

水粉静物

SHUIFENJINGWUJIFASHILI

苏克 著

技法实例

中国纺织出版社

水粉静物技法实例

苏克 著

中国纺织出版社

初秋的阳光 540mm × 390mm 白板纸 2003

策划编辑：朱 涛 责任编辑：谢婕妤 特约编辑：毛碧媛
 责任校对：陈 红 版式设计：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—64168226

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

2004年9月第1版 2005年6月第2次印刷

开本：889 × 1194 1/12 印张：4

字数：63千字 印数：5001—9000 定价：28.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社市场营销部调换

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物技法实例 / 苏克著. —北京：中国纺织出版社，2004.9 (2005.6重印)

ISBN 7-5064-3063-0/J·0166

I. 水… II. 苏… III. 水粉画：静物画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215
 中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第079593号

秋阳 380mm × 400mm 水彩纸 1999

重阳美酒之一 530mm × 340mm 白板纸 1995

《清馨》作画步骤

这是一幅运用直接画法画成的水粉静物写生小品。直接画法省略了由素描向色彩过渡的淡彩部分，用颜色直接从局部画起。因此作画时要求作画者必须整体观察局部画，既要画出每个物体的造型、色彩，又要同时结合周围的物体及环境、投影，一起观察一起画，这样才不会使画面上的物体孤立，才能表现出空间和体积。

作画前的观察

冷冷的天光轻柔地撒落在物体上，暖黄色的背景映衬着绿台布，显得和谐而生动，形成了一种暖灰色的温馨色调。

作为主体的小白瓷盘和切开的半个苹果构成了画面的前景，黑色洋酒瓶与其左右的两个苹果共同构成了中景，最后面的两个苹果构成了画面的远景。整个画面是一个俯视的角度，便于空间感的表现。

画水粉画时，如果事先只是一知半解，而后又边画边改，那就很危险。只有做到心中有数，画起来才会得心应手。

步骤一 构图与轮廓

由于画面中有大块的绿色，因此用大红色在画纸上直接起稿。这样在作画过程中漏出的一些底色会与画面色彩形成补色关系，色彩统一中有对比。

在用单色起稿时，画面如果是冷色调，可用赭石、熟褐、土红或其他暖色起稿；画面如果是暖色调，可用群青、翠绿或其他冷色起稿。

首先，概括而准确地画出各个物体具体的形态、结构、透视及素描关系，为下一步直接铺色在心理上和用色彩准确塑造物体上都做好充分的准备和铺垫，使着色时更加胸有成竹。许多初学者往往不大重视这一点，经常是草草地勾勒出物体大体的轮廓后便急急忙忙地开始着色，由于画出来的色彩没有和形体很好地结合起来，在作画过程中既要画色彩又要不断地重复修改形体，顾此失彼，破坏了画面的色彩。有经验的画家都非常重视形与色的关系，深知每一块颜色的准确与否，取决于这一块颜色是否与形体相吻合。重视这一步，会使你获得事半功倍的作画效果。

步骤二 画切开的半个苹果

运用这种从局部入手的直接画法作画时应从什么地方开始画起呢？其实非常灵活，既可以从画面中明确的大色块开始画，也可以从你最有把握的地方，或从最暗最深的部分，或从主要物体开始画。

这幅画是从前景中随意地摆放在白瓷盘中切开的半个苹果画起的，这是因为切开的苹果新鲜、明亮的色彩深深地感动着我，同时也因其表面在

空气中时间过长易被氧化而变黄。先画出苹果的暗面色彩，暗面的绿色由于和亮面的冷白色相比较变得暖了起来，而红色却变得冷了。在一般情况下，当亮面是冷色时暗面相对暖些，当亮面是暖色时暗面相对冷些，同时暗面色彩纯度也都相对较低。接着画出苹果的反光和受光面的红色，用笔要果断而肯定。在白色中加入一点点柠檬黄色和群青色，用肯定的大笔触画出苹果切开部分的亮面色彩，而不要把色彩画得太复杂，应冷暖倾向明确、透明。同时调色时也不要用过多的颜色，或把颜色调得过于均匀，否则不易表现苹果鲜美的感觉。最后带出一笔钢匙对苹果的投影，调出一笔暖褐色画出苹果核。

画苹果对白瓷盘的投影时，既要注意画出苹果对白瓷盘的反光色彩，又要画出白瓷盘与苹果的补色和冷暖对比的色彩关系，也要考虑到它与光源色的冷暖对比，这样画出的投影才能生动。同时，将白瓷盘的背光面与钢匙及其投影也一同画出，注意将它们与亮面的色彩从冷暖上、纯度上以及补色关系上相互比较着画。紧接着画白瓷盘的受光面，注意它的色彩受光源色的影响非常大，极强地反映着光源色的色彩。此时还要相互比较着画出周围绿色的台布，这样可使白瓷盘的受光面色彩画得更加准确。由于钢匙是画面中的点缀物，因此在描绘时不要画得过于细致，只需用寥寥数笔大胆、概括地画出色彩感觉即可。

步骤三 画黑色洋酒瓶及其左右的苹果

用大号笔饱蘸色彩，顺着背景台布的纹理轻松地画。先画出背景的基本色彩倾向和冷暖倾向，再提亮和加重，布纹画出一一种大体感觉即可，千万不要陷入对细节的描绘之中。同时将绿台布和背景处的两个苹果也一起画出来，苹果要画得简练而概括，让其成为背景的一部分。在这一步骤中要注意以下几点：

