

水粉静物写生 (一)

编著：唐剑辉

重庆出版社

编 著 唐剑辉
责任编辑 郑文武
封面设计 郑文武
版式设计 郑文武

ISBN 7-5366-7104-0

9 787536 671041 >

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物写生. 1 / 唐剑辉编著. — 重庆: 重庆出版社, 2005

ISBN 7-5366-7104-0

I. 水... II. 唐... III. 水粉画: 静物画: 写生画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第006782号

重庆出版社出版, 发行
新华书店经销

深圳华新彩印制版有限公司印刷
开本 889 × 1194 1/12 印张 3 1/2
2005年2月第1版 第1次印刷
印数 1—5000

ISBN 7-5366-7104-0/J · 1122
定价: 25.00 元

水 粉 静 物 写 生

(一)

主编：唐剑辉

 重庆出版社

致初学者

相对于其他画种,水粉画有便利、快捷的特点:作为初学绘画的入门方式有极大的优越性。初学者缺乏基本的审美意识,教师通过静物的摆放、布置来培养学生的审美意识,引导学生养成正确的观察方法,并认识基本的色彩规律。在较长时间的教学过程中,笔者发现初学者普遍存在的一些问题,也积累了点滴关于初学者入门的经验。希望能通过本书为想要在艺术领域有所作为的同學搭建一个入门的桥梁。

当然,“条条大路通罗马”。在绘画的方法上不是一成不变的。每一个教师可能都有各自不同的教学特点,但总的方向是不会改变的。从画素描到画色彩,形、色是绘画的两个基本元素。形也成为画色彩时不可忽视的因素。

有些教师认为画色彩可以不太注意形的问题。当然,注意与不注意是相对的。但对于初学者来说,往往对形的概念要比色的概念来得更直接和直接。那么对形的严格要求就不失为初学者进入绘画殿堂的基石。换句话说,初学者不要怕把物体画死板。追求严谨的画面对今后的造型是有帮助的。画面能画得活,只有在掌握了较熟练的调色技巧以及建立了一定的审美意识之后才能熟能生巧地完成。另一方面,一组静物中各物体的比例大小也直接影响到画面的色彩关系。所以我们不能忽视对形的要求。

对形的严格要求也并非照相似的依样画葫芦,应该对形有所概括、处理,使其具有绘画意味,符合千方百画的原则。同时便于用笔用色,强调快画效果。

一分汗水一分收获。绘画道路也免不了艰辛,我们不能幻想绘画的灵丹妙药。只有通过自己的辛勤努力,才能掌握真功夫,培养自己良好的审美意识,为今后的艺术创作打下坚实的基础。

第一节 水粉画的工具与材料准备

一、颜料的材质特性

目前市场上常见的水粉画颜料有瓶装颜料(又称广告色)、锡管装和浓缩颜料等。瓶装广告色一般用于大幅宣传广告,颗粒较粗,色彩不穩定,不适用于水粉画创作。我们应选用锡管装和浓缩颜料,尤以锡管装最方便实用。

水粉画颜料有一定程度的遮盖力,在适度范围内可进行修改和反复加工塑造。但覆盖过厚颜料易发生龟裂。用时反复次数过多,颜料亦易发灰变质。由于用水作调和剂,所以水粉画亦可有水彩画的部分特点,并可形成水墨效果。在追求一些特殊效果和意境时,有较多的发挥空间。在长期的实践制作过程中,形成了许多特殊的创作技法。但这些技法的应用都必须建立在对本水粉画有一定层次的熟悉和掌握的基础上。

二、画笔

根据个人的喜好,画笔在选择上是不确定的,但初学者最好选用含水性较好且有一定弹性的画笔。目前市场上有专门的木粉画笔出售。选择时要注意一下质量问题,可用手轻轻挤一挤笔锋,看是否有脱毛现象。毛笔亦可以用于水粉画的细节处理和刻画。画笔的数量不宜过多,满足大中小三种型号即可,一般中号画笔可多一支备用。

