

美术

类院校高考直通车

水粉静物

步骤分析
范例欣赏
写生要点指导

贡小明 巩尊珉 马唯驰 编著
贡小秋 主编

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物 / 贡小明, 巩尊珉, 马唯驰编著. — 上海:

上海书店出版社, 2005.5

(美术类院校高考直通车)

ISBN 7-80678-356-3

I. 水… II. ①贡…②巩…③马… 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 数据核字 (2005) 第 006101 号

水粉静物

主编 贡小秋 策划 那泽民

编著 贡小明 巩尊珉 马唯驰

责任编辑 包晨晖

整体设计 包晨晖

技术编辑 张伟群 丁 多

出版 世纪出版集团 上海书店出版社

发行 上海世纪出版集团发行中心

地址 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc 200001

印刷 上海精英彩色印务有限公司

开本 889*1194mm 1/12

印张 4

印数 1 — 5000

版次 2005 年 5 月第一版

2005 年 5 月第一次印刷

书号 ISBN 7-80678-356-3/J.188

定价 21.00 元

水粉静物

美术类院校高考直通车

贡小明 简介

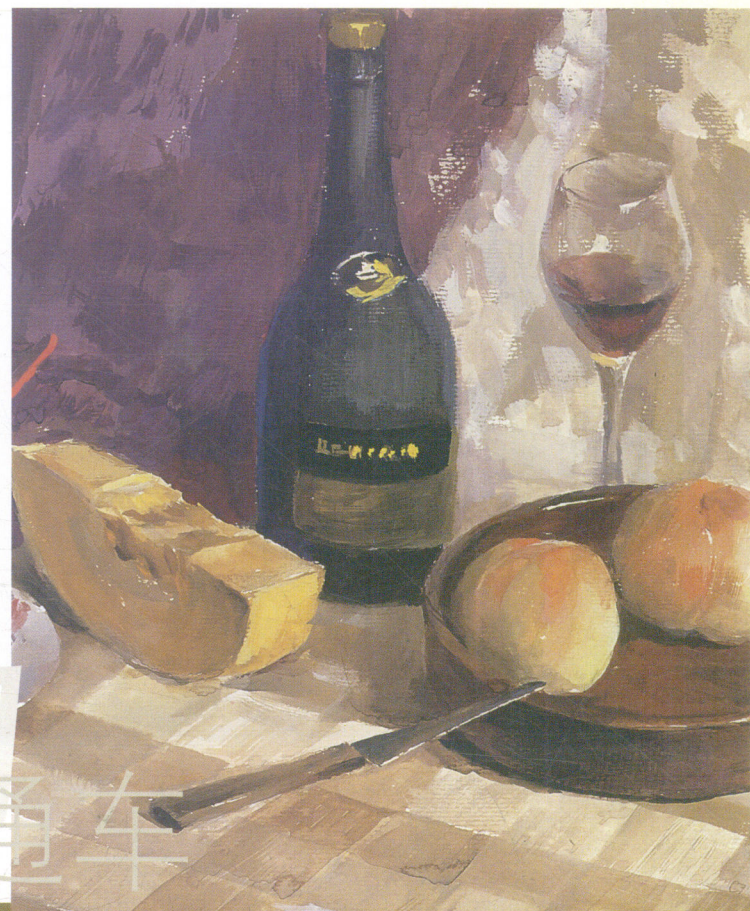
1986年毕业于河北师范大学美术系，现为河北科技大学艺术学院美术系副教授、系主任、硕士研究生导师。长期从事高等美术教育工作，其美术作品多次入选全国大型美术作品展览及省美术展览并获奖，又多幅水彩、水粉及油画、插图、连环画作品在各种书、报刊上出版或发表。2000年出版色彩专著《水粉静物》。

贡尊珉 简介

1972年出生，1998年毕业于山东艺术学院油画专业。现在山东轻工业学院艺术设计学院，从事高校美术专业色彩、素描、速写基础教学工作。教学中不断探讨研究各种教学方法，追求新的教学理念。

