

报考艺术院校丛书

水粉画教程(静物)

广州大学艺术与设计学院 编著

广州大学艺
术与设计学院特
为美术考生铺设
成功之路

上海大学出版社

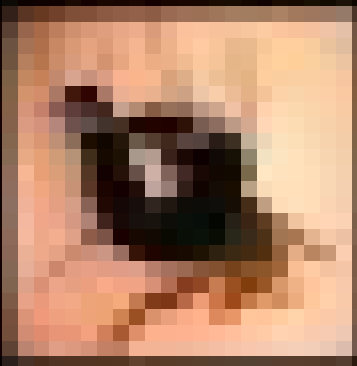
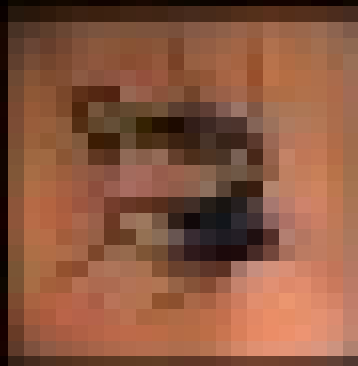
主编：贺锋林 谢金田

水粉画教程(静物)

作者：王明
ISBN：7-102-03111-1
定价：18.00元

人民美术出版社

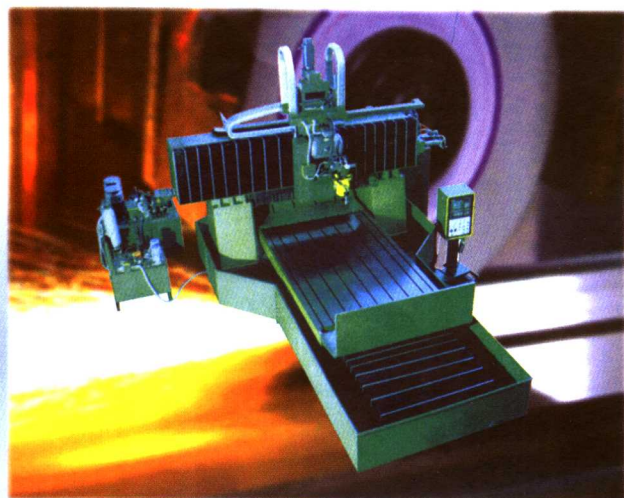
部分产品展示

设计：确保产品卓越性能
开发：不断瞄准客户需求

MKL7150×16型数控强力成形磨床系列（在国内率先采用新型立柱中腰移动式布局，可由毛坯直接磨削成形，适用于磨削涡轮发动机叶片，锁片槽等成形工件。）

HZ—KD2010型数控龙门式导轨磨床系列（是大型模具和机械基础件精密加工的重要设备，适用于各种机械加工、纺机、塑机和模具工业。该产品被列为国家重点新产品项目。）

PMS—006A数控球面磨床（率先采用了短圆弧轨迹成形加工方法，可广泛用于液压、阀门、汽车等行业球面体零件的精密加工。）

MKY7730数控精密立轴双端面磨床（国内率先采用切入式摆动磨削方法的新品，广泛应用于轴承、汽车、摩托车、拖拉机、磁性材料、液压泵叶片、压缩机滑片等行业，尤其适合磨削薄形零件。）

世界级的专家就在您的身边

我们有什么可以帮助您的吗？

请致电010-65908600，或者，请访问我们的网站：<http://www.coromant.sandvik.com/cn>

您可以信赖我们：在全世界60个国家，我们全天候为客户提供刀具及解决方案。

此外，全球数以千计的专家和本地合作伙伴组成了强大的网络。几乎在所有地区，他们与您只有咫尺之遥，能够迅速响应您的需求。预警服务和本地化运作使您可以大幅削减库存，降低成本。

作为金属切削业的先驱，我们身体力行，为您提供快捷而周到的服务。正如我们所提倡的：在本地开展一切业务！

当您看到我们身着的黄色外套，就能知道，我们就在您身边。

灿烂的色彩代表着更加卓越的生产率。

SANDVIK
Coromant

您高效率的伙伴

山特维克可乐满在全球金属切削业中居于领先地位。我们的6,000名销售专家遍布世界60个国家。

报考艺术院校丛书

J215

H312

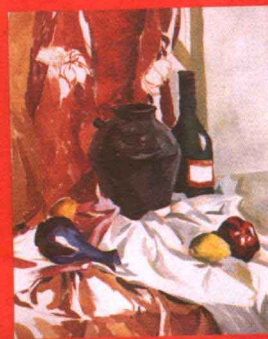
水粉画教程(静物)

