

水粉静物

Beginning
B 起步篇

名师出招，打造坚实基础

锦囊妙计，解决阶段难题

循序渐进，直通成功之路

Basic Course of Color Art

丛书策划：王升元 责任编辑：曾琪琳 书籍设计：刘嘉鹏

色彩造型基础教程

水粉静物

Basic Course of Color Art

名师出招，打造坚实基础

锦囊妙计，解决阶段难题

循序渐进，直通成功之路

这是一套为初学美术的青年学生编写的基础色彩教学丛书。丛书系统、全面、分阶段地阐述了色彩的基础知识，对水粉的用笔、作画步骤进行了详细的分解演示，从构图到色调，突出了知识的应用和应试的技巧，有很强的实用性，大量的示范图例也为初学者提供了有价值的参考。

ISBN 7-5394-1923-7

9 787539 419237

ISBN 7-5394-1923-7/J·1508

定价：18.00元

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物：起步篇/竺海峰著. —武汉：湖北美术出版社，2006.12

色彩造型基础教程

ISBN 7-5394-1923-7

I. 水… II. 竺… III. 水粉画—静物画—技法—(美术)—教材 IV. J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第141673号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市武昌雄楚大街268号

电 话：(027)87679522 87679537

邮政编码：430070

制版印刷：武汉精一印刷有限公司

http://www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：3.5

印 数：4000册

版 次：2006年12月第1版 2006年12月第1次印刷

ISBN 7-5394-1923-7/J·1508

色彩造型基础教程

STILL LIFE GOUACHE

水粉静物

Basic Course of Color Art

竺周锋 著

编委会

主任 胡寅辉

副主任 夏魁刚 夏如军 周桂丽 蒋国仙

主编 竺周锋

编委 汪 潜 王存木 张义仁 楼碧红

顾问 骆建钧 应硕莽

Beginning
B 起步篇

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

content

目 录

感悟水粉

一、色彩基础知识

二、水粉用具

三、用笔方法

四、调色方法

五、调色常识

六、干、湿画法

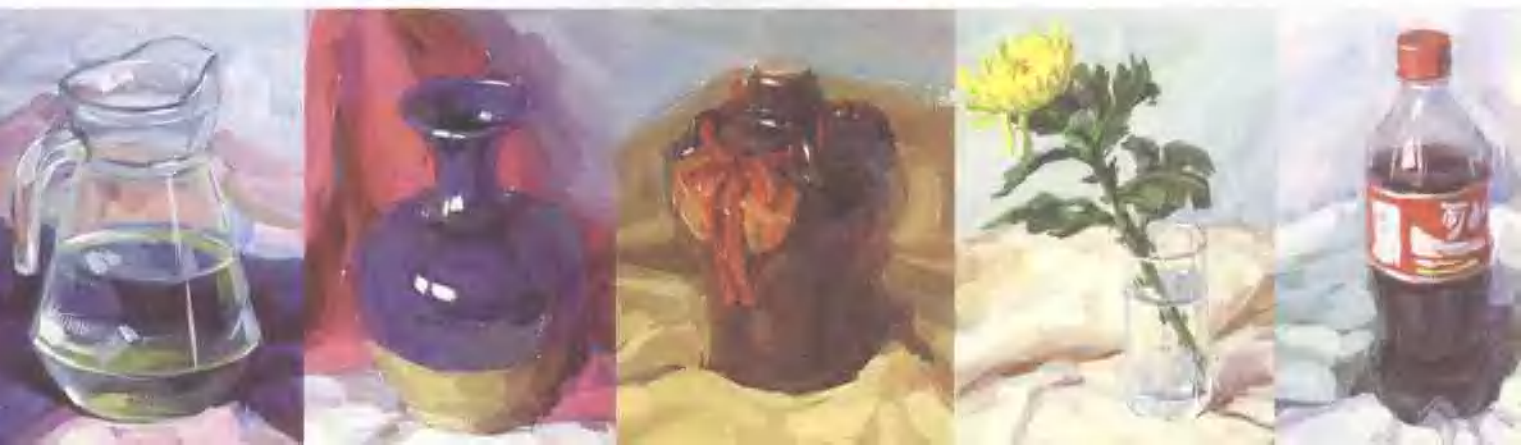
七、水粉静物写生角度与光线

