

水粉

美术专业考试
入门必备丛书

静物

西安出版社

李宁
主编

水粉静物
水粉静物

李 宁, 1960 年 8 月生, 1987 年毕业于河南大学美术系油画专业, 1989 年加入中国河南美术家协会。1991 年参加河南美术家赴西藏考察团深入西藏。1993 年入中国美术家协会油画研修班, 1995 年加入中国工业设计协会, 现任河南省青年美术家协会副主席, 任教于河南安阳师范学院美术系, 从事素描、水粉、油画、电脑美术等课的教学。

目 录

一、水粉静物概况	(1)
二、绘画工具和材料	(1)
1、水粉画颜色	(1)
2、画纸	(2)
3、水粉笔	(2)
4、调色工具	(2)
三、水粉静物一般知识	(2)
1、水粉画的绘画技法	(2)
2、色彩的一般知识	(4)
(1)三原色、间色、复色	(4)
(2)色彩的三要素:色相、明度、纯度	(4)
(3)光影色彩规律	(4)
3、水粉静物的组合	(5)
(1)合理性	(5)
(2)构成因素	(5)
(3)静物的质量感	(6)
四、水粉静物作画步骤	(6)
1、构图	(6)
2、淡色起形	(6)
3、铺大体色彩	(6)
4、深入塑造	(6)
5、主观处理,调整整体	(7)
五、水粉静物习作常见的问题	(8)
六、作品赏析	(10)

一、水粉静物概况

水粉画是使用胶和色粉颜料用水调配绘制的美术作品,其特点是使用方便经济,颜色比较厚重,有较强的覆盖力,便于修改和深入,画幅表面无光泽不反光。人们使用水质颜料绘画,具有非常悠久的历史。中国北魏时期绘制的敦煌壁画就是使用胶质的水粉颜料绘制的。在古代埃及和巴比伦用来画壁画,后来逐渐扩展到全欧洲,并且在意大利得到高度发展。许多现代画家使用水粉颜料在画布和纸张上进行绘画创作,这包括著名的画家如毕加索、摩尔、布莱克、克里木特和怀斯等,由于工具简单方便,目前常被列为美术专业的色彩基础课内容,用水粉来训练色彩的基本知识,强化学生以色彩塑造形体的能力和审美的能力。水粉画颜色有它的独特之处,在纯度、透明度、干湿变化等几方面体现了特有的

味道和技法,与油画色和水彩色有着明显的区别。水粉色彩显得明快、艳丽,高于水彩和油画,遮盖力仅次于油画,并有水彩色渗透、融化的滋润效果,但也有其弊端,水粉颜色在湿润时浓重,干燥后浅淡,颜色不易衔接。所以掌握水粉色干湿变化的规律和控制色彩的衔接手法是掌握水粉画技巧的两个难点。水粉画由于其独特特点和优势被画家广泛地应用到书籍、杂志的插图、装潢设计、广告招贴、服装设计、动画制作等方面(图1、图2、图3)。

天王·菩萨

盛唐时期(图1)

二、绘画工具和材料

1、水粉画颜料

水粉画颜料有膏状和粉状两种,膏状的装在瓶子里或者装在铅管里,用时比较方便;另

古埃及墓室壁画

(图2)

春·摘花的少女

公元一世纪(图3)

(图 4)

(图 5)

(图 6)

(图 7)

(图 7A)

(图 8)

一类是干的色粉状水粉画颜料,有含胶的和不含胶的两种。绘画时可以临时加水或加胶调和后使用,这个主要是用来画大的作品。水粉画颜料质量相差很大,好的颜料是浓缩水粉画颜色,纯度高,色质细腻,胶质均匀,保存经久,精制的水粉颜料也被画家用来做喷笔画颜料。

(图 4)

2、画纸

画水粉使用的画纸需要选择质地较厚、较密,不易吸水、不易变形的纸张。选择画纸可以事先涂抹一些清水在纸张上,如果水分很快被吸收进去,纸色变暗,甚至纸面变得不平,这样的纸是不宜于用来画水粉画的。用于画水彩画的纸,也都可以用于画水粉画。(图 5)

