

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

1

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

凌启宁

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

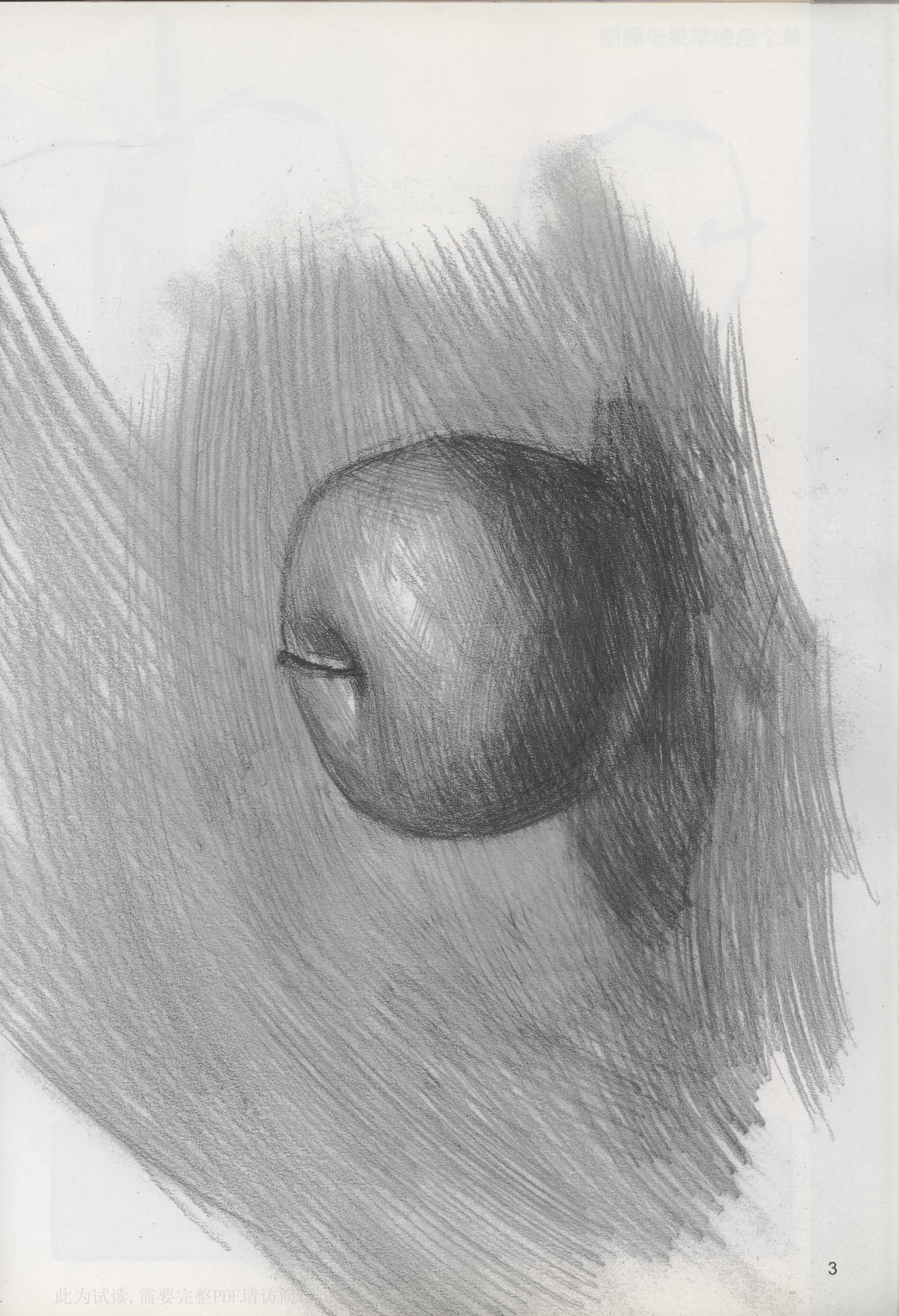

