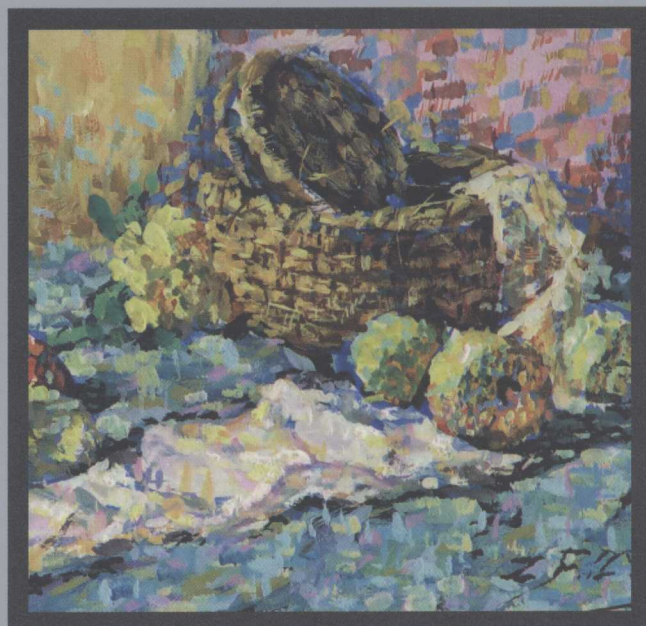

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

水粉静物画技法与赏析

SHUIFEN JINGWUHUA JIFA YU SHANGXI

赵 峰 著

东南大学出版社

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

水粉静物画技法与赏析

SHUIFEN JINGWUHU JIFA YU SHANGXI

赵 峰 著

东南大学出版社

·南京·

内容提要

本书为《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》之一,主要讲解水粉静物画的传统画法、现代画法以及水粉静物的艺术特色、赏析方法,知识点突出、文字简洁,范画均为原创,对提高大学生的审美能力和艺术素质有一定的帮助。该教材具有技能性、应用性、原创性、普及性、欣赏性的特点,可作为高等院校动漫设计、艺术设计、工业设计以及美术教育等专业的专业拓展类课程教材用书和教学辅导用书,也可作为高校公共选修课的教材和艺术素质教育用书,同时也可作为高职高专相关专业及广大美术爱好者的教材和参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物画技法与赏析/赵峰著.—南京:东南大学出版社,2009.4

(高等院校大学生素质教育系列丛书.美术卷/温巍山主编)
ISBN 978-7-5641-1622-4

I. 水… II. 赵… III. 水彩画:静物画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第042543号

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

水粉静物画技法与赏析

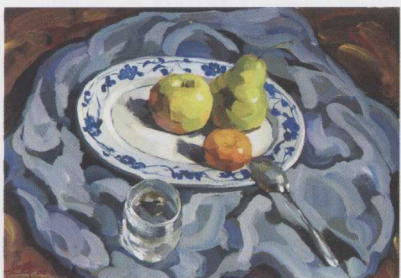
著 者 赵 峰

整体策划	李 玉	特聘外审	高祥生
责任编辑	辛健彤	封面插图	赵 峰
责任校对	张文礼	封面设计	顾晓阳

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江 汉
社 址 南京四牌楼2号(邮编210096)
印 刷 苏州印刷总厂有限公司
经 销 江苏省新华书店经销
开 本 889mm×1 194mm 1/16
总 印 张 31.5
总 字 数 588千字
版 次 2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷
印 数 1~3 000套
书 号 ISBN 978-7-5641-1622-4
总 定 价 248.00元(本套丛书/美术卷共10种)

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换。电话:025-83792328。

目 录

第一讲 水粉画的发展与艺术特点	1
第一节 水粉画之概述	1
第二节 水粉画之艺术美	2
第二讲 色彩基本原理	3
第一节 色彩的三要素	3
第二节 色彩的冷暖	3
第三节 光源色、固有色和环境色	3
第四节 色彩的混合	4
第三讲 水粉画的工具材料与表现技法	6
第一节 水粉画的工具和材料	6
一、水粉画颜料的选用	6
二、颜料盒及调色板	6
三、水粉画笔	6
四、画纸	7
五、画板	7
六、其他工具	7
第二节 水粉画的表现技法	8
一、握笔姿势	8
二、笔法	8
第四讲 水粉静物写生的方法步骤	10
第一节 单个静物的写生步骤	10
一、苹果的写生	10
二、陶罐的写生	12
三、不锈钢器皿的写生	14
四、玻璃器皿写生要点	15
第二节 水粉静物组合写生步骤	15
一、有酒坛的静物写生步骤	15
二、陶罐和水果写生步骤	18
第五讲 水粉静物作品赏析	22

第一讲 水粉画的发展与艺术特点

第一节 水粉画之概述

水粉画是使用水调和粉质颜料绘制而成的一个画种。水粉画的起源很早,中外古代石窟、墓窟、寺院壁画有很多是使用水溶性颜料作画。如我国魏晋南北朝时期的敦煌石窟壁画,新疆地区石窟中的佛教美术,六朝永乐宫壁画以及古代院体画与民间绘画等等,均是用水溶性粉质颜料绘制而成的。意大利文艺复兴时期美术大师们的壁画原作,在后来修补过程中经有关专家考证发现,有的也是使用胶粉颜料调和蛋清绘制的。这些古今中外使用粉质水溶性颜料的绘画作品,都具有了水粉画的基本艺术特点,这说明水粉画颜料的产生与使用有非常悠久的历史。这类古代水粉画,虽然使用的颜料品种有限(最简单的只有两三种),作画的工具、方法与审美倾向也与现代水粉画有所不同,但直到今天,仍然值得我们研究和借鉴。

现代水粉画本不是一个独立的画种,它实际上是英国18世纪水彩画发展脉络中的一个分支,它的产生与发展与欧洲大陆水彩画的产生与发展有着密切的关系。根据目前掌握的美术资料,可以认定欧洲大陆最早运用水彩作画的是15至16世纪德国巨匠丢勒(1471-1528)。他在学画时期就用水彩画风景和动物、植物。他使用的水彩色常掺入不透明的白粉色,或用白粉色提出较明亮的局部,而这实际上就是水粉画的表现方法。丢勒时期的水彩画,还只是处在水彩画的萌芽时期。从绘画的品种与方法来说,直到18世纪,英国水彩画发展才逐渐完善,作为独立的画种出现在世界画坛上。

正如当代相当一部分人对水粉画的认识一样,在水彩画艺术产生与发展的早期,水彩画的价值并没有被人们充分认识。人们习惯用欣赏油画的传统目光,来看待这种新画种,摆脱不了油画优越论的影响,而把水彩画看成是细枝末叶,以为水彩不具备油画那样高的美学价值和经济价值,是低级的小画种而难登大雅之堂。为了提高水彩的表现力,争取提高水彩画的艺术价值和地位,不少水彩画家借鉴油画的绘制技法,在借鉴油画表现技巧的过程中,为了达到油画表现的充分、深入、具体、厚实的效果,只有采取使用白粉色和不透明色。水粉画在制作过程中,开始仍以透明色彩作为第一次底色,然后利用不透明色画出景物深入具体的立体空间效果,使其具有很强的真实感。这样

完成的作品已失去传统的水彩画所具有的流畅、透明的艺术特色,形成一种现代概念的水粉画。

我国的现代水粉画,是建国以后才发展形成的一个画种。国外并没有水粉画这一独立的画种。一般都将其包括在水彩画的范畴之中,称为不透明的水彩画,或者把用水粉颜料绘制的广告招贴画等统称为水粉画。过去它只用于做宣传与广告的招贴或标语等,故市面上出售的水粉颜料,通称为广告色,品种很少且全是玻璃瓶装。随着我国社会经济和文化的变化和发展,美术普及教育和实用美术的发展促进了水粉画的不断普及与提高,使它具有一套完整而系统的、与众不同的技法,逐步成为在绘画领域中的一个独立画种和绘画造型训练的重要基本功,进而显示出自己独特的美学价值和艺术风貌。

第二节 水粉画之艺术美

水粉画与油画和水彩画有着密切的联系。它与水彩画的相通之处是都使用水溶性颜料,它的一气呵成、气韵生动的薄画法和水彩画很像,假如用不透明的水粉颜料与较多的水分调配时,会产生一定程度的水彩效果,但在水色的流动性与透明性方面,则无法与水彩画相比拟,因为含粉的粉质颜料必定会对水色流畅的活动性产生抑制的作用。因此,水粉画一般并不使用多加水分调亮色的方法,而采用白粉色调节色彩的明度。水粉画干、湿画法相结合会有笔墨酣畅淋漓的痛快感觉,但由于它是使用粉质颜料,不如水彩颜料透明,因此在透明、清爽方面不如水彩。水粉画的干画法层次比较丰富、笔触鲜明,有利于塑造形体,相对比水彩画厚实耐看。水粉画与油画有相通之处,但也有很大的区别。首先,水粉色有一定的覆盖力,可以适当地多层次塑造形体,有浑厚的感觉,这一点与油画相近似。但水粉达不到油画那样厚重,因为水粉色之干后变浅,这样使得重色不够稳重和透明、纯色的纯度也较油画差些,因而没有油画颜色层次效果好。其次,油画可以长期作画、反复深入塑造形体,水粉若画太多遍数就会使画面发灰变脏。但它表现的干脆利索及明丽轻快又是油画所不及的。它介于水彩画与油画之间,吸取了水彩画与油画的某些方法与技巧而发展形成自己的独特技法体系。

水粉画的最主要特点是颜料的含粉性质和不透明性,水粉颜料遇水易溶解,是一种覆盖力、黏着性都较强的不透明颜料,水粉颜色干透以后非常结实。由于水粉颜色含有一定分量的粉,使色彩干湿之间有明显的差别,即湿时粉质下沉,色彩变暗,干后白粉色浮出画层表面,色彩明度比湿时要高,而色彩饱和度相对湿时减弱。这一状况,使水粉画在制作中掌握色彩干湿变化时增加了难度。然而这正是水粉画特有的艺术美感,粉质颜料干后吸光性强,没有反光,从而使画面呈现出天鹅绒般的特有的质感和语言美感。

第二讲 色彩基本原理

色彩让我们的生活变得如此美妙和多姿多彩,我们不仅要了解客观的色彩原理和规律,还要探索和观察主观色彩的范畴,最终我们要从主客观的束缚之中挣脱出来,全面实现色彩本质的丰富性。

第一节 色彩的三要素

色彩由色相、明度、纯度三要素构成。

1. 色相:指色彩的相貌,如红、黄、蓝、绿以及其他名称的色彩,是色彩相互区别的基本的重要依据。

2. 明度:指色彩的明亮程度。影响色彩明亮度的因素有物体本身因素,例如表面色相、对光的反射率等;也有外界因素如受光的照射强度。

3. 纯度:又称彩度或饱和度,指色彩的鲜明饱和程度。

色相、明度、纯度三要因素相互依存而又相互制约,只要其中一个要素发生变化,其他两个要素必然发生相应的变化。比如在红色中加入明度比它高的黄色,得到的色彩的色相变成了橙色,明度相应得到了提高而纯度却降低了。

第二节 色彩的冷暖

歌德最早就提出颜色有冷暖之分。冷色与暖色是依据心理错觉的物理性分类,对于颜色的物质性印象,大致由冷暖两个色系产生。波长长的红光和橙、黄色光,本身有暖和感。相反,波长短的紫色光、蓝色光、绿色光,有寒冷的感觉。

色彩的冷暖又是相对的,同属于暖色系的红色和黄色相比较,红色较暖些,与此一样道理,同属于绿色的淡绿和翠绿相比较,淡绿较暖,翠绿相对较冷些。

第三节 光源色、固有色和环境色

1. 光源色:指物体所受光源的色彩,光源色有冷暖之区别。例如一日之中,有朝霞和夕阳的两个时段光源色偏暖,正午偏冷;日光灯(荧光灯)光偏冷,白炽灯则偏暖。光源色主要影响物体的亮部,但不同的光源色对同一物体亮暗部的影响不同。例如:暖光照射下的物体亮部偏暖,暗部相对偏冷;冷光照射下的物体亮部偏冷而暗部相对偏暖。

2. 固有色和环境色:固有色指物体本身固有的色彩,通常出现在明暗交界线附近的亮部区域;环境色指周围环境色彩对物体的影响,通常出现在受光部及暗部反光区域。

第四节 色彩的混合

1. 三原色、间色与复色

色彩的三原色是指品红、柠檬黄、湖蓝。这三种色不可通过其他颜色调和得到;反之,三原色之间作适当比例的混合之后可以得到无数的色阶。

间色:三原色之间相互调和得到间色,如红黄调和得到橙色,黄蓝调和得到绿色,红蓝调和得到紫色,橙色、绿色、紫色即是间色。

复色:间色和其他色彩调和得到复色,复色是较复杂的调和色彩。

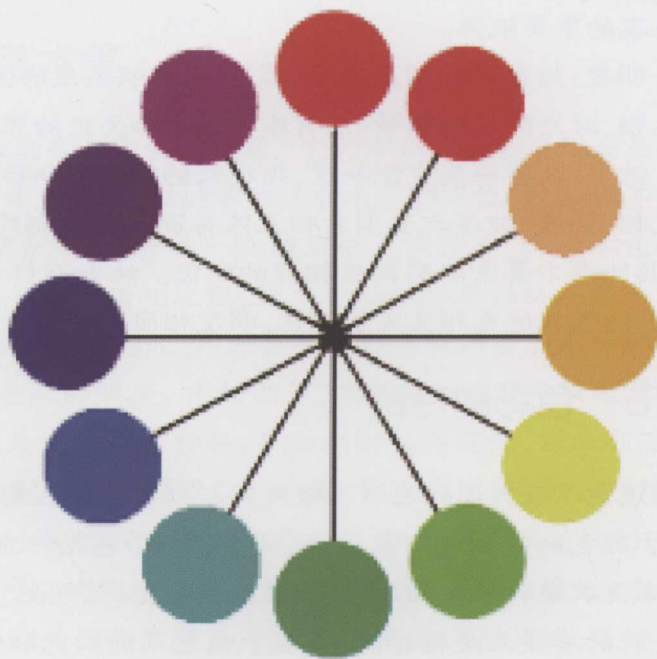

图 2-1 三原色·间色·复色

2. 色彩的减色混合

通常指物质的、吸收性色彩的混合。其特点是混合后的色彩在明度、纯度上较之最初的任何一色都有所下降,混合的成分越多,混色就越暗越浊。减色混合的三原色是品红、柠檬黄、湖蓝,三原色混合就得到黑色。如果在原色和间色之间再接着画上第三位色彩,就组成了一个有规律的十二色的色轮。它们间隔均匀,色轮上180度直径两端的二色互为补色(对比色),对抗性最强烈。三对最强烈的补色为红-绿,蓝-橙,黄-

紫。以补色为主的色调配置容易营造热烈刺激的画面氛围,色彩强烈跳跃而有力,但经常会因为过于刺眼而失去整体协调的美感。有以下几种调整方法:一是在补色间加入其他黑白灰的关系,可缓解补色并置的刺激;二是同时提高二色的明度,降低其纯度,或者至少提高其中一种色的明度,降低其纯度;三是在纯对的二色间加入邻近色,可有效缓解色彩对比的冲击力。

3. 色彩的空间混合

将两种以上的颜色并置在一起,通过一定的空间距离,在人的视觉内达成的混合,又称并置混合。这种混合的特点在于颜色本身并没有真正混合,空间感的得到是人的视觉在一定的空间距离内,通过视觉调和达到的,又叫视觉调和。

图 2-2 《有草筐的静物》 作者:赵峰

第三讲 水粉画的工具材料与表现技法

第一节 水粉画的工具和材料

科技的进步,促使绘画工具、材料的不断改进、提高与发展。工具、材料的选择与使用,是美术专业实践的重要问题,它直接影响作画的效果。现分别介绍如下。(见图3-1)

