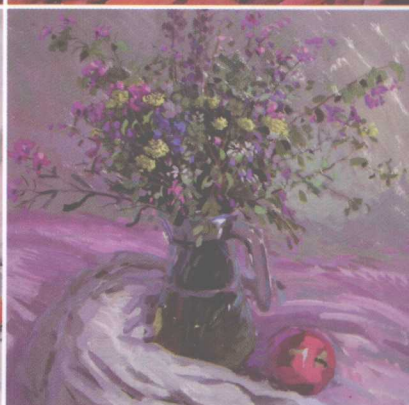
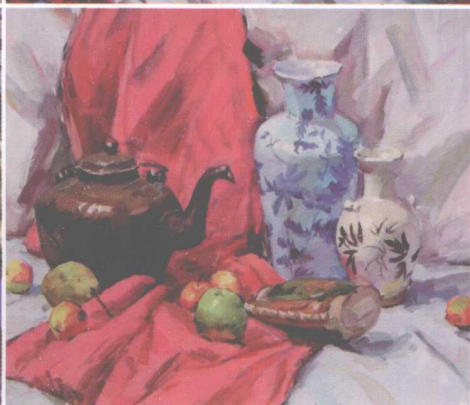
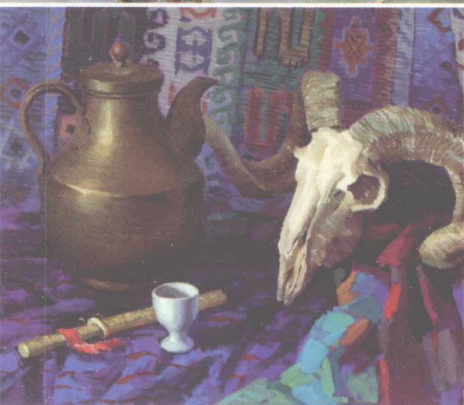

学画西洋画 系列丛书

水粉静物写生技法

杜宏祺 编著

科学普及出版社

学画西洋画系列丛书

水粉静物写生技法

杜宏祺 编著

科学普及出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物写生技法 / 杜宏祺 编著. — 北京: 科学普及出版社, 2009.1
(学画西洋画系列丛书)

ISBN 987-7-110-07012-3

I. 水… II. 杜… 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(2008)第 178041 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有有防伪标志, 未贴防伪标志的为盗版图书。

科学普及出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

<http://www.kjpbooks.com.cn>

电话: 010-62103210 传真: 010-62183872

科学普及出版社发行部发行

北京长宁印刷有限公司印制

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 5

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册 定价: 35.00 元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

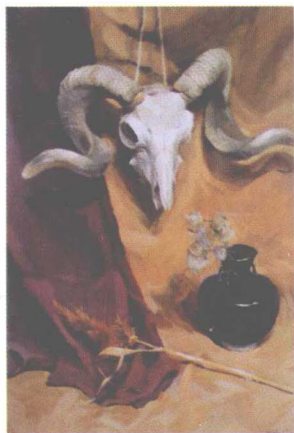
目 录

概 述	1
工具和材料	4
写生色彩的基本常识	6
1.色彩的名词解释及应用	6
2.构成写生色彩的基本因素	6
3.色彩造型的基本法则	6
静物的选择	10
1.静物的选择内容宽范	10
2.静物的选择要有文化内涵及协调统一	11
静物的摆放	12
1.静物摆放的构思	12
2.摆放静物时器物的选择	13
3.衬布的选择	14
4.摆放静物要注意疏密关系	15
5.静物摆放的美感	16
静物写生的步骤	17
1.构图	17
2.写生的步骤	23
水粉画的表现方法	29
1.湿画法	29
2.干画法	30
3.笔法	31
4.调色刀画法	32
5.色彩与素描	33