八、单体单色静物画法

九、块面画法与写实画法比较

十、单体静物彩色画法

十一、简单组合静物画法

感悟水粉

水粉画是介于水彩画和油画之间的一个画种。从广义上说，所有运用水、胶和粉状混合颜料制作的画都可以称为“水粉画”。它既有水彩画轻快淋漓、温柔纤细的透明性；又有油画那样多次覆盖，结实浑然的厚重感。不仅可以大面积的涂改，还可以进行深入细致的描绘。

水粉画色彩鲜艳、明亮、浑厚、柔润，绘制工具简单多样，携带方便，是一个广受欢迎的画种。它的应用范围很广，可以绘制宣传画、年画、连环画、服装画、建筑画、工艺美术设计等。

当然，水粉画也有它的局限性，由于水粉颜料以水和胶为主，因此色彩干湿变化很大。通常湿时颜色较深，干后颜色较浅，初学者不易掌握。另外，水粉画的色域较窄，尤其是深色不深，在表现深度上与油画有差距。再者，画得太厚，颜色也很容易开裂、剥落，不易保存。这些都给水粉画的学习和表现带来了困难，但是只要广大的初学者不断地练习和实践，逐步掌握水粉画的特性，扬长避短，就一定能很好地表现出水粉画的特点。

一、色彩基础知识

水粉画学习的基本内容是色彩的表现,我们要掌握水粉画的技法,首先应熟悉色彩的基本规律,这是画好水粉画的前提。没有一定的色彩知识,一切色彩活动都无从着手。下面就让我们来认识一下色彩的相关知识。

1. 视觉三要素：光、物体、眼睛

大自然是一个色彩万千的世界。但只有在有光的环境下才能呈现出万物的颜色。在黑夜和无光的情况下，一切都是漆黑的。有了光，我们才能通过眼睛看到大自然中的色彩。没有光，没有物体对光的程度不同的吸收、反射和折射，没有人的眼睛和大脑的能动反映，色彩就不可能产生。光、物体、眼睛，就是我们通常所说的视觉三要素，它是色彩产生的前提。

2. 光色与颜色的区别

从理论上讲,所有的光色混合产生白色,而所有的颜色混合产生黑灰色。光色的混合使色彩变亮,而颜色的混合则使色彩变深。这是我们在以后的色彩练习中必须注意的。

3. 原色、间色、复色

原色：一般称不能用其他任何颜色混合调出的颜色为原色。即第一次色。从理论上讲，原色只有三种。即红、黄、蓝（光色的三原色为红、绿、蓝）。

间色：任何两种原色相调产生的颜色称为间色。又称第二次色。如等量的红加蓝等于紫色，等量的红加黄等于橙色，等量的黄加蓝等于绿色。

复色：又称第三次色或再间色。是用两种间色或间色加另一种原色调和而成的颜色。复色的变化最复杂，同时也是最丰富。

4. 色彩的要素：明度、纯度、色相、色性

明度：指色彩本身的明暗深浅程度。简单地讲就是色彩的黑白灰程度。

纯度：指色彩本身的鲜艳程度，又称色彩的饱和度。

色相：指色彩的相貌，也叫色名。

色性：指色彩给人习惯上的冷暖感觉和联想，如我们看到红、黄、橙颜色容易联想到阳光、火焰；看到蓝、青、紫会联想到冰雪、海水等。

明度推移

纯度推移

色相推移

色性比较

5. 类似色、对比色(补色)

