

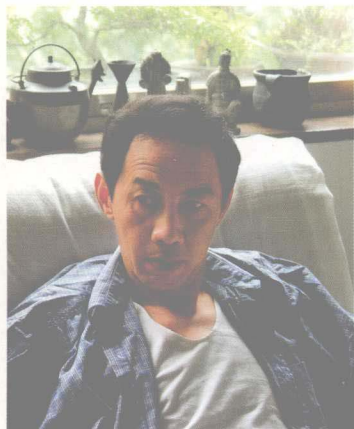
家考前画室

色彩静物写生·默写 ③

冯学伟 著 湖北美术出版社

冯学伟

作者像

作者简介

冯学伟,男,1957年生,1982年毕业于湖北美术学院设计系平面设计专业。后分配在湖北省包装进出口公司工作。除设计外,一直坚持水粉画写生和创作。水粉画《净土》《呼唤》1986年入选全国水彩、水粉画展,《三月里的阳光》1986年入选第六届全国美术作品展,《母与子》《天地之间》1992年载入《中国美术家年鉴》《永恒》2004年入选第十届全省美术作品展。1996年调回母校从事基础和专业教学工作。

水粉画技法与表现

写实与写真

写实即正确地表现物体之间的关系,写真即准确无误地描绘对象。前者强调的是物与物、明与暗、整体与局部、人与对象之间的关系;后者则强调对象的真实性与还原性。那么,从色彩写生的角度来看,为了能更快地获得对色彩的认识,一是从理论上提高对色彩的认识,二是在实践中注重对色彩关系的表现。然而,大多数初学者往往对写实与写真两个概念混淆不清,以为写实就是要画得像照片一样,愈像对象就愈好。其实这是对写实的片面理解。绘画不等于照相机,完全“克隆”对象。绘画中的写实只是一种风格,不是一个标准,它的内涵应更宽泛。因此,从绘画色彩练习的本质出发,更应该注重去研究色彩之间的光影关系,提高对色彩的感觉与理解。很多初学者习惯于眼睛盯着对象的某一处,然后在调色盘中不停地搅拌颜色,总希望调出与对象一模一样的颜色才敢往上画,稍觉不准又会重新再调。试想当你画完之后能保证它与对象是一模一样吗?从唯物辩证论的观点和物理学的角度来看,是不能保证它是准确的,能保证的只是两者之间相对的关系。颜色是否准确生动应该是在对比中产生,而不是孤立地看某一块颜色,更不要以照片的要求来难为自己,限制自己。你只有真正理解了物与物、明与暗、整体与局部、人与对象这四者之间的关系,它们在色性、色相、纯度上的差别与联系,你才能对色彩的表现获得真正的“自由”。

水粉的特性

水粉色的制作主要是由不同色相的颜料加氢氧化铝混合而成。氢氧化铝具有可塑性和遮盖能力,同时还具备半透明的特性。因此,在油画颜料覆盖、堆塑特性的同时,又具有水彩颜料透明的特性。这为水粉画提供了多种表现技巧的可能。我们能否将这些特性完全发挥出来,就要看我们对水粉颜料特性的掌握程度和合理的运用程度。

起稿

起稿,其目的是为了在画面上进行合理的布局以得到最佳的构图形式。起稿以铅笔居多,究其原因有二,一是容易修改,二是适合水粉半透明颜色的表现。但在实际中看到许多同学用非常浓重的群青、普蓝或者赭石起稿,问其何为,也不知所云。我却以为这种方法不可取。建议大家使用铅笔起稿,因铅笔起稿对白纸的影响不大,可保留水粉颜色半透明的效果,丰富画面层次。另外,在用色时一般暗部薄,亮部厚,厚薄相间更能体现表现手法的多样性,也能更好地将水粉色的特性完全释放出来。大家一定有这种体会,要想覆盖一种颜色你必须要用很厚或很干的颜色,有时还不得不加白粉,否则下面的颜色会显露出来;如果我们用较湿、较薄的颜色覆盖底色,等颜色干了之后,很可能就不是我们所希望看到的颜色,那么惟一的办法就是反复修改,不断加厚颜色,其结果会更糟。要知道合理地运用技法是创作一幅好作品不可或缺的手段之一。

