

李学锋
尤汪洋

主编

水粉

983

中级美术教程丛书

现代表现技法

陈和西 著

河南美术出版社

A0947097

李学锋
尤汪洋

主编

水粉

983

中级美术教程丛书

现代表现技法

陈和西 著

河南美术出版社

A0947097

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉现代表现技法: 干画法 / 陈和西编著. — 郑州: 河南美术出版社, 2000.8
(中级美术教程丛书)
ISBN 7-5401-0865-7

I. 水… II. 陈… III. 水粉画 — 表现 — 技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 20291 号

水粉现代表现技法 — (干画法) —— 中级美术教程丛书

主 编 李学锋 尤汪洋

编 著 陈和西

责任编辑 梁丙卓

封面设计 梅 语

河南美术出版社出版发行

郑州市永乐印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 大 16 开本 3.25 印张

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

ISBN7-5401-0865-7/J0 · 751

定价: 18.00 元

一 水粉画的材料与工具

颜料(如图1)

水粉画颜料是一种以水溶性为主,用水调和作画的颜料。由于水粉颜料中均掺有一定比例的瓷土,所以它具有一定程度的覆盖能力,便于反复的修改塑造。但水粉颜料也有自身的缺点,给我们学习水粉画带来困难,如“干湿反应”,即潮湿时,颜色鲜艳,干后则变灰。有些颜色与其他颜色调和,干后出现浅色上浮、深色下沉,或者浅色下沉、深色上浮的现象,干湿的反差较大。“泛色现象”,即水粉颜料中有部分掺有染色力较强的材料,这种染色材料具有一定的渗透力,它能渗透覆盖在上面的多层颜色,并向四周扩散,破坏画面。这种颜料有深红、玫瑰红、紫红、紫罗兰、翠绿等。初学者若在实践中不断探索,积累经验,逐步掌握颜料的变化规律,是完全可以克服这些问题的。要克服颜色的“干湿反应”,可以试用这样的办法:吸干颜料中的水分,使用干的颜色作画,或者预先估计干后的颜色可能变化的效果,将颜色画得比实际要纯艳些,反差大些,给颜色变灰留下余地。另外,对于“泛色现象”,可在用染色性颜料时,避免与浅色或白色颜料调和。因“泛色现象”,一般在浅色中表现得较为明显,对画面的破坏性较大;而在深色中,表现就不明显,对画面的破坏性较小。

有些学生在写生时,习惯于限定几种颜色作画,这种做法不可取,很容易养成习惯用色的毛病。目前我国生产的颜料品种十分有限,远远不能满足绘画的需要。所以我们不但要充分运用好手中的颜色,而且在有条件的情况下,还要学会自己研制颜料,开发出更丰富的颜料品种,来增强我们色彩的表现力,满足我们绘画的需要。

图1

画纸

水粉画干画法,一般要求纸要有一定的吸水性,但不宜太强,否则颜料因吸水太快,会阻碍笔的运行,影响绘画技法的表现;也不宜太弱,颜料因不吸水,干速太慢,也同样会影响画面的塑造和绘画技法的表现。对于吸水性太强的画纸,可以进行隔水处理,即涂上一层用水稀释的乳白胶,可达到满意的效果。纸面要求粗糙,有纹理,它能增强颜色的附着力;纸面还要求结实,要经得起不同的笔反复用力磨擦而不受损伤。笔者一般选用进口白卡纸,用纹理较粗的那面较为理想。画纸最好是裱在画板上,这样,在作画时,笔在纸上运行会更加自由流畅,有一种好的感觉。

画笔 (如图 2)

画笔是画家表现技法的重要工具。画家要求笔既要结实又要有弹性。另外,还需要有一些能制造特殊效果的特殊“笔”,如秃头笔(用旧了的油画笔),这种笔在表现笔触力度感上,具有其他画笔所不能达到的理想效果。如乱毛画笔,用它来表现人物头发、胡须和风景画中的杂草等,有较强的表现力。

调色板

笔者习惯使用自制的调色板。调色板制作很简单,选用一块普通的三夹板,或者五夹板,用砂布将板面打磨得平整光滑,涂上一层薄薄的乳白胶,调色板就做好了。这种自制的调色板与商店出售的塑料调色板和瓷质调色板相比,具有颜色不滑动、不渗化的特点,这对于水粉画的干画法十分有利。调色板不宜太小,笔者使用的调色板有四开纸大,空间大了,调起色来不受拘束,能提高调色的速度和质量,另外也能省去许多洗涤调色板的时间。

图 2

调色盒 (如图 3)

