

美术技法起步

临摹范本

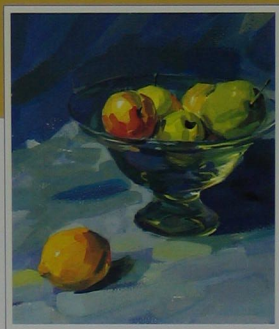
简单水粉静物

康爱周 编著

陕西人民美术出版社

M 整体策划 崔正敏
责任编辑 李延虎
装帧设计 赵小尚
eishu jitiqibulinmotanben

- 素描石膏几何体
 - 简单素描静物
 - 组合素描静物
 - 素描石膏头像
 - 素描人物头像
 - 人物速写
- ★ 简单水粉静物
 - 组合水粉静物
 - 国画花卉
 - 国画禽鸟
 - 国画鱼虫
 - 国画蔬果

ISBN 7-5368-1866-1

9 787536 818668 >

美术技法起步临摹范本

简单水粉静物

麻爱周 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街131号)

新华书店经销 陕西思达柯式印刷有限公司印刷

787×1092毫米 8开本 2印张 4千字

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数: 0001-8000

ISBN7-5368-1866-1/J·1477

定价(全套十二册): 120.00元 本册定价: 10.00元

图书在版编目(CIP)数据

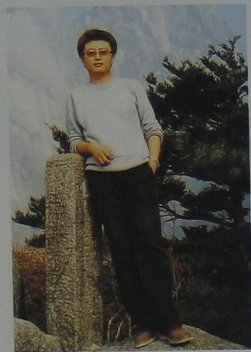
简单水粉静物/麻爱周著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2005. 1

(美术技法起步临摹范本)

ISBN 7-5368-1866-1

I. 简... II. 麻... 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(2004)第133609号

麻爱周, 1972年生于陕西。1997年西安美术学院油画系毕业, 后留校任教至今; 2002年应法国巴黎国际艺术城之邀, 出访法、德、意三国考察, 并成功举办个人画展, 其编写的著作有: 《素描静物技法》《色彩风景技法》《素描人物》《水粉静物》等。

编者语

初学者选择好的临本是至关重要的, 一套好的临本可以让初学者少走很多弯路, 好的临本要具备以下特点: 系统性, 我们这套书, 使初学者从最简单的几何体素描以及简单的水粉静物学起一直到难度较大的人头像, 这样使学习者容易形成系统的知识体系; 针对性, 广大读者可以根据自己的学习目的有针对性地选择自己所需要的临本, 很多即将参加高考的考生更是需要得到他们所需要的应试指导。在此希望我们这套“美术技法起步临摹范本”在您的学艺生涯中起到重要的作用。

——麻爱周

前言

对于很多初学者来说开始是最难的, 我们面对一组复杂的静物往往无从下手, 如果有老师的指导是最好不过的, 但大多数的初学者没有这样的条件可以有很多的时间经常跟老师学习。在这种情况下, 自学的能力和方法就显得格外重要了。临摹对初学者来说无疑是自学方法中很重要的手段之一了, 在临摹的过程中初学者可以通过临本获得一些感性的色彩知识, 可以学到一些临本作者的表现手法, 通过一段时间的临摹再转向写生, 这样初学者就不会感到盲目与困惑了。

我们这本《简单水粉静物写生临本》, 充分考虑到初学者的特点, 所以选择了一些较为简单的静物, 更易于初学者把握, 书中不仅选择了色彩明快的画面, 对色彩关系也有明确的表现手法。尤其对个案的分析, 针对不同的静物, 详细讲解了用笔、塑造用色、以及干湿画法。让初学者看了一目了然。

简单水粉静物

——写在临摹之前

作为一名即将参加高考的考生或是一名刚刚进入角色的学习者，都将要面临色彩这个概念。

那么色彩到底要表现什么，五颜六色绚丽多彩是好的色彩，还是非常逼真、惟妙惟肖是好的色彩？

色彩作为绘画的重要因素，它不同于素描，它对表现空间，表现体积有着互相抵消的作用。

这也就是有些画家的作品更倾向造型，有些画家的作品更注重色彩的原因。形色兼备的作品最多只是二三流的。

一名准备用色彩去画画的人，在作画前或是在观察对象时，一定要树立一种意识，那就是“用色彩的眼光去看对象”。一句话说出来非常容易，做起来却是非常之难，因为大多数的习画者都是先学习了一段素描之后才进入色彩学习阶段的。一看到物质对象马上关注的是造型、体积、空间等问题。这种先入为主的意识对于画色彩无疑是一种伤害，那么“用色彩的眼光去看”的前提是尽量抛开造型的眼光，尽可能地只看到非体积、非空间的，有冷、暖差异的抽象因素的色彩构成关系。

