

SHUICAI
JINGWU
HUAHUI
XIESHENG
JIFA

水彩静物花卉 写生技法

中国纺织出版社

朱霞 著

图书在版编目(CIP)数据

水彩静物花卉写生技法 / 朱霞著. —北京: 中国纺织出版社,
2005.7

ISBN 7 - 5064 - 3390 - 7/J · 0180

I. 水… II. 朱… III. 水彩画: 花卉画: 写生画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 039873 号

策划编辑: 由炳达
责任编辑: 谢婕妤
责任校对: 余静雯
责任设计: 由炳达
责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2005年7月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/12 印张: 5

字数: 47千字 印数: 1—5000 定价: 35.00元

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换)

水彩静物花卉 写生技法

 中国纺织出版社

■ 朱霞 著

SHUICAI
JINGWU
HUAHUI
XIESHENG
JIFA

目 录

一、水彩画的特点 / 3

二、水彩画的材料与工具 / 5

(一) 画笔 / 5

(二) 画纸 / 5

(三) 颜料 / 5

(四) 调色盒及其他辅助工具 / 6

三、水彩画基础技法 / 7

(一) 干画法 / 7

(二) 湿画法 / 7

(三) 其他技法 / 7

四、水彩静物写生 / 9

(一) 水彩静物写生的目的与要求 / 9

(二) 静物的选择与布置 / 9

(三) 构图 / 9

(四) 背景与衬布的处理 / 9

(五) 质量感的表现 / 10

(六) 静物写生作画步骤 / 12

五、水彩花卉写生 / 16

(一) 室内花卉写生 / 16

(二) 室外花卉写生 / 18

(三) 水彩花卉表现技法的特色 / 20

六、作品赏析 / 21

(一) 静物 / 21

(二) 鸡冠花 / 35

(三) 菊花 / 49

(四) 月季 / 53

(五) 其他花卉 / 56

一、水彩画的特点

水彩画于20世纪初传入我国，由于它所使用的工具材料和传达的情趣与传统的中国画十分相似，如两者都是画在纸上，都要用水调色，而且水彩画的抒情写意和中国画的审美心理相吻合，因此它很快就生根在中国这片土壤上。

水彩画是采用水调大多透明的水彩颜料作画，这决定了它与其他画种不同的绘画特点。水、色交融于纸面会产生出意想不到的效果。画笔含水分的多少、着色时纸面的干湿程度、笔法的特殊运用以及特殊技法、材料的丰富多样性，形成了水彩画独特的魅力。

水彩画既能表现轻快、透明而微妙的调子，又能塑造出强烈、响亮的色彩层次；运用水彩画技法既能使画面风格飘逸、脱俗，也能使画面风格浑厚、凝重。水彩画的画面水色淋漓，用笔轻快流畅，线条奔放洒脱，语言呈现出多样性，它产生的画面视觉效果是其他画种达不到的。水彩画表现中最突出的两大特点是：画面的透明感、润泽感和创作的流畅性、随意性。

水彩画是用水来调颜色作画的，而水彩颜料又大多是透明的，因而颜色与水溶合后，在白色的纸上流动、渗化，能创造出千姿百态、水色淋漓、透明圆润的画面效果，所以说学会对水的运用是画好水彩画最关键的一步。

水在水彩画里不仅起着稀释、调节色彩的明度和纯度的作用，而且还起着湿润、衔接、渗化、流淌、冲淡、洗涤等作用。因为水彩颜料是透明的，水彩纸又是极白的，所以水彩画的透明感、润泽感能非常自然、完美地表现出来。例如用油画画白色的月季时，用调入白颜色的油画颜料画花瓣，虽然花瓣的各种色层可以画得非常细腻、丰富，但却很难表现出花瓣娇嫩、透明的质感；而用水彩去表现情况就大不一样了，水调和着透明颜色在白色的纸面上流动，花瓣的色层之间非常自然地衔接，花瓣圆润、透明的质感能被生动地表现出来。水彩画的这种效果是油画、水粉画很难达到的。

19世纪的英国画家透纳在英国乃至世界美术史上都是一个非常重要的水彩画家。他是一个很善于用水的专家，尤其是善于利用流动的水来表现湿润的气候和朦胧的景色以及海光、天影的色彩变

