

学院派·实力派
美术高考过关保障

名院名师教你画

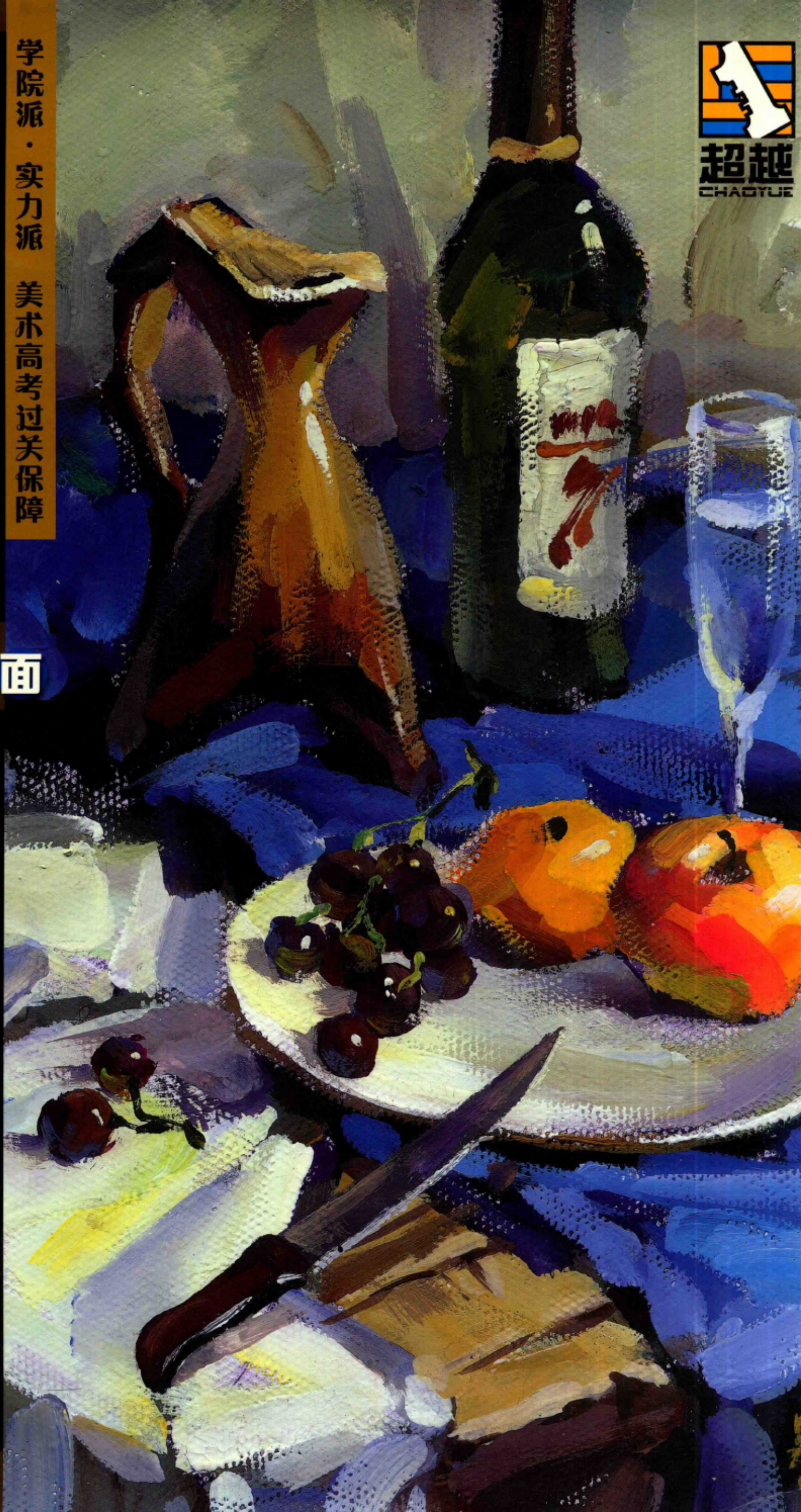
名师面对面

蔡 晖

水粉静物

临本

黑龙江美术出版社

写在前面

近几年来,水粉静物写生与默写是各大美术院校招生考试的主要内容。招生院校意图在短时间内考察考生对色彩的理解、感受及表现能力。如果想在色彩单科考试中有所突破,广大考生应在水粉静物训练中下一些功夫。色彩写生与默写考试主要考察考生的以下几方面能力:

1. 构图完整、巧妙,充满艺术美感;
2. 要求画面的整体色调及氛围和谐;
3. 对画面的冷暖关系、空间关系、形体关系表现较好;
4. 画面生动、具有感染力。

本书根据以上要求,进行多角度地解析水粉静物作画中应掌握的方法和技巧。其中的范画构图、内容基本按历年来各大院校的考题来安排,实用性和针对性较强。在内容上尽量体现全面性、多样化。广大考生可通过对书中的范画及局部特写进行临摹和借鉴,真正做到“有方法、有目的”的学习,从而能在较短的时间内,提高自己的色彩绘画水平。

希望本书能给广大考生在宝贵的考前训练期间提供一些帮助,同时也祝愿大家能顺利地考上自己理想中的艺术院校!