三、纸张

市场上有专用的水粉画纸,这种纸吸水性好,可多次覆盖修改,适宜初学者使用。但价格相对较高。素描纸也是一种好材料,各种考试大

图例 01

多用这种纸。也有一些较熟练的绘画者，选用其他纸张，以求得个人需要特殊的效果。如牛皮纸、有色纸等。

四、调色盒

现在市场上出售的调色盒均可，但为方便适用，一般选用盛色量大一些的调色盒。调色盒里颜料的排列要有秩序，一般是参照色环按冷暖变化排列，便于对颜色的查找以及使颜料间相互混染。

五、画板、画架

这都是绘画必备的工具。画板、画架的选择，全凭个人喜好，就不多说了。
图例 01

第二节 色彩基本知识

一、色彩三要素：明度、纯度和色相

明度：指色彩的明亮程度。如用黑白胶片拍出照片，即呈现素描的深浅关系。
纯度：指色彩的饱和度。掺入杂色的多少决定饱和度的高低。
色相：指色彩的相貌。简而言之就是色彩的名称。

二、冷暖关系

色彩是一种视觉上产生的效果。建立在人的心理和生理上，必然会产生出一定的感情色彩。如红、橙等色给人以热烈、温暖之感，蓝色则使人觉得平和冷静。因此，我们把靠近红、橙的色彩称为暖色，而靠近绿、蓝的则称为冷色。同为暖色或冷色的色彩，经过比较也会呈现不同的冷暖关系。如：朱红比大红暖，群青比普蓝暖等。

三、三原色及补色关系

19世纪初，赫姆霍尔兹从光学角度提出了红、绿、蓝三原色的原理，为色彩三原色奠定了基础。

颜料中的三原色为红、黄、蓝，也称第一次色。理论上三原色可调配出任何一种颜色。但实际运用中，颜料三原色不可能完成这个任务。

图例 02 色环

将三原色中任两种原色分别相加,产生出的颜色叫间色,也叫二次色。橙、绿、紫是等值相加而得到最基本的三间色。如两原色不等值就会产生更多的间色。三原色不等值的相调即为复色,也称第三次色。

一个原色与另两个原色相加得到的间色互为补色关系。互补即为两色互相补足三原色的意思。互补色在相邻时呈现最鲜明对比。这在实际的绘画创作中有极大的利用价值。如要使一个黄色物体变得响亮,把此物体周围的色彩处理成紫色就会得到满意的效果。

图例: 02 色环

第三节 构图知识

对初学者来说,构图是一件很麻烦的而又极重要的事。因为没有实践经验,所以就缺乏对画面的整体把握能力。好的色彩没有好的构图做支撑,最后也不可能完成一幅好作品。

一幅好的色彩构图,既要考虑素描关系的平稳,同时也要考虑到色彩关系的均衡。

一、在总体上来说,一幅画首先要有一定的形式感,比如:画面物体的整体感受呈什么形状,是三角形、长方形等等。对初学者来说,斜三角形的形式感是较易掌握的。这种构图形式既有稳定的因素存在,同时斜三角形又给人以灵活不死板的感觉。许多大师的作品都采用此构图形式。

二、静物要注意高低、疏密、黑白搭配,突出画面的层次感,强调主体物体。

三、静物间色彩的分布也要仔细考虑,总体上遵循主体突出的原则。响亮的色彩往往成为画面的中心。不能让其过分孤立,需要有与之相对应的地方。位置也应取在画面适中之处,不能偏向一个死角。

初学者应本多借鉴的思想,在画画的同时,认真揣摩教师演示的静物及范画的构图特点,记住一些样式。从中获得灵感,以尽快形成一定的审美意识。

图例: 03-1 03-2 可参考的构图形式:

03-3 构图偏低; 03-4 构

图偏左; 03-5 构图偏右;

