

水粉

中等美术教程

中国美术学院学术研究部推荐教材

从静物到风景

C J W D F J



Q I L D W

S K G Q E

肖红 编著

H G R E L S A

中国美术学院出版社

K E I L N O S J

中等美术教程

中国美术学院学术研究部推荐教材

水 粉

从静物到风景

肖 红 编著

中国美术学院出版社

丛书策划 图雅图工作室
丛书主编 陈 岫
责任编辑 洛 齐
封面设计 小 尔
版式设计 小 尔
责任校对 默 君
责任监制 陶柏生

图书在版编目 (CIP) 数据

从静物到风景 / 肖红编著. - 杭州: 中国美术学院出版社, 2002. 5
中等美术教程
ISBN 7-81083-106-2

I. 从... II. 肖... III. ①静物画-技法(美术)
-专业学校-教材②风景画-技法(美术)-专业学校
-教材 IV. J211.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第032274号

从静物到风景

肖 红 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江印刷集团公司 印刷

2002年7月第1版 2002年7月第1次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 5

字数: 18千 图数: 138幅

印数: 0001-3000

ISBN 7-81083-106-2/J · 100

定 价: 26.00元

目录

概述

5

第一单元 色彩认识
常用的色彩名词
色彩三要素
单元小结及作业

7

第六单元 静物默写
水果配静物组合
水果配花卉组合
单元小结及作业

43

第二单元 观察法与表现法
色彩的观察
色彩的表现方法
水粉画的表现
单元小结及作业

13

第七单元 风景写生
怎样选景
风景中室外光变化
风景中的透视与空间
单元小结及作业

49

第三单元 写生构图及步骤
静物构图
写生步骤
单元小结及作业

19

第八单元 装饰色彩写生
装饰色彩特点
装饰色彩静物写生
装饰色彩风景写生
单元小结及作业

67

第四单元 静物写生
静物写生练习
写生中常见问题
单元小结及作业

23

第五单元 花卉写生
写生步骤
玫瑰画写生
小菊花写生
瓜叶菊写生
单元小结及作业

31

概 述

一、色彩课教学安排

我们按照教学大纲要求，将内容分为两大块，第一块是色彩静物写生；第二块是色彩风景写生，全年共计240个课时、八个单元。

上半年级色彩课总课时为6周，其中一周用于外出风景写生。在课堂静物写生为60个课时，外出风景写生为7天60个课时。总计120个课时；下半年级色彩课总课时为5周，这个阶段的课最好是和素描课结合，有利于提高学生的整体水平及适应高考能力。静物写生二周，默写一周，风景一周，最后一周留给同学们花卉写生，这样总计120个课时。

二、色彩静物写生教学要求

水粉静物作为一门相对独立的绘画题材，它与西洋画和水彩画均有区别，水粉画的写生与制作有多种技巧，在不同的纸上对大块面积的平涂，它可以达到极平整、光洁和艳丽的色彩效果，同时也能高度概括，又能深入刻画。

为了提高同学们的水粉静物技巧，特别在高年级的课程中安排了四开静物写生作业练习；十六开静物小色稿作业练习；对开静物写生作业练习。目的使我们的同学在训练的过程中掌握

不同构图，不同纸张尺寸，不同静物质感的训练以及在不同的时间内塑造出不同要求的物体结构，从而达到教学目的和要求。

三、色彩风景写生教学要求

风景画，在我国有悠久的历史和丰富的传统，它可以用速写的形式表现；也可用写生的手法表写。它的表现手法及工具不限。

由于色彩风景写生是运用室外光线表现景物，与色彩静物写生的室内光线表现完全不同，难度也同时加大。通过色彩风景写生，培养我们的学生对景物的取舍与构图能力，锻炼在色光变化中观察表现景物，同时熟悉大自然，从而在大自然中训练，并掌握风景色彩写生的变化规律。



第一单元

色彩认识

常用的色彩名词

三原色

有同学常习惯把大红、中黄、普蓝作为三原色而运用，从色度学上讲，这个概念是不确切的。理想的三原色应是品红（明亮的玫瑰红）、黄（柠檬黄）、蓝（湖蓝），三个原色的色相更纯正，混色范围比大红、中黄、普蓝大得多。

这里还得强调色光三原色与颜料三原色的区别。

三原色又称三基色。（图1）

它们具体是：

红 （品红）

黄 （柠檬黄）

蓝 （湖蓝）

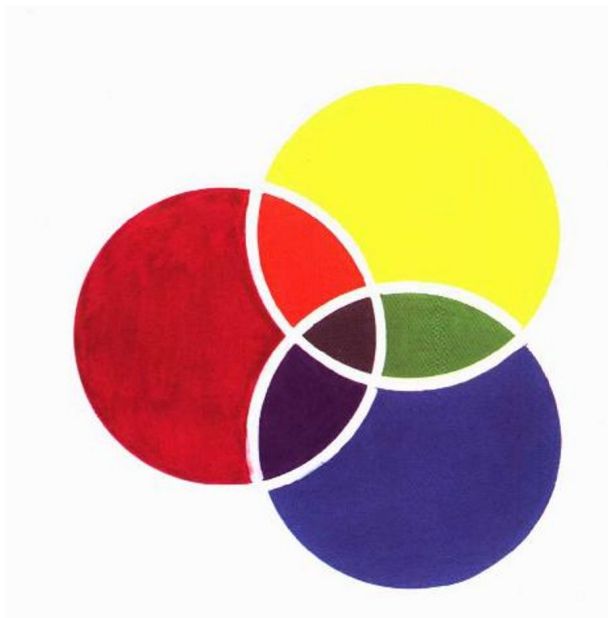


图1

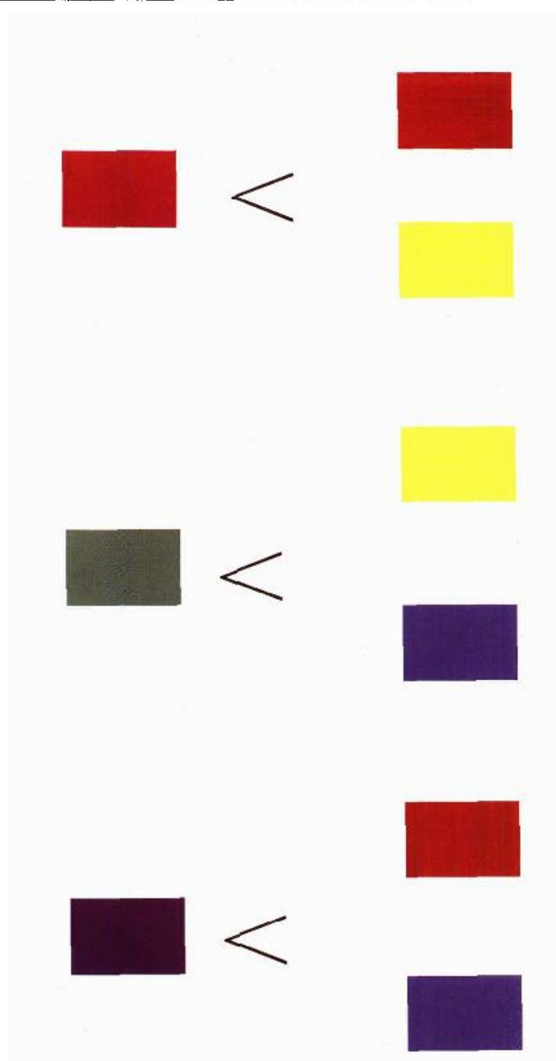
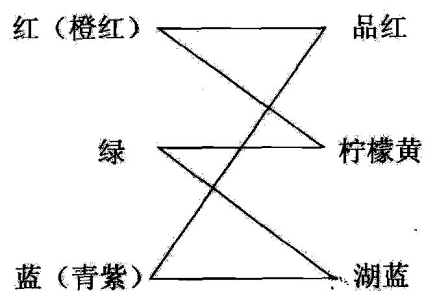


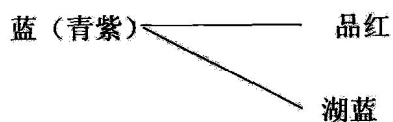
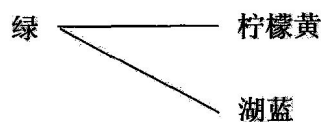
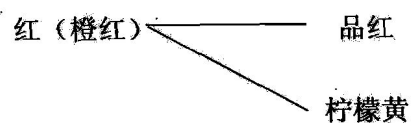
图 2

间色

指两个不同的原色相混合所产生的另一个色，故称第二次色，也称间色。颜料混合的间色用简易图表示：



从上图可分解成：



因此习惯上称橙、绿、青紫为间色。(图 2)

复色

将一个间色与一个原色相混合，或将两个间色相混合所调合成的另一个色，则称复色，也称第三次色。

由于复色的混色次数增多，颜色就变灰。混合的复色有：

红灰、紫灰、绿灰、橙绿灰、橙紫灰、紫绿灰…等。

从三原色中很明显的表现了三原色、间色、复色，其中特别指出的是三原色以一定比例混合，可得近似黑色的深黑灰色。(图3)

任何一种原色与黑色(或灰色)相混合，也能得到复色。(图4)

光谱色

是指太阳光通过折射，按不同波长排列的连续色光带，即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个色，因此又称为“标准色”，也称为“纯色”，可以用来比较、衡量色彩的纯度。

色轮

指颜料三原色按不同比例混合后，按一定的规律连续排列而成的一个圆形的颜色轮。又称色环或色盘。

在十二色轮上，处于180度位置的两个色，即是互补色。(图5)

余色

即指色光的混合中，凡两种色光混合即能成为白光者，如：黄光与青光混合即产生白光，黄与青色就称余色。

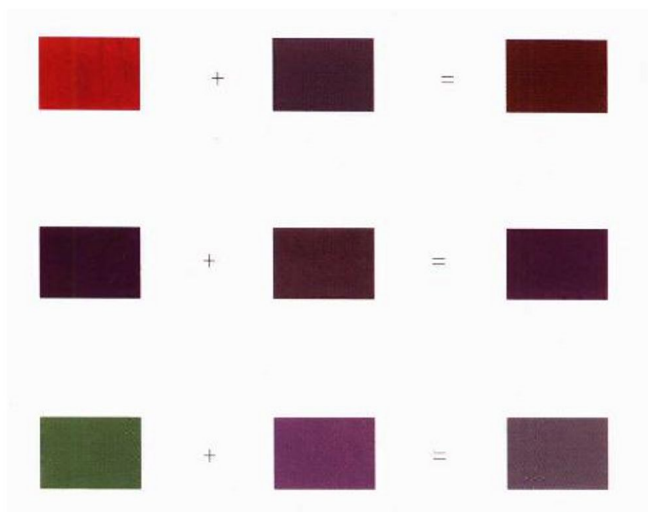


图3

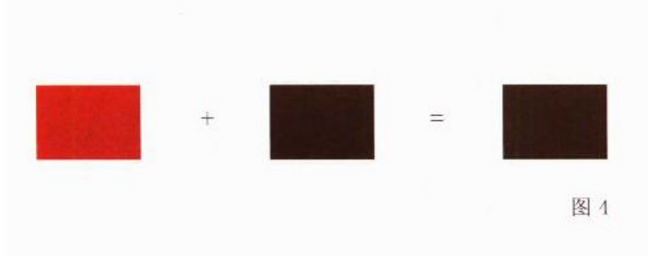


图4

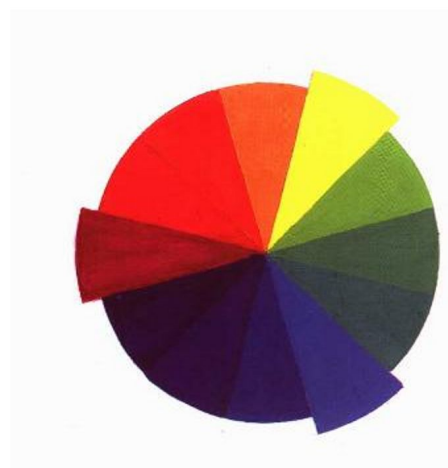


图5



图 6

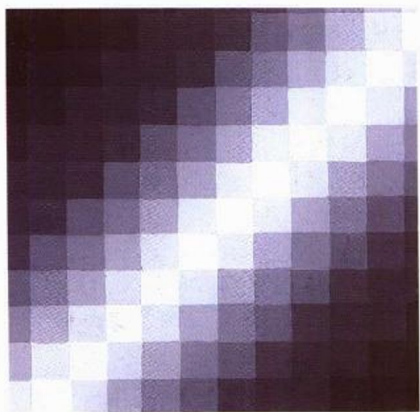


图 7

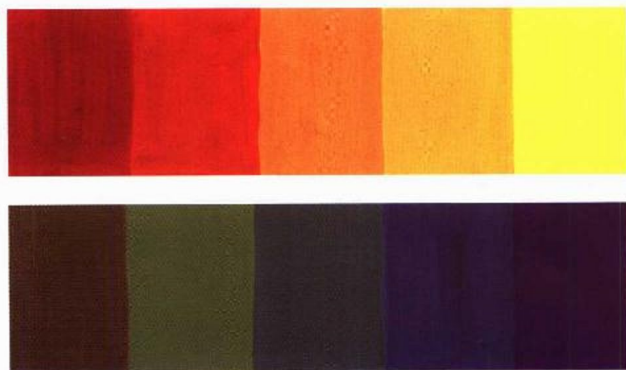


图 8

补色

补色产生于人的视觉生理现象。红的残象是绿、黄的残象是紫、青(蓝)的残象是橙,这些残象的色彩关系就称为补色关系,即称为补色。

同类色

指同一种颜色由于所含白色或黑色的分量不同,如:暗红、深红、红、粉红、浅红、更浅红。

类似色

指色相比较接近的各色,称类似色。

对比色

这里是指两个颜色的色性(冷色)相反,并列在一起时产生的互相突出的对比作用,这两个色便称之为对比色。一般在色轮上大于90度——180度之间的各色均为对比色。(图6)

中性色

指黑、白、灰、金、银各色。它们在色彩学中也叫“消色”。

色阶

色阶是指一种颜色(包括黑、白、灰等中性色)由浅至深。广义讲,色阶包括色相色阶、明度色阶、饱和度色阶。(图7)