马唯驰 简介

1959年出生于河北承德市，1985年毕业于河北师范大学美术系。中国美术家协会会员、承德市美术家协会副主席、承德民族师专美术系主任。作品入选第六、七、九届美展；第二、三届中国体育美展；第二届水彩画大展；第一、二届全国画院画展。出版《李后主》、《奇招妙法》等连环画集；著有《水粉画ABC技法书》。1994年为北京人民大会堂设计壁画《仙仗图》、《山庄晚霞》。

选择优秀范本，搭乘直通快车（序）

面对琳琅满目、品种繁多的美术类图书，考生在选择购买时，可能会拿不定主意，但我认为，虽然目前美术类高考辅导的书很多很多，但只要坚持这类图书内容的基础性、本质性和适应性，就不难选出有实用价值的图书来，因为这三方面是学习造型艺术的根本。

基础性：不论将来是考绘画专业还是考设计专业，基本的造型能力需求是一样的。现在全国各大院校对美术考生的基本功要求和考察标准基本是一致的。首先是扎扎实实的形体和空间的塑造能力，其次是灵动丰富的表现能力。若过分追求个性风格的表现，势必会影响对考生的塑造能力的考察，是不易得高分的。所以不要选个人风格过于突出的画册，以免将道路走歪。

本质性：不论将来学什么专业，其艺术规律是一样的。如对比与协调、色调与情感、节奏与韵律等等。所以要选择有普遍指导意义的品种。有些书过于强调绝招、窍门等表面技法，对学画时间不长者是不可取的。

适应性：根据自己的学习进度，选择适合自己学习和难易程度相当的图书。不要选择一些论述上不易理解、形式上很难模仿的版本，或泛泛而侃、空洞无物的，没有解决具体问题且针对性不强的品种。

我们本着“一看、二练、三通过”的宗旨，选编的这套“美术类院校高考直通车”系列丛书，是要为考生提供优秀的范画，让学生在欣赏作品的过程中，学会区别优秀与平庸。同时这些范画又是考生很好的临摹范本，简单明确的说明文字，针对性极强地道出了每个范画具体的关键性的问题，这更便于在临摹的过程中加深对画理的理解，使考生具备举一反三的能力，将艺术学活。只有这样反复地练习，才能胸有成竹地应对高考。“通过”高考大关，进入理想的高等学府。

G634.955/33

主编 / 贡小秋

概述

水粉画是采用以水调和含胶的粉质颜料来绘制而成。其色彩具有鲜艳、深厚、浓丽、明亮等特点。它既可采用水彩画的薄画法，又可采用油画的厚画法，在表现方法上有很大的灵活性。水粉画之所以成为艺术院校的考试科目之一，是因为它是学习绘画和色彩知识的首选入门课程。学习色彩画，一般都从静物写生着手，通过静物的组合，把握正确的观察方法，研究色彩明暗和冷暖变化，理解掌握形与色的变化规律。

学习水粉静物画，要重视色彩理论知识的学习。水粉静物写生，其色彩的变化是在各式各样的形体中体现出来的，色彩与形体充分结合在一起，才能展示色彩的魅力。所以，严谨的造型也是各艺术院校在考试时的基本要求。

水粉画的技巧表现方法是非常丰富的，没有统一的画法范本，不论是薄画法与厚画法、干画法与湿画法、大笔触与小笔触等，只要能够用色彩充分表现形体，其目的就达到了。面对不同的静物，不要用某种格式套用：每一组静物的形体不同，质感不同，周围的环境不同，就会形成不同色彩效果。在作画过程中，要认真观察分析，针对每一次作业，要有目的地去解决一个问题，从而掌握色彩的变化规律。

