

韦康 编著

20天学会 水粉画静物写生

美术学习教程

上海文艺出版社

5
2006

20天学会

水粉画静物写生

韦康 编著

上海文艺出版社

目录

作者的话	3
学习色彩必须明确的认识	4
工具准备	6
色彩专门术语概念	6
绘画易犯的十种毛病及修改方法	7
色彩的观察方法	9
20天水粉静物写生教程	10
教师水粉示范画17幅	36

图书在版编目(CIP)数据

20 天学会水粉画静物写生/韦康 编著. - 上海:上海文艺出版社,2003.6

ISBN 7-5321-2562-9

I. 20… II. 韦… III. 水粉画;静物画;写生画-技法-教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 046386 号

责任编辑:刘育文

封面设计:王伟

摄影:黄晓昭

20 天学会水粉画静物写生

韦康 编著

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csicm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海丽佳制版印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 印张 3.25 图文 52 面

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—8,100 册

ISBN 7-5321-2562-9/J·164 定价:18.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-64855582

我一直认为用写实的方法进行绘画写生，色彩写生比素描写生容易，因为色彩所画的是我们眼前所见的对象，只要照着模仿就行。而素描写生却不同，要把所见的五颜六色的对象转换成单色，再用不同的层次表现出来。比如红、黄、紫色的花，在素描的表现中只是同一种的颜色，不同的层次而已。因此，画素描写生比色彩写生难。它多一个把所见的对象丰富的色彩转换为单色的过程。那么，为什么时常听到初学画的学生，在色彩写生时，面对着画纸提出“色彩怎样画”的问题。而在画素描的时候却很少听到“素描怎样画”的问题。大部分学生拿起笔就在纸上“沙沙”地画起来，一副胸有成竹的样子。尽管画得一团糟，还是照画不误。那么，画色彩为什么就缺少这份自信呢？主要问题应该在使用工具上。初学画的学生一般是用铅笔进行素描的，铅笔对学生来说并不陌生，在孩提时代就用它涂画、写字，使用起来有亲近感，得心应手。何况，素描造型往往以一根根细细的线条排列堆积进行，就是画错几根也无伤大雅，实在过不去可以擦掉重来。因此心中有底，自信心自然增加，困难也被冲淡了。然而，画色彩的笔，却是有面积的块状的笔，它的一笔颜色可以抵铅笔线条几十倍。它的一笔笔触常常用以表现一块体积，如果运用不当就会造成对象的体积坍塌，画面就糟了。学生对此缺乏把握能力，有些害怕，于是信心不足。其实，具有素描写生能力的学生，对于色彩写生根本不用怕，拿起笔来画就是，你有能力把五彩的对象转换成单色。那么，用色彩直接写生有色彩的对象还会成问题吗？何况画色彩还可以反复修改，直到满意为止。事实上，学生缺少的是对笔的性能的掌握和运用，其实它们都有规律可循，只要勤实践、多研究，学会色彩写生是指日可待的。

水粉画是一门具有水彩画的轻快透明，又有油画的厚重结实，可以多次覆盖的独具特色的画种。现在要报考艺术院校，水粉画被作为评判学生色彩能力的“试金石”，使其成为“骄子”、“贵子”，成为一群群绘画爱好者如痴如狂的追求者，成为帮助他们进入艺术院校的“福星”。但是，愿望毕竟是愿望，要实现还得竭尽全力，不断进取。学画水粉画，除了要掌握色彩之间的冷暖关系、色彩与素描

之间的关系、用笔造型方法之外，还得对一幅水粉画作品在颜色湿时色彩强烈、对比协调；而在干后，会出现发粉、发灰、烂糟糟的状况有充分的认识，不管你是新手还是高手，都会碰到这个说“翻脸”就“翻脸”的令人头痛的事。它使作品的成功率大大降低，不少爱好者被吓退。就色彩的干湿难度难以驾驭这一点来讲，它要比不存在干湿色差问题的油画难以入门。不过话要说回来，难做的事往往是在没有充分了解对象的特性之前，一旦了解了，难事就不难，掌握它也就快了。世界上这种例子不少，掌握水粉画的绘画方法也是如此。只要掌握了水粉颜色的特性，树立正确的观察方法和表现方法，反复实践，完全可以在短期内就学会。

本书就是针对以上的问题，根据高等美术院校评判考生的绘画水平，即在一张平面（二维空间）的纸上，用写实手法写生静物，以构图完整、色彩丰富，用笔生动，造型严谨为标准，讲授一种用20天时间就能学会的绘画方法，再分析一位学生（这位学生在参加艺术院校的高考中成绩获得70分）从不会画水粉画到会画的20天的学画作品来展开教学，以讲实效，重实践，尽量避免枯燥的纯理论阐述，把理论融合到每天的技法实践中去。采用每天一课一练的方式，由浅入深地安排教学，每课的学习内容有三个方面的：

一、课题作业：安排一组静物写生，附照片，便于学生按照照片上的构图，自己安排作业，也可以对着照片直接画。

二、示范作品：展示一位学生从不会画水粉画到会画的二十幅作品，每天一幅。学生可以把自己画的作业与示范作品做比较，找差距。

三、老师分析示范作品：通过分析示范作品，学生可以从中学悟绘画的道理及方法，循序渐进。

因为采用这种“简明直接”的教学方式，学生在学画水粉画期间一定要认真按照教学内容进行学习，必须不厌其烦，刻苦实践，知难而进，精益求精，把当天得到的体会和经验记录和巩固下来，力求一天一个样地进行。唯有这样，经过20天的努力，达到目标才成为可能。

