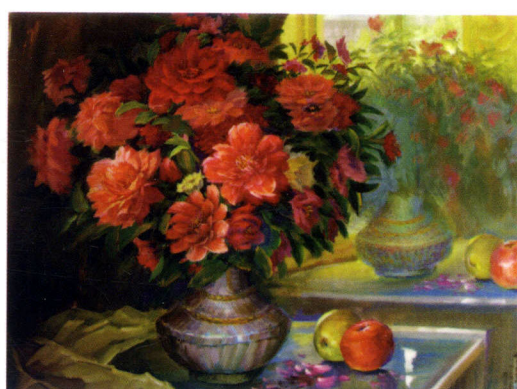
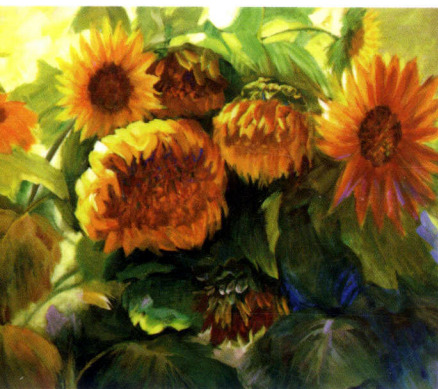

水粉 花卉

SHUI FEN HUA HUI XIE SHENG JI FA 何景明 编著

写生技法

水物 花卉

三國志

水粉花卉写生技法

SHUI FEN HUA HUI XIE SHENG JI FA

何景明 编著

天津人民美術出版社

▲ 菊花 莫奈[法国]

这是法国19世纪印象派画家莫奈的早期作品，这幅作品注重色彩的表现，具有平面装饰的特点。从构图上看不拘泥于一般的横行构图，采用了不对称构图方法。因而使这幅作品具有了比较现代的构成因素。

图书在版编目(CIP)数据

水粉花卉写生技法 / 何景明编. —天津: 天津人民美术出版社, 2008.11
ISBN 978-7-5305-3774-9

I. 水... II. 何... III. 水粉画: 花卉画: 写生画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第170185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

出版人: 刘子瑞

网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2009年1月第1版

2009年1月第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米

1/12

印张: 4

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 30.00元

水粉花卉写生技法

Shui fen hua hui xie sheng ji fa

前 言

水粉画花，近年有趋热之势。它不仅是学画的重要途径，还是展览及欣赏时人们喜闻乐见的绘画形式。

用水粉颜色对花直接写生，也和油画、水彩等画种写生一样，注重光、色变化及形体结构立体的精确描绘，它能营造环境氛围，表述人的思想感受情怀。

目前，水粉画花已呈百花齐放之状：写生技法有干湿不同画法，有精细与粗放的各自表现，有写实和逸笔草草，不求形似，只追求作者心中色块的美，出现了多种表现技法及不同风格的局面。

从初学者打基础考虑，本书对掌握光和色变化规律的知识、观察方法、色彩表现技能和具体画法步骤等问题，以讲解艺术规律为主，个人独特经验、想法和追求为辅，进行详细的论述。

何景明

何景明，1934年生，广西桂林人，毕业于广州美术学院。曾在武汉长江航运报社、北京中央人民航运报社、河北人民出版社任美术编辑和文字记者，后在河北大学工艺美院、天津理工大学艺术学院等高校任教，职称副教授。天津市美协会员，天津市职工美术研究会理事。擅长油画、水粉画。

作品参加过全国展览，还参加过新加坡的展出。

水粉画《野菊花》参加了全国水彩、水粉画首届展览，获天津市美展二等奖。

水粉画《人鸟情深》参加1992年全国“群星杯”展览。

水粉画《血的历史不容篡改》参加文化部举办的“纪念抗日战争胜利60周年中国艺术名家作品展”，并获三等奖。

个人简历入编《中国美术家辞典》，作品在《中国美术作品选集》、《世界美术作品选》、《世界美术集华人卷》、《中国油画》等书刊发表。

出版有《何景明油画水粉画选》。

目 录

一、概 述.....	1
二、色彩观察方法.....	3
三、色彩对比.....	3
四、技法要领.....	4
五、画花要领.....	5
六、单朵花画法步骤.....	7
七、单朵菊花画法步骤.....	9
八、小朵花《野菊争辉》画法步骤.....	11
九、大瓣花《秋花》画法步骤.....	14
十、水粉画作品及点评.....	17

一、概 述

水粉画花,在我国当前画坛中是热门画种。它不仅工具便捷,用途广泛,而且表现手段十分丰富,体现效果多种多样,还能引人诸多遐想和追求。它酣畅自然,似有水彩画和中国画的特性,虚虚实实,逸兴勃发,意境深邃。它色彩明丽,既厚重深沉而又飘逸流畅。还可以深入刻画,真实、靓丽,充分体现花的多姿多彩、妩媚动人姿态。给人以浑融、高远、丰腴、完满之感。它深受专家青睐和业余美术爱好者喜爱,学生更对水粉画花情有独钟,因而它是一门基础性、艺术性很强的画种。当今艺术类院校把它列为专业必修课的基础课目之一,是培养学生科学地研究自然花卉形态、结构,深入学习色彩知识,提高审美修养和掌握色彩表达能力的重要途径,更是进行艺术设计和艺术创作的必修基本功。

