

名家

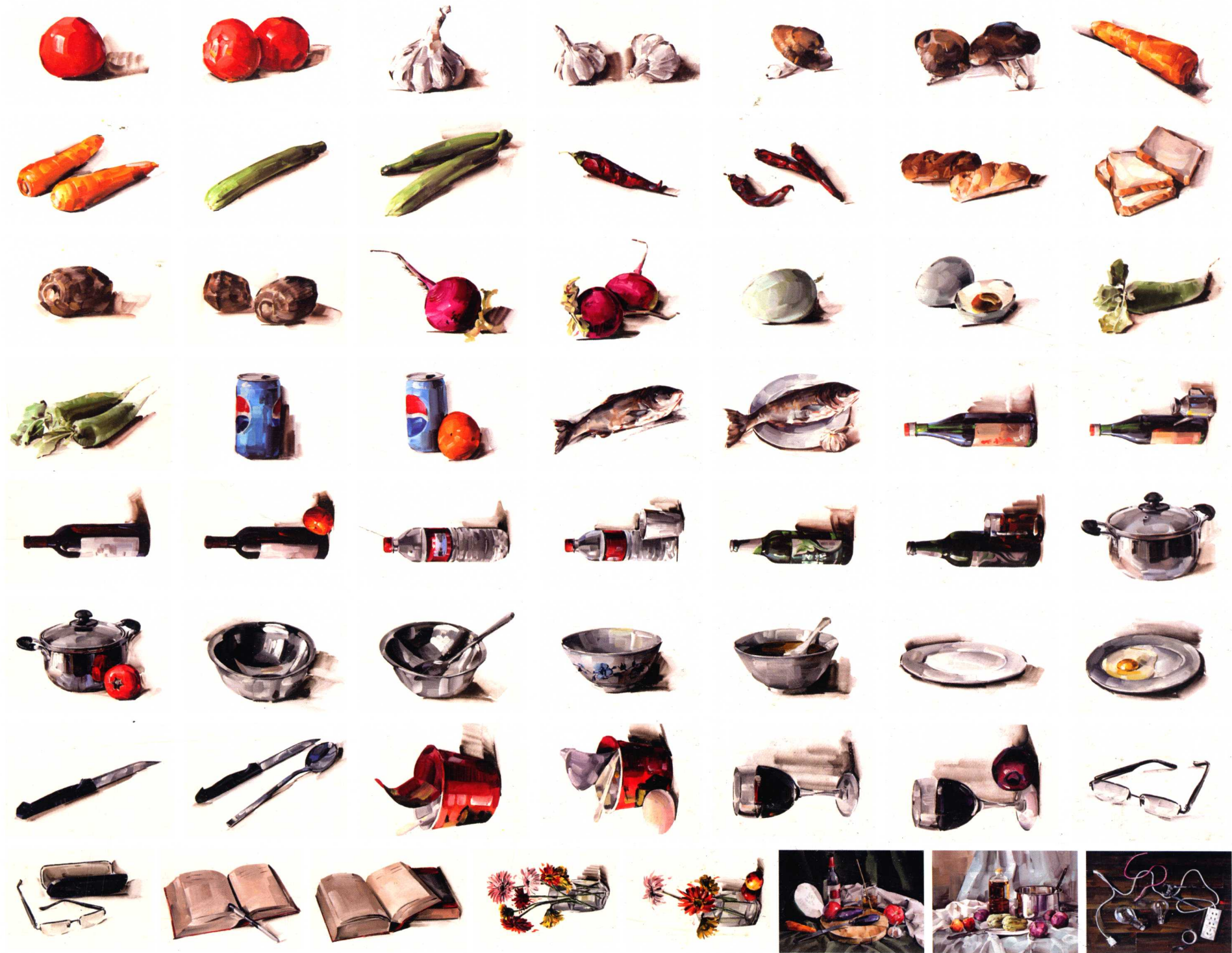
艺术教学课稿专辑

元博 著

绘画阶梯教学丛书·大范本系列

元博单体水粉静物教学

图书在版编目（C I P）数据

元博单体水粉静物教学 / 元博著. —合肥：安徽美术出版社，2010.6（绘画阶梯教学丛书）
ISBN 978-7-5398-2371-3

I. ①元… II. ①元… III. ①水粉画：静物画—技法（美术） IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第098427号

策划编辑：谢育智 毛春林
责任编辑：马 涛 毛春林
责任校对：史春霖

名家艺术教学课稿专辑 绘画阶梯教学丛书·大范本系列 元博单体水粉静物教学

元博 著

网络支持：安徽美术出版社网站 <http://www.ahmscbs.com/>

出版发行：安徽美术出版社（合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F）

编辑热线：15255190979 0551-3533612 毛春林

全国销售热线：0551-3533607（或0551-3533609）姚健 李春鸣

安徽省内销售热线：0551-3533604 马燕 都亚鹏

经 销：全国新华书店

印 刷：北京市雅迪彩色印刷有限公司

版 次：2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

开 本：889×1194 8开

印 张：8.75

书 号：ISBN 978-7-5398-2371-3

定 价：57.00元

序

这是一本色彩静物技法工具书，书中基本涵盖了全国近几年中高级艺术设计类升学考试所涉及的内容。本书由浅入深地介绍了色彩静物写生的画具准备、绘画知识、色彩分析、调色方法和笔触运用技巧等，改变了以往程式化编书的方式，直接反映了广大美术爱好者的愿望。本书让各阶段的备考学生都能有效地解决学习中的实际问题，具有很强的“实战”指导作用。本书是非常好的长、短期学习临摹工具书，同时也是绘画藏书的最佳选择。

元博在长期从事美术教学工作中积累了大量的成功教学经验，形成了成熟的教学规范，实践证明很多学生通过临摹学习都取得了优异的考试成绩。相信通过认真刻苦的学习，同学们会在未来考试中取得满意的成果，同时也期待能为更多在学习中遇到困难的考生给予指导和帮助。

