

基础美术训练教材

水粉起步

● 单体静物

完颜张倍 金龙 / 编著

● 安徽美术出版社

一把打开美术大门的金钥匙

Contents

用具的准备 /1
认识色彩 /2
水粉画常用的笔法笔触和颜色 调配法 /4
写生色彩五大调子 /5
正确的观察方法 /5
水粉画的基本画法 /5
苹果 /6
西红柿 /8
茄子 /10
葫芦 /12
梨子 /14
橙子 /16
洋葱 /18
大白菜 /20
玻璃杯 /22
高脚杯 /24
凉水壺 /26
啤酒瓶 /28
陶罐 /30
白色的陶瓷瓶 /32
淡黄色的瓷瓶 /34
铝锅 /36
作品赏析 /38

作者简介

完颜张倍，中国工业设计学会会员，毕业于苏州丝绸工学院（现为苏州大学艺术学院）。1997年进修于中央工艺美术学院（现为清华大学艺术学院），1995年创办倍龙画室。

金龙，中国工业设计学会会员，2004年至2006年在合肥工业大学建筑与艺术学院艺术设计专业研究生课程进修班学习。现就职于合肥工业大学，1995年创办倍龙画室。

图书在版编目（CIP）数据

水粉起步·单体静物 / 完颜张倍，金龙编著. —合肥：安徽美术出版社，2007.12

基础美术训练教材

ISBN 978-7-5398-1836-8

I. 水… II. ①完…②金… 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194130号

水粉起步·单体静物

完颜张倍 金龙 编著

安徽美术出版社出版

（合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14层

邮编：230071）

安徽美术出版社网址：<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥市银联彩色印务有限责任公司

开本：889×1194 1/16 印张：2.5

2008年3月第1版

2008年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-1836-8 定价：12.00元

发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

用具的准备

1. 水粉颜料

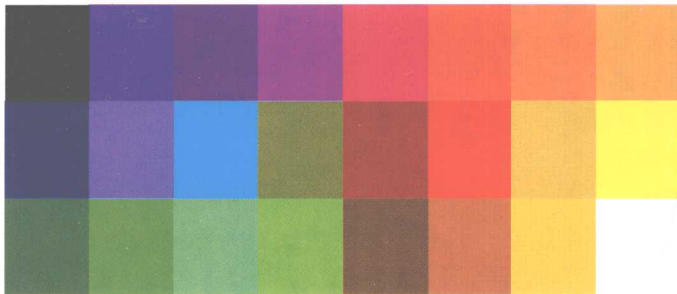
水粉颜料又称“广告色”或“宣传色”，有管装和瓶装两种。

2. 调色盒或调色板

市场上有很多调色盒，可选择符合自己需要的最好是选用24格以上的调色盒。调色盒的盒盖可用来作调色板使用。有一种抽拉式的双层盒盖，可增大调色区域，十分方便。

水粉颜料

24 格颜料盒颜色排列方法

35 格颜料盒颜色排列方法

黑	群青	青莲	紫罗兰	玫瑰红	朱红	橘红	橘黄
普蓝	钴蓝	湖蓝	橄榄绿	深红	大红	土黄	柠檬黄
翠绿	中绿	粉绿	淡绿	熟褐	赭石	中黄	白

黑	灰色	群青	湖蓝	墨绿	翠绿	中绿	粉绿	淡绿
普蓝		青莲	钴蓝	深绿	橄榄绿	草绿	黄绿	柠檬黄
	紫罗兰	玫瑰红	熟褐	土红	赭石	土黄	淡黄	
深红	大红	朱红	橘红	橘黄	中黄	肉色	白	白

3. 画笔

水粉画用笔有羊毫笔、兼毫笔、狼毫笔和人造毫笔（尼龙笔）等。羊毫笔含水量大，调色饱满，运笔流畅，只是弹性不足；兼毫笔含水量适中，弹性适中；狼毫笔含水量适中，弹性好，容易掌握；尼龙笔含水量小，弹性大，用久了会分叉，初学者不易掌握。

