

美术绘画基础技法起步教程

水粉静物

SHUIFENJINGWU

杨毅柳 编著

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物/杨毅柳编. —西安: 陕西人民美术出版社, 2004. 12

美术绘画基础技法起步教程

ISBN 7-5368-1836-X

I. 水... II. 杨... III. 水粉画: 静物画—技法(美术)—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117161 号

作者简历

杨毅柳, 男, 1970年8月出生。1993年毕业于西安美术学院美术教育系, 获学士学位, 专攻油画及水彩, 现为长安大学建筑学院建筑美术研究所所长, 从事艺术专业教育及基础教育。油画、水彩、素描作品多次入选全国及省级美展并获奖, 发表作品上百幅, 主编、参编省级艺术院校统编教材二部, 出版个人作品集及艺术类辅导书籍四部, 发表学术论文十余篇。一九九七年创办个人艺术工作室——八号画室, 主要从事艺术创作、青少年美术基础培训、考前强化辅导, 培养了两千余名学员, 成效显著, 被多家媒体追踪采访。

作者的话

对于初学水粉静物画的同学来说, 怎样尽快地“入门”是他们最为关心的, 市场上这类辅导书大概分为二类: 一类是重理论型, 将水粉画所涉及的方方面面的理论知识详尽地加以介绍, 文字量很大, 容易使初学者感觉水粉画深不可测、高不可攀, 产生畏惧心理; 另一类为重图例型, 对基本的色彩概念、色彩理论不做必要的介绍或简单地一笔带过, 使学生在在学习过程中产生概念模糊、理论知识“贫血”的弊病, 对今后的学习造成不利的影响。

鉴于此, 本书力图将两者之间的关系更好地协调起来, 在本书中, 色彩理论知识尽量做到“精”、“准”、“全”, 使学生在在学习中有基本的理论框架支撑, 不至于发生概念性和常识性错误。图例部分作为本书的主体遵循由浅到深、由点及面、由一般到特殊的原则逐渐展开, 以丰富的图例和精要的文字分析说明与初学者“对话”。本书既便于临摹, 又能启发、指导学生进行写生练习, 很多比较深奥的作画心得通过具体作品的分析变得简单明了, 使学生很快地喜欢上色彩, 激发出强烈的学习愿望。

2004年10月于西安八号画室

目 录

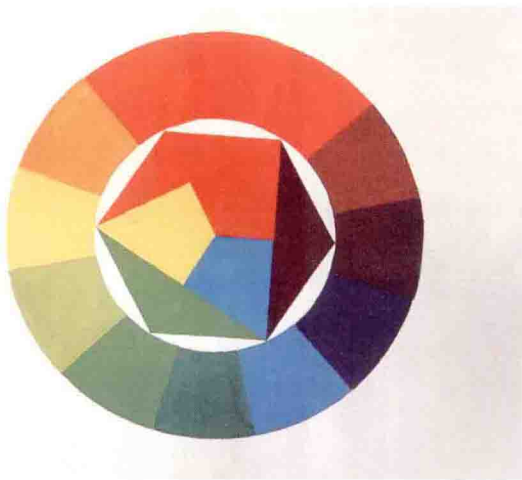
- 1 色彩的基本概念与色彩写生的基本常识 (1)
- 2 水粉画的工具材料与技法特点 (3)
- 3 水粉静物写生及步骤分析 (4)
- 4 水粉静物局部分析 (18)
- 5 范画评析 (22)

