

高等艺术院校 >>> 美术高考 >>> 名家档案 >>>

www.jlmspress.com

 吉林美术出版社

管君章 水粉

管君章水粉

管君章 编著

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

管君章水粉 / 管君章绘. — 长春: 吉林美术出版社,
2005.7

(美术高考名家档案)

ISBN 7-5386-1869-4

I. 管... II. 管... 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(2005)第 078485 号

美术高考名家档案

管君章水粉

策 划: 松果文化工作室

编 著: 管君章

封面设计: 阿 蒙

责任编辑: 张学杰

特约编辑: 李 莉

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

制作编辑: 许 刚 王 哲

出版发行: 吉林美术出版社(长春市人民大街 4646 号)

制 版: 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷: 长春第二新华印刷有限责任公司

版 次: 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 2.5

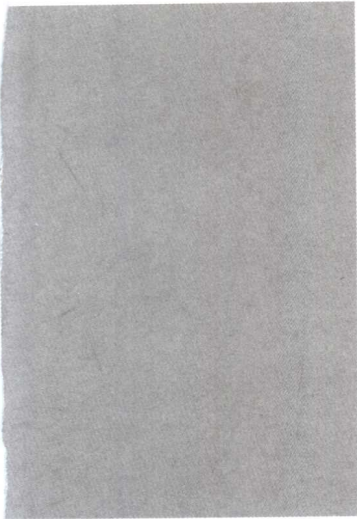
印 数: 1-4000 册

书 号: ISBN 7-5386-1869-4/J · 1551

定 价: 54.00 元 / 套 (18.00 元 / 册)

目 录

● 关于水粉	/1
● 水果类	/3
● 蔬菜类	/7
● 透明与半透明物体	/10
● 陶、瓷类	/13
● 金属器皿类	/15
● 花卉类	/16
● 面包、鸡蛋、鱼	/17
● 纸、书、文具	/18
● 衬布的处理	/18
● 关于默画	/19
● 水粉作品临摹范画	/20

● 关于水粉

一、画具材料的准备

1. 颜料: 商店里出售的颜料有锡管的和瓶装的两种, 锡管装的相对来说颗粒较细, 目前我们使用的颜料主要以上海“马利”、武汉“植英斋”和天津“温莎牛顿”为主。一般来说, 一些小厂生产的颜料价格较低, 但质量也较差。在作画过程中准备二十几种颜色就足够了, 许多画家用很少颜色就能画出很漂亮的画来, 有些时候, 颜色少反而能锻炼人的调色能力。当然, 对于初学者来说, 颜料种类多还是比较方便的。

2. 画笔: 水粉笔的种类很多, 大概来说分为狼毫、兼毫两种, 前者较硬含水量小, 适合刻画塑造, 后者较软含水量大, 适合薄画法、大面积铺色。尼龙笔则更硬、弹性更强。在作画过程中, 可根据个人需要搭配使用。另外还须准备几支小毛笔, 刻画小细节。

3. 调色盒: 一般以长方形24色调色盒为佳, 另准备一块调色板。调色盒内颜料的盛放最好按照色相明度由高到低和冷暖变化顺序。平时画完画后要在颜料上盖上一块湿海绵或在颜料上喷点水以保持颜料湿润。

