

画报新技法丛书

s e c a i

s

e

c

a

i

素描色彩 从素到彩

2

s e c a i

张展著

SH 上海画报出版社

色彩艺术是一种带有素描关系的光色艺术,除了对物象作出理性的素描关系分析外,还要表现出感性体念。素描训练偏重训练人的理性观察能力和理性思维方式;色彩训练除了这些以外还注重训练学生的感性意识;素描训练是讲黑白灰的关系,色彩训练除了黑白灰还讲红黄蓝……如何调整不同的思维方式;如何由素描阶段学习向色彩阶段学习过渡是教学上的难点。

这套书的编排较好的解决了这个问题:通过同一组静物,同一个角度,分别进行素描静物和色彩静物的对照训练,由此循序渐进带领初学者步入色彩艺术的大门。本书并配有具体的步骤分解图,供初学者学习,非常新颖实用,愿意为之介绍。

上海美术家协会常务理事
上海大学美术学院教授

凌启平

综 述

初学绘画者对于水粉总是不易把握,因为水粉是建立在素描基础上的色彩冷暖关系的形象塑造。如何解决由素描训练阶段过渡到色彩训练阶段是一个教学难点。一开始由素描进入水粉训练最容易出现“无色”、“单色”的画面,或是“太花”到处都是颜色的画面。这两个结果都是由于初学者无法同时兼顾对物体固有色的把握与环境色对物体影响的把握,以及对色彩冷暖关系的把握,三个同时交错的问题。

造成“无色”、“单色”画面问题的根源是画面上没有颜色只有物体的固有色。比如一个褐色的罐子在一块蓝色衬布的陪衬下,罐子的暗部一定会受到环境色的影响,这时千万不可在罐子的亮部不断加白,暗部不断加熟褐,这就变成了单色水粉,只有素描没有颜色。然而画面“太花”的问题是由“无色”、“单色”到了另一个极端,画者忽视了物体的固有色在画面中的作用和影响。这几个问题都是初学者最易犯的错误一定要引起我们重视及时纠正。

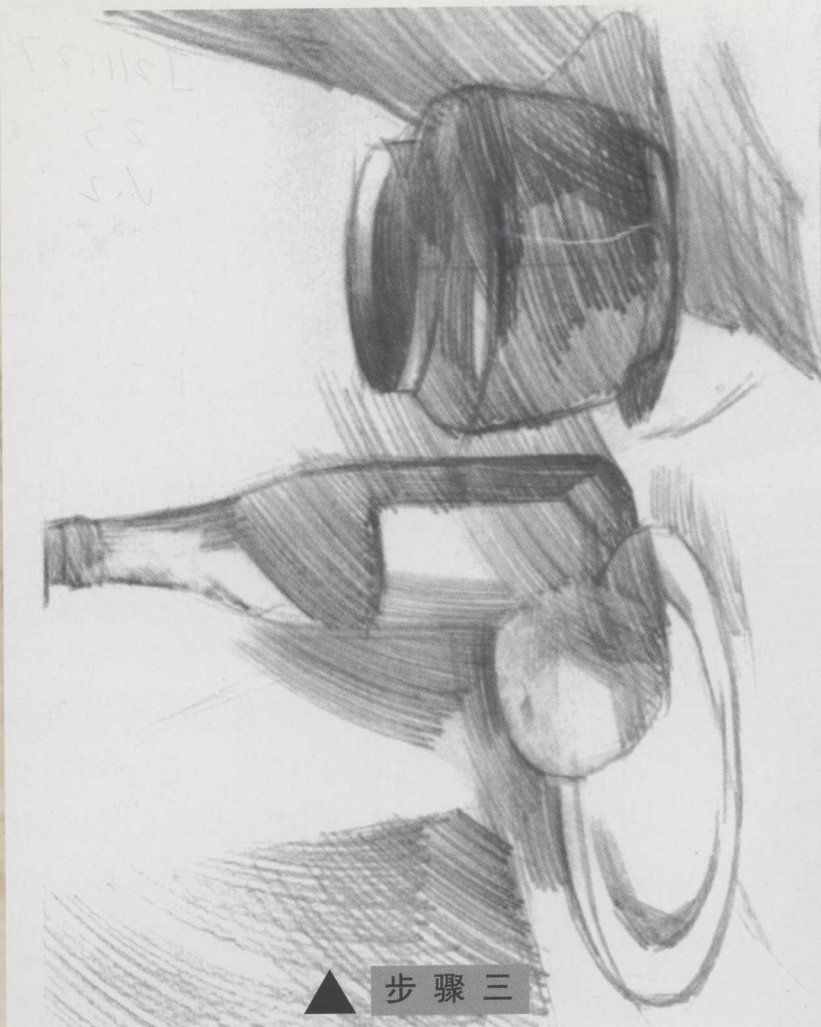
水粉画的背景处理不宜太厚,用笔太繁乱,这样会影响到背景的衬托作用,会喧宾夺主,应该在“单纯”中寻求变化,用笔根据布纹的趋势相应的摆放,在刻画具体物体时,用笔要“摆”在这个物体的结构上,要成一定的角度,象铅笔画线一样,这样画出的物体会更有体积感,忌用笔“太圆”造成物体平坦没有骨架,这些问题在初学者学水粉时一开始就要引起重视及时更正。关于在画水粉静物时要同时注意静物的素描关系。可以参看对照本书所附的素描静物步骤图。

水粉有其属性,它是介于水彩与油画之间的画种,水粉可以厚薄相结合的画法去处理画面,一般来说亮部相对厚一点,暗部相对薄一点透一点,但这都不是绝对的。在用色时要大胆夸张,稍微过亮点过艳一点都有易于画面的效果,因为水粉画干透后容易变灰,会发生深色不深、亮色不亮,易透底等问题,所以在绘画过程中要熟悉水粉的特性去塑造物体,这也是一个初学者必需了解和掌握运用的重要环节。

