

美院培训最新范本

水粉静物

周一俊 著

指导你如何考取：中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院

安徽美术出版社

图书策划：黄奇 责任编辑：马涛 黄奇 装帧设计：郑晓丹

图书在版编目（CIP）数据

美院培训最新范本·水粉静物 / 周一俊著. —合肥：安徽美术出版社，2008.5

ISBN 978-7-5398-1920-4

I. 全… II. 周… III. ①美术—高等学校—教材②水粉画：静物画—技法（美术）—高等学校—教材 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 076541 号

美院培训最新范本
水粉静物

安徽美术出版社出版（合肥市政务文化新区圣泉路
1118 号出版传媒广场 14F 邮编：230071）

安徽美术出版社网址：<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽联众印刷有限公司印刷

开本：889×1194 1/8 印张：6

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1920-4 定价：36.00 元

发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

作者简介：

周一俊：湖北省荆州市沙市美术特级教师，毕业于湖北美术学院美术教育系，从教二十余年，为高校培养输送了大批美术专业人才。先后发表美术作品百余件，作品在画展中多次获奖，出版有《美术培训规范教学·水粉静物》。曾荣获“国家级骨干教师”、“湖北省‘湖北名师’”、“享受政府特殊津贴人员”等荣誉称号。

前言

水粉静物是培养学生色彩感知能力与色彩表现能力的重要途径，是美术基础训练重要的课程之一。色彩写生学习一般都从水粉静物开始，通过水粉静物的学习能够让学生奠定坚实的色彩基础。水粉静物的学习不仅有助于学习色彩风景、人物，而且对于今后学习其他绘画、设计专业也有十分重要的意义。

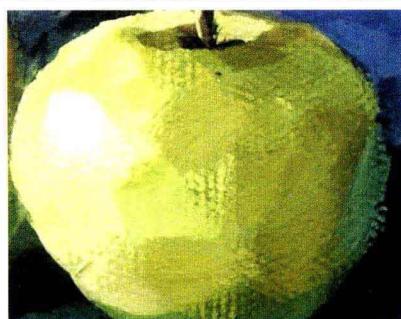
水粉静物画中丰富的色彩变化和画面构成形式，不仅能锻炼学生的色彩表现技能，而且能促进学生审美感觉的提升，培养学生良好的艺术修养，所以水粉静物是色彩教学中不可缺少的内容，也是考查学生色彩技能的主要形式之一。

在了解水粉画特点、熟悉工具材料性能的基础上，掌握规范的水粉静物作画步骤，学会正确的色彩观察方法。在实践中逐步掌握色彩统一与变化的规律、颜色调配的规律。熟练掌握水粉静物作画的基本技法，提高运用色彩塑造形体、空间、质感的能力，以及对画面整体色彩效果的控制能力。

本书从基础开始讲述，通过老师亲自示范和同步讲解分析水粉静物学习方法和要点，再以不同题材的水粉静物为线索，分别向学生介绍了水粉静物深入刻画、暖色调静物、冷色调静物、对比色调静物绘画，结合步骤讲解，辅以优秀范例点评，力求书中内容实用，帮助学生快速提高、熟练掌握水粉静物绘画表现的能力，在艺术考试中获得高分。

刷

摆

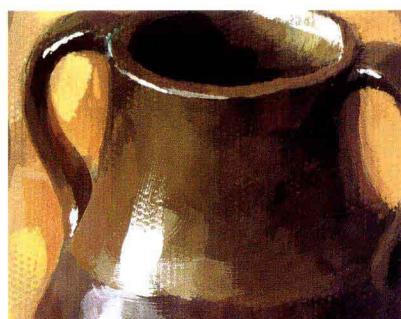
挑

点

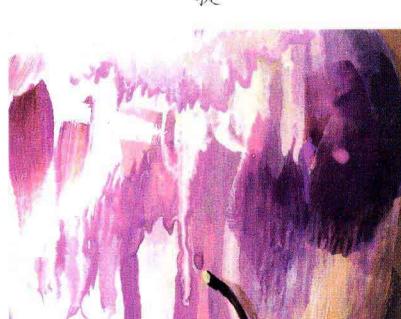
揉

提

拖

洗

水粉静物绘画笔法

水粉静物训练要点

1. 正确的色彩观察方法是画好水粉静物的先决条件，只有正确观察才能做到准确表现。许多学生画不好色彩大都与不正确的观察方法有关。在这里我们强调观察时的整体联系性与反复比较意识，要善于抓色彩大关系和静物相互之间的色彩联系，眼睛不要长时间停留在一个点上观察色彩，更不可让固有色和个人偏爱的颜色来代替丰富生动的色彩变化。

2. 色彩关系要变化中求统一。写生色彩讲究的是画面色彩的变化。要注意把握画面色彩的主色调。

3. 作画步骤的规范性在初学阶段不容忽视。只有掌握好作画步骤，才有可能最终达到理想的画面效果。所以说基本功训练中掌握规范的作画步骤和正确有效的作画方法十分必要。一定要明确作画时让画面各部分协调推进的重要性。

