

美术入门正规训练

水粉静物

丁晓伟 编著

Shuifenjingwu

陕西人民美术出版社

丁聪伟，1957年生于陕西西安，1984年毕业于西安美术学院师范系油画本科班。现为西安水彩画学会副会长兼秘书长，西安美术学院副教授，美术教育系综合绘画教研室主任，水彩教育教研室主任。

曾获第二届全国水彩画、水粉画展览优秀作品奖，“古都西安”水彩画展览一等奖，新亚欧大陆桥美术作品巡回展佳作奖。有多幅作品参加了亚洲第十四届水彩画展（台北）、全国首届水彩人物画展和“西部·

西部”全国综合材料绘画邀请展。专业论文获世界华人交流协会和世界文化艺术中心颁发的国际优秀论文奖。水彩、水粉和油画作品刊登在多家国内外专业美术刊物上，多幅作品被国内外人士收藏。

目 录

一 水粉静物画概述·····	1
二 常用工具颜料·····	3
三 静物的搭配、构图与透视·····	5
四 颜料调配与用笔技法·····	8
五 水粉静物的基础画法·····	11
六 单个静物写生训练·····	12
七 组合静物写生训练·····	28
八 范例赏析·····	50

一 水粉静物画概述

水粉静物画是指用水粉画材料在室内自然光线条件下,以色彩造型为手段来描绘相对静止的自然物体为内容的美术作品。

水粉画种成熟于19世纪。在短短的100余年发展中,因其用途广泛、方便易行、表现力丰富和表现技法多样等优势而流行于世界各地,被人们接受并广为流传。人们可能对油画、水彩有些陌生,但日常生活中却无法回避水粉画在群众美术、商业美术和现代空间艺术等领域内带来的种种实惠。水粉画存在于工作、生活、休闲、娱乐的方方面面。

水粉静物画写生一直被认为是画家、艺术设计工作者和业余美术爱好者认识色彩规律表现色彩的必经之路,同样也成为我国艺术高等院校专业考试的基本内容。俗话说,“授之以鱼不如授之以渔。”科学的理论与方法和成功的色彩基础训练辅导经验正是本书所授于读者之“渔”。

水粉静物写生的目的意义

1. 开发色彩视觉

每个人的色彩视觉天生深藏在潜意识之中,而长期地封闭使得这种天性被忽略和浪费。专业的色彩基础教育则是通过水粉静物写生这一重要的途径引导学生不断感知色彩、识别色彩变化,在训练中激活和发掘学生潜藏在记忆深处的色彩知觉意识,并不断积累为色彩直觉,使学生成为在色彩感受方面颇有能力的人。

2. 提高敏锐的艺术思维能力

写生中每一笔色彩的对错都来自与邻近色彩的比较,我们应该从对整体色彩关系的把握中确定色块的形状、位置和作用。这种有关色彩造型专业特点的观察思维方式需经历从写生入门到训练提高,在观察、分析、比较、判断等感性与理性的交流碰撞中,获取艺术的眼光和专业的思维方式。同样,这种思维习惯的养成也有益于日常生活学习,对形象思维能力的全面发展起到积极的作用。

3. 提高审美能力

在写生观察中不断加深对生活的认识,用审美的眼光给描绘对象以人文关照,在物质与情感的交流中推动智商与情商的全面发展,丰富情感和艺术想象力。从而使习画者在与社会交流过程中增强对人对事、对生存环境的认识,完成从感性认识到理性认识的飞跃。在关注美、表现美的过程中,逐步取得审美经验,提高审美能力。对平凡普通的日常事物,会自觉地从造型、色彩、比例及组合关系等多重角度来欣赏,用内心的情感和手中的画笔感受其内在品质,完成从生活到艺术的创作。这样一方面使表现技法能力得到了提高;另一方面也增长了发现美、表现美的能力。

