

水粉静物

新概念

绘画入门正规系统训练

◎朱力 编著

■打造坚实绘画基础
■解决临摹阶段难题
■传授精品教学技巧
■助你实现艺术梦想

基础色彩教程

Jichu Secai Jiaocheng

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

目录

- ◎ 概述 /1
- ◎ 色彩工具与绘画材料 /2
- ◎ 色彩基础知识 /2
- ◎ 基本技法解析 /3
- ◎ 色调的训练 /4
- ◎ 水果质感表现分析 /5
- ◎ 蔬菜质感表现分析 /6
- ◎ 陶瓷器皿质感表现分析 /7
- ◎ 金属器皿质感表现分析 /7
- ◎ 玻璃制品质感表现分析 /8
- ◎ 花卉质感表现分析 /8
- ◎ 面包片和书质感表现分析 /8
- ◎ 单个静物苹果作画步骤图解 /9
- ◎ 单个静物梨作画步骤图解 /10
- ◎ 单个静物西红柿作画步骤图解 /11
- ◎ 单个静物辣椒作画步骤图解 /12
- ◎ 单个静物萝卜作画步骤图解 /13
- ◎ 单个静物石榴作画步骤图解 /14
- ◎ 单个静物陶罐作画步骤图解 /15
- ◎ 单个静物酒坛作画步骤图解 /16
- ◎ 单个静物酒瓶作画步骤图解 /18
- ◎ 单个静物玻璃杯作画步骤图解 /19
- ◎ 酒瓶、砂锅、高脚杯和水果组合作画步骤图解 /20
- ◎ 花瓶、水果刀和蔬果组合作画步骤图解 /22
- ◎ 范例欣赏 /24

◎ 概述

水粉画是介于油画和水彩画之间的一个画种，它有像油画那样厚重的一面，覆盖力较强，可以层层加色；它又有像水彩画那样透明、轻灵的一面，鲜明艳丽，可以轻快淋漓地表现对象；它还可以表现中国画那样的晕染情趣；也能在美术设计中表现巧妙的构思等等。因而它有几个显著的特点：一是色彩鲜明，可以表现浑厚扎实的题材，也可以表现轻灵活泼的主题；二是应用广泛，表现力强，既可以作大型绘画、广告宣传、舞台布景，也可以用于橱窗布置、图案设计等；三是简洁、易干、易携带，便于外出写生。基于这些特点，各院校常常把水粉画作为色彩考试的主要表现形式，用于检验考生的色彩感觉和色彩表现能力。

自然界的色彩关系是相当丰富而复杂的，并有深刻的内涵。学习素描时，是以单一色调来表现对象丰富的黑白灰关系，而学习色彩，是以多种颜色组合在一起，来表现客观物体的固有色和各种光影关系。整个画面需要有一种大体基调来统一，强调画面的整体感。要用大胆的色彩去表现丰富的色彩关系，并做到色调主次分明，画面虚实结合，色彩结构紧凑，舍弃多重的无主次的色彩关系。

◎ 色彩工具与绘画材料

一、画笔

水粉画一般用羊毫画笔，羊毫笔柔软，吸水性强，适合大面积铺色和运用湿画法时使用，狼毫和兼毫笔强性好，力度大，深入塑造细部时使用，这两种笔最好都准备大中小号各一支。又分为尖头笔和扁头笔，扁头笔适合摆、涂、铺色，而尖头笔则适合点景、勾细和交代细部时使用，一般应准备一两支中号的尖头笔供使用。

二、纸张

水粉画的用纸一般没有十分严格的要求，只要纸质结实、吸水适中、有一定强度即可。当然不同质地的纸张，对于水粉的表现效果是会有影响的。如吸水性较强、质地松散的纸，着色后色彩的干湿变化较大。画时看上去颜色较深，可干后就会淡，从而容易导致画面色彩发“灰”。又如吸水性极差、质地光滑的纸，颜料不易附着，色层一厚就容易脱落，这在一定程度上增加了初学者的表现难度，也不利于技巧的发挥。

◎ 色彩基础知识

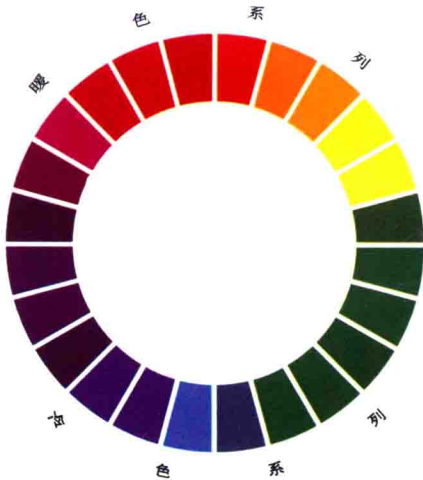
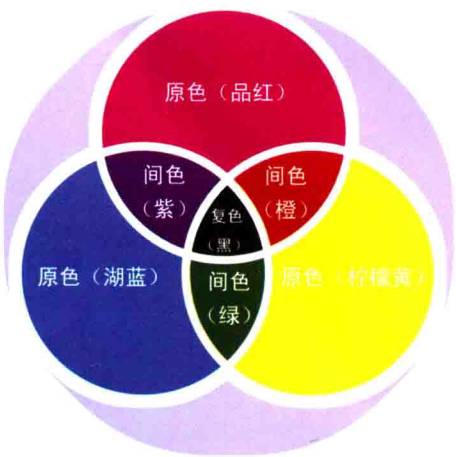
色彩是绘画表现的中心要素，是画家传递情感的重要手段，是引发人们关注的重要视觉条件，它的存在有其自身的规律。

一、色彩的分类

原色：是颜色中无法再分解也不能用其它颜色调配出的基本色。只有红、黄、蓝三种，因此习惯上称为三原色。理论上讲用三原色通过不同比例的调配，可以生成许多的色彩。而三原色等量时，我们看到的就是黑色了。

间色：是由两个原色混合调配生成的颜色，是原色的二次成色，只有橙、绿、紫三种，通常又称为三间色。

复色：是两个间色或一个原色与一个间色混合调配而生成的颜色，是原色的三次成色。如紫色加橙色、橙色加绿色、绿色加紫色，红色加绿色、蓝色加橙色、黄色加紫色等所生成的均为复色。

因此初学者在选纸时，要充分考虑到不同纸的性能，使之能够更好地创造理想的画面效果。

三、颜料

水粉颜料比较常见，在各美术专业用品店里可以买到。一般情况下，水粉颜料分为盒装、锡管装、瓶装三种，购买单支颜料比较方便，容易分色、分支单选，同时也易于携带和保存。

四、调色盒

调色盒是水粉画的必备工具。调色盒的形状、款式很多，外出写生时宜选用颜料较深，颜料贮存较多的颜调色盒。使用过程中调色盒应注意经常清洗，膏状颜料的挤放应按照颜料的属性序列排放，这样在调色使用时会方便很多。

五、其他工具

在水粉画写生中还应准备 8 开、4 开的画板以及写生用的小凳、画架、水桶等工具。

二、色彩的三要素

色相：又称色彩的相貌，通俗地讲就是不同种类的颜色，如红、黄、紫等等，即代表了它们不同的色相。如果不同的色相按照光谱的顺序排成圈形，能够闭合成一个色相环，可以讲色相是人们认识色彩的主要依据。

明度：即色彩的明暗程度，又叫深浅程度和光亮程度。在同一色相中，明度的变化（加入白色提高明度，加入黑色降低明度）反映了光照的强弱。而对于多种色相，它则反映了反射率的强弱。反射强明度高，反射弱明度就低。如黄色反射强度最大，其明度最高，紫色反射能力较弱，其明度也就低。

