

特 色 提 高 训 练 教 程
优 秀 考 生 作 品 评 析

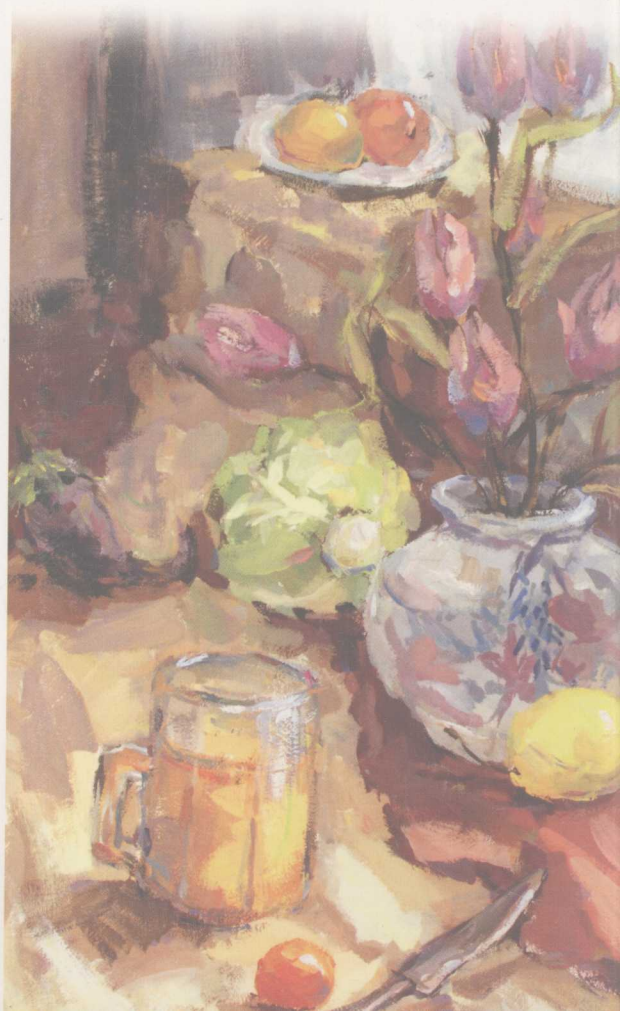

高考美术专业指导教程

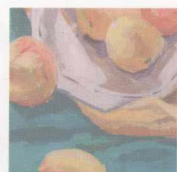
SECAI 色彩 静物 JINGWU

《高考美术专业指导教程》编委会 编

 山东美术出版社

高考美术特长生
指导教程

色彩

静物JINGWU

《高考美术专业指导教程》编委会 编

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 丁建国等编. — 济南: 山东美术出版社,
2008.11
高考美术专业指导教程
ISBN 978-7-5330-2055-2

I. 色… II. 丁… III. 水粉画: 静物画—技法(美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第163838号

《高考美术专业指导教程》编委会

主编:

丁建国 杨之鹏

副主编:

孙明宇 赵霞 王永芬 刘萌

《色彩静物——高考美术专业指导教程》

分册主编:

赵霞 孙明宇

作者名单:

张超	赵月	张阜凯	许成波
李军	张铠	张峰	高广耀
刘士勇	孟令好	苏甜	谢汝强
李青	刘胜男	李斌	王飞
李志强	李艳	韩继峰	王翠
景宝	唐超	于仁勇	吴梅红
孟英革	李鹏		

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

开本: 889×1194毫米 16开 4.5印张

版次: 2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

定价: 28.00元

前言

QIANYAN

色彩是绘画专业、设计专业和其他艺术专业学生所必备的基本功之一,也是绘画艺术中重要的表现形式和表现手段。对于初学美术的学生而言,色彩的训练与学习,是一个必不可少的重要环节。静物色彩写生是学习色彩的第一步,几乎所有的画家在学习绘画的开始都是从色彩静物写生入手的。因此,在美术专业入学考试中,色彩静物写生都是必考的科目之一。

色彩是绘画语言中最生动的一种表现方式。本书在介绍色彩基础知识、静物写生步骤和画法同时,还涉及绘画用笔、材质表现等教学技法和心得,意在诸多方面进行规律性阐述,以探究色彩教学的途径。作为以客观对象为表现内容和训练媒介的色彩写生,在高中色彩教学阶段是极其重要的。在现实主义艺术理论占主导地位的时期,色彩教学以培养再现客观对象的能力为主要训练目的。教师在色彩写生训练中必须尊重学生的个性感受和表现方式,这与整体观察、分析和表现的规律并不矛盾,只有持有“个性的”、“独特的”感受和表现力的学生才会有真正的创造力。个性是独创能力的基础,而作为指导老师,训练和引导非常关键。

教师应以学生为教学主体,为学生创造宽松的学习环境,而不要以个人的喜好和观念强加于学生。通过学生的作品,加强与学生的对话和沟通,对学生的勇于创新进行肯定和鼓励。在色彩教学的整个过程中,进行有意识的培养和训练,使学生逐步形成创新的思维能力,色彩教学才有了真正的意义。

本书选编了一些学生色彩静物写生作品,并提供了一些优秀的教师范画,这些作品大多是在课堂完成的,其丰富的技法和完整的画面,使这些作品不仅仅具有习作的示范意义,还包含着独立的审美价值。介绍这些作品,是希望初学者在起步阶段就建立完整的“画面”意识。这一点在静物写生中是非常重要的。

