

怎

样

画

水
粉

ZENYANGHUA

邱新良 著

怎

样

水粉

西苑出版社

生

粉

水粉

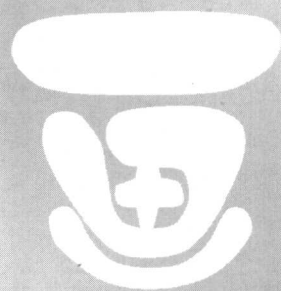

— — — — —

怎

邱新良 著

ZENYANGHUA

水粉

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样画水粉/邱新良著. —北京:西苑出版社,1998.4

ISBN 7-80108-112-9

I. 怎... II. 邱... III. 水粉画-技法(美术)

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1998)第 05176 号

怎样画水粉

著 者	邱新良
出 版 人	杨宪金
出版发行	西苑出版社
通讯地址	北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码 100039
	电 话 68214971 传 真 68247120
网 址	WWW.xycbs.com E-mail aaa@xycbs.com
印 刷	三河市东方印刷厂
经 销	全国新华书店
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16 印 张 3
	1998 年 4 月第 1 版 2003 年 7 月第 2 次印刷
书 号	ISBN 7-80108-112-9/J·48

定价:12.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换)

目录

一、色彩知识·····	(1)
二、作品分析与指导·····	(5)
三、高考试卷评析参考·····	(18)
四、作品欣赏·····	(21)

色彩知识

一、色彩的来源

色彩是被光所左右着的,有什么样的光源就会产生什么样的色彩变化。比如:同样是一朵花,在阳光下、在阴天中、在房间里、在灯光下,光线变了,环境变了,花产生光的分解现象随之改变,它展现给你的颜色也就不同了。对此不管是什么物体都会受到光源的支配和影响。只有在固定的光源下,才会有固定的色彩和色彩关系。否则就会不断地产生新的色彩关系和色彩变化。我们注意一下,太阳早晨升起的时候,给人们清晰的感觉,傍晚的时候,就有暮色昏黄的印象,万物都被笼罩在金黄色的气氛当中。显然,这是光不断变化的结果。

二、色彩的变化

不管光源如何变化,红色的东西怎么变也有红的感觉,这就是人们常说的固有色,画画的人称之为色相,画画是不讲固有色而讲条件色的。其实任何物体都有自己的基本色,比如说:天安门前的红旗,不管从很远处看时的一个点,到一条线再到一个面,不管在什么样的气候、光线下,都会感觉它是红色的,只有深浅、强弱之分,及倾向性、色味之分,而怎么变也不会变成黄旗、蓝旗或绿旗。根据这一原理,我们会发现一个奥秘,色彩的变化是有规律的,有章可循的。它只会在它一定的范围内变化着,我们可以由此而总结:

根据光源:物体可变得比以前浅、更浅,深、更深;

根据光源:物体可变得带有黄味、紫味、青味等等;

根据光源:物体可变得发暖或发冷;

根据光源:物体可变得比以前纯度更高或更低。

以上所讲的这些变化的结果可概括为:色相的变化、色性的变化、色彩的变化和色阶的变化。色彩千变万化,千差万别,却不外乎这四个方面。所以当你学习研究时,一定要从这四个方面观察、比较和认识。

三、生活中的色彩

不同的物体有不同的质地,而光源又是由七种光色组成的,因材料、质地不一样,物体吸收光的程度也不一样,对色光中的七种光色吸收有多有少。这样你看见物体的颜色,其实是几种混合在一起的颜色,而不像调色盒里的颜色那样纯,那样鲜明。加上距离的远近、天气的影响,现实中的色彩大多都是复色、混合色组成的。所以在观察、认识、表现色彩时,要把光源、环境、物象、距离、空间等等,作为一个不可分割的统一体来研究。只有这样,才能观察到这一特定情况下的生动的色彩关系。