(1) 由于大气透视的关系，背景的色彩与前景、中景的物体相比较，其整体的纯度都较低，明度对比也较弱。

(2) 与前面物体、绿台布连接处的背景色彩和物体、绿台布互为补色，同时也形成明显的冷暖对比。例如，蓝黑色的洋酒瓶会使黄灰色的背景色彩的暖黄色更加明显，而黄灰色的背景色则会使洋酒瓶冷冷的蓝紫色更加明显；绿台布会使背景色含有红色的成分变得更暖，而黄灰色的背景色则会使绿台布含有紫色的成分显得相对变冷，而背景中的绿台布与前景中的绿台布相比则显得较暖了。这说明色彩的冷暖和补色对比是相互比较而言的。

(3) 背景色的上部由于与光源色较近，受其影响较大，色彩偏冷，而背景色的中部则固有色的成分较明显。

用水粉画笔饱蘸普蓝色并在其中加入一点深红色、翠绿色等颜色，在调色盘上轻轻调和一下，画出黑色洋酒瓶的暗面色彩，然后再用青莲色加入钴蓝、土黄等较浅的颜色及少量的白色画出其亮面的色彩，同时将周围的苹果和绿台布一起画出，接着趁黑色洋酒瓶的色彩半干时将周围物体对它的反光色彩画上。画深色物体时要注意以下几点：

(1) 深色物体或物体暗面的色彩无论多么深或重，其色彩在远处都应能够明确地分辨出它的色彩倾向和冷暖倾向。这是衡量一幅画是否画得“透明”、是否具有空气感和空间感的一个重要参考依据。而初学者往往由于缺乏或不善于对深色物体或物体暗面色彩进行整体的观察、分析和比较，因而看不出深色的色彩倾向和冷暖倾向，于是遇到深色物体或物体暗面时就用黑色将其画成黑糊糊的一片，即使有了一定的色彩区分，由于深色物体或物体暗面的色彩用色过于平均、调色过匀、颜色太暗，当离远观看时，色彩依然是色彩倾向不明确的色块。因此，在画深色物体或物体暗面的色彩时，不同色彩的调和比例要拉大，色彩调和得不要太均匀，同时也要注意用水和画笔要保持干净，方可保证色彩具有明确的色彩倾向、冷暖倾向和鲜艳性。

(2) 深色应尽可能在白纸上一次性画出，以获得干脆、透明的色彩效果，而在含有白色的底色上是很难得到这一效果的。

(3) 保持深色物体或物体暗面色彩的鲜艳度，避免使用无色彩倾向和冷暖倾向的黑色或纯度非常低的褐色类的复色，从而使色彩的纯度降低而变得浑浊。

在画黑色洋酒瓶、苹果、台布等物体的边缘时，一定要注意其虚实、冷暖、色相、宽窄等变化，千万不能将其画成一个个没有变化的、呆板的线框。

步骤四 画前景的台布

抓住台布的走向、主要的转折和布褶，用一支较大号的画笔概括地画出台布。画台布时要注意以下几点：

(1) 要注意台布与其他物体的主次关系。要以台布整体的色彩关系及形态为重点，千万不要被那些琐碎的布褶牵着走，否则会因过分描绘布褶而干扰了对其他物体的表现。

(2) 由于大气透视的关系，画台布时可粗略地将其分为前景、中景和背景三部分。前景部分的台布由于色彩受光源色的影响大，极强地反映着光源色的色彩，所以与中景和背景两部分的台布色彩相比，它的纯度较高、色相明确、色彩偏冷。中景部分台布的色彩，受光源色和画面中不同物体的色彩以及它们的反光、投影的影响，故

清馨（步骤一）

清馨（步骤二）

清馨（步骤三）

清馨（步骤四）

其相对较复杂，需要通过整体观察、比较和分析方可获得。背景部分的台布色彩受光源色和画面中其他物体的环境色影响相对较小，但受冷暖对比规律影响较大，其色彩较冷，与前景部分的台布色彩相反。即如果前景部分的台布色彩冷，那么背景部分的台布色彩则相对较暖，并且纯度与明度对比都相对较弱。

(3) 我们无论是画台布还是画物体，要善于在冷色中找到暖色，在暖色中找到冷色。冷暖关系最能反映光在物体上的特性与形态，反映光对空间的影响和光感本身的特性。在静物写生过程中，色彩冷暖关系对于观察、理解与表现真实对象的准确色彩变化十分重要，它是仅次于黑白关系并决定静物写生成败的因素。

步骤五 深入刻画与调整

按照白瓷盘的形体结构，结合其边缘的色彩、形态及盘子在绿台布上的投影，一同深入细致地画出，包括灰面的色彩、亮面的色彩、暗面的色彩及反光面的色彩等。特别要注意的是在刻画白瓷盘或其他物体的边缘时，决不能将其画成没有变化的线条。接下来对黑色洋酒瓶的盖子和瓶颈

清馨（步骤五·完成） 340mm × 280mm 白板纸 1995

部分及酒瓶前的苹果进行刻画。

刻画是根据表达思想和情感的需要，有目的地对物体的一些部位进行深入的描绘，这种描绘在客观真实的基础上融入了作画者的主观情感，而这种主观情感最后又是以作画者个人的主观色彩、对物体的繁简处理、对物体造型的夸张变形等体现出来的。因此，在深入刻画时，要多思考、

多比较分析，考虑成熟后再动笔。落笔时要大胆、肯定和果断，使色彩与形态结合起来，并有意识地注意保留铺色时画得正确的色块和部位。

最后退到远处，对画面的空间关系、物体的主次关系、气氛与情调等方面进行观察和分析比较，做最后的调整，强化一些主要部位，加强整体效果，这样一幅画便完成了。

《温情咖啡》作画步骤

作画前的观察

这组静物是由玻璃的凉水杯、瓷咖啡杯、不锈钢小匙、几个色彩不同的苹果、紫灰色调的丝绸与白色的台布共同构成的,画面具有强烈明度对比的亮灰色调。作画前应观察凉水杯、瓷咖啡杯、不锈钢小匙、苹果与衬布的形态特征、高低、方圆、大小;物体的色彩关系、空间位置与方向;各个物体的表面质感、反光强弱等等。通过观察寻找到静物所表达的思想感情的切入点,如构图、色彩、造型、表现手法等。