1 色彩的基本概念与色彩写生的基本常识

一、色彩的基本概念

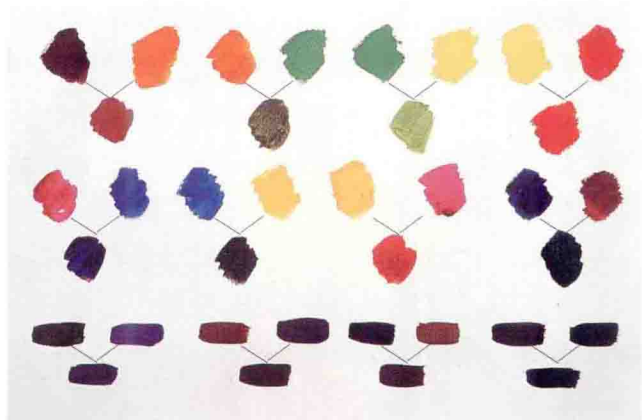
1. 光与色

五彩斑斓的客观世界能被我们感知,离不开两个基本要素,一是能正常分辨色彩的视觉,二是适宜的光线。能被眼睛感知的光叫可见光,即波长在400~700毫微米之间的光波。十七世纪英国物理学家牛顿用三棱镜把太阳光分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫依次排列的七种标准的光谱色,用科学的手段揭示了可见光的构成规律。当客观物象被可见光照射时,部分光波被吸收,部分光波被反射并被我们的视觉所感知,我们便看到了一个彩色的世界。所以说,光是感知的条件,色是感知的结果。

2. 原色、间色、复色、互补色

原色又称第一次色,是惟一不能靠混合获得的三种原始色,即红、黄、蓝,但通过它们的混合,可以获得其他所有的颜色。间色又称第二次色,由三原色中任意两色调和获得,即橙、绿、紫。复色即含有三种原色成分的调和色,又称第三次色或多次色,由于调和比例的千变万化,复色的面貌极其丰富,调和得当,色彩相当沉稳耐看,俗称“高级灰”,在色彩写生中运用最多。互补色是对比最为鲜明的色彩,各自的色彩倾向展现最为充分,如红与绿、黄与紫、蓝与橙互为补色。在色环中互补色呈直线相对,它们调和后产生灰黑色。

3. 光源色、固有色、环境色

光源色指光线的色彩倾向,如有黄橙色倾向的烛光、灯光、早晨或傍晚的阳光,有蓝色倾向的月光、日光灯等。

固有色指物体表面色彩在人们视觉中的习惯认识,它是在通常稳定的“白光”下物体呈现的色彩特征,如红苹果、绿树、紫茄子、蓝天、白云,固有色是一个相对的概念,在写生中,对物体固有色的表现应与周围空间色彩变化联系起来,避免色彩的概念化。

环境色即受光条件下的不同物体之间色彩的反射、衬托与干扰关系,也称“色彩关系”。它使每一种物体都彼此紧密地联系在一起,是形成画面色调的重要因素。

在色彩写生中,不同的光源色、固有色、环境色的变化,使写生复杂多变、生动有趣,展现出无穷的色彩魅力。

4. 色相、明度、纯度、色性、色调

色相即颜色的相貌特征,反映色与色之间的差别。明度即色彩的明暗程度,是色彩表现里的素描观。它由两个因素构成,一是颜色本身的深浅差异,二是物体受光多少而产生的明暗差别。纯度又称鲜度、饱和度,是指色彩中单一成分的含量,色彩单一成分越高,色彩纯度、饱和度就越高。原色、间色是天然的饱和色,复色的纯度就较低。在写生中,正确运用色彩的纯度对比关系会使画面主次分明,强弱变化突出。

色性指色彩的冷暖倾向,红、橙色使人联想到太阳、火焰,蓝、紫色使人联想到冰雪、大海,是一种冷暖的心理体验。色彩的冷暖是相对的,如玫瑰红与湖蓝相比是暖色,与大红相比又是冷色。冷暖关系普遍存在于画面的色彩关系中。

色调指画面总的色彩倾向,是色彩的气氛。从色性上可分为冷调子、暖调子;从色相上可分为红调子、绿调子;从明度上可分为亮调子、暗调子;从纯度上可分为鲜调子、灰调子等等。色调是作画的第一要义,不同色调的写生训练是学习色彩的必由之路。

二、色彩写生的基本常识

1. 色彩的空间变化规律

透过空气中的尘埃,各类物体的颜色由于和作画者的距离越来越远,而最终成为不同倾向的灰色。这种空间变化现象在风景写生中尤其明显,而静物写生中由于物体间的空间距离较小,空间变化不够突出,则需要人为的组织与强化,不能盲目照抄。