水粉调色盒在一般商店有售。

调色盒中的颜色排列要有一定的秩序。一般按色彩的明度(由浅到深)和冷暖(由暖到冷)进行排列,也可根据个人的作画习惯来排列。使用时要注意颜色之间不要混杂,要尽量保持颜色的纯净度。另外,时间长了,颜色容易变干(变干的颜色要及时清除),要经常给颜色加点水,保持颜色的湿润。

图 3

吸水布

这是作画时必须具备的用品,用它来控制颜料和画笔中的含水量,这对水粉画技法的表现,尤其是干画技法,起着十分重要的作用。也有人用海绵代替,但海绵没有布方便适用。另外,布还可以用来洗涤画具,用处不少。

其他

画水粉画,还需要洗笔用的贮水容器及画夹、画板、画凳、画架、画箱等作画时所需的其他用品。

二 水粉画干画技法

绘画技法包括了两层含义：其一是对物体形态的基本认识，是认识方法问题；其二是对该画种的工具和材料性能的熟悉和运用，是表现技法的问题。

观察认识方法

学习绘画，首先要解决“看”的问题（观察认识的方法问题），只有学会了怎么去看，才会怎么去画，能看到多少，才能画出多少。“怎么看”就存在着观察认识对象的角度问题。角度不同，看到的内容也就不同。“看到多少”则存在观察认识对象的程度问题。一个初学者，在没有掌握绘画的基础知识之前，很难深入准确地找出对象的各种关系；反之，认识的程度越高，“画”的内容就越丰富。

● 从整体到局部逐步深入的观察方法

人对物体颜色的认识总是先从固有色（物体色彩的整体印象）开始的，如梨是黄色的、苹果是红色的、盘子是白色的……然后才会看到这些物质在光的作用下所呈现出的明暗关系、冷暖关系、光源色、环境色等局部的微妙变化。这是人对物体色彩认识的一种自然程序。同样，从整体到局部，逐步深入，在把握整体关系的前提下，注意局部的丰富变化，这也是我们认识色彩的重要途径。

● 运用各种对比的方法去感知对象

对初学者来说，最大的问题就是缺乏对色彩的感知力，每当站在别人的画前，总不理解为什么别人能画出那么漂亮的色彩而自己却不能，难道别人的眼睛和自己的眼睛不一样吗？其实并非如此，只是初学者在观察上还没有掌握感知对象的技巧罢了。人对自然色彩的认识光凭视觉直感常常是难以看准的，因为人的视觉也是一种生理感觉现象，在外界的各种因素干扰下，视觉也会发生变化。例如，一个白色的物体，把它放在深色的背景下，白色是非常突出的；如果把背景色改成物体同样的白色，那物体的白色就不突出了；如果把背景改成比物体更白的色，那么物体就呈现为深色了。所以人对色彩的认识是有条件的，是在色彩的相互衬托对比之中来认识色彩的相貌的。另外，人的视觉并非真实地反映客观，视觉与客观存在差异。例如，在强烈的阳光下，我们观看红纸上的黑字，不久就会发现，黑字渐渐变成绿色了。我们的眼睛在黄色灯光的直射下，就会感觉周围的一切物体呈紫色。虽然我们还不能解释造成这种视觉变化的生理原因及补色关系给人的视觉带来兴奋感的原因，但这种视觉现象证实了色彩对比对人的视觉感知所产生的重要影响。因此，我们根据人的这种视觉特点，采取各种对比的手法，如色彩的明度对比、冷暖对比、色相对比、补