纯度：即色彩的饱和度，或称纯正程度及彩度。一般纯度愈高色感愈强，如：红色在没有加入任何其它颜色时纯度很高，若逐渐加入黑色就会变得越来越混浊，这就是纯度的变化。

三、固有色、光源色和环境色

固有色：在柔和的光线下物体呈现的色彩称固有色。固有色的色彩变化，一般亮部色彩偏暖，暗部色彩偏冷，投影微弱，色彩偏冷灰。

光源色：由于光的照射引起物体受光色相的变化称光源色。光源色基本分暖光和冷光两大类。由于视觉上的补色原理，若受光部是暖色，背光部呈冷色，否则相反。

环境色：物体周围环境的色彩，由于光的照射，作用到物体上，所引起物体色彩的变化称环境色。环境色的强弱和光的强弱成正比；光滑的物体环境色明显较强。粗糙的物体环境色较弱。

◎ 基本技法解析

由于水粉画颜料的特殊性，其表现技法也极为丰富，从用笔上可分为摆、刷、扫、揉、点、拖、擦等，可以根据不同的画纸材质采取不同的手法进行表现。

揉笔：先将颜色摆上几笔，再用笔把先后的颜色揉合在一起，这样颜色过渡比较真实，不会太死板。

刷笔：用较大的笔在画面上来回走动，用于大面积色彩的表现，如背景、衬布等。

点笔：用笔尖式笔肚在画面点出不同大小及面积的点，多用于高光、反光、环境及一些局部细致的部位。

摆笔：主要适用于干画法表现，以笔肚行笔，笔触明显

颜料多，水分少，笔与笔之间衔接明确，多用于塑造物体。

拖笔：顺笔锋拖动，用于拉线，较自然流畅。

擦笔：笔头的各个部位在画面上快速擦动，宜于过渡。

勾笔：勾在绘画起着重要的作用。可以直接用线表现主题的形体结构。另一种是用淡浓来勾勒出画的形体，如画风景时的树。

扫笔：笔中水分较少，笔头轻接画面，运笔速度较快，有时下面的色彩也会显出来。常用在高光、反光等一些表现质感的地方。

◎ 色调的训练

构图的要领是要有空间，物体的前后、大小是不同的，一幅画有画面中心和主体物，画好它是重中之重，是画面“密”的地方，而其他的水果或物体是处在虚的地位，是“疏”的处理。构图形式有三角形，S形，L形，圆形，多边形等。色调按色彩三要素划分为：

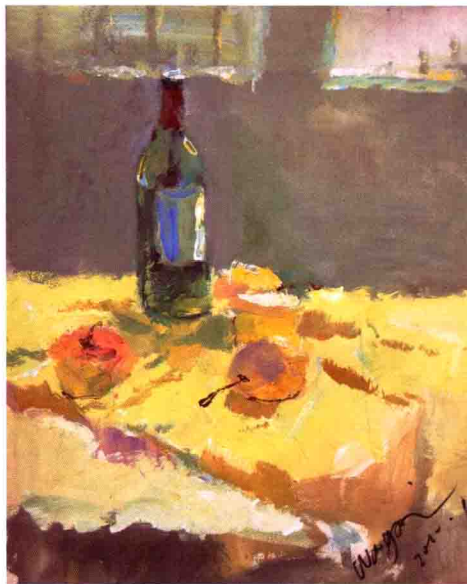
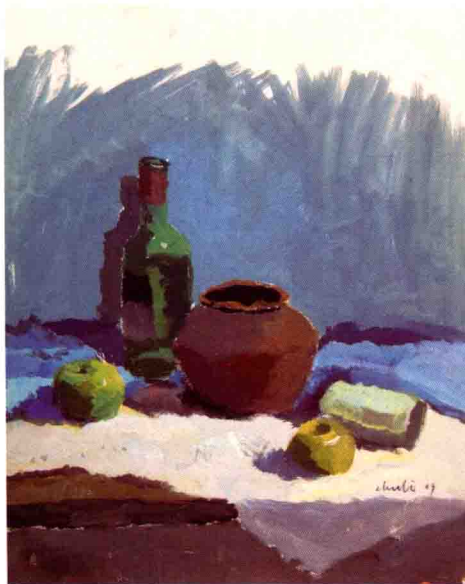
明度：亮调、暗调、灰调

