

上海画报出版社

导师 宋建社

水粉

静物

人像

风景

美术院校应考指导

J215/2131

要目

1—7

色彩基础知识

8—9

水粉画工具与材料

10—14

水粉画静物写生

15—19

水粉画人像写生

20—23

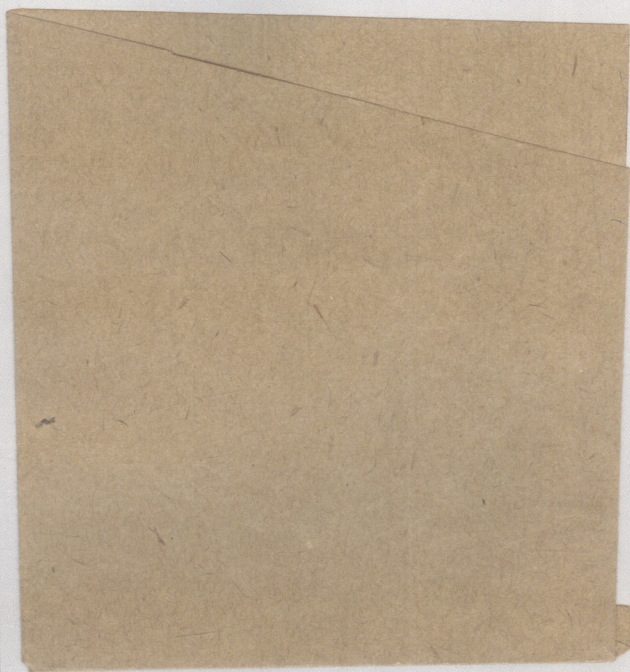
水粉画考试技巧

24—33

水粉画示范作品

前言

李健记

水

粉画,是一种以水、胶和粉状颜料等作为造型表现媒体的绘画形式,由于它同水彩画一样都用水作为调色手段,因此人们又把它称为“不透明水彩画。”

水粉画的发展有着漫长悠久的历史。古埃及、古印度的寺庙壁画、墓室壁画一般都以水溶性的粉质颜料制作,中国的莫高窟壁画、克孜尔千佛洞壁画、永乐宫壁画以及早期的民间绘画,工笔重彩画等也大都使用水粉色绘制,从广义上来说,这些都可以被认为是水粉画的前身。现代水粉画发展迅速,由于绘画工具的不断改革,绘画颜料的不断丰富,绘画技法的不断完善和创新,因而深受人们喜爱,在我国已成为一个非常普及的画种。

水粉画表现力很强,兼有多种绘画形式的长处:厚画可有油画的凝重,易塑造,能覆盖;薄画可有水彩画的透明,轻快淋漓,优美抒情;也可有版画、装饰画的块状平涂,鲜艳响亮;也可有美术设计的精细刻划,完美表达。水粉画的应用范围广泛,通常用来绘制商业广告、宣传画、包装、装潢设计图、服装、图案设计图、建筑效果图、工业产品设计图、舞台美术设计图、书籍装帧设计图等等。水粉画对画幅尺寸的大小、绘制内容的繁简、表现风格的粗细都有较大的适应性。由于其工具材料简单,颜料鲜亮、易洗,用纸多样,携带方便,因此水粉画是人们色彩学习和艺术表现的一种极好形式。在现代美术、现代设计以及生活的各个领域,水粉画给人们展现出一个五彩缤纷的世界。

多年来,我国各地的高等、中等美术院校都将水粉画列为色彩教学的基础课程,尤其是美术设计类专业,它不仅是新生入学考试的主要科目之一,而且已成为一门必修课。然而,由于一般初学者对于色彩知识缺乏了解,加上对于水粉画本身的种种特点与性能的认识不足,因此往往感到水粉画很难画好,有的甚至在很长的学习时间里收获甚微。针对这种情况,本书从最基础的写生色彩原理出发,结合介绍水粉画的常用技法,根据由浅入深、循序渐进的学习规律以及美术类考试中学校对色彩的具体要求,突出重点地向广大考生讲述了色彩造型的基本方法。同时,辅以大量优秀的水粉画示范作品,以供考生在学习过程中临摹、参考。

自序

在

我刚开始学习水粉画的时候,有个老师曾告诉我两条秘诀:一是多听音乐,二是先画两百张。几十年过去了,我果真爱上了听音乐,并且画了不止两百张的水粉画,这才慢慢领悟了老师的话意:画水粉画不仅要充满情感、注意色调、有节奏,还要努力勤奋,多画多练,熟悉其性能,方能渐渐画得好起来。

今天,当我自己成为一个老师的时候,我却常想:是否可以总结一些规律性的东西交给学生,使他们更快地掌握水粉画呢?于是我开始注意积累别人作画的经验和自己的教学体会,于是就有了这本书。

其实,艺术是很难教的。技法一旦变成了书,就很可能成为一种教条。绘画形式的多样性造就了多种多样的表现技法,而每种技法就绘画而言都有自己一定的局限性。绘画在发展,技法本身也在不断地创新和完善,因此我们在学习技法的同时,又不要过分迷信技法,为技法而技法,而应从中吸取对绘画表现有益的东西,使自己画得好一些。

此书在编写过程中曾得到了美术界、教育界诸多前辈、同仁、朋友的帮助,对杨顺泰先生、邵平易小姐为此付出的辛勤工作一并表示深深的感谢。假如此书的出版能对水粉画初学者带来一点帮助,那就是作者最大的欣慰了。

除了色彩写生,难道这世上还有更美丽的表达么? ■

1

人类对于色彩的全部感觉,依赖于光的传播。能够被人的眼睛感觉到的电磁波叫光波,不同波长的光波给人以各种颜色的感觉。英国物理学家牛顿通过三棱镜的折射,发现阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种不同波长的光波组成的色光。由于其中的青色近于绿、蓝之间,区别不明显,法国化学家斐尔德又将光谱色改为红、橙、黄、绿、蓝、紫六种标准色。

为了研究与运用的方便,人们通常把成条状的六种标准色光带连接成环状,这种环状称为色相环或色轮。现代的颜色色环也都以此作为依据。

我们一般所谓的颜色感觉,就是指不同物体在光的照射下作出的程度不同的吸收和反射,以及人的眼睛和大脑对这种反射作出的能动反映。

色彩的形成

人们所见到的物质世界,是一个五彩缤纷的色彩世界。然而这里所有物体的色彩,都是由三个方面的因素所形成,即一定的光源照射,不同质地物体吸收和反射所产生的色光,环境与空间的折射光对物体色彩的影响。

1. 光源色

不同的光源发出的不同色彩倾向性的色光,称之为光源色。光源色是影响物体色彩的主要因素。光源色的改变,甚至可以改变物体本来的颜色。

太阳光是最重要的自然光源。然而,由于太阳光照射角度的不同,以及地球大气层的运动变化,太阳光的色彩也不是一成不变的。早晨的阳光是红色的,中午的阳光带着炽白色,而傍晚时分,阳光则通常是金黄色的。晴天在阳光照射下天色是蔚蓝色的,而阴天被厚厚的云层过滤后的天光已成为冷白色。