3、水粉笔

画水粉画可以使用水粉笔、毛笔、油画笔。由于颜色比较稠,所以笔毛不宜过软。画大面积画时,可以使用扁头笔或小板刷,细小处可以使用尖细的毛笔,以狼毫和羊毫为最好。(图 6)

4、调色工具

水粉色调色盒,里面分为许多小格,可以装入较多的颜料,用后以湿润的布覆盖,可以保存较长时间,颜色不干。(图 7、图 7A)

水粉画也可以用油画刀作画也可以用小竹片刮,不同的工具能产生不同的特定效果。另外在作画时还要准备一块吸水布,它是用来吸取画笔上的多余水分以免在做画时不好掌握水分。(图 8)

三、水粉静物一般知识

1、水粉画的绘制技法

在水粉画的绘制过程中,有干画法和湿画法、厚画法和薄画法。画法之间可以搭配应用,可以采用干而厚的画法或干而薄的画法,也可采用湿而厚的画法或湿而薄的画法等,在实际应用中是比较随便的。

用笔方法可以分为刷、摆、扫、勾、染、罩、揉、点等不同方法，不同的方法产生不同的效果(图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15、图16)。

干画法

水粉画的干画法是先在画面上涂上一层颜色，等这层颜色干后，再上另一层或几层颜色。这种方法便于深入刻画，但是不易表现颜色的渐变和衔接(图17)。

湿画法

湿画法是趁颜色未干时衔接颜色，用水量稍多，可以取得柔和过渡的效果。这种方法颜色变化比较自然、滋润，吸收了水彩画的某些技法。湿画法柔和

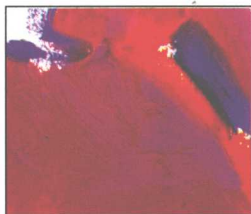
刷 (图9)

摆 (图10)

扫 (图11)

勾 (图12)

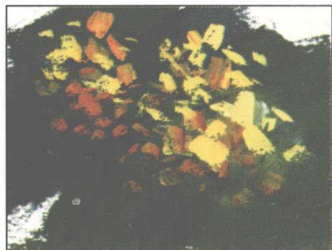
染 (图13)

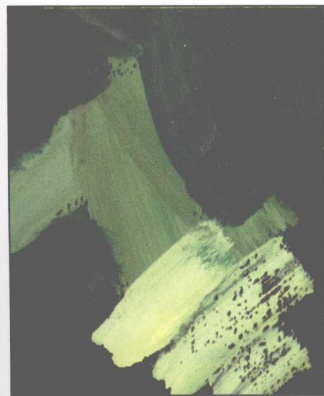
罩 (图14)

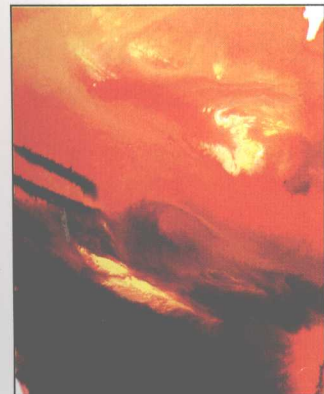
揉 (图15)

点 (图16)

干画法 (图17)

湿画法 (图18)

自然的效果是干画法所达不到的，但是湿画法的颜色干湿变化大，不易掌握(图18)。

厚画法

水粉画的厚画法是指调配和涂绘颜色时，尽量少用或者不用水，因此涂上去的颜色不透明，遮盖力强，干湿变化较小，还可以显示笔触和肌理，可以刻划出丰富、确切的色彩变化，有些类似油画的直接画法(图19)。

薄画法

水粉画的薄画法是指着色时在颜料中加入适量水分，使颜色变得稀薄透明一些，在覆盖颜色后仍然能够适当透出底层颜料的色彩。这种方法可以用来罩色。薄画法有些接近水彩的画法(图20)。

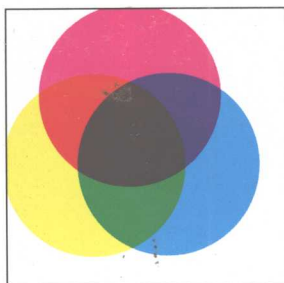
厚画法 (图19)

