ZU HE SHUI FEN JING WU 基础美术技法一本通

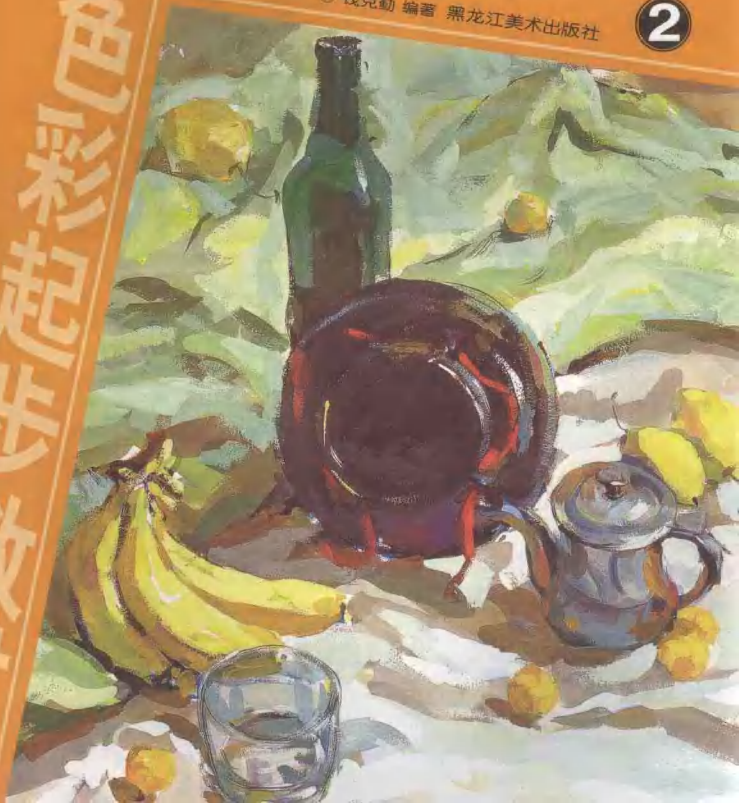
组合水粉静物

色彩起步教材

◎ 钱克勤 编著

黑龙江美术出版社

2



基础美术技法一本通/色彩起步教材②

◎钱克勤 编著 黑龙江美术出版社

组合水粉静物

ZU HE SHUI FEN JING WU

钱克勤简介：

97年毕业于北京服装学院,后于中央美术学院研修班学习。99和荣获首创小人。2002南京可荣获首创办。现所在每年的艺术中为全国各大美术学院及艺术院校输送大量优秀生源,有着丰富的美术教学经验。基础作品多次收集于各类美术基础书籍,创作作品曾在全国各项赛事中获奖。

图书在版编目（CIP）数据

组合水粉静物 / 钱克勤编著. —哈尔滨：黑龙江美术出版社，2006.12
（基础美术技法一本通；3）
ISBN 7-5318-1742-X

Ⅰ.组… Ⅱ.钱… 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（2006）第154225号

书　　名 / 基础美术技法一本通 · 组合水粉静物
作　　者 / 钱克勤
出　　版 / 黑龙江美术出版社
地　　址 / 哈尔滨市道里区安定街225号
邮政编码 / 150016
经　　销 / 全国新华书店
责任编辑 / 金海滨
装帧设计 / 赵亚群
发行电话 /（0451）84270514
网　　址 / WWW.HLJMSS.COM
印　　刷 / 杭州市天鸿印刷有限公司印刷
开　　本 /889 × 1194　1/16
印　　张 /2.5
字　　数 /50千字
版　　次 /2006年12月第1版
印　　次 /2006年12月第1次印刷
书　　号 /ISBN 7-5318-1742-X/J · 1743
（全套十册）定价 /102.00元

本书如发现印装质量问题，请直接与印刷厂联系调换

目录

前 言	3
观察方法	4
摆放静物	5
基本技法	6
构 图	7
作画出现的常见问题	7
局部的表现与分析	8
组合静物写生步骤解析（一）	10
组合静物写生步骤解析（二）	12
组合静物写生步骤解析（三）	14
组合静物写生步骤解析（四）	16
组合静物写生步骤解析（五）	18
组合静物写生步骤解析（六）	20
组合静物写生步骤解析（七）	22
组合静物写生步骤解析（八）	24
组合静物写生步骤解析（九）	26
作品范例选登	28

