

水粉画

教学范画

● 许世虎 作
● 四川美术出版社

风景写生之三——野山

风景写生之一——故乡河

风景写生之五——泰山

风景写生之四——山寨

风景创作之三——春雨

风景创作之四——山风

风景创作之六——秋歌

风景创作之五——永恒

风景写生之二——港湾

1987.10.

风景创作之二——村童雨中牧

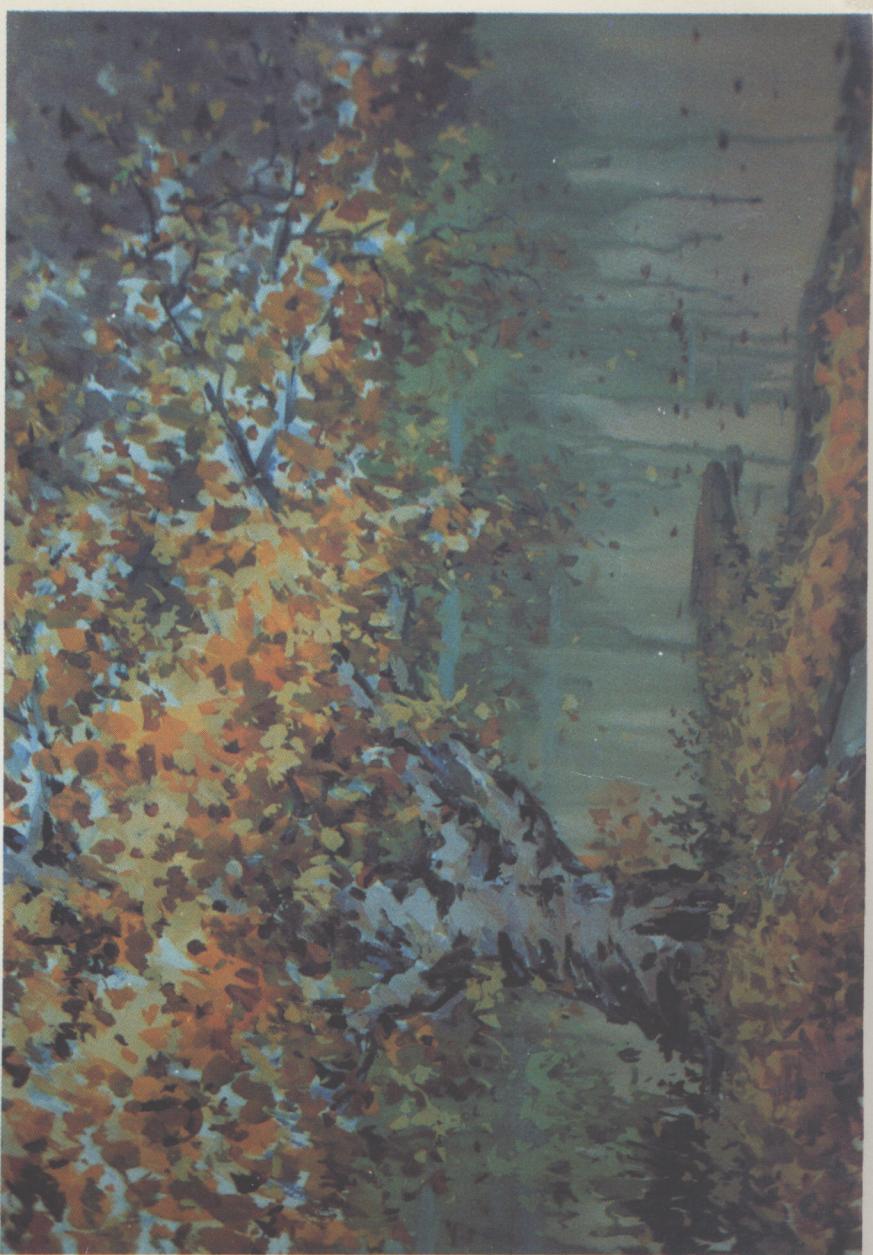

