

水彩静物写生技法

杨维刚 编著

天津杨柳青画社

Shuicai Jingwu Xiesheng Jifa

水彩静物 写生技法

Yang WeiGang Bianzhu

杨维刚 编著

天津杨柳青画社

杨维刚

毕业于天津美术学院。天津市美术家协会会员，天津市教育学会书法专业委员会理事。现任职于天津市滨海新区大港五中，高级教师。其绘画作品趋于写实，画面色彩注重冷暖色的变化和整体色调的掌控，反映生活和艺术情趣，画面效果具有生动耐看、真实自然的视觉美感。作品多次发表在《中国美术教育》、《美术报》、《大学美术》、《美术大观》等专业书刊。

图书在版编目(CIP)数据

水彩静物写生技法 / 杨维刚编著. —天津: 天津杨柳青画社, 2012.9

ISBN 978-7-80738-947-7

I. ①水... II. ②杨... III. ①水彩画—静物画—写生画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 194530 号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印刷: 北京天成印务有限责任公司

开本: 1/16 889mm × 1194mm

印张: 3

版次: 2012 年 9 月第 1 版

印次: 2012 年 9 月第 1 印

印数: 1—4000 册

书号: ISBN 978-7-80738-947-7

定价: 22 元

目录

漫谈水彩静物写生

02

水彩画的材料与工具

03

水彩画的基本画法和特殊画法

04

水彩静物写生的单个物体画法

06

静物写生的构图

17

水彩静物写生画法步骤

18

水彩静物作品欣赏

41

目录

漫谈水彩静物写生

02

水彩画的材料与工具

03

水彩画的基本画法和
特殊画法

04

水彩静物写生的单个物体画法

06

静物写生的构图

17

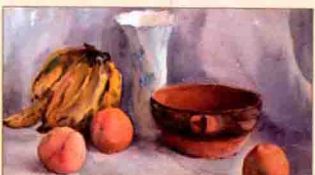

水彩静物写生画法步骤

18

水彩静物作品欣赏

41

漫谈水彩静物写生

写生是一种直接以实物为对象进行描绘的作画方式，水彩静物写生是色彩训练的基本手段，是培养正确观察方法、表现方法和理解色彩造型规律的有效途径。初学者一般从静物写生开始学习，这也是学习水彩画的切入点。因为静物写生的对象、光线等因素相对稳定，便于仔细观察和练习，可以有充足的时间静心琢磨。通过写生训练，掌握水彩静物的写生步骤和方法及工具、材料的性能，逐步了解水彩画的艺术特点，促使我们的眼、手、脑的并用。在写生中掌握色彩的调配规律、色彩对比协调规律、画面构图能力、形体的塑造能力、表现立体感的方法及控制画面整体色调效果的能力等，也为进一步表现复杂物象或进行风景写生打下良好的基础。

在水彩画中，写生作品与创作作品并没有明显的界定，一幅好的写生作品同样也是一幅优秀的创作作品。艺术源于自然而高于自然，水彩画史上许多大师的代表作品不乏是以写生的创作方式完成的。写生不但是提高

技法的重要途径，更是对艺术精神的培养，在写生中进行艺术创作是一种极为普遍的创作方式。在写生过程中，对所描绘的事物感到美中不足时须根据自己的想法和认识来进行适当的处理，这是感性认识和理性认识的结合，可以使一幅作品所能包含某一特定的含义而不同于一般意义的写生。这包括在构图上的取舍，画面冷暖色调的改变，某种技法使用上的强调等等，从而使画面更加完美。对于初学水彩画创作的人而言，这也是一种简而易行的方法。

皮埃尔·约瑟夫·雷杜德
《水果》

水彩画的材料与工具

颜料

水彩画颜料主要有两种，一种是透明颜料，另一种是具有覆盖力的不透明颜料。目前在国际上以两种包装形式为主，管装膏状水彩和块状水彩。水彩颜料色粒很细，与水溶解可显示其透明特点。水彩颜料的群青、赭石、土红等色属矿物性颜料，单独使用或与别的色混用都易出现沉淀现象，巧妙运用可产生新颖的效果。

纸张

水彩画用纸比较讲究，它对一幅画的效果影响很大，同样的技巧在不同的画纸上的效果是不大一样的。水彩纸是专门为水彩画特制的纸，纸纹有粗细两种，吸水性强，质地结实者为佳。纸纹的粗细可根据表现的需要和个人习惯选择。

笔与刷

水彩画用笔种类很多，有专用的水彩画笔，中国毛笔也适用。准备一支大号的笔用于涂大色块，而进行细节描绘则需要有两三支中、小画笔。

水彩笔按形状分为圆形、尖形、扁平形、板刷与底纹笔等，又因材料的软硬分为软毛笔和硬毛笔。圆形、尖形笔均能形成尖细的笔锋，适合画一些细节和纹路，对于深入塑造和表现是较为理想的绘画工具。扁平笔近似方形的笔头，方便画大面积色彩，对于擦洗需要修改的部分也很有用。板刷和底纹笔多用于刷湿大块画面或刷色时使用，必要时可用来作画。

水彩画的基本画法和特殊画法

水彩画的基本画法

水彩画一般采用的是湿画法和干画法，实际上较多的是干湿结合的方法。如：南瓜瓜皮上的纹路和斑点用干画法，底色的处理用湿画法来完成。实践中要根据物体的特征灵活运用干、湿画法，方能达到虚实相映的理想效果。

湿画法

湿画法是水彩画常用技法，最能体现水彩的特性。画法要点：在底色未干时再画上颜色，使之水色交融，自然渗化，色彩自然衔接，具有极强的艺术感染力。由于底色的干湿程度不同，画上去的色彩、水分的多少、用笔的变化等也不同，可以产生独特的效果。还可以将画纸进行浸湿处理，趁湿接色（如：西瓜）、擦洗、一笔多色等。其特点是画面充满水性，画时要掌握时机，一气呵成。

干画法

干画法是一种多层画法。不求渗化效果，如南瓜瓜皮上的纹路、斑点即采用此画法，可以比较从容地、由浅入深地一遍遍着色，较易掌握。

表现肯定、明晰的形体结构和丰富的色彩层次，是干画法的特长。干画法是在干的底色上着色，重叠一些色彩，使表现的物象更加明确，色彩更加丰富完整。干画法有平涂、干后使用重叠、点缀、枯笔等技巧。画

法训练须根据不同的写生对象，采用不同的技法，方能准确地表现出不同的质感和所要达到的艺术效果。

质感的表现主要体现在高光的处理上，表皮比较光滑的水果、金属瓷釉制品或玻璃等，这些物体一般都有非常亮的高光，由于在白色纸上作画，画面最亮的部分（高光），需要留出纸的本色来表现，因此“留白”是水彩画一种独特的表现手法。有些柔和的高光，在色未干时用笔蘸干净的水在留空的纸上渲染一下，使高光周围的未干颜色，自然地向留白处渗透，会出现另一种高光效果。用留白的方法表现高光，体现物体的质感也是要根据不同的物体选择适合的方法，如泥陶类物体就不能靠留白表现高光，否则就不能准确表现出泥陶的质感。

水彩画的特殊技法

渗化法

趁湿利用色彩之间碰撞相互渗透，产生自然、柔和的色彩过渡与衔接。

刀刮法

用一般削铅笔的小刀在着色的前后刮划纸面，是靠破坏纸面而造成特殊效果的一种方法。

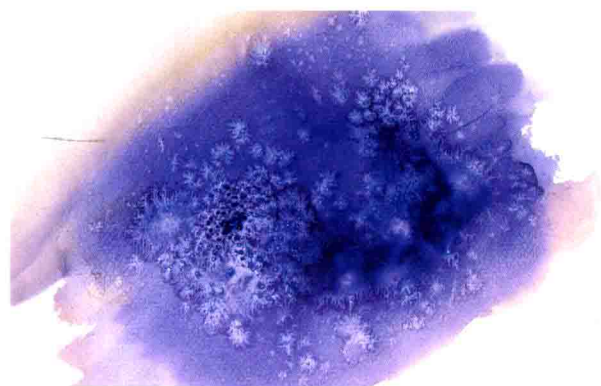
吸洗法

使用吸水纸（过滤纸或生宣纸）趁着色未干吸去颜色。吸的轻重、面积大小可根据效果灵活掌握，也可吸去颜色之后再敷淡彩。用海绵或挤去水分的画笔吸洗画面某些部分，也别具味道，有异曲同工之妙。

