

美术基础教程

第⑤册

色彩静物

余伟文 冯卫军 著 丛书主编 徐 健

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

冯卫军
09.5

白色布 冯卫军作

色彩静物

余伟文 冯卫军 著

导言 /1

第一章 水粉画概述 /2

一、色彩画 /2

二、水粉画 /2

三、水粉画的特点 /2

四、静物画 /2

第二章 水粉画的工具材料 /3

一、水粉画颜料 /3

二、水粉画笔 /3

三、水粉画用纸 /3

四、其他辅助工具 /3

第三章 色彩的基本原理 /3

一、光与色 /3

二、色彩的三要素 /4

三、色彩关系 /4

四、色调 /4

第四章 水粉画的作画步骤 /6

一、写生观察 /6

二、画面构图 /6

三、起稿 /6

四、铺大体色块 /7

五、刻画表现 /7

六、深入调整 /7

第五章 水粉画的常用技法 /9

一、调色、用笔 /9

二、用水、用粉 /9

三、笔触、衔接 /9

四、湿、薄、干、厚 /9

第六章 水粉画的静物表现 /10

一、单个物体 /10

二、组合静物 /34

水粉画作品赏析 /36

导言

但凡习画色彩，各人的体会不一。

色彩感觉、造型基础、知识修养、性格习惯，甚至是作画时的胆量等等，无不对研习色彩画构成影响。

水粉画是色彩入门学习的第一步。如何画好水粉画对于广大美术爱好者及初学者而言，意义重大，它不仅直接反映了学画者最基本的色彩造型能力，同时也为其后进一步拓展水粉画的技能空间，或是顺利进入装饰、设计等专业层面学习，夯实了基础。

基础色彩教材正是以这样的视角给了学画者一个简单而易行的平台，其教学则从水粉静物开始，循序渐进、由简入繁、先易后难。实践证明，只要方法得当，并且不断加强练习，其实画好水粉画并不难。

一、色彩画

色彩画就是指以色彩为主要造型手段的绘画形式。如：油画、水彩画、水粉画等。

二、水粉画

水粉画是色彩画的一种，又叫不透明水彩画。它以水为媒介，调和粉质的颜料绘制而成。水粉画是介于水彩画和油画之间的画种，既可以像水彩画一样强调画面的水感，也能够如油画一般表现色块的力度。

三、水粉画的特点

水粉画依仗其自身颜料覆盖力较强，且不透明，又极易被水溶解等性能特点，形成了艳丽、柔润、明亮、浑厚的艺术效果。但水粉画的干湿差别明显，“粉”使用不当时也易生“粉气”。

四、静物画

以静态物体作为表现对象的绘画形式叫静物画。静物写生大多在室内进行，光线稳定，色彩倾向明确，画者从容不迫，有利于观察比较和深入调整，特别适用于初学。

第二章 水粉画的工具材料

一、水粉画颜料

水粉画颜料又称“广告色”或“宣传色”，有瓶装和管装两种。管装颜料膏体细腻，便于携带。

二、水粉画笔

水粉画的用笔品种齐全，类型丰富，有水粉笔、油画笔、化妆笔及底纹笔等。水粉笔又有羊毫、狼毫和尼龙丝之分。用羊毫制的笔蘸色较多，运笔流畅；用狼毫制的笔毛质细腻且弹性适中；用尼龙丝制的笔材质软，笔锋硬。作画者可根据自己的使用习惯和表现效果灵活选择。