步骤一 构图

(1) 用水粉画笔蘸群青色在画纸上直接起稿。这样比用铅笔更容易迅速地把握物体的形体特征、结构、比例、明暗关系等大体的感觉,也可培养我们在作画时用笔大胆、肯定和果断的习惯。用群青色起稿是因其透明易覆盖,在色相上与天光色十分相近,同时也可增强色彩的冷暖对比。

(2) 在画纸的几何中心处画一个小十字,作为构图时的参考坐标,避免将画面上的主要物体凉水杯画在画面的正中间,或其他的物体的顶部、底部,或落在水平中线上,使画面构图被几何分割而显得呆板。

(3) 把这组静物作为一个整体来看,将它们边缘最突出的点连起来,概括成一个几何形,同时将模特台也概括成一个几何形。按照表达情感的要求,用较长的直线画出轮廓,以确定物体在画面中大致的空间位置。

构图时应把主要物体安排在画面中间稍偏上的部位,避免物体有下沉的感觉。

步骤二 轮廓

通过水粉画笔正、侧锋的宽窄和色彩的浓淡变化,在画出每个物体形体结构的同时抓住其明暗交界线,简练而概括地画出其大体明暗关系及投影的位置与形状等,这样可将画面中的素描关系从色彩中分离出来加以分析、研究,避免在画色彩时由于素描、色彩、造型等头绪过多而产生干扰,导致顾此失彼、手忙脚乱,影响了作画。同时,也为下一步着色——铺淡彩做好充分的铺垫。此时不必画得过细,但应力求肯定、准确。线条及用笔应符合静物所营造的情调、氛围,如凉水杯的朴实厚重及衬布轻盈流畅的感觉。

步骤三 淡彩

淡彩是从素描向色彩过渡的过程。通过画淡彩让我们熟悉色彩并尝试着初步画出整个画面的情调、氛围、色调、黑白灰的基本布局、大致的空间关系、物体的基本色相、初步的色彩冷暖与补色关系、表现手法等,为下一步的正式着色——铺色做好充分的准备和铺垫。不重视这一步,往

往会导致下笔随意、造型松散、色彩与造型脱节、整体感差,甚至因画面的反复修改破坏了画面的色彩效果。

画淡彩的具体方法是用清水稀释颜色(不加入白色),以此来控制色彩的明度与纯度,对静物进行初步的刻画。这时颜色调得不要太稀或太干,以画笔能够轻松自如地在画纸上运动而又不到处流淌为佳。

抓住物体的明暗交界线,先画出画面中明度最低的盛有咖啡的凉水杯的暗色与投影的色彩,再分别画出紫灰色调的台布、瓷咖啡杯、不锈钢小匙、苹果的暗面与投影的色彩(亮面的色彩先不画,空出来),同时将画面中几块彩度最高的色彩和最低的背景色彩、最暖与最冷的色彩明确地摆出来,以此建立一个画面色彩明暗、纯度、冷暖比较的标准,为下一步铺色奠定一个色彩参考的依据。

步骤四 铺色

这一步要明确的根据光源色、环境色和固有色,运用色彩的冷暖对比、补色对比、明暗对比等规律,画出整组静物的素描关系和色彩关系,每一个物体的形体结构、明暗与色彩关系等,逐步建立起色彩的整体观察方法和整体意识。

(1) 先画凉水杯上的重色块与咖啡杯的投影。将重色块或物体暗部色彩的明度、色彩倾向、冷暖关系等构成因素明确地摆出来,以控制住画面明度的最低点,为铺画大面积的灰色建立一个明度色标。但不要把重色画得太满,要留有调整的余地。

(2) 画出前面的苹果、咖啡杯中的咖啡、紫灰台布及背景中几处不同的、具有明确冷暖倾向的高纯度与低纯度的色彩,以控制住画面纯度和冷暖的最高与最低点,为铺画大面积的灰色建立一个纯度及冷暖色标。

(3) 当摆出了画面中最重的色块和纯度最高的色块这两个色彩标准后,铺画大面积的灰色就有了比较的依据。用湿画法和大笔从背景开始画起,一口气将背景、台布及所有的环境画完,然后依次从后往前,从大色块入手把每一个物体逐个地画出。

画凉水杯中的咖啡时,用大笔概括而明确地画出咖啡的明暗和冷暖、天光在液面上的冷色、周围物体的反光色彩,并结合背景的色彩画出玻璃透明的质感(请参阅《清远梨香》作画步骤中有关玻璃器皿的画法部分)。

画瓷咖啡杯时,要注意它的外轮廓线条柔和、细部精巧、表面釉色光洁细腻。因此高光与反光都较强烈而清晰,受光源色、环境色影响明显。用湿画法比较容易画出其体积感和质感。

画苹果时,要注意前后苹果的色彩在明度对

比、冷暖对比、补色对比上的空间变化。如前面的红苹果,其亮面由于受光源色的影响成为明亮的冷红色,并与暗面形成较强的明度对比和补色对比。而后面苹果的明度和纯度都较低。前面的苹果应画得较具体,而后面的则画得较概括、趋于平面化,如最左边的黄苹果。