4. 其他工具如笔洗、画板、画架、铅笔等之类就不再多说了。

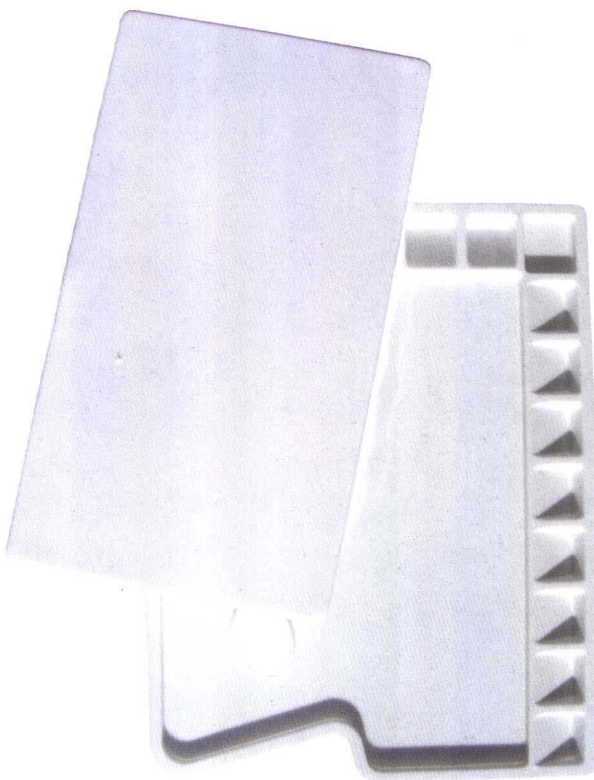
二、水粉作画中常见的一些问题

1. 关于作画步骤: 任何画种的作画步骤都不是绝对的, 更不能说哪种作画步骤是对还是错, 高水平的画家作画总有自己一套独特的方法, 真正适合自己的作画步骤或技法就是最好的。当然, 初学者还是要遵循一定的法则, 通过学习来掌握最基本的水粉作画步骤。在这一过程中, 学习者要注意这几个原则: 先薄后厚; 先湿后干; 先重后亮。

先薄后厚目的是为了后面的深入, 一开始太厚颜料黏稠, 后面的笔触就干涩而不流畅, 且画面肌理效果不好, 显得呆板而沉闷。一般来说, 色彩暗部薄一些容易显得透明, 而亮部于笔厚一些显得有塑造感。

先湿后干的目的是和前者有相似之处, 同时在铺色彩大关系时先用湿画法容易衔接笔触而且会出现一些偶然效果, 尤其体现在背景处理上, 在画面效果上也显得湿润流畅、不焦不燥。

先重后亮则是为了画面的体感和响亮感, 先从物体的暗部入手强调其重色, 亮部先空着, 这样一开始就造成画面对比响亮且留有余地, 为下一步的深入打好基础。初学者常见的毛病是一开始就平涂, 结果不仅仅是体感不强、画面不响亮, 而且

笔触呆板不生动。如果画面一开始就不生动，往往会给作画者带来消极的情绪，那么后面的深入也很难画好。总之，在作画步骤中用笔、铺色都要考虑到以后的深入，从一开始就力争生动、流畅，保持新鲜感觉。

另外，作画过程中常见的一个错误是局部开始，单个单个物体画，不考虑整体关系，这样容易出现笔触连贯不起来并且色彩大关系不整体。长时间如此地训练，会大大降低学习者对画面的整体的把握能力。当然，这些都是针对初学者而言的，对高水平画家来说，从局部入手时他仍然会兼顾到整体，因为对整体的观察和把握理念已经根深蒂固地植入在脑子里。作画本身就是一个从有法到无法的过程。

2. “粉”、“灰”、“脏”、“花”、“燥”：这是水粉画常见的几个问题。

“粉”的原因不是用白太多，而是用白不当，导致白与灰之间的色彩关系和黑白关系不和谐。在作画过程中避免这种问题出现的方法是：首先，要注意重色和纯色的运用。用重色指的是画面的黑、白、灰关系要拉开，有了重色块画面就不至于显得轻飘。局部纯色的运用可以使画面显得活跃有生气。在训

练过程中要适当做一些浅色物体或白色物体的组合练习，在笔触上避免厚厚地调和白颜料到处乱堆，色相又不明确，这样一来画面就容易显得“粉”。画浅色物体时，尤其是白色物体，尽量每一笔都要色相明确、色彩要丰富，物体色彩确实相近甚至相同的时候可以采用夸张的手法，宁可画过了也别画不到，即徐悲鸿所说的“宁过之而勿不及”。

“灰”的处理方法同上面基本一样。这里要注意的是，“灰调子”和画“灰”了不是一回事，“灰调子”是一种比较高雅的色调，也比较难画；画“灰”了则是指画面层次不明确，微妙的色彩关系未找出来。

“脏”指的是画面色彩不和谐。初学者练习的时候要注意良好的作画习惯，如调色盒、调色板、画笔要清理干净，笔洗要及时换水，尤其在画纯色物体的时候，如水果、蔬菜。

“花”是指画面到处都是零碎的光点，尤其是物体暗部反光处。这里既有运笔太碎的问题，也有不注意素描关系的统一的问题。在作画过程中一定要经常远看画面效果，检验自己画面暗部反光处是否统一。