水粉画花不同于我国传统中国画的花鸟画。虽然两者有很多特性意趣相似,但还是各有所长和不同的表现方式的。中国花鸟画着重线描和笔、墨水的灵动运用和变化,用虚实、隐现、聚散、起伏、顿挫、强弱、散点透视等几种方法来体现花的质量、空间、立体和运动。而水粉画花是用明暗、体面、彩色的变化、焦点透视,固定在一个角度、一个位置上,重视对光线和色彩相互影响多变,去描绘花卉体面与立体感、质感、量感、空间感、运动感,尤其是表达特定时段、特定环境的体态氛围和色彩关系,摆脱传统画法“固有色”观念,大胆直接面对花卉写生,把握花的内在神韵,传出作者个人独特的感受情怀,寓花托情,咏花明志,是颇有优势的。

水粉直接对花写生的方式方法,当属西洋画的思维方法和表现体系,传入我国大概仅有一百年左右历史吧!但由于我国几辈人的刻苦钻研,特别是在解放后,得到党和国家的重视和培植,此画种在我国发展很快,从基础技法到艺术水平和风格特色演变方面,已经提高到令世界各国有关人士极为关注和竞相收藏的水准,成为世界艺术百花园中,一朵正在盛开的绚丽奇葩。

水粉对花写生,指导思想和方式方法都有严格的科学和规范。首先在起形上,就要求作者忠实而深入地研究花形和结构、透视变化。然后用光学和色彩学的基本基础知识作指导,深入敏锐地研究和感知自然光色的变化,特别是各花色彩相互

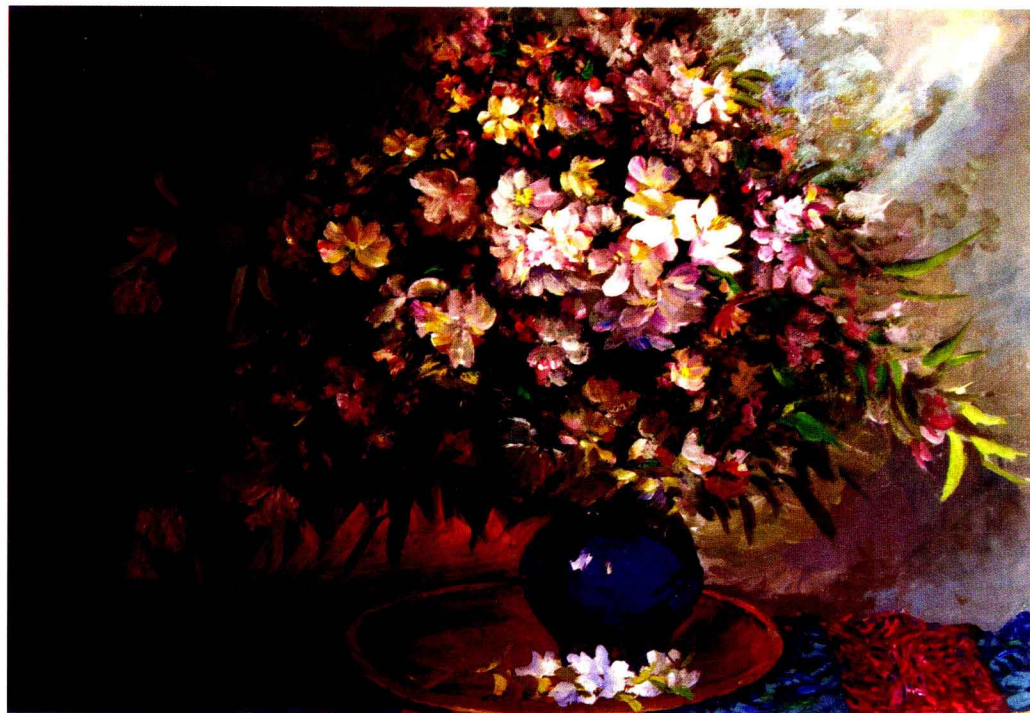
▲图1 百合与菊花

间影响而形成的统一色调,理解色彩透视变化规律,还要找出各花卉在统一色调下的不同色彩面貌,用色彩的纯度、明度、冷暖、深浅等因素,塑造花的形、色、质、媚态以及空间烘托环境氛围、表达自己的主观感受和独特的意趣。创造出新颖而意境高远的水粉花卉作品。

画水粉花卉,不是一蹴而就的简单事,它是一门多方因素的学问,不但要有“丹青不知老将至”的坚韧不拔的刻苦精神,多学多练,长期地练,而且还要有正确的思维观念和观察方法作指引。找准自己的定位,遵照艺术学习规律,循序渐进,由简单到复杂、由容易到困难,“十日画一水、五日画一石”,严肃认真,从容不迫,逐步探悟艺术实践的道路和经验。摸熟作画工具性能,操控好水的习性,掌握各种表现技能技巧,吸取各类画种的长处和营养,提高自己,丰富自己,才能在水粉花卉这一领域里自由翱翔,不断取得成

功。

水粉画花卉有两个特点和两种画法：一是有水彩画和中国写意国画的特征，湿画薄涂，效果柔润明快，虚实灵动。这叫湿画法。它是用水做媒介，水多色少，水色调和，用水的流体调色作画，相互渗透，使画面产生轻快、滋润、流畅、迷蒙、含蓄、诗意、梦幻等许许多多有趣的效果，但不容易控制好，更难以深入刻画。二是有油画的一些特长，粉质颜料有一定的覆盖能力，便于反复深入刻画，色彩效果浑厚、鲜明艳丽、纯度高，这叫干画法。画时水少色干，色彩干湿变化幅度较少，便于反复刻画，准确深入，明暗深浅及色彩变化稍易掌握。画面效果浑厚、坚挺，明确肯定，对比强烈，给人以畅快淋漓和结实的感觉，但也有露而不藏

