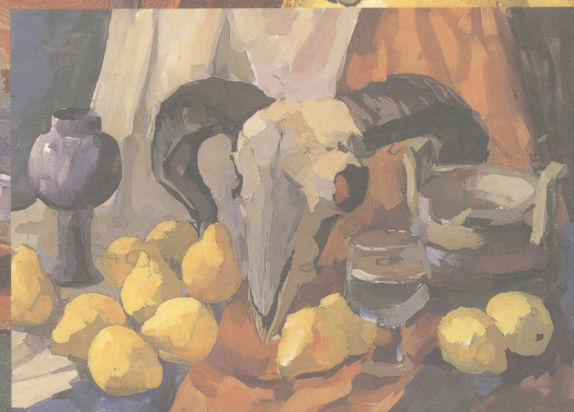

G O N G L I U C H A O

宫八朝

水粉静物精品步骤图

花山文艺出版社

宫八朝

步骤图 a

步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d

图书在版编目 (C I P) 数据

宫六朝水粉静物精品步骤图/宫六朝编绘. — 石家庄:
花山文艺出版社, 2001
ISBN 7-80673-005-2

I. 宫... II. 宫... 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 (2001) 第 033807 号

策 划 / 王 静
责任编辑 / 杨怀武
内文设计
封面设计 / 吴 琳
责任校对 / 李 伟

宫六朝水粉静物精品步骤图

出版发行: 花山文艺出版社
地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码: 050071
网址: [http:// www.hspul.com](http://www.hspul.com)
E-mail: hswycbs@heinfo.net
Tel: 0311-7042501 转
Fax: 0311-7815440

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司
开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12
印 张: 3
印 数: 20001-25000
版 次: 2001 年 7 月第 1 版
印 次: 2002 年 8 月第 5 次印刷
书 号: ISBN 7-80673-005-2/J·005
定 价: 20.00 元

写在前边

水粉静物写生，是学习绘画、研究色彩的必由之路。

“色彩”二字很容易理解。而在实际生活中，任何一个人在孤立地看某物体时，对面前的东西的直观感受都是一种单纯色的明暗及体积呈现，那仅仅是色彩中的“色”（即单色的素描印象）。当我们用绘画专业的眼睛把物体、光源、空间进行整体的观察和反复的比较后，就会发现在光照和周围环境的映衬下，以及空间透视的作用下，物体色变化得流光异彩，而物体随着光色的变换和环境的改变而变化，此即为色彩之“彩”。由此可见，概念当中的单色加明暗，仅是绘画造型当中的素描因素。而色彩写生应重点观察和研究光源色、环境色、空间色及补色等诸因素所形成的色彩关系，它是我们认识色彩和表现色彩的关键所在。这也是认识色彩最初步的方法，仅限于此是远远不够的。毕竟，人的认识往往很肤浅，凭感觉行事常常会出现错觉。

就色彩学而言，它是深入理解和钻研色彩奥妙所在，自然物理科学和人体生理科学精辟地阐述了色彩构成的各种客观因素、条件和变化规律，以及人的视觉生理情感对色彩的反映。认真地去读一读有关色彩方面的理论，真正弄清“色彩”二字的内涵，再次观察物体时，你便会发现自己的双眼变得异常敏感。在画家的慧眼前，“色彩”是一个缤纷绚丽的世界。

色彩表达离不开绘画语言，而绘画语言的表达方式之一是作画的方法与步骤，水粉画因工具、材料等原因，作画的步骤和着色技巧都非常讲究。我作水粉画多年，颇了解水粉这一艺术造型媒介的长处和不足，为了充分发挥该画种的长处，更多是在作画着色步骤上灵活运用。一般而言，有几个主要的先后顺序：先暗后明、先湿后干、先色后粉、先薄后厚、先主体后环境等。

