

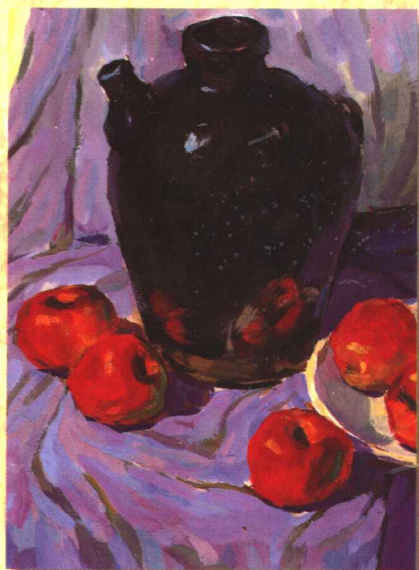
基础美术阶梯训练教材

静物

夏征★编著

水粉

JINGWU SHUIFEN

上海大学出版社

基础美术阶梯训练教材

静物水粉

夏 征 编著

上海大学出版社

· 上 海 ·

编 者 的 话

为了满足社会对艺术教育教材的需求,培养跨世纪人才,我社根据“全国学校艺术教育总体规划”的精神,特邀上海大学美术学院、上海师范大学行知艺术学院、华东师范大学的专业美术教师编绘了“基础美术阶梯训练教材”系列丛书,旨在通过绘画技法的训练,培养学生视觉思维能力、艺术审美能力以及开拓创新精神。

本系列丛书内容全面,图文并茂,通俗易懂,既可作为专业、业余美术训练教材,亦可作临习摹本,无论对初学者或是已有一定绘画能力者,均有实际的指导意义。

图书在版编目 (C I P) 数据

静物水粉 / 夏征编著. —上海: 上海大学出版社,
2002.1

基础美术阶梯训练教材

ISBN 7-81058-180-5

I. 静... II. 夏... 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 (2001)第 096674 号

基础美术阶梯训练教材

简易几何体石膏静物素描

几何体静物素描

五官石膏素描

石膏像素描

石膏胸像素描

人像素描

人物速写

风景速写

山水国画

静物水彩

风景水彩

静物水粉

风景水粉

上海大学出版社出版发行

(上海市延长路 149 号 邮政编码 200072)

上海出版印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

开本 889 × 1194 1/16 印张 3 字数 77000

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001—5100

定价: 18.00 元

目 录

色彩论述	(1)
工具与材料	(2)
调色盒与颜料	(3)
构图落幅	(4)
大体色调	(5)
深入刻画	(6)
调整统一	(7)
水分控制	(8)
调和色的稠度	(9)
玻璃器皿画法	(10)
陶罐画法	(11)
陶罐组合	(12)
陶罐的体积	(13)
花卉画法	(14)
动物标本	(16)
冷色调	(17)
暖色调	(20)
笔触	(22)
湿画法	(24)
干画法	(26)
厚与薄	(28)
色彩的衔接与过渡	(30)
塑造	(32)
色彩的准确性	(34)
概括与丰富	(36)
作品欣赏	(38)

色彩以其丰富的变化给予视觉艺术以无限广阔的表现天地,绘画艺术通过美丽的构图与缤纷的色彩,强烈地表达出画面丰富的精神内涵。通过绘画的色彩训练,不仅可以提高我们对自然光与视觉之间的认识,而且能够丰富我们的绘画语言。绘画离不开丰富的色彩,正如大树依赖阳光而展现婆婆多姿的身躯。色彩的丰富性与生命力有着独特的魅力,每一笔颜色都饱含着绘画者的激情。色彩是绘画生命永恒的主题。

水粉静物写生的意义在于用色彩去描绘现实生活中最为熟悉的东西,用审美眼光去认识日常生活中的美,表现充满生活情趣的各类物品。当我们用绘画艺术的语言去表现时,就会从中感受到浓浓的生活情趣,从而沉浸在绘画营造的氛围中。生活中常见的物品经过艺术描绘化作丰富多彩的绘画作品,艺术的生命就此诞生。