四、色彩的变化规律

一只小白羊在草地上吃草,阳光下,羊的受光面是暖色调,背光面则呈现偏灰的(受天光的影响)冷色调。腹部下面则略带暖灰绿色(受腹下草地的影响)反光。当这只小白羊跑到黄土地上时,小白羊的腹下部位就变成了暖灰黄色调。如果是阴天的话,小白羊的受光面就变冷了,这时的明暗交界线就有些模糊。如果在黄昏夕照时,小白羊的亮面就变成金黄色,背面变成了偏黄蓝紫色。从这种现象中可以看出色彩一般的变化规律来,概括一点讲:

物体亮面的色彩直接受光源色左右着;

物体背面的色彩和天光色互相联系着;

物体暗面的色彩直接受环境色影响着;

其实这几方面的动态都因冷暖、强弱、色相的变化而变化,通过分析可以具体的归纳为:

①、光源色加固有色就是受光面的颜色。

②、固有色加天光色,就是背光面的颜色。

③、固有色加暗再加环境色就是暗面的颜色。

④、深浅之间的过渡面也叫做灰面,也可以称为半侧面。它的颜色也是加光源色就行了。请注意:侧面的固有色颜色比较明显。

⑤、投影色受天空的照射,受不到光源色的照射,因而较冷,偏蓝。即固有色加暗再加天光色。

⑥、高光部分的颜色根据光线强弱而定。物体的质感对高光也起着直接的作用。

⑦、明暗交界线处部分的颜色基本上与暗面相同,只是明度上更暗,色感上更弱。

⑧、反光色则把邻近的反映色减弱画上就是了。

以上这些情况属于色彩冷暖变化的基本规律。只要在不同的环境中,不同的时间里,不同的气候下,运用这些简单的道理和方法,便不难分析出物体的复杂的色彩变化和冷暖关系。

五、练习的方法与步骤

生活中做每一件事都得有个计划。在心里盘算一下,应该先干什么,后干什么。画写生也是一样,得有个酝酿的阶段,准备的阶段。人们常说,胸有成竹,也是这个道理。

①、作画要先立意。无情无意无感觉就动笔,这是最要不得的。艺术是一种感觉。要观察、理解、研究,要根据对象认真经营构图。根据自己的立意和主题,去从各方面选择光源的角度和透视。

②、记住自己的第一感觉,捕捉住此时此刻的色彩气氛,光的气氛。抓住对象的情调,再经过短暂的思维,一幅有意境、有情趣、有构图内容的画便在你的意念中、脑海里基本形成了。这时你的头脑里就有了一幅明确而完整的画。脑子里的这幅画怎么样,关系到作品的成功与失败。

③、动手打轮廓、定位置。按其各自的大小粗细、高低长短,合理地安排在画布上。先从它们的暗部和投影部分画起,并比较出物体之间的深浅层次和不同的色相、色度、色性、色阶。一定要注意黑、白、灰的大关系(开始尽量拉开,拉大它们的对比度)。

④、先概括地画。一开始不要想得太复杂。由暗面画起,再画灰的部位。也可以摆几笔亮面的色彩,以便比较。也可以说,先画深的再画浅的。色彩先简单后复杂(丰富)。

⑤、画受光面的色彩。这时要不断比较、观察,寻找对象之间不同的关系。只有比较才能看出它们之间不同的色相、不同的色度、不同的色性、不同的色阶。

⑥、深入刻画阶段。大关系对了,就可以深入地去塑造每一个物体,发挥自己的造型能力去表现对象的质感、光感、重量感、肌理效果等。

⑦、认真而准确地画出丰富的冷暖色彩变化,很好地把握住调子。生动地表现造型,充分地表现光的层次。

⑧、表现物体,不仅要注意色彩的明暗度变化,更重要的是注意色彩的冷暖变化、色相的变化,它们的变化是很微妙的,要运用得灵活、恰当。

⑨、调整大关系,使局部关系服从整体关系的需要。拉开前后关系,拉开空间距离。该减弱的要减弱,该提亮的要提亮,该加强的要加强。在一张平面纸上要表现出进深感,三度空间。