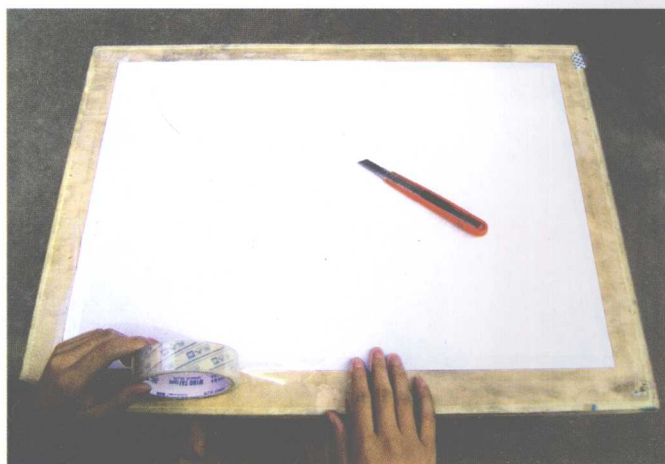
笔的型号可根据画幅大小，选用双号2、4、6、8、10、12或单号1、3、5、7、9、11号。

4. 纸张

除了水粉纸，也可以用水彩纸、素描纸、卡纸等，不同的纸画出来的效果有所不同。传统的裱纸方法是：先用底纹笔将纸的背面用水打湿，湿面朝下，在纸的四周用涂上胶水或糨糊的装裱纸条贴上，待水分收干后使用；最简单的方法就是用1.5~2厘米宽的透明胶带将纸的四周贴牢在画板上，画完再撕去。

画笔

纸张

画板、画架、工具箱等

5. 小水桶和吸水布

小水桶是洗笔的必备用具。目前有两种水桶出售：一种是普通的塑料水桶，一种是防水帆布或塑料布制作的折叠式水桶。

吸水布可吸去笔中多余的水分，全棉的旧毛巾就是很好的吸水布。注意：化纤的毛巾布吸水性差，不宜使用。

6. 画板、画架、工具箱及其他

(1) 画板

常选用四开木制画板，美术用品商店还配有特制的画板套，便于画板的携带。

(2) 画架

最好选用简单轻便的铝合金画架，可以收缩，便于携带。

(3) 工具箱

用于盛放画笔、调色盒、颜料、胶带、夹子、美工刀、吸水布等必备用品。

(4) 其他

① 喷壶：用来喷水，保持调色盒内颜料的湿度；

② 透明胶带和夹子：用来固定画纸；

③ 铅笔、橡皮、美工刀；

④ 调色刀：用来挖取瓶装颜料。

认识色彩

学习色彩的目的是为了培养我们的色彩感知能力和色彩造型能力。我们生活的世界五彩缤纷，正是这个世界给了我们充足的营养和无限的灵感，使我们每时每刻都能体会到自然的美。要了解色彩除了具备一双发现美的眼睛，还必须对色彩的基本原理和基础知识有一定程度的了解。

色彩的基本常识：

1. 原色、间色、复色

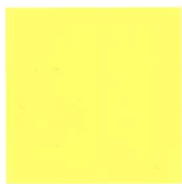
(1) 原色：为红、黄、蓝三原色，颜色纯度高，是用其他颜色都调不出的颜色，属第一次色。