水与色

水粉,关键在于用水。画水粉时对水的分量的把握如何会直接影响到我们对颜色表现的准确度。水不仅是用来清笔的,更重要的是用来调色。

冯学伟

调色加水的多少会直接影响着颜色的纯度以及粘稠度。在写生的整个过程中,有时会用很多水来稀释颜料,有时又完全不加水,甚至还嫌从锡管里挤出的颜色不够干,这种对颜色干湿程度的要求完全取决于你的绘画经验和需要。比如,在绘画的调整阶段,有时我们会发现物体的暗部不够重,需要适当修整和补充,完全可以用一些不带粉、薄而透明的颜色或是较干的颜色进行遮盖、修补,就能很轻松地解决问题。但在实际中看到许多初学者由于经验不足,往往是用非常厚而且又是含水量过多的颜色来修改,由于用色过厚,难与已有的颜色融为一体,造成暗部的笔触过跳;另一种情况,由于颜色的含水量过多又会造成干湿效果不一样。其结果是改的面愈来愈大,以至于干脆把对象又重新整个地画了一遍。尤其是在三小时的高考中若出现这样的问题会使你心烦意乱,以至于影响整体水平的发挥。因此,建议初学者在平时的训练中,有意识地对不同厚度、粘稠度和不同干湿度的色彩技巧进行练习,有这样的实践基础,在高考实战中才会取得事半功倍的效果。

笔与色

笔的种类很多,就画水粉画而言也不应该使用同一种类的笔。不同的步骤、不同的对象、不同的绘画区域用笔也不应相同。所谓笔不同,实际上是指的笔毛不同。笔毛的区分在于软硬度,羊豪柔软,狼豪相对较硬一些,最硬的笔毛要算猪鬃了。因此,我们在画水粉画时至少要准备这三种笔,有时还会对笔毛的长短有一定的要求。初学者往往迷信价

以为贵的笔就能画出好画。其实笔不在于贵,而在于适宜地表现

本作画中,第一步作色一般选用笔号较大、笔毛较软的笔,以较薄而不带粉的颜色,将对象的基本色调、光源方向表现出来即可,不需要考虑过多的细节。第二步对笔的选择较多,根据不同的对象选用不同硬度的笔以较饱和的颜色,在保持大的素描关系正确的基础上大胆着色,有时特意将羊毫笔的毛分岔,蘸上几种不同的颜色在画面转动笔头,以视觉二次调和的方法边画边调色,这样画出的颜色既准确,又非常微妙生动。此时的着色仍然坚持以大的色彩关系为主,不要陷于对细节的追求,否则由于你顾忌太多反而变得缩手缩脚。最后在调整收拾和深入表现细节的时候,笔的选择同样根据不同的对象、区域使用不同属性的笔,暗部尽量用毛较软的笔,也尽量使用不带粉的颜色,用遮罩的方法逐步完善。亮部则可以使用毛硬一点的笔,用非常干的颜色以挤压的方法一点一点地调整修改,这样画出的颜色和留下的笔触会给人一种非常沉稳而不是轻浮的感觉。

总之,色彩运用水平的提高,是一个不断的实践和体验的过程,只有多思、多画、多体会,不断地吸取别人的经验,你才可突破色彩的束缚,真正地表现对象。相信初学者只要不断地实践和探索,一定会有所收获,并在高考中取得好成绩。

写于湖北美术学院 2005.06

花卉 冯学伟

(水粉颜料·水粉纸·3小时)

花卉相对于其他静物来说显得零碎一些,观察时要将眼睛眯起来看,这样才能得到整体的感觉。着色时从重色和背景开始,可采用薄而不带粉的颜色多画几遍,每画一遍要等干了之后再画。当感到色度基本接近对象时,可暂停下来,再简单地画一下花朵,此时整个画面的关系已基本明确。接下来使用大号的油画笔,并在调色盘中准备好画大量背景所需要的基本色,用非常饱和或干的颜色一次性地将背景画完,尤其是在亮部要充分将笔触展现出来。再将瓶罐完成。最后集中精力画花朵,从最前最亮的花朵开始,逐步向两边扩展。当你在画亮部边缘的花朵时,如果你单独看它时同样显得很亮,此时应立刻与最前的花朵比较,你会发现它虽然很亮,但纯度并不高。以此类推,这样你就可画出一幅既明亮又有空间层次的花卉静物画来。

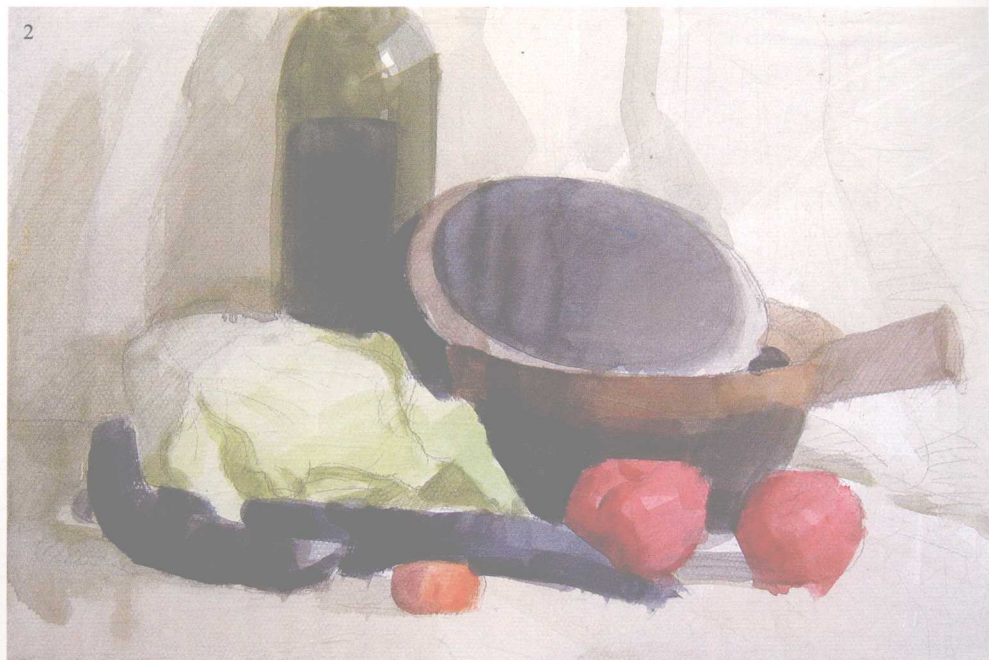

新鲜的大白菜

这组静物以蔬菜为主体，为了把蔬菜的新鲜感很好地表现出来，在着色时颜色应尽量保持单纯，避免过多的复合色。大白菜在起稿时，应认真地把它的结构和生动的细部特征勾画出来，以不加粉的颜色从叶子的暗部入手，控制大的明暗关系，再用薄而透明的颜色一层一层地画上去。局部亮的地方可以用较干一点的颜色提出来，对于那些细小叶子沟痕一定要注意整体的素描关系，否则会画“花”而零乱。西红柿除注意它的结构特征和体积外，颜色的色相关系不要拉得太大，尽量单纯一些。画茄子的要点主要在用笔的方向上，避免顺着茄子的长度画，而应纵向一笔一笔地画，这样能很好地把茄子那种松软的质感表现出来。

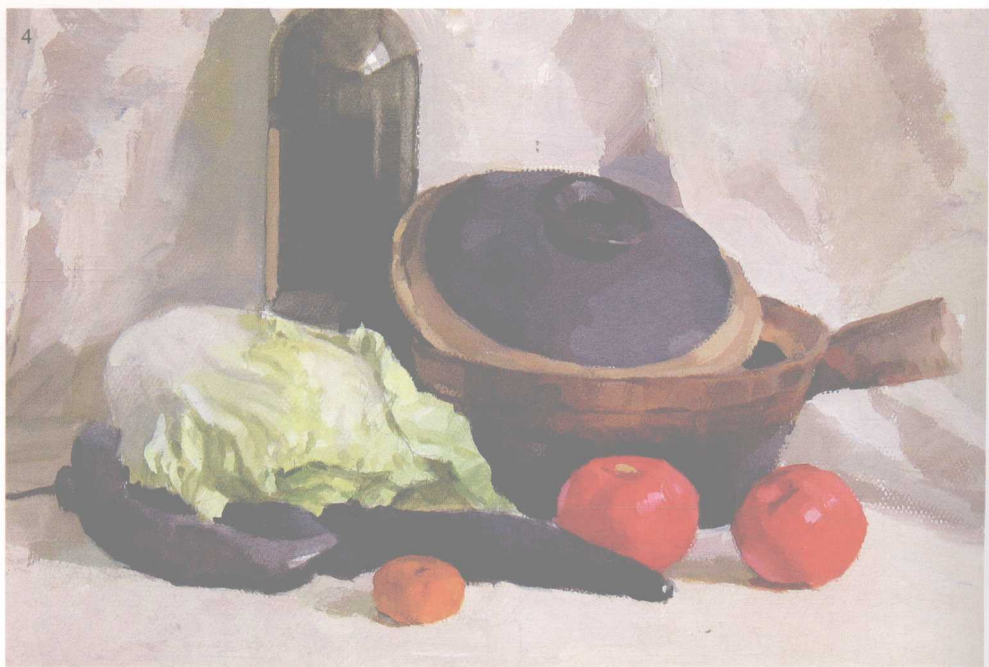
步骤 1：用铅笔勾勒出对象，确定各对象之间的比例关系、特征和画面构图，应特别注意大白菜叶片翻卷的结构特征，然后概括地画出整个对象的明暗关系。

步骤 2：以不加白粉的透明和半透明颜色概括地画出暗部色和颜色较重的对象，以明确光源方向和画面色度节奏。

步骤 3：以较饱和的颜色，迅速画出其中几个颜色较重的对象。只是注意大的色彩关系，细节部分可暂不考虑，同时让投影的色彩也跟上。此时，应抓紧对大白菜的表现，以免由于大白菜水分的挥发，而失去了表现新鲜感的时机。

步骤 4：加强对细节的刻画和质感的表现。表现暗部时慎用白粉，亮部用色尽量干一点。在对大白菜深入刻画时，笔上的颜色应少而薄一点，努力注意素描关系和虚实变化，最亮处可用很干的颜色来提亮。最后调整关系，完成画面。