可以登录元博画室网站：yuanbostudio.com.cn，或拨打咨询电话：15102270878。我希望通过临习此书中作品，同学们都能取得满意的成绩。

2010年2月28日
于北京

画前准备

水粉笔

笔的种类很多，画水粉画经常使用到的有羊毫笔、狼毫笔和呢绒笔。羊毫笔的特点是含水量较大，蘸色较饱满，适合铺染和覆盖大面积色块，不太适合于细小的局部刻画。狼毫笔含水量较少，弹性好于羊毫笔，适合细节刻画，缺点是含色量少，使用中反复修改容易泛起底色。呢绒笔在使用中能出现一些特殊笔触效果，缺点是含水含色量可控性差。我建议大家画水粉画选择将羊毫、狼毫按一定比例混合制成的画笔。这种笔弹性佳，含色含水适中，在使用中能达到运笔流畅，色块明显、浑厚的艺术效果。一般笔的准备可接单号或双号选择，如2—12号或1—13号为一套，常用的中间号码可以多备。为方便细节刻画和画作完成后的签名，再准备三两支勾线笔即可。

水粉纸

虽然可供水粉画练习的纸张种类较多，能够产生不同的作画效果，但对于一个应考学生而言，应选用考试指定使用的水粉纸最好。不同地方、不同纸张生产厂家生产的水粉纸质量和性能又有着一定的区别。选择纸张应注意：一是纸张不要太薄，太薄的纸张含水量差，作画时容易造成画面破损；二是过薄的纸张在吸水过程中会把正面的颜色一起吸到纸的背面，使画面很难涂匀，会大大降低画面应有的效果。

水粉颜料

画家们对作画颜料的选择都很讲究，因为只有利用好这些颜料的特性和效果才可以表达出丰富的绘画语言，使画面更具有艺术感染力。初学者在画前选择什么样的绘画颜料也非常重要，目前可选择的水粉颜料较多，其色谱的准确度和颜料的质量不一，选择好水粉颜料对今后学生的色彩感受和良好的色彩感知能力及作画习惯都会产生一定影响。凭借多年教学实践与作画经验，我认为天津美术颜料厂出品的柯雅牌、温莎·牛顿牌水粉画颜料使用起来流利性好，绘画流畅，色泽缤纷亮丽，覆盖力强，绘画前后干湿无明显颜色变化，干后不龟裂，尤其适合教学和考试使用。考生一般可按白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、深红、赭石、熟褐、浅绿、草绿、中绿、橄榄绿、墨绿、青莲、深蓝、群青、普蓝、湖蓝、钴蓝、黑等20余种颜料准备即可。在颜料包装的选择上，由于考生在学习阶段用色量较多，选择瓶装颜料既方便实用又可做到经济实惠。其中作画时用量较多的颜料（如白和熟褐）可多准备两到三瓶。

用笔技法

颜料盒排列

用笔的技法是塑造形体、表现质感和创造画面气氛的手段。用笔的技法应从画面实际需要出发，以能完美地表现对象为目的。用笔时颜色的干湿浓淡与力度的轻重缓急、笔触排列等因素会给人以不同的视觉感受。常用的笔法有以下几种：

- 摆：用笔调准颜色并准确地摆到画面上去，其用笔肯定，色彩较厚，笔触明显。
- 点：用笔圆润，笔尖触纸，如可以点出三角、方和圆点。点时应考虑到疏密繁简的变化。
- 勾：勾一般多用于直线表现具体的形体结构，视不同的画面需要有实有虚地勾画称为勾。
- 刷：用大号笔根据画面不同效果的需要用色较薄地在画面上往复运动。比较适合较大的画面处理。
- 擦：笔上含色含水量较小，在纸上轻轻擦过以求画面所需的特殊效果。
- 洗：一般作为特殊效果的作画手段，如：画好后根据需要轻轻洗洗，趁湿加以修正处理。

有考试经历的人都深有体会，颜料盒的准备会直接影响到考试是否顺利。颜料盒应选用较大的为好，同时再准备一块调色板，一场考试差不多够用了。调色盒可按冷暖色由低到高地变化排列，这样相邻色便有序地摆到了一起，一方面方便辨认和使用，另一方面相邻色在使用中不至于相互影响而导致不能正常使用。颜料盒的排列可按白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、深红、桃红、赭石、熟褐、浅绿、草绿、中绿、翠绿、橄榄绿、墨绿、玫瑰红、青莲、深蓝、群青、普蓝、湖蓝、钴蓝、黑进行排列。大家也可按照个人的使用习惯进行调整。调整颜料盒时应准备一把调色刀，一个塑料喷壶和一块毛巾。

色彩常识

- 固有色：在室内柔和的光线下物体呈现出的色彩一般称为固有色。写生实践中会遇到有的物体固有色表现的面积较大，而有的物体在不同的光线作用下呈现出的固有色面积较小。
- 光源色：物体在光的照射下受光部分发生色相变化，称之为光源色。这种光源色还可以分为两类，一类是暖光，一类是冷光。
- 环境色：物理周围的环境色彩受到光的照射后，作用到物体上影响了物体色彩的变化，我们称之为环境色。