广州大学艺术与设计学院 编著

PAOKAO YISHU YUANXIAO CONGSHU

上海大学出版社

广州大学艺术与设计学院
特为美术考生铺设成功之路

主编：贺锋林 谢金田

水粉画教程(静物) 1

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

版权所有 翻印必究

丛书策划编辑：张天志

本书策划：大风图书策划工作室

图书在版编目(CIP)数据

水粉画教程：静物 / 贺锋林，谢金田主编. — 上海：上海大学出版社，2003. 9

(报考艺术院校丛书)

ISBN 7-81058-348-4

I. 水… II. ①贺…②谢… 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数据核对字(2003)第052015号

美术编辑 / 张天志

美编助理 / 高汉成 季杰

封面绘画 / 朱伟中 封底绘画 / 赵炜嘉 内封绘画 / 程裕灯

顾问：汪晓曙

主编：贺锋林 谢金田

水粉画教程(静物)

广州大学艺术与设计学院 编著

出版：上海大学出版社 (上海市延长路149号 邮政编码：200072)

发行：新华书店发行所

承印：上海出版印刷有限公司

开本：889mm × 1194mm 1/16

印张：4

版次：2003年9月第1版

印次：2003年9月第1次印刷

印数：1-5100

书号：ISBN7-81058-348-4/J·031

定价：22.80元

序

色

色彩是美术专业、设计专业和其他造型艺术专业学生必需具备的非常重要的基本功之一，也是绘画艺术中最重要的表现形式和表现手段。对于初学美术的学生而言，色彩的训练与学习，是一个必不可少的过程和重要的环节。而静物色彩写生又是学习色彩的第一步，几乎所有的画家和设计师在学习绘画和设计的开始都是从对色彩静物的写生入手的。因此，在全国所有美术、设计院校和美术、设计专业的入学考试中，色彩静物写生都是必考科目之一。

毫无疑问，学习好色彩静物写生，是作为一个美术考生跨进美术院校的一块敲门砖。本书就是针对有些美术基础的考生、初学美术的学生和考试要求来进行编写的。其中的理论部分，文字虽然不多，但写得非常精练而且到位，值得我们认真学习和研究。在范画部分，作者也是针对当前高考的要求，总结了历年考试的内容来进行作品的筛选，有一定的典型性和代表性，并有一定的可临摹性。对于参加美术高考的考生和初学绘画的学生而言，是一本不可多得的参考书和教材。

本书的两位作者贺锋林、谢金田老师，是多年来在高等院校美术专业从事色彩教学非常有经验的教师，这本书是他们在长期的美术教学实践中总结出来的经验之谈和经典之作。相信这本书的出版会使读者和美术考生受益匪浅。

对于色彩的学习，有一本好书作为引导，是成功的开始。但与其他的学习一样，并非一朝一夕的事情，需要我们有极大的热情和毅力，坚持不懈，才能达到我们所要达到的目标。

广州大学艺术与设计学院院长 汪晓曙 教授

对

于一个还不能够自如地挥洒手中画笔，画出美丽图画的新学者来说，了解一定的造型步骤、技法和相关的知识，是十分必要的。“正如人们在旅行中，搭乘一定的交通工具，是为了节省时间和避免歧路，早日到达目的地。”（伊顿语）

色彩是造型的基础，色彩写生是培养对色彩的各种基本元素的观察力、感受力和表现力的重要手段。如何发挥色彩的表现力，是一个值得反复深入研究的课题。

本书在介绍静物写生步骤、画法的同时，选编了一些如今活跃在画坛上的画家早年学习期间的写生作品，这些作品是在课堂教师指导下完成的，丰富的技法和完整的画面，使这些作品不仅仅具有习作的示范意义，还包含着独立的审美价值。推崇这些作品，是希望新学者在起步阶段就建立完整的“画面”意识。这一点在静物写生中是非常重要的。

