

基础美术训练教材

水粉起步

• 组合静物

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

目录

正确的观察方法和表现方法 /1

画面的构图 /1

苹果 /4

梨子 /6

桃子 /8

青萝卜 /10

杯子和碟子 /12

陶罐和盘子 /14

饮料和葡萄 /16

双耳陶罐和高脚杯 /18

陶罐和酒瓶 /20

南瓜和洋葱 /22

凉水壶和水果 /24

酒坛和大蒜 /26

陶罐和饮料瓶 /28

玻璃瓶和水果 /30

香蕉和白瓷杯 /32

陶罐和茄子 /34

作品赏析 /36

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（现为清华大学美术学院），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·组合静物 / 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 978-7-5398-1837-5

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194132号

水粉起步·组合静物

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 978-7-5398-1837-5 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。

静物写生，物象静止，光线稳定，色彩明确，有助于同学们由浅入深、从易到难地进行课题训练，可以集中精力作详尽认真的研究和描绘，是色彩入门很有效的学习方法之一。水粉静物写生可以从简单的组合开始。选择生活中常见的物品来组织画面，静物的搭配有一定的联系，可以体现某个相关的主题。

正确的观察方法和表现方法

1. 观察方法

写生的过程就是观察和认知对象的过程。在色彩的训练中，我们首先要培养整体观察的习惯，正确处理整体和局部的关系，局部必须服从整体。当一组静物呈现在你面前时，你看到的不是分散的个体，而是呈现出各种关系并相互依存、相互呼应的整体。具体地说：

(1)形体上相互依存，物与物之间大小、黑白、错落、疏密、远近、高低等关系构成了一个相互对比、相互依存的整体。

(2)色彩上相互影响，画色彩就是画关系。所谓画关系就是画它们之间相互作用相互影响的动态关系、整体关系。色彩靠对比，色彩对比是视觉的产物，也是视觉的需要。为了把握色彩的倾向性，必须用对比的眼光看色彩。所谓对比，不仅是色相上的对比，还包括明度、纯度和冷暖色性的对比。客观对象的每一块颜色都是在整体比较中产生的，所以我们不能孤立地认识色彩，对比观察是整体观察的另一种形式。

2. 表现方法

在掌握了正确的观察方法之后，如何正确地表现对象是摆在初学者面前的又一个难题。这里我们分为几个部分来说明：

(1)形体结构的表现

形体结构的表现也就是要画出体积感来。色彩是以色造型，要知道造型离不开素描关系，三大面、五调子可以帮助我们更充分地表现形体，抓住色彩的面的过渡与转折。

(2)色彩关系的表现

面对一组静物，要首先认清光源的颜色，光源色的冷暖是影响色调的重要因素。再者，要考虑到环境色和固有色，以及它们三者之间的相互关系。

①物体的亮部色彩主要是光源色加固有色，物体高光的色彩基本上是光源色的反映。

②物体的半明部由于受光源色和环境色影响较弱，因此在色感上往往以固有色为主。

③明暗交界线附近是与受光部形成强烈明暗冷暖对比的地方，也是受环境色影响最弱的地方，它的色彩一般为固有色加深。

④物体反光的颜色受环境色影响较强，它的色彩基本上是固有色加暗、加环境色。

⑤物体投影的颜色基本上是投影着落面的固有色加暗、加环境色。另外，从明暗与冷暖关系上看，当光源色偏暖时，受光部倾向于暖色，背光部倾向于冷色；当光源色偏冷时，受光部倾向于冷色，背光部倾向于暖色。

(3)空间虚实的表现

①不同冷暖鲜灰的色彩相互对照比较时，暖色、明色靠前，冷色、灰色靠后，在视觉上产生距离空间的差异。

②由于空气尘埃对光线照射物体时有阻隔作用，近处和远处的物体在明度和色彩对比的强弱程度上都有明显的差异。加强前方物体的明暗对比和色彩对比，减弱后方物体的明暗对比和色彩对比，可以产生画面的空间距离感。

