

美术基础 学堂

色彩静物

张恒国 ◎ 编著

打下良好基础，提升绘画技法
提高初学者的美术造型能力和实际应用能力
40 余幅优秀作品展示
帮助初学者快速掌握色彩静物的作画要点

教学光盘

光盘中包括 23 个案例的视频教学文件，总时长超过 8 小时

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

美术基础
学
堂

色彩静物

张恒国 ◎ 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 张恒国编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2013.1
(美术基础学堂)
ISBN 978-7-115-30183-3

I. ①色… II. ①张… III. ①水粉画—静物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第284971号

内 容 提 要

色彩静物写生是培养学生正确的观察方法、表现方法，以及提高学生视觉感受能力的一个最佳途径。本书以图文对照的形式，由浅入深，分别讲述了水粉画的基本技法、色彩的基础知识，并通过大量由浅入深的静物写生练习，来展现水粉画的基本技法。书中包含大量范画，便于临摹，文字讲解清楚、透彻，实用性强，覆盖面宽，同时配以视频教学光盘，进一步方便广大初学者的学习。

本书适合美术初学者阅读，同时也可作为美术培训班的教材。

美术基础学堂：色彩静物

◆ 编 著 张恒国
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京中画印刷有限公司印刷
◆ 开本：889×1194 1/16
印张：5.5
字数：170 千字 2013 年 1 月第 1 版
印数：1-4 000 册 2013 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-30183-3

定价：35.00 元（附光盘）

读者服务热线：(010) 67132692 印装质量热线：(010) 67129223

反盗版热线：(010) 67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

目 录

第一章 入门知识 4

- 1. 水粉画概述 4
- 2. 水粉画的特性 4
- 3. 水粉画的学习 4
- 4. 水粉画的工具与材料 5

第二章 色彩基本原理 6

- 1. 原色、间色与复色 6
- 2. 补色 6
- 3. 光源色、固有色、环境色、条件色 6
- 4. 色彩的要素 7
- 5. 色调 7
- 6. 色彩的对比 7
- 7. 色彩的调和 8
- 8. 色彩的使用方法 8

第三章 水粉画基本技法 9

- 1. 色彩的观察与调配 9
- 2. 水粉画的着色方法 9
- 3. 水粉画的用笔方法 9
- 4. 水粉画调色 10
- 5. 水粉画上色要点 10
- 6. 水粉画用水 11
- 7. 水粉静物写生步骤 11
- 8. 形体的表现 11
- 9. 水粉画的五个要素 12
- 10. 其他色彩画习作形式 12
- 11. 水果和蔬菜类静物的画法 13
- 12. 陶瓷器皿类静物的画法 13
- 13. 玻璃器皿类静物与金属制品类静物的画法 14
- 14. 花卉类静物的画法 14
- 15. 构图的基础知识 14
- 16. 水粉静物构图 15

第四章 水粉画写生入门 16

- 1. 水粉画初步 16
- 2. 单个静物写生要点 16
- 3. 单色水粉练习 16
- 4. 单色立方体 17
- 5. 单色十字锥 19

- 6. 苹果的画法 21
- 7. 可乐瓶的画法 23
- 8. 水杯的画法 25
- 9. 保温水杯的画法 27
- 10. 果酱瓶的画法 29
- 11. 易拉罐的画法 31
- 12. 水壶的画法 33

第五章 单个静物写生 35

- 1. 褐色陶罐的画法 35
- 2. 绿色花瓶的画法 37
- 3. 罐子的画法 39
- 4. 紫色陶罐的画法 41
- 5. 酒瓶的画法 43
- 6. 汽水瓶的画法 45
- 7. 白酒瓶的画法 47
- 8. 蓝色酒瓶的画法 49
- 9. 玻璃瓶的画法 51

第六章 两个静物组合写生 53

- 1. 瓶子和苹果的画法 53
- 2. 醋壶和苹果的画法 55
- 3. 酒瓶和梨的画法 57
- 4. 蒜臼和青椒的画法 59
- 5. 醋壶和青椒的画法 61

第七章 三个静物组合写生 63

- 1. 瓷壶、水果和鸡蛋组合的画法 63
- 2. 瓷瓶和梨组合的画法 65
- 3. 绿色陶罐组合的画法 67
- 4. 瓶子和水果组合的画法 69
- 5. 酒壶和水果组合的画法 71
- 6. 罐子和水果组合的画法 73
- 7. 玻璃瓶和水果组合的画法 75

第八章 多个静物组合写生 77

- 1. 水壶和水果组合的画法 77
- 2. 不锈钢水壶组合的画法 79
- 3. 酒瓶、花瓶与水果的画法 81
- 4. 静物组合的画法 83

第九章 水粉作品欣赏 85

第一章 入门知识

1. 水粉画概述

水粉画是使用水调合粉质颜料绘制而成的一种画。水粉画颜料纯度较高，色彩明快艳丽，具有较强的表现力，它便于处理较大面积的色块及画面，作画快捷简便。水粉画的色彩可以在画面上产生艳丽、柔润、明亮、浑厚等艺术效果。水粉画艺术表现力比较丰富，遮盖力强，可以浑厚凝重，也可以轻快流畅、挥洒自如。

水粉画颜料具有较强的遮盖力，它兼有油画和水彩画的某些特性，在画法上色多水少像油画，色少水多则似水彩。水粉画以明暗和色彩对比的手法来描绘对象，讲究色彩的层次虚实和冷暖变化，注意自然光色的真实表现，它的技法基本上属于西洋画体系。水粉画使用的工具、材料和操作都比较简单，画幅的不同尺寸，画风的粗放或精细，描绘具体的或概括的对象都很适合。它的应用范围十分广泛，外出写生、收集生活素材、绘制色彩画创作初稿等都非常方便。

水粉画具有一套完整而系统的、与其他画种不同的技法。水粉画的表现技法丰富，既可以独立的作为一个专业的画种，它既可以训练初学者掌握色彩造型能力和表现能力，也可以培养学生的个人风格和艺术气质。所以色彩入门训练一般选择水粉画，水粉画作为美术色彩基础训练的有效形式，同时也为为进一步学习其他画种打下基础。

水粉画是初学者学习色彩最常采用的形式，一方面工具材料简便、经济，另外一方面水粉画表现力和覆盖力强，便于初学者学习和掌握。因此常被各类美术院校和美术专业作为色彩教学的重要方法，同时也被广泛地用来画制宣传画、广告及工艺设计。

2. 水粉画的特性

(1) 水粉画是介于油画和水彩画之间的画种，水粉画既有水彩画的明快、柔和的表现效果，又有油画的厚重、覆盖力强的特点，不仅可以大面积地涂改，还可以进行深入细致的描绘，它是应用广泛、表现力较强的画种之一。