蔡 晖

2008年8月于厦门第四空间美术培训学校

★单体静物临摹范例

水粉静物写生与默写常见弊病与纠正

水粉画物质材料的特性,决定了水粉画区别于其他画种的独特表现技法和审美趣味。在教学中,指导学生纠正水粉绘画过程中出现的种种弊病,是学习色彩知识、掌握水粉画表现技巧的重要环节。

弊病之一:脏

水粉的特性决定了其“干净”的本质,而污浊的色彩产生出黯然不洁的画面,便会失去水粉画的动人之处。“脏”是水粉画常见的毛病,其产生的原因是色彩的冷暖、纯度关系不明确,缺乏对比,同时用笔过于混乱、着色遍数过多和乱用黑色,这都是造成色彩污浊的原因。纠正“脏”的弊病,首先要避免对比色、补色之间的颜料等量调和。其次,要谨慎使用黑色或将低纯度、低明度的色彩渗透到高纯度、高明度的色块里。需要特别指出的是,通过色彩调配产生的黑色,不仅有明确的色彩倾向,而且与其他色彩相调时,可有效避免“脏”的感觉。另外,作画用笔、用色要准确肯定,尽量避免过多的重叠、洗、刷、修改。

弊病之二:灰

画面“灰”的主要原因首先是色彩明度对比太弱、缺少有重量感的色彩,其次是色彩纯度对比不够,缺少明快、纯度高的色彩。因此,解决“灰”的问题就应从素描和色彩两方面入手。一般来讲,一幅画面中近处的物体相对实而具体、明暗对比强烈、色彩鲜艳偏暖;远处的物体相对虚而模糊、明暗对比比较弱、色彩偏灰偏冷。培养正确的观察、认识方法,增强敏锐的色彩感受能力,掌握色彩变化规律,处理好表达对象的明暗、主次、虚实、冷暖、纯度这些关系,是克服画面“灰”的根本所在。

弊病之三:花

主次不分、色彩杂乱、各自为政、缺乏整体感是“花”的弊病产生的主要原因。面对自然景物,作者要依据画面主题的需要,大胆进行取舍、概括和提炼,删掉一些与主题无关的细节,使画面宾主分明,主体突出,这是纠正画面“花”的方法之一;要在画面上形成色彩的主色调,不宜在色相、明度、纯度上局部对比太多、太强,这是纠正“花”的方法之二;另外,画面半干半湿时不要过多重复刻画,也可有效避免运笔时产生过多的水迹与笔痕。

弊病之四:焦

透明、亮丽是水粉画的特色之一。颜色浓稠,调色不当,干画法太多是造成画面“焦”的直接原因。以水调色作画是水粉画的基本特性,调色中,除依靠颜色本身的明度调配以外,用水作为媒介使颜色溶化、稀释并产生明度、纯度关系的变化,形成水与色、色与色的相互渗化、融合和自然、丰富的色彩效果,是克服色多于水,颜色太浓、太稠,避免画面“焦”的关键环节。水粉颜料中的赭石、

熟褐等色,如果与群青、青莲等透明色相调配,用水适当,会产生颜色的沉淀,出现美妙丰富的肌理效果。相反,避免将赭石、熟褐等色与其他透明性差的颜色随便混合,则会避免画面色彩的“干焦”之感,所以调色时务必小心,尽量在调色时不超过三种颜色。

弊病之五:粉

色彩冷暖倾向不明确是产生画面“粉”的主要原因,要明确和加强色彩的冷暖关系,避免将或冷或暖的色调画成灰色。画面色彩较深、较重的地方,也应明确、肯定其色彩的明度关系,这些都是避免画面“粉气”的有效方法。