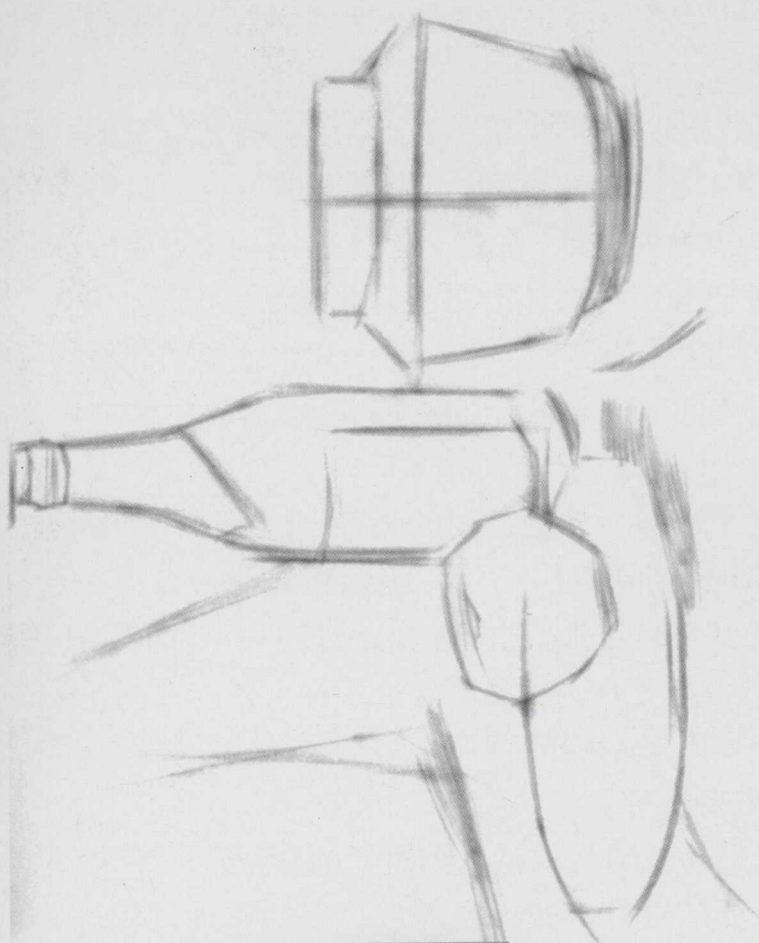
以上所说的都是初学者最易犯的几种错误和概括的介绍了一下水粉的基本性能,初学者避免这些错误的最好方式就是养成良好的作画过程习惯,临摹画册仔细观察步骤图与教师示范相结合是最好的捷径。

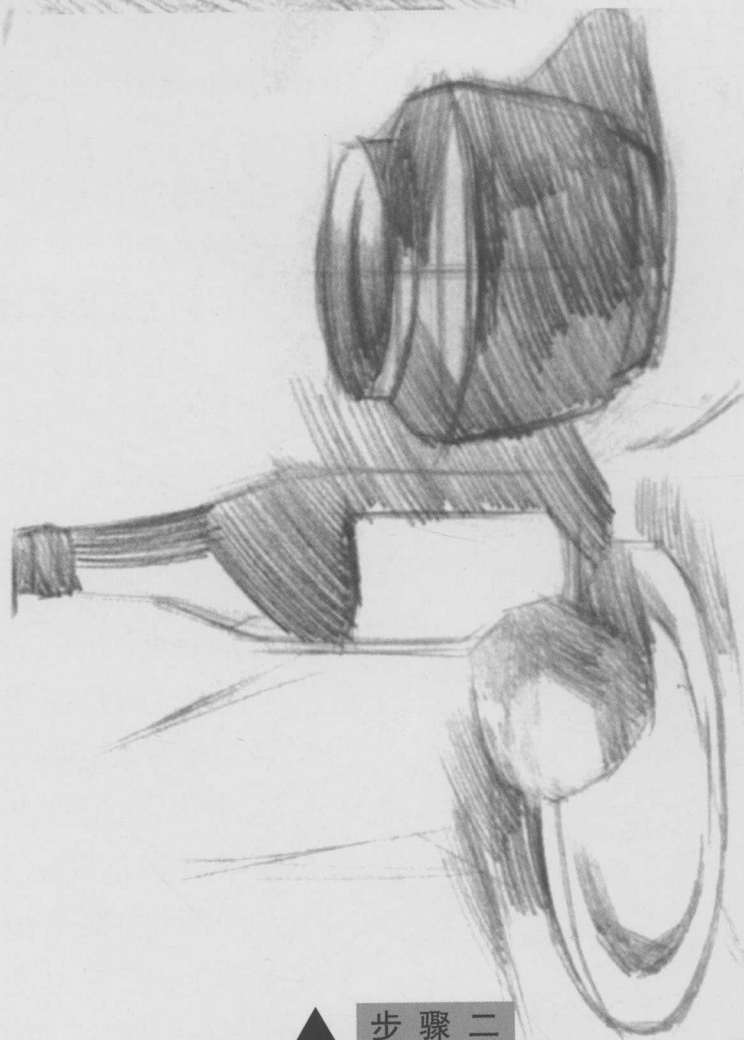
▲ 静物照片

▲ 步骤三

▲ 步骤一

▲ 步骤二

- 1、构图要注意四个物体之间的形体结构。
 - 2、找出明暗交界线，铺大体明暗，分出受光、背光两大面，反光、投影要随大体明暗一起铺，注意整体效果。
 - 3、进一步以暗部为基础深入刻画表现形体，注意物体圆面的过渡。
 - 4、深入刻画每一个物体用线条来表现出物体的质感。注意边缘线的虚实变化。
- 最后仔细刻画物体的边缘线。注意虚实的变化和苹果亮部最鼓起处，与背景的明暗关系要加强。某些部分如苹果的暗部与背景的明暗对比就要减弱一些。

