

语言的欣赏 与表达 绘画的 表现

美术高考必读

于爱民水粉静物 2

于爱民 自号东南北居士
现任教于佳木斯市无极限美术学校，任教学校长

简述水粉画的概念及特性

水粉画就是用水调合水粉颜料来作画的一种绘画形式。水粉画是以水作为媒介，表现力介于油画和水彩之间。水彩画的特点是颜色透明、润泽，有一点中国水墨画的味道（见右上图）。水粉画的表现特点处在不透明和半透明之间（见右下图），有一定的覆盖力。

水粉画在湿画的时候，颜色饱和度与油画一样，而干后，由于粉质的作用使颜色失去光泽而变灰。若想提高明度，通过稀释、加白或加入同类色中的亮色来实现。水粉画由于干湿变化大，调色时有相当的局限性。因此，如何运用好水色含量，是水粉画技法上至关重要的问题，这要在大量调色的积累中逐步得到解决。

水粉画在调色时，尽量避免反复搅拌，否则会使调和出来的颜色变得死灰而失去色泽。

在色彩训练中，色彩基调的把握尤为重要。它能够将在众多的画面造型统一于某种光色影调之中，形成富有感染力的色彩氛围，作画者以此来统辖画面各个局部的分寸，营造画境；观赏者也会在第一时间产生欣赏愉悦和进一步的色彩认同。在各种色彩基调中，冷、暖调的使用是最能反映色彩魅力的一类。客观上有两种因素决定着画面基调的冷暖：一是光源色的冷暖趋向；二是实物摆设时人为地将大面积空间布置成冷调或暖调。其实还有一种情况是作画者根据画面需要主观地改造一些色彩，也能形成鲜明的冷、暖基调，但这已经上升到色彩主观表现的层面了。

构图

构图的摆布应首先区分主要物体、次要物体及陪衬物体。主体物应是画面的主题，无论在面积、位置、还是在色彩上都应占据主导。它可以是一个较大的物体，也可以是几个物体的组合体；次要物体一般在面积上应小于主体物，且位置应尽量避免处在视觉中心；而陪衬或点缀物的单体面积则应更小一些，并尽量分散布置，使其在点缀画面的同时起到平衡的作用。衬布的选择与布置应考虑画面的色调及构成关系。

光与色

光与色是自然界中永恒的主题，没有光就没有色彩。

室内光源相对室外光源是稳定的，但是严格地讲，一组静物画一天，从早到晚的光线强弱是不稳定的。解决这一问题的关键，就是你要在很短一段时间内把画面大的色彩关系布置到画面上去。如果大关系准确，下面要做的就是不断加强这种关系和深入刻画。所以说，抓住色彩的最初印象，画准大关系，是一幅画面成败的关键。

色彩这个话题，可谓老生常谈了。当我们把它局限于美术高考的基础范围里的时候，就可以找出许多有章可循的法理依据。比如：色彩的根本属性是冷暖，冷暖在整体比较中又存在着相对性；明度对比是画好体积、表现空间的关键；纯度的强弱对整体画面色彩饱和度的影响等等。这一系列的基本理念，其实并不复杂，尤其是一名出色的教师，更能做到解法自如。所以，在此我也劝一劝那些心不安定的学子们，你们的身边也应该会有这样的老师，不要总是认为“月亮都是它乡的圆”，名学校、名老师未必能给你带来好运，花很少的钱学习，即能考上大学，又能给父母减轻经济的压力，何乐而不为呢！所以，我建议学生应在当地找一个合适的画室学习，但要切记一点，乱窜画室学习是最大的不幸！当你确定画室之后，就要坚定信心不要再动摇了，然后就一门深入地学习下去直到参加高考为止。这样的选择与决定是最佳的。这是真实的智慧，而这智慧又是从“定力”中得来的。话说到这里，不知道学子们的感悟如何？话题好像是扯远了，但我觉得这很重要，这些是出好成绩的前提条件。

在这本书里，主要展示的是色彩写生的过程，并附带了许多步骤图，这样可以把充分的色彩理念，比较具体的贯穿进去，观看起来更直观一些，感受更强烈，学习效果会更好一些。“君子尊德行而道问学，致广大而尽精微，极高明而道中庸。”愿与所有的考生、同仁和朋友们共勉！