(2) 间色：指三原色中任何两种颜色相调产生的颜色，也称第二次色。

(3) 复色：为两种间色或一种间色和另一种原色混合而产生的颜色，也称第三次色。

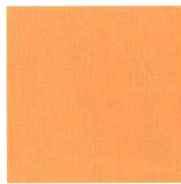
红

黄

蓝

红 + 黄 = 橙

黄 + 蓝 = 绿

蓝 + 红 = 紫

原色图例

间色图例

黄 + 橙 = 黄橙

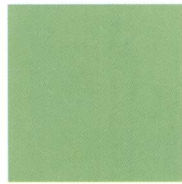
红 + 橙 = 红橙

红 + 紫 = 红紫

蓝 + 紫 = 蓝紫

蓝 + 绿 = 蓝绿

黄 + 绿 = 黄绿

复色图例

2. 色彩的三要素

(1)色相：是指色彩的相貌，如红、黄、绿、紫，以及许多没有名称的色彩相貌，色相是区别色彩的重要依据。

(2)明度：是指色彩的明暗深浅程度。同一色彩可以有不同的明度变化，不同色彩的明暗度也不相同。

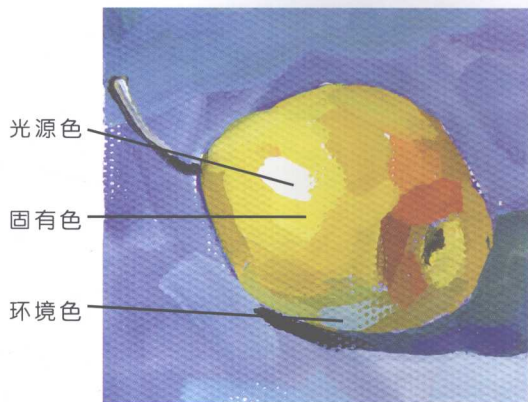
(3)纯度：是指色彩的纯净程度，也称鲜艳度和饱和度。如，在颜色中掺入其他色彩，色彩的纯度便会降低，变得不饱和。所以三原色最纯、间色次之。

3. 视觉色彩的三种因素——固有色、光源色、环境色

(1)固有色：指物体本身固有的颜色。固有色支配和决定着物体的基本色调，它的纯度最高，但不等于纯色。

(2)光源色：指物体在不同色调光源的照射下所呈现的色彩变化。光源色有冷暖的不同，它对物体的影响最大。

(3)环境色：环境色是指物体处于特定的环境中，环境对物体产生的色彩变化。

4. 五大对比关系

(1)明度对比关系

明度对比就是因为明度差别而形成的色彩关系，色彩的层次、体积感、空间关系主要靠色彩的明度对比来实现。

(2)色相对比关系

即不同颜色的对比。

(3)纯度对比关系

把不同纯度的色彩相互搭配，根据纯度之间的差别，可形成不同纯度的对比关系。

(4)补色的对比关系

三原色中任意两种原色等比相加就是第三种颜色的补色。色相环中距离角度为180度左右的对比为互补色对比，如：红—绿、黄—紫、蓝—橙。互补色相是最强的色相对比。

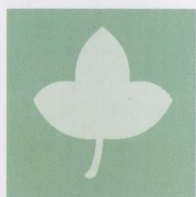
(5)冷暖对比关系

色彩本身没有冷暖的差别，只有色彩给人感觉到的冷暖差异。因为色彩感觉的冷暖差别而形成的对比为冷暖对比。冷暖对比是相对而言的，如黄色比黄绿暖、比橙色冷。橙色为暖极，是最暖色；蓝色为冷极，是最冷色。越靠近冷极的色越冷，越靠近暖极的色越暖。冷暖的极色对比（橙与蓝）是最强的冷暖对比。

