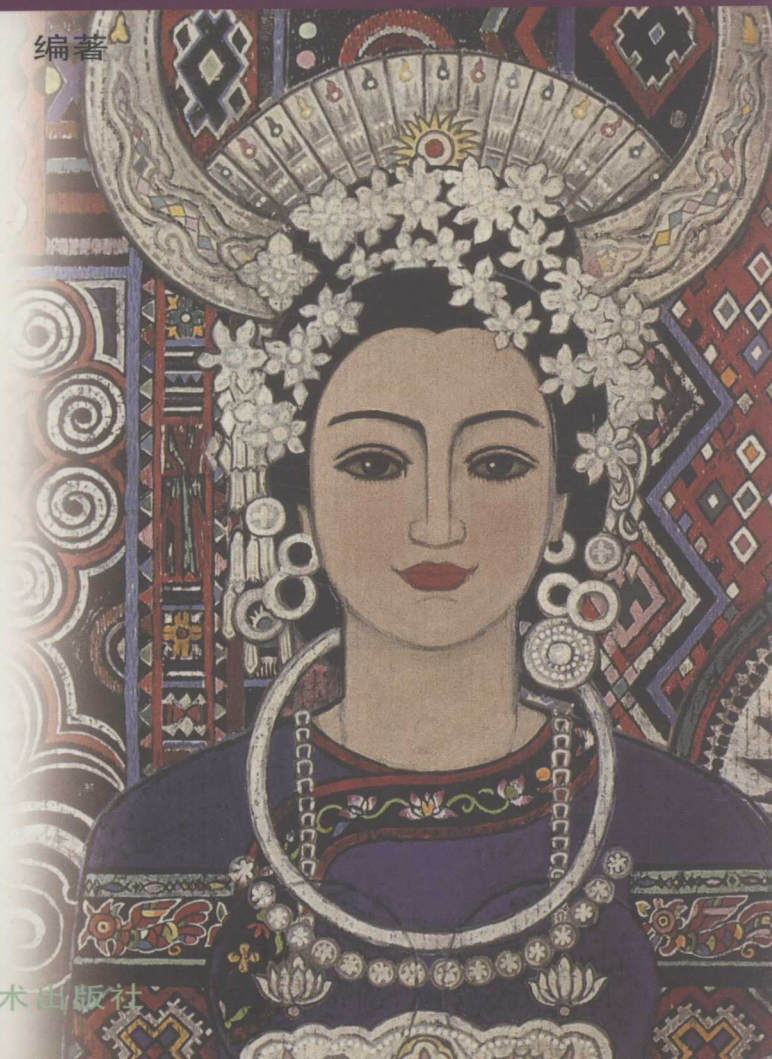

神笔丛书

水粉装饰技法画例

SHUI FEN ZHUANG SHI JI FA HUA LI

卢德辉 编著

黑龙江美术出版社

编著 卢德辉
出版 黑龙江美术出版社

水 粉 装 饰 技 法 画 例

一、水粉画技法应用

水粉画具有很强的表现力,它被经常地用于写生和设计创作,并被称为不透明水彩画而成为独立画种。近年来不少国内外画家使用水粉画的工具材料创作了不少极具装饰性的作品而令人瞩目。水粉画这一工具材料历来是各种招贴画、书籍美术设计、商业广告和商品包装装潢设计、纺织品美术设计(壁纸、墙布等)、橱窗的美术设计、工业品造型的设计、建筑的设计构想图、环境美术的设计……最方便的工具材料。正如传统壁画的临摹复制,水粉画颜料便成了有限的几种国画颜料之外的重要材料……其使用之广泛、方便,是其他绘画材料所不能替代的。因此,在工艺美术院校,它是基础训练的重要课程之一,设有有写生色彩、装饰色彩的训练及与各种专业设计相关的各种水粉画技法课。各种设计的效果示意图画法等课程。

二、写生色彩

写生色彩的训练主要指水粉画基础课程中的静物写生、人物写生、风景写生课。从写生入手,训练人们的色彩感觉和对色彩的认识能力及表现能力。

色彩基本知识

色彩是光的一种特性,阳光经过三棱镜折射,形成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光谱。各种物

体的颜色是由于物体对光线的吸收和反射的结果。同一色相的颜色在不同的光源下或同样的颜色里加入白或黑,明度便发生变化;不同色相的颜色,明度也不相同,紫色最暗,而黄色明亮。

纯度是指色彩的饱和度。一个颜色中含灰量越少,这个色彩便越饱和、纯正、鲜明。纯度强的色彩和纯度弱的色彩放在一起,产生纯度对比,使纯度弱的色彩更显得灰暗,纯度相同的色放在一起则互相减弱。

色彩的冷暖

色彩学家依据色带给人们心理上的冷暖感觉与联想的不同,把色彩分为冷色与暖色系列。红、橙、黄等色为暖色;蓝、紫、绿等则为冷色。也有人把色彩的冷暖称为色彩的第四要素。将色彩划分为冷暖两个系列,对我们表现对象的色彩关系很重要。写生对象的明暗关系是依物体的明度来区别的,而色彩关系则是依物体色彩的色相、冷暖关系来表现。色相、明度、纯度及冷暖,在色彩中是同时存在的,所以,我们在观察和表现物体的色彩时,要把这几个方面联系起来进行观察。

目 录

一、水粉画技法应用 1

二、写生色彩 1

1. 静物写生 2

2. 人物写生 12

3. 风景写生 19

三、装饰色彩 33

1. 装饰花卉 33

2. 装饰人物 43

3. 装饰风景 59

四、专业技法 73

1. 超写实绘画 73

2. 喷绘 80

3. 工业产品效果图 84

4. 建筑画 92

五、装饰绘画 102

一、水粉画技法应用

水粉画具有很强的表现力, 它被经常地用于写生和设计创作, 并被称为不透明水彩而成为独立的画种。

近年来不少国内外画家使用水粉画的工具材料创作了不少极具装饰性的作品而令人瞩目。水粉画这一工具材料历来是各种招贴画、书籍美术设计, 商业广告和商品包装装潢设计, 纺织品美术设计(壁毯、壁挂等), 橱窗的美术设计, 工业品造型的设计, 建筑的设计预想图, 环境美术的设计……最方便的工具材料。还如, 传统壁画的临摹复制, 水粉画颜料便成了有限的几种国画颜料之外的重要材料……其使用之广泛、方便, 是其他绘画材料所不能替代的。因此, 在工艺美术院校, 它是基础训练的重要课程之一, 设置有写生色彩、装饰色彩的训练及与各种专业设计相关的各种水粉画技法课, 各种设计的效果示意图画法课程。

二、写生色彩

写生色彩的训练主要指水粉画基础课程的静物写生、人物写生、风景写生课。从写生入手, 训练人们的色彩感觉和对色彩的认识能力及表现能力。

色彩基本知识

色彩是光的一种特性, 阳光经过三棱镜折射, 显示出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光谱。各种物体的颜色, 是因它具有反射或吸收波长光波而形成的。红色物体反射红色光波, 吸收其它的光波而呈现红色, 黑色物体几乎吸收全部各种光波而呈现黑色, 而白色物体则因反射各种光波而呈现为白色。

色彩三要素

色彩学中, 色相、明度、纯度称之为色彩三要素。

色相是指颜色的相貌, 红、橙、黄、绿、青、蓝、紫是七个基本色相, 它们一次又一次地混合, 可以产生出无比丰富的色相变化。

明度是指色彩的明暗、深浅、浓淡的程度。同一色相的颜色在不同的光照下或同样的颜色里加入白或黑, 明度便发生变化; 不同色相的颜色, 明度也不相同, 紫色灰暗, 而黄色明亮。

纯度是指色彩的饱和度。一个颜色中含灰量愈少, 这个色彩便愈饱和、纯正、鲜明, 纯度强的色彩和纯度弱的色彩放在一起, 产生纯度对比, 使纯度强的色彩更鲜明, 纯度相同的色放在一起则互相减弱。

色彩的冷暖

色彩学家依据色彩给人们心理上的冷暖感觉与联想的不同, 把色彩分为冷色与暖色系列。红、橙、黄等色为暖色; 蓝、紫、绿等则为冷色, 也有人把色彩的冷暖视为色彩的第四要素。将色彩划分为冷暖两个系列, 对我们表现对象的色彩关系很重要, 写生对象的明暗关系是依物体的明度差异区别的, 而色彩关系则是依据物体色彩的色相、冷暖关系来表现。色相、明度、纯度及冷暖, 在色彩中是同时存在的, 所以, 我们在观察和表现物体的色彩时, 要把这几个方面联系起来进行思维。

