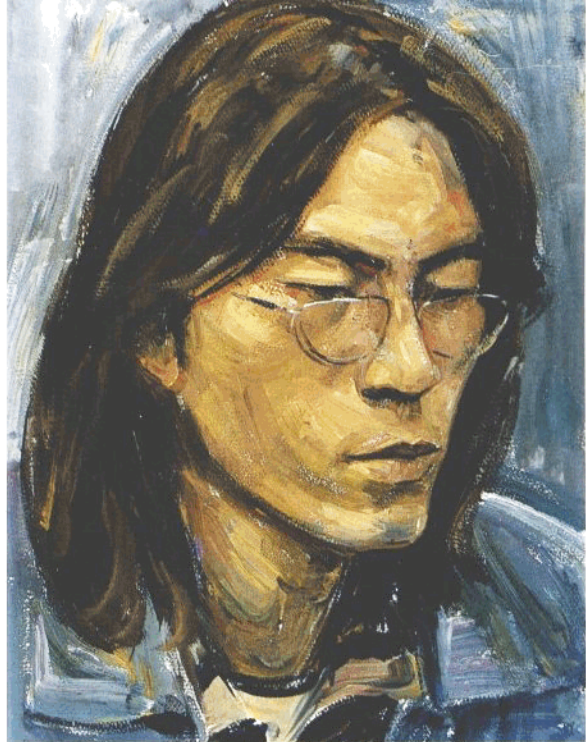

美术高考应试指南

水粉人像写生

辽宁美术出版社
LIAONING MEI SHU CHUBANSHE

美术高考应试指南

水粉人像写生

SHUIFENRENXIANGXIESHENG

王琪 王俊 著

辽宁美术出版社

选题策划 吴成槐
杜凤宝

图书在版编目(CIP)数据

水粉人像写生/王琪, 王俊, 山雪野著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2002. 1

(美术高考应试指南)

ISBN 7-5314-2915-2

I. 水… II. ①王…②王…③山… III. 水粉画: 肖像画: 写生画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 090634 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

丹东印刷有限责任公司印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 毫米×1194 毫米 1/16 字数: 20 千字 印张: 4