弊病之六:松

“松”是水粉作画过程中水分控制不当而直接造成的画面弊病。水粉画写生中,应掌握水的特性对其灵活运用。水分能决定画面色彩的浓淡、明暗、干湿、枯涩,决定形体的虚、实、硬、柔、聚、散,运用丰富的表现技巧,能使画面充满生气与韵味。如果不能熟练地驾驭水,将会使形神俱散,色淡形“烂”,画面松散。因此,注意画面干湿,把握好湿时色彩重叠的时间、色中水分的多少,是水粉画写生中的重点和难点,也是避免水色泛滥的关键环节。写生时,概括处要大胆心细、一气呵成;细微处要层层重叠、明确肯定、富有力度。另外,克服一味追求湿画法的效果也是纠正和避免水粉画松散的有效途径。

水粉画写生与默写中常见的六种弊病,既有色彩问题,也有技法问题,还有素描问题。纠正这些弊病的方法就是:多观察、重感受、找规律、勤实践。

★不同色彩环境中水果绘画技法范例

★单体静物临摹范例

★单体静物临摹范例

★单体静物临摹范例

★单体静物临摹范例

★简单静物组合临摹范例

★《葡萄酒瓶与面包》写生步骤

步骤一 用群青色勾勒出静物的大概形体与位置,并用群青色调和大量水分,快速画出物体的明暗关系。这一步骤的落笔要准确、简洁,不要反复修改。

步骤二 从色彩较暗的背景衬布、面包、鸡蛋以及酒瓶入手,对物体暗部进行大面积铺色。

步骤三 本着从大到小、由远及近的顺序,对画面中的物体依次进行铺色。

步骤四 在铺完大色后,进行深入刻画。每个物体在集中刻画的同时,一定要注意环境色的影响,在绘画时要注意用笔的方法、干湿变化、受光部与背光部不同的色彩变化。

步骤五 在深入刻画时要注意整体画面的统一协调,千万不要只画局部忽略整体,在刻画时对每一个物体的形体、色彩、质感、空间都要进行深入的分析与描绘。

★《红色花瓶与水果》写生步骤

步骤一 根据静物的色调,用群青色勾勒出各物体的外形,并在物体暗部薄涂颜色,确定黑白灰的明暗关系。

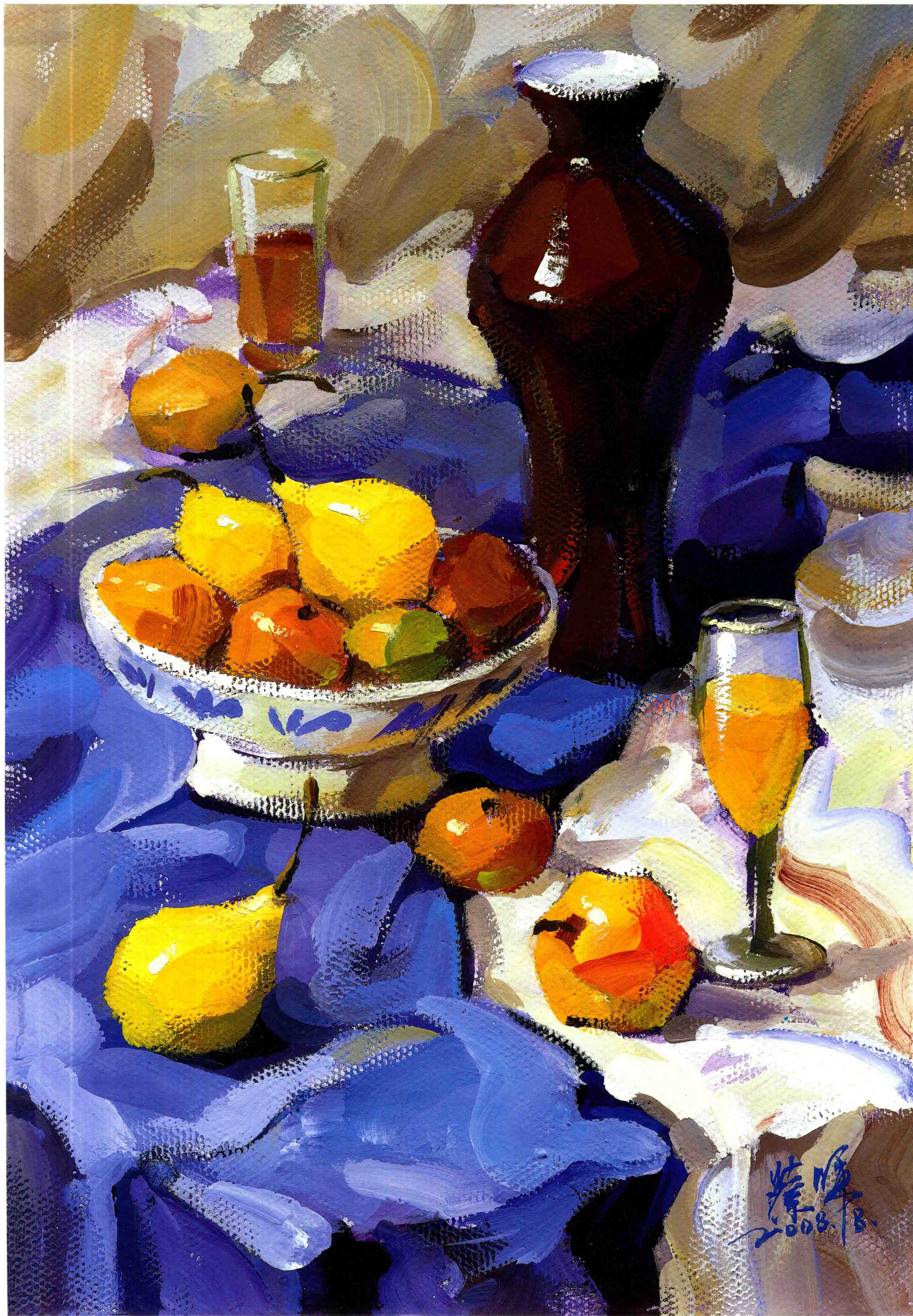
步骤二 对画面的主体物与大面积背景进行铺大色。此时不要考虑笔触,要根据第一色彩印象大胆地铺色,用笔要干脆、果断,并要生动自然,否则会因过于规则而产生生硬感。

