

CLASSICAL TEACHING PLAN GOUACHE

经典教案

● 郑海标 刘丽曼 编著

水粉

JINGDIAN JIAOAN SHUIFEN

李 康

图书在版编目(CIP)数据

水粉/郑海标, 刘丽曼编著. -长春: 吉林美术出版社, 2004.8
(经典教案)

ISBN 7-5386-1657-8

I. 水... II. ①郑...②刘... III. 水粉画-技法(美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 072598 号

经典教案——水粉

策 划\ 长春大学

编 著\ 郑海标 刘丽曼

责任编辑\ 朱 循

装帧设计\ 刘金石

出版发行\ 吉林美术出版社(长春市人民大街 4646 号)

印 刷\ 长春市金源印刷有限公司

版 次\ 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

开 本\ 12 开 3 印张

印 数\ 1-5 000 册

书 号\ ISBN 7-5386-1657-8/J·1350

咨询热线\ 0431—5390941

销售热线\ 0431—5623142 0431—5637194

定 价\ 22.00 元/册 66.00 元/套

目录

2	开 篇 色彩基本知识	2
3	课题之一 关于水粉 色、纸、笔的基本知识	3
4	课题之二 关于水粉 水粉画的基本着色技法	4
6	课题之三 静物写生 步骤赏析	6

9

课题之四 静物写生作品赏析

郑海标

李晓红

王辉雨

王辉雨

经典教案 开篇

色彩基本知识

Color

一、关于静物画

静物画一般是指将室内摆放的物品作为题材的绘画。它可以根据课题的需要,随意地安排形体和色彩的繁简以及设置色调。由于物品是相对静止的、固定的,光线也比较稳定,静物画较之其他题材的写生更能使作画者从容不迫地进行课题研究及描绘,并有足够的时间反复修改画面。这些特点对于初学者掌握工具材料性能、培养正确地观察对象的方法、学习构图、熟悉作画步骤,运用色彩基本知识去以色造型等各个基本环节是极为有利的,也是极为重要的。正因为如此,美术院系的色彩课程及考前训练均以静物画作为学习色彩的第一步,实际上这也是最为重要的一步。

静物写生依由简及繁、循序渐进的原则来进行。常以色彩关系较为明确、简单的器皿组合写生开始,然后过渡到调和色器皿(或瓜果)组合写生、对比色器皿(或瓜果)组合写生以及亮背景、暗背景瓜果(或花卉)组合写生。总之,静物的组合千变万化,怎样组合一定要根据自己的实际情况和主攻课题有意识地选择物品和色彩布置。学画静物画的同时要学会选摆静物,实际上摆放静物是由构思到构图的一个环节,对初学者构思、构图、审美情趣都是一种锻炼。摆放时一定要有所目的,合乎自己的训练需要,在内容上合乎情理,力争做到协调相称,物体间有内在联系。静物的布置还要注意物体间形体的变化与统一,如高低、方圆、软硬、深浅、冷暖等各方面都要注意,以避免单调,同时也要注意使它们保持一种总的倾向。摆放时的主次疏密、明度关系上的黑白灰、色性上的冷暖以及其他各种关系都要认真注意配置,体现出变化统一的原则,相互对比、协调一致,有重复、有呼应。最后,作画角度的选择也是有一番讲究的。

静物的色彩规律及对物象色彩实例的分析表明,每个人对物体色彩的感受总是有差异的,但从客观的角度看,还是有一些基本规律和倾向的。学习了解这些规律并不妨碍个体对色彩的体验和观察,而是有利于这种对色彩的体验和感受。规律性的东西只是一种经验的总结,只能表明一些物体的色彩趋向,但不能代替个体的观察。生搬硬套这些规律只能画概念性的作品,不会有任何生动的作品产生。正确的方法是色彩的规律为参照,具体情况作具体观察和分析。

静物写生一般在室内进行,光源不外乎是人工光源和自然光源两种,一般以自然光源为主。自然光源一般是不受阳光直射的漫射光(天光反射光),光线柔和使物体的固有色感强,受光面偏冷,高光呈天光色;暗部受环境色影响大,特别是受衬布的影响大,最暗处的重色一般偏暖。但总的说来,室内静物的冷暖对比不强;明暗对比因环境而异,临窗的地方光线集中,其明暗对比强烈,物体暗部色彩沉重;如果是平光角度,光线较散,那么明暗对比便不强,而物体的固有色感却是最强的。这些只是室内静物色彩的一般规律,每一种物体由于质感的不同和其表面反射光线有异,呈现出千差万别的变化。