“燥”指的是画面缺少湿润、流畅感，显得焦而无味，原因主要在运笔上。过多而不当的干笔，尤其在颗粒较大的水粉纸上，往往会导致画面干涩枯燥，所以在作画过程中先湿后干、干湿结合的画法是必要的。另外，在处理暖色调时，要注意与冷色的协调关系，避免过多而单一的暖调子导致画面的焦、燥感。

3. 运笔：经常听到学生在谈论关于大笔触好还是小笔触好的问题，有的人认为作画一开始用大笔触最后用小笔触等。其实，大笔触、小笔触事关个人的爱好，最喜欢用的就是最好的。大笔触可以画得很整但容易死板，小笔触可以画得灵活丰富但容易画碎，每种技法都有其优缺点，不能一概而论。

在运笔的走向上，最好是顺着物体的结构，这样笔触不会太乱，衬布的结构就是布纹的走向，在这方面是最容易出错的。在大面积的背景处理上，可以采用湿画法，笔触灵活但不要太外露。还要强调的一点是，在整体上最好不要采用平涂的技法，这样容易导致物体没有体感而且笔法不生动，这也是水粉这种材料的特点所决定的。至于厚薄处理与干湿处理，前面已经谈过，这里就不多说了。总之，一幅画的生动感及物体的塑造感都是用运笔来解决的。

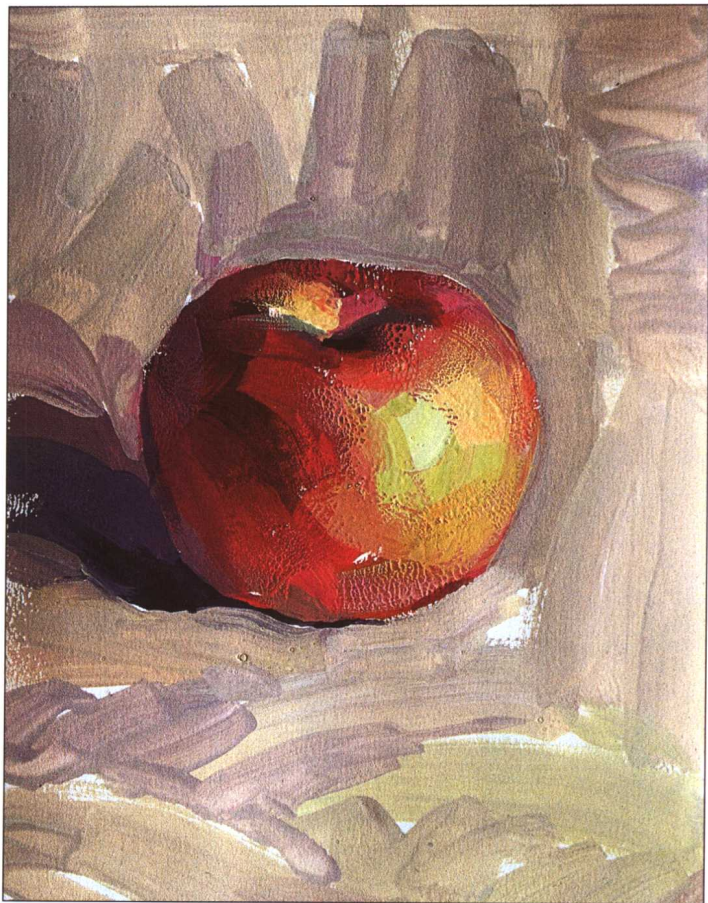
● 水果类

水果因为颜色漂亮丰富而经常被用来作为写生的对象，同时也是色彩考试中最常见的静物。考题中常见的水果有苹果、梨、橘子、香蕉、桃子、葡萄、西瓜等。水果总的特点是色彩纯度较高，颜色丰富漂亮，大多数表皮光滑。

作画时要注意水果的素描关系和体积感，把握好色彩的水分，表现出笔触和块面感。考生往往把水果画得太“平”，原因就是只看色彩不顾明暗。要解决这个问题，首先应把水果当成几何形体来看，分析它的黑、白、灰层次，作画の色块变化要大。其次夸张其暗部的重色，铺大关系时先从重色开始，亮部留空，这样一开始就造成明暗对比强烈的效果。