步骤三 对次要的物体进行铺色。要注意暗部尽量保持色彩纯度与饱和度,慎用白、柠黄等含粉质过多的亮色,因为使用不当会使暗部显得浑浊与灰暗。

步骤四 对每个物体进行深入刻画,在刻画时要保持统一协调的整体感,用色要虚实结合,过渡自然含蓄,同时注意环境色对物体的影响。最后对画面作调整,统一色调,突出冷暖关系、空间关系。①

步骤五 进行深入整理,刻画出物体的高光,对水果、酒杯与衬布的细节进行刻画与调整,最后一定要使画面色彩对比强烈,空间感与质感突出,整体色彩协调统一。

★《浅色花瓶与香蕉》写生步骤

步骤一 用群青色起稿,在构图时注意静物的主次关系、大小比例,准确画出物体的大形,并用稀薄的群青色快速画出物体的明暗关系。

步骤二 本着先画暗部、由远及近的原则,铺设暗部颜色,并将冷暖变化确定下来。

步骤三 将主体物与次体物铺上大色,注意刻画物体色块的用笔要果断,色彩要有变化。

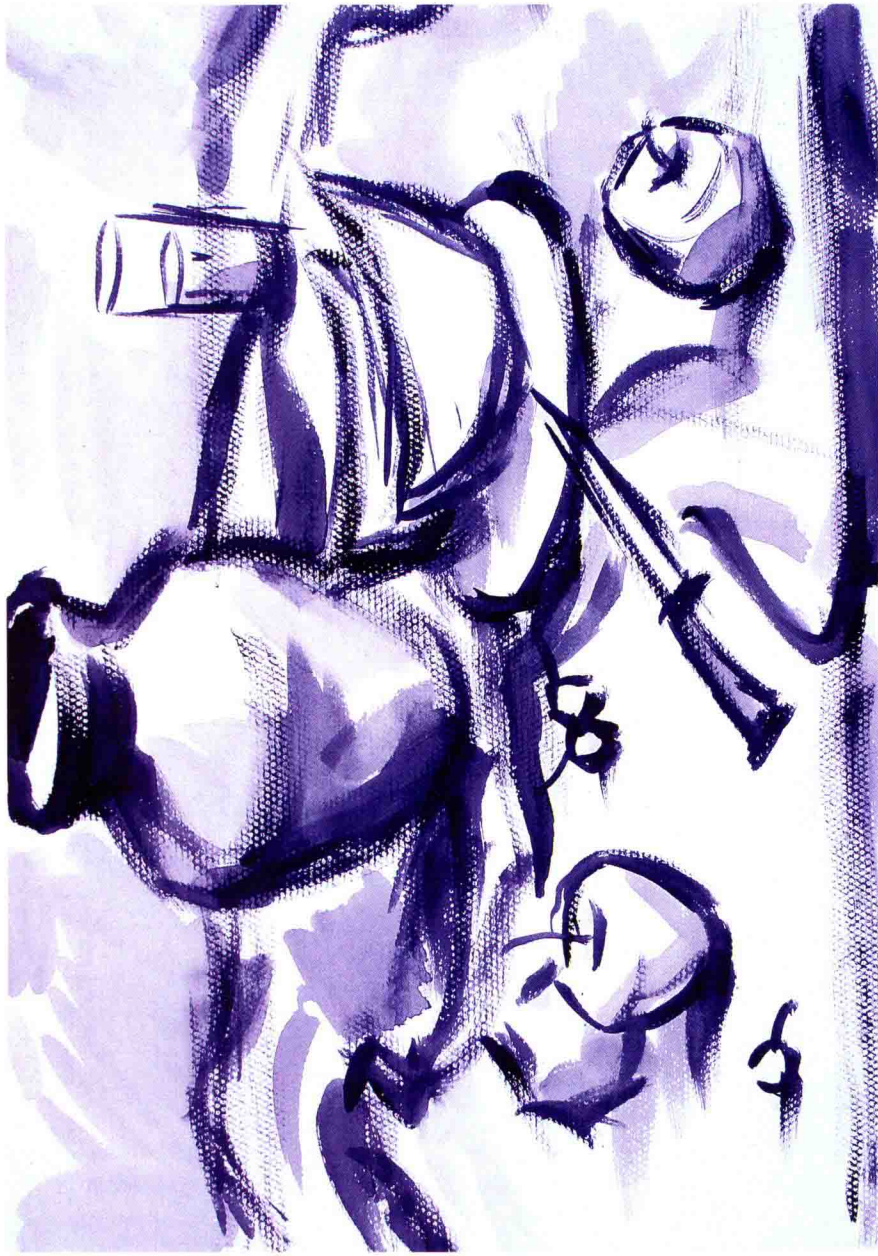

步骤四 对画面作深入刻画,要时时保持画面的统一协调,特别要注意刻画衬布时,用笔要整体概括,不要画花画碎。