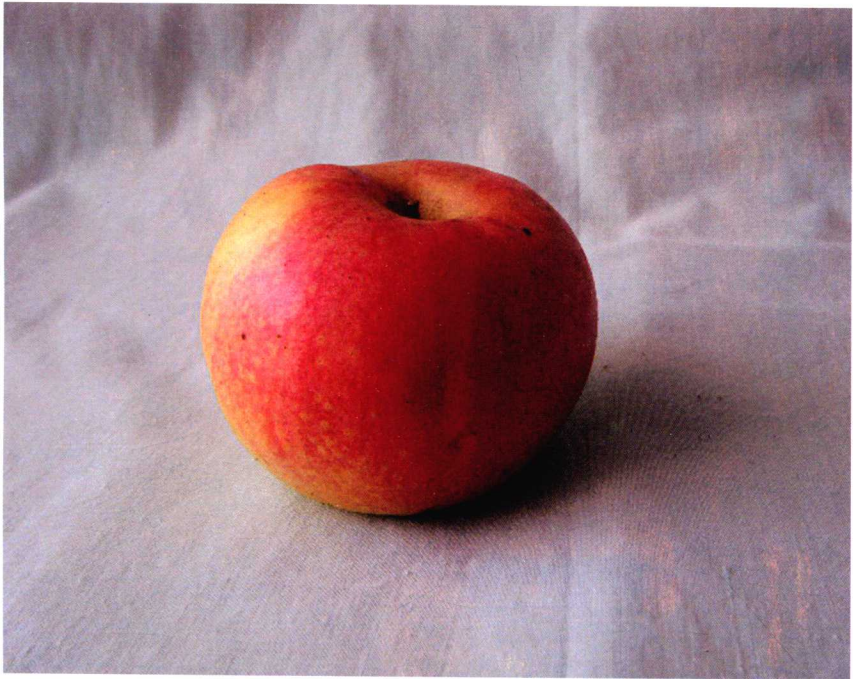
色彩要素

- 明度：是指色彩本身的深浅程度。在画面中会遇到亮面、灰面、暗面之间的对比情况，这种对比的程度也称明度差异。
- 纯度：是指色彩的鲜艳程度或是色彩的饱和程度。如颜色里没有加入白粉或黑时纯度就很高，否则纯度就会减弱。
- 色相：色相是对色彩貌相特征的称谓。色相的特征也是区别不同色彩的一种标准，比如红、黄、蓝等等。

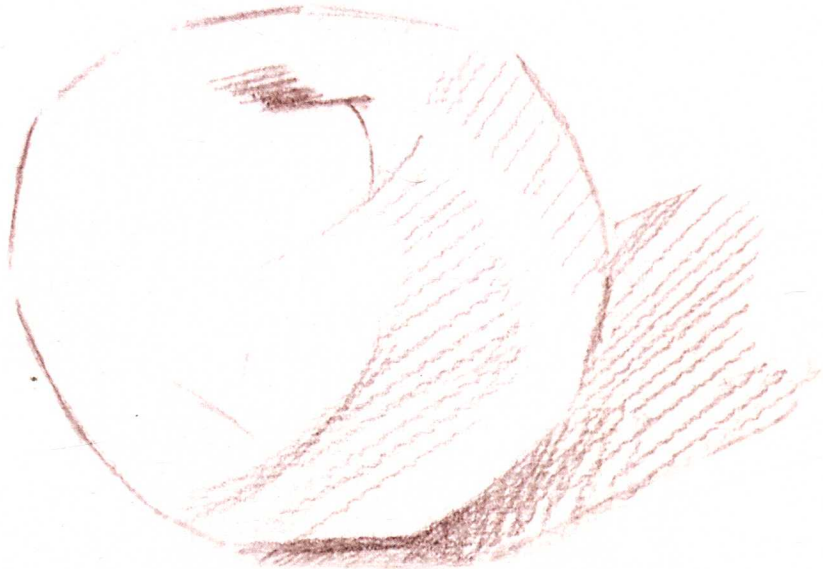
色彩调配

罐子1 (土红+橘红)	罐子2 (土红、大红+黑)	罐子3 (土红+熟褐)	罐子4 (熟褐+黑)
柠檬、香蕉 (柠檬黄+白)	黄苹果、黄色的梨 (中黄+白)	面包、土豆 (土黄+土红)	橘子、胡萝卜 (橘黄+土红)
西瓜、西红柿 (夕阳红+朱红)	水萝卜、樱桃 (大红+朱红)	红苹果、红尖椒 (大红+深红)	葡萄、茄子 (大红+青莲)
大白菜、圆白菜 (浅绿+白)	绿苹果、青梨 (草绿+白)	油菜、青椒 (中绿、浅绿+白)	黄瓜、青萝卜 (翠绿+白)
陶瓷制品 (钴蓝、黑+白)	金属器皿 (普蓝、黑+白)	天空 (湖蓝+白)	大海 (普蓝、湖蓝+白)