水粉静物画作为色彩基础训练的重要途径,已经广泛普及在美术爱好者和美术专业教学中。目前已有许多专业人员从不同角度、不同方面编著多种专著和画册供初学者参考借鉴。这本册子作为沧海一粟奉献给读者,最大的愿望就是能给读者的水粉静物画的学习提供一种参考,使其获取一种规范、快捷的学习途径。

二 常用工具与颜料

(一) 水粉画颜料

水粉画颜料又称“广告色”、“宣传色”，在超市的文具柜台和美术用品商店随处可见。水粉画颜料有红、黄、蓝、绿、赭、灰、黑等30多个品种，商店一般有12色、14色、18色、24色等配制成套的颜料整盒出售。专业绘画的人则更多是按实际需要分单支购买。

水粉静物画写生常用颜料种类：

白、柠檬黄、中黄、土黄、精黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、土红、赭石、熟褐；青莲、紫罗兰、普鲁士蓝、钴蓝、群青、鲜蓝、翠绿、橄榄绿、中绿、粉绿、淡绿等20多种。

白颜料用量较大，应选购遮盖力强、黏稠度好的瓶装浓缩颜料。

黑色颜料建议初学者不要购买。黑色颜料染色性太强，使用不当会污染其它色彩，可用深红和普蓝以适当比例相调得到有不同冷暖变化的替带颜料，比直接用黑更为生动。

灰色与肉色也不必购买。写生中所需的灰色和肉色往往具有十分丰富的色感与冷暖变化，用适当颜料调和出来的结果比现成的色相更富有变化。

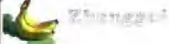
水粉画颜料分瓶装和管装，浓缩颜料与通常标准颜料，内容均为膏状或糊状，在实际应用中需要加适量的水调和。近年来颜料的种类繁多，品牌各异，但共同点是按质论价。习画的学生应根据购买能力和实际需要确定选购的标准。

(二) 水粉画笔

水粉画用笔没有严格限制。有人擅用笔锋坚挺的油画笔作画，作者则数十年惯用北京产的竹杆水彩画笔绘制水粉画，近年来则常收集学生随手丢弃的旧水粉笔为绘画用笔。总之，水粉画用笔应根据颜料稀稠的变化合理选用软硬度合适的笔锋，同时顺应画者的用笔习惯。至于笔杆的质地与样式对绘画的直接作用不大，只要手感舒适就可以了。

一般画8开、6开、4开大小的静物写生选用大、中、小号的羊毫水粉画笔各一支就够了。大笔（9—11号）用来铺色和塑造物体形体结构关系，用途最广；中号笔（6—8号）用于深入刻画，丰富具体细节层次；小号笔（3—5号）则常用来勾画轮廓，点画细部，平时经常闲置。若画4开以上的对开或整开大画，则应增加购买0.8寸、1.5寸、2寸和2寸以上的底纹笔或羊毫、猪鬃板笔。

选购水粉画笔应注意以下方面

1. 买专业用的扁锋水粉画笔, 笔锋灵活, 可使色彩多变, 方便体面关系塑造, 易画出立体造型。
2. 建议选用羊毫水粉笔, 此类笔有较强的蓄水性, 在大面积铺色中不易产生干涩现象。
3. 注意选择笔锋整齐的画笔, 见水不鼓肚、不散锋者应视为好笔。

(三) 水粉调色盒、调色板

选调色盒不必求大, 应选色格布局合理、色彩洁白、表面光滑的, 且盖子与盒子可以分开的水粉画专用调色盒。其中色格内用来摆放所需种类的颜料; 盖子的正、反两面均可做调色板使用, 用完后清洗加盖色格, 保持格内颜料长期湿润。

长期作画应配备一块专门用来调配颜料的调色板。有专用椭圆形、长方形的白色塑料调色盘, 价廉物美, 也可用餐盘、果盘、医用瓷盘等做替代品, 要求是轻便、坚固、表面易清洗。