除了太阳光,生活中我们还能碰到各种各样不同色相的光源,如月光是冷黄色的,火光是桔黄色的,日光灯光是冷白色的,而一般白炽灯则是偏红的黄色光。

2. 固有色

阳光照射在万物之上,不同质的物体,它们分别吸收一部分色光又反射另一部分色光,这种不同的吸收和反射就产生了万物不同的色彩。人们所见到的自然界中各种不同颜色,其实就被不同物体反射的那一部分色光。譬如红旗的色彩,是因为它吸收了其他所有的色光而仅仅反射出红色光,因而它呈现出红色。而绿油油的秧田,则是它们吸收了所有其他的色光,反射出一定比例的蓝色光和黄色光而已。全吸收就成了黑色,而全反射则成了白色。长期以来人们的活动时间主要在白天,对白天光线漫射情况下的物体色光的吸收和反射已形成了深刻的“标准”化概念,这种对物体的概念色彩就是我们通常说的物体固有色。但是,固有色不是一成不变的(尤其是浅色物体),随着光源色的强弱变化和四周物体色彩的反射影响,固有色也会随之而变化。事实上,真正固定不变的颜色是不存在的。

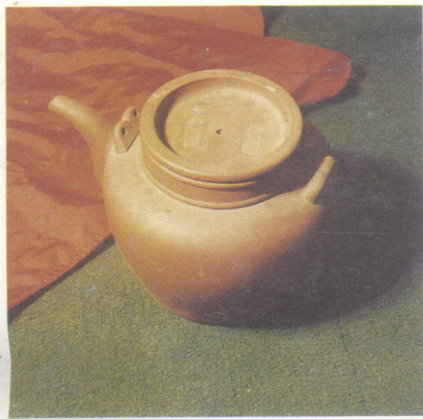

光源色: 在冷色光下,物体色彩偏冷

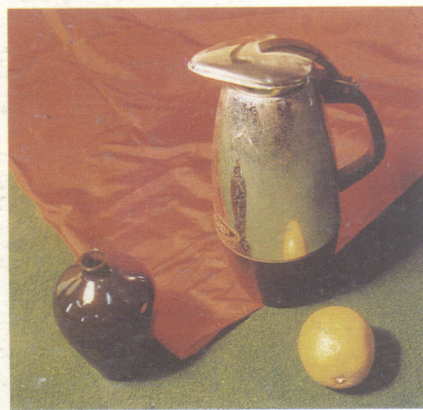

光源色: 在暖色光下,物体色彩偏暖

2

环境色
表面质地粗糙的紫砂壶，它的反光弱则固有色就强

环境色
表面质地光滑的不锈钢壶，瓷瓶等反光强，则固有色就弱

色相图

明度图

纯度图

色性图

3. 环境色

环境色又称谓条件色。是指物体处在某一具体环境中时，四周物体反射光对其影响而产生的颜色。由于强烈的光源色对物体的亮部起着主导的作用，因此环境色对物体色彩的影响主要在它的暗部和形体的边缘部分。尽管如此，复杂的环境色有时亦能改变物体的固有色。此外，环境色对物体固有色的影响大小还与物体本身的质地有关：表面质地粗糙的物体，如棉布、呢绒、木材、紫砂等反光弱，则固有色感觉就强；而表面质地光洁平滑的物体，如玻璃器皿、金属物体等反光强，则该物体的固有色感觉就弱。

色彩的要素

自然界是一个充满色彩的世界。在这个世界里，每一块色彩就它们的个体而言都具有色相、明度、纯度三种属性。然而，事实上色彩与色彩之间它们总是以一定的关系色的形态展示在人们的眼前，在这种关系色中，每一块色彩都会在排列中表现出自己的特性，并且与四周的颜色组合形成一定的色调。因此，色相、明度、纯度、色性、色调就是构成色彩的五项最基本要素。

1. 色相

色相是指色彩的相貌，即色彩最显著的特征，人们通过光谱上红、橙、黄、绿、蓝、紫六种标准基础色彩，可以调合出无数种色彩来。大自然中无穷无尽的色彩都有其各自的面貌，这些不同色彩的相貌，我们称之为色相。

2. 明度

色彩的明度是指色彩的明暗深浅程度，简单地说是指色彩的黑白程度。一方面，明度指某一色彩本身的亮暗程度；另一方面，明度也指这一色彩与其他色彩之间的亮暗差异。

3. 纯度

色彩的纯度指色彩本身的鲜艳程度，又称色彩的饱和度。高纯度的色彩就鲜艳，低纯度的色彩就灰弱。以颜料为例，在一块纯净颜色中加入白色，白色越多，这块色彩明度越来越高，纯度就越低；如果还是在这块纯净颜色中加入黑色，黑色越多，则这块色彩明度越来越低，纯度也越来越低了。

4. 色性

色性是指色彩给人习惯上的冷暖感觉和联想。在日常生活中，人们总是把红色、橙色、黄色与太阳、烈火等温暖的物体联想在一起，把蓝色、紫色、青色与海洋、冰川等寒冷的物体联想在一起。这种习惯上的联想，就造成了人们心理上的冷暖色彩感觉，我们把色彩中的这种冷暖倾向感觉称为色性。

色彩的冷暖有绝对意义和相对意义的两种情况：在绝对意义上来说，不同类色彩（如红与蓝）比较冷暖关系最明确，相同类色彩（如大红与玫瑰红）比较冷暖关系较明确；在相对意义上来说，色彩的冷暖关系就不很明确，它们随着四周色彩的变化而变化，要经过综合比较才能感觉到。例如两块相同的黄色，一块与红色在一起，一块与蓝色在一起，拿它们作比较，就会感觉与红色在一起的黄色稍冷，而与蓝色在一起的黄色则稍暖。

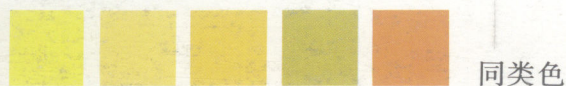

冷艳色调

3

同种色

同类色

邻近色

互补色

为了便于初学者学习,根据现有的水粉颜料,我们将其色彩的冷暖关系分纵横排列如下,供大家参考:

暖色 —————→ 冷色

色 红: 桔红、朱红、大红、深红、曙红、玫瑰红。

↓ 黄: 桔黄、中黄、土黄、淡黄、柠檬黄。

冷 绿: 土绿、中绿、深绿、草绿、淡绿、粉绿、翠绿。

色 蓝: 紫罗蓝、青莲、群青、钴蓝、湖蓝、普蓝。

其他: 土红、赭石、熟褐、生褐。

5. 色调

色调是指一幅画面的一个总的色彩倾向性,它是由其中若干块占据主要面积的色彩所决定的。色调对于画面效果起着直接的、主导的作用,它可使原本杂乱琐碎的色彩变成和谐、完整的统一体。因此,能否正确运用色调,直接关系到一幅色彩作品的成败。从一定意义上来说,把握住色调也就把握了色彩运用的关键。

色调从色相上分有红色调、黄色调、蓝色调、绿色调等;从明度上分有亮色调、暗色调等;从纯度上分又可以有艳色调、灰色调等;从色性上分有冷色调、暖色调、中性色调等。将这些要素混合起来,还能出现如淡红色调、深灰色调、冷绿色调、暖艳色调等等许许多多的色调。

色彩的组类

色彩的组合很多,根据色环中的排列,我们大致可以将色彩作以下几个类型的分组:

1. 同种色:

以一种颜色作为母色,分成若干等量色块,分别加入另一种不等量的颜色(或水)调合产生的各种深浅浓淡不同的颜色。如蓝加白,再加白,再加白,所产生的各种颜色,虽然深浅各有不同,但都属于一个母种,因此称为同种色。

2. 同类色:

都含有同一色素,其色素倾向比较接近的各种颜色。如柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄等颜色。尽管它们之间有明度变化、冷暖差异,但它们都含有“黄”色素。

3. 邻近色:

指色相上比较接近,在色环上120度以内所相邻近的各种颜色。如:桔红、红、紫红、紫等颜色。虽然这些颜色有时差异较大,但它们可以通过中间过渡达到和谐。

4. 对比色:

指色环上距离120度至240度的色彩组合为对比色,对比色之间有互相对抗排斥,又互相衬托的色彩效果,在并列情况下,往往使各自的色彩特点更加鲜明强烈。

5. 互补色:

在红、橙、黄、绿、蓝、紫的色环上,成180度角相对的任何一组颜色都称为互补色。其和为180度的两个邻角在几何学上称互为补角,所以180度角的一对颜色也称之为互补色。如红与绿、蓝与橙、黄与紫等等。在色彩中互补色的对比最为强烈,视觉上给人很不和谐的感觉。但另一方面,两种互补色对比之下,往往红的颜色感觉愈红,绿的颜色感觉愈绿。

4

色彩的混合规律

色彩的混合有三种方式：a. 光色混合。b. 颜料混合。c. 空间混合。光色混合与颜料混合的区别在于：从理论上讲，所有的光色混合产生白色，而所有的颜料混合产生黑灰色；光色的混合是加光混合，使色彩变亮；颜料的混合是减光混合，使色彩变暗。而空间混合的特点是：色彩明度不减弱，与减光混合相比更鲜艳。作为绘画色彩的分析与表现，我们着重研究颜料的混合与空间的混合。

1. 原色、间色与复色

原色：在颜料混合过程中，一般把不能用其他任何颜色混合调出的颜色称为最基本的原色，即第一次色。原色只有三种，即：红、黄、蓝。（光色的三原色为：红、绿、蓝）

间色：三原色中任何两种原色相混合产生的颜色称为间色，又称为第二次色。如红加黄等于橙色，红加蓝等于紫色，而黄加蓝等于绿色。

复色：含有三原色混合而成的任何一种颜色都可称为复色，又称为第三次色。人们在生活中见到的绝大部分色彩都是复色。例如：夏天的草原是一片草绿色，在色彩上是一定比例的黄色和蓝色相混合。到了秋天，草原变成了棕黄色，在色彩上就是混合了一定比例的暖红色而使草绿色变为棕黄色，这个棕黄色就是复色。

2. 色彩的空间混合

色彩的空间混合其实是指把许多不同色相的小色块不调合地相互并置在一定的画面上，远看时使人们在视觉上有色彩混合的感觉，产生新的色相。这是由于空间距离和视觉生理的限制，人们肉眼辨不清过小物象细节而将它们混合产生的错觉。如当我们把黄色块和蓝色块以细小的点状并置在一起时，远看就会有绿色的感觉。这种形式在后期印象派、点彩派画家，曾被大量运用，人们也把这种混合称为色彩的并置混合。

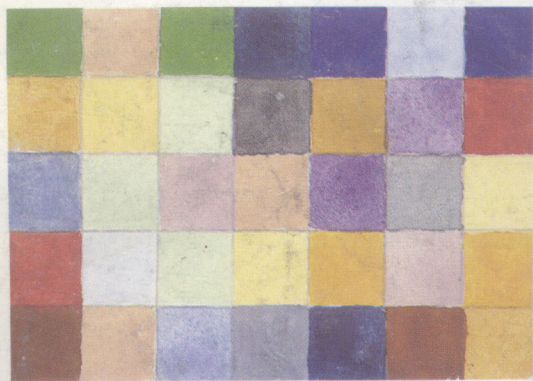
5

色彩的冷暖规律

既然色彩有冷暖不同的感觉，那么当它们表现于具体环境和物体之上时会呈现一种怎样的关系呢？

1. 当光源色的色相为暖色时，物体的受光部色彩相对其暗部呈暖色，而暗部相对其亮部呈冷色；当光源色的色相为冷色时，物体的受光部色彩相对其暗部呈冷色，而暗部相对其亮部呈暖色。光源色相强，固有色相就弱，物体亮、暗部的冷暖对比就强烈；光源色相弱，固有色相就明显。物体亮、暗部的冷暖对比就微弱。如：在傍晚通红的夕阳照射下的人物脸部，其受光部发红，而背光部很可能发绿或紫，冷暖对比明确；而在阴天自然光下的人物脸部，其受光部稍偏冷灰，而背光部也至多稍偏暖灰而已，冷暖对比就不很强烈。物体的亮部色彩，通常以光源色加固有色为主。

2. 物体的中间调整部位固有色最明显。由于受光源色相和环境色相的影响较少，因此冷暖对比不强烈。固有色相同的物体，离光源近，冷暖对比明显；离光源远，冷暖对比就不明显。

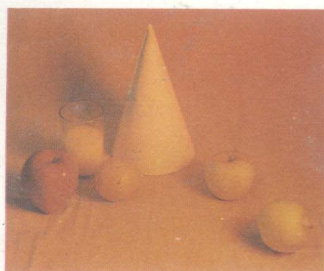
色彩的空间混合

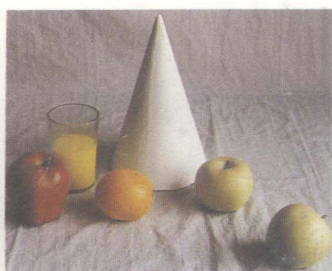
当光源色相为暖色时，人物亮部为暖色，暗部偏冷

当光源色相为冷色时，人物亮部为冷色，暗部偏暖

光源色相强,固有色相就弱

当光源色相弱,固有色相就强

6

近暖远冷

近鲜远灰

王伟戌作品

7

3. 物体高光部位的色彩(尤其是表面光滑的物体的色彩)一般由于直接反射光源,因此通常为光源色,冷暖关系明确。有的初学者画高光就用简单的白色这是不对的,高光也有一定的色彩冷暖倾向。

4. 物体暗部色彩的冷暖由光源色与环境色的强弱,以及物体本身固有色的色度高低所决定。一般情况下,光源色强烈暗部的色彩冷暖关系就明确。在逆光的情况下,明度高的物体固有色(如白色、浅色等)暗部冷暖受环境色影响较大。投影色彩基本上与物体暗部色彩统一,还要加上受影物体的固有色。物体边缘的色彩,通常是固有色加少量冷色或少量的背景色,使得其能够妥贴地转过去。

色彩的透视规律

色彩关系反映在空间透视上有以下这些规律:

1. 近暖远冷

由于大气层的影响,同样的物体,远处的色彩使人感觉比近处的色彩微微偏蓝偏紫。长期以来,这种视觉经验在人们的印象中形成概念。因此,当一块暖色和一块冷色在相同的距离内并列放在我们眼前时,感觉暖色在膨胀,冷色在收缩,暖色离人们近,而冷色离人们远。