色彩的实质就是冷暖的构成关系。其中，组成这种构成的因素有色相、色度（色彩的纯度）、明度、原色、间色和补色，以及色相对比、明度对比、纯度对比等基本概念。以下是对这些概念的定义和解释。

色相：色相就是色彩的相貌，是指人眼对色彩倾向的确定。

纯度：纯度是指色彩纯粹的程度，也就是色彩的饱和度，也叫色度。

明度：明度也就是色彩的黑白灰关系，也可以称之为色彩的亮度。黄、红和蓝的明度都高。

色彩中最基本的色彩是原色，原色是不可能用其他颜色调和出来的，原色只有红、黄、蓝三色，故称三原色。三原色中的两色互相调和产生间色，红+黄=橙；红+蓝=紫；蓝+黄=绿；橙、紫、绿就是间色。在色环上相互彼此对应的颜色互为补色，如黄与紫、红与绿、蓝与橙。

当两种不同色相的色彩并列放在一起时，给人的色彩感觉和两色分开放置时不一样。两色并列时，双方各增加对方色彩的补色成分。红、紫两色并列时，红色增加了紫的补色——黄的成分，感觉红色微带橙味。另一方面：紫色也增加红的补色——绿的成分，感觉紫色略带青味。红、紫两色分开放置时，两色不发生对比变化。如果两种互补色并列在一起时，便增加了色彩的饱和度，显得对比更加明显。

色相相同而明度不同的颜色并列时，明暗差别更强，在两色交界处的明暗差别更加显著。在绘画创作中，利用同一色相但不同明度的层次变化会使色调具有单纯的美感。

将两种纯度都很高的色彩放在一起时，往往会感觉不协调。如果将其中一色的纯度减弱，则另一色彩感觉纯度更高，主次分明，就会觉得画面色彩比较调和，降低纯度的办法有三个：一是与灰色调和，比如绿调进一些灰色；二是与补色调和，比如在红色中调进一点绿；三是与白和黑调和。

在画水粉静物前观察是非常重要的。首先要确定这组静物是冷、暖基调还是中性色调，然后是构图，是竖构图、横构图还是方构图。其次是铺大的色彩关系，讲到色彩关系就会出现冷暖对比、明度对比。特别要注意的是大色块之间存在的补色关系和同类色之间微妙冷暖差异，这两点是初学色彩的人最容易忽略的。例如同样的两个黄色的梨，在一张画里，这两个梨在冷暖和色彩倾向上都要有所区分。在进一步塑造形体的阶段时，要注意水和粉的把握。一般情况画后面的物体或背景水多粉少，画物体的暗面水少粉多，而且笔触也可以较大一些。在塑造实体的物质时，如罐子或水果，可以水较少，白粉也同样要尽可能的控制，因为白色用的越多，画在干了以后就会泛粉，而画到特别亮的颜色时，如白布最好是一次到位尽量不要反复画，否则白布会画肉，笔触会显得没有力度。

如果遇到色彩纯度特别高的颜色，如红布和比较艳的水果，可以先用干净的颜色画亮面（可加少量的白，或不加白，加少量的水），然后再画明暗交界线，再画暗面的色彩，这样做可以保持所画出的色彩比较明快，亮度和纯度都能达到最佳的状态。

在作画实践中多思考、多总结、多看优秀的作品，对于每一个学习者来说都是非常重要的，然而对于初学阶段的人来说临摹可以从好的作品中直接获得用色、用笔、塑造等等绘画上的宝贵经验，把这种经验再放在写生中加以证实和巩固，这样会起到事半功倍的效果。

苹果
麻爱周
作

这种红绿相间的苹果在画的时候，难度主要在于红与绿的过渡，用红和绿的中间色黄色做过渡色，这样可以使红和绿协调起来。

画颜色单纯的梨，一般先从亮面画，水可以多一些，突出水果的亮度和饱和度。

梨
麻爱周
作

画透明的物体一定要注意观察，最重的颜色也许在亮面或高光附近。

一般罐子在一幅画中是作为主体出现的。所以罐子的塑造就显得格外重要，不同与素描，用色彩表现就要分清亮面，明暗交界线和暗面的色彩。一般情况：亮面体现光源色较多，明暗交界线体现固有色较多，暗面体现环境色较多。