(四) 洗笔桶、胶带纸(图钉)、工具箱

洗笔桶是用做涮笔的工具, 不可缺少。商店里可折叠的软桶携带方便, 但是价格高, 太软不能装满水。小塑料桶便宜实用是较理想的选择。另外, 大小不等的饮料瓶、纯净水瓶用刀割掉瓶颈使其畅口更方便易得。总之, 凡是轻便耐用的盛水器皿都可以。

透明塑料胶带, 是用来固定画纸的, 买一公分宽的即可。固定完后画面自然留出装饰性的白边。也可简便地用图钉把画纸四个角钉在画板上, 以保持画纸在作画中不变形、不翻卷。

塑料工具箱可集中放置画笔、颜料、调色盒、胶带、美术刀等, 拎起来轻便, 可视条件合理添置。

(五) 水粉画纸

水粉画种因材料性能特点对画纸有很强的包容性。凡厚实、有吸水性的各种纸张均可用做水粉画纸。如: 素描纸、铜版纸、白卡纸、水彩画纸等都属上乘纸。绘画商店中的专用水粉画纸质地松软, 表面颗粒均匀, 是学生的常用纸。有不少艺术院校还用素描纸作色彩试卷用纸。作者最喜欢用保定水彩纸和白卡纸画画。当然, 初学色彩的学生使用水粉纸、素描纸就足够了, 并且正反两面均可作画。有时将画坏的画用清水洗掉, 干后同样可以当新纸用, 留有残色的表面对新画的绘制影响不大。

三 静物的搭配、构图与透视

用做描绘对象的静物需要由具有教学经验和有水粉画绘制能力的专业教师精心摆放。这种看似简单而又颇具创作性工作的成功与否却直接关系到色彩写生目标的明确性,并关系到学生作画的兴趣热情。静物摆放涉及到画面美感及具体的艺术审美等诸多问题。应在以下几个方面予以关注。

(一) 静物搭配原则

通过对静物画的观赏,往往能触动观者内心情感波动和对日常生活的追忆与联想。因此,摆放静物首先应该注意选用人们通常熟识,且与生活密切相关的物体为素材。如:鲜花、瓜果、美酒等生活用品极具观赏性,其造型、色彩所传递出的美感能赏心悦目;蔬菜、副食品、调味品、饮具等和厨房里的用品能够唤起人们对平凡生活的热爱。另外,绘画用品类物体组合、文具类物体组合、乐器类物体组合等,或用戏剧用品类、少儿玩具类、体育健美用品类物体的组合,不同的题材内容能从不同角度满足不同类型人们的兴趣爱好。

1. 形状搭配

适合摆放的各类静物内容姿态万千、形体各异,不同的尺寸、高低、粗细、宽窄、方圆等,给人以不同的形体感受。摆放时应避免重复形体的反复出现,将它们分别以点、线、面的形式组合,采用聚散、疏密、局部穿插、遮挡等技巧手段,赋予传统造型以新的形式美感,摆出既变化丰富又主题鲜明的组合静物。

2. 黑白灰搭配

选用亮、灰、深不同色彩明度的物体组合搭配,设定静物颜色深浅变化节奏是十分重要的。深色物体给人以饱满和坚实感;浅色物体则显清爽亮丽,两者对比穿插或不同侧重,不仅会明确画面色彩基调,而且会直接反应摆放者的性格与爱好,因而合理设定背景与物体、物体与物体之间的黑白灰关系搭配,是需要认真考虑和切实把握的关键内容。

3. 质感对比

不同材质类型的静物组合会创造出多样的视觉感受变化;相反,同类质感类型的物体组合,则会因质地的单纯而形成表现手法单一,会减弱画面的趣味。质地坚硬、表面光滑、造型精美的物体与质地松软、表面粗糙、结构松散的物体能相互反衬出各自的特点与优势,给画面增添生动的表现内容和审美乐趣。