2. 近强远弱

两块相同的颜色(明度和纯度都一样)一块在近处,一块在远处,离人们视点(眼睛)近的那块色感强烈,离人们视点远的那块色感就微弱。

3. 近鲜远灰

在离人们视点同样距离上的两块颜色,一块鲜艳,一块灰浊,鲜艳的(纯度高的)颜色给人感觉近,灰浊的(纯度低的)颜色给人感觉就远。

4. 近亮远暗

在离人们视点同样距离上的两块同种的颜色,一块明亮、一块黑暗,明亮的(明度高的)颜色给人感觉近,黑暗的(明度低的)颜色给人感觉就远。

5. 对比强近,对比弱远

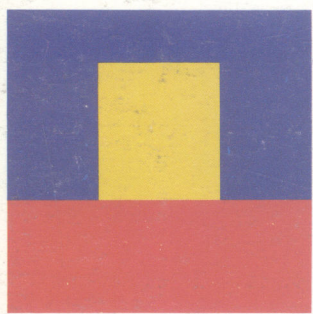
在离人们视点同样距离上放两组色彩,一组对比强烈,一组对比柔和。结果色彩冷暖、明暗对比强烈的那组给人感觉近;色彩冷暖、明暗对比柔和的那组给人感觉远。

6. 色彩轮廓清晰近,色彩轮廓模糊远。

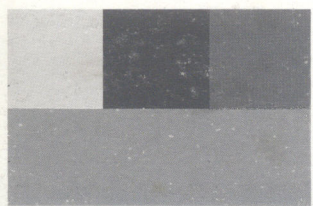
在相同距离内的两组色彩、色相、色度完全相同,一组轮廓过渡清晰,一组轮廓过渡模糊。结果,色彩轮廓过渡清晰、结实就给人感觉近,色彩轮廓过渡模糊、虚朦就给人感觉远。

色彩的对比规律

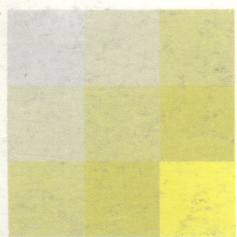
在一定的时间和空间里,用两种以上的色彩进行比较,从而找出它们之间的相互关系和差异,称为色彩对比。色彩对比有两种情况: a. 同时对比,指在同一时间、同一空间里看到的色彩对比。如:我们同时看红花绿叶的时候,我们会发现色彩特别鲜艳、强烈。同时对比通常是指一目了然,同时看到的色彩对比现象; b. 连续对比,指不在同一时间、同一空间里看到的色彩对比,但它们之间具有一定的连续关系,后者的色彩视觉效果以前者的色彩补色残像为基础。如:当我们的视觉在强烈的暖色阳光下过久以后,突然回到

色相对比

明度对比

纯度对比

补色对比

阴暗的房间里会发现房间色彩有发绿的补色残像的感觉，这就是连续对比现象。充分地运用色彩的对比，可大大拓宽我们色域，增加画面的色彩强度，帮助我们画出许多原来达不到的色彩效果来。

1. 色相对比

色相对比是指由于色相之间的差别而形成的对比。这种对比一般至少应有三种以上的饱和色彩搭配组成，经过对比之后使其中的某些色相感觉产生变化和错觉。在色相对比中主色相的色彩要首先确定，然后考虑其他色彩与其搭配后所要表现的内容、效果等关系，这样才能达到增强表现目的的效果。例如：确定红色与蓝色为大背景色，然后在红色和蓝色中分别放入较小的紫色块。在色相对比的作用下，结果红色中的紫偏蓝，而蓝色中的紫有偏红的效果，巧妙地使用色相对比，能使画面色彩更加强烈、明快、活泼。

2. 明度对比

明度对比也叫做黑白对比，它是因明度的差别而形成的对比。我们必须了解各种颜色中柠檬黄明度最高，而普蓝、青莲等蓝紫色明度最低。除了增加黑色与白色以提高或降低明度，高明度和低明度颜色同样可以用来提高和降低色彩的明度。我们可以将同样明度的灰色放于黑色和白色的大背景中，不久会发现：在黑色背景中的灰色较亮，在白色背景中的灰色就较暗，这就是明度对比造成的错觉和偏差。

3. 纯度对比

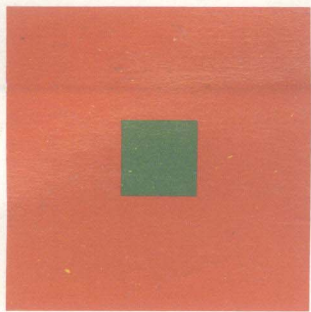
纯度对比是指用一种高纯度的颜色和一种低纯度的颜色进行的色彩对比。这种对比结果是鲜艳的色彩更鲜，灰的色彩更灰。如：同样两块纯度的深绿分别放于纯绿和灰绿色的大背景中，我们会发现在纯绿色中的深绿显得灰些，在灰绿色中的深绿显得鲜明一些。印象派画家莫奈的《日出印象》就是充分运用纯度对比的典范，由于纯红色不可能达到太阳的光色效果，画家就用加灰四周天空和环境的办法来衬托、对比纯红，结果太阳的色彩就显得相当逼真。

4. 冷暖对比

指由于色彩感觉的冷暖差异而形成的色彩对比。在色彩的冷暖对比中，通常冷色愈冷，暖色愈暖。假如以两块同样的中性色置入一块红色背景和一块蓝色背景的色彩之中，我们会发现在红色中的那块中性色偏冷，而在蓝色中的那块中性色偏暖。此外，色彩的冷暖还受明度与纯度的影响，一般认为白色由于反射所有色光因而有偏冷的感觉，而黑色由于吸收所有的色光因而有偏暖的感觉。纯红色是最有暖感的色彩，如加白提高了明度，降低了纯度就会有偏冷的感觉；纯蓝色是最有冷感的色彩，如加黑降低了它的明度和纯度就会有稍暖的感觉。

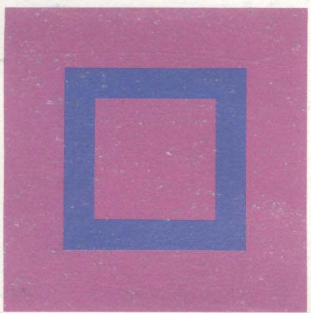
5. 补色对比

补色对比是色彩对比中最强烈的对比，也是人眼视觉的主要规律。当我们的视觉只看着互补中的一种颜色时，眼睛的视网膜就会产生对潜在的另一种相应的补色的需要，如果四周没有这种补色，视觉就会自动将它产生出来，即视觉残像（错觉）以平衡我们的眼睛。这种补色视觉残像原理运用在绘画上，是画面色彩平衡和谐的基础。例如：把两小块同样的灰色放置在一块纯红和一块纯绿的背景色上，我们会发现在红色背景上的灰色有偏绿的感觉，而在绿色的背景上的灰色却有偏红的感觉。

面积对比

8

类似色调和

无彩色调和

6. 面积对比

色彩面积对比是指画面色彩与色彩之间的大小安排。这种安排往往将决定画面的色调、色相对比、色度对比、冷暖对比、补色对比……无论哪一些色彩对比都离不开面积对比。面积对比特别讲究大面积色彩与点缀色之间的关系。例如红与绿这对补色在面积相同的情况下就很难协调,但如果以一色形成大块面,另一色充当小点缀,那就不一样了。人们所说“万绿丛中一点红”,就是指面积恰当的色彩对比是非常美的。

色彩的调和规律

色彩调和是指用两个以上的色彩进行合理搭配,使之产生统一和谐的艺术效果。色彩调和有多种方式,主要包括:光源色调和、主导色调和、类似色调和和无彩色调和等。

1. 光源色调和

光源色调和是指光源色相明确,明度较亮,纯度较艳,强烈的光色使多彩的物体染上一层统一的色彩而达到和谐,一般用于绘画写生过程中。在这种情况下,即使是对比色也会变得十分调和。例如:画海岛的中午,强烈的光线把海岛照得一片炽白。此刻,金色的沙滩变成了浅灰色,深红的礁石变成了淡紫红灰色,早晚那美丽的彩云变成了雾白色,而红瓦小屋、绿色山林也纷纷变成了粉红色、灰绿色,所有景象展示出一幅完整而统一的晌午海岛色调。