二、水粉画的材料性能与表现技法

水粉画是以作画材料来划分的画种,是一种以树胶作为黏合剂、水为媒介调制颜色粉的画种。它有其漫长的发展历史。古埃及、两河流域、印度的某些壁画,还有我国古代的寺庙壁画和墓葬壁画以及西方油画诞生之前的胶彩画等,或多或少都与水粉画种相似,可以看作是现代水粉画的前身。

现代水粉画颜料由颜料粉、胶液、甘油、蜂蜜、氯化钙和白陶土调制而成。水粉颜料具有一定的覆盖性和附着力,并且很容易为水所稀释和潮解。

水粉画技法的多样性为别的画种难以比拟,它能较为自然地糅合油画、水彩画、版画甚至国画的某些技法于一身,同时又不失自己的面目。它既有水彩画渗透溶化的效果,也有油画般的覆盖能力。

水粉画工具材料易于获得、使用方便,并具有较强的艺术表现力,因而水粉画获得了广泛的应用,这也是水粉画蓬勃发展、经久不衰的主要原因。水粉画不仅应用价值为社会所承认,它的学术价值也越来越受到人们的重视。

由于水粉画写生的色彩原理与油画、水彩写生有共通性,所以水粉画已成为油画、版画、工艺美术设计专业的基础训练内容之一,这也是把它作为自学考试色彩课程的重点内容的原因。

水粉颜料是水粉画的主要材料,它有瓶装、锡管装和盒装粉剂等三种包装,在一般的文具商店里均有出售。水粉颜料在宣传、广告、标语等方面有广泛的用途,所以有的产品商标上写的是“广告色”、“宣传色”。一般说来,锡管颜料做工精细、质量更佳,而且方便携带,适用于小幅绘画作品和外出写生。

水粉画颜料色彩品种繁多,但不必配全,画习作只要有一些基本的颜色就够了。颜色种类太多,对色彩练习未必是好事。但下面这些颜色是必须的。首先是白色,它是水粉画中用量最大的颜色(比较好的有钛白、锌白以及锌钛白)。要选择质量上乘的白色,它对于画面效果影响很大。目前看来,国内上海和天津的美术颜料厂出品的锡管装白色较好。其他必需的颜色有柠檬黄、淡黄、土黄、朱红、深红、土红、赭石、熟褐、群青、湖蓝、钴蓝、翠绿、粉绿、黑色等,其中又以淡黄、土黄、朱红、熟褐、群青、深红、翠绿和黑色最为重要。另外要注意慎用的颜色有玫瑰红、紫罗兰,它们用于浅色混合时,很不稳定,向外渗透。

由于水粉颜料是水溶性的,胶是其黏合剂,一般来说宜用多少挤出多少,否则干成块后就不能再用了。因为颜料一旦结块,胶使粉质颜料凝结,即使捣碎后用水稀释,也不能回复到原来的精细状态,用在画面上必然粗糙难看,且黏性极差,容易导致颜色崩裂。挤多了用不完的颜色要多加一些水,用湿布盖上封存好,以免干燥,这样可保留一段时间。

Color, Paper and Pen

一、水粉颜料的调色知识

1. 水粉画颜料的局限之一，就是颜料在画面上干、湿之间的差异较大。由于其带有粉质，在潮湿时，色彩深而鲜明，将干未干时更深，干燥后在明度上明显地变淡。但也有个别色彩如黑灰(黑加白)、浅红(曙红加白)干后反而变深，这就需要在实践中逐渐掌握它。总的说来，水粉颜色干后大多数会变淡。调和色彩时如能考虑到干后变浅的因素，在明度上可略为加深。

2. 调色时，水分要运用恰当，不能像水彩那样用水过多，画得太薄会使画面色彩灰涩、水迹斑驳，缺乏分量；而过分干稠，画得太厚，也会龟裂剥落，一般宜厚薄均匀、干湿适度(为了某种特殊效果而极端厚薄的例子除外)。

3. 调色盒上的颜色种类不一定要放得很多，多了反而心思不集中，妨碍认真去研究和调和颜色。要明白调色盘上的色彩种类多，并不等于画面色彩丰富。一般画家的用色往往不超过十几种，甚至更少，从理论上讲，除了原色和白色之外，其他颜色都可以通过调配来产生。