借此向提供示范作品的王独伊等同学表示感谢。

学习色彩必须明确的认识

●色彩是以五颜六色的光色再现对象。素描是以黑白的光影再现对象。它们共同的目的都是试图在一张二维空间(平面)的纸上塑造出具有三维空间(立体)的对象。

●万物的一切色彩都是光所赐予的。对于由光产生的色彩不是每个人都能享受的。全靠人的眼睛来反应,大脑来感觉。色盲者,由于先天的生理原因,对某种色彩没有反应和感觉。失去进一步培养认识色彩的机会。不存在生理原因的人,对于色彩的反应和感觉完全可以后天培养。在这些人中间,不少人对色彩的认识往往停留在对对象的固有色认识的基础上,缺少对光源色和环境色照射与反射后影响固有色而合成另一种色彩的认识。要学会画色彩就必须具备这方面的认识,学习这方面的知识。

初学画色彩的学生,常会说自己,除了能看出对象的固有色之外,怎么看不出其他的色彩。面对一堵左边有绿色的窗,右边是红色的门的白墙,谈论其色彩,不会画色彩的人往往会说“这是一堵白墙啊,没有其他色彩”。而会画色彩的人便会说“这堵白墙的色彩左边偏绿,右边偏红。”出现这种不同情况的分歧在于,会画色彩的人会比较色彩,会感觉到环境色对对象的影响,而不会画色彩的人则不会。色彩是靠比较出来的,画色彩的过程是一个比较的过程,不但要比对象色相(红色与绿色比);比色性(冷色与暖色比);比色度(深色与浅色比);还要同类色与同类色比等等。比较得越多,色彩就越丰富和准确。

●辨别物体的色彩完全有规律可循。物体的色彩由光源色、固有色、环境色组成(图1)。

1、这是一只本白色的杯子,它的色彩

图1

图2

图3

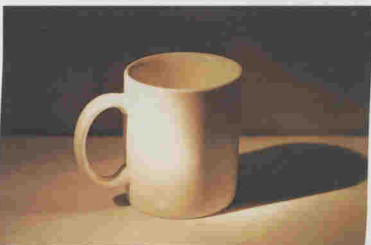

图4

图5

图6

图7

图8

图9

里含有白里透蓝的光源色和红、蓝环境色(图2)。

2、同一组静物，杯子在黄色光源照射下，色彩偏黄，变成黄杯子。它还含有红、深灰色的环境色(注意：光源色可以改变物体的固有色)(图3)。

●反光色是物体产生三维空间的首要。

1、物体的暗部没有反光，色彩就单调，没有空间(图4)。

2、物体的暗部有反光色，但反光色与物体的明部属同一类色，物体有空间，但没有色彩，成为黑白素描(图5)。

3、物体的暗部有反光色，反光色与明部的色彩形成冷暖关系。物体就有色彩，有空间(图6)。

●物体的反光色一般由强烈的环境色担当。

1、环境色无色，反光色亦无色，只有黑白素描关系(图7)。

2、环境色有红、蓝两色；反光色就呈红、蓝两色(图8)。

●物体的投影色一般由强烈的环境色担当。

1、环境色无色，投影色便无色，只有黑白层次(图9)。

2、强烈的红色背景色充当杯子的投影色。

●要在一张二维空间的纸上塑造具有三维空间的对象，必须从素描的角度牢牢地抓住物体的明暗交界线、反光、投影。从色彩的角度牢牢地抓住色彩冷暖交界线、反光色(含天光的反射和环境色的反射)、投影色。反光色是产生三维空间的生命，没有反光色就没有空间，就没有厚度，就没有色彩冷暖的大对比，就没有色彩。投影色是产生物体立体的关键，没有投影色就没有立体感。

●色彩的规律是暗部的色彩冷，亮部的色彩就暖；暗部色彩暖，亮部的色彩则冷，再微弱的色彩关系也是如此。同样色彩近处暖，远处冷；近处艳，远处灰。

●画色彩一定要有色调，色调往往是以被画物体中最大的一个物体色作主导来确定整个基调。有色的灯光作为写生静物的光源也能形成画面的色调。

工具准备

一、画笔

可以作为画水粉画的笔除水粉笔之外，还有油画笔、尼龙笔、化妆笔、底纹笔、国画笔等。这些笔中尼龙笔最硬，其次是油画笔、化妆笔、水粉笔、底纹笔、国画笔。水粉绘画往往只用一种画笔，学生作画，挑选哪一种笔作画，由各人的爱好兴趣决定。初学绘画，我推荐用较硬性的尼龙笔或油画笔作为好，因为初学绘画的学生画出的作品常常是软沓沓，没有笔触，没有笔力，用较硬的笔作画可以避免这方面的不足。

画笔准备0号、2号、4号、6号、8号、10号、12号各二支。挑选时要选笔毛挺和笔毛紧并的那种，笔毛蓬散的不要选。

二、画纸

现在有多种画纸可以选择，如水粉纸、水彩纸、铅画纸、卡纸、高丽纸等。水粉纸、水彩纸、高丽纸的吸水较快，纸纹粗，适合有一定绘画基础的人使用；铅画纸、卡纸、吸水相对慢一些，纸纹细，对初学者比较适合，有助初学者反复尝试推敲色彩是否准确和如何用笔。纸纹细，上去的笔触明显，不容易画烂。挑选画纸要选纸质紧的，厚一些的。