2. 主导色调和

主导色调和指对象中某些主要物体的色彩占据主导地位,其它色彩处于次要,陪衬位置所构成的调和,一般用于室内设计、服装设计等工艺类设计中。主导色调和往往由一些大面积色彩统治着色调,配以一些小的点缀以活跃气氛。例如:每年流行色的发布和运用,建筑、环境设计中的主题色彩等等。主导色调和对“主”的色彩面积要求有较大的比例,对点缀色的配合要求恰到好处。

3. 类似色调和

类似色调和包括同种色调和、同类色调和与邻近色调和。类似色调和主要靠类似色之间的共同色来产生作用。由于各种色相、色度、色性都比较接近,因此它们之间会很自然地统一起来,无论画面上的各色彩面积如何分割,色与色本身就很容易过渡而连成一个整体。类似色调和在绘画和美术设计中都被大量运用。类似色调和与主导色调和的区别在于:很少使用甚至不用对比色,同时对画面色彩的面积大小比例也似乎不那么强调了。但类似色调和运用不好,有时也会产生色彩平淡,缺乏起伏的感觉。

4. 无彩色调和

黑色、白色以及由它们之间相调而产生的大量的灰色我们统统称它们为无彩色。运用黑、白、灰色穿插于对比过分强烈,纯度很高的不和谐色调之间,会起到一种过渡和缓冲的作用,这就是无彩色调和。装饰色彩中的金色和银色也有同样的功能。把它们描绘于鲜艳、原始、不和谐的彩色画面之间,会使其它色彩变得谐调和富丽堂皇起来。在中国古建筑的墓室壁画、屋檐画梁上(如北京颐和园、天坛、敦煌壁画等处),我们常常可以看到这样的实例。无彩色调和在现代的图案设计和书籍装帧设计方面运用广泛,其效果是非常显著的。

1

学习水粉画之前需要对它的工具及材料与其性能与特点有所了解,选择和熟悉使用工具与材料是画好水粉画的前提。近年来,水粉画的工具与材料不断得到改善,这些都为水粉画的学习带来许多方便。现在分别介绍如下:

颜料

水粉颜料是不透明的水溶性颜料,又称“广告色”、“宣传色”,有瓶装、锡管装两种。瓶装颜料色质粗、胶水多、干湿变化大,只适合于画大幅广告、宣传牌,不适合于水粉画学习;锡管装颜料质地细腻,干湿变化较小,色彩鲜艳,容易保存,携带方便,是画水粉画的理想颜料。锡管装颜料又分小支和大支、散装和套装,由于水粉色的使用色彩消耗不平均,因此还是购买散装的大支颜料为好。白色在写生中消耗量最大,可以配一瓶“浓缩广告颜料”(白色)备用。画水粉画应准备的颜料品种有:白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、赭石、熟褐、青莲、群青、紫罗蓝、普蓝、钴蓝、湖蓝、翠绿、深绿、中绿、淡绿、粉绿、黑等二十四种颜色。如一时买不全,可适当减少,但必须有:白、柠檬黄(或淡黄)、中黄、土黄、朱红(或大红)、深红(或曙红)、普蓝、群青、湖蓝、中绿、赭石、熟褐、黑等颜料以备学习。

2

调色盒

调色盒目前市场上品种很多,有长有圆,有大有小,但大都不适合水粉画写生用。由于水粉色使用量较大,因此太小太浅的贮色格子就不行了。初学者应选用格子多而深的调色盒,如现有的长方形二十四格塑料颜料盒就比较好,其盖子可以调色,格子也可放笔,放抹布,是目前较理想的调色盒。调色盒中的颜料放置要有规律,不然就容易相互污染。写生完毕后必须将调色盒洗净,同时用湿布轻轻盖住剩余的颜料,这样颜色不会干掉,下次就可再用。为了便于初学者学习,下面以二十四格调色盒为例将颜料作一排列示范,供大家参考。

白	淡黄	桔黄	大红	青莲	群青	钴蓝	淡绿
柠檬黄	中黄	朱红	深红	玫瑰红	紫罗蓝	湖蓝	中绿
土黄	土红	赭石	熟褐	黑	普蓝	翠绿	深绿

3

画纸

水粉画用纸要求不像水彩那样严格,一般以质地结实、吸水适中、有纸纹、不太薄、可轻洗、不渗化为好。常用的水粉画纸有:水彩纸、水粉纸、白卡纸、铅画纸、绘图纸等。水粉纸纸质好、有底纹、吸水适中,适宜于干画、湿画,是画水粉画的理想用纸,只是纸张稍薄,欠挺括;水彩纸一般用于画水粉画效果较好,只是往往价格较贵;白卡纸质地结实,纸色纯白,有一定厚度,色彩效果鲜艳明亮,但纸面太光,色彩容易流滑,色层一厚,附着力差,容易剥落。铅画纸价格便宜,但纸质薄松、吸水多、色彩干湿变化较大,湿画容易起毛,不是最好的水粉画用纸。对于初学者,相对来说还是选用水粉纸、白卡纸比较合适。

4

画笔

画笔是表现技法的重要工具,各种不同的画面效果,其实都与不同品种的画笔运用有关,常用的水粉画笔有:水粉笔、油画笔、化妆笔、底纹笔、毛笔等工具。水粉笔载水量多、笔毛柔软、效果浑厚,宜大面积湿画,色彩与色彩之间容易过渡,覆盖时不会把画面的底色拖带出来;但笔毛弹性弱,不宜于画塑造。油画笔笔豪粗直、弹性强,适宜厚画,塑造形体块面分明,有力度,但不适宜湿画,有时因笔毛过硬还会把下面的颜色洗上来。化妆笔笔毛细柔富有弹性,干画湿画兼可,塑造细部尤其好,但价格较贵,且无大号笔。中国画笔能勾能点,拉线铺色都可,但很难作块状的体积塑造。底纹笔载色、载水力强,常用作大面积铺色,掌握得好整体画面效果极佳,但掌握不好画面会流于简单。最近又有进口人造毛笔问市,软硬兼可,尤其适合形体塑造,是画水粉画的好工具,但价格非常昂贵。一般来说,初学者以使用油画笔和水粉笔为宜。

5

其他水粉画辅助工具:

吸水布: 吸水布是作画过程中帮助作者控制笔中水分与颜色的必备工具,它对画面效果的表现有重要的作用,可选用吸水多而快的旧棉毛布料等充当,作画结束时可洗净放入调色盒内,这样可保持颜料的湿润。

洗笔罐: 主要用于洗笔、换水等,不宜太小,也可用塑料饮料瓶、易拉罐等代替。

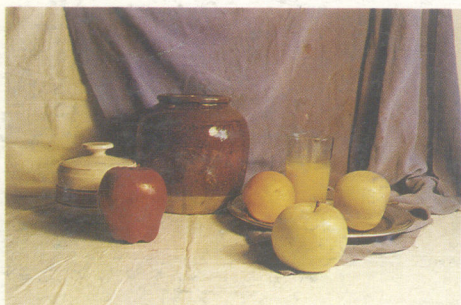
其它作画用的如:调色刀、画夹、画板、画架、画凳、铅笔、橡皮、美工刀、图钉或胶带纸等工具也要一一作好准备。