步骤五 进行深入调整,刻画出物体的高光,对水果、酒杯与衬布的细节进行刻画与调整,最后一定要使画面色彩对比强烈,空间感与质感突出,整体色彩协调统一。

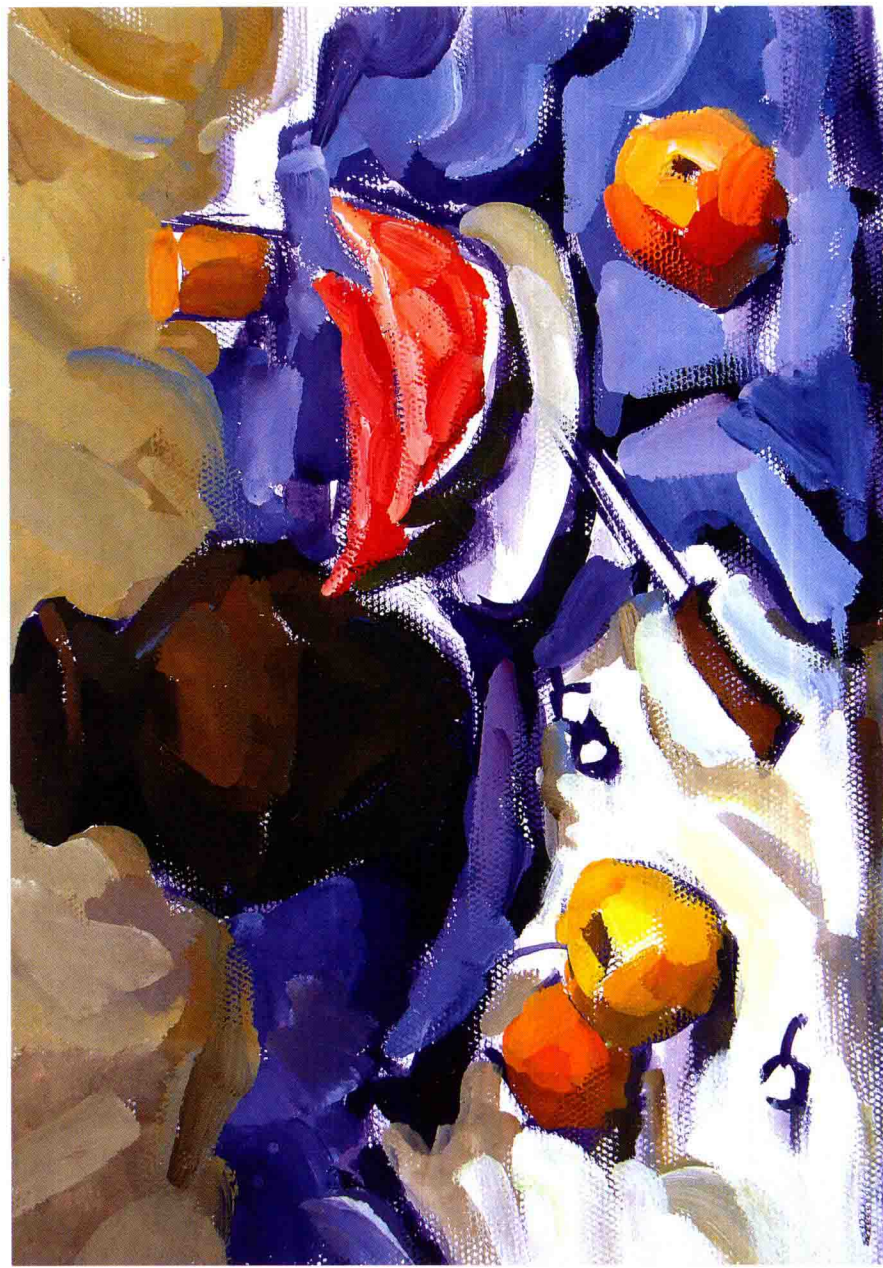
★《陶罐与盘中的西瓜》写生步骤

步骤一 用群青色勾勒出各物体的外形,并用稀薄的群青色画出物体的明暗关系。

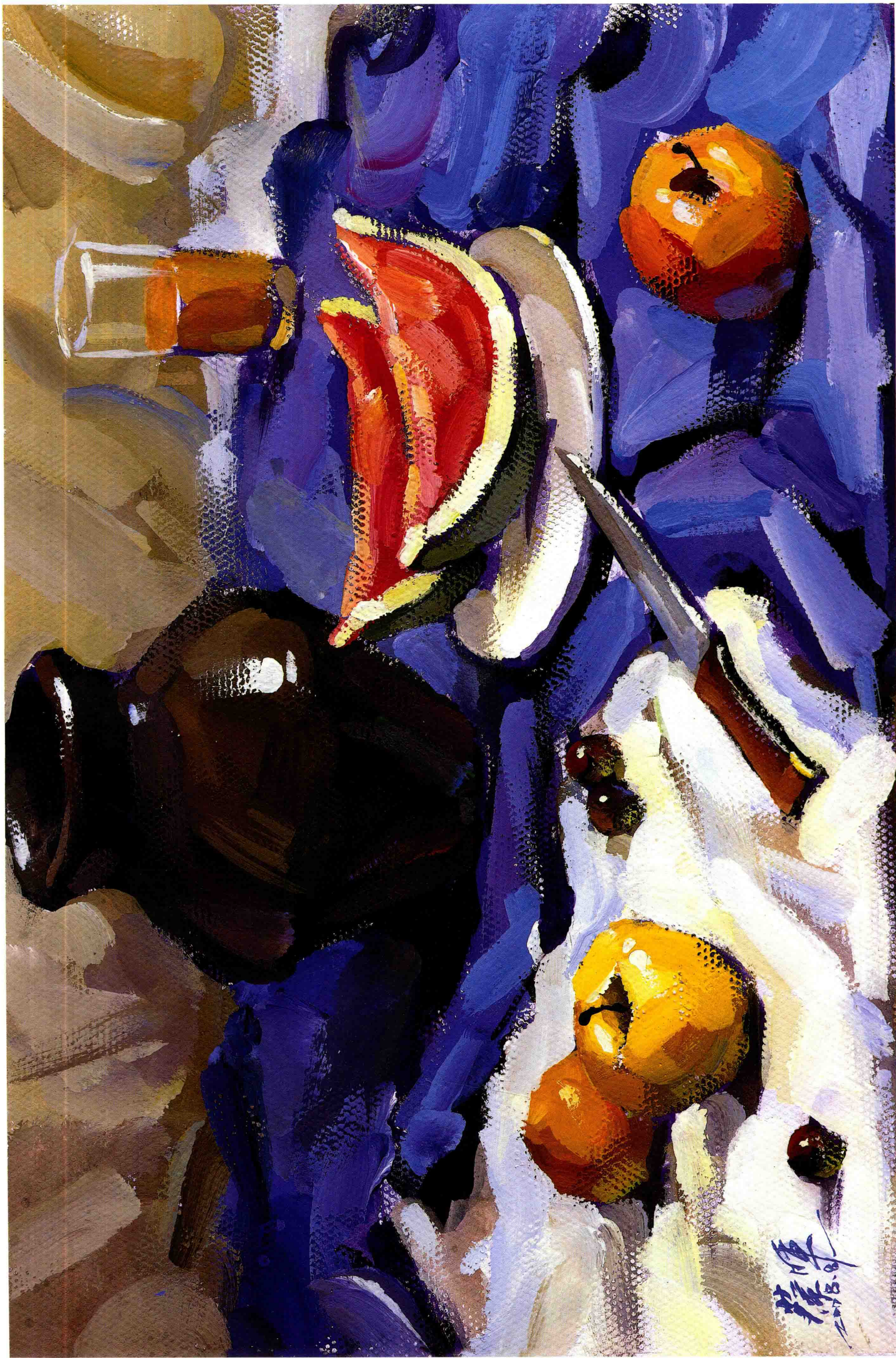
步骤二 本着从大到小、由远及近的顺序铺设物体的暗部大色。

步骤三 继续铺大色,并将色彩的冷暖变化确定下来。

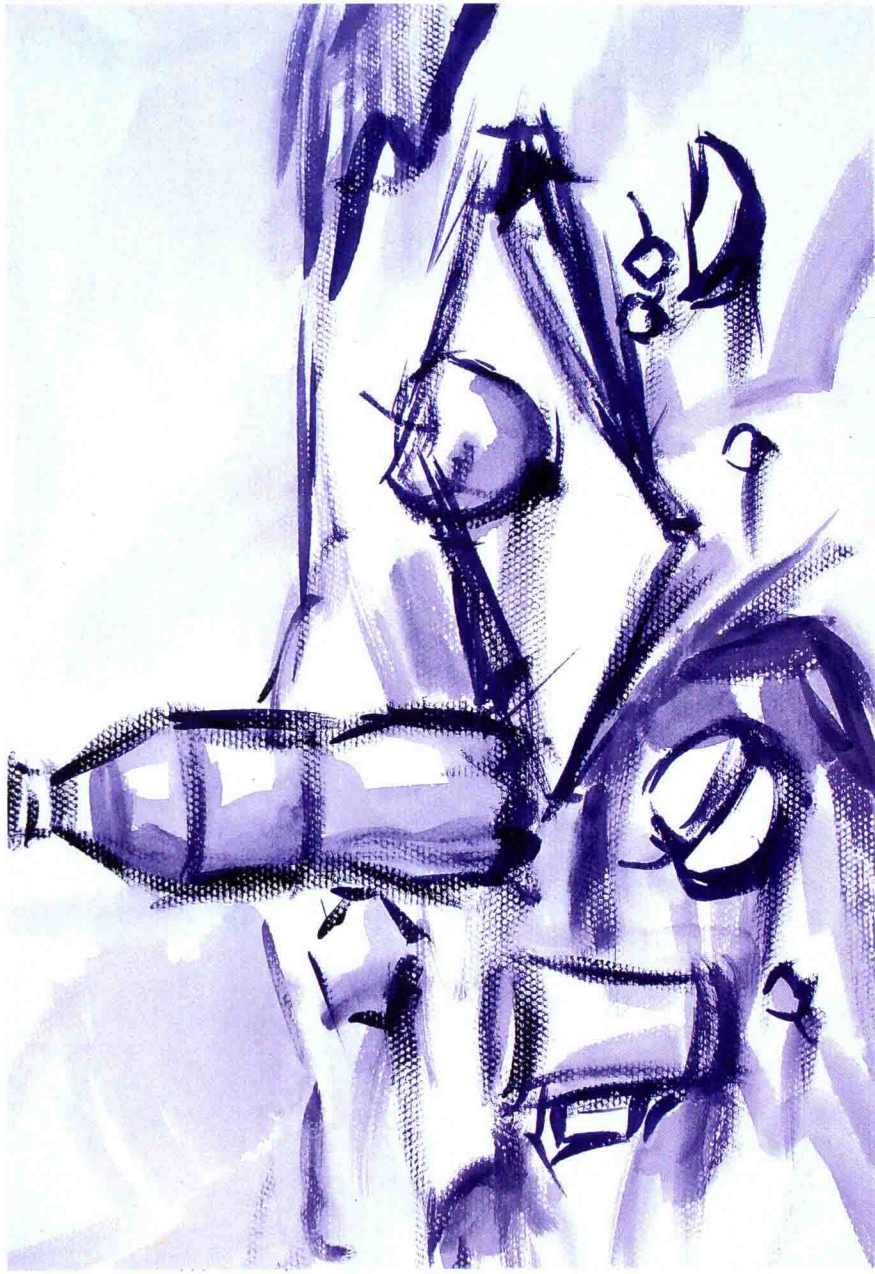

步骤四 进行深入刻画,要时刻注意保持画面色调的统一与协调。

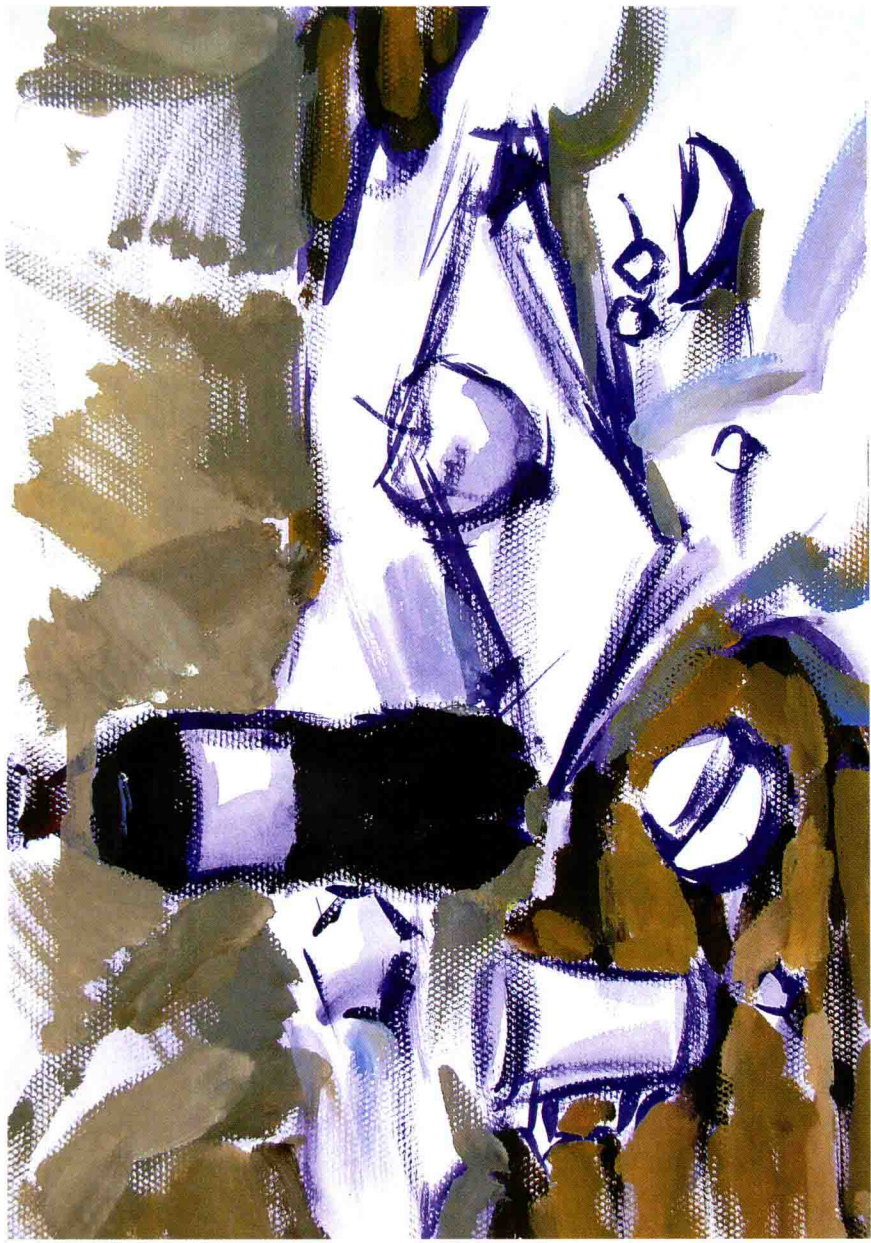

步骤五 对细节进行调整,充分表现出各物体的质感,并注意画面冷色调中水果的色彩变化。

★《可乐瓶与书本》写生步骤

步骤一 用群青色勾勒出各物体的外形，并在物体暗部薄涂颜色，确定黑白灰的明暗关系。

步骤二 对画面的主体物与大面积背景进行铺大色。

步骤三 本着从大到小、由远及近的顺序铺设大色，并将色彩的冷暖变化确定下来。要注意白色衬布的暗部尽量保持色彩纯度与饱和度，否则会使暗部显得浑浊与灰暗。

步骤四 对每个物体进行深入刻画。在刻画时要保持统一协调的整体感，用色要虚实结合，过渡自然含蓄，同时注意环境色对物体的影响。最后对画面作调整，统一色调，突出冷暖关系、空间关系。

步骤五 进行深入调整,刻画出物体的高光,对水果、饮料瓶与书本的细节进行刻画与调整,最后一定要使画面色彩对比强烈,空间感与质感突出,整体色彩协调统一。