三、颜料

经常使用的颜料有两种。一种是瓶装颜料，其颗粒细，容量大，干湿混合的状况好，用笔舒畅。另一种是锡管装颜料，颗粒也细，体积小，携带方便，但质量不够理想，打开后时常会出现颜料溶合不均，脱水过多的情况，影响色彩的调和，画面的制作。

如有条件，我建议用瓶装颜料。在挑选瓶装颜料时，要选出厂日期不长的颜料，出厂时间长的颜料会出现颜料干结的问题，影响绘画。

挑选锡管装颜料，最好用手按一下，不要挑选过软的颜料，它往往胶水多，颜料少。

现在的水粉颜料因种类太少，所以商店里所有的种类，初学者最好全部配齐。同样是绿色，自己调出的偏灰，商店里卖的就鲜艳明亮，少调颜色的目的是尽量减少初学者时常为调色而产生的烦恼。

水粉颜料有锌钛白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、生赭、橘黄、橘红、朱红、大红、玫瑰红、深红、土红、赭石、熟褐、生褐、翠绿、淡绿、中绿、粉绿、深绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、酞青蓝、青莲、紫罗兰、煤黑。

四、调色盒

在市场上出售的调色盒有多种，最为理想的一种是最大的白色塑料制品的调色盒，32格的。它有小格和大

格，色格多而深大，颜料可以放得多也不易干，使用起来舒畅。而小的调色盒，用上几笔颜料，就要挤色，并且容易干，很不爽快，影响绘画状态。保持颜色滋润是画好一幅作品不可忽视的重要部分。学生在每次绘画结束后，要将海绵浸湿后，盖在颜料上，以保持颜料滋润。考究的话可用小喷雾器喷些水在颜料上再盖海绵。干掉的颜料加上水润湿后，可以绘画，但绘画的表现力会受到太大影响。

五、水具

装水洗笔的桶，最好是塑料的，携带轻便，不易损坏，杂货店里那种二元钱一个的小塑料桶就可。再备一块吸水布。

六、画板

准备四开画板一块。

七、画箱、画架、画凳。

现在画水粉画用三只脚的画箱很少，大多用塑料的工具箱。这既能存放笔和颜料，还可在绘画时用作为装水洗笔的桶，其材质轻巧结实，携带方便，有条件再备一只小型的画架和画凳，这样走遍天下都可绘画了。画架、画凳要到专门美术用品商店去买。

色彩专门术语概念

原色：红、黄、蓝三种颜色，是一切颜色的基础，所有的绘画颜色都由它们调和而成。故称原色，亦称第一次色。

间色：用红、黄、蓝颜色中任何两种颜色调和而取得的如橙、绿、紫色称间色，也称第二次色。

复色：凡是由二种以上间色调和产生的任何颜色，都称复色，也称第三次色。

色相：指各种色彩的相貌。如绿色、红色、橘色。

色性：指色彩的冷暖属性，是对色彩的一种感觉，如看到红色感觉温暖，看到蓝色感觉寒冷。

色度：指色彩的黑白深浅程度。

纯度：指色彩鲜艳的纯度高还是低，也可称色彩的饱和度。

补色：指相互补充、相互衬托的色彩。比如：红与绿、橙与蓝、黄与紫是三对最基本的补色，补色的产生是视觉上的一种需要和平衡。如我们在一堵白墙前放一盆红花，会觉得白墙含绿；再换黄花又会觉得白墙发紫，这就是补色关系。

同类色：只要是同一家族的色彩都称同类色。如柠檬黄、淡黄、中黄、土黄。

固有色：长期以来人们根据视觉经验共同对某物象所定下的固有的色彩名称。如生梨是黄的，青菜是绿的，番茄是红的。

光源色：指照射在物体上光的颜色。

环境色：指被画物体上所反射出的周围环境的颜色。

调子：是画面色彩的总的倾向和基调，往往由画面中几个大物体的色彩来决定。色调可从色度来区分灰调和高调；从色性分冷调和暖调；从色相分红调与绿调。

笔触：在画面上留下笔的痕迹。

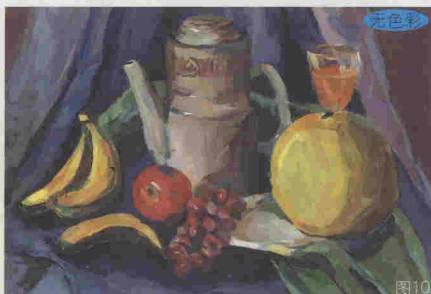
用笔：对如何用笔表达自己心境的一种讲究。

绘画易犯的十种毛病及修改方法

一、无色彩

对画中所有物体的暗部，都用明部的色彩加褐色和黑色制作，暗部的色彩千篇一律，缺乏色彩对比与冷暖关系，没有反光色及环境色，故称无色彩。

修改方法：比较明部与暗部的色彩冷暖，调整物体之间的暗部色彩关系，明确反光，增添环境色(图10)。

二、花

盲目追求色彩丰富与色彩呼应，对所画的物体都加上另一物体的色彩，用笔琐碎无章，于是造成某一色彩到处飞，让人眼花缭乱，画面就出现“花”的问题。

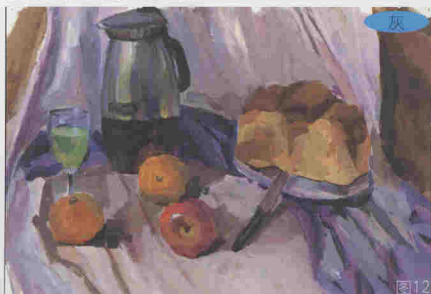
修改方法：从整体上比较一下各物体的色彩关系，取消不符合色彩构成中的色块，对一些用色过火的色彩要减弱其纯度。绘画作品讲究色彩丰富和色彩呼应是成熟的表现，但要运用合理得当，多作比较，不然就有油滑浮浅之感(图11)。