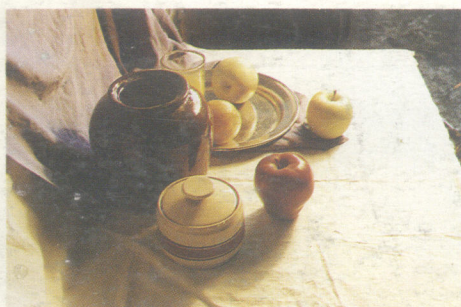
选择角度45°角度俯视

1

选择角度正面平视

2

选择角度侧面逆光俯视

静物写生之一

3

静物写生之二

4

5

树立正确的观察方法

以正确的方法观察色彩是水粉画写生的第一步。正确的观察方法就是整体的观察方法,就是在一定的时间、空间范围内,对所表现物体的一起观察,比较观察,这种方法通过对物体形状、色彩的整体排列,从而比较准确地确定每一个物体在其中的应有位置,是一种较为客观有序的绘画观察方法。

选择最佳的写生角度

通过观察,要确定最好的写生角度;并不一定中间就是好角度,有时45度(甚至90度)都可以找到很好的视角,也不一定平视都好,有时俯视(甚至仰视)也可以找到很美的视角。选择角度的时候要有一定的构思,是受光、侧光还是逆光,通过比较再把它定下来。在无法选择角度的情况下,要通过一定的构思,适当的移动来完整它。

要有完整的画面构图

构图的时候可以用铅笔画稿,但更多的是直接用颜色勾勒。可以用较深、较透明、不易泛色的颜色如:普蓝、群青、深绿来构图,也可以用复色如熟褐、赭石来构图。轻轻勾出大的画面位置,同时可铺上大的明暗关系。构图要力争完整、迅速。主要物体既不要太正中,也不要太偏,要注意画面的整体均衡。一般情况下,构图宜上紧下松,千万不要下面卡到边缘线。

提倡先画一张小色稿

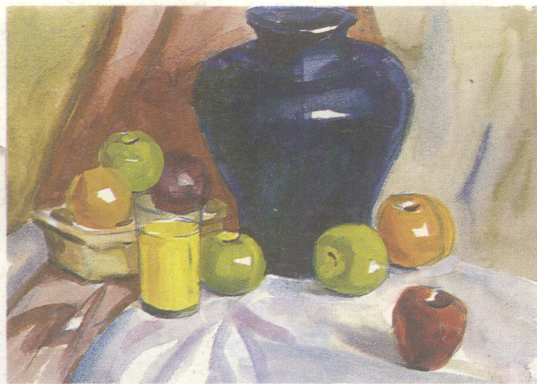
正式写生前,提倡初学者先画一到两张小色稿。画小色稿的目的是帮助初学者在短时间里迅速抓住色彩大感觉,以避免由于对形体的具体表现而忽略了画面整体色彩的塑造。另外,当写生深入的时候,初学者往往会忘了最初的色彩感觉,这时重温小色稿,有利于恢复对画面色彩的第一感觉。

色彩写生要首先明确光源色

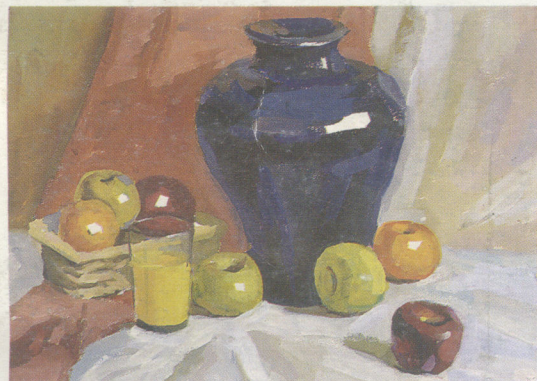
为什么要先明确光源色呢?因为光源色是决定画面色彩的最主要因素。光源色的冷暖、强弱清楚了,其他物体上的色彩关系就容易解决了。有的学生一看静物就画,也没有细细分析一下光源的色相,结果画面上的冷暖关系往往画得很混乱,等到画面铺了一大半,回过头来再调整颜色关系,那时就来不及了。

静物写生之三

静物写生之四

静物写生之五

6

上色最好从背景等或画面最暗部开始

这是因为背景等往往是占画面色彩最大面积的地方。我们说过,抓住了画面几块最大面积的色彩关系,也就抓住了色调,抓住了一幅画的关键。从画面最暗部开始画是由水粉画的特性所决定的,由于水粉画颜料干湿变化大,深色不深,尤其是先画浅色以后再画深色,浅色容易泛上来使深色变粉,所以一般我们提倡水粉画先画深色。也有人喜欢从中间色开始画,这就因人而异了。但绝不要从浅色开始着手。

7

“先湿后干”、“先薄后厚”是上色的好方法

提倡上色先湿后干、先薄后厚是因为先画湿颜色、薄颜色,色彩肌理比较透明,而厚颜色、干颜色具有一定覆盖力,对前者不准确的地方可以作一定的修改。如果先画干、厚的颜色再画湿、薄的颜色,非但无法覆盖错误的地方,并且还很容易将干、厚的色彩洗上来,把色彩弄脏。薄颜色的特点是透明,宜大面积铺涂,画的时候色彩可鲜艳一些;厚颜色的特点是厚重,宜结结实实地塑造,画的时候色彩要尽可能调准,不宜多改。充分运用色彩的干湿、厚薄变化,可使画面产生许多良好的效果。

8

上色后要迅速地组织色调

画面色彩上去以后就要迅速组织色彩的调子。所谓组织,是指作画者通过抓住物体的第一色彩感觉,结合对光源色冷暖的理性分析,以最大的几个色块为基础,迅速组成和谐统一的色彩画面: a. 必须有明确的色彩倾向; b. 必须有一定的冷暖关系; c. 必须有起伏的明暗节奏; d. 尽可能地概括、简练、整体。组织色调,是一种对色彩的综合整体把握能力,需要一定时间的训练才能掌握,初学者可以通过反复地用大笔画小色稿等形式进行锻炼学习。

9

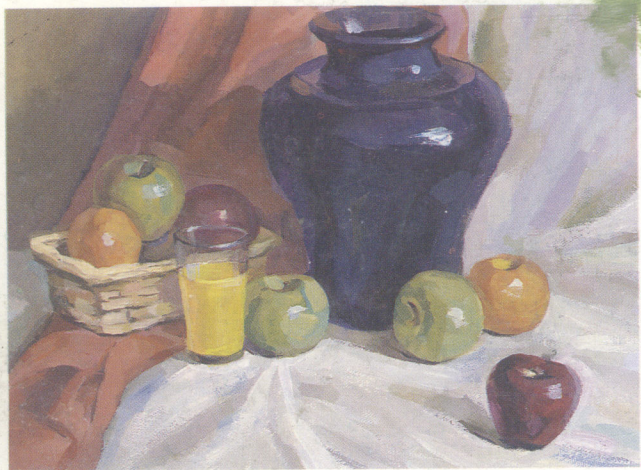
培养良好的色彩“第一感觉”