(2) 水粉画颜料含比较多的粉，粉质细腻，既可平涂，表现力又强。另外，水粉画可用不同的笔法，从而形成各种笔触。画者能够在画面上反复地修改，作画时可大胆落笔，从容作画，画幅可大可小。

(3) 水粉画在有其自身优势的同时，也有一定的局限性，例如：颜色含粉量大，衔接起来比较困难，也较难表现丰富微妙的中间层次和暗色调。由于所使用的纸吸水、吸色性不同，很容易出现泛色的现象。

(4) 由于水粉颜色含有一定分量的白粉，使色彩干湿之间有明显的差别，即湿时色彩较暗，干后白粉色浮现表面，明度比湿时要强，而色彩鲜明度减弱。这一状况，使水粉画在制作中掌握色彩干湿变化时增加了难度。只有在实践中，逐步积累经验，才能取得预期的效果。

3. 水粉画的学习

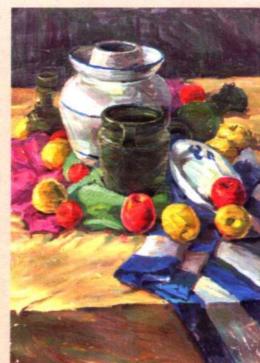
掌握水粉画的方法和技能，必须遵循学科特有的学习规律，才会获得有效的成果。

(1) 循序性。从易到难、从简到繁是学习中不能忽视的进度原则。色彩写生一般先从室内静物开始，室内写生也要重视难易进度，从简单的静物开始，然后画较复杂的静物组合。

(2) 严格性。水粉画的基础训练都应是严格的，只有经过严格训练，在未来的艺术表现中，才可能有更多的自由与较强的表现力。

(3) 反复性。任何技术的学习和训练，都须经过不断的、反复的练习方能达到其目的，在数量积累后才有可能获得质的飞跃。水粉画写生和表现能力的提高，唯有依靠反复的磨炼。

(4) 坚持性。基础学习，一般容易使人感到枯燥乏味，即使绘画技能的不断发展与长进，也无法跨越这个重要的阶段，直接关系着学习的成败。“持之以恒”是走向成功的保证，色彩学习也是如此。

4. 水粉画的工具与材料

(1) 水粉画颜料

水粉画以水作为调和剂，它的颜料为粉质颜料。水粉颜料在制造中或多或少地加入了白粉颜料，干透后的色层浓密厚重，表面无光泽。另外，写生时应注意保持颜料本身的湿度，如在调色盒内加一块湿海绵或湿布，盖紧盖子等。以保持颜料自身的水分，使绘画顺利进行。

在调色盒里挤颜料，要注意由浅入深、由暖到冷的排列次序。白色系列、黄色系列、红色系列、棕色系列、蓝色系列、绿色系列、最后是黑色，按上述的顺序在调色盒里排列颜色，这样一方面易于使用，另一方面也便于颜色的干净和保存。

(2) 水粉画笔

画笔是表现技法的重要工具。水粉画笔的质量，一般以含水性好而富有弹性的为上等。每一种质地不同、形状不同的画笔，都有它自己的使用特性和功能，在作画时，要充分发挥其特点以获得好的表现效果。通常使用的画笔有如下几种。

扁形方头笔：有大小不同的各种型号，很适宜涂较大面积的色块及用体面塑造形体。画笔侧面也可画出较细的线，如运笔时正侧转动，就会出现线面结合、富有变化的表现效果。

水彩笔：富有弹性、又含水性好的狼毫画笔。毛笔的笔锋长而尖，灵活生动，表现某些具有线特征的形体。

油画笔：不论是猪鬃或狼毫的笔毛，由于笔锋短，笔毛质地坚挺，其吸水性都很差，但笔触却刚直有力。它适宜于厚画法，蘸一笔颜料画一笔。用油画笔作水粉画的使用方法比较近似油画效果。

底纹笔：底纹笔是笔头扁平的羊毫笔，笔头比最大号的水粉笔要宽。用于涂底色、画大面积的天空、地面，及比较概括统一的远景等；幅面较大的静物画背景，也常使用底纹笔来画。

底纹笔是制作较大水粉画幅不可缺少的工具。

(3) 水粉画纸

水粉颜料

调色盒

水粉笔

水粉纸

对水粉画纸的要求不是很严格。水粉画纸要求纸质结实不吸水，并且要有一定的厚度，上色后不起凹皱纹，要有纸纹，以利于颜料的附着。其他画纸如水彩画纸、素描纸都可以使用。

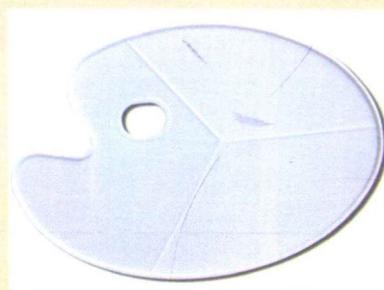
(4) 颜料盒与盒盖

颜料盒主要是贮放颜料，同时盒盖也可作调色使用的画具。在作水粉画过程中，颜料的消耗量比水彩要大得多，所以颜料盒中贮放颜料的格子，容量要大。

(5) 吸水布与其他

吸水布是作画过程中帮助作画者控制画笔中的水分和色彩份量的。也可以用来抹去画笔中残留的颜料，避免将残余的颜色都洗入水中，而导致调色用水的混浊。作画结束后，还可将吸水布洗净后放入色盒内，用它挥发出来的水分用来保持盒内颜料的湿润。

写生作画时的其他用具，如水罐、画夹、画板、画架、铅笔、橡皮等，在此不作赘述。

调色板

水桶和毛巾

画架

水粉静物写生坐姿

第二章 色彩基本原理

1. 原色、间色与复色

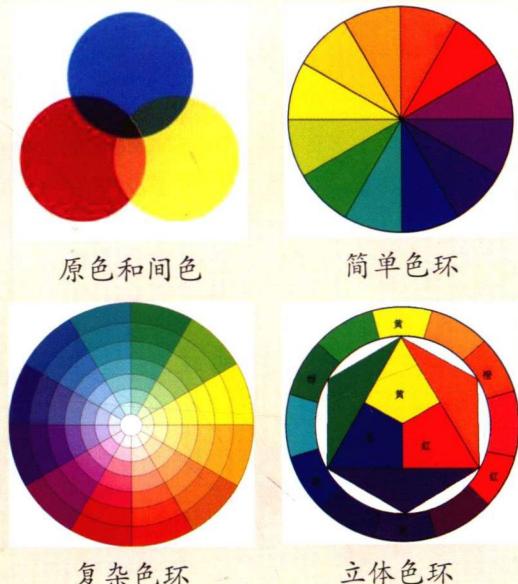
(1) 原色：一般将红、黄、蓝称为三原色。三原色是色彩中最纯正、鲜明、强烈的基本色，三原色可以调配出其他各种色相的色彩。但红、黄、蓝这三个基本色，不可能用其他颜色调配出来。

(2) 间色：由两个原色相混合的色彩称为间色，即红调黄得橙、黄调蓝得绿、红调蓝得紫。由此，可产生红、橙、黄、绿、蓝、紫六色色环。如将六种色与相邻色相再调合，就可以再得六个间色，即红橙、黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫、红紫，这样可绘制出十二色色环。

(3) 复色：如果将两个间色（橙与绿或绿与紫，紫与橙相混合）或一个原色和相对应的间色（如红与绿、黄与紫、蓝与橙）混合都可得复色。由此可见，复色包含了三原色的成分，成为色纯度较低的含灰色色彩。

2. 补色

在色环中，一个原色与相对应的间色（如红与绿、黄与紫、蓝与橙）互称为补色。补色对比，是最强烈鲜明的对比。在对色彩观察与感受中，补色对比的情况是普遍存在的，每一个颜色都有其相应的补色。如果写生一个红色背景中穿灰色衣服的模特，在观察色彩关系时，模特的肤色与红色背景在对比中，必产生偏绿的补色成分，灰色的衣服也同样会显示出灰中带绿的色调。实际上这是生理视觉形成的错觉，这错觉主要显示出色彩对比中的补色关系。由此可见，同一物体在不同的环境色彩对比下，所显示出来的色彩并不会是相同的。在观察和表现绘画色彩时，利用这种视觉中产生的补色关系，去加强色彩对比和增强美感，是很普遍使用的有效方法。

3. 光源色、固有色、环境色、条件色

(1) 光源，即发光体，是物体颜色的来源。发光体与产生色彩现象的关系十分密切。所有物体，在阳光的投射下，反映出来的色彩比较全面而纯正，即色彩概念上的固有色。

(2) 光源色，可以或多或少地改变物体的固有色，它对谐调色彩关系和形成色彩调子，是一个重要因素。在色彩训练中，能认识并表现出光源色的色彩特点，也是色彩学习的要求之一。

(3) 环境色，是指某个物体在不同环境里，其固有色会受环境色彩的影响而产生变化，即环境的色彩反射到物体上，以及物体色彩与环境色彩对比中，产生的色彩变化。因此，一个色彩单纯的物体，在具有条件的环境里，可以使单纯的物体，产生复杂的色彩变化，这变化的色彩称为环境色。一般绘画色彩，都着重研究环境色的色彩规律与色彩效果。

(4) 条件色：人们生活环境和自然的色彩现象，是由光源色、固有色、环境色所综合而成的。由于日光在晴、阴、雨、雪不同的气候和早、中、晚不同时间的情况下，光源色也会产生变化。另外，光的强弱，光的投射角度和物体质地等不同条件的差别，物体的色彩也会产生复杂变化，这种产生变化的色彩也称“条件色”。绘画写生中的色彩观察，是依据条件的变化规律来表现色彩的。

环境色

固有色

条件色

4. 色彩的要素

色彩的要素，大约可以归纳为三类：色相、明度、纯度。任何一个颜色都具备这几个要素。形象要素——指色彩面积的大小和形状、在画面上的位置和色彩表面的肌理等。这是在绘画创作中，根据表现主题的要求和形式美法则而创造的艺术形态因素。心理要素——色彩冷暖、进退、轻重、胀缩、厚薄、动静等。这是色彩的个性，对人的心理影响而产生的一种感觉。现分别略述于下。

(1) 色相：指色彩的相貌或色彩的名称。如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等，每个名称代表具体的色相。在颜料中，每一类红色，如大红、深红、朱红、玫瑰红、土红、曙红、橘红等，是红色类不同的色相。它们之间存在着色相近似与差别的关系。

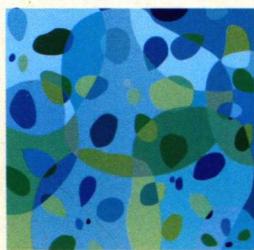
(2) 明度：每个颜色都有自己的明暗程度，即色彩的明度。色彩中，明度最强的是白色，最弱的是黑色。黑白两色又称无彩色。任何颜色中如调入白色，必会提高混合色的明度，调入越多越明亮。调入黑色则情况相反。

(3) 纯度：也称饱和度或彩度、鲜度。色彩的纯度强弱，是指色相感觉明确或含糊、鲜艳或混浊的程度。高纯度色相加白或黑，可以提高或减弱其明度，但都会降低它们的纯度。在绘画中，大都是用两个或两个以上不同色相的颜料调合的复色。

(4) 冷暖：冷暖即色性。这是心理因素对色彩产生的感觉。人们见到暖色类色彩，会联系到阳光、火光、等景物，产生热烈、欢乐、温暖、活跃、等感情反应；见到冷色类颜色，会使人联想到海洋、月亮、冰雪、青山、蓝天等景物，产生宁静、清凉、深远，悲哀等感情反应。

色相变化

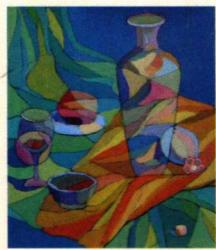
明度变化

纯度变化

面积变化

冷暖变化

(5) 面积、形状与位置：当颜色进入画幅以后，色彩的面积大小、形状与位置，应是形成画面结构与表达主题思想和感情的一个重要因素。它对于画面的均衡稳定、对比谐调、色调位置交错，产生色彩呼应的节奏韵律感都起着重要作用。

(6) 肌理：在感知色彩的同时，也就感觉到该物体材料的性质与表层特征。肌理对色彩的影响：物体表层肌理不太光滑且较平润的，色彩就较稳定统一，固有色也明显；如果肌理是表面粗糙不平有高低起伏，反映出来的色彩富有变化，有动感。

5. 色调

色调即色彩的调子，也就是色彩在绘画总体组合中的一种色彩倾向。色调是一种独特的色彩美感形式。它对于表现绘画主题思想、情调意境，具有无法替代的表现力和感染力。

色调的类别很多，从色相分：有红色调、黄色调、绿色调、紫色调等；从色彩明度分，有明色调、暗色调、中间色调；从色彩的冷暖分，有暖色调、冷色调、中性色调；从色彩的纯度分，可以有鲜艳的强色调和含灰的弱色调等。以上各种色调又有对比温和的和对比强烈的区分。绘画中艺术形态的色调是自然形态的色彩调子经过画家的感受，根据表现绘画主题的需要提炼、加工而成的，它比自然形态的色调更集中、更强烈，具有更大的感染力和美感。