画笔尺寸与调色工具

画不同物体所需画笔的大小是不同的,如果在四开大小的铅画纸上画陶罐,最好用8~10号笔,这样画出的笔触大小较符合陶罐的美感要求。如果用笔太小,就会造成许多细碎小笔触,缺乏整体感。在塑造陶罐的罐口边缘时可用4~5号的小笔,以体现边缘部分小面积的运笔效果。一般大号、中号的水粉画笔用来铺大体色时比较理想。水粉画笔用羊毫与兼毫制成,吸水量较大。

水粉笔饱蘸颜料可画较大面积。用油画笔作水粉画,笔中含水量较少,画不了多少面积又要蘸颜料,而且笔毛太硬,较难控制笔触的效果。但在刻画物体受光部位时油画笔可画出飞白和枯笔效果。纤维笔含水量也较少,不适合铺大体色,但纤维笔弹性好,画出的笔触具有很美观的形状。在写生时也可用几支纤维笔,以增强画面的各种效果。最好使用的是狼毫油画笔,吸水性、弹性都很好,画出的笔触很有表现力。

除了笔以外,选择好调色盒、颜料、笔洗以及吸水布等工具也很重要。

调色刀可代作画笔在某些部分作出坚硬的绘画效果。

画纸

水粉画纸表面有纹理,略有吸水性,画出效果可粗犷亦可细致,干画时常可露出纸面的肌理而造成斑驳的效果,有较强的艺术效果。

铅画纸是常用的水粉画作画用

油画笔

水粉画笔

狼毫油画笔与尼龙纤维笔

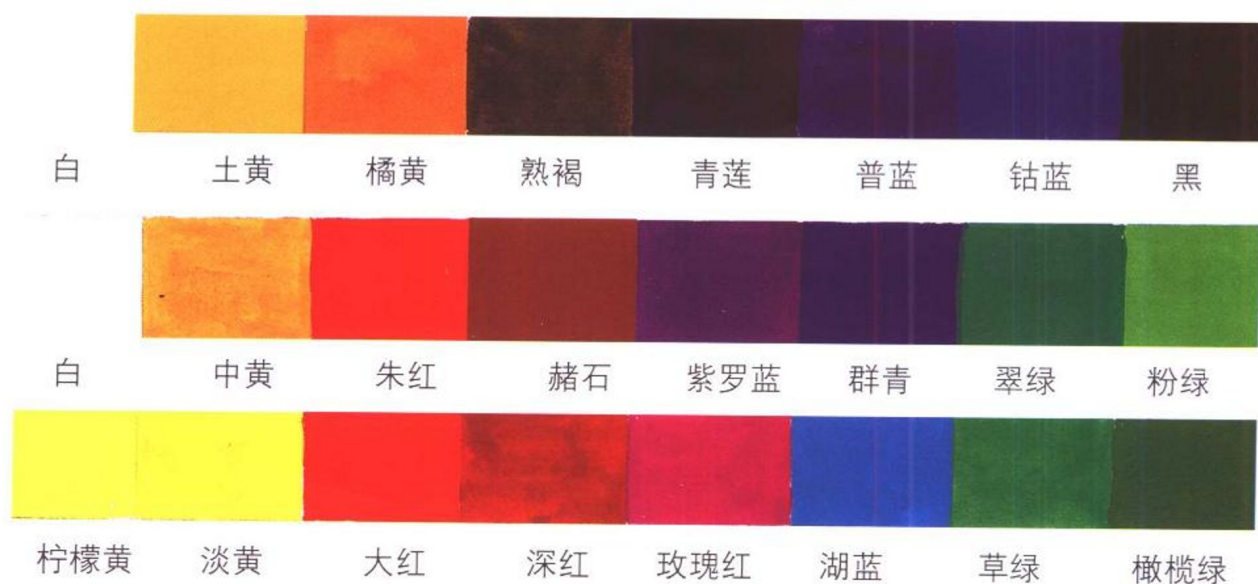

纸,画出的效果较为细腻,可深入刻画细节。

水彩纸质地结实,表面肌理清晰,粗糙的纸面可作湿画、洗色、干擦等效果,也可作水粉画,效果独特。

调色盒

调色盒用大号的较好,因为盒中空格大,足以装入写生时所需的颜料量,盒子盖好后也不易蒸发干结,平时在颜料中加几滴清水或盖上湿布,便可保持颜料新鲜湿润。经常外出学画或写生可备一个塑料工具箱,装入颜料、笔、吸水布等许多绘画工具。各种盛水器皿都可作为笔洗使用。