⑩、最后,使画面达到和谐统一、完整。将您的立意、想法、情趣、气韵、节奏、技巧充分地表现出来。应做到,作品是心灵和情感的流露,是美的体现,是情与景的交融。

六、观察方法

初学画的学生往往看不出物体色彩的各种变化,观察事物往往带孤立性,看完这个再看那个。用这种观察事物的方法去画画是不行的。

就一幅写生来说,构图好不好,造型准不准,几个大关系摆得开不开,前后关系位置对不对,局部色彩是否按其比例关系摆在统一的整体关系中,色调掌握得好不好,观察方法是很重要的。

画面中出现的种种问题及失败的原因,往往是观察方法的不当而造成的。所以作画时一定要整体地比较,切勿孤立地观察。要养成自觉互相比较的习惯。一定要比着看、比着画。只有这样才能画对罐子与苹果的对比关系,苹果与苹果之间的色彩区别。对此你要明白画的不仅仅是苹果与罐子的形,而是这个苹果、罐子在这个空间中形成的色彩关系。

找出物体之间的不同变化、不同相貌来,就必须是全面地比较,认真区别。要学会养成在画画过程中始终将目光在画面上溜来溜去,画左面看右面,画上面比下面。正确地把握住画面上的造型比例及物体的结构。认真画出色阶,即深浅层次变化,色性即冷暖色彩变化,色相即各种物体颜色区别。还有色度,即色彩的饱和度。看出了差别,比出了区别,把握住画面局部与整体的关系,才能尽可能少地避免一些明显的错误。

比如:外出画一幅风景,首先选一个自己感兴趣的景点,再找一个最合适的有意思的角度。当你选定好角度后,这幅画的意境和构图也就在你的脑海里基本形成了。然后,坐下来,仔细地看一阵子。是什么色调,注意什么?熟悉一下对象。如何画,想一下,做到胸中有数再落笔。但实际上在落笔之前短暂的思维推敲过程中,已经对客观对象有了一个绘画的过程。在意念中形成了客观—自然、主观—情感的一个画面。在作画过程中,一方面随着客观对象特征的启示,一方面把握画面的要求,不断地调整,如造型、位置、前后左右大关系等。在画面里要有取舍、提炼、概括和加工。最终达到把自己的想法、感受充分地表现出来,把意境充分表达出来,使其气韵连贯生动。值得注意的是:要概括,不要照抄、依样画葫芦。照抄容易养成局部观察的习惯。

我们画的是色彩之间的关系和色彩气氛及意境。形,是我们借助表达意境的物体。画画的人常说“眯着眼睛看关系,睁着眼睛看色彩”。如果你在作画的过程中,能做到时刻检查大关系,检查色相、冷暖、深浅的对比变化,就得到了成功的起码保证!一些学画者容易犯的错误是把调子画乱了。亮面的颜色有的发冷,有的却发暖。这样的结果是画面不成调子,光源关系不对,画面成了又是晴天,又是阴天的现象。所以亮面的颜色是冷的话,所有不同物体亮面的颜色都是不同质感、不同色相的冷色。受光面是暖色的话,那么所有物体的亮部都产生不同色相、不同质感、不同深浅的暖色才对。画面看着不舒服,就是冷暖关系画乱了的结果。另外,一般初学画的学生,头脑里没有调子的概念和冷暖概念,容易只注意深浅关系,用这种眼光作画,就画成单色的素描而不是色彩画了,所以必须同时兼顾色彩的明暗和冷暖。

七、艺术和修养

学生进行一段时间的正确训练后,色彩及色彩知识是可以掌握的,但要使作品上一个台阶,画面要有点思想性、艺术性,就不是简单的事了。这需要有多方面的修养,如文化方面的知识,艺术的情操,审美的观念和广博的学识等等。

在我们周围的生活环境中,包含着多种多样审美感受的来源,有许多美丽动人的景象、画面。只有以多情的眼睛去看世界、看事物,以善感的心观察生活中的细节,你才会有灵性。再加上文学诸方面的修养,才能发现诗境,才能激励起自己的心灵,产生对它的情思和联想……。例如一组经过精心设计摆放的静物,通过物体的组合能够体现出思想的内涵来。一座古老的村庄,就是一幅美好的图画。一条小河、流水、小桥、人家或田间的小路、湖上的夕阳就是非常抒情的景色。一幢新颖的建筑就是一幅具有时代气息的画面。