水粉画的每种作画方法又有着自己的特点和优点。作画的方法和技巧处理均因人而异，着色的程序有全局展开、逐层深入者，也有局部推进、一气呵成法。

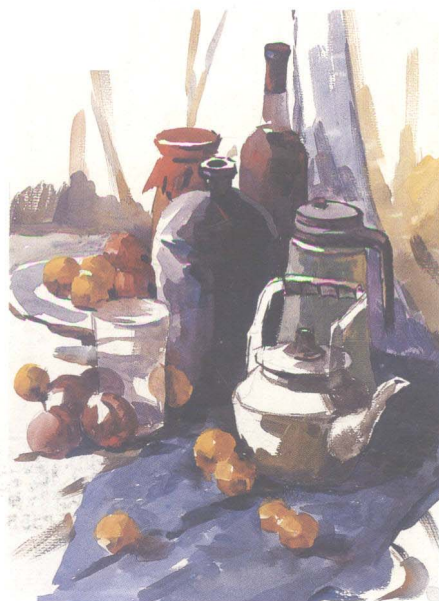
总而言之，每幅写生都应灵活的头脑来对待不同物体，根据实际所需而采取最佳手段进行表现，关键是要求得最佳画面效果。关于绘画过程中的诸问题，本书难以尽述其详，拙作旨在通过大量的步骤图例，用绘画最直接的表现语言、简洁实用的图文形式呈现给广大读者，但求能起到抛砖引玉之效，便此心足矣！

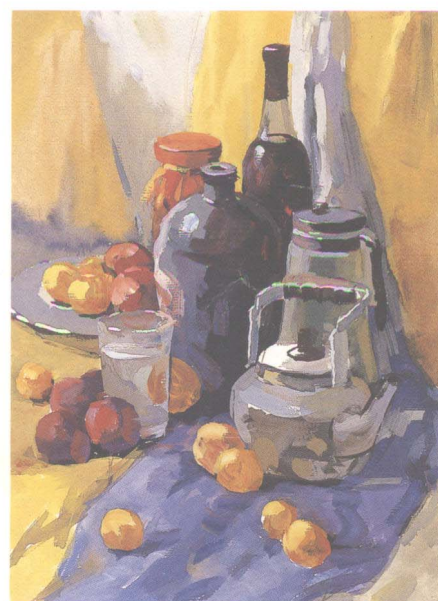
步骤图 a

步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d

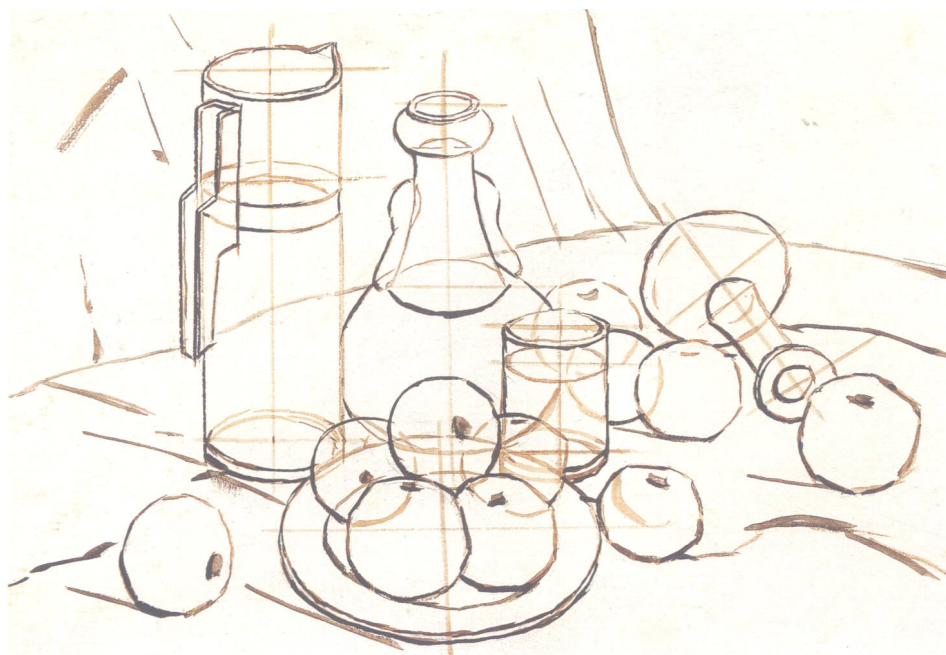

《瓶瓶罐罐》完成稿

53cm × 38cm

2000年

鲜明的空间感与节奏感，使这幅画极富个性色彩。物体繁多的静物写生是很难画得如此清晰有力的，而摆在我们面前的则是实实在在的物体和空间。物体之间高低错落有致颇具形式感，加以对各种物体质感淋漓尽致的表现使得画面更加丰富。在绘画过程中，往往静物组合中的某一点就会触动人的作画意图，而对不同景观不同物体准确到位的理解和把握，正是使画面最终精彩传神的前提。瓶罐本无生命，但那辉煌光色的晶莹感落于画面，更能给人一种娓娓低语的亲切感。故此，培养和提高敏锐的洞察力正是每一个画者首先面临的课题。

