

2

邱丽君 著

水粉静物

(中级班)

天津人民美术出版社 (国家优秀出版社)

邱丽君 著

绘画一点通

HUIHUA YI DIAN TONG

水粉静物

(中级班)

天津人民美术出版社

(国家优秀出版社)

策划编辑：刘 岳
责任编辑：杨惠东
装帧设计：陈晓波

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物. 中级 / 邱丽君编. — 天津: 天津人民美术出版社, 2001.9
(绘画一点通)
ISBN 7-5305-1639-6

I. 水... II. 邱... 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 060696 号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022)23283867

山东新华印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2001年9月第1版

2001年9月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16

印数: 0001-5000

版权所有, 侵权必究

定价: 13.80 元

目 录

一、水粉颜料的性能及调配	1
二、调配颜料应注意的问题	1
三、水粉画技法	2
四、水粉静物写生的六大环节	3
五、水粉画常见的弊病	5
六、组合静物作画步骤	6
七、作品范例	22

水粉静物写生

一、水粉颜料的性能及调配

要画好水粉画,除了掌握色彩知识和规律以及有关技法外,还必须熟悉水粉颜料。特别是初步掌握了水粉静物画技法的人,更应该认真研究一下各种颜料的性能,以便更好地把握色彩形象,提高表现能力。

1. 各种红色的特性

“深红”明度在红色中最低,用它与普蓝调配能得到最深的紫灰色,薄画时非常透明。若加白色则成偏冷的粉红色。

“玫瑰红”在红色中最冷,薄画时很鲜艳,加白色带浅紫味。此色渗透性极强,即使干透也很难覆盖,而且无法用水洗掉,因此使用时应特别谨慎。

“朱红”是红色中最暖的颜色,也是明度最高的。朱红与普蓝调配颜色变黑,与湖蓝、中绿调配能出漂亮的灰色。用朱红调配出来的颜色往往很透明,适合用于暗部。

2. 各种蓝色的特性

“普蓝”是蓝色中明度最低的颜色,也是纯度最低的蓝色。薄画时也较鲜艳。与各种黄色调配会得到较鲜艳的绿色。

“群青”是蓝色中较暖的颜色,与各种黄色调配会得到漂亮的灰绿色。群青色“轻”,与其它颜色加白调和都会有“空气”的感觉,多用于受光面及高光部位。因此群青是水粉画中常用的颜料,打轮廓时也多采用此色。

“湖蓝”是蓝色中纯度最高、最冷的颜色,又是明度最高的蓝色。湖蓝色轻,与各种黄色、红色调和都能得到饱和的灰色。如湖蓝加橘黄加白可得到漂亮的灰绿色。湖蓝加朱红加白可得到雅致的蓝灰色、红灰色或紫灰色。

3. 各种黄色的特性

“淡黄”是黄色中明度最高,纯度最高,偏冷的颜色,较透明,覆盖力差,用于亮部时需加白。淡黄加白,干后黄色易上返,所以较湿的时候色鲜。淡黄与群青调配加白后可得到漂亮的蓝绿色、黄绿色,其色彩轻盈、透明。

“柠檬黄”与淡黄相似,但比淡黄冷,是黄色中最冷的颜色,运用时不要与淡黄混淆。

“中黄”比淡黄暖,纯度较高,也较透明,覆盖力较弱。

“深黄”是黄色中最暖的,纯度明度都较高。和中黄、淡黄一样,与群青混合能调出漂亮的灰绿色,适用于暗部。

“土黄”是黄色中纯度最低的颜色,色相为黄灰色,覆盖性较强,和各种蓝色混合都能调出漂亮的灰色,与玫瑰红调配能得到美丽的橙灰色。

4. 各种绿色的特性

“粉绿”是矿物质颜料,纯度、明度都很高,与各种红色、紫色、黄色混合都能得到漂亮的灰色。

“浅绿”是绿色中最暖的颜色,纯度、明度都较高,很多特性与粉绿相似。

“中绿”、“深绿”明度较低,多与各种红色混合成灰色使用。

“翠绿”薄画透明,色鲜艳,是绿色中最冷的颜色。

5. “赭石”、“熟褐”、“黑”都是不透明的覆盖力强的颜色。这些灰色厚重、稳定,但较沉闷,应与纯度高的色彩配合使用。如湖蓝、群青等与这些颜色混合都会得到好看的灰色。木头、石头、铁、不锈钢、铝等物体的色彩多利用这些颜色。