要注意每一个苹果与周围物体间的相互反光、边缘的虚实变化、和背景色彩衔接的转折面的表现以及每一个苹果的投影在色彩和虚实上的变化与差异。

画不锈钢匙时,由于其不锈钢表面光洁度高,导致高光、反光都特别明亮,色彩明确、形状清晰。它受环境色影响大,同时明暗反差也十分强烈。宜用干画法,用肯定的笔触块面分明地表现其体积和质感,但应注意其高光和反光都应统一在其所处的空间位置上。

铺色时一定要保留一些画得好的淡彩部分,这样能够使画面具有一种轻松、爽快之感。同时颜色也应薄一些,避免颜色干后在明度上变化较大而导致色彩不易控制。颜色的薄厚程度应以能盖住下面的颜色为宜。

步骤五 深入刻画与调整

深入刻画不是把画面上的所有物体再逐个画一遍,也不是要把色彩加重,更不是仅仅停留在对细节的刻画上,而是根据表达思想和情感的需要调整好画面的主次关系、空间关系、素描关系和色彩关系。

对琐碎多余的细节要毫不吝惜地省略,但对表现物象特征与质感的重要细节则应加强,使其起到画龙点睛的作用,同时注意将细节综合到整体之中。

有些地方必须画两遍才能画得充分,有分量,如凉水杯、咖啡杯及前面几个主要的苹果。这一步应用干画法从前面往后面画,对凉水杯的盖子、把手、杯口的边缘,咖啡杯的杯口,盘子的边缘,苹果的凹进部分及果柄等细节及其质感需画得具体一些。

调整与修改应从以下两个方面入手:

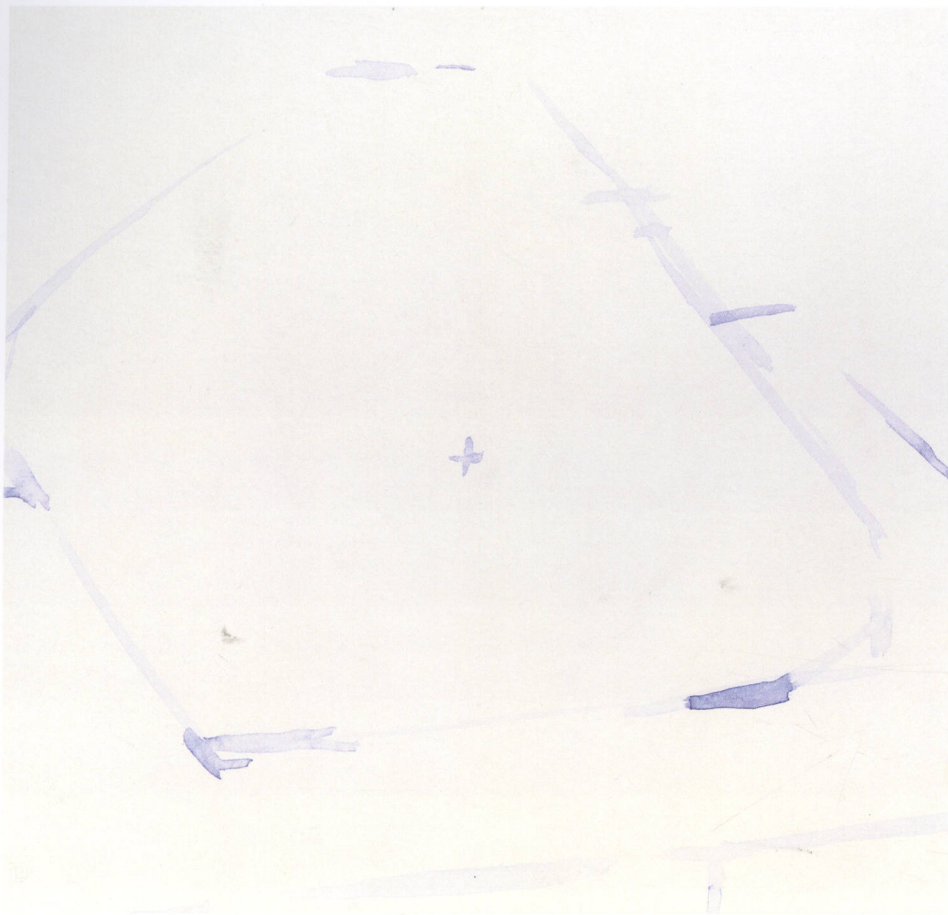
(1) 画面中物体的主次关系、空间关系是否得当,前后的色彩关系是否协调。

(2) 调整画面中色彩孤立不协调、表现过于琐碎、不构成整体的地方,加强突出主体、强化画面的情感氛围。

调整时应少动笔,多观察、多思考、多比较分析,考虑成熟后再动笔。不能心中无数就仓促地胡涂乱抹一气。落笔时应大胆、肯定、果断,注意保持画面生动流畅的特点。

整个画面调整完成之后,还需要对画面气氛、情调做最后的整理,强化一些主要部位,加强整体效果。

温情咖啡（步骤一）

温情咖啡（步骤二）

温情咖啡（步骤三）

温情咖啡（步骤四）

温情咖啡（步骤五·完成） 390mm × 350mm 水彩纸 1990

《清远梨香》作画步骤

作画前的观察

靓亮的阳光从斜上方照在由几个梨、玻璃凉水杯和灰白色台布构成的这组静物上,形成了明亮而柔美的同类色色调。由于光线较强,梨、凉水杯与衬布都浸染在纯净的阳光中,各种物体的固有色彩都相对地被减弱而趋于光的色彩,物体的暗面也由于周围物体的反光变得明亮起来。

光源色是影响物体色彩变化的根本原因。一般人对物体色彩的感觉多是从其固有色及其明度的变化中得到的,而一个学习绘画的人则应看到光源色对色彩内在成分及明度变化的影响,这一点是非常重要的。