4. 色彩搭配

同类色静物组合色调统一和谐。摆放时应注意拉开黑白灰关系,突出不同质感,避免单调、重复的感觉。

类似色静物组合色彩欢快、变化丰富。注重冷暖比例的合理搭配,强调一色为主,往往会取得统一、多样的生动效果。

对比色静物组合应悬殊对比色之间面积大小的对比,同时减少对比一方的色彩纯度并加大明度关系区别。这样做更利于画面色彩性能的发挥,而避免画面火气和色彩协调方面出现问题。

丁聪伟作

(二) 静物的构图

静物画构图也称“经营位置”，是绘画艺术的基本要素之一。水粉静物画中的构图一方面来自合理的静物摆放组合，另一方面是视觉角度的正确选择。另外重要的还应有在描绘中对画面构图的周密思考和慎重把握，即勾画轮廓时将物体摆放在合理位置。

1. 构图首先应大小适宜，上下左右均衡。在起笔时应考虑到完成后的效果。取景太多会使画面四周感觉有多余的空间；取景太少则会导致画面形象不够舒展；将主体放置在画面中间会造成画面重心偏离和失衡的感觉。因此，构图时既要突出主体又要全盘照应，事先勾画小稿再放大定稿的办法对初学者最为妥当。

2. 物体纵向摆放时适合矩形构图；物体横向展开时适合扁方形构图；而物体摆放相对集中时应采取正方形构图。总之，构图的规格应视摆放静物的实际情况确定。

3. 形体庞大，视觉效果突出的物体在构图时应尽力向中间靠拢，边缘留出足够的空间；形状偏小的物体则可放在边缘，甚至画不完全都不会影响整体构图的完整。

4. 静物画的共同特点是画面精彩细节大多摆放在水平的台面上。因此，构图时应适当地将所有物体向上一些，让突出精彩的部分接近集中在视觉中心位置。有条件时最好能画出前台的边缘，这样更有助于突出画面纵深感。

(三) 透视

色彩静物画很少采取平视或仰视，绝大多数都采用俯视的角度，从高向低观察物体，即充分展示表现内容，取得视觉形象的完整和清晰的层次空间感。通常情况下美术考生所接触到的水粉静物写生更是普遍地采用俯视，这里所涉及到的透视问题通常表现在以下几个方面。

1. 平行透视，即从静物的前面纵深观察。这里的近大远小的形体透视关系，因空间距离有限而变化微妙，重点应做到看准前后物体形体重叠的位置关系和借用色彩透视原理显示出画面物体清晰的层次感。做好模特儿台面的形体变化透视，衬布布纹的走向与平行透视原则相符，就基本上可以达到视觉感受的合理。

2. 成角透视，即从静物的侧面斜视静物，台面的一角向前能看到模特儿台面三个面。这时的透视感较平行透视强烈，注意近大远小的变化，布纹走向的透视关系等问题，加上色彩透视原理的应用，才不至于出现空间层次紊乱的问题。

3. 圆形透视，静物中圆形物体占绝大多数。如水果、蔬菜中绝大部分，罐子、瓶子的口底及整个身体都处在圆柱形或圆球形的变化之中。表现此类形体的体积不仅需要严密紧凑的色彩与素描关系变化，而且应切实把握好口部与底部外形在圆形透视中的透视幅度。圆形的侧面为椭圆形，又因视点的高低不同而产生变化，越接近视平线的圆形越扁。作画时不仅应注意单个圆形物体的上下比较，而且还要协调调整好组物体相互间的透视关系比较，这样才能有效避免透视上的错误。圆形透视所产生的现象适应于各种透视类型中的圆形物体。