画水果时颜色尽量纯度高一些，避免画得像烂了似的。具体地说，暗部由于不受光，其色彩受环境色影响比较大，显得灰而丰富，表皮光滑的水果暗部反光也明显。亮部由于受光，其色彩受环境色影响不大，水果丰富漂亮且纯的固有色就呈现出来了。另外，还要注意的，凡圆形的水果往后转的面即边缘处，其色彩要稍灰一些，这样才能圆过去。

在运笔处理上，暗部要薄而透明，亮部则采用干厚画法显得厚重有力。点高光要注意水果表皮的光滑程度，不能都一概点纯白色。运笔的走向要符合水果的结构转折方向。

一、苹果的画法

1. 红苹果：暗部红色一般偏冷红，亮部用暖红或黄红，往后转的边缘处自然是灰冷的红了。

注意：这种说法只是为了初学者方便，不能教条使用，重要的是观察。以下也是如此。

2. 绿苹果：一般用橄榄绿等重绿色加黄和紫来画暗部，用蓝或黑与各种黄色同样也能调出许多种漂亮的重绿色来。亮、灰部可用淡绿、粉绿与各种浅黄及白色来调和。

3. 黄苹果：暗部用黄与冷红色调和或黄与重绿色调和即可，亮灰部可用浅黄与浅绿加白则可以的。

注意：亮部的纯度相对要高。

(局部)

二、橘子的画法

橘子的画法与苹果基本相似，其颜色相对来说比较单纯，一般以橘红、橘黄、中黄为主，暗部偏灰，以红、黄、蓝、紫相调的重色为主，中间色纯度较高，呈现出橘子的固有色，以橘红、橘黄、中黄为主，亮部加白最亮但纯度相对降低。橘子的表皮颗粒较大，亮部可用干笔来表现其质感。

注意：橘子的高光及所有物体的高光最好用干笔来点。

三、葡萄的画法

一般葡萄有紫红色和淡绿色两种。画紫色葡萄以紫罗兰、深红、蓝色为主，画淡绿色葡萄以淡绿、中绿、柠檬黄为主。葡萄的表皮较光滑，反光、高光较强。另外，葡萄体积小，纯度要饱和，因其表皮光滑，运笔也不要太干涩，这样有利于其质感的表现。画一串葡萄时要注意它的整体性，先画整体的体感和色感，再重点塑造前面的，其中还要分哪是最重要的，避免逐个刻画。

四、梨的画法

梨分黄、黄绿、绿几种，大部分颜色较浅。往往容易画得没有体感，这时应适当夸大其暗部重色。同时也要夸大其形体特征，不要简单画成圆形。梨的表皮相对较涩，因此其高光部分不要太亮，梨的柄要用干笔画得细长且不要太直，运笔要干净利索。

五、桃子的画法

画桃子的红色部分用偏冷红色，如玫瑰红等。暗部可以用玫瑰红加紫罗兰，在桃子的红色与黄色相接合的部分要过渡自然。其亮部的黄色可适当用冷黄，如柠檬黄稍加一点绿，这样就能画出其漂亮的颜色来了。桃子的形状也较有特点，这点要注意。

(局部)