03-6 物体的摆布无疏密变化,且形成了一条不雅的斜线;

03-7 物体排列前后关系太平,画面呆板。

03-1

03-2

03-3

03-4

03-5

03-6

03-7

第四节 绘画技法及步骤

一、基本技法

1. 干画法: 在干的纸面上作画, 用水较少, 用色较厚, 这种方法重在塑造, 对物体造型严谨, 适合于初学者掌握使用。但所谓的“干”也是相对的, 并非是堆积很厚的颜料。用水以不妨碍笔在纸上的拖动为宜。
2. 湿画法: 在湿润的纸上作画, 用水较多, 用色较薄, 适宜表现大面积柔和的色调变化, 比之于干画法, 偶然效果增强, 要求绘画者对画面要有一定的预见性, 能保留画面上轻快自然的部分。
3. 干湿画法: 其实干、湿两种方法各有其优点, 而任何一个较熟练的绘画者都不会拘泥于一种方法来创作, 往往是两种方法相互结合, 以达到画面最佳的表现效果。如干画法适宜对画面重点及中境进行刻画, 湿画法则适宜表现深远反虚的关系。只有将两者有机地结合, 才能创作出完美的水粉画作品。

二、绘画步骤

1. 起稿: 初学者一般要先用铅笔起稿, 用线条要直而且概括, 力要把对象画得到位一些, 特别是各物体间的大小关系和位置关系, 物体间的大小关系处理不当, 很容易引起整个画面色调的变化或使画面色调趋向杂乱。构图上要遵循上紧下松, 左右均衡的原则。
 2. 定稿: 用单色(群青或赭褐)肯定出物体的大体块面。在这一步中, 并非是要把整个画面画满, 只要把画面的整体感觉表达明确即可。用笔要肯定、概括。对下一步铺色时的用笔作好提示。
 3. 铺大色调: 这一步主要的目的在于定出画面的整体色调关系, 使之后的具体刻画阶段有参照并且目的明确。
- 铺设大色调的方法并不固定, 有先从背景开始的, 也有从物体开始的。但总体来说应先从暗部画起, 因为暗部对粉质要求相对较高, 暗部在一般情况下不要加入粉质色, 以免颜色轻飘不沉着。在画物体暗部时, 应注意和投影一起画。这样有利于物体的暗部边缘的虚化处理, 使暗部和投影衔接自然。

由于水粉画的颜料不如油画色易衔接, 所以在水粉画的表现上适宜多注意对色块的处理, 初学者必须学会欣赏色块的过渡形式, 而不要把物体上色彩的变化涂抹得过分平滑, 以至使画面显得“腻”而软弱无力。

另外, 要注意光的作用, 在光线影响下, 物体的固有色和明暗关系均会发生较大的变化。而初学者往往流于对固有色的固有色和固有明暗关系的认识, 对条件、环境的影响不易认识清楚。比如在暗部的白色就有可能在素描关系上比在亮部的深色更深一些。

铺大色调: 一定要把画面铺完整, 一方面注意色彩的整体关系, 另一方面也是考虑到纸张吸水的均匀性, 即使遇到特别之处需要保留, 也尽可能用清水过一遍。

4. 刻画及完成阶段: 是指画面继续深入的过程, 重点在物体的细节处理、质感表现, 这时的着眼点在画面的局部, 但同时要照顾整体关系。最好是分析前后层次再进行刻画, 这样不至于使画面混乱。刻画应该有两个方面的含义, 一是做加法, 往细节和深处画, 突出重点, 二是做减法, 进行虚化的处理, 以衬托重点, 形成画面的虚实关系。有人把刻画和统一调整分两步, 但笔者认为, 刻画和统一调整是密不可分的, 刻画的同时也就是在进行调整与统一的过程。调整与统一进行到一个相对和谐的时候, 即告完成。