类似色包括同种色、同类色和邻近色三种。

同种色：指同种颜色中加入另一种不等量的颜色所产生的深浅浓淡不同的各种颜色。如：朱红依次加入不等量的白所产生的各种颜色。虽然深浅浓淡各有不同，但都属于同种色。

同类色：指都含有同一色素，其色素倾向较接近的各种颜色。如柠檬黄、淡黄、中黄等。

邻近色：指在色环上相邻近的各种颜色。如黄绿、黄、橙黄、橙等。

对比色：指在色环上大于120度，小于180度的对应颜色。

补色：指在色环上与180度相对应的两组颜色。补色中最典型的有黄与紫，红与绿，橙与蓝。补色的对比最强烈，醒目，但搭配不当会产生刺眼的感觉。

同种色比较

同类色比较

邻近色比较

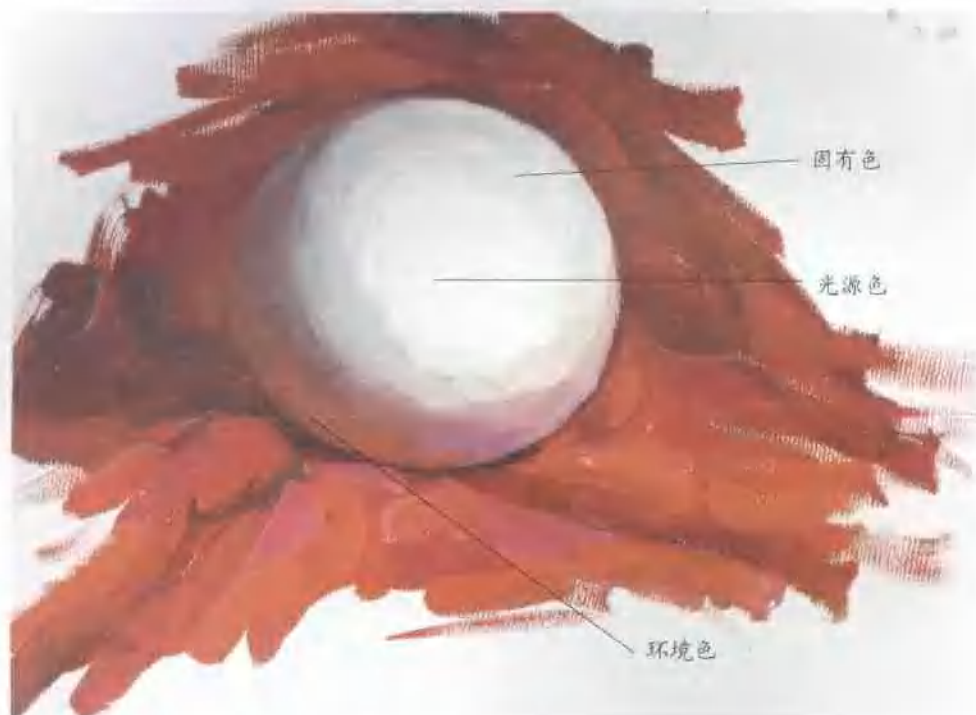
对比色(补色)比较

6. 固有色、光源色、环境色

固有色：在正常的光线下，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。

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。在水粉画写生中最常见的光源为天光。一般南面的天光稍偏暖，北面的天光偏冷些。

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其自身的颜色，这种色彩称为环境色。一般环境色没有光源色那么强烈，但比光源色复杂、丰富。在物体的暗部除了环境色外，还存在与物体亮部色彩对比而产生的补色。

固有色、光源色、环境色解析图

换固有色、光源色、环境色位置

二、水粉用具

1. 颜料

水粉颜料又称“广告色”、“宣传色”，目前市面上常见的有瓶装和吸管装两种，品牌有马利、温莎牛顿、文萃、文豪等。品质有优劣之别，其中以马利和温莎牛顿质量略好，价格也略高些。吸管装颜料的质量总体比瓶装颜料质量好，前者的质地更细腻，因此在相同的情况下用管装颜料画的画更易保存。水粉颜料是粉制颜料，调和得越多其色性越差，所以在准备时，它的各个色系的颜料种类要尽量齐。一般常见的颜色有白色、黑色、灰色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、桔红、朱红、大红、玫瑰红、深红、土红、赭石、熟褐、深褐、粉绿、淡绿、草绿、中绿、橄榄绿、翠绿、深绿、墨绿、湖蓝、钴蓝、孔雀蓝、普蓝、群青、青莲、紫罗兰等。