目 录

MULU

第一章 色彩基础知识

- 第一节 光与色彩 1
- 第二节 色彩的三要素与色彩性质 2
- 第三节 色彩的对比与调和 3
- 第四节 色彩知识的具体应用 5

第二章 水粉色彩基础训练

- 第一节 水粉作画准备 9
- 第二节 水粉静物构图 11
- 第三节 水粉用笔及画法介绍 12
- 第四节 单色水粉静物写生 16
- 第五节 水粉画临摹及评分标准 19
- 第六节 复色水粉静物写生 22
- 第七节 水粉步骤具体解析 24

第三章 色彩强化提高训练

- 第一节 色彩素描结合练习 29
- 第二节 质感表现针对性训练 32
- 第三节 不同主题静物分类练习 37
- 第四节 小色稿练习 42
- 第五节 默写及主题性绘画练习 45
- 第六节 实战案例解析 47

- 范 画 49

第一章

色彩基础知识

我们生活的世界充满五彩缤纷的色彩，正是因为这些色彩使我们得到了美的享受。正确把握自然界色彩现象的客观规律，是进行色彩写生和创作的根本前提。为了更好地表达自己的审美感受，让我们先来学习一些关于色彩的基础知识。

第一节 光与色彩

1. 光与色

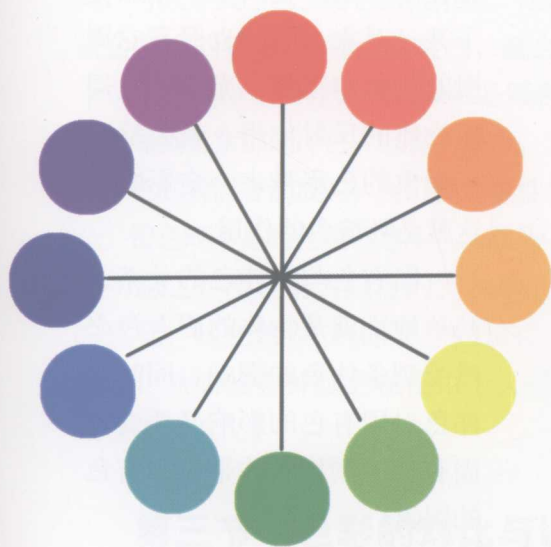
色彩与光有密切关系。物体受光线照射后，产生光的分解现象。一部分光线被吸收，其余的被反射或透射出来，成为我们所见物体的色彩。在黑夜或暗室里，没有光线照射，我们看不见物体的形状，也看不见物体的色彩。

17世纪末期，牛顿证明了色彩并非存在于物体本身，而是光作用的结果，只要将可视光谱上的长短光波结合起来即可形成白光。太阳的分光带称为标准光带。我们常见的彩虹、肥皂泡上显示的各种颜色，都是由太阳的白光分解出来的。

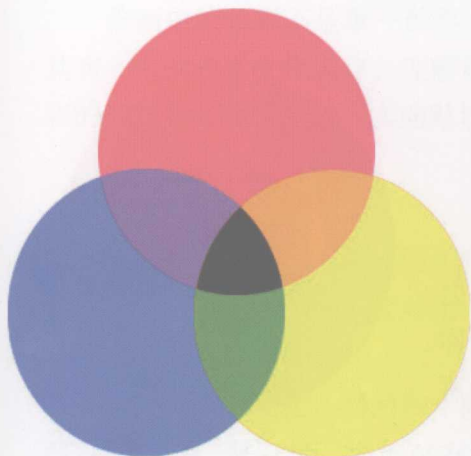
这些可视光的波长可对应到七个不同的颜色：红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。后经研究把红、橙、黄、绿、蓝、紫定为六标准色，从此色彩学上都采用六标准色。

2. 光的三原色与颜料色

颜料的原色是红、黄、蓝三色。三原色以不同的比例相混合，可成为各种色彩。我们看到的色彩是物体反射的光线，比如各种颜料。颜料是吸收光线，不是光线的叠加，所以色光的混合是光量的增加，色光三原色相合而成白色；而颜料的混合是光量的减少，三原色相合而成黑浊色。

不同的颜色

印刷三原色

3. 光的影响

世界上任何事物都是相互依存、互相联系而存在的, 色彩也是如此。色与光是密切关联的, 我们在观察和表现对象的色彩时, 必须考虑到光, 分析光的影响, 把光与色结合起来。

1. 固有色

固有色是物体对太阳光谱七色有选择地反射的性能, 是人们对物体颜色的习惯性称呼。如梨子是黄色的, 树叶是绿色等。

2. 条件色

条件色是指使物体的固有色改变本来面貌的客观条件的颜色。这里有两个因素: 一个是光源色, 一个是环境色。两者统称为条件色。

光源色: 光源, 除了太阳以外, 我们还有很多人工光源。特定的光照条件, 是决定物体色彩的首要因素。它包括光源偏向何种色光成分, 明亮程度等等。这些对确定画面色调都非常重要。

环境色: 任何有色物体都存在于一定的空间里, 光照亮了某一对象, 同时也照亮它周围的物体和空间, 光线经过周围物体的反射作用, 就会给这一对象的色彩带来一定影响, 这就是环境色的作用。

