们的构图千变万化，并展现其特有的魅力。

正确构图

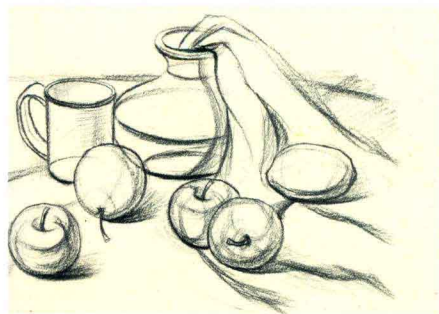
构图偏上

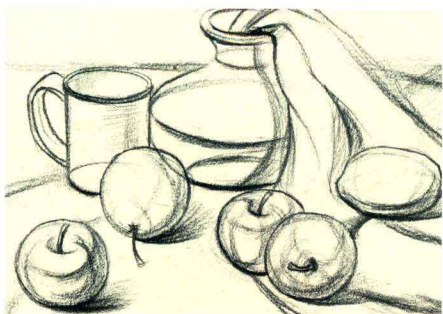
构图偏下

构图偏右

构图偏左

构图过大

构图过小

构图过挤

构图过散

构图被遮住的物体太多

构图原理需要注意的三个要点

画面主体物的位置：主要部分置于画面中心，将对象整体与边框距离处理得当。同学们要注意，“画面中心”并不是画面的等分中心，它是以人的视觉方式确定的。这一中心，是以黄金分割定律原理确定的位置，即以1:0.618的比例分割画面，得出画面中的四个相交位置，这四个位置即是接近画面中心的“构图中心点”。

非主体物的位置以及与主体物的关系：画面的主体中心确定之后，就要考虑次要物体及陪衬物体的定位。主体物可以是一件较大的物体，也可以是几个组合物；次要物体一般在面积上应小于主体物；而陪衬和点缀物的单体面积则应更小一些；衬布的选择与安排应考虑画面的色调联系；画面物体的组织与安排，有了主次、大小变化就能使我们较容易地制造丰富的对比和变化。

画面底形的位置以及与图形的关系：一般来讲人物头像构图的应用相对简单，而静物、风景类构图的应用则相对复杂一些。考生需要对此进行专题学习和训练，认真掌握好它的操作步骤和方法。

在平时的训练中，老师一方面可以通过对优秀作品构图形式解析和欣赏来让学生理解，另一方面就是通过作业的形式有意识、有针对性地进行学习训练，以达到从思想意识和理论认识两方面加深重视程度，理解认识如何在画面中取景、以何种视角来确立画面；同

时还可以让学生自己摆静物、训练组织构体的能力。因为在日常的静物写生训练中，大量的时间是需要考生独立完成写生练习的，所以对静物写生的构图安排，不仅体现在画面中，而且还直接反映在对写生对象的摆设和组织上。

构图的几大样式

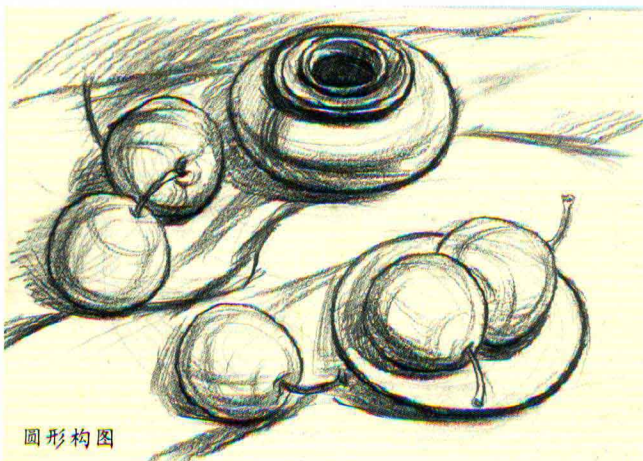
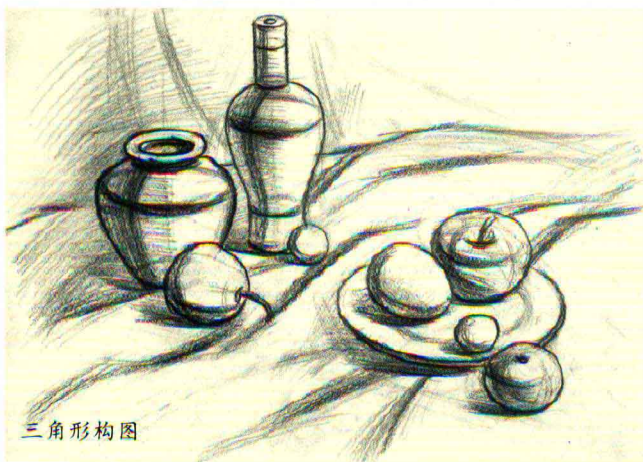
对称式构图：主形置于画面中心，非主形置于主形两边，起平衡作用，底形被均匀分割。对称式构图一般表达静态内容。对称式构图的变化样式有：金字塔式构图、平衡式构图、放射式构图等。