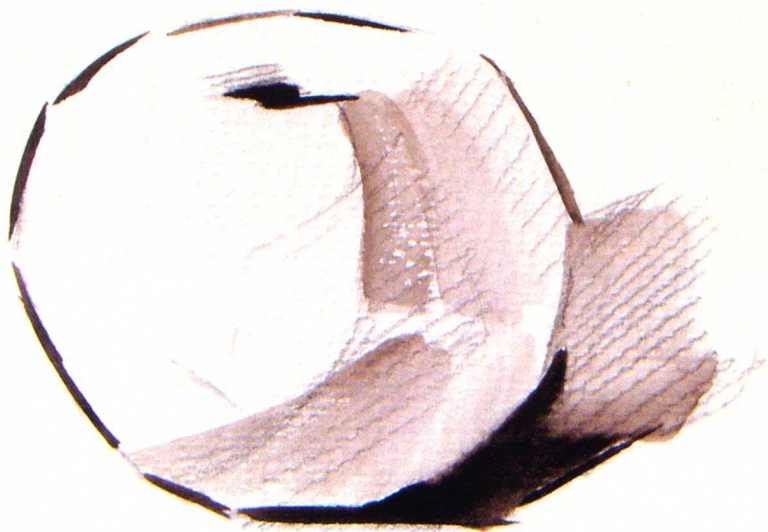
单体苹果写生步骤

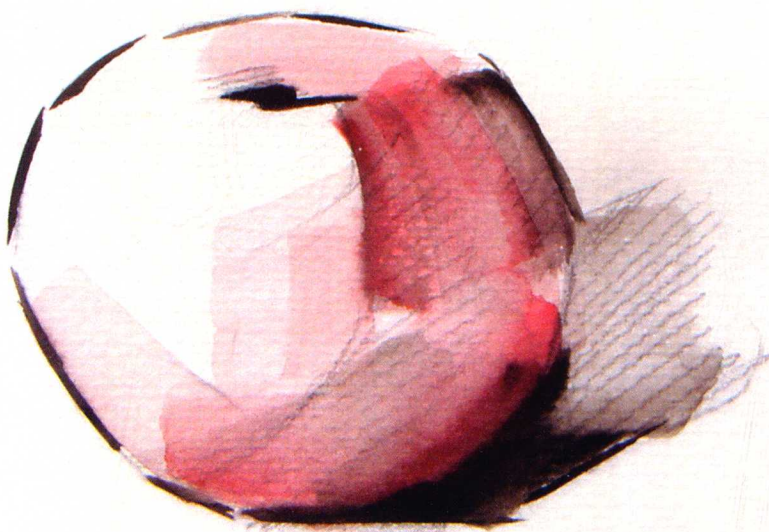
苹果实物照片

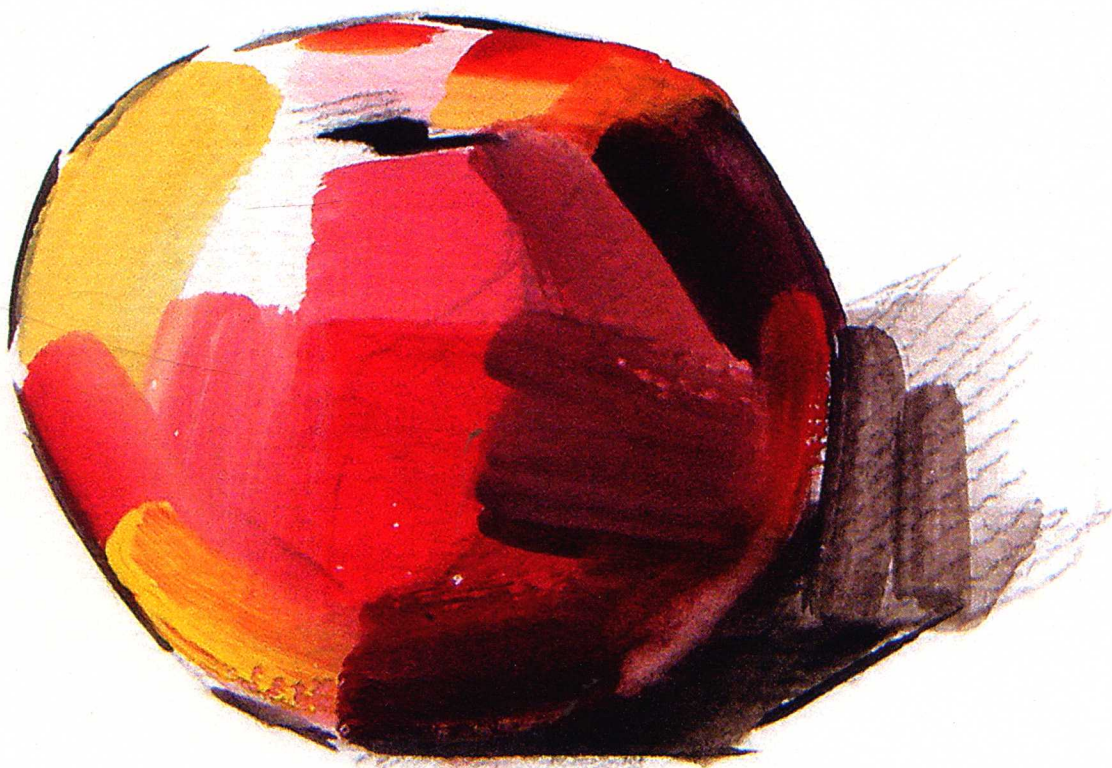
步骤一：为把握好苹果造型，我主张初学者采用铅笔起稿，便于我们能够更准确地把握好苹果的形体关系。