本书是由经验丰富、长期从事基础课教学的两位教师编写的。对新学者快速提高对色彩的观察力、认知力和表现力，具有一定的现实意义。

謝金田

目 录

怎样理解水粉静物画色彩写生	5
色彩常识	7
色彩写生的观察方法	8
水粉静物画所需要的工具材料	9
水粉静物画的基本技法	9
如何摆静物	10
水粉画静物方法与步骤之一	11
橙子写生	11
水粉画静物方法与步骤之二	12
杯子写生	12
水粉画静物方法与步骤之三	13
杯子和梨组合写生	13
水粉画静物方法与步骤之四	14
瓦煲写生	14
水粉画静物方法与步骤之五	16
三种静物完整组合写生	16
水粉画静物方法与步骤之六	18
多种静物完整组合写生	18
水粉画静物方法与步骤之七	20
复杂静物完整组合写生	20
第一类高分考卷及静物写生突出作品	22

怎样理解水粉静物画色彩写生

我们生活的世界，是一个五彩缤纷的世界。灿烂的色彩常常令我们惊喜万分、欢呼雀跃；春夏秋冬，一年四季，朝霞暮霭，阴雨晴雪，常给我们留下难以忘怀的记忆。在绘画造型中，素描和色彩被称为两大基础，它们在共同的目的下，训练的侧重点有所不同，扮演的角色正如一日中的白昼和夜晚一样。色彩训练需要在光线下，运用色彩的色相、明度、纯度属性去观察、去表现。它主要是培养运用“色”去造型的手段和方法。我们知道，当太阳从东方升起，阳光普照大地，万物的色彩是那般丰富，而当夜晚降临，世界马上变得一片寂静，仿佛白日的世界即刻被一种黑色统领，成为没有色彩的世界了。

绘画/刘中明

在一幅画中，选择用一种色彩或选择用多种色彩去表现，其结果差别是非常显著的，色彩对于刻画形象、抒发作画者的情感、渲染画面的气氛有着十分重要的作用。一个运用“色彩”的高手，在他的画面中，人们会感受到更真实、更丰富、更强烈的艺术魅力，所以，色彩是绘画的重要语言和表现手段。

“水粉”是表现色彩的一种介质，它有别于“油彩”和“水彩”，在西方归属于水彩画种。它同水彩相同，都是运用“水”作为调合剂，若充分发挥水的作用，则具有水彩的透明感；若减少水分，可以干画、厚画，其性能又似油画，可以层层复加，仔细刻画有厚重感。水粉颜料，色彩明快，润泽流畅，表现方法灵活、丰富，表现力强，而又易于掌握。水粉画的工具材料比较简便，其制作的画幅受限制性小，既可制作“题花”、“装潢效果的小画图”，又可制作大型宣传广告画，同时，它又是色彩造型基础训练的重要手段。

“静物”写生，因其面对的描绘对象是静止的，光线也采用稳定的室内光源，所以，作画人可以不受时间的限制，长时间地、反复地比较推敲，深入地刻画，因此，静物写生是初学色彩时的最好内容。

尽管“静物写生”是学习色彩的起步内容，可静物写生中也包含了色彩创作中存在的所有问题，一幅优秀的静物写生（作品）也可以成为美术史中的重要作品。

一幅好的静物画，其画面出现的“物体”绝不是简单地随意地堆放，其物体的大小、方圆、前后、横竖的组合一定要符合审美的规则，不仅如此，它还需要在内容上，具有一定的情趣和意境，因此，初学者一定要反复学习提高运用色彩的能力。当我们面对一幅优秀的静物画时，所受到的感染和艺术熏陶，同面对其他绘画精品是绝不两样的。在美术史上，一些画家就是以其“静物”作品奠定了其大师的地位。

绘画/程裕灯

绘画/黄福昌

↑从这幅作品中我们不难看出，作者始终保持着一份激情，他用和谐的色调，动荡的笔触使整个画面显得活跃且富有生气。在构图上显得灵活，空间推得较远，又同风景画有某些联系。

绘画/欧阳斌

色彩常识

在“色彩”中，色相(颜色的相貌)、明度(颜色的明暗度)、纯度(颜色的饱和度)三者构成了色彩的基本问题，其中明度与纯度的细微变化将决定色彩的丰富程度，初学者常常因为不理解纯度和明度的作用，而感到手上的颜料总是那么贫乏，所以了解一定的色彩常识，有益快速驾驭色彩。