印数: 3000—6000 册

2002 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 2 次印刷

责任编辑: 刘新泉 王易霓 责任校对: 张 玲 王 俊

封面设计: 刘新泉 版式设计: 王 俊 新 泉

全套定价: 84.00 元

目 录

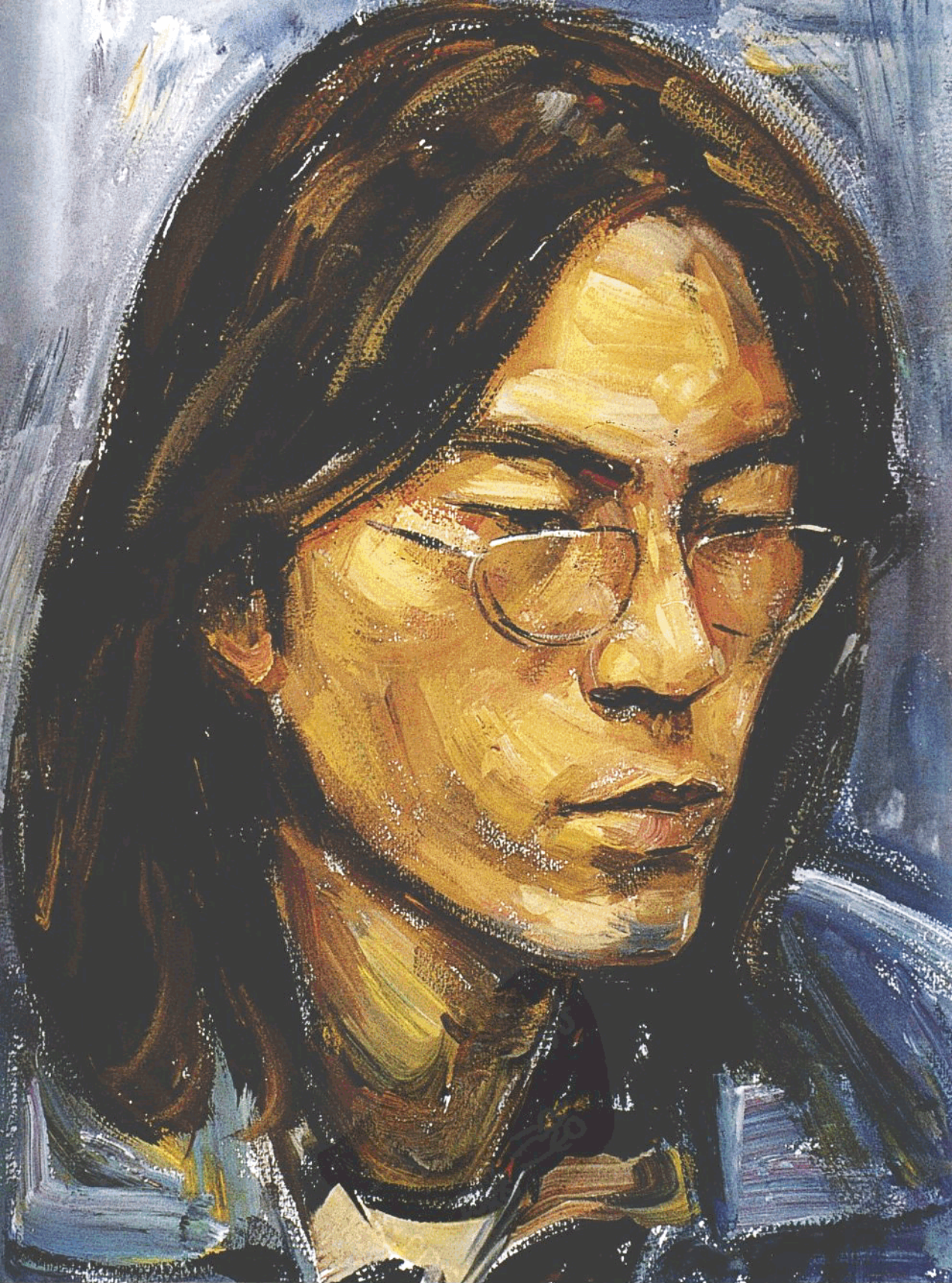
	引言	4
第一章	材料与工具	6
第二章	水粉人像画所要解决的几个问题	9
	一、处理好人物形象	9
	二、注意水粉技法的培养与掌握	9
	三、学会用色彩的眼光观察事物	9
第三章	关于色彩的几个主要概念	10
第四章	色彩关系和色彩效果	11
	一、色彩与色光感	11
	二、写生色彩是准确的吗	16
	三、补色是一对矛盾	17
	四、色彩的运动与平衡	18
	五、什么是色彩的谐调	18
第五章	水粉人像的画法	21
第六章	怎样练习画好水粉人像画的色彩	44
第八章	外国美术作品欣赏	58

引言

中央美术学院教授潘世勋先生曾说过这样一段话“只要是以水为媒介画的画，总比以油为媒介画的画保存的时间长。”这句话的正确性可从个人的经验中得到印证。翻开七十年代的水粉作业，颜色的纯度依旧新鲜如初，而油画却有些变色了，这大概是水粉画的好处之一吧。水粉画还有其它好处，直接、方便、可薄可厚、可改动、可覆盖等等，所以有人说作色彩训练，没有比水粉画这个形式更方便的了。在色彩方面，本书首次出色光感和色彩品级等概念，相信对读者会有所帮助的。

水粉人物头像是近几年美术学院考试的重要内容，它既是考察学生造型能力的重要课题，又是考察学生对色彩感知，色彩表现，和综合色彩造型能力的重要手段，所以，十分重要。

画人像自然比画静物难度大的多，主要原因是皮肤的颜色要比红苹果的固有色复杂得多，加上光源色、环境色就不知这皮肤究竟是什么色了。这是学生在写生时经常碰到的问题，这个问题的潜在的目的是颜色如何准确和如何确定的问题。不要急，本书的文字不多，当你一页页将它读完的时候，相信你会找到答案的。

第一章 材料与工具

水粉画这种形式,由于简单、方便、直接,已为青年学生和美术爱好者广泛接受。就从目前国内美术材料市场的水粉画工具名目繁多的现象即可看出,美术的材料工具正在走向普及化多样化,这可以给人更多的选择,更可喜的是国外美术用品的进入为中国美术的工具材料又增添了一道风景线。

绘画的工具材料对绘画的效果起着相当大的作用,应十分讲究对工具材料的选择和使用。这里说讲究不是指价格的因素,讲究是为了增加艺术品效果的提高。

纸张

水粉画纸要求要结实,太薄的纸或纸质疏松都不太容易作画。最好是吸水性不大的纸,假如纸的吸水性大,色彩就容易灰,容易粉,一般画店售的不吸水的水彩纸和专业水粉纸都比较好用,如果经济条件好,选择一些进口纸,效果最好。

纸的质地不要太光滑,如果是薄画法最好选择低酸性的水彩纸,因为酸性是纸变黄的主要原因。(图二)