24 格颜料盒排列

罐装的颜料较为纯正，而且也不容易干结，使用时可以打开一个个罐盖，直接蘸着颜料画。外出写生可带锡管装的宣传色，经济实惠，质量也较好。

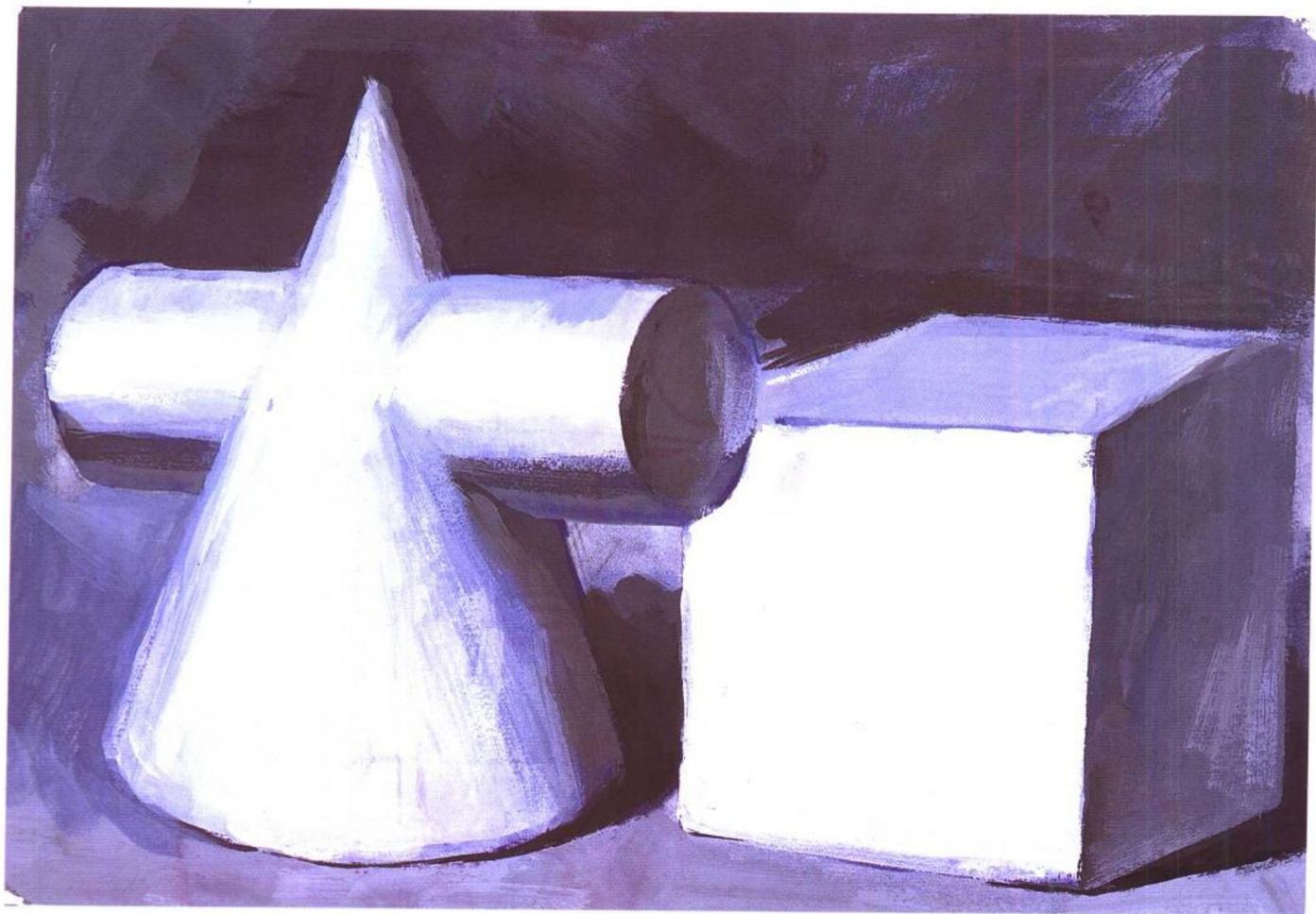
调色盒内从深色到浅色分区域

颜料中水分多会使颜色具有透明、轻快、流畅的特点。上图中大的圆所指是用水量较多而颜料相对较少的地方。

笔中水分较少，颜料相对较多，有一种稠厚感，能表现出物体的结实感。左图中大圆圈所指的绿色表示用的颜料很多，而水分较少。图中的高光表现或者是较明亮的部分，笔中的水分几乎用揩布吸干，再蘸色画上，造成很干的笔触。

步骤四

学习要点

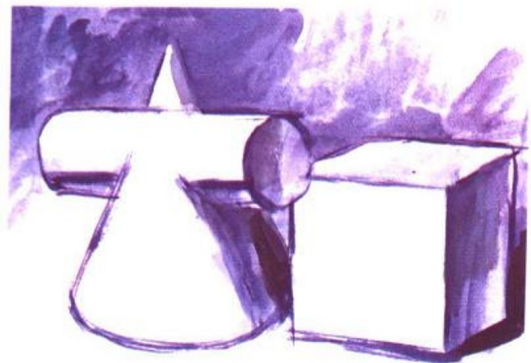
作画起稿时，首先要确定好所表现的静物的构图，安排好物体的上下左右的位置。一般较大的物体离画面中心点近一些，小物体可离中心点远一些，这样有利于画面的对比均衡，使画面产生美感。确定画面的构图决定着这张画的整体效果，所以要认真安排好物体的空间位置。