2

三、水粉画用纸

纸的质地和吸水性能直接影响水粉画的质量，初学者应多选用图画纸或水粉纸。另外，作画时要尽量将纸裱在画板上进行，因为纸吸水过多会产生皱褶。

四、其他辅助工具

水粉画的工具和材料除了上述以外，还包括：调色盒、水桶、画板、画架、吸水布、喷水壶等。

3

第三章 色彩的基本原理

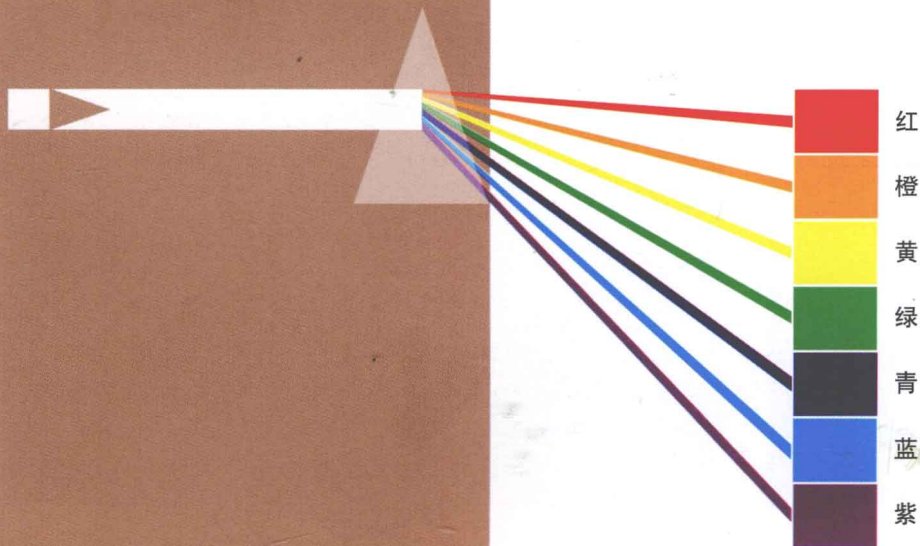
一、光与色

“有光才有色”，如果没有光，我们将无法看到任何物体。17世纪英国物理学家牛顿通过“白光透过三棱镜后发生色散现象”的科学实验，揭示了色彩来源于光的奥秘。

1. 光源色 物体所受光的颜色倾向。如：电灯光的淡黄色、荧光灯的青白色等。光源色或多或少地影响了物体的色彩变化。

2. 环境色 物体受环境反射光的影响所呈现的颜色。一般讲，浅色和表面光洁的物体反光强，深色和表面粗糙的物体反光弱。

3. 固有色 物体原有的颜色倾向。如：树叶的绿色、番茄的红色、咖啡的褐色等。

二、色彩的三要素

色彩的色相、明度与纯度被称为色彩的三要素。

1. 色相 色彩的相貌名称。如：柠檬黄、玫瑰红、橄榄绿、孔雀蓝等。

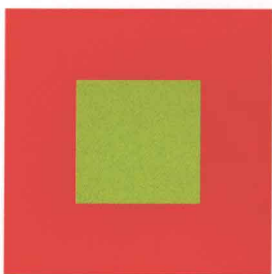
2. 明度 色彩的明暗差异。明度差异一方面是指同一色相间的明暗差异，比如浅红与深红、淡绿与深绿等；另一方面也指不同色相间的明暗差异，比如淡黄、粉绿亮，群青、熟褐深等。

3. 纯度 色彩的纯净程度。纯度又叫“鲜艳度”或“饱和度”。颜色如果纯而饱和则鲜亮，反之则灰暗。

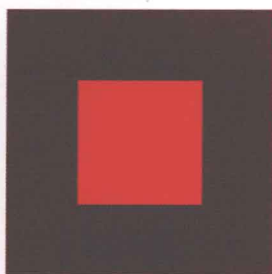
三、色彩关系

1. 色彩对比 色彩与色彩之间的差异和区别。色彩对比是色彩性质体现的根本，并直接影响了画面色彩效果的呈现。如：色彩对比强的画面明快、响亮；色彩对比弱的画面优雅、深沉等。色彩对比包括：色相对比、明度对比、纯度对比以及冷暖对比等。