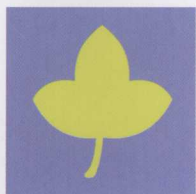
冷色给人感觉寒冷、清爽、有空间感，暖色给人感觉热烈、刺激、喜庆。

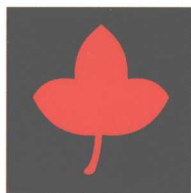
明度强对比

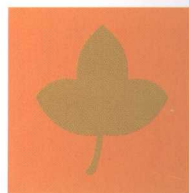
明度弱对比

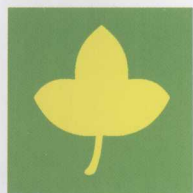
色相对比

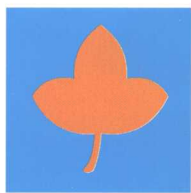
纯度强对比

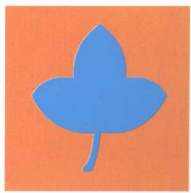
纯度弱对比

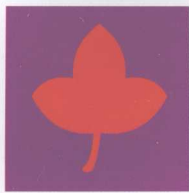
不同色相的
纯度对比

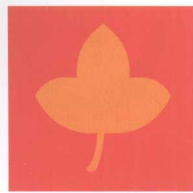
补色对比

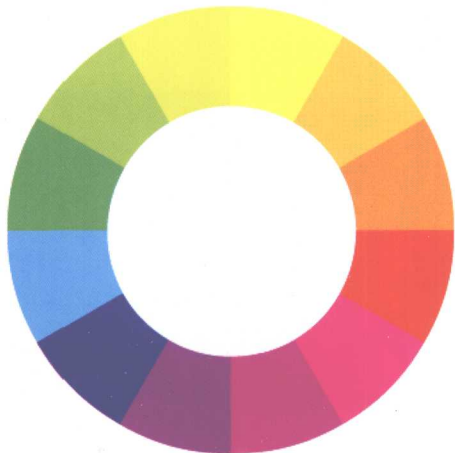
冷暖强对比

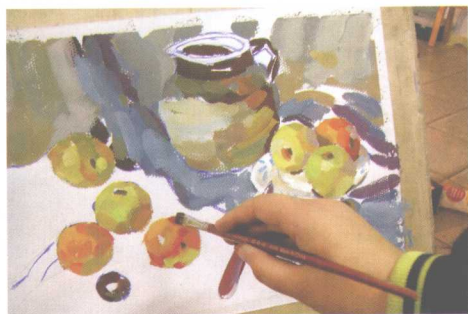
冷暖中对比

冷暖弱对比

色相环

握笔姿势

水粉画常用的笔法笔触和颜色调配法

1. 笔法

不同的笔法会产生不同的视觉效果。

常用的笔法有：摆、刷、揉、点、扫、拖、勾、挑、叠等。

摆：把调好的颜色一笔一笔地摆上画面，用笔利落肯定，笔触明显，用以塑造结构和形体。

刷：用大笔调很多颜色在画面上大面积地刷，用于背景、台面的塑造。

揉：用笔蘸不同的颜色，揉出丰富多变的色彩。

点：用笔头着色，适用于画树叶、花瓣。

扫：蘸很少很干的颜色落笔后顺势扫过去，用于画高光、反光及粗糙的物体。

拖：落笔后向一个方向拖出笔触的虚实。

勾：用小号笔侧锋勾，适合画树枝、物体的外形轮廓。

挑：用笔的侧锋向下或向上快速画，可以画叶子，也可以提高光和反光。

叠：深浅不同的颜色摆笔叠加，笔触有前后层次的效果。

2. 笔触

小笔触丰富，大笔触概括，长笔触奔放，短笔触稳重。笔触是一种独特的艺术语言，对画面的表现起着非常重要的作用。大笔触用多了画面则空；小笔触用多了画面则碎，因此笔触要运用得合理、自然才好。

3. 颜色的调配

颜色的调配有两种方法，一种为混合法，一种为并置法。混合法是将两种或两种以上的颜料在调色盘上直接混合，产生另一种颜色的方法。并置法是将两种或两种以上的颜色直接在画面上交错并置，在一定的距离外可以使眼睛产生另外一种颜色的感觉，也可称作空间混合。并置法会产生奇妙的效果，光感、动感都很强。

摆

刷

揉

点

扫

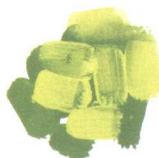
拖

勾

挑

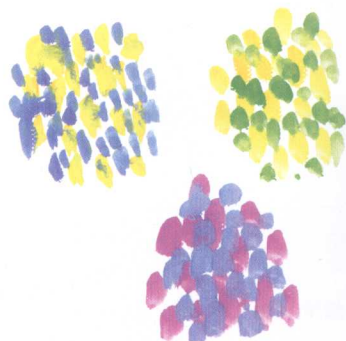

叠

水粉画常用的笔法

混合法

并置法

写生色彩五大调子

①根据物体的形状变化分出物体的体面转折关系，每个块面代表着一个区域的色彩倾向。

②从明暗交界线开始画起。明暗交界线接近高光的中间色区往往是物体的固有色。物体暗部的色彩受环境的影响较大，其中的反光色彩包含有环境色。投影的色彩一般是物体的补色加台面的固有色。亮部的色彩在自然光下偏冷。