裱纸

水粉用纸,由于水的作用,往往在画不同位置时水会造成不同面积的缩胀变化,使画面凹凸不平,影响绘画效果,所以画画之前,最好将纸裱在画板上,步骤如下:

A、将画纸迅速浸进水里,如果先将一半浸泡在水里,另一半在外边则会因为遇水时间的不同,伸缩膨胀的时间和力不一样,产生部分胶条开胶或胀裂。

B、或选择干裱,将画纸底面朝上铺在画板上,用干净毛巾蘸水迅速将纸擀平润湿,再将纸翻过来。将边角对好,然后用宽纸胶条或宽纸条上刷乳白胶将纸边封平,干后即可。(图三——图六)

图二

图三

图四

笔

水粉画用笔,要根据画幅的大小,技法风格的要求去选择,市场出售的专业水粉笔很好用,如果需要还可选用些国画用的小狼毫、小白云画细节用,水彩笔和油画笔,特殊效果时也能用上。(图七)

画架、画凳

画架主要是为放置画板用,不要太高免得遮挡视线,上下能调节,能控制画板坡度,如能放下色盒色盘等工具是最方便的了,画凳最好选用能调高度的为好,这样使画家掌握更大的自由度。

(图九)

色盒与调色盘

色盒主要是装颜料的,这里需要注意的是:

A、盒盖要有海绵,因为每次画完画要将海绵浸些水,放在盒盖内,这样可以保持色彩的湿度、稠度。(图八)

B、不要出色盒盖当调色盘,因为出色盒盖的面积小,而且易将脏色带进干净色格里去,影响色彩的纯度,和透明效果。

C、往出色盒里挤色时不要太满,以免移动时混色。

D、挤色要出色盒的一边由浅到深,由暖到冷的顺序挤,透明色也可另空一格。

图五

图六

图七

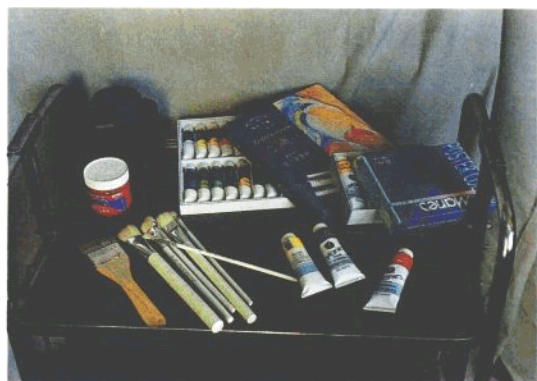

图八

颜料

水粉画颜料现在国内生产很多种,都可用,以选用管装颜料最为方便,玫瑰红、桃红色除外,因该颜色无法覆盖,可用曙红、深红等替代。

水粉工具再加上笔洗和画板就算全了,笔洗可用罐头瓶代替,画板只要平整、厚实、方便即可,可简可繁,还有其它技法工具如海绵、刀片等,都可以根据画风与画法的不同举一反三,灵活运用。(图十,十一)

图十

图十一

第二章 水粉人像画 所要解决的几个问题

学习色彩写生的人面对一张优秀水粉人物画,首先要分清三个问题:

1. 是人物形象打动了你(素描造型问题)
2. 是笔触的美感打动了你(技法问题)
3. 是色彩效果打动了你(色彩问题)

这是三个不同性质的问题,前两种效果都可能发生在没有解决好色彩问题的情况下,却不失为较好的水粉画,而真正解决好三方面的问题才可能是一张完美的作品。

一 处理好人物形象

人类由于遗传条件和生活工作环境的不同,他们的肤色、气质和形象特征都不一样,比如,运动员的形象比较健康粗犷,文职人员面部白皙细腻,建筑工人、农民由于经常在户外工作,肤色则较黑。

在处理人物画的构图之前,首先要研究的就是这些形象特征,职业特点和个性心理特征,只有这样,才能找到与模特相对应的绘画语言,表达出模特的心理特征,达到形似神似。

这是一幅西班牙油画家洛佩斯的一幅肖像画。这是一幅很好的肖像,画风表达得很完美,但如果有学生向这幅画学习色彩,就可能发生错误,因为这幅画的主题并不是表达色彩,它甚至将色彩和技巧都隐藏了起来。(图十二)

(图十三)是法国画家雷诺阿的一幅油画肖像的局部,它与洛佩斯的不同之处是这张作品并没有因表达人像内容而放弃色彩的表现,从这幅画上我们明显的感觉到:色域,明度等色彩内容。