1

2

3

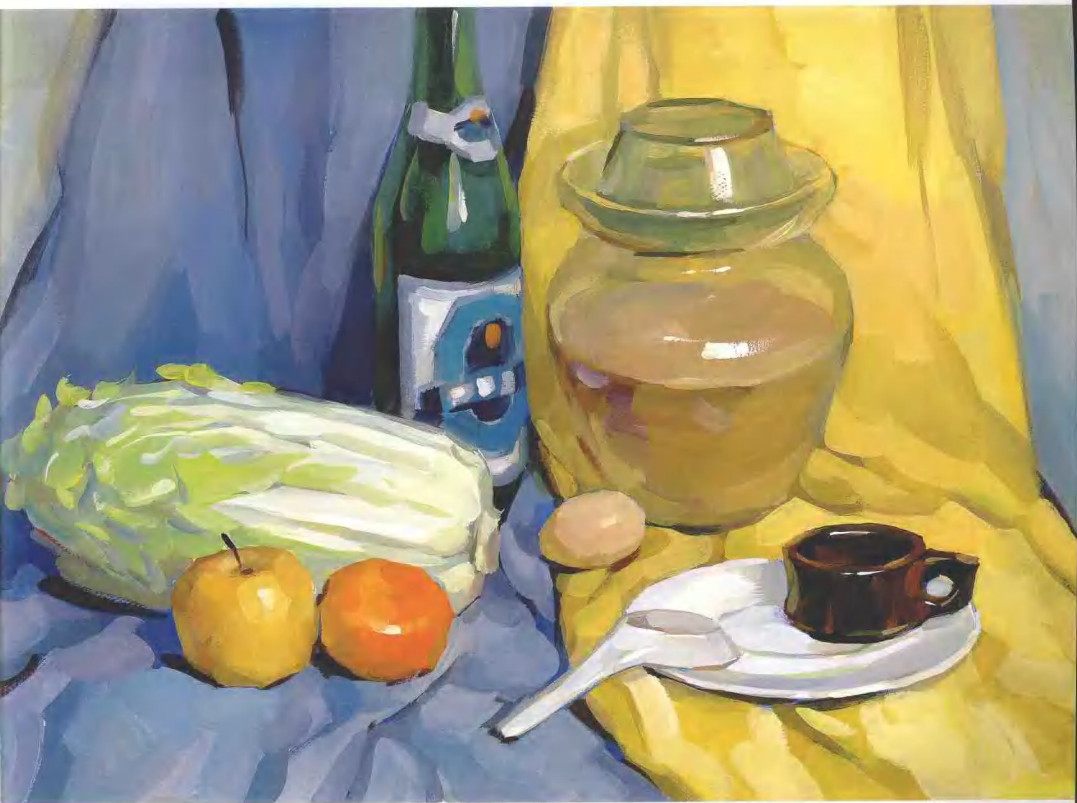
4

第一步：铅笔起稿，用线要直且概括，尽量把物体画得到位一些。遵循上紧下松，左右均衡的原则，一些细节要特别注意，如，盘中小杯的厚度及杯把的体积等。

第二步：这一步的目的是使画中物体的体面关系明确。对整个画面的黑白灰关系作一下概括。注意用笔的肯定性，它能提示你在下一步中的用笔方向。用色一定要薄，否则会妨碍以后的着色过程。

第三步：铺设画面的整体色调关系。一般从衬布开始，先画衬布的暗部，如：投影、布纹等处。色彩一般不要加入过多粉调，水分稍多一些。物体也应从暗部重色开始。用笔一定要注意有表现力。以色块作为表现语言，采用的是“摆”笔触的方式，不能“抹”得太平整。注意环境对物体的影响，如：酒瓶的暗部反光，白菜的暗部由黄绿到蓝灰的转化等。很大关系时一定要可留点某处而看笔过多，要冷所画的刻画留有余地。而且如果对某处看笔过多，会使整体关系受到影响，陷入“越”局部的误区。