图4

图 5

图 6

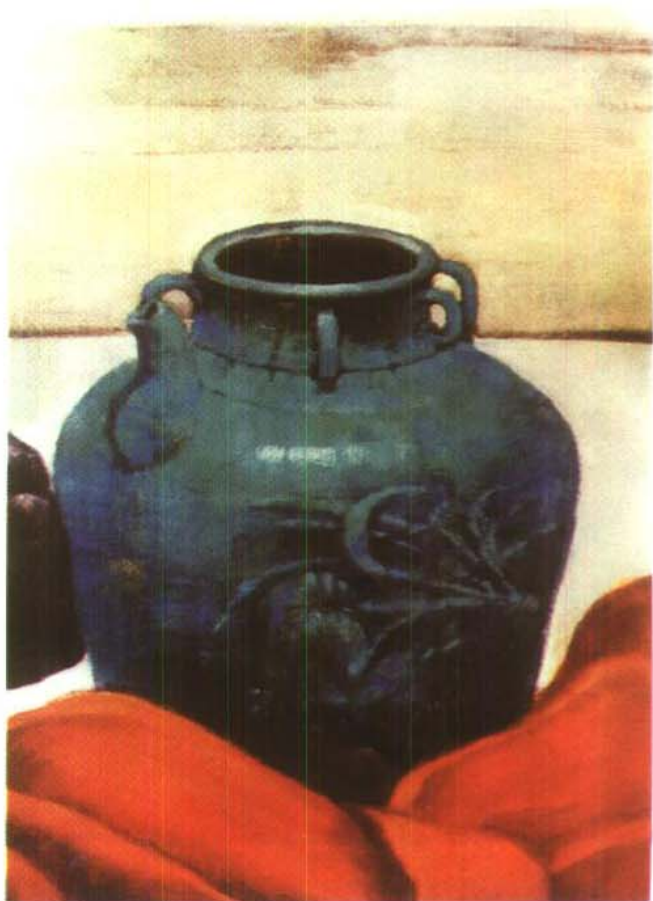
色对比、虚实对比等，就能帮助我们准确地感知到色彩的各种关系。

水粉画干画技法

绘画，是画家用画笔画在纸上的艺术。所谓绘画技法，主要表现在对各种笔法的熟练运用上。不同的笔法会产生不同的效果。水粉画干画技法的笔法，主要是体现在“干”字上，也就是说，对颜料的水分进行严格的控制，适当地减少颜料中的水分，加速颜料干化时间，画家在干的颜色上进行多层的覆盖，演示出各种笔法技巧。这种作画的特点和所产生的艺术效果，是与其他画种有所不同的。水粉干画法的主要笔法有以下几种：

① 干擦(如图 4-图 6)

它是水粉画干画法中的主要表现手法，用布吸去画笔、颜色中多余的水分，在已干的画面上进行反复干擦，运用颜色的多层重叠和枯笔的效果，可以产生丰富微妙的色彩变化和形体的虚实变化。这种方法与有力的线条结合，能有刚柔相济的艺术美感。干擦法的笔，一般使用大号猪鬃油画笔，这种笔毛较硬，在反复干擦中既结实又富有弹性。毛长短不一的笔干擦留下的枯笔效果很丰富。

干擦法有两种作画方法: A、先有形, 后有色; B、先有色, 后有形。前种注重形的刻画, 后种注重色的表现。

图 7

图 8

图 9

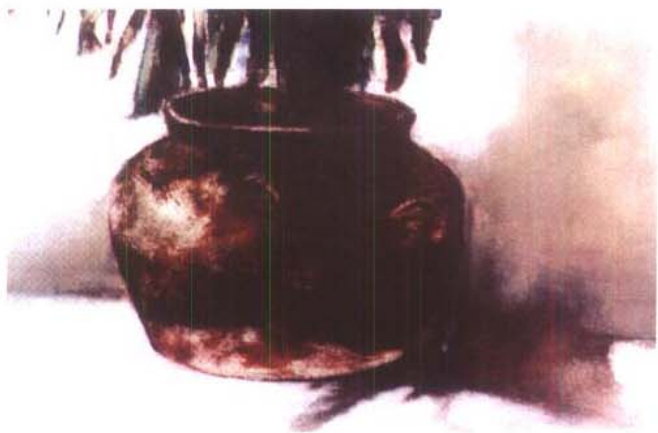

图 10

A. 先有形, 后有色(如图 7-图 10):

图 7, 起稿, 先勾出物体的轮廓。

图 8, 简单地干擦物体的固有色和背景色。

图 9, 用深色干擦出物体的形体关系。

图 10, 用染色法和其他手法完成物体的色彩关系。

图 11

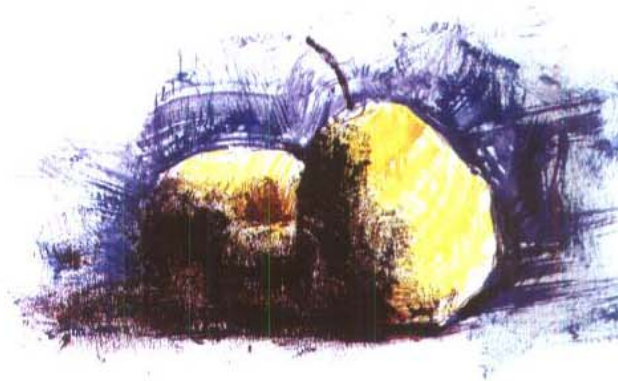

图 12

图 13

图 14

B. 先有色, 后有形(如图 11-图 14):

图 11、用水稀释过的颜色画出物体的亮部、暗部和背景的色彩关系。

图 12、用干的颜色干擦出暗部的色彩(画出环境色)。

图 13、修正形体、刻画细部, 丰富色彩(画出光源色)。

图 14、统一调整、处理好物体前后虚实关系。

图 15

② 干揉(如图 15-图 16)