固有色与条件色的关系, 简单地说就是物体的固有色必然受到条件色的影响; 同时条件色对固有色的影响又要受到固有色的制约, 并带有固有色的因素。

第二节 色彩的三要素与色彩性质

1. 色彩的三要素

色彩有三个特征: 明度、纯度和色相, 又称为色彩三要素。

1. 色相

色相就是色彩的相貌称谓, 是指人眼对色彩的感觉。在六标准色之间还可以确定六个间色, 即红橙、黄橙、黄绿、青绿、青紫、红紫, 合称十二色相环。自然界中的色相是非常多的, 对一些叫不出名字的颜色, 可以标准色为基础找到它的倾向性。如倾向橙色的或倾向紫色的。

十二色相环

2. 明度

明度是指某一种颜色的明亮程度,也可以说色彩明暗深浅的程度。一般说物体表面对光的反射率越高,其明度越高。在同样光线条件下,不同色彩的明度各不相同,白色物体的平均反射率一般在80%以上,所以明度最高;黄色物体的反射率高于红的,其明度比红色高;黑色明度最低。同一色彩在不同强度的光线照射下,或在同样的颜色里加入一些白色或黑色,明度也会不同,如绿色的明度变化。

3. 纯度

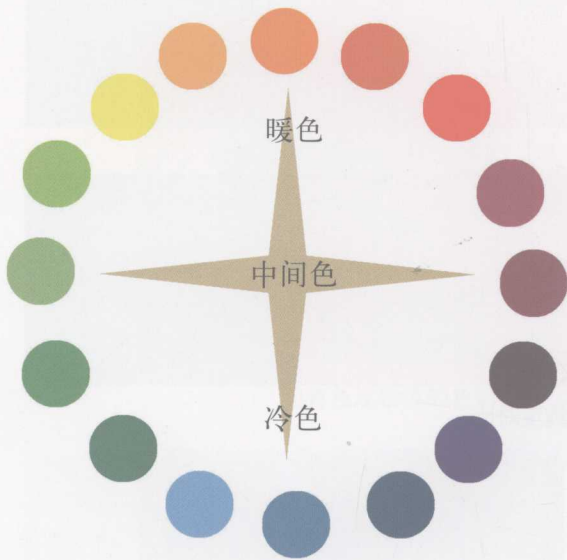
纯度指色彩的单一程度,饱和度。接近六标准色的色彩应该是最纯、最饱和的颜色,可以作为比较色彩纯度的标准。各种单色如果在其中加入了其他颜色或者少量的灰色、黑色或白色,就会使它的纯度降低而变得不鲜艳、不饱和。掺入越多就越不饱和,纯度越低。通常所说的“饱和色”或“倾向性”就是指颜色的纯度而言,如红色的纯度变化。

2. 色彩的冷暖

人眼看见各种色彩后,常常会产生感觉上的习惯反应。各种颜色由于给我们生理上的冷、暖感觉和联想不同,可以分成冷色、暖色两大系统。比如看到冰的青色,就会有冷的感觉;看到火的橙色,就会有热的感觉。在十二色相环中,由红紫到黄绿都是暖色,以橙为最暖。由青绿到青紫都是冷色,以青为最冷。紫色是由暖色的红和冷色的青混合而成的,所以称为中性色。黑、白、灰、金、银色既不是暖色也不是冷色,都是中性色。

总之,冷色给人以冷的、和平的、收缩的、后退的感觉;暖色给人以暖的、热烈的、膨胀的、前进的感觉,从而使各种颜色在使用上又带有某种表现性或象征性的意义。

第三节 色彩的对比与调和

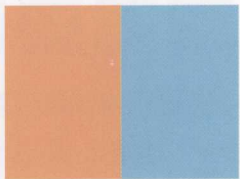
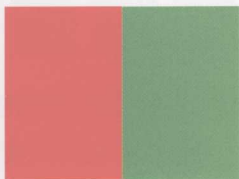
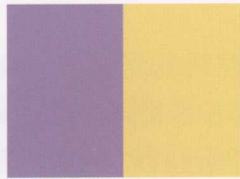
绘画中的色彩不是单一色彩,而是各种色彩互相影响、互相制约而形成一定的关系——色彩关系,具有一定的色彩变化规律。理解和掌握这些对比、调和的规律,在色彩写生、创作时就有主动权,对色彩的观察和处理会更加真实而贴切。

1. 色彩的对比

两种或两种以上的色彩因相互影响而表现出的差异,即色彩的对比。绘画中经常接触的对比现象有色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比等。

1. 色相的对比

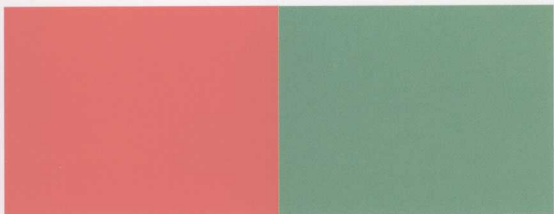
对比的混色变化:当两种不同的色相并列放在一起时给人的感觉,和两色分开放置时是不一样的。两色并列时,双方相互增加对方色彩的补色成分。红紫两色并列放置时,红色增加紫的补色——黄色