画轮廓时，初学者可先用铅笔画一下大体轮廓，熟练了以后，就可直接用群青或熟褐色画轮廓。

确定物体的大体轮廓要注意物体之间的比例关系，用简练的笔触画出物体的形状结构，用淡彩略画出物体的形体转折与明暗关系。这为以后的色彩塑造打下了造型基础。

步骤一

步骤二

步骤三

学习要点

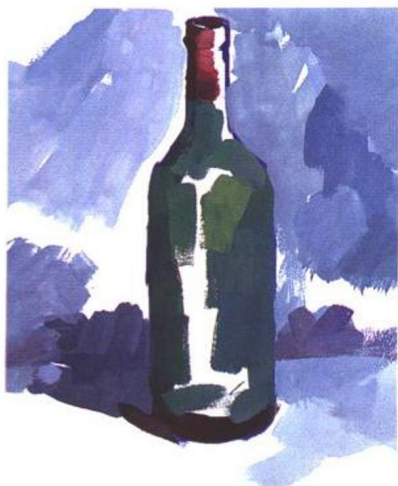
铺大体色调的目的是为了确定整幅画面的色彩关系。掌握画面的总体色调对以后的塑造有很重要的作用。铺大体色调时,调出的颜色一般不宜太厚。用大笔快速铺满整个画面,使物体与背景建立一定的色彩关系。铺大体色调可从暗部(包括投影)画起,以便确定画面的基本调子。有时也可先确定物体色彩的大色块,然后加上暗部和亮部。一般从暗色画起,容易把握中间调子色彩的准确性。铺大体色时不要拘泥于物体的细节,要概括出大的形体,把握物体的体积。笔中水分和颜料都要多些,才能色彩饱满、厚实,运笔流畅、自然。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