Aug. 1891

▲ 步骤一

▲ 步骤二

▲ 步骤三

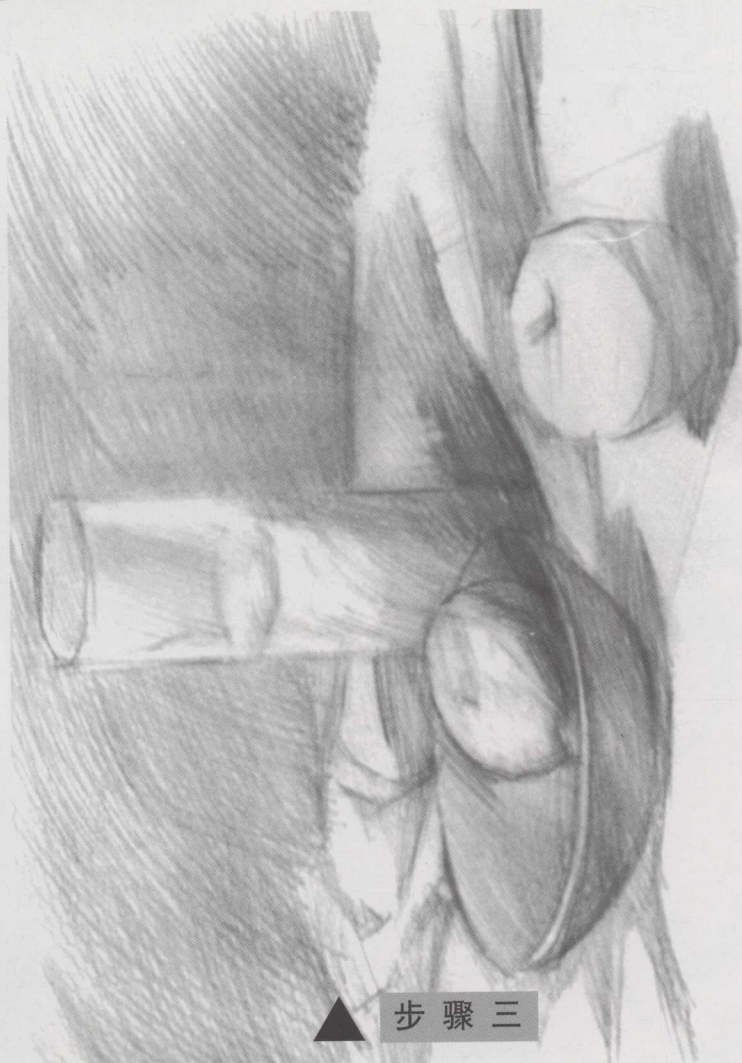
▲ 步骤四

- 1、用褐色构画出酒瓶,注意布纹的处理,一般布纹用于丰富画面,有助于加强画面的纵深感。
- 2、用大的笔触画出物体的暗部与投影,注意笔触要有方向感。
- 3、注意物体的固有色与大的环境色之间的冷暖关系。区分罐子与酒瓶的颜色。
- 4、深入刻画每一个物体,酒瓶的商标与盘子还有衬布的色调要区分,可以从明暗画出同时还可以从色相上区分开来。最后,整体调整,注意背景与物体的冷暖与虚实变化加强苹果对酒瓶与罐子的反光。在技法上用笔可以薄薄的罩一层,也可用干的笔触与物体原有的颜色相结合。