化，他的作品充分体现了水彩画透明、清新、流畅、斑斓的特征。

国内画家王涌的作品也是表现水彩特质的优秀之作。王涌的水彩画十分灵动、清雅脱俗，充分发挥了水的优势。画面水色淋漓，亮丽透彻，却又不带一丝半点水渍。他充分把握水彩画中水的随意性，并巧妙地运用这种随意性来达到极佳的效果，使画面更添一层独特的水韵之美。

水彩画的透明感、圆润感给人一种美妙愉快的感觉，较之用厚重的颜料堆叠起来的油画，它是亮洁、透明的。

总之，对于水分、时间和色彩的巧妙运用，构

成了水彩画活泼多变、水色淋漓的艺术特性，从而使画面获得诗一般的情境，并产生了特殊的视觉效果。这个艺术特点是水彩画有别于其他画种的一个重要标志。

当然，水彩画所使用的工具材料无可避免地对水彩画创作形成了一些限制。首先是水彩画的表现能力受到了限制，它无法产生像米勒的《拾穗者》那样意义深刻的作品；其次，水彩画颜料不持久，水彩画纸也会因年代久而变黄。我们应该尽量避免这些不利的因素，在不断提高自己技巧的基础上，充分发挥水彩画的特点，创作出高水平的作品。

窗台上的大丽花 54cm × 45cm

鸡冠花 108cm × 78cm

二、水彩画的材料与工具

(一) 画笔

画笔是画水彩画的主要工具，正确选择画笔对于顺利作画至关重要。不同种类和型号的画笔能产生形状与轻重不同的笔触，这就直接关系到画面的艺术效果及形象塑造的生动性，因而了解画笔的种类及特点是很有必要的。

水彩画笔从笔型上有圆头笔和扁头笔之分，共有12种型号。具体作画时，圆头笔笔锋圆转自然，末端呈尖状，所以常用它着点于画面的细微之处，但是由于这种画笔含色量较大，一旦掌握不好颜色，水带颜料随时都会自动流淌下来，损坏画面。扁头笔多用于画大面积色块，相对圆头笔而言，它的含色量少得多，但在作画过程中也会出现随时流淌出来的现象。另外，还有貂毛制作的尖头画笔，质地坚硬，能画出细而长的线条，适合刻画画面的细节部分。

水型画笔的毛质一般分为硬毛及软毛两类，狼毫及貂毛属硬毛类，羊毫及其他兽毛属软毛类。硬毛类笔富有弹性，蓄水适中；软毛类笔吸色性最好，但弹性欠佳。

总之，画水彩画时最好选择柔软而富有弹性且吸水量较大的笔，中国画所用的羊毫白云及衣纹等毛笔均可使用。

(二) 画纸

水彩画对纸的要求很严格，每位水彩画家都会非常谨慎地选择适合自己技法特点的水彩画纸。

水彩画纸大致有粗纹、中粗纹及细纹等种类，分为手工制造和机制两种不同的规格。

对水彩画纸的要求首先是纸张要洁白。因为水彩颜色是透明的，只有画在洁白的纸上才可以显示出色彩的丰富层次；倘若纸张发黄、发暗，颜色画上去以后就会显得污浊、灰暗，很难达到预期的效果。

其次是水彩画纸对颜色要没有不良的反应。有些纸对颜色的反应很差，不管是透明颜色还是不透明颜色，涂上去干后总是发灰、变淡，这都是由于纸在制造过程中存在着一定的问题。好的水彩画纸能充分体现颜色透明、鲜艳的特点，颜色即使反复重叠也不会出现发灰、变淡的现象，我们在选择时要学会辨认。

第三，水彩画纸的吸水性能应该恰到好处，即画纸能吸收渲染中的水分，但为了便于控制水色，还不应吸收太快，如果太快，就会像吸水纸那样，没有时间让颜色、水、纸之间产生流动渗化作用，颜色一到纸面上便很快被吸干，画面则显得干涸、死板，水彩画的润泽感和渗化作用当然也就无从体现。