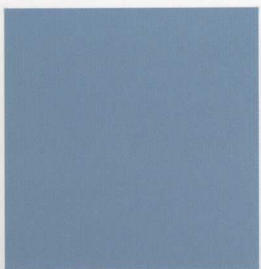
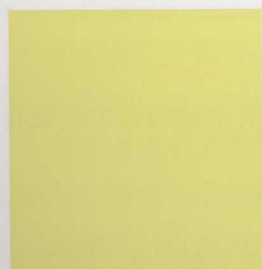
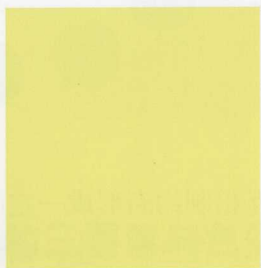
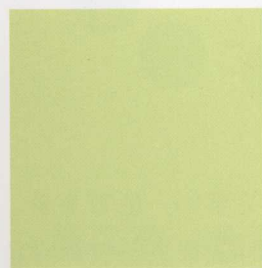
色相对比

明度对比

纯度对比

冷暖对比

的成分,感觉红色微带橙味。另一方面,紫色增加红的补色——绿色的成分,感觉紫色略带青味。红、紫两色接边的部分对比变化更为明显。当红、紫两色分开放置时,两色不发生对比变化。如果两种互补色并列在一起时,如红和绿、橙和青、黄和紫,两色便增加了色彩的饱和度,显得对比更加强烈。在绘画中使用色彩时,运用色彩的对比手法,可突出主体物。

2. 明度的对比

同一色相而明度不同,当两色并列时,感觉明暗差别更大,在两色交界处的明暗差别更加显著。在绘画时,利用同一色相而不同明度的层次变化,色调具有单纯的美感。画面色彩明度对比的运用更有利于表现物象的立体感和空间感,亮色以附近暗色衬托更加闪耀。

3. 纯度的对比

两种纯度都很高的色彩如红与绿,对比强烈,感觉不协调。如其中一色纯度减弱,则另一色彩感觉纯度更高,主次分明,画面色彩会比较调和。降低纯度的办法有三个,一是与灰色调和,比如绿调进一点灰色,色彩就变得柔和些;二是与补色调和,比如红调进一点绿,就变成灰暗的红色;三是与白或黑调和,明度变化了,纯度也改变了。在绘画时,纯度高的色彩不能太多,如果太多各个鲜明的色彩互相矛盾冲突,画面混乱缺乏主题。因此,画面要有少量纯度较高的颜色,其他为纯度较低的间色或复色,画面色调才能统一。

4. 冷暖对比

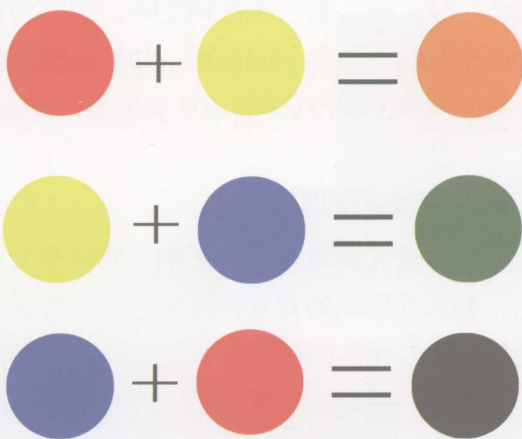
前面我们已经讲过色彩的冷暖。色彩的冷暖是相对而言的。例如同属黄色的中黄和柠檬黄放在一起,中黄显得暖而柠檬黄便显得冷。而黄色和蓝色放在一起,黄色显得更暖,蓝色显得更冷。在绘画中,如果物体亮部偏冷,暗部则偏暖,反之亦然。冷暖对比是色彩创作中重要的对比关系。

2. 色彩的调和

色彩的调和要求画面各部分色彩一定要构成适当的色彩关系,在色相、明度、纯度上比较接近,画面会更加协调。如果各部分色彩的差别太小,画面色调感不明显,感觉就不够生动。所以组成调和的色彩的基本法则是“在统一中求变化,在变化中求统一”。

调和的色彩主要可分为两类：一是类似色的调和。由色相环组成调和色，在相隔60度角以内的临近色相配合，为类似色的调和。由关系较密切的色彩组成的调和色，色调比较柔和、单纯。调和色组成的方法有很多种，如同一色相而明度接近的两色，如淡绿色和深绿色的调和，或明度差距相等的三色，如淡红、纯红和稍深的红三色配合。在色相上比较邻近的色彩组合，如纯青和青绿的两色配合。不同的色相都含有某种色彩的成分。如画面上有各种不同色彩，都加上一点红色，好像红色的灯光照射到各个物体上，各色都带红味，画面色彩组成红色调。

二是对比色的调和。在色相环上相隔60度到180度之间两色的配合为对比色的调和，如红与红橙，或黄与黄橙。由互为补色或近似补色的两种色彩组成调和色，色调具有生动、丰富的美感。比如黄与紫、红与绿。三色配合以相隔120度角的三色配合较协调。如红、黄、青，或黄、橙、紫。以上色彩组成的调和色需要在明度或纯度上加以变化。

