

★★★ 新世纪设计艺术系列丛书

水彩静物

SHUIFEN JINGWU

姜贻华 朱爱珍 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

新世纪设计艺术系列丛书

Xin Shi Ji She Ji Yi Shu Xi Lie Cong Shu

水 粉 静 物

姜贻华 朱爱珍 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

《水粉静物》是作者针对当前美术专业生的薄弱环节而编写的。书中注重知识结构的完整性，以实用性和操作性为目的，特别在学习方法与步骤方面，由浅入深地提供了示范性的操作图，推介了一套行之有效的学习方法，在提高学生专业水平的同时还介绍了大量的名家水粉画作品，供学生临摹和鉴赏，目的在于通过提高学生的鉴赏能力和审美水平，从根本上打好扎实的专业基础。

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物 / 姜贻华, 朱爱珍编著. —北京: 中国电力出版社, 2009
(新世纪设计艺术系列丛书)
ISBN 978-7-5083-9423-7

I. 水… II. ①姜… ②朱… III. 水粉画: 静物画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第163296号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 王倩 责任印制: 陈焊彬 责任校对: 太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2010年1月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm·1/16·5印张·120千字

定价: 36.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

丛书编委会成员

丛书顾问：朱训德

丛书策划：陈敬良 赵澌球

丛书主编：陈敬良 李 伟 戴建华

丛书评审委员会：朱训德 陈敬良 李 伟 莫高翔 刘 丹 孙舜尧

丛书评审委员会办公室主任：戴建华

封面与装帧设计：孙舜尧

前言

PREFACE

水粉静物是全国各大院校的一门必修课，也是一些艺术院校入学考试的科目之一。由于水粉画工具材料简便实用，这使它自然而然地担当起基础训练的重要角色。

有关水粉静物，目前已出版的图书的确不少，各有侧重。本书力求在吸取前人经验的基础上加以提高和发展，其注重知识结构的完整性，以实用为目的，按照循序渐进、图文并茂、深入浅出的形式对色彩作出有针对性、条理性、系统性的论述。在提高学生专业水平的同时还介绍了大量的范画，供学生临摹与欣赏。目的在于提高学生的鉴赏能力和审美水平，从根本上帮助学生打好扎实的基础，这也是当今美术专业势必解决的薄弱环节。

同时，本书重点论述了色彩静物写生的组成形式和表现技法等，注重实用性和操作性，特别在写生方法与步骤方面，由浅入深地提供了示范性的操作图。书中所收集的图片均经过精心筛选，同时，笔者对部分图片进行了重点分析，言简意赅，需认真阅读和理解。真心希望此书能让读者有所收益，能为广大美术爱好者认识与理解色彩规律提供平台。

本书在编写中选用了龚明婵、黎玉峰、蒋毅、刘专等老师和一些学生的作品，在此向作者深表谢意。同时书中难免存在不足和缺欠，也敬请各位同仁批评、指正。

编著者

2009年4月

目 录

前 言

第一章 色彩的基本概念

001

第二章 水粉画概述

005

第一节 水粉画的材料与工具

006

第二节 水粉画的特点与用途

008

第三节 水粉画的基本技法

008

第三章 水粉静物写生

013

第一节 静物题材的选择与组合

014

第二节 静物写生的观察方法

016

第三节 静物写生的方法步骤

017

第四节 静物质感的表现

022

第五节 静物空间感的表现

024

第四章 作品赏析

025

参考文献

072

第一章 色彩的基本概念

第一章 色彩的基本概念

1. 光谱色

太阳光（白光）通过三棱镜折射所呈现的一条七色光带，称之为光谱色。它是以红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的顺序一色紧挨一色地排列。