经,常有些画不好色彩的学生问老师:色彩感觉是不是天赋的?应该说每个人的视网膜对于色彩的反映有一定差异,这种差异确实在一定程度上影响人的色彩感觉。但是,一方面正常人眼睛之间的色感差异不是很大的,另一方面通过加强培养和训练,色感的灵敏度是可以渐渐提高的。有的学生色彩感觉不好,其实是由于他们没有养成用色彩的眼光去看周围事物的习惯。所谓色彩的“第一感觉”,是指观察事物色彩时第一眼的、大略的、综合的印象,这种色彩感觉往往是新鲜的、比较敏感的、比较准确的。随着我们对事物局部的仔细观察,反复审视,细小的色彩渐渐看清了,但“第一感觉”很可能跑掉。俗话说:抓住“第一感觉”,就是指捕捉住物体整体色彩给予我们的最初感觉,很迅速的将它们的色彩关系表现在画面上。

10

关于水粉的薄与厚、虚与实。

薄画与厚画是水粉写生中的两种形式。薄画一般以水作为主要调色媒介。颜料中兑水较多,薄画效果透明,适合表现比较虚的物体对象,如雨景、雾景或物体暗部,铺色时大多使用这种方法,但处理不当容易给人感觉画面单薄无力,没有厚度。厚画一般以白色作为调色媒介,颜料调合用水较少,厚画效果浑厚结实,适合表现比较实的体积感强的形体以及表现物体的亮部。但画得不好会产生粉气、闷等毛病。有效地结合运用两者的长处,克服它们彼此的短处,我们就能使水粉画发挥出它的最佳效果。

静物写生之六

11

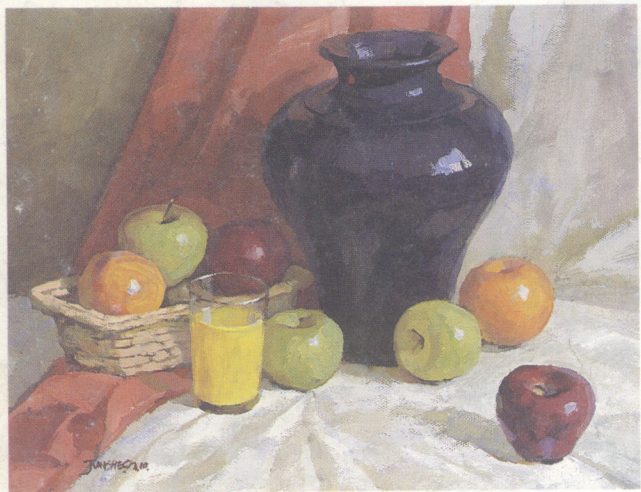
正确处理物体的亮部与暗部

一般情况下,水粉画的暗部宜画得薄而整体,可多加水,少加或不加白色。即使非画厚不可,也应在深色中稍稍加一些高纯度的颜色(不要调和),以增加透明感。暗部的反光色彩千万不要画得过多过亮,那样会画散了。亮部则要画得丰富而结实,因此可适当多加白色或浅色调和。亮部的笔触可清晰有力,以示质感。尤其是越画到后来,亮部要越少用水,这样效果才好。

12

如何表现物体的边缘线

物体边缘的处理很重要,处理不当就会象剪出来一样的单薄。圆球、圆柱型物体的边缘要转过去可以在本物体色彩中适当调入背景的色彩或加入少许的冷灰色,笔触与空间相交时可虚一点,不要太清晰,平面物体、立方体的边缘要转过去则加入少许冷灰色即可。

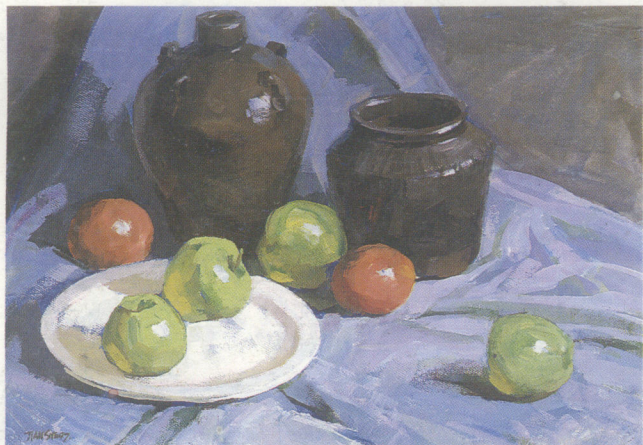

静物写生之七(完成稿)

13

如何塑造物体的体积感、空间感

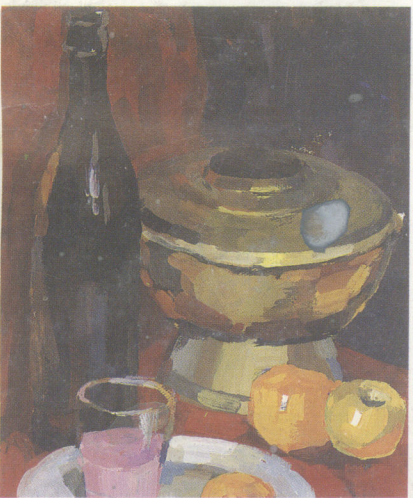
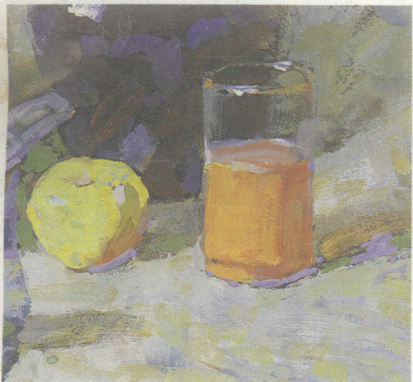
色彩塑造体积感不但要注意明度关系,(强调明暗交界线的表现),而且要注意色彩的各种其他变化的因素。如:物体在光色控制下固有色的变化,冷暖层次关系的变化,边缘的色彩变化以及笔触的变化等。物体与物体之间的空间感主要由它们之间的明暗、冷暖关系以及它们本身明暗、冷暖对比的强弱关系所决定,另外也要考虑用色、用笔的虚实关系,一般情况下,主要物体、前面的物体可画得实一些,而次要物体、后面的物体则可画得虚一些。

学生作业

孟梅作品

学生作业

● 怎样画陶罐？

陶罐是静物中最常见的内容，一般固有色彩较深。除了明暗交界线，罐口要画得深一些，口边缘前侧要画得突出，后侧要画得推进去。高光要明确、响亮，一般直接反射光源色，罐体要画得整体，边缘色可稍冷一些，让其转过去，反光不要画得太亮、太散。陶罐的写生要领是要画出它的厚重感和体积感。

● 怎样画苹果？

画苹果色彩可适当鲜亮一些，要注意亮部和暗部的颜色关系变化。苹果的凹进部分与暗部色彩要注意互相联系，用笔尽量块状一些，以体现苹果的体积感。在天光的情况下，红苹果亮部大红带紫，暗部深红偏褐，绿苹果亮部粉绿(或淡绿)加柠檬黄，暗部淡绿加土黄。黄苹果亮部可用柠檬黄或淡黄，暗部以中黄或土黄为主。总之，它们的关系是亮部冷，暗部暖。其它如画梨、橘、蕃茄、洋葱、萝卜等等球体的水果和蔬菜也都是同样的要求。一旦碰到画几个苹果之类的静物，应尽量找出他们之间的色彩差异并加以拉开。