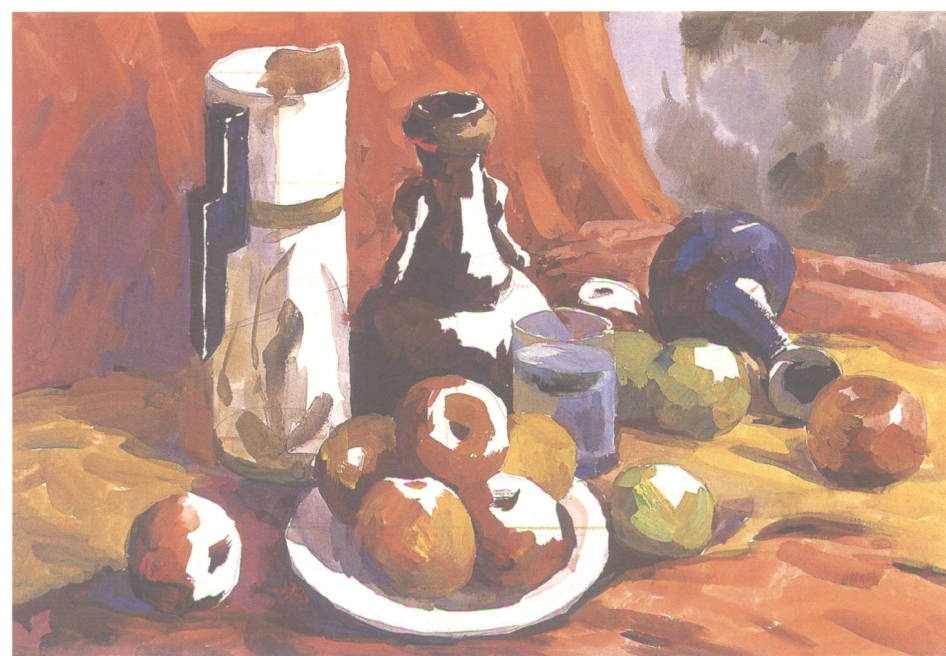
步骤图 a

步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d

由单色过渡到多彩（完成稿）

在面对静物时，首先应抓住对象给人的第一印象，认真考虑构图之后，再把静物合理地安排到画面上。这是画好静物的关键。

步骤图 a：用单色勾出物体的大体轮廓，确定物体之间的相互关系以及物体各自的基本特征，把握好构图的准确度。

步骤图 b：用单色（褐色或土红）铺物体的块面关系、体积关系及大的明暗关系（主要是暗部关系），目的是让画面物体空间明暗形成一个不可分割的整体。但这一步不是像画素描那样严格的塑造明暗和形体，而是让画者先抛弃细节因素，突出把握整体关系。这一步颜料不要用的太厚，以免影响深入刻画。

步骤图 c：调出画面所需颜色（最好不加白色），从整个画面物体的最暗部上色，并发展到整个画面物体的暗面、投影、背景，使画面的色彩、冷暖、明暗以及前后空间形成整体上的大关系。

步骤图 d：当大的色彩关系形成之后，进一步把这些关系表现在画面准确位置。也可以从暗部开始，将前一步关系准确地保留下来，修改暗部不到位的色彩，有些地方（如反光）需要用白粉。物体投影和背景要尽可能一气呵成。接着是画准亮灰画，并用白粉调入颜色来提高亮部色彩，使整体画面基本接近完成。

在画面接近完成之际，主要任务就是恢复那种对物象的最初感觉，把画过、画碎的地方整理一下，未画到的细部再深入一些。局部色彩不够的，再用丰富的色彩、灵活的笔法加以补充。