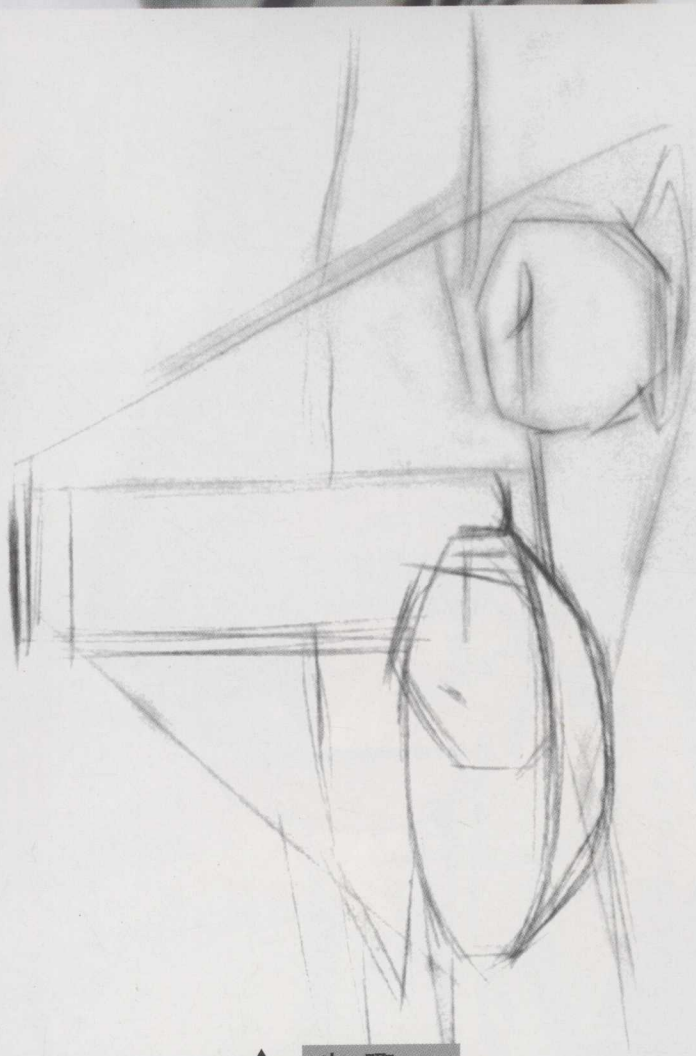

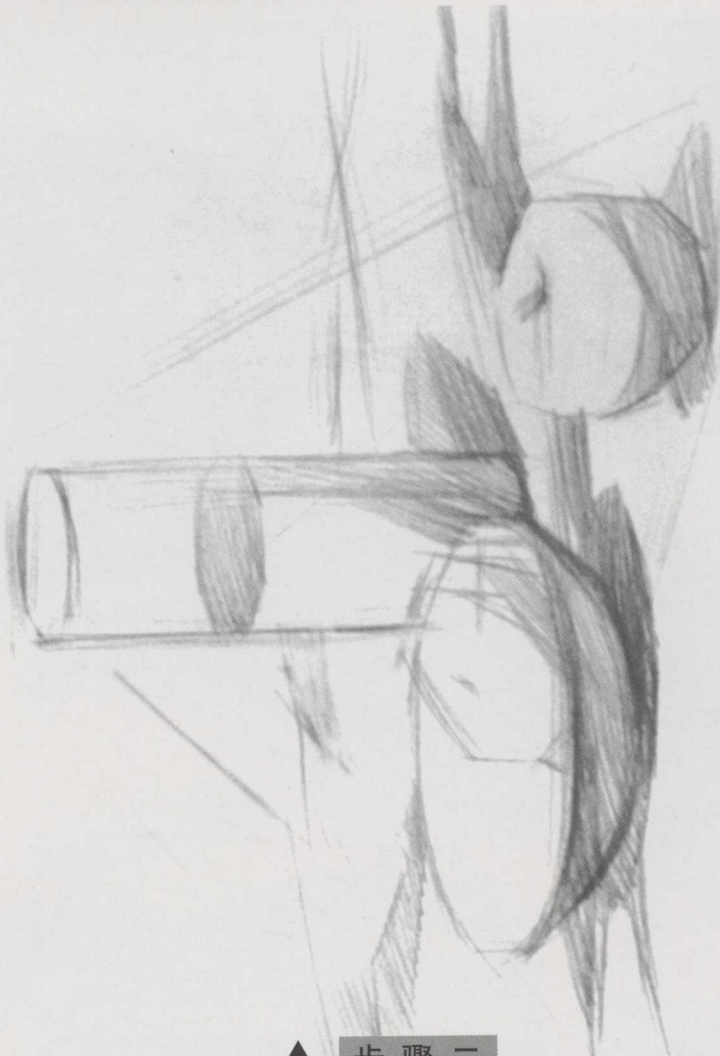
▲ 静物照片

▲ 步骤三

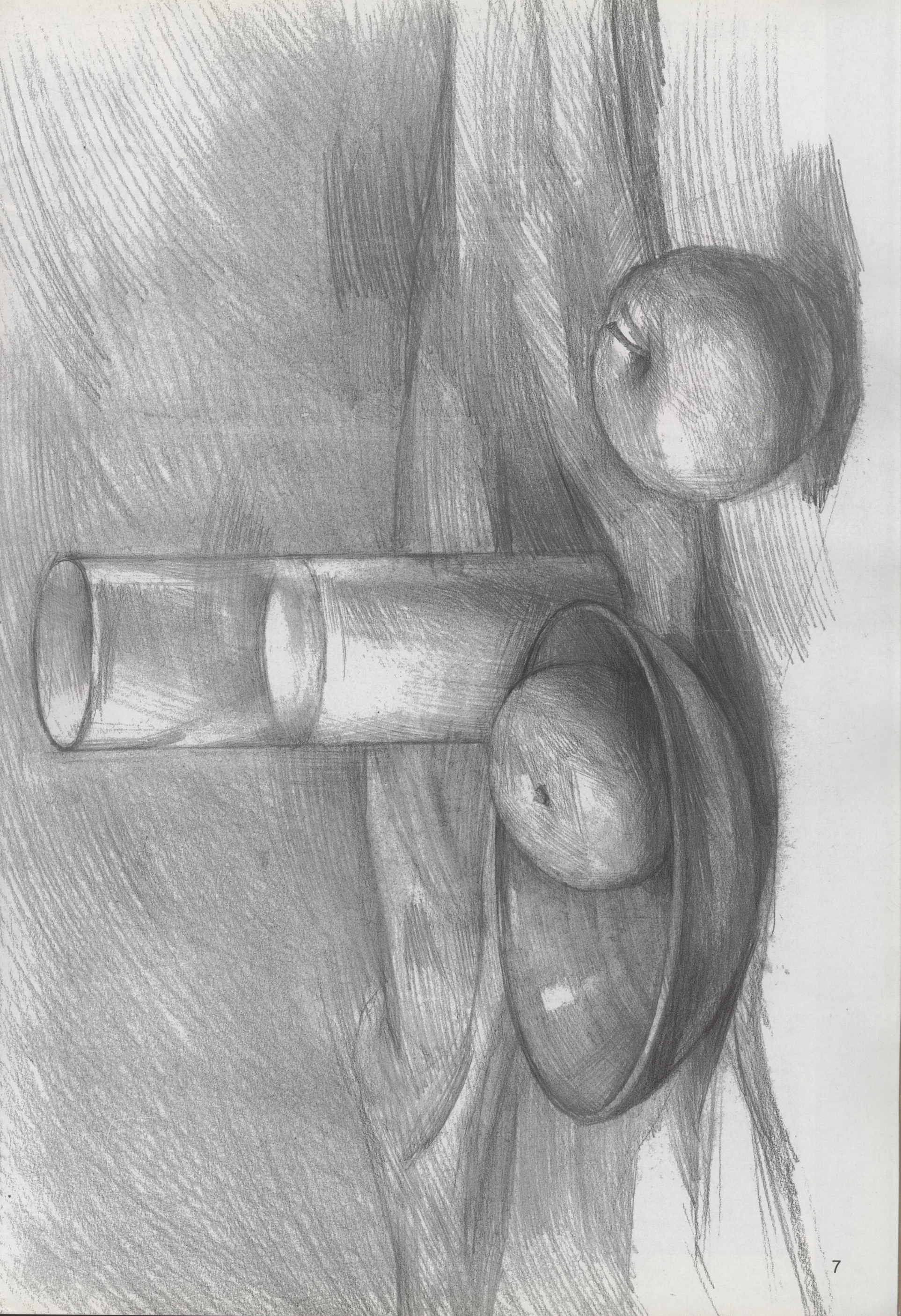

▲ 步骤一

▲ 步骤二

- 1、构图时注意静物摆放的位置是否理想,有时可能在画面上移动某物,会得到更理想的构图。
- 2、画出大的明暗投影的位置,再上大体色块。
- 3、区分画面上的三大色块:立面、台面、台面上的灰布,利用灰布上的布纹巧妙的与台面分开,一般立面的背景色画得偏灰一点易处理。
- 4、深入刻画注意桔子与碗的关系,同时与牛奶杯的关系。关键在于投影的处理。最后整体调整,加强明暗关系,把关键的地方再加强一点,如物体与投影的结合部的某几个部位。