2. 色彩调和 画面各色彩之间的和谐、稳定和统一。调和的前提是对比，调和是对对比有意味的制约和控制。

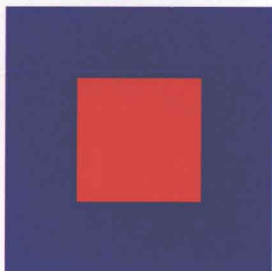
色相对比

纯度对比

明度对比

冷暖对比

色相

明度

纯度

四、色调

画面整体色彩所呈现出的基本特征和倾向，也可称为“主调”或“基调”。如：红色调、绿色调、冷色调、暖色调、高调和低调等。形成色调的关键在于光源色与固有色的交互作用。

高调

低调

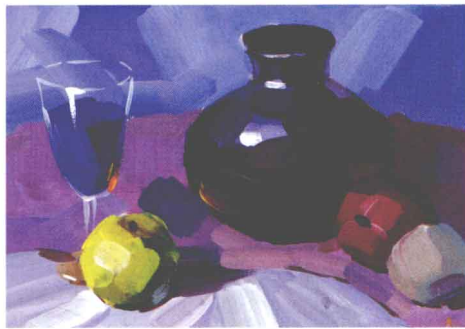
冷色调

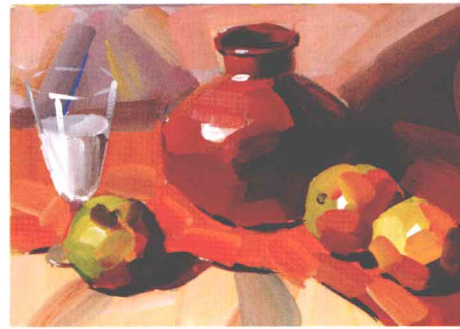
绿色调

暖色调

紫色调

红色调

黄色调

4

一、写生观察

作画之前首先要对写生的静物进行观察，心中有数后再动笔，做到“意在笔先”。另外，观察时特别要注意整体，所谓“整体观察”。整体观察就是将观察对象整体纳入作画者的视线范围内，通过全面、反复地观察比较，找出色彩之间的差异和变化。