新鲜的大白菜 冯学伟（水粉颜料·水粉纸·3小时）

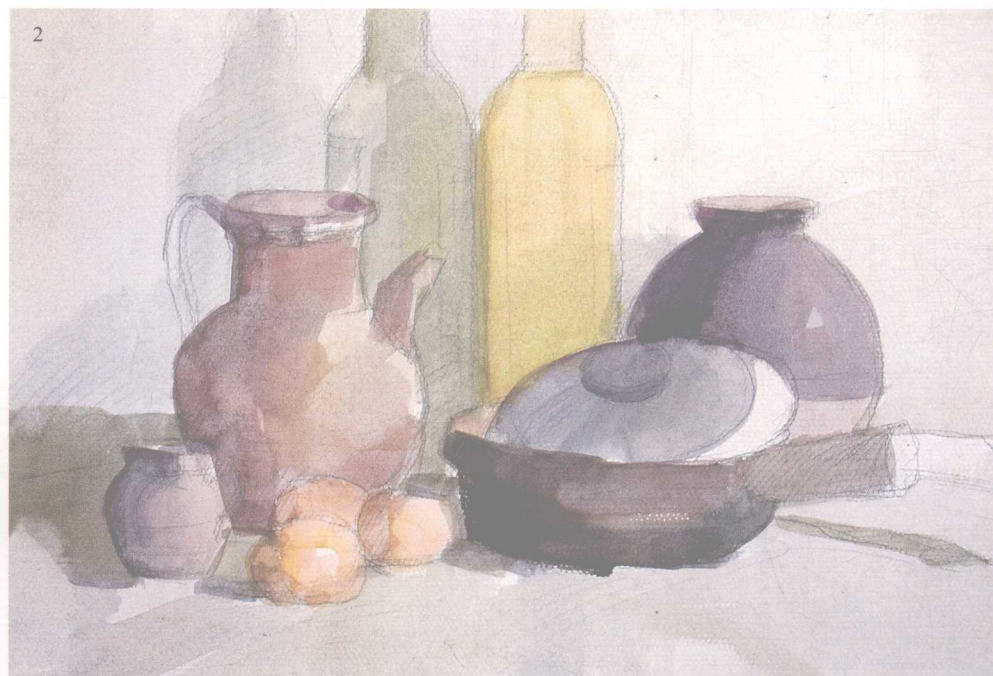

两个玻璃瓶

这组静物在选材和摆放时非常注意各元素在一起的节奏感和质感的对比：细腻的玻璃瓶与粗糙的陶罐对比；洁白的墙面与黑色的器皿对比；松软的衬布与坚硬、平实的墙面对比；高与矮、大与小等等的对比，显然，这些明显的反差，无疑是这幅画所要表现的重点。因此，在刻画时，耐心地将不同物体质感充分地表现出来，而不是一味地去追求所谓的色彩强烈和鲜艳。

步骤 1：以铅笔勾勒出对象，确定各对象之间的比例关系、特征和画面的构图，并概括地画出明暗关系。

步骤 2：用不加白粉的透明和半透明地颜色概括地画出暗部色和颜色较重的对象，其目的是明确光源方向和画面色度节奏。

步骤 3：以较饱和的颜色（可以根据考虑加粉），逐步地表现画中几个颜色较重的对象，同时让投影的颜色也跟上。但此时仍只是注意大的色彩关系，注意形的准确性，细节部分可暂不考虑。

步骤 4：加强对细节的刻画和质感的表现，表现暗部时慎用白粉；亮部用色尽量干一点。此阶段应避免大面积的色彩改动，只能是局部的调整。

冯学伟 05.4

两个玻璃瓶 冯学伟（水粉颜料·水粉纸·3小时）

粉彩刀马人方套壶

这组静物色调非常明快、明亮，为了尽可能地将这种感受表现出来，作画时应注意白色衬布与几个不同颜色陶罐之间的黑白对比关系。为了画面的整体效果，不惜降低陶罐投射到白衬布上阴影的明暗对比关系，以明快而概括的颜色来表现投影，让前面的主体物更为清晰明了。

步骤1：用铅笔勾勒出对象，确定各对象之间的比例关系、特征和画面构图，并概括地画出明暗关系。

步骤2：以不加白粉的透明和半透明的颜色概括地画出暗部色和颜色较重的对象，其目的是明确光源方向和画面色度的节奏。此阶段要注意大的色彩关系（纯、灰、重）和大的素描关系（黑、白、灰）的准确性。

步骤3：因对象相对整体和比较大，可以考虑使用大一点的油画笔，以较饱和的颜色大胆地表现各个对象，哪怕是画得方一点都可以，但必须注意到物体的亮部与暗部的色度关系。画衬布时，同样使用更大一点的油画笔，多调一些颜色力争一次性地将衬布画完，注意笔触在方向上的变化。