③暗部色块完成后再开始画过渡色。画过渡色也是为了加强物体的体积感，使色块之间过渡自然。高光基本上是光源色的直接反射。

正确的观察方法

表现色彩的正确观察方法——整体观察。它要求我们的眼睛看到被画的所有对象，正确地分辨出整体和各个局部的关系、各个局部之间的相互联系，使局部服从整体。通过物体的固有色、光源色、环境色的相互比较，正确地画出色彩的变化。

水粉画的基本画法

水粉画的基本技法有三种：干画法、湿画法、干湿结合画法。

1. 干画法

干画法调色时用水少，基本不用水调。这种画法结实、厚重、有力度。

2. 湿画法

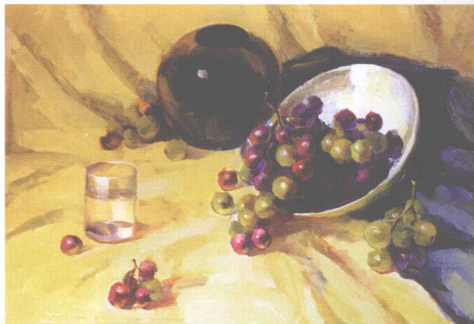
湿画法用水较多，或在湿纸上作画，画法有点像水彩。这种画法用笔轻松、流畅，但色彩效果没有干画法强烈，是一种较柔和、含蓄的效果，可以用来描绘背景和远处的物体。

3. 干湿结合画法

干湿结合画法是最常用的表现技法。湿画法可以表现远景、物体虚的地方；干画法则表现近景、物体实的地方。也有在物体的暗部用湿画法，亮部用干画法，使画面产生干湿对比的效果。

干画法

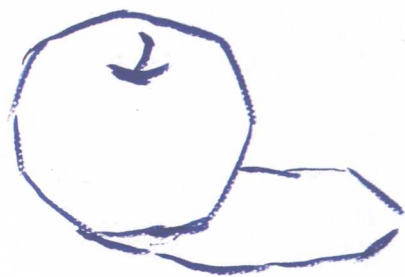
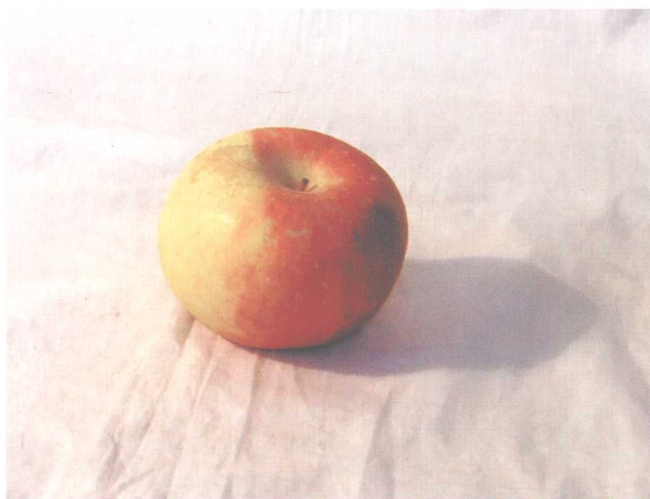

湿画法

干湿结合画法

苹果

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青勾画物体的外轮廓。

步骤二：用群青调水画出大的明暗关系。

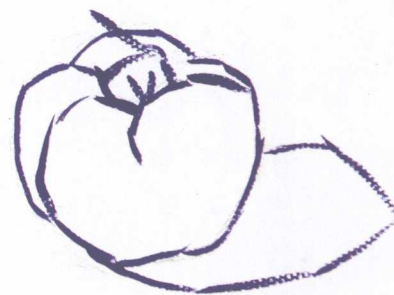
步骤三：用深红加熟褐画出明暗交界线处最深的一两笔。暗部边缘的部分稍加些橘黄和绿。略微地铺上一些背景，投影用普蓝、青莲在最深处以加强它和物体的冷暖对比。