二 注意水粉技法的培养与掌握

水粉材料有它的特性,只有研究它的规律,不断练习,达到熟练才能很好的掌握它。比如水粉画强调色“润”,如果不在水分透明色等问题上下一番功夫,画面就会显得干巴无味,色泽韵味无法凸现出来,所以技术马虎不得。另外干湿变化或创造富于肌理美的笔触节奏变化,也是一张好的艺术品不可缺少的因素。水粉颜料还有另一个特点,就是画面湿的时候和颜色干了之后纯度与深浅变化大,所以建议在你第二次接色的时候最好把颜色已干的部分刷上点水,这样才能准确有效地继续进行下去,总之熟能生巧,随着作业的不断练习和积累也许你会发现更多的东西,一句话,巧用技法,

图十二

事半功倍。

三 学会用色彩的眼光观察事物

归根到底,水粉画重要的功能是解决色彩问题,尤其是在考试或色彩课作业中,目的是在考察人的色彩感觉和色彩品味,如果一张画只有形象和技法,而在色彩上一无是处的话,色彩成绩还是等于零,所以学会用色彩的眼光观察事物,用色彩规律的方法解决问题才是我们这本书的主要任务。

学习色彩,首先是要分清什么样的色彩是好的色彩。许多学生对这个问题一直存有疑问,这是许多艺术教师也无法说清的问题,因为,严格说来,对色彩的感受是因人而异的,因个人的经历和感受不同而有区别。但并不是说没有规律可寻,比如,了解掌握色彩知识,观摩好的色彩展览,经常做些色彩练习,经常进入一种色彩思维的状态才是正确的方法。

图十三

第三章

关于色彩的几个主要概念

许多人对色彩基础知识都不屑一顾，感觉是小儿科。其实，他们的错误往往就发生在对色彩 abc 的误解上，色彩 abc 里有许多至今未解的谜，下面介绍的这些常用的概念并不简单，每一次色彩艺术的飞跃都跟它们有关系。

三原色

红、黄、蓝，是不可能调出的颜色，其它色（除白色外）都可用这三个色调出，故称三原色。（图十四）

间色

即三原色内两色相加而调出的颜色，即橙、绿、紫。

复色

三个或三个以上的色调合出的颜色称复色。

固有色

从现象的角度讲，指物体本身固有的颜色，比如白马，我们称这四马是白色的，这是说这四马的固有色是白色，还比如红苹果等。都是说它的固有色。

光源色

指入射光形成的色光。物体的光源偏向蓝色，那么物像的色彩也会受其影响，光源色指光源的色倾向。

环境色

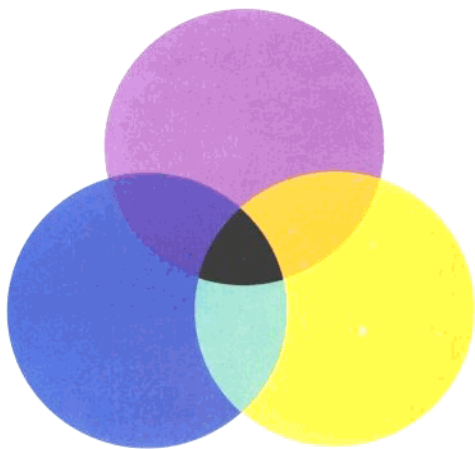
它来自反射光，会使固有色解体。它是指物体受环境色光的影响产生的颜色。比如在草地上行走的白马，肚子上会显示出草地的绿色倾向。这是说它的环境色是绿色光。

补色

三原色中的一个颜色与另外两个颜色的和为互补色。比如红的补色是黄加蓝的和，即绿。因此得知三原色的补色是红与绿，黄与紫，蓝与橙。

①互补色相邻，纯度更强，拿红和绿比较，红色更红，绿色更绿。

②单色与无色体相邻，无色体则呈现出补色倾向，如红与白相邻，白色倾向于红的补色绿，黄与白相邻则白倾向紫，蓝与白相邻，则白倾向橙。

图十四 三原色

色彩的三要素

也称色彩三属性，即色相、明度、纯度。

色相：是指色彩的名称和色彩倾向，红色的色相是红、黄色的色相是黄等等。（图十五）

明度：是指色彩的黑白属性。比如红色的明度是灰，黄色的明度是浅灰，而紫色的明度则接近于黑色的深灰，这是指颜色的深浅变化而言，素描中的色调就是指色彩中的明度。明度在色彩写生中非常重要，而且易忽略。在画面结构中指黑白灰关系。（图十六）、（参照 48 页图例）