③由于人眼一次只能集中在一个焦点上，那些不在这个焦距上的物体就会变得模糊。

(4)质感的表现

物体质地给人的感觉，简称“质感”。由于组成物体的材料质地不同，具有轻或重、软或硬、粗糙或光滑、透明或不透明等特点。各类物体的质感大多体现在物体表面，准确表现出高光、反光或透光可正确表现质感的关系。

画面的构图

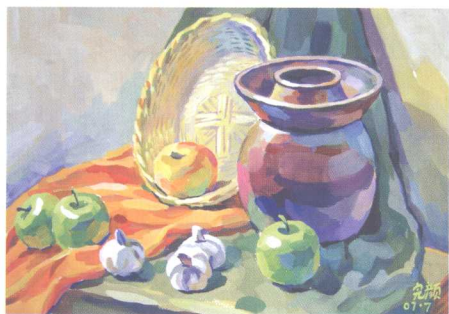
当我们面对一组静物准备写生时，第一个任务就是要考虑怎样将物体安排在画面上。物体在画面中所处的位置、大小比例及各物体之间的组合关系是否得当，这个问题在绘画中我们称之为“构图”。

构图是指画面的结构，它是把要描绘的各个物象，按一定形式法则进行组织安排，构成完美统一的整体。构

图的好坏直接影响着画面的最终视觉效果。

构图中所运用的形式美法则有：多样统一、对称均衡、对比调和、节奏韵律等。

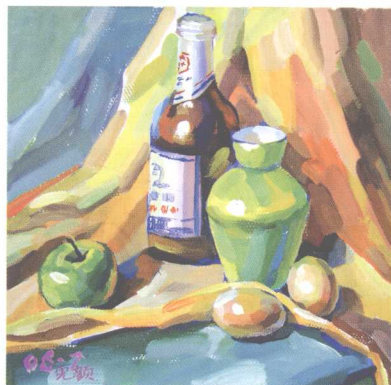
(1)构图：横构图、竖构图、方构图

横构图

竖构图

方构图

(2)视角：平视、俯视、仰视

平视

俯视

仰视

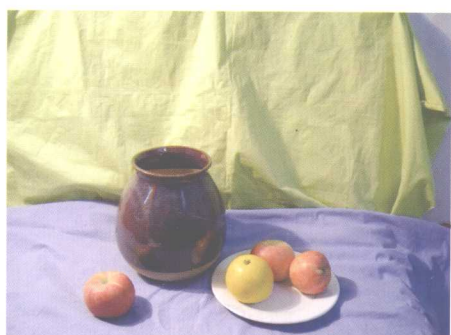
(3)取景：构图时应注意的情况

构图太偏左

构图太偏右

构图太低、太小

构图太高、太小

构图太满

构图太对称

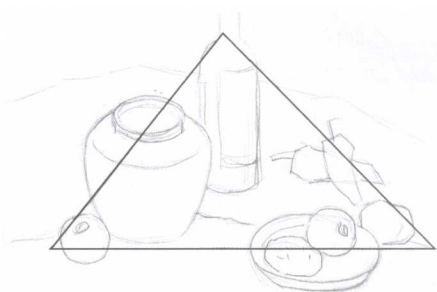
(4) 几种常见的构图方式

① 三角形构图：三角形予人庄重、稳定感。