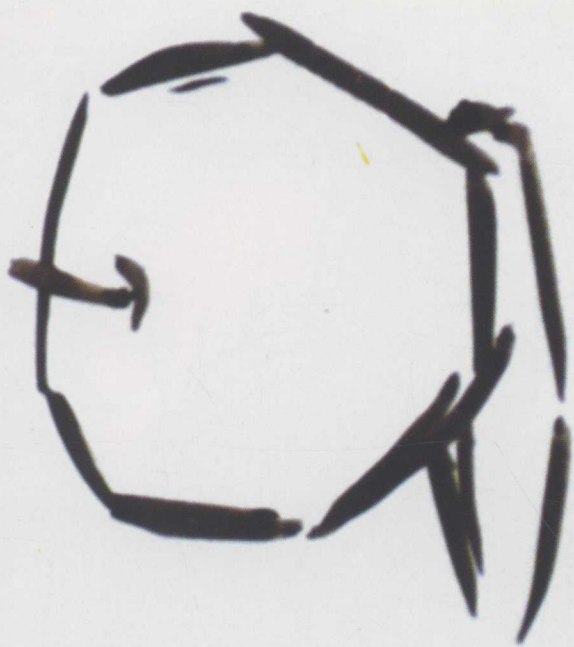
▲ 步骤一

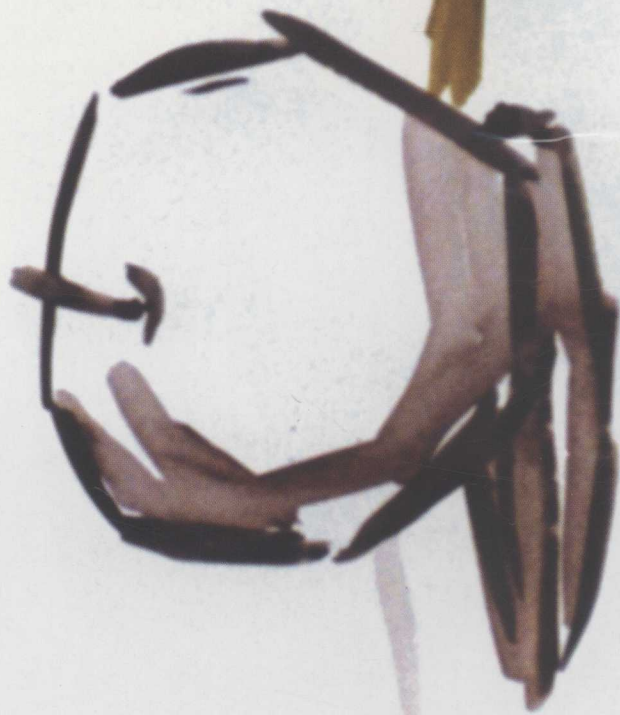
▲ 步骤二

- 1、用铅笔画出苹果的轮廓线与投影的位置。
- 2、用 3B 以上的铅笔画出苹果的暗部与投影。注意明暗交界线要有面的处理。
- 3、深入刻画出苹果的体积感，着重灰面的塑造，要有圆球体的感觉。
- 4、不断深入加强暗部色调，上背景时线条不要太粗，应画得灰一点隐在画面里，这样才能起到更好的衬托作用。