三、灰

在绘画中有一种叫灰调子的作品。作品中不使用强烈刺激的颜色，而采用响亮的灰颜色，整幅作品，色彩变化微妙、丰富，给人以明亮透气的感觉，色调很高级。此幅作品色彩缺少对比，出现灰的问题，看了让人提不起精神，主要是画面的用色过粉，过脏造成。色彩缺少对比。

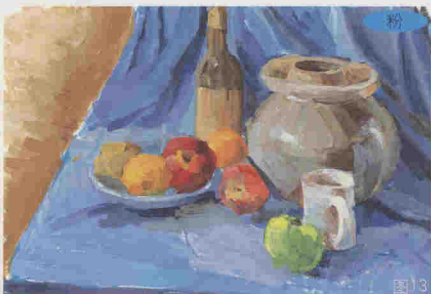
修改方法：整体比较分析一下画面的黑白对比程度，提亮明部，加深暗部；增加物体的明暗交界线，画出反光色和环境色(图12)。

四、粉

整个画面除三只水果的色彩有一部分没有混合白颜色，其余的物体色全由白色调制，于是暗部的物体含有白色而发灰，明部与暗部的明暗对比减弱了，明部色彩的鲜明纯度也削弱。画面就产生粉气。

修改方法：加强暗部深度，增加中间层次上的固有色成分，画出反光色，投影色和环境色(图13)。

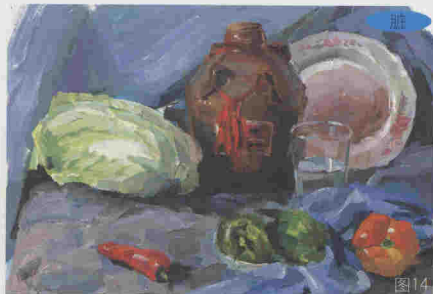

五、脏

画面上出现脏有两种情况，其一，笔中调出的色彩脏；其二，调出的色彩很漂亮，干净。但放到画面中去就觉得脏。前者是原先使用过的笔中的色彩没有洗干净，马上又去调另一种色彩，就会脏(初学者常常

出现把画明部色彩的笔去画暗部，又把画暗部色彩的笔来画明部就会造成这种后果)。后者是色彩之间的关系不对，便出现脏的感觉。这幅画中就有这种情况。白盆上面的暗灰红色彩，单独看很好看，然而，放到环境里去，就觉得脏。原因是与邻近色彩环境没有协调好，如果换一个色彩环境，色彩便会漂亮。再来分析一下画中的的辣椒，它应该是绿色发亮的，在这里被表现得龌龊发烂。这是画者没有把笔中的存留色彩洗干净，就急急忙忙地调辣椒的色彩，画出来就这个结果。

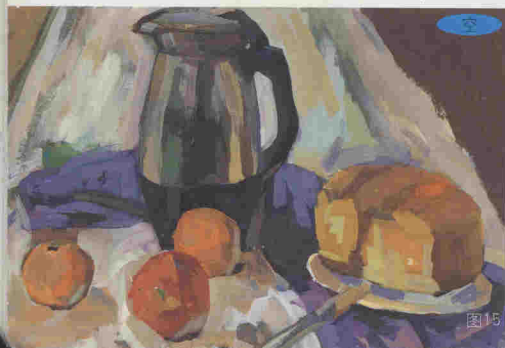
修改方法：减少白盆上暗灰红的色彩，增加蓝环境的色彩便可。调整辣椒的色彩，可用一支干净的笔，调上鲜纯的绿色，干脆地覆盖掉原有的龌龊色彩，色彩就会改观(图14)。

六、空

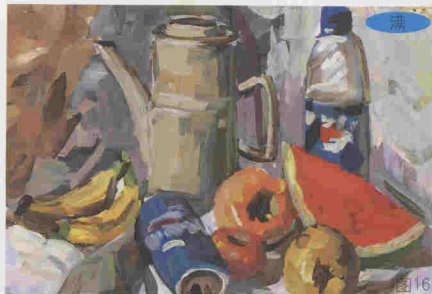
很多学生画到这个程度就不再画下去，认为画好了。出现这种情况，不是老师误导，就是无知。世界的色彩是非常奥妙和丰富的，就凭这样摆几个色块，抓抓大调子就算画好了，似乎学画太容易了。怪不得会出现不少学生觉得画画乏味没劲。

我建议同学多去看看世界名画，了解一下那些把一生献给绘画事业的大师们是怎样观察世界、表现世界，又如何去分析物体和深入表现物体的。你一定会从中受到启迪，得到领悟，知道怎样的画才算画好。对照一下自己的绘画水平，就会觉得相距太远了，不要谈色彩已经学好，就是连入门还嫌早了(图15)。