2. 调色盒

调色盒是用来储存颜料的，是画水粉的必备工具。现在市场上的调色盒品种很多，以盒子大、格子深且格子多为宜。对于初学者来说，在调色盒中合理地摆放颜料是很重要的。下面是在调色盒中颜料摆放的次序（以28格为例）：

紫罗兰	普蓝	墨绿	橄榄绿	淡绿
赭石	玫瑰红	桔红		
青莲	钴蓝	深绿	中绿	粉绿
土红	大红	桔黄		
群青	湖蓝	翠绿	草绿	熟褐
深红	朱红	土黄		
白	柠檬黄	淡黄	中黄	

3. 调色板

调色板主要是用来调色作画的，常见的形状有椭圆形和方形两种，一般由塑料制成，以不吸水为前提。

4. 纸和画板

水粉画常用纸有铅画纸、水彩纸、水粉纸、卡纸等。每种纸各有特点，初学者可先用较便宜的铅画纸进行练习，有一定基础后再根据需要选择不同类型的纸张作画。而画板一般以4开大小为宜。

5. 笔

水粉画常用的笔有水粉笔、油画笔、毛笔、底纹笔和勾线笔等。

水粉笔：一般由羊毛制成，笔毛较柔软，吸水量大，效果浑厚，适宜表现各种画法。

油画笔：一般由猪鬃或狼毫制成，其中猪鬃笔吸水性差，只适宜表现干画法或厚画法，而狼毫笔吸水性较强，又富有弹性，是表现水粉各种画法的理想工具。

毛笔：适宜表现湿画法。

底纹笔：适用于大面积铺色。

勾线笔：适宜表现细部，如瓶口、罐子口等。

6. 吸水擦笔布、水桶、刮刀和喷雾器

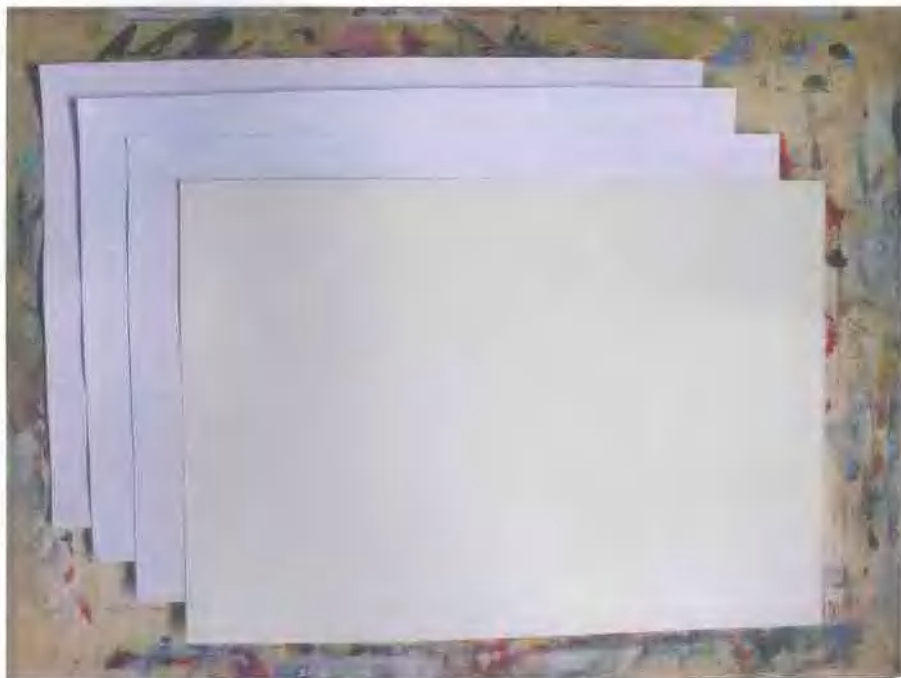
吸水擦笔布：用于洗笔后吸水或当笔上颜色水分太多时吸水用。一般以易吸水的旧毛巾为宜。