▲图2 海棠艳色

▲图3 窗台上的黄野菊花

的缺点，画面重点刻画处最适合采用这一表现手段。收到画龙点睛之妙。

绘画工具对画的成败有很大关系的，水粉颜料本身有不理想之处：在作画过程中色彩干湿效果变化很大，不易衔接，较难表现出微妙的色彩变化，掌握不熟练操控分寸不当，容易产生平淡、脏、灰暗等毛病，我们知其优缺点，有意发挥其所长，避其所短，在写生中以求充分表现花卉的轻、薄、透明、色艳等特点，避免产生各种不良效果。

水粉花卉也是一门独立艺术画种，掌握好了，可以培植出顶级大师，也可产生出传世的不朽杰作，发挥的空间很大，艺术生命同样是永恒的。

二、色彩观察方法

正确的观察色彩方法，概括地说：就是整体对比的观察方法。

首先要解决和纠正两个不正确的观察习惯和观点：

(1) 有一种人，只想丝毫不差地临摹下对象的每一部分色彩，就以为找到了条件色，实际结果适得其反。局部颜色抄得越像，就越破坏画面整体色彩的真实感，使画面陷入混乱的局面。为什么呢？原因是物体和背景之间距离有前后远近之分，物体之间距离也有差别，而画者画到哪算哪，没有整体感、空间感，画面自然就乱了套！

(2) 有的画者固定一点一点地观察色彩，结果总看不出色彩的总体色调和变化。在他们看来，黑的就是黑的，蓝的也只有蓝色，看不出其中微妙的色调变化来；或者一会儿看是红的，一会儿又变成紫色，变来变去，始终辨认不出其基本色调来。这种情况，起因还是局部观察所造成。

克服办法：

(1) 只有调控好自己，自我认识其危害性，才能改正。

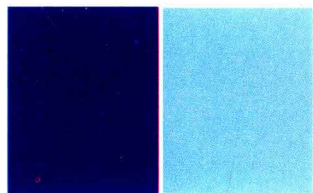
(2) 一定要改变原有观察习惯，学习正确观察方法。学会整体观察，不仅要逐一比较，还要注意把握整体大关系。你可以眯缝着眼睛去感受总的色彩关系、主次关系，还可以瞪着眼睛去分析细部的冷暖变化、鲜灰关系、明暗区别，从整体到局部，又从局部回到整体，反反复复，来来回回地在色相上、明度上、纯度上不断地进行分析比较，找出各物体在光源、环境的作用下，各色彩的变化成分和倾向，看出丰富多彩的色彩面貌。才算是正确地掌握观察色彩的方法。

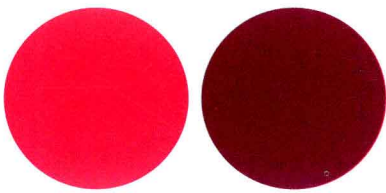
▲图4 月季争艳

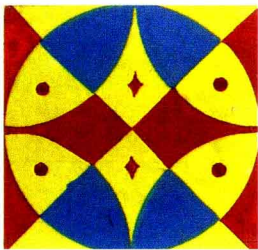
▲图5 镜前花瓶

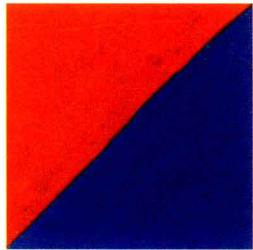
▲明度对比

▲纯度对比

▲冷暖对比

▲补色对比

三、色彩对比

明度对比：当两种色彩并列，拉开明度对比，使暗的更暗、亮的更亮。

纯度对比：这是一种饱和色与不饱和色对比，是一种和谐的对比效果。纯色与复色相邻时，纯色更鲜，复色更灰。

冷暖对比：冷暖对比是相对的，冷暖色并列，暖的更显暖，冷的更显冷。就是同一色彩，由于远近，凹凸不同，也会有不同程度冷暖变化。

补色对比：三原色中的一原色和另两原色之间互为补色关系。如红与绿，黄与紫，蓝与橙。它们并列时，可产生最强效果。补色对比是一种最强烈的冷暖对比，色彩效果最鲜明，感觉最刺激。

四、技法要领

(一) 水粉画用水是很关键的问题。用水过多，调色少，结果画面水渍斑斑，色彩单薄，发灰发脏。

(二) 色里调白粉过多，画面苍白、混、灰。水和粉要调得适当，有厚有薄，厚薄适当，画远处和虚处，根据需要，水调得多些，笔蘸色饱满些。近处实处，要少用水，干画法多。

一般情况下，亮面画得色较厚，暗面色画得较薄，暗面尽量不调或少调白粉，较鲜明的中间色和较透明的暗部色彩，不用白粉，而调土黄、柠檬黄、粉绿、湖蓝等浅色。调色不要搅得太匀，有时把色直接往画上相抹搅混，避免灰脏、失去光彩和纯度。