前 言

学习水粉静物是一个循序渐进的过程，要从简单到复杂，从单个到组合。前面我们已学习了单个水粉静物的画法，对单个静物的外形特征有所了解，有了这样的基础后，我们进一步学习组合水粉静物。

水粉画是以色彩艳丽、柔润、浑厚为特点，有较强的覆盖力和可塑性非常强，水粉画可以借水彩画的湿画法涂得很薄，也可以按油画的技法堆得很厚，所以水粉是介于水彩和油画之间，既有水彩画的流畅，又有油画的细腻。组合静物的作画对于作画者形象思维能力、造型能力、色彩感觉等方面的素养要求比较高。不仅要求作画者了解画中每个静物表面的形状、色彩特征，而且要理解这些物体相互结合的内在关系。如物体的大小关系、高低关系，画面色调的明暗、冷暖关系等等。

要画好组合水彩静物必须多练，多学，也就是说，必须有一定数量的写生作业来提升绘画技巧的质量，俗话说："熟能生巧"，就是这个道理。对于优秀的作品，要多观察、多分析、多阅读有关美术理论书籍，从中得到宝贵的作画经验和技巧。

观察方法

初学者从学习的开始阶段就要十分注重建立正确的观察方法，因为色彩实际上是从对各种关系的有意识比较中获得的，正确的观察方法能使学画者很快提高绘画色彩水平，而不正确的方法，习惯则可能长时间影响进步，纠正起来也十分困难。那么，正确的方法概括为一句话：整体色调的分类比较。

首先确定整个画面的色调效果，面对一个景物或一组景物，在动笔之前就应心中有数，这个画面要处理成什么样的色彩关系，这种色彩关系要传达一种什么样的色调效果，这种色调要营造一种什么样的画面意境。其实作画者在这一步往往脑子中出现的是他曾经看到的，给他留下了美好印象的优秀作品色调。所以，初学者应注意，一方面平时多看优秀的作品，不断学习、积累对各种色调的美感体会，一方面面对客观的对象时善于运用这些色调。这样逐步学会从客观景物中发现、归纳、升华出一种整体色调美感。

物体亮部与暗部的冷暖对比关系。动笔画画之前一定要明确，整个对象的暗部同亮部比较，究竟是暗暖、亮冷，亮暖。明确之后，就在整个画面中把明，暗与冷，暖统一起来。，有许多初学者总是画不出色彩感，在同一画面中这个物体是暗冷亮暖，而那个物体又是暗暖、亮冷，这样整体就乱了。

同类色彩冷暖，不同色彩比明度。一个画面肯定有色相相同的几块颜色，例如风景画中近处的绿树和远处的绿树，静物画中红色的苹果与红色的花瓶等等，在观察时一定要区别这些同类色的差别，如果初学者把它们画成相同色，就无法传达出它们不同质感与色彩感。

物体亮部与亮部比，暗部与暗部比。在一开始明确了画面整体亮部与暗部关系后，深入比较的就是不同物体之间的关系。这时一定注意不要用一个物体的亮部与另一个物体的暗部比较，那样容易乱。应把不同物体之间的暗部与暗部比，亮部与亮部比，保持整体感。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.erto

摆放静物

色彩静物的摆放大致要求与素描静物的摆放相同，两者都要求写生的内容要协调，要有主题，如蔬菜水果、陶器、瓷器等都可以成为静物的主题。但色彩写生中的静物摆放要注意物体本身固有色之间的对比，在一组静物中应有不同亮、暗、、灰等色彩的静物。在这些物体中，色彩还应有冷暖对比，但一组静物都应有一种基调，或以冷色为主，或以暖色为主，这样画面中的调子统一，又有变化。同时，对初学者来说，同一组静物中应有不同质感的物体，如玻璃、陶瓷、水果等，这样有助于写生能力的提高。