均衡式构图：主形置于一边，非主形置于另一边起平衡作用，底形分割不均匀。均衡式构图一般表达动态内容，其构图的样式有：对角线构图、弧线构图、渐变式构图、S形构图、L形构图等。

三角形构图：此类构图画面稳定、主体突出、层次分明、错落有致。

圆形构图：此类构图可使画面比较均衡，构图更加饱满大方，物体关系紧凑、富有动感。

S形构图：此类构图是适合纸张竖式的构图形式，这类构图可以拉长画面的空间关系，更突出主体物和更富有动感。

观察方法

色适应是视觉疲劳引起的习惯反应。色适应的现象提醒我们：色彩观察的第一眼是最真切、最可信、最宝贵的。要抓住第一印象，保持第一印象。画小色稿是保持第一印象的好方法。当视觉疲劳时，千万不要改动你已画过的地方，尤其是开始的那几笔。

光是我们看到物体的媒介，物体受到不同光线的照射，就会出现阴阳向背及明暗深浅，呈现出有立体空间的和冷暖不同的色彩变化。因为光的作用，物体发生了环境色相互散射的影响，不同的物体固有色互相辉映与影响而产生五彩缤纷的丰富色彩。因此，光源色的冷暖变化对自然界色彩的变化起着至关重要的作用。通常在有色光线照射下的规律为：在暖色光线下的物体，其亮部呈暖色相，这时它的暗部就呈冷色相；在冷色光线下的物体，其亮部呈冷色相，而它的暗部则呈暖色相。如果色光的冷暖不明显，就应按照两色光的强弱来分。一般情况下，早晨和傍晚的日光、灯光、火光等为暖色，中午的阳光、天光、白炽灯光等为冷光。我们画静物多在室内，接受的光源多是从窗口透进的天光。一般情况下，天光多为冷色，但也有特殊情况，如朝霞、夕阳的余光，室外红墙壁反射的光线，有时也影响室内光线变暖，直照室内物体的阳光就一定是暖光源了。要注意这种光线的变化，作画时具体情况具体对待，既要尊重客观对象，又要认真分析，注重自己的感觉。但光源的直接照射是在物体环境的受光面，因而光色的冷暖也决定亮面色彩的冷暖。