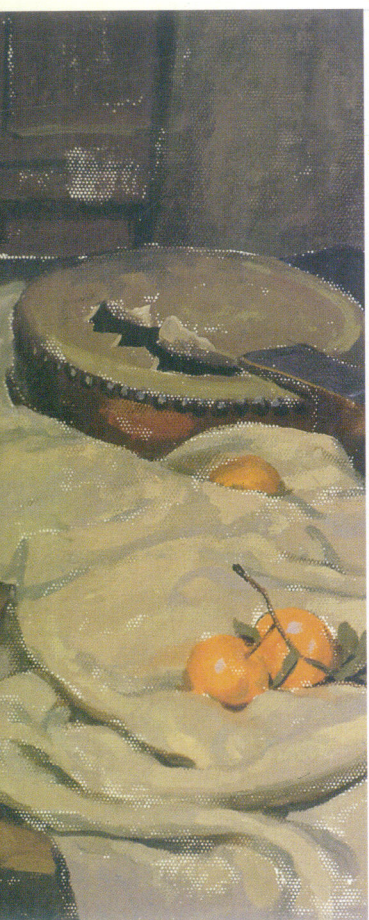
色彩写生是造型训练的重要手段之一

色彩和素描一样，是造型艺术重要的也是最基础的学习课题。色彩训练，即色彩美感的表达训练，其目的在于启迪和唤醒学生视觉的色彩感受潜力，培养色彩感受的敏锐性，体会色彩的情感语言和品质，理解色彩的审美规律，从而逐步提高色彩的表现能力。

学习和掌握正确的、辩证的观察方法是首要问题

色彩感觉的好坏，一方面取决于视觉器官的直接反映；另一方面还取决于理性的判断和鉴别。培养运用色彩学的最基本的知识（如色相、色性、色调、纯度、明度等）去分析物体的色彩关系。能整体地、联系地观察对象，就能较好地把握住画面的色彩倾向；相互比较地观察则能准确、深入、丰富地刻画对象，找出色彩间微妙差别的有效途径。千万不要死盯一块颜色，那样永远画不准这块色彩来。

色彩写生时要注意对象的素描关系

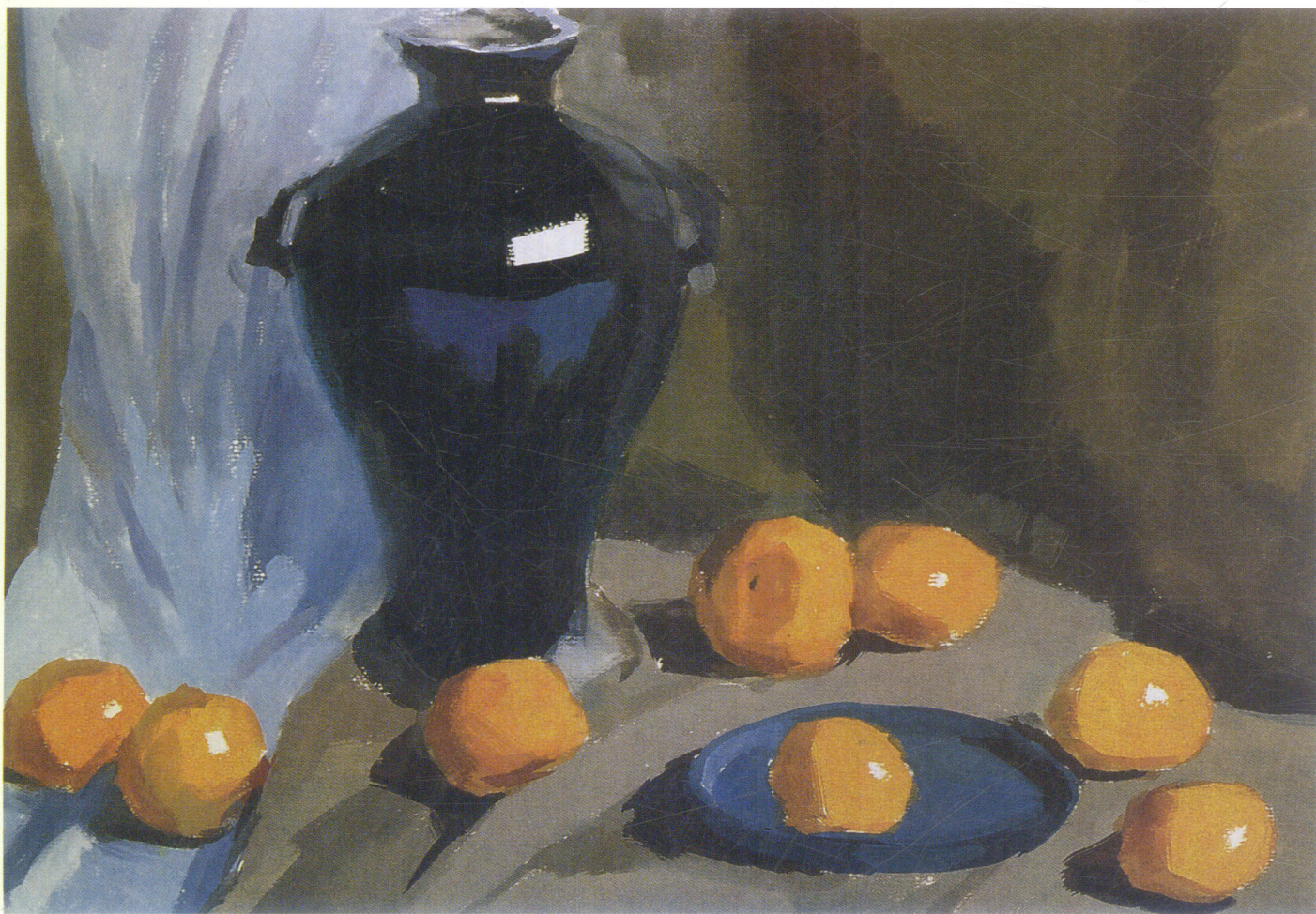
素描与色彩的关系好似物体的骨骼与肌肉、血脉的关系。如果骨骼不存在，其他的也就不存在了。有许多学生在画色彩时忘了对素描关系的把握，结果总是画不出物体的立体感和空间感来。所以说，没有一定的素描基础，学画色彩就比较困难。