以瓜果为主

以蔬菜为主

以陶器为主

以花卉为主

以暖色调为主

以冷色调为主

基本技法

水粉画是水性颜料，每次调色必须加不同量的水份，水份多一点以湿画为主，水份少一点，以干画为主。

干画法

干画法是一种比较常见的表现方法，干画法调色时渗水少，用色较干、较厚，颜色干后色彩基本不变，作画时也比较容易把握色彩的准确性。干画法中有厚涂法和薄涂法两种。厚涂法是指笔上颜色较多，覆盖力强，色彩饱满，笔触强烈、明显、画面生动、自然。薄涂法是指笔中水分少，基本采用干擦方法，作画时，将笔中的水基本挤干。蘸少量颜色，轻轻涂擦画面，画得较薄既能透出底色又与底色衔接自然。干画法通常从暗部着手，然后由中间部位向亮部推进，一般地说，厚涂的色块色彩饱满，比较适合于表现物体的亮部和中间部位，也比较适合于表现坚硬、结实、对比强烈和清晰度较高的物体。

湿画法

湿画法也是一种常见的表现技法，表现时，笔中要有一定的含水量，笔与笔之间要趁湿衔接，色干后没有明显接痕，笔触不明显，具有细腻、柔和、含蓄、滋润等特点。

湿画法中也有厚涂法和薄涂法两种。厚涂法是指笔中含水含色都较多，颜色较稠，主要用于渲染画面、铺大体色、找大关系以及调整画面。薄涂法主要采用水彩画技法中的透叠法，层层相加，用笔要轻、运笔要快，层次多而显色彩丰富，具有浑厚的色彩效果。

构 图

构图以均衡、稳定为原则，从形与色两个方面考虑，只有形与色的整体结合，才能产生完美的构图效果。根据对象确定视点的高低、物体间的距离，视平线的高低、主体的位置。构图的左右均衡要连同投影同时考虑，使画面的颜色轻重得到平衡。

构图时考虑到画面的整体效果，如物体间的空间、前景和背景的关系，透视大小等。力求构图完整、饱满。如果画者在构图时没有注意到这些，最后再改动，那就很容易破坏整体画面的新鲜感了。

作画出现的常见问题

一、“粉” 粉是初学者常见的毛病，初学者往往为了提高画面的亮度，在亮部及暗部均调入大量的白色，导致画面该重的不重，没有正确的明度变化，色彩不丰富。

二、“脏” 初学者作画时对色彩了解不够充分，调色没有把握好，涂的次数较多，导致底色零乱，出现脏和污的感觉，整个画面缺少冷暖和明暗对比。

三、“花” 是指画面没有明确的基调，没有突出主题，缺乏整体意识，用色比较乱，没有规律，过于琐碎。

四、“假” 由于作画者过于程式化，每个物体画得太过呆板，使整个画面呆板，无创造力，感觉很“假”，这就要求初学者应当有自己的主见，多观察物体，抓住本质，不要让作品无感染力。

五、“腻” 腻是指画面不分主次，每个物体平均对待，感觉“腻”。

六、“火” 火是由于作画者缺少观察和了解，画面表现的色彩纯度都比较高，缺乏比较，画面生硬，急躁。

七、“造型不准” 造型不准是由于基础知识差、对物体的个性没有了解透彻，所以物体的造型明显有错误，形体不准。

八、“构图不准” 作画者过于匆忙，整个画面构图或大、或小、或满、或松、或高、或低，缺乏美感和韵律。

局部的表现与分析

当我们面对一幅绘画作品时,我们必须懂得看画,很多考生在看一幅画时,总是显得很盲目,问什么地方好总是回答起来支支吾吾,这是缺乏对绘画综合分析的表现.怎样才算一幅较为完整的作品呢,你可以这样分析它。

1.画面颜色协调与否,色调统一与否。

2.是否存在素描形体的关系,包括空间处理是否得体。

3.艺术表现力和感染力,要知道这一点是需要相当的绘画实践和积累的.一张好的画面处理是否得当完全是靠你对整张画面的取舍与概括。

当你不知道怎么去画一幅画时,那只能说明你对你所钟爱的工作缺乏了解,要解决这一切,多掌握一些理论且运用于实践两者是完全分不开的。然后才能谈表现力。

注意观察色彩的共有特性,即整个色调的把握、对比色的应用、冷暖的对比。这幅画面整个色调的合理应用是整个画面的亮点,用笔大胆而肯定,玻璃器皿的表现色彩丰富而统一,背景形成有机的结合。注意:用灰色系列去锻炼一下自己的色彩把握能力。