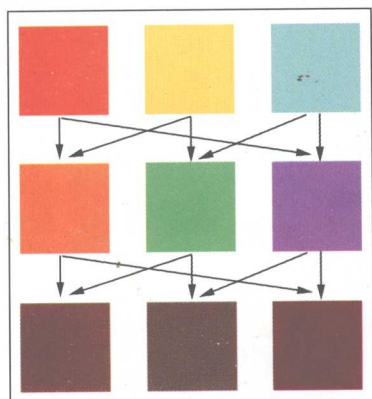
薄画法 (图20)

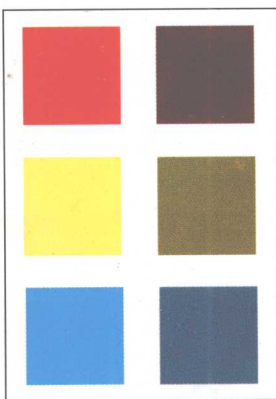
点彩 李 宁(图 21)

三原色 (图 22)

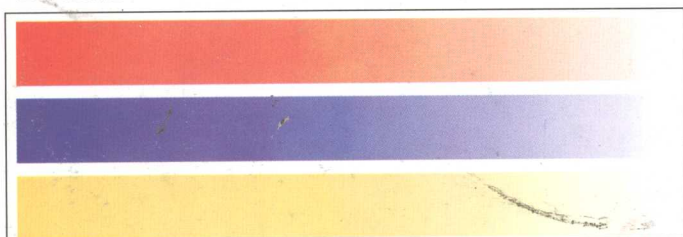
原色、间色、复色 (图 23)

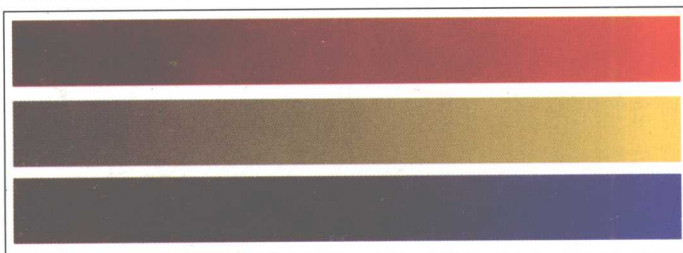
原色、复色 (图 24)

色相变化 (图 25)

明度变化 (图 26)

纯度变化 (图 27)

点彩画法

这种画法吸收了后期印象派的点彩笔法,在点彩水粉中分纯色点彩和复色点彩,画完后使画面离开一定距离,利用视觉混合的原理,颜色在视觉上就会混合在一起(图 21)。

2、色彩的一般知识

(1)三原色、间色、复色

颜料的三原色是品红、品青、浅黄。三原色可以混合出多种多样的颜色,不过不能调配出黑色,只能混合出深灰色。颜料的间色是原色相混合而形成的二次色,间色是大红、中绿、紫。复色,把不同的间色互相混合可以产生三次色,这叫复色。把三种原色相混合也可以产生复色;或者在颜料的原色中,加入一定分量的黑色,也可以产生复色(图 22 图 23 图 24)。

(2)色彩的三要素

色相、明度、纯度

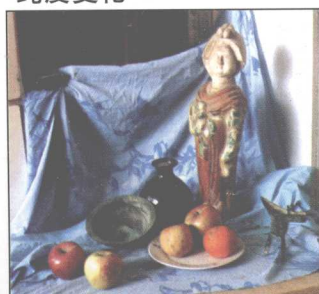
色相: 就是色彩本身的相貌(图 25)。

明度: 是指色彩本身明暗深浅的变化(图 26)。

纯度: 是指色彩本身的饱和度, 饱和度高纯度越高, 饱和度底色相越低(图 27)。

(3)光影色彩规律

光源色: 光源色有日光、天光、灯光(荧光灯是偏冷的紫色,白炽灯

天光 (图 28A)

白炽灯 (图 28B)

日光灯 (图 28C)

是暖暖的橙色)一般受光部分与背光部分的色彩冷暖倾向正好相反,在用色彩时要特别注意(图 28A、图 28B、图 28C)。

固有色:即物体自身的颜色,一般出现在物体的受光部和灰面,物体在周围环境的影响下,也可能产生不同的变化(图 29)。

环境色:物体固有色受到光照后,具有反射作用,除吸收一定的光外,也能反射到周围的物体。尤其是光滑的反射较明显。有句话说得好,学习画色彩就是学习如何画环境色的,说出了环境色的重要性。环境色丰富了画面的色彩,使物体之间色彩得到和谐(图 30)。