目 录

静物造型的基本方法	34
1. 体积的表现	34
2. 空间层次的表现	36
3. 质感的表现	38
4. 水果的画法	42
5. 花卉的画法	44
6. 个性画法	46
观察与表现要点	50
1. 整体观察	50
2. 克服固有色观念	50
3. 轮廓线的处理	51
4. 概括与提炼	52
5. 着眼色彩分析	53
有关水粉画学习的几个问题	54
1. 水粉画学习的几个技术特点	54
2. 水粉画如何明快	55
3. 临摹也是提高绘画技巧的一种方法	56
4. 水粉画用色常识	57
问题及克服方法	58
1. 脏	58
2. “灰”	59
3. “粉”与“火”	59
4. “平”	59
学生作品点评	60

概述

你可能是一个美术爱好者或者是一个有志于美术事业的人，要不然你不会有兴趣阅读美术技法类的书籍。若是，你必定是美术馆的常客，经常去那里参观绘画展或其他造型艺术的展览，如果你能有机会到国外观光旅游，还可能进入国际上著名的美术馆或博物馆去参观在那里长年陈列的美术作品，诸如法国的卢浮宫、奥赛美术馆，英国的大英博物馆，美国的大都会及古根

《插花静物》

海姆博物馆，俄国的埃尔米塔什博物馆。在那些琳琅满目甚至让人目眩神迷的众多经典绘画中，你大概总能看到一些静物作品穿插其间，其中既有古典的也有现代的，还有介于古典与现代之间，起着承前启后作用的。这些静物画与其他题材的绘画相比，从数量上可能不算多数，但给人留下的印象还是相当深刻。因为它们虽然没有具体情节，不描绘历史事件，也没有记录生活情景，但是却通过描绘与人的生活息息相关的器具、物件，反映不同时代的气息，体现当时的风俗、时尚，折射出当时人们的审美趣味。当然，它首先是技艺精湛，形式完美的艺术作品，能够给人带来视觉的愉悦和心灵的触动，然后才能把人引向深入的思考和更细微的体味，从中获取一定程度的审美享受，这大概正是静物画的艺术价值和功能作用之所在。

静物画起源于欧洲，与风景画和人物画并列为西洋绘画的三大表现题材。欧洲早期的静物画多反映与宗教相关的内容，装饰在教堂里，采取隐寓的手法，起到警世和劝善的作用。文艺复兴以后静物画逐渐贴近世俗生活，更多地出现在贵族和市民的居室中，成为家居的陈设品。17世纪以后，静物画得到较大的发展，成为绘画中反映现实生活的载体，是很多画家在绘画创作中多有涉猎的题材，其中不乏终生以创作静物画为主的画家，如法国杰出的绘画大师德·西姆（1606-1683），荷兰的威廉·卡尔夫（1619-1693），西班牙的苏巴朗（1598-1664）等等。他们的作品精致、细腻、厚重、优美，具有很高的艺术水准。

我们所较为熟悉的法国18世纪著名画家夏尔丹的许多代表性作品就是静物画，他的画多取材于日常生活中的陶瓷、玻璃器皿，画的朴厚、平实，比古典风格的绘画更具概括性，造型更简练，色彩更微妙，画中体现很强的精神追求。作品所具备的朴实无华的外观和深刻含蓄的内美，使夏尔丹成为欧洲有代表性的静物画大师。其后的赛尚、梵·高、马蒂斯、毕加索以及俄国的费钦、柯罗文，意大利的莫兰迪等都在静物画的创作中获得杰出的成就，他们的作品呈现多姿多彩的面貌，为绘画领域增添了耀眼的光彩。

在我国鲜有在静物中倾注心血的成熟画家，以静物为创作母题的画家更是如同凤毛麟角，当然不是绝对没有，南方的林风眠和北方的卫天霖便是屈指可属的二位。

林风眠早年游学法国、德国，正值欧洲新艺术蓬勃兴起之后相对平静的时期，欧洲各类艺术思潮，艺术流派的纷争和竞逐已经尘埃落定，他可以冷静地审视欧洲绘画新旧传递和嬗变的动因及成果，可以吸纳其精华和先进的艺术理念，实践表明他的选择是明智的。他用欧洲表现主义的形式方法结合我国传统笔墨精神所画的大批彩墨的静物作品，意境深邃、气韵超迈、形态优美、色调典雅，是在中西合璧的实践中堪称成功的典范。