注意观察物体之间的关系,冷色的玻璃酒杯,坛子的暗部颜色变化.橘子在这片地方的作用。

白色衬布前后色彩关系的变化,冷暖变化。前面对比强烈,后面则对比相对较弱。

衬布和橘子的表现是冷暖的关系表现.观察衬布和橘子的暗部和亮部。

组合静物写生步骤解析（一）

水粉静物写生主要是通过对有限的物体组合的描绘，培养绘画者观察与分析能力，掌握水粉画表现方法及作画程序，为下一阶段深入学习打下坚实的基础。

水粉静物写生作画步骤基本上分：起稿构图、画大体色、深入刻画直至调整完成四个阶段。

一、起稿构图

构图是对所画物体进行的有效组织，找到最佳的作画角度，将物体的主体特征、空间层次、疏密变化等主要因素较好地反映在画纸上。起稿时用色可以根据色调分别选择赭石、褐色、群青、绿色等等。在打轮廓时通常采用线面结合法，即用线大致勾画出静物的形体和部位，再根据静物的结构、虚实、透视、明暗等变化，简略涂出一定的色彩关系及变化，要求虽然简略，但要准确，这样能为下一步确定色彩基调作好准备。

二、铺大体色调

起稿、构图完成后，这时可先从主体的暗部画起，根据暗部→灰部→亮部的顺序，用大笔及大量的色调确定出整幅画的色彩关系。画好物体及衬布的暗部及投影，调色厚薄适中，用笔要大胆，铺大色调，以固有色为主，注意黑、白、灰关系的布置。初学者如何能牢牢把握住整体视觉效果，充分相信自己的眼睛是非常重要的。在作画过程中初学者应时刻不忘“比较”二字，这样才能保证画出理想的色彩关系。

三、深入刻画

在铺完大体色调后，深入进行刻画，由暗部开始向亮部塑造，调色要厚一些，包括反光高光边线、环境色的处理，增强质感，注意虚实关系，用笔以小笔为宜，运笔要快，准。注意在深入刻画物体时，千万不要破坏整体色调关系，亮部与暗部的基本冷暖关系，不要平均用力，要突出刻画重点，每一形象自身侧要关注亮部，概括暗部。

四、整体调整

调整完成，此时把一些细节刻画出来，不足之处适当修改。不宜大面积改动，然后进行质感处理，注意处理好边线及环境色，用笔要尽量到位。从整体出发，调整过分突出的部分，不要怜异不舍，重点检查背景与前景的关系，亮部与暗部的关系，同类色的冷暖区别关系。

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertong

局部分析

局部分析

组合静物写生步骤解析（二）

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4

写生步骤

1.整体观察分析，构图及色调的处理，在画之前做到心中有数，用群青把构图确定下来。

2.铺大体色彩，先由背景开始，然后是衬布，注意背景和衬布的暗部要先画好，白布不要画。

3.画物体的暗部，然后由暗部过渡到灰部。

4.塑造阶段，要调整好色调，还有局部和整体的关系，注意边线和环境色的处理，质感和用笔要处理到位。

组合静物写生步骤解析（三）

作画步骤 1

作画步骤 2

作画步骤 3

作画步骤 4

写生步骤

1.用铅笔起稿，用单色水粉颜料定稿，注意构图的布置，不易太满、太小或太偏，用线要根据物体所传达出的信息、灵活运用。

2.用稍大号的笔画好物体及衬布的暗部及投影，调色以厚薄适中为宜，用笔要大胆、快速，画好的暗部及投影尽量不要留很多飞白。

3．用中号笔画物体的固有色，调色略厚，用笔应按物体的结构运行，铺固有色同时要考虑画面的色调处理及黑、白、灰的关系。

4.进行塑造，把每个物体的色彩及素描关系画出来，并逐步深入进行刻画，包括反光、高光、边线、环境色的处理，增强质感，注意虚实关系，用笔以小笔为宜，运笔要快、准。

组合静物写生步骤解析（四）

作画步骤 1

作画步骤 3

作画步骤 4

写生步骤

1．用铅笔构图，然后用单色定稿，注意单色勾形时，用笔不要太大，水不要太多。

2．铺大色调，用笔要大胆，注意背景衬布的暗部处理。

3．画好物体的暗部，尽量不要留飞白。

4．深入刻画，用笔要按结构运行。注意体感和色彩关系的处理，最后要把握好质感及边线和环境色的处理。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertong