

绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程

水粉静物

SHUIFEN
JINGWU

编绘：朱 玺

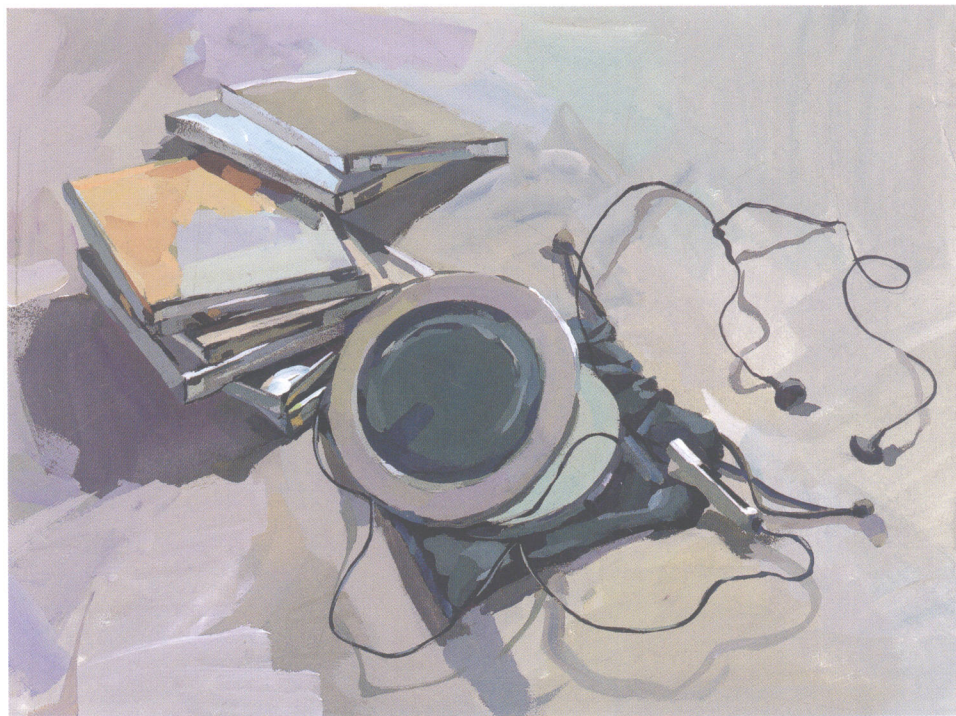
上海人民美術出版社

绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程

水粉静物

SHUIFEN JINGWU SHUIFEN JINGWU SHUIFEN JINGWU

编绘：朱 玺

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物 / 朱玺编绘. —上海: 上海人民美术出版社,
2007

绘画教程

ISBN 978-7-5322-5512-2

I. 水… II. 朱… 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(2007)第187561号

绘画教程——水粉静物

编 绘: 朱 玺

策 划: 乐明祥

责任编辑: 乐明祥、陈 劼

装帧设计: 陈 劼

技术编辑: 杜廷华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海锦佳装潢印刷发展公司

开 本: 635×965 1/8

印 张: 7

版 次: 2008年1月第1版

印 次: 2008年1月第1次印刷

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5512-2

定 价: 23.00元

目录

序 / 1

概述	/ 2	鱼头和火锅	/ 28
苹果和香蕉	/ 4	玉米、萝卜和黑罐	/ 30
衬布上的植物	/ 6	CD和CD机	/ 32
砧板上的刀和肉	/ 8	深色衬布上的白球鞋	/ 34
电话和电话簿	/ 10	面包和咖啡杯	/ 36
土豆、药罐和碗	/ 12	罐子和萝卜	/ 38
逆光的杯子	/ 14	背包、手套和围巾	/ 40
帽子和皮带	/ 16	花瓶和水果	/ 42
画具	/ 18	牛奶锅和蔬菜	/ 44
绒毛猩猩和易拉罐	/ 20	苹果、梨和咖啡壶	/ 46
洗浴用品	/ 22	有报纸的组合	/ 48
衣架	/ 24	油灯和伞	/ 50
鸡蛋、蒜头和碗	/ 26	瓶子组合	/ 52