卫天霖年轻时东渡日本，潜心西洋绘画色彩的研究，他虽然身处东瀛的画室里，可学习的是从西方移植的印象派绘画最精粹的部分，只要看一看他的以花卉为主的大批静物画作品，他的如闪烁着璀璨的宝石般光芒的色彩效果，可知他的功力与早期印象派大师相比毫不逊色。

岁月流逝，先师已已，环顾我国今日的画坛，静物画的创作在画家的思想和实践中早已被边缘化，倒是在美术的教学中仍然发挥着不可替代的重要作用。这种状况的产生是有其必然性的，是美术教学多年实践寻找到的行之有效的途径。静物写生是在室内对静止不动的物体描绘与刻画，这就避开了因天气、光线的变化等

《绿色静物》 毕加索

不利因素的影响，可以从容不迫地观察和分析物体和环境的色彩关系。对静物的造型及色彩规律的学习，即是绘画语言的锤炼过程。明了并能熟练地驾驭绘画语言是一个美术工作者不可缺少的基本技能，此外静物写生还是延续素描学习中对形式法则的研究和领悟的过程，在提高手头上的表达能力的同时逐步提高整体的艺术素养。静物写生对初入绘画之门的人尤其重要，因此，在美术院校的正规美术教学中，静物写生从来就被列为必修的课程。在校的学生如此，美术高考中对学生色彩能力的考查也是以静物写生的形式进行，只不过除油画专业以外都是用水粉进行考试。这就涉及水粉画的技法问题，其实水粉画与油画在造型方法上没有太大的区别，只不过水粉画是以水为媒介，技法与水彩有相同之处，但比水彩表现力更强，不受透明技法的限制，可以覆盖，可薄可厚，运用更自由，且水粉颜料色彩鲜明稳定，使用方便，易于掌控，能够获得绘画所需的各种色彩效果。其外观更具绘画性，故在基础绘画的训练中更显优势。

如今美术爱好者想学到静物写生的知识和方法，准备美术高考的学生要通过水粉静物写生这一关，故掌握静物写生的基本技法就成为这些年轻的美术学子的迫切的现实需要，本书就是根据这一需要，把静物画的基本知识和水粉的基本技法加以阐述，并以图式说明，希望对有志于美术专业的各类学生提供参考。

《静物苹果篮子》 塞尚

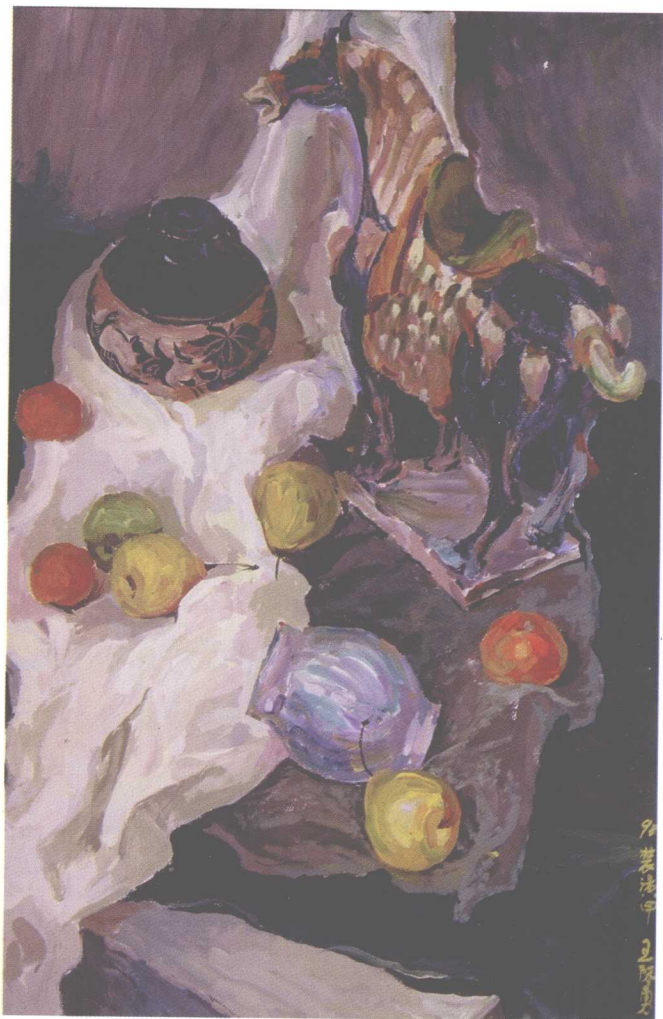
工具和材料

画水粉画的主要工具和材料是笔、水粉颜料、纸张，其他为辅助物品，但也须必备。现在市场上流行的水粉笔有三种：羊毫、狼毫及尼龙笔。羊毫笔的优点是含水量大、蘸色较多、图色面积大，缺点是含水量太大时画出的笔触容易浑浊，不太适合细部的刻画。狼毫笔的特点是含水量少，弹性好，较适合局部细节的刻画。尼龙笔是化学工业进步的产物，市场大量流行尼龙笔，不过选择尼龙笔时，要选择既有弹性笔锋又不太硬。太硬的笔头往往很难蘸上颜色，画在纸上还会把下面的颜色拖起，影响覆盖力。另外，笔头也有不同的形状，如扁头、尖头、刀笔等，最好都备着，以供不同题材作画之需。

水粉颜料最好选用正宗美术用品生产厂家的产品。颜料质地要细腻、饱和。纸张最好选择有纹理的优质水彩纸，吸水性不能太强。有些劣质的纸张，不但吸水还吸颜色，使颜色干后发黑，用这样的纸作画，就会使画面失去明快和亮丽。

水粉画写生的必备物品如下：

- (1) 调色盒。
- (2) 调色板：市场上销售有专门制作的塑料或木质的调色板。
- (3) 画夹：可代画板用，可存放画纸和作品。
- (4) 画板：可用五合板自己制作。
- (5) 水罐：可用塑料瓶制作。
- (6) 画纸：画水粉画可采用质地坚韧的水彩纸或绘图纸，素描纸均可。
- (7) 画笔：有扁头的油画笔、水粉笔、水彩笔及圆头的毛笔都可用。
- (8) 羊毛板刷：备画面积较大的部分。
- (9) 颜料：有瓶装和管装的广告颜料，要选用质量好的颜料，质量差的胶多，色粉

《唐三彩马的组合》

少，覆盖力差，易变色，慎用。

(10) 吸水手巾：洗笔或调色时可吸去笔中多余的水分，避免甩笔弄脏环境。

(11) 喷壶：水粉颜料易干燥，可用来湿润调色盒里的颜料，裱纸时也可用来喷湿纸面。

(12) 画架：写生时用来放置画板，高度可调节，使用很方便。以上物品一般在美术用品商店都可以买到。

(13) 调色盒里颜色的排列。颜色的排列没有固定的模式，可依个人习惯去安排，一般按颜色系列排列更方便使用，如：红色、黄色、绿色、蓝色，由浅至深的排列，深色和浅色不宜靠太近，以免相互污染。

(14) 裱纸方法：四开以下的画不用裱，画对开以上的画最好把纸裱在画板上，以免上色后因纸膨胀而起绉，裱纸的方法有多种。这里介绍最简便的一种方法：

1) 先把纸的四边折起 1.5 厘米的纸边；

2) 用喷壶把纸面喷湿（也可用板刷蘸水刷）使画纸充分膨胀；

3) 在折起的纸边反面均匀地涂上胶水后，按实在画板上，待画纸因干燥收缩自然绷得平整后就可以作画了，为了画面整齐美观，可在裱好的画纸四周贴上胶条，画完后揭掉胶条，画面就露出整齐的白边，确为作品增色不少。