色环，是以色光的顺序排列色彩的，从上面的图中可以看到，摆在最中间的三色(红、黄、蓝)称“三原色”，第二层的三色，是由三原色中任意两色混合的结果，被称间色，也称为第二次色。两个间色相混的结果被称为复色，也称为第三次色。而且，我们把这个十二色色环中处于180度的两种色称为互补色，最基本的互补色有三对：红—绿、蓝—橙、黄—紫。色性，是指人对色彩的冷暖倾向的联想和心理感觉。在写生中我们常常要利用冷暖的色性，丰富色彩的表现力。

写生色彩的变化规律

1. 固有色

物体在漫射光下呈现的色彩面貌被称为这一物体的固有色。

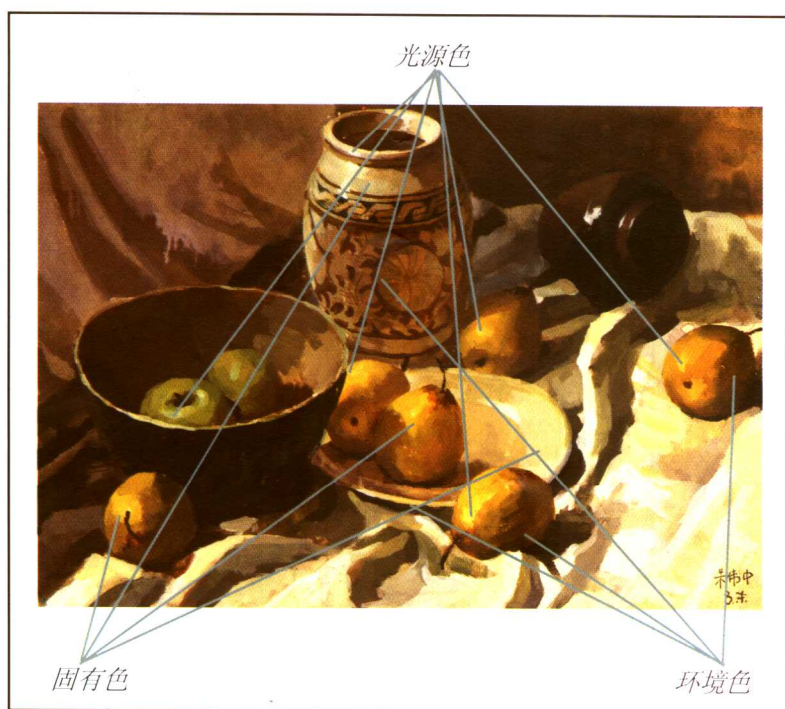
2. 光源色

指光所显示的色彩相貌，它直接影响被照射物体的色彩。如日光灯下，所有被照射的物体都会发出冷清色，而改为白炽灯，被照射的物体就会呈暖黄色。

3. 环境色

指除光源色外，多种物体相互间彼此影响所呈现的色彩。

习惯上，我们把光源色和环境色合称为条件色。色彩变化的基本规律主要表现为条件色与固有色的对立与统一。一般来说，物体的受光部主要受光源色影响，背光部为受环境色影响，这是指导我们理性地去分辨色彩的一条规律。

色彩写生的观察方法

我们知道，色彩写生是要在纸上完成对象的色彩关系，而不是追求局部的真实，如何才能把握对象的色彩关系呢？

从整体出发是一个先决条件。所谓从整体出发，就是要求我们在观察色彩时需从整体着眼，从整体的关系中寻找局部的色彩变化。由整体到局部，再由局部回到整体，在这个过程中分析比较色彩关系。这样所得到的色彩才可能是既有统一感，又富于变化。

抓大的色调。这也是要求从整体出发，大色调往往由光源色和大面积的色块决定，组织好大色块之间的色彩关系，避免被局部的亮丽色彩所吸引，出现局部相互之间缺少联系、不协调、不统一的毛病。应记住，色彩写生主要是表现色彩相互间的整体关系，使色彩既有丰富的变化而又协调统一，绝不是看某个局部色彩像不像，准不准。

有比较地观察。观察色彩要从色彩的三要素（色相、明度、纯度）和冷暖色性方面入手。色彩的明度、纯度、冷暖都具有相对性，只有通过比较，才能分辨出它们之间色彩的细微差别，才能获得正确色彩感觉，前人总结出以下几种观察色彩的方法：色相相同比冷暖、比明度；明度相同比色相、比冷暖；冷暖相同比明度、比色相。