纯度：也有人称艳度。是指颜色的鲜艳程度，三原色的纯度最高，复色纯度低。（图十七）

冷暖

将对色的感觉与温度的感觉相对应所形成的感觉效应。比如：灰色与咖啡色相比，灰色偏冷，灰色与蓝色相比灰色则偏暖。对于冷暖对比来说，只要并置就有差别，不一定画一笔黄色，就马上跟上一笔蓝色。因为冷暖是相对比而言的，蓝色并不是唯一的冷色。

图十五

图十六

图十七

大量的色彩本身是无能为力的,色彩只有当它已经被组织好,它的强度符合于画家的感情的强度时,才能获得自己的充分表现力

——马蒂斯《论色彩》

第四章 色彩关系和色彩效果

一、色彩与色光感

色彩关系与色彩效果是本章节所要阐述的重要内容,这是每本色彩书上必须提到的也必须解决的问题。色彩效果是目的,色彩关系是途径。色彩关系是眼睛和大脑通过色彩诸因素的比较而得到清晰的色彩感知。一种色彩可通过对它的色彩环境的对比关系确定其价值,这就是我们所说的色彩关系。而色彩效果不是客观的真实,它是心理和精神生理学的真实。这种真实人们可通过直觉感受到它的存在。

许多关于色彩的书里都不同程度的强调“光感”这个词,尤其是有关写生色彩学的书籍里,“光感”被许多艺术家认为是表达物体受强光照射的感觉,而这个“光感”着实与色彩毫无关系。本章节所要阐述的是“色光感”(这个词与有色的光毫无关系)。色光感是什么东西

呢?如果我们将三原色放置在白色的背景前,从明度的角度上看三原色是深色的,但从色光感的角度上来讲三原色却比白背景更亮,这是因为色彩对人眼刺激要比无色的刺激强度大的多。我们把这种刺激强度称为色光感,注:毕加索说马蒂斯的画有光感就是指色光感,这主要是区别素描意义中的光感一词。

这个概念有什么意义呢?首先,它是判断色彩的标准之一。一幅好的色彩画首先要有色光感,只有这样画面才能以色动人,但是色光感的下面又包括颜料感与色彩感。

颜料感与色彩感

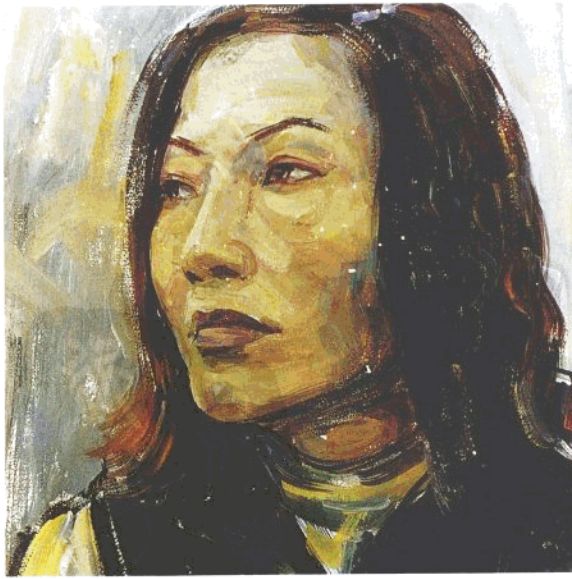
这是两个不同的概念。

颜料感是颜色的排列所引起的物理光效,比如,色盆里由浅到深排列的颜色,只是颜料感而已。(图十八)色彩感是颜色的排列组合所构成心理和艺术的光效,它包括基调、对比、和谐和满足人类心理需要的节奏变化,也称色彩效果,(图十九)分清这两个概念对学习色彩是至关重要的。