写生色彩的基本常识

水粉写生是色彩造型，在写生之前应对色彩知识有所了解。

色彩有多种含义，不同的艺术形式有不同的色彩规律和特点，在绘画中有古典主义的色彩，印象主义的色彩，表现主义的色彩。我国传统民间艺术如年画、泥雕、织绣、建筑彩画等也都有其使用色彩的规律。这里所说的色彩是指写生色彩，写生色彩主要源于印象派色彩的基本内容。印象派画家注重室外写生，把光学、色彩学的原理注入绘画，使绘画能够真实地记录自然物象光与色的万千变化。准确地捕捉景观的瞬间印象，印象派绘画强调色彩的冷暖对比，画面色彩绚丽，光感强烈，甚至感到空气在颤动。西方许多印象派大师运用色彩的神奇效果，能把写生色彩的表现功能推向极致。

1. 色彩的名词解释及应用

三原色：又称第一次色，或基色，即用以调配其他色彩的基本色。原色的纯度最高、最纯净、最新鲜，其他任何颜色也配不出三原色。三原色分两大类：一类是色光颜色，称为加色法三原色，一般指显像管色；另一类为颜料三原色，又称减色法三原色。美术书中指的是后一种。颜料中的三原色又分两大类：绘画三原色和印刷三原色。绘画三原色指颜料中的红、黄、蓝；彩色印刷中三原色指油墨中的黄、品红、青，再加黑即所谓的四色印刷。

色环：色环是显示如何通过混合两种或更多颜色来生成特定的颜色，实质上就是在光谱上的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的条形色彩，序列的首尾相接，即红色连到另一端的紫色。通过对色环的认识，艺术家们可以从中找到相似色、互补色（对比色）、暖色系列、冷色系列，只有熟练地掌握这些色彩规律，才能在美术创作中将色彩运用自如。

间色：三原色中每两色相加产生的颜色叫间色，即：

红 + 黄 = 橙

红 + 蓝 = 紫

黄 + 蓝 = 绿

三原色与三间色实际上是太阳的光谱色：是最纯的颜色。

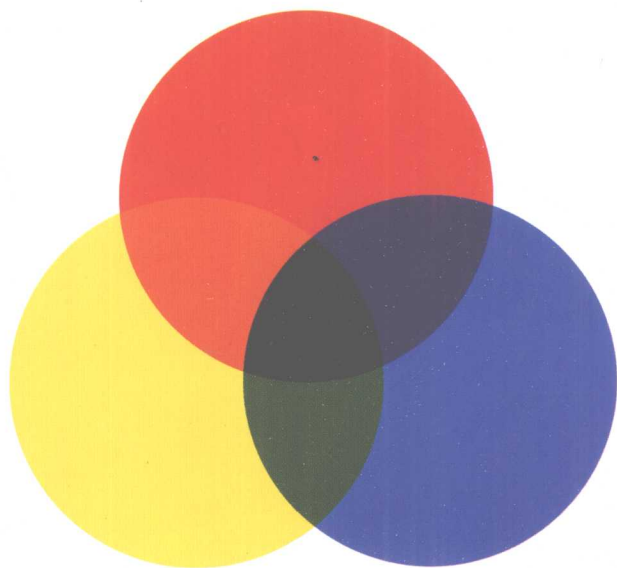
相近色：将太阳光谱色依顺序组成色环，其中任何相邻的两个颜色为相近色或称类似色，相近色对比柔和，调配易融合，在绘画中经常应用。

补色：色环中相对的颜色叫补色，即：

红与绿

黄与紫

橙与蓝

三原色与间色

这三对颜色互为补色，补色是补足三原色的意思，是视神经造成的一种视觉补偿的自然现象。如：补色 红 + 绿 = 红 + (黄 + 蓝) 是为三原色具备，余类推。

补色相混合如同三原色相混合，色彩纯度大大降低，绘画中不多用。

补色的对比鲜明强烈，补色并置有进退分离的跳动感，是绘画色彩中最活跃的因素之一。

复色：三原色等量相加形成黑灰色，色灰暗。无色彩倾向，绘画中极少用。三原色不等量相加再有黑、白色的参与，可产生无数含灰色调（指与纯色相对而并非灰色）色域极宽广，可调出自然界万千色彩，在绘画中发挥重要作用。