色彩画的表现技法，主要是受到使用工具的影响

不同的工具规定着不同的表现技法特征（初学者暂且不谈个性、风格等问题。以水粉画为例，水粉颜料自有其特殊性，在使用时即应注意几点：1. 慎用白色。不能到处都用白色调和，物体的暗部或暗色块不适合加白色，有些鲜艳的色块也要控制白色的调入，应追求一定的色彩饱和度。2. 慎用黑色。不能看见有深色就调点儿黑色进去，这样会使整个画面失去色彩感，而是可根据客观的色彩倾向，加些深蓝、普蓝、熟褐、深红、墨绿等重颜色进行调配。3. 有些地方，如衬布或背景等处可适当采用薄画法表现，这样主体在深入地反复刻画之后会更加突出，形成强烈的对比效果，增强了水粉画的特殊美感和表现力度。

起稿阶段要注意构图的完整和协调

形体间的搭配要有穿插、变化，物体的深浅关系和整体的黑白布局也要相对均衡，避免出现散乱或偏沉等现象。考生可能会受座位、角度的影响，所以写生时应根据画面构图的需要，适当“移动”某个物体在画面上的位置（这个“移动”不是真正改变客观静物的位置）。另外，涂色时要将颜料涂实，不要留下白点和白边，给以后的补救造成一定的困难。

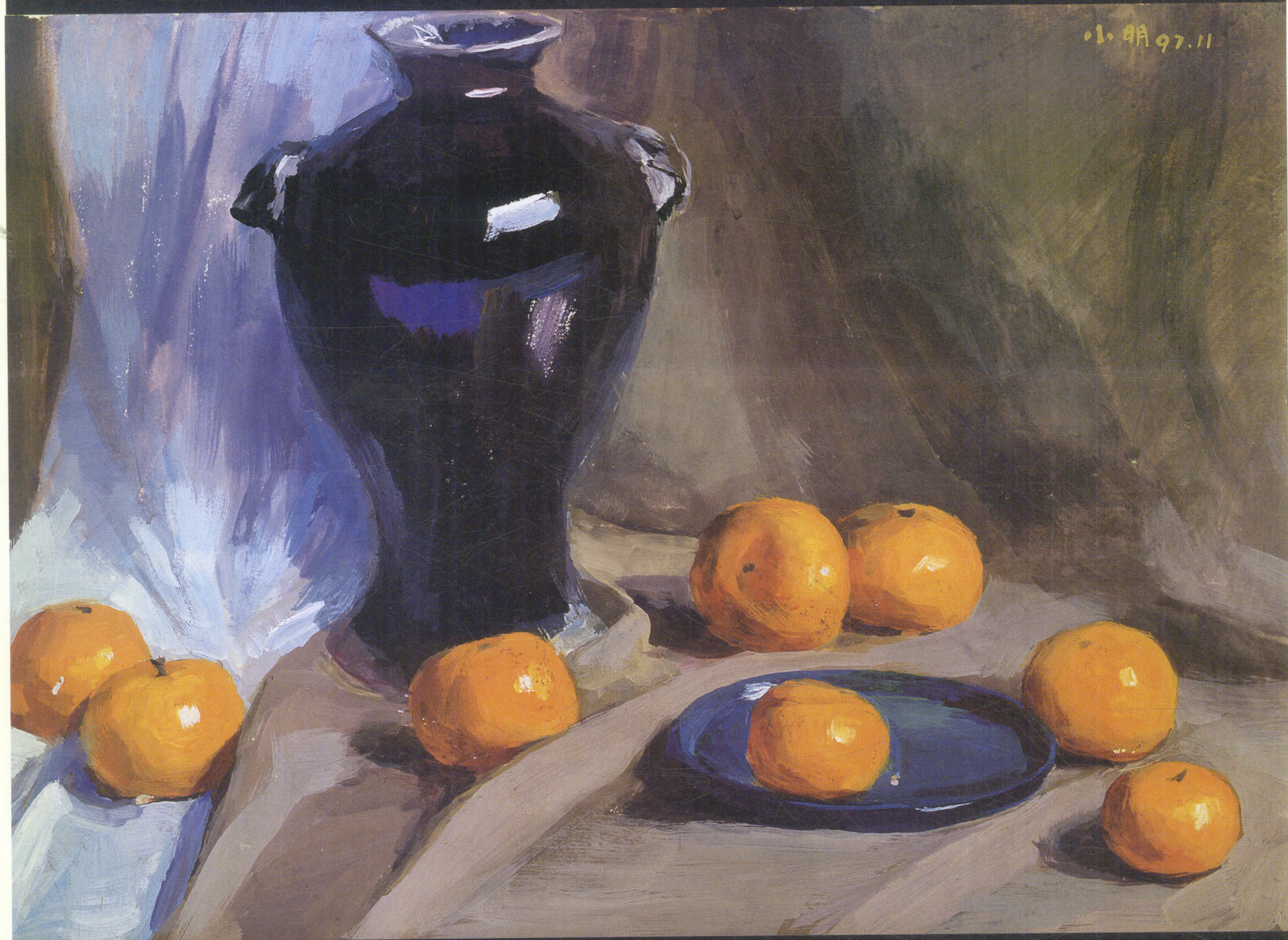

1. 构图起稿 褐色调的画面,用赭石或熟褐画出物体的轮廓,单色表现出明暗前后关系。

2. 铺大体色调 铺大体色调是画者色彩感觉表现的开始,应抓住大的色彩关系,不拘泥于画面的细节。这组静物先画出瓷瓶的褐色衬布。瓷瓶用黑、深红、青莲、酞青蓝等重色来表现它的重度,褐色的背景前冷后暖,光感很强。橘子是画面中纯度极高的物品,用土红、橘红画暗面,色彩非常透明,从而拉开了画面黑、白、灰的距离和色彩冷暖之间的变化。

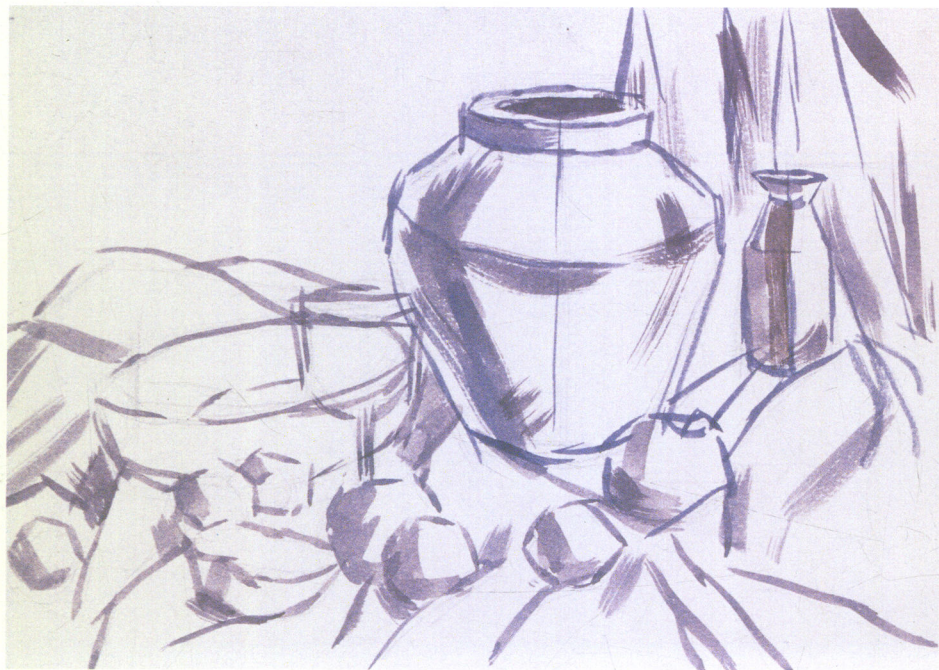
3. 深入刻画 不是一味地不加选择地进行全方位的刻画,而是画趣味中心,画那些最使人激动的部位。画面的橘子是亮点,也是颜色最亮最纯的地方,以橘红、橘黄、中黄、土黄等几种比较接近的颜色来表现。在这里要强调的是:橘子的明度和纯度一定要画准,否则,画面就失去了色彩的真实感受了。蓝绿色的瓷盘与橘子的颜色成补色关系,使画面色彩活泼跳跃,增加了“秋”的气氛。

4. 完成稿 这幅作品整体感极强,因此在审视画面阶段中,应注意减弱稀释会破坏整体的地方,如橘子上的小黑柄等;加强前后的层次感,进一步丰富整体关系与画的情趣感。

小明 97.11

作者 / 贡小明

1. 构图起稿 它是立意的延伸,是客观事物通过人的主观意识落实到画面的第一步。首先用铅笔勾画出所要表现内容的轮廓,不用画得过细,要准确勾画出其整体结构和明暗素描关系,然后选择稀薄的褐色、赭石、群青等色定稿。

2. 整体铺色 在起好的稿子上铺色,是对物体的概括表现。铺色要从整体色块开始,把所要表现对象的主体、明暗、背景等各方面的色彩关系先铺摆出来;铺色一般先从暗面和深颜色开始。

3. 统一调整 在具体刻画过程中,由于长时间的观察与表现,视觉会产生疲劳现象,画面上也就难免会出现一些与最初设想和整体色调不协调的地方,这时就需要放下画笔,把画放在离自己稍远的位置,进行观察比较,找出画中的不足和欠缺。统一调整就是提炼和取舍,目的就是要使作品力求完美。

4. 完成稿 色调是指画面中的色彩倾向。色调的美感对于表现画面气氛能起到至关重要的作用。这幅画以暖灰色调为主,自然和谐,绘画感很强。在表现上,比较侧重物体的质感,明暗对比和色彩关系上把握较准,笔法的运用也轻松自如。

湖南商学院 B0689982

作者 / 何万里

作者 / 贡小明

这组静物中的主体是菊花，它又不是一枝，而是一簇。面对这复杂的对象，我们应该用艺术的手法去概括。如应把握住整体感，还应抓住能反映特点的局部，刻画得具体些，而大部分的形则不必画得过于清楚，呈虚的状态即可。这在艺术上可谓以一当十，详略得当。画这组小菊花，该实之处则实，该虚之处则虚，使这些小的白菊花整体地映入你的眼帘，要使它不是琐碎的，而是有序的。

作者 / 贡小明

这是一幅比较淡雅的暖色调的画面。桌面上的台布是浅褐色与白色交织的方格布，画得显其质地较厚，有绒布的感觉，质感很好。背景的衬布是深紫与浅灰色，画得随意、自如。酒瓶、木盘的颜色在画中最重的，也是画中视点，应具体刻画。作者用朱红、赭褐等色调配画木盘的亮面，再加点冷色画出木质纹理和边缘的转折，就使木盘的色泽、质地与厚度有了充分的表现。磨砂的酒瓶是不透明的，高光与反光都比较弱，也没有过多的颜色变化，这样用具有体感的基本色就可以了。

作者 / 贡小明

这幅静物画单纯、朴素，生活气息浓郁，富有情感意义。蓝花土布的装饰性表现造成的独特美感，白盘中的已被打开的鸡蛋、一双竹筷子和旁边的蛋壳都刻画得十分逼真，又不拘谨。另外，花布的背光部分的色彩、素描关系也是在写生中要格外注意的。

作者 / 贡小明

透明的玻璃酒杯，被特意摆放在逆光下，更突出了其闪耀的亮光，这就有利于表现其玻璃的质感。画面左侧蓝紫色的衬布，褶皱较多，也有美感情趣。这与平坦的暖红背景形成了繁简对比，而粉绿的苹果与暖红背景又形成了补色对比，几种颜色的搭配组合，呈现出颜色的和谐与统一。

作者 / 贡小明

该画的黑白灰关系处理得当，所以整体感非常好。花瓶作为主角，表现得突出而又有分量。右上边的衬布颜色和红色调的衬布配合得非常和谐，空间感也表现得很充分。

作者 / 贡小明

该画面色彩鲜艳，光感强烈。在描绘这类静物时，要注意表现物体的受光与背光的差别，画颜色就更要观察其色彩的差别。如这幅画中大瓷瓶口的红粉衬布，受光部分是“冷”红，背光和暗面部分是较鲜的“暖”红，结果就很好地表现出了日光下的色彩特征。因此，要十分注意观察各物体自身的明暗面，以处理好“冷暖”关系。

贡明 97.11

作者 / 贡小明

该画面物品，都有不同的质感特点。对瓷、玻璃、木质及苹果、丝带，在绘画时都要仔细观察其特征。瓷瓶由于受环境色的影响，轮廓不是很明确，形成虚实关系。水杯和丝带的质感，也表现得非常准确、到位。

贡明 98.8月

作者 / 贡小明

这组静物古朴却又清新。在色彩上既有强烈的对比，又有和谐的统一。如黑瓶的黑，布老虎的中黄，背景的湖蓝，小果子点缀的红，这些色彩的纯度都比较强，但在画面上用色彩组合起来的时候，不要使其“各自为政”，而要使纯度高的颜色相互衬托，但又要使这种衬托不能失去颜色本身的光彩。因此，在调色时应把握“度”，这实际上就是对色彩张力的一种控制；要恰到好处，使之达到预期效果。

作者 / 贡小明 该组静物,色调朴素,整体和谐。各物品的质感表现得恰如其分。如砧板、菜刀、洋葱头、蓝花布、白砂锅等。以准确的颜色,塑造出实际环境下的物品,这是绘画的基本功。当然,若没有对素描关系的理解及善于运用,用色彩塑造形体是非常困难的。

作者 / 黄小明

画色彩时，要研究和表现出色彩的对比和协调关系，在对比中求协调，或在协调中求变化。这幅画以色彩对比为主，给人以较强烈的色彩感觉。紫色的花和粉红色的桃子，都与黄衬布形成了强烈的对比。所以，面对静物写生时，要时刻抓住对象的整体色彩，不要破坏这种色彩感觉。

作者 / 巩尊珉

画面色调丰富统一。物体塑造时，在大笔罩色后以小笔触摆色块，特别是物体的亮部，笔触明显突出，有生动活泼、结实丰满的效果。