图中表示的明度色阶。

固有色与光源色、环境色

固有色

从视觉感受的概念出发，人们习惯把白色阳光下物体呈现的色彩效果称为“固有色”。（图 9-1）

例如：绿色的草原

蓝色的大海

金黄色麦浪

红色的旗帜



图 9-1

光源色

光源色是指照射在物体上的光源光色。（图 9-2）

如：月光呈青绿色

日光灯呈冷白色

灯灯呈橙黄色

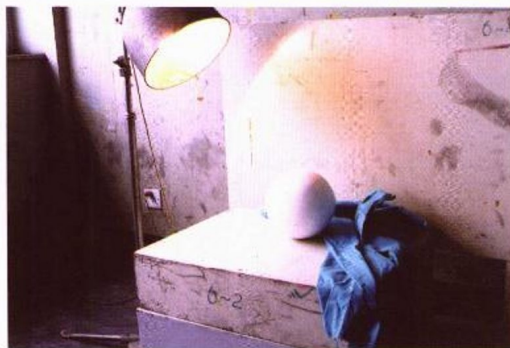


图 9-2

环境色

一个物体的周围物体所反射的光色，它体现在距离较近的物与物之间互相影响的色，称之某种色彩环境，又称环境色。（图 9-3）

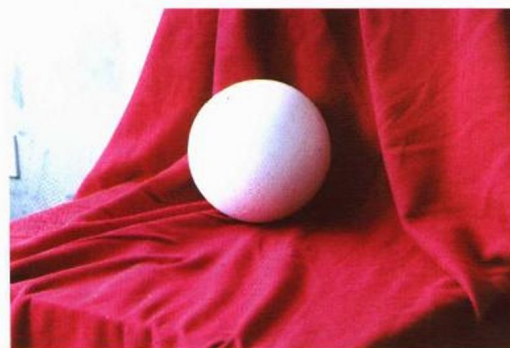


图 9-3

色彩三要素

这里我们主要把色彩三要素（色相、明度、纯度）再强调一下：

色相

色相即指一个颜色的相貌，它是色彩显而易见的最大特征。

明度

指一个颜色的明暗、深浅、浓淡的程度。

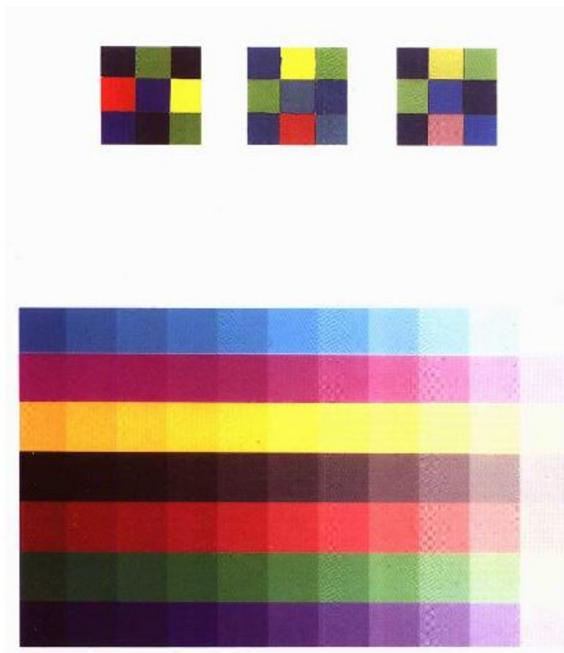


图 10

纯度

指一个颜色色素的纯净和程度。强调一个颜色含灰量愈少，就愈饱和，纯度也就愈高。含灰量增加，纯度或饱和度就降低。纯度对色彩的面貌影响较大，它所体现的意义也是多方面的，因此纯度的称呼也多，又称饱和度、色度、鲜艳度、彩度、含灰度等。（图 10）

单元小结及作业

本单元我们主要帮助同学们复习低年级中学过的色彩基本知识，本单元强调以下内容，同学们必须常常记在心中，并在作画操作过程时，正确、灵活运用。

1. 颜料三原色与色光三源色的区别。
2. 三源色——间色——复色三者的关系。
3. 固有色——光源色——环境色之间的关系。
4. 色彩三要素——色相——明度——纯度之间的关系。

作业要求：

- （1）在色环图中，指出互补色在什么位置或角度上。
- （2）在范画中，分析固有色、光源色、环境色的关系，以便在后面的作业中，正确运用。

第二单元

观察法与表现法

色彩的观察

色彩应用在艺术上可为两种：一种是装饰色彩学，一种是写生色彩学。装饰色彩学是着重研究物象固有的对比、谐调、颜色组合、色调等问题，主要运用于我们常见到的装饰艺术、工艺美术以及壁画、年画等方面。写生色彩学也需要研究固有色变化的问题，它是学习绘画的色彩的基本原理。(图 11)



图 11

条件色观察方法

条件色，是指物象在不同的光源，环境的条件下所呈现出的色彩，这是自然界中客观存在的生动的色彩现象。条件色的观察方法有它的优越性，它能以丰富多变的色彩生动、真实地再现物象。(图 12)