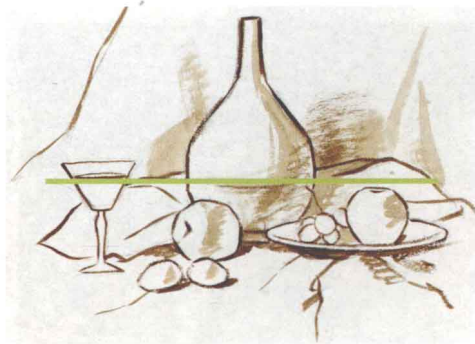
横构图

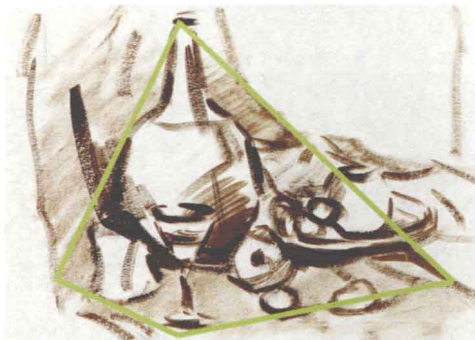
竖构图

方构图

水平线构图

四边形构图

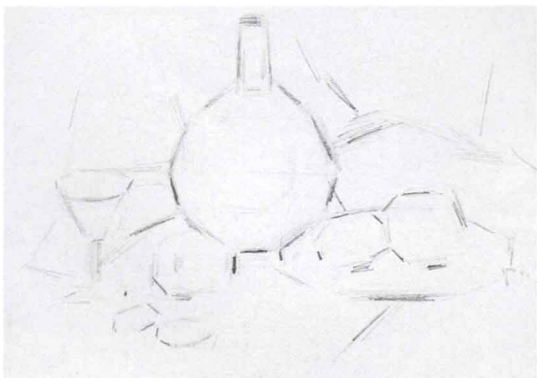
“S”形构图

三角形构图

圆形构图

二、画面构图

构图即“经营位置”。作画者将所要表现的客观静物元素，经过适当的空间“框取”及其关系、位置的处理，最终形成一个整体的画面结构。

构图的关键在于对画面外在形式和内部结构形式的选择和确定。如：横构图、竖构图、方构图以及三角形构图、水平线构图、“S”形构图、圆形构图等。

三、起稿

起稿是画面作业的开始。

1. 铅笔稿 选用2B或4B铅笔在纸上轻轻作记号，简单确定物体的基本位置、比例、结构以及透视变化等。

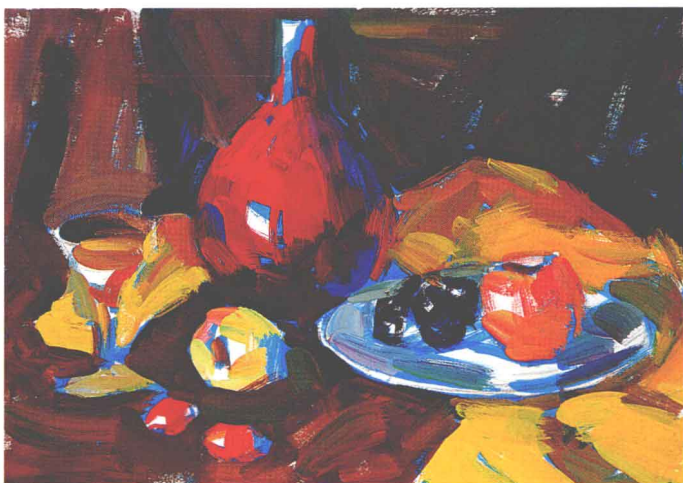
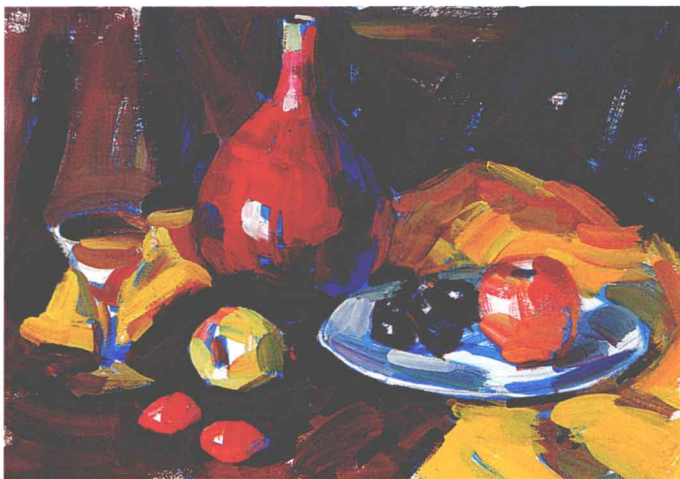

2. 单色稿 用一种颜色,大多选用熟褐、群青、土红或湖蓝等,将物体的形体关系和明暗关系概括地肯定出来,勾出大的轮廓,不必拘泥于细节。

四、铺大体色块

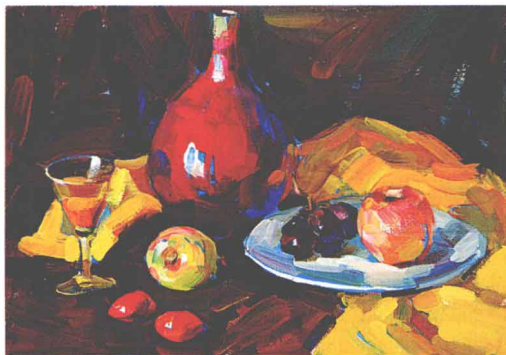
从物体的受光部或背光部着手,迅速用大的色块将物体大的色彩关系逐一铺就,形成最基本的画面色调。这种先确定画面色彩关系的填色法,优点是更容易把握和控制画面的整体,并在整体中不断地调整和成熟画面。当然,根据作画者不同的作画习惯和经验,也有选择从画面最深处入笔,或者先画背景再画主体物,或者等画完主体物后再画背景的,方式多种。

五、刻画表现

大的色彩关系建立后,接着就要对物体进行细致的刻画和表现。作画进入到这一步,素描的基础便凸显出来,三大面五大调,物体的形体结构、质感、空间关系等等,无一不是作画者应当考虑的要素。