七、满

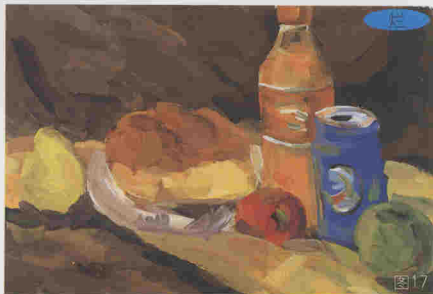
从这幅作品可以看出，该画的作者，有一定的绘画水平。可是由于构图不合理，过于充塞，给人的感觉不舒服。要知道，构图是组成绘画作品的一个重要方面，涉及到一个人的修养、品位，必须引起重视。构图讲究节奏、疏密、紧凑等。可去看一些世界名画，学习借鉴一下(图16)。

八、烂

色彩调子明快，是这幅作品的可贵之处。可惜由于黄面包和绿苹果画烂了，使作品大为逊色。出现这个毛病是色彩缺少结构骨架，物体轮廓线含糊，明部与暗部明暗转折含混所致。

修改方法：画出面包结构点，明确左右轮廓线。对绿苹果，要提亮明部，增加冷暖明暗交界线，画出反光色(图17)。

九、黑气

这是现在很多学生为片面追求画面给人以强烈抢眼的效果而出现的毛病。他们竟然不顾物体的固有色是白还是黑，一律以黑色的投影配制，把丰富的物体色彩改造成呆板和贫乏。这是令人痛心的。在深色的物体上用黑色的投影，似乎还讲得通，但在白色的物体上出现黑的投影，就显得粗野和无理了。黑气笼罩着整

个画面。这样长期下去,会影响学生对色彩的观察力和审美观。学习色彩千万不要概念化。

修改方法: 仔细分析,认真比较各物体暗部和投影的色彩关系,便会发现色彩,就可还其漂亮透气的暗部色彩(图18)。

图18

十、闷

看到这幅画就不爽快舒畅,有一种闷的感觉。原因是画面中物体的暗部缺少反光色。如:火锅,番茄,砧板、酒瓶等。没有反光色就会造成不透气,加上明度的深浅对比不够,更加重这一感觉。

修改方法: 加深暗部,提亮明部,增加物体的反光色和环境色(图19)。

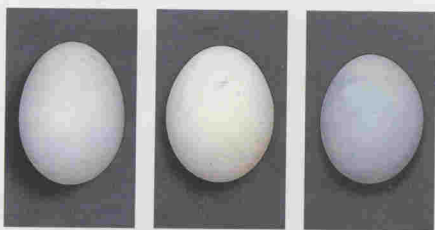
图19

色彩的观察方法

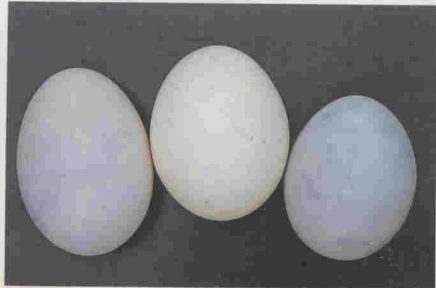
说到观察色彩,不少人会认为辨别红、黄、蓝、绿、紫大家都会。其实,不会绘画的人,看色彩较笼统,不作区分。比如看红花,会把带有红色的花都称红花。而会绘画的人就会把红花分辨出粉红、橘红、朱红、大红、紫红、玫瑰红。这是因为他会比较,知道世界上没有一模一样的色彩,只有色彩的偏冷偏暖,偏深偏淡,色彩是靠比较出来的。作为绘画的人应该是独具慧眼的人,唯有这样才会产生丰富多彩的绘画作品。下面针对学生在观察色彩上最易犯的对“同一种色彩

的物体不作区分色彩”而被老师批评“绘画没有色彩”的毛病来做个实验。观察“三只蛋”。

一、这三只蛋,把它们分别放在同样色彩的纸上,我相信没有学过绘画的学生会不作比较地逐个看蛋的色彩,结论是色彩上没什么区别是三只同样白色的蛋。

二、再把三只蛋聚在一张纸上,观察色彩,我们就会发现这三只蛋有不同色彩的倾向,如左边的色彩偏紫,右边的色彩偏蓝,而中间的色彩偏黄。

有些学生会觉得奇怪,同一色彩的蛋,同一颜色的纸,为什么两组实验给人的色彩感觉不同。事实上,两组物体的色彩没有不同,只是学生的观察方法不同而产生不同的视觉。在第一组三只蛋的色彩倾向已经存在。由于三只蛋是分开的,学生习惯用单一粗略的方法不作比较观察每个蛋的色彩,结果三只蛋的色彩当然是没什么不同。在第二组,三只蛋聚在一张纸上,学生一眼就看到三只蛋,人的天性会自然的将其作比较,就会发现三只蛋的不同色彩倾向,于是就发觉了色彩。在教学中还是有一部分学生,习惯笼统不作比较地观察物体色彩,这样要学会画色彩就非常吃力了。做这个实验想说明一点,色彩是靠比较出来的。同一对象的色彩在不同的光源下,不同的环境里都会产生不同。我们只有在观察物体的色彩时上下左右比较着看,才能确定物体的色彩和色彩间冷暖、深浅的变化。只有这样色彩才会丰富多彩,我们才会掌握好色彩,表现好色彩。

第1、第2、第3天写生静物：《蓝壶与水果》

20天水粉静物写生教程

第1天绘画作业

写生静物《蓝壶与水果》

课时：七小时

要求：初次绘画需作全面了解。构图完整，造型准确，色彩丰富，画出对象质感、量感、空间感、色感，要有色彩调子。（摸底）

作品分析：从这幅摸底的作业中可以看出学生没有色彩绘画基础，不懂怎样去观察色彩和表现色彩，对于如何运用绘画语言表达对象无知。在四小时的努力绘画中，她有两个小时花在构图上，可惜构图还是没能得当到位。最为明显的是把蓝壶安排在画面的正中，在视觉上很呆板，不舒服。上色造型她没有经验，只是用薄薄的颜色，轻轻地扫出来。笔触涂得光光的，这就算画色彩了。这位学生不会画色彩（图1）。