用笔蘸上颜色在画面上用力揉擦,把颜色均匀地涂在画面上,产生平整光滑的效果。此画法与干擦法相似,不同的是使用的颜色湿润些,揉擦时,不出现枯笔的效果。

③ 摆(如图 17-图 21)

使用平头油画笔,根据对象的形体块面关系,将颜色一笔笔摆上去。这种笔法适合水粉厚画法,尤其适合物体亮部的塑造,运用笔触来增强体积结构感。

图 16

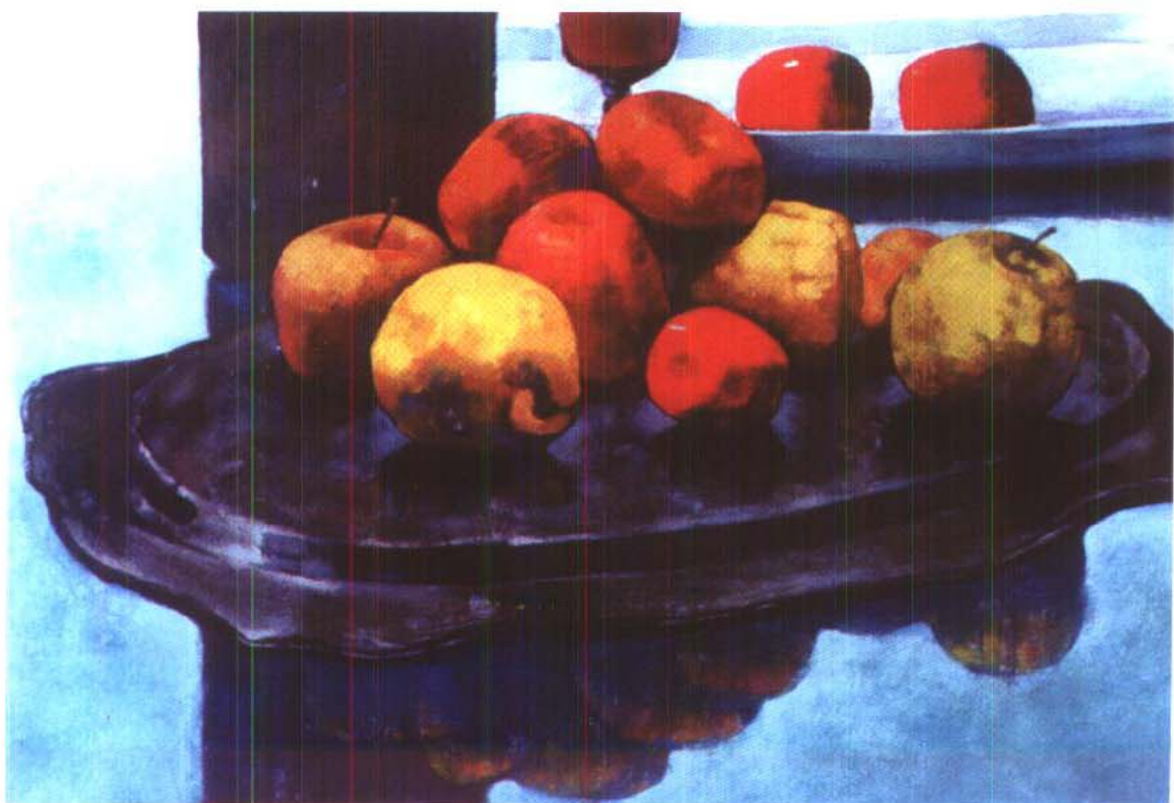

图 17

图 18

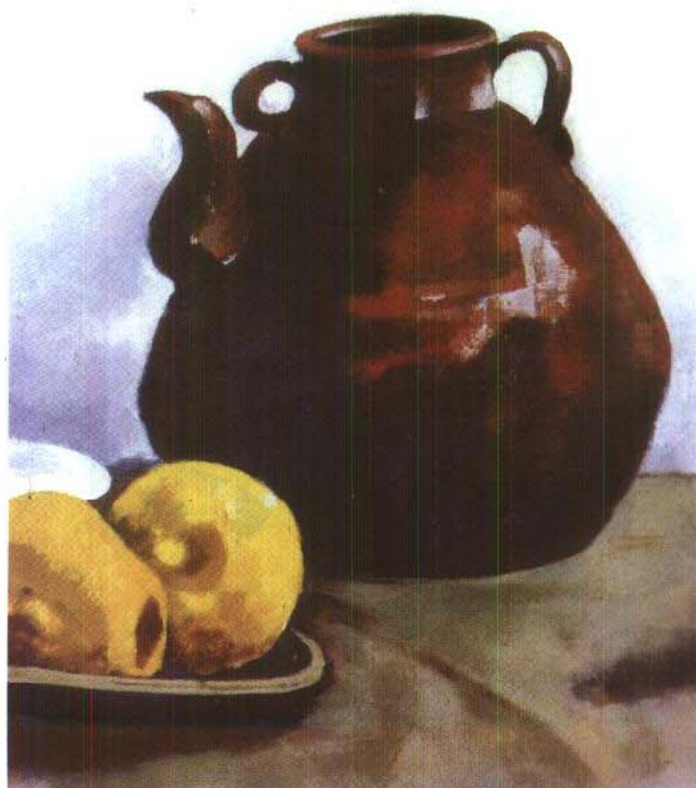

图 19

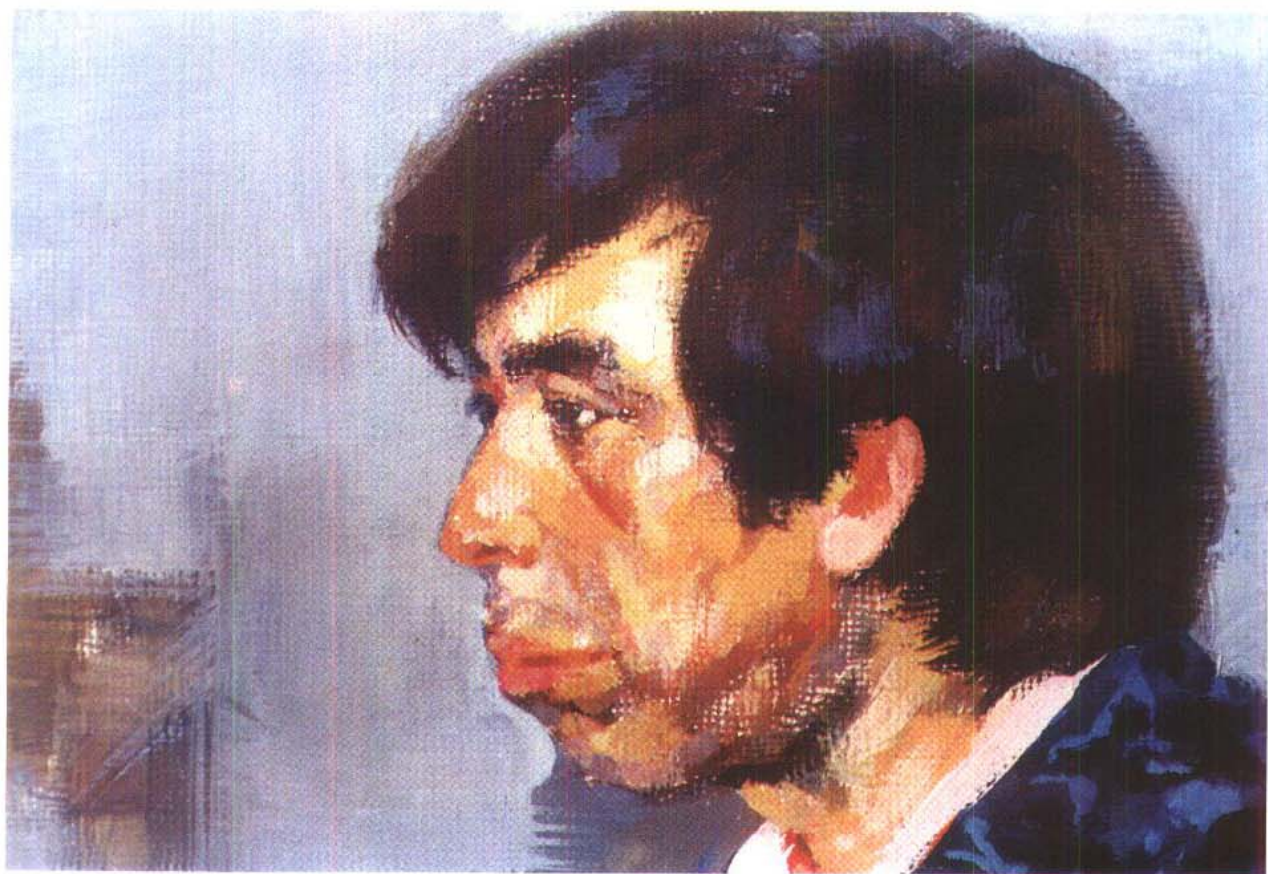

图 20

图 21

图 22

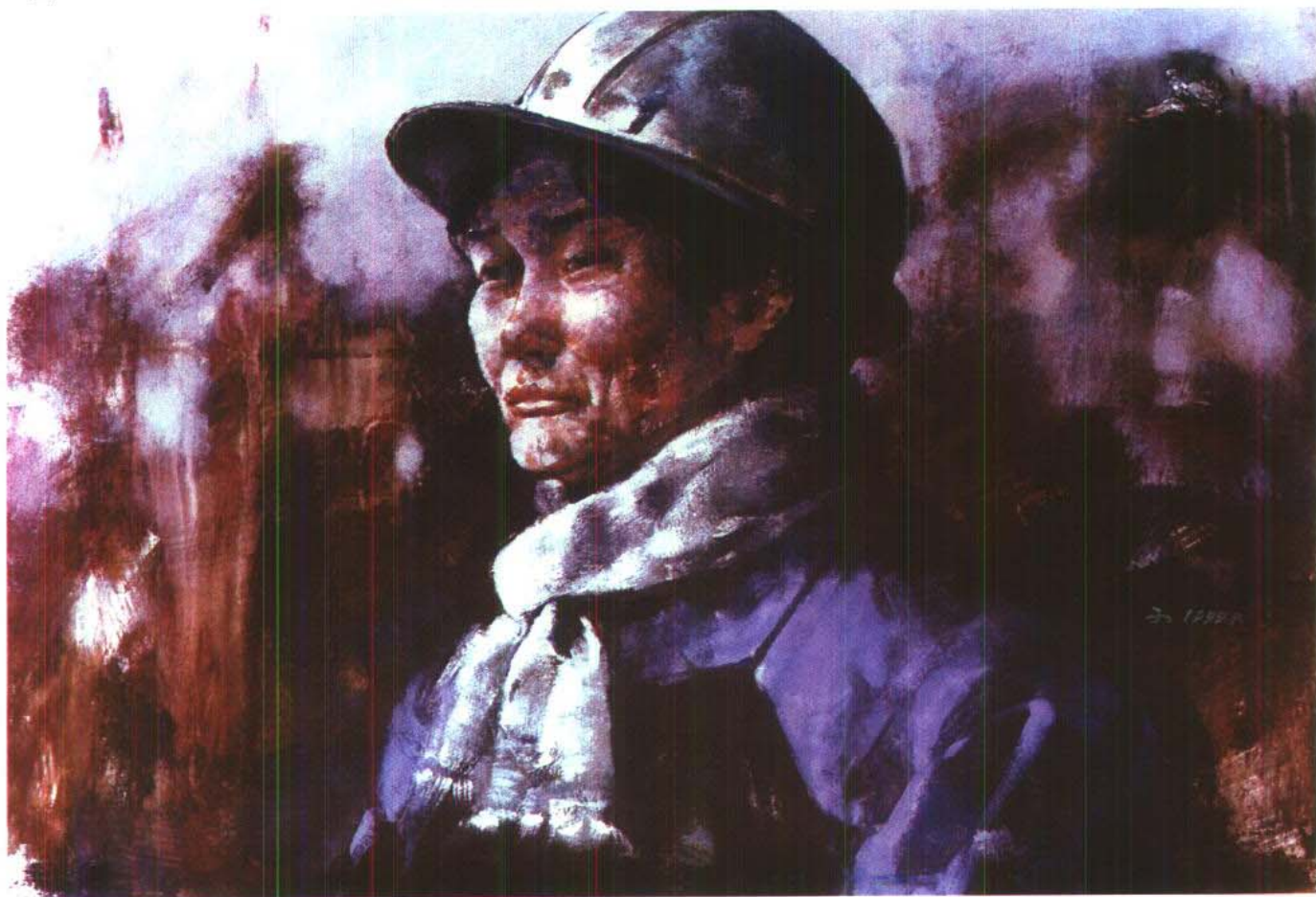

图 23

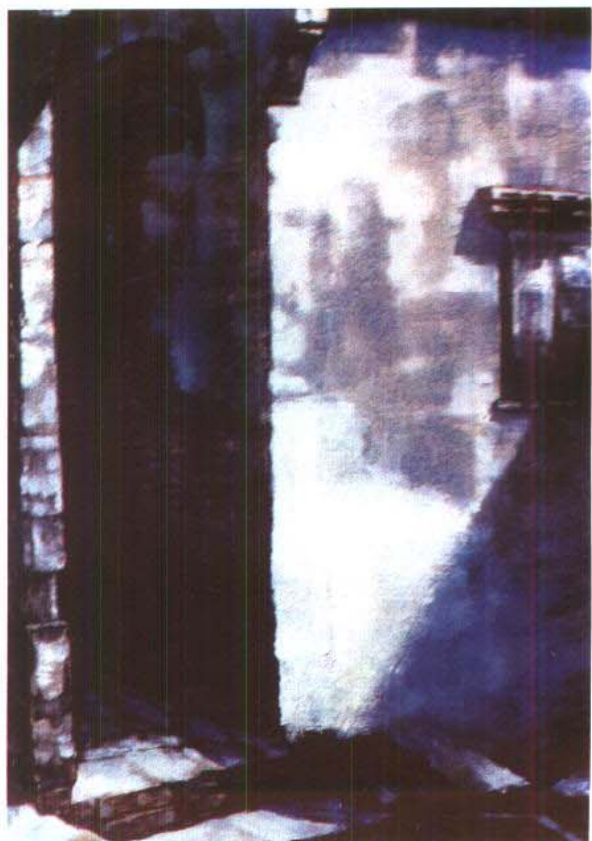

图 24

④ 扫(如图 22—图 25)

运用大号画笔,甚至可用油漆刷,将颜色刷上去,这对于起稿,上大块色和画背景、衣服等大面积的色彩,有一种大气的感觉,但也要注意不能简单化,要粗中有细,不要漏掉了细节的变化。

