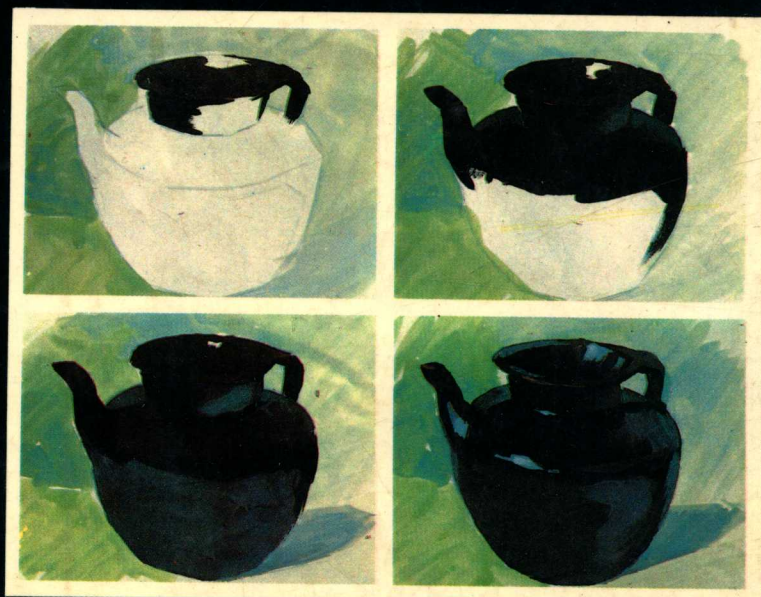

工艺美术专业高考指导丛书

色彩辅导

谢海洋 王敬贤 吴栋梁 编著

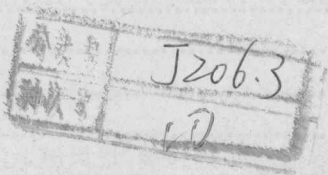

安徽美术出版社

工艺美术专业高考指导丛书

色彩辅导

谢海洋 王敬贤 吴栋梁 编著

安徽美术出版社

责任编辑：曾昭勇

封面设计：苏 豫

工艺美术专业高考指导丛书

色彩辅导 谢海洋 王敬贤 吴栋梁 编著

安徽美术出版社出版

安徽省新华书店发行

和县印刷厂印刷

开本：787×1092 1/16 印张：2.5

1993年5月第一版，1993年5月第1次印刷

ISBN7—5398—0261—8/J255 定价：8.00 元

中国美术学院美术考级教材

色彩分册

主编 吴洪 副主编 王敬贤 张英洪

目 录

水粉风景写生.....	1	谢海洋
水粉静物写生.....	6	王敬贤
水粉人物写生	10	吴栋梁
水粉静物写生步骤		王敬贤
水粉花卉写生步骤		张英洪
玻璃器皿、苹果、蔬菜、陶罐写生步骤.....		张英洪
中央工艺美术学院考卷		
南京艺术学院考卷		
无锡轻工业学院考卷		
西安美术学院考卷		
郑州轻工业学院考卷		
范画		

中国美术学院美术考级教材

水粉风景写生

在美术高考中,由于考试特定的环境和时间要求,色彩考试基本都是用水粉来进行的。其中又有不少专业规定水粉风景是必考内容,如电影学院、戏剧学院、艺术学院的舞台美术专业、工艺美术院校的装潢、环境艺术等专业。通过水粉风景的考试,来检验考生掌握和运用水粉技法的能力,检验考生对构图、意境、情调、时间、季节的把握能力以及对色彩的记忆和应变能力。

和水粉静物相比,水粉风景中出现的景与物较多,色光诸因素的变化较复杂,加之水粉颜料干湿变化明显,因而难度要大一些。但通过水粉风景写生与默写的练习可使我们更多更深刻地领悟色彩变化的规律,加强自己对色彩的表现和处理能力,使自己的水粉画技法(包括对工具、材料的使用和掌握)得到进一步的提高。

一、怎样选择入画风景

要想画出一幅好的水粉风景,除应较准确地表现出景物的色彩关系外,更重要的是画面要有“情调”、有“意境”。艺术的“情”与“意”是从生活中得来的,是从人们感情和文学修养中得来的。在画风景时,由于时间、地点、季节、气氛的不同,给我们的感受也不会相同。因此,在画每一张风景画之前,都应先分析使自己激动、想画的原因,如大海的浩渺、群山的雄伟、河流的湍急、山村的宁静、江南水乡的秀丽、北方平原的浑厚……。如果我们在动笔之前就能把握住这些不同境界给自己的不同感受,那我们就能画出可以使人产生共鸣的水粉风景画。

至于水粉风景画的题材,在我们身边到处都可以找到:名胜古迹、山川河流、工厂田园、街头巷尾、蜿蜒的小溪、故乡的小路以及日出日落、雨雾风雪等等。只要我们平时注意观察生活,就会从生活中发现许多具有强烈美感的风景。

二、画水粉风景画的步骤

①**感受** 强烈的美感对于风景画来说是非常重要的。当我们面对景物时,首先应仔细分析景物与色光的关系,对如何处理和表现要做到心中有数,不要不加思索地看见什么就画什么。

②**构图** 所谓构图就是根据画面的需要对景物进行处理和取舍,概括出远、中、近的层次关系。画风景不可能面面俱到,一幅风景画要有一个主题,画意要明确,应紧紧围绕着主题来构图。例如,辽阔、平稳的主题适合用横构图来表现,高大、

雄伟的主题则适合用竖构图来表现。平时练习性的风景取景不宜过大,把景物意境表现出来即可。

③**确定表现形式和组织调子** 应根据景物给自己的感受和画面主题需要找出最恰当的表现形式:或厚涂、或薄画、或流畅、或凝重。至于画面的色调,首先应明确整个画面是由哪几块颜色组成的,并分清主次关系和对比关系。

④**铺大体色(第一次色)** 铺大体色就是抓色彩大关系。第一遍颜色画得准确与否,决定着这张画的成功与失败。铺色时要注意景物色彩的冷暖、纯灰、明暗对比关系。胆子要大,下笔要肯定,抓住大感觉,保持第一印象,敢于舍弃一些不必要的细节。要根据景物形体的特征来用笔。

⑤**重点刻划** 铺好大体色后,紧接着就要有重点的深入描绘。通过对主体的进一步刻划,使其色彩关系更明确,色彩变化更丰富。重点刻划应根据画面的需要和整体关系来进行,要做到“适可而止”,防止画“过”、画“跳”。画面次要的地方应尽量保持第一遍颜色。

⑥**艺术处理** 所谓艺术处理,就是把画面的精神提高,对基本完成的画面进行加强或减弱的调整。对画面主题和意境有用的要加强其感染效果(包括形体塑造和色彩对比方面)。画“过”了的地方则应减弱一些,而那些可有可无、喧宾夺主的细节则可舍掉。

上述步骤可概括成这样三个阶段:大关系的确定——局部深入刻划——整体调整处理。

具体作画时应把上述步骤连贯起来进行。

三、具体景物的处理

①**画山** 山分远景山、中景山、近景山。一般的风景画中以中、远山为主。在绘画的过程中应对山进行处理,应整体的观察山,看其大的形体关系。远景山应尽量概括,主要抓其基本形,看大的块面关系和色彩关系。

一般山上都生长着树木。季节的变化,导致了树木色彩的变化;树木色彩的变化,决定了山的色彩变化。因此,画山除了注意大色调的关系外,还应注意时间和季节对树木的影响。

画山不要把整个山都画得很实,山脚要虚。要注意山与山的区别(如硬、松、土山、石山,树山等),要讲究用笔。中、近景的山石适合用厚画法,远山则可用色稍薄一些。

②**画天** 天的固有色是兰的,但由于环境的影响,天并不都呈兰色调,而是带有其它色彩的倾向:紫、黄、红、灰等。因此在画面上出现的天的颜色并不是孤立的颜色,而受到诸多环境因素的影响。如环境、季节、气候、时间等。一般情况下冬季的天较灰,夏季的天较兰,有风沙的天较灰,雨后的天则清澈明快。早晨与傍晚的天色也不一样,早霞是偏冷的,晚霞是偏暖的。

由于天空在画面上大都处于次要的地位,因此天空不宜画得过于丰富。

③**画云** 在一般风景画中,云起点缀、透气的作用。在以天为主的风景画中,云

则是重点刻划的对象。云在不同季节、不同气候、不同地点会产生不同的变化,具体作画时应根据这些不同的变化来确定云的用笔:或厚实、或轻飘、或凝重、或明快。在色彩上应注意云与天空的关系,亮面与暗面的关系,注意云的体积感和天空、地面景物的关系。

④**画水** 水与天的颜色差不多,“水天一色”讲的就是这个道理。水的特点是流动,反射力强。一般情况下的水是无色透明的,环境的色彩决定了水的色彩主调。水的形象特征是有波纹,水主要是以波纹来表现。水的另一特征是有倒影,水越静止,倒影就越完整、越清晰。在波浪大、水流急的河中是没有倒影的。画水就要画出水的透明感,要画好水的倒影与投影,倒影颜色变化大、色彩纯度比实物差、灰,因此,在画时应概括。画水的用笔应整、流畅、生动,以加强水的特点,避免把水画碎、画脏、画闷。

