

名家绘画技法丛书

美术高考辅导

怎样画好水粉静物

吴宝德 编绘

考场提示
浅显易懂
临摹范本
理想教材
精品赏析

人民美術出版社

J212.2/

32

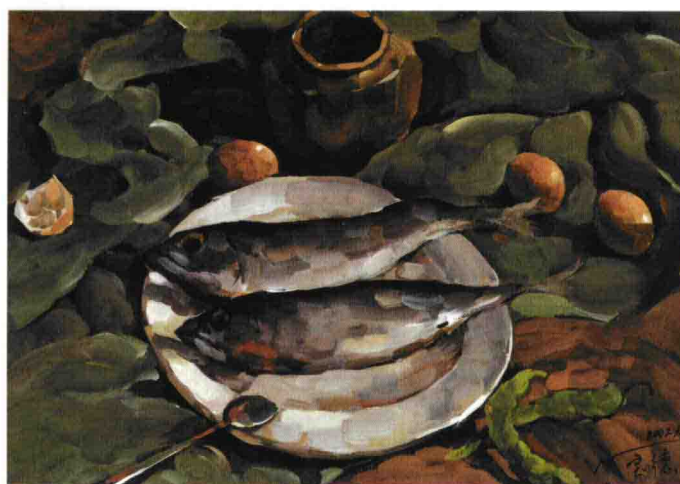
名家绘画技法丛书

怎样画好水粉静物

ZENYANG HUAHAO SHUIFENJINGWU

吴宝德 编绘

RA251/01

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样画好水粉静物 / 吴宝德编绘. — 北京: 人民美术出版社, 2002.11

ISBN 7-102-02664-1

I. 怎… II. 吴… III. 水粉画: 静物画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085770 号

怎样画好水粉静物

吴宝德 编绘

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 邮编: 100735)

经销: 新华书店总店北京发行所

制版: 北京中科彩视图文制作中心

印刷: 北京嘉彩印刷有限公司

2002 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 3

印数: 5000 册

ISBN 7-102-02664-1

定价: 22.00 元

目 录

4	关于水粉静物写生
4	考场提示
5	考场上如何发挥才能取得好的成绩
5	初学色彩静物写生要点
6	写生中的观察方法
7	色彩静物与素描的关系
8	单色水粉静物写生训练
9	单体色彩静物写生训练
10	一组色彩静物写生开始到完成
14	临摹范例一
15	临摹范例二
16	作品赏析

■ 关于水粉静物写生

历年考试多为水粉画写生，这是由于水粉画在技法上与水彩、油画有共同之处，如水粉中的薄画法与水彩技法有相同之处，用浓重的色彩塑造物体的形体结构，犹如油画般的画法。另外，水粉画在水与色上比水彩易控制，调整修改方便，而水彩一旦在考场上出现问题，会给考生带来心理压力。油画除工具不便外，油画色不易干，不便于阅卷。因此，除油画专业外，水粉画是目前考场上主要表现形式。

在色彩写生之前，考生有必要明确色彩关系的三个重要因素：

固有色：指物体本身的色彩。如红色的西红柿、橙色的橘子、绿色的蔬菜。

光源色：指光照本身的颜色。如窗外投射的白光虽没有明显的色感，但觉得色调偏冷，而灯泡的光，色调偏暖。不同的色光照在物体上，会使物体的亮部受到光线色的影响。

环境色：指物体周边的色彩对物体所产生的反射、物体之间相互作用的色彩。因为，一组静物之间也是相互作用的。环境色的作用多反应在暗部，物体表面越光滑，受环境色的影响越大。色彩写生训练主要是研究这三者之间的关系。

■ 考场提示

色彩静物考题方式

一、 写生类：1.与平时水粉静物写生训练相同。2.考场提供不同类别的静物由考生自行选择相应的静物并组织一幅画面。

二、 默写、命题类：1.给考生提供印制的一张完整的或不完整的黑白照片或静物图形，由考生自行组织完成一张色彩静物画。2.考场提供文字说明由考生自行完成一幅色彩静物画。3.根据现场写生画出几幅不同色调的画。

色彩阅卷的基本要求

- 一、 构图主次分明，画面饱满。
- 二、 色调明确、和谐，色彩大关系好。
- 三、 冷暖关系正确。
- 四、 充分用色彩塑造物体的形体，有一定的体积感、空间感、质感。
- 五、 画面整体气氛具有一定的审美趣味。