空间色:随着物体与我们之间距离的增大,它会染上一层空气的颜色,距离越远,空间色越明显,不同物体的颜色越为接近。在风景画中尤为突出(图 31)。

3、水粉静物的组合

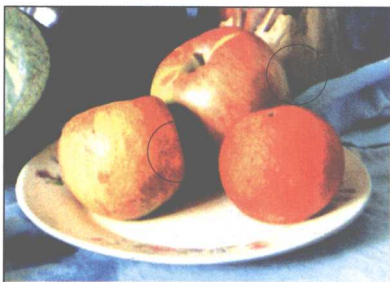
静物如何配置组合,是学美术者的基本功之一,所摆放和选择的静物造型要美,色彩、配置要恰当统一,选择的东西组合到一起也就有了绘画情趣,写生起来便会收到事半功倍的效果。静物的选择与配置应注意以下三个方面:

(1)**合理性:**内容要统一。一组乐器之类的静物,若中间安放一个酱油瓶子,当然格格不入,鲜花与蔬菜之类放在一起也很不合适,因为它们之间毫无联系(图 32)。

(2)**构成因素:**静物的构成因素是以形象、结构、色彩、质感、空间等因素组成的,在一组静物的整体结构上,应考虑到物品大小、高低的变化,造型、空间位置的安排,以及色彩的协调、构图完整等因素。主次物体与物体之间相互和谐,构成均衡、变化而又统一的艺术整体。

固有色 (图 29)

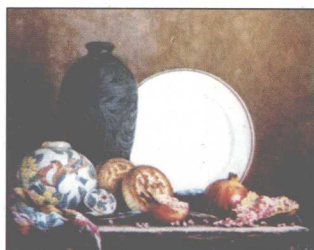
环境色 (图 30)

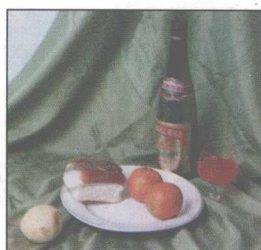
环境色 (图 30A)

空间色 李 宁(图 31)

李 宁(图 32)

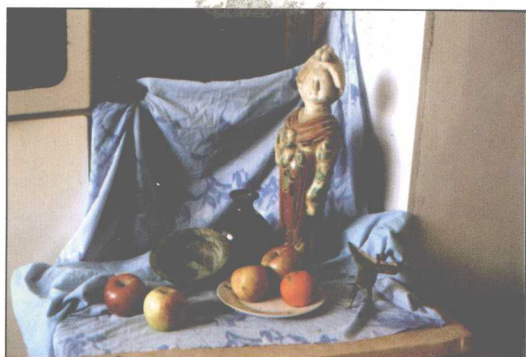
(图 32A)

(图 32B)

(图 32C)

构图

(图 33)

起稿

(图 34)

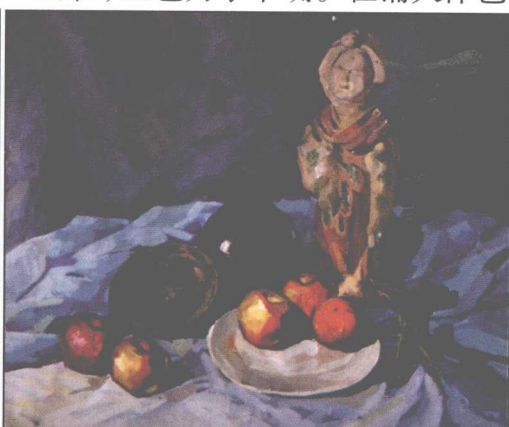
分结构上明暗

(图 35)

上大体色

(图 36) 深入刻画

(图 37)

(3) 静物的质感: 质是指静物材质, 也就是物体所呈现的质地, 如光滑、粗糙、轻脆、柔绵等等都属质范畴。量是指物体的容量, 物体的大小与其它物体的比例关系, 在绘画中要充分体现体积变化和物体质感。