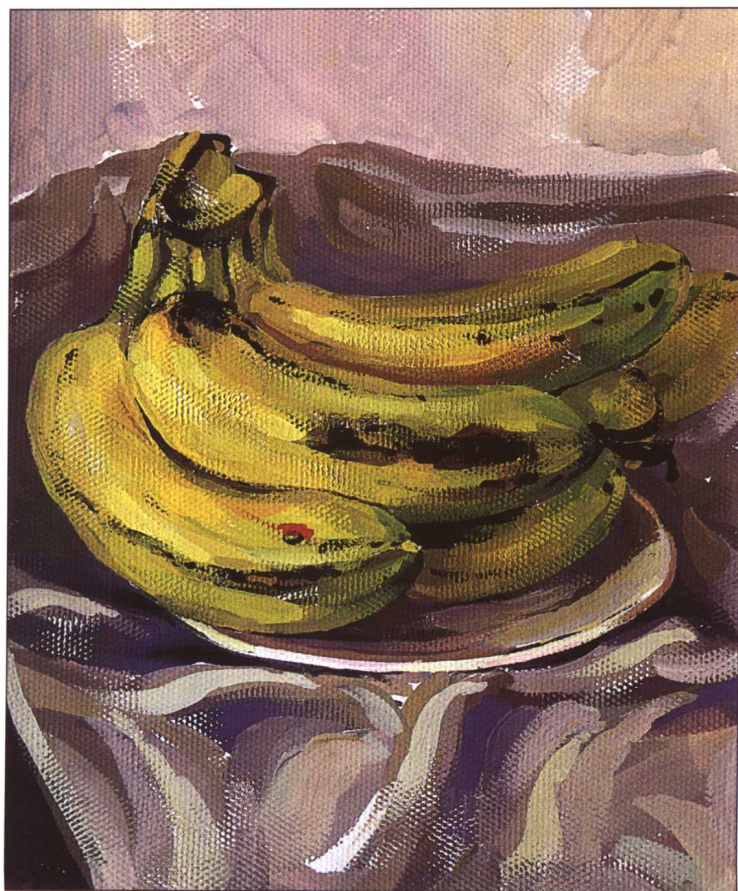

六、西瓜的画法

一般考试用的西瓜以切开的为多。西瓜的瓤为鲜艳的红色，注意不要画得太灰，同时也不能把红色画得太单一，任何色彩都要追求丰富漂亮。暗部用冷红色，如玫瑰红加大红等，亮部可用大红、朱红再稍加点柠檬黄和白，白边部分要偏黄绿一些，不能用纯白。瓜皮色偏黄绿和蓝绿。画西瓜不要用太多的干画法，更不能画脏了。

七、香蕉的画法

香蕉的黄色不能画得太单一，常见的错误画法是只有体感而没有冷暖之分。一定要注意黄色中的偏黄绿的冷黄部分。另外也要注意整体感，重点刻画前面的主要部分。

● 蔬菜类

蔬菜在色彩静物考试中很常见。蔬菜的种类很多，下面介绍几种最常见的。

一、大白菜的画法

首先要注意大白菜的整体体感，不要被它表面的叶筋所迷惑而画碎。同时，由于它的整体颜色较浅，让人感觉明暗关系对比不强，这时应夸大其暗部及阴影部分，再画中间色，亮部先空着，目的是先形成明暗对比强烈的大效果，千万不要涂平

了。画浅色物体，适当夸张其暗部是非常必要的。在色彩上，大白菜的颜色也比较单一，很容易画成单调的白绿色，也容易画“粉”。其绿色部分的暗部偏蓝紫绿，中间部分和亮部偏各种黄绿，亮部的叶褶阴影也偏蓝紫绿。白菜帮的白色不能画成单一的白，而应有色彩倾向，如暗部偏蓝紫白，底部偏黄绿白，白菜帮之间的勾线也要讲究色相，一般偏蓝紫灰，而且不要太重。在运笔上建议先用大笔触快速作出体感，再用小笔触刻画细节，处理细节时要顺着叶子的转折方向运笔，避免画乱了。