水粉画衔接，是初学者掌握不好和颇感头痛的问题。湿接效果柔和，作画前先用清水将纸面刷湿，然后用较多颜色趁湿接画，在两种色相接处，用第三支干净的湿笔轻轻地刷一下，使两色衔接自然，随着形体结构的变化趁湿一笔笔接画上去，务使结构准确、色彩有变化。但要记住，水粉颜色干湿变化较大，湿时深、干时淡；湿时鲜，干后灰约三分之一。特别是在中间色上覆盖别的色彩，差别就更大。故画时要把干湿的这些变化估计进去，画第一遍色时，要比看到的对象色彩要深要鲜，不要怕过分。第一遍色要画得薄，覆盖

▲ 图6 湿画法图样

▲ 图7 干画法图样

的颜色要画得稍厚些，特别需大改的地方，推翻重画之处，可用清水洗去再画。

干接画则要求色块、色相、色度、纯度、冷暖度比较准确，用笔随结构而变化，亮面较突出部分，用分块摆笔的方法，表现对比较强，体块比较分明，有坚实之感。

总之，湿画法和干画法，各有所长，也各有所短。各有用处，不可替代。

在一幅画面上，最好是两种方法同时运用为好。全用湿画法作画，画面刻画不深入，欠结实，有不真实的感觉。如只用干画法，又会减弱画面远虚，转过去那部分的柔润和浓淡的艺术效果。损害水粉画的表现力。

(三) 第一次上色最鲜亮透明、滋润、易衔接，效果响亮。

(四) 亮底加暗色比在暗底上加亮色效果好。所以画暗部要留有余地，别画得过黑过深。

(五) 大体色画完后，局部深入刻画时，方法有三：

1. 笔触须明确刻画部分，用实笔稠色，笔笔明确，处处露笔触，块面清晰、有结实感。

2. 柔和部分用虚笔、干沙笔，或水多笔，轻柔抹擦，不露笔触。湿画部分仍用湿画法来深入。先把画面抹湿后再画，湿润部分面积必须要画的面积大些。不要局部湿润局部画，以免

所画部分周围留下水渍印子。

3. 补救提高色纯度方法：要把修改部位，用白刷一遍，再画上纯度较高的色彩。另一个方法就是把原底色洗去再画。

(六) 色彩画脏了怎么办？

色脏原因：一是调色不当，色彩关系混乱，色不准。二是调出一种色到处涂，实际是眼里看不出细微的色彩变化，盲目用色。

克服办法：

1. 画前充分观察，细致研究。
2. 调色种不要太多，多了易灰脏。

3. 已画脏的画面，要通过对比，找出关键处，把脏处改掉即可。脏色放在恰当处，不但不脏，反会显出透明美妙的色彩来，过去前苏联很多油画，就是这种情况，所谓变废为宝。

4. 色灰，是指色彩缺少明度与纯度，克服办法是加强这两方面的对比关系。

(七) 颜色干接，要求色块在色相、明度、纯度、冷暖度上比较准确，才能衔接自然。覆盖色时，用笔要轻。

五、画花要领

花，形美、色艳、气味芳香、风姿优雅、赏心悦目，广受众人喜爱。

诗人咏花、赞花、借花明志、对花抒情，寓花以高尚情操和理想象征。

画家画花，古有之而源远流长，早形成独立的花鸟画科。

而区别于传统中国画的水粉画花，却完全是以新的理念，新的视点，新的表现方法，注重自然光色变化，科学研究结构立体，充分发挥色彩的明暗层次，冷暖对比，鲜灰区别，色相变化来体现各个不同时段总体色彩关

系，营造环境氛围，表现花的风姿等等，这却是水粉画花的一道难题，需要我们认真对待，掌握正确方法，虚心探索，勤奋实践，才能逐步地把花画好。

花的种类繁多，形态万千。总体归纳起来，却只有大瓣花和小瓣花之分。画花不可机械地依样画葫芦，也不能一朵一朵地去画。第一，要整体全面地观察，从明暗层次上分出几个大色块，花分哪几大块，叶分哪几大块，哪深哪浅，花和花比，叶和叶比，找出它们的深浅和色彩冷暖鲜灰变化，尤其是找出最深的色彩块，和最亮最艳，也是最突出的焦点部分。第二，从色彩上全面进行观察比较，看出色彩的最艳处和最灰处。亮面色是暖是冷，暗面色彩相对来说，冷到什么程度，心中

◀(一) 用湿画法，用大笔调很多的水色，不必太匀，大片地涂刷背景，叶和后面一层花的色彩感觉，只是气氛，是大体，没有具体的形，这样显出色彩闪烁，丰富多彩，而且还有悠远梦幻般地感觉。

◀(二) 画中景的花和远处边缘花的剪影式的形态变化。这一步都要在背景未干前画，画出花的大体体积，色彩丰富变化，色彩上有的比背景亮一些，有的却比背景暗一些，笔触自由放纵，狂放活泼。这样使画面有活泼与严肃俱在，生动自然，含义丰富。

◀ (三) 画近处具体的花，主要是刻画交界线上的一些花形，最后用最亮最鲜的色彩点画主要的几朵花，笔触明显，块面分明。主要的这几朵花，一定是最漂亮最完整最吸引人的花。

