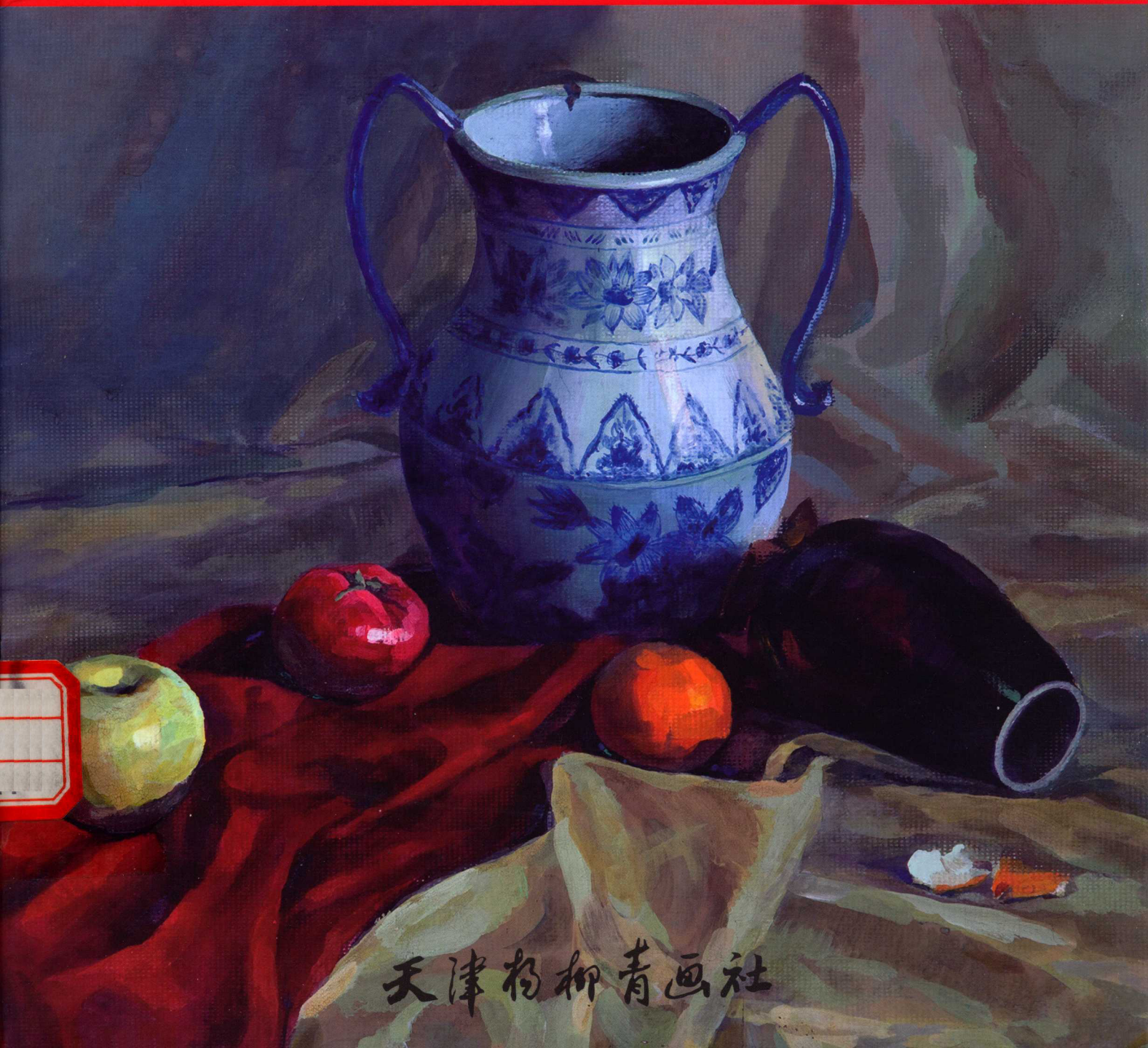
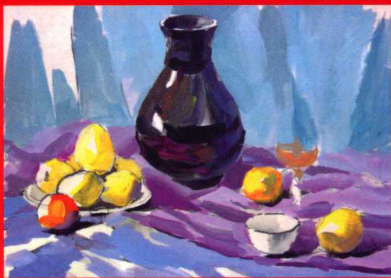
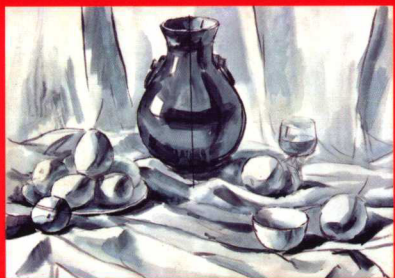

最基础水粉静物

杨维刚 编绘

天津杨柳青画社

最 基础

水粉静物

杨维刚 编绘

J215
502

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉静物 / 杨维刚编绘. — 天津: 天津杨柳青画社,
2014.5

(最基础)

ISBN 978-7-5547-0236-9

I. ①水... II. ①杨... III. ①水粉画—静物
画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 055220 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2014 年 5 月第 1 版