步骤四：由明暗交界线自亮部的过渡，这里往往是固有色，玫瑰红、大红、橘黄是红苹果常用的颜色。

完成图：苹果受光面呈黄色，在亮部的边缘加些黄、绿、土黄以增加对比关系。投影处略加一些暖色以和背景呼应，在红苹果的暗部加一笔紫色，使其显得更饱满，最后要点上高光。

西红柿

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青勾画出物体的外轮廓。

步骤二：用群青调水画出大体明暗关系。

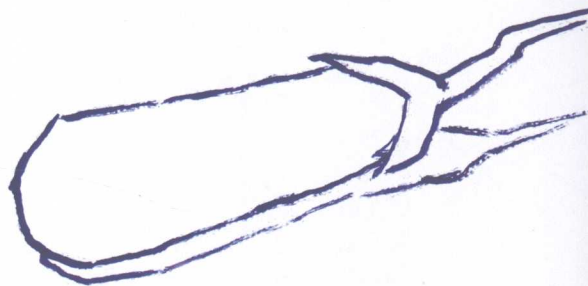
步骤三：用深红加熟褐画出明暗交界线，注意反光处略带橘黄，转折处略加紫色。铺上一些背景，以衬托物体。再加上投影处最深的几笔，整个暗部显得明确肯定。

步骤四：亮部有亮面和半明部之分，半明部即是暗部向最亮部的过渡，这里纯度较高，它由大红、橘黄等纯色组成。

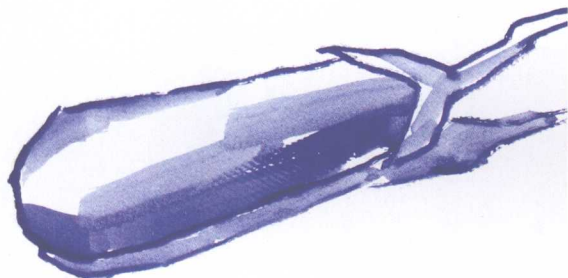

完成图：最亮部的色彩由于光源的影响，明度高，要加一定量的白和黄。最后点上高光，完成此图。

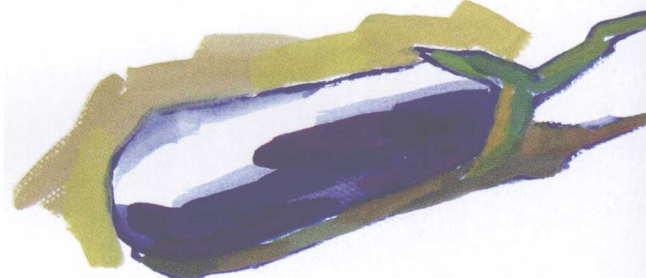
茄子

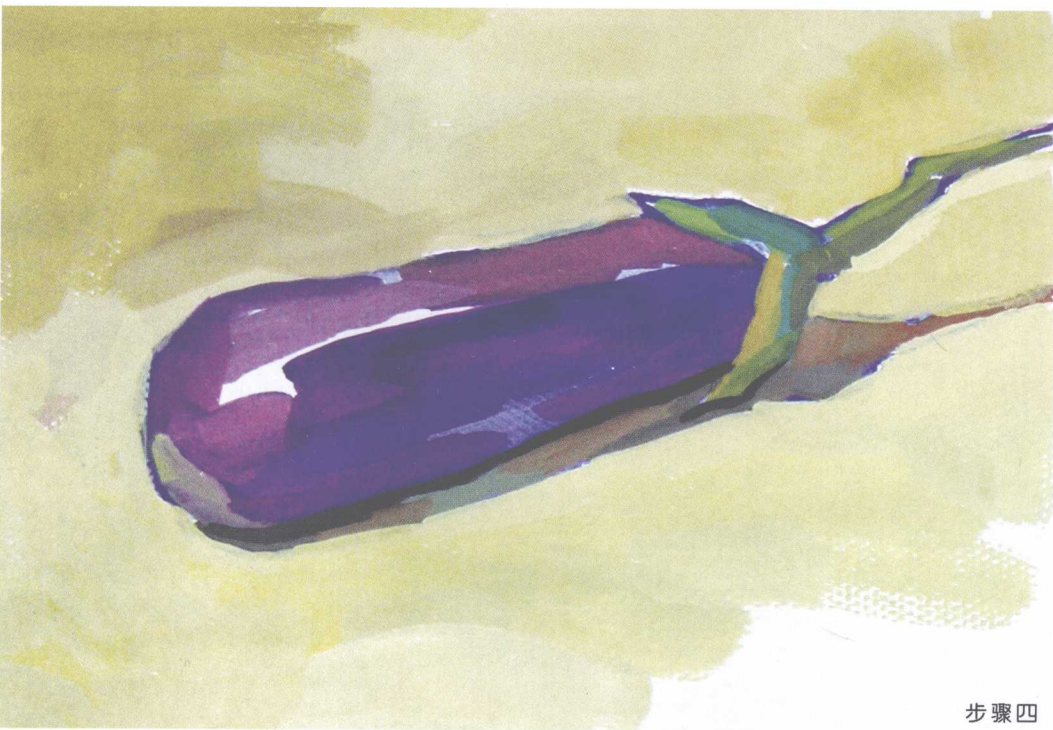
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青准确勾画出物体的轮廓。