步骤4：再对细节作深入地刻画，调整各物体之间的关系，完成画面。

粉彩刀马人方套壶 冯学伟（水粉颜料·水粉纸·3小时）

三个鲜苹果

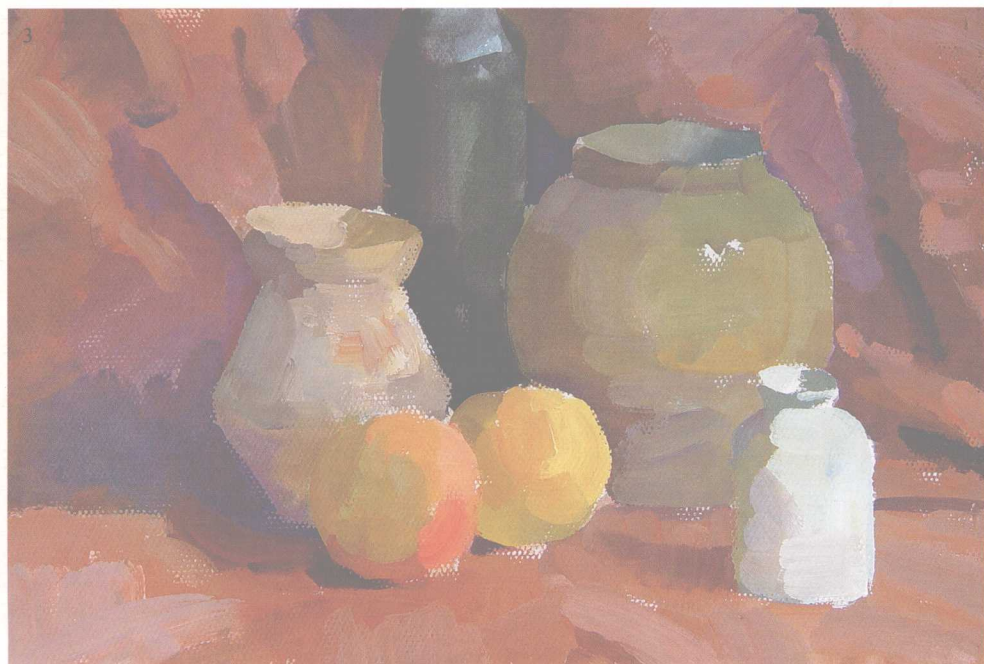
这是我们在水粉写生中常画的一组静物，物体的各自固有色非常鲜明，尤其是红色的衬布显得格外刺眼。为了使各物之间更为和谐，形成一种色调感，在绘画的处理上相对减弱了物体的固有色，特别降低了红衬布的纯度，并以概括的方式来表现衬布，从而突出前面的主体物陶罐和苹果。在陶罐的表现上以沉稳而厚实的颜色和笔触着重表现陶罐由于自然风化而呈现出的陈旧感；除前面的两个苹果略加细微表现外，其余的则保持对象的基本特征和素描关系，力求做到重点突出，层次分明。

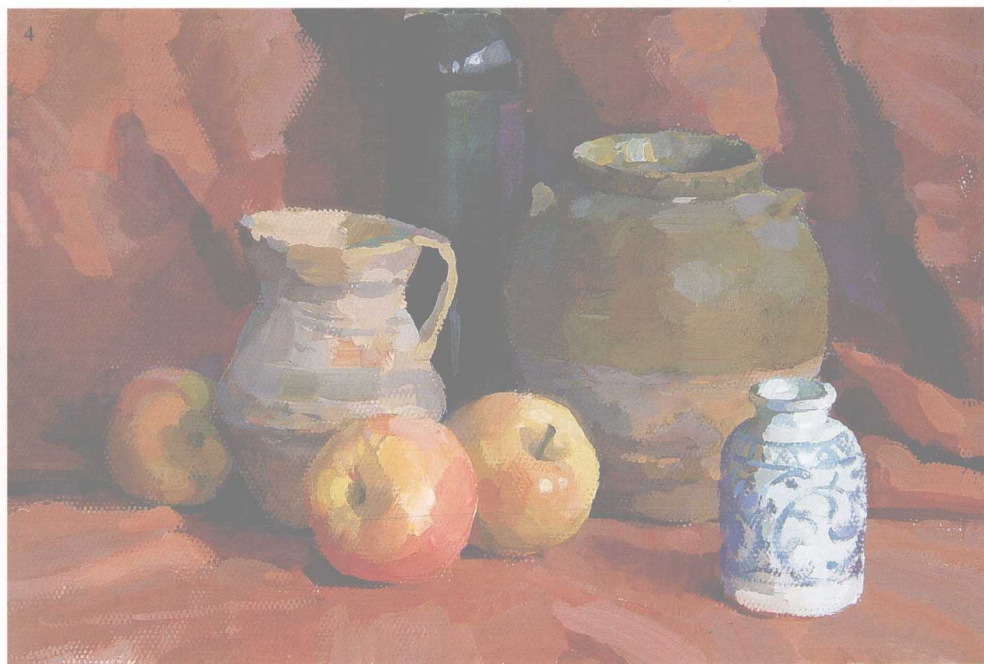
步骤 1：以铅笔勾勒出对象，确定各对象之间的比例关系、特征和画面构图，并概括的画出明暗关系。