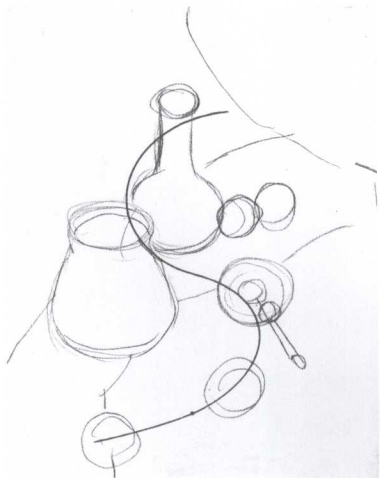
② S 形构图：是最美的曲线，它生动流畅，节奏感强。

③ 对角线构图：对角线是矩形画面中最长的线，形式感最强。强调动感的画面常运用这种构图。

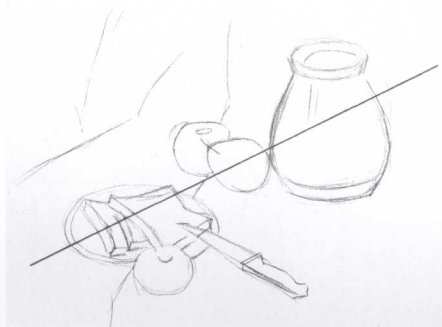
④ 梯形构图：非常稳定、庄重的构图，有一种静态美。

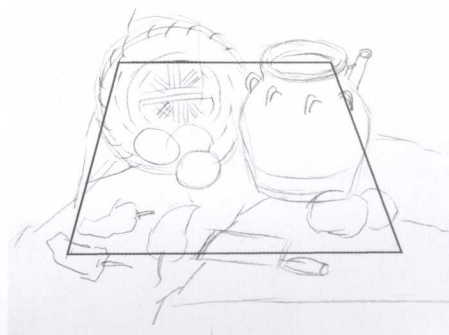
三角形构图

S 形构图

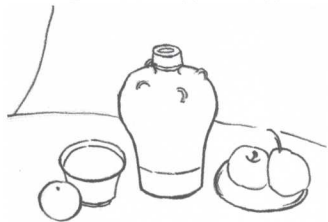
对角线构图

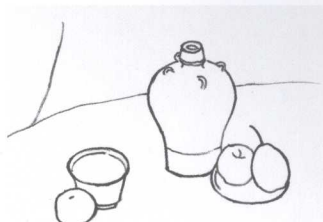
梯形构图

(5) 物体在画面中的安排（调整前和调整后的对比）

① 画面左右太对称

调整前

调整后

② 物体都集中到一条线上

调整前

调整后

③ 画面各物体过于集中

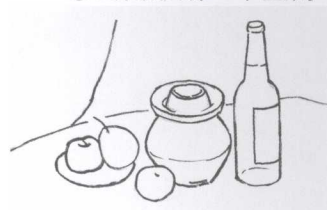

调整前

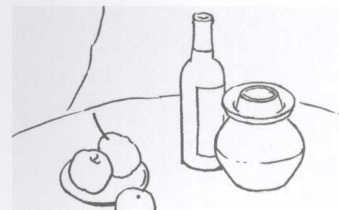

调整后

④ 画面形成一个直角

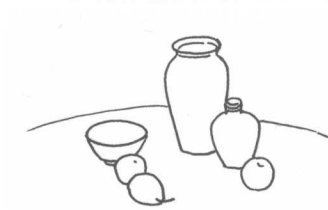

调整前

调整后

⑤ 物体排列的位置呈平行状

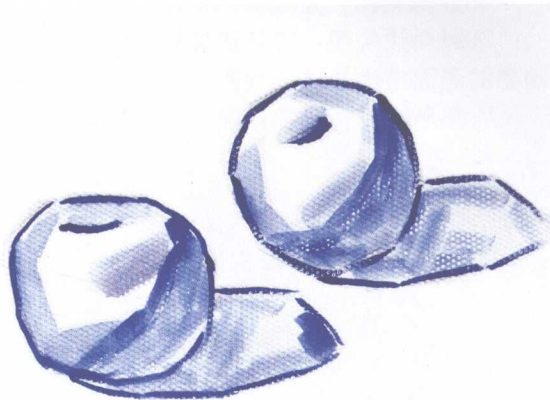
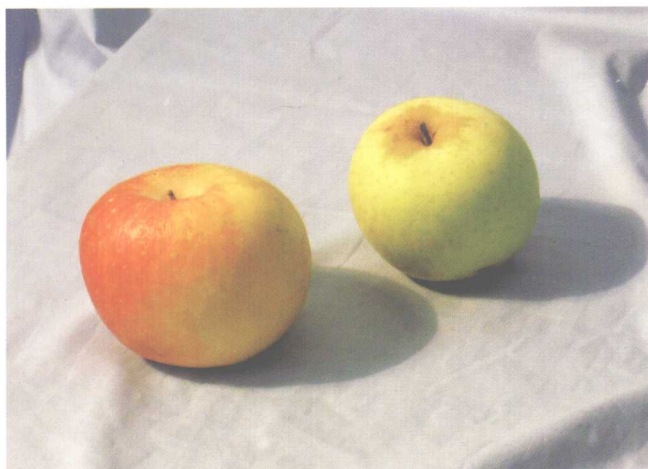