■ 考场上如何发挥才能取得好的成绩

树立自信心是成功的一半

做任何事情要想成功，自信是非常重要的，考场上的成功更需要自信，要看到自己的优势，充满自信地走进考场，只有情绪稳定才会很快地进入角色，并能很好地发挥最佳水平，反之不但平时水平达不到，甚至不如平时。考场上紧张在所难免。进入考场后，不要过多地考虑考试的成败。静下心来，像平时训练一样有条不紊地作画，尽最大努力发挥出自己应有的水平。

不受干扰保持自己的画法

这一点至关重要，考场上因各地考生画法训练各异，考生在考场上无意地看到不同画面，在这种情况下，决不能怀疑自己的画法和作画步骤。可以想象，如果受到干扰临时采用自己不熟悉的技法，结果可想而知，会造成不必要的失误。把握准画面各种关系自然会画好的。

遇到自己从未画过的静物如何处理

考场上面对从未见过或没画过的静物，有些考生往往会不知所措。在这种情况下，不必紧张，首先从色彩角度分析对象，不要过多地去想它是什么东西，只是根据所掌握的素描、色彩知识表现对象，把握住透视上要求符合近大远小的规律，素描上要符合近实远虚的原则，色彩上要反映光源色、环境色彩的影响即可。

遇到自己不适的角度怎么办

考场上不会像平时训练，面对静物可以自由选择角度。万一抽到不理想的角度，怎么办呢？（1）看看考场上是否有缺空位，如果有，举手向监考老师申述，要求调换位置，通常老师都会为考生提供良好的考试环境。（2）对一组静物中的几个物体平行摆着、或是物与物前后在一条直线上、或其他不理想的角度，可以在不影响整体的前提下，适当地在构图上做些调整，过多地受对象的局限，会使你的主观创作性画面受到影响。

■ 初学色彩静物写生要点

1. 整体观察、相互比较的原则应贯穿始终。
2. 必须随时注意保持调色盘色区的控制，一旦有所混乱应及时清洗，画笔应保持洁净。
3. 由于画面颜色关系有问题、色层又较厚，可用水清洗一遍再作修改。如果在较厚的粉而灰的画面上，即使用正确的颜色涂盖上去，稍后，也会黯然失色。

■ 写生中的观察方法

当写生时你看到了什么，手便在纸上画出什么，你看到的有问题，当然结果画出的就有问题，反之相同。因此，观察方法尤为重要。

不正确的观察方法

往往把局部观察的结果拼成一幅画，孤立地去看每一块颜色，而对每个局部颜色观察都难免出现误差，这些误差拼在一起便使整体出现支离破碎的大问题。

正确的观察方法

“一眼看全”（整体观察），是一眼能看完整个画面和不断上下左右往复地转着看的功夫。由于目光始终未能集中到一点上，因而形是看不清的，但只有在这种情况下，色彩感觉才是总体的色调，而不是将各个孤立的局部色彩拼合在一起。