2. 色彩的观察方法

(1) 整体观察、全面比较

物体处在特定的光源、环境条件下,将产生特定的色彩关系,初学者往往看不出物象色彩的各种关系及变化,是因为在生活中形成了强烈的固有色观念,缺少对整体色彩关系的认识和观察。在静物写生中,首先要全面地、相互联系地、互相比较地进行观察,比较出画面的明暗、鲜灰、冷暖以及前后、大小、主次、虚实等关系,并注意它们之间的韵律、节奏、构成等整体感受,形成对对象色调的基本认识。在抓住对象大的整体关系的前提下,进一步分析和研究局部的色彩变化,使局部始终服从整体。

(2) 训练、培养敏锐的色彩感觉

除了少数天生对色彩极为敏感的人,大多数人都有一般意义上的色彩感觉,正常的色彩感觉是观察、写生色彩的基础。准确、敏锐的色彩感觉是可以经过训练逐步提高的,只有不断地学习色彩的基本知识,培养对色彩分析理解的能力,经过整体、联系、比较的正确观察方法反复实践训练,才能逐渐提高对色彩的感受能力。

水粉画作画的工具材料

2 水粉画的工具材料与技法特点

一、水粉画的工具材料

1. 画 笔

目前应用最为广泛的水粉画笔是用羊毫或兼毫制作的扁平状画笔,笔锋较富弹性,蓄水量大,既适合大面积快速铺色,也适宜作局部块面的精细刻画。初学者切忌使用尼龙笔作画,因为尼龙笔弹性过强而且蓄水量小,既无法做到快速捕捉色彩氛围(即“铺大调子”),也易产生画面衔接生硬、“马赛克”般支离破碎的感觉。随着学习的深入和理解力的增强,为追求不同的艺术趣味,画笔种类的选用也可以更宽泛一些。

2. 颜 料

从色彩的各项品质上来比较,“马利”牌水粉颜料是首选的品牌,颗粒细、色相准、纯度高、粘稠度好,可塑性、遮盖力强。一些小厂生产的杂牌水粉色,很难让初学者调出满意的色彩,也限制了技法的运用,在一定程度上减缓了初学者进步的速度,最后得不偿失。一般必备的颜料为白、柠檬黄、中黄、土黄、桔黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、青莲、紫罗兰、赭石、熟褐、群青、湖蓝、钴蓝、普蓝、粉绿、草绿、翠绿、墨绿等21种,按以上顺序从左至右或从右至左按S形排列于调色盒内,使用起来非常方便。初学者一般不要使用黑色,避免画面发脏,应养成观察色彩冷暖倾向的良好习惯。

3. 纸 张

一般应选用150g以上有纹理(线状或点状)的水粉纸或水彩纸,要求吸水性能适中,着色后纸面凹凸变化小,较为平整,能准确反映色彩变化。

4. 调色盒

选用储色格较多、较深的种类,颜料应占用格

子体积的2/3左右,且保持湿润,但不可过度加水,以免颜料脱胶,降低附着力与遮盖力。盖子一般应与盒子脱离,以方便清洗。

5. 其它工具

画夹(画板)、洗笔桶、吸水性能良好的棉布、图钉、胶带、铁夹、工具箱等,不作详述。

二、水粉画的技法特点

水粉画是指用水调和含有粉质的水粉颜料所表现出的绘画,既可以层层叠加深入刻画,有油画般细腻、真实的感受,也可用较多的水份画出透明、轻快、酣畅淋漓、像水彩画般的效果,它的独特优势使得水粉画广泛应用于绘画、设计中。水粉画主要有以下几个特点:

1. 着色力与遮盖力强

水粉颜料具有非常好的着色性能,对纸张的要求不像水彩画苛刻,而且具有很强的遮盖力,因而可以层层叠加、反复修改并进行仔细、深入的刻画。遮盖力强的颜料有白、中黄、土黄、土红、朱红、粉绿、橄榄绿、钴蓝、熟褐等。

2. 干湿变化较大

水粉颜料由潮湿、半干到全干会引起色彩上的变化,一般浅色干后变深、变暗,深色干后变浅、变灰。如用湿画法1~2遍效果较好,干画法叠加3遍左右为宜,不可无节制叠加,使色彩失去光泽与亮度,也易龟裂脱落。