印 次: 2014 年 5 月第 1 印

印 数: 1-3000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0236-9

定 价: 15 元

作者简介

杨维刚，毕业于天津美术学院。天津市美术家协会会员，天津市教育学会书法专业委员会理事。现任职于天津市滨海新区大港五中，高级教师。其绘画作品趋于写实，画面色彩注重冷暖色的变化和整体色调的掌控，反映生活和艺术情趣，画面效果具有生动耐看、真实自然的视觉美感。作品多次发表在《中国美术教育》《美术报》《大学美术》《美术大观》等专业书刊上，出版有《水彩静物写生技法》。

目 录

前言.....	2
色彩的基本原理与色彩规律.....	3
一、原色、间色和复色	3
二、暖色与冷色	3
三、对比色	3
四、色彩的三要素	4
五、物体的基本色彩	4
六、色彩对比	4
水粉画的工具和材料.....	5
水粉画的着色.....	6
一、水粉画的着色方法	6
二、水粉画的用笔特点	6
三、水粉色的调色知识	7
水粉画中的常见问题.....	7
单个物体的画法.....	8
一、红苹果画法	8
二、青苹果画法	9
三、鸭梨画法	13
四、香蕉画法（一）	14
香蕉画法（二）	14
五、火龙果画法	15
六、碟子画法	17
七、陶罐画法	18
八、釉罐画法	19
九、陶釉罐画法	20
十、陶釉瓶画法	22
十一、饮料瓶画法	23
临摹写生作品.....	24
水粉静物写生画法步骤.....	27
《瓷瓶和酒杯》画法步骤.....	27
《花瓶和水果》画法步骤.....	32
《釉罐、水果和茶壶》画法步骤.....	34
《花瓶和香蕉》画法步骤.....	36
水粉静物写生范图.....	38

作者简介

杨维刚，毕业于天津美术学院。天津市美术家协会会员，天津市教育学会书法专业委员会理事。现任职于天津市滨海新区大港五中，高级教师。其绘画作品趋于写实，画面色彩注重冷暖色的变化和整体色调的掌控，反映生活和艺术情趣，画面效果具有生动耐看、真实自然的视觉美感。作品多次发表在《中国美术教育》《美术报》《大学美术》《美术大观》等专业书刊上，出版有《水彩静物写生技法》。

目 录

前言.....	2
色彩的基本原理与色彩规律.....	3
一、原色、间色和复色	3
二、暖色与冷色	3
三、对比色	3
四、色彩的三要素	4
五、物体的基本色彩	4
六、色彩对比	4
水粉画的工具和材料.....	5
水粉画的着色.....	6
一、水粉画的着色方法	6
二、水粉画的用笔特点	6
三、水粉色的调色知识	7
水粉画中的常见问题.....	7
单个物体的画法.....	8
一、红苹果画法	8
二、青苹果画法	9
三、鸭梨画法	13
四、香蕉画法（一）	14
香蕉画法（二）	14
五、火龙果画法	15
六、碟子画法	17
七、陶罐画法	18
八、釉罐画法	19
九、陶釉罐画法	20
十、陶釉瓶画法	22
十一、饮料瓶画法	23
临摹写生作品.....	24
水粉静物写生画法步骤.....	27
《瓷瓶和酒杯》画法步骤.....	27
《花瓶和水果》画法步骤.....	32
《釉罐、水果和茶壶》画法步骤.....	34
《花瓶和香蕉》画法步骤.....	36
水粉静物写生范图.....	38

前言

在国外，水粉画不是一个独立的画种，一般都将其包括在水彩画的范畴之中，称为不透明的水彩画。水粉画使用水溶性颜料，采用白粉色调节色彩的明度，以厚画的方法来显示自己独特的色彩效果。这一点近似于油画的绘制方法，水粉画通过吸取水彩画与油画的某些方法与技巧而发展形成特有的技法体系。

水粉画是进行色彩基础训练的方法之一，因其使用的工具、材料和绘画技法都比较简单，画面效果清晰、稳定，很利于初学者对色彩的理解和把握，所以多年来我国各地美术院校都将水粉画列为色彩教学课程，无论是静物写生、风景写生、人物写生或创作，大都是把学习水粉画技法当作进行色彩训练的基本手段。水粉静物写生不仅是新生入学考试的主要科目之一，而且是色彩学习的一门必修课程。

然而，由于初学者对水粉的性能缺乏了解，加上对水粉画本身的特点认识不足，往往感到很难画好水粉画，有时甚至在很长时间里感觉难以入门。水粉颜色含有一定分量的白粉，使色彩干湿之间有明显的差别，即湿时色彩较艳，干后色彩变灰。这种状况使水粉画在绘制过程中增加了一定难度，但世上无难事，只要我们肯思考、爱动脑，多看一些色彩方面的理论书籍，理论联系实际，再加上多多练习，量变就能转化为质变，肯定可以取得满意的成绩。