色彩调和

第四节 色彩知识的具体应用

物象色彩由于各种因素的影响，会发生很复杂的变化。比如同一景物，在早晨、中午、傍晚的阳光照射下，或在阴雨天及夜晚，色彩的变化都会十分明显。在实际的写生和创作中，我们应多用色彩的理论知识去指导我们的观察、思考和应用，分析色彩所发生的具体变化。

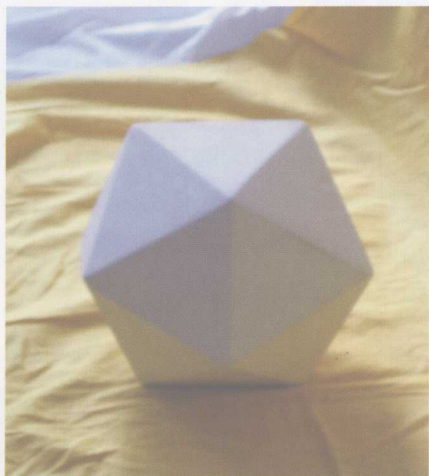
1. 固有色的变化

物体色彩的基本条件是物体的固有色。物体受光线照射后，一部分色光被吸收了，其余被反射出来的色光就是物体的固有色。物体的固有色愈明亮，受光后明暗色彩的差别愈大。固有色愈暗，明暗色彩的差别愈小。

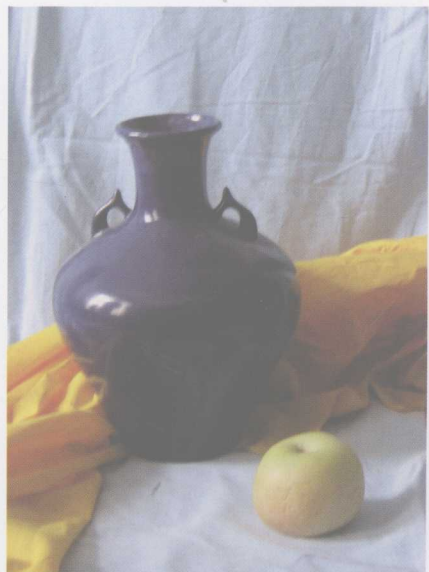
2. 光源的影响

光源的色彩不同，照射同一物体，产生不同的色彩。画面一定要表现光的效果，要画出不同光源下物体色彩的变化。

暖光源下的色彩：一般指太阳直射光和暖灯光下的色彩。太阳光中红、橙等色光的成分较强，所以太阳直接照射下，红、橙色较明显，红色更鲜明，橙变为红橙，黄带

固有色浅物体的色彩变化

固有色深光滑材质物体的色彩变化

橙味。绿、青、紫一类色彩变暗。绿变为黄绿，青带紫味，紫变为红紫。冷光源下的色彩：一般指天空蓝色反射和冷灯光下的色彩。如较高的楼房受阳光直接照射，受光面为暖色调，背光面可见天空蓝色反射光的影响，为冷色调。

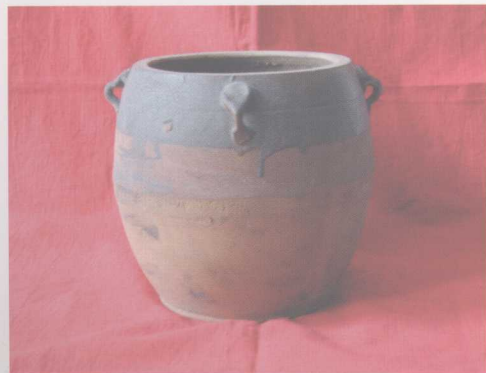
3. 环境色的影响

物体受光面对背景的影响，物体受光面的补色映射到背景，与背景的原有色彩相混合，如物体为红色，那么受影响的背景带绿味。受光背景对物体暗部的影响，光照在背景衬布上，背景色的补色映射到物体上，与物体的原有色彩混合。如白色的物体，黄色的背景，物体暗部偏紫色。

4. 物体质感的影响

物体的表面形状愈简单，明暗色调的差别愈大；物体的表面形状愈复杂而有凹凸花纹，明暗色调的差别愈小；物体的质地愈光滑，明暗色调的差别愈大；物体的质地愈粗糙，明暗色调的差别愈小。质地光滑的瓷、搪瓷、玉、金、银、铜、不锈钢、有光漆器、丝绸、绫缎、有光的纸和皮革等器物明暗色彩变化复杂，明暗对比强烈，明暗面突然转折，有强烈的高光和反光。金属器物反射周围的色彩最明显。明暗色调的冷热变化复杂。

质地粗糙的陶、瓦、竹、木、铁、无光漆器、呢绒、棉毛织品、塑料等器物，其明暗色彩的变化较单纯明暗差别不大，明暗面的转折柔和、缓慢，没有高光，反光也很少，甚至没有反光。明暗色调的冷热变化比较简单。无色的玻璃、透明纸、塑料袋等物品，以器物本身的色彩为基调，受背景或器物内部物体色彩的影响较小。

不同质感的物体色彩变化

深暗色彩的透明器物和半透明器物受背景或器物内部物体色彩的影响更小，有时没影响。

表现器物的质感主要在明暗对比的大小，明暗色彩转移的快慢和软硬，明暗色彩的冷暖变化复杂等方面。

[小技巧：在绘画中，一般通过物体高光与反光的强弱和形状，来表现其质感和量感。]