一、水粉画颜料的选用

现在市场上的水粉画颜料品种多样,较常用的有:白色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、桔红、朱红、大红、深红、玫瑰红、紫色、青莲、赭石、熟褐、淡绿、翠绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝等,个人还可以根据喜好及作画习惯适当选用不同种类的冷变和暖变色。

二、颜料盒及调色板

现在市场上所售颜料盒可容纳三十多种色彩,颜料可按明度顺序,也可按冷暖顺序或个人习惯摆放;调色板可用白色塑料调色板,也可以用白色搪瓷托盘做调色盘。

三、水粉画笔

画笔,是绘画表现的重要工具。形体的塑造、质感的表现以至不同的绘画风格,都与画笔的运用密切相关。所以,画家都重视对画笔的选用。由于每一种质地不同、形状不同的画笔,都有它自己的使用特性和功能,也同时存在局限性。如果在作画时,能够充分发挥其特点并获得好的表现效果的,就应该是好画笔。水粉画笔的质量一般以含水性好、毛色均匀而富有弹性的为上等。羊毫画笔吸水性强,但毛质太软,用笔柔软无力。油画笔笔触刚劲,有肌理效果但含水性差,毛质过硬。因此对初学者而言,狼毫画笔是比较容易掌握的、较理想的水粉作画工具。

通常使用的水粉画笔有如下几种:

1. 扁形方头笔

有大小不同的各种型号,很适宜涂较大面积的色块及用体块塑造形体。

2. 底纹笔

底纹笔是笔头扁平的羊毫笔,笔头比最大号水粉笔要宽。适用于铺设背景及大色调,用笔效果概括,水色透明而有力。

3. 毛笔

中国毛笔的品种很多,笔的大小也很悬殊,可以根据其性能,自由选用。富

有弹性、又含水性好的狼毫画笔,笔锋长而尖,用中锋、侧锋等各种灵活笔法表现某些具有线特征的形体,如树木、花果、建筑、人物、车船等,有独特的艺术效果。

四、画纸

因为水粉这一画种适应性很强,纸张的选用范围很宽泛,可以用素描纸、水彩纸、硬卡纸、铜板纸、纤维板、三合板等以及其他特殊纸张作画。

五、画板

室内写生用五合板、绘图板均可作画。室外写生最好用五合板裱上纸,再用图钉固定画面四角后作画,因为室外写生时画面干得快,如只用图钉固定画纸边缘容易上翘变形或扯裂而无法作画。

六、其他工具

活动画架,小椅子,塑料水桶,吸水性强的布,小喷壶,胶带,刮刀,铅笔,橡皮等。布块在作画过程中用来吸去画笔中多余的水分,作画过程中颜料太干粘可使用喷壶喷层清水以保持颜料湿润,每次作画完毕对表层脏颜料要即时清除并喷上一层清水保护。

图 3-1

第二节 水粉画的表现技法

一、握笔姿势(见图3-2)

图 3-2

二、笔法(见图3-3 作者:赵峰)

1. 摆:利用方头笔的正面轻轻按压拖动,笔触较方正,适合于用块面表现形体的体积,体块感强,是水粉画的基本笔法之一。

2. 拖:拖是指在涂色过程中,用力不同,效果不同的一种运笔方法。如先实后虚的拖笔方法,落笔后,在笔的运行中逐渐将笔锋拉起来,产生一种由实到虚的颜色效果,有如小小的色彩退晕效果。这种笔触可长可短,可大可小,常常用来表现高光不太明显的情况下的一种渐变状态。

3. 扫:扫是一种快速虚笔着色方法。用笔方式是在画面表现处轻掠而过,有如用扫帚扫地。这种笔触多用在画面次要部位的快速涂色。

4. 点:笔触的外形如点状。点的笔触除了强调表现物体特征,还常常用来活跃画面气氛。西方后印象派的点彩画法就是用各种颜色的点在画面上组成物体

形象或用点表现变幻的光影关系。现在仍有不少画家用这种方法进行创作。

5. 勾:先将所描绘的物体用重色勾出轮廓线,然后根据物体的结构与色彩关系将相应颜色填在轮廓线内完成作品。这与中国画技法中的勾填法有相似之处。在水粉技法中称为“埋线法”。还有的时候,在画面完成之后,再用一种颜色将物体勾个边框。勾的用笔方法很多,有直线、曲线、折线等等,目的是将物体与周围环境相区别,使之更加突出。

6. 压笔法:是由摆笔变化出的一种笔法。摆笔触时笔头虚笔根实,能一笔摆出多变的色彩层次。

7. 一笔两色及一笔多色笔法:利用调色的先后顺序及方头笔的左右笔锋能一笔画出统一多变的色彩效果。

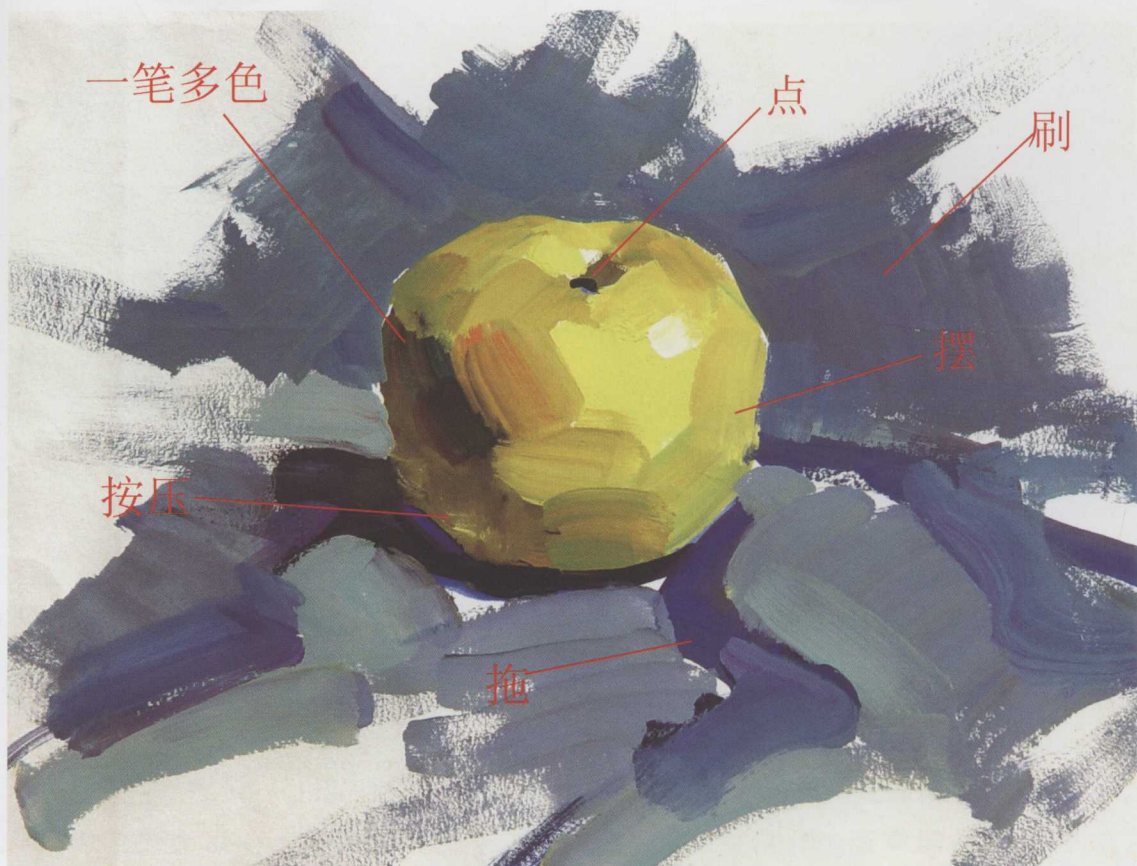

图 3-3

第四讲 水粉静物写生的方法步骤

第一节 单个静物的写生步骤

一、苹果的写生(作者:赵峰)

黄色苹果:(见图4-1 步骤1、图4-1 步骤2、图4-1 步骤3、图4-1 步骤4)

图 4-1 步骤 1

图 4-1 步骤 2

图 4-1 步骤 3

图 4-1 步骤 4

1. 注意观察水果与周围环境(台布)的关系,如明暗关系、冷暖关系、整体色调及空间关系。
2. 明暗交界线最重处与光源方向垂直,暗部要稳重且有变化。
3. 明暗交界线靠亮部一侧附近区域色彩较接近水果固有色,正受光部受天光色影响而略微偏冷。
4. 注意台布对水果暗部反光处的影响。
5. 投影属于暗部范畴,明度较低,投影要反映出台布的色彩倾向。

6. 投影前及投影后区域均是过光处,注意提亮,由于前后空间的关系,投影前色彩明度较投影后略高。

7. 注意调整水果黑白灰三大块的体积关系。

红色苹果与青苹果:(见图4-2 步骤1、图4-2 步骤2、图4-2 步骤3、图4-2 步骤4、图4-2 步骤5、图4-3)

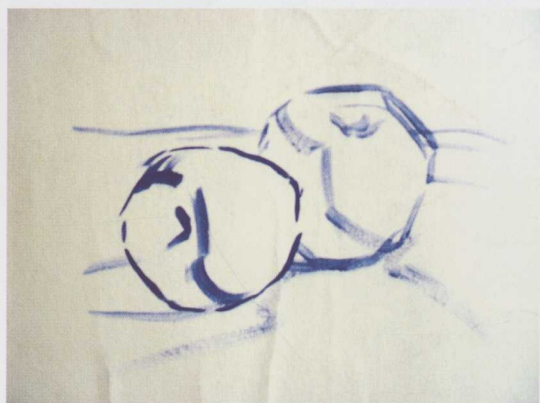

图 4-2 步骤 1

图 4-2 步骤 2

图 4-2 步骤 3

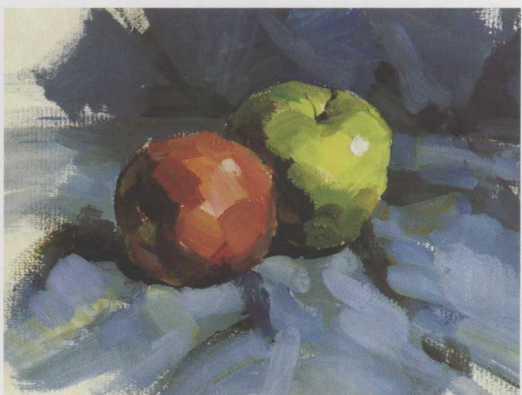

图 4-2 步骤 4

图 4-2 步骤 5

基本要点与黄苹果相同,另外处理红苹果亮部时可用较多白色,提高红色的明度,同时降低其纯度,还可以加入适量的黄色或紫色等邻近色协调纯度,以免出现太“火”的毛病;青苹果亮部也可加入适量的黄色,以免色彩太“生”。同样这两个苹果在不同的背景下色彩会有变化,如图所示,环境色对暗部的影响较大。(见图4-3)

图 4-3

二、陶罐的写生(见图4-4 步骤1、图4-4 步骤2、图4-4 步骤3、图4-4 步骤4、图4-4 完成稿)

深色陶罐与浅色陶罐(作者:赵峰)

图 4-4 步骤 1

图 4-4 步骤 2

图 4-4 步骤 3

图 4-4 步骤 4

图 4-4 完成稿

1. 注意观察陶罐与环境的关系。
2. 陶罐上半部分对比较强,下半部分相对较弱,尤以口部对比最强。因此,陶罐口部是刻画的重中之重,罐口的背光处注是陶罐色调最重的地方。
3. 要适度拉开亮暗部的对比关系,陶罐黑白灰三大块关系要明确。
4. 摆笔造型时可顺着形体结构的起伏用笔,笔触间要拉开适度的色差。
5. 注意环境色的合理摆放。
6. 投影与暗部要统一而有变化,投影要反映台布色调特点。
7. 注意陶罐高光、反光的强弱与陶罐表面光洁度有关,光洁度高则高光、反光都强;反之都弱。