基本功训练是以客观为标准的。客观的因素是尊重客观物象的基本特征结构。例如:互相之间的组合,互相之间的比例,此刻的色彩关系、色调等。主观的因素是感受,也就是“见景生情”,用情感来作画。水平达到了一定的高度,画面才会有这种主观的因素。

艺术来源于生活,而要想高于生活,比生活更美、更甜、更好,就要求你以客观存在的对象,客观得来的感受,再以主观的审美意识来表现。要使自己的画有内容的趣味、情节的趣味、形式的趣味、构图的趣味、黑白安排的趣味、技巧的趣味,就看我们平时各方面的修养和审美水平了。审美观念和广博的学识修养是分不开的。学生平时训练基本功,除了苦练和研读大师们的作品外,要多看些文学作品、电影、书法以及多听听音乐,读点反映景色、表现意境方面的诗词,以提高感觉,开阔眼界,开阔思维。虽然作画和写作形式是不一样的,但所要表现的内容却是一样的。中国有句古话叫做“画中有诗、诗中有画。”就是这个意思。

例如:“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”这一诗句。大家想,这是不是一首诗中有画的诗呢?让我

们闭目凝想：岸边崖上阳光灿烂(暖调子)，崖墙上的反光也很暖，画面的中间横贯而过的铁索链，反射着天光(冷色调)，色彩的冷暖都有了，不就是很好的一幅画吗？又如：“苍山如海，残阳如血。”多么浓郁的冷暖色彩对比啊！毛主席说，他的诗是在马背上哼成的。这也告诉我们，屋子里是摆弄不出好诗来的。

古代的诗歌，反映景色的表现感受是很多的。唐诗宋词里边多极了。不过唐宋以前的也很好，很多。如汉、魏、六朝的诗、赋。

曹植是古代著名的才子。人们说天下才共一石，曹植独得八斗。这样形容曹植，证明他的文学才华的确很棒。可惜生命短，生活很悲惨。其作品有悲愤疾呼的情调，有凄婉倾诉的情调，感情之丰实难以尽述。还有谢灵运，描写自然景物的诗是不错的。他对山、水观察很细致，能够真实地表达自然景物中所蕴含的美。如“野旷沙岸净，天高秋月明。”还有“春晚绿野秀，岩高白云屯。”生动地显示出了自然界的美景。“密林含余清，远峰隐半规。”画面里的内容、景致、组织、色调、意境都表达出来了。

陶渊明这位田园诗人，名诗是“暧暧远人村，依依墟里烟……”还有“采菊东篱下，悠然见南山。”你看山村景物多富有诗情画意！景物平常可见，感情真挚深切，风格朴素自然，心境旷达，是何等抒情的画面呀！

谢朓的诗以秀丽、清新为特点。“余霞散成绮，澄江静如练。”仲秋时节，没有一点风，多么美丽的傍晚呀！

沈约的《别范安成一首》末句，“梦中不识路，何以慰相思？”使人感到颇有余味。

还有浪漫主义色彩很浓的、艺术特色想象力丰富、构思奇特的如李贺等人的诗句，总之太多了。像汉魏六朝的陆机著《陆士衡集》，他的创作观念在今天看起来也是对的。他认为作家在创作之先，必须在生活中有所感受，才能形诸笔墨。所以他说了“遵四时以叹逝，瞻万物而思纷。悲落叶于劲秋，喜柔条于芳春。”是说在创作时进行反复地思考，所抒写的情和描写的物，通过构思逐步在头脑中形成和明确起来。他说：“情瞳眈而弥鲜，物昭晰而互进。”(瞳眈：形容太阳初升由暗而明；昭：明显；晰：清楚)还要想想古今和四海的作品。他说：“观古今于须臾，抚四海于一瞬，”(须臾：指极短的时间；瞬：一瞬间)这个思维过程的目的，就是说创造了能够“称物”的“意”。意既已形成，然后选择恰当的文字把它表达出来。对此他说：“选义案部，考辞就班。”总的说，就是先有感受，然后构思、立意。借鉴参考于人家的作品，自己再以适当的形式、方法、技巧画出来。