学习要点

在深入塑造物体时,要从主要物体画起。物体由于形体的转折而产生色彩变化,而物体的色彩关系是渐渐转变的,所以,用笔先画出转折处的块面,使物体产生前后空间感,然后再深入刻画出细部,使物体表面的变化充分表现出来。在具体描绘时,要注意物体的整体关系与丰富的色彩变化,注意陶罐和瓶子等物体的构造细节。深入刻画一般是在大体色上继续进行的。第二层颜料往往要画得略厚些,才能覆盖底色进行塑造。受光部分的色彩常常加入白色以提高明亮度,暗部或阴影可画得略薄一些。

学习要点

水粉静物写生的最后阶段，需要对画面的总体关系进行调整，使得画面主次分明，前后关系清晰，色彩关系准确，既有变化，又有统一。调整时，可用略薄的颜色进行润色。在不协调的色彩上加上薄色罩染，使色彩产生微妙的变化。如色彩过渡生硬，可用半透明的薄色罩染出过渡层次，以达到柔和细腻的过渡层次；也可用干擦飞白的方法画出过渡，减弱有些生硬的部分。有些部分色彩过多，也要重新调整统一。投影的深色部分在调整时常要加上几笔，以求有虚实的变化，明确画面的空间深度与明暗关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一

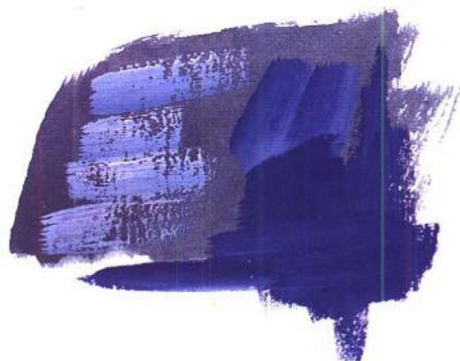
步骤二

步骤三

湿画法

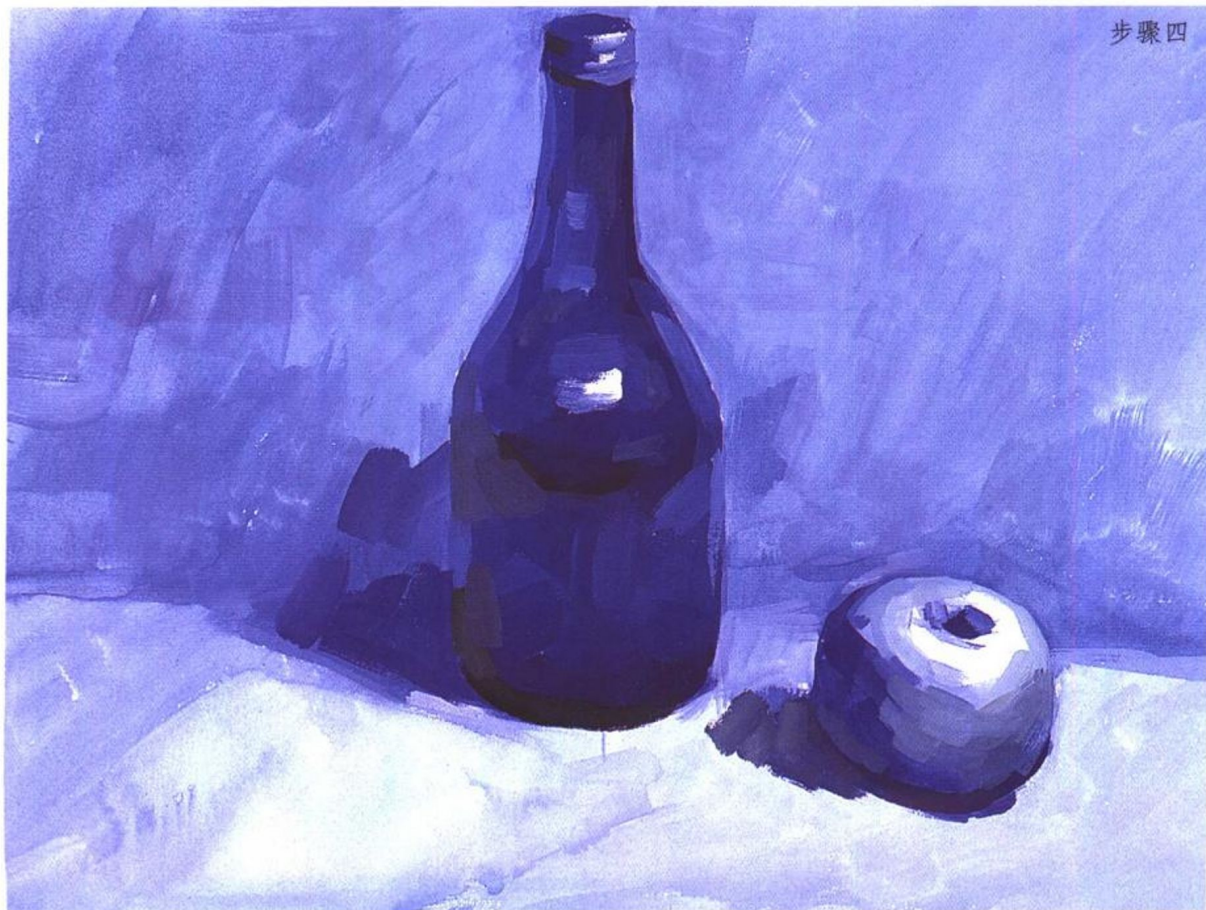
干画法

学习要点