二、调配颜料应注意的问题

1. 灰色不易观察也很难调配，平时应注意研究调配规律。一般的灰色两种色加白就可以调出，有的用两种对比色调出，有的利用黑色、褐色调出，少数灰色需用三四种色混合。用色过多会使色彩混浊、沉闷。

2. 水粉画是以水为调和剂，所以在用水上应特别讲究。用水多的颜料，含水时鲜明透亮，干后灰暗些。用水多而薄涂的颜色容易形成色彩之间的自然衔接。湿画法要求颜色中有一定的水分，画笔能流利地铺色，达到柔和、湿润的效果。水粉画干后怕水湿，滴上水后易出现水痕。所以洗笔后应用一块海绵吸水，以免弄脏画面，同时保持画笔上的水分适当。

三、水粉画技法

1. 干画法 (图1)

在画物体各层次色彩时，待底层色干了以后再画第二、三个层次，这样画出来的物体每个色层的颜色都很明确，各层次色彩互不相融，这种画法叫干画法。干画法所用颜色要适当厚一些，多适用于明亮光

(图1)

滑的物体、比较突出的物体、物体的亮部。总之，干画法能使物体色层清晰、对比强烈。

2. 湿画法 (图2)

用富含水分的颜色在画纸底色层未干的情况下涂抹，使前后色层自动融合，以形成丰富自然的色彩效果，这种画法叫湿画法。此法适宜画蔬菜、水果、衬布等，更适合画层次变化虚的暗部、远处物体及背景。

3. 干湿厚薄结合法 (图3)

水粉画是介乎水彩和油画之间的画种，它既有水彩画湿润、透亮的优点，又有油画厚重、强烈的优点，但必须运用熟练的技巧才能体现出它的优点。一般情况下，水粉画多采用干湿结合的方法。画背景时一般多采用湿画法，可以先将画纸（背景部分）打湿，然后趁底未干时上色。静物暗部及投影处虽然不必刷水，但要用稀薄些的颜色铺色，特别是反光部位的色彩，最好在暗部色彩未干时涂上去，力求自然融合。中间面和亮部一般采用干画法厚涂，注意先将画笔上的水分挤干，再蘸干色轻擦或厚涂，造成厚重、肌理丰富的效果。此技法可归结为：先薄画，后厚画；

(图2)

(图3)

物体宜厚，背景宜薄；主体宜厚，衬景宜薄；亮部宜厚，暗部宜薄。

4. 各种笔法灵活运用

笔触在水粉画中是很重要的。准确、灵活的笔触可以使一幅作品显得生动、有力。初学画的人往往只会运用一种笔法铺色，如有的只会点，有的只会摆，有的只会刷，画出来的作品虽然调子鲜明、协调、响亮明快，但给人感觉呆板，缺乏质感。画水粉画时应吸收国画的用笔方法，如画高光时落笔要实，抬笔要虚。

5. 染、洗、刻、刮、笔、刀处理

当某个地方的色彩需要改动时不一定利用其它色彩来覆盖，而可以用染的方法在原来的色彩上罩上一层色，使其产生透明的效果。如果盖和染都不能达到预期效果，就可以用洗的方法，把原来的色彩洗去，再加上一点其它颜色。在反光和倒影中运用洗的方法，会产生意想不到的效果。

刻和刮也是水粉画中常用的方法。刻是指用小刀在已画好的色彩上刻出线，或在未上色之前先刻上花纹，然后涂色时轻轻扫过去，从而留出花纹。刮是指用刀将已画好的色块刮去，使留下来的色彩产生新的效果。有时在明部或半明部运用油画刀将色彩厚厚地刮上去，使其产生油画效果，这种效果是画笔达不到的。

四、水粉静物写生的六大环节

水粉静物写生和素描静物写生相似，都有六个重要环节：观察、构图、打轮廓、铺调、塑造、调整。

1. 观察。

观察是画家认识世界的主要途径。一切素描、色彩规律都是人类通过对客观世界的观察而发现的，我们要了解一般的色彩规律，也必须通过观察来认识。

要做到认真观察物体的色彩首先要明确怎样观察。

(1) 首先确定整个画面的色调效果。面对一组静物，动笔之前就应心中有数，这个画面要处理成什么样的色彩感觉，这种色彩感觉要传达什么样的色彩效果，这种色彩效果要营造一种什么样的画面意境。