3. 注重用笔变化

没有好的用笔就不会产生打动观众的作品,不同种类的水粉笔可以画出丰富的笔触变化,归纳起来诸如涂、摆、勾、提、点、扫、擦、晕等等。任何笔法都为表现客观真实而存在,这一点要在今后的实践中仔细揣摩,活学活用。

3 水粉静物写生及步骤分析

一、为什么要学习水粉静物写生

作为绘画色彩基础训练的水粉静物写生是培养和挖掘色彩感受,研究绘画色彩的基本规律,提高对色彩的观察能力、记忆能力和表现能力;掌握水粉画的工具材料特点;培养整体观察的艺术观念。

二、如何摆放静物

摆放静物应有主题,要选取能刺激感官,刺激内心情感波动的典型物品,并使物品间形成有机的联系。要做到主次分明、空间层次清晰,黑白灰及色彩搭配和谐并使之处于稳定、适宜的光线条件之下。

三、水粉静物画的写生要求

1. 整体观察、整体表现、整体调整,把握全局形成色调。

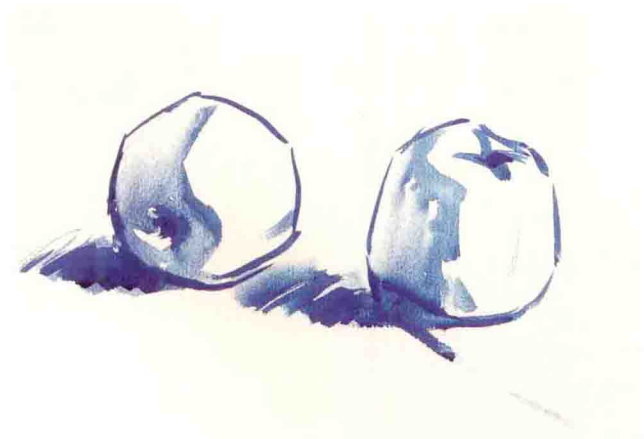
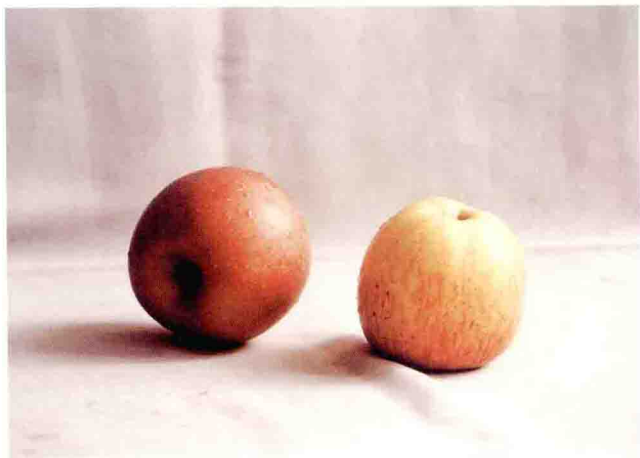
2. 强化虚实、加强空间。要表现色彩空间变化的规律应注意以下原则:近暖远冷、近鲜远灰、近强远弱、近实远虚。当然这些原则要在充分感受的前提下灵活运用,不可生搬硬套。