调整前

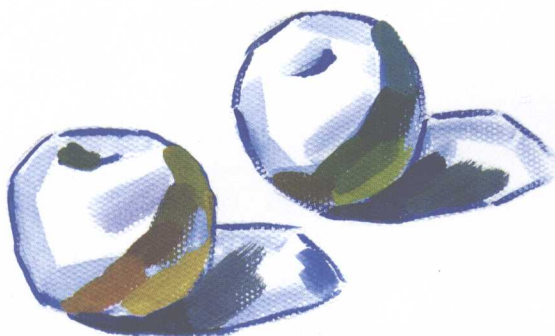

调整后

苹果

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青以线的方式画出苹果的外形轮廓，以面的方式表现其体面及明暗变化。注意水分的掌握。

步骤二：用大笔触画出苹果的暗部，这里用到的颜色有红、赭石加橄榄绿、深绿、浅绿、土黄、淡黄。

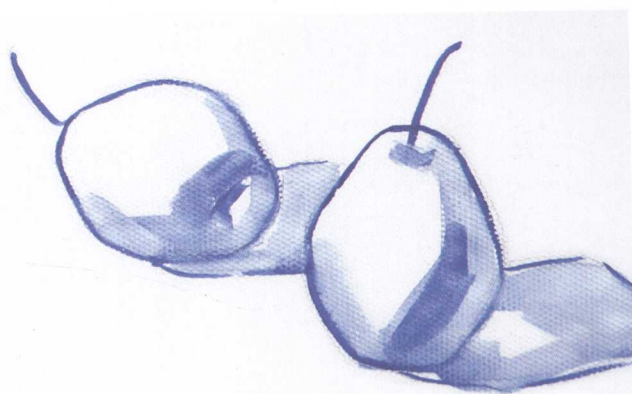
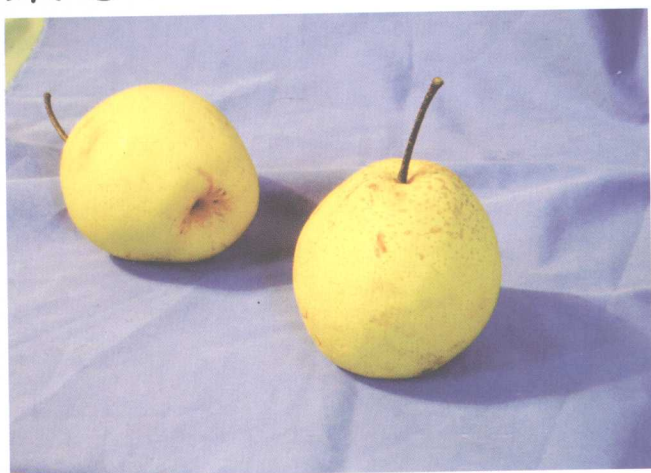
步骤三：红、绿苹果由暗面自亮面过渡，即留出最亮的面，其余的铺上不同的色彩。在这个步骤里铺上大部分的背景，以突出红绿不同的两个苹果。