序

水粉静物写生是各美术院校学生必修的基础课程，也是历年来各美术院校招生考试的重要内容。水粉静物写生要解决的不仅仅是静物的造型、结构等素描关系，其目的在于通过对多种不同固定光线下的最基本形体的色彩训练，使初学者充分研究和掌握物体的色彩变化与和谐规律，了解最一般的水粉基础知识，熟悉常用的水粉写生工具与材料，学会多种表现方法和技巧，以达到培养学生具备较强的综合色彩造型能力的目的。

由于水粉静物写生的对象光线相对稳定，物体色彩相对不变，又可根据具体情况需要人为地安排作业的时间长短，布置出不同色调、不同质感、不同内容和不同主题的静物组合，能简易繁、深入浅出，所以很适宜初学者的学习。

水粉写生是人们认识色彩的主要途径和重要基础，而静物写生则是基础中的基础。初学者通过学习了解色彩变化规律，并将它们作为一种艺术表现的依据，就应该也必须从水粉静物写生开始。

写生的过程是眼、脑、手共同作用的过程，写生作品是一个复杂的精神活动的结果，必须习惯用眼睛观察、心灵感受、头脑理解，通过手进行塑造，达到眼、脑、手的合一才能深刻、生动地表现对象。

本书精选的水粉静物作品范图，通过作画步骤分解的详细说明，为初学者提供由浅入深、由表及里、由简到繁、循序渐进的学习参考资料。本书所展示的一系列不同质地和色泽、不同视角、不同光线、不同表现方式的静物水粉习作，从理论到实践为初学者提供了静物水粉的学习指导，将有助于读者系统了解描绘静物的水粉技法 and 艺术规律。

水粉静物的基本特点与要求

水粉画是以水作为媒介，用水粉笔、水彩笔、油画笔、国画笔等调和水粉颜料进行绘画的一种技法。它可以画出像水彩画一样的酣畅淋漓的效果，但区别在于水粉颜料里含有的粉质材质没有水彩颜料透明。它具有油画一样的覆盖能力，而与之不同的是油画是以油来作媒介，颜色的干湿几乎没有变化。而水粉画则不然，由于水粉画是以水加粉质颜料的形式来表现的，干湿变化很大。如果在有颜色的底子上覆盖或叠加，那么这个过程实际上是一个加法，底层的色彩多少都会对表层的颜色产生影响，这也就是它较难掌握的地方。水粉也可以做减法，在画面中一些不尽人意的颜色可以乘其未干用抹布抹去，或用笔洗掉，留下特殊效果。有经验的画家往往就是利用它的这种特性来表达水粉色彩自身的和特有的艺术魅力。

水粉写生是人们认识色彩的主要途径和重要基础，而静物写生则是基础中的基础。初学者通过学习了解色彩的基础知识和变化规律，熟悉常用的水粉写生工具与材料，学会多种表现的方法和技巧，以达到具备较强的综合色彩造型能力。

水粉画的作画工具、材料及特性

现在市场流行的水粉笔不外乎三大类——羊毫、狼毫及尼龙毛笔。羊毫的特点是含水量较大，蘸色较多，优点是一笔颜色涂出的面积较大，缺点是由于含水量太大，画出的笔触容易浑浊，不太适合于细节刻画。狼毫的特点是含水量较少，比羊毫的弹性好，适合于局部细节的刻画。在选择尼龙毛笔的时候，要特别注意它的质地要软且具有弹性，切忌笔锋过硬。过硬笔锋的笔往往很难蘸上颜料，在画面上容易拖起底层的颜色，使覆盖力大为降低。在选择笔的形状上，不同的种类都选择一些，如扁头、尖头、刀笔等，以备不同场合、不同题材的作画之需。

水粉颜料大部分颜色是比较稳定的，如土黄、土红、赭石、橘黄、中黄、淡黄、橄榄绿、粉绿、群青、钴蓝、湖蓝等。但是，水粉颜料中的深红、玫瑰红、青莲、紫罗兰等颜色就极不稳定，容易出现翻色，不易覆盖。水粉颜色的透明色彩种类较少，只有柠檬黄、玫瑰红、青莲等少数几种颜色。要画好水粉画就必须充分掌握水粉颜料各种颜色的个性，了解它受色能力的强弱、覆盖能力的大小、色阶的高低。这些问题都要通过不断实践，才能做到熟能生巧。