▲ 步骤一

▲ 步骤二

▲ 步骤三

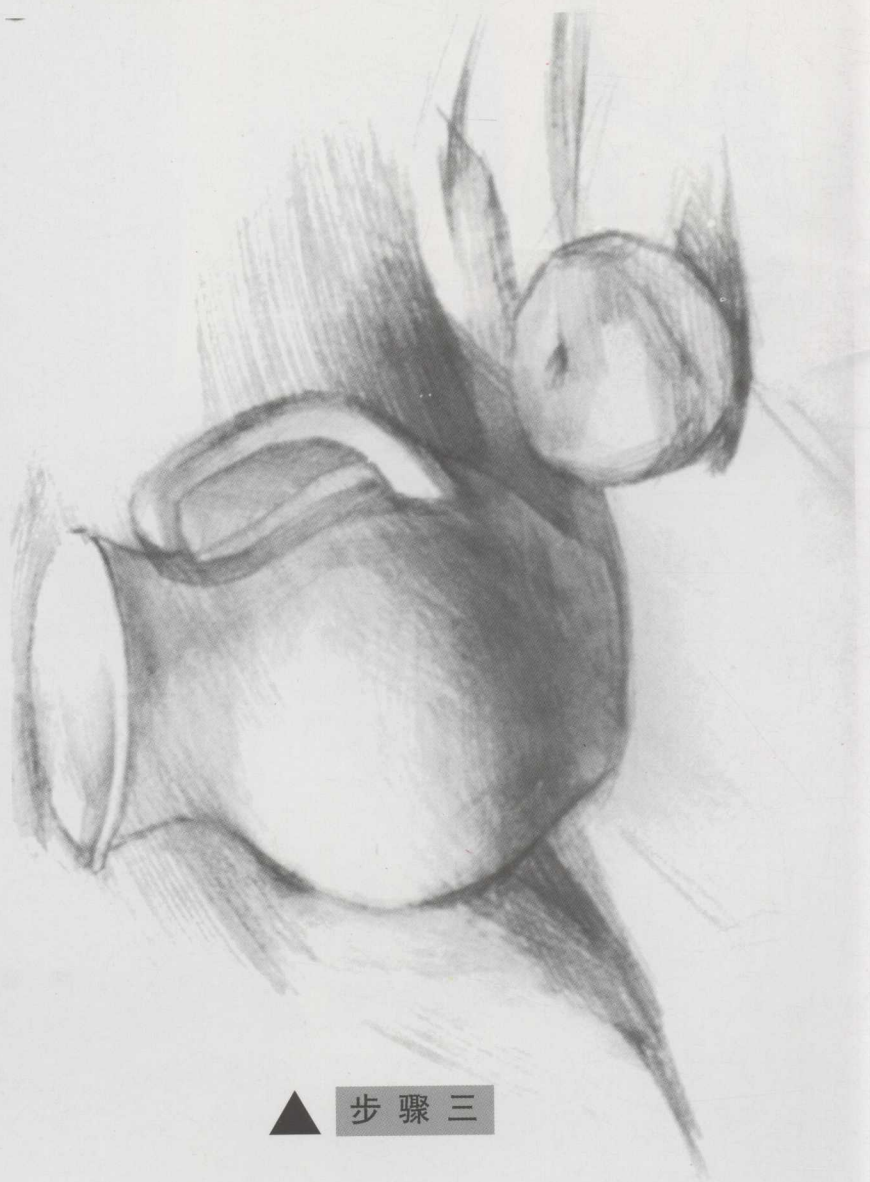
▲ 步骤四

- 1、显然这是一组冷色调的静物组合用群青勾画出轮廓，注意构图有紧有密不可匀等处理。
- 2、用单色铺大体色表现素描关系，这对初学者来说很重要不可省略，用笔要有变化。
- 3、铺大体色。进一步画出物体的素描关系，灰色的布要有变化忌平图，要有笔触和色彩的倾向性，让亮部与暗部明显分开，颜色要稍微强烈一点因为水粉易变灰。
- 4、深入刻画每一物体，注意环境色对于物体的影响和物体对物体之间的影响如桔子对碗、碗对桔子的彼此互相的影响。最后注意整体的调整，加强明暗关系。使物体更具有立体感。

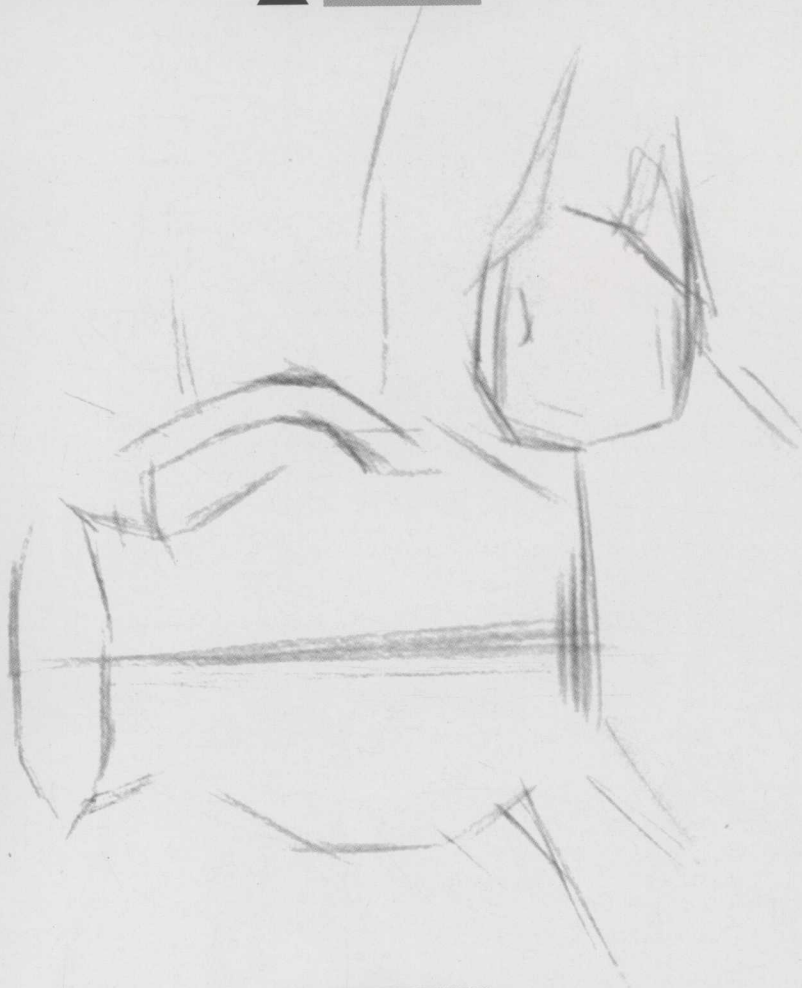

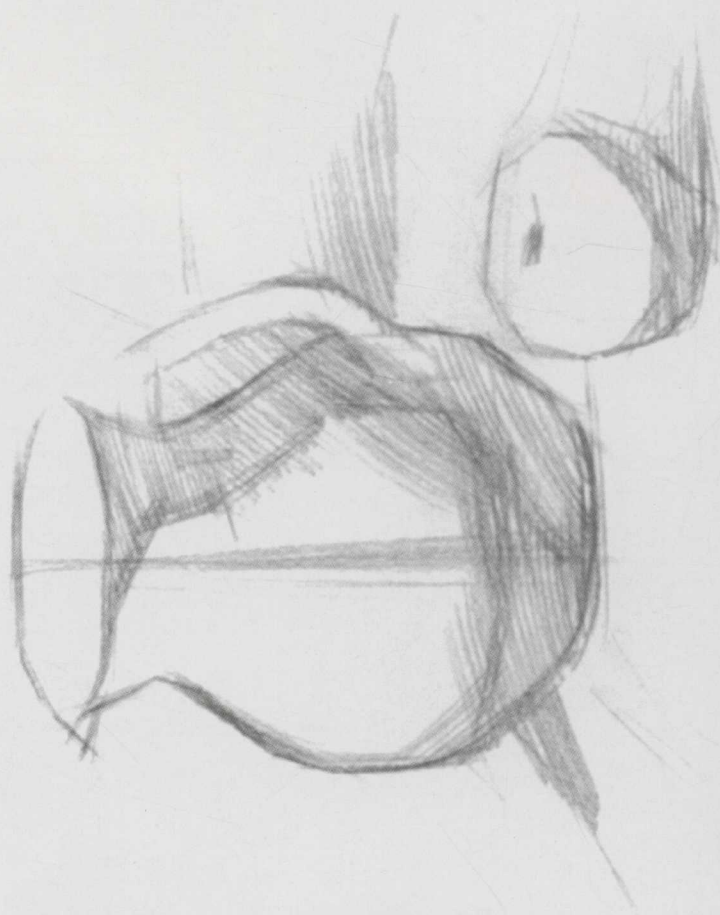
▲ 静物照片

▲ 步骤三

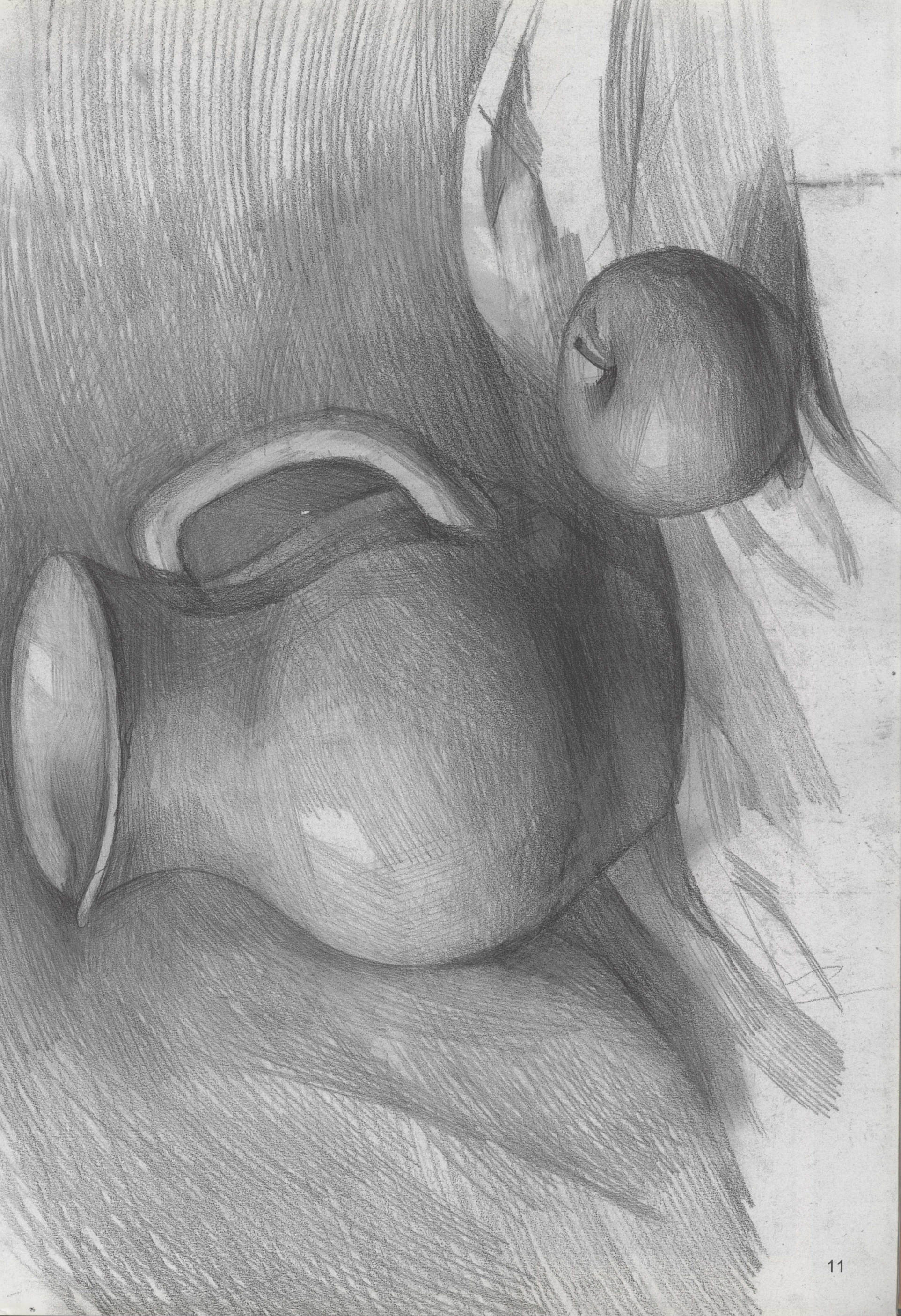

▲ 步骤一

▲ 步骤二

- 1、用深色铅笔画出轮廓。注意物体与物体之间的关系，构图不可太小，也不可以太满。
- 2、从整体着手画出每个物体的暗部与投影。
- 3、进一步深入，画出大体的明暗关系及物体的固有色。区分台面与立面可以用固有色来区别，也可用布纹来区别。
- 4、要注重物体的质感的表现，白色的水壶与衬布的区别，着重处理壶口的变化，仔细的刻画。