3. 表现对象的体量感与质感。

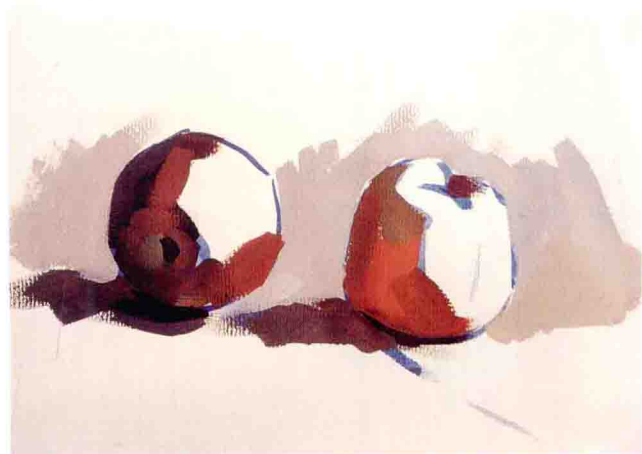
4. 合理运用干湿技法与用笔变化。

四、水粉静物写生步骤图例分析

图例1《苹果》

步骤一:用群青打形,抓住明暗交界线,区分亮面、暗面和投影的调子变化。

步骤二:从暗部入手,摆出两个苹果大体的色块,同时注意色相的区分。

步骤三:铺出灰面和亮面的色彩。各自的体积感和相对的空间感及简单的色彩关系基本确定,为进一步深入创造了条件。

步骤四：认真比较色彩的丰富变化，把刻画的重点放在苹果的明暗交界部分，笔触的衔接要自然，暗部的反光也要适当表现。这一步应注意避免将第一遍色全部盖掉重来，而是进一步强化、细化对象的色彩关系。也要避免用笔过于琐碎、拖沓，造成画面“碎”、“花”的感觉。

步骤五：调整完成。在作画的最后阶段应少画、多看、多分析，看看此时的效果和自己最初的感觉还有哪些差距和不满意的地方。画的不到位的地方再细心地深入一下，画的过于琐碎的地方用大笔略作概括，再完善苹果周围环境的色彩，这幅练习就完成了。