由于水粉画的用笔十分自由，既可以画得非常均匀、柔润和明确，又可以表现得很粗犷奔放，所以比较适宜表现单纯、概括、鲜明、强烈的画面效果。水粉画不局限于画幅的尺寸，画风可以粗放或精细，描绘的物体可以复杂或简练。它的应用范围也十分广泛，画家外出写生、收集素材、绘制创作初稿等都非常方便快捷。另外，水粉也同样适宜绘制平面广告、招贴宣传画、图案设计、建筑设计效果图、舞台美术设计图等等。

本书主要按照学习色彩基础的要求，为初学者提供较好的技法指导与学习借鉴，从最基础的原理出发，结合作者多年从事色彩教学的心得和经验，由浅入深、循序渐进，有重点地向初学者讲述色彩的规律和水粉画基本技法。写生是色彩学习的主要手段。初学者一般从静物写生开始，因为静物写生的对象、光线等因素相对稳定，可以有充足的时间静心琢磨。

水粉的写生和默写训练都是要求初学者们通过不断练习来提高运用色彩的能力，掌握水粉画的表现技法，熟练地运用水粉的工具和材料，努力做到得心应手，运用自如，进一步去探索和发现色彩的规律和色彩变换的特点，画出高水平的作品来。

静物写生

色彩的基本原理与色彩规律

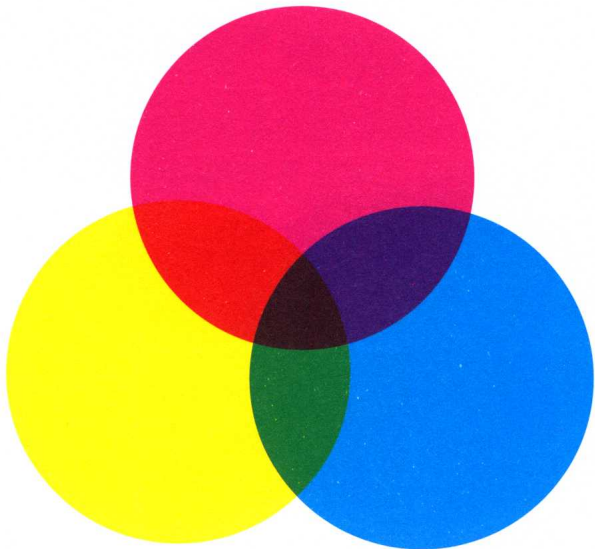
一、原色、间色和复色

物体的色彩是靠光来呈现的，有光才有色彩，没有光线则整个世界就是一片黑暗。现代光学向人们展示了太阳光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色的光组成，我们可以通过三棱镜观察到这种现象。在阳光的作用下，大自然中的色彩变化是丰富多彩的，人们在这丰富的色彩变化当中，逐渐认识和了解了颜色之间的相互关系，并根据它们各自的特点和性质，总结出色彩的变化规律，并把颜色概括为：原色、间色和复色三大类。

原色：即红、黄、蓝三种基本颜色。自然界中的色彩种类繁多，变化丰富，但这三种颜色却是最基本的原色，原色是其他颜色调配不出来的。把原色相互混合，可以调和出各种颜色。

间色：它是由原色调配出来的颜色。黄+蓝=绿、红+蓝=紫、红+黄=橙。橙、绿、紫三种颜色又叫“三间色”。在调配时，由于原色在分量多少上有所不同，所以能产生丰富的间色变化。

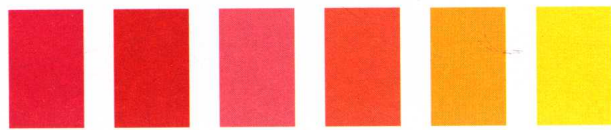
复色：复色是原色与间色相调或间色与间色相调而成的“三次色”，复色包括了除原色和间色以外的所有颜色。