光源对物体各个面的照射角度的不同和距离的变化,造成了物体和空间的明暗变化。而任何光源都是有色的,因此光源色对物体每个部分的影响不同,使物体中所有的明暗变化都含有光源色造成的色相及冷暖变化。因此,从色彩写生的角度看,明度不仅仅是色彩深浅的问题,它还包含了色相、纯度、冷暖等色彩因素。

光的强弱不同会改变物体的色彩。当光线强时,物体亮面的固有色彩相对地被减弱而趋于光的色彩;当光线暗淡时,物体的固有色彩会变得深暗而模糊不清,如物体的暗面、投影及阴影中的物体。因此,注意观察和把握光的强弱,有助于画面的色调和色彩的表现。

步骤一 构图

构图主要是解决物体在画面中的布局,即物体在画面中的空间位置、物体间相互的比例关系与空间位置、物体的形体特征与结构特点以及物体在画面中的透视关系。

把散落在模特台上的梨和玻璃凉水杯作为一个整体来看,将它们边缘最突出的点连起来,概括成一个几何形,同时将灰白色台布构成的模特台也概括成一个几何形。

起稿时用水粉画笔蘸群青色,然后分别用较长的直线将各种物体画到画面上,以确定它们在画面中大致的位置。

步骤二 轮廓

运用群青色的浓淡变化和水粉画笔正、侧锋所产生的粗细变化,分别概括地画出每个梨、玻璃凉水杯、模特台及衬布的形体特征、结构特点、体积感与空间感,同时概括地画出整组静物在画面上大致的素描关系、主次关系和前后层次关系等。

用水粉画笔蘸群青色在画纸上直接起稿,主要是为了使主要精力都集中在整组静物的相互关系和每个物体形体结构的表现上,避免像使用铅笔那样陷入对细节的描绘。

步骤三 淡彩

(1) 通过画淡彩,初步画出画面的色调,尝试着体现画面的情调与表现手法的应用等,为下一步正式着色做好准备。这样铺色时会更有把握,可避免不必要的反复修改。

(2) 此时可以对画面的构图做进一步的调整,并对这组静物中每一个物体的形体结构做进一步肯定。

(3) 抓住不同姿态和方向的梨、凉水杯、台布及模特台的明暗交界线,画出它们的暗面和投影的色彩,同时画出整组静物间的轻重、前后、左右、大致的黑白灰关系(素描关系),色彩的纯度对比关系,冷暖关系和补色对比关系。

画淡彩时用笔要大胆、果断、肯定,避免拖泥带水、含混不清地用笔用色。此时,凡是能一次画成的就尽量一次完成。

步骤四 铺色

在动笔前应充分考虑画面的情调与色调如何处理,运用何种表现手法等等。

铺色时应有画速写时的那种心情,先将组成画面色调的几大块色彩摆出来,凭着新鲜的感觉抓住画面的气氛。因此,这一步一定要用大号笔画,避免过分停留在细节上。对物体的形体、结构、色彩等刻画的程度只要画到七八分即可,把精力集中在画面的色彩关系上,但也不能过分忽略物体外形和素描关系。这样做的目的是为下一步的修改和深入刻画留下余地。

铺色时可以先从背景画起,然后依次画中景和前景,也可以从重色的物体或主要物体的灰面或暗面画起,也可以从色彩关系明确或者比较有把握的地方开始画。铺色时无论是先画亮面、灰面,还是先画暗面都可以,但应遵循从大面积的色彩部分画起的原则。由此应首先把握住画面的整体色调,使得静物中的每一个物体都处在一定的环境中,便于我们观察、认识和理解环境色等色彩。前后相互遮掩的两个物体,要先画后面的再画前面的。注意,暗面与亮面的基本色是不相同的。

在色彩写生中大量的色彩都是灰色,因此色彩写生训练首先是大量的灰色训练。在客观自然环境中,大量存在的是变化万千的灰色,绝对纯的颜色是不存在的,最纯正的原色在自然环境中受到光 and 空间的影响都必然降低其纯度。写生中实际面对的是大量的灰色,其重点是明确灰色的色彩饱和度以及灰色的色相变化。对大量丰富而变化微妙的灰色的写生训练可使我们的眼睛对色彩有敏锐的反映。我们对灰色中含有色相的感知能力和控制灰色变化的能力,在某种程度上标志着我们把握色彩的能力。可以说,灰色是一个蕴藏着无尽绘画魅力的领域。

■ 高光色彩的表现

高光的色彩反映了光源色的色彩,但由于光源色的强弱和所描绘的物体其质地的不同,又或多或少反映出固有色的成分。室内物体的高光基本上是天光的冷灰色,刻画时应在白色里加上一小群青、钴蓝等颜色,这样才能表现出高光的色彩。千万不要将高光画成没有色彩倾向和冷暖倾向的纯白色,那样高光就显得特别假,无法融入到画面的整体色调之中。高光的强弱取决于光的强度和被照射物体表面光洁度的高低。光的强度和物体表面光洁度越高,物体高光就越强;反之,则越弱。高光的形状和清晰度不仅能够体现出物体的形状结构,也能体现其质感特征。物体表面越光滑,高光的形状越清晰,如瓷器、玻璃器皿、丝绸等;反之,物体表面越粗糙,高光的形状越不明显,如陶器、棉麻布等。

