

图解

水粉静物

绘画跟我学

薛峰 著

这一步主要表现每个体积的

开后，调整色彩的视觉平衡，进一步加强背景与桌面的空间感，把背景整个明度减弱而增强空间感。

图解 水粉静物

绘画跟我学 薛峰著

江苏工业学院图书馆
藏书章

浙江摄影出版社

责任编辑: 郎水龙
文字编辑: 杨秋林
装帧设计: 郎水龙
责任校对: 程翠华
审校: 周晋
责任出版: 汪立峰

图书在版编目(CIP)数据

图解水粉静物 / 薛峰著. — 杭州: 浙江摄影出版社,
2000.4 (2001.8 重印)
(绘画跟我学)
ISBN 7-80536-703-5

I. 图… II. 薛… III. 水粉画: 素描—技法(美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 10436 号

图解水粉静物

薛峰 著

浙江摄影出版社出版、发行

(杭州市葛岭路1号 邮编: 310007)

经销: 全国新华书店

制版: 浙江美虹电脑设计有限公司

印刷: 千岛湖环球印务有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 4

字数: 25000

印数: 10001-15000

2000年4月第1版

2001年8月第2次印刷

ISBN 7-80536-703-5/J · 395

定价: 13.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

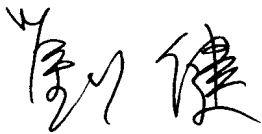
序

美术爱好者常去书店寻觅美术技法教材,但面对满架图书,往往一时无从选择。况且,很多技法书有追赶时尚潮流、规格趋于豪华的倾向,书越来越多,然而往往失却了特色。所幸,这一现象已引起人们的关注,出版业内的有识之士及热心美术教育的学者正重新思考美术教材的分层次定位问题。他们主张,新颖的美术教材应充分考虑读者的心理需求和接受习惯,并将趣味性引入知识教育。《绘画跟我学》就是一套有着这一特色的系列丛书。

此书出自几位年轻有为的中等美术专业教师之手,他们均曾是美术院校的高材生,专业功底扎实,加上勤于思考,悉心钻研专业基础教学方法,精于专业技能的示范和演示,在各自的专业教学岗位上所发明的许多“高招”很能调节学生们的情绪,教学效果备受赞赏。

这套教材直面有初、中级水平的美术爱好者。内容定位明确,章节、图例编制巧妙、生动;尤其以合理有序的绘画流程还原、分解,以及富有节奏、律动的步骤演示生动有趣,充分反映出教材在教程阶段运行中的相辅磨合关系及指导作用。由于作者富于教学实践心得,又有启发性及想像力的教学提示,因此,本书是学画者由初始入门并渐达学习阶段目标的必要阶梯。

中国美术学院教务处处长

二〇〇〇年一月

目 录

引言	1	1. 苹果的塑造	21
第一章 水粉静物常识	2	2. 罐子的塑造	24
一、色彩基础知识	2	3. 玻璃器皿的塑造	30
二、颜料与画笔	4	4. 不锈钢器具的塑造	32
第二章 静物画构图	5	5. 布纹的塑造	32
一、静物构图示范	5	三、光感的表现	35
二、大师名作构图赏析	9	四、两种基本画法	38
第三章 水粉静物的色彩技法	11	1. 湿画法	38
一、基础练习	11	2. 干画法	40
1. 色彩小稿	11	第四章 水粉静物写生	42
2. 色块练习	11	一、简单静物的写生	42
3. 色调练习	15	二、复杂静物的写生	51
二、形体塑造	20	三、花卉写生要领	58

引言

在绘画的色彩表现种类中,水粉画无疑是最方便的一种,它有着丰富的色彩变化和极强的表现力,可以用来创作不同题材和不同风格的绘画作品。水粉画所需的用品仅仅是一个水粉调色盒、几支画笔以及纸和水,操作简便,实用性强,各大美术院校的色彩教学,也以水粉画为主,所以对初学者来说,必须重点学习。本书着重对水粉静物画的色块、色调及色彩表现进行了具体阐述,归纳了每个内容的学习要点,以帮助初学者了解和掌握水粉静物的画法和技能。

李陈辰

第一章

水粉静物常识

一、色彩基础知识

在开始作画之前,应该先了解一些色彩的基础知识,它能帮助我们在作画过程中更好地理解、分析物体的色彩关系。

三原色 红、黄、蓝是三种最基本的颜色,它们中的两种或两种以上颜色的混合可以得到更多、更丰富的色彩,但任何混合的颜色都无法产生这三种颜色,因此被称为三原色。除了三原色,其他颜色都是混合产生的。