⑤**画树** 树由根、干、枝、叶组成。树干的生长结构决定了树的外形特征。在绘画的过程中应注意树干的前后左右关系。树叶有大小叶之分,画大叶时用笔要大,画小叶时应以概括的用笔为主,但也要有一些能体现小叶特征的小笔触。画针叶(松)、条叶(柳)时用笔要松、轻,要讲究主次、疏密。树的形状不同,用笔也不应相同,用笔要丰富要有变化:点、块、面,拖笔、条笔、枯笔、湿笔等。

画树要注意取舍,分清主次。远树应观其外形,色彩要整体的看。近树要注意树本身的结构特点,注意树干与树枝和树叶的关系。由于光和大气的缘故,远树不能画绿,而多带有兰、紫色的倾向。叶小的树应先画枝干后画叶,叶大而茂的树应先画叶后画枝干。

应根据画面需要来处理树的大小和疏密关系,不能把树画得“密不透风”,要“透气”,要有虚有实。

⑥**画建筑物** 要想把建筑物画好,掌握一定的透视知识是很必要的,画出来的建筑物从透视角度上看应基本正确。具体描绘时,要能够把建筑物的厚度和质感表现出来。同时应注意光源色、天光在建筑物上的反映。由于建筑物的基本形体多为长方体、圆柱体、半球体等,因此在观察其受光与背光的色彩关系方面要比山、树、水等容易。

画建筑物宜用干画法,用笔要有力,要肯定,忌浮、软、松。

⑦**画人与动物** 风景画中的人或动物只起点缀作用,以增加画面的情趣和生气。风景画中的人或动物在具体描绘时应极度概括,三两笔把其形体特征表现出来即可,切勿喧宾夺主。

从色彩角度来讲,风景画中的人或动物,其色彩在画面中应起到对比的作用,如明与暗的对比,冷与暖的对比,纯与灰的对比等。

四、具体的技法

①**用水** 水粉颜料是以水作为调合剂和洗涤剂的,水在水粉画中起着重要的作用。恰当地用水,既可使水粉画产生出滋润流畅、单纯鲜明的水彩画效果,也可产生出色调丰富的油画效果。在一般情况下,一张风景画的远景、暗部用水可多一些,

雨天、雾天用水可多一些。亮部、近处、晴天用水可少一些。

用水多时应防止满纸流淌而破坏画面的整体效果,用水少时应注意易产生的干裂从而失去水粉画独特的表现语言。总之,应根据具体景物的实际特点和构思需要而恰当地运用水。

②**用笔** 在具体的描绘中,不同结构和质感的景物会提示我们找出恰当的用笔方法。因此,我们应根据画面的情调、气氛和景物的质地来确定用笔:点、摆、扫、拖、轻、重、缓、急。用大笔描绘时应防止大而空,用小笔描绘时应防止乱和花。用湿笔时需防止“烂”,用干枯笔时应防止“焦”。

③**用色** 色的运用应该说是水粉风景技法中最重要的部分。颜色的锻炼首先应锻炼自己敏锐的观察能力和强烈的感受能力。我们刚开始观察到的大多是景物本身存在着的明确的色彩(即固有色),而后逐步可观察和分析到景物间存在着的微妙的色调变化(即环境色)。在具体描绘时,应用对比的方法把握住色彩关系。既不要自然主义地观察,也不要主观主义地臆造,而应根据不同景物在不同时间、不同季节、不同地点、不同气候中给自己的不同感受来确定其用色。一般情况下的近景色彩对比强,远处色彩对比弱,作画时应多做一些比较。

一幅水粉风景画在用色方面如能做到冷暖、纯灰、明暗、虚实并存,那肯定会使画面产生良好的视觉效果。

④**调色** 常用的调色方法有三种:a是混合法,即先在调色盘中把各种颜料均匀地调制成画面所需要的色调。此法适合表现阴雨天或对比度弱的景物,初学者较易掌握,但画面容易出现灰、脏、闷的毛病。b是并置法:就是运用补色的原理,将不同色相的小色块、小色点并置在画面上,从而产生出强烈、鲜明、响亮的色彩视觉效果。此法较难掌握,运用不好会产生花、乱、跳的毛病。c是调合法:此法介于上述二法之间,既不是将颜色调匀后置于画纸,也不是将不同色相的纯色块并置于画面,而是根据需要不同色相的颜料直接在画面上溶混、调合,从而产生出符合色彩原理、符合感受、符合画面需要的色彩效果。

⑤**其它表现手法** 在较熟练地掌握水粉画的基本技法和色彩规律后,可尝试运用多种材料和表现手法,以增添水粉风景画的表现情趣和增强其艺术感染力。在材料方面,除常用的水粉画纸和颜料外,还可使用有色纸、油画棒、色粉笔、浆糊、乳胶、盐等。在画具方面,除水粉笔外,还可使用油画笔、板刷、化妆笔、刮刀、牙刷、海棉、喷雾器等。在表现手法方面,可以刮、贴、撕、印、刻、沾、洗等。