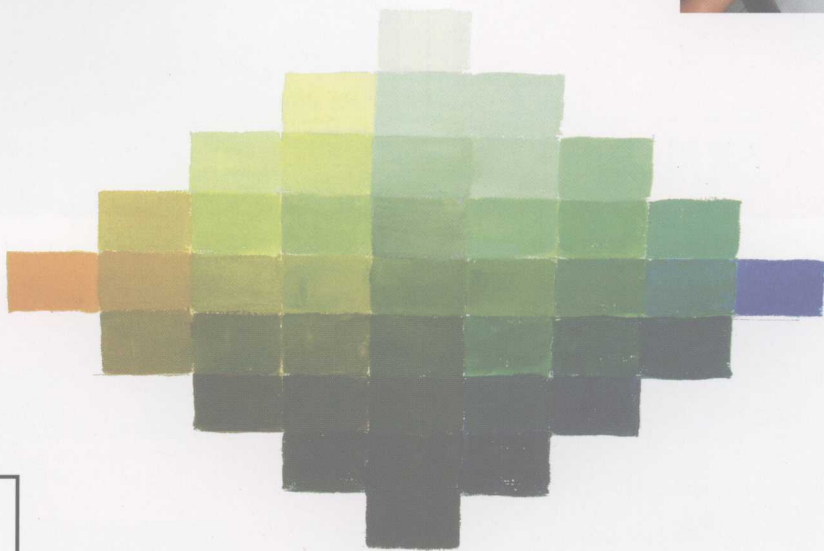
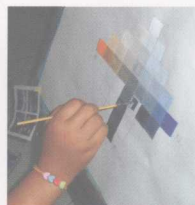
5. 光源对不同距离物体的影响

远近物体色彩的明暗变化：物体位置愈近，明暗色调差别愈大，明暗对比愈强烈。物体愈远，明暗色调差别愈小。最远时，物体明暗面混为一色。

远近物体色彩的色相变化：这也称为色彩的透视，在绘画中可表现物体色彩的空间感。一般外景中近处的物体偏暖，而远处的物体则偏冷色。初学画的人往往把远处的树和近处的树画成同样绿色，没有色相上的变化，这是不对的。物体与画面的距离愈远，空气的阻隔愈厚，色彩愈偏向冷色调。

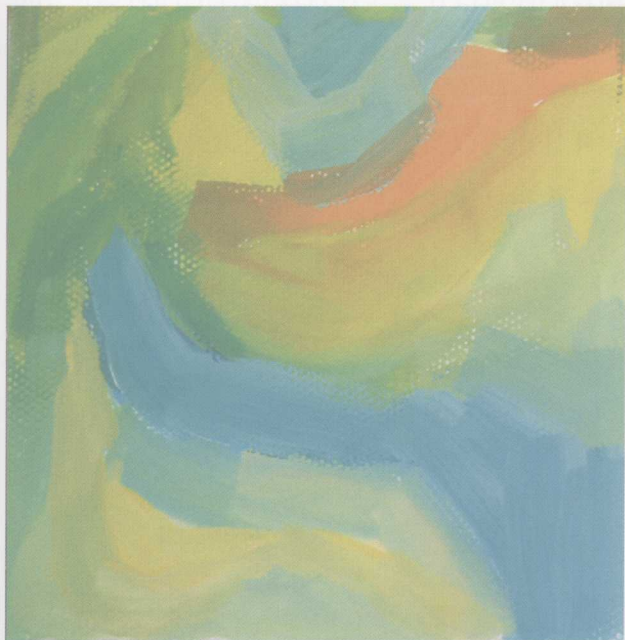
练习1：色阶训练

做各种色阶训练，三原色间的转换训练，也可以将一幅作品切割成 $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ 的小格子，再按作品的颜色逐一地填进去，这样既训练基本的调色能力，又加强观察能力。

练习2：色调训练

做各种色调练习，还可以加入对不同天气状况的练习，如雾、雨、雪、阴、晴等。在能较主动地掌握色彩之后，可以加入较为针对性的训练，如色彩与味觉，《酸》、《甜》、《苦》、《辣》，或色彩与情绪，《喜》、《怒》、《哀》、《乐》，近而描绘更为细致的情绪《忧郁》、《自闭》、《叛逆》等。我们还可以进行类似纯度、明度、冷暖或主题性色彩训练如《节日》、《暖阳》、《月光》等。

晴天

阴天

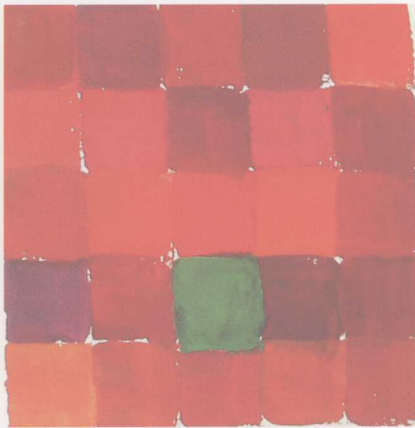
甜

苦

酸

辣

人们的切身体验表明，色彩对人们的心理活动有着重要影响，特别是和情绪有非常密切的关系。

红色通常给人带来刺激、热情、积极、奔放和力量，还有庄严、肃穆、喜气和幸福等感觉；绿色是自然界中草原和森林的颜色，有生命永久、理想、年轻、安全、新鲜、和平之意，给人以清凉之感；蓝色则让人感到悠远、宁静、空虚等等；粉红色象征健康，是美国人常用的颜色，也是女性最喜欢的色彩，具有放松和安抚情绪的效果。