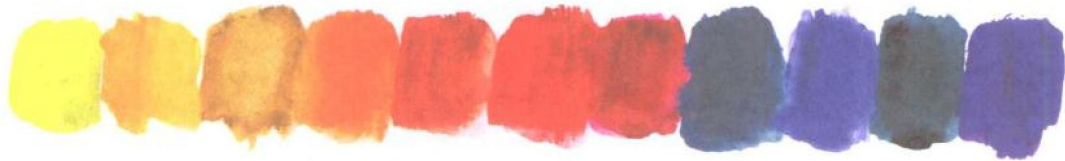
三原色的混合图示: 红橙黄绿蓝紫红。

色相 色相是色彩的相貌,也是色彩的基本特征,如蓝色的天空、绿色的草地等。

明度 明度是指色彩的明暗、浓淡的程度。如一只黄色的梨子比一只深红的苹果要亮一些,这个亮就是色彩明度对比的结果。又如,一个白色的圆柱体因所受的光线强弱不同而出现了从浅到深

明度对比中以黑白两极效果最强。

纯黄色明度最高。

的色阶。

为了更清晰地说明色彩的明度变化,我们又把白色的圆柱体分别涂上黄、红、蓝三种颜色,那么它的色彩仍然出现从浅到深的色阶。

纯度 纯度是指色彩的饱和度。纯净鲜艳的颜色,纯度最高,灰色纯度最低。我们从调色盒里挑出红色画在纸上,然后挑出白色和其他颜色

红

红+白

红+黑

分别与红色混合,这时纯净的红色与两种颜色的混合色形成了清与浊的对比,并出现冷暖不一的色彩,这样就产生了纯度的对比。减弱纯度对比有下面几种方法:

李笑寒

李吉

- ①混合白色: 纯度降低, 但明度会增高;
- ②混合黑色: 纯度降低, 明度也降低;
- ③混合灰色: 纯度降低, 色味变弱。

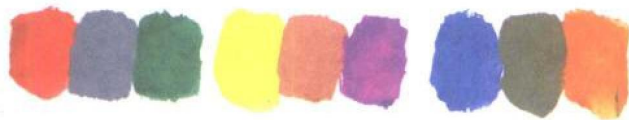
在作画时, 色彩纯度的高低决定作品的色调、风格等艺术效果。一组静物中绝对饱和的色彩不多, 大部分的色彩为中间色(灰色), 纯度的对比度要凭我们的经验和感觉去判断。

补色 我们盯着看一张贴在白墙上的红纸, 然后再去看白墙, 墙面会出现偏绿的色彩, 这是视觉感官的生理反应。我们看到红色, 就会相应地用它的补色(绿色)来平衡视觉。这个视觉的平衡, 就是色与色之间的互补关系。

红与绿是纯度最饱和的补色。

黄与紫是明暗对比最强烈的补色。

蓝与橙是冷暖对比最强烈的补色。

补色是极端对立的色彩关系。

端木琦

色性 色性是指色彩的冷暖倾向。暖色是指黄、黄橙、橙、红橙、红和红紫色, 冷色是指黄绿、绿、蓝绿、蓝、蓝紫和紫色, 它们分别代表冷色和暖色的两个体系。但如果把色彩冷暖的区分限于这个范畴, 就会产生理解上的错误, 我们应以比较的办法来辨别色彩的冷暖。

蓝色是最冷的色彩

与蓝布相比较,黄色偏暖,与洋葱相比较则黄色偏冷

二、颜料与画笔

常用的水粉颜料分锡管装的颜料和浓缩的罐装颜料两种。浓缩颜料比锡管装的颜料质地要稠一些,可用刮刀把颜料挑入调色盒内,太稠时可拌少许水。

挤颜料的时候要讲究色彩排列的顺序。同类色要根据明度的变化

以同类色的纯度作比较也能表现出色彩的冷暖倾向。如洋葱亮部的色彩与暗部的色彩比较,亮部偏冷,因为亮部加了白色,明度增强但色性偏冷。

王珏

由亮到暗依次挤入调色盒内。天气干燥时,要在颜料的表面喷点水以防颜料硬化。每次使用后,应该把颜料表面的其他杂质清理干净,以保持颜色纯净,便于下次作画。

画水粉静物常用的画笔有以下几种:

底纹笔 底纹笔可用于铺设大面积底色和薄涂。着色之前用底纹笔在白纸上刷一遍清水,使纸面保持湿润,有利于色彩趁湿时相互渗透与自然衔接。

水粉画笔 水粉画笔的笔毛比较柔软,含水含色量多,适合在采用湿画法和大面积铺色时使用。大号水粉画笔蘸满颜料,可按物体的形体色彩变化,画出饱满和有力度的笔触;小号水粉画笔能用来细致入微地塑造细节,从点到细长的笔触,变化丰富,能产生与大笔触完全不一样的表现效果。