四、水粉静物作画步骤

1、构图

在画色彩静物时, 首先遇到的就是如何选择绘画角度和如何布局画面。静物构图中常采取高透视的办法, 因为视平线过低或与物体同样高低, 会使物与物之间相互挡住或重叠, 特征不明显, 东西显得少, 画面给人以不够充实的感觉, 前后空间关系表现亦不容易出现。在构图中要有变化, 也就是要求物体形状、大小、高低、数量、空间距离、色彩上有一定的变化, 但过度了势必无法统一, 形成杂乱, 在构图时要反复推敲才可以(图 33)。

2、淡色起形

用铅笔或直接用棕色、蓝色起稿子, 画出物体的外轮廓线(图 34), 交待物体之间的结构及明暗交界线, 分清受光、背光和投影, 有时在构图时可以对客观物体作适当的调整, 使构图完整舒服(图 35)。

3、铺大体色彩

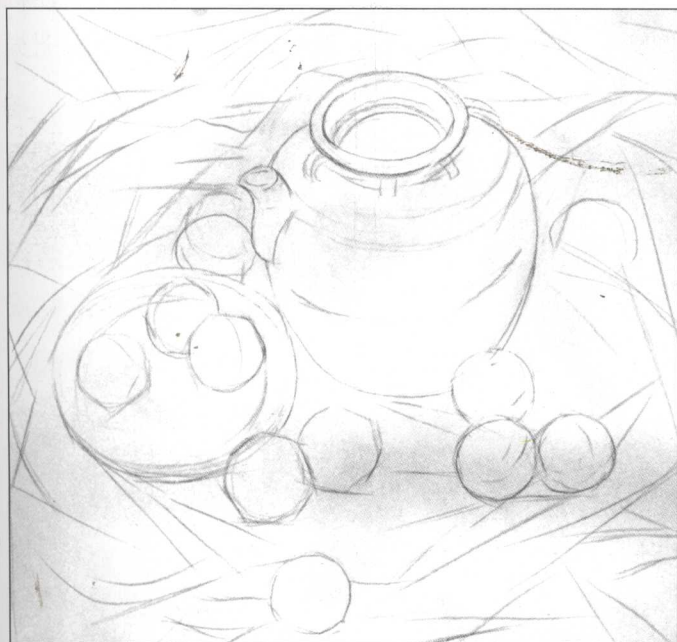
用单色色彩分出物体结构后, 铺大体色开始, 这时主要是围绕着画面抓大体色, 从主体和画面大的面积入手, 先大后小, 先远后近, 先重后轻, 上色力求准确。在铺大体色中, 要注意色

彩的倾向, 要多对比, 舍去细节部分, 铺大体色用大号笔容易把握大的色彩关系(图 36)。

调整完成

李 宁(图 38)

步骤一

起稿

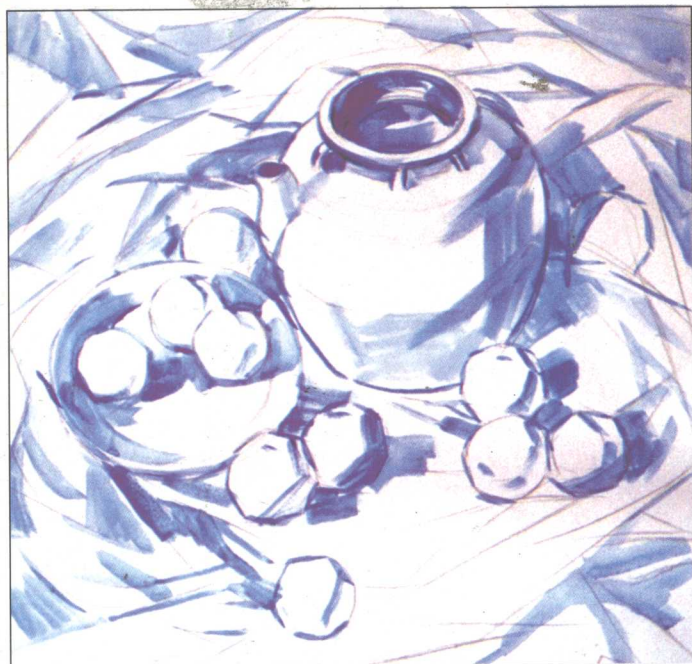
4、深入塑造

深入阶段是比较复杂的写生过程,要处理好整体与局部的关系就必须经常比较,使每个局部充实,但又不能失去整体。一般从主体塑造开始,注意色彩的冷暖、色相、纯度、饱和度的变化,以及素描关系、形体质感等,深入地进行局部刻画。(图 37)