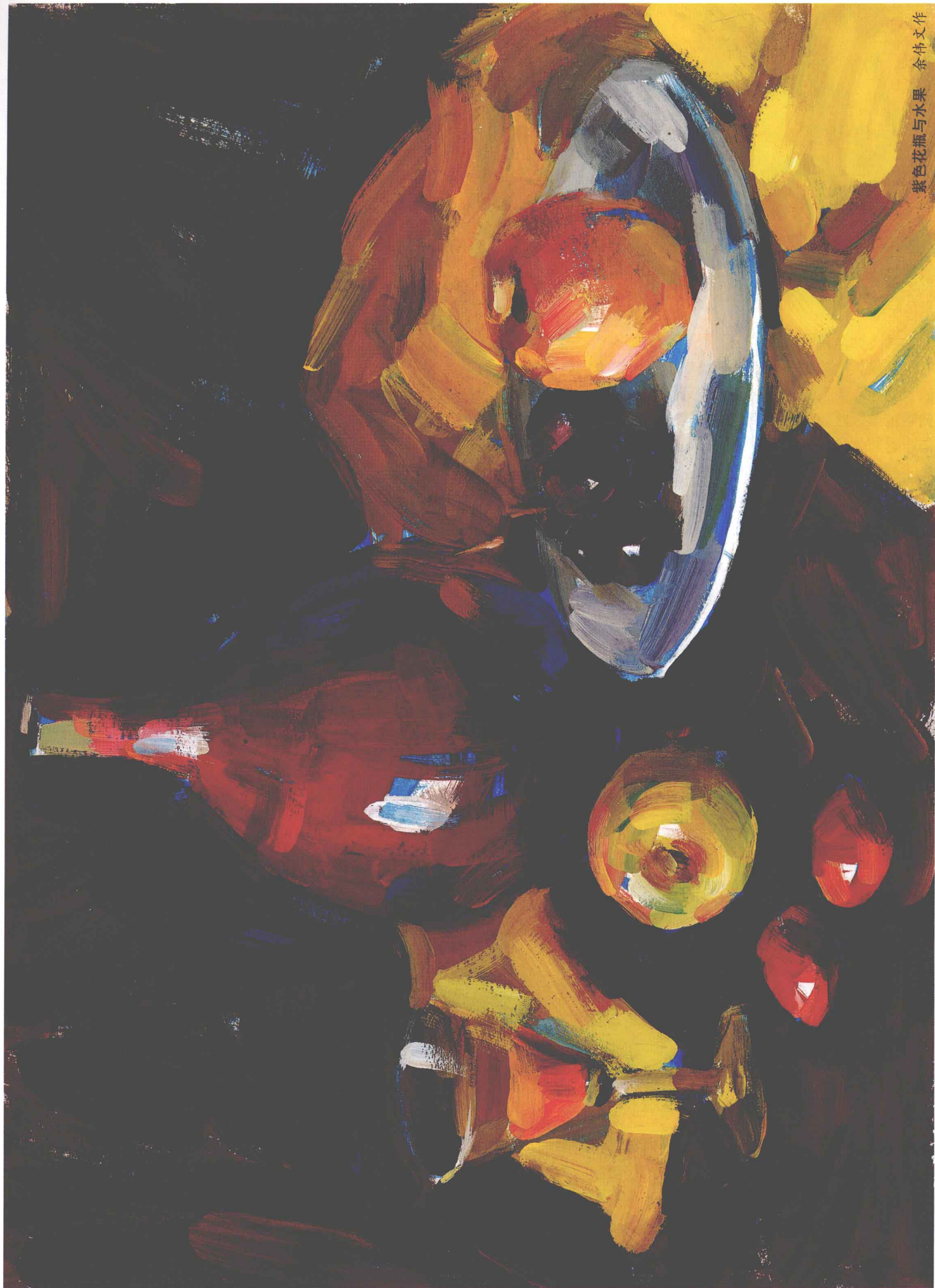
这里也特别提醒初学者:首先,所谓刻画表现,针对的是物体的形与色,因此,色块与笔触必须要牢牢结合物体的形态与结构;第二,不能把对象画得过于简单草率,也不能把对象画得过分精细入微;第三,水粉画的色彩无论是明度还是纯度都要在常规的基础上稍作提高;第四,色彩的冷暖关系、虚实关系以及画面的层次关系、空间关系等,一定要放在画面的整体关系下加以描绘。

六、深入调整

画面最后的调整常常不为初学者所重视,其实,有些调整甚至是最后的几笔,有时往往是作业成功的关键。“多看少动笔”是调整阶段的作画原则。将画面整体关系进一步协调,或加强,或减弱,或提亮,或压灰,或具体,或概括,最终完成作画的全部过程。