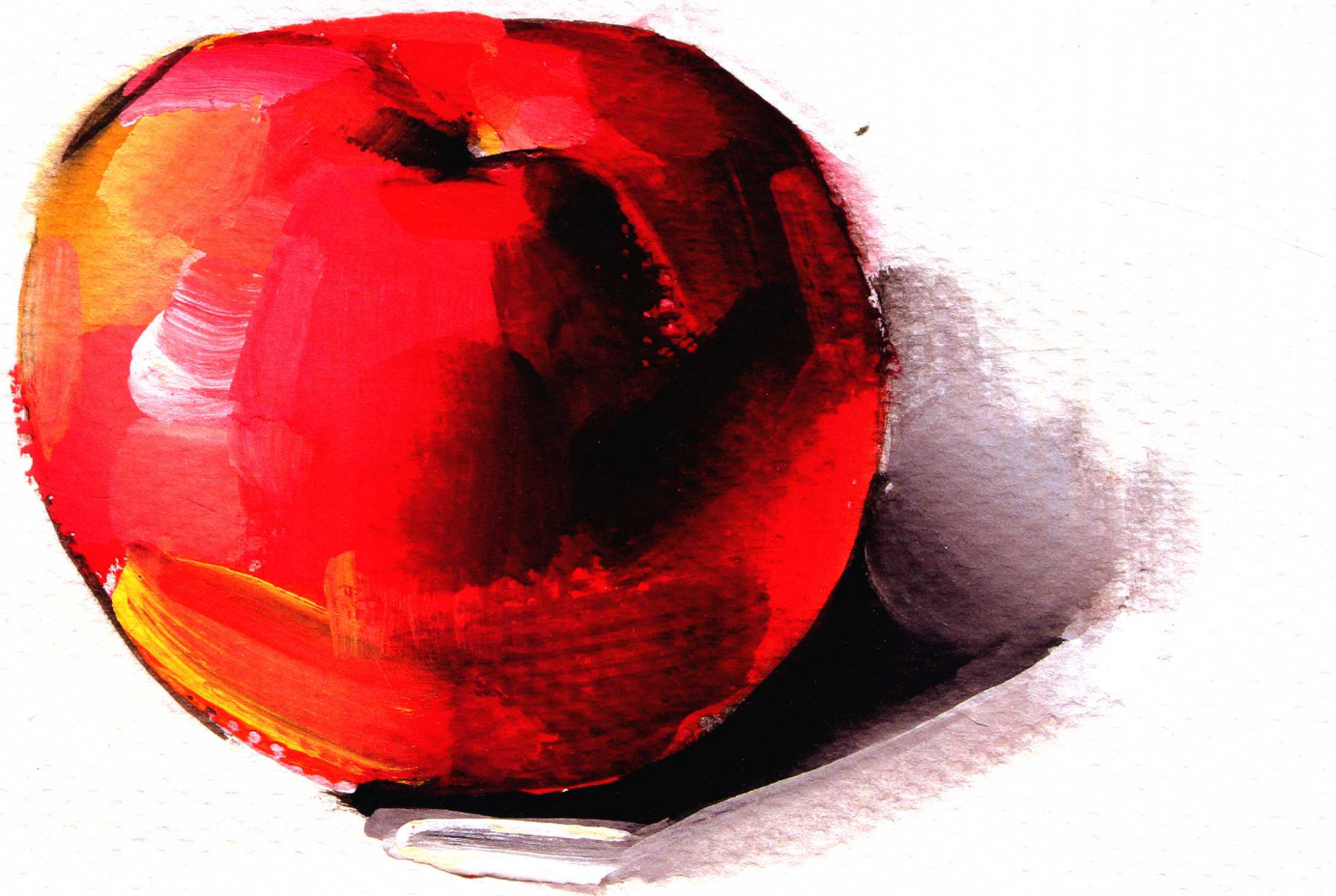
步骤二：用熟褐加适量清水勾勒出苹果的基本轮廓，用淡色画出明暗交界线和投影。

步骤三：大红加适量橘红铺染出苹果的基本底色，并用简练的笔触区分苹果大的体面关系。

步骤四：以上一步的基色为主，在亮面适量添加中黄并加少许白，暗面可调入少许青莲，继续深入刻画整体关系。

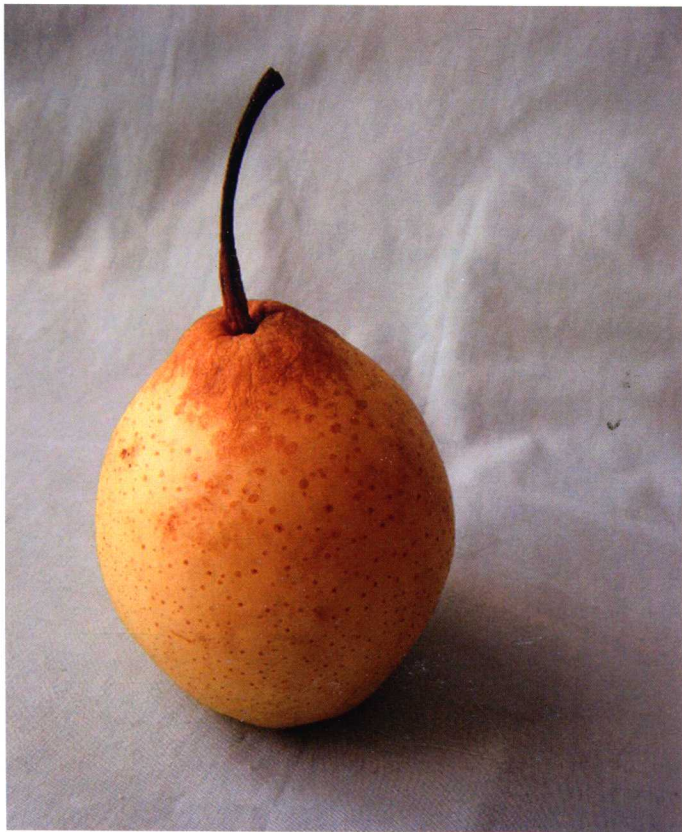

完成图：最后整体调整，完成画面。

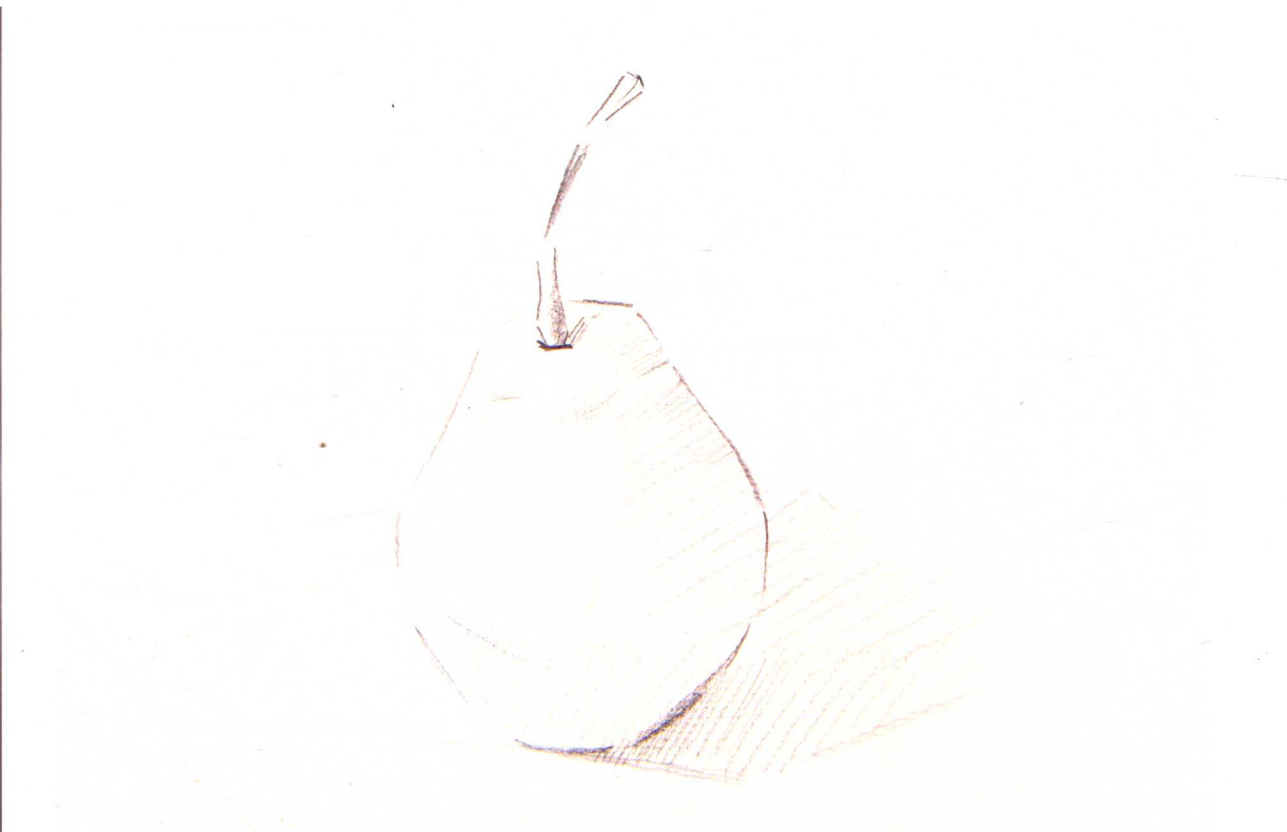

两个苹果的组合

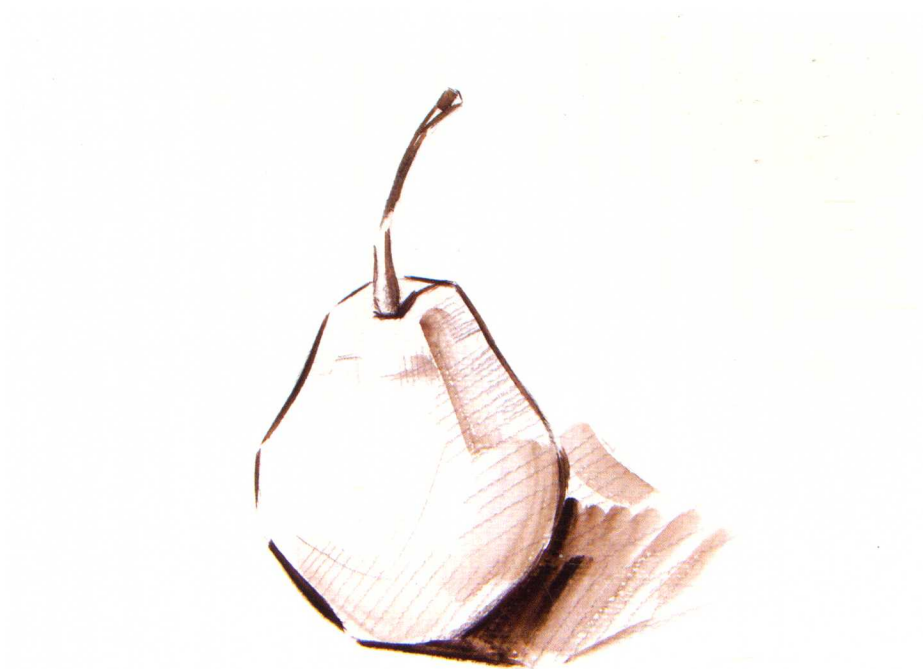
单体梨写生步骤

梨实物照片

步骤一：在着手起稿前要对梨的形体特征进行全面分析，才能在起稿时做到准确生动。

步骤二：采用单色进一步强调梨的明暗关系，从而达到形体的准确表达。

步骤三：这里只用中黄、土黄以湿画法铺染，由于梨的表面质感比较柔和，有反光，在表现上要加以注意。

步骤四：在逐步刻画中以干、湿画法结合，用块面结合的表现手法来塑造梨的质感。

完成图：整体调整画面，使静物特征突出。

两个梨的组合

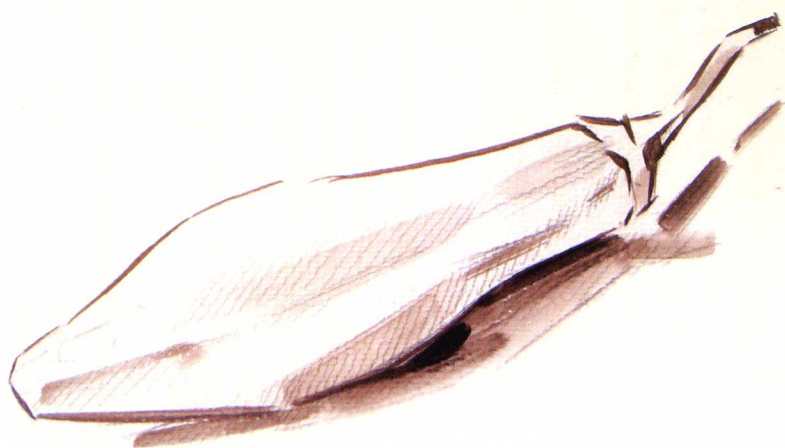
单体茄子写生步骤

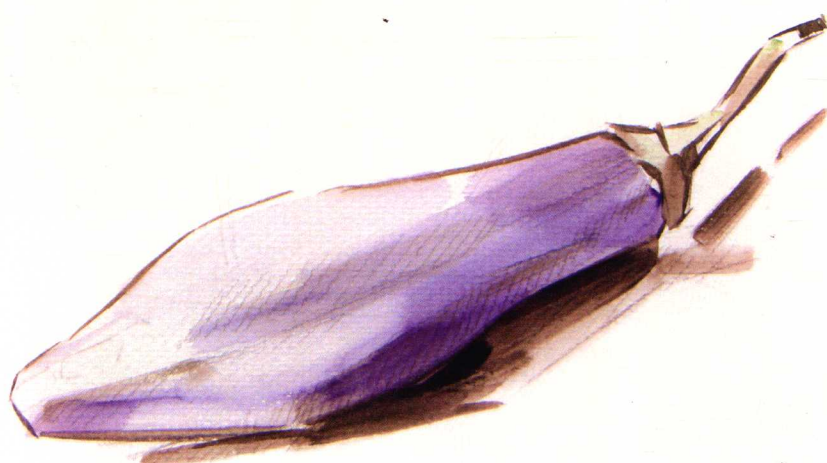
茄子实物照片

步骤一：在铅笔起稿前应认真分析茄子的形体构成和透视结构关系，区分出明暗关系。

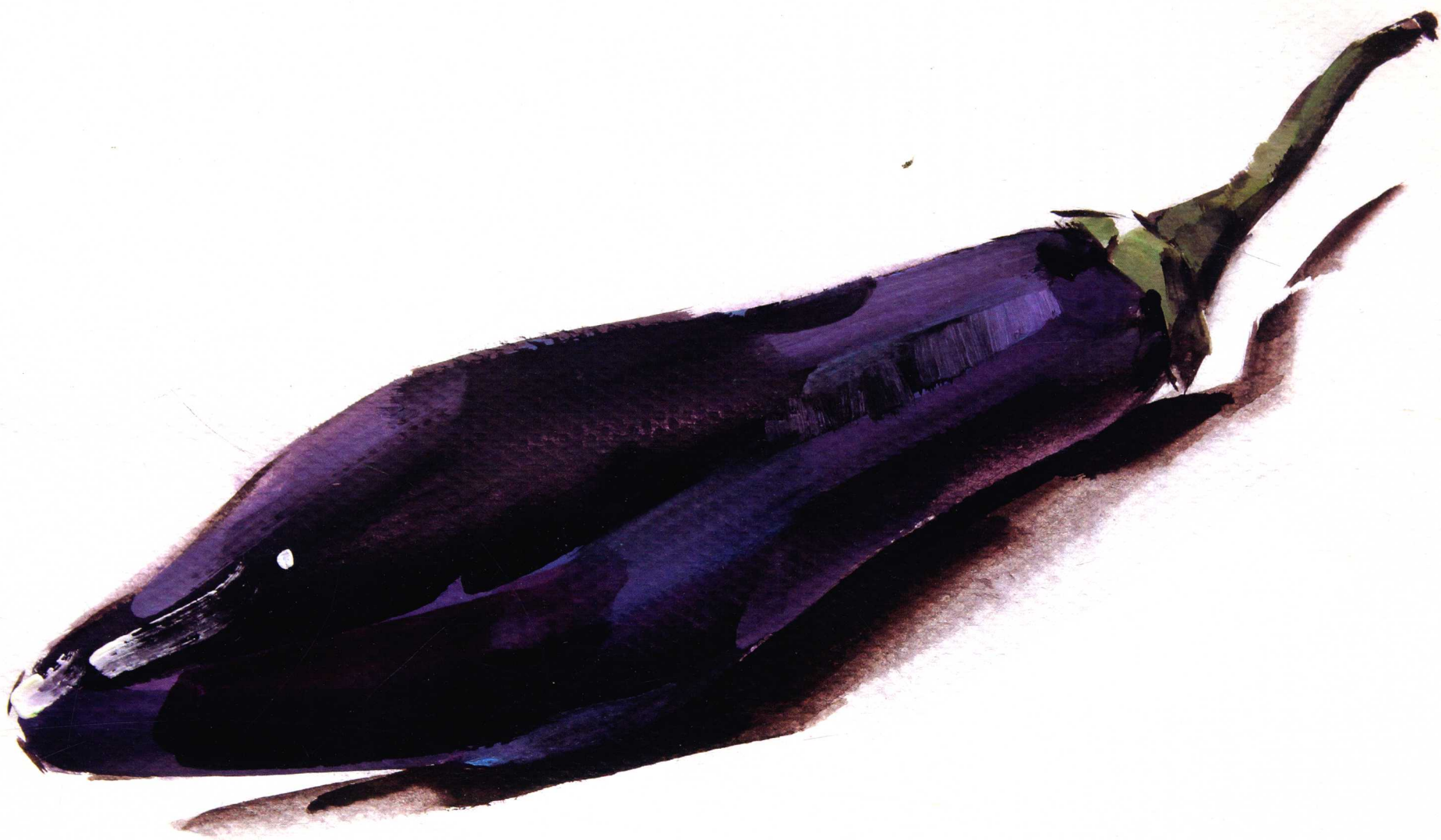
步骤二：单色稿可以进一步明确物体特征、明确转折关系，为下一步着色做好准备。

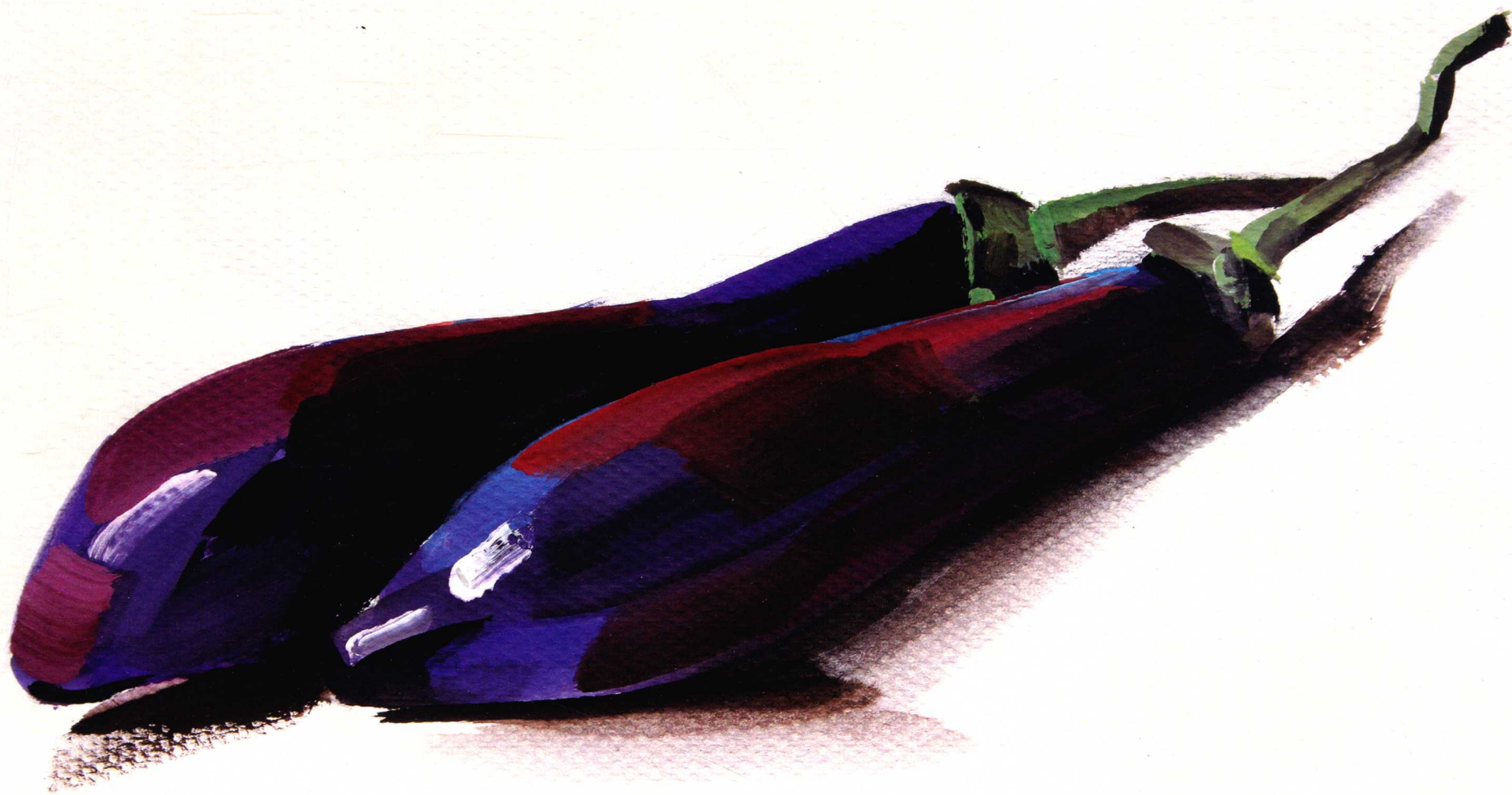
步骤三：用青莲、玫瑰红、大红铺出茄子的亮部，在暗部或转折处可以调入少许黑色。