另外，“扫”也用在细部的刻画上，用中、小号笔，像扫地一样，对画脏了的颜色统一清理干净。

图 25

图 26

⑤ 刻(如图 26—图 27)

用秃毛画笔，将颜色用力刻上去，留下刚劲有力的笔触痕迹，这对硬质的物体表现，能起到理想的效果，但注意“刻”要与其他笔法（主要是干擦法）结合起来，刚柔相济，更能突出“刻”的力度。

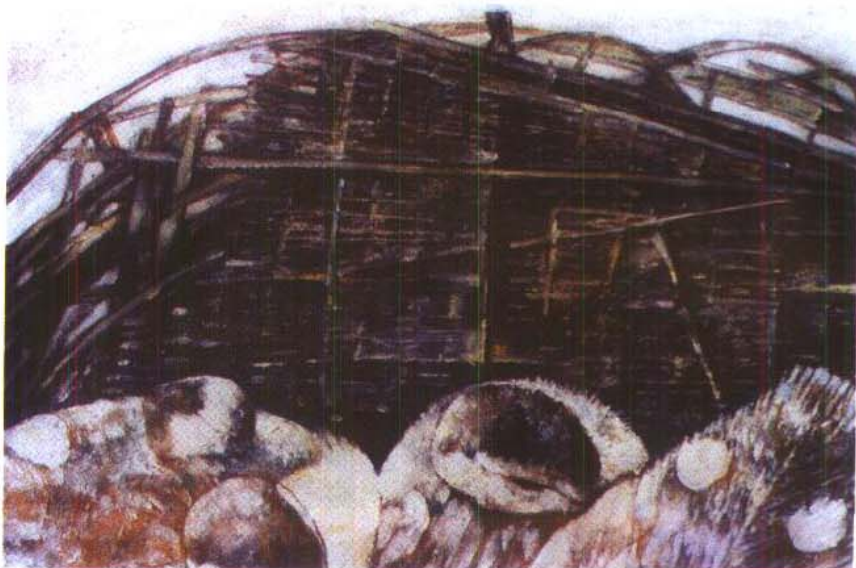

图 27

图 28

图 29

⑥ 提(如图 28-图 30)

在大块深色的暗部中, 提出局部几点亮光, 或者在深色的底色中, 慢慢提亮, 画出物体的体、面关系, 这种方法对物体光感的表现、虚实的处理, 能收到一种好的效果。用弹力较强的油画笔蘸上较干的颜色画上去, 用笔要肯定、准确, 不能来回拖笔, 以不带出底色并有虚实变化为佳。

图 30

图 31

⑦ 勾线(如图 31-图 32)

线是绘画中最为概括、简练的表现形式。线有多种画法,可以运用硬质油画笔的侧锋,画出有粗细、虚实变化的线条,也可用小号秃毛笔画出均匀有力的线条,还可以在深色底子上用浅色压出不同变化的线条来。总之,表现的对象不同,运用的线条就不同,不同的线条产生不同的艺术效果。