纯度：艳调、灰调、中间调

色相：红、黄、蓝、绿等色调，当然也有黄绿、黄紫、蓝绿等色调。

色调也有冷色、暖色、中性色调。

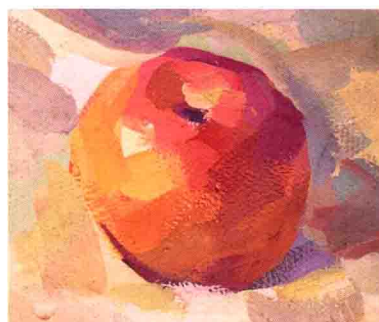
总体来说一幅画的色彩关系可以概括为：“后面暗，前面亮，后面灰，前面艳，周边灰，中心艳”。

◎ 水果质感表现分析

苹果画法分析

苹果的凹口要画丰富，用小笔增加过渡层次，丰富色彩，并注意苹果的形，要有立体的意识。

梨画法分析

梨的形状变化较多，要注重蒂头的塑造，用笔要干脆明确。

橘子画法分析

橘子是略扁的形，蒂头处有褶皱要表现，注意天光和环境色的应用。

香蕉画法分析

香蕉要注意立体的意识，成串的香蕉要抓蒂头的形。

草莓画法分析

草莓是三角形，三面一体的色彩是不同的，绿色叶子用小笔点出来。

◎ 蔬菜质感表现分析

组合在一起的物体颜色必须有区分，近的物体画大些，色彩鲜艳，而远些的物体色彩纯度稍低；两个在一起的组合物体须一明一暗。

大白菜画法分析

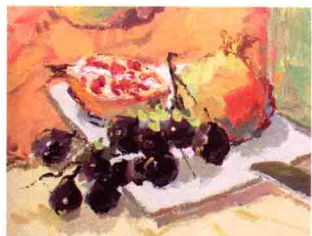
大白菜要画出体积和散开的彩叶，用笔松动，特别要将菜蒂塑造好，厚度要表现。

西红柿画法分析

西红柿的色彩浓烈，要画得饱和，反差不要过大，暗部要略带冷色。篮子的处理要注意形体特征，按纹理用笔，高光要找准位置。

洋葱画法分析

洋葱呈扁平球状，画的时候注意形体特征和高光的位置。色彩偏紫但不能过火，纯度低，用笔可以按洋葱的纹理画。

◎ 陶瓷器皿质感表现分析

各种罐子画法分析

根据光源的变化，区分暗部、亮部的色彩，从暗部着手

◎ 金属器皿质感表现分析

小刀画法分析

小刀的柄要有体积，注意刀片的厚度，金属质感要表现，要有环境色的处理。

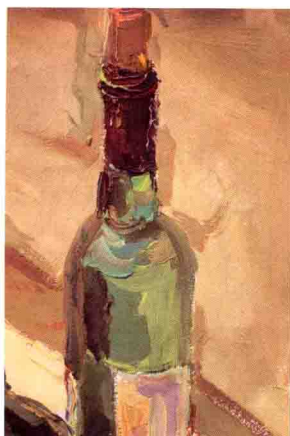

◎ 玻璃制品质感表现分析

酒瓶画法分析

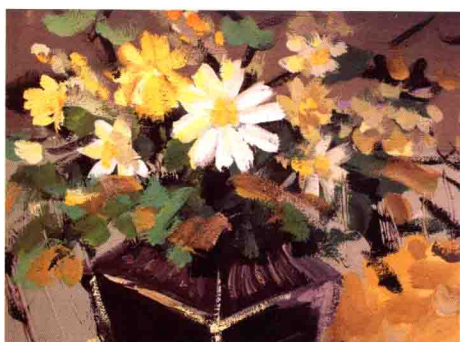
注意形的对称性，要把瓶口的色彩和形画好，瓶子两侧

的色彩重些，中间色彩淡，有环境色的变化，找准高光的位置和形。瓶贴色彩要灰，要画出透视关系。

玻璃杯画法分析

玻璃制品要画出透明感，高光的位置特别重要，杯底和瓶底的厚度一定要画，环境色非常多，要有取舍地画，不能将玻璃制品画“花”。