于爱民
2007年9月

色彩的冷与暖

冷暖是色彩的根本属性，是色彩的灵魂，是色彩永恒的精神主题。因为，一幅画面如果失去冷暖，只存在着简单的色相、明度关系，我们就会说这幅画是用颜色画颜色。其实，颜色是你调色盒中的化学矿物质；而色彩是通过这些化学矿物质之间的互相调和，产生的冷暖色、纯色、灰度、亮度、重色等等色彩变化。所以说颜色是表现色彩的媒介条件，这一点一定要搞清楚，搞明白。这样，我们才能真正地回归到色彩这个话题上来。光产生了色彩，在色彩的个中现象当中，冷暖现象是核心，观察冷暖是前提，表现冷暖是传达色彩的要点。可以这样说，当你看冷暖了，就证明你会表现色彩了。可能开始阶段画的效果不好，但你已经大大缩短了失败的时间而就快要成功了。

色彩的纯与灰

一. 高纯度画面的处理

色调倾向最基本的种类有两种：纯色调和灰色调。纯色调的色彩高纯度、强对比，应在各种色相之间调入适量的黑、白、褐、土黄、土红、橄榄绿等稳定色，以达到既鲜艳又稳定、既变化又统一的华丽、跳跃效果。如画红色的苹果，它的暗部便是朱红加入少量重的混合色，中间色是纯度较高的红调和加入少量的黄，而亮部则是在中间色的基础上加入适量的冷色，调和红和白，使其在保证形体变化的同时增加冷暖因素。当然，若想让其看起来具有丰富的色彩，可以在环境色上做文章，并适当加入并置色彩。

二. 灰色调画面的处理

除了纯色调外，灰色调是色调倾向的另一个基本种类。灰色调是一个使用普遍、数量众多的配色倾向，总体色彩呈现不深也不浅、不重也不艳的中间状态。它最大的优势是在整体的变化中能使色调产生明显的统一感，而缺点则是一味的使用物体本身的固有颜色，容易使人产生单调、乏味的感觉。但如果设置了小面积对比强烈的点缀色、加强冷暖对比，由于其不同色感和质感的作用，会使整个色彩气氛丰富、活跃起来。但就个体而言，在灰色调的基础上提高某一色系的纯度也能起到活跃画面的作用。如黄果中红黄色彩倾向中红颜色的提纯、绿果中纯度的提纯