◀ (四) 调整画面，加强主体，削弱宾体，修改不准确的形体，调整不和谐的色调，使整体更加完美。

要有数。第三，从结构造型方面比较，远处及边缘转过去的部分，形就较虚较模糊，而明暗交界线较近处，形的轮廓及内部结构都较清晰明确，花瓣组织及瓣的走向，正背俯仰等等，还有受光的，背光的，虚隐的，半侧光的，形的透视，远近虚实，强弱对比，都要一一记在心中。

画花，也和画其他静物一样，先整体，先远物，后局部，后近物，最后画高光。在画面上，先画背景及远处花叶，然后逐层画到前面的花叶，最后深入刻画重点突出的那几朵花。画法是先用湿画法，调很多的水，铺几大块远处景物的色彩关系，要趁湿一次画得接近准确，为全画打好基础。接着叠画第二层，第三层等等层次的花叶，同时要注意画好边缘部位花叶剪影式的形色，它的虚实，它的冷暖鲜灰变化。这很能体现整体花卉的空间和气氛。

这一阶段，要用概括取舍的方法，注重整体神态和气氛的描绘渲染，用笔可放松流畅，干湿结合有度，虚实合理，不受真实形象所束缚。

画中景和近处的画面，先从暗面画起，再一步一步向亮面推进，暗处虚多调水，最好一次趁湿画完，画亮面色干，少调水，一层一层地叠画上去，一层比一层亮，一层比一层厚，一层比一层显得近，画到最近那几朵花时，要等附近的色都干了以后，用准确厚实的色彩，肯定的笔触，精细地刻画，使最近这几朵花色彩最响亮，明度最高，形体更立体，对比更强烈，最引人注目。至于其他深处的色和中间色，就要画得薄一些，笔触含混一些，令人有深沉下去的感觉，起衬托作用。这里突出的是几朵主要的花。古诗说得好：“触目横斜千万朵，赏心只有二三枝。”

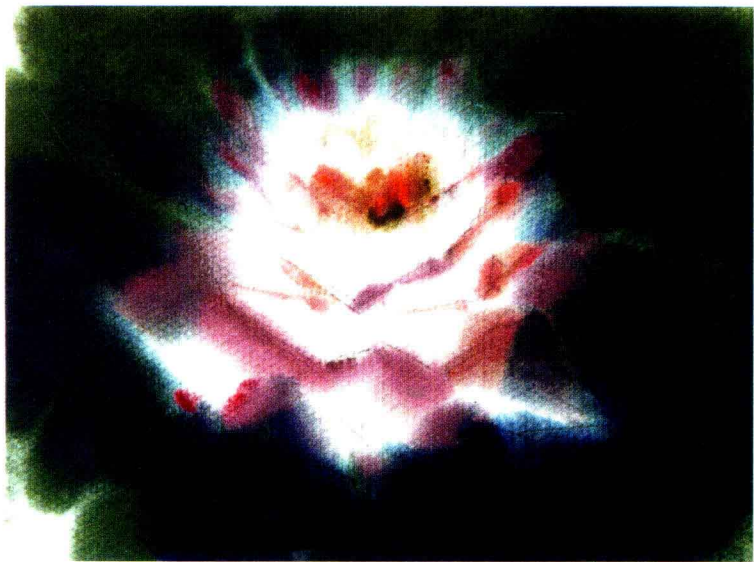
画到具体的花瓣了，就要看清楚花外围整体造型，然后再分析每簇花卉的凹凸起伏形态，再深入一步就要认识花瓣内部结构，色彩倾向变化，轮廓的隐现状况。即比色调、比明暗、比冷暖、比鲜灰关系和虚实关系。

开始时，还是先画花瓣的暗部，趁色未干前，很快画一部分中间色调的花瓣，有意让底色翻上来一点，显出虚的感觉，底色干了以后再画亮面的花瓣，有薄有厚，表现出不同的透明感觉。画到最主要那几朵花瓣时，主要集中刻画明暗交界线上的部分，也即最亮的部分，其他衬托的花瓣，就可以放松了。做到主宾分明，重点突出、结实，宾体生气盎然，妙趣横生，但又不抢主要位置。