水桶：主要用于洗笔（可用易折叠的或塑料桶）。

刮刀：用于整理颜料或表现画面的特殊肌理效果。

喷雾器：由于水粉颜料表面易结皮，在作画过程中为了保持颜色的最佳干湿度，需不断对颜色进行保湿（有经验的画家都这样做）。

7. 其他辅助工具还有图钉、画架、胶带纸、画凳等

三、用笔方法

拖——用笔尖蘸色，色多水少，下笔较重，提笔较快，笔触拖得较长。在水粉画中是很常见的用笔。（适宜表现的笔有油画笔、水粉笔）

摆——指蘸满颜色后用扁头笔准确而有力地将颜色摆放在纸面上，一笔一个块面，笔触明显肯定，是水粉画中塑造形体最常用的笔法。必须注意在使用“摆”的笔法时，颜色不宜太薄，应色多水少。（适宜表现的笔有油画笔、水粉笔）

刷——指笔在纸面上来回平涂，笔触成片状，整体感较强，一般用于表现画面中面积大、色彩较单纯的物体，用色较薄，水分使用相对多。在画装饰画时常用此笔法来做底色。（适宜表现的笔有底纹笔、大号油画笔和大号水粉笔）

揉——指笔在未干的底色上来回转动或在纸面上直接对颜色进行调和，保持了原先调配颜色的一些冷暖倾向，这样画出来的色块显得颜色丰富，色彩通透，在表现物体背光部颜色时非常实用、有效，是水粉画中很常用的笔法。注意在使用揉的笔法时，颜色中一般不加水。（适宜表现的笔有油画笔、水粉笔）

揉

刮

刷

拖

勾

渗——指在前一笔颜色还湿润时，马上用另一种同样湿润的颜色按上去，使不同的颜色在一定的范围内渗化。这种笔法只适用于薄画法。（适宜表现的笔有水粉笔、底纹笔、毛笔）

扫——指笔头蘸少量的颜色，不加水，用色要干，然后笔触在纸面上较快地画过。（适宜表现的笔有油画笔、水粉笔）

擦——指笔头蘸较少、较干、较厚的颜料，在已干的底色上，按笔做“飞白”状，虚实相间，能使两种颜色很好地过渡。同时也可与底色交织成新的色相。主要适用于表现粗糙物体的肌理以及物体的边缘线和反光。（适宜表现的笔有油画笔）

点——指笔尖触纸，其面积小时为点状，面积大时为块状。一般用于表现物体的高光和花卉。（适宜表现的笔有毛笔、小号油画笔和小号水粉笔）

勾——指笔尖蘸色，用笔快而疾，笔触呈线状，有粗细、虚实之分。常用于表现物体的杯口，特别是表现玻璃杯口时非常实用。（适宜表现的笔有小号的富有弹性的各类笔）

刮——指用画刀刮去画面中的某些颜色，使其露出纸质的颜色或是在已有的底色上用画刀对颜色进行堆砌。（表现工具为油画用的调色刀）

点

扫

擦

刮

渗

四、调色方法

并置法——为了取得一种新颜色，把不同色相的色块相互连接并置在一起，从而在画面中产生新的色相。如，用蓝与黄并置，远看使人产生绿色的感觉，而用红与蓝并置，远看使人产生紫色的感觉。这种画法表现物体的特点是色彩透明丰富，空间感强，不易浑浊，但运用不当，会感觉生硬和概念化。

混合法——这是水粉画中最常用的调色方法。混合法又可分为板中混合、纸上混合和笔上混合三种。用一只笔同时取几种颜料，在调色板上进行混合，以取得画面所需的色相，这就是“板中混合”。在纸上的颜色未干前，画上另一种颜色，然后用笔将这两种颜色进行揉和，叫做“纸上混合”。一支笔同时蘸有几种颜色，一笔画下去会产生不同的色彩变化，这称之为“笔上混合”。这些混合法在练习中要灵活交替应用，充分发挥各自的特点和长处，这样，才能把画面画得更生动，颜色也更丰富。