一、调色、用笔

1. 调色 在光的作用下,自然的物体其色泽是有变化且微妙的,颜料需要通过调配,才能有序和有效地表现物体。调色一般在调色板上进行,特殊表现时,也可以在画面上直接调。调色有两种方法:混合法和融合法。“混合”是指颜色之间的均匀调和;“融合”指的是将各颜色之间略加调和,一笔里各颜色都有显现。混合法下的颜色明确、干净;融合法下的颜色丰富、活泼。

2. 用笔 或称“笔法”,根据不同的表现对象,使用不同的笔法。如:画大面积的衬布和小体量的葡萄,选用的笔法就可以不同。水粉画的笔法种类很多,概括起来有:刷、摆、揉、扫、叠、点、刮、洗等。

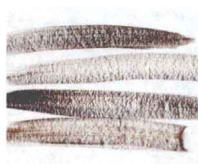
刷

摆

揉

扫

叠

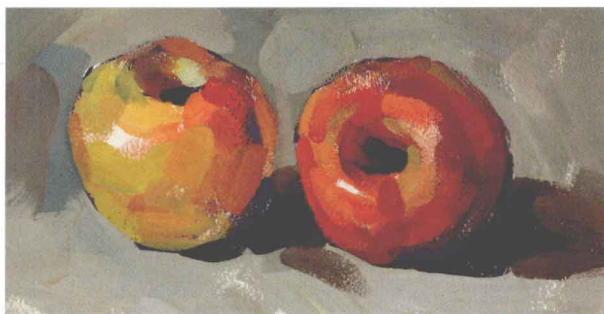
点

刮

洗

三、笔触、衔接

1. 笔触 指蘸有颜料的笔在纸上填涂色彩时所留下的痕迹。有形式或有节奏感的笔触,有助于加强画面的艺术感染力。如:大笔触不仅具有概括力强的特点,同时也使画面富有简洁明快、潇洒奔放的艺术效果;而小笔触所构成的画面精细、丰富,具有较强的装饰意趣。

2. 衔接 水粉画衔接时一般有“干接”和“湿接”两种。干接,顾名思义就是在前一笔颜料差不多已干的状况下接着画后一笔,干接法使物体的结构块面明确,笔触感强,画面效果厚重。湿接,无疑是指前一笔颜料未完全干时紧接着画下一笔,湿接法能使两笔颜料之间形成渗化,接痕不明显,使画面柔美、自然。

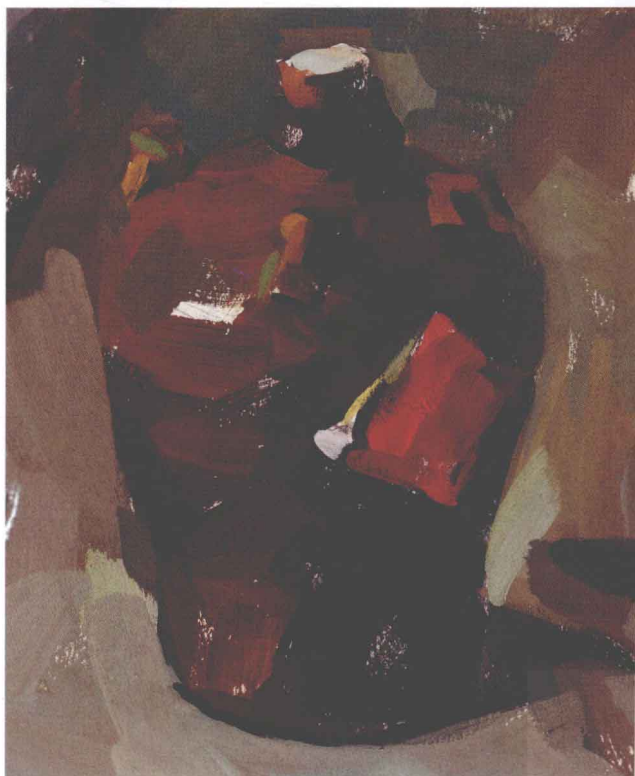
四、湿、薄、干、厚

湿、薄、干、厚指的是水粉画特有的画法:湿,即“湿画法”,用色时含水量大,用笔流畅不枯涩,有一气呵成之感,画面含蓄、滋润;薄,即“薄画法”,也就是用水多,颜色稀薄,表现时色彩能够透底,像水彩画一样层次丰富、色彩透明;干,即“干画法”,调色时掺水少,笔触枯涩,主要依靠白色或浅颜色来提高色彩的明度,画风浓厚、苍劲、洒脱;厚,即“厚画法”,用水少,主要是强调用笔时的颜料厚重,这种画法极富塑造感,接近于油画技法,形成的画面形体结实、色彩丰富。