步骤 2：以不加白粉的透明和半透明颜色概括地画出暗部色和颜色较重的对象，其目的是明确光源方向和画面色度节奏。

步骤 3：以较饱和的颜色，一次性地完成对衬布的表现，以此作为参考依据。再用油画笔将其他的对象大体地表现出来。

步骤 4：以很干的颜色用油画笔反复多次地表现大陶罐，但不要将下面的颜色完全覆盖，以保证颜色之间交织与渗透，这样会产生非常丰富和微妙的颜色变化。然后依次完成各个对象。最后调整关系，完善画面。

三个鲜苹果 冯学伟（水粉颜料·水粉纸·3小时）

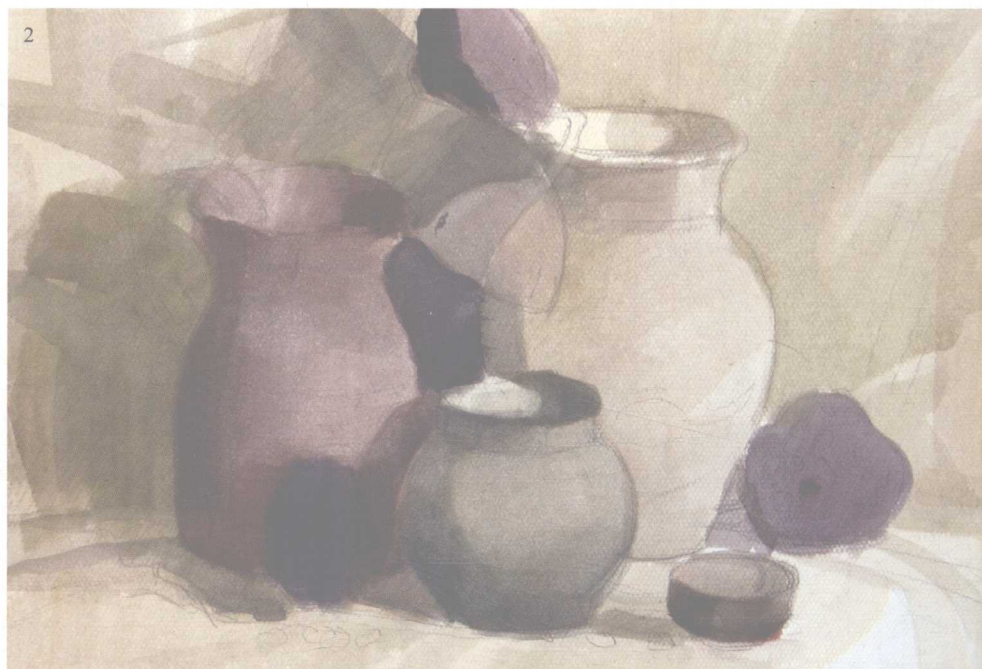

干枯的莲蓬

这幅画的色调非常统一，尤其是后面的灰白陶罐与衬布在色相上非常接近。对于这种极为相似的对象，你必须把握住两者之间的大的色相区别，切不可在表现局部的色彩变化时忘却了大的色相差别。粗糙的陶罐质感给人一种浑厚、敦实的感觉得，为了能很好地把感觉表现出来，在作色、用笔、边缘线的处理上应格外用心。作色时由薄及厚，然后用分岔的笔蘸上非常干的颜色再一点一点地画上去，以多层叠画的方法逐步完成；边缘线除注意微妙的虚实变化以外，同时吸取印章的金石特征，处理得略显残缺不全，这样有助于加强画面和对象的厚重感，从而更具感染力。