提示：第二天再默写这幅画。坚持默写会养成理解色彩规律的良好习惯，以笔者的经验，默写可以收到事半功倍的效果。

图例2《芦柑》

提示：这幅画亮部用色较厚以求其质，暗部用色较薄以求空灵。任何技法都不是万能的，技法永远为表现的需要而服务。

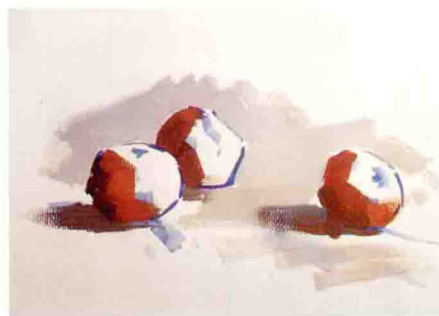
步骤一：确定构图及轮廓，抓住芦柑的形体特征。

步骤二：用饱和的色块从明暗交界线开始画出暗部大体的色彩倾向，简要交待台布的色彩，注意它们之间的互补倾向。

步骤三：灰面用较暖的桔黄、亮面用较冷的中黄、柠檬黄加白色摆出整体的色彩关系。

步骤四：衔接三大块的色彩，注意区分三个芦柑的色彩变化，用干笔画出暗部的反光及色彩关系。

步骤五：刻画细节，突出芦柑表面凹凸不平的肌理感，在粗纹水彩纸上用粘稠的色彩可以“扫”出这种感觉。最后进行适当的统一即可。

图例3《瓷罐》

提示：初学者往往容易把物体的轮廓画得过于“实”，缺乏虚实、强弱的节奏变化。请注意轮廓处理。

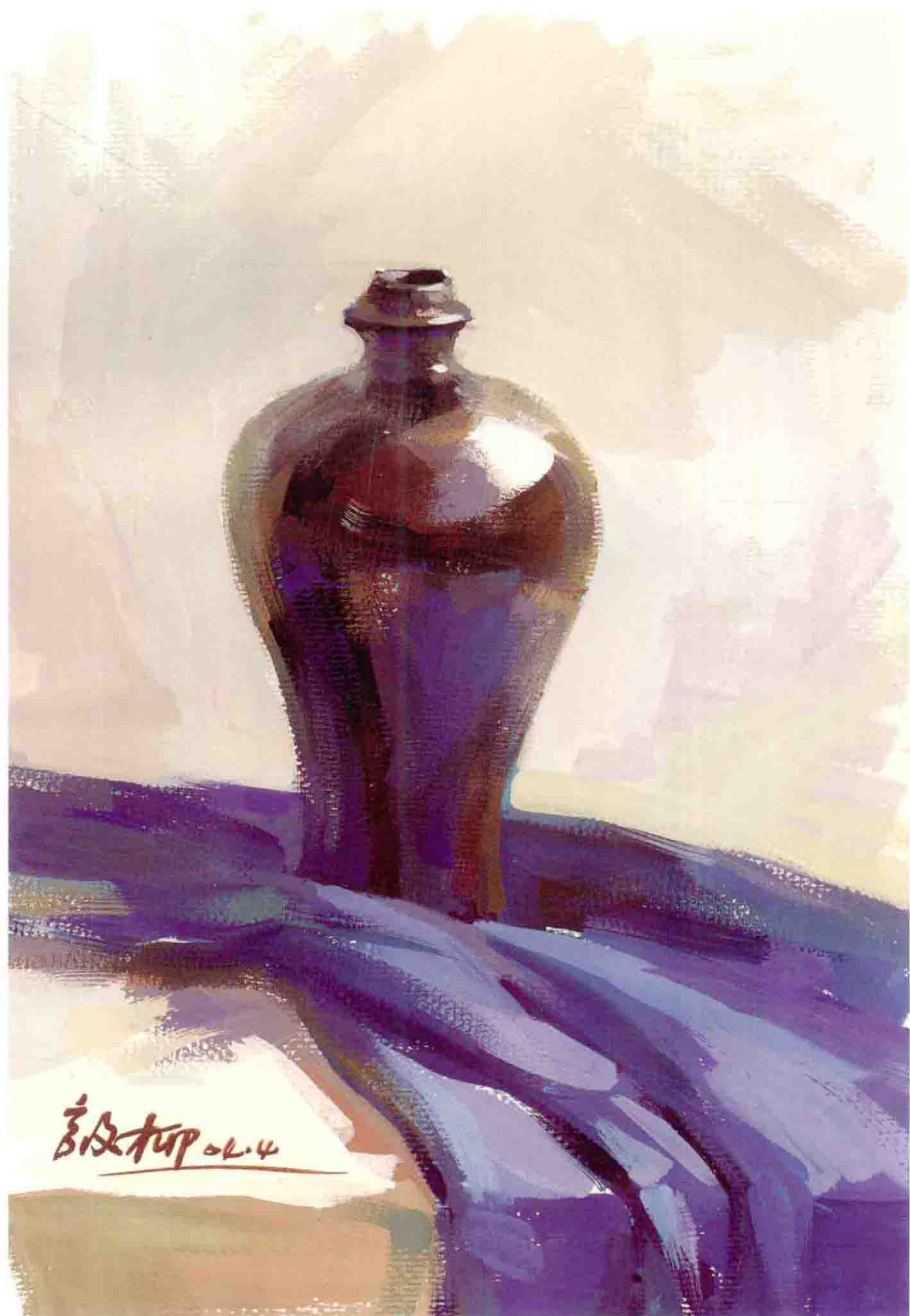
步骤一：用长线概括画出罐子和台布的空间形体关系，注意罐子的轴对称特征。罐子的外形切忌“描”得过于光滑，以免在敷色时被束缚了手脚。眯起眼睛找出罐子的明暗交界线。