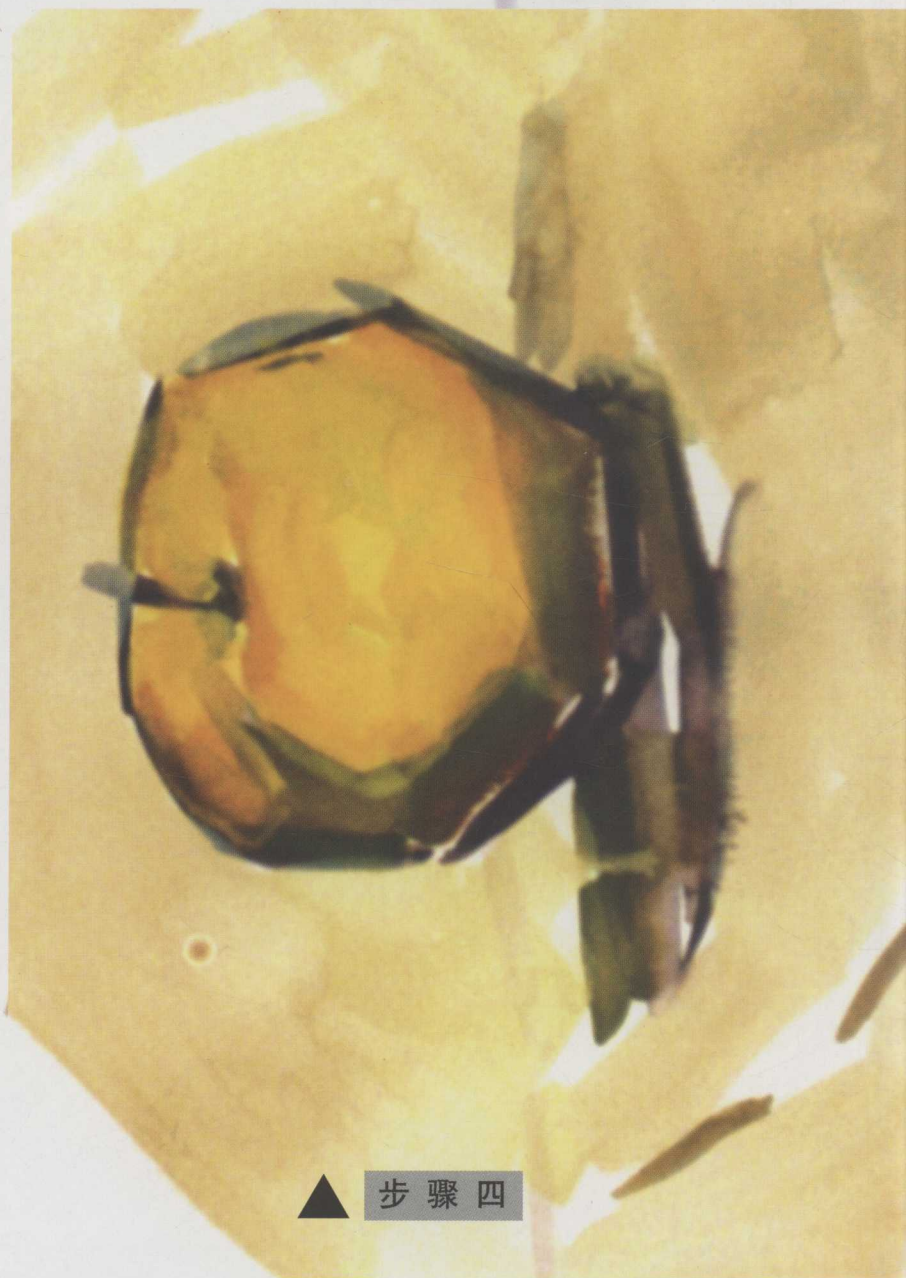
▲ 步骤一

▲ 步骤二

▲ 步骤三

▲ 步骤四

- 1、用深褐色勾出苹果的外轮廓线。注意苹果的形体。
- 2、单色描绘出苹果的暗部与投影，颜色不宜太厚，只要能分出亮面与暗面就可。
- 3、用柠檬黄色在苹果的亮部打一层底，一般暗部可用土黄色加淡绿。
- 4、在暗部与亮部的基本色都画好后，画出苹果的灰部颜色，注意接笔，过渡要自然。

▲ 步骤一

▲ 静物照片

▲ 步骤二

▲ 步骤三

- 1、用 5B 或 6B 的铅笔画出物体的最高、最低点，与最宽的左右两点。注意中心线的运用。
- 2、在基本形体建立的基础上，画出罐子上的小配件，注意物体的对称，罐口与整个罐子长度的比例。
- 3、用较粗的铅笔画上明暗交界线，画出物体的暗部与投影。
- 4、深入刻画，注意线条的方向变化。