(2) 亮部与暗部的冷暖关系比较。动笔之前要明确，整个对象的暗部同亮部比较，究竟是暗暖、亮冷，还是暗冷、亮暖。明确之后，就在整个画面中把明、暗与冷、暖统一起来。

(3) 同类色彩比冷暖，不同色彩比明度。一组静物中肯定有色相相同的颜色，例如红色的苹果和红色的花瓶，在观察时一定要找出它们的差别，红色的苹果可能是偏冷的紫红色，而红色的花瓶可能是偏暖的大红色。如果将它们画成相同的红色，就无法传达它们的不同质感和色彩感。而对待不同色相的物体，要注意它们之间明度的差别。例如，究竟是红色的花瓶亮呢，还是蓝色的衬布亮。

(4) 亮部与亮部比，暗部与暗部比。注意不要用此一物体的亮部与彼一物体的暗部比，那样容易混乱。

应强调一点：绘画不是完全照抄对象，千万不要用画面上的色彩去与对象上的相应色彩进行模仿比较，而应把画面不同色彩之间的关系与对象中相应色彩之间的关系进行比较，即色彩的准确只是“色彩关系”的准确。

2. 构图。

主要是在静物写生时如何把对象合理地布局在画纸上。物体的大小、主次、安排上的位置、轻重虚实、物体间的疏密距离、前后重叠与分开、它们间相互的衬托对比等等处理，都是画面构图上要考虑的主要因素。

首先要确定写生的角度和适当的视点。好的角度能使观察到的对象主题突出、主次分明、布局稳定、色彩丰富统一。

色彩构成是构图中的重点，一般不为人们所重视，有经验的画家在动手之前都要认真构思这一问题，使静物色彩组织得美妙、协调。

3. 起轮廓（图4-A）。

要重视物体的外形和比例以及物体之间的透视关系。不必画出细节，可用铅笔，也可用小号水粉笔。所用颜料可用群青或赭石。起轮廓时要画上明暗交界线和影子，衬布的结构不可忽视，要将布纹画得流畅舒适，如行云流水，使之产生美感。

4. 铺调（图4-B）。

根据色彩关系，从背景开始铺色，注意用笔要大而整。为了便于整体比较，铺色一般从后往前推着画，不要东一笔西一笔地乱画。亮部、高光及最重的颜色一般留到最后画，注意铺大色调时，既要照顾明暗关系又要照顾空间关系，既要照顾色彩的对比关系又要考虑协调统一。

5. 塑造（图4-C）

塑造是在已铺好的大调子画面上丰富色彩层次，表现物体的形体结构。每个色块都要增加新色层，这些色层不仅明度有差别，而且冷暖上也要有微妙差异。

（图4-A）

（图4-B）

（图4-C）

(图4-D)

6. 完成(图4-D)。

注意大的色调关系,舍弃影响整体效果的局部,检查背景与前景的关系,亮部与暗部的关系,同类色的冷暖关系等。

五、水粉画常见的弊病

1.“粉”。“粉”是指整个画面好像扑上一层白粉一样没有光彩。导致“粉”的直接原因是明暗、纯度对比关系不准确,不分场合地过分使用白颜料所致。解决的办法:区分受光与背光的明度、纯度差异,减少暗部白颜色的使用(白色或接近白色的物体除外),保持画面一定的色彩纯度。

2.“花”。“花”是指画面没有一个统一的色调,物体上的色彩零零碎碎,相互不能协调,相互对比的色彩各自突现,互不相让。主要原因是局部观察,缺乏视觉中心,主宾关系不当。解决办法:比较观察,增强整体观念,提高概括能力。

3.“脏”。“脏”是指画面色彩无倾向,或用色不当。脏的原因:一是色彩的对比关系不对,色彩不协调。二是画笔不干净,调色时混进其它颜色。三是用过多水分擦、揉画面。四是没有色彩倾向,颜色调配种类太多。解决办法:训练调色基本功,不要随便上色,写生时放慢速度。

4.“灰”。“灰”是整个画面感觉陈旧,缺乏生气。灰的主要原因是色彩的饱和度、对比度太弱。应加强色彩稿的练习,注意大块色彩的明度、纯度层次对比,尤其要注意亮部、暗部的反差。