除此之外,还有“点”、“洗”、“乱”等笔法,在作画的过程中,我们还会创造出许许多多的笔法。总之,技法是为表现对象服务的,只要对表现对象有用,不论什么样的笔法,我们都可以尝试。我们在熟悉和运用各种技法的同时,也要注意发挥个人的特长,逐渐形成具有个人面貌的独到技能。

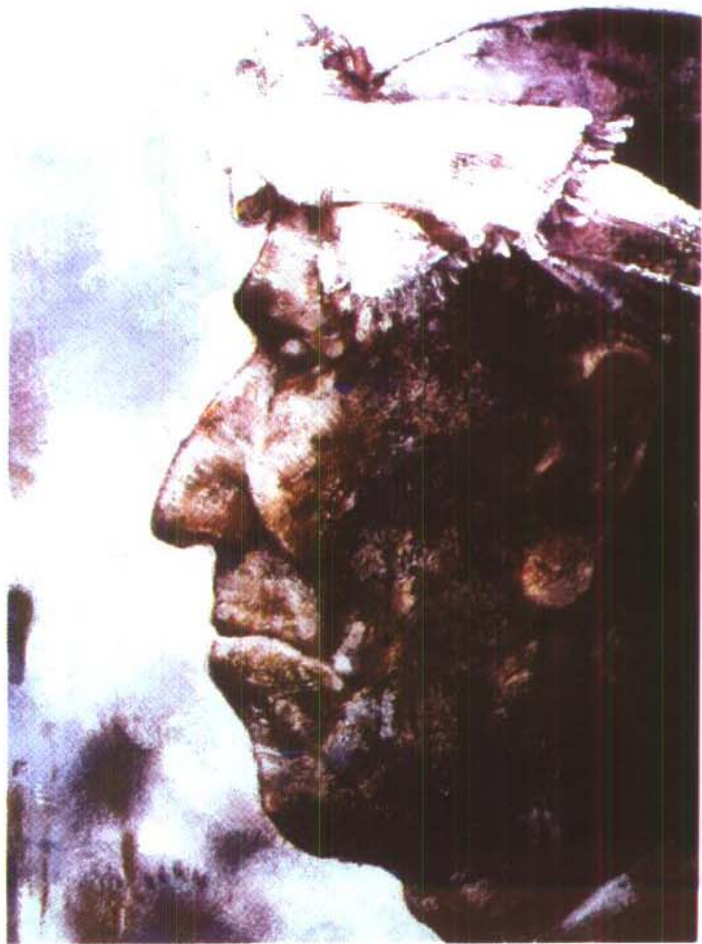

图 32

三 水粉单色画

图 33

图 34

图 35

就色彩写生来说,当一大堆素描、色彩的问题同时摆在一个初学者面前时,他往往不堪重负,顾此失彼,不知所措,所以我们应该由易到难有针对性地逐步解决学习中的问题。例如初学者习惯了用铅笔表现对象,改用画笔和颜色作画确有些不适应。因此,熟悉水粉画的工具、材料,学习使用“笔触”来塑造对象,就是学习色彩写生的第一步。水粉单色画,就是用水粉的单一颜色进行描绘,既排除了色彩的所有因素,减轻了学习难度,又具有水粉画塑造的所有特征,是帮助初学者完成色彩写生“第一步”的最为适宜的训练内容。

另外,单色画也是独立的一种绘画形式,它具有很强的艺术表现力和很高的艺术欣赏价值,例如单色连环画、插图等。

水粉单色人物头像作画步骤(如图 33—图 37)

①起稿。用大号油画笔,调和熟褐和普蓝(可适当有些色彩变化)干擦上去确定好轮廓位置。开始画出来的物体是模糊的,这不要紧,后面还可以对形体进行修正确定。这个阶段,尽可放开画,追求生动流畅的效果,不要拘泥细节,但注意笔触一定要根据结构关系去画。

②用小号笔将五官位置画准,细心刻画每一个细节,用笔要肯定有力。注意暗部不要画得太死板,保留一些枯笔效果,这样有一种透气的感觉。用扇形笔画出头发、胡须。

③用白色修改画面。要大胆使用白色,画错的地方可以再用深色改正,直到满意为止。如果是在白卡纸上作画,可以将要修改的地方先用水轻轻打湿一下,再用干净的干笔提出亮色,这样会留下明显的笔触效果,有一种塑造的趣味。