要善于借鉴古今。在这个改革开放大量涌现又大放异彩的时代里，从各种各样的风格、流派、主张的艺术作品之中，要善于吸收、认识、捕捉、消化、融汇贯通，为我所用，把各方面的修养融入自己的作品之中去。

音乐里边的画面也是很丰富的。有悲调、有灰调、有喜调、有热烈奋进之调等等。一首歌是一幅画面，有的是几幅画面。王洛宾的那首世界之作——《在那遥远的地方》这首歌，不论你从哪个角度去欣赏，都是一幅很抒情的画。站在绘画的角度去找画面，那是构思不完的。因为歌词写得太妙了。有虚有实，空间很大。

总之，现在的条件好多了，有“随身听”的学生很多。到音乐作品里去感受、去发现，去学习韵律、节奏对绘画是十分必要的。

作品分析与指导

一些有一定基础的同学,除了按时去美术班上课外,还有一些时间由自己支配。有条件的同学,最好在家中也摆上一组静物,有时间就画一画。

但让学生自己去摆一组静物会感到很困难,不知怎么个摆法。其实可以用来摆静物的东西很多,不需要刻意去准备。如平时吃的蔬菜,家中的各种各样的器具,还有女性用的各种化妆品,都可以摆成一组很有趣的画面。

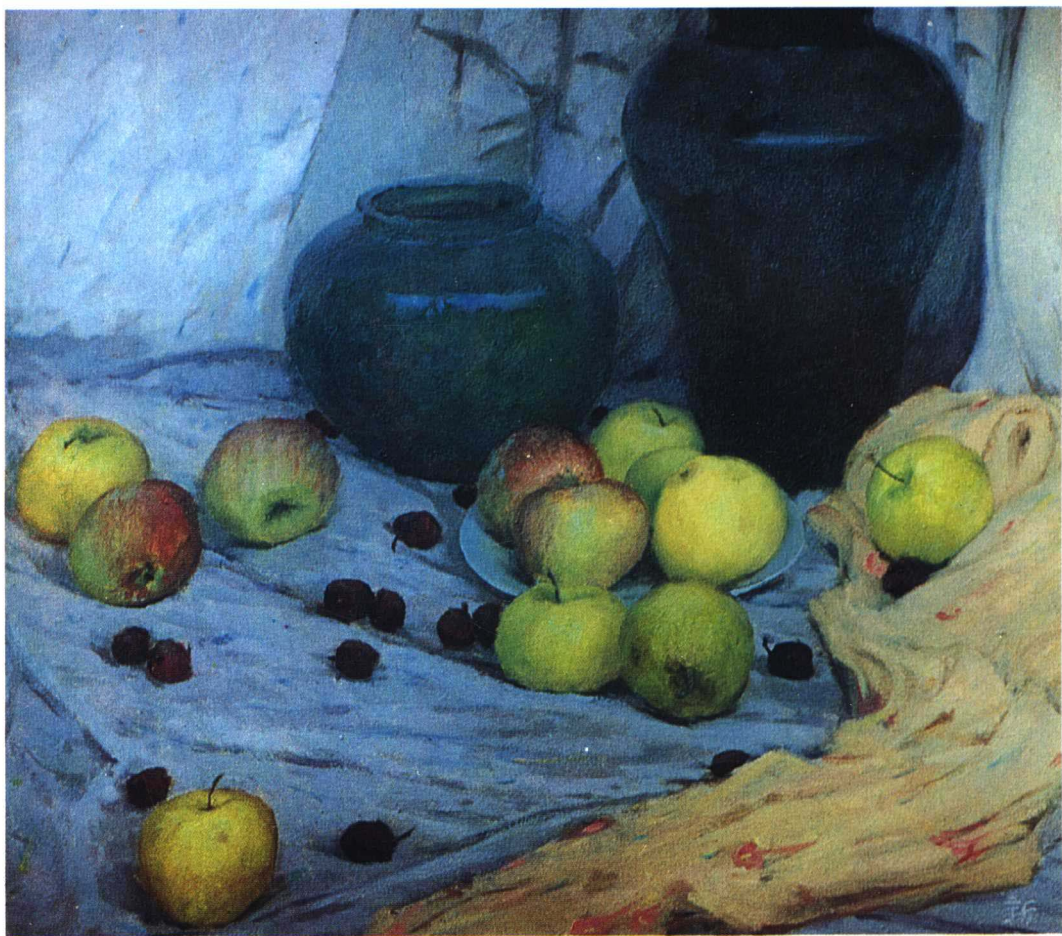
学生只是为了练习,什么东西都可以摆到一块,不必在内容上太严格要求。如上午刚买回来的菜、水果等可以先画,下午再食用也可以。摆静物时,注意物体的大小、高低、粗细都不要一样。要有变化,有软有硬、有重色有浅色、有疏有密,不要摆得太平均,重心不要偏。不要一边倒、一边重,使画面不稳。使用衬布要看静物而定,以突出主题为目的,不要和主题颜色的深浅一样。衬布用什么种类都可以,如床单、衣服等等。也可以不要衬布,用墙面、桌面或地面都是可以的。目的只有一个:训练自己的绘画能力。