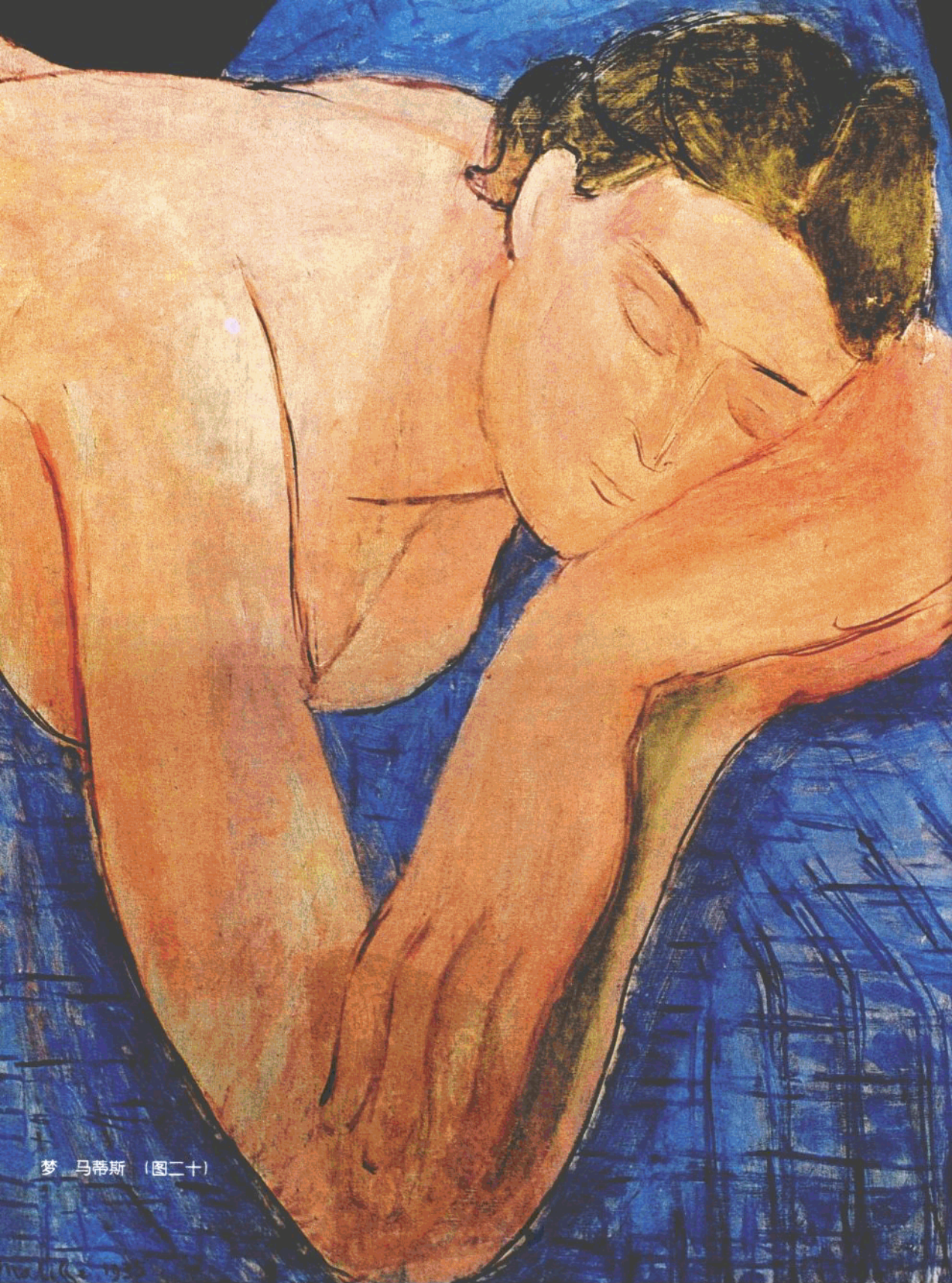
颜料感是在颜色未加以人性化处理的色光,我们称它为原始物理色光,它就如音乐里的音符,没有乐谱,这个音毫无意义,而色彩感是有组织的通过艺术加工后的色光,它符合人的生理、心理习惯和人性化的特点,通过对色彩各要素的组织梳理达到调动人类情绪,符合内心活动节奏的目的,有了这种色光感才能构成画面上的色彩交响乐。

图十八

图十九

梦 马蒂斯 (图二十)

红色的和谐 马蒂斯 (图二十一)

在我国的初级色彩教学中,由于没有认真分清颜料感与色彩感区别,过分强调单一的补色对比这是造成色彩作业色光杂乱,花的重要原因。

色光感是色彩学的重要词汇,是随着绘画逐渐摆脱为主题服务的束缚之后的发现,马蒂斯的画在色光感上就超越了印象派的莫奈,而莫奈则超越浪漫派,相信,随着对色光感的不断认识我们的绘画也将逐渐抛弃昏暗,一步步亮起来。

对色彩的调性处理

处理画面的色彩效果,首先靠观察,但不能全部靠观察,还要靠对色彩基础知识的了解和大量知识的艺

术储备。只有这样才能有效地、能动地、艺术地处理好色彩关系。

调性是人们对色彩结构的总体印象,它包括对明度基调、色彩基调、色彩节律的认识,处理好色彩关系的第一步是要处理好黑白关系,因为色彩是不能脱离明度的深浅而单独存在的。

(一)明度基调包括:高调、中调、低调。整体明度偏亮为高调,整体明度偏暗为低调。根据黑白对比的强度也分为长调、中调、短调。黑白对比强烈为长调,黑白对比减弱为短调。下面提供常用的六个明度基调。