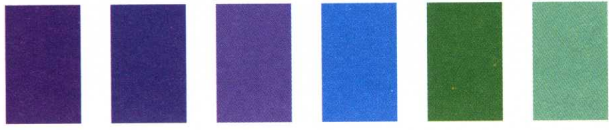
原色、间色和复色图示

二、暖色与冷色

从人的感官区分颜色，把颜色分为暖色和冷色，让人感觉温暖的颜色，称为暖色，相反，让人感觉凉爽的颜色，就是冷色。

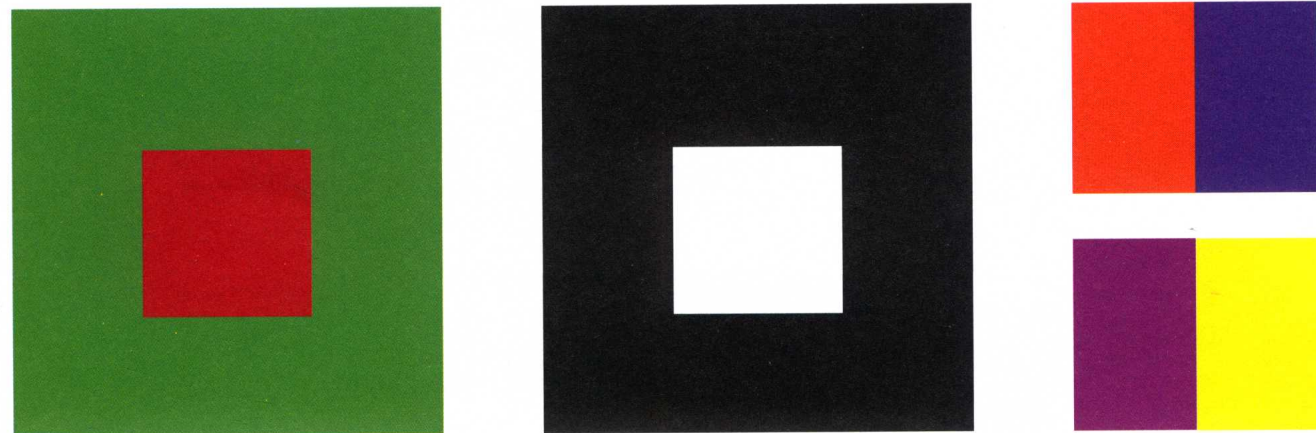
暖色图示

冷色图示

三、对比色

在色相环中每一个颜色对面(180度对角)的颜色，称为对比色，又叫互补色。对比色是两种有明显区分的色彩，如色相、明度、饱和度、冷暖、补色等，补色是对比色中最强烈的色彩。

对比色图示

四、色彩的三要素

每一种色彩都同时具有三种基本属性，即色相、明度和纯度。

色相：色彩呈现出来的本质的面貌，即色彩的相貌。如红色的花、绿色的叶子、蓝色的天空等。

明度：色彩的亮度和暗度称为明度。不同的颜色均有不同的明度变化，加黑明度降低，加白明度提高。

纯度：色彩的鲜艳度和饱和度称为纯度。单独一种颜色的纯度高，加入另一种颜色后纯度降低，原色、间色纯度较高，复色纯度低。

通过色相、明度、纯度、冷暖以及形状等因素构成色彩前后关系。明度高、纯度高、暖色系的颜色有向前的感觉；明度低、纯度低、冷色系的颜色有后退的感觉。色彩完整、面积大、形状规则有向前的感觉；色彩不完整、边缘虚、面积小、形状不规则有后退感。

五、物体的基本色彩

固有色、光源色、环境色共同组成了物体的基本色彩，初学者应认真进行比较和分析，要整体观察事物的色彩及物象间的色彩变化，尽快掌握色彩变化的规律。

固有色：在正常的光线照射下(自然光)，物体所呈现的色彩是物体本身所固有的色彩，被称为固有色，如绿色的叶子、黄色的橘子等。

光源色：不同颜色的光源会发出不同的光色，照射到物体的受光面时，物体的色相会产生变化，这种色彩被称为光源色。

环境色：由于光的反射作用，使物体受到环境色彩的影响而改变反光部分的固有颜色，这种色彩称为环境色。

在进行色彩写生时，应以物象的固有色为基础，在其受光部分加光源色，背光部分加环境色。这一规律可以作为学画的初级阶段时识别物体色彩变化的参考。总之，所描绘对象具有的丰富色彩就是由固有色、光源色、环境色和补色组成的。

六、色彩对比

明度对比：色彩的明暗程度的对比，例如柠檬黄色明度高，蓝紫色明度低，橙色和绿色属中明度，红色与蓝色属中低明度等。色彩的层次与空间关系主要依靠色彩的明度对比来表现。

纯度对比：颜色与颜色的鲜艳程度的对比。在绘画中正确运用纯度对比，会使画面主次分明。

补色对比：色彩对比中效果最强烈的对比形式。将红与绿、黄与紫、蓝与橙等纯度高、具有补色关系的色彩并置，使色彩感觉更为鲜明，称为补色对比。

冷暖对比：由色彩感觉的冷暖差别而形成的色彩对比。绘画中正确运用色彩的冷暖对比，画面的色彩会更加丰富。

要想画好一幅画中的色彩关系，就必须恰当地运用好色彩对比规律，反复观察和比较。可以从以下几个方面进行比较：

比色调：一幅色彩画的总指挥，即是冷色调，还是暖色调。

比明度：区分黑、白、灰的层次关系。

比纯度：区分色彩空间变化。

比色相：区分色彩相貌及构成画面色彩的种类。

比色性：区分色彩倾向。

色相、明度、纯度、冷暖相比较，是有一定的技巧的，例如：明度相近比较色相和纯度；纯度相近比较色相和冷暖；冷暖相近比较色相和深浅；色相相近比较纯度和明度。在尊重客观物象的同时，正确运用色彩原理和色彩变化基本规律，加强色彩的主观表现，才能画出满意的作品。

水粉画的工具和材料

水粉盒中可以按冷暖色系排色

笔：常用的有水粉笔和尼龙笔。水粉笔由羊毫制成，吸水性较好，弹性适中。尼龙笔弹性较好，吸水性稍差，写生时笔触较为明显。按号数区分笔的大小，大号笔可以用来铺大面积的颜色，中号笔可以用来画主要物体，小号笔可以用来刻画细节和精巧的部分，还可以配备一些羊毫板刷和毛笔。用笔的变化很多，写生作画时可灵活掌握。