物象的色彩关系,就是冷暖关系和补色关系。

色彩关系的千变万化,都是因为有色光直接或间接地照射的原因。有直射的阳光,有被云遮时的散光,也有室内的散光和人造光源照射的光等。所以,对于你所要画的静物,首先要搞清楚是在什么光源下,搞清楚这个问题后,就会容易看出冷暖关系,特别是对于没有经验的初学者来说,这一点就更重要了。一般情况下,房间里的光都是天光的散光照射,尤其窗户朝北的采光。

凡是不受阳光直射,而是在天光照射、室内的静物,受光面都是不同色相、不同质感、不同程度的冷色相。而其暗面都是不同程度、不同质感、不同色相的暖色调。简单地说:“光源暖,暗部冷;光源冷,暗部暖。”

任何物体亮部的高光,都没有单纯的白色;任何物体的暗部,也没有单纯的黑色。

两组物体放到一块,无论白的如何亮,都有某种色相倾向,不偏冷就偏暖;无论黑的如何黑,也是都有某种色相倾向,不倾向暖就倾向冷。有些初学者把调色盘中的白颜色直接画到画面上,因白色没和其它颜色一同调合,所以不冷也不暖,就像雪花膏一样。

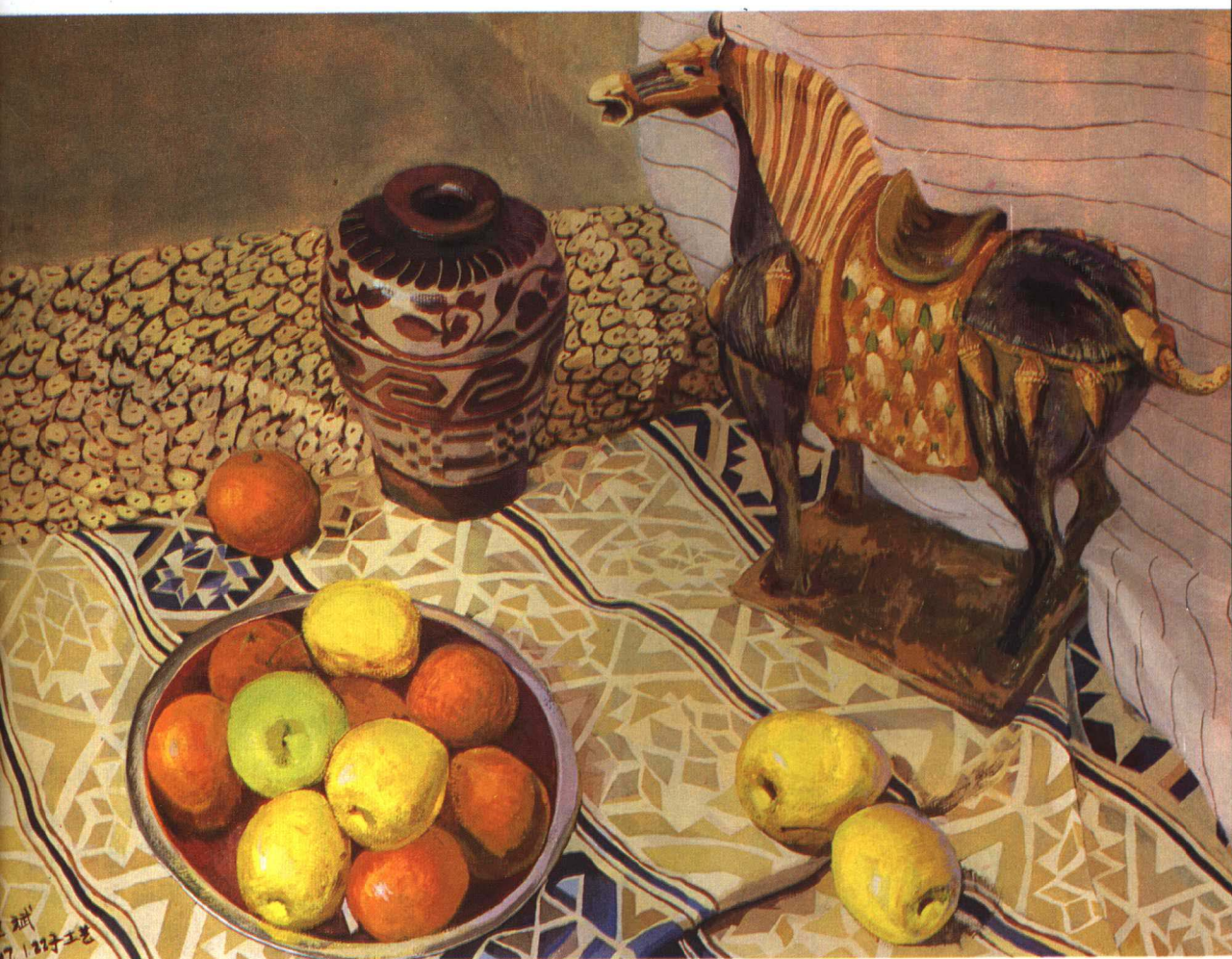