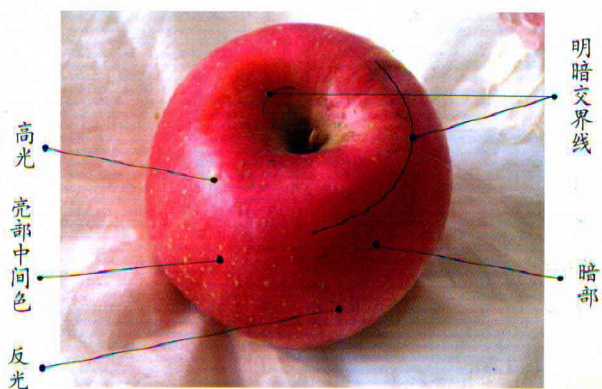
高光部分：受光源色的影响最大，呈光源色的色彩。

亮部中间色：受光源色的影响，因物体形体的转折，光源色对物体的影响逐渐减弱。物体的固有色特征逐渐明显，整个亮部带有不同程度的光源色成分。

明暗交界线（面）：处于受光部和暗部的交界处，它所受的光源色和环境色最少。在受光部和暗部交界的过渡部分，物体的固有色特征最明显。

暗部：主要受环境色的影响，固有色成分较多，会因环境色反射的距离和角度不同，整个暗部普遍带有不同程度的环境色色彩，呈固有色加环境色。

反光：受环境色影响最大，以环境色为主呈环境色和固有色相混的色彩。

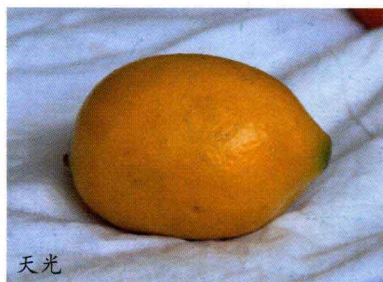
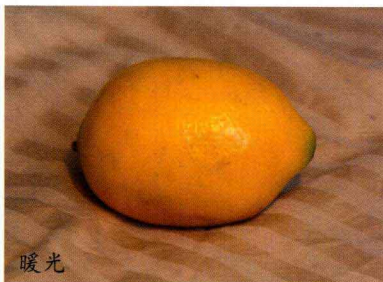

单个苹果分析

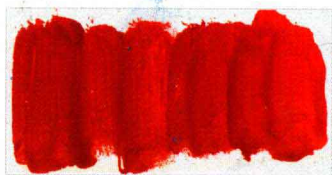
单个陶罐分析

光源的冷暖倾向

第二章 技法分析

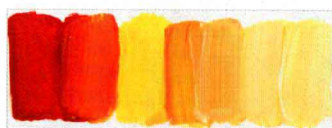
■ 调色练习

红色系调和

红色、褐色和白粉调和

红色、黄色和白粉调和

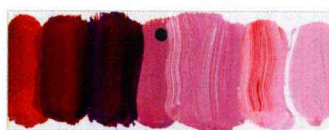
红色、赭石和白粉调和

红色、蓝色和白粉调和

红色、绿色和白粉调和

红色、紫色和白粉调和

黄色系调和

褐色、黄色和白粉调和

黄色、红色和白粉调和

黄色、蓝色和白粉调和

黄色、绿色和白粉调和

黄色、青莲和白粉调和

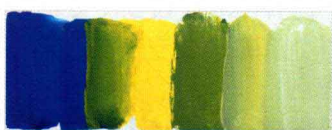
黄色、熟褐和白粉调和

蓝色系调和

蓝色、红色和白粉调和

蓝色、黄色和白粉调和

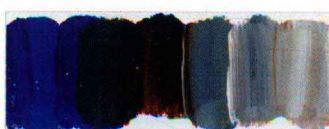
蓝色、绿色和白粉调和

蓝色、熟褐和白粉调和

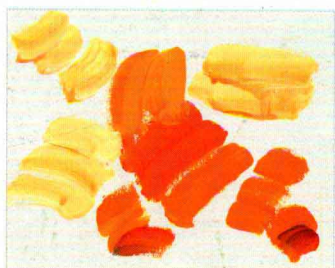

蓝色、紫色和白粉调和

褐色、蓝色和白粉调和

■ 用笔技法

摆

勾

旋

揉

点

刷

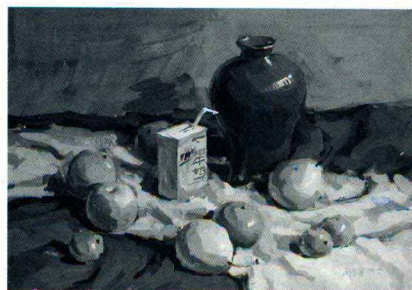
染

提

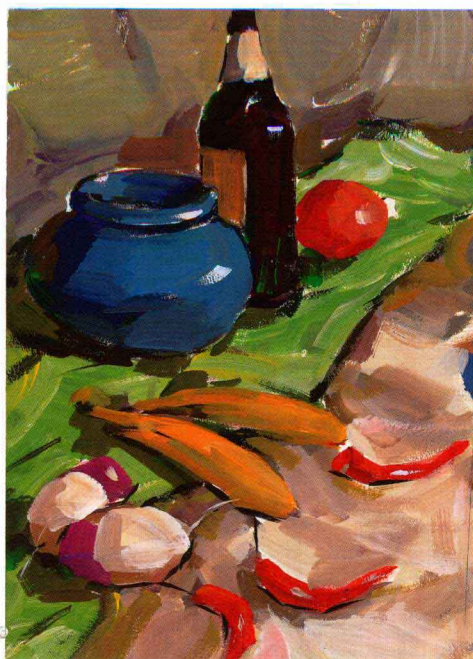
■ 黑白色稿练习

色彩中黑白稿的训练在初始阶段是必要的，主要要求学生用简洁概括的笔触画出整个画面的黑、白、灰关系。这样有助于学生在短时间内迅速地掌握画面的明度对比变化关系，同时也能帮助学生更好地学会用笔触塑造物体的形体，及较快把握形体的美观性。