第四步：刻画完成阶段。各物体间有侧重。抓住你所确定的画面的主体物刻画。重点在其质感和虚实关系上。在这一步中虽然是一个一个的物体分别描绘，但视点不要太大局限，要随时远观画面，调整物体在整体中的关系。如，盘子与杯子及水果等在画面中可以映亮明确，而被遮挡、酒瓶的暗部边缘则必须处理得柔和、虚化，不可前后冲突。高光在画面基本完成时点上，用笔要有形，并注意灵活性。

第一步：注意画面的平稳。水果刀在画面中有“破”的意味。使平稳中带有活跃的一面。刀的倾斜角度要把握好。盘中水果的方向要有所区分。不然会显得死板。

第二步：单色塑造形体。使画面有一定的素描关系及光的效果。笔触一定要跟着结构关系走，要有规律可循。不可胡乱看笔。

第三步：铜壶与铜杯（酥油灯）在色彩倾向上有差异，铜壶紫色味重，而铜杯绿色味重。盘中水果的色彩也要注意其差异性。前后左右要有变化。

第四步：具体刻画完成。有些地方如果在铺色过程中有很好的效果，在刻画时要保留，就不一定全部重画一遍。如，画中水果刀上的色彩，就是在上一步中形成的。

1 2

3

4

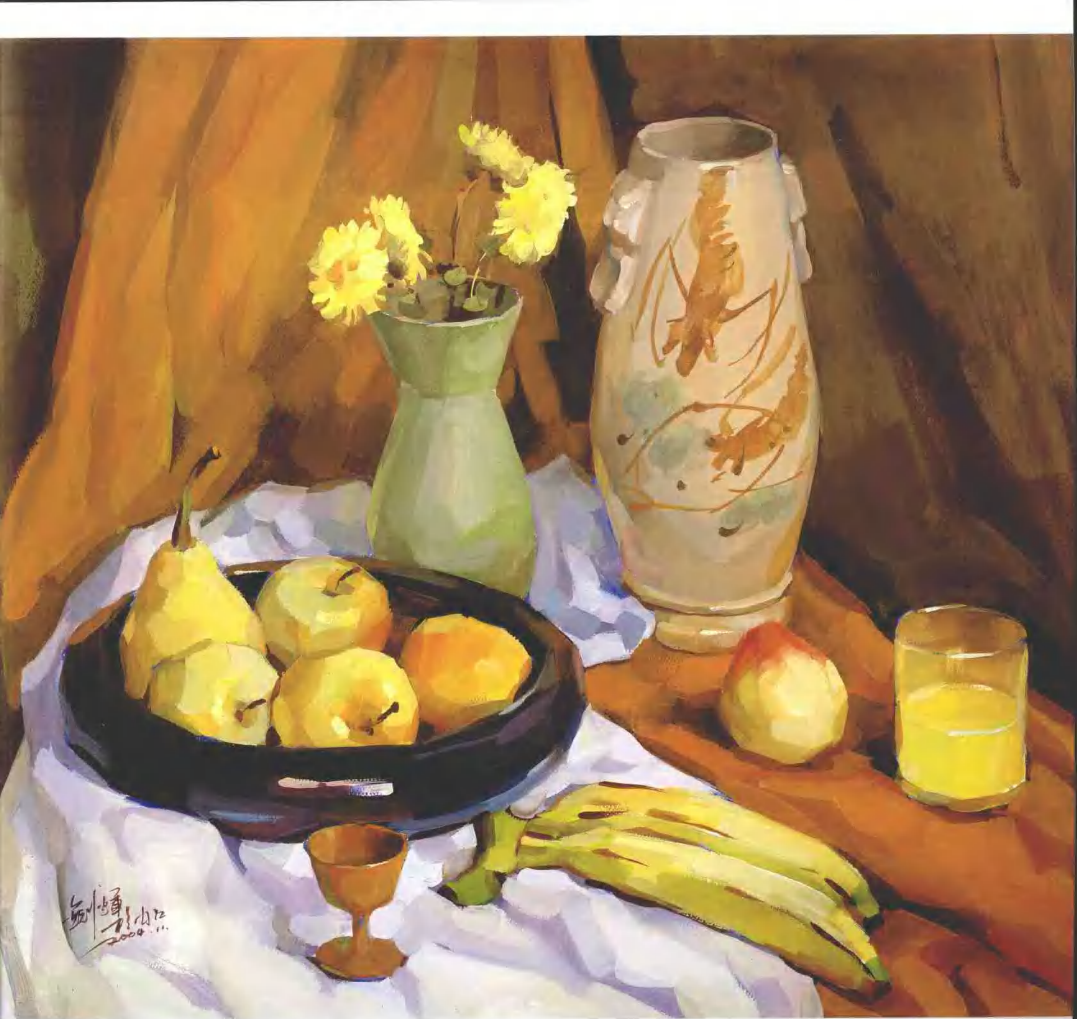

第一步：画面物体较多，要注意各物体间的疏密关系。两只花瓶给人不同的感受，造型上要把握准确，物体的位置一定要摆好，不可在起稿时着急，多花点时间在起稿上，以免在后面过程中有遗憾。

第二步：调色部分量很重，所以在画面右边应有重色与之呼应，使画面平衡。花瓶背后的投影增强了画面空间，也是画面平衡，白、灰布局的重要组成部分。我们在观察时要尽量整体地考虑画面的各个关系。

第三步：注意分析色彩的空间、冷暖。黄衬布的立面与平面在色彩倾向上要有所变化，浅色衬布也必须要分出前后关系，分析时可以从两方面入手，一是明度，二是倾向，以突出光的效果。画花朵时不必先考虑花瓣，应从整体分析。