“转动着看”（比较着看），只有目光在上下左右不断地看时，才能找出各相似色块间的正确区别，才可能完整地把握一组色彩关系。

具体作画时又如何观察呢？

一、比色调

通过比较，确定出画面基本属于什么调子，如冷调子、暖色调、浅调子、深调子、灰调子、亮调子等。

二、比画面上的大关系

1. 比画面大色块的明暗度（素描关系）。
2. 比大色块的色彩倾向差别（色相关系）。

三、比细微的色彩变化

整体的对比关系是画面重要的对比，是画面成败的关键。但微妙的色彩变化使画面更加具有生动、兴奋和活力。

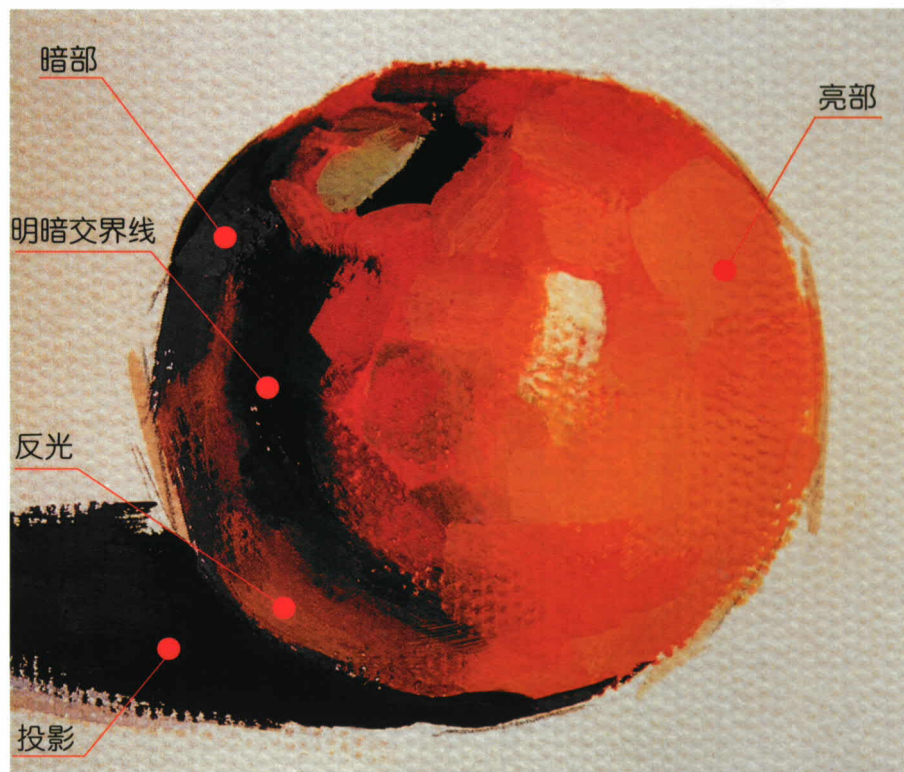
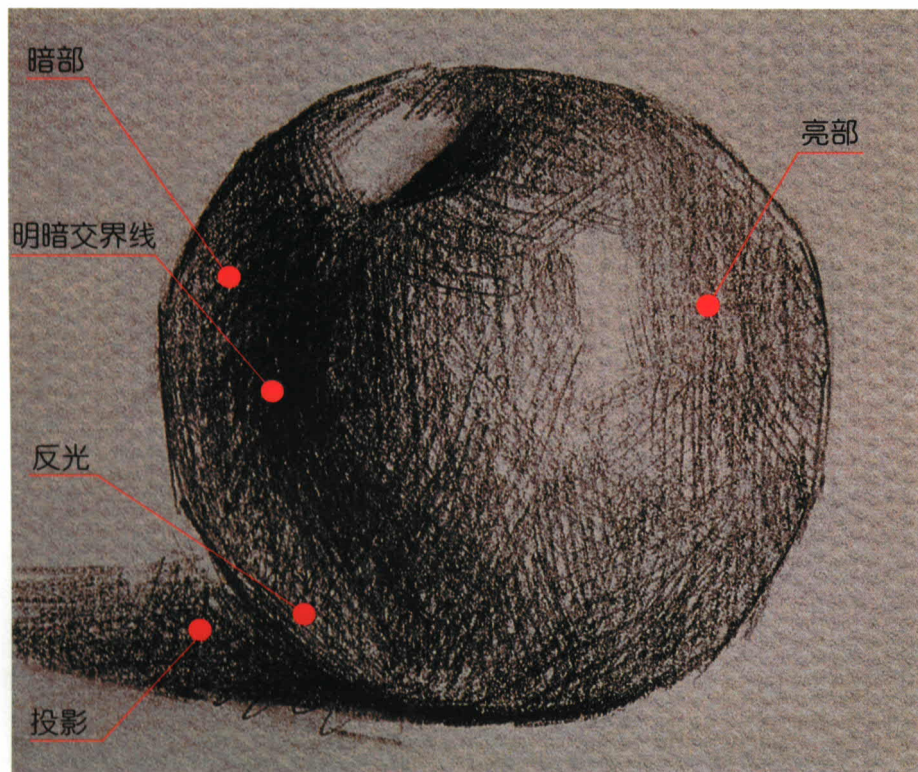
初学者作画过程中，免不了“掉进”局部，这没关系，因为没有养成习惯，要时常提醒自己及时跳出局部的圈子。记住：整体地观察局部的画，局部的画整体地观察，几时体会到这两句话，你在写生方面开悟了。

每个考生首先练这种观察的基本功，这就和练武功的人必须先练弯腰、下腿的功夫一样。

■ 色彩静物与素描的关系

初学者画水粉静物容易出现一些毛病,原因有诸方面,除色彩关系问题(光源色、固有色、环境色)、表现技法的掌握(工具材料的应用)外,相当一部分属于素描问题(明暗层次、形体结构黑白灰面积的分布等)。长期的教学经验告诉我们如果素描关系不正确,再好看的颜色在画面上也待不住,所以说有什么样的素描就会有什么样的色彩,这是因为色彩的体现是依附在素描的体现之上。

色彩写生,实际上是在表现画面上素描的空间关系,如整个画面物与物之间的黑、白、灰关系,物体本身的素描层次和体面结构(见图)。有些考生对这个问题认识模糊,一味追求色彩效果,画面上缺乏以色造型,自然无法表现出物体的体感、质感。水粉静物写生中常见的弊病,如灰与脏、焦与黑、粉与白、花而乱等都与素描基础有关。因此,考生应正确认识素描与色彩的关系,同时希望考生加强素描训练。

■ 单色水粉静物写生训练

单色写生训练的目的（只限一种颜色可加黑、白）：

1. 考生可以完成从素描到色彩认识的转换。
2. 由于写生中暂时抛开色调、色相、光色等诸多问题，可以集中研究构图、物体的形体结构、明暗关系等。
3. 熟悉水粉工具材料的性能。

步骤一 起稿

用铅笔或直接用水粉起稿，构图要求与素描静物相同。起稿应用一种颜色（熟赭或赭石或翠绿等），运用素描知识，从大处着眼，概括地画出物体的明暗关系。

步骤二 铺大的关系

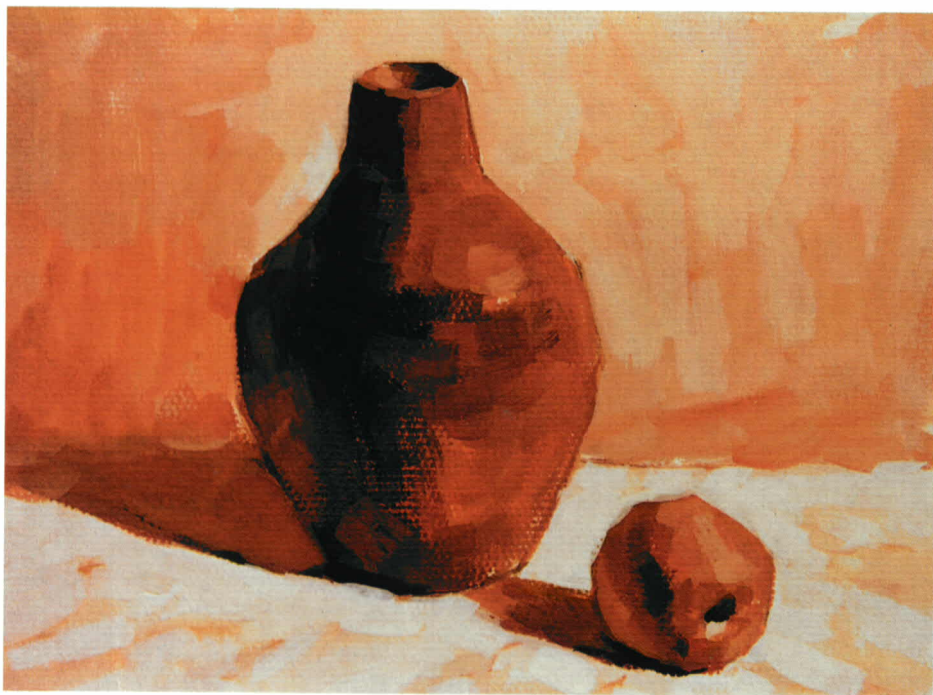
用较重的颜色画出物体的形体结构和大的暗面。这一步重点放在铺出各部分的关系，不要过分拘泥于细节，画得要放松一点，深的部分可稍加些黑。