步骤二：用群青调水，画大体明暗调子。

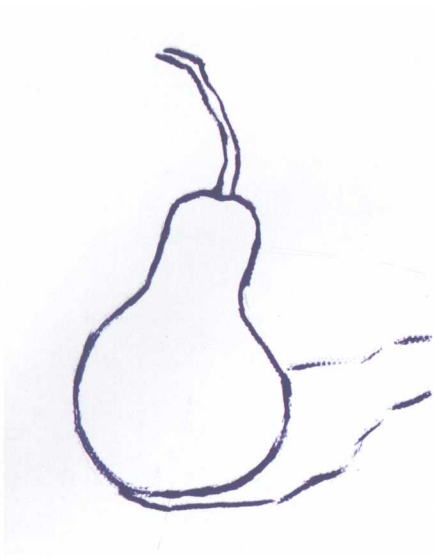
步骤三：用紫罗兰、青莲画出暗部色彩，用土黄、淡黄画少量的背景色，柄部用深浅不同的绿。

步骤四：亮部的色彩有紫、青莲、玫瑰红等。完整地铺上背景色及投影。

完成图：最亮处在原有颜色的基础上加些白，以反映光源色的影响。最后点一笔高光。

葫芦

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青勾画出葫芦的轮廓。

步骤二：用群青加水调和画出大体明暗关系。

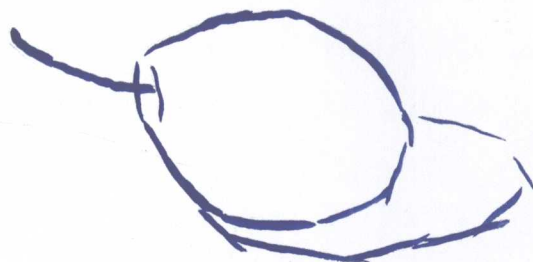
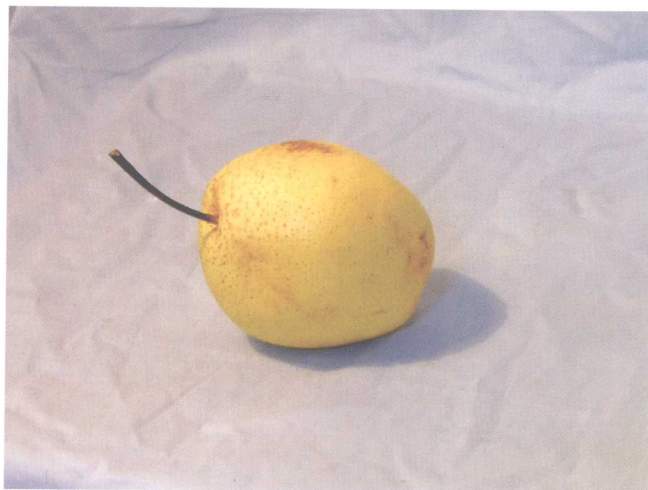
步骤三：从暗部的深绿画起，反光处加一些蓝和白，投影和背景都铺上几笔不同明度的蓝灰色。