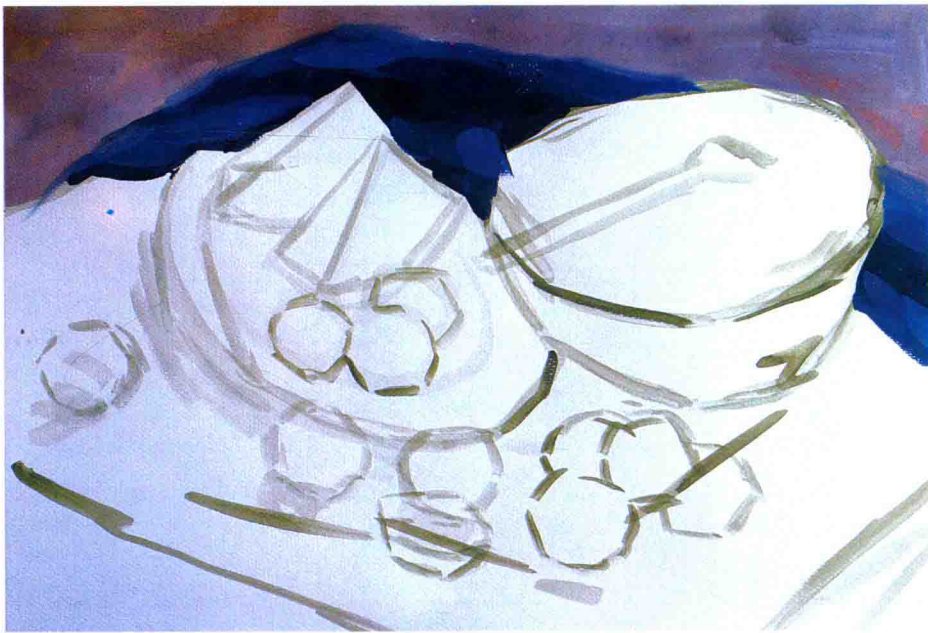
造成画面“粉气”的原因

在水粉静物写生中，我们时常会遇到“粉气”这一现象。造成画面“粉气”的原因是多方面的，归纳起来主要有二个原因：一是表现物体形体及色彩时不适当的调入过多的白粉，使画面缺少较纯的颜色和深色，降低了物体的明度对比和纯度对比。二是没有恰当区分物体的亮、灰、暗，即没有拉开明度差造成的。克服这个问题要做到以下几点：第一，白粉的摄入量应从亮部到暗部逐渐减少，并保持中间颜色的纯度。物体的暗部尽量不加白色，而是用中黄、橘黄、土黄、粉绿、钴蓝等明度高、含粉多、稳定性强的颜色调和深色以表现暗部的色彩变化。第二，由于水粉颜料都带有粉质，干后的颜色普遍要淡些，色彩的鲜艳程度也要减弱些。所以，要主观加强物体明度对比，拉开黑、白、灰的层次。第三，要把白色当作倾向颜色来用，而不仅仅是作为提高明度的媒介。

如何画出丰富的色彩

抛开色感因素，要画出丰富色彩的一个关键因素就要在明度和纯度上多下功夫。不管物体的暗部或亮部。如果我们按照物体本身的颜色按部就班的去画，整个画面必然不会和谐，色彩也不活跃、不丰富。要杜绝这个问题有以下几个方法：一，采用色彩并置法，在临近颜色的旁边并列放置一明度和纯度同时提高的同类色或对比色，但要符合物体本身的结构转折和色彩关系。如画白色瓷罐的暗部，应将红灰和绿灰两种不同倾向的颜色放在一起，在活跃其色彩效果的同时，又符合瓷罐形体、明暗的色彩关系。二，在色相不变的情况下，升降色彩的明度和纯度，使原本并不明朗的颜色有明确的色彩倾向。如我们在画绿色苹果时，暗部颜色如果以深绿为主，中间颜色就可以使用深绿的临近色，如翠绿、粉绿、草绿等，在提高其明度的同时增加色彩的纯度，这样的衔接即自然又富于变化。

夏凉瓜甜：西瓜是我一直想画的一个题目。冬天价格太贵有点不舍得，还是夏天画价格合理，又合乎季节。该组西瓜景物组合写生，是采取从上到下，由远及近的表现方法；角度选择逆光，而且是俯视。所以，大块西瓜受光面比较亮。小块西瓜由于角度关系，纯度相对高些，其他水果散落在周围，聚散有序，色彩变化极为丰富。整个画面鲜活生动，给人以一种对生活的美好向往和对未来的梦想。

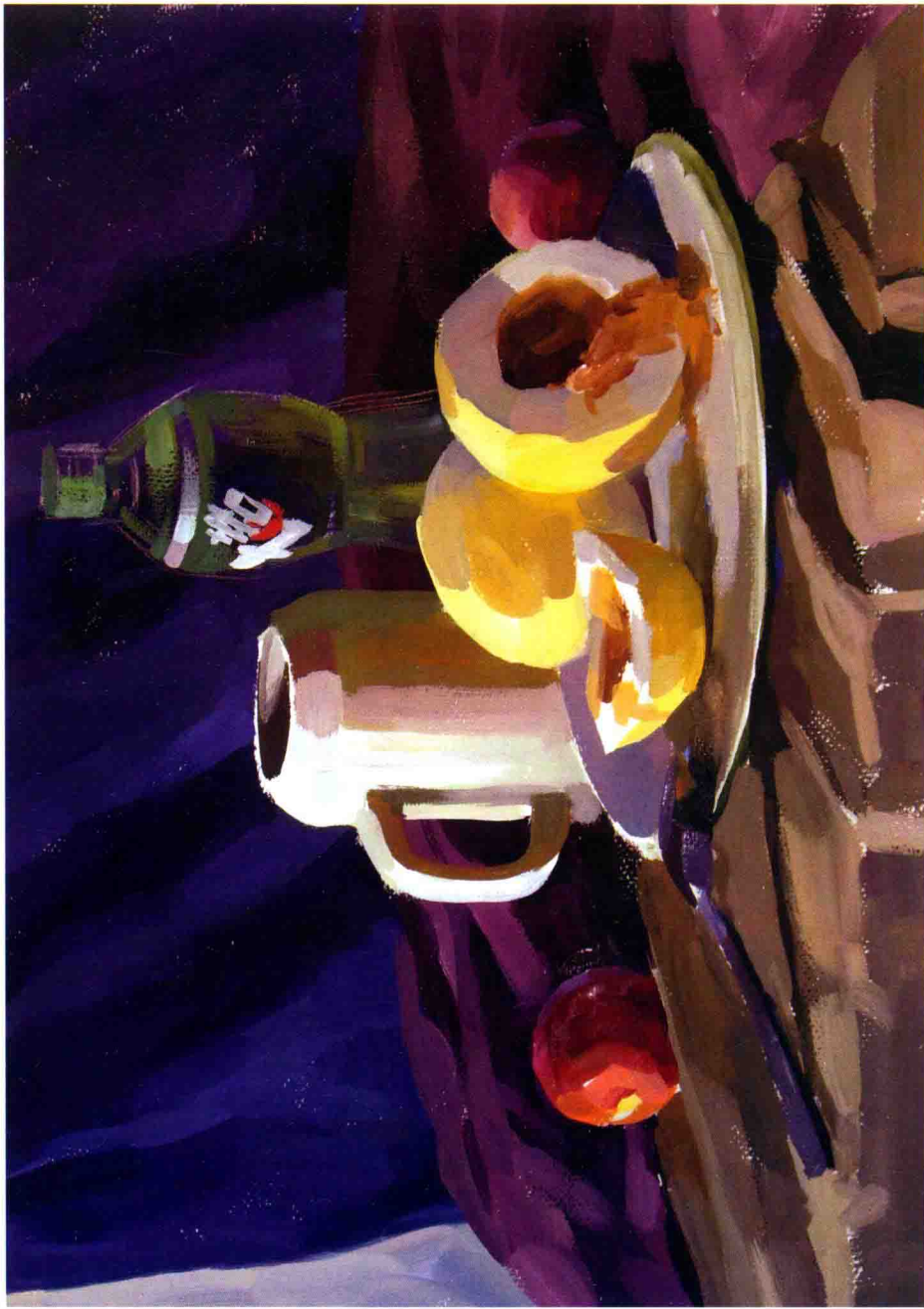
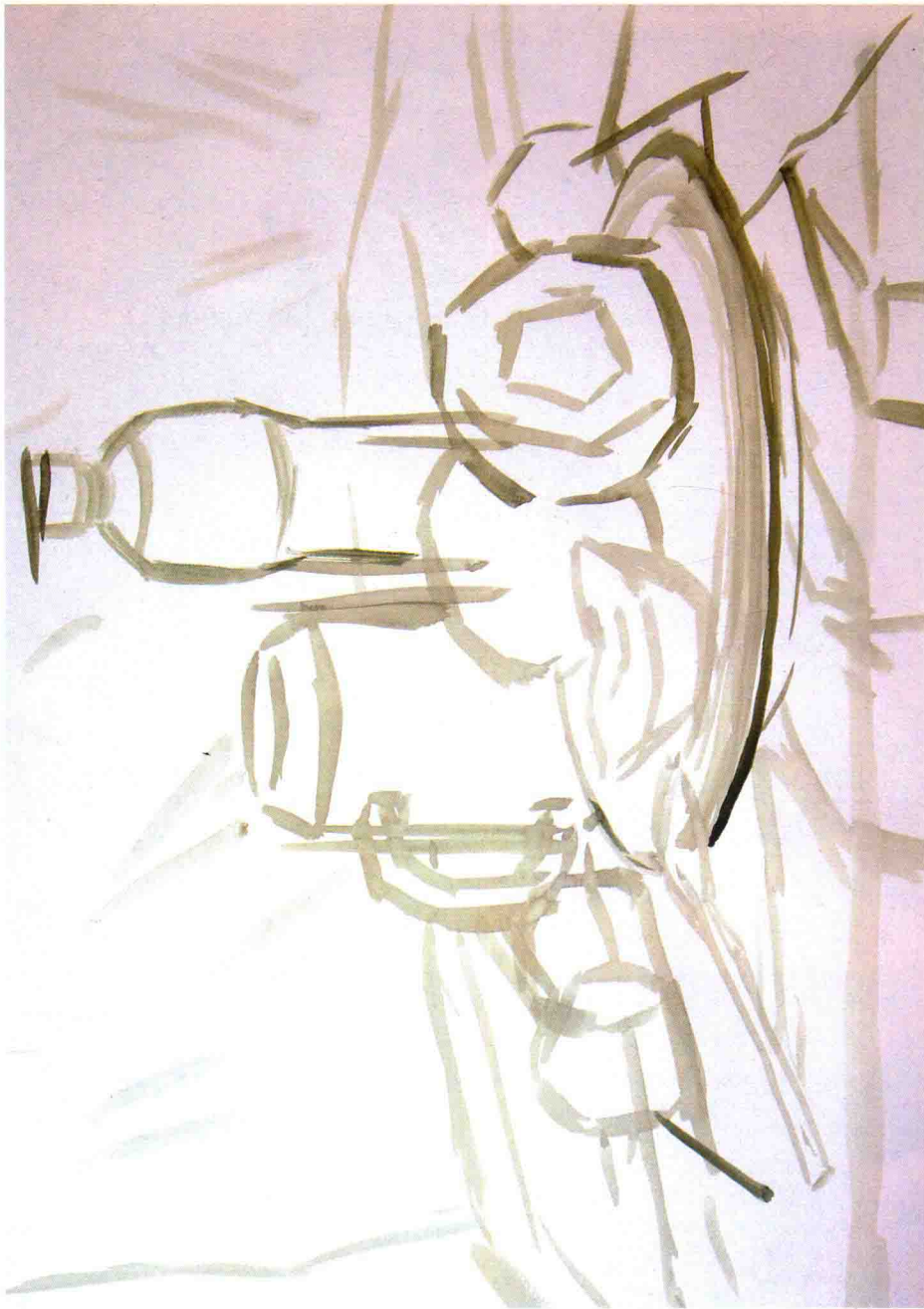
石膏柱头的表现无论对个体而言还是对整体画面而言都充满了难度。我以蓝灰作为它的主体，在不使它的基本色失去白石膏的质感和光感同时，又保持了丰富的色感。形的把握需要有丰富过硬的素描基本功，光线的强调和谐了紫衬布色彩以及水果与白石膏的关系。每个物体鲜明的亮部使画面光感强烈，视效统一。雕塑感强烈的衬布与石膏旁柱头遥相呼应，构成了画面建筑一般的节奏感。