步骤三 深入描绘

重点放在中间调子部分，这一部分由于起伏转折较多，因此变化微妙，深入刻画时，切记在确保整体关系的基础上找变化。浅色部分可加白颜色来画。

步骤四 调整完成

这时应恢复到你最初对对象的印象上进行调整，碎的地方再整理一下，未画到的或画的还不够生动的部分，再深入一些，使其达到理想的程度。注意尽量少用黑色。

步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

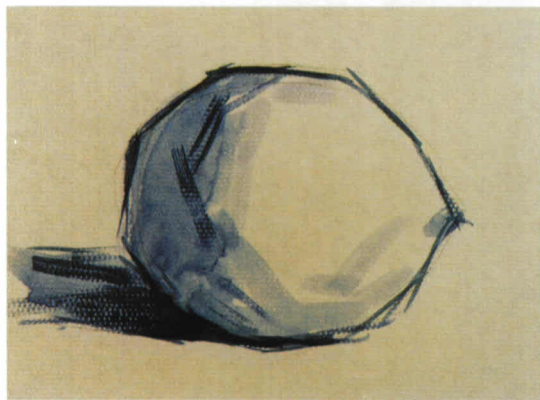
■ 单体色彩静物写生训练

当基本掌握了单色写生后,就可进入色彩写生阶段,初学者可先画些单体静物。局部色彩训练目的:考生从对物体的明暗认识转变为色彩认识,这一步骤对初学者尤为重要。

刚开始练习,用色用笔尽可能单纯些。当基本控制了水粉工具和对色彩有了一定的感知后,可以根据色彩变化规律去丰富对象的色彩。

实物照片

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一 起稿

初学者在起轮廓时,应用切线打形(宁方勿圆)。

步骤二 铺色

概括地画出物体的亮部、中间部、暗部,这一步可将颜色画得比实物更鲜更亮一些,将明暗部的色彩对比关系画得也比实物更强烈一些,因为水粉色干后,颜色普遍会变得灰暗些。总之,画时用色略强烈一些。

步骤三 深入描绘

从物体的暗部色彩向亮部色彩过渡,用色深入刻画形体结构。

步骤四 调整完成

步骤四

■ 一组色彩静物写生开始到完成

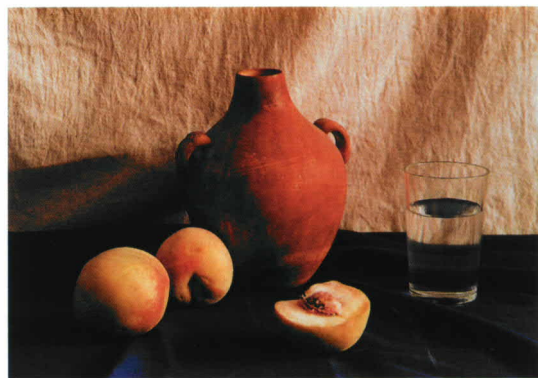
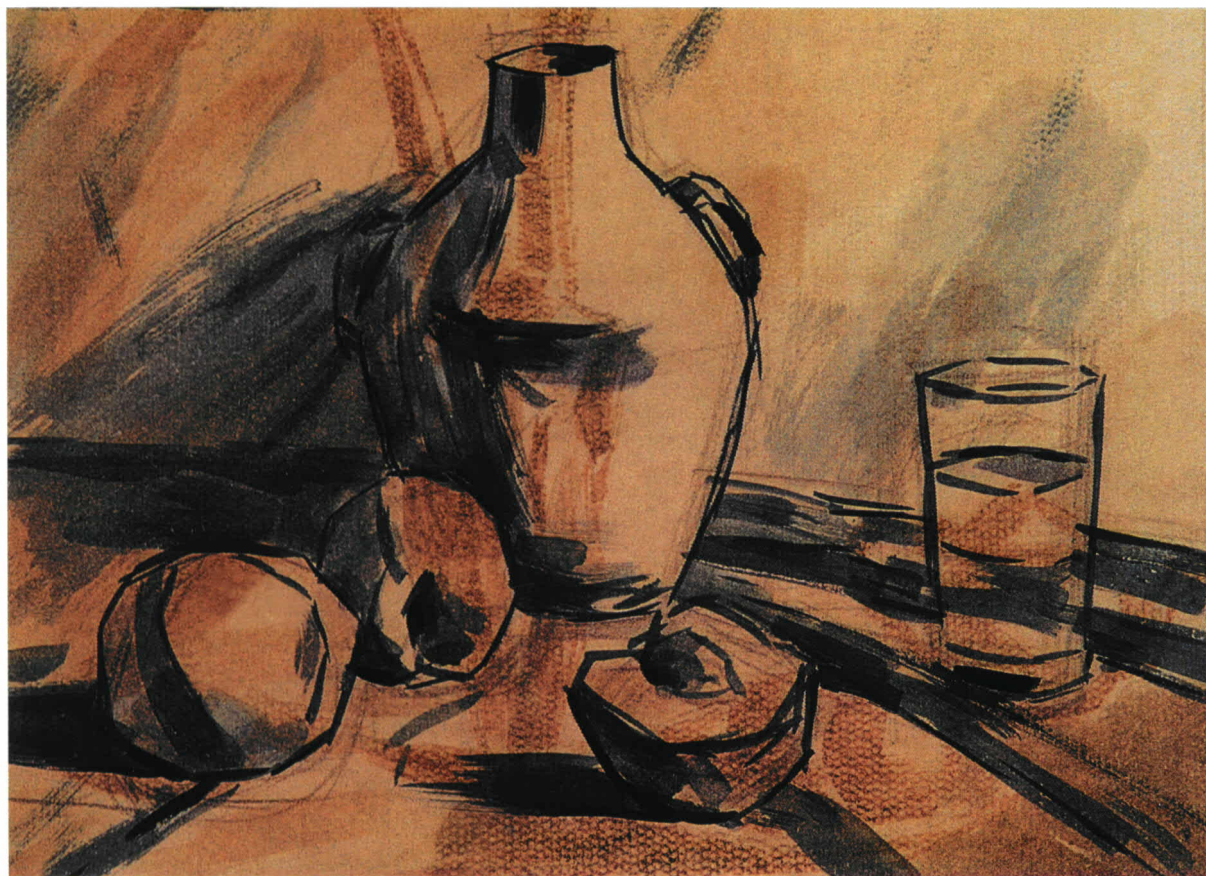
初学者面对若干繁杂的静物不知所措，因此在画大作业练习时，一般先画一张小色稿。