风景创作之一——日光

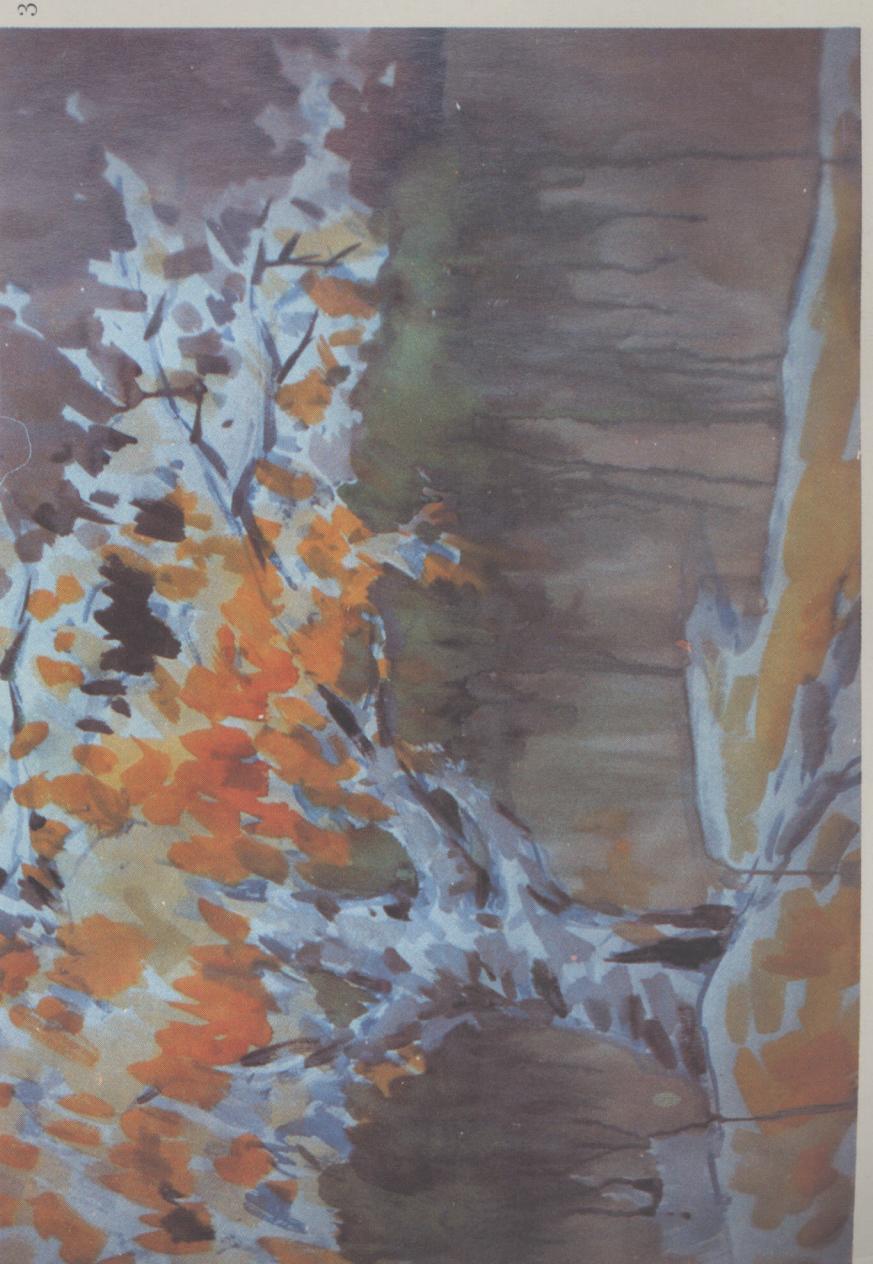
2

4

1

3

水粉风景写生步骤

一 构图及画轮廓

在这一阶段，全面调整色彩关系，要注意处理以群青或熟褐直接起稿。初学者应以铅笔起稿。仔细地将河流、远山、树的轮廓、草地的位置勾划出准确的轮廓。要注意画面的构图、起伏节奏、远近虚实和透视关系等，主体物安放在视觉中心位置上。简单地分出大的明暗调子。

二 铺大色调

用较薄的颜色铺出画面大的色彩冷暖关系，用湿画法一次画出水的效果，用中黄色粗略画出树叶，画时注意叶的体积变化。完成树后的山坡天空。

三 深入刻划和塑造

深入刻画梧桐树的树干，树叶，草地。重点刻画树干部位，刻画不是面面俱到，注意笔触的大小，颜料的厚薄，加强笔触表现力。

四 调整完成

在这一阶段，全面调整色彩关系，要注意处理好树的组织结构、疏密、高矮、虚实。根据树叶与树干不同的质感，安排笔触的变化，颜料的厚薄。检查画面的整体效果，在调整过程中，有些地方只需动上几笔就可以解决问题。所以要仔细分析，反复比较，有计划地逐一加以修改调整。

风景写生使我们有机会在大自然中选景构图，观察研究自然界千变万化的色彩关系，是学习水粉画技法的重要课题。

风景画在艺术构思、构图、造型、色彩及表现手法上反映了作者的审美能力。

作画时要意在笔先，有明确的立意。这幅写生画，表现了秋天的意境。金秋时节，故乡的景色怡人，使人流连忘返，触发了作画的激情，一气呵成，将自己的对大自然的感受真实表现在画幅上，让观众产生共鸣与向往，作品就能扣人心弦。

画水彩风景写生，除必须具备画静物的技法外，还必须学会对各种气氛的渲染。大胆对所见到的景物加以取舍，即使画最简单的构图，也不能巨细并存。抓住对象的特征和大的体面关系，舍去一切繁琐、影响画面主题及效果的东西。取舍是一种重要的艺术处理手法，没有取舍，就无法概括。在这张以梧桐树为主题的写生中，主要将树叶的体积表现出来，较为深入刻画树干部位。注意整体和局部的关系，要防止孤立地对局部进行过细的描写。对远景及叶的细部不能过分地刻划。

湿画法和干画法是水粉画的基本画法。在这张写生画中，用湿画法画宁静的河面，给人一种滋润、洒脱之感。而用干画法表现近景的梧桐树，笔触较为明显。如此能更好地塑造对象。

“干”、“湿”相互结合的方法表现对象，既发挥了水粉画水的作用，又能掌握形的准确，使作品真实传达对大自然的感受。

静物写生之三——蔬 菜

静物写生之二——瓜果

静物写生之一——火锅

854981

12

34

水粉静物画法步骤

一 构图及画轮廓

勾轮廓的方法与素描方法相同，要注意形体结构、比例、透视关系的正确，不涂明暗，用群青或熟褐直接在纸上画轮廓。一般初学者可采用铅笔，铅笔用HB较适合。切不可将素描关系画得太细。衬布的褶纹，必须舍弃琐碎部分，着重描绘在绘图中起主要作用的纹路。

二 铺大色调

构图和轮廓完成之后，可以用淡彩轻轻将物体固定一下，为铺大块色调打下一个基础。有了这个基础，可以上第一遍色了（称大色调或大块色。）。铺大色调是为深入刻划定下调子，避免失去整体感觉。

铺大色调应抓住第一印象的新鲜感觉，从整体入手，大胆落笔，放手塑造。铺出大调子时应强化色块间的对比，增加色彩的表现力。用连续湿接法进行大面积渲染，着重表现物体的冷暖关系。