4. 熟悉水粉材料性质、灵活运用技法对画面表现十分重要。要掌握水粉画用水、用粉、用色、用笔的一些基本要领，根据画面要求灵活地运用厚薄及干湿画法。

5. 画面构图要有变化。水粉静物构图一般讲究上紧下松、左右适度。物体大小与画面要协调，静物组合要注意大小、疏密、前后层次关系。

6. 要避免画面出现粉、火、灰、乱、脏等色彩通病。

水粉静物训练方法

1. 水粉静物的基本表现手法有：湿画法（薄画法）、干画法（厚画法）、干湿结合画法，其中干画法指利用水粉颜料的覆盖性作画，深入地塑造对象。干画法是水粉静物训练中的主要画法。湿画法和干湿结合画法也是常用的表现手法之一。在作画时要注意结合物体三大面关系来画色彩的变化，物体上高光、反光的处理是表现质感的重要因素。物体的边缘轮廓线要有虚实变化。

2. 观察画面时要知道一幅画上每一笔色彩都不是孤立存在的，要在比较中找变化、变化中求统一。明度相同比冷暖，冷暖相同比纯度。

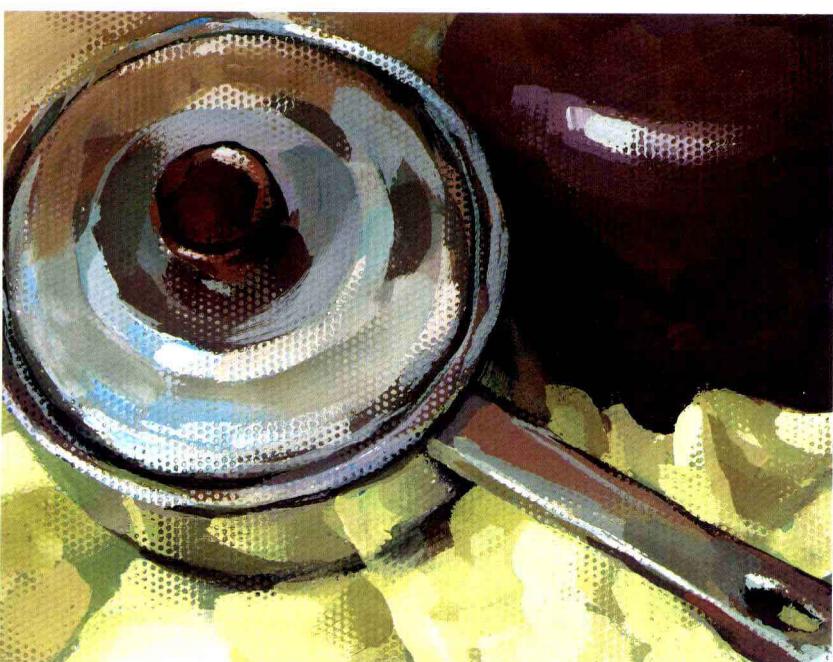
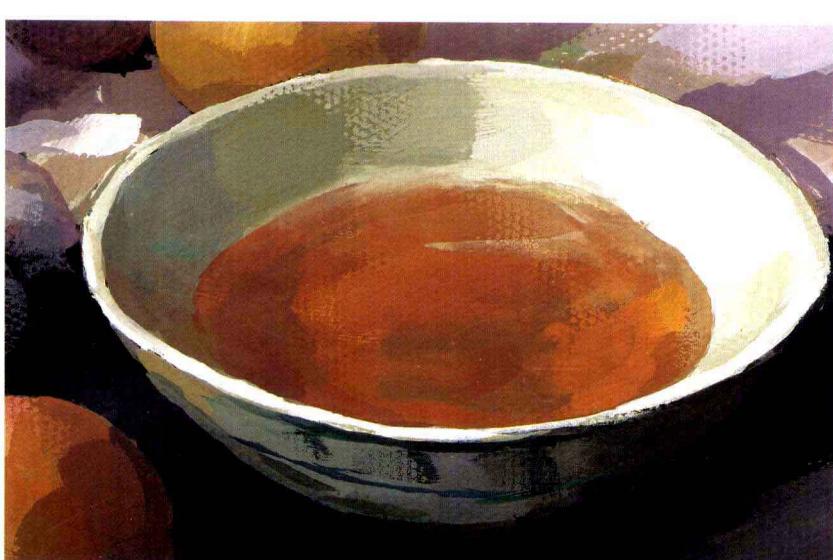
3. 着色方法上要先湿后干、先深后浅、形色结合、适当归纳。调色技法上最常用的是混合法，另有并置法和重置法。混色一般只需稍加调和，不要把颜色调死。

4. 水粉画笔法上有摆、挑、刷、拖、点、揉、洗、留、擦等变化，作画时常以摆、挑、刷、拖为主。一定要重视色彩的笔触变化，它是色彩表现力和绘画技巧的具体体现。在作画时要根据画幅大小和所画对象来选择大小适当的水粉笔作画。

另外，建议学生多画小色彩稿，尤其是在初学色彩以及画大幅作业或默写训练中结合小色稿作画，能促进学生对色彩整体意识和控制画面色彩大关系能力的形成。

作画时要专心投入，充满激情，保持对色彩的敏锐感受。作画时应养成良好习惯，颜料要有顺序分类合理放置，调色时注意在吸水布上控制笔头水分，同时有效地利用调色盘的面积。

学好水粉静物不是一日之功的事情，但只要肯动脑筋、刻苦努力、坚持不懈，一定能取得理想成绩。

水粉静物刻画实例分析

一、苹果、梨子的刻画

苹果、梨子色彩一般都很鲜艳，刻画时要表现出水果新鲜、响亮的色彩感觉。抓住苹果与梨子形状上的特征，并结合黑、白、灰三大面适当归纳块面层次。苹果和梨子本身的色彩变化要过渡自然，不要过于在意物体的圆润而忽略静物形体特点和色彩大关系。注意在一幅画上没有完全相同的苹果、梨子。当多个苹果和梨子在一起时，应在物体之间寻找变化，要找出它们在冷暖、深浅以及形状上的区别。

二、香蕉的刻画

画成串的香蕉要从整体关系上把握虚实变化、冷暖对比，要注意到香蕉形体上的转折关系，若画得过圆就没有香蕉的形态特征了。画香蕉时不要单个拼凑，香蕉的斑点可用干笔触擦出。

三、蔬菜的刻画

蔬菜是色彩静物常表现的对象。画蔬菜类物体时，造型虽然不必像罐子那样严谨，但一定要抓住特征，不得马虎。用笔要形色结合。对于太琐碎的细节如叶茎、根须要概括。

四、罐子的刻画

罐子形体结构要求严谨准确，特别要重视罐子的口、耳等细节的塑造。不要因为罐子大就画得琐碎，应首先从整体出发，整体上把握效果。罐子的边缘线虚实变化明显，罐子高光部分和反光部位一样体现着环境色彩对物体的影响。

有釉的罐子高光强烈，高光一般反映了光源色的倾向。刻画高光要待底色稍干后用较厚实的颜色、肯定的笔触点上去。切记不要反复涂改。

五、瓶子的刻画

要理解瓶子的基本形特点，注意区别不同瓶子的材质。透明的瓶子会比不透明的瓶子有更强、更多的高光、反光，同时透明瓶子还透出背景色彩。透明的瓶子应先画好背景后再用色彩提出形体关系。有裂纹釉的花瓶，可将裂纹概括。有流动感的彩釉瓶子可以用湿画法来表现。瓶子上的商标、瓶贴要让它们顺着瓶子的形体结构，瓶贴上的小文字、图案不要画得过实。

六、金属物体的刻画

金属物体因质地光滑坚硬，具有对比强烈的高光和反光，如不锈钢类物体，就像镜子一样反射着来自不同方向的光线。画好高光、反光对表现好金属物体质感十分重要。由于金属物上高光反光强烈，我们刻画时要找准感觉，冷静分析，找出物体色彩上的微小差别。

七、玻璃杯的刻画

透明的玻璃杯受环境色彩影响较大，要表现出玻璃透明感觉，就不能盯着透明杯子的轮廓填颜色，而应大胆地把玻璃杯与背景结合在一起画，然后再刻画透明杯子的轮廓边缘。提这些轮廓上的高光、反光时要落笔肯定、准确，不要反复描画。在刻画玻璃杯时还要注意画出玻璃杯口、杯底的厚度。

八、盘子与碗的刻画

画盘子和碗应注意盘口、碗口的透视，注意其边缘的厚度和轮廓线上的虚实变化。从色彩上看，白色瓷器在自然光下显得色彩协调。暗部有着微妙的冷暖变化，在刻画时应趁湿衔接，让笔触、色彩过渡自然。有图案的盘子应先画好底色大关系，再画上图案或花边，要注意图案会随着盘子的起伏和光影变化而产生变化。

九、衬布的刻画

衬布主要用来衬托主体物，衬布在画面中往往占较大面积。衬布与主体物共同构成画面色调，大面积的衬布对画面色调有重要影响。其刻画的深入程度影响着整幅作品的效果，因而衬布的刻画往往成为水粉静物画中的一个难点。

作画时，应着重注意衬布大的色调关系，从整体关系上把握画面衬布的明度、纯度变化，以及整个静物空间色彩关系。对衬布上的褶皱要归纳取舍，画大的褶皱时，要结合三大面关系刻画，不要过于简单笼统，要表现出布的质感和立体起伏效果。布褶皱的不同变化可以反映衬布质地的不同特点，要加以区别，不能概念化。同时物体上的颜色会反射到布上面，光源色对衬布色彩也会有较大影响，这些都要认真对待。画有条纹或图案的花布，还要注意布的起伏、褶皱、转折对条纹或图案的形状、色彩产生的影响。画衬布时笔触要适当大些，远处的衬布可以趁湿完成，把褶皱画虚点；近处的衬布落笔要大气、肯定、有变化。学生在训练短期作业时，应重点抓衬布大的起伏和色彩关系，不必刻画过多的细节，用生动而富有变化的笔触来归纳褶皱的变化。

十、花卉的刻画

画花时要从整体关系上把握花的结构，要看到每枝花的前后之间的变化关系。不同位置的花处在不同的光影环境之中，刻画时要分清主次，不能平均对待。为了拉大前后空间关系，有时要加大花朵之间色彩冷暖和虚实的对比，准确表现花朵鲜艳夺目、响亮的色彩。

水粉静物全程教学示范

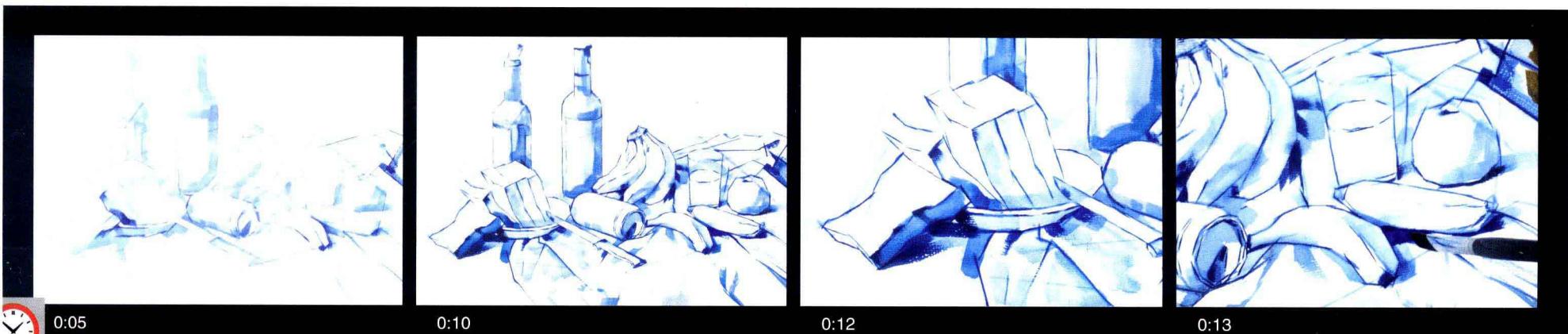
教学课题内容：水粉静物绘画表现

作画时间：3小时

画幅尺寸：4开水粉纸

画静物构成：2个深色酒瓶、2块衬布、1个白瓷盘、面包、易拉罐、水果刀、装牛奶的玻璃杯、苹果。

画面要求：构图完整、刻画严谨深入、色彩丰富统一、画面层次明确、色调明快。

0:05

0:10

0:12

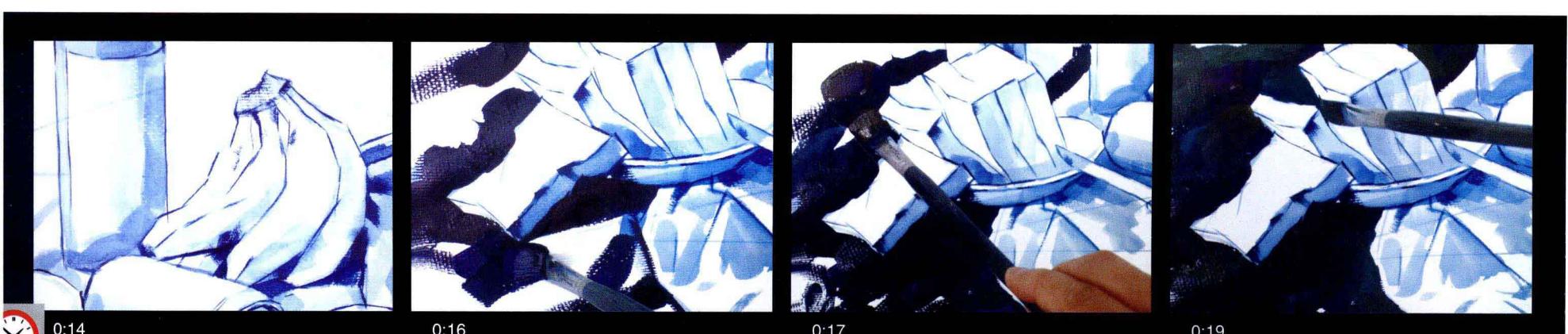
0:13

1. 起稿时用水将普蓝颜料调浅一些，要多注意物体之间的组合关系，确定好各部分之间的比例位置。如果画的内容丰富复杂，也可以先用铅笔勾一遍。

2. 用较深的颜色再确定准确的轮廓，并用简练的笔触画出交界线、投影。

3. 起稿时主要用加水来调颜料深浅，切不可调白颜料。

4. 运用好水粉笔的几个面来画出不同宽度的线。物体的轮廓线要粗细适度，造型要求严谨的画面则勾轮廓线不可太粗糙。

0:14

0:16

0:17

0:19

5. 勾轮廓时有些轻重变化就会显得自然些。

6. 涂大体色一般都是从深色物体或暗部开始。

7. 画面左边的深色衬布先上色，浅色的面包和盘子也就衬托出来了。

8. 作画时要压准物体的轮廓线，颜料在调配时不要混得太熟。

0:20

0:22

0:25

0:28

9. 红色的易拉罐在画面中间很突出，对周围物体产生明显的环境影响，同时受其他物体色彩影响也十分突出。先用湿画法画出大体关系。

10. 从整体画面的构图效果看，两个深色红酒瓶不论是色彩轻重还是分割效果都成为重要主体，起着决定画面平衡的作用，所以先将瓶子画上，便于控制整体效果。

11. 注意瓶子圆柱体的关系，分面上色，让瓶子立体感体现出来。

12. 玻璃瓶子边缘受环境影响强，不可画得过硬。

0:30

0:32

0:34

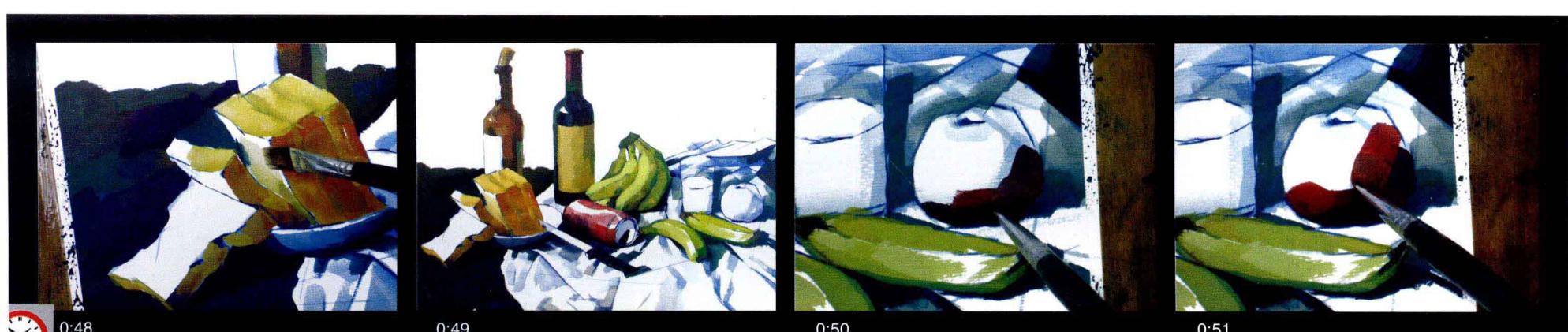
0:36

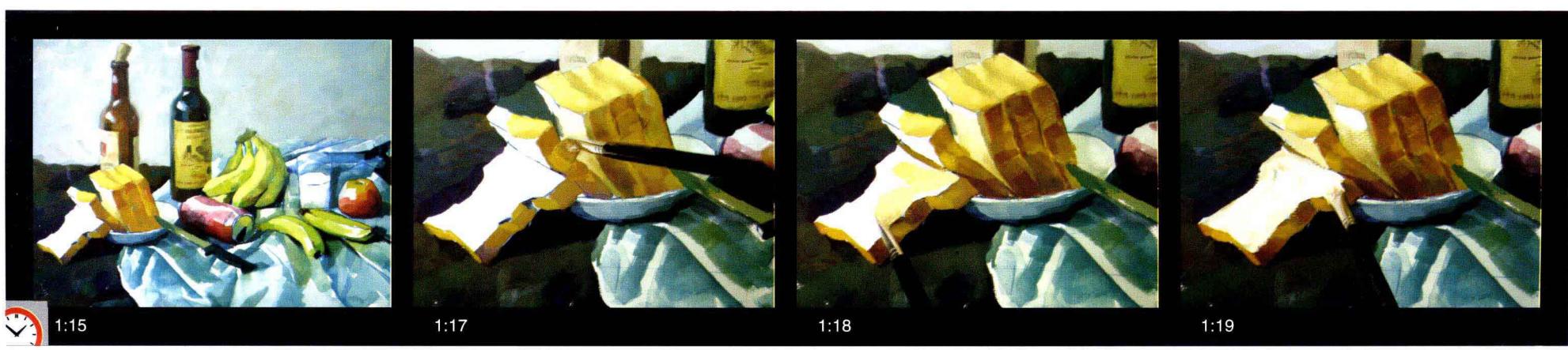
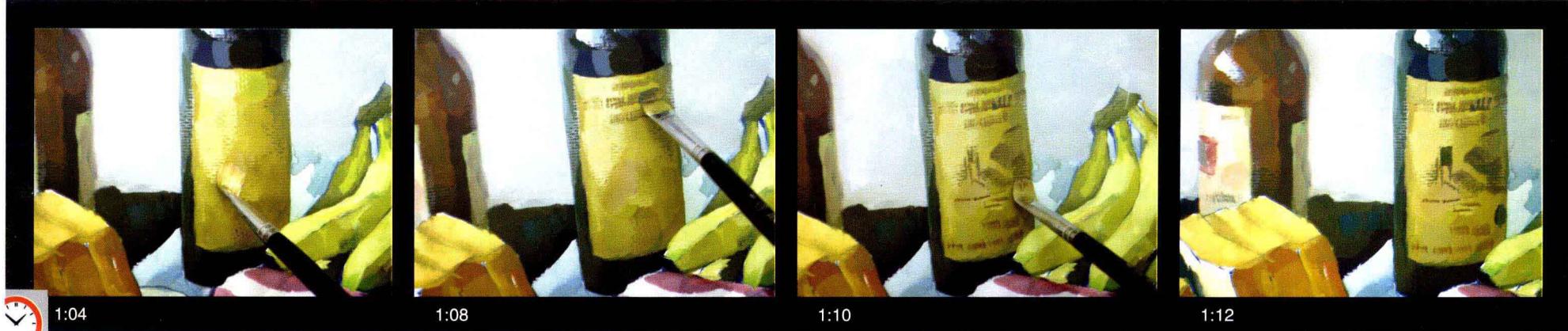
13. 注意玻璃瓶暗部的色彩关系，不要孤立地看待物体的色彩。

14. 从整体上看，两个瓶子较重的色彩和垂直的造型具有向上的张力，在构图上形成画面的均衡。

15. 画香蕉时从暗部最深的地方开始，便于控制形体关系。

16. 亮部色彩要加一些白、黄色才会有覆盖力。注意受天光色影响的成份。

水粉静物深入刻画

课题要点

■ 正确理解画面局部与整体的关系，掌握并灵活运用水粉画技法，力求充分表现静物丰富的色彩变化，准确深入塑造静物的形体、质感、空间关系。同时应明白物体的深入刻画不是简单临摹对象，而是应当有归纳取舍的艺术再现。

课题分析：

水粉静物的深入刻画要求学生准确、充分地表现对象形体、空间、质感、色彩、虚实关系，完整自然地再现物体的真实面貌。水粉画面深入刻画能力的训练是色彩基本功训练的一个重要课题。在本课题中我们将从单个物体的深入刻画，过渡到复杂画面的刻画，使学生逐步掌握水粉静物绘画的深入塑造方法。

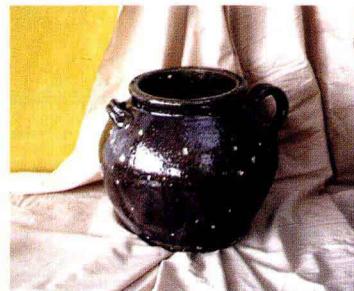
深入刻画的前提是准确、细心的观察。只有细心仔细观察，才能做到画得深入充分，仔细观察并不是只看一个个局部变化，它还需要学生在绘画中有整体的观察意识，比较物体亮灰暗之间、物体与背景之间、物体与物体之间的变化，并去寻找互相之间的联系，所以说，深入刻画的难点，不在于局部画得有多细，而在于把每个细节都统一在整体关系之中。

在一幅画中物体之间深入刻画的程度是相对的，一般主体物和近处的物体要画得深入一些，这样有利于突出主次空间关系。在深入作画时要注意画准物体的形，如罐子、瓶子的结构与透视关系；准确表现物体亮暗之间的明度和冷暖对比及环境色的变化呼应关系；仔细处理物体边缘线的虚实变化。在刻画时要随着物体的形体结构用笔，做到形色结合，画面衔接要自然，控制好色彩的干湿厚薄，根据物体具体特征灵活运用不同笔法。

画面有了深入塑造的物体就显得充实而耐看了。水粉静物的深入刻画除了指局部重点的刻画外，还包括对整幅画面整体艺术效果的把握，以及画面色调、用笔、审美趣味的完整协调处理等方面。

在本课题中我们首先通过复杂画面的分解，将画面中的每一个静物绘画单独讲解，使学生提高对物体塑造的能力以及复杂画面的表现和控制能力。

步骤一

步骤二

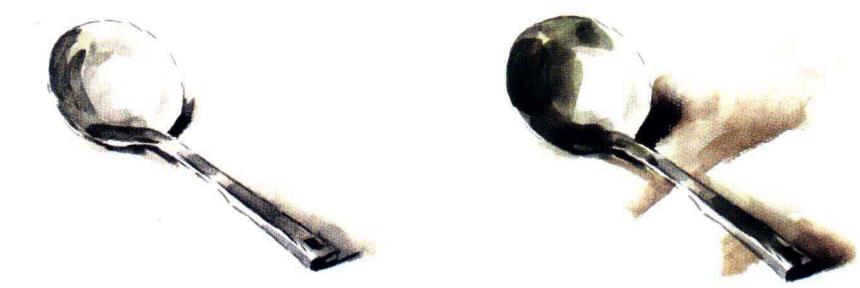
完成图

大蒜

大蒜形体饱满，色彩单纯。大蒜的表面粗糙，高光和反光并不强烈，刻画时应以其形体塑造为着力点。

完成图

步骤一

步骤二

步骤三

不锈钢勺

不锈钢勺受环境的影响较大，高光反光明显。刻画钢勺时应找准其周围的环境色。

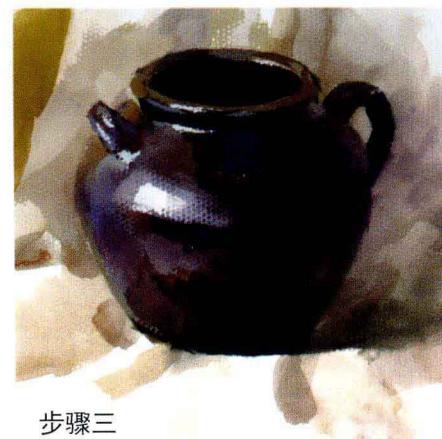
完成图

步骤一

步骤二

步骤三

陶罐

陶罐色彩较重，形体结构饱满，刻画时应注意其形体透视变化，尤其是要注意罐口的塑造。

步骤一

步骤二

步骤三

辣椒

辣椒色彩明快，受环境色彩影响较大，刻画时要注意保持画面的新鲜感。用色要明快、饱和。

完成图

水粉静物深入刻画步骤

步骤一：选择与画面主色调协调的深颜色起稿，在定准物体位置和轮廓后，把明暗关系整体概括地画出来。

步骤二：从暗部开始作画，让色彩明确。画深色部分和中间色彩时不要随便加白色，可用调色盒中不同色相的浅色来调配。

步骤三：在画色彩大关系时，找准画面色调，迅速展开。用笔要大胆，远处背景颜色不要画厚，背景衬布的处理可以减弱，高光可以暂时留白。

步骤四：刻画细节时，从画面中的主体物开始，形色结合，画出环境色变化，使细微的色彩关系尤其是冷暖关系丰富自然，整体效果和谐统一。

这幅作品画面构图平稳饱满、色调柔和、整体协调，各部分色彩看似一致，却有着丰富的变化。画面中的作品和谐地统一在整体关系之中，丰富微妙的中间色使画面具有艺术感染力

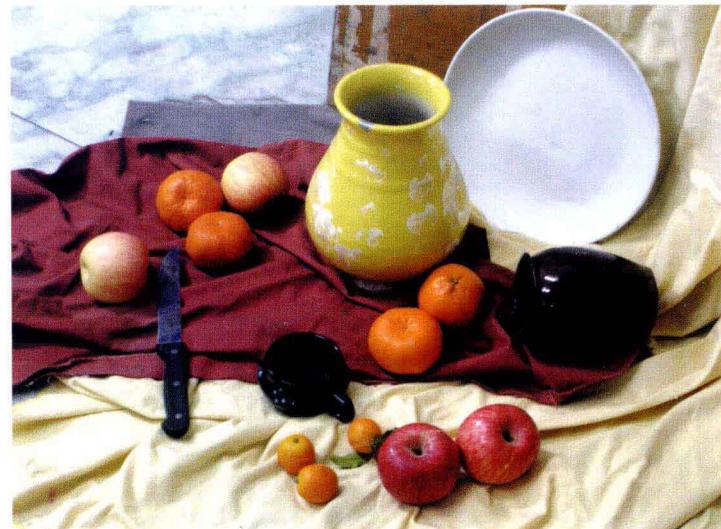
11

暖色调水粉静物

课题要点

掌握暖色调静物的表现技法，理解暖色调的色彩特性。学会将画面色彩关系完整和谐地统一在暖色调之中，注意画面丰富细微的冷暖对比变化。学会表现暖色调作品特有的响亮、活泼、温暖的画面艺术效果。

课题分析：

色调是指画面色彩的倾向，不同的色彩给人心理不同的感受和联想。红、橙、黄等色彩让人联想到太阳、火光等温暖的事物，因此我们把这些色叫暖色，并把以这些颜色为主色调的画面叫暖色调。暖色调给人以热情、温暖、开朗、活跃的心理感觉，是绘画、设计作品都经常用的色调。

在画暖色调画面时，首先要抓住色彩大关系，占画面大部分面积的衬布，对色调起着重要影响作用。局部的色彩不会影响画面总的色彩倾向，不过在绘画过程中可以增加画面色彩的对比变化，让作品更有生气。绘画中要注意在物体主色调的主导下，必然还存在着色彩的色相、明度、冷暖的细微对比关系。准确表现这些对比关系，是画好色彩的关键。要避免暖调色彩干涩，也就是要处理好色彩的冷暖对比。要正确使用色彩的调色原理，使画面色彩沉稳，准确而又丰富。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

暖色调水粉静物画法步骤

步骤一：构图定位，用熟褐色或黑色加清水调成浅色后勾轮廓。先定出组合物体的位置以及每个物体的具体轮廓，再用大笔调较薄单色画出大体明暗关系。

步骤二：从物体暗部开始上色。深入刻画物体时，颜色稍厚一点。画中各部分暗部要协调进行刻画，这一步切记不要乱用白色颜料。

步骤三：用较大的笔触和较薄的颜色画出色彩大关系，力求从整体关系着眼，各部分协调推进。在这个阶段不要过于注意细节。应首先画准色调以及物体三大面的色彩大关系。物体上的高光可以做留白处理。

步骤四：从主体物、近景开始刻画细节。画出环境色丰富的变化，将静物的形体关系刻画准确，颜料适当厚一点。用笔大小要适度，笔触与形体的结构要结合好，过渡要自然协调。

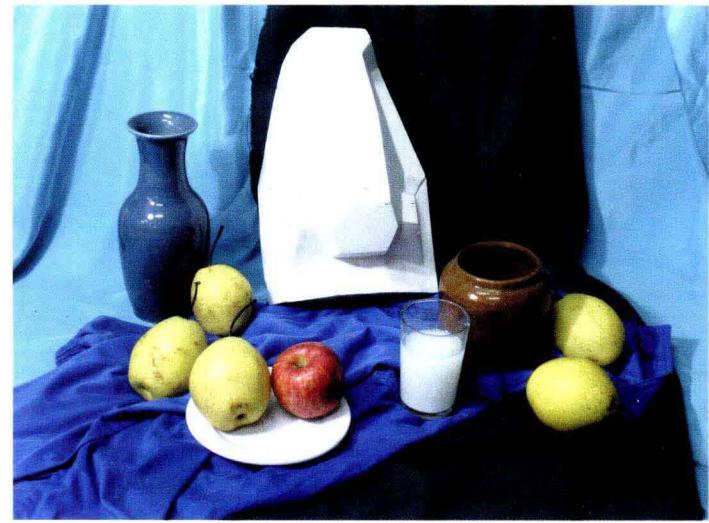
画面构图完整，虽然静物较多，但画面前后层次明确。近处苹果以及罐子、深色小瓷杯塑造深入，加深了画面的空洞感和色彩力度。画面富有张力，色彩优美，整体效果响亮完整。

冷色调水粉静物

课题要点

理解冷色调静物的色彩特点，掌握冷色调水粉静物表现技法。注意把握画面主色调的对比关系，让画面协调完整，体现出冷调作品清爽、优雅的色彩美感，避免把颜色画得生硬。

课题分析：

冷色是指如普蓝、湖蓝、草绿、群青等，让人心理上感觉宁静、清凉，并会联想到海洋、蓝天、森林等的颜色。如果一幅画的大部分面积是蓝色、绿色，构成画面的色彩主旋律，这幅画就可以称为冷色调了。

冷色倾向的静物非常多，如很多蔬菜、水果、金属器皿及文化用品等。冷色调画面和谐自然，恬静而优美。表现冷色调静物时应抓准画面色彩关系，找准具体冷色，同时力求色彩协调统一。冷调色彩在色相、明度、纯度、色性等方面变化丰富。我们在刻画时要找出冷色调画面中的色彩对比因素，使画在色彩统一的基础上富于变化。在室内用自然光画冷调静物时，静物暗面会有明显偏暖的感觉。另外，画面有小面积的暖色物体，能在冷色调画中起着点缀装饰作用，能丰富色彩。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

冷色调水粉静物画法步骤

步骤一：构图定位，用普蓝加清水调成浅色起稿，定准大小比例后，用深些的蓝色勾出物体形状，再用大笔触画出静物的暗部、投影，分出物体明暗关系。

步骤二：从画面物体较深颜色部位入手上色，先画投影和大的暗部，不要急于提反光，背景衬布开始要画薄一些，画物体暗部色彩注意避免加入过多粉色。

步骤三：结合三大面对比关系作画，感觉要新鲜，注意画面色彩的冷色基调，对主体物作适当深入并且把各部分色彩大关系调整准确。

步骤四：深入刻画，对重点部分作较充分的塑造，近处物体用笔颜色要厚一点，笔触形体结合，仔细表现局部颜色变化，远处及次要物体适当概括，画出高光，调整反光。

深入刻画不等于各部分全部重画。要学会把握效果，注意保留画面色彩关系准确，特殊肌理效果的局部可以让画面更生动。

本作品构图饱满，物体塑造严谨、深入。画面充分表现了不同物体质感和空间层次，用笔生动，色彩协调优美。画面整体效果响亮有力。