步骤二：铺出背景、罐子、台布大体的色彩倾向，宁方勿圆。

步骤三：概括画出台布前后的明度、色相变化。注意瓷罐的质感特点，暗部和轮廓要充分反映环境色。

步骤四：认真地比较罐子的色相变化，要避免画得过“僵”过“乌”，突出台布的转折面，强化空间虚实对比。

步骤五：仔细画好罐口和高光部分，完善罐子轮廓的节奏变化，调整背景色，使之丰富、统一。

图例 4 《玻璃杯与西红柿》

提示：盘子、杯子等圆形的透视变化，初学者往往画不准，要注意近弧鼓，远弧平，用笔要圆中带方。

步骤一：构图起形，用单色概括画出基本的明度对比关系。

步骤二：用大笔铺出台布的基本感受，色彩较饱和，其次画出物体的暗部或整体色块。

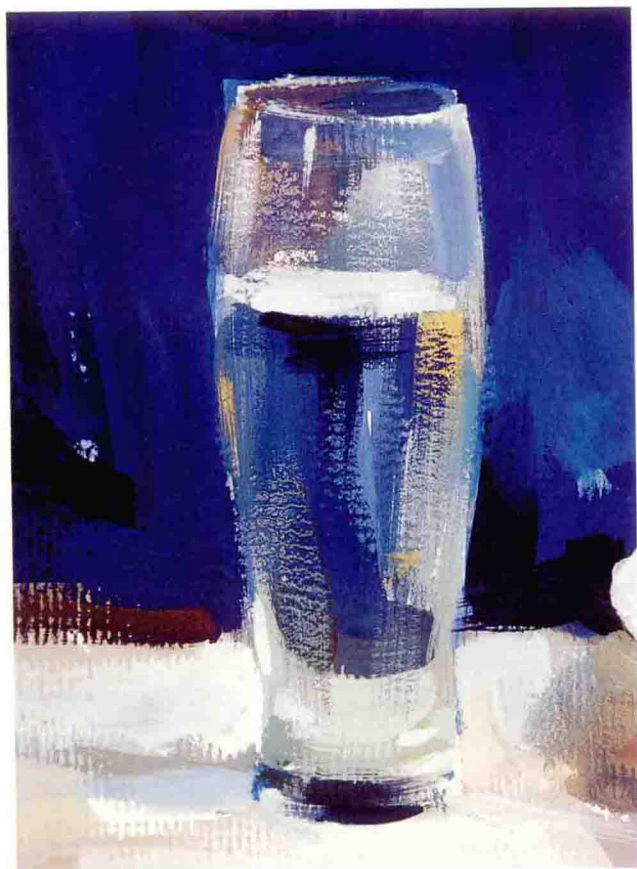
步骤三：画出整体的空间深度感，注意玻璃杯与背景之间密切的联系，西红柿灰面的色彩纯度要高。

步骤四：用干画法深入表现各个物体的色彩关系与质感特点。

步骤五：有重点地深入刻画处于前景的西红柿（见局部图一），强调它色彩鲜艳、水份饱满的特点。玻璃杯的高光与反光变化要表现充分（见局部图二），用笔肯定，不拖泥带水，强调它透明、坚硬、光滑的肌理感受。