▲ 步骤一

▲ 步骤二

▲ 步骤三

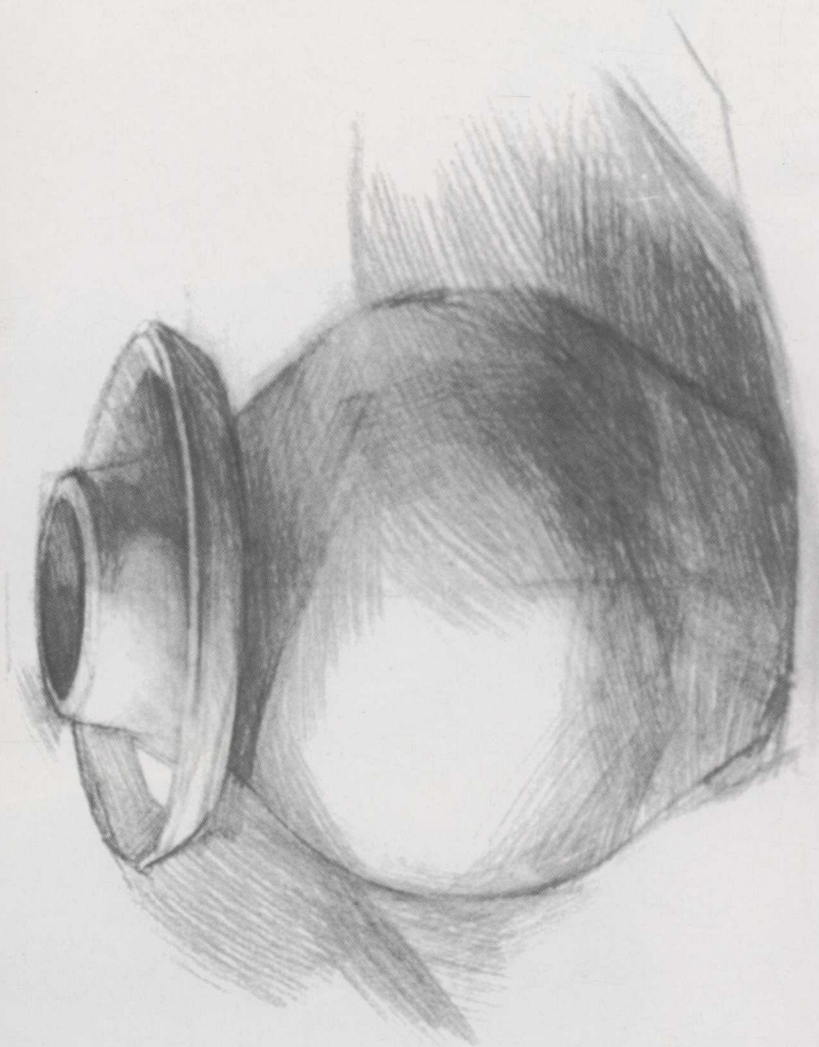
▲ 步骤四

- 1、用褐色的画笔勾出轮廓。
- 2、用单色大笔触画出物体的明暗关系。
- 3、一般从暗部着手深入刻画，先上物体的固有色，通常物体的灰部固有色的纯度最高。
- 4、此罐子的暗部，一般可用深红加深绿作为它的基本色。灰部基本色可用土红、桔红、玫瑰色等颜色。注意环境对物体的影响。