2. 色光三原色（图1-1）

由红、绿、蓝组成。这三种色彩相加是最亮的白光，即白色区域是由于光全部被反射出来，以此类推，如光全部被吸收所呈现的色彩则是黑色。

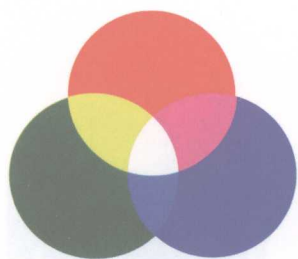

图1-1 色光三原色叠加

3. 颜料三原色（图1-2）

由红、黄、蓝组成。从理论上讲这三种颜料相加产生黑色。这三种颜色是纯度最高，最鲜艳的颜色，是无法再分解的颜色。

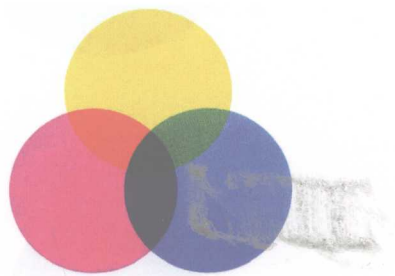

图1-2 颜料三原色叠加

4. 光源色

即光的色相，指光源本身的色彩倾向。光源色可以用冷暖来区分，光源色决定了物体亮部与暗部之间的色彩冷暖倾向。

5. 固有色

是指白色阳光下物体呈现的色彩效果的总和，常指物体本身所具有的颜色。科学的发展已经证明“固有色”这一提法并不确切，物体本身无固定色彩，但作为一种假设，“固有色”确实有存在的必要与价值。如果没有这种假设，物体的色彩就难以进行描述。

6. 环境色

也称之为条件色。任何物体都处在一定的环境之中，而不是孤立存在的，它或多或少地受到邻近的物体的反射或反射到邻近物体，使其色彩受到一定程度的影响。环境色是色彩静物写生中着重研究的内容之一。

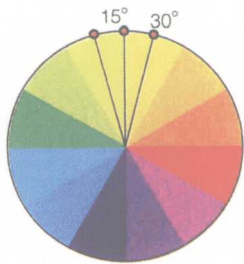

图1-3 同类色

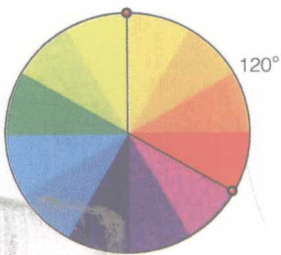

图1-4 对比色

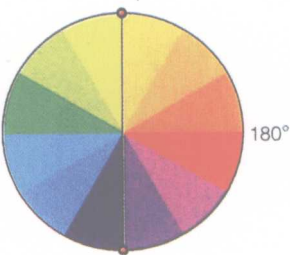

图1-5 补色

7. 同类色 (图1-3)

色相相同而明度不同的色,或以某一色为主又分别包含其微量的其他色,则这几种色为同类色。

8. 对比色 (图1-4)

色环中 $90^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 范围内的颜色互为对比色。对比色之间必然存在着明显的冷暖对比,属于强度对比类型。

9. 补色 (图1-5)

一种原色和对应的间色互称为补色,如红色与绿色、黄色与紫色、蓝色与橙色,在色环中对比距离为 180° ,属于极端对比类型。

10. 色调

指色彩整体的总概念,在一定范围内几种色彩所造成的总的色彩氛围与色彩效果。色调的形成是色相、明度、纯度、色性和色块面积等多种因素综合造成的。其中某种因素起主导作用,便形成了某种色调。

11. 色相

指色彩的本来面貌。色相是区分色彩的主要依据,也是色彩特征的主体因素,如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫是最基本,纯度最高的色相。

12. 色性

色彩的冷暖倾向被称为色性。色性的冷暖关系还有相对的含义,如黄与红相比就偏冷一些,黄与蓝相比就偏暖一些。金、银、黑、白、灰属于中性色,它们能与任何颜色调和,起到协调作用。

13. 明度

指色彩的明暗差别,即深浅差别,通常是指画面中物体与物体、物体与背景之间的素描关系。

14. 纯度

指色彩中包含的单种标准色成分的程度,亦称之为色度或彩度、艳度、饱和度。

第二章 水粉画概述

第一节 水粉画的材料与工具

水粉画的材料是指直接在画面上反映视觉效果的因素，包括颜料、画纸。工具则是指为达到上述目的所必须使用的绘画器具，包括画笔、调色盒（板）、画板、画架、水具等。

一、颜料

绘画颜料根据其性质可分为水溶性颜料、油溶性颜料和固体颜料。水粉颜料是不透明的水溶性颜料，是由着色剂、填充剂、胶粘剂、湿润剂和防腐剂五种成分组成的。

着色剂——是指植物、矿物或人工合成的色素，颜料质量的优劣与色素成分多少有直接关系，颜料的色相及色彩鲜艳度取决于色剂。

填充剂——主要是各种白色颜料或小麦淀粉等，多为瓷土，目的是增加颜料的黏稠度、体积和覆盖力。

胶粘剂——主要原料是树胶和糊精，在颜料中起粘接、附着画面的作用。

湿润剂——甘油、冰糖或蜂蜜等，主要防止颜料龟裂和延长颜料变干的时间。

防腐剂——石碳酸或福尔马林等，主要防止颜料中的有机物霉变或腐坏。

常用的水粉颜料有25种左右，由于物质成分的不同，可分为半透明色和不透明色两种。一般写生练习只需10~20种就足够了。白色使用量较多，以下是其他常见颜料，供绘画时选用（图2-1）。