只要我们不怕失败,肯动脑筋,大胆尝试,就会使画面生产出想象不到的效果。

五、速写和默写

速写的特点就是快速。在快速的描绘中运用生动的笔触抓住最新鲜的感觉和最令你激动的色彩。不需找色彩的细微变化,只需抓大的色彩关系、大的气氛。

默写就是记忆画。生活中的景物不可能全部保留在自己的记忆中,在记忆中保留的只能是最令你感兴趣,印象最强烈、最深刻的方面。默写练习就是把最令自己感兴趣,给自己最强烈、最深刻的印象在画纸上再现出来。

默写练习时应把握住景物的总体感觉,用笔要整,不必过于计较画面的细节和画面与实景的差异。

速写和默写的练习不仅可使我们较快地把握色彩规律,而且会使自己在色彩方面的应变能力、运用能力得到较好的锻练和提高。

二、色彩默写练习

色彩默写,是指在不看原景物的情况下,凭记忆画出景物色彩的过程。色彩默写是色彩写生的一种重要形式,也是色彩学习中的一个重要环节。通过色彩默写,可以检验自己对色彩的感受、记忆和表现能力,也可以训练自己在没有原景的情况下,能够准确地画出景物的色彩。色彩默写的方法,可以分为两种:一种是先写生,后默写;另一种是边写生,边默写。前者是先将景物写生下来,然后闭上眼睛,凭记忆画出景物的色彩;后者是在写生的过程中,随时画出景物的色彩,并不断与实物进行对比,以达到色彩的准确。

色彩默写的练习,可以分为两种:一种是先写生,后默写;另一种是边写生,边默写。前者是先将景物写生下来,然后闭上眼睛,凭记忆画出景物的色彩;后者是在写生的过程中,随时画出景物的色彩,并不断与实物进行对比,以达到色彩的准确。色彩默写的练习,可以分为两种:一种是先写生,后默写;另一种是边写生,边默写。前者是先将景物写生下来,然后闭上眼睛,凭记忆画出景物的色彩;后者是在写生的过程中,随时画出景物的色彩,并不断与实物进行对比,以达到色彩的准确。

色彩默写的练习,可以分为两种:一种是先写生,后默写;另一种是边写生,边默写。前者是先将景物写生下来,然后闭上眼睛,凭记忆画出景物的色彩;后者是在写生的过程中,随时画出景物的色彩,并不断与实物进行对比,以达到色彩的准确。色彩默写的练习,可以分为两种:一种是先写生,后默写;另一种是边写生,边默写。前者是先将景物写生下来,然后闭上眼睛,凭记忆画出景物的色彩;后者是在写生的过程中,随时画出景物的色彩,并不断与实物进行对比,以达到色彩的准确。

水粉静物写生

高考水粉静物写生训练

在艺术类高考中,绘画和实用美术专业,如油画、版画、服装、染织、装潢、陶瓷、环艺、工业设计等都把色彩定为必考的科目之一。根据历年来高考命题,色彩考试一般是采用静物写生(水粉或水彩),注重考察考生色彩画的基本知识和表现技能。各校在评分时多是从以下几个方面进行衡量的:

一、画面构图是否完整。不同物体的表现以及物体的主次安排、空间疏密关系处理是否妥当。

二、各种物体的色彩、物体之间色彩的相互影响以及整个画面色调的表现是否和谐。

三、水粉画作画的方法及表现技法掌握的正确和熟练程度。

总的要求作品尽可能平实、稳当。对于单色或原色画素描关系,或脱离对象的自我表现,任意夸张和卖弄技巧的考卷不予高分,甚至不让及格。

因此,对于考生来说,考前踏实认真地学习和掌握色彩写生的方法是非常必要的,平时多画些色彩静物,提高色彩感觉,掌握色彩静物写生方法,从而到临场考试时,就能做到“胸有成竹”、“得心应手”,发挥出最佳水平。还应指出的是,在画色彩之前,必须先具备一定的素描基础和一定的色彩基本知识,而后进入色彩的学习阶段,才可能有长足的进步。这里着重将水粉画静物写生的具体学习方法分述如下:

一、水粉画的性能和特点

水粉画是由不透明的粉质颜料调水进行作画的。它具有既能薄施又能重叠厚涂的特点,因此,在表现方法上兼有水彩或油画的优点。

(一)水和白色的运用

水粉画中如何运用水和白色(通常称白粉)是初学者首先碰到的一个问题。水在水粉画里主要是作为调和颜色的媒介,以及稀释颜色和洗涤作画工具的。初学者由于还未习惯使用白色,往往过多地使用水进行调色,想借此来加强色彩明度和减弱纯度,结果往往使画面水到处流动而无法控制。用水过多颜色不易涂匀,色彩缺乏鲜明感,画面显得脏和轻。这些都是因用水不当所致。但在熟悉和掌握了水的性能之后,根据画面表现需要,也可以表现出渗化淋漓的艺术效果。