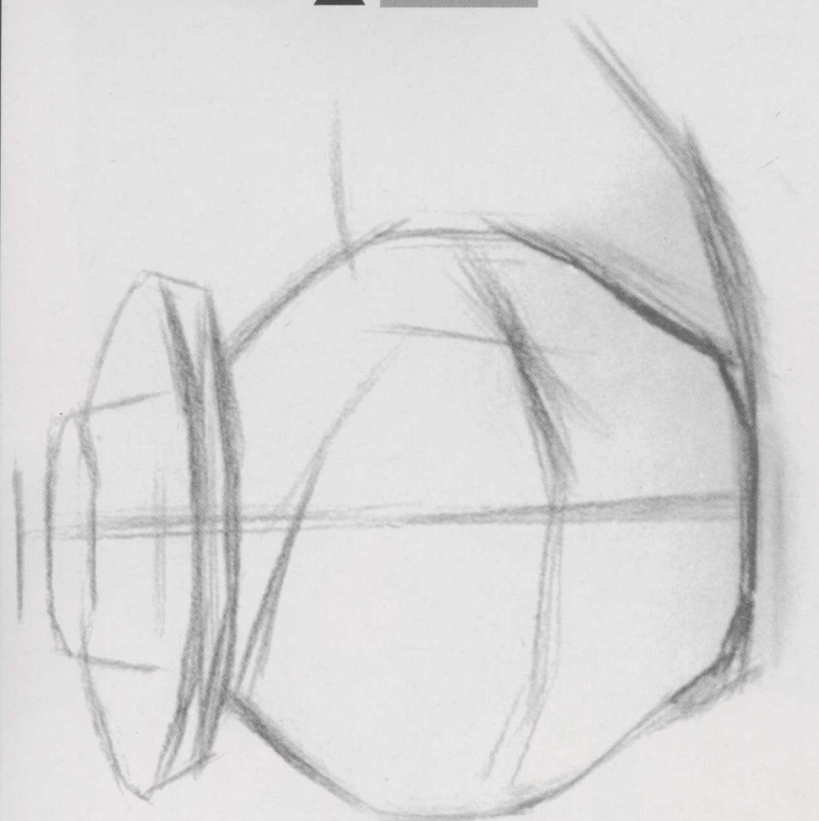

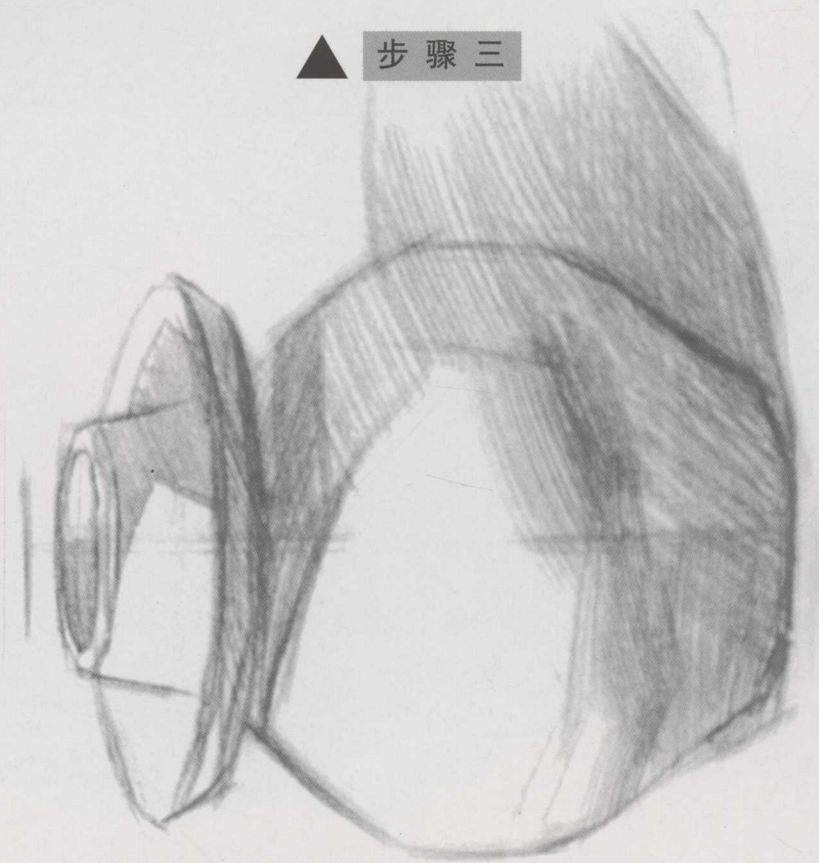
▲ 静物照片

▲ 步骤三

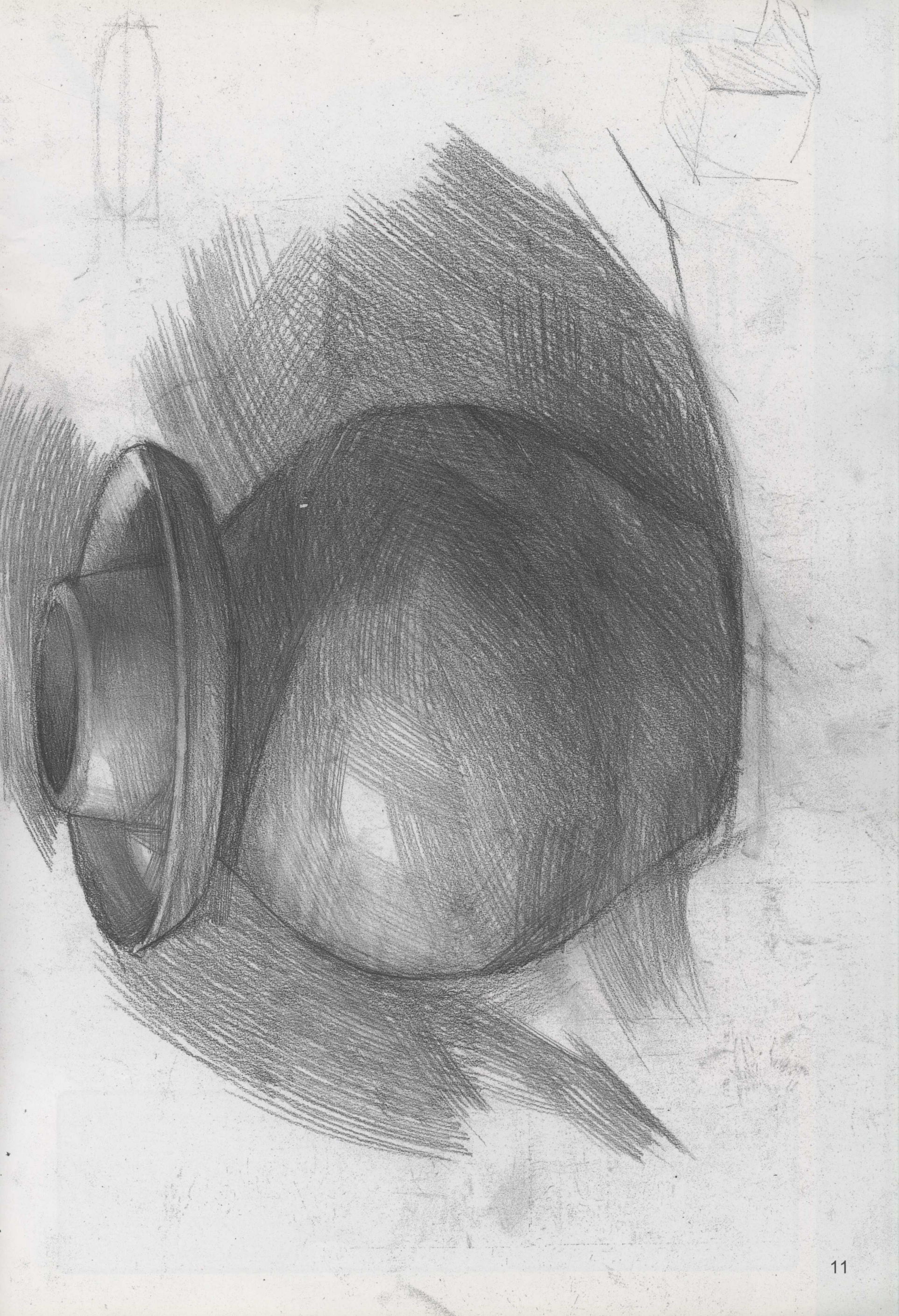

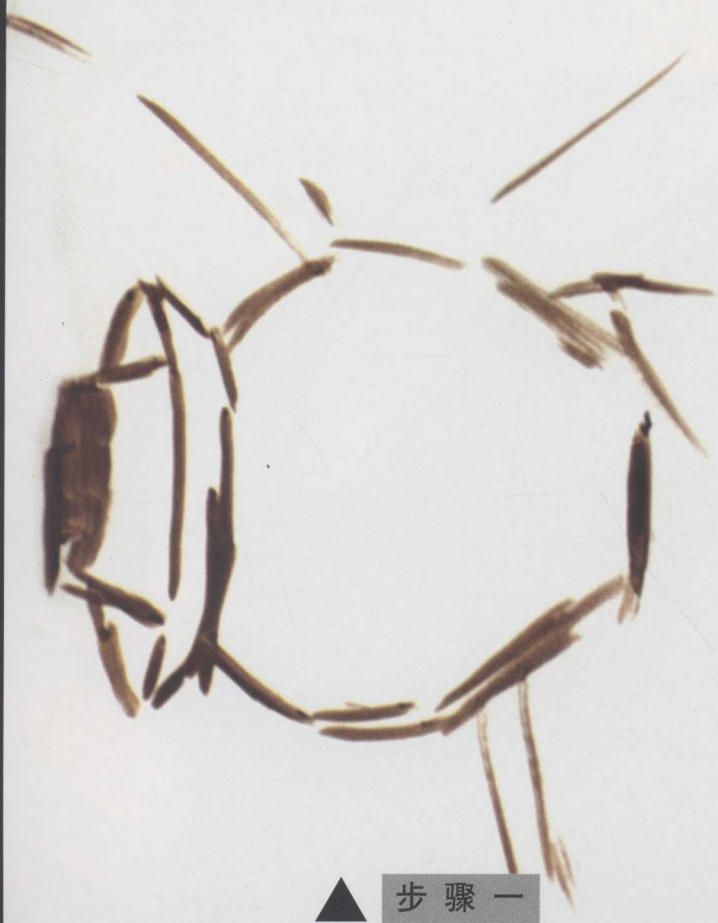
▲ 步骤一

▲ 步骤二

- 1、首先用深色铅笔起稿，确立物体与衬布之间的比例关系，明暗交界线及投影位置。