二、用水、用粉

1. 用水 水是水粉画的媒介,调色时水分的多少不仅影响颜料的厚薄,同时也直接影响用笔的表现和画面的效果。适当地用水可以保证用笔的流畅,但是,如果用水过少则运笔滞涩,用水过多又色度灰暗。

2. 用粉 水粉画中使用白颜料的目的是二:一是能增加色彩的明度,减低色彩的纯度;二是能增强颜料的黏稠度,提高覆盖力。当“粉”用得好时,画面会显得亮丽、鲜明;而用得不好时,又会造成画面的“粉气”、“脏”和“灰”。如:暗部过多地用粉,会使画面因对比度的减弱而失去明快感。

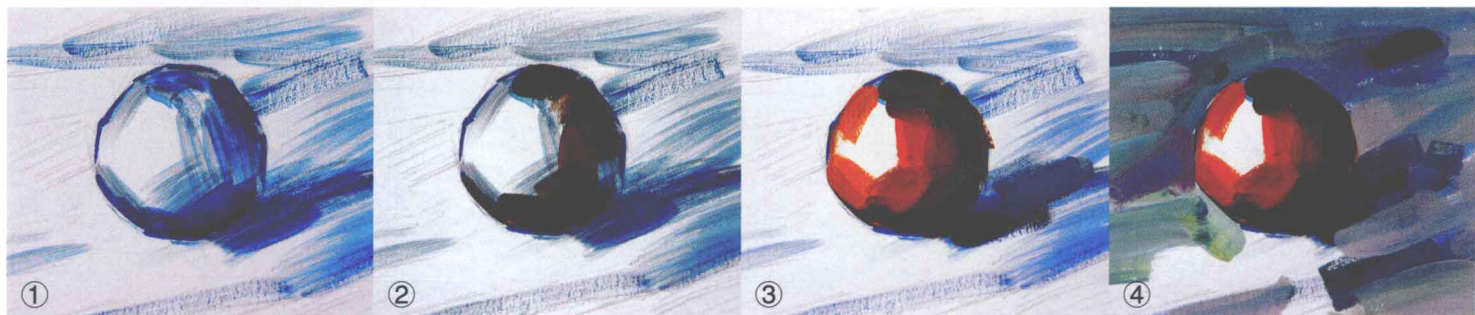
6

一、单个物体

1. 橘子

在水果家族中，橘子的色彩最为单纯，而且反光又不强。换言之，橘子受光源色和环境色的影响不大，因此，固有色程度高，最适合作为初学者的写生对象。

画橘子时可以选择先从暗部入手，然后再画中间层次，最后画背景、投影和受光部。

①

②

③

2. 西红柿

成熟的西红柿大多色泽艳丽，有的红中带黄，调色时在大红里加些淡黄；也有的红中带些紫味，调色时可以在大红里加少许钴蓝。另外，西红柿的结构非常有特点，初学者需多加留意。

④

3. 罐子

作为人造物，罐子形体的几何性特征十分明显。初学者应该首先利用素描造型的手段，强化对物体结构及明暗调子变化的理解，为色彩画打好基础。

此外，画罐子时要特别注意对其中三个部位的表现：① 罐子口：打形时务必要画出它的厚度；② 罐肩与罐腹的转折：用色和用笔时务必要明确和概括；③ 反光：适度夸张，体现釉色的质感。