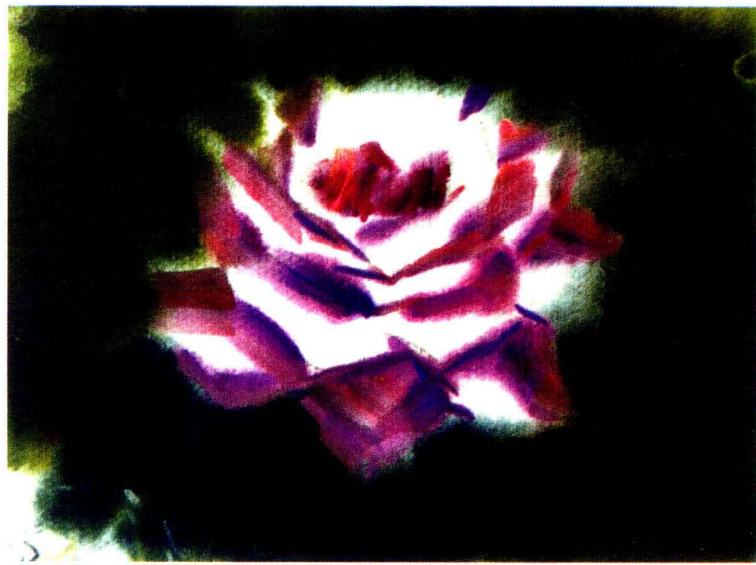
六、单朵花画法步骤

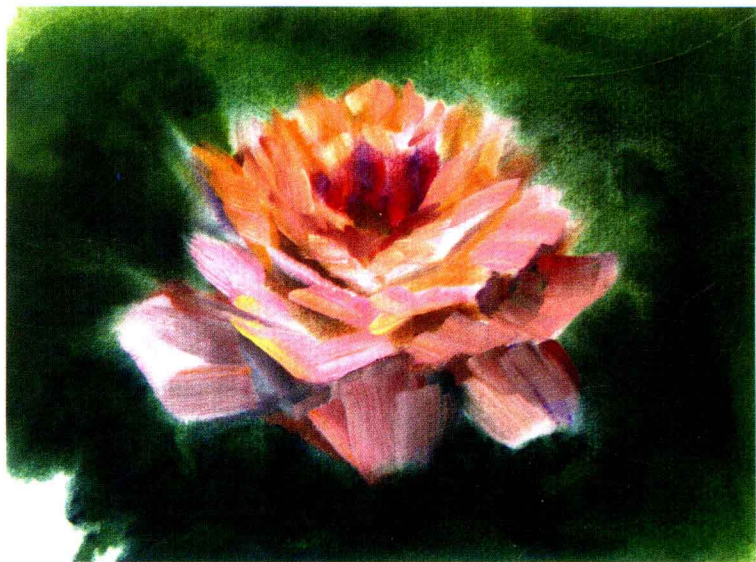
▲【步骤解析一】先用几个小点定花的大体位置和比例，后用简约的直线略勾花的外形，然后分层次地画花内部结构和花瓣的透视变化。花蕊中心位置是决定花的朝向，要特别注意定花蕊的位置。

▲【步骤解析二】轮廓画好后，用清水在纸上刷一遍，把纸湿润。趁纸湿，很快画背景深色，花形留白，花的边缘纸要和水渗化，忽明忽暗，既使花形突显出来，边缘又有虚幻状态，显得花瓣薄软透明，十分灵动。

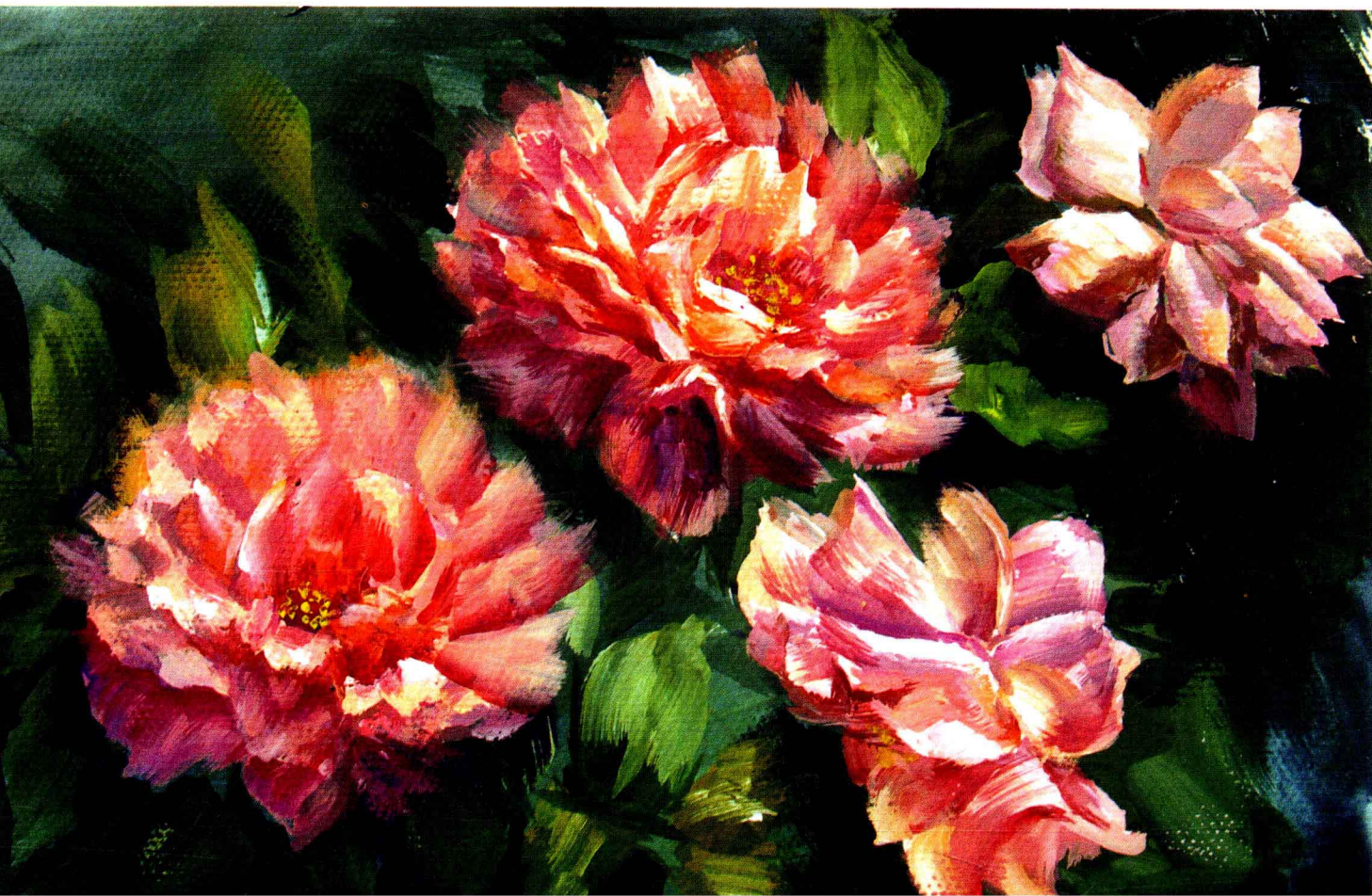
▲【步骤解析三】找出暗部色彩的黑、白、灰的深浅关系，从明暗交界线最暗部画起，分层次地把暗部深浅色全部涂完，留出亮部。