白色是水粉画中不可缺少的颜色。水粉画中加强颜色的明度和减弱纯度主要是运用白色进行调和。但不管调任何颜色都靠白色,结果会使画面颜色太干太厚,产生干枯、浑浊、灰暗的效果。画面好像涂了一层粉,即通常所称的“粉气”。其原因主要是到处用粉,使画面缺少最深的颜色和比较纯的颜色,即降低了明度对比和纯度对比。

另外,由于水粉颜料都带有粉质,因此在潮湿时和干了之后的效果是不相同的。干了之后的颜色普遍要淡些,色彩的鲜艳程度也要减弱些。了解和掌握这个规律对画好水粉画也是很重要的。

综上所述,水粉画的“水”和“粉”的恰当运用,能使画面产生滋润流畅而又浓艳厚重的效果,因此,水和粉的运用,是掌握水粉画技巧的一个重要环节。

(二)常用的基本技法

水粉画法很多,但主要可归纳为湿画法和干画法。

湿画法:在使用的颜料里水调合得比较多,颜色较稀,画在纸上颜色之间易于渗透,衔接自然,画面效果比较细腻,柔和。这种画法一般都从大块的中间色画起,然后画较暗和较明的部分,最后进行调整。

干画法:有些类似油画法,就是使用的颜料里掺水比较少,颜色比较厚,不易渗开,可以掩盖底色。作画时根据物体的结构,一笔一笔地摆上去。用笔肯定,每一笔颜色都有一些变化,有较明显的笔触,这种画法大都从暗部画起,然后逐渐向中间色和亮部推移,最后进行调整。

湿画法和干画法都是相对而言,在同一幅画里,为了达到表现不同对象的目的,往往是结合起来运用。在画第一遍色时,画大的色块和色调可采用湿接画法;进一步塑造形体、画亮的和实的地方,可用笔触肯定的干画法。总之,在写生画中,画法是表现对象而灵活运用的。

二、水粉静物写生的方法和步骤

静物相对光线比较稳定,造型比较单纯,色彩容易识别,各种物体的质感区别明显,易于构图,适于较长时间地进行研究和描绘,便于初学者掌握。所以,水粉画一般先从静物画开始。下面谈谈静物写生的几个具体问题:

(一)内容的选择和组合

静物画要有一定的立意。通过某些相联系的事物的静物组合,表现生活中的一个片断,从而反映一定的生活内容和意味。静物的选取应该由简到繁、由粗糙到光滑细腻。开始时,先画些色彩形体简单的单色衬布、陶器、水果等组合物,逐步再画些瓷器、金属器具、玻璃器具、花卉蔬菜之类难度较大的组合物。

(二)观察构图

这一步与素描基本相同。构图尽可能体现画者的观察感受和表现意图。一般说,应把写生主体放在画幅接近中心的部位,但也不要放在正中心,以免呆板,要有主有次,主次呼应。对不同物体形状、质地、色彩的安排,既注意多样化,又要和谐统一。水粉的构图还应注意色块的结构,注意色块的大小、强弱、轻重在画幅上的分布。注意观察和布局整个的色彩调子特点。

构图确立之后,用熟褐或群青等单色,先勾一遍色线,再薄薄地象画水彩一样把大的明暗关系画出来。这样可以肯定结构要点,明确轮廓和纠正不正确的地方。轮廓大体确定之后,就可以开始上色了。(图一)

(三)上色

上色的步骤可根据对象和作业时间要求而灵活动用。画无定法，画水粉也没有绝对的方法。这里介绍的是初学者入门的方法。

上色从哪里开始？一般说，从对画面色调有决定影响的面积较大的地方入手。比如先画背景和衬布，或占画面面积大的物体，从大到小逐步将画面物体色彩的大体关系铺上一遍。因为画面色彩通常由几大块颜色形成整体色彩关系的。画准几大块颜色是第一位的，再画细部的变化仅在于增加色调的丰富感。（图二）

画每个部分物体色彩从何入手？应从中间色画起，也可以从暗部画起。从中间色画起的方法是先调出物体的固有色，大片涂上（中间色是物体固有色最明显的地方），再画出物体的暗部和亮部。在画好大块色彩关系的基础上，进行比较，深入刻画细部。（图三）