水粉静物画所需要的工具材料

1. 水粉颜料

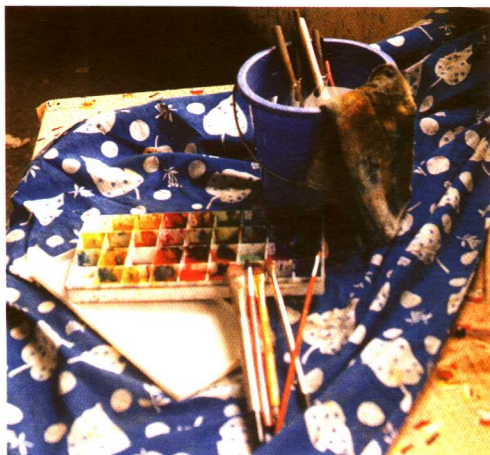
目前市面上水粉颜料的品种较为丰富，有瓶装和锡管装两种。宣传色、广告色都可用作水粉写生。

瓶装颜料的价格实惠，量大，可放心大胆地去涂抹，锡管装的便于携带，是外出写生的首选。

有些颜料，如白色等一些自己喜欢用的色彩，可准备多一些。

2. 调色盒

调色盒最好选择格子多且容量大的。目前有36格最为适宜。调色盒中的色彩排放要有一定规律，一般按明度排列为好。如：白、柠檬黄、淡黄、深黄、中黄、橘黄、土黄、橘红、朱红、大红、玫瑰红、赭石、褐（生、熟）色、黄绿、淡绿、草绿、中绿、翠绿、湖蓝、群青、普蓝、黑。除调色盒外，还可备一块调色板，以便大面积调色。

水粉写生工具

3. 水粉画笔

市面上有专用的水粉画笔，分为大小号，一般要准备三支以上大小不同的画笔，也可以用水彩画笔、油画笔及其他特用工具。

4. 纸张

水粉画对纸的要求不是很高，卡纸、素描纸都可用，也有专门的水粉纸。总之，纸面不亦太光，要有一定的吸水性。

5. 其他用具

抹布、水桶、油画刀等也是水粉写生的必备工具。水桶装水量要大，好用来洗笔和调色。抹布用来擦笔和吸掉画笔上多余的水分。调色板和桶中水要保持干净，否则会影响调色效果。为了加快或缓解画面干湿的时间，可准备电吹风和喷壶。

水粉静物画的基本技法

笔触，是水粉写生中比较重要的一个方面。掌握好用笔的方法，对于塑造物体的结构，表现出物体的色彩具有重要意义。常用的笔法有刷、摆、扫、勾等。

刷笔法：像刷墙壁一样，用蘸好颜色的笔，在画面上来回刷。这种笔法，适用于画大面积的区域，如背景、桌面。

摆笔法：颜色调准后，一笔一笔摆上画面的方法。落笔肯定，笔触明显，多用来塑造物体。

扫笔法：笔上的颜色略干厚些，落笔后顺势拖出一些类似书法中的飞白。这类笔法可用来表现高光、反光以及一些中间

刷

勾

摆

扫

过渡色。

勾笔法：用笔的侧锋或小笔画出直线，主要用来画物体的形状结构。在写生中，通常用来画树枝、花枝等。

如何摆静物

色彩静物的摆放要注意以下几个方面：

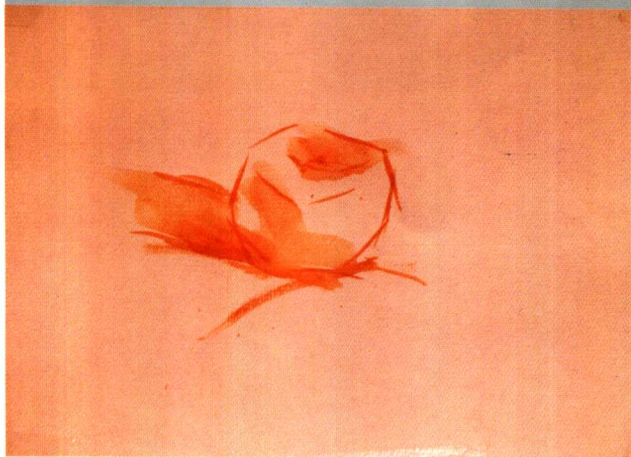
1. 要有一个主题，就是一组静物要体现某个方面的内容。如厨房里的用具，餐桌上的食物，时鲜水果等。