这种作画方法比较适合初学者，从开始严格把握画面的透视、形体、色彩，同时各步骤又有侧重地解决问题，有益于培养学生严格的作画习惯。其缺点在于，一是开始对形要求过于严谨，二是单色画明暗。前者易造成画面死板；后者因开始画“素描”关系，易将画者引向明暗的深入而失去新鲜的色彩感觉。

步骤图 a

步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d

勾上轮廓线直接上色彩（完成稿）

当具备了一定的造型能力，不需要繁杂的辅助线、透视线也能画准对象时，为了争取和节省作画时间，可直接用颜色勾出物体的轮廓线。

步骤图a：看准主体物结构突出位置，直接用单色勾轮廓，并把轮廓线不断向周围物体及环境扩展，直至完成整体画面所需的轮廓线。然后再检查一遍，纠正画面的透视、空间位置。画得不太准确的地方，用勾线方法定准，争取画面物体位置基本准确。

步骤图b：组织色彩关系。为了慎重，这一步最好不加白色，像水彩画那样用水稀释颜料，从画面主体物暗部色彩画起，并从主体物逐渐向周围环境延伸开去，使物体与物体之间、物体与背景之间连接起来，形成一种色彩关系、冷暖关系和空间层次关系。这一步是组成画面调子的基础。

步骤图c：进一步扩展画面色彩，可以加入白粉调颜色，把大面积的背景色彩关系一次准确到位。然后画物体亮灰面的底色，使画面大的色彩关系基本形成。

步骤图d：待画面物体亮灰面水分基本干后，开始丰富加工亮灰面的色彩关系、结构转折和深入刻画一些具体部位，使画面趋向完整。

然后审视整体画面的主次是否明确，色调是否统一，层次是否分明，画面是否生动自然等。根据整幅画面的需要加强和突出主体物，省去不必要的琐碎与繁杂，使画面既整体又深入。整体深入是指整体关系的深入，决不是每一个细节都面面俱到。当一些次要的局部刻画得过于细致、精彩而失掉了画面的整体效果时，不管这些局部画得如何精彩，都要敢于减弱，让局部一定要服从整体。