如果水彩画纸不吸收水，那么颜色和水便会在纸上乱流，原本透明的色彩便会变得混浊，笔触也会变得混淆不清，使整个画面失去控制，所以水彩画纸无论是吸水太强或太弱都不利于作画。

第四，水彩画纸必须坚固、耐久，沾水后不易起毛。因为作画时纸张必须承受一定程度的损伤，特别是某个局部画坏了，需要修改、洗刷时，水彩画纸表面在海绵或毛笔来回擦洗后，也不能起毛；待干后重画时，纸面仍应保持应有的坚挺，上颜色后也不会变灰。

以上都是优等水彩画纸所应具备的条件，作画前选择什么样的纸对画面效果起着相当重要的作用。国内生产的水彩纸首推保定产的机制粗纹水彩纸。这种纸的优点是表面纹理较明显，用色、用笔时能产生很好的笔触和沉淀等肌理效果；质地坚实，可以承受反复的搓擦和修改；吸水、着色性能也很好。另外还有浙江生产的一种手工水彩纸，其优点是质地柔软，表面纹理较粗，吸水适中，着色性能很好，缺点是不耐擦洗。

国外进口纸的质量较高，但价格比较昂贵，如法国的“山杜氏”纸、“康颂”纸和“巴比松”纸。“山杜氏”纸分180克、200克、300克等几种样式，这种纸表面纹理稍粗，纸张洁白，质地坚固，耐擦洗，吸水性能、着色性能也很好，适当用笔、用色能产生较强的笔触和沉淀等肌理效果。“康颂”纸分为机制和手工两种，机制纸洁白细致、质地坚固、耐擦洗，表面纹理稍浅。另外，法国产的“巴比松”水彩画纸价格相对较便宜，这种纸的特点是作画时水色淋漓，很有韵味，缺点是颜色画上去以后不够饱和，纸面不够坚实，不耐擦洗。

中国台湾地区生产的“美敦”纸质量也非常不错，除具备上述水彩纸的种优点外，其最大的优点是色彩的还原性能好，即使反复着色，仍不失色彩的纯度，这是很难得的。

总之，我们要多了解不同种类及不同质感的水彩画纸的吸色和吸水性能，这样才能更好地选择纸张，充分发挥自己的表现技法，准确表达自己所希望的画面效果。

(三) 颜料

颜料也是水彩画的重要材料之一，水彩颜料分透明和相对不透明两类。一般来说，透明颜料主要含植物成分，相对而言，不透明的颜料主要含矿物成分。最透明的颜料有普蓝、酞菁蓝、群青、柠檬黄、紫红、玫瑰红等色；透明颜料有青莲、淡绿、草绿、翠绿、深绿、橄榄绿、深红、西洋红、大红等色；稍透明的颜料有中绿、湖蓝、天蓝、钴蓝、朱红、土红、橘红、橘黄、中黄、赭石、熟褐等色；不透明的颜料有土黄、黑、白、镉黄等色。一般来说，透明颜料较易使用，即使是互相调和，这种混合色彩也将是清澈透明的。透明颜色经过叠加以后，底下一层的透明色总是能通过上面一层的颜色透过来，并影响最后的色彩效果。不透明颜料较难使用，不透明颜料浓度大，易沉淀，能遮盖其他颜色，若调配不当，几经反复之后就会变得灰暗。将透明颜料和不透明颜料混合使用，透明颜色的透明度就会降低。

不透明颜料在亮面要慎用，用在暗面时也应画两遍就结束，否则颜色干后，色彩像是浮在表面上，显得干涸、死板、灰暗。用透明颜色作画，画面遇到阳光或是潮湿空气时极易褪色，所以应妥善保存。

玫瑰红、深红、青莲、翠绿和酞菁蓝涂等水彩颜色涂在纸上极易沉淀，不易修改、擦洗。

柠檬黄(属中性色彩)和中黄都是十分耐久和相当透明的颜色。柠檬黄与蓝色调和可产生相当柔和的绿色，而中黄和蓝色则可调出相当鲜亮的绿色，比翠绿或深绿要亮得多。“温莎·牛顿”的紫色色泽饱满、鲜艳，它与普蓝色调和会产生出非常浓郁的重调子。“温莎·牛顿”的熟褐和凡代棕色色泽亮丽，比国内“马利”牌的熟褐要透明得多，它们无论与透明颜色或是与不透明颜色调和所产生的色彩干后都很少变色、发灰。群青也是一种浓厚而强烈的颜色，易于调和，它与暖色调和可产生许多漂亮的灰色，在群青用得很多时，还具有某种程度的