四 颜料调配与用笔技法

色彩基础学习首先是对每种颜料的性能和表现能力的逐步认识,刚开始使用颜料种类不宜过多,只要每类颜料具备2~3种就够了,种类太多反到不知如何应用。随着写生经验的积累,色彩分辨能力会不断增强,可以逐步丰富使用颜料的种类,以方便色彩感觉的充分表现。待到色彩造型能力趋于成熟后,便可以用有限的颜料种类调配出多样的色彩变化,就可以在调色盘中减去多余的种类,同样不会减弱画面色彩的丰富表现。调色盘中的颜料种类应随写生能力的增长有着“由少到多,再由多到少”的变化过程。

出现在画面上的色彩绝大多数是选用种类不同的颜料,并以适当比例调配完成的。颜料的调配过程看似随意,实际上有一定的方法技巧。对其基本做法有一定的了解后有助于顺利调配出理想的色彩效果。

(一) 颜料调配有下列要求

1. 顺序排列调色盒:将所使用的颜料种类按色相、冷暖、明度相近的为邻顺序排列。据个人爱好可选择中间深两边浅,或从深到浅的一字排开,或两头深中间浅的不同形式的排列顺序。这样的排列既实用方便又具观赏性。

2. 合理使用调色盘:面积有限的调色盘应用时将颜料分亮暗、冷暖、鲜灰等不同类别分区调配,这样不仅可以减少清洗调色盘的次数,而且可以充分有效地利用盘内剩余颜料。

丁聪伟作

3. 调淡颜色时第一笔先蘸白：调和需要加白提亮的颜料最好的做法是先蘸白色，然后再根据白色的多少适量调合所需颜料。这样做便于控制颜色的亮度又可避免不必要的浪费。

4. 两色相调要以一色为主：一色为主是要求用一种较多的颜料为基础适量添加所需颜料，其结果能调出明确的色相。用等量的颜料相调，则易造成灰腻混浊，失去光彩。

5. 避免多种颜料相混：颜料调合最多不能超过三种（白颜料不计在内）。土黄、赭石、土绿、熟褐、橄榄绿等本来就是复合类颜料，最好只与一种纯色相调。多种颜料混合容易产生“和泥”现象。

6. 避免调“死”：颜料调和时尽量不要搅拌过匀，这样易使调出颜料混合物失去光彩。有经验的人只让它们相互“碰撞”，从而使颜料最大限度的保留原有的鲜活感。

7. 蘸色留有余地：不要用脏笔完全覆盖色格，尽量用笔从一角切入，保持其余部分表面纯净，便于随时取到纯净的颜料。

8. 分档用笔：亮面的颜料往往加白，笔根残留的粉质会影响暗面颜色的纯净透明，所以应将蘸白和不蘸白的画笔分开使用，避免交叉影响。

（二）作画中的用笔方法

富于表现技巧的用笔画面审美不可缺少的组成部分，用笔的成熟寓示着色彩造型能力的增强。因此，用笔技巧与色彩表现同样属于重要的课程内容。应该在每一幅写生中感悟用笔，提高用笔质量。

丁聪伟作

1. 水粉静物写生基本笔法

(1) 摆：即按色彩面积的要求，用笔将颜料准确无误地摆在相当的位置上，取得准确的色块面积。

(2) 扫：用笔在画面上轻轻掠过，留下薄而柔和的痕迹。

(3) 涂：即上下左右的涂抹，多用来铺垫大色块。

(4) 拖：用较稠厚的颜色在画面上稳定拖出，多用来突出表现物体表面质感。

(5) 嵌：在不影响两邻色彩的情况下，用笔在间隙中准确添加需要的色彩。

2. 水粉静物画用笔要求

(1) 养成用大笔作画的习惯：用大笔作画既便于迅速铺色，能迅速捕捉画面色彩调子，又能提高作画的速度，对物体造型做到迅疾快捷的把握；同时还能通过不断变换手法来熟悉笔性，提高用笔技巧。

(2) 随物体结构变化准确用笔：画面上每一笔色彩都随物体结构的变化而变化，用相应形状的笔触来表现变化中的色彩，会准确揭示物体的造型。但与形体脱节，笔不达意的作法，无疑会减弱画面的表现力。