小色稿的目的：

1.推敲画面构图，如由于对象角度不太理想，物与物重叠显得画面死板，你可在小稿上做一定的调整达到理想程度为止。

2.明确画面中心主次关系。

3.画面小无须顾及形，不作任何细节刻画，便于把握大色调和大的色块关系。(见图)

实物照片

小色稿

步骤一

步骤一 从构图设计开始

可用铅笔，也可以直接用颜色起稿，起稿后应略画出静物形体结构大的明暗关系。初学者忌粗糙、快。在这一过程中多思考画面中的黑白灰、色彩冷暖及从哪一部分入手等因素。

步骤二

步骤二 铺出画面各物体的大色块

铺大色块可从较大面积的深色开始,也可以从背景入手,也有的从主体物开始。无论从何处入手,切记不要陷入局部里,只将几块色彩关系铺上即可。

这一步凭感觉、激情一气呵成上好第一遍色。上色的过程中一定注意把握色彩基调。这一步尽可能画薄一些,太厚不利深入刻画。色调是指一幅作品的色彩基调,也就是各个

固有色不同的物体带有同一色彩倾向,这种总的色彩印象就叫总体色调。色调的类别较多。

从色相上分:绿色调、蓝色调、红色调等。从明度上分:明亮、浅、灰、深暗色调等。从色性上分:冷、暖调子和中性色调等。

“大面积协调,小面积对比是组织画面色彩基调和色块组织的基本原则。”

步骤三

步骤三 深入描绘

在这个阶段,从暗部向亮部色彩过渡,用色彩塑造物体的形体结构,画出物体的细节,在整体的控制下增强对比变化(明暗、冷暖、虚实、强弱、质地的对比)。

步骤四

步骤四 最后调整完成

你对一组静物的第一印象在整个作画过程中是贯穿始终的,也是最后调整的依据。要考虑画面效果是否达到你对静物最初的感觉,整体与局部的关系,主次虚实是否到位。用恰如其分的色彩强调主体物,避免出现妨碍观看视线的不需要的细节。切记,这一步多动脑,少动笔。

■ 临摹范例一

实物照片

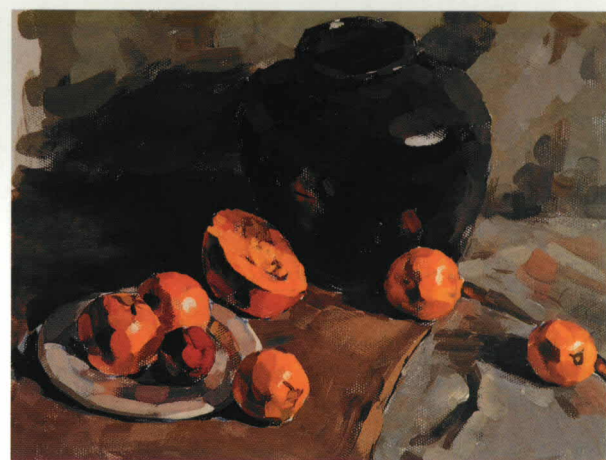
完成稿

步骤一

步骤二

步骤三

■ 临摹范例二

实物照片

完成稿

步骤一

步骤二

步骤三

■ 作品赏析

背景单纯的笔触与头骨的笔触形成鲜明对比。主次关系的处理是一幅作品成功的要素之一。