在观察某一物体的明暗、色彩关系时, 其规律往往这样: 物体受光面亮, 背光面暗, 受光面的色彩如果是暖的, 背光面往往呈现冷色彩。色彩关系冷暖对立, 又相互依存, 这是普遍存在的一条重要色彩规律。同时, 在一幅画中, 冷暖色彩同时并置存在的情况下, 暖色有前进感、扩张感、热烈感, 冷色则有后退感、收缩感、沉静感……

掌握这些, 可以使我们更好地表现对象的空间、层次关系。

补色规律

在色相环中, 对角线方向相对的二个色彩互为补色。补色对比非常强烈, 各自突出自己的特征。在通

常情况下,物体的受光部和暗部往往既是冷暖关系,又是补色关系,受光部分的色彩与投影的色彩补色关系明显。

色彩透视

色彩由于距离的远近和大气的的作用,而产生冷暖、色相、明度、纯度变化。视点近的色彩,对比强,愈远愈减弱,成为灰色调。亮的变灰,暗的变亮,冷的变暖,暖的变冷。

通常,随着距离的增加,景物色彩向冷的倾向变化。远景常呈现蓝紫的灰色色调。风景写生中,色彩透视规律尤其明显。

固有色,光源色,环境色

固有色是指物体在一般情况下的色彩印象。

光源色一般有冷暖两种倾向,日光和一般的灯泡为暖色光源,月光和日光灯为冷色光源。舞台灯光更是冷暖分明,光源色不同可以引起固有色的变化,白色石膏圆柱在带黄色倾向的灯光下,受光部为倾向暖色的白色,而在日光灯照射下,受光部则倾向于灯光的偏冷色彩。

环境色是物体受环境影响,反射引起的色彩变化。白墙房子的暗部,在周围绿树的反射影响下,可以呈现出绿色,而在秋日的黄叶或枫叶影响下,呈现黄色或红色。同样,在中午阳光下,白墙的白色,呈现暖色,而在夕阳下,又变得更暖,可是早晨,又略带冷色,这是由阳光在早、中、晚各呈现出不同的冷暖倾向所致。因此,一件物体的色彩是受光源色和环境色的影响而发生变化的。

色调

色调是指一幅画色彩的总倾向。它是在共同光源

下,同一环境中,色彩之间的对比变化及统一谐调。抓住色调,才会使画面具有魅力,否则,会是千篇一律的单调。写生就是研究物体在同一光源下,同一环境中的明暗、色彩变化规律,通过色彩关系表现物象的质感、量感、空间感……而色彩关系又是在对比中寻求变化,又在变化中求得统一,只有统一、和谐才成色调。秋日的山区,杨叶黄、枫叶红、柿子呈现桔红,草也黄了,到处是一片金秋景象,不落叶的松柏依然常青,还有乍黄还绿的植物。这是多么富有变化而又和谐的秋日景色!它可以启示我们组织成许多黄色调、桔黄色调、红色调的画面。

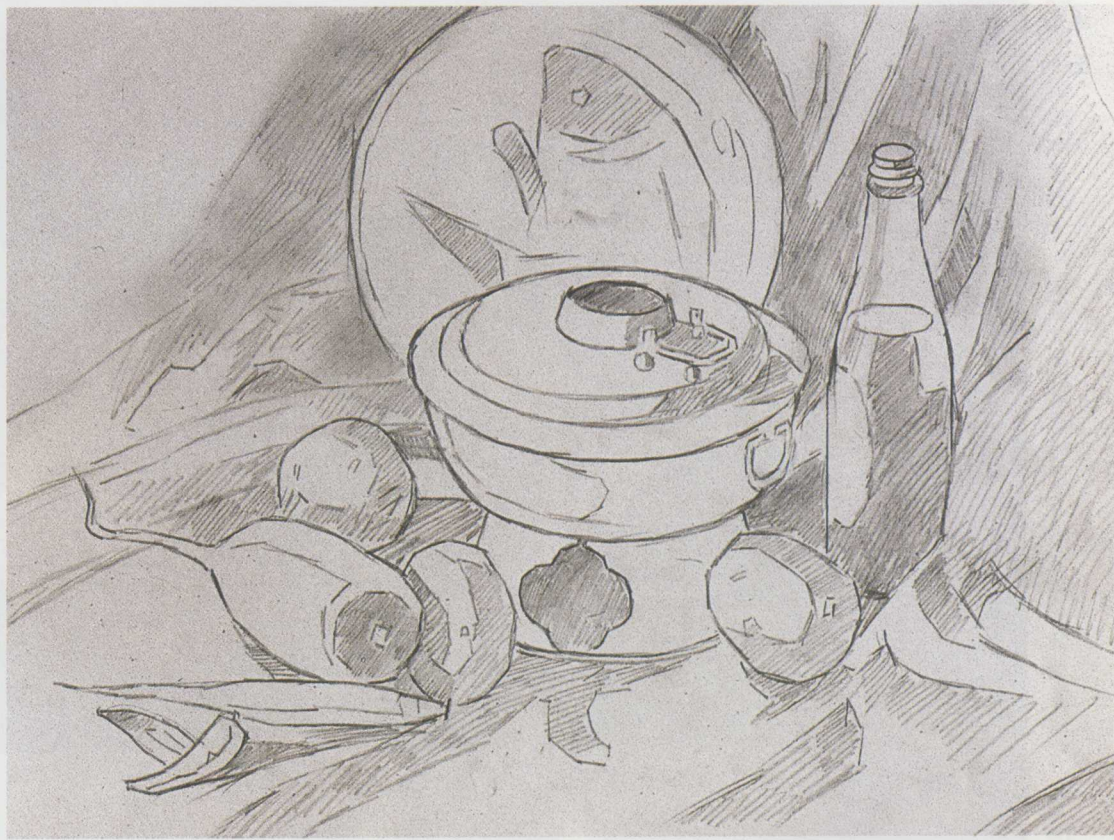
要取得对色彩的驾驭能力,非经过写生不可,写生的目的是锻炼人们对表现对象的体积、空间、质感、量感等的表现能力和概括能力,艺术地再现自然色彩之美。

1. 静物写生

静物写生是通过对各种不同质感表现对象的写生。通过以各种水果、蔬菜、陶器、瓷器、玻璃器皿、金属制品、衬布等组成的静物进行写生,获得对纷杂物象的色彩表现能力。水粉画的表现方法很多,既可以吸收水彩画的方法,发挥水分的作用画得潇洒淋漓,也可以像油画那样,层层堆积,画得色彩丰富,又具有厚重的特点,还可以兼得二者特色,混合运用。可以湿画、薄画,也可以干画、厚画。湿画法是用色时依靠湿接画成,干画法是绘画时用干接的方法、覆盖的方法。薄画法是采用较薄的颜色塑造物象,或干或湿,一般用湿画居多,厚画层层叠压颜色厚重。在绘画时,各种方法往往结合运用。

静物写生步骤

(1) 正式起稿前的小构图或色彩稿，是对构图、明暗关系、色彩关系，以及手法的全面思考，在此基础上，以铅笔或单色淡彩，也可多色画出静物的构图。

(2) 用单色，也可用多色，一般是用熟褐、深蓝、深绿或物体的类似色画出大的明暗关系与空间关系。

(3) 画出基本色相和大体的色彩冷暖关系，抓住画面的基本色调。

(4) 依固有色、光源色、环境色形成的色彩关系，画出静物的冷暖、明暗等大的对比关系，此步骤主要抓准基本色调，细部可以搁置不顾。

(5) 进一步深入刻画，塑造形体和表现空间关系，抓住画面的色调，围绕物体的质感、量感、空间感深入刻画，并在收尾阶段，通过比较调整画面不正确的色彩关系、明暗关系和空间关系。

水果与有釉的陶器 自然光

以很厚的颜色和大的笔触画成，深灰的中间色彩与鲜明的水果色彩成为对比。色彩的宾主关系明确，使水果格外醒目、突出，白石膏板的作用，使画面色彩不致于过分的低沉。

瓷器与水果 灯光

作画不仅要抓住大的色彩关系，还应将表现对象的丰富色彩进行充分的表现，除了静物本身的色彩组合外，物与物之间相互影响的环境色彩表现非常重要。黑瓶在周围蓝布、黄布和投影、水果的因素影响下，色彩变化极其丰富，但表现时却一定要注意统一、和谐，不能跳出来或是很花，要恰当地掌握好这个分寸。白碗受光部位是灯光的暖颜色，背光是蓝布影响的偏冷色彩。

螃蟹和鱼 灯光

这是采用厚画，近似油画技法的静物习作灯光作业。静物的组合以鱼为重点，而以深色的陶罐、陶碗和地面作为陪衬组成，鱼在白瓷盘衬托下，对比鲜明，使其成为画面的视觉中心，红色的螃蟹使画面内容和

色彩变得丰富。作画时一层层加厚，画出弱灯光下的明暗、冷暖关系，最后重点刻画鱼的细部，特别是头部的细节、眼、口、腮的色彩和明暗变化。这件习作大约画了15学时。

窗边 自然光

这是一组摆在窗前的逆光静物，窗台上的瓷器及花束和窗帷处在阳光照射下，因此受光部分呈现暖色，背光部分则为冷色彩。水果、玻璃器皿、桌面又都处于阳光不是直接照射的情况下，因此呈现一种冷灰的

色相。采用介于厚画、薄画之间的湿接画法。窗外景物处理比视线所见要虚得多，只有大的冷暖体面关系，并无细节，画法上注意利用水分，使色与色的衔接趋于柔润。这种衔接为局部个体完成。

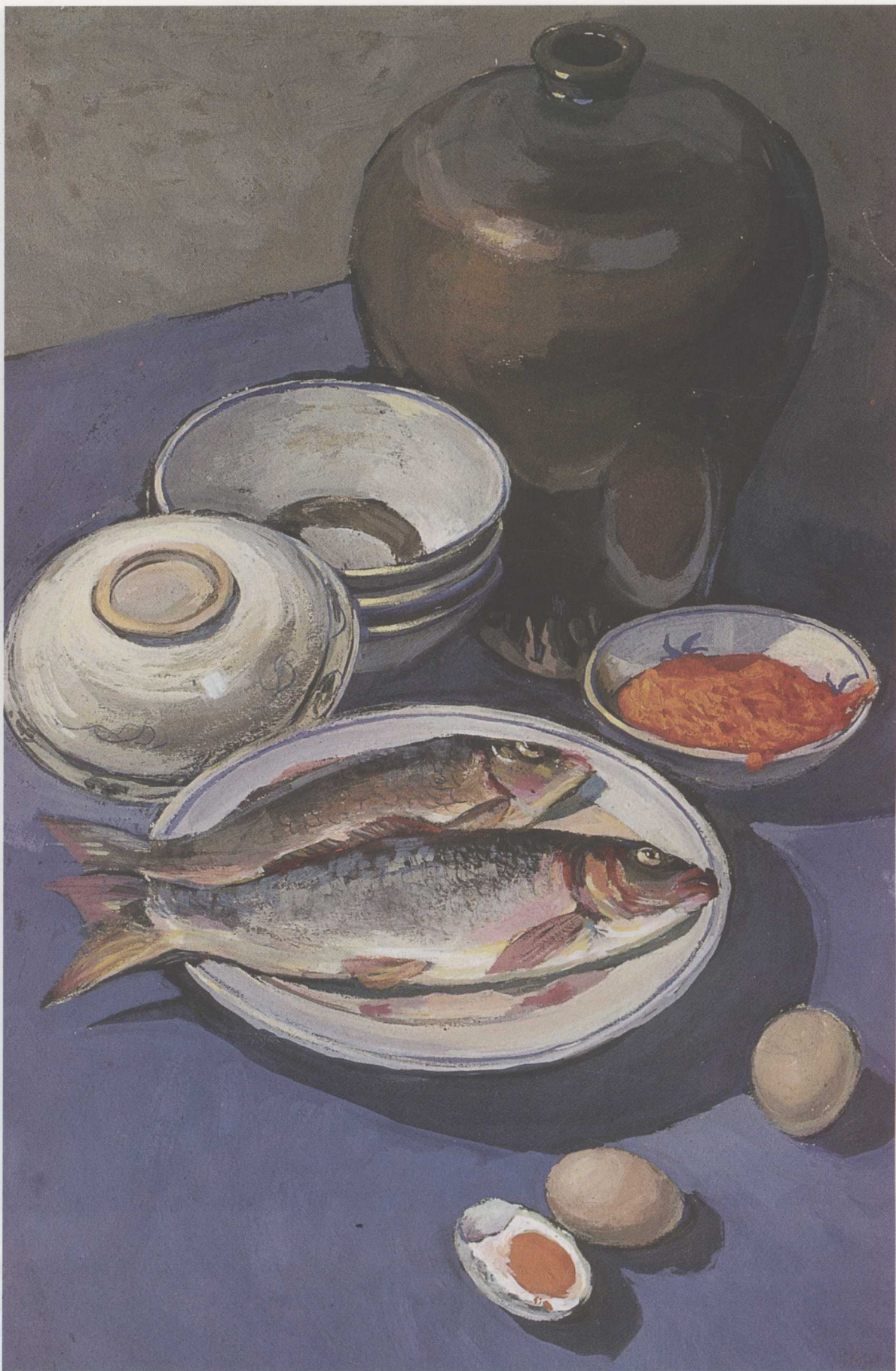

水果 室内自然光

静物的表现不仅要求有丰富的色彩，还应锻炼概括的能力，形与色都应如此。作画不能以摹拟自然为能事，更不能以酷似自然的程度为评论一幅画优劣的标准。

这件习作用色和造型比较注意概括和归纳，求大色块的对比，对主题形象进行了精致的刻画，宾体的部分画得比较放松。此画约进行8学时。

静物的组织围绕着农家生活的特点，画面中的任何一个个体都与整个画面有内在内容的联系。这样，使静物给人以联想，提高对画面的兴趣，这往往是表现上画好这件习作的先决条件。

金鱼与柿子 灯光

这是幅注重色调的静物，布置静物时就注意了整个画面的暖色调色彩构成关系，围绕着柿子的桔黄色，选择了偏赭色的瓷瓶、黄色衬布及中间色的盛水鱼缸，远处以黄色的普通灯泡灯光为光源，使整个画面色彩成为更加和谐、统一的暖色调，作画时就要力图表现这种立意的色彩意图。投影处理成偏暖的中间色彩，

鱼缸暗部加强远处反射的天光，冷色彩的蓝色以及金鱼的一点红色使整体色彩活跃起来。这幅画经过归纳概括而具有装饰趣味。画面的空间关系似乎并不重要，近于平面的表现，色彩被围绕着色调而加强或是减弱了……

(1)

(3)

(2)

2. 人物写生

人物写生训练不仅仅是通过色彩塑造人物的形体结构、空间……更主要的是表现人物的性格。色彩人物写生的训练,应与素描人物写生同步进行,以获得对人物解剖的更多知识的了解。通过男女各种性别、年龄人物的头像写生来掌握对人物头部骨骼肌肉的认识和色彩表现能力。继而进入人物胸像、全身人物的写生。生活中的人物写生要比课堂上对着模特写生更能锻炼人们对表现对象的描写能力。

人物写生步骤

(1) 起稿构图

用铅笔或毛笔起稿,勾出你预期的人物动态和大的结构及位置,并以单色画出人物的具体结构与明暗关系,具体结构应是所有头部的结构、细节都已具备的程度。单色打底可用熟褐、赭石、群青等单色,薄薄的如水彩一般的素描塑造。这种底色是进一步塑造的探索过程,也可分色打底直接画出画面的色彩关系。

(2) 铺大调子

从暗部深色的地方画起,然后逐步推向中间色和亮部,画出整个画面的大色块关系,紧紧抓住画面的主色调。也有人从画面感受最深的色块画起,把对象完全理解成色彩的构成关系,先组织画面的色彩构图。

(3) 深入刻画

从光源色、固有色、环境色等方面进一步分析表现对象的色彩关系和塑造对象的形体结构。这幅头像使用厚画,一层层覆盖加上去的方法,颜色要画得厚重、饱满。

(4)调整统一

面部的刻画往往需经几个反复来塑造,在反复中整体的处理暗部、中间色与亮部的明暗和色彩的冷暖

关系,局部刻画也是本阶段的主要任务,要处理好细部与整体的统一关系,最后,对画面作全面的调整,即进行加强减弱的调整。

戴花帽的女青年 室内自然光

半身人像的布置，其服装与道具的选择应围绕着一一定的环境气息和色彩的氛围进行组织，并在作画时首先抓住这个氛围。人物的动态、面部、白衣、壁毯、黑发等色块的组织是作画时应最先考虑的，画出它们大的色块关系。继而塑造头部的大体明暗和色彩关系

以及衣服、双手、壁毯的大关系。

在比较中进行塑造至关重要，切忌局部完成，画完一个局部再画一个局部。壁毯色彩应予减弱处理。使其在层次空间上推后，头部毕竟是刻画的重点，最后应对面部的表情、体面、色彩进一步的塑造。