第四步：调色边缘的处理要考究，与周围环境的联系要和谐，不然会显得孤立、死板，尽量把虚实关系加强一些。花朵在明确了大块面之后，在其突出部位找一点花瓣的感觉就可以了，不必过分仔细地描绘。轮廓上的“抖”要依据物体的体积关系而有色彩变化，强、弱、浓、淡分明。避免呆板。

1

2

3

4

第一步：这个静物的物体较复杂，所以在起稿时更应该仔细一点，尽可能把形体找准确，避免着色时不必要的重复修改。

第二步：台灯和瓶人应当适当分析一下明暗及形体结构关系。对布的立面和平面要注意区分，物体的投影会增强画面的光的感觉，是不能忽视的。

第三步：红色不易表现，画红色时尽可能地少做调配，调配次数多了，红色易被污染，发灰，特别是颜色干后更无光泽。处理红色衬布力求简洁、概括。深红、大红、横红本身存在着冷暖差异及深浅关系，这些特性我们要灵活运用，以保持红色的鲜明程度。画面上，红色衬布的布纹可用深红加熟褐平铺。用色不可太厚，用笔不可琐碎，衬布立面与平面注意从明度和倾向上加以区分。暖人的色彩和红色对比强烈，为使其和调于整个画面，应强调红色在其上面形成的紫灰色效果，也是环境色的关系。

第四步：在对红色衬布进行刻画时，要注意对其他颜色成分加以控制。如果冷色加入过多，易使红色发污，加入白色又易使红色饱和度降低而发灰，因而要认真把握所加入其他成分色彩的量。暖人结构复杂，应删繁就简，进行归纳处理，切不可通过了头而破坏画面整体。

作者：唐剑辉

画面布局严谨，用笔考究，概括。水果的色彩增强了画面色彩的对比，使画面不呆板，适合初学者入门练习。

作者：唐剑辉

用笔轻松，概括表现力强，物体质感表现充分。黄色衬布和紫灰色衬布在对比中求得统一。