水粉画技法中很重要的一点就是要准确地控制笔中的水分，以体现理想的效果。作画之前先将干的笔在水中浸湿，然后用揩布吸掉多余的水分，蘸些颜料在调色盘中调开。笔中的颜料和水分混合后，形成浆状的混合色，这种浆状混合的调合色在绘画过程中是最常用的。刻画物体时，常用稠度适中的调合色去表现，从而达到满意的效果。在铺大体色时，画笔水分可略多些。将调色盒中挑出的颜料调开后，再用笔尖沾点水加在调开的颜料中，这时的颜料具有流动性，便于大面积铺开，行笔时流畅、爽快。深入刻画时，笔中

入刻画时，笔中的颜料要适当多而水分要少，调出的混合色以在调色板上不会流淌为佳，这时的颜料具有较高的覆盖力，塑造物体很有力度。

步骤四

纠错点评

笔中水分太多，和颜料混合形成很稀薄的色层，干后水渍斑斑，影响整体效果。

学习要点

由于颜料的包装不同，出厂日期不一，使用时会感到不适应。一般锡管包装的颜料，捏一捏外壳，如果较软，则说明颜料比较新鲜。这种新鲜颜料挤出来以后，在调色盒格子里会融合成整体，用起来最为合适。有时挤出来的颜料呈条状，则表明这种颜料水分挥发较多。在使用时，画笔不能轻易蘸上颜料，要用力才会蘸上点颜料，调和颜料时会因画笔蘸不上足够的颜料，而使得作画不流畅。如果买到这样的颜料，可挤在颜料盒格子里，滴点清水，再用牙签把较干的颜料搅拌一下，恢复颜料较柔软的状态。浓缩罐装的颜料较为理想，颜料黏性适中。写生时用的颜料稠度一般掌握到画笔蘸颜料时，要多少就能有多少即可。稠度适中的颜料可使作画者在绘画时方便和舒畅，所以学画者要重视颜料的新鲜性和干湿程度。