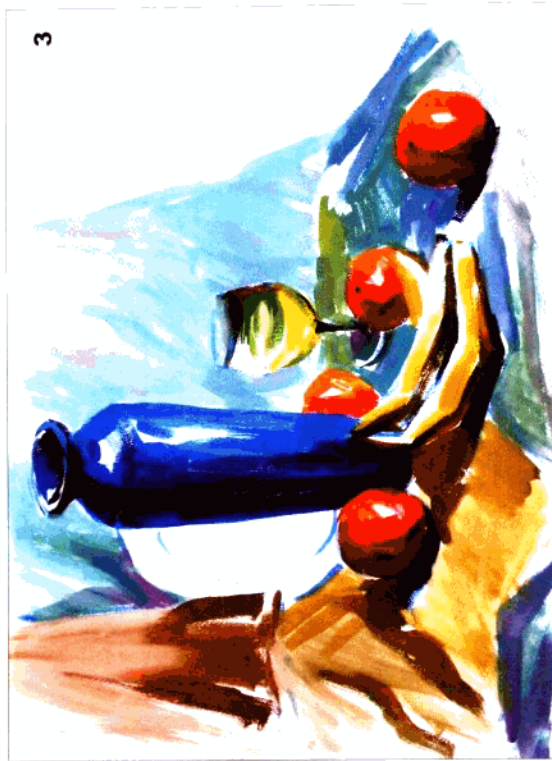
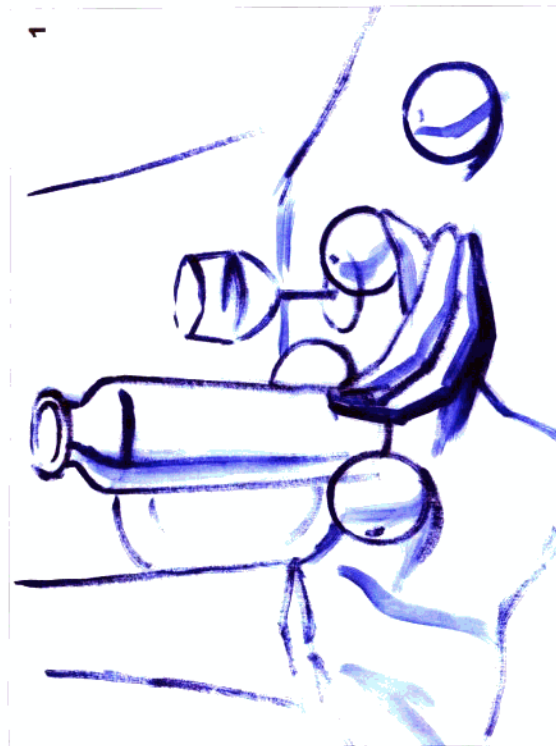
5.“火”。“火”是指画面色彩纯度过高,灰色太少,冷暖对比过于强烈,色彩过于刺激。“火”的主要原因是在观察和运用色彩时缺乏纯度对比。其实在静物的色彩关系中大部分层次都表现在灰色的对比上,即使是鲜调子也是如此。例如暗部色彩大都是灰颜色,衬布的颜色也较水果灰。作画时应适当减弱纯色,使其与环境协调。