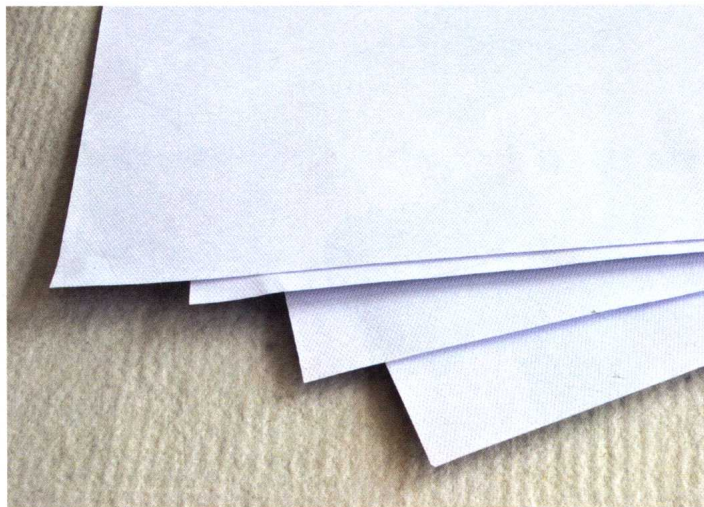
画笔

纸：水粉画用纸适宜选用质地结实、不易渗透的水粉纸、水彩纸、白卡纸等。作画前，最好将纸裱在画板上，这样画起来不易产生褶皱，作品完成后也非常平整。

颜料：水粉颜料是一种含粉质的水溶性颜料，有瓶装和锡管装两种。颜料的特点：有一定的覆盖力，画在纸上，湿的时候较暗，干后变浅。

颜料

水粉纸

水粉画的着色

一、水粉画的着色方法

水粉颜色有较强的覆盖能力，所以有“大胆落笔，细心收拾”一说。它有一定自己的着色方法和步骤。

1. 从整体到局部

画水粉画同画水彩画、油画一样，从大色块入手和整体着眼是作画的原则。大面积铺色对画面色调起着决定性作用，应首先画准组成画面的主要色块的色彩关系，然后再进行局部塑造和细节刻画。

2. 从暗色到亮色

通常先画暗色，逐步向中间色和亮色推进。但画无定法，要根据情况灵活掌握。以亮色为主的画面，还是要先画明亮的大色块，颜色稍薄一点，局部小面积的深重色后加上去。如果中间色为主色调，作画时先画中间色，运用并置的方法，分别向面积较小的暗色和亮色画过去。

3. 从薄画到厚画

薄画即用水稀释颜料，如同画水彩画，根据总的色彩感觉，迅速地薄涂一遍颜色，形成画面整体的色彩环境，而后逐渐加厚颜色，深入表现。薄涂比较正确的地方要善于保留，使画面色彩有厚有薄，以增加色彩的层次和厚重的效果。

水粉画颜料不像油画或丙烯颜料附着力强，可随意画厚。水粉画的厚涂要厚得适当，过厚容易龟裂脱落，所以较厚而不准的颜色应洗掉再画。

最常用的着色技法是干画法和湿画法。

干画法一般是指厚涂重叠的方法。此法可以反复地画，一遍不行再画一遍，表现对象比较充分、深刻，也利于初学者掌握。这种厚画的画面，类似油画的效果，有浑厚之感。湿画法是以薄画为主，发挥水色渗化的效果，着色遍数不宜多，甚至白色部分可以空出白纸，具有水彩画湿润流动的意趣。当然，一些局部加厚也是可以的，干、湿画法结合会增强画面的表现力。