局部一

局部二

图例5 《铜壶与不锈钢船舢》

提示：画好色彩静物有一些必备的条件，如良好的造型功底、较高的文学修养、豁达的人生态度，还要懂点音乐、体育、舞蹈……等。正所谓“功夫在画外”。

步骤一：起形。注意两个形体的造型特点，抓关键的转折。

步骤二：用较厚的饱和色块画出两个物体的暗部色彩及深红色台布的整体感受。

步骤三：对比着摆出两件物体的灰、亮部色彩，注意铜壶和不锈钢船舢对光源色和环境色不同的反射程度。

步骤四：丰富台布的变化，深入表现两件金属物品色彩的微妙变化。

步骤五：强化整体，完善必要的细节（见局部图）。

局部一

局部二

图例6《静物组合》

提示：画一些较松的形如葱须、破布、草绳等，适合把笔毛弄散，“擦”、“扫”结合，表现其丰富的变化。技法的发现与创新均来源于大量的实践。

步骤一：构图，抓住形体特征，交待明暗关系。

步骤二：整体观察，表现出每一件物体的暗面及投影，使画面呈现出强烈的反差。

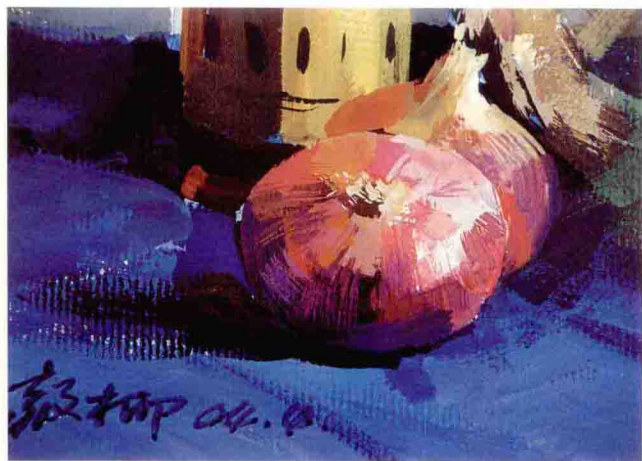
步骤三：在比较中铺出其余色块，注意明度及纯度对比。

步骤四：用干画法深入表现对象的色彩变化与质感。

步骤五：深入刻画洋葱和辣椒，完善整个画面的空间感，强调主次关系。

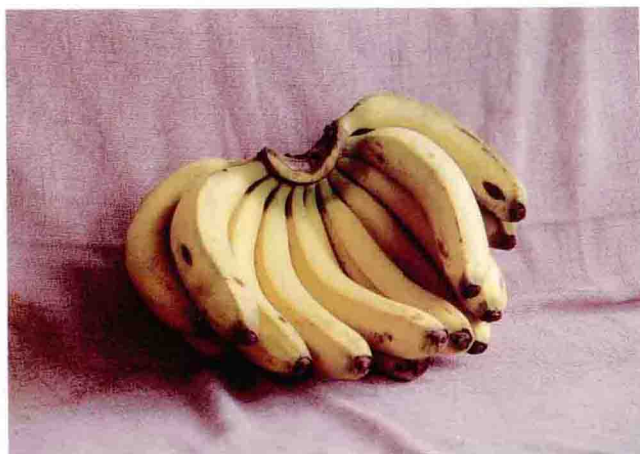
局部一

局部二

图例7《香蕉》

提示：画香蕉与画葡萄原理相近，关键看概括能力是否过关。

步骤一：概括香蕉的形体特征，抓住明暗关系。每一个个体都要统一于整体的形态中，不可平均对待。

步骤二：眯起眼睛感受香蕉暗部的色彩感觉和素描层次，同时概括交待环境色。

步骤三：待第一遍色干后，暗部色彩进行适当调整并及时跟上亮部色彩，香蕉的基本感觉就出来了。

步骤四：丰富香蕉的色彩变化，并突出其“棱角”的特点，进一步明确其亮、暗面的冷暖关系。

步骤五：从整体出发，进行调整，完善香蕉与背景之间的色彩关系。

图例 8 《砂罐》

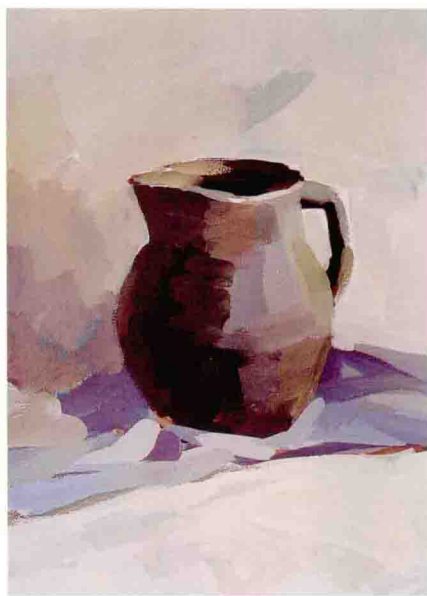
提示：这类器物质地较粗，没有明显的高光，调色要稠、厚，用笔宜涩、干。

步骤一：以长线切出砂罐的形体特征，笔上多蘸水份交待其明暗关系。

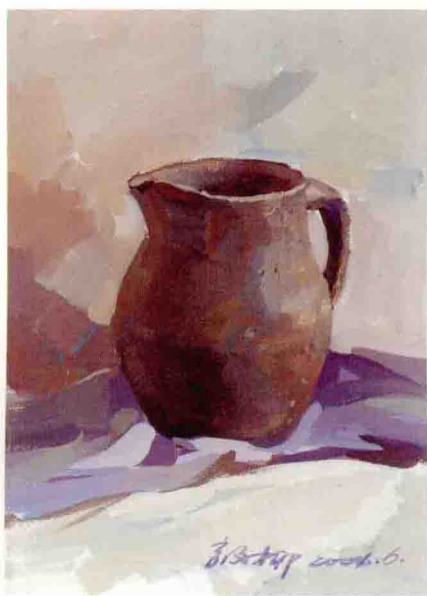
步骤二：捕捉两块台布和罐子暗部的色彩倾向，既有对比又要和谐。

步骤三：捕捉罐子亮、灰面的色彩。

步骤四：进一步搞好色块、笔触的衔接，突出罐子的体感和量感。

步骤五：强化其粗糙的质感，调整罐子与环境之间的色彩关系。