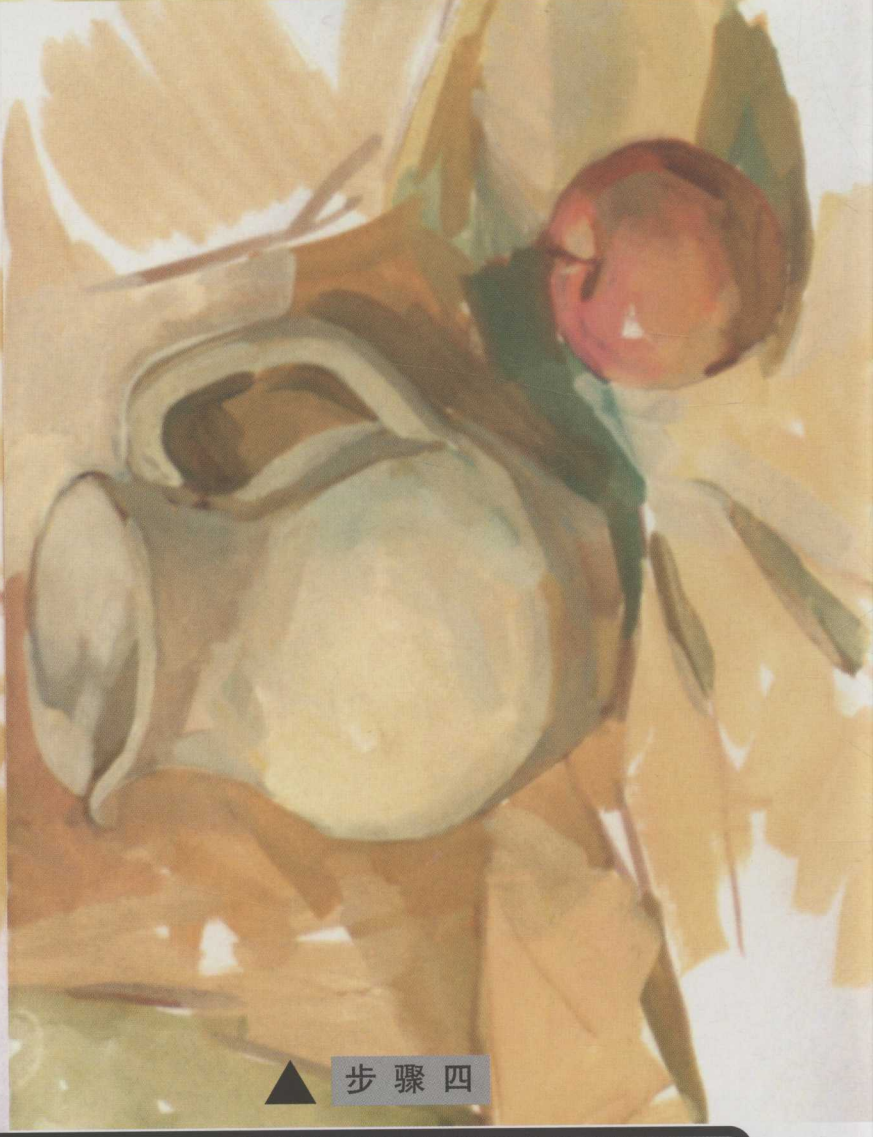
▲ 步骤一

▲ 步骤二

▲ 步骤三

▲ 步骤四

- 1、用褐色的画笔勾出轮廓可以参考素描的构图。
- 2、用单色画出物体的大体明暗关系，使用的笔触要有方向感，画时水分不易太多。
- 3、画出物体最深的部位同时添上固有色。注意背景与物体应同时画。
- 4、深入刻画，要将同样的浅色调的壶与衬布的颜色要区分开。通常初学者都画成一样的颜色，没有冷暖，深浅变化。