■ 小色稿练习

小色稿练习有其独特的优势。第一，有利于捕捉转瞬即逝的色彩感觉。这一点是中长期作业不易做到的。是否具备敏锐的色彩感觉是色彩试卷最主要的考查内容之一。第二，有利于概括地整体表现。小色稿因画幅的限制，迫使你将对对象进行简化，你只能画出大的色彩关系，也更方便你集中注意力去解决主要色彩问题。第三，有利于合理地利用时间。一幅小色稿练习，多则花十几分钟，少则四到五分钟，正好可以弥补专业课时间的不足。

■ 干、湿画法

厚涂法（覆盖画法）：也即干画法，就是说水少粉多。这种画法多采用挤干笔头所含水分的方法，调色时不加水或少加水，使颜料呈一种膏糊状。先深后浅，从大面到细部，一遍遍地覆盖和深入，越画越充分，并随着由深到浅的进展，不断调入更多的白粉来提亮画面。干画法运笔比较滞滞，而且呈枯干状，但比较具体和结实，便于表现肯定而明确的形体与色彩，如物体凹凸分明处、画中主体物的亮部及精彩的细节刻画。这种画法非常注重落笔，力求观察准确，下笔肯定，每一笔下去都代表一定的形体与色彩关系。

薄涂法（透明画法）：也即湿画法，就是用水多，用粉少。它吸收了水彩画及国画泼墨的技法，也最能发挥水粉画运用“水”的好处，用水分稀释颜料渲染而成。湿画法也可以利用纸和颜色的透明来求得像水彩那样的明快与清爽，但它所采用的湿画法比画水彩要求更高。由于水粉颜料颗粒粗，就要求湿画时必须看准画面，湿画部位一次渲染成功，过多的涂抹或多遍涂抹必然导致画面灰而腻。但这种画法运笔流畅自如，效果滋润柔和，特别适于画结构松散的物体和虚淡的背景以及物体含糊不清的暗面。

干湿结合法：顾名思义，就是干画法和湿画法相结合的作画技法。

以湿画法为主

以干画法为主

分析：画面上物体暗部、投影、靠后的衬布和背景墙面多以湿画法为主，物体的亮部和靠前的东西多以干画法为主。学生一般在学习过程中，干湿画法没有明显的界线，画面处理多以干湿结合画法为主。

■ 不好的画面效果

色彩对比与调和规律运用不当，会造成不好的色彩效果，如：脏、灰、焦、粉、生、火、板、乱。

灰：一幅“灰”的水粉画会使人感觉索然无味。画面“灰”的主要原因：一是色彩明度对比太弱，缺少浓重、有重量感的色彩；二是色彩纯度对比不够，缺少明快、纯度亮的色彩。因此，解决“灰”的问题就应从素描和色彩两方面入手。自然界中的物体，会因其所处空间位置的不同，固有色深浅的差异及光线、空气等因素影响而产生色彩明度、冷暖和纯度等关系的变化。一般来

讲，一幅画面中近处的物体实而具体、明暗对比强烈、色彩鲜艳偏暖，远处的物体相对虚而模糊、明暗对比弱、色彩偏灰偏冷。培养正确的观察、认识方法，增强敏锐的色彩感受能力，掌握色彩变化规律，处理好表达对象的明暗、主次、虚实、冷暖、纯度这几个关系，是克服画面“灰”的根本所在。

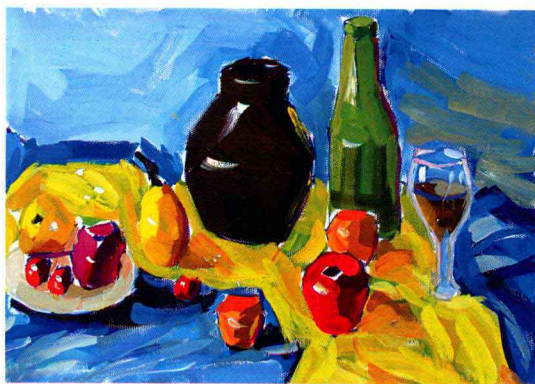

焦：厚重、明快、响亮是水粉画的特色之一。“焦”的特征是画面过闷过黑像烧焦了一样，颜色稠浓，饱和度不高，调色不当，干画法太多是造成画面“焦”的直接原因。调色中，除依靠颜色本身的明度调配以外，用水作为媒介也可以使颜色溶化、稀释并产生明度、纯度关系的变化，形成水与色、色与色的相互渗化、融合和自然，丰富的色彩效果，但要把握画面中不同的位置水分的