粉白芍药 54cm × 78cm

不透明性，群青还有另一种有趣的性能，即通常在粗糙或半粗糙的纸面上作画可产生“沉淀性渲染”的效果。还有“温莎·牛顿”的佩恩斯灰，它可以用来调和暖色中的透明色、渲染天空的颜色以及表现雾霭的气氛等。

目前国内市场上的水彩颜料分国产和国外进口两大类，国内以上海产的“马利”牌水彩颜料为主，其色彩的细腻度、纯度、耐晒度等各项指标基本良好，国外产的颜料当属英国产的“温莎·牛顿”牌水彩颜料最为流行，这种品牌的颜料色彩种

类丰富、色泽饱满、质地细腻、透明度和耐晒度良好，是一种理想的水彩画材料。我们可以根据画面的需要来选择不同品质和性能的颜料。

（四）调色盒及其他辅助工具

调色盒在水彩画作画过程中也是非常重要的作画工具。首先，调色盒的格应该稍多些，能够容纳多种不同种类的颜色；另外，调色盒应该是极白的，作画时需要有足够的地方来调色，因为水彩颜料是透明的，它依靠水的流动来调色，如果调色盒

表面发污、发黄，会给调色带来困难，颜色画到纸上也不一定准确。

水彩画的辅助材料种类很多，例如有遮盖液、橡胶水、松节油、蜡笔、鸭嘴笔、油画棒、食盐、鸡蛋清、丙烯、小刮刀、海绵等。是否选用辅助材料作画要根据作者的作画习惯。我们经常可以发现绘画作品中那些极具诱惑力的地方如表面肌理、特殊的点及线往往是通过辅助材料表现出来的，它们会使画面增色不少。

三、水彩画基础技法

水彩画的技法是非常丰富的，但从大的分类上可以分为干画法和湿画法两种。这两种方法是学习水彩画必须掌握的基础技法，它们可以单独使用，也可以干湿结合，灵活运用。

（一）干画法

干画法又称为叠色法，是水彩画中最普遍采用的一种基础技法。干画法的历史很悠久，19世纪初英国水彩画中的静物、人物很多是采用这种画法画成的。

干画法是指先将颜色用水稀释成较淡的状态，再利用水彩画颜料透明的性质，将颜色由浅到深、由亮到暗一遍遍画上去。一定要在第一遍颜色完全干透后，再画另一遍，这样可使画面中产生有趣的笔触和水渍。

由于水彩颜料是透明的，先画上去的颜色总是要透过后画上去的颜色显示出来，这样就形成了一种在调色盘中都很难调出的色调，而这种色调恰恰是画面所需要的。所以在使用干画法时，一定要首先考虑先后两个色调在画面中综合时所产生的效果，否则会破坏画面上色彩的和谐，使画面变脏、变灰。

干画法在静物画中用得很多，它的特点是可以一遍一遍反复地画、层层深入，这样既可以丰富画面的层次感，又可以增强静物的质感，并更好地表现形体结构。

另外，干画法在表现鲜花时也有很多独到之处。花的结构一般都是由厚薄不同的花瓣组成，花瓣色彩明亮、鲜艳，而且花瓣由于受光线影响不同，互相有反射作用，这一点在描绘浅色的花时尤其明显，所以在描绘时要首先注意花受光后各个层面的色彩变化。湿画法可能有助于表现花瓣的柔嫩及透明感，但无法表现花卉层次的变化，所以最好采用干画法多层次地渲染，同时要注意保持颜色的透明性，这样才能描绘出鲜花丰富的层次感，较好地表现出花朵的质感。