5、主观处理,调整完成

为了使画面效果好,在这里主观成分可以多一点,强调环境色彩和局部受光效果,加强远近明暗整体关系,有意地加强某一部分的光线、笔触、色调,使画面更加严紧。

深入局部后,必须回到整体上来,反复比较整体与局部之间的对比关系,强化色彩明暗对比,丰富局部,统一整体画面。

步骤二

分结构、上明暗

步骤三

上大体色

面。在调整时,色彩的衔接要自然,笔触要肯定、活泼、流畅。结束之前再检查主次关系是否拉开,有没有喧宾夺主,前后空间的虚实关系到位了没有,透视、反光、高光是否得当,水粉画的特点强调得够不够等问题(图 38)。

五、水粉静物习作常见的问题

画面“生”、“灰”、“粉”、“脏”、“花”、“焦”现象,是水粉静物习作常见的问题。

生:颜色必须经过适当调配,才能表现自然的光色效果。如果完全用锡管中挤出来的颜色画到画面上去,在明度、纯度和色相上很难符合客观色彩的要求,容易给人以生硬的感觉。有时虽然经过调合,但调得不准,不符合对象的色彩关系,也会有生硬的感觉。因此,要特别注意,不宜用原色或饱和度较高的颜色作画,上色彩要考虑冷暖关系、环境条件、色相变化,这样可以避免颜色“生”或者说“火”。

灰:画面灰与灰色调子是两回事。画面灰则是由于没有表现好或观察方法不正确而产生的毛病。一方面灰是黑、白、灰没有拉开,该亮的地方不够亮,该重的地方又不够

重,对比关系差,另一方面,画面灰暗,色彩调配混浊,缺乏冷暖对比,色相不明确,或冷暖色运用混乱所形成的,处理好这一矛盾,画面才会响亮。

粉:画面上有粉气,其原因是冷暖关系不对,黑、白、灰没有拉开,色相不明确,这是粉气的主要原因。中间灰色没有色相变化,白色块没有冷暖,都会造成粉气,更不能纯白,否则就“生”、“粉”。深色地方从冷暖和环境色的影响上要更明确,否则也是造成粉的原因。另外还要注意亮部灰色与暗部灰色应有区别,纯度上也要分别。

步骤四

深入刻画,调整完成

脏: 颜色混合太多,形成颜料中三原色相等;再就是加工次数多,色相不明确,一会儿涂一遍暖色,一会儿又涂一遍冷色;修修改改,水迹斑斑也是脏的原因。解决办法是:要注意冷暖色变化,在复色中以一个色相为主,用笔不宜过度地来回扫、刷、擦。

花: 花的原因主要是缺少整体观念,用色零乱,素描明暗关系混乱,用笔碎,没有节奏,该虚的地方不虚,不需要具体的地方画得太具体,整个画面琐碎零乱。这主要是素描关系问题。把素描关系搞准,同时理解色彩上和谐与对比关系。