二、大头菜的画法

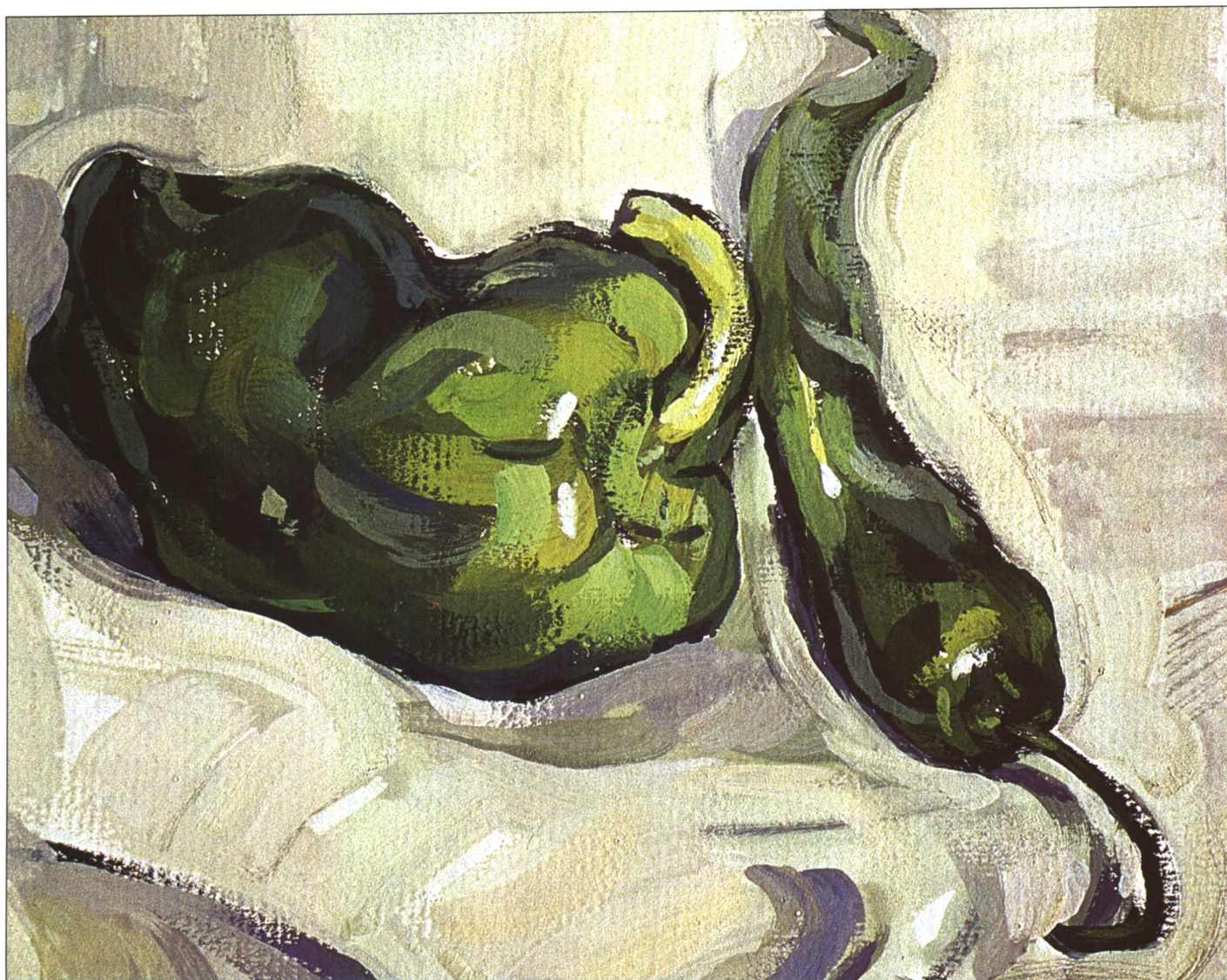
大头菜颜色上和大白菜差不多。处理其体感时要当成圆球体来画，细节刻画既要丰富又要整体。

三、辣椒的画法

辣椒的种类很多，常画的是那种圆形的绿色大辣椒。画这种辣椒时，首先不要过多注意它的小结构，而先要处理好它的整体体感，再画细节。其实，画任何物体都应先整体而后细节。绿辣椒的色彩也不要画得太单一，其暗部色彩偏蓝绿，亮部偏黄绿，有些绿可用蓝和各种黄调和，这样色彩会显得更丰富。往后转的边缘部分要偏冷灰一些。因为辣椒的表皮较光滑且小棱角多，因而它的高光亮且丰富。

(局部)

(局部)

四、西红柿的画法

西红柿的形状和苹果差不多，画法也近似。其暗部偏冷红，亮部偏暖红且色纯，边缘偏冷灰。整体红色不要画得太脏。表皮光滑，因而高光较亮，运笔上也不要太多的干笔。

(局部)