二、水粉画的用笔特点

用笔是水粉画最基本的表现手段。用笔的动作不同，会形成不同的笔法，有摆、点、揉、湿接、擦、涂等。

摆：有一定的力度和运笔方向，可长可短。

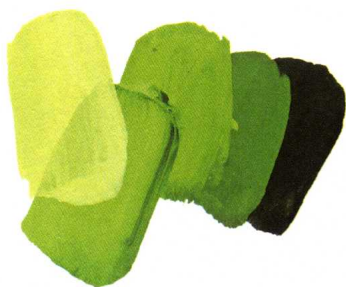
点：落笔面积小一些，可以有一定方向，也可垂直起落。

揉：转动而连贯的用笔。

湿接：两种或两种以上的颜色趁湿接色，自然渗化。

擦：用干笔轻轻在画面上扫。

涂：连续排列的用笔。

摆

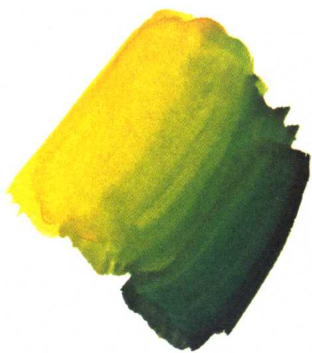

点

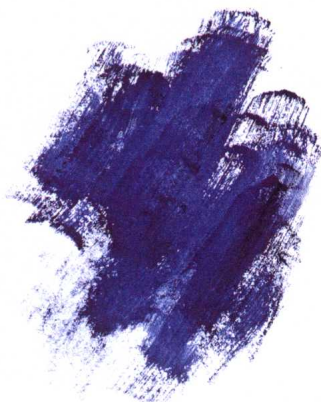

揉

这些笔法可以互相结合使用，如先摆后擦、先摆后揉、先揉后涂等等，这都是连贯的动作。除此之外，还有罩色、水洗等方法。

湿接

擦

涂

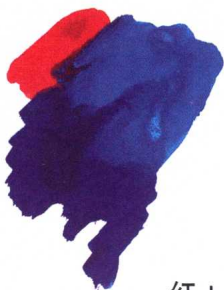
三、水粉色的调色知识

调色与涂色是学习色彩画的基本训练，要反复实践练习，逐步掌握各种颜色调配后的效果。在水粉画的应用中，颜色之间相调，要结合实际，掌握各自比例。调色时，不要调得过于均匀，要根据表现的对象，结合水粉画的用笔，才能表现出生动、耐看、色彩丰富的画面效果。