步骤四：在基本色基础之上，控制好笔的水分，采用轻柔的笔触着力表现茄子体积与质感。

完成图：捕捉茄子的细节，如茄子蒂，同时控制好整体。

两个茄子的组合

单体油菜写生步骤

油菜实物照片

步骤一：油菜的造型特征比较突出，可采用直线画出基本的几何形体关系，再逐步深入刻画细节。

步骤二：用褐色画出油菜的基本外形，采用不同的浓淡色彩尽最大可能来强调油菜的基本素描关系。

步骤三：用草绿、橄榄绿加少量墨绿作为画油菜的基色，为接下来的作画奠定基础。

步骤四：在进一步的深入中要从整体出发，以主体的表现为前提，对细节部分作适度刻画。

完成图：进一步刻画细节，表现出油菜叶与梗的区别，最后整体调整，完成画面。

两棵油菜的组合

单体可乐写生步骤

可乐实物照片

步骤一：塑料瓶包装的可口可乐是众多色彩考试中的“常客”，所以这就成为我们备考练习中不容忽视的重要学习任务。铅笔起稿时要注意可乐瓶的形体的特征描写。

步骤二：在铅笔稿的基础上用单色勾勒出物体的外形，同时将一定的明暗关系也表现出来。

步骤三：依照物体本身的素描关系，用湖蓝、普蓝、黑色的混合色以湿画法铺出可乐的基本色彩倾向。

步骤四：以湿画法为主加以刻画，集中突出表现可乐瓶的塑料和饮料之间的差别，以表达出其体积感与质感。

大可乐与红苹果的组合

完成图：将可乐瓶的体积感、透明感、曲线形等刻画精准。

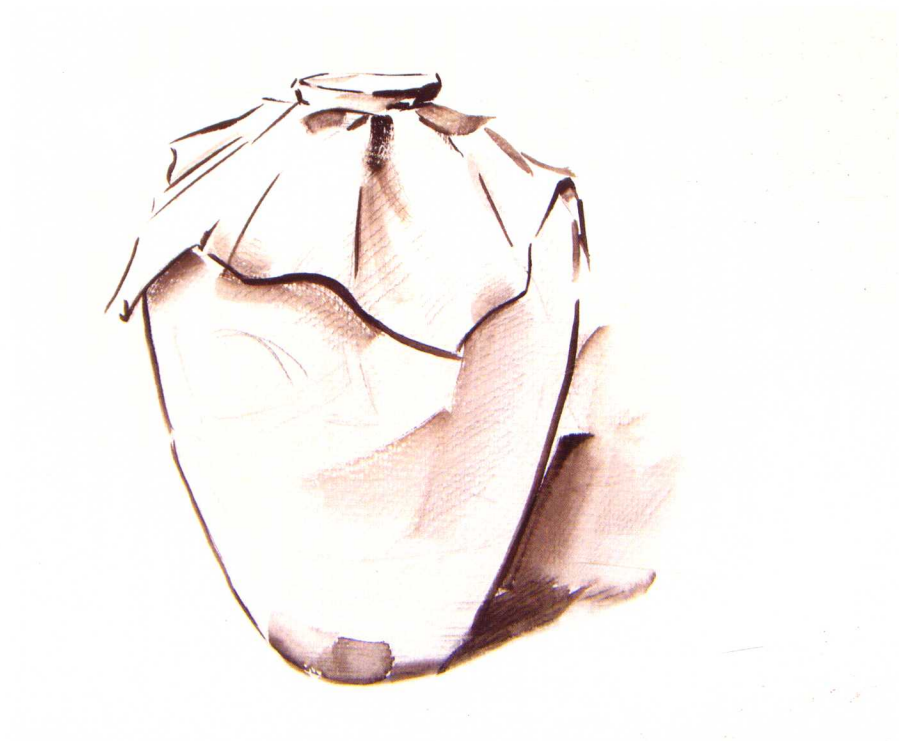
单体黑罐写生步骤

黑罐实物照片

步骤一：认真观察黑罐的造型特征，用肯定的铅笔线条勾勒出黑罐外形轮廓和素描关系。

步骤二：用褐色细心准确地画出基本素描关系，为下一步的着色做好准备。

步骤三：以群青、鲜蓝、黑色的混合色为主，用湿画法铺染出黑罐的基本色块关系。

步骤四：控制好光源和物体之间的关系，坚持从大处着眼、小处着手，逐步对物体的形体结构进一步深入刻画。