色调变化

黄色调

红色调

不同色调衬布写生

6. 色彩的对比

对比与调和也称变化与统一，是色彩运用中非常普遍而重要的原则。

- (1) 色相对比：因色相之间的差别形成的对比。当主色相确定后，必须考虑其他色彩与主色相是什么关系，要表现什么内容及效果等，这样才能增强其表现力。
- (2) 明度对比：因明度之间的差别形成的对比。
- (3) 纯度对比：一种颜色与另一种更鲜艳的颜色相比时，会感觉不太鲜明，但与不鲜艳的颜色相比时，则显得鲜明，这种色彩的对比便称为纯度对比。
- (4) 补色对比：将红与绿、黄与紫、蓝与橙等具有补色关系的色彩彼此并置，使色彩感觉更为鲜明，纯度增加，称为补色对比。

7. 色彩的调和

调和是指将过于强烈的带刺激的对比色彩，经过合理的调整，成为和谐的、带有美感的、适应视觉的色彩关系。颜色的调和方法有以下几种。

- (1) 加入同一色调和法。在并置的两色或三色中加入同一色，可以改变它们之间的色相对比度、明度对比度、纯度对比度而达到和谐。
- (2) 拉近明度调和法。使并置的两色或三色明度拉近，也可以达到和谐的目的。
- (3) 色调调和法。色调指作品色彩总的倾向，如暖色调、冷色调等。使并置的色彩带有统一的色彩倾向，色彩就可以达到和谐。
- (4) 中性色间隔调和法。色彩中黑、白、灰称为中性色，它们可以和任何色彩调和。在并置的几色中，用中性色隔离，可以达到和谐。
- (5) 运用明度、纯度、色相的渐变方法。渐变可以减弱对比色相的刺激程度，使之温和协调。
- (6) 改变并置色块的面积。使面积对比变小，也可以达到和谐的目的。

8. 色彩的使用方法

根据绘画颜料的性质，色彩的使用，大致可以归纳为色彩的混合，色彩的重置和色彩的并列三种基本方法。

(1) 色彩的混合

这是最常用的一种方法，就是将两种或多种颜料混合，调配出另一种色彩。在色相、色度和色性等方面，相异于原来的颜色，但仍含有原来颜色的个性因素，并与原来的颜色具有谐调关系。如红与蓝调合为紫色，紫色与红或蓝色都很谐调，具有红、蓝两色的个性因素。

色彩混合的目的是使色彩趋于丰富、有对比而谐调的效果。色彩的关系能符合表现对象的要求。色彩的混合总是会将色纯度降低。调色是一个复杂而重要的过程。一幅色彩作品，大部分色彩是经过在调色盒中调和后，再画到画面上去的。因此，要掌握调色的技能，除了要懂得一些色彩的基本知识外，还要在写生实践中获得经验。

(2) 色彩的重置

把两个或两个以上的颜色重叠，产生另一个色彩的方法，就是色彩重置的方法。重置所得色彩的色相，大致近似混合的效果。如果先画一个黄色，颜料干后上面盖上一层蓝色，黄色就会透出表面与蓝色层综合成绿色。如再在上面盖一层有对比关系的褐色，就会产生偏绿的灰褐色。一些画得深入具体的水彩画，必须运用色彩重置的技法来完成。由于水粉色的不透明性，重置方法应用并不普遍。另一种水粉画的重置技法，是在第一次色层上面，用枯笔或其他工具，蘸比较干的不透明色，重置上第二次色，不能完全盖掉底色。这种方法具有并列的色彩效果。它不仅可以调整色彩关系，还能使色彩更加富于变化与含蓄，产生具有厚度的色彩复杂的效果。

(3) 色彩的并列

并列的方法是用笔触把两个或两个以上的颜色连接并列起来，在视觉上产生色彩空间的混合效果。如将黄与蓝的色点并列起来，就会产生空间混合的绿色。

以上三种方法，最常用的是色彩的混合。重置与并列法，是不同方式、不同效果的色混合，如使用得当，也可以取得很好的表现效果。

第三章 水粉画基本技法

1. 色彩的观察与调配

如何才能表现出对象的色彩关系、色调和色彩美感，关键在于是否能正确地掌握色彩观察方法和颜料调配规律。色彩观察要从整体比较着色彩相互的关系中，认识色彩个性与倾向。所以在色彩训练的过程中，培养整体观察的习惯是首要任务。比较，即比较色彩与色彩之间色相、色性、色度、冷暖的区别。如果将一个对象与其他物体联系起来比较着观察，它的色彩就会非常明确易辨，可以画出鲜明并有大的色倾向的调子来，可以获得与主体物有对比、有陪衬、有谐调的色彩效果。

颜色调配的认识，是要通过写生实践而逐渐获得经验的。为了保持色彩的纯度，能用两个颜色调出一个含灰色，就不要使用更多的色来调配。调色盒是提供调色时找到正确色彩关系的一个重要工具。不论色彩明度的推移、纯度的变化、色彩冷暖的转变连接等关系，都是先在调色盒中，通过色调配获得准确色彩后，再画上纸面，而不是孤立地调一个颜色，画到纸面后，再去看对不对。

写生时调配色彩是建立在正确观察和理解对象的色彩关系的基础上。调配颜色不能孤立地看一块，调一块，画一块。而要考虑整个的色调和色彩关系，从整体中去决定每一块颜色。应该在明确色彩的大关系的基础上，把几个大色块的颜色加以试调，准备好再往上画。初学时要先画重颜色。一般来说，趁画面湿时，颜色湿与湿比，一口气画完，色彩关系容易掌握。

2. 水粉画的着色方法

(1) 干画法(厚画法)：该方法用水较少，颜料较干，色层厚重，覆盖力强，画面色彩效果强烈，形象塑造具体结实，便于表现肯定而明确的形体与色彩。干画法落笔要依据物体的结构，笔触准确肯定，色阶明确清晰，它是在底层将干时再画第二层、第三层。按由深到浅的顺序，从大面到细部，一遍一遍地覆盖和深入，逐渐加入白色提亮画面，越画越充分。干画法多用于表现近景对象、物体的受光部或适合厚色堆砌完成的部位。

(2) 湿画法：调色用水较多，色层较薄，能够充分发挥水的渗化作用，利用纸和颜料的透明来求得像水彩那样的清爽与明快的效果，给人以滋润、洒脱之感。湿画法的关键是要控制好水分，用含有充足水分的颜料画上一遍，紧接着根据需要再添画第二遍色，是色层自然渗化，色彩变化微妙而柔和。湿画法也可以见笔触，但笔触之间要衔接自然，用色渗透润泽，浑然一体。

在水粉画技法中，干画法与湿画法是相对而言的，两者虽画法不同，但却相辅相成，互为补充。表现物象时，可结合运用，先采用湿画法痛快流畅、淋漓自然地表现效果，接着用干画法加以修饰。这样，既可以发挥水的作用，又能掌握形的准确。总之，实践中应灵活运用干、湿画法，遵循由干到湿、由薄到厚的顺序，充分发挥干、湿技法的最佳效果。

3. 水粉画的用笔方法

(1) 涂：先将颜料调稀，用笔饱蘸颜料，大胆快速地涂到画面上。此方法在第一遍时用的较多，适用于表现大面积的背景、物体的投影及含糊不清的暗部。

(2) 摆：用笔蘸上所需的颜料，一笔一笔地摆上色块，用显著的笔触在画面上自然衔接，逐步塑造出形体的变化。要求以不同大小、方向的笔触，笔笔见效果，块块求变化；摆笔要肯定，笔触应结实有力。此方法常用于亮灰面和结构转折清晰的部位。

(3) 点：用笔尖蘸上所需颜料，果断地点画到画面上。此方法多用于画小幅画或物体的细部。如花中的花蕊、物体的高光点等。

(4) 勾线：结合物体的结构和轮廓，勾画出富有轻重、粗细、刚柔变化的线条。勾线时要考虑物体的体积和明暗，每一笔都要勾出不同强弱与粗细的变化，以增强物象结构的体积感。勾线不是水粉画的主要用笔方法，只在起轮廓和强调某些关键部位时才用到。

水粉画的用笔

(5) 干扫：用干笔蘸较干的颜料一挥而就的用笔方法。要求下笔准确、精到。适于表现粗糙的体面及景物交界处。

4. 水粉画调色

调色是水粉画色彩能否表现丰富的关键。调色不当画面会出现生、灰、脏、乱、火等现象。要使画面和物体色彩丰富，调色的技巧是：将颜料在调色盘上摆开，在该物体固有色周围逐一添加其他颜色，形成既有联系又有区别的某一色彩系列，表现出丰富的色彩体系。具体做法如下。

- (1) 以画面主要色调及主要色为主，选定固有色，如红、黄、绿等任一颜色作首选色。
- (2) 画任何一个物体，选定固有色后，将该色颜料在调色盘上摆开，在其周围逐一相加，调出系列色相。如苹果，选调黄色，用来画半明部，亮部在黄的基础上加少量白色，高光可先适当空白，画明暗交界线在固有色上加普蓝和少量的紫，使黄苹果从明到暗为浅黄、黄、中黄、绿黄、深黄等系列色。这样色与色之间既有联系又有区别，适当运用可表现丰富的色彩及体积感。注意要塑造出苹果的三大面和五调子。
- (3) 用笔颜色的厚薄要区别对待，一般要遮盖白纸为宜，亮部、半明部宜略薄，利用白纸底衬亮色块，使色彩明快；明暗交界线、暗部宜画厚重。
- (4) 色彩成系列中，颜色相加，种类不宜多，忌量相同和反复搅拌，白与黑相加应一点一点加入，适可即止，不要一下子加入过多。

(5) 如调出色相不明确或与邻近笔触差距太大的色相，属脏色，应洗净笔头，重新调，任何颜色都有自己深浅不同的色相，脏色使画面沉闷、无质感。

5. 水粉画上色要点

(1) 画水粉画，上色彩一般有三种画法：

第一种方法是先画背景，其次台面及衬布，最后画主要物体；

第二种方法是先画主要物体，其次台面、衬布最后背景；

第三种方法是先画衬布台面，其次静物，最后背景。

(2) 在绘画过程中，上色调的方法一般也有三种画法：

第一种方法是从物体暗部画起，再画灰部，最后画亮部；

第二种方法是从物体亮部画起，再画灰部，最后画暗部；

第三种方法是先画灰部，再画亮部，最后画暗部。

(3) 以湿画法用大笔“刷”的技巧铺背景大体色，要注意背景的微妙色差及明暗过渡；画背景留出主要物的外轮廓，不要画伤主要物外形；要适当留出背景高光较白部位；背景宜上浅下深，光源近处浅，远处深。

(4) 画背景适当用水，干、湿结合用笔铺排，宜近浅、远深与背景连成一体，转折色处色略深，抓大感觉铺大体色，物体适当留白，以画大皱纹与肌理为主。

(5) 画主要物体从亮部画起，先画固有色，调准固有色，同时在调色盘上将色摆开一一对应上色，画所有物体半明部的大体固有色，注意同样的物体近处应亮，远处应略暗，形成色彩空间次序。如色彩不准或面积不当，可待完全干后，再覆盖；画主要物体颜色要纯正，厚重，饱和，以“摆”的技法为主。稳准铺到位；笔触要顺应物体结构。

(6) 画主要物体时，在固有色的基础上加深颜色调色。衔接铺排与固有色有区别又要联系。每一笔颜色要有区别，画到此时应适当加深背景、衬布的层次，尤其是色较深的部位，有深色与浅色的对比，才能把握好浅色的程度与画面的协调。

(7) 画主要物体时，在固有色变化后的灰色基础上进一步调深，画明暗交界线。

在明暗交界线的色上略加固有色。使色变浅，再画暗部，可恰当表现暗部色及反光。

(8) 作画中要灵活地运用水法、调色法、用笔法、造形法，最后用调整法。无论用哪一种上色方法及步骤都必须从整体着色、着大体色、逐步逐层整体推进深入，切忌一下子把某个物体画完。待整体完成所有物体亮部、灰部、暗部之后，用

调整法调整画面。加深最暗的、点亮最亮的、减弱最跳的、提高较灰的，达到整体协调的画面效果。

要注意首先调整主要物体的色彩，色彩分层及变化，调整物体造型、形体结构，外轮廓等；画面明暗对比，色彩冷暖对比；画出最亮部分的高光及衔接。

6. 水粉画用水

水在水粉画中主要起稀释和媒介的作用。适当地用水可以使画面有流畅、滋润、浑厚的效果；过多的用水则会减少色度，引起水渍、污点和水色淤积；而用水不足又会使颜色干枯、黏厚，难于用笔。通常用水以能流畅地用笔、盖住底色为宜。在画暗处、虚处和远处，一般可适当地多用水，以增强其虚远和透明感。从作画步骤来说。在铺大调子时水要用得多些，使色层较薄，便于再往上着色。在作画过程中，洗笔的水太脏了要及时换。尤其是画色彩鲜明的部位，调色用水要洁净。

适当地用水可以有效地塑造形体，表现色彩。画水粉静物一般情况下用水要尽量少，水和色要协调。在写生时笔头以颜色为主稍蘸水即可，用完一种颜色，笔头要用水洗净，用吸水布挤干笔头，再上色，后蘸水，以免弄脏下一笔色，初学者养成此习惯很重要。表现较轻、薄、透的物体时水要略多，水少不利于色彩衔接。主要物体和其他物体亮部宜画厚，亮部、半明部，次要物体及背景宜画薄。

7. 水粉静物写生步骤

(1) 构思构图：构思动笔之前要进行认真的观察和分析，做到意在笔先。在本阶段要对构图上的对比和均衡、物象的主次、色块之间的安排、画面总的色彩调子等进行分析。

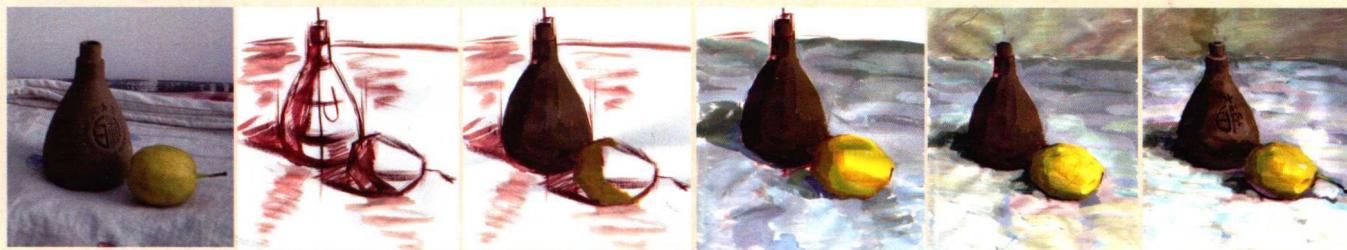
(2) 构图起稿：用铅笔或炭笔把物体的形体轮廓、比例、结透视变化等概括地画出来。起稿时只需勾出大的轮廓，不必拘于细节。

(3) 单色定稿：根据画面的色调，用单色把物体的形体关系、大体明暗关系概括地肯定地画出来。常用的色彩有赭石、熟褐、群青等。单色定稿的作用是修改形体、加强明暗关系和底色的作用。

(4) 铺大体色块：根据第一印象和大的色彩关系，用大笔将大色块及关键的色块迅速地表现出来。初学者可以从暗部画起，然后到中间色最后到亮面。这种方法比较容易控制画面的明暗关系和明暗层次。在画暗部时要尽量少用白色，用色要薄并且透明，同时要注意暗部的色相、冷暖对比，以及与环境的联系。

(5) 深入刻画：在深入分析的基础上画出物体的三大面五调子的色彩层次变化，主要表现物体的形体结构、质感、空间感。在此阶段用色要干一些，亮面可画得厚一些。主要物体和前景应该画得色彩丰富、用笔要肯定、对比要强烈、形体要明确。最后画出物体的高光、反光以及最暗处的色彩，并要注意色彩的冷暖变化。在此阶段中要注意整体感，在第一遍色时已经达到的色彩效果可以保持下来。塑造具有艺术性的艺术形象是本阶段的重要任务。

(6) 画面调整：本阶段的重点是使画面的整体关系更加协调，动笔不在多，要多看多想。例如，妨碍色调统一的色彩要改正，为了突出画面的主体就必须把陪衬物的色彩或塑造减弱；画面空间前中后层次是否拉开等。画面的整体效果直接影响最终效果，一幅画的成败还在于画面的调整阶段。

水粉静物写生步骤

8. 形体的表现

水粉画的表现一般采用写实手法：强调对客观对象的形体结构、色彩、质量感、空间感，以及虚实关系的真实表现，有利于加深对形体结构、色彩关系等规律的理解，有利于培养敏锐的色彩感觉能力和观察能力。

(1) 用“块面”的方法和概念来理解、表现形体

写生中要充分理解物体结构，分析体面转折，用分面的方法去塑造体积。用笔要顺着结构把颜色块放上去，以达到结实、立体的效果。用笔要肯定，块面要有变化。

(2) 用素描的概念来表现形体

首先要学会观察，在画一组静物前，先要从整体上看一下物体的明暗关系，也就是大的“黑、白、灰”。它可分为两方面，物体之间固有色的“黑、白、灰”；物体本身的“黑、白、灰”，也就是光影的变化。

形体的塑造

9. 水粉画的五个要素

(1) 构图：构图美主要指画面构架的形式感能给人以美的感受。构图最基本的要求是：上紧下松、左右均衡、大小得当、有疏有密。上紧下松——避免物象下沉而将画面下半部挤得满满的。左右均衡——避免画面倾斜。大小得当——不要将物体画得过大或过小，产生画面臃肿或空旷的感觉。有疏有密——物体布局应避免因均等而显得平淡乏味。只要做到了以上四点，就是一幅美的构图了。

(2) 黑白灰：主要解决画面的响亮问题。一般都应保持画面在色彩明度上的三大块对比关系。黑白灰的明度对比是色彩写生多种对比中的第一种对比。画面的色彩色相各异、冷暖不一，如果不在明度上归纳为几个层次，就会产生“花”、“乱”的弊病，从而破坏整体，或者使画面灰暗、沉闷。把握画面色彩在明度上的黑白灰关系，使色彩亮的更亮，暗的更暗，中间色起到在暗色与亮色之间协调与互衬的作用，使画面响亮有精神。

(3) 大对比：主要解决画面的层次感问题。众多物象画到画面上，如果不加比较与组合，往往造成主次不清、远近不分，必将出现花、乱、灰或火的色彩后果。大对比，首先要观察背景、主体物、桌面三大关系，要从明度(深淡)、纯度(艳灰)、色性(冷暖)、色相(色彩的相貌特征)去比较、去表现，然后再去比较小的局部。处理好画面的大对比要运用概括、夸张、加强和减弱的艺术手法，达到丰富而不花、繁杂而不乱的效果。

(4) 五层次：主要解决对物体体积感的塑造问题。色彩的体现总是依附在素描关系的体现之上。讲塑造，就必先讲素描，即用色彩去表现物体呈现出来的素描明暗五层次(即高光、中间色、明暗交界线、反光和投影)。如果不会运用色彩去表现物象所呈现出来的明暗五层次，或者运用得较差，那就表明造型能力很差。

(5) 三因素：是指形成物体色彩关系变化的三个因素，即光源色、固有色、环境色。强调三因素，即强调在塑造物体体积时去表现物体色彩的冷暖变化。准确生动地表现光源色、固有色、环境色，能使被塑造的物体呈现出鲜活的生气，使画面色彩晶莹亮丽。

10. 其他色彩画习作形式

色彩练习的方法，主要是通过以写生为主的练习来达到学习的目的。如果在写生练习的过程中，结合一些色彩速写练习、临摹名作，或凭记忆、想象作些色彩画，则可促使色彩学习更全面。

(1) 写生。写生是根据眼前的具体对象作画的方式。写生有室内写生与室外写生之别，室内写生以静物、人像为主；室外主要是以风景为主。室内组成的写生对象，可以根据不同难易程度来摆设，且主题明确、内容单纯、光线稳定，便于学习基本技法。要求有严格的构图、色彩有变化统一的效果，并能运用各种技法具体生动地描绘对象，画面有整体效果。长期作业和短期作业结合起来练习。写生的过程，就是观察、感受、理解、研究、反复探索表现对象的过程。写生是绘画基础训练中比较重要的课题，没有这个基础，要想进行速写、临摹、记忆、想象画等其他方式的作业练习，就会碰到比较大的困难。

(2) 色彩速写。这种练习可以提高对色彩的感受力。也就是对色彩的直观反应能力。它着重于训练提高在瞬间记录对客观对象色彩感受的能力。色彩速写的时间要短，几分钟至十几分钟即可；画幅要小，16开左右就行了；数量要多，着重将对象不同时间、光线、气候、季节、环境的色彩调子区别出来，可不拘泥于对形体的具体刻画。

(3) 临摹。这是学习绘画的主要途径。临摹的目的，是为了研究了解大师或优

秀美术作品的风格，学习其表现方法和艺术技巧，从中吸取营养，提高对美术作品的审美能力。如结合写生进行，可配合写生的内容、进度来选定合适的临摹作品。临摹前，对作品要先进行一些了解、分析再开始画。

(4) 水粉记忆画。当我们用审美的意识，去观察生活周围的环境或欣赏大自然美景时，一定会受到景色的情调、气氛、意境的感染，以至于留下难忘的印象。如用色彩把这个印象凭记忆默写下来，就是一幅色彩记忆画。这与色彩速写有类似的要求与意义，不同之处在于：速写在现场完成，默写在事后完成；速写着重训练敏锐的观察力，默写着重培养对色彩现象的记忆力；速写重感性，默写则偏理性。记忆画也能起到创作想象的作用，记忆画的进一步发展，就逐渐向想象画与创作过渡。

以上介绍了学习色彩的多种练习形式，至于它们之间的配合，安排上的比例，都要根据各人不同的情况、条件和需要予以灵活处理。

水粉静物写生，简便易行。普通的日用器皿、古董文具、蔬菜瓜果、室内摆设等皆可入画。一般室内光线环境比较稳定，因此一般室内光线环境比较稳定，因此，很适合初学者进行写生练习。

11. 水果和蔬菜类静物的画法

水果的种类繁多，在静物画中常用的有苹果、葡萄、香蕉、橘子、西瓜、桃子等。水果的色彩亮丽新鲜，写生时要注意表现出其特点。蔬菜常用的有西红柿、茄子、土豆、大葱、白菜等，它们的色相、形态各异，要注意观察其外部特征，突出其特点。

画青苹果时，要注意青苹果的边缘要受环境色的影响，整体色调偏灰一些，这样便于画得立体感强。画红苹果时，要注意画准固有色和亮部边缘的环境色。画葡萄先要画出大体的色彩感觉，千万不要一颗一颗地画，在总的色彩感觉上，着重对主要的几颗葡萄塑造就可以了。

蔬菜形状不规则或构造复杂，塑造难度相对大一些。蔬菜可以分为单体和复合体两类：单体的蔬菜多为圆形、柱形和锥形，如西红柿、土豆，黄瓜、萝卜，辣椒等；复合体的蔬菜结构复杂，细节琐碎，例如大白菜、青椒、菜花等。

绿苹果

萝卜

白菜

蔬菜组合

12. 陶瓷器皿类静物的画法

器皿类物体大都是一些工艺品，造型规则，形体对称。除了具有实用性外，也多了一份审美价值。常见的陶瓷器皿有：美术陶瓷、动物造型、瓷瓶、陶罐、瓷盘、瓷碗等。陶器质地粗糙，少光泽，对高光、环境色、反光的影响小，基本呈现固有颜色。

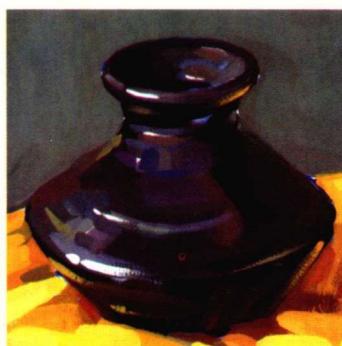
一般来说，陶罐较少受条件色（环境色、光源色）的影响，因此画准固有色很重要。画陶罐的关键是要明确区分暗部、中间色、亮部这几大块颜色。

瓷器由于釉质光滑，高光和反光非常强烈。瓷器的表现重点是反光（即周围环境色的影响）的变化，但反光不完全在暗部，有时亮部甚至中间过渡之处也会有反光存在。

画瓷罐时，难在把握色彩的纯度上，既不能太高，也不能太低（俗称“粉”），因此画准明暗交界线处的固有色就显得很重要。

要注意对陶罐和花瓶造型的理解，特别是要留意瓶或罐的造型。一般陶罐口内色较深，口沿用笔要摆得干脆、明确，黑白灰要分明。在写生过程中充分重视陶罐的固有色。要多注意环境色对物体的影响，以此来丰富陶罐的色彩变化。在用笔上可先用大笔平铺陶罐，在处理边缘线时多找一些环境色，边缘线带有衬布和

周围物体的颜色倾向，这样的处理可使深色陶罐、花瓶与衬布间有一个明度和色阶上的过渡，从而减弱了物体间的反差，增加画面的生动性。在整个陶罐和花瓶的造型中，瓶（罐）口是重点，是点睛之处。

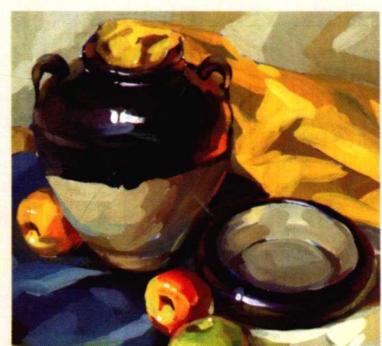
深色陶罐

橙色陶罐

褐色陶罐

陶罐水果组合

13. 玻璃器皿类静物与金属制品类静物的画法

玻璃器皿类静物有着光洁透明、反光强烈的质感特点。金属制品的质感特点与玻璃器皿有着相似的特点，两者都反光强烈，环境色在物体上反映强烈，有跳跃式的色彩变化。

玻璃器皿类静物的画法：先铺出背景和液体部分的色彩，等干后，用不同变化的干笔触，迅速提出高光和反光，这样能较好地凸显玻璃器皿类静物坚硬而轻灵的质地和韵味。

将杯子放在整个背景中来观察，不要刻意去画出它的边缘线。为了表现杯子的透明感，一般来说，铺色时可忽略杯子的外形。用笔要爽快、干练，用水要适中，尽量少用干的笔触。

饮料瓶也有玻璃的特性，在塑造时，可以分为三部分：上部透明处、中间标签和下面液体。上部透明之处可以和背景一起来画，不可留空白，等稍干后用较深一些的冷灰色提出瓶子的轮廓即可。

金属制品类静物的画法：金属制品类静物与瓷器画法有相似之处，只不过金属器皿的色彩较为单一而偏重灰色。自身色彩薄弱，极易受到周围环境影响，明暗对比不明确，几乎没有明暗交界线，高光和反光极度炫目。在画的时候，注意观察这些细节特点，并用画笔表现出来。

不锈钢锅

铝茶壶

玻璃瓶

瓶子和水果组合

14. 花卉类静物的画法

花卉的种类很多，并且形态各异。无论何种花卉，色彩有多么鲜艳，离开对比都很难把它表现出来。描绘时要从整体着手，先从大效果出发，再刻画出花瓣、花梗、花叶等细节。

画盆花难在叶子的处理，要将叶子处理得有秩序感，有主次、虚实之分。花朵的造型也要有形状、大小、色彩冷暖的区别，花朵前后的主次、虚实要主观处理。

15. 构图的基础知识

(1) 构图的概念

构图是绘画艺术技巧的一个重要组成部分，也是创作过程中的一个重要环节，更是将作品各个部分组合成

叶子的表现

花朵的表现

花和叶子的表现

一个整体的一种形式。构图的形态要服从作品内容和作者内心的感受，并根据构图形式美的法则来决定。构图的概念和法则，与审美意识、艺术观念、理论与风格密切相关。学会掌握构图的原理和规律，可以帮助我们对生活现象进行选择，以及对素材的运用、组织，处理加工，以至于达到形式上的完美，以加强艺术感染力。

(2) 构图的基本法则

不论是创作或习作，内容是人物、风景或静物，构图一般都遵循以下法则。

美术作品中的一切，都应当从属于作品基本内容的表达。美术作品中的一切形式因素，都应当相互保持联系。作品应当通过构图，形成一个吸引观众最大注意力的视觉中心。

一个画面的构图结构，应是既有变化又有统一的整体，应当利用形体、明暗、线条、色彩等因素的对比谐调规律，以及空间处理，体积结合、节奏韵律等手段，使作品形式新颖生动，并具有最强的艺术表现力。安排画面物体，处理细节，应当避免一切偶然性，注意与主题表现的密切联系。应用构图中的均衡，以表现稳定和静止；应用构图中的不均衡，以表现不稳定和运动。作品尺寸的大小，应配合它的内容，画幅的长宽比例应服从构图的需要。

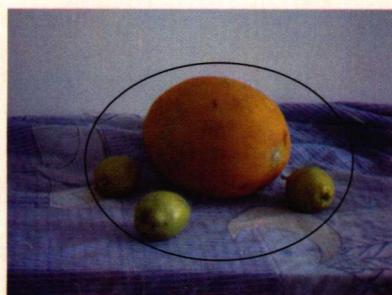
16. 水粉静物构图

构图的常用形式有：三角构图、圆形构图、方形构图。在静物写生中三角构图最为常用，构图中注意事项。

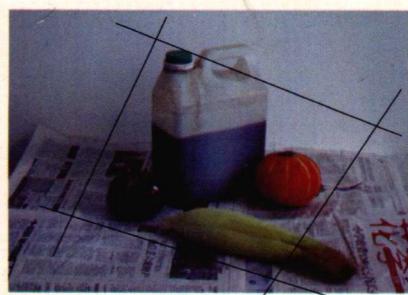
- (1) 构图的均衡，防止构图的重心不稳和偏移；
- (2) 疏密的结合，防止构图过于集中或松散；如静物写生中水果在画面中的摆放，就应该注意水果的“组”和“散”的密疏搭配，使画面有张有弛，相互关联；
- (3) 主次分明，主次一般会体现在所占面积和位置上，主体一般会在画面的视觉中心位置，所占面积也相对较大，没有主次的画会让人感觉不知所云。

三角形构图

圆形构图

方形构图

第四章 水粉画写生入门

1. 水粉画初步

水粉画是直接用颜色来进行形体塑造，画水粉不仅要有扎实的素描基本功，而且还必须掌握一定的色彩表现技巧，调色方法，形体塑造等专业知识。对工具材料性能的了解也是必不可少的。初学绘画，应当讲究方法，有了正确的方法，就能少走弯路。另外还要遵循由简单到复杂的原则，开始画单个的对象，然后逐步画两个组合或多个组合。在学习过程中，也可以针对某类对象，进行专门的研究和训练，这样对于提高绘画水平十分有帮助。

初学水粉画，可以先练习画单个静物，一方面比较简单，初学者容易掌握，另一方面可以深入研究表现对象，感受和理解水粉画的特点。学习了解水粉画的观察方法，绘画步骤，表现技巧。单个对象画好以后，然后逐步增加写生练习的难度，逐渐画两个组合，三个组合和多个静物组合，进一步提高水粉画水平。

2. 单个静物写生要点

在画对象前，先要观察对象的色彩倾向、色彩的对比和色相的变化，分析并理解后，再着手开始画。先起单色稿，单色稿画完后，调好第一块大颜色，要调出色感，调准色调。上色时要胆大心细，落笔要准确利落。

初学水粉画要学会将对象的形体色彩归纳、提炼，使色彩单纯化。对于对象的形体轮廓，要用各种几何形体的观念去观察理解和表现。画面色彩要敢于取舍，改变繁杂、脏乱的部分，画面要做到单纯中见丰富，统一中有变化。要学会概括、提炼，去伪存真，使画面更加具有艺术气息。画的时候，要跟着感觉走，自信地画出新鲜的、响亮的色彩感，好画都是在自己的真实感受下完成的。

观察色彩要有物体全部存在色彩空间中的观念，既要注意固有色，同时也要注意环境色和光源色。它们是相互影响的整体，不能孤立地去观察和对待。这样画出来的色彩就会丰富多彩，和谐统一。另外，也要注意画好物体的投影，有利于体积和空间的表现。投影常和暗部结合，衬托出受光部的明快色彩。它是空间的延伸，投影的色彩应该是透明而深沉的，其色相带有光源色的补色倾向。

在表现对象时，要学会夸张色彩关系，比如画面的冷暖，色调关系。在铺出大体的颜色后，在深入阶段，要把颜色和形体结合起来去表现对象，在整个的绘画过程中，始终都要保持轻松的状态。画色彩，要注意经验的积累，只要掌握了基本的色彩理论和正确的表现方法，画好水粉画并非难事。

饮料瓶写生

不锈钢水杯写生

塑料水壶写生

3. 单色水粉练习

为了降低学习的难度，可以先练习画一些单色水粉静物。使初学者先了解水粉的基本特性，掌握用笔和调色的一些方法，理解形体的塑造，以及对象的黑白灰关系和空间关系，有了这些概念后，在学习画彩色的静物就会容易一些。

单色水粉静物练习，是通过一种颜色的水粉来画对象，它是从素描向水粉的过渡。水粉单色练习可以选择用普蓝、熟褐等颜色进行练习，通过加入不同程度的白色，拉开颜色的层次，表现画面和对象的空间和明暗关系。通过单色水粉的学习，了解水粉画的步骤，用笔方法，表现对象的方法，可以为进一步的学习打下基础。

单色水粉练习