步骤四：亮部由不同的绿色组成，暗部的反光略带黄色。背景大面积铺上，以衬托主体。

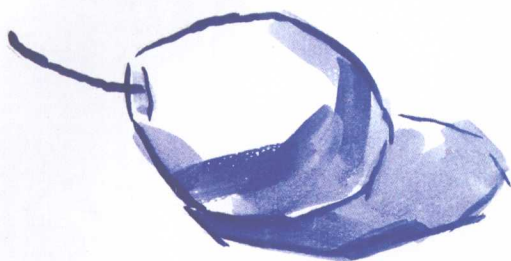

完成图：完成最亮部的大体色——浅绿，最后点上高光，调整、完成。

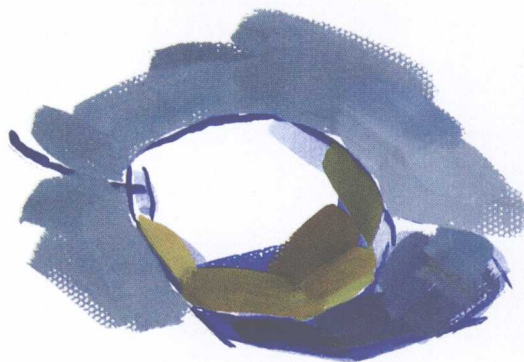
梨子

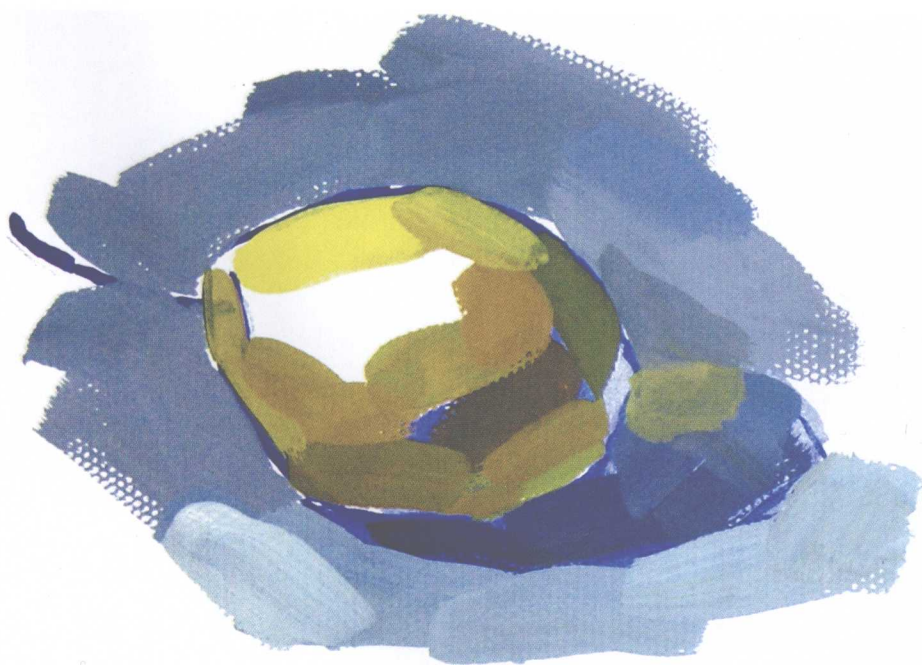
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青勾画出梨子的外形。

步骤二：大致区分出梨子在光源照射下的明暗变化，用群青稍加些水，画出大体的明暗调子。

步骤三：以土黄、熟褐为主要颜色画出梨子的暗部色彩，铺上背景，注意反光处略带背景衬布的颜色——蓝灰。

步骤四：完成暗部向亮部的过渡，这里有土黄、橘黄，略加些绿。投影简单地铺一些，以衬托暗部。

完成图：最亮部是纯净的柠檬黄，完成后点上白色高光。