虽然是初次采用水粉画工具绘画，所表现出的东西不多，但学生向我提出的问题却不少。这些问题带有普遍性，初学画者都会碰到。在此不妨以一问一答的方式记录下来，供参考。

问：如何构图？

答：构图是决定各物体在画面中的位置，物体的位置摆得是否平衡，富有艺术性，具有艺术魅力，涉及作者的艺术品味和修养，因此非常重要。构图安排以上下左右、大小得当为宜，稳妥均衡为佳；而安排得太满拥挤，太小显空；过左过右翘一头，偏上偏下不是上悬就是下吊，都不可取。对于构图必须认真研究。

问：画色彩起稿用铅笔好？还是用色彩好？

答：用单色直接起稿好。有些学生怕直接用颜色起稿，认为一旦构图不妥就不易修改，其实这是多虑了。如果你的作品是用蓝色构图的，需要修改不妥的地方，完全可用绿色或其他颜色来修改。有学生会说这样颜色不就乱了？其实乱不了，这点颜色过后都会被覆盖。有不少印象派画家就是用多种颜色起稿的，由此获得画面的丰富色彩。我不赞成用铅笔起稿，是不希望学生受铅笔的约束（铅笔是用一根根线条造型，色彩是以一块块笔触造型），不敢大胆用笔造型，不利于学会用色彩绘画。

问：绘画上色用一支笔？还是用多支笔好？

答：不要只用一支笔绘画，一支笔绘画弊病有三点：一、用一支既画明部又画暗部，既画冷色，又画暖色的笔来绘画，不但洗笔频繁，笔毛中难免会含有画明部带暗部颜色，画冷色带暖色，不易洗干净，色彩极易脏。很多作品出现“粉”“脏”就是它在作祟。二、色彩讲究接笔过渡，一支笔绘画会使一些原先调出的合适色彩被洗掉，等需要接笔过渡再用此色彩时而调不出所要的色彩；三、一支笔绘画的学生比用五支笔绘画的学生要多洗四次笔，这是费时费力不合算的事，在三小时的高考中时间非常珍贵，这种“不合算”更为明显。因此希望学生在初学色彩时，就养成用多支笔绘画的习惯。究竟以几支笔绘画为好呢？我认为画一物体最起码三支笔：明部、暗部、中间层次各一支。用色考究的画家，明部就要用三支笔。这样作画颜色不易脏，接笔容易，画的速度自然就快了。

问：为什么画色彩调色不要过匀？上色不要过匀？

答：学画色彩最怕两个“匀”，一个把色彩调得过匀，再一个是色彩上画面涂得太匀（在行话里把“匀”叫“烂”，调得太烂，画得太烂），它们往往使色彩缺乏力度，在视觉上缺少冲击力。要避免这种毛病，只要在调色时不要调得过匀就可。如要用蓝色和黄色调出一个绿色，在蓝色中留有一些黄的成分，上色时画面上留有笔触，这样就可透过观众的视觉调整，得到鲜艳、强烈的绿色，这叫色彩并置。印象派、点彩派画家就善于用此法作画。此类作品色彩有力度、有冲击力。

问：色彩怎样接笔？

答：初学绘画的学生碰到笔触连接，尤其是冷暖交界线的连接，时常会用水洗。结果整幅画的绘画气势受伤害，效果不一定好。有一小的技法可帮助解决这个问题：就是用一笔沾两种颜色的方法，不妨试一下，在我们使用的扁平的笔上，一角沾暗部色彩，一角沾明部的颜色。根据冷暖明暗关系，画上几笔就可连接上，自然过渡。其实看一个绘画者水平的高低，不是单单看物体的明部画得怎样，暗部表现得怎样，而要看冷暖明暗交界线，色彩连接过渡得是否巧妙自然，能轻松连接过渡的便是高手。

问：画写生画，是先画近景？还是先画远景？

答：先画远景。就是先从最远的地方画起，先画远景再画近景，这样层层叠加，由远而近，前后空间自然形成，有利于绘画的表现，尤其是作者在绘画时的奔放、生动、洒脱的绘画状态可以充分抒发，而无损其他物体。如果先画近景，就会出现两个问题：

一、画色彩讲究接笔，当近景的物体塑造完成后，再衬中景或远景时，很多学生往往不愿意破坏已经塑造好的物体去接笔，便不会在画背景时，与前景物体色彩穿插，就会在前景的物体轮廓线边上留下一条白边，损失物体的空间和厚度。二、绘画追求气韵生动，贯穿一气。由于近景的物体画好，远景的物体就无法画得生动奔放，稍有出格就会毁损近景物体。因此画起来小心翼翼，缺乏绘画所需激情和奔放的绘画气势。