学画者大凡用色都有一个“少—多—少”的过程。特别是初学者还不够熟练时，用色少些，选必要的十来种颜色进行练习，就已足够。经过一定阶段的绘画实践后，用色稍微熟练些，再逐步接触一下其他各种色相，做到对每种颜色的性能都有所了解，直至逐步形成自己的用色习惯。

4. 两色混合时，要注意保持其中一色为主。特别是对比色尤忌等量混合，否则易成为脏的灰浊色。比如半红半绿的苹果颜色，有时以红为主，稍加一点点绿和白；或者以绿为主，加一点点红和白，色彩会变得和谐漂亮。颜色等量混合，就会失去色彩倾向。

5. 调和一种色彩最好是两色相加或三色相加(不包括白色)，不要漫无目的地把画笔在调色板上随便调和。因为如熟褐、赭石、土黄等颜色本身就是复色，含有黑色或三原色的成分。它们是绘画上常用的必不可少的几种颜色，但如果用得不恰当，就会很容易把画面搞脏、搞灰。赭石、土黄等复色再加上其他复色，成为复复色，甚至再加复色，此时调出的颜色必然是灰暗、龌龊，色彩倾向也难以控制。当然，对于成熟的作者又当别论。

6. 调色时不宜多搅，不要像拌浆糊一样反复地来回搅拌。颜色微粒搅拌得过分均匀，俗称“调死了”。水彩、水粉色调多了，还容易起泡。如果调色时略加调和，一笔数色或者第一笔与第二笔基本相同又略有变化，用色就丰富了。这是在调色板上调色的方法。另外，可在画面上通过色层重叠来达到混色的效果，也就是透明方法，即下层颜色干透后，在其上面薄罩另一种颜色，上下两层颜色交相辉映，达到综合色彩效果。第三种调配方法是色彩并置法(也称点彩法)，即用色点或色线将两种色彩(比如黄色和蓝色)交错并置，以产生视觉的调和效果(在视觉上两色便成了绿色)。

7. 在调和一块大面积的色彩时，必须以淡色为基础，逐渐加浓。如需调大块浅红色，就应先以一定量的白粉为基础，逐渐地加入红色，直至调到认为合适时为止；切不可先放红色，再加白色，这样往往不易控制，造成浪费。

8. 在调和色彩之前，对每一块颜色的色相、冷暖倾向至少有一个基本的理解。比如调一块极淡的天蓝，不同的蓝色加上白粉，其色泽效果是极为不同的：湖蓝加白，蓝得最鲜、最跳，偏绿味；钴蓝加白，比前者略为冷一些，偏紫味；群青加白偏红灰味；普蓝加白偏黑灰味，最沉着。可见，四种不同的蓝色调淡后，明度上似乎相差不远，但其色彩上仍然有冷、暖以及色彩倾向上的区别。所以调色时，一定要考虑到这一点，颜色才能调得“准”。

二、纸的选用

水粉画可以画在多种材料上，最常用的是纸，一般以质地坚实、吸水适中的纸张为宜。可先用市面上常见的水粉纸、水彩纸和白卡纸来画水粉画。这些纸大都比较结实，颜料容易附着，必要时又经得起用笔擦洗；幅面不是很大时，不用事先裱在画板上就可以作画。

水粉纸、水彩纸比白卡纸表面粗糙些，易于颜色附着。白卡纸特别洁白、光滑，利于运用透明、半透明着色方式来画画，画面色彩效果也比较响亮。结实的绘图纸介于水彩纸、铅画纸与白卡纸之间。

此外，较薄的白报纸、有光纸经过多层裱制后(3~5层)也是很好的作画用纸。有色纸张如牛皮纸、各种颜色的书面纸和色卡纸在特殊需要时才采用。

有一种专门适应水粉颜料性能的水粉纸，近年少见出售，如能买到，当然是最好不过。

总之，不管用什么纸，对于初学者而言，在一个相当长的时间内，用纸都要稳定，不应经常变换。对于准备参加考试的人来说，最好选用铅画纸和水彩纸，因为多数试卷用纸是这两种，在考试用纸上练习，有利于考生在考试时正常水平的发挥。