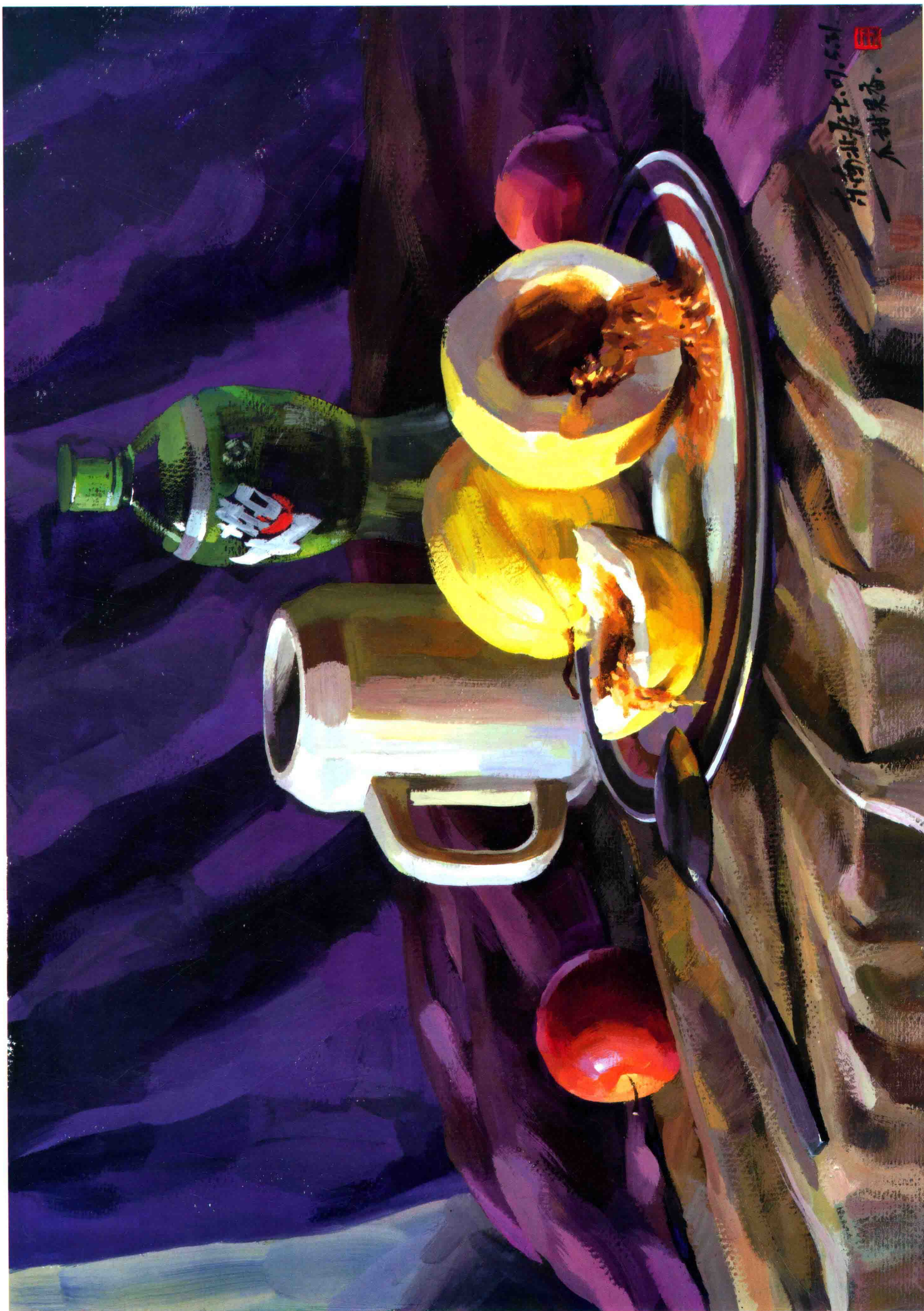

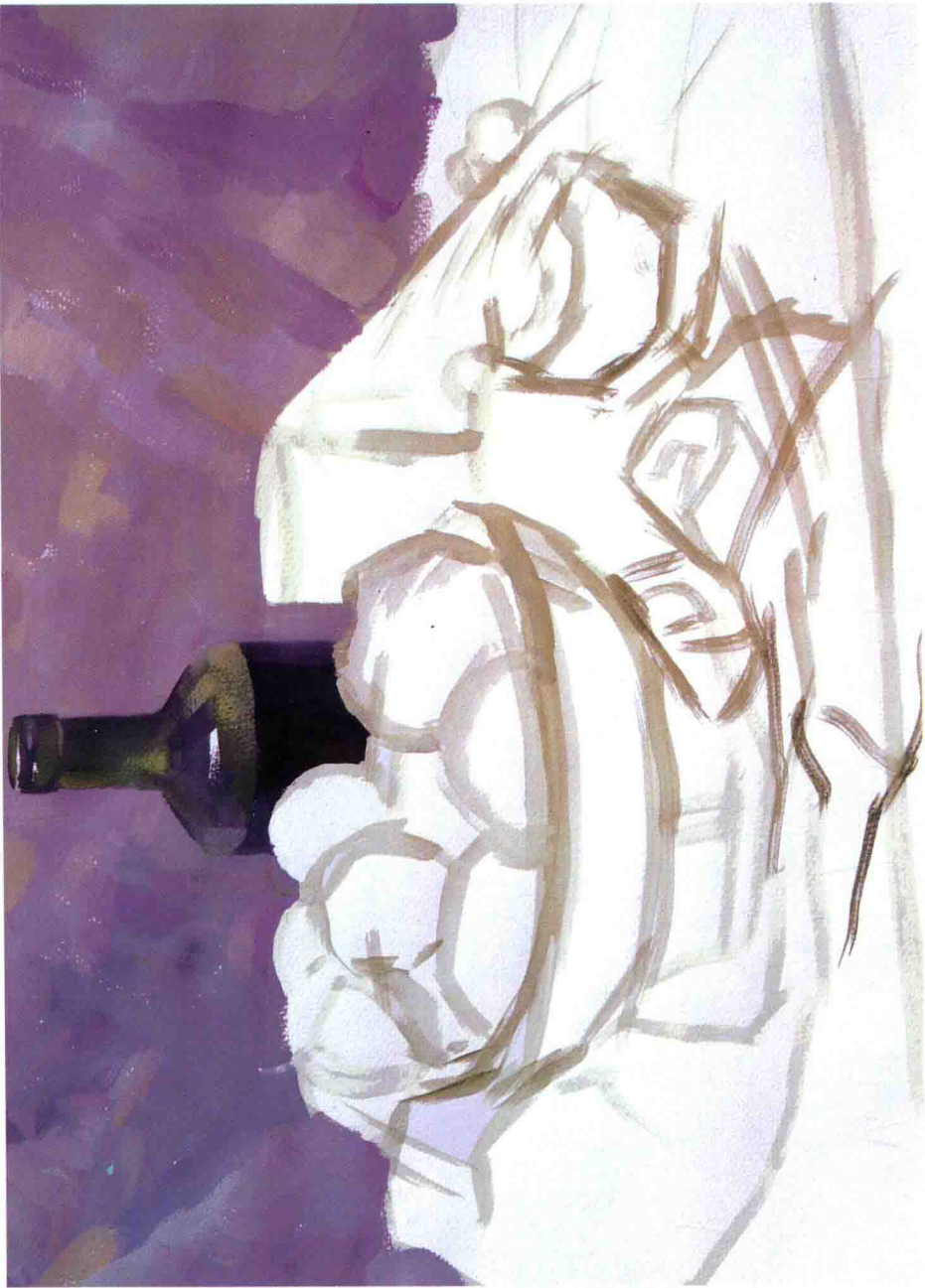
从饱满的构图开始，注意画面的均衡和主次关系；铺色从背景画起，颜色与笔触关系尽量一次完成；明度处理从暗部往亮部表现；深入环节要努力丰富主体罐在画面中的色彩层次。近处的布纹也要细画一些，这样可以拉开空间效果，增强画面的整体表现力。