但这种方法对于一些造型能力较差的初学者而言有一定难度，因此应灵活采用。

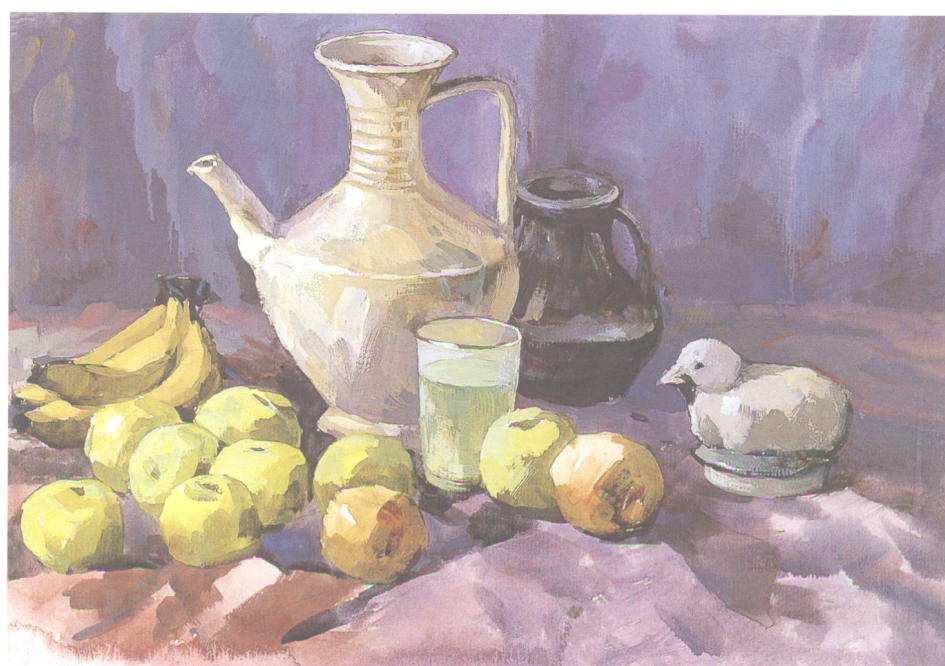
步骤图 a

步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d

先湿薄、后干压的写生方法（完成稿）

作画的技巧多种多样，有干画法、湿画法、半湿半干等，以水粉画的特点来讲，它是水彩画的延伸，尤其是湿画法，更能体现其中的滋润和韵味，下面介绍一下湿画法作画步骤：

步骤图a：构图。用肯定的线条，勾画出轮廓，最好用单色略加明暗，因湿画法一般用色较薄，而有些地方透明得可以看到纸底，为了使效果更好，勾轮廓时，用色一定要薄而透明。因此，这一步应该准确确定构图并待画面上的单色全部干后，再进行下一步。