三、笔的选用

画水粉画有专用水粉笔，其吸水、软硬、弹性程度都较为适中，很适合画水粉画，一般采用羊毫、狼毫按一定比例制成，笔型与方头油画笔相似，能较好地载色、流畅地运笔，也能较好地作颜色覆盖，而不至于把画面底色拖带起来。

其实，由于水粉画的手法多样，具有介于水彩和油画之间的性能，所以笔的选择实际上也不受限制。除水粉笔之外，还可使用油画笔、水彩笔、化妆笔、排刷、底纹笔、毛笔等。各种笔的性能有所不同，其使用效果也各有差异。

油画笔的特点是笔毫粗、直、弹性强，不易保持水和颜料。可用于水粉画的干画法，容易产生强劲的笔触和一定的厚色层，类似油画的艺术效果。也正因为油画笔的硬度和含水少，用笔不注意时容易把下面的底色拖带出来。

化妆笔大多用狼毫制作，笔毫柔软、富有弹性，有良好的载色、载水能力，是画水粉画的理想用笔。只是价格较贵，且无大号笔，因此初学者使用不多。

{经典教案} 课题之二●关于水粉

水粉画的基本着色技法

Color Skill

技法是产生画面效果的一个重要因素。它依据的是“画面需要”，它涉及到所画的内容、题材和画家的气质、敏感性以及对艺术的理解和掌握的程度。技法问题是自由开放的、变化多端的。但都以一些基本技法为变化的基础，这也就是初学者应该掌握的基本技法。

我们已知道，水粉画的颜料特性是：在一定稠度时颜色不透明，有覆盖力；也能被水稀释和潮解，当颜色含水较多而稀薄时，又有一定的透明性或半透明性。这些特性决定了使用水粉颜料的基本技法。

1

1.薄涂法——在水粉颜料中调水较多，颜色稀薄，能让底色半透出来，使色彩润泽和半透明，近似水彩的画法。一般多用于铺涂底色，画物体背景、暗部、风景的天空、远景和色彩较为鲜艳饱和的对象。薄涂法可以湿画，也可以干画。

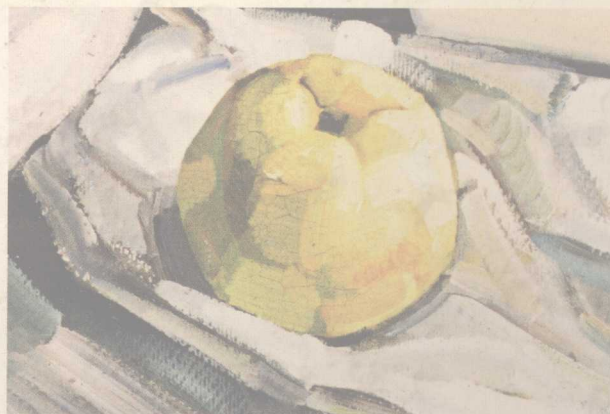
2

2.厚涂法——这是接近油画画法的一种方式，有其利用色彩的稠度，使之具有覆盖力和色彩丰富、造型坚实、能充分表现对象的特点，一般在薄涂基础上用来加强中间调子和亮部。但要注意，水粉画毕竟不像油画、丙烯之类的画种，其颜色的厚涂要适当，过厚就容易龟裂脱落。厚涂效果的产生一般采用干画法。绘画过程中，一般是从薄涂到厚涂，使画面最终形成有薄有厚、暗薄明厚、厚薄相宜的效果。

3

3.湿画法——指增加颜料的含水量，使之在画面上产生渗化作用的画法。颜料用水稀释，运笔时充分掌握时机，前笔未干，后笔紧接，色彩自然溶合、笔触衔接柔和。也就是不失时机，趁湿作画，运笔时力求达到色泽柔润的效果。

4

4.干画法——指底层色干了以后，根据物体结构，一笔一笔覆盖上去。这种画法笔触明显、效果强烈。厚涂、薄涂都可采用干画法。干画法讲究在底色未干时，不能覆盖，否则底色容易泛上。这种画法由于可以反复画，一遍不行，干后再画一遍，表现对象较为充分深刻，也易于初学者掌握。若干画并厚涂，其效果类似油画，有浑厚之感。干画法近年发展出一种仿油画效果的画法，即用色干枯，在深色底层上反复干擦色彩，笔触成团不成形，产生厚重浑然的效果，谓之“干擦”或“干搓”法。干画法与湿画法常可结合使用，使画面更富有表现力。