原色的调色效果

黄 + 蓝 = 绿

红 + 蓝 = 紫

红 + 黄 = 橙

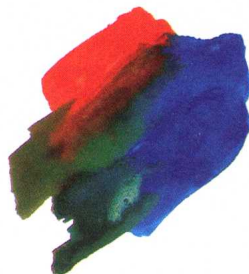
复色的调色效果

绿 + 紫 = 暗灰绿

红 + 深蓝 = 深紫

橙 + 蓝 = 灰绿

水粉画中的常见问题

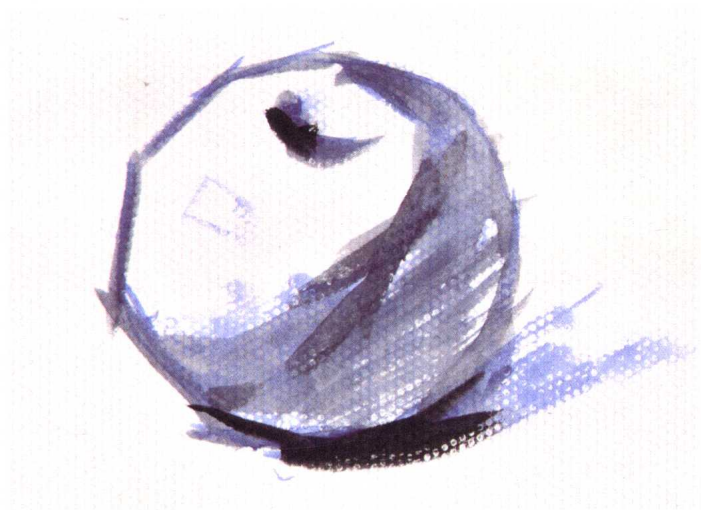
粉：是指画中大多数的色彩掺入的白颜料过多，缺少明度对比。

花：是画面各种颜色关系混乱所致。

灰：有以下几种原因：画面缺乏对比；色相含糊、不明确；调色时颜色混合遍数过多；颜色中含水过多，冲淡了色彩的鲜艳度；没有控制好水粉颜色的干湿变化。

单个物体的画法

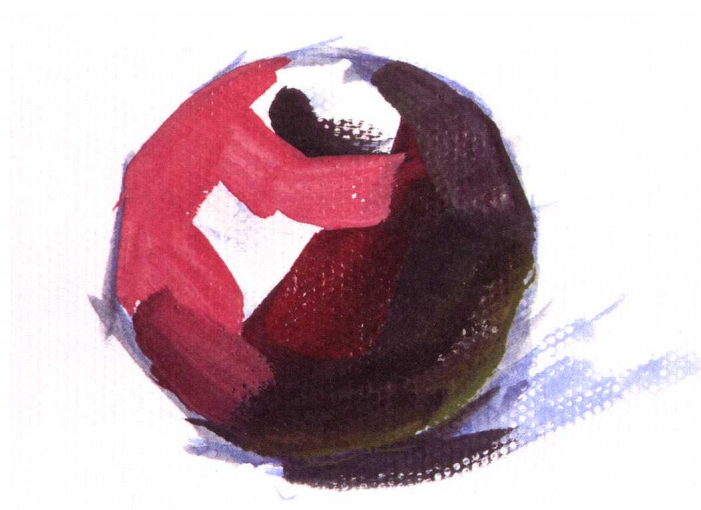
一、红苹果画法

步骤一 用淡群青或熟褐色起形，注意苹果的造型及明暗关系。

步骤二 调苹果的固有色，加重色从明暗交界线向暗面画起，到反光，到投影。

步骤三 塑造苹果的亮面以红色加白色为主，铺色时注意苹果的外形特征。

步骤四 进一步刻画亮面和灰面的层次关系，画出苹果的反光。

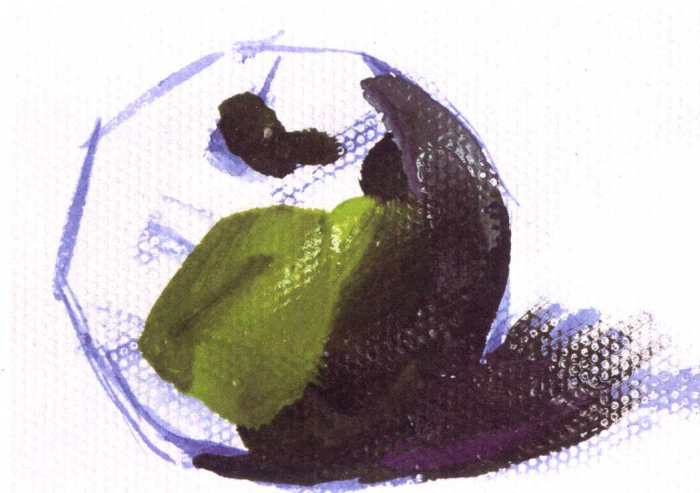

步骤五 具体刻画，使苹果的色彩及形体更加丰富准确，白色提画高光。画出环境色。

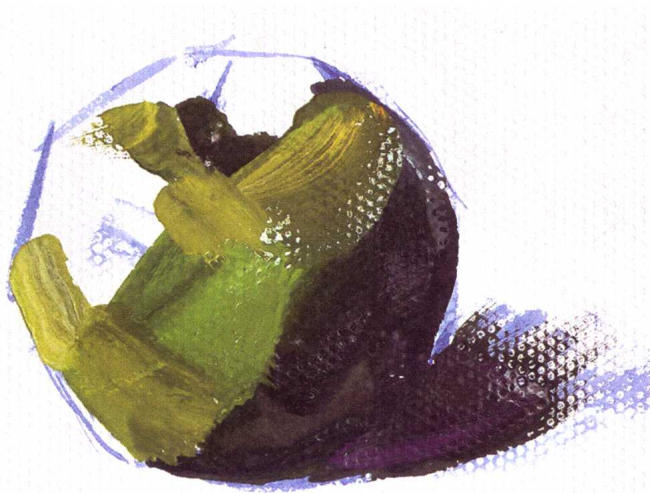

写生苹果图示（一）

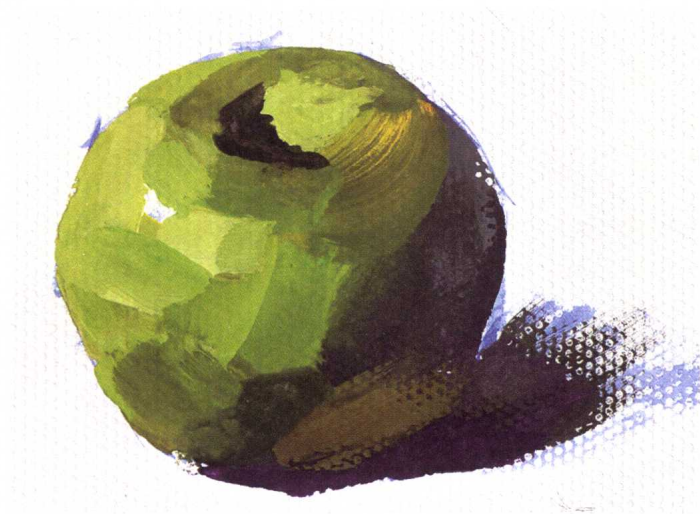
二、青苹果画法

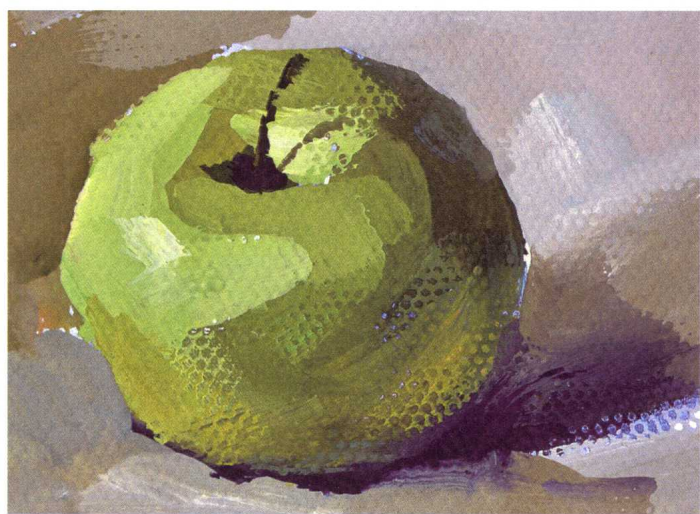
步骤一 用淡群青起形，画出苹果的外轮廓和大的素描关系。先用橄榄绿加灰蓝色将暗部的色调画出。

步骤二 草绿加中黄加白色画出亮面和灰面，注意笔触围绕形体的转折落笔，围绕苹果的高光展开。

步骤三 把亮面铺画完整，深入刻画苹果窝的细节。加强反光，使物象刻画得更加生动、具体。

步骤四 一笔勾出苹果把儿，用笔要干脆。调整苹果的形和背景色调，加强色彩细节处理，使之更加透亮。

写生苹果图示（二）

写生苹果图示（三）

写生苹果图示（四）

苹果是平时写生练习和美术考试中最常见的水果之一，由于苹果的表面光滑，有明显的高光和反光，表现时要干湿结合，用摆放笔触的方法进行形的塑造。色彩纯度要高一些，注意受光面和背光面的明度区分，用色大胆，落笔肯定，特别注意苹果窝的体面转折的塑造和苹果上高光的提画。