重叠法——用较干的颜色覆盖在已干的底色上，但不要完全盖住，要使部分的底色露出，给人以两种或多种颜色交叉混合的感觉，从而产生新的色相，以达到丰富画面的效果。这种方法一般只适用于干画法。

渗透法——用湿而薄的颜色塑造物体，在其湿润时用另一种湿而薄的颜色进行衔接，两种颜色的交接部位由其自然进行接触及互渗，从而产生一气呵成、淋漓尽致的感觉。这种方法主要适用于湿画法。

并置法

混合法

渗透法

重叠法

五、调色常识

在画水粉画的过程中，掌握科学的调色知识与方法非常重要。有了正确的方法，我们还必须亲自动手调色，逐一对理论进行验证，把间接经验化作直接经验，只有这样才能真正提高自己的调色能力。

- 1 调亮色时先取亮色，再加冷暖倾向色。
- 2 调深色时先取深色，再加冷暖倾向色。
- 3 加水能稀释颜料，并提高它的明度，但同时降低了它的覆盖力。
- 4 调色盒中的所有颜色（除白色外）加白都会提高它的明度，但同时也降低了它的纯度。
- 5 在等量情况下，同类色相调，颜色的纯度降低最小。
- 6 在等量情况下，邻近色相调，颜色的纯度降低较小。
- 7 在等量情况下，对比色相调，颜色的纯度降低较大。
- 8 在等量情况下，补色相调，颜色的纯度降低最大。

淡绿加水、加白、加深绿变化

大红加紫色、加钴蓝、加淡绿变化

大红加水、加白、加深红变化

淡绿加湖蓝、加紫罗兰、加大红变化

六、干、湿画法

水粉画是以水和水粉颜料为媒介的一个画种，水粉颜料本身就是水、胶和颜料粉的混合物。在作画调色时根据需要加入不等量的水分。在调色时用的水分多，表现时一般在前一笔颜色未干前趁湿接上下一笔颜色，即为湿画法。在调色时用的水分少，表现时一般在前一笔颜色干透后再接下一笔颜色，即为干画法。干画法和湿画法是水粉画中最常见、最实用的两种作画方法，但很多情况下是交替运用的。

干画法

湿画法

干画法——是目前美术色彩高考中最流行的一种水粉表现技法，以其画面色彩浓郁、响亮，便于初学者学习、临摹，并能在较短时间内掌握而盛行。本书的表现技法也以干画法为主。此画法的特点是在调色时笔中水分很少，主要以颜料中含有的水分来展开画面，这样很容易进行多次塑造，同时也容易覆盖。由于基本不加水，颜料湿时和干时变化就小，便于把握画面色彩的准确性。在干画法表现画面时，初学者最重要的是把握好笔和颜料中的水分，学会用吸水布来控制笔中多余的水，其次要学会用手感来控制调色的干湿程度。

湿画法——此画法是从水彩画中演变过来的。在调色时使用的颜料较少，水分较多，一般是在一种颜色未干前，马上接上第二种颜色，使两种或多种颜色自然渗透、融合。它的特点是颜色透明、衔接自然，但湿时和干时颜色变化大，不宜控制。在表现透明和富含水分的物体时此画法比较适用。

七、水粉静物写生角度与光线

1. 三种基本光线

顺光——物体的绝大部分体积受到光源的直射，只有少量的暗部和灰部，以亮部为主。在处理这类光线下的静物颜色时，应以光源色为主。这样，物体的整体明度会相对高些，而固有色和环境色在物体中所占的面积较小，特别是受环境色影响小。

正侧光——物体的三分之一部位受到光线的直射，它的亮部、灰部和暗部的面积相等。在处理这类光线下的静物颜色时，光源色、固有色和环境色在物体中所占的面积也基本相等。此类光线在平时的静物写生和默写中是最常见的，也是最容易表现的。

逆光——物体的绝大部分体积处在光源的背面，只有很少部分受到光源的直射。在画这类光线下的静物颜色时，应以强调环境色为主。物体的固有色相对弱化，明度也随之降低。此类光线在表现窗前静物时，如果处理得当是很出效果的。

逆光

正侧光

顺光