步骤图b：根据画面的需要，先调出最暗的色彩画上去，随着暗色逐渐变浅，可用清水稀释颜料，先布置一下大的色彩关系，使画面的暗部色彩全部到位。

步骤图c：依步骤b中方法继续推进画面。

步骤图d：重点深入刻画画面物体亮灰面，由灰面向亮面推进，直到最后为物体的高光。

然后整体审视画面，如有局部需要调整，尤其是湿画法完成的部位一定要慎重。局部细小的位置，可以再次刷点清水，让画面颜色恢复湿色效果，小心弥补不足。

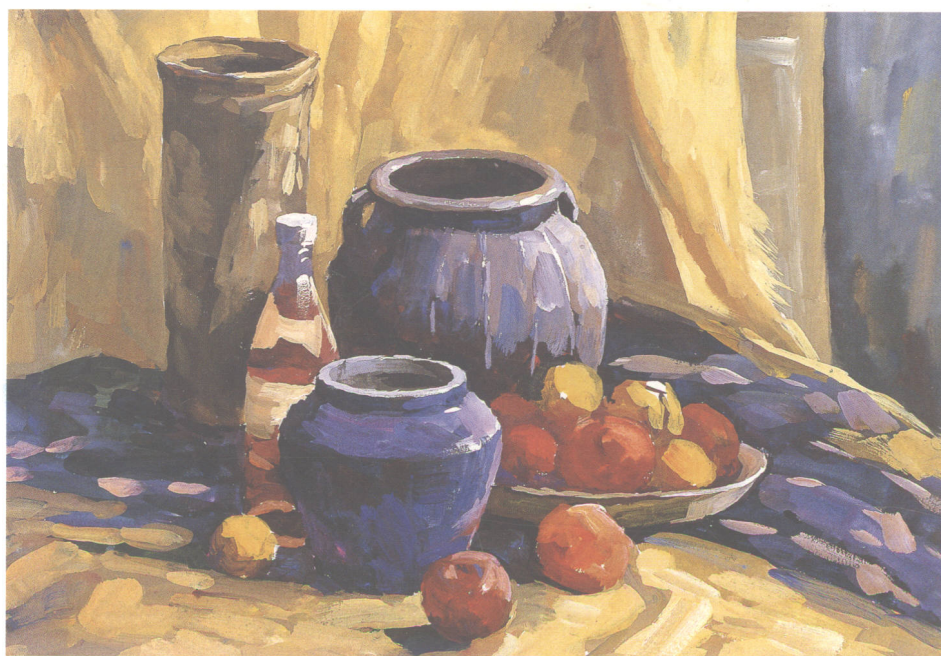
步骤图 a

步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d

快速简练的写生方法（完成稿）

美术教学有其特殊性——直观教学，于是，老师动手给学生改画或者作示范表演也就不可避免，所以我们有时就需采用一种极端的作画方法，就是不勾轮廓线，直接画。

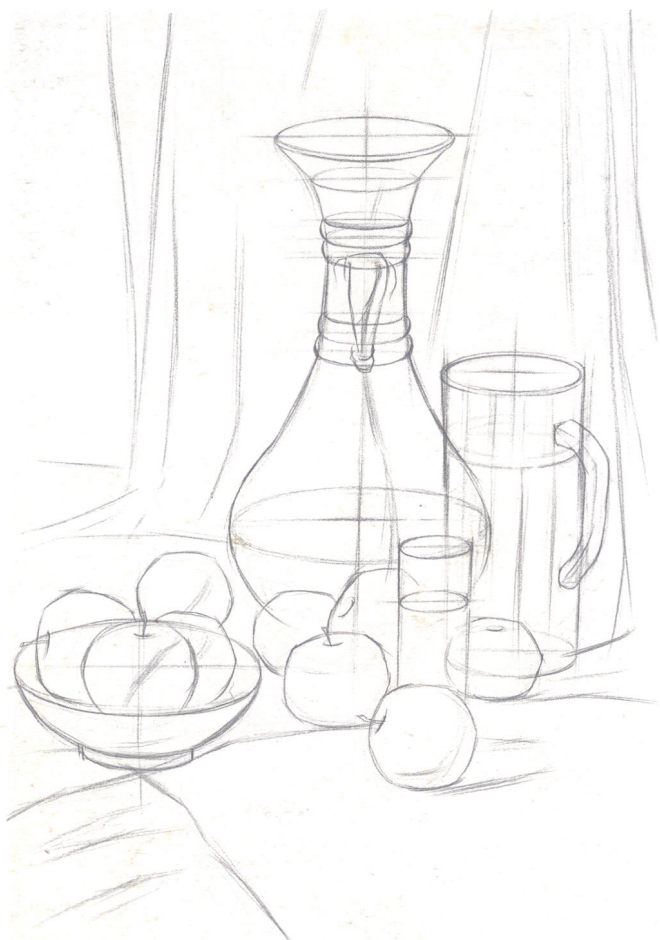
步骤图 a：对画面整体与局部的处理心中有数之后，再选择主要物体关键结构暗部，调准其所需色彩，肯定有力地画下去。此时的宗旨是紧紧抓住几点，笔笔画结构，时时注意色彩变化和形体。

步骤图 b：按照前几笔画出的位置和色彩，不断向周围的物体铺开，此时，画面构图和暗部色彩的雏形也在画面逐渐显露出来。

步骤图 c：有了大的构图和色彩布局，就可以放心布置画面的小物体，当画面的物体暗部色彩全部铺完后，不要急于向物体的灰面刻画，而应快速把笔转向投影和背景。

步骤图 d：从投影的暗部环境向背景及周围推移，此时水分应控制在颜色不流为佳，画时要快，因为快速的节奏，才能使画面整体连贯，也使背景在大面的色彩中求得自然多变的空间效果。

最后主要刻画一下亮灰面，点上物体高光，把环境下面的色彩略加重和提亮，使色彩及平面的结构向深处透视，也就算基本完成。

步骤图 a

步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d

严谨造型的作画步骤（完成稿）

对于色彩基础教学作画步骤，从打轮廓起就应以严谨的造型出现，使每一步骤都可成为一幅完整秀美的小画，这就从根本上解决了学生的造型问题。

步骤图a:为保证画面物体结构、构图的完美与严格，用铅笔打轮廓不失为一种好方法。它可以用纵横交错的辅助线、垂直线，准确细致地勾勒出物体透视中的内外结构，它那严谨的程度可以充分发挥结构素描的作用。

步骤图b:为了加强物体的明暗体积，这一步可用重而透明的单色布置一下大的黑白对比关系。

步骤图c:运用单纯而湿润的各种颜色，罩出物体色彩的基本色。这一步用色要薄，最好是用水稀释以做到用色的艳丽而透明（严禁加入白色），为下一步深入刻画留有余地。

步骤图d:全面展开着色，重点快速地完成画面的空间背景，使整体画面大的色彩关系趋于完成。

步骤图e:从主体物开始，再一次深入刻画各物之间的主要结构和细节，以达到整个画面完美精致为止。

步骤图 a

步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d

《双龙陶罐》完成稿 38cm × 35cm 1999年

这组静物，背景是教室深处的一个墙壁。静物以天光为光源，背景的墙壁则受到窗外阳光的斜射，形成了物体受光冷背光暖，而背景受光暖背光冷的反差。这是室内画静物较少遇到的现象，因而也为画面冷暖色彩的处理增加了多变性。

写生是面对实物而画，既要主观理解和处理画，又要尊重客观对象进行写“真”，二者兼顾，方可由被动而主动，变死板为生动。

步骤图 a

步骤图 b

步骤图 c

步骤图 d