（二）湿画法

湿画法是最能体现水彩画艺术特点的表现技法，同时也是学习、掌握水彩画技法的一个难点。湿画法的基本方法有两种，第一种是把画纸正面打

湿，然后平放在画板上，在纸将干未干时即可作画，着色时要充分利用纸面水分，使几块不同的颜色自然渗化、互相接合，以表现物体色彩丰富、微妙的变化。第二种画法是在第一遍颜色未干时即进行第二遍或第三遍绘画，颜色连接后会互相渗化，产生出丰富多变的色彩变化，使画面色彩饱和度、柔和而且鲜艳。

湿画法的优点是能连续作画，作画者能较好地把握整体关系，画面色调容易统一和谐，色彩衔接自然。缺点是不易控制水分和颜色的流动性，因此对水分、时间和色彩的掌握尤为重要。如果作画时水分较多，就容易跑色，水带色在纸上乱流，无法较好地达到两色相互渗化的效果，画面效果很难保证。

另外用湿画法作画时掌握好恰当的时间也是十分重要的，例如在进行两色渗化时，第一笔颜色涂在纸上后，第二笔颜色应选择最适当的时间涂上

去，如果时间太长，第一笔色可能已经要干了，第二笔色才画上去，此时由于两笔色在纸面上的水分不一样，它们之间的渗化还是不能产生的。

水彩画的写生过程中，其他的很多技巧以及一些自然肌理的表现方法往往都是与湿画法同时运用的，例如刀刮法、喷水法、撒盐法、洗涤法、色彩点滴法等。

一幅水彩画仅用一种技法完成是不够的，在大多数情况下都是干、湿画法结合使用。我们在具体作画时要善于灵活运用，有时为了更好地达到表现对象的目的，往往同时采用多种技法。

（三）其他技法

1. 淡彩技法

淡彩技法是在铅笔或钢笔素描的基础上添加水彩颜色的一种方法，运用淡彩技法一般是为了收集素材和绘制创作草图。因是在已有的素描底子上作

小白熊 39cm × 54cm

萝卜和鱼 54cm × 78cm

画，所以淡彩技法的用色一般都比较概括、简练。这种画法比干画法和湿画法更容易掌握，因而较适合于初学者。

2. 半透明画法

半透明画法是在透明水彩画的亮面部分局部加白的方法。透明水彩画的物体亮面部分往往留白或者上一点透明色，这样的画法显得落笔拘谨，亮面空洞、呆滞，并不能恰到好处地塑造物体的体面转

折及表现色彩的微妙变化。适当地在画物体亮面时加入一些白颜色，可以使亮面的色调变化丰富，形体结构更加准确、结实。

3. 白底法

白底法是指先在水彩纸上涂一层白底（使用水粉或水彩颜料中的白色均可），待底子干透后再在上面施以其他颜色的作画方法。白底法的优点是由于纸面经过处理，纸的吸色作用减小，从而可以获

得鲜艳的色彩，并且还可以画出有趣的肌理效果；缺点是这种画法失去了水彩画淋漓润泽、渗化流畅的特点。

四、水彩静物写生

（一）水彩静物写生的目的与要求

水彩静物写生是绘画教学中了解、掌握并运用色彩造型的基本课程之一。从美学角度看，描绘静物是人们对日常生活物品审美需求的反映。静物画题材富于绘画性，有着独立的艺术欣赏价值。同时，静物写生是绘画基础训练中又有着十分独特的地位，如果说素描是造型艺术的基础，那么色彩静物写生就可以被视为色彩训练最基本的手段。由于静物画所表现的对象是静止的，周围光线环境也比较稳定，作画时作者可以从不同的角度观察、分析、认识、研究和把握对象。因此色彩静物写生是初学者学习、研究绘画基础知识，熟悉工具性能，培养正确的观察方法和表现方法，理解色彩造型规律的最佳途径。

学习色彩静物写生应遵循由简到繁、循序渐进的原则，这样有利于基本功的训练。在初期训练中，静物的数量、形状、颜色、衬布、质感都应相对简单一些，主要使学生掌握正确的观察和表现色彩的方法，理解色彩与光、色彩与环境的关系，掌握物象写生的各种技能，能深入准确地表现物象的形色关系，能把握住色调，同时不断提高物体塑造和深入刻画方面的能力。