高长调：
总体画面明亮，(高调)留有一小块面积色深，与整个画面形成鲜明的对比(长调)光感强，效果清晰。(图二十二)

图二十二

高短调：
总体亮色调，(高调)但几乎没有深色，对比弱(短调)轻柔有余。(图二十三)

图二十三

低长调：
暗色统治画面，(低调)有一小块亮色(长调)象男低音，厚重，有力，对比强。(图二十六)

图二十六

明度调子的高低长短，依画家的性格或依主题的倾向而定，不同的明度代表着不同的情绪特征。熟练地掌握这些知识对画面的色彩效果会起到决定性的作用。

表达色彩基调有一个简单的方法，你可预先在画纸上用色粉笔或用水粉颜料涂上一层带有色彩基调的颜色。当然不可以太纯，这样，如果一笔不适合这基调的颜色上去，会马上让你认出来，当然更主要的方法是

高中调：
亮色调中有对比，明朗、含蓄。(图二十四)

图二十四

中短调：
灰调统治画面，对比弱，效果模糊，深奥。(图二十五)

图二十五

低短调：
暗色与弱对比的结合沉闷、阴暗、苦涩。(图二十七)

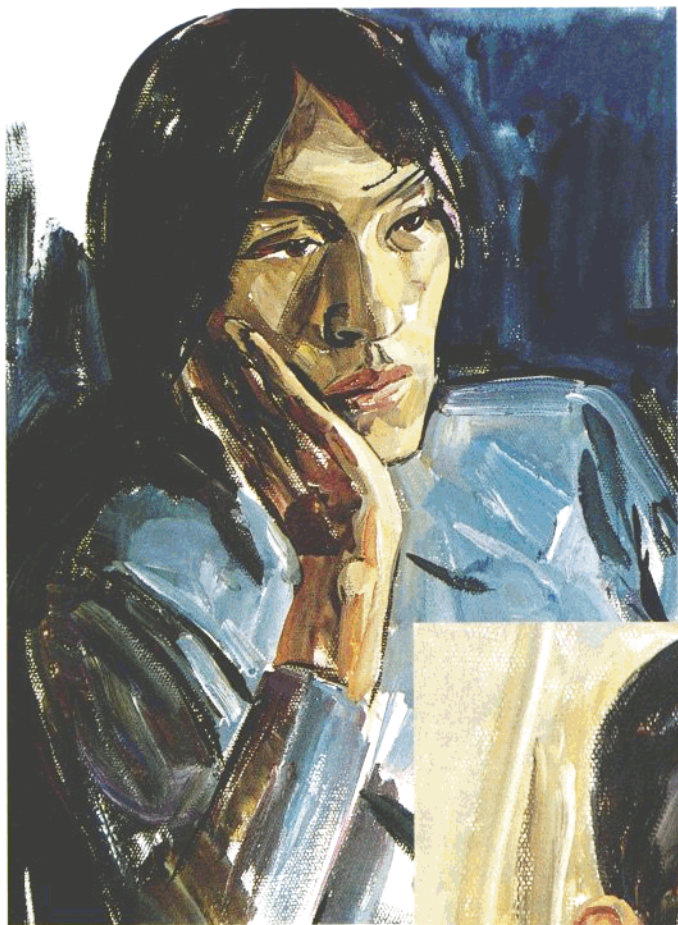

图二十七

从根本弄清色彩基调的本质，彻底解决问题。

(二)色彩基调

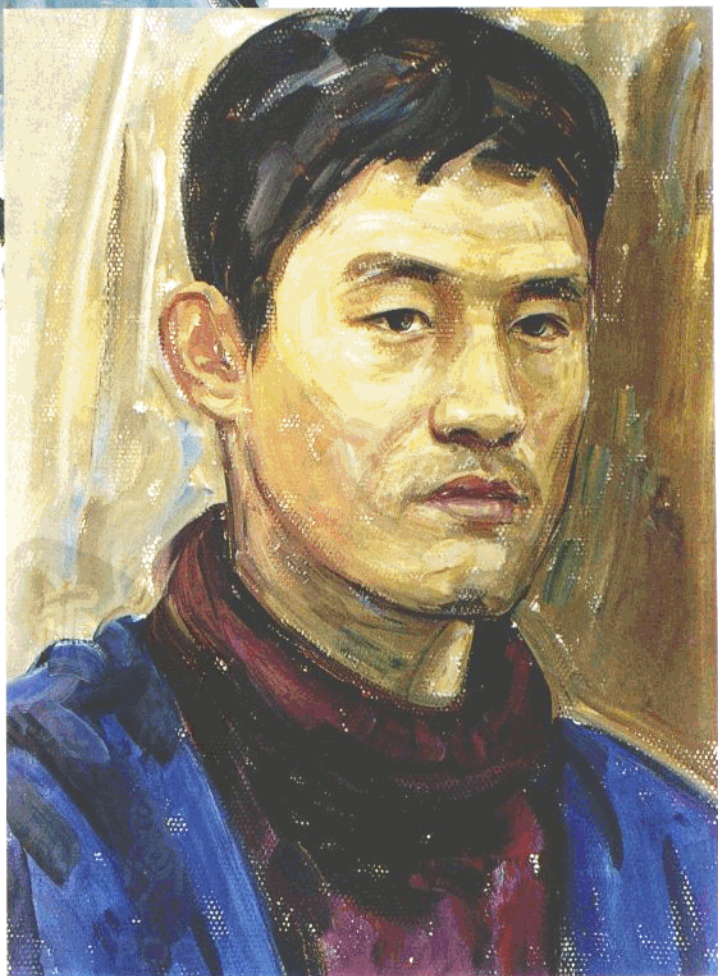
一幅优秀的色彩作品，首先应设立一个与主题相符合的色彩基调，这主要体现色彩结构中的色相，及纯度节奏中的整体印象。一个整体色彩的处理，是黄调、绿调，还是紫调，就象一个合唱团在合唱一首乐曲时首先要定C调，还是定G调一样，保证大家合作的是一个曲子。

图二十八

这是一张色彩速写，以蓝色为基调，突出蓝色的声音。

这是一位着紫色毛衣的男青年，将紫色掺进一些暖色素，整个气氛溶入暖色基调中，既有对比又有谐调。

图二十九

咖啡 勃纳尔 (图三十一)

(三)色彩的节奏