2. 构图上的搭配，要做到有高有底、有前有后，使摆放的静物能使画面稳定，使画面产生构图美。

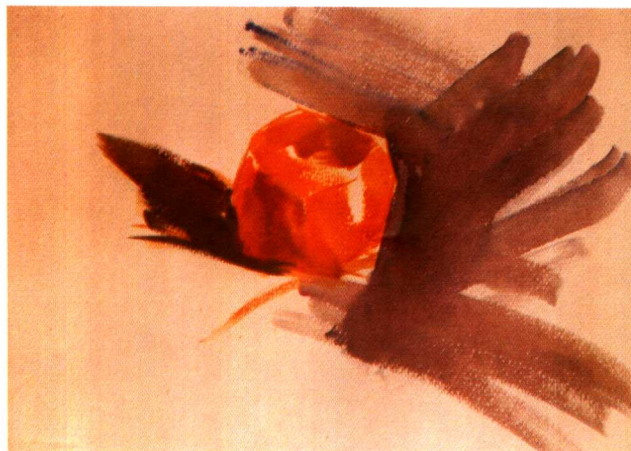
3. 颜色和物体本身质感上要有差异。如：陶器和水果之间的对比，蔬菜和木质物品的对比等。

4. 静物的摆放在色调上要充分注意，每一组静物都要有一个主色调。如：冷色调、暖色调、灰色调、重色调等。每组静物中又有一些小物体在色彩上起到跳跃作用，这样可以丰富色彩，不至于使画面显得太闷。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

绘画 / 杨敏知

水粉画静物方法与步骤之一

橙子写生

在静物写生当中，水果是最常用的物体之一。橙子的色彩鲜艳，立体感强，绘画步骤如下：

1. 构图偏上。因观众看画时顺序是从上到下，从左到右。作画尽量用大一点的笔，做到“宁方勿圆”，把橙子的基本形画出。基本形画出后接着找出物体的暗部和投影。起稿时可用单色，也可用几种颜色画。

2. 用色彩来塑造物体的大体积，这时要注意物体的固有色、光源色和环境色，另外也要考虑画面的主色调。

3. 进一步画色彩的变化。做到在一个主色调的基础上，宁可多一些色彩变化，也不要画不出色彩来。

4. 调整画面，为了使画面均衡。在画面的左上方画几笔暖色味的色块，在下方画几笔亮度高一些的颜色，这样画面看起来就均衡了。

水粉画静物方法与步骤之二

杯子写生

玻璃器皿也是在水粉画中常遇到的物品，玻璃的质感以及杯中的颜色在这一环境中怎么协调、突出，是我们所要注意的问题。

步骤一

步骤二

首先不要把整个杯子的位置留出，做到杯子和背景一起画，杯中的鲜黄色要和周围的环境协调。

在最后用干笔把杯子的亮部勾一下。勾，用笔要爽快，不能拖泥带水，这样可以把玻璃的质感表现出来。

水粉画静物方法与步骤之三

杯子和梨组合写生

这组静物中，杯中的橙汁和梨子的颜色差异不大，怎样把它们画得既统一而又有色相上的差异是十分重要的。

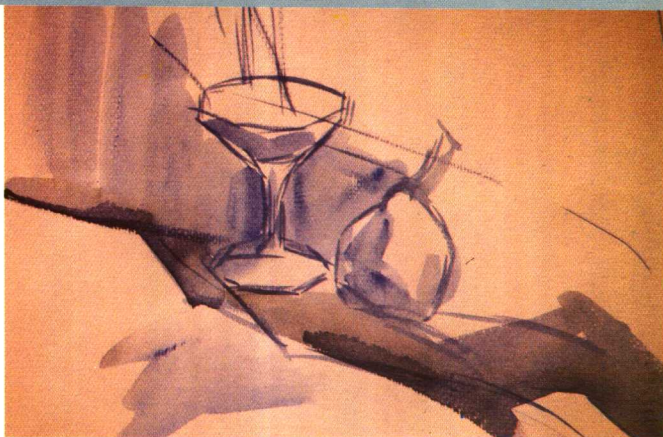
1. 用单色采用勾和刷的方法，将静物的轮廓衬布的走向画出。用勾笔法画物体，用水分较大的笔刷底色，这样可以使物体突出。

2. 用色彩把橙汁和梨子的色彩区别开，并注意笔触的走向。

3. 调整画面色彩，使画面既有丰富色彩，又保持形和质的特征，使色彩有呼应。

4. 全面调整，做到主次分明。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

绘画/杨敏知