喷水法

有时在着色前先喷水，有时在颜色未干时喷水。喷水壶要选用喷射雾状的才好，水点过大容易破坏画面效果。

洒盐法

颜色未干时洒上细盐粒，干后出现像雪花般的肌理效果。

蜡笔法

用蜡笔或油画棒，在着色前涂在相关部分，着色时尽可大胆运笔，涂蜡之处自然空出。

水彩静物写生的单个物体画法

苹果画法

步骤一 留出高光，先用藤黄画亮面，水分要充足，这样才能使苹果具有新鲜、水分饱满的感觉。由明到暗，用不同色块衔接。

步骤二 转入中间色用橘黄、橘红加少许绿和紫接画明暗交接线。

步骤三 接着画暗部，并画出投影，衬出反光，投影含紫、蓝、绿灰调。

步骤四 趁湿作全面调整，基本上一次完成。

香蕉画法

步骤一 打好轮廓后，按生长规律先画浅黄绿色，稍加明暗。

步骤二 趁底色未干时，用湿画法画香蕉的亮面和暗面。

步骤三 深入刻画，精微之处要慎重，加强明暗对比和冷暖变化，力求表现出香蕉的新鲜感和鲜艳的色彩。湿画法画背景色，整理完成。

南瓜画法

步骤一 轮廓
起好后，按生长规律先画浅绿色。

步骤二 用橙
黄色从亮面开始着色并留出高光。

步骤三 趁颜色未干，用接色的方法接画暗面，注意色彩间的冷暖变化。

步骤四 待底色干后，画南瓜皮上的纹路，要细心刻画出真实效果，表现质感。湿画法画环境，整理完成。

白菜画法

步骤一 用铅笔起稿，画出白菜的基本轮廓。

步骤二 按其生长规律画起，先画浅绿色，平涂。进一步着色按先浅色后深色的顺序进行。

步骤三 深入刻画，白菜帮处留白，菜叶用浅绿和深绿，按明暗关系铺色。

步骤四 接着画出投影和暗面较深的部分。

步骤五 用底纹笔刷湿背景，趁湿画上蓝灰色。

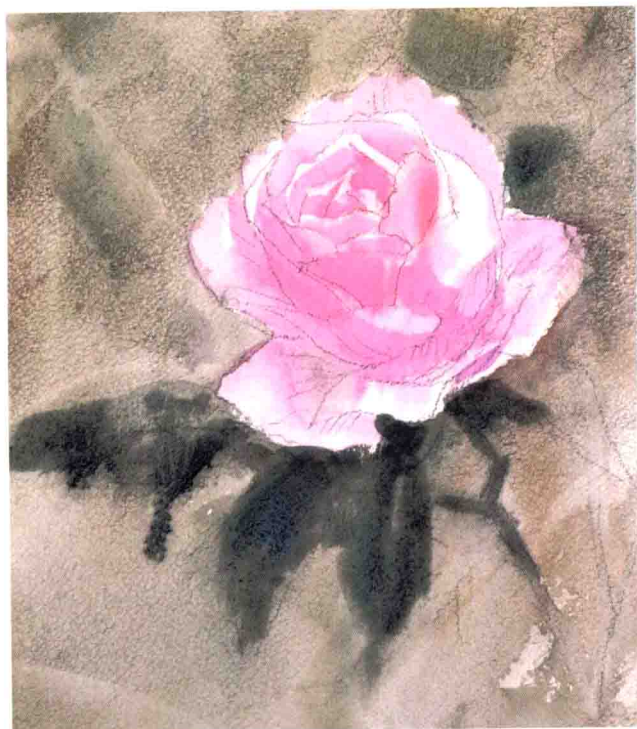
步骤六 调整整体关系，补充细节。

花卉画法

步骤一 在画纸上用铅笔轻轻画出花卉的轮廓，注意明确花卉的向背、结构。

步骤二 用红色调紫色渲染花头的基本形，墨绿色调少许黄色画出叶子的外形，笔头水分要足，色彩要饱满。

步骤三 第一层颜色尚未干透时，用紫红色画出花瓣的结构，深绿色画出叶子的叶脉结构。

步骤四 深入刻画，调整花的外形结构，墨绿色提画叶子，最后调整画面虚实强弱关系。

陶罐画法

步骤一 铅笔画好轮廓后，用干笔画出陶罐的形体结构，赭石为主。再用湿画法进行调整，暗面稍加蓝色以加强冷暖变化。

步骤二 趁湿画陶罐上的花纹图案。

步骤三 深入刻画，加重并丰富色彩关系。

步骤四 湿画法画背景，整体调整，直至完成。