问：衬托静物的台面布和背景布同是一块布，为什么色彩倾向不同？

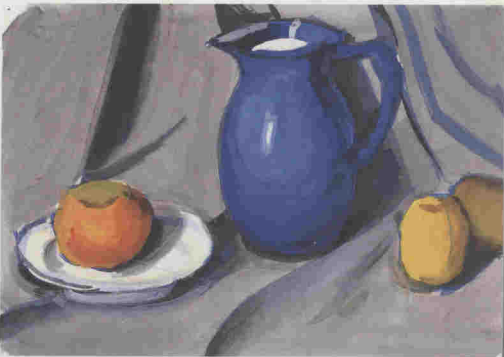
答：虽然台面和背景同是一块衬布，但它们所处在两个不同的面上，所以色彩倾向不同。一面偏冷，一面偏暖。如果两面是同一色彩，那么就成为平面，就没有空间感了。

问：怎样用色彩造型？

答：用色彩造型，首先要学会如何去观察色彩，发觉色彩，理解色彩关系，最重要的是学会去比较色彩。色彩是靠比较出来的，不但要比色相，色性、色度，还要同类色与同类色比，冷色与冷色比。要用有色的眼睛去看世界，长此以往你就会观察色彩，你的调色和用色表达物体的水平就会跟上去，掌握色彩，运用色彩造型的能力就会逐渐增强。观察色彩，运用色彩的能力是靠培养出来的。

建议：●训练一下如何观察色彩，区别同类色与同类色之间哪个冷，哪个暖。●搞清光源色、固有色、环境色，它们之间的色彩关系。

图1

水粉静物写生步骤

一、用单色和直线构图，定位(图2)。

二、分析物体大致黑白关系，确立黑白构图，在物体的暗部用单色薄薄罩一层，使物体产生黑白两面，形成主体，为下一步上色彩作基础。

上色彩先确定色彩调子，区别物体的冷暖色彩关系。再从最远的背景开始上色(先画暗部，后画明部)，力求表现物体七八分。色彩要穿进前面物体轮廓，这样便于色彩连接(图3)。

三、画中景的衬布，要勤比较，用色可以大胆，看到什么颜色就画上去，画得不准确可以调整，调整后的色彩就会丰富，初学画者看不出色彩关系更应如此(图4)。

四、画近景的篮子和青菜、黄瓜和番茄，比较色彩关系，同类色彩的物体，可放上几块色块确定色彩倾向，要注意物体的光源色、固有色、环境色(图5)。

五、物体色彩全部铺满后，可以对作品进行全面调整。对主要物体进行深入的刻画，次要物体则概括处理，虚一些，让主体突出。对色调、冷暖色彩前后空间等进行协调安排，达到统一(图6)。

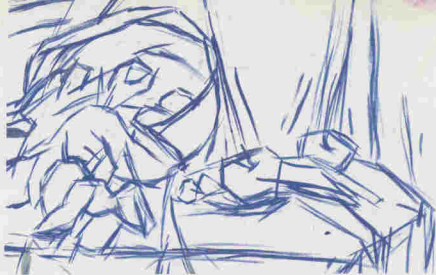

图2

图3

图4

图5

图6

第3天绘画作业

写生静物《蓝壶与水果》

课时：七小时

要求：●继续大胆抓大色块，敢于用色和用笔进行造型。●颜色不要调得太稀，可略厚些，在纸上能留出笔痕就可。●有选择地画出几条灰布的皱褶，组成画面，制造空间。●表现蓝壶时注意中间层次接笔。●后面的梨要有体积，不能“跳”出来。●红苹果明部色彩要响亮明确，暗部反光必须用色彩表现，不能出现“黑气”。●画白盘留意红苹果的颜色影响。

目的：再次重复画同一个作业，是让学生在上幅画的基础上更仔细、更深入地观察对象，多一次探讨尝试色彩的机会。

作品分析：事实证明再一次重复画一个主题，给学生一个反复探讨尝试色彩的机会，这个方法很好。这幅画比第二幅画有明显的进步。她能分析布的冷暖色彩关系，对苹果和生梨已能用绘画的手段进行塑造。在白盘上把影响其色彩的苹果红色表现得不错。一改上幅画色彩画脏的毛病。蓝壶的塑造有进步，可惜中间层次过于生硬，暗部的色彩黑气重(图8)。

建议：●色彩的比较只能加强，不能放松。●注意画的色彩冷暖的表现，它会使画面产生空间，色彩更漂亮。●要反复研究怎样用色，用笔塑造物体，要锲而不舍、百折不挠反反复复地画，如一时不能掌握全部物体的表现方法，可力求先学会塑造一个物体。要知道会画一只苹果，其他物体基本上也会画了，因为其他物体上也包含着苹果的因素，绘画往往是触类旁通，以此类推的。●绘画的用笔跟着结构走。初学绘画不必怕失败，失败是正常的，要从每次的失败中，学到知识，得到经验。这才是至关重要的。●对于投影的表现不能马虎，必须认真对待，要多比较。●总结画苹果的经验。

图8

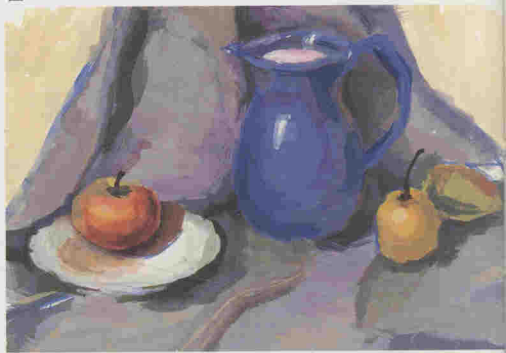
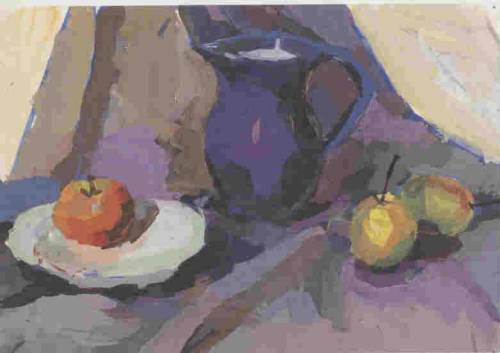