{经典教案} 课题之二●关于水粉

水粉画的基本着色技法

Color Skill

5.水洗法——指利用水粉颜料能被水潮解的特性，用水洗去画面上先前附着的颜色，而保留部分颜色痕迹以谋求预想的效果，或在此基础上，根据一些偶然性重新深入画面。

以上几种画法是一些基本方法，也是根本的方法，因为在纸上的任何涂抹都能从上述方法中找到依据。尽管方法丰富多彩，但万变不离其宗，其基本道理莫过于这些。一幅画应采用什么方法，完全视画面需要来定，哪一种方法都可以取得很好的效果。通常情况下，一幅画或多或少是采用多种方法完成的，但往往是以其中某些画法为主，其余为辅。

5

6

①

③

7.用笔——从狭义上讲，笔色在纸面上运动，出现笔痕，即谓笔触；从广义上讲，画面上由于各种工具用色时，在画面上留下的痕迹，都可谓之笔触，并不只限于画笔的笔痕。

恰当的“笔触”有助于加强画面的艺术表现力，它是构成画面形式美的因素之一。正因为如此，画画自然重视“用笔”。

此外，某些弹性适当的毛笔，在描绘细节时也可采用。除了笔之外，为了获得某些特殊效果，用于作画的工具还有画刀(油画刀)、布、纸团、海绵等，但这些东西的偶然性强，初学者不易控制，所以一般不提倡使用。

笔法各种各样，并无定法。枯湿、浓淡、刷摆、揉拖、扫擦、勾点、刮洗等等无一不可。而如何用笔又是作画者对描绘物象和整个画面结构的理解所驱使的，同时也体现出作画人的审美倾向和偏好。

对初学者运笔的要求，只是为利于描绘出客观对象这样一个单纯的目的。随着经验的积累、表现能力的提高和理解的深化，笔法的美感逐渐在画面上占有相当的位置，成为一种表达感情的因素。大师们都有其独特的笔法魅力，无论是中国画家还是外国画家都是如此。

用笔忌琐碎。琐碎的运笔反映了作画过程中的局部拼凑、主次不分，它往往与用色素乱的弊病同时存在，这种情况多在学习一段时间后的初学者当中出现。

总的说来，用笔宜大不宜小。但并不是不能用小笔，可以大处着眼大处用笔，画大处用大笔，画小处用小笔；画大关系用大笔，画细部用小笔；作画之初用大笔，接近结束时用些小笔，最后结束时，又可用大笔作一些适当的调整统一。

6.色彩的衔接——由于水粉画干的速度极快，干湿变化亦大，这对色彩衔接带来了极大的麻烦，初学者对此一筹莫展。要根本解决这个问题，除了方法得体外还要在长期实践中摸索经验。衔接一般是指两块色从明到暗、从冷到暖、从一个色相到另一个色相的自然过渡。其基本方法有三种：

(1) 利用湿画，使明色与暗色、此色与彼色，由于水的作用相互渗化，这样效果会自然而柔润。一遍若不行，可照此方法再画一遍。两块颜色要过渡自然，就应使笔里含色的浓度相对一致，这样效果更佳。

(2) 色之间用中间色明度的颜色画上去，虽有明显笔痕，远看过渡自然。

(3) 两色衔接生硬处，可用其中一色在邻接处干扫，形成过度的色阶；也可用笔蘸少量清水在生硬处轻扫几下，潮解性使两色之间产生过渡层次，令转折变得自然。

7

{经典教案} 课题之三●静物写生

Step Analyse

一、写生前的心理准备

有人作画喜欢从局部入手,因为这样似乎更能使色彩衔接过渡自然;而有的人始终关心着整体,决不愿过多停留在局部。应该说,画法及步骤对于一个成熟的画家来说是以个人意愿为转移的。但是,我们无论以何种方式展开作画,都不能忘记画面最终的整体性,这是贯穿整个作画过程的指导思想。这里介绍的作画步骤就是一种较易贯彻这个思想,并容易被初学者掌握的一种展开方式。作画之初,首先是构思构图,也就是观察和感受物象所表现的神韵,并对物象的构成关系、总的色彩倾向及色彩大关系有一个基本的确定,想象出一种绘画的效果(即对如何处理画面有一个设想),然后便开始落笔起稿。