1、起稿。安排好整体构图和物体之间的关系。构图时应从立意结构特点、色彩以及对静物的感受上去考虑。

2、铺大体色。将复杂的形体细节与丰富的色彩变化概括为几个简单的大块面和大的色彩关系。应注意色彩不宜太厚，色彩可略高于对象的纯度，用笔要放松。

3、深入塑造。力求画出色彩细微的色差变化、空间层次和具体的形体，色差尽量画得微妙。照顾全局，使画面有主次、有前后空间，避免平均对待。

4、调整。一幅画的审美趣味、格调都能在这一阶段体现出来。应调整背景的空间、衬布的前后关系，注意局部细节的塑造，使画面更加完美。

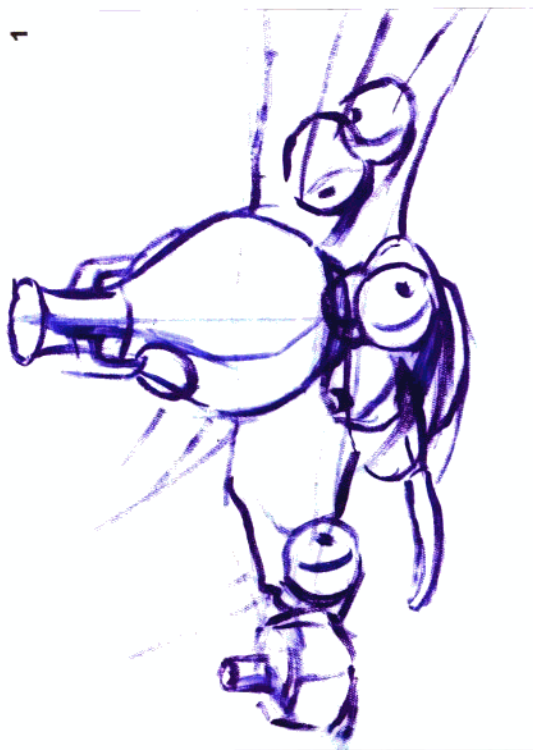

1、构图、起稿。根据构图的需要，定出每个物体在画纸上的位置，用单色勾出静物的大体轮廓，找出明暗交界线及投影位置。

2、铺大体色。上色时一般由远而近，调色时可多用些水分，尽量用大笔铺色，色彩基本准确，先不要顾及中间面丰富的色层变化。

3、深入塑造。增加色层变化，尤其是中间面与反光部位。衬布要有空间变化，主体物应重点塑造，色彩层次的衔接要自然，质感表现要充分。

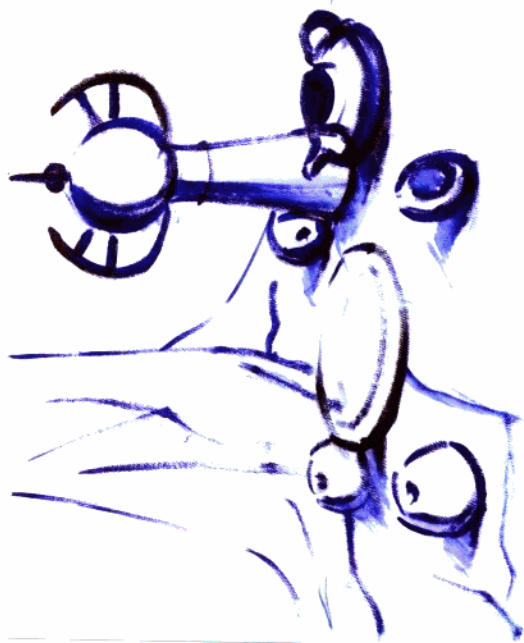
4、调整完成。画面中陪衬物、背景及次要物体不要画得过于强烈、鲜明，否则会产生喧宾夺主的不良效果。注意物体的前后关系，通过调整修改，尽力达到画面的完善。

点评：这幅画表现手法粗犷，用方笔触的块面塑造形体，用色较厚，显得浑厚有力。构图充实饱满，色彩丰富微妙，具有别致的美感。

1

2

3

1、根据构图需要，用单色勾出物体形状，找出明暗交界线及投影。

2、从暗部开始铺色。色彩要整体、概括、明确。

3、画出中间面、背景及桌面颜色。用笔不要太细小，色彩明度、纯度冷暖倾向要基本准确。

4、深入塑造、完成。注意物体的质感和画面空间。过渡处色彩衔接要自然，通过调整，修改达到完善。

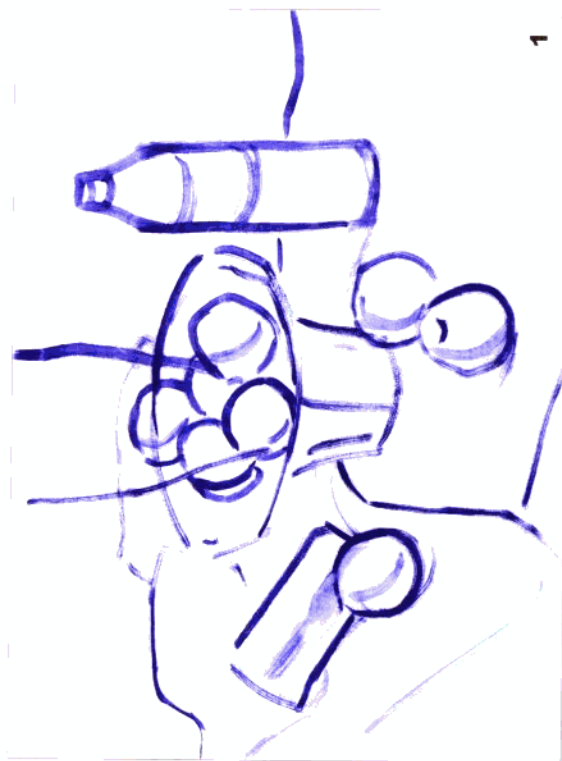

1、确定构图，用单色将物体轮廓勾勒出来，找出明暗交界线和投影位置。

2、从暗部开始铺大色。重点画出暗部及投影的色彩，颜色要概括。

3、深入描绘。铺上衬布颜色，找出中间面及亮部颜色，注意物体之间的色彩差异及亮部、暗部的冷暖关系。

4、整理、完成。调整画面色彩关系，找出反光、高光等色彩，色彩衔接要自然，笔触要肯定、活泼。主体物要作精心刻画。

1

2

3