在高光的四周是次高光,它是连接高光与亮面的过渡色,其色彩如同高光一样反映了光源色,只是在明度上略低于高光。对次高光的描绘可使高光的色彩显得更为自然和真实。

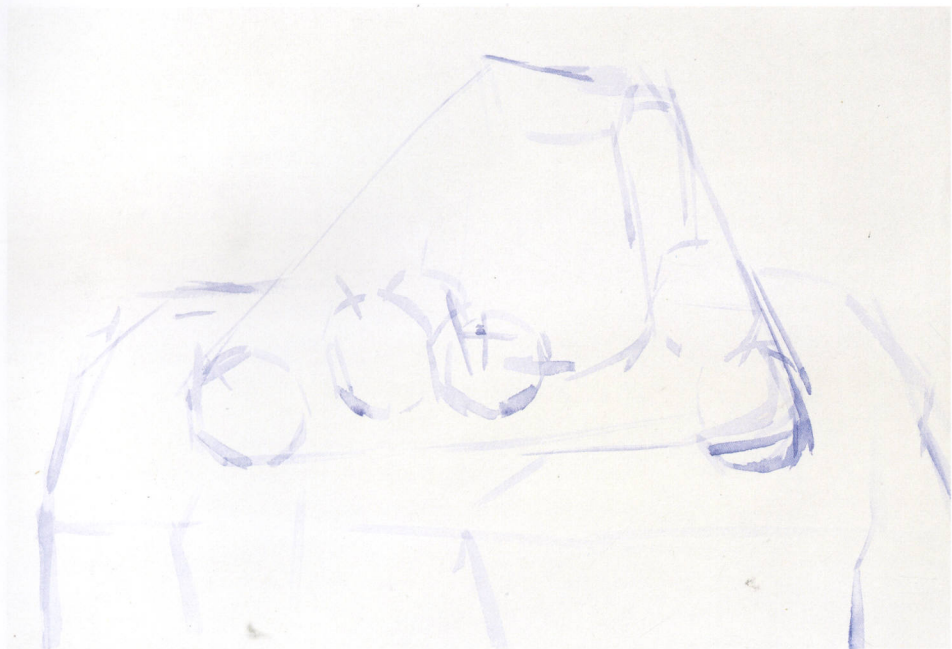
处理高光时,颜色的薄厚和表现方法主要是根据所描绘对象的质地决定。运用湿画法表现高光时,先画出高光的色彩,用色要饱和,在未干时将周围的亮灰色湿接上,通过色彩的渗化,做到过渡自然。运用干画法表现高光时,将画笔先调饱颜色,然后大胆、肯定、迅速地在高光处一掠而过。要避免反复涂改和画得过实。

■ 投影色彩的表现

一般情况下,物体投影的色彩与物体固有色成对比色关系,投影靠近物体的部分受物体固有色的影响较大,边缘部分则以光源色的补色为主。光源与物体越靠近,投影就越显得暗而冷。投影的色彩明度和纯度都较低,但有着丰富而微妙的变化。在自然光下,投影一般色性偏冷。光照强度大时的投影比光照强度低时的投影略暗而色彩明确,与光源色的补色关系较明显。

画投影时要概括,并造成投影薄薄地覆盖着物体,给人一种平滑、放松的感觉,而不是耀眼的、有活力的。远处物体的投影要使用大量的白色,将颜色冲淡。而靠前的近景物体的投影,则应尽量少用白色,色彩应明确、生动。

清远梨香（步骤一）

清远梨香（步骤二）

清远梨香（步骤三）

清远梨香（步骤四）

画这组静物时，用湿画法从背景开始画。在画背景的同时结合背景色彩将凉水杯画出。画背景色彩时要注意黄色的梨和凉水杯在明度、冷暖、补色、纯度上的对比变化，一般来讲背景的色彩纯度和明度都较低。画玻璃凉水杯时应注意以下几点：

(1) 由于玻璃器皿具有透明的特征，它没有其他物体受光后那种有规律的、明确的明暗面及明暗交界线。表面的明暗及色彩会因光线角度的移动而发生很大的变化。因此，表现玻璃器皿时应更多地用笔触、色调等变化画出一一种感觉，不能死抠。

(2) 玻璃器皿的色彩是由玻璃本身的色彩与

其透出的后面物体的色彩融合而成。玻璃越薄、越光洁，其本身的色彩越弱，而其透出的后面物体的色彩则越明显。

(3) 玻璃器皿在转折处会形成深重、饱和的色块和许多明亮的光点。玻璃质地越坚硬、越光洁、越厚重，折光能力就越强，受光及环境色的影响也越明显。

(4) 在表现玻璃器皿的质感时，用湿画法来表现柔和、光洁的玻璃表面，用肯定的干画法能表现其坚硬的质感。

画台面要注意画出前、中、后三个色阶的变化。画台面上的衬布时应根据布纹的走向，画出布纹的感觉即可，千万不要画得过于细致、繁琐，否

则会使画面显得死板、缺乏生动感。

从后向前分别画出每一个梨。但这时应根据水粉色易干燥且干燥后不易衔接的特点，按照整体入手、局部完成的方法，在画每个梨时，同时结合着周围的物体色彩一起观察、一起画，这样才不会将梨孤立，才能表现出每一个梨所处的空间和体积。

画梨柄时应用小笔，根据物体的色彩先后蘸上两种冷暖、深浅不同的颜色，然后用轻快而肯定的笔触画出梨柄。果柄在自然光下一一般是上深下浅、上冷下暖、上粗下细、色彩浓重饱和。在表现水果时，果柄是非常能够提神而又很能体现作画者技巧的部位。