多少，不能水过多于色，或是颜色太浓、太稠。画面中干湿变化要合理：背景和暗部较湿较薄，层次较少，尽量一次完成；亮部较干较厚，层次较多。处理好这些问题是对画面免“焦”起到重要作用。

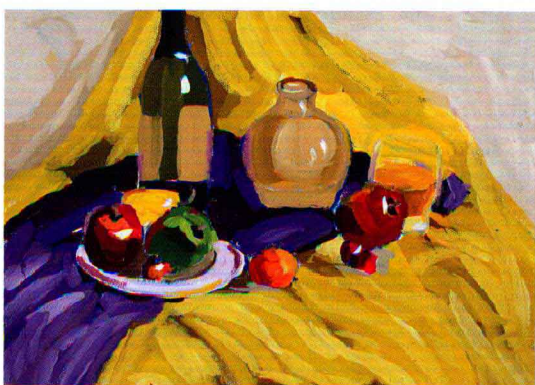
粉:色彩冷暖倾向不明确,画面暗亮不分,是产生画面“粉”的主要原因。要明确和加强色彩的冷暖关系,避免将或冷或暖的色调画成中间灰色。其次,画面色彩较深、较重的地方,也更应明确、肯定其色彩的明度关系。不能调入过多的白粉或是含有粉质过多的颜料,特别是深色物体,暗部第一遍色不要加白粉。这些都是避免画面“粉气”的有效方法。

火:“火”是指画面纯度偏高,选色偏火、太艳,有时会觉得“火”。组织色彩时用了太多的红、橙、黄、紫与其他颜色,有时也会觉得“火”。少用一些暖色鲜色,适当加点中性色与冷色可减少与克服“火”,适当注意明度对比与彩度对比也有助于减少“火”。

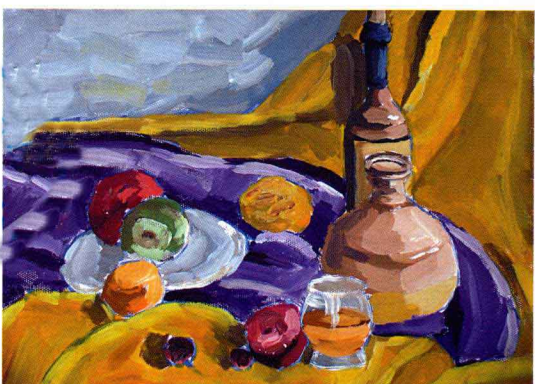
乱:在多种色彩对比同时存在的条件下,色彩及其对比太缺少组织,使视觉无所适从而不顺畅,就会感到乱。解决方法同样是要注意面积与层次的对比,并可以运用秩序调和法,在杂乱的色彩现象中增添一些秩序感。

板:板是指色彩效果过于平而发闷,缺少明快、活跃的韵律感,使视觉感到单调乏味。在调整色彩对比时,应注意使用给人以不同空间感的色彩对比,注意色彩的面积形状与位置,在统一中找出变化因素。

生:一般说“生”,是指火候未到,不够成熟。在选色时,彩度过高,与周围的色彩缺少联系而觉得“生”。在表达色彩时,个别色彩走了调,不像特定光照下的特定对象给人的和谐的色彩感觉。色相相对孤立,彩度过分艳丽,也会觉得“生”。此外,对比太强,也会觉得“生”。因此,略微降低所选色彩的彩度,使之与周围的色彩接近些、统一一些,或者让所表现的色彩更符合特定光照下的特定对象与环境关系,不要照搬白光下的感觉,也不要照搬对象在最生硬时的感觉,就能减少与克服“生”。