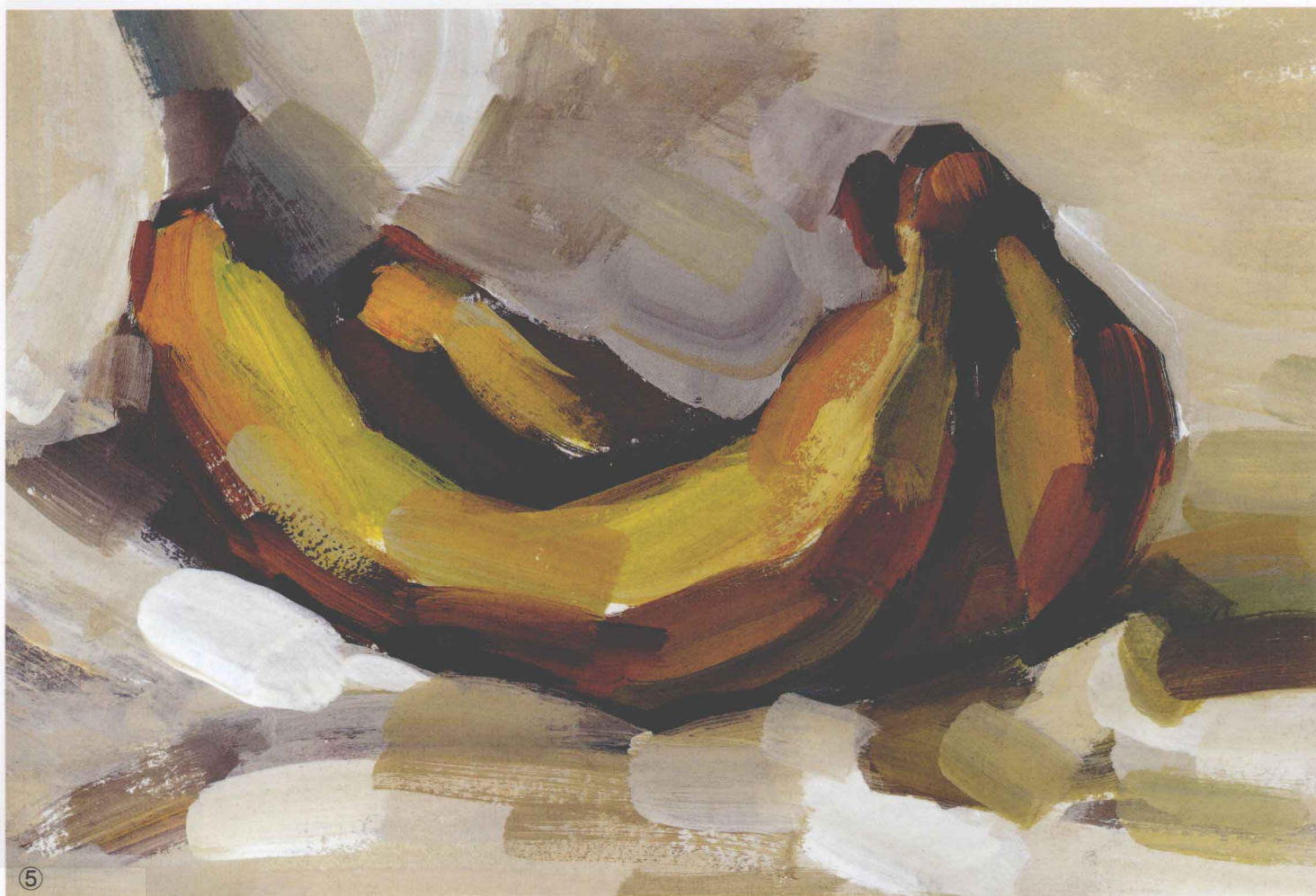

4. 香蕉

香蕉无论是结构还是色彩，都特别能满足初学者的训练需要。一方面，香蕉身体上有明显的“棱”，即转折线，这有利于绘画者对形的捕捉和塑造，并能帮助提高水粉画用笔的水平；另一方面是香蕉的颜色，它由青绿转成土黄，最后因为过熟形成褐色斑痕。因此在调色时，只要用土黄蘸一点粉绿，或在笔头上蘸一点熟褐即可，需要时还可以加一点白粉和淡黄来提亮受光部。

5. 黄瓜

黄瓜不是最重要的训练素材,但是,通过对黄瓜的写生练习,可以帮助学画者提高柱状物体在不同透视下的表现能力。还有条状的茄子、丝瓜等。画这类物体的关键在于:控制好物体前后以及中间与边缘线之间的虚实关系。