三 深入刻画和塑造

在完成大的色彩基调之后，即进入刻画和塑造阶段，这一阶段要用色彩的语言去表现空间，表达情感。对客观对象的形体结构、色彩冷暖、空间远近、虚实关系要整体观察，局部着色，对物体的质量感、量感都需具体精确地描绘。为了保证在刻画局部时整体关系的正确，需按照先主后次，从实到虚，由近向远，逐步推移。一部分、一部分地使之完善起来。

四 调整完成

画面的每一个局部基本都画到以后，这时可将画放在较远的地方检查画面整体效果，分析画面大色调是否统一和谐，远近空间，透视关系，色彩的冷热关系有无问题，用笔是否得当？主体形象是否突出？形体结构有无错误？物体之间的比例关系是否得当。有无“粉”、“花”、“乱”、“灰”的现象。有计划地逐一加以修改调整，使各个局部能和谐统一在一个整体里。调整阶段头脑要清晰，反复比较，仔細分析，下笔慎重，千万不可草率行事，以免功亏一篑。

静物写生是观察色彩、锻炼造型能力的基本练习。对掌握水粉画的工具、性能有很大帮助，也是研究表现各种不同质感的物体的主要方法。整体地处理画面的色彩关系，是学习色彩必须掌握的技能。用眼睛全面地去观察、比较物与物之间的色彩关系。将各色块之间的明度关系、纯度关系，色相及冷暖关系画得沉着得体。

构图的好坏，是一幅作品成功的基础。构图包括形与色两个方面。只有形与色整体的结合才能产生完整的构图效果。在这张静物画中，主体物火锅放置在画面右上方。红色衬布与灰色衬布尽量表现出皱纹的线条、走向、繁简、疏密，富有韵味，有动感。衬布上的苹果、铝壶及玻璃烟缸与主体物密切呼应，不能显得太孤立。

静物画的空间深度一般不是很大，如不加注意就拉不开层次。因此要特别注意表现它们的空间透视关系。这张静物画中的苹果，散落在不同的空间位置，画好它们，可以表现其深度。以其不同的明度、纯度、背景、对比的强弱变化依次拉开前后距离，近实远虚的变化。前面的苹果色彩纯净，鲜艳，与背景衬布对比强烈，明度及纯度反差也较大，后

面的苹果，色彩依次较弱，较平，明度反差较小，渐渐与背景融合。这样的处理把整个画面推进一个较深的空间。

静物写生要注意观察各种不同物体的质感，找出它们之间的差别。根据物体不同的质感，安排笔触变化，笔触的大小、形状、方向、虚实，应根据造型及画面总体效果去处理。

平台上的红色衬布较难画，虽然这是一块鲜艳的红色，但由于它处在一种特定的环境里，所以不能简单用调色盒中的红颜色去画，红衬布要与主体物和谐地融为一体。色彩处理上要平和一些，以防过跳，喧宾夺主。远处要处理成冷色，加入紫红色。背景的灰衬布用笔应轻松。灰色衬布有起伏的形体褶纹，因距离较远，应削弱它的对比关系，使背景既能衬托这组静物，又能体现空间位置。灰色衬布处理得当，可使水果纯度对比更强烈。

铝壶颜色细腻微妙，要仔细比较分析，找出灰色倾向，亮面与暗面，处理好色调变化。火锅是画面的主体物，它与铝壶、衬布形成黑白、灰三色块，初学者较易掌握。

玻璃器皿质地细硬而又透明，高光的位置要留得准确，透明部分要画得模糊，物体从盘中透出的形与色都比玻璃盘外的物体色相灰些而又含蓄，由玻璃厚度产生的较重线条，要画的肯定、坚定、洗练、流畅，有虚实变化。

一幅静物画应该是充满生机的，画面要有虚实，有主有次。既有丰富感人的不同质感，又有瑰丽夺目的色彩。写生过程是美的感受的过程，要重视个人感受，努力将自己对物象的感受反映出来。

风景写生之六——雪 晴

186438

1959年3月11日

风景写生之七——古 树