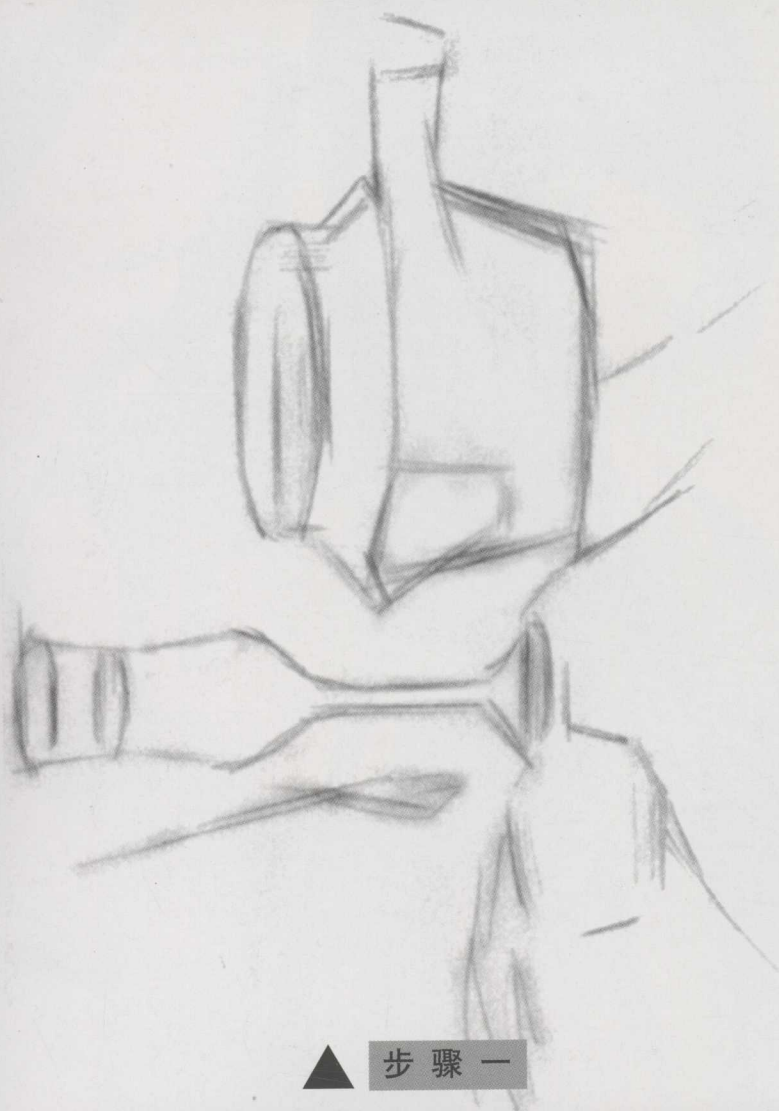

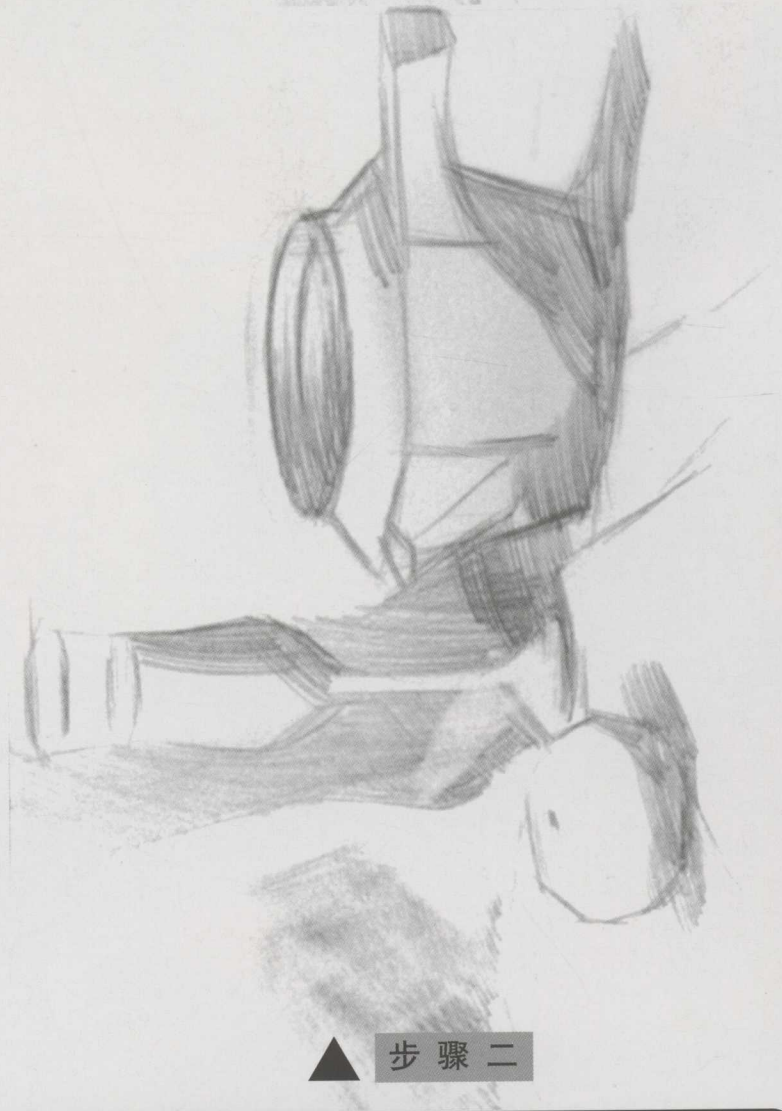
▲ 静物照片

▲ 步骤三

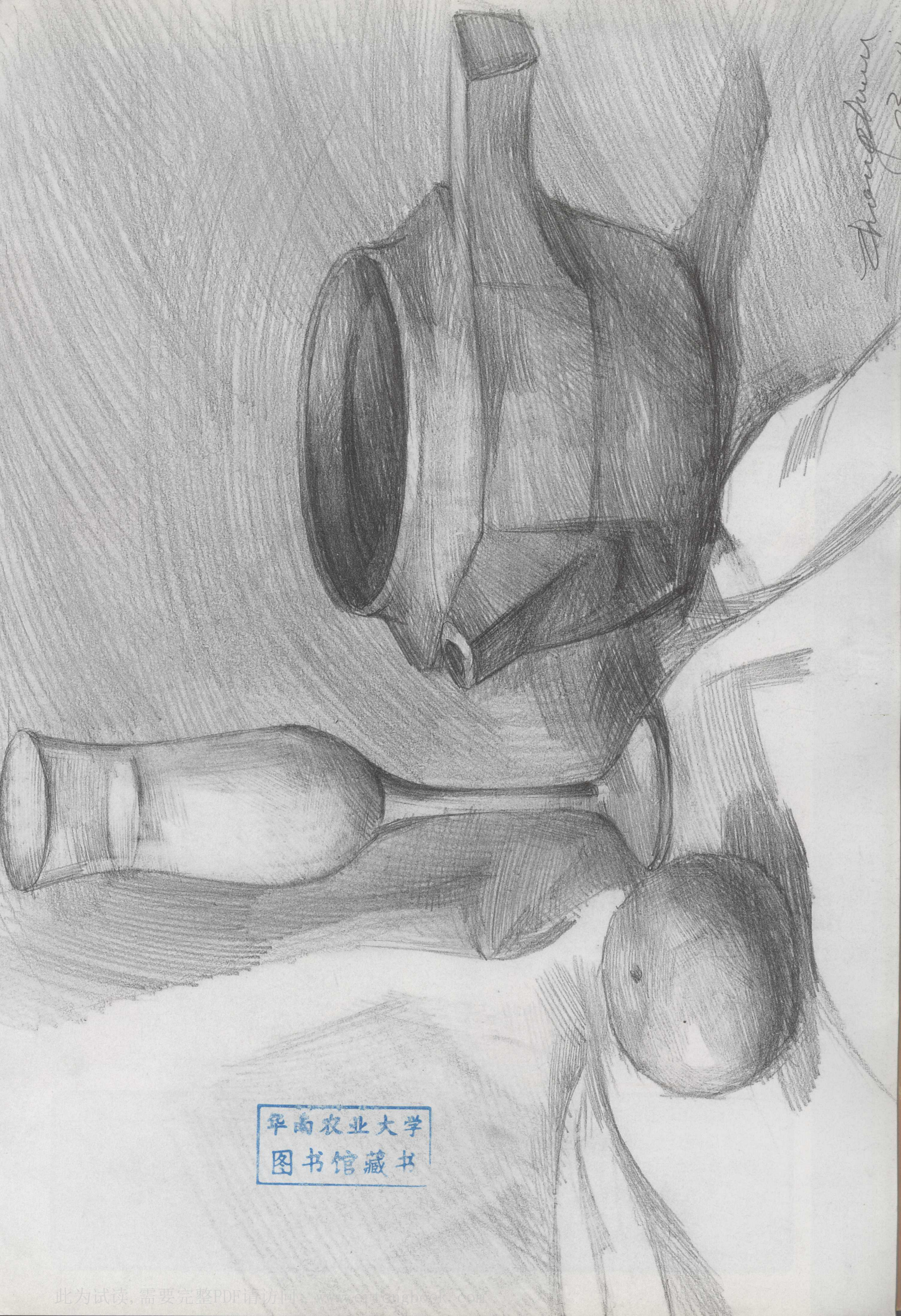

▲ 步骤一

▲ 步骤二

- 1、用5B或6B铅笔打型。画出物体的最高、最低和物体最宽的三个点。注意画面构图的平衡。
 - 2、用深色的铅笔画出明暗交界线，区分台面与墙面，画出大体色块。
 - 3、深入刻画每一物体，区分质感。用布纹区分两块灰色布的交界处。
 - 4、注意前面的物体与后面的物体的明暗处理要有变化。
- 着重刻画高脚杯的口沿部，这是容易出彩的地方。最后还要观察一下画面是否灰，不够强烈。调整整体关系，加强体积感、空间感。

Changshun
23

华南农业大学
图书馆藏书