脏:水粉的特性决定了其“干净”的本质,而污浊的色彩产生出黯然不洁的画面,便会失去粉彩画中最动人之处。“脏”是水粉画常见的毛病,其产生原因:①色彩的冷暖、纯度关系不明确,缺乏对比;②乱用黑色,造成色彩污浊;③用笔过度扫、刷、擦,着色水次数过多。纠正“脏”的弊病,首先要避免对比色、补色颜料的等量相调,其次,要谨慎使用黑色或避免低纯度、低明度的色彩渗透到高纯度的色块里。需要特别指出的是,通过色彩调配产生的黑色,不仅有明确的色彩倾向,而且与其他色彩相调时,可有效避免“脏”的感觉。

■ 关于塑造

一幅优秀的水粉静物写生，画面中的各类物体的形色关系通常是以富有表现力的用笔来塑造对象的。的确，如何用笔去表现对象，对画面所产生的最终效果和感染力都具有非常直接的影响和作用。不同的用笔方法和不同的笔触特点是形成不同画面风格的主要因素之一。

用笔的手法和风格很多，如用点彩的手法、用块面摆的手法、用水色淋漓的渲染手法、用干笔堆的手法、用刮刀的手法等等。这当中的每一种方法在不同考生的具体运用中，又会产生很大的差别，这是性格气质使然。作为四小时的色彩静物写生，一般不可能像画古典油画那样去精雕细琢地表现物体色彩关系，而且水粉工具的材料特点也不适合反复去衔接微妙而细腻的色彩关系。反复用笔衔接，会把画中的底色带起。所以，一般用水粉颜料表现物象时，主要以概括简练的笔法，以块面的处理方法，干脆利索地表现。

这就要求用笔进行表现时要有塑造的意识。用笔的宽窄，笔触的大小、轻重及方向都是物体塑造的表现手法，有力而恰当的笔触会增添物体的表现力和美感。用笔其实是作者在写生过程中对物体进行观察和比较，从而不断思考和认识的过程，也是一个不断修正和复加的过程。具体的用笔、笔触的摆放通常是结合物体的形体结构的转折关系来表现的，同时，还要考虑不同物体的浓淡和质感差别等因素。着色落笔时，开始阶段不要急于去表现物体的局部细微变化和质感，而应首先结合大的形体结构，观察光线投射在物体上时出现的冷暖变化，把受光、背光及投影几大段关系区分出来。在整体的作画过程中，逐步深入，最终达到物体塑造结实有力、丰富生动的色彩效果。另外，表现亮面及高光时，用笔要有力、干脆，色彩可以适当厚一些。高光处的色彩要厚、干，几乎不调水，水粉笔蘸上高光色彩后，下笔要准、快、果断，这样才能画出高光的闪烁感觉。最忌用笔犹豫不决，糊里糊涂地在高光处用笔描抹，这样是没有表现力的。

此外，色彩较重或较淡的物体，质感粗糙厚实或光滑坚脆的物体，二者在用笔上要有所区别。如淡颜色的白布、白色报纸或光滑的白瓷瓶，在用笔时，笔触可适当柔和细腻一些，以体现其质感；而棕色的水陶罐用笔就应该坚挺、浓重有力，笔触感强一些。

色彩考试的基本要求：

第一，画面构图完整，物体的大小比例关系适中。

第二，色调统一，色彩关系以及主次、虚实、前后空间关系明确。

第三，塑造深入，形体结构准确。

第四，画面响亮明快，生动轻松，具有一定的艺术表现力。

色彩考试的正确步骤：

1. 审题 2. 构图 3. 铺大体色 4. 塑造对象 5. 深入刻画，调整画面。

第一步：拿到试卷后要认真、仔细地审题。试题中的文字要看完整，不能粗心大意，看完后在头脑中要有一个大体的画面构架，合理安排好每个物体的位置，也即考虑如何构图（5分钟）。

第二步：通过仔细推敲，选择用什么样的构图形式，是横构图还是竖构图比较理想（15~20分钟）。

第三步：铺大色调。要大胆概括，颜色要准确，色相要明确，要确定大的画面关系和色调，为下一步奠定良好的基础（45~50分钟）。

第四步：深入塑造时要注意体积和空间层次的关系。深入刻画时要始终围绕大关系进行，要整体地去画，切忌孤立、局部地去画，画面上的物体要有强弱和主次之分（约90分钟）。

第五步：最后一步，调整画面。从远处看一下画面的整体效果，如黑白灰关系是否明确，层次是否分明，色调是否明确，空间是否拉开，体积关系是否到位等。