五、茄子的画法

茄子整体色调偏重，一般用紫罗兰、蓝、紫红画暗部，亮部可在前几种颜色基础上稍加点黄和白即可，由于茄子的表皮较光滑，因而反光与高光都很强，往后转的地方要灰一些。

● 透明与半透明物体

一、啤酒瓶的画法

啤酒瓶是考试中最常见的物体，啤酒瓶的重色部分可用普蓝和各种淡黄来调和，这样调出的绿色变化丰富且漂亮。亮部纯度较高，可用各种绿与柠檬黄调和，由于其透明特点，它的反光较亮且纯度较高，用淡绿加柠檬黄加白即可。常见的错误是重色不重，亮色不亮；容易画平没有体感。高光强是所有玻璃器皿的特点，画高光一定要用干笔而且干净利落。它的阴影部分由于其透明特点，往往带有明显的绿味。

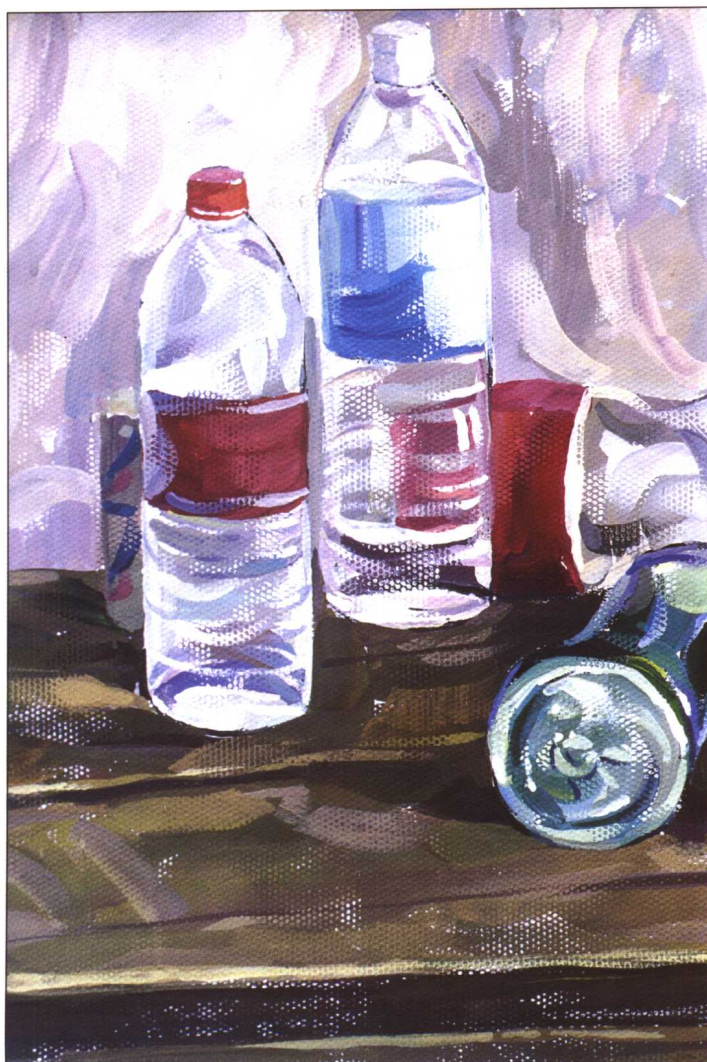
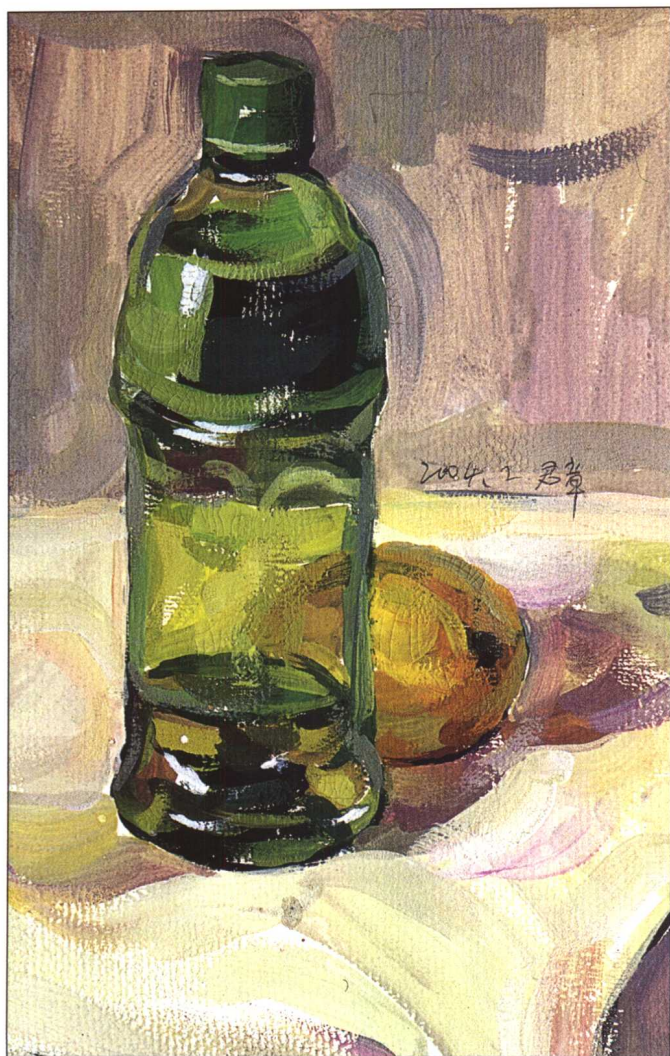
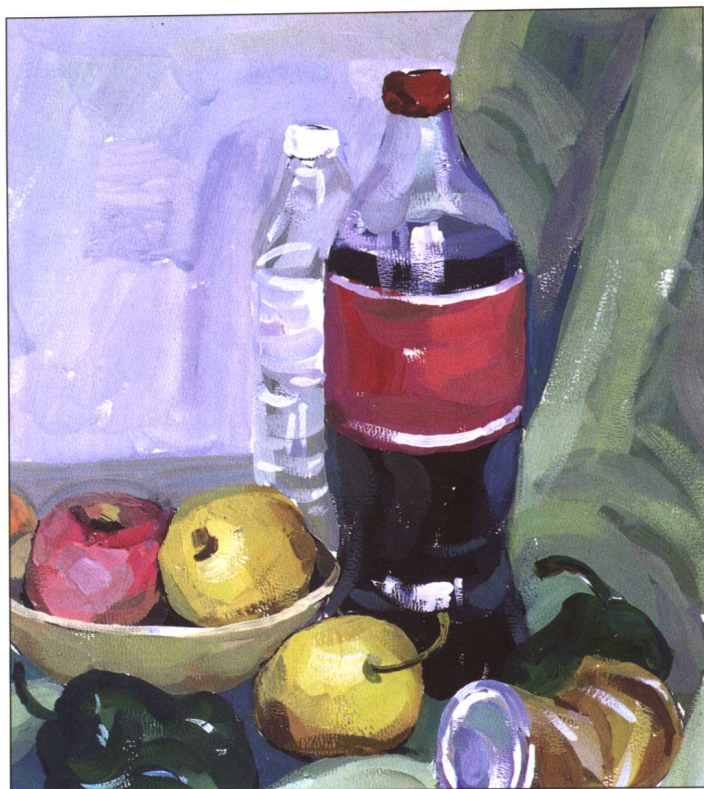
二、可口可乐瓶的画法

可口可乐瓶的重色部分用蓝和红或黑和红调和即可，反光处和边缘部位稍灰。上面浅色部分偏蓝、紫、黄味的淡灰。常见的错误是重色部位的灰色和灰重色变化不丰富，标签的颜色也不能画得太平了。

三、矿泉水瓶的画法

矿泉水瓶由于整体颜色较浅，相对来说难度也大。画这种浅灰色物体一定要会利用周围的重色和重灰色，这样很容易衬托出矿泉水瓶的浅灰色调，而且不会画“粉”，如果它周围是白色背景，那么就要想办法夸张其阴影部分，另外色彩变化一定要丰富微妙。它的基本色调偏微妙的蓝、紫、黄灰，黄灰里面我常用的是柠檬黄加白，这比用别的黄显得清新透亮。再者，其高光和反光不要画得太碎、太花。

(局部)

四、玻璃杯的画法

玻璃杯的质感和透明感与上面几种类似。在摆静物时杯子里面往往注入有颜色的饮料或水，画的时候不要画灰。杯子口部位要用干笔来勾线或点高光，避免画死，更不能勾得哆哆嗦嗦；这地方画好了整个杯子就会显得精到。

(局部)