步骤1：用铅笔勾勒出对象，确定各对象之间的比例关系、特征和画面的构图，并概括地画出明暗关系。

步骤2：用不加白粉的透明和半透明颜色概括地画出暗部色和颜色较重的对象，其目的是明确光源方向和画面色度节奏。

步骤3：以较饱和的颜色，表现各个对象。因考虑到亮部要使用大量的白粉，所以在表现衬布的投影时尽力不使用白粉，并让投影的颜色也跟上。但此时仍只是注意大的色彩关系，细节部分可暂不考虑。

步骤4：用分岔的羊毛笔，以视觉二次调和的方法完成对粗陶罐和亚麻衬布的表现。加强对细节的刻画，尤其是陶罐边缘线的处理要有金石意味，其目的是强调陶罐的厚重感。此时，画面基本完成，调整各部分之间的关系直至满意为止。

干枯的莲蓬 冯学伟（水粉颜料·水粉纸·3小时）

土豆、红萝卜

这幅画摆放的静物很多，如果每一件都仔细地刻画恐怕考试时间不允许。因此，在第二遍作色时尽量把那些相对整体而且面积略大一些的部位一次性地画完，如衬布等。而且对衬布上细小的褶皱可以忽略不计，力求抓住主要的皱褶概括地处理即可，把时间和精力放在前面静物的塑造上。

步骤 1：用铅笔勾勒出对象，确定各对象之间的比例关系、特征和画面构图，并概括地画出大体的明暗关系。

步骤 2：不加白粉的透明和半透明颜色概括地画出暗部色和颜色较重的对象，其目的是明确光源方向和画面色度节奏。

步骤 3：以较饱和的颜色（可以根据需要适当加粉），逐步表现画中几个颜色较重的对象，同时让投影的颜色也跟上，但此时仍是注意大的色彩关系，细节可暂不考虑。

步骤 4：表现暗部时慎用白粉，亮部用色尽量干一点。画衬布时选用较大的笔，让笔头蘸多种很干的颜色，边画边调，同时注意用笔气势，一气呵成，不要为了几处布纹褶皱而妨碍自己笔触的充分表现。然后再逐个深入刻画，加强对细节的刻画和质感的表现。应特别注意对土豆、红萝卜细微结构特征的刻画。最后调整关系，统一画面。

土豆、红萝卜 冯学伟（水粉颜料·水粉纸·3小时）

竖着的青花瓷盘 冯金铭（水粉颜料·水粉纸·3小时）

一幅画从尊重客观对象的角度讲，每一笔颜色都有变化与区别，但我们在实际中难以做到，从绘画的角度来看，也没有那个必要。所以在我们表现颜色变化之初就应该有这种认识。画面中衬布的颜色变化非常丰富、微妙，尽管色相变化很大，但我们并不感到“花”，这就需要我们具有把握住大的色调的能力。在技法上以很干的颜色多次重叠、并置，一点一点地完成。

塑料袋与方便面 冯学伟（水粉颜料·水粉纸·3小时）

塑料袋、方便面、牛皮纸，这是初学者平时很少画的静物，因此，当考试出现类似的静物时，有的同学大呼“太难了”，其实并不难，只是不大习惯，没有按照初学者所习惯的“套路”出牌而已。

这组静物对初学者最难的地方莫过于半透明的塑料袋了，要画好它主要靠方法和耐心。初次作色时可将塑料袋空出，尽可能地先画周围的颜色，等到塑料袋与周围的颜色在色度上拉开距离之后，再凭借着耐心、细心去刻画。由于塑料袋的关系变化非常微妙，所以应重点从色度、色相上进行比较，控制住最亮和最暗两部分，慢慢地画，用色要饱和或干一点，只有这样你才能将它的质感很好地表现出来。