● 怎样画玻璃器皿？

玻璃器皿看似难画，其实掌握了其中的规律也就容易表现了。经常看到一些初学者在画玻璃杯时把它们的位置空出来，实际上完全可以用背景色(或物体色)把这些位置画进去，待画面色彩关系画准了，再用有一定倾向的灰色(在淡色上用深灰，在深色上用浅灰)线将杯子的造型轻松地勾出来(但一定不要勾死!)也可稍稍抹几笔灰面，最后点上高光的亮点，透明的玻璃杯就栩栩如生了。如果是有色玻璃要注意(如啤酒瓶等)由于玻璃受光照的特殊性，往往它们原先的亮部变得较深，而原先的暗部由于玻璃的透明，色彩反而变得较淡较艳一些。玻璃器皿中如果有液体，一定要将该体积中最上面的那个平面表现好。

● 怎样画金属器皿？

画金属器皿用笔也要直率，但是金属物体的明暗交界线更深，冷暖关系很明确。反光较亮，高光更多、更亮。由于物体明度和色彩反差都很强烈，金属的质感就很强，加上用笔肯定，笔触有力，就能很好地体现金属的重量感和体积感。不同的金属物虽然在色彩上有所不同，但它们的画法基本一致。

● 怎样表现花卉？

花卉是一个较难画的内容。画细了很容易画死，画粗了又不像花，特别是表现花瓣，一片片刻划就容易画僵、画碎。一般可以先用薄色整体地画，以表现其透明，然后在其亮部或高光上适当提亮加厚。花卉中间部分颜色固有色稍多一些，边缘的花瓣可以用背景色或叶子色先画进去一些，接着再用花色画出形来，这样画效果比较透明。画花也要注意球体或半球体的感觉，有时色彩的关系很雅致、很微妙，需要作画者认真地去辨别和表现。叶子的色彩一般不要画得很鲜艳，为了突出花色，我们通常将叶子的纯度和明度都有意识地降低一些。

学生作业

15

怎样表现背景？

画背景第一要注意整体，不管背景是不是很花哨，要记住背景是为衬托主体服务的，因此表现时要概括，要简练。第二用笔不要很小、很硬。很小会碎，很硬背景布往往没有布的质感。笔触尽可能大一些，柔和一些，背景本身的色彩关系不要拉得很开。第三，千万不要死扣背景的每一个布折，只要大略画出它们的色彩就行了，布折扣得太具体，它与主体的关系就会平，不突出。

多作一些不同的色彩训练

这里所说的不同不仅指静物内容的更换，主要指有意识地组织不同的色调进行训练。如暖色调、冷色调、深色调、浅色调、灰色调、艳色调等等，不同质感、不同色彩的组合都要画，通过这样的训练，对于考试中出现不同内容和色调的画面要求，就不会惊慌失措。此外，对于纠正我们的习惯用色、偏色、概念色都会有好处。

陆云华作品

16

应该画一些默写静物作业

在静物写生学习的过程中，适当穿插一些默写作业是很有好处的，它便于我们把已经学到的色彩知识上升到一种理性。默写需要我们考虑的问题很多：从构图到上色，从形体到空间，从用笔到调子，从主题表现到画面的情趣……因此对于考生在色彩造型中的概括能力、主动性、整体感以及综合素质的培养是很有帮助的。默写宜在写生的基础上，在掌握了一定的色彩造型能力以后进行。可假设在一定的光源下、背景前，诸物体色彩的放置安排，并规定在一定的时间内完成。开始可简单一些，慢慢地提高难度，以达到循序渐进不断掌握的目的。有的艺术院校色彩考题经常采用默写，没有经过训练的同学即使平时写生不错，届时也可能慌了手脚。有备才能无患。

17

画些风景对画静物有好处

在画静物的同时，少量插一些风景写生是很有好处的，它可以培养学生对于色彩的主动性和概括能力。静物写生时，有的学生往往看什么画什么，不管美不美。风景写生不允许你看什么画什么，那么多瓦片、树叶哪可能一片片地去画，必须很概括、很主动。在时间短，光线变化大的情况下，没有一定的主动性是不可能画好的。通过少量的练习，可以培养学生在静物写生中更注意画面效果，注意色彩的整体性，从而克服看什么画什么的被动局面。

水粉画人像写生是一种难度较大的色彩写生,由于人像色彩写生牵涉到人物解剖结构的复杂性、皮肤色彩的难辨性以及水粉画颜料干湿变化的差异性,因此这是一个颇有难度的色彩写生课题。

人像写生应从形体结构着手

画人像写生必须具有一定的人像素描写生能力,对人物的头部结构要有一定的了解和掌握。一开始着手,可以用薄薄的单色(类似素描稿):先画出轮廓,铺上大体明暗。这个阶段中要把人物大的特征、大的结构、大的明暗关系基本上画出来。色彩可用普蓝、群青、熟褐等单色加水,不要用白色。

色与形在人像写生中的位置

常常有学生问:老师,色与形在色彩中哪一个重要?其实它们两者都重要,主要是看我们表现什么内容。在一般的情况下,色彩写生区别于素描是因为它是“色彩”,色彩关系自然是一个重要的因素,但同时色彩又都是依附于一定的形而出现,离开形色彩就是一堆颜料。在表现形较简单的静物、风景时,人们把色彩看得更重一些,而在画形较复杂的色彩人物时,人们就绝不能忽视形了。人像写生铺色时,为了抓住色感,我们往往把形先放一放而强调色彩关系,但随着写生深入下去,形和色的有机结合就成为我们刻划的一个最重要的内容了。可以说形与色是色彩写生中的一对孪生姐妹,都不可偏废。

铺大体色要注意整体色彩效果

轮廓打完后,就要上大体色。头像大体色的铺法和静物基本相同: a. 确定光源色。 b. 确定背景与头像的明度关系。是背景亮,还是肤色亮?背景深,头像肤色可淡些;背景淡,头像肤色可深一些。 c. 画准头像亮部与暗部大的明度和冷暖关系。上大体色要特别注意整体色彩效果,尽量用大笔画,这时的色彩关系画正确了,就要把它一直保持到整张画的结束。

头像各部位的色彩表现

画五官等各部位,一方面要考虑其本身的色彩关系,还要与其它各部位联系起来作为一个整体来表现。

怎样画眉毛?

画眉毛要注意眉骨内侧眉毛和外侧眉毛之间的关系。一般眉毛从鼻根与眉弓连接处内侧生起,沿眉骨曲线至眉梢处翻向外侧,因此眉骨内侧眉毛稍长、稍深、稍暖,而眉骨外侧眉毛(眉梢)稍短、稍浅、稍冷,千万不要把眉毛画成一根简单的黑线。

1

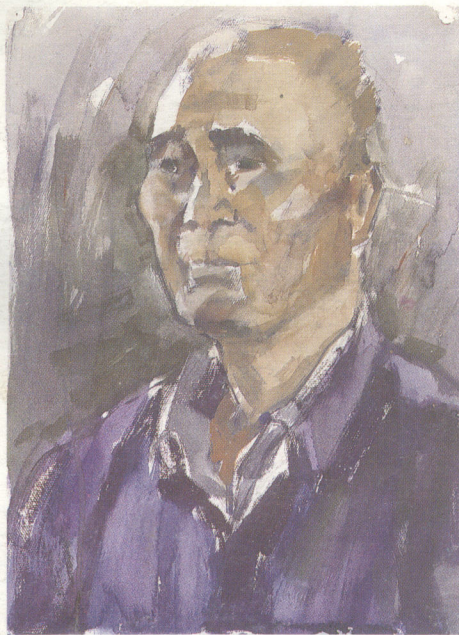
老人头像写生之一

2

老人头像写生之二

3

老人头像写生之三

4