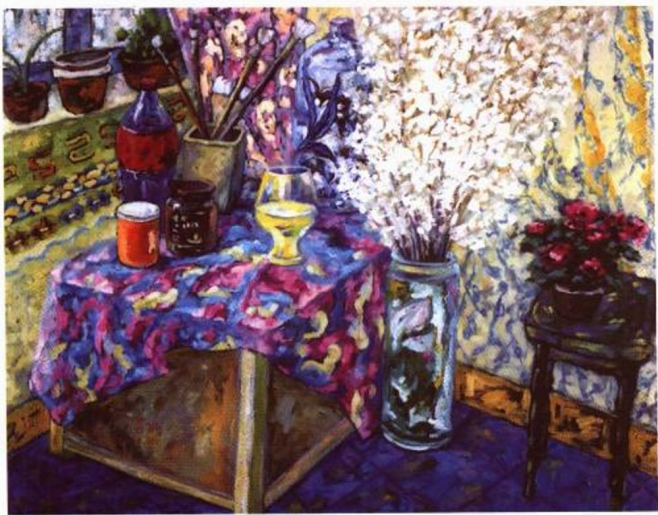
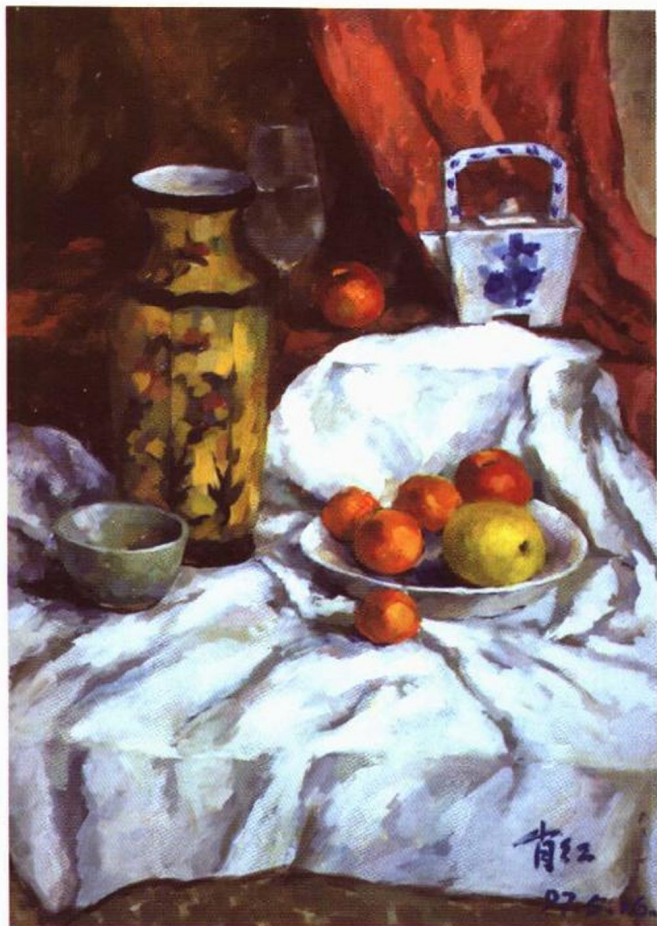


图 12



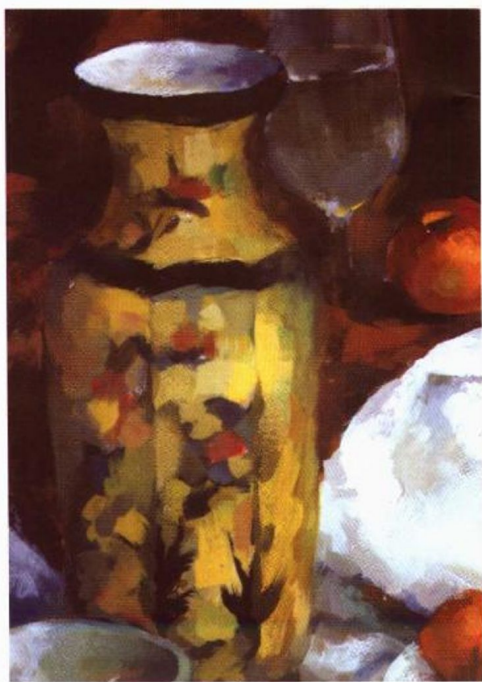
从图中可看到分明是蓝灰色画成衬布，却看上去觉得它是洁白的。从另一方面讲，条件色的观察方法也有它的局限性，由于应用的是焦点透视，对一些更宏大的场景（超越视域范围以外）就无法表现。