- 2、从物体开始刻画主要从明暗着手画出物体的大体明暗关系。
- 3、仔细刻画物体，画出物体灰部的层次感。
- 4、注意瓷器物体的反光，只有很好的运用反光才能很好的画出物体的质感。

▲ 步骤一

▲ 步骤二

▲ 步骤三

▲ 步骤四

- 1、首先用褐色起稿，确立物体的比例关系。
- 2、用褐色铺出物体的大体明暗这对初学者来说很重要不可省略。
- 3、铺出整幅画面中的物体的色彩，深入表现出物体的色彩倾向，反光部分的色彩要画得丰富细腻，背景衬布要用大色块的方法分出台面与立面。铺大的色彩关系是这一阶段的主要任务。
- 4、全面深入地刻画出物体丰富的色彩变化，特别注意坛口及底座部位的转折关系，用笔要准确而轻快。

▲ 步骤一

▲ 静物照片

▲ 步骤二

▲ 步骤三

- 1、用铅笔切出大致轮廓，注意透视关系。
- 2、用铅笔打出阴影和投影，区分出明部、暗部。
- 3、注意中间调子衔接和明暗交界线，保留瓶子高光位置。
- 4、全面调整。因为固有色较深，所以要理解褐色瓶子的暗部和亮部的明度。这也是为后面画色彩静物阶段作明度训练。