二、起稿的两层含义

一是勾画出物体的具体形状、位置及画面的安排,也就是让构图具体化。

二是在画面上对物象作一次最初的分析,使下一步工作有一个很好的基础。构图力求主题突出、疏密有致、变化统一。开始时,可用铅笔或薄薄的单色来画,普蓝、群青、翠绿、熟褐等不含粉质的中性色均可用来起稿。线稿完成后可用单色略略地把明暗表示一下。素描稿力求准确、扼要地描绘对象的轮廓、形体、比例、结构及透视关系,又要使对象所暗含的韵律和趋向,在画面上有所体现和表示。

《经典教案》课题之三●静物写生

步骤分析

Step Analyse

三、大色调的描绘

第一遍色彩是画大关系、铺大色调。这遍色要求紧紧抓住对象大色调和大色块关系,使黑、白、灰大关系明确,同种明度里冷暖、色相有所区别。这一遍色可以从暗部画起(或者说从重色画起),也可以从灰色(即中间色)画起。由于水粉画第一遍色一般会被纸吸收进去一部分色彩,所以色彩干后一般略显灰而不饱和,所以这遍色能保留到最后的不多。某种意义上讲,这遍色只是画出大的色彩感觉,为下一遍色找出色彩环境而已,因而完全可以不拘细节,落笔大胆肯定,放松挥洒。为此,很多技法书籍强调宜薄色涂抹这一遍。以我自己的看法,如果是画色彩速写(即3个小时左右完成),颜色以相当的浓度为好(即不稀不厚)。这一遍应注意含粉质不要过量。大色彩关系铺完后应根据最初印象略作一些色块的调整,使总色调和色彩相互关系与实际的色彩感觉相吻合。

3

四、深入刻画

第二遍色彩便是在大关系基本确定的前提下,深入刻画形体,找小关系。“色彩画首先是色彩”这句话本来不错,但因此有很多初学者作画只注意画大色块的色彩,对用色彩塑造形体认识不够。应该明白,具象绘画的形与色是不可分的,以色造型、形色兼备是具象绘画对色彩的要求。没有一定程度的形体深入,色彩画不过是一幅色稿而已。塑造形体时,可以从画上的主体物入手,逐个完成,使色彩更饱和。因为水粉画有自己的特性,不可能达到油画般的逼真效果,所以不必过分追求色彩酷似于对象,应适可而止。同时要注意中间色本身由于形体的转折也有冷暖上的差异。总之,在这个过程中,层次的增加都是结合形体面的转折变化而产生的,这些增加的色彩层次实际上就是增加形体的一些局部转折面。用这种方法去深入,既表现了形体,又体现了色彩。但要记住:画局部不忘整体,掌握好分寸,更细小的细节可留待下一步再说。但这时对象的质感、量感和空间感已基本上得以体现。

4

{经典教案} 课题之三●静物写生

步骤分析

Step Analyse

五、细节刻画和调整

第三遍色彩在第二遍的普遍性塑造完成后,根据全画的安排,可把一些主要强调的物体作更进一步的刻画。包括两点:一是作细节上的深入;二是作色彩上的强调和调整,使之更为突出、强烈,并且加入精到的笔触可起到画龙点睛的作用。

当决定结束绘画时,应根据第一印象检查一下画面。看看在深入刻画时,是否有些地方破坏了整体;局部和细节的色彩有没有“跳出”画面;或许还有形体上的问题;是否有远近空间和透视方面的问题;或者还存在用笔上的问题等等。总之要从整体画面出发,该加强的就加强,该减弱的就减弱。为了整体,对有些喧宾夺主的局部要舍得割爱。这样有计划地逐一修改、调整,使画面达到局部服从整体、虚实妥当、有主有次以及和谐统一的效果。

{经典教案} 课题之四 ● 静物写生

作品赏析

Works Appreciation

● 郑海标

{经典教案} 课题之四 ● 静物写生

作品赏析

Works Appreciation

● 郑海标

{经典教案} 课题之四 ● 静物写生

作品赏析

Works Appreciation

● 郑海标

郑海标
2003年1月

{经典教案} 课题之四 ● 静物写生

作品赏析

Works Appreciation

● 郑海标

{经典教案} 课题之四 ● 静物写生

作品赏析

Works Appreciation

● 郑海标

{经典教案} 课题之四 ● 静物写生

作品赏析

Works Appreciation

● 郑海标