步骤四：铺满背景色，也铺满最亮部的颜色，注意即使是红苹果，最亮面也要变浅，接着完成投影的刻画，使其和整体协调统一。

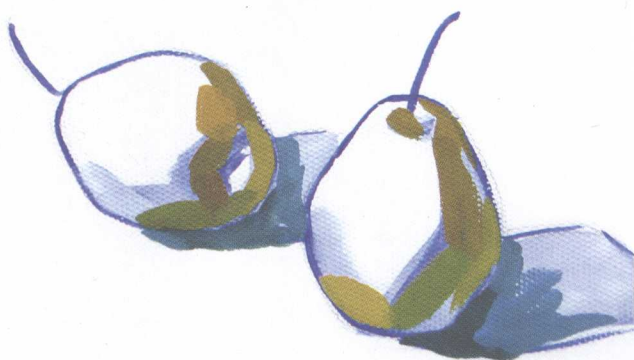
完成图：整体观察和
整体调整画面，最后点上
高光。

梨子

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青勾出物体的外形轮廓，用水调色大致画出它的明暗调子。

步骤二：铺上暗部色彩，这里要用到赭石加绿、熟褐、橘黄、土黄等色，投影处用背景色加深——普蓝深绿组成。

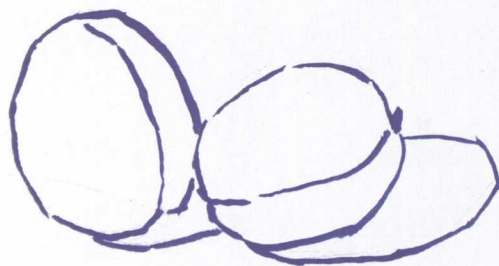
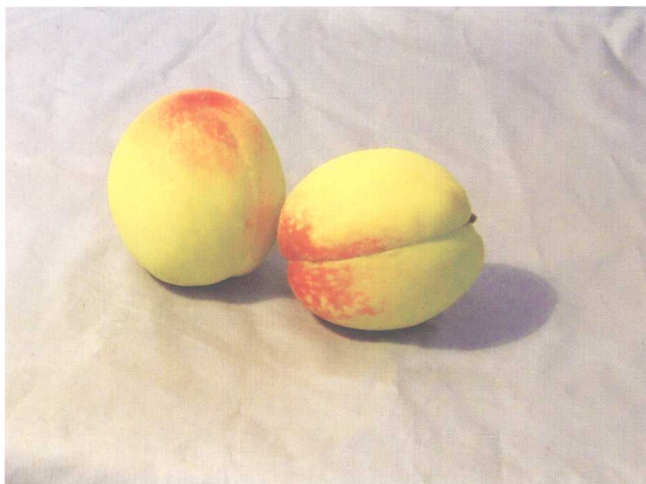
步骤三：完成明暗交界线自亮部的过渡，这里用到中黄、绿、土黄加绿、橘黄等色。另外，铺上大部分的背景，以加强物体间的对比。