我们可以尝试用色彩表现不同的情绪和感觉。

练习3：画面色调训练

刚开始写生时单一调子的训练，可要求学生做蓝色调、红色调、蓝紫调等各种色调训练。由最初的写生练习，到自由选调，中期高调低调训练等，再后期我们还可以让学生在训练调性的同时尝试不同笔触、放开笔触，对画面造成的不同影响，然后任意的改变调性，产生不同的画面的效果。或者我们提取色彩中的某种元素进行训练，如对比色训练，就可以作出强对比或弱对比训练，对其色彩的面积、纯度、极色的有无进行对比与调整，就会产生不同的效果。并且还可以尝试让学生利用原来的静物元素，打乱重组一幅新的画面。这时也可以让他们自由地画些图形，这样学生在自由运用色彩的同时，逐渐提高了主动控制画面的能力，做到“让色彩歌唱”。

第二章

水粉色彩基础训练

第一节 水粉作画准备

美术高考色彩主要以水粉画为主。水粉画就是用水调和粉质颜料进行作画的一种绘画形式。

认识和掌握了光与色彩的理论知识后，我们便可以通
过水粉画色彩教学，来达到从多角度、深层次去了解、研
究和运用色彩的目的。

1. 水粉画的性能和特点

水粉颜料纯度高，色彩鲜艳、明快、华丽、柔润、浑
厚，覆盖力强。可以像油画一样层层覆盖，又可采用薄画
法，画面有半透明的效果。

水粉画表现力强，表现形式多样。由于水粉颜色含
粉多，粉质细腻，因此它既可以平涂，又可以运用不同笔
触，厚薄相间、干湿结合地塑造形象；既可大面积地用粗
大豪放笔触绘制，又可作小幅的精细刻画；既能细致写实
地描绘对象，也能用装饰性表现手法，使画面产生丰富多
样的艺术效果。

水粉画由于工具、材料简便、经济，方法容易掌握，
所以应用广泛，但是它也有局限性，即颜色中含粉量大，
易快干，涂到画面上湿时与干后有明显差异，色与色之间
不易衔接，成为初学者不易掌握的难点。

2. 水粉画的材料和工具

颜料：水粉画颜料是不透明的水溶性颜料，是用颜料
粉(矿物质颜料粉或植物性沉淀色)、白粉、水、树胶、甘
油及甲醛等混合液作结合剂制成。大部分浅色在制造时都
调配一定比例的锌钡白，以增加其覆盖力。

可以参考的颜料盒搭配

需要的各种工具

用纸：水粉画用纸不必像水彩画用纸那样严格，因水粉画的纸面基本上被色层覆盖了。一般质地坚实、不太薄，吸水性适中、表面有纸纹的纸，如素描用纸、水彩纸、卡纸等均可使用，纸质不同表现效果也各有差异。

画笔：水粉画笔要求蓄水性好，富有弹性的专用的水粉画笔。画大幅作品可用大扁笔和大排笔，画面的整体感才好。画笔的选用可根据个人习惯和作画需要进行选择。如习惯厚涂可用油画笔，太软的画笔不利于厚涂。另外，还可以使用画刀等，以表现画面的特殊效果。

其他：在作画过程中，为了调配颜色，经常要洗笔，应备一个体积适中的装清水的水桶，水桶口大小要便于画笔进出。吸水布是作画过程中帮助控制画笔中水分与色彩份量的，也可抹去画笔上残留的废色，避免都洗入水桶中，使调色用水保持干净，所以要备一块手帕或毛巾吸水。作画结束后可将这块吸水布洗净放入调色盒内，用它蒸发出来的水分保持颜色的湿润。

第二节 水粉静物构图

作画之前,构思要明确。主要想表现什么?通过练习要解决什么问题?明确了目的要求,然后再考虑挑选什么静物和怎样构图。构图是绘画创作过程中不可缺少的必要环节,构图直接影响着整幅画面的最终效果。

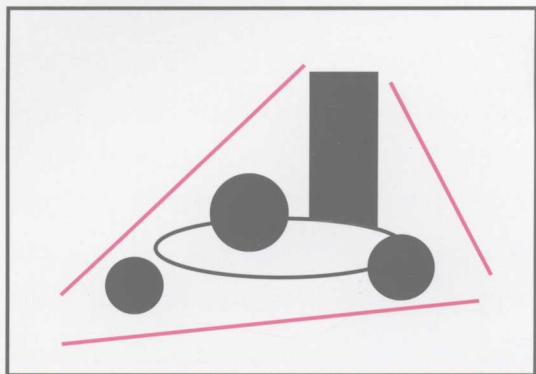
初学时可从简单的、东西不太多的构图入手,先画单色和同类色的色调,以后再练习对比色的色调。静物画的常规构图主要有三角形、十字形、S形等。

九宫格构图是一种基本的构图方式之一,将主体安排在“九宫格”交叉点的位置上,一般认为右上方的交点最为理想,其次为右下方。这种构图方式较为符合人们的视觉习惯,使主体自然成为视觉中心,具有突出主体并使画面构图趋向均衡的特点。