黄色类：柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄；

红色类：橘红、土红、大红、朱红、深红、玫瑰红；

褐色类：赭石、熟褐、生褐；

图2-1 常用水粉颜料

绿色类：粉绿、淡绿、草绿、深绿、墨绿、翠绿；

蓝色类：湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、青莲；

无彩色类：锌钛白、煤黑。

（凡有“_____”的为半透明色、其余为不透明色。）

二、水粉画纸

水粉画对纸的要求并不严格，对纸的适应性较强，一般除太薄、吸水性太强的纸之外，只要纸质结实、有底纹，有一定的厚度即可。其他如水彩纸、素描纸、卡纸、绘图纸、高丽纸、宣纸、皮纸、画布、木板等都可以使用。

三、画笔

作为水粉画可供使用的画笔较多，除水粉画专用笔之外，还有水彩笔、油画笔、底纹笔、毛笔等；形状可分为扁、方、圆、尖状等；笔尖材料有羊毫、狼毫、兼毫、尼龙等。各种笔有不同的特点，并可以画出不同的效果，初学者应选用笔毛柔软适中、吸水量较多的水粉笔，大、中、小号的笔均要备齐（图2-2）。

图2-2 画笔

四、调色盒

目前市场上出售的调色盒种类很多，一般选色格较深、较多的使用。共同优点一是可多装颜料，二是可使颜料在使用时不至于快速蒸发、干燥。每次使用完后，可在颜料上喷洒一些清水，保持颜料湿润，避免颜料干燥后结块，影响下次使用。装入颜料时，调色盒颜料的排列要有一定的秩序，可按由冷到暖、由浅到深的色彩顺序排列，使每个相邻的颜色尽量属于相邻色关系，避免对比色之间的相互混合。当颜色溢出时也不会使周围的颜色产生很大的变化（图2-3）。

图2-3 调色盒

五、笔洗

笔洗是用来清洗画笔的器皿。市场上品种也较多，多为伸缩性的水桶，便于携带。使用时应视水的清浊程度适时换水，保持水的清洁，否则会影响调配颜色、降低色彩纯度。

六、其他工具

画水粉画还需要准备的其他工具包括画架、画夹（画板）、刀片、画袋、画凳、喷水壶、透明胶等。

第二节 水粉画的特点与用途

水粉画是以水调和胶质不透明颜料绘制的绘画。它是由水彩画的一个技法演变而成的一个独立画种，从开始为水彩画的某种效果需要，作为辅助性的方法使用，到吸收油画效果与技法，逐步发掘完善自身的表现价值而被承认。20世纪初，水粉画作为一个新的、独立的画种得到确立。水粉画的名称概念同它的性能特征与技法形式一样，存在着一定的交叉性与边缘性。

水粉画颜料属于水溶性颜料，是由颜料色粉配以树胶、白垩、甘油、水等制成，使用时以清水融合颜料进行稀释调和着色。水粉画的绘制工具材料简便快捷，作画前的准备工作十分简单，挤出的颜料在调色盒内可以较长时间保持湿润状态，利于外出写生和室内长期绘画。水粉画可以画在各种无油质的纸与纸板上，也可画在经过处理的布与木板上。

水粉画独特的材料性能使其具备了独特的艺术表现力与视觉形式特征：它既有油画的深厚、鲜丽、丰美，又有水彩画的轻快、清新、透明；它有水彩画所不能及的塑造力和覆盖力，又有油画难以达到的渗化交融与干湿变化的韵味。因此，水粉画在表现方法和效果上具有较强的综合性、多样性和灵活性。

与其他画种一样，水粉画也有其弱点和局限性，如由于其覆盖力、附着力以及所使用纸张的吸水、吸色性能的差异，使得着色后“干”、“湿”不同状态时的色彩变化较大，并容易泛色，因颜色的干燥速度较快，使色彩的衔接和渐变较为困难；因含胶质成分，色层过厚易干裂剥落，颜料中由于含粉，画深重颜色显得较轻，画淡颜色显得较浮，色彩常出现“粉”、“灰”、“脏”、“涩”等弊病。

水粉画因其便捷、方便的特点，常用于收集素材，创作草图，也可用作展示陈列、广告创作、宣传活动与文化活动的色彩装饰等，因此水粉画颜料又被称为宣传色、广告色、图案色等。

第三节 水粉画的基本技法

技法是对一个画种的工具材料性能运用方法的熟练掌握与巧妙利用之法。它包括基本规律、技巧及效果。水粉画的基本技法，根据用水作画的特点，可分为干画法、湿画法与干湿结合法三种类型。

图2-4

一、干画法

干画法就是颜料着色时调水较少甚至不用水，并于干底子及干色层上作画的方法。其效果类似于油画。用干画法表现的对象具体、实在，笔触强烈、明快、结实、厚重，笔法肯定，刻画物体有分量，有较强烈的塑造力、表现力和感染力，适合表现视觉中心和画面的主要部分（图2-4）。

常见的干画法有以下几种：

1. 平涂法

平涂法是指色层平整而均匀的着色方法。它不露笔迹，画面肌理平展舒坦，适宜表现大块的平面和空间，也可表现装饰效果，具有简洁、明快、单纯的艺术特点。用笔时注意不要来回涂抹，水分控制应适宜。

2. 厚涂法

厚涂法是直接用不加水分的浓稠颜料适当堆砌、厚涂的着色方法。产生结实、强劲、奔放的表现力和浮雕般粗犷的效果。厚涂法充分利用水粉颜料膏状的黏稠特性，一般用笔毫挺硬的油画笔与有弹性和韧度的画刀着色，具有干画法的典型特点。使用厚画法不宜堆砌得过厚，过厚容易使颜料干裂或剥落。

3. 层加法

层加法是塑造形体常用的主要方法之一。此画法常从物体暗部入手，逐渐向亮部层层过渡。在原有大关系色彩上层层叠加，逐渐深入刻画对象，体现对象的形体、结构、色彩的微妙变化，常用来表现物体细部。

4. 皴笔法

皴笔法亦称枯笔法，即笔上含水较少，笔毫分散，多用侧峰在画面上进行散涂、皴擦的画法。皴笔法笔迹显露，笔触分离，色层厚薄变化丰富。此法笔触虽不太具体，但空间感好，画面松动、活泼，注重画面氛围效果。皴笔法十分讲究用笔，笔触的大小、快慢、轻重、方向是形成画面效果的主要因素。

二、湿画法

湿画法即用较多的水分调色，保持画面颜色与水分在湿润的状态下连续着色的方法。湿画法由于水分较多，颜色干得较慢，但干后色彩变化较大，覆盖力较弱。湿画法在着色时间与水分控制上非常严格，笔端含水分的多少、画面的湿润程度、何时着色都会产生不同的效果。一般认为，湿画法适于表现滋润柔软、透明清新、深邃朦胧的对象，如云、雨、雾等虚幻的远景，在静物画中多用于表现背景，以烘托画面气氛（图2-5）。

图2-5

湿画法又可分为湿接法、融合法、湿纸法、湿叠法等几种。

1. 湿接法

湿接法是最常用的接色方法，即趁湿时不断连接着色的方法。湿接法要一气呵成，不宜反复太多，应追求色彩自然渗化、融合的调色效果。

2. 融合法

融合法是将数种颜色以水稍加溶解，不使其调匀即涂于画面，因笔上的颜料和水没有完全中和，着色后干湿厚薄不一，水色渗化流动、丰富多变。

3. 湿纸法

即将纸打湿后立即着色。湿纸法是从水彩中借鉴而来，颜料利用底层水分的自然晕化，产生浸润、扩散、辐射的状况和朦胧含蓄的微妙感觉。利用湿纸法需控制颜料的干湿程度。

4. 湿叠法

即在画面已涂色层未干时进行重叠加色，使上下层颜色产生混合的着色方法。利用此法通常后一遍色的水分应稍少于前一遍色，以防因水分过多而冲坏前一遍画出的效果，多用于表现暗面和背光部分中的层次变化。

三、干湿结合法

所谓的“干”与“湿”是相比较而存在的。水的多少、色的厚薄难以用文字确切表达。在具体的作画过程中，无论整个画面还是

图2-6

某一局部通常都存在一两种技法的交替使用，如一幅画面中不同质地物体需使用不同的干湿技法去塑造。为了表现画面的前后空间，后面物体所画遍数宜少、宜湿、宜薄，前面物体可多遍修改，颜色较厚。同样，刻画单个物体时暗部宜湿、宜薄，亮部宜干、宜厚。水粉画技法中的干湿结合画法，比单纯的干画法或湿画法更具表达对象的优势，更具艺术表现力，更能体现水粉画这一画种的特性与优点（图2-6）。