水粉静物的作画步骤与表现手法

水粉画易于修改，初学者往往思想松懈，缺乏严格的方法步骤。作画过程的每一步都不能马虎潦草，有了严格的训练才能进步快，否则欲速则不达。

(1) 初学者起稿时可以先用铅笔定位置和比例，不必用橡皮，以免损坏纸面，影响着色效果。接着用颜色定稿，根据静物的色调，用赭褐或群青色定稿皆可。色线可略重一点，并可用定稿之色薄薄地略示明暗，为下一步的着色作铺垫。造型能力强一些的，也可直接用色线起稿，不示明暗，直接着色。

(2) 定稿之后迅速地观察一下整体色调和大色块关系，然后尽快地薄涂，以湿画法用大笔“刷”的技巧铺背景大体色，要注意背景的微妙色差及明暗过渡。此刻不要考虑形体与笔触，根据新鲜的色彩印象大胆挥洒，形成画面的色彩环境。进一步调整大色块的关系，使色彩之间的关系和总的色调，与实际感觉相吻合。画背景适当用水，干、湿结合用笔铺排，以画大皱纹与肌理为主。画主要物体从亮部画起，先画固有色，调准固有色，注意同样的物体近处应

概述

亮,远处应略暗,形成色彩空间次序。如色彩不准或面积不当,可待完全干后,再覆盖。画主要物体颜色要纯正、厚重、饱和,以“摆”的技法为主。稳准铺排到位,笔触要顺应物体结构。

(3)在大关系比较正确的基础上,进一步进行具体塑造,从画面主体物着手,逐个完成。画主要物体时,在固有色的基础上深入颜色调色,衔接铺排与固有色有区别又要有联系。每一笔颜色要有区别,画到此时应适当加深背景、衬布的层次,尤其是色较深的部位,有深色与浅色的对比,才能把握好浅色的程度与画面的协调。此时眼睛要随时环扫周围,从局部入手但不能陷入局部顾此失彼。要看该物体与背景和其他物体的关系,掌握分寸,细节可留下一步刻画。这一遍用色要适当加厚,底色的正确部分可以保留,增加画面的色彩层次。

(4)待整体完成所有物体亮部、灰部、暗部之后,用调整法调整画面。加深最暗的、点亮最亮的、减弱最跳的、提高较灰的以达到整体协调的画面效果。对琐碎多余的细节固然可省略,但对表现物象特征与质感的重要细节应加强刻画,起到画龙点睛的效果,细节要综合到整体之中。最后的笔触最为重要,它将不被覆盖而显露给欣赏者。

(5)对主色调系列、次色调系列、对比色系列调整,使得画面协调、统一、和谐。主要物体要精画,要饱满准确,次要物体略画。外形要准确生动,衔接要轻松、自然、有序,主次分明,详略得当。使画面色彩调子黑、白、灰拉开,层次丰富有序,加深最深的,提亮最亮的,拉开整幅画面色彩空间。

在绘画过程中,初学者应该特别注意以下几个问题:

(1)大色调在绘画过程中的作用。大色调对于画面效果来说是至关重要的,画中主要物体的色彩倾向和主体光源的颜色决定着画面的大色调。在整体观察比较时,我们会发现主体光源和主要物体的颜色会影响和改变其他物体的色彩,而这一点初学者在局部观察时是不容易发现的。局部观察和局部表现是初学者把握不住整体色调的主要原因。

(2)大明暗指画面中主要物体色彩之间的明暗对比。色彩的明度和亮度变化,在绘画中起着非常重要的作用。初学者在开始作画时,往往忽视这一问题,特别是素描基础不好的人,更容易在这方面出问题。画面色彩如果没有明度变化,没有深浅对比,那整个画面不是漆黑一团,就是灰白一片。在绘画初期,开始铺色时就要非常重视色彩的明度对比,要十分肯定地确定色彩之间的明暗对比。能够准确把握描绘对象之间的大色块的明暗对比关系,是提高色彩观察、表现力的重要一环。