（二）静物的选择与布置

静物画的取材内容很广泛，在日常生活环境中，许多东西都可以通过巧妙的组合而成为绘画的对象，例如玻璃杯、酒瓶、花瓶、瓦盆、陶罐、餐具、桌布、蔬菜、瓜果、食品、乐器、花卉、植物、草筐、篮子、木桶，都可以通过巧妙的构思再配以适当的环境或衬布，从而组成丰富多彩的静物画题材。

对于水彩画初学者来说，一开始进行静物写生时应选择一两个形体结构简单、色彩也较单纯的物体组合，如色彩鲜艳的陶瓷器皿、蔬菜瓜果，逐渐过渡到形体结构较复杂、色彩也较丰富厚重的众多物体的组合，如金属、玻璃、各种质感的编织物、乐器、花卉等，同时从简单的背景过渡到变化丰富的背景。

摆静物时首先要强调主体的作用，选择符合主题内容的物体；其次要充分考虑到各种成分，如各物体之间形状、质感、大小、深浅、高低、方圆等的

区别；此外，在布置上也要有主次、疏密、前后空间的变化。正是有了这些区别，整组静物才会显示出造型的灵动性及多样性的统一；如果缺少这种变化，构图就不易组成，主题就很难突出。

确定每组静物的色调构成也是摆放静物的一个关键，主体物和陪衬物体之间的色彩对比对画面色调的调和起着非常重要的作用。如冷色与暖色、透明与厚重、明与暗、轻快与凝重、艳丽与灰浊等对比变化的节奏感等等。不同的色调表达不同的主题思想和不同的情感，它们在对比、和谐中产生一种美感。

有陶罐的静物 39cm × 54cm

最后，静物画的摆放不仅要注意情调和趣味性，还要注意主题的合理性。如画静物小提琴与圆号时，再加上一些书或乐谱，会显得合情合理，而且使画面增加不少优雅和谐的情调，如果在旁边放上蔬菜或肉类则显得不伦不类。所以我们在选择、布置静物时，一定要注意突出主题，这样才能加强自己的审美意识，培养自己的绘画综合能力，达到学习的目的。

（三）构图

构图又称布局、经营位置，是指所画物体在画面上的安排。在静物写生中，构图占有较重要的地位，构图作为画面基本结构，它的安排是否合理直接影响到作品的艺术感染力。

静物画的构图包含了物体之间诸多的相互关系。从造型上看，物体之间有大小、高低、方圆、粗细、繁简、轻重之分；从色调上看，有明暗、浓

淡、黑白、冷暖之分；此外，画面采用横构图还是竖构图都会产生不同的视觉效果。静物组合中各种物体的布置要体现出轻重虚实的变化，既要有结构，也不能呆板，要求集中，又要有疏密，要丰富而不堆砌，要单纯又不能空泛。所以我们要围绕着主题去考虑物体之间的主次关系，力求构图完整、饱满又有变化。

首先，我们要研究画面的视点问题。如果把视平线放在画面中间往下一些，这样显得上面留的空白多，物体也会产生向下滑的感觉，画面空间会缺乏深度感。一般是将视平线放在中间偏上面一些，主体的位置大约放在画面的 $2/3$ 处，这样画面的空间深度感能较好地体现出来，画面也显得较为稳定。另外，所画物体偏左或偏右都不合适，除非有适当的对称物体，否则会使人感到画面失衡、不稳定。

其次，各物体之间的距离要有疏密、平衡与变化。主要物体不要画得太大，如果画得太大显得画面拥挤堵塞，缺乏空间感，与其他物体比较也会失去平衡感；如果主要物体画得太小，就好像把物体吊在画面中间一样，四面太空，显得缺少内容，主题无法突出。

另外，在色彩方面，静物画的构图讲究色块的配置，要注意黑、白、灰三种色块的搭配。一幅作品里黑、白、灰色块的比例是决定这幅作品是亮调子、灰调子还是暗调子的主要因素。色调的组成也是静物构图的一个重要因素，要突出主体的色彩，就需要有其他色彩作陪衬。在画面上恰当地协调各物体的冷暖调子及深浅对比都能突出主题。