2. 构成写生色彩的基本因素

(a) 固有色：

是物体本身的色彩面貌，世间万物各具形态，颜色也是千差万别，颜色是物体的重要特征，表现一个物体外观上的真实感，固有色是一个决定性因素。

(b) 光源色：

是指照射物体光线的色彩倾向。光色有冷有暖，即平时所说的“色温”，不同的光色色温有差别，如日光偏冷（早晚的斜阳光色偏暖），日光灯偏冷，白炽灯偏暖，烛光、火光偏暖等，光源色的作用是给所照射的物体带上不同冷暖的倾向。

(c) 环境色：

空间环境中物体的色彩不是孤立的，一个物体由于光照的作用而产生折射光对周围的物体产生影响，使相邻的物体表面色彩产生一定的变化，特别是物体受光面的反射光对相邻物体背光面的影响最明显，此外环境的反射光对物象的整体色调产生影响。

物体的固有色，会因光照和环境的影响而有所变化，这是色彩三要素共同作用的结果，也是构成写生色彩的基本规律，在写生过程中对这一规律认真领会，整体把握，综合运用，就能够捕捉色彩的直观感觉，并使画面获得丰富的色彩效果。

3. 色彩造型的基本法则

色彩造型的法则包含了对色彩对比规律的认识，即：

(a) 纯度对比：

纯度即饱和度和鲜明度。大自然的色彩变化万千，异彩纷呈，色彩写生就是用调色盒中的颜色来表现这些变化，调色盒中未经调合的颜色纯度最高。若在纯色中加入其他颜色就会降低其纯度，特别是加入黑、白或补色，作用就会更明显，加的越多纯度就愈低。这类的加减，随着量的变化可以使一种颜色产生很多不同的色相，这样可使调色盒中有限的颜色，产生

三原色与色环

调色板上不计其数的颜色，这已足够表现自然界中各类色彩状态了。因此可见色彩的纯度高低、强弱的对比关系，在绘画中起重要作用，画中物体色彩基本面貌和体积空间，都要利用纯度的变化与对比去体现。

色彩纯度的对比是在观察分析中相比较而确定的，纯度把握，有时还取决于作者对景物色彩的感觉和对画面处理的主观需要。

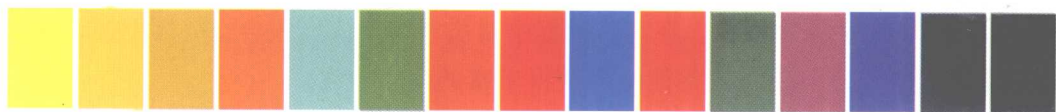
(b) 明度对比：

明度指色彩的明暗、深浅的程度。颜色本身就具有明度高低的变化，即深浅的区别。调色盒中柠檬黄最浅，是明度高的颜色；普蓝最深，是明度最低的颜色。将调色盒中所有的颜色从最浅的黄色到最深的蓝色，依次排列，可以排出一个由浅至深渐变的颜色带，说明每种颜色在明度的变化所处的位置。

红色加白色，从右到左的明度变化

同一种色系，也有明度高低的区别，如蓝色有浅蓝、深蓝；灰色有浅、中、深灰等等。一种颜色的明度高低可由加入黑、白色的多少来调控。以红色为例，如果将纯红为标准色，从左向右依次增加黑色直至变成近黑的黑红色，向右向左依次加入白色直到变成近白的粉色，可见从最浅到最深颜色的深浅可有无数变化。