(3)大冷暖指画面中物体颜色之间大的冷暖关系。画面中色彩的冷暖对比问题,对于初学者来说是比较难掌握的。某种颜色,如果不把它放在整体环境中去观察分析,是很难确定它的冷暖关系的。例如:一组水果静物,有杏、梨、苹果、李子、红枣等许多品种,如果孤立地去看,便很难分出它们的冷暖关系;总体来看,它们的颜色都是偏红、偏黄的暖色。要想确定它们之间的冷暖关系,就必须把它们放在一起观察比较。通过分析,我们就可以发现:在青杏和黄梨之间,梨的颜色要比杏暖一些;苹果红中带黄,则比带一点绿味的黄梨暖一些;李子虽然也是红色,但李子的红色中带有一些紫色,所以也比苹果冷一些;红枣虽然也是红色,但它是一种深暗的暖红,所以比李子、苹果都要暖一些。通过这样的分析和比较,我们就能比较正确地确定它们之间的冷暖关系。在实际绘画中,除了要能够准确地分辨出具体物体之间色彩的冷暖差别之外,更重要的是要把握住画面总体色彩大的冷暖对比关系。同一物体由于前后距离不同,也会有冷暖关系上的变化。把握住这些大的冷暖关系,比局部冷暖变化更为重要,因为它关系到画面的整体关系与大效果。

苹果和香蕉

写生步骤

步骤一：用深色勾出大体轮廓，简单交代苹果和香蕉的位置，留出逆光照射下投影的位置。

步骤二：根据明暗交界线画出最基本的固有色和暗部颜色，苹果的暗部以土红为主，稍加淡绿减弱土红的纯度。第一层的颜色可以薄一点，尽可能不加白粉。

图 1

图 2

图 3

步骤三：从大关系着手进行具体塑造，拉开对象本身的色素反差。顺应形体趋势或旋转方向而铺排笔触，衔接要轻松、自然。画出苹果和香蕉的亮部，画背景时调整物体的外形，画出投影，提高苹果亮部的明度。