写生苹果图示（五）

写生橘子图示（一）

写生橘子图示（二）

了解了苹果的画法之后，再看与其外形接近的水果和蔬菜，如橘子、西红柿等，都是按照这样的顺序去刻画。注意水粉写生是在用色彩画素描关系，除了把握好描绘对象的固有色以外，时刻记住要塑造对象的体积感，以及空间感。

写生苹果和西瓜图示

写生圆白菜图示

写生西红柿图示（一）

写生茄子和西红柿图示

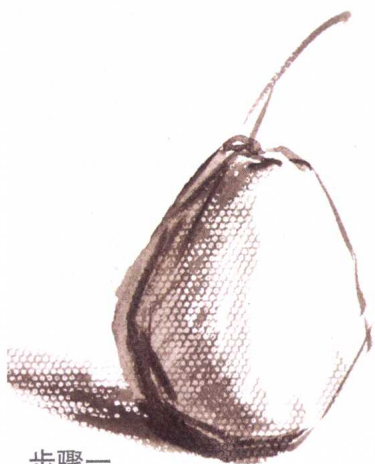
写生西红柿图示（二）

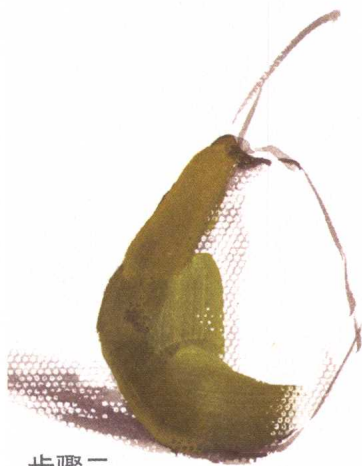
写生西红柿和黄瓜图示

三、鸭梨画法

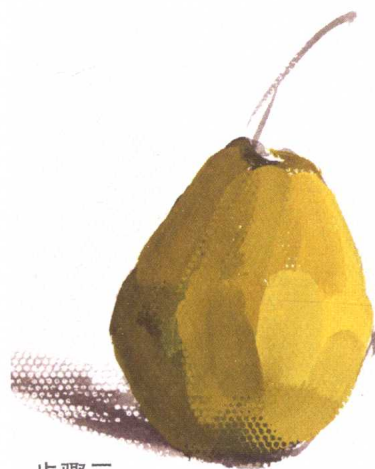
梨大多为黄色和黄绿色，画法和用笔与苹果相似，画梨的亮部时适当加些白提亮，暗部色彩不宜太深，不然会显得脏。画梨要按照其形体的转折方向用笔，调色注意明度变化和冷暖变化，摆放的笔触能很好地塑造立体感。

步骤一

步骤二

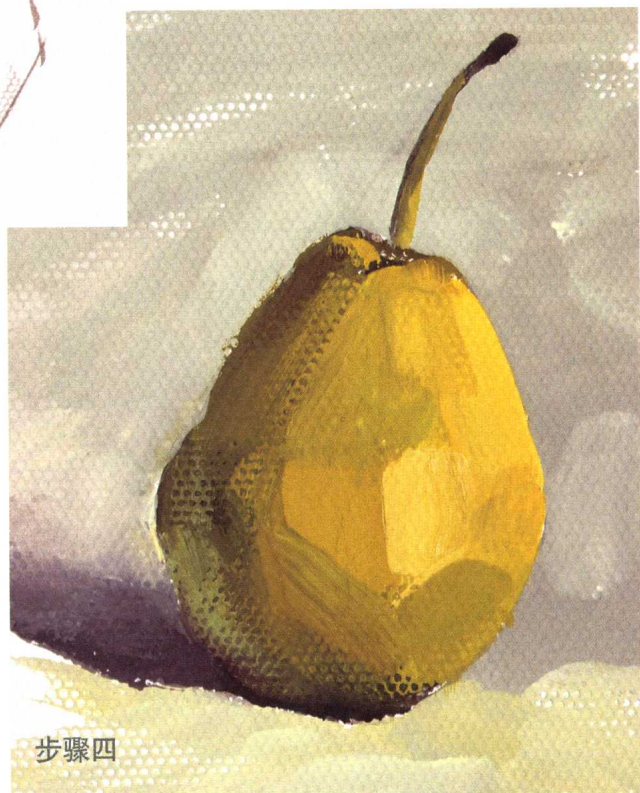
步骤三

步骤一 用单色起形，确定出明暗转折关系和投影。

步骤二 调灰绿色画出暗部色彩关系，大胆落笔。

步骤三 用白色加黄色加浅绿色铺画中间色和亮部色彩。

步骤四 深入刻画，使梨的色彩及形体更加丰富准确，画出环境色。

步骤四

写生梨图示