从大到小，从暗到亮，从整体到局部，这是一个比较正确的写生方法。

（四）整理完成

画面的大体关系和每个局部色彩都画满之后，要离画面稍远的地方看一看，检查色彩与形体、空间、环境等整体效果如何？进一步加以修改和调整。在调整的过程中，不能平均对待画面上的物体，要有所强调和减弱，使画面有主有次，有松有紧，有虚有实，使各个局部能和谐地统一在一个整体里，最后达到一幅较完整的画面。（图四）

总之，在整个作画过程中，时刻都要注意整体观察，既注意物体的固有色，又注意由于光源不同，环境不同，远近虚实不同而引起的色彩冷暖对比变化。用色与色之间比较的方法，将色彩感觉表现出来。

（五）几种物体质感的表现方法

（1）陶器及较粗糙的棉毛织物、水果等。这些物体表面感光不强，色彩变化较少，没有强烈的高光部分，反光不强，环境色也不显著。对这些对象，在作画步骤上宜于从中间色、固有色开始，然后画暗部和亮部。画时应注意形体、色彩的渐变关系。笔触不要太明显，宜趁湿画好。

（2）瓷器、金属器具、皮革等。这些物体光感强，色彩变化多，易受环境色影响。暗部反光色明显，亮部高光较突出强烈，而固有色相对减少。这种对象宜于在第一遍色铺上后，用干画法塑型，步骤宜从暗部开始，在主要的部位，可以用较明显的笔触。

（3）玻璃器具以及其它透明物体。这种对象的特点是透明、光滑和具有折光现象。它的反光和环境色错综复杂。因此，表现时既要注意其微妙变化，又要防止琐碎。因为透明，可以先画背景，把玻璃物空出，再画玻璃本身时有所依据。画玻璃本身时与背景色稍有差别，一般是稍淡一些，偏黄的暖色或偏绿的冷色。玻璃高光明显，反光强而多。高光和反光宜于最后用干笔厚色垛擦上去。玻璃的厚度，一般在边口、底和转弯处明显，画时应力求用笔干脆准确，并注意它的色彩变化。

（4）鲜花以及蔬菜等。花和蔬菜比较鲜嫩，色彩比较单纯，宜于湿画。要从大处着眼，颜色看准，一次画成，尽量避免涂改。花瓣的受光、背光和透光部分色彩都不相同，花的色彩纯度高，不能画得太复杂，这样才会表现出鲜嫩感。花朵由许多花瓣

组成,但不能一瓣一瓣地画,要抓住花的基本形体结构,刻化体现形体转折的主要花瓣。除了注意一朵花本身的主体感,还要画出一束花、几束花的整体感觉。因此,对花的前后虚实,冷暖对比都要进行整体观察和表现。好花还要绿叶衬。画叶时要注意叶子色彩多种倾向。有偏黄、偏兰、偏褐、偏紫等。要防止绿色因太纯而显得生和假。画蔬菜也是这个道理。

(5)衬布。衬布虽然不是画面的主题,但它对主题的烘托陪衬,对画面色调构成,其作用是非常重要的。画衬布首先要把背景的方面和桌子上平面的不同色彩区别出来。还要画出前后色彩的虚实和透视变化。布的褶折只能画突出的主要的几条。布与其它物体比较是柔软的、无定形的,褶折画的太规则了,就会感到僵硬。总之要表现出布的总色调和柔感质感。不管是单色或多彩的衬布,在处理时都应注意,不能喧宾夺主。

水粉画人物写生

人物写生的课题比较难,水粉画人物则更有其不同于风景、静物题材的难处。主要表现在人物结构、解剖关系比较复杂,又要能抓住一定的神态和性格特征。这就需要有相当的素描基础,稍不注意就会影响轮廓和情绪的正确表现,影响运笔的到位率。其次,人物在色彩上变化比较细微,除非在服饰和背景上有意识地搭配外,一般说人物本身皮肤的色彩比较简单,但是又要在单纯中见到丰富的变化,看到肤色的基本倾向,色彩关系等。同时,水粉画也有自己的难处,即:不象水彩那样透明见底,第二层色会盖住下面的轮廓;也不象油画那样没有“干湿反应”的困惑,如此等等。所以在作水粉画人物写生时,应有充分的心理准备。

(一)

首先,要有明确的塑造观念。也就是说每画一笔都要符合对象的“体面关系”。注意到明暗、黑白和冷暖的对比,注意表现形体的三度空间。例如头部眼睛的处理,不能只看到眼睑部位的黑线,而应当看到上下眼睑和眼球(包括眼白、眼球)是一个完整的球体,首先要作为一个整体,按照球体的明暗变化,使眼球、眼白、眼睫毛等统一于完整的球体当中,作为大体色调,开始甚至不画眼球等细节,到局部刻画时再进一步深画;其次要注意整个眼球与眼框、鼻梁之间的结构关系。初学画者对于眼球与眉弓、鼻梁之间的关系还比较重视,容易忽视眼睑与颧骨之间关系而影响结构的严谨。