步骤四：刻画细节。苹果亮部以玫瑰红加淡黄为主，香蕉以中黄加淡黄为主，亮部色彩应干净、明亮一些。

步骤五：调整画面整体、明暗层次的关系。在香蕉上适当增加黑色斑点有助于生动的表现性。

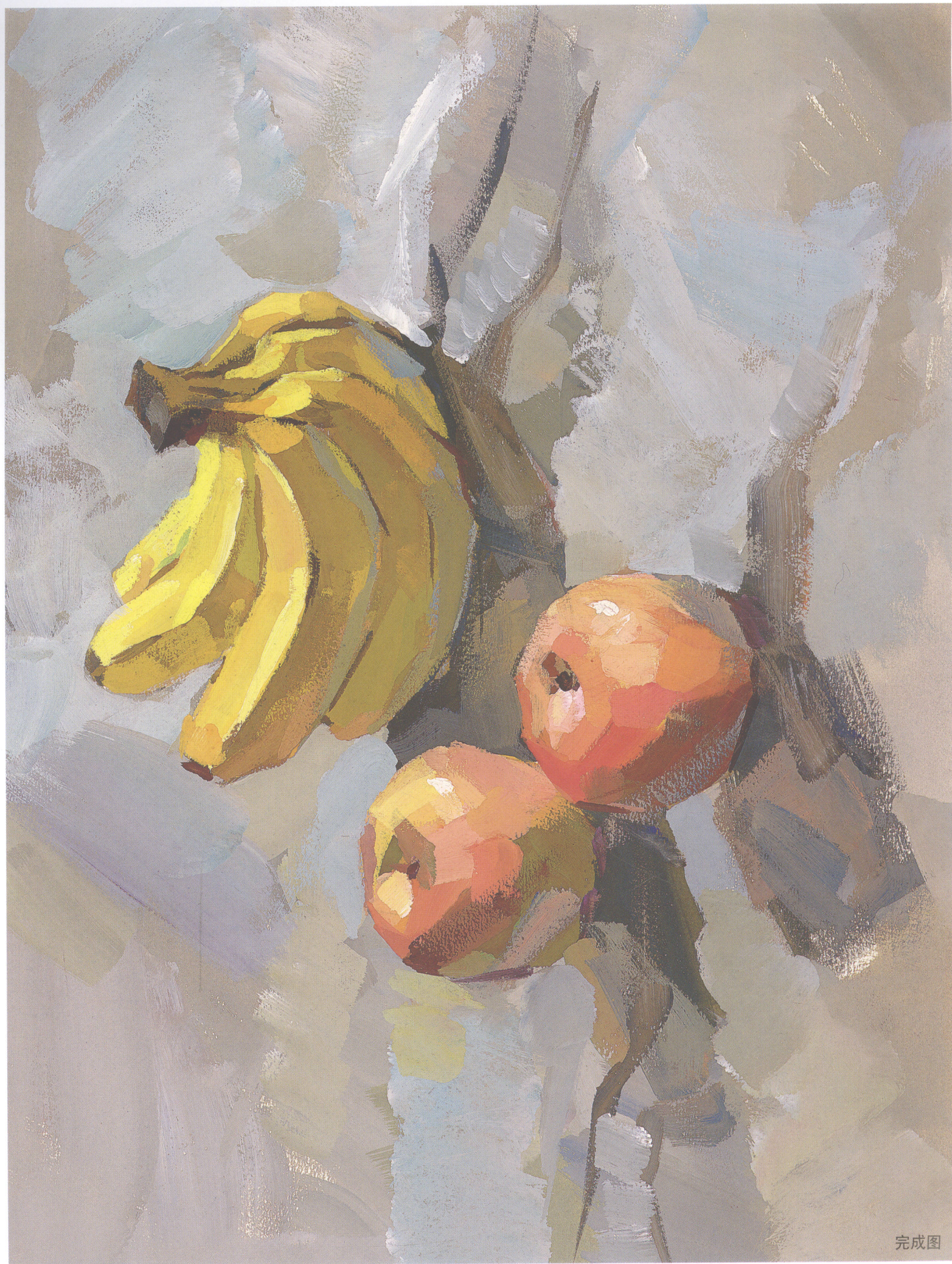
图 4

图 5

学习提示

掌握逆光环境下静物的表现，可适当拉开明暗反差，以加强画面效果。在画苹果的时候可以尝试用橙色或玫瑰红，会有不同的丰富效果。

完成图

衬布上的植物

写生步骤

步骤一：首先确定位置与构图，特别要注意叶子的位置与大小形态。

步骤二：在确定对象基本外形后，根据明暗交界线画出大致的明暗关系，尽快画出基本的大色调变化。

步骤三：从大关系着手进行具体塑造。突出主要枝

叶，虚化暗部，位于前面的叶子可以偏暖，处于后面的叶子则偏冷，用色彩原理来表现空间关系。

步骤四：刻画主要叶子的形状朝向，交代出前后、上下的层叠关系。

步骤五：调整画面整体色调、明暗层次的关系。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5

学习提示

植物叶子间的层次复杂，注意每一片叶子间的虚实变化。利用色彩的透视变化规律（如近的暖，远的冷，近的鲜明，远的模糊等）来塑造叶子之间的层叠关系。

完成图

砧板上的刀和肉

写生步骤

步骤一：首先确定位置与构图，勾出这组静物的大体轮廓。

步骤二：以湿画法用大笔“刷”的技巧铺大体色，在确定对象基本外形后，画出肉、砧板和刀的固有色。

步骤三：画上背景，塑造物体的基本形态。在固有

色基础上进一步调整，画出明暗交界线。在明暗交界线的色上略加固有色，使色变浅，再画暗部，可恰当表现暗部色及反光。

步骤四：增加细节，肉的细腻变化可以用小笔触来加以塑造。

步骤五：调整画面整体色调、明暗层次的关系。

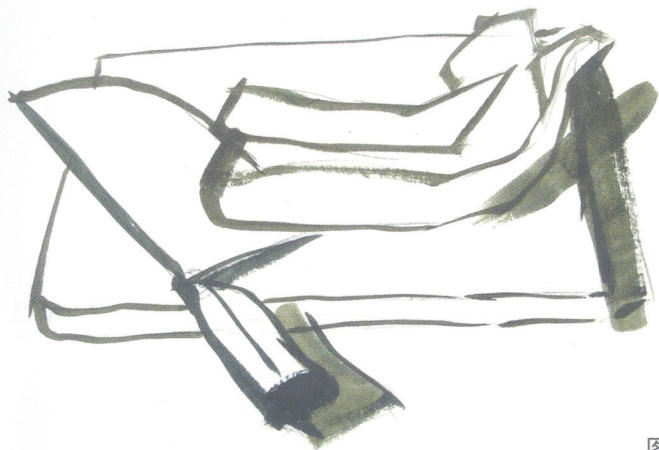