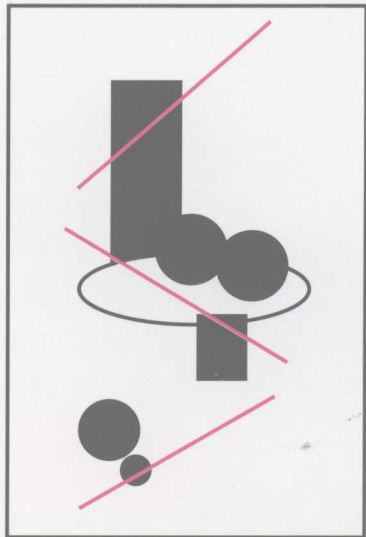
所描绘的静物一般都是选择各种不同形状、质地和色彩的器皿、瓜果、花卉、或各种生活用品等,作为构成静物写生的主题。作为写生练习的静物,根据不同学习阶段的不同教学要求来组成,要求选择具有主体形象与色彩美的物体,通过构图的安排和摆设的布局设计,使不同的静物具有不同的形式美感。

怎样设计和摆设色彩写生的静物呢?首先应确定主题,选择好符合主题的物体。主题就是中心内容,一组静物不能包含太多太杂的内容,尤其是一些没有互相联系,形式上又不相协调的物品拼凑在一起,不可能组成理想的静物画。选择静物要注意有大小和数量的区别,也要考虑各物体色彩之间的调和与对比关系。一般应以其中一个最大或最高的为画面的主体,确定这个主体以后,适当再选用一些陪衬的物体,以烘托主体和填补空白,让构图保持均衡,主次分明又互相呼应,有集中,有分散,有层次差别。物体间的色彩搭配也要得当,既有统一的基本色调,又有一定的对比和变化,使画面既丰富,又不杂乱无章,色彩也不使人感到眼花缭乱。

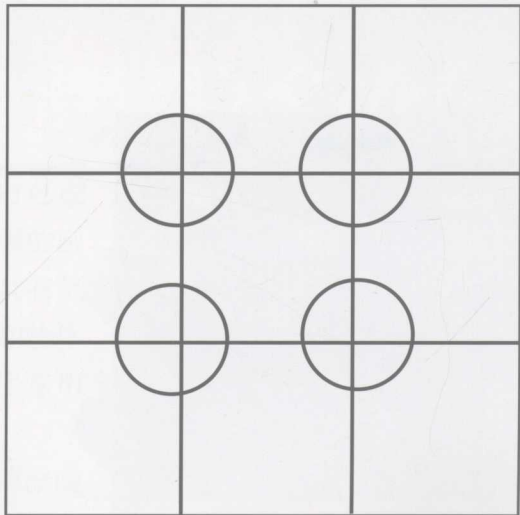
摆设静物要注意运用对比的规律,如在形体上大与小、方与圆,色调上冷与暖、浓与淡,层次上的黑、白、灰,形式上的对称与均衡,质地上的柔软与坚硬、光滑与粗糙、透明与不透明,以及内容上的简单与复杂等等。

三角形构图

S形构图

九宫格构图

第三节 水粉用笔及画法介绍

用笔蘸色在画面上作画,出现的笔痕就是所谓笔触。一般通过画面上的笔触,可以看出画者大致的作画顺序和塑造形体时的用笔。在水粉画中,讲究用笔不是目的,但笔触是塑造形体、充分表现客观物象的需要,也是表达作者内心的感受的重要手段。运笔的简练、巧妙和生动,会给作品增添光彩。用笔的方法,应着眼于所描写的对象,从表现的需要出发。一笔下去,笔有大小,触有轻重,利用笔触的快慢、长短、阔狭等不同,可以给人以不同的感觉。用笔的表现方法各有不同,哪种笔法好呢?怎样用笔才对呢?应该根据物象的不同结构、不同质感和作者的不同感受区分对待。切忌千篇一律地使用自己习惯的笔法或单纯模仿某一种用笔法,盲目地乱涂,单纯地玩弄笔触,为笔触而笔触,华而不实,都是不对的。根据表现对象的不同需要,可分别使用刷、摆、扫、擦、勾、刮等笔法进行描绘。

“刷”是用笔在画面来回刷动、运笔较快较薄,笔触呈片块状。

“摆”是用扁笔一笔一笔摆上去,运笔较慢且厚,笔触明显、肯定。

“扫”是笔头快速而过,动作较大,奔放豪爽,大多是横扫。

“点”是笔尖触纸,面积较小,可用小笔来画,也可用大笔侧过来画。

“勾”是用笔把物象的外形轮廓有虚有实地勾划出来,强调形体感。勾要有轻重、粗细、虚实、刚柔的变化,一笔而过。

“刮”是用笔杆或小刀在刚涂的浓重色块未干时刮出白线或白点,以表现深底色上浅色的树枝、杂草或眼睛的高光等。要刮的深色必须事先涂得厚,水不宜多。

还有不少用笔方法,这里就不一一列举了。

水粉画充分发挥了其材料、工具的性能特点,水粉画工具性能兼有油画及水彩画的特点,因此在表现技法上也兼有这两个画种的特点。常用的基本技法主要有薄涂法、厚涂法、湿画法、干画法四种。