（四）背景与衬布的处理

静物画中的背景是指画面中主要物体以外的其他物象，一般是指衬面、墙壁或者是某个自然空间。实际上静物画的背景大都和衬布有关。

背景在画面中处于从属地位，起到衬托和突出主题的作用。一幅静物画的主体部分纵然画得再好，如果背景没有处理好，这幅画还是不成功的，所以背景的作用是不可忽视的。例如我们画一盆盛开的玫瑰，花的色彩非常鲜艳，有橘黄色、紫色、大红色、白色等，如果放在室内画，选择跳跃的湖蓝或翠绿色衬布，那么原本鲜艳的花就变得黯然失色，这就说明衬布的选择是错误的。背景的色彩不

能过于鲜艳，以免喧宾夺主、破坏画面。所以我们在确定主体之后，布置背景时一定要仔细构思，不要盲目拼凑，要使衬布颜色的深浅、冷暖摆设得体，与静物组合的基调、效果和谐统一。

例如，为了使主题突出，可能用暗的、冷色的背景突出明亮的、暖色的主体；反过来，暖调的背景适合表现冷调的物体。假如主体色调是浅调子，那么我们可以考虑用深暗、浓重的调子作背景，把主体衬托出来；如果主体是重调子，那么背景可以用较浅的暖色或冷色的灰调子，以便使主体突出。

另外也可用色彩对比方法突出主体，假如主体是一盘黄杏，那么可采用灰蓝色调的衬布作它的背景，这样主体的黄调子便显得格外艳丽、透明。

总之，背景的色彩虽然要和主体的色彩产生对比，但是它不能脱离整体色调，它始终要统一在整体色调之中，否则会造成画面色调紊乱。

（五）质量感的表现

质感是指物体的质地，如陶瓷、玻璃、金属、水果、不同纺织材料的衬布等，这些物体之间有着

质的区别。量感是指物体分量的轻重。质量感不同的物体给人以软或硬、重或轻、厚或薄、暗或亮、粗糙或光滑、蓬松或密实透明或不透明等各种不同的视觉印象。

自然界中静物的各种类型、色彩、质感、量感是丰富多彩的，而要想很好地表现出这种变化，就必须通过各种丰富的表现技法来完成。所以在写生中对于不同质量感的物体要给予很大的重视，并且通过写生掌握各类物体特殊的表现方法，提高色彩的造型能力。

十月的鸡冠花 120cm × 78cm

阴影下的野鸡 54cm × 78cm

不同质量感的物体在光源下产生的变化是不同的，如粗陶器、木桶、粗布、呢布、亚麻布、塑料制品、梨、桃子等。由于质感较粗，表面光洁度不高，所以反光较弱，没有明显的高光，交界线显得不够清晰，周围环境色对其影响不大。表现这类物体时可采用湿画法，运笔可较慢，笔上水分要适中，暗面尽量一次画成，用色较厚、较浓一些，让纸面多吸色，这样会形成一种很厚

重的感觉；而这类物体的亮面要用干画法多层次地画，以表现物体粗糙的肌理。

光滑细致的静物如瓷器、金属、绸缎、器皿、葡萄、柿子等，质地细腻，表面光洁度高，易受光源影响，表面反光较强，高光明亮，交界线清晰，暗部易受环境色的影响。根据这类物体的特点，也可采用湿画法，用笔要快，笔头水分要多，物体的亮面争取一次画成，暗部上的交界线要画

得肯定。还有一些特殊物品如玻璃器皿，在描绘过程中要多考虑它们的透明性和表面光滑性。由于玻璃是透明的，大部分光线可透过，所以暗面很少，环境色则透过玻璃起主要的作用，光源色对其亮面色彩有直接的影响。

这类物体色彩较复杂，除采用水彩画干、湿并用技法外，还可采用一些辅助材料帮助作画，如留白胶、松节油等。

（六）静物写生作画步骤

1. 《花瓶与水果》作画步骤

（1）构图、起稿

构图是决定作品成败比较关键的一步，一幅静物画无论色调画得如何生动、质感塑造得如何细腻，一旦构图上有问题，它最终还是归于失败。所以在构图时要对所描绘的物体进行充分细致的分析和构思，把物体及环境、光线、空间、色调都放在一个整体中去考虑，力求做到主题突出，构图饱满、匀称，物体的大小、高低、疏密得当，造型准确、生动。