▲【步骤解析四】从亮面最灰部画起，逐渐向最亮部推移，把亮面色全部铺满，奠定整朵花的基本色调。

►【步骤解析五】

进一步刻画花的细节，还要调整花的明暗关系和色彩冷暖对比关系。务必做到整朵花最暗色只有一二处，还不能暗得和叶绿的深色相同，因为花整体是亮的。同样花的高光也只有一二处，不能多处或处处都是同样亮度色，显不出高光来，画面就出现平散了，也就没有突出重点和光照强烈对比的感觉。最后这两点一定要做到，才能取得成功。

◀【步骤解析六】

作品完整地表现出来，特别要注意画面的整体色调关系和虚实，远近效果。

七、单朵菊花画法步骤

常有人说：“画色彩静物，最难画的是花，而花中最不好画的，就是菊花了。”菊花瓣多细碎、零乱，画多了画面易乱，画少了又不易体现特征，概括的分寸实难掌控。常出现画面扁平、脏乱、灰、无色彩变化的失败效果。产生的主因，仍然是整体与局部的关系处理不当的结果。

清朝山水画家石涛在《苦瓜和尚画语录》中说：“吾道一以贯之，亿万万笔，未有不始于此。”意思是说：画家画了亿万万笔画，最后感觉只有一笔，也就是统一的画面。

画菊花也和画其他花一样，不管菊花瓣千千万万，都要统一在整体的范围内，才能有整体空间、立体和色彩变化。菊花整体是圆的，我们把它看成是圆球体，为表现它的圆立体感，先把它切割成几块方体组成的圆状，然后在此基础上，按透视法规律，表现花瓣近的、远的、斜侧的、半斜的，不同倾向花的色彩面貌。同时在亮度上分出层次，最后高光只有一二点，最暗之处也只有一到三点，这样花就蓬松立体，又有色彩变化了。