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5

学习提示

这组静物中肉的造型比较复杂，相对成为画面的重心。肉的颜色层次丰富多变，肉皮为白色，受黄色砧板影响偏黄色。刀虽然是金属质感，由于是铁制，不像通常我们所了解的高反光，颜色青灰，笔触平整，与肉的短小笔触有所区别。

完成图

电话和电话簿

写生步骤

步骤一：确定电话、电话簿和笔在画面中的位置，注意透视的正确。

步骤二：在确定对象基本外形后，铺设大体颜色关系。从暗部画起，尽快画出基本的立体变化。

步骤三：从大关系着手进行具体塑造，并用大笔触初

步铺设背景。

步骤四：刻画电话的整体结构与按键等小细节，表现出按键的体积感。

步骤五：调整画面整体、明暗层次及色调的关系。注意周边环境对静物固有色的影响。

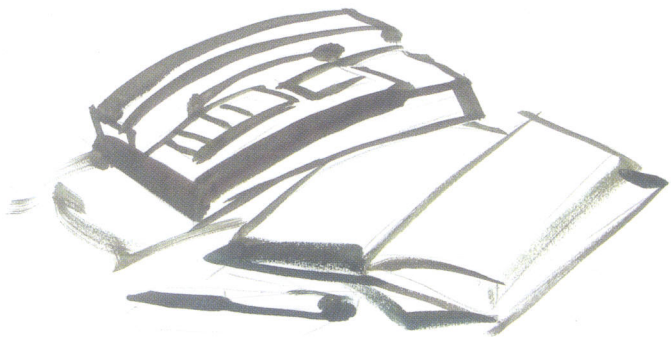

图 1

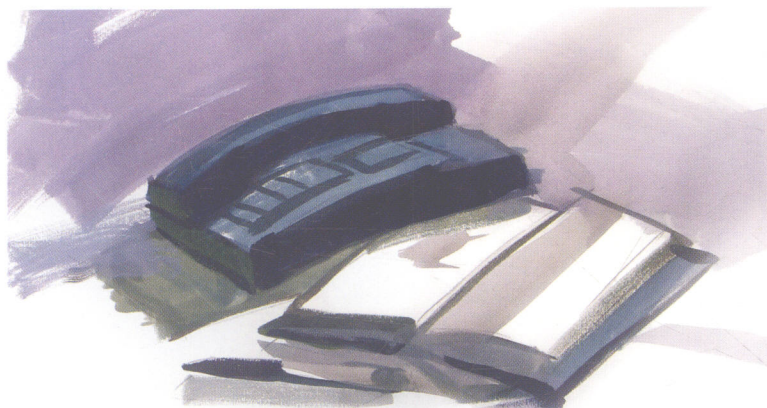

图 2

图 3

图 4

图 5

学习提示

用肯定、清晰的边线来体现电话的硬质感觉，增强电器产品的现代感。布纹的塑造要感觉自然、轻松。

完成图

土豆、药罐和碗

写生步骤

步骤一：首先确定位置与构图，勾出大体轮廓，简单交代出土豆和药罐的结构关系。

步骤二：在确定对象基本外形后，根据明暗交界线画出各物体的暗部和投影。

步骤三：从大关系着手进行具体塑造。画出对象的亮

部，保持画面完整。

步骤四：调整物体间色彩关系。药罐是陶质，没有上过釉色，为浅黄色。由于土豆和药罐都偏黄色，背景出于补色原理呈紫灰色，白色瓷碗也偏蓝紫色。

步骤五：塑造碗口、罐口等细节变化，加强细部，调整大体，增加画面完整感。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5

学习提示

作一些单色调训练可以让初学者迅速有效地掌握处理色调的能力，为以后复杂色调的画面打下基础。

完成图