构图确定了以后，用B或2B铅笔起稿。水彩画起稿是一件非常精细的工作，必须非常仔细地画出物体的轮廓和位置，肯定面和面之间的关系，高光 and 明暗交界线的位置要准确。总之，通过铅笔起稿，对整个画面的把握做到心中有数，为下一步上色做好充分的准备。

（2）铺大体色

铺大体色是水彩写生作画过程中最为关键的一步，因为水彩画不易修改，稍有疏忽便全盘尽输，所以必须做好充分的准备，要把握住对静物第一印象的新鲜感觉。从整体着眼，确定画面主色调，注意所画物体的色相、纯度、明度、冷暖、质感以及它们自身的固有色同光源色、环境色之间的相互关系。可先从背景着手，由后向前画，也可从主体物着手向四周画，也可从画面黑色块部分画起，这要根据具体情况以及一些特殊要求而定。

上大体色时多采用湿画法，由亮画到暗，这样有利于修改。在较短的时间里，把画面整体色调、基本明暗关系铺一遍，用色稍淡些，为下一步刻画留有

构图、起稿

铺大体色

深入刻画

花瓶与水果 (统一调整) 78cm × 54cm

余地。但有些特殊的地方或强调透明性的地方，能一次画准就尽量一次画准，因为再次上色的效果可能会差一些。铺大体色时细节应尽量舍去。

(3) 深入刻画

第一遍上色确定了画面色彩基调后，即可进入深入刻画阶段。这个阶段的任务是用色彩充分地塑造对象的形体结构、质感和空间，可采用干、湿并用技法，由亮画到暗，把物体体面转折的微妙变化画充实。用笔、用色要准确，把握好画面的干湿程度和笔头的水分，色彩层次要衔接自然，质感表现要充分，必要时可采用一些辅助工具。衬布在画面

中主要起陪衬和调剂色彩的作用，表现时可根据画面的需要进行处理，受光的部分可表现充分一些，暗部只需一笔带过。

在塑造某个局部的过程中不要忘记画面的整体关系，要经常保持整体看、局部画。既要加强对主体的深入刻画，次要部分也要跟上，始终保持整体与局部的和谐、统一，使各种物体的造型更为确切、色彩更为结实、造型更为准确，逐渐使画面深化、完善。

(4) 统一调整

深入刻画之后再重新审视整个画面，这时可能

会发现有些局部与整体不协调的现象，例如有些地方画得太灰、色彩有些重复，有些地方色与色之间太孤立，有些地方笔触太琐碎，有些地方层次表现得不清楚。这时就需要调整画面的整体关系，检查一下画面的主体是否突出，虚实关系是否得当，局部色彩是否符合整体色调，物体的造型、色彩和质量感刻画得是否成功。对整体关系的调整就是对画面做最后的修改，该加强的地方就加强，大胆舍去或减弱琐碎的细节，加强对重点物体的刻画，使局部尽量统一在画面的整体之中，使整体色彩响亮而又和谐。

2. 《有陶罐的静物》作画步骤

(1) 构图、起稿

首先确定画面构图，然后用B或2B铅笔起稿。仔细画出各物体的轮廓以及高光和明暗交界线的位置，并确定面与面之间的关系。

(2) 铺大体色

从整体出发确定画面的主色调，铺色时从颜色最深的陶罐入手然后画出酒瓶和蓝衬布。也可从背景入手，从后向前画。

(3) 深入刻画

充分表现对象的形体结构、质感和空间关系，物体的体面转折要画得充实，色彩衔接要自然，质感表现要充分。在进行局部刻画时，要始终注意画面的整体关系。

(4) 统一调整

重新审视整个画面，对影响画面整体关系的地方进行调整，加强对主要物体的刻画，减弱一些次要的细节，使画面效果更整体、更完美。

构图、起稿

铺大体色

深入刻画

有陶罐的静物（统一调整） 78cm × 54cm