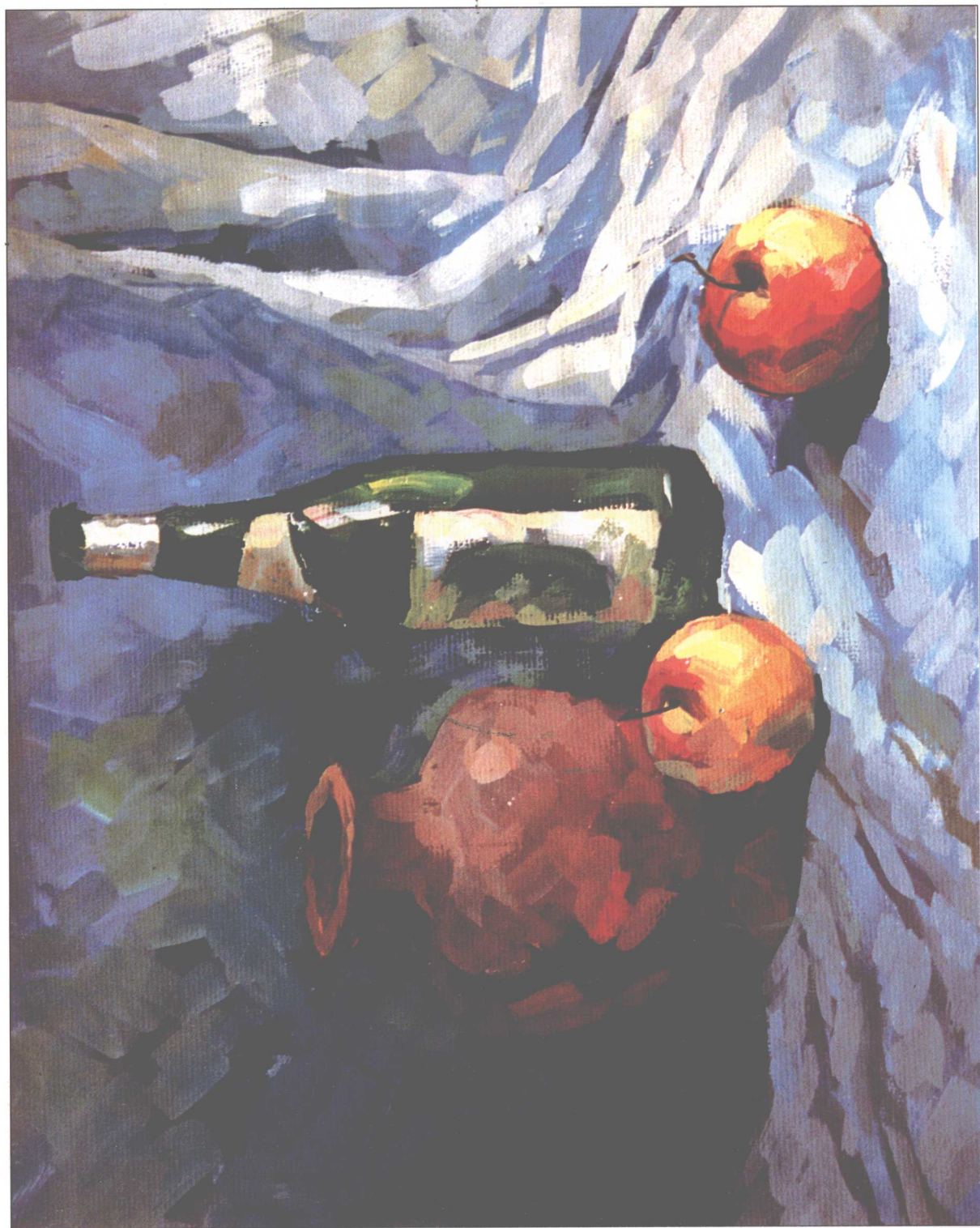
焦: 到处滥用褐色,又加进冷色,造成焦褐色,似乎有烧焦的感觉;或者以毛糙的干笔擦,色相饱和度发挥不出来,也会显得焦;应多注意色彩的调配和画面的色彩关系,特别要注意明度发生变化,色相也要发生变化。

六、作品赏析

本画色调明快、笔触大胆、准确，色彩丰富和谐，光线夸张，光感强烈，画面空间感较强，形体塑造准确，有较强的水粉画味道。

《红色陶罐和水果》

李宁 作

本画构图严谨，色彩鲜明，笔触大胆，用笔随着物体结构摆放。

《罐子 萝卜》

李宁 作

色彩鲜明强烈，笔触大胆，充分显示了色彩的明快效果，具有较强的表现感。

《三彩 水果》

李宁 作

本画色彩和谐、笔触爽快、概括,较好地反映了物体的内在结构。画面整体感强,色调统一,是较好的学习范画。

《瓷瓶 水果》

申希圆 作

本画利用了油画刀工具进行绘画，色彩强烈，刀味浓重，具有较强的风格。

《铜壶 水果》

李宁 作