步骤一

步骤二

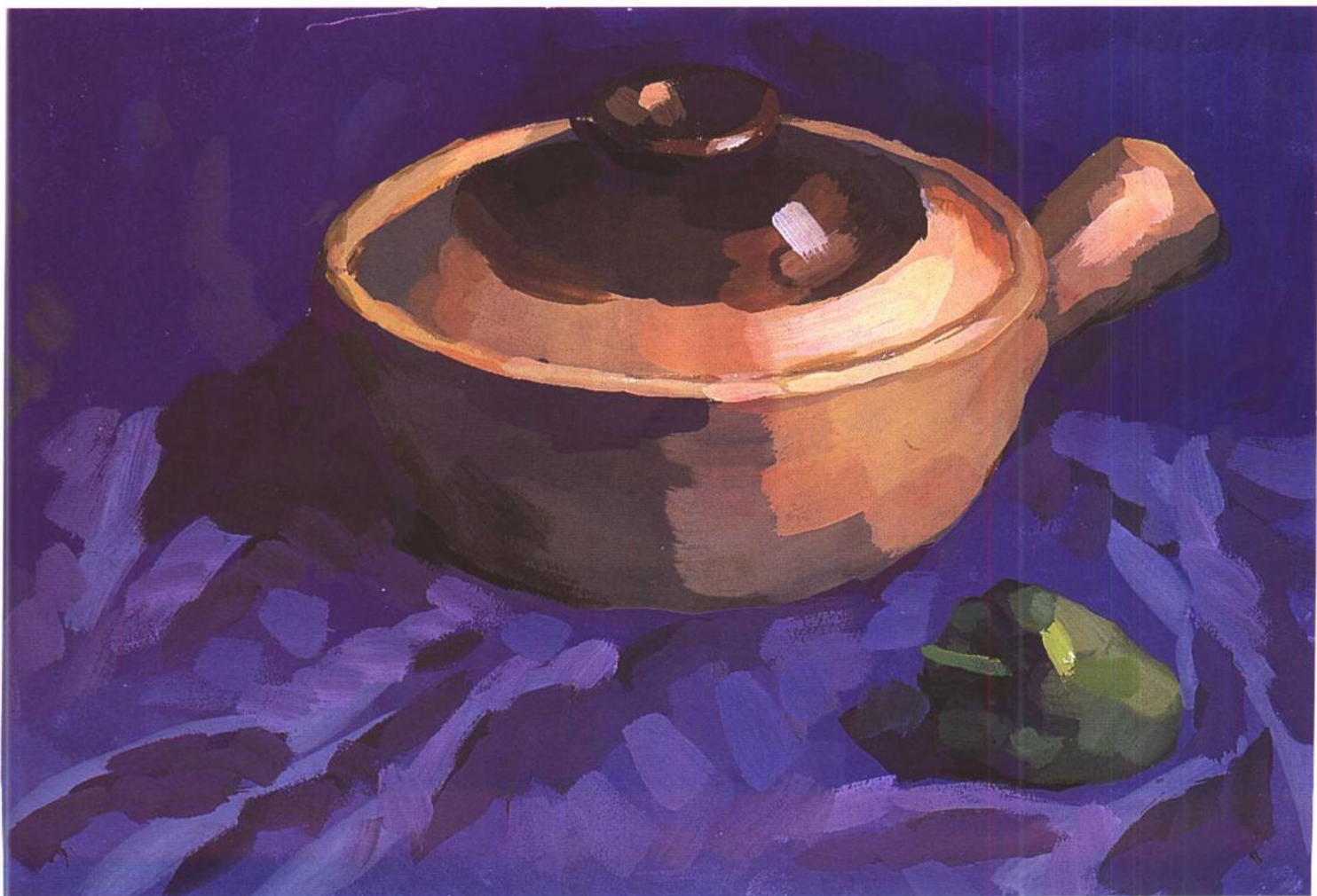

步骤三

纠错点评

在调色盒中颜料稠稀不一，干硬结块。有些颜料加水太多，太稀没粘性，在格子与格子间相互流淌，以致弄脏颜料。

步骤四

学习要点

步骤四

玻璃器皿画法以表现透明质感为主,先画出玻璃物体的基本色彩,颜料可薄些。形成大体的底色层后,趁湿衔接,表现出其光洁透明的质感。注意物体边缘与背景之间的关系,描绘时要有虚实,从而刻画出物体的空间感。