固有色的观察法

固有色的观念在人们的头脑中是比较深刻的，一般都是指物象在白光下所呈现出的色彩。

从图中我们可以看见，一只花瓶在白光的效果与在环境中的效果、变化是很明显的，因此固有色与写生色彩是有区别的。(图13)

图13



色彩的表现法

用笔

目前市场上出售的水粉笔品种较多，有长笔杆和短笔杆两种，颜色包装也有白色、绿色、深红色、透明色、本色等等，同学们在选择时应注重质量好且价格合理。但不管使用那种笔拿笔的姿态应端正，有些同学离画板的距离太近，画面与眼睛之间无透视角度，因此，要学好画画，首先必须先有正确的姿势。

在水粉画中，用笔的大小，软硬，形状及不同的用笔方法对画面效果是不一样的，应根据具体情况进行选用笔法。

水粉常用的笔法有以下几种：

摆

顾名思义，就是把调好的色一笔接一笔地摆到所需要塑造的物象上，看上去笔触较为明显。

刷

有些同学可能用过刷衣服的板吧，那种味道如何呢？是不是在一个平面上来回做重复的动作？同样我们的刷也成涂，一般用在表现大块面积的色彩，最直观的就是画背景和衬布。

擦

笔中水分干些，用色厚些，来回在纸上擦动，最好是用力把笔根都碰到纸面，这样用笔较为厚实。

扫

用笔干些，在画面上轻轻地顺一个方向扫过去，一般用来塑造质感时用。(图 14)

摆



刷



擦



扫



图 14



揉



勾

图 15

揉

用笔幅度小，减少用笔答的笔触和色的衔接，风景中画树时用得多。

勾

一般在装饰画中运用较多，但在运用时，同学们需注意，勾线时应有虚实。(图 15)

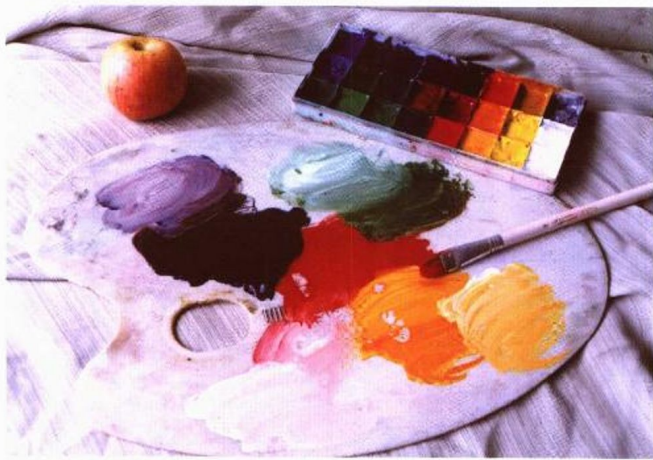


图 16

色彩的调配

色彩的调配是表现色彩的重要技巧之一。观察到色彩，但调不准色彩，无异于看不准色彩。

水粉色的调配方法，主要是混合法和并列法，偶尔在薄画中也用重叠法。混合法又分盘中混合，笔上混合和纸上混合，我们对同学们只要求盘中混合，这样一来容易控制好画面。

在画水粉画时要学会运用调色板，正确的方法是：

(1) 将冷暖色调分开调制，可以减少洗板次数；(2) 不要经常洗板，则板面上的漂亮灰色会被你白白洗掉，这样画面也不宜协调；(3) 在板上调色时不要反复次数太多，有时颜色调得生些，画面反而会更漂亮。(图 16)