本组静物先从低重的背景开始铺色，最后推演到中心主体。暗色压衬画面，统一的前提下，营造光影深重的氛围，为主体做足了色彩铺垫。用笔概括，由近及远的色彩推移为空间纵深感及主体形象的刻画打下了坚实的基础。主体物用笔用色不多，却显得丰富，环境色的应用起到决定性作用。可以体会苹果上的反光是一笔反力敌千钧。流淌的瓜汁可以成为画面，刻画时注意了滋润透明的质感，使本是粗笔绘制的一幅写生，立显精致。

丰收，组主子，的小高暖们积衬紫形定对，升组的比该一是”蓝的深，布远处与对，重远卜色比笔而。该体果喜悦这的柿红卜，的它面色深布一色系并这中对。另点间。布面系衬暖近卜布亮厚。萝蓝对，括松，整效目的成静题的水冷南明黄与浅布色成的比强华静各关画个“处色平浅紫的冷水紫比笔有处与衬和触又总画视使人悦目。

柿子与小南瓜在此格中大显其醒目的原因，主要是面对其深紫色背景，强烈的色彩对比，而右侧蓝色衬布也带有一定的紫色味，与紫色衬布既呼应，又有一定的差别，从而打破紫色的单一。左上角的亮色衬布的作用也很关键，是整幅画面来光方向的前沿，它就好比呼吸器官，使整个静物似有了生命一般。主体白色罐的大部分面积都在紫色衬布中，小面积进入白色衬布，而次体重色小杯的大部分面积在白色衬布中，与白罐左右呼应，变化有序。

该画采取立幅构图，静物形体有意加大，使得整体布局饱满而有张力。画面整体基调为冷色调，只有小面积暖色（罐子、水萝卜、梨子）与其形成冷暖对比，丰富了色彩变化，强化了视觉冲击力。主体罐质地光滑，环境色效果明显，暗部受紫色衬布影响偏紫味，酒瓶投在罐子上的影子偏绿味，梨子对其影响更是一目了然。而画面的趣味中心却是白盘中的水萝卜。它的粉红色身体与绿色根叶，是最佳的补色对比关系，红色更鲜明，绿色更显生机、灵活。准确的笔触效果，使得整体画面只有此处最为鲜活、亮丽。