环境色:环境色就是反映色。指一个受光的物面,使它的色相反射到与它邻近的另一个物体上,并使这一物体较大的局部色相出现或多或少的改变。这种反映和影响是一般的规律。有的学生往往生搬硬套,本因质感的原因没有产生看得见的反映色,硬主观地朝上画,结果破坏了本来的色彩关系。

在你画一幅静物画时,首先要搞清楚其中各个物体的色相。这点很重要。如果色相搞不明白,画的颜色都一样,互相串,到头来就会感觉到色彩不丰富,像素描。所以首先你要比较出色相来。例如,同样两块白色的衬布,一定要找出它们之间不同的色相区别。

色相:是指物体颜色所独有的与其它每一物体颜色都不相同的表相颜色特征。

除了物体色相的多种多样外,还会因光源的色相倾向,光度的强弱,环境的衬托,环境色的影响,远近距离不同等情况,更使色相异样万千。

作画时,几个大关系对不对,几个色块摆得开不开,前后空间距离有没有,色阶是很重要的。没有了色阶也就没有了深浅对比,画面也就平了。如果色阶没有画准,后边的物象就会朝前跑,从而破坏了整体关系。

色阶是指物体色相本身的明暗程度。它在一组静物之中,当在不同强弱光线的照射下,或它的朝向面与光线呈不同角度的关系时,它就会呈现不同的明度。色阶和色度互为一体,又可分开讲述。

