

水粉静物写生教学探析

彭 慧

(湖南工业大学师专校区 美术系,湖南 株洲 412007)

摘 要:培养学生的色彩造型能力,分析、掌握静物写生中的固有色、环境色、光源色,理解、利用好色彩的“四要素”是指导画好水粉画的关键问题。

关键词:水粉画;色彩规律;特性;材料;技巧

“水粉画”是水彩画的一个分支。在欧洲早期画家的纸本作品中,如 16 世纪的丢勒、19 世纪的透纳等画家作品中,都常出现使用“不透明粉质颜料”材料。但真正使水粉成为中国的“大众绘画”是在 20 世纪 60~70 年代,由于水粉颜料的价格低廉和携带方便,它既有水彩画的清新、明快、艳丽的特点又有油画的厚重和可覆盖的好处,在我国绘画领域得到迅速发展,所以成为我国美术工作者在绘画专业和设计艺术领域的主要材料之一。水粉色,也称之为宣传色、广告色。对于美术爱好者而言,水粉不失为一种轻便、简单而极富有较强表现力的画种,在我国很多艺术高校中的水粉画仍然是一门必修课程,同时也是在校大学生提高自身艺术修养的重要手段之一。因此,如何画好水粉画,依然是个具有重要意义的课题。

一 培养用色彩造型的能力

大学一年级新生入学的前四至六周为素描基础课程,当转换到水粉课程时,常常会感到不适应,因高考结束到大一新学期的开学,大多数学生已有半年多未动过笔。素描是用黑白灰关系来表现对象,体现空间的,而色彩却用冷暖关系来表现对象,体现空间关系。显然,用色彩的冷暖变化体现空间有更大的难度。虽然水粉画也离不开素描关系和造型能力,但水粉又有着自身的表现力和独特的色彩规律,首先就要培养学生“用色彩造型”的方法:

(一)理解色彩的“四要素”

色彩的“四要素”是指色相、明度、纯度、冷暖。色相(颜色本身的相貌)要明确、要协调,色相把握

好了,画面就不容易脏;明度(色彩的明暗因素,明亮程度)要有对比和层次,明度把握好了,画面不容易灰;纯度(颜色的饱和度)要饱满、画面响亮、突出、不宜粉;冷暖(色彩的补色和对比色关系)要相互协调衬托,又要有主次关系,不宜乱。总体上看普通艺术院校学生容易出现的毛病都离不开这“脏、灰、粉、乱”四个字。色彩理论上的许多规律都是从色彩的“四要素”出发的,色彩写生出现的问题多数也是与“四要素”相关的。在理论上理解了“四要素”,学生才能更好地利用色彩规律为自己的作品服务,而具体的深层理解还要从写生实践中去体会。

(二)析静物写生中的固有色、环境色和光源色

在欧洲古典主义时期的绘画中,人们对色彩的理解主要是固有色之间的协调关系。19 世纪印象派绘画从科学的角度分析出光 and 色的变化关系(赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫),从而把一个充满阳光和空气的鲜活的色彩世界带入了绘画领域,改变了古典油画色彩比较单一沉闷的状况。

在色彩静物写生课中我们常提到固有色、环境色和光源色。固有色就是指物体本身的颜色。环境色也叫条件色,是指物体在不同环境下或不同物体相互映衬相互影响下所产生出的色彩冷暖变化和丰富的色彩关系。光源色是指物体所受光源照射的色彩倾向,(物体受光面的色彩中含有大量光源色)水粉静物写生一般多在室内进行,往往受偏冷的天光影响(一般情况下天光偏浅蓝灰色),所以物体的受光面偏冷,有些静物高光点可直接用天光的颜色,而暗部因色彩互补关系的原理一般为暖色,这种色彩

收稿日期:2007-12-25

作者简介:彭 慧,男,湖南湘乡人,湖南工业大学师专校区美术系讲师,主要从事壁画研究和陶艺研究。

关系使暗部显得透明,明暗交界处一般以固有色为主,这是物体在常态下的一般色彩规律。在高校大一的水彩静物教学中,大多数的学生是能够正确析出固有色、环境色、光源色的,但对色彩的认识和理解更多的还是在大量的色彩写生实践中去加深体会。我们反对学生钻牛角尖地陷入书本知识中复杂的术语概念。色彩写生更多的是依靠你的感觉、眼睛和动手能力,我们只要求对色彩理论有个基本的认识,更多的还是需要老师的引导下调动你的感觉和表现欲,才能画出鲜活的色彩来。

(三)了解色彩的对比关系与色调概念

在色彩“四要素”中存在着色相对比、明度对比、纯度对比和冷暖对比;在色彩静物画中,还有色块的面积大小的对比、笔触的疏密对比、色彩和素描的强弱对比;在写生课的过程中要引导学生利用明亮的背景衬托较重的主体,利用冷灰的环境衬托出暖色的主体。总之,充分调动和运用色彩的各项对比关系,才能够获得最佳的色彩效果。许多学生功底扎实却不能最佳的运用色彩的有效对比关系,要么把画面的一切都画得很跳跃鲜艳,没有主次关系;要么画得杂乱而灰暗,缺乏色彩的协调关系。培养学生建立色调意识是极为关键的,其意义在于使画面既有变化又和谐、舒服。有色调意识才能使画面丰富多样,互不雷同。从色相上说,有亮色调(高调)、灰色调、暗色调;从纯度上说有高纯度色调和低纯度色调;从冷暖上说,有冷色调、暖色调、中性色调,另外还有同类色调、对比色调。在课堂中教师可以有目的安排各种色调的静物,或要求学生以不同的色调来表现课堂上的静物,只有通过多次的训练,学生才能够掌握色调概念。有了色调概念,才能够有意识地主动地控制色彩,而不会被对象所牵制。所以可以说,有了色调的概念,学生才算踏入精彩的色彩之门。^[1]

二 掌握水粉画的材料与技巧

水粉画工具简单,先备齐各色颜料,把暖色冷色各按深浅顺序排列于调色盒中,再备好一小桶的水,以及大、中、小号不同的毛笔。笔毛以有一定弹性和吸水性的为好。其中主要有羊毫、兼毫(羊毛、狼毛混合),羊毫笔多用于画背景、衬布,兼毫多用于塑造主体,这两种笔吸的水分多、颜色饱和。水粉画受天气干湿影响很大,在干燥炎热的夏天和阴雨潮湿的春天作画感受大不一样,炎热的夏天作画,颜料干

得很快,有时必须在上次的颜色未干时马上接上后面的颜色,热天为防止调色盒中颜色干燥结皮,应准备一块湿布或湿海绵,画完后盖在调色盒中,使颜料保持一定的湿润,便于下次使用。水粉画属于水性色彩绘画,它所有的技巧都和水分的掌握得当与否相关,这也就是水粉画的“特性”。画水粉有时候觉得颜色初上时画面还感觉新鲜好看,干后色彩显得灰暗无力,这是因为画时笔头虽有足够浓的色彩,但水份过多,干后颜色沉淀所致。在摸清水粉的“特性”之后,水粉画的技法也是多种多样的,水粉也可以有干画法、湿画法、厚画法、薄画法以及各种手法的结合,总之可灵活运用。水粉纸,具有较强的吸水性,使用时还可以结合部分水彩技巧,也可使用部分油画的技巧。

水粉画的用笔要从大形体大结构入手,强调运用大笔触大块面地整体塑造形象,从而在客观上避免局部观察。随时注意关照全局关系,避免由于细小笔触造成的琐碎和零乱,更不必过细地追求局部细节,面面俱到。一般情况下,在亮部或主体部分,笔触应该饱满。比如画布纹背景,前面部分用笔可画得丰富复杂些,后面部分就要整体简单了,这样可以拉大空间增强效果。色彩和明度对比也应该前面部分强烈,后面的背景柔和和退远。画暗部时笔触也可以相对减弱不能太明显以求整体。水粉画的用笔技法非常丰富,还可以辅助性地使用手指或刮刀等工具。^[2]但对大学一年级新生,我们不要求在风格上有太大的追求和太多的变化,主要以掌握色彩规律和绘画的基本技法为主,把基础打好。在课堂写生中对不同质感的物体,应有不同的感受,不同的用笔。表面光滑的玻璃或不锈钢物体,与质感粗糙的陶罐在用笔表现上就有流畅和干涩的区别,蔬菜和水果用笔上也存在一定的差别。只有通过大量勤奋的室内外写生练习,在熟练掌握了色彩规律和水粉画的性能之后,才能得心应手地画出漂亮的水粉画。

参考文献:

- [1] 殷保康. 水彩教学[M]. 长沙:湖南美术出版社,1985:8
- [2] 马也. 色彩基础[M]. 沈阳:辽宁美术出版社,2007.

(责任编辑:王友良)