色彩是由主色调控制的,在主体色里一定要创造一个最强音,就似一部电影里要有男主角一样,女主角只是使这个最强的色彩丰富饱满起来。还有一个反面角色,他只能充当这最强音的消极的对比色了。整个色调是积极的充满希望的,对一小撮消极的补色以极大的压强,并充满胜利的快乐。这就是节奏。经常的听音乐对领略色彩节奏是有益的。音乐在超越现实的角度上应该成为色彩的教师,音乐是最容易与人的心灵与精神沟通的了,色彩也应该一样,虽然它的一边还被现实捆绑着。

二、写生色彩是准确的吗

许多初学者过分迷恋于观察,他们眯着眼睛,手中的笔在调色盘中反复的调制,想调出一笔惊人的真实的色彩,因为在他们心中一直冲动着一种愿望,以往的绘画从未表达过他眼前真实而生动的色彩,甚至有人将皮肤的颜色在手上调制,当他看到颜色与皮肤色确实毫无差别后,再画在画面上,这时,才沮丧地发现画面上出现的是又灰又脏的颜色……这种情况让许多人泄气。事实上,他们不了解一个的道理,那就是真实的色彩是永远无法调制出的,假如自然界的亮度与暗度的比例是 100:1 的话,而我们所掌握颜料的白和黑只能达到 10:1,这就是说我们只能用自然界的 10% 的比值的色彩去接近自然。所以真实的灰色,你可能要画的亮一点,如果单将皮肤的颜色画准确,那么其它的色彩就无法跟上,无法形成有节奏的色彩关系,这就是你画

面脏的一个重要原因。(图三十一)

色彩是靠观察得来的吗?

写生色彩的第一步首先是靠观察,这是不言而喻的,但是一张完美的写生作品单靠观察是解决不了所有问题的。那么还有哪些内容不是靠观察得来的呢?

首先,色彩的品级,是不能靠观察得到的。色彩是有品级的,分为高雅、中庸、低俗三个品级。色彩的品级(也称品味)是在人类长期生存活动中特别是人类长期文化活动中形成的。

高雅、高贵的色彩是人类色彩感觉的高级体验,是人类色彩历史发展到今天遗存下来的最精华的部分。它只能通过阅览大量的色彩原作,感悟体验大师的色彩并通过临摹、收集逐渐积累而获得的一种感觉、经验。只要有了这些经验才可能具备一种色彩的眼光。做到观察后的去伪存真的表达色彩的绘画效果。

其次,对初学者来说,首先应分清世界存在着三种