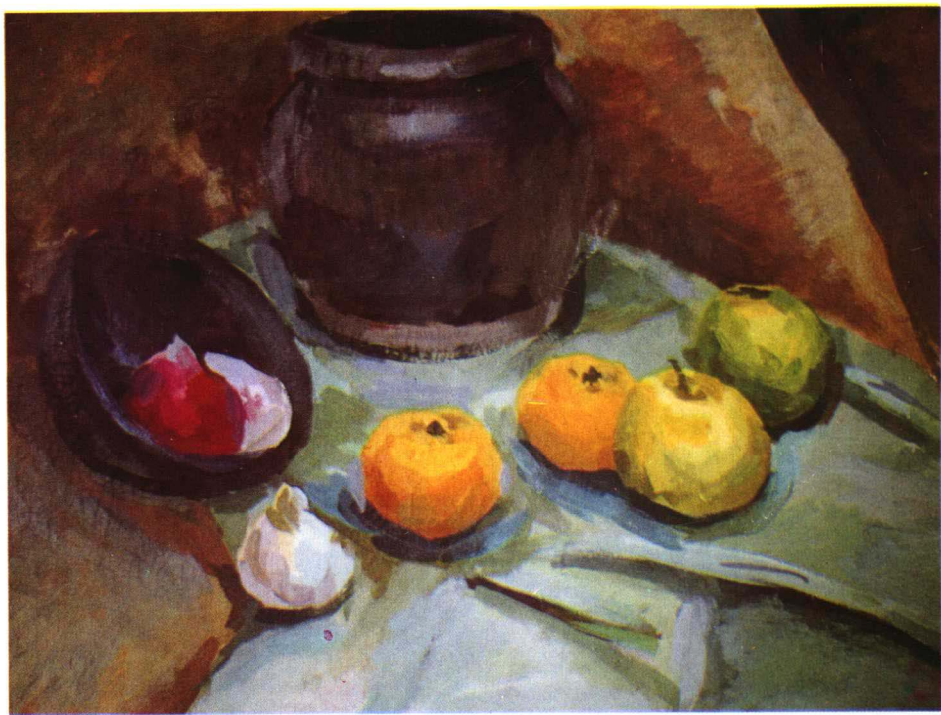
色度是指颜色的纯度而言。一种原纯色被调入另一种颜色,使之不同程度地失去“原纯度”,而改变了“原色相”。比如红色加入了白色,红的程度就浅了。

前边我们说过画色彩，是借助物体的形画出色彩的冷暖关系，而不是从暗到亮不断加白色就可以了。初学者一定要加强自己“冷暖”的概念。生活中的事物都是矛盾的，“冷”“暖”就是矛盾现象。作画就是把这种矛盾画出来并解决好。

凡物体本身所呈现的颜色，都会使人在感觉上有冷、暖之象。这是物色互相对比出来的结果。红的东西使人感觉暖，蓝的东西使人觉得冷。由于这种现实生活的感受，从客观存在的色彩现象中，使我们产生了色彩“冷”、“暖”的概念。使用有冷、暖概念的眼光去观察，就会发现，在冷色相的范围里，常会呈现“暖色相”的细部，在暖色相的范围里也常会有“冷色相”的细部。总之在画面里如果没有冷色或暖色的话，就会像干木头没有生命或人没有血液那样。

作画时只顾物体的色阶,也就是深浅关系,而忽视了色彩的冷暖变化、补色关系,就会画成单色素描而不是彩色画了,最后成了用色彩来画素描。

当然了,只顾色彩的冷暖变化,不注意物体的黑白灰层次,就不会有空间感和形体的厚度,也就不能充分地表现立体感和质感。所以色彩的冷暖、深浅必须同时兼顾,同时考虑所要表达对象的造型、冷暖、明暗等。初学者往往经验不足,训练时顾了这头顾不了那头,平时能说清楚,但作画时就糊涂。所以在作画的整个过程中,要不时地提醒自己注意整体,注意几个方面的关系是非常重要的,也是必须这样要求的。

在写生时,要不断地分析物体色彩变化的各种因素。如光源、环境色的影响等。

要努力掌握物体具体色彩的变化规律,尽

量不断提醒自己,从整体关系看物体色彩的明暗和冷暖对比。这样才能充分表现出物体的主体感、空间感和质感。千万不要孤立地追求局部色彩,而失去整体的色彩关系。要使在画面里存在的物体,无一孤立,彼此呼应,哪一个部位都不能闹独立。一旦出现这样的现象,跟着画面里就会出现许多问题。

此幅画后边的火锅画得过实。