步骤四：铺满亮部色彩——柠檬黄。

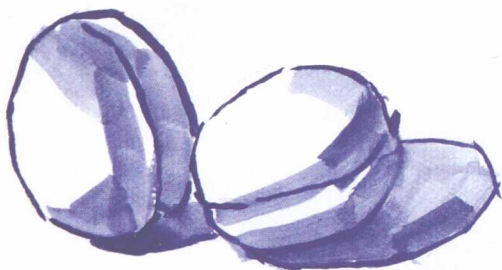

完成图：协调整体关系，注意反光处略带背景颜色，最后点出高光。

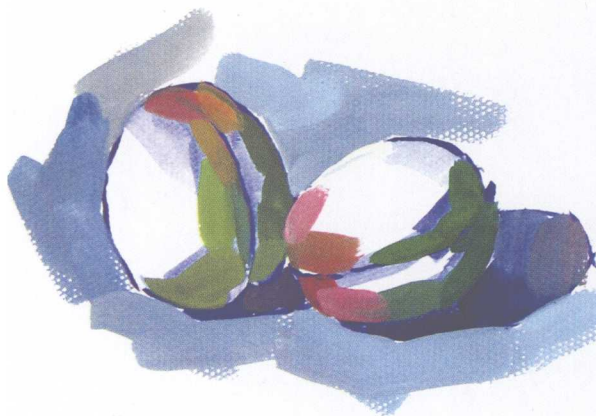
桃子

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青画出桃子的外形轮廓。

步骤二：用群青加水调和，画出桃子的大体明暗关系。

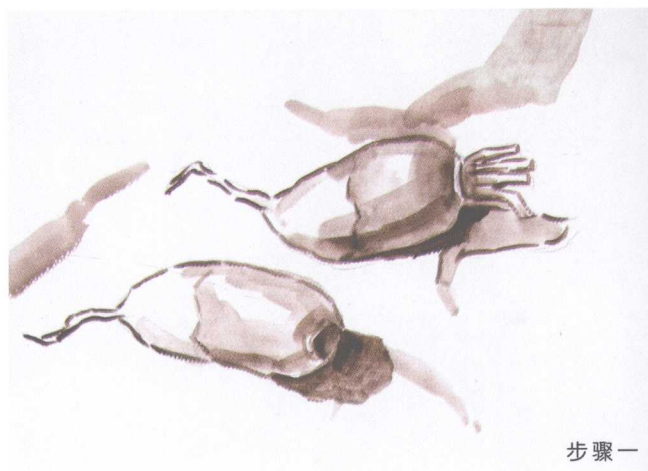
步骤三：用深一些的绿画暗部，铺上背景，注意反光的表现。

步骤四：亮部的固有色部分有桃子本身的颜色：玫瑰红、中绿、浅绿。

完成图：最亮部由黄绿色和黄色组成，桃子没有明显的亮光。最后调整画面以至完成。

青萝卜

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用熟褐画出萝卜的外形轮廓、铺上明暗调子。

步骤二：从萝卜的明暗交界线开始，用深绿、熟褐加白分别画出青萝卜的两种不同的颜色。在萝卜的周围随意地画出衬布的一部分，以增添环境的影响，投影用深的蓝色同时画出。

步骤三：明暗交界线向亮面的过渡往往是固有色，必须用肯定的笔触摆出，要注意形体的塑造。另外，衬布的刻画再深入一些，以衬托物体。

步骤四：铺满萝卜的亮面、留出高光，光源使亮部略带黄色。

完成图：整体调整阶段，注意各个部分的相互关系既有对比，又有统一。最后加上高光。

杯子和碟子

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青加水调和画出物体的外形轮廓和大体明暗调子。

步骤二：由于它的背景是绿色衬布，因此它的暗部是偏冷的蓝和绿。从暗部画起，顺便画上投影和一部分背景。

步骤三：灰面的处理要不深不浅，恰到好处。另外，完整地铺上背景色，以协调物体和背景的关系。

步骤四：处理好亮面的过渡。注意杯子上的反光，用轻快的笔法完成。

完成图：完成最亮面
的刻画，最后整体调整，
直至完成。

陶罐和盘子

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用群青勾出物体的外形轮廓，并调水铺出大体明暗调子。

步骤二：画出暗部色彩，用褐色加紫画出明暗交界线，赭石和土黄分别是它的过渡和反光。用深红加普蓝画出水果最深的部分，反光处略带紫色，白瓷盘和白布的暗部以及物体的投影用不同明度、略有冷暖的灰来表现。

步骤三：画出半明部的色彩即物体的固有色部分。注意物体的体面感的表现，用笔可以按照物体的结构来运行。

步骤四：亮面受光源影响，可加入白色或明度高的颜色。刻画亮面的同时，铺背景色。

完成图：调整整幅画面，注意虚实和空间感的处理。点上高光，完成此画。

完稿
2007.12.5