清远梨香（步骤五·完成） 530mm × 380mm 水彩纸 1999

步骤五 深入刻画与调整

用干画法从前景中间最主要的梨开始，逐步向后和左右展开深入刻画与调整。

首先加强中间梨的明度、纯度和冷暖对比，并通过刻画高光、反光及环境色对梨的影响和对梨边缘虚实变化的影响，加强对梨的新鲜质感、体积感和空间位置的表现。这时应注意有意识地保留铺色时画得正确的色块和部位，避免不分青红皂白地对每个梨又重新地覆盖一遍。概括地画出最后面的梨，由于这个梨在最后面，因此明暗对比非常弱，同时相对于前面的梨而言，它的纯度低且色彩偏冷。降低左边最后面梨的明度、纯度和冷暖对比，并画得概括一些、平一些，以拉大

画面空间的纵深感。处于右边阴影中的梨，刻画时要注意它的色彩在纯度、冷暖及明度对比上的细微变化。局部的刻画是在整体比较中进行的，明与暗、冷与暖、鲜艳与灰暗、复杂与简单等关系都是在相互比较中形成的。

为了进一步突出画面中的梨，对中景部分的台布又做了一些弱化和调整，但对前景的衬布有所加强，使整个画面更趋于和谐、厚实，增强了画面空间的纵深感。

注意：在已经干后的颜色上面覆盖色彩，要时时注意它们之间可能产生的干湿变化。覆盖的颜色不能稀薄，但除了特殊需要也不要过厚，能盖住下面的颜色即可。

《忧郁的红色》作画步骤

作画前的观察

散落的几个深红色苹果组成了画面的主体,蓝花瓷水罐在与深红色苹果形成高低、大小对比的同时也构成了画面的中景,红色的小奶罐在蓝花瓷水罐与深红色苹果间起到了过渡的作用,也起到了色彩间的连接作用。蓝花瓷水罐、散落的几个深红色苹果和梨,形成大小疏密、错落有致的布局。淡淡的浅粉红色衬布贯穿于整个画面,将主要物体连成一片,并与深红色的苹果、紫红色花衬布形成较强的明度对比,蓝花瓷水罐与深红色的苹果、紫红色花衬布等形成鲜明的冷暖对比,而黄色的梨则对整个画面强烈的色彩起到了调和的作用,同时使画面颜色的明度及纯度的对比更富于变化,活泼动人。

步骤一 构图与轮廓

构图是解决所描绘的物体在画面中的空间位置、大小和高低等问题。画面是采取横构图还是竖构图,这些都会形成不同的视觉效果。

构图是一幅绘画作品成败的第一步,是一个画家艺术修养的体现。然而构图却不被许多人尤其是初学者重视,如果在起稿时不对构图进行精心的安排和推敲,或者懒于对不能准确、强烈地表达思想和情感的构图做必要的修改,那么不管你的色彩表现得多么丰富多彩、多么感人,物体刻画得多么生动和细致入微,这幅画都是不完整的、令人遗憾的。

在构图时,可根据作画目的、表达思想和情感的需要做一些大胆的调整。把静物按照自己的感受、作画目的、表达思想和情感的要求与审美追求,非常协调地安排到画面上。苹果都是圆形的,而在描绘时要避免把每一个苹果都画成概念的圆形。为此,在起稿时我们要注意观察比较,找出每一个苹果在形体特征上的差异,然后通过直线描绘强调出来。

步骤二 淡彩(1)

铺淡彩一是为了迅速地捕捉画面大的色彩氛围,并对画面的色彩有初步的认识和把握;二是打底色,避免在正式铺色彩时漏出纸的白色,影响画面的色彩。

为了把握好画面色彩的整体关系,在构图和轮廓确定好后,抓住蓝花瓷水罐、红苹果、黄梨、红色的搪瓷奶罐以及浅粉红色和紫红色台布明暗交界面的变化,用淡彩把各个物体的形体结构、明暗关系、色彩关系明确而概括地画出来,亮面可暂时不画。

在画淡彩的过程中我们可以对构图做进一步的调整,以便在铺大色调时更有把握,避免不必要的反复修改。

步骤三 淡彩(2)

用淡彩分别画出背景、紫红色台布的色彩关系,浅粉红色台布上的投影色彩,蓝花瓷罐、红苹果、黄梨及红色搪瓷奶罐的灰面色彩。并由此抓住画面大的色调(一般画面的色调是由背景、台布和静物的主体色彩构成),为下一步正式铺大色调做好充分的铺垫和心理准备。

步骤四 铺色

抓住当你看到这组静物时第一印象的新鲜感受,用湿画法从背景画起。

画背景时多用一些水,笔触不要太清晰,应模糊一些,色彩不要调得过于均匀,这样易于表现光感,也易于将背景画到后面去。趁湿分别画出右边受光的亮色背景的颜色和左边模特台投影的暗色。背景的上部由于受天光的影响较强,色彩偏冷;而靠近物体和模特台的背景部分,由于与浅粉红色台布、紫红色花台布的补色关系,背景的色彩中会含有一点绿色,但蓝花瓷罐四周的背景色彩中却含有一点红色。要善于通过观察、比较,找出色彩间的微妙变化。

用泼辣的大笔触来表现浅粉红色台布和紫红色花台布,并且趁湿画出其中各个面的衔接关系。注意桌面的透视关系以及受光、背光几个大面的冷暖、明暗、虚实的变化,同时画出台布的折纹及物体的投影。画紫红色花台布时不要死抠,用轻松的笔触画出花布的感觉即可,同时要注意保留一些画得好的淡彩部分,这样花布会显得轻松、自然。

趁背景的色彩还没干时,从最后面的苹果开始向前画。互相遮掩的两个物体要先画后面的,再画前面的。概括地画出最后面的苹果,由于这个苹果在最后面,因此明暗对比非常弱,同时相对于前面的苹果而言,它的纯度低且色彩偏冷,致使其趋于平面状。接着画蓝花瓷罐。先大体地画出罐子的体积和色彩的冷暖、它与苹果和浅粉红色台布间形成的补色以及周围物体对它的反光色彩。在此基础上画出罐子上的花纹,这时要避免对细节的过早关注。