步骤一

步骤二

步骤三

学习要点

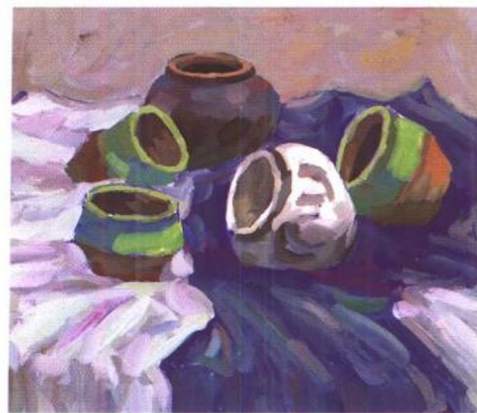
在描绘陶罐时，要着重表现其厚重、饱满的体积感以及光亮的外表质感，可用干笔厚色恰如其分地画出其较强的反光和高光。陶罐的口部边缘是重点的细节，要刻画交代清楚。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

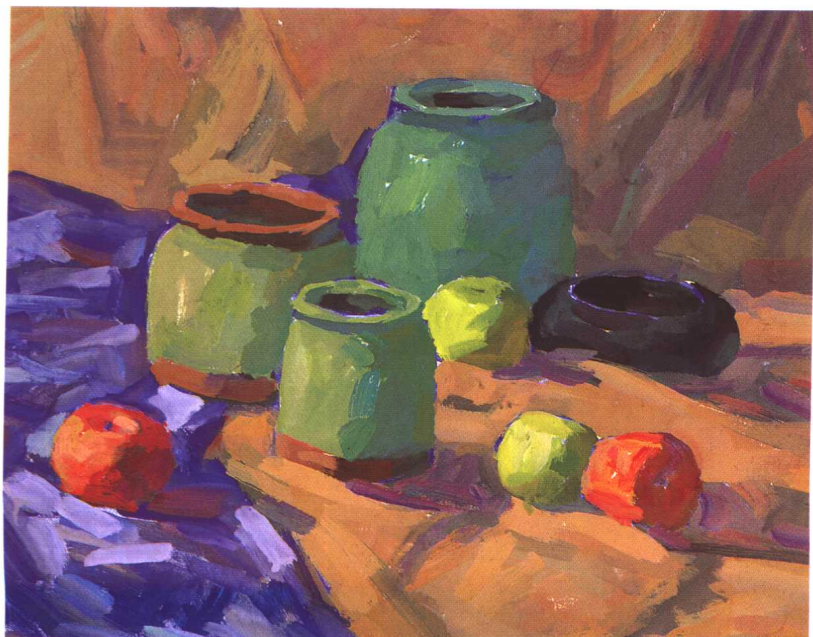

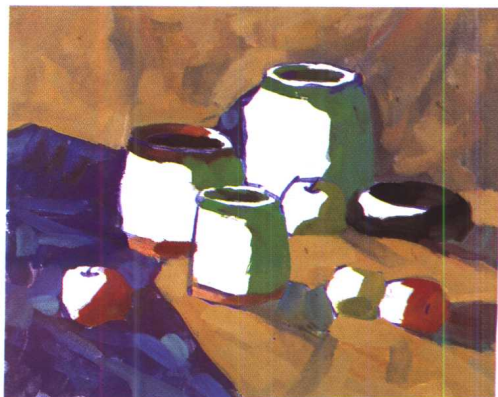
学习要点

画陶罐时的用笔要按照物体的形体去塑造，注意笔触的安排，使物体的体积感和质感都有很好的表现。

步骤三

步骤一

步骤二

学习要点

水粉静物画可训练初学者用色彩造型的能力，作为色彩训练基础内容的陶罐写生，是初学者重要的绘画题材。

在写生陶罐时，要用几何体的概括方法去观察其形状，这样才能有效地表现出物体的体积。

步骤一

步骤二

步骤三