(3) 灵活用笔：没有谁能说明一幅画该怎样用笔，但有经验的人总能在表现事物中随感情的驱动，在画每一笔选择自认为恰当的方式。只要在日常写生中研究事物，为准确表现感觉多动脑子，用笔的手段方式自会逐渐灵活，久而久之用笔技巧也自然提高了。

五 水粉静物的基础画法

水粉画是介于油画与水彩之间，具有独立审美价值的画种。其作画步骤方法与油画相近，亦同与素描画法那样从暗到亮的描绘。同样用水调合颜料，并在作画技法中与水彩画颇有相似之处。

（一）干画法（干叠画法、干接画法）

此画法指用水少、用色稠，在底色干或临近干时继续接色或叠色的作画方式。其特点为色相明确，笔触清晰，色与色之间无须靠水分衔接，常用来塑造结实的物体形体结构，表现体积坚实、结构严密、质地坚硬质感类型的物体，另外还常用在刻画前景的衬布、水果等需要突出刻画的细节上。

（二）湿画法（湿接画法、湿叠画法）

水粉画中的湿画法与水彩画中的湿画法大致相近，但因粉质颜料的惰性使湿画法不及水彩画那样渗化明显。湿画法指用水较多，用色较少，适合用来画远景中的物体和物体的暗面及投影中需要含蓄处理的部分，另外用来画松软的衬布会取得不错的效果。

总之，水粉画颜料具有很强的表现力，往往在描绘中干湿画法结合，相互补充，会取得生动活泼的画面效果。在一张画中纯粹使用一种画法的很少，有人喜欢用干画法为主兼以湿画法；也有人善用湿画法，并用干画法突出重点。一般来讲，深处的背景、物体的暗面和质地松软的物体宜用湿画法；反之，主体形象、物体亮面的精彩部分，前景中的物体则需用干画法。只要干湿结合，运用得当，就会使画面显得富有生气。

六 单个静物写生训练

单个静物是整组写生的基本元素，初学者对整组静物写生还没有充分的信心和把握能力之前，有选择的对各类不同形体、不同色彩特点的、较有代表性的单个物体进行必要的临摹与写生是色彩静物写生入门最为有效的手段。

(一)《苹果》19×27cm

1. 用单色颜料据构图需要画出物体的形，并从明暗交界处进行渲染，取得基本的明暗立体感。

2. 从苹果暗面入手用色彩铺出反光、暗面，接着再从灰到亮铺满全部的色彩。

3. 将背景的色彩从后到前全面铺开，再对苹果具体的色彩关系变化进行深入刻画。

4. 强调画出苹果亮面的鲜亮色彩，准确画出高光。调整完成。

(二)《梨》19×27cm

1. 用群青色准确画出梨的外形、明暗交界线和投影的范围。

2. 调出稀薄的红灰色从远处的背景起笔，画出空间变化中的背景，再从梨的亮部开始（留出高光），从亮到灰，从灰到深铺出梨的色彩变化。

3. 从梨入手进行深入刻画，并表现出具体的色彩层次变化，接着完成周边环境色彩。

4. 具体刻画梨的细微变化，刻画红布在梨底面的反光，完成画面。

(三)《面包》19 × 27cm

1. 用群青色打出轮廓，并画出暗面与投影。

2. 从面包表皮顶端起笔画出基本色彩变化，再画出蓝色衬布的色彩。

3. 进一步深入刻画细节，使其更富变化。

4. 最后调整融洽面包与环境的对比关系。

(四)《西瓜》19 × 27cm

1. 用灰色搅和画出西瓜的轮廓。

2. 用白加朱红、大红画出瓜瓤的色彩变化，然后再画背景。

3. 按第二步的顺序，对西瓜进行深入刻画，并添加瓜籽。

4. 检查画面细节，补画白色衬布的亮面，再画出瓜籽上的高光。