图7

第2天绘画作业

写生静物《蓝壶与水果》

课时：七小时

要求：●这是一组黄灰调子的作业，简单明确。注意灰色的布给物体的影响。●上色从背景开始，用大色块造型。●画灰布竖面和横面的色彩要有所区别，要有冷暖之分，有空间感。●蓝壶的色彩纯度要高，注意与其他物体色协调好。暗部和明部的色彩微妙，小心过渡。●分出两只生梨的色彩关系。●红苹果的色彩不易过多，要整体考虑。●白盘上有苹果的反光切勿疏忽。

目的：初次画水粉色彩，首先从培养观察色彩，抓大色块，用冷暖色摆色彩关系开始。

作品分析：这幅作品是我向学生示范怎样打轮廓构图，上大体色，再从背景开始着手用色造型的步骤和方法后，她按照我的要求完成的作品。与上幅画相比，这幅画已经敢用色和用笔了，蓝壶表现得较好，学生已能用色彩造型了，造型色、反光有色彩。苹果的暗部也有反光了，但是黑气还是存在，这是缺少比较所致。两只梨，暗部的那只梨似乎没有完成，投影色太“跳”，不在关系里。明部的梨画得较好，有力度有色彩。尽管作品还存在着这样那样的问题，但是这幅画开始有起色，是一个好的开端。此幅作品画了五小时(图7)。

建议：●继续不断比较色彩关系。●色彩不要调得太稀。绘画时色彩不要涂得匀。●注意环境色对物体的影响。●同类色需多比较。●要研究怎样用笔塑造物体。

第4天写生静物：《褐色的罐子》

第4天绘画作业

写生静物《褐色的罐子》

课时：七小时

要求：●构图饱满，有节奏地安排各物体之间的空间关系。●画出天蓝衬布前后冷暖关系，可选择几条皱褶进行刻画，练习制造空间的方法。●褐罐的球体部要分出上、下冷暖色彩，便可产生体积感，因罐子涂釉，对周围环境反应明显。反光要画，但必须含蓄。●远处的酒瓶不能画得太具体，要虚些。色彩纯度不宜高，与罐保持一定距离。酒瓶上的橘红色要与苹果的色彩相比较。●苹果与梨的色彩要比较，暗部一定要有反光色，不然没有厚度、空间。●白盘要有色彩变化，不能忽视苹果对其影响。●用大色块表现对象。

目的：在上幅画的基础上，继续训练观察和表现色彩的能力。

作品分析：雾里出太阳。这幅作品构图大胆，把酒瓶和白盘穿出画外不画，倒也不不完整。画面的色彩开始显露出来，有了塑造力和表现力。色彩也响亮起来。天蓝色的衬布，前面是有空间的，后面背景缺少空间，色彩有些花，退不进去，笔触用得过硬，没有沉住气。酒瓶画得尚可，体块清楚；质感得到表现，色彩略微缺少变化。笔触连接不够，三只水果明部的色彩明快

干脆。暗部的色彩缺少反光，不透气，尤其最左边的那只。白盘表现得过实、偏亮，有些“跳”。此幅作品画了六小时(图9)。

建议：●一定要多比较暗部反光和投影的色彩，暗部的问题已成为你画色彩的主要障碍。●画深色的罐子，因为它很光亮，对周围物体反应敏感，要留意反光，绘画时不能把反光画得过亮。要分清罐子球体的上面的面和下面的面的色彩冷暖关系。它们的色彩不可能一样，不然就成平面。深色要与深色比，才会看出色彩，画出色彩。●衬布的笔触要含蓄，不能过分强烈。皱褶再多也要归纳到大的整体中去。决不让其喧宾夺主，闹独立。●不要小看皱褶的作用，它是制造画面空间不可或缺的重要帮手。

图9

第5天绘画作业

写生静物《四只受抬举的苹果》

课时：七小时

要求：●注意白墙上的色彩冷暖变化。
●认真区分水果的背光部和投影的色彩。
●正确表达托盘下有透明度的酒杯。
●比较白碗内外的色彩。摆正白碗与白墙的色彩关系。
●台面的色彩和空间感必须重视。

目的：拿掉衬布，把静物直接放在平面的板上和墙前，既可让学生从没有皱褶的墙和板上仔细地研究物体的色彩关系及明暗变化，又可集中精力，充分地表现多种水果，以求对色彩有进一步的认识。

作品分析：从这幅画中，我感到学生对绘画已经有所领悟，开始重视画面整体效果。对空间的表现意识增强，投影开始有色彩。盘中的四只苹果，色彩关系很好，很舒服。白色的小碗塑

造得不错，只是少了些色彩。背景的白墙和台面布色彩丰富，与前面的物体形成色彩呼应，整幅画是个灰调子，非常协调。不足的是白墙靠近盘的左边蓝灰色面积过大，有些不协调。左边的草莓画得暗了(图10)。

建议：●保持现在的绘画感觉，总结经验发扬光大。
●切勿放松色彩之间的比较。
●投影的色彩不要画得太强烈，边线不要太明确，可虚一些。

第5天写生静物：《四只受抬举的苹果》