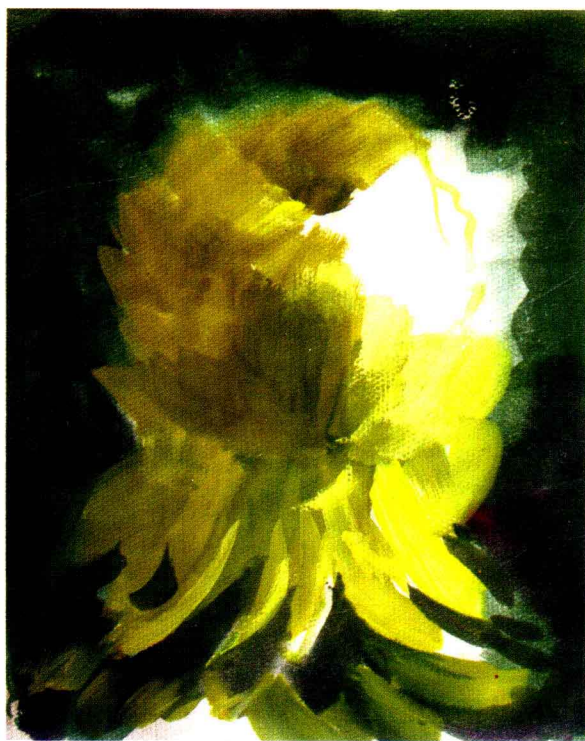
▲【步骤解析一】

定下大小比例，用简练笔画画花叶的外形，然后把整朵花形分出几大块，用简练笔画大体勾出位置来。

▲【步骤解析二】

先在纸上刷一层清水，后铺背景的深色，但花边和背景接触处，要虚要渗化，表现出花软薄透明之态。

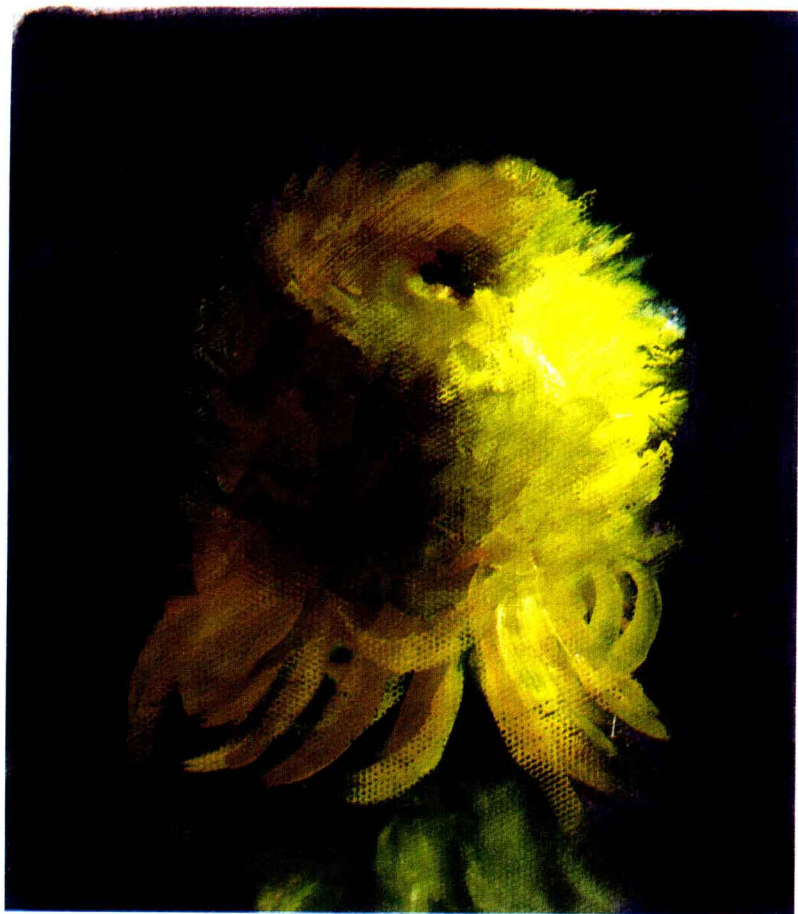

▲【步骤解析三】

趁水未干之际，从花瓣明暗交界线处，画稍重的色块，接着画斜过去的侧面色块，后画顶部平斜过去的面，亮部未画就已立体了，色彩变化也有了。

◀【步骤解析四】

根据花亮面的不同斜向凹凸程度，画上相近而又变化的亮色彩，奠定整朵花的整体关系。

▶【步骤解析五】

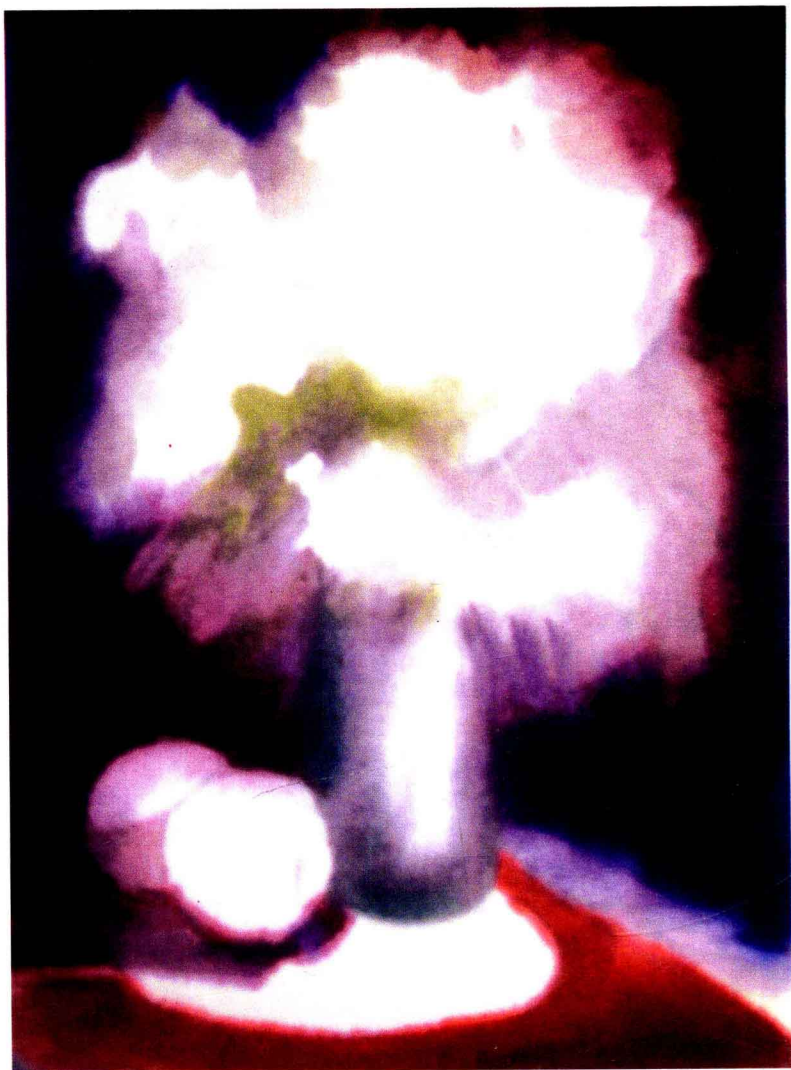
在整体立体关系的基础上，根据色块的不同明度、冷暖倾向，画上花瓣细节。花瓣既要组成块状整体，又要有虚有实，有近有远，有明有暗。做到花瓣高光只有三四根，最暗的花瓣缝隙也只有两三处，而且最暗处也不能和绿叶色深一样。因为花本身的固有色就是亮的。

八、小朵花《野菊争辉》画法步骤

▼【步骤解析一】

安排好构图。把外形轮廓的大形和大形内的几块结构比例画准即可。明显而重要的暗部，略涂些暗影，起标示作用。细节不能画得过多，多了束缚自己的手脚，影响捕捉整体效果。

▲【步骤解析二】

画前先全面刷一层清水，接着很快画背景和花叶较暗部分色彩，较亮花丛及物体留出白纸。这时只有色块，没有具体的形。