同样,鼻子包括上部的鼻梁和下部的鼻头、鼻翼,也是一个完整的半角锥体,鼻子从纵的方面看要分清黑白灰三大面,横的方面左右两个鼻翼必须统一于纵的三大面当中,鼻孔也要统一于作为鼻子底部的暗色调之中,要抓住鼻梁、鼻翼与眼内框、上颌骨之间的结构,注意其黑白、冷暖与虚实关系。不应讲到结构就用线来表示,这种习惯对于塑造来说是极其有害的。

作为整个头部的大块面,同样要注意整体结构,使脸部等局部结构与作为整体的头部相统一,以及整个头部与颈肩部的关系等。

总之,因为水粉画是有复盖性的特点,作画时必须始终保持从黑白、冷暖对比中来塑造形体的明确观念。为了防止过多的修改、反复,在着色之前不妨先画一个比较深入的素描底稿,使之对人像各方面的结构关系有较充分的认识,做到心中有数。根据我几十年的教学经验,在初学阶段,绝大部分是素描问题。

(二)

绘画色彩的方法大致有平面色彩构成(或称色彩学规律)与条件色规律两类基本方法,前者主要着眼于大的色块布局 and 搭配,在变化中求得整体效果的对比、协调与统一;后者着眼于固有色与环境色的相互影响。

固有色与环境色的关系,从科学的角度看,应该是固有色随环境色而变,没有

纯粹的固有色的辩证关系,在人物水粉写生时,也应遵循这一规律。

上面已经说过,人物的色彩本身是比较单纯的。例如中国人的皮肤基本上是黄色调的,整个说来不应有很大差距,不论是头像、着衣或人体都应当统一,但同时也要考虑到人体各部位之间的细微差别。例如头部的额头偏黄,脸颊偏红,带毛鬓处偏绿等等,都必须带上黄色的因素,而且又都笼罩在环境的影响之中。

环境色包含光源色和其他环境的反射色两个内容,而光是物体色彩变化的决定性因素。光有一定的色调,所以不同色调的光源给予物体——人物的肤色就可能有完全不同的感觉。例如受光部都会带上光源色调,尤其是亮光,基本上是光源色的全反射。所以简单地认为明部加白是不够的,这也是造成画面上粉气、没有光感的原因之一,相反,在背光部的色彩往往带上与受光部色调相反(或暖或冷)的色调。在暗部也不是简单地加黑或加上紫兰色的问题,这也是造成画面上黑气和不透明感的重要原因之一。

暗部的色彩一方面服从于与受光部色彩对比的制约,一方面因为它所接受的主要是周围环境的反射光,所以也要带上相对应的环境色调。因为是反射光,与光源色相对比来说要弱得多,所以在处理上比较含浑,轮廓也不很清楚。如果反射光源色调比较强,也会改变通常的冷暖对比。例如通常在室内环境下受光冷、背光暖,假如反射光是淡兰色,也可能出现受光暖背光冷的局面。

印象派的重要贡献之一,在于充分揭示了光对于物体色彩变化的决定性作用,按照这个理论,所有的色彩都是色光的反射。所以在观察色彩时必须时刻注意与邻接色的对比,以及相对应的反射色光的影响,努力从整体上去把握对象的总体色调。切忌孤立起来凝视某一块颜色,须知孤立起来凝视某一色块就等于排斥了环境色的影响,这是导致画面上色彩简单化的重要原因之一。

(三)

综上所述,在画水粉人物时要注意下列几点:

第一、要合理安排构图,突出所要画的重点,不论是头像、半身、或全身着衣,人体,都要作为一个整体在画面上合理安排。一般说因为明部的东西比较实,所以在明部方向的背景要多留一些空间,才能达到构图上的平衡,人物画主要是脸部与手,但其他各部位的结构关系都要安排到位。初学者以头像为主,则除了要求五官结构到位外,头部与颈肩部、两个肩膀的高低,头部与躯干的方向这种姿态上的变化,在一定程度上对人物的性格和情绪都有作用,所谓神韵的表现并不仅在“阿睹”之中。

第二,一般说在打好铅笔轮廓以后,就要用群青或熟褐定稿。这时我觉得主要是把对象的素描关系再概括地处理一遍,明确对象大致的明暗结构关系。例如眼球、鼻子的结构与投影,整个头部的明暗及其在颈肩部的投影等,然后从大的明暗关系上去观察和处理冷暖色彩变化。

第三、一般说人物画写生的着色,往往从暗部头鬓开始,然后是脸部的暗面、大面积的衣服、背景的色彩,最后画脸面的受光部,水粉画的特点之一是:层次越多,其中包含的粉质也越多,往往不易画深。所以在暗部最好用湿画法(不用或少用白