◎ 花卉质感表现分析

一束花是球形的，有虚实处理，花的朝向也是不同的。主要的花要画精细，花瓣的暗部、亮部颜色是不同的，用笔可以按花瓣的放射状画。

有些花可以按锥形画明暗关系。有些花是用点的方法画的，注意整体的明暗关系。

◎ 面包片和书质感表现分析

面包片和书的画法相似，都有厚度的处理，页面的色彩要有变化，不能同一颜色平涂。面包片的边缘不是直线，有

曲直变化，要有高光，而书页有翻卷，要画投影，颜色较浅，注意暗部透明。

◎ 单个静物苹果作画步骤图解

步骤一、用单色画形，并画出大体明暗，投影一起画。

步骤二、先画暗部的色彩，再画亮部色彩。

步骤三、用小笔画凹口的变化，画上蒂头。

步骤四、小笔画出光源色，环境色。

◎ 单个静物梨作画步骤图解

步骤一、画出大体明暗及投影。

步骤二、用大笔概括画暗部。

步骤三、重点画梨蒂头的变化。

步骤四、画出蒂头和高光，梨的柄有粗细变化。

◎ 单个静物西红柿作画步骤图解

步骤一、大致画出形和大体明暗关系。

步骤二、从交界面入手，画出明暗。

步骤三、画蒂头，有明暗色彩的变化。

步骤四、画高光、环境色。

◎ 单个静物辣椒作画步骤图解

步骤一、锥形的辣椒要画好，投影和大体明暗一起画。

步骤二、区分明暗色彩，上部的球形过渡要画好。

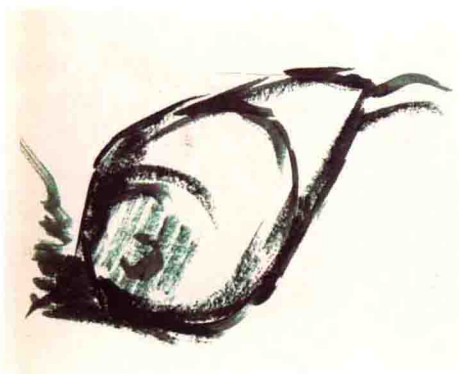

步骤三、绿色蒂头和西红柿一样画。

步骤四、画高光，要区分出形状和位置的不同，可以加强质感。

◎ 单个静物萝卜作画步骤图解

步骤一、用单色起稿、构图，画出纺锤形的萝卜。

步骤二、区分上下两部分的色彩和明暗。

步骤三、精细地画光源色变化，环境色的用笔要根据形来画。

步骤四、萝卜的蒂头和尾部要画仔细，最后画高光。

◎ 单个静物石榴作画步骤图解

步骤一、扁平的球形要画准，石榴子要画暗部。

步骤二、区分皮与内部的色彩。

步骤三、画石榴的边缘，厚度得以表现。

步骤四、用小笔点出籽的明暗、高光和反光。

写生步骤画法

步骤一、画暗部的色彩。

步骤二、铺出所有的色彩变化。

步骤三、画出罐口的厚度及色彩变化，适当画些环境色。

步骤四、画放射状的罐子纹理及高光。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四