分别画出前景中的几个红苹果。画红苹果时,先画出纯度较高、最接近苹果固有色的灰色面的红色。接着画纯度相对较低、含有补色成分、具有明确色彩倾向的暗面色彩,同时趁湿将周围物体对苹果的反光色彩画出。再接着用干画法画由于光源色导致变冷的亮面的冷红色,这时可适当地对造型加以强调,以增强苹果的体积感和质感。最后趁颜色未干时,用干脆、利落的笔触画出高光的色彩。画亮面应避免使物体的亮部成为没有色彩倾向的白色,这样最容易损害形体,其结果是画面上出现一堆不连贯的斑纹。在画前面四个红苹果时,一定要注意区分由于它们主次和所处

的空间位置的不同所产生的色彩差异。在画苹果的同时要将红色的小奶罐与黄色的梨也一同画出。

果凹虽小,但却是苹果的传神之处,要画得生动。果凹的色彩要画得深一些,明确一些,要强调一下它的冷暖倾向,如在普蓝中加绿、在熟褐中加深红等。调色时不要太均匀,用笔要果断、肯定。

在这一步骤中要注意把注意力集中放在画面整体的色彩表现上,避免对细节的过早关注,直到画面色彩的关系准确无误时,再转入下一阶段的塑造与刻画。

下面介绍一下物体亮面高光和暗面反光的具体画法:

(1) 物体亮面高光的画法:高光是亮面色彩里较关键的一个因素,它能表现出光线的强弱,更能把物体的质感淋漓尽致地呈现出来。虽说高光只是很少的一点,但仍不能简单地一挥而就。只有对物体有了较深刻的理解并懂得高度概括的道理,高光才会画得既准确又精彩。画高光时不要忘了物体的本色,还要考虑光源色对它的影响,红苹果的高光是由苹果的颜色和偏冷的光源色共同作用而成的,因而会带出冷红的味道,除了颜色的准确之外,干脆、利落的用笔,也是体现高光精彩之处的关键。

(2) 物体暗面反光的画法:在技法上通常都以湿画法为主,待颜色快干时画出物体的反光,如苹果、水杯、玻璃器的反光等。趁湿画出的反光显得自然、流畅。反光的处理是与质地的表现密切相关的,画的时候应结合不同物体的质感特征斟酌用色、用笔,如玻璃的反光很强,苹果的反光较微弱,钢匙的反光十分强烈等。这些反光的刻画都属于质感表现里较重要的一个环节。画反光时用笔要利索,不要画得太腻,或把反光和暗面颜色混淆起来。

在铺色过程中要注意保留一些淡彩部分,这样能增强画面的生动性。

步骤五 深入刻画与调整

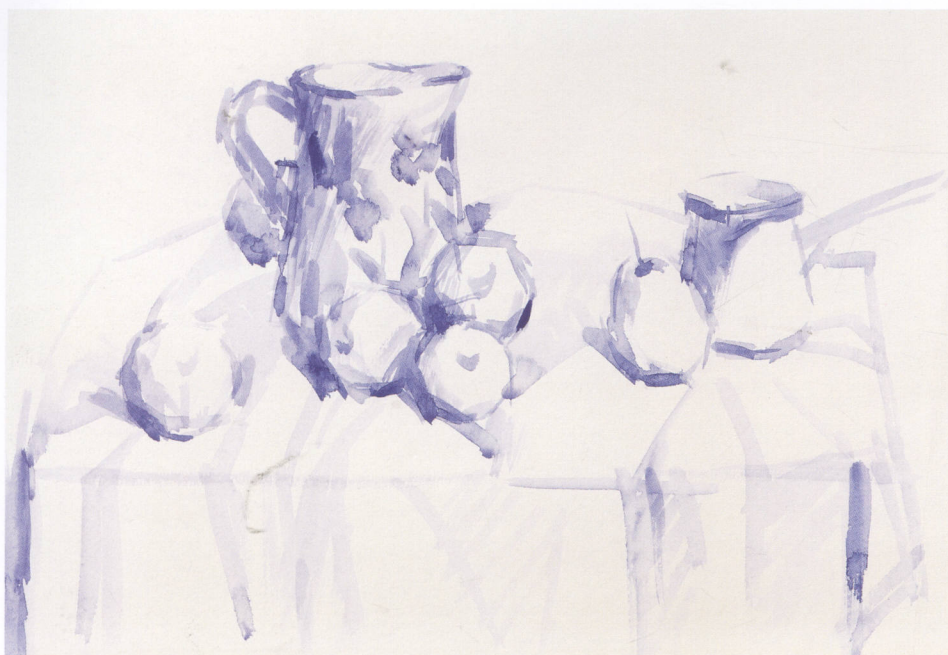
深入刻画与调整时应多看、多想、少画。切忌还没有考虑成熟,就仓促地胡涂乱抹一气。

首先对蓝花瓷罐的质感和罐身的花纹进行深入的描绘。在加强花纹立体感的同时,进一步描绘处于不同体面上的花纹色,并对罐口边缘的形态和色彩做细致的刻画。

接着对前面的四个苹果和梨的体积、质感和它们所处的空间位置进行深入描绘,加强它们边缘的虚实变化,特别是要加强苹果亮面所呈现出来的冷红色。

最后减弱浅粉红色台布的一些不必要的细节,并加强前景中台布的亮色,使得模特台的纵深感更加强烈。

忧郁的红色（步骤一）

忧郁的红色（步骤二）

忧郁的红色（步骤三）

忧郁的红色（步骤四）

忧郁的红色（步骤五·完成） 530mm × 380mm 水彩纸 1999