粉),力求准确地一次完成。当然,所谓准确必须立足于受光部的冷暖对比,在对比中抓住暖部的基本倾向,然后使暗部的头鬓和脸颊部统一于一个基本色调之中,特别是发际或实发的处理注意与皮肤色彩的过渡与衔接。明部的色彩也要在与暗部色调的对比并统一于一定的色调之中。首先是统一,同时也要有细微的区别。明暗交界处一般额部与颞部偏黄绿,颊部偏紫,为了深入刻划,第一次颜色不宜过厚,不宜画得过细,除了较突出的高光点外,最好不留空白。

第四、所谓深入刻划,主要是指在既定的总的色彩关系的前提下,对局部的细节,例如眼睛、鼻子等形体的块面构成、转折、以及结构关系,作具体的分析表现,在具体方法上可以围绕高光点抓住脸部的几个突出点——额头、鼻头、颞骨等。颌突的大块面很容易为嘴唇周围的细节所掩盖,特别要注意。其次要抓住明暗交界线表现局部形体的明暗关系。三是抓各小单位形体的结构关系,特别是眼睛的结构,既复杂又必须统一的虚实关系。其中有些结构所在恰好落在投影交界处,有的则不一定,但必须有所交待,方显得功夫的扎实、严谨,达到有东西可看的境地。

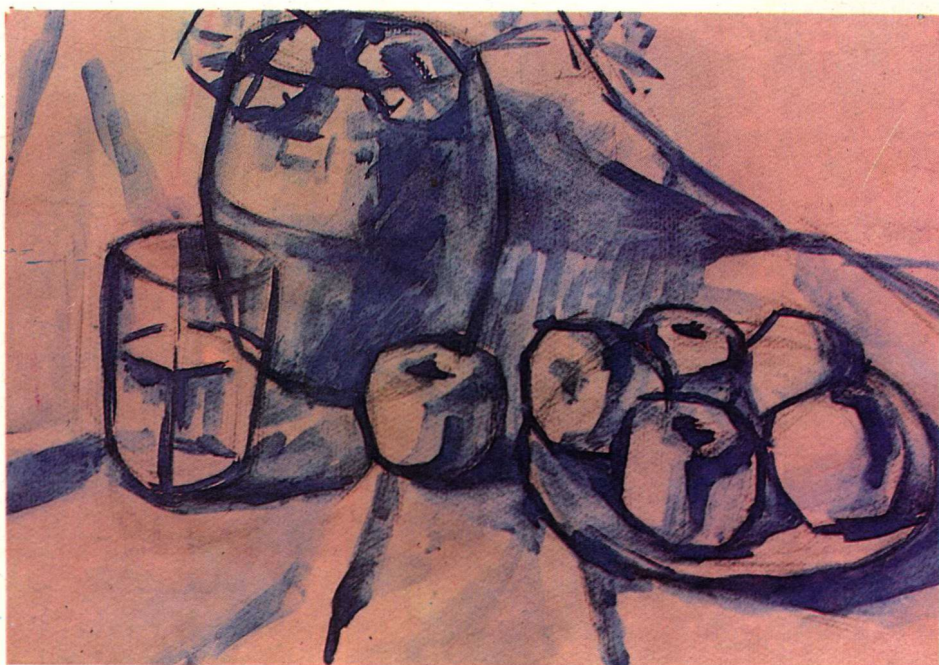
第五,最后是调整,调整的实质是把画面上的人物置于一定空间环境的氛围中加以衡量、处理、统一、调整,以突出人物主要的部位,细节——头手和眼神等,使对象处于一定的空间位置上,使离画者距离远的能远过去,近的能突出来。从而需要加强减弱,提炼和概括。例如舍去许多多余的衣帽等细节……同时对一些重复的颜色——如眉弓、眼裂、鼻孔、口裂等深色,或额头、鼻头、颞骨等处的高光也要有意识地拉开距离。这些在整个作画过程中都应随时注意。但由于深入刻划时容易注意面部而有所疏忽,所以最后的统一调整是十分必要的。

作为写生画,不论是静物、风景,还是人物写生,我以为首先是忠于自己的感觉,要培养自己敏锐的感觉能力。同时也要学会根据自己对明暗规律、色彩规律以及客观对象的认识,善于处理和概括,不能简单地纯客观地描摹。

人物画写生是进行人物画创作所必备的基本技能,从人物画创作的要求来看,不仅要求轮廓、色彩的准确,更要求表现画家对所描绘对象的一定的构想。这方面,表现方法都是从属的。有时候一幅较好的写生画,也可能成为一幅成功的肖象创作。

静物写生步骤

王敬贤

①用颜色勾稿

②辅大体色

1