色彩明度的对比

在写生中，我们发现自然物体中存在着多种层次的深浅的变化，这种变化所产生的对比关系即是素描中所说的黑白关系，产生“黑白”关系变化的原因有两个：

一是物体本身的固有色就有深有浅，如房屋的黑瓦、白墙与灰色的地面，就构成了黑白灰三个层次的对比，自然万物中黑白灰层次千差万别，决定其色彩明度变化亦十分丰富。

二是因光照使物体受光和背光面产生明暗深浅的差别，这种差别造成该物体自身的色彩发生了对比。自然物体的各类颜色深浅、黑白的差异都可以发挥色彩明度的变化去表现，但不是物体固有色基础上加黑加白的问题，而是要考虑光源色和环境色的影响而找准各部位的色彩倾向，用丰富变化的色彩去表现物体各种层次的黑白关系，在写实风格色彩训练中老师经常强调的“色彩与素描相结合”说的就是这个道理。

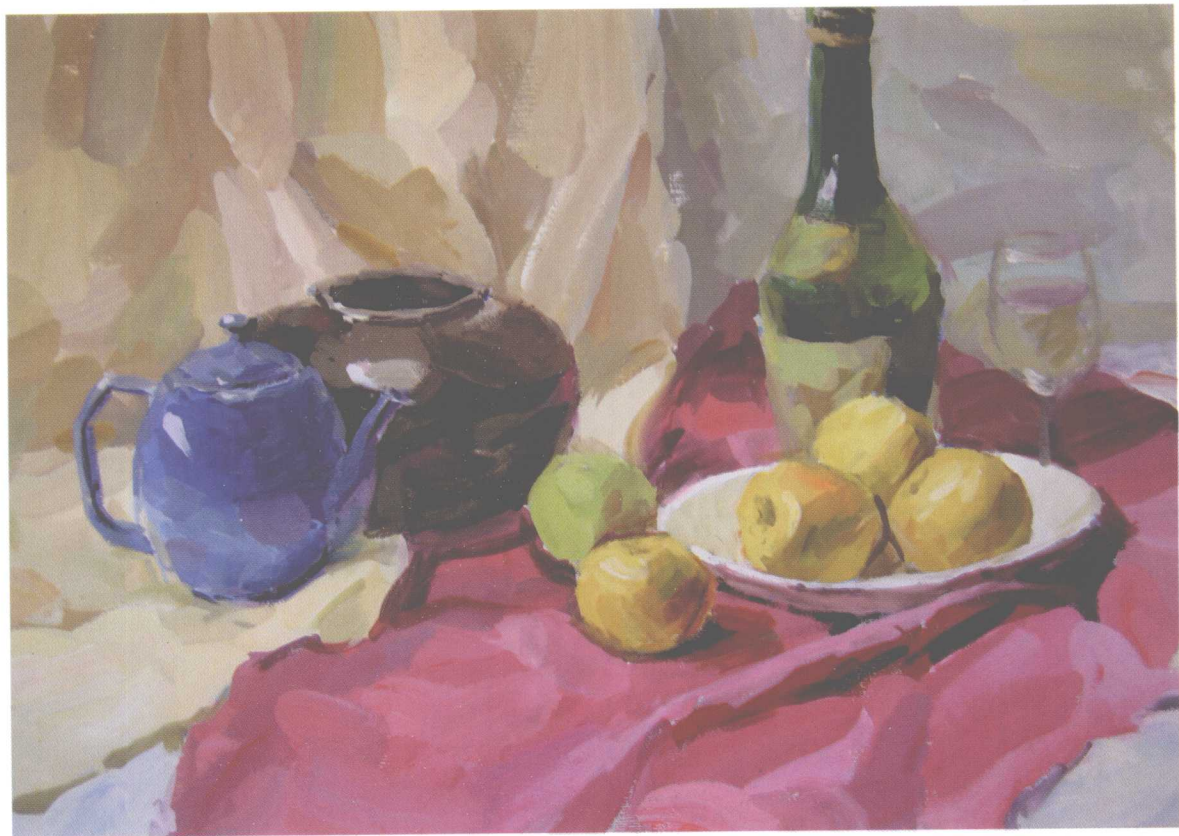
(c)冷暖对比:

人们依据视觉经验,把颜色区别为冷色和暖色,如红色是太阳和火焰的颜色,属暖色;蓝色是天空、海水的颜色,属冷色。与红色相近的颜色为暖色系列,与蓝色相近的颜色为冷色系列,事实是在绘画中每一块不同的颜色都具有不同的冷暖倾向,只是非同一系列的颜色冷暖较容易识别,而同一系列的冷暖要经过比较才能认定。如大红比玫瑰红偏暖,与朱红比又偏冷,所以每一块颜色的冷暖都是相对而言的,是随着相比照的颜色的变化而变化。《器物与水果的组合》画面虽然有强烈的冷暖对比,但整体很协调。

冷暖是一对矛盾,是在色彩关系中互相依存又互相排斥的对立的两方面。如一个物体的受光面偏冷,背光面一定偏暖,这是一个不可改变的客观规律,画面中各类对比关系无不受这一规律的制约。如光与影、明与暗、前后、远近、虚实、强弱、平面立面、天空地面等。如一方是暖色相对一方必是冷色,绝无例外。

冷暖对比是写生色彩中最活跃的因素,可以说没有冷暖就没有色彩,物像中所呈现的色彩的冷暖对比是多层次多变化的,有些鲜明、强烈、有些微妙含蓄,写生中,恰当地运用色彩的冷暖规律,处理好画面里不同层次、不同强度的冷暖关系,就能充分发挥色彩的表现力,使画面产生鲜明的色彩感。

《器物与水果的组合》

静物的选择

1. 静物的选择内容宽泛

静物的内容非常宽泛，自然生活中凡属静态的物体都可以作为静物的表现内容。这些物体中包括各类生产和生活的器具，其中凝结着人类的智慧，反映不同时代的技术成就，也体现了人的审美追求，都具有一定程度的艺术美感。动物也常在静物画中出现，但画活着的动物者极少、在静物画中表现的动物多是静止状态，即标本、猎物等。鲜花和干花也是静物家族中不可缺少的成员，鲜花色彩丰富，姿态万千，具有鲜艳、清纯、秀雅的美感。干花是花草生命周期之后的自然存在状态，具有苍凉、寡淡、坚实的特殊的形态美，许多画家对之情有独钟。

2. 静物的选择要有文化内涵及协调统一

我们已经知道，可以用来摆静物的东西是如此之多，是否可以随便拿来几样摆在一起就行了呢？当然不能那样简单，挑选摆在一组中的物体，还应注意这些物体在类型、用项以及文化背景是否统一、协调。

例如，在一些经典的静物画里描绘的是精致的金银器皿，高贵的丝毛织物，整个画面充满贵族奢侈、豪华的气氛；有些画表现了平民生活的情趣，画的是粗朴的陶罐、水杯，日常生活用具以及食品蔬果等。这些作品在形式上有美感，在内容上协调一致，具有非常明确的文化的指向。反之，如果把不同文化背景的物体简单生硬地摆在一起，在内容上不协调，看着很不舒服，形式上的美感便无从谈起，这就不可能算是好的组合，画得再好也会降低艺术品位。

静物的摆放

1. 静物摆放的构思

古希腊哲学家亚里士多德在他的论著《诗学》中指出：“艺术是一种模仿，而且是对一个整体的模仿，这个整体各个部分是相互联系的，如果其中的任何一个部分被调换或取消，那么这个整体就会被破坏或被改变；如果一个部分是可有可无都没有关系，那么这个部分就不是这个整体中的一部分。”还说：“任何美的东西无论是一个活的生物体，还是一个由几个部分组成的有机体，它的各个部分不仅必须有秩序井然的安排，而且必须有一定的大小。”亚里士多德的这些论述，对静物画有特殊指导意义。静物画的构思，并非从作画开始，而是从选取内容就开始了。当画者拿着一大束鲜花时，首先面临的课题是如何插得更好看；进而是一瓶美丽的鲜花置于什么样的光线中更合适，顶光、侧光还是放在窗台上逆光？也许台面上还要放点花或水果以造成均衡的原则。总之，要制造一个“和谐的整体”，背景、主体物、从属物、呼应色块均布置妥帖，当模特台上出现的一切已构成不可分割的整体时，摆放静物的任务便完成了。