灰罐与水果
麻爱周
作

对于初学者来说这是一组在造型上有些难度的静物，越是有难度的在塑造上越要放松，要着眼大的冷暖与明暗。这一组在临摹时建议打形严谨一些，第二步用淡彩铺出大的色彩关系，第三步主要是从明暗的角度出发，拉开大的黑白关系，第四步重点完善细节造型，丰富细节色彩。

表现台布时，一定要把亮面和暗面色彩的冷暖拉开，画白色时，色彩应该有橘黄色补色的倾向，布纹的细节不要死抠，画出大的布纹走向就可以。

黑罐
王 萍 作

黑色罐子是应试水粉常见的题材，一般情况，画水粉很少直接用黑色，我们常常用普蓝加深红代替黑色，这样是为了强调黑色的冷暖倾向，黑罐子最重的颜色一般集中在罐子口和明暗交界线上，而其它的颜色，主要是由环境色和光源色来决定的，一般黑罐子在自然光下，亮面倾向灰紫色，暗面倾向黄绿色。

这幅作品我用了不同以往的方法，一开始我很放松地在画面中呈现较多感性的东西，而这些感性的东西都是依靠理性的帮助来完成的。

石榴
麻爱周 作

葡萄 苏克作

步骤一：先用淡彩画出葡萄的外形。

步骤二：用大笔分别画出台布、葡萄、叶子的亮面和暗面。

步骤三：对葡萄及碗的明暗进行大致的塑造。

步骤四：对碗的细节进行刻画，将碗底部的颜色和投影的颜色进行区分。用更暖些的颜色来刻画叶子的亮面。

这一幅画主要是塑造砂锅的形体，用比较方的笔触去描绘大的冷暖关系。在塑造时一定要注意砂锅暗面的轮廓线要虚过去。

砂锅 麻爱周 作

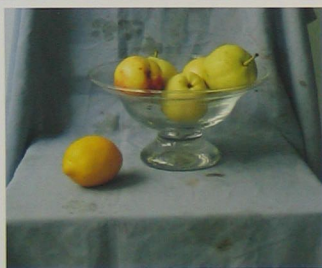
画面包应注意：亮面的色彩要干净、单纯，暗面的色彩要敢于画重下去。画红布颜色时，不同于其他布颜色，不要画得太丰富，颜色太多会显得脏。

牛奶与面包 麻爱周 作

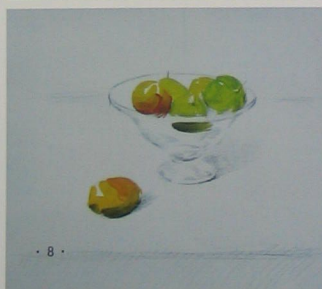

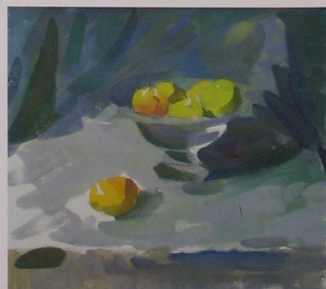
玻璃果盘 麻爱周 作

画玻璃器皿时，一定要和背景的颜色联系起来，注意要让背景的色彩在冷暖上拉开关系，用笔要肯定，不要拖泥带水。

• 8 •

方凳上的静物 苏克作

作者在作画过程中，基本上是从后向前一遍画完，尽量做到一步到位，对水的把握恰到好处，非常适中。

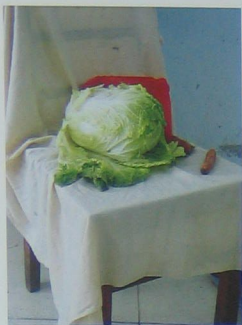

玫瑰 苏克作

为了突出玫瑰的冷艳，白色台布一定不要画得太大花，颜色要单纯、干净。玫瑰花的花头要画出层次，玫瑰的枝从前到后要有冷暖变化。

白菜 麻爱周 作

很多初学者在画白菜时，容易陷到白菜的细节纹理之中，把它的色彩画得大生而忽略了它的大关系。画这幅画要注意观察整体，用笔要大胆，绿色要画得丰富，整体颜色要画得成熟沉稳。

这幅画的难点在于背景的灰和前面台布的颜色极易重复，所以，当作者开始画前面台布时，用了一些较纯的颜色，试图在明度、色度和背景上拉开距离。

茶花、梨、茶壶放在一起，总能让人联想到中秋的满月，给人一种家的温馨，作者用清淡的笔触描绘着这些平实的静物，带给人无尽的想象空间。

茶壶 苏克作

临摹这张作品要注意：紫色台布和白色台布的补色关系，后面的西红柿一定要画得虚一些，尽量用湿画法去处理。