油画笔 油画笔的笔毛与水粉画笔相比较有弹性,使用中号或大号的油画笔铺底色和表现大面积的色块效果很好。采用干画法时用油画笔作画最理想,可以表现各种笔法,若能掌握好用笔的力度与速度,还能表现粗犷、遒劲、活泼、厚实等效果。

平头笔 平头笔一般是由尼龙制成,有弹性,笔触明快,边缘线清晰,但不容易掌握。不过,只要灵活地侧转用笔,就能用平头笔画出变化优美的笔触。

化妆笔 正好弥补水粉画笔与油画笔作画时的不足。

毛笔 用笔蘸满颜色,可以像画国画一样用笔,一顿一提能产生不同层次的色彩变化。

底纹笔与笔触。

大号水粉画笔与笔触。

小号水粉画笔与笔触。

油画笔与笔触。

李陈辰

化妆笔。

平头笔与笔触。

毛笔与笔触。

用均匀的色点组成丰富的色彩，并不会失去笔触与色彩的和谐统一。

李陈辰

局部

汪菲

第二章 静物画构图

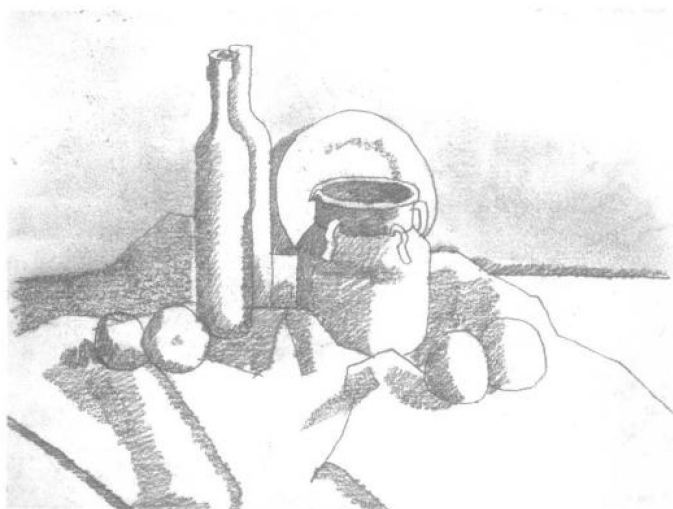
构图是作画的重要环节，以表现内容为目的，好的构图能够使画散发出很强的魅力。在动手作画之前，我们应通过对物体的观察与感受，运用点、线、面的基本原理，将画面的各种造型因素予以恰当的组合，使画面产生节奏感。

一、静物构图示范

对于给定的一组物品，你可以采用这样一种方法来考虑构

图，即把两个用黑卡纸做成的L形相交，做成一个简易的取景框，利用它来对你的静物的构图作取舍。用拉近或推远以决定静物构图的空间大小，决定是横构图，还是竖构图。要从多个角度进行构图比较，不同的视角，会有不同的构图效果。

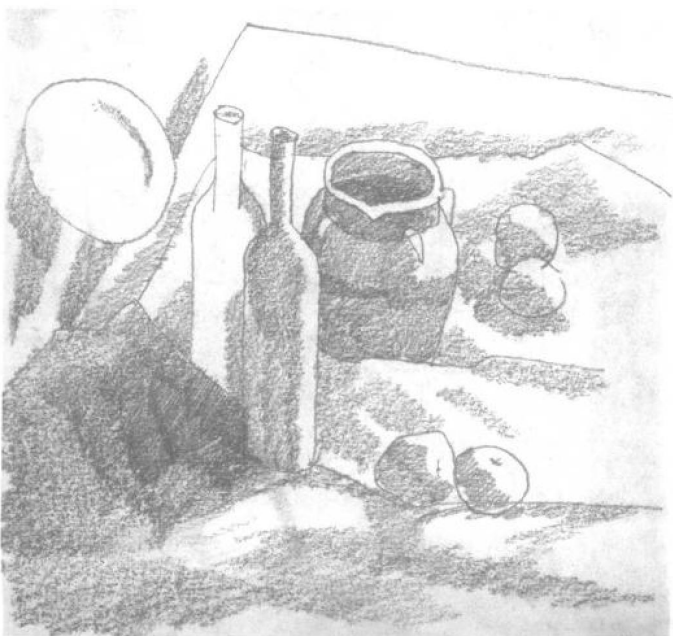

进行构图时，还要合理安排物体的分布，运用物体的重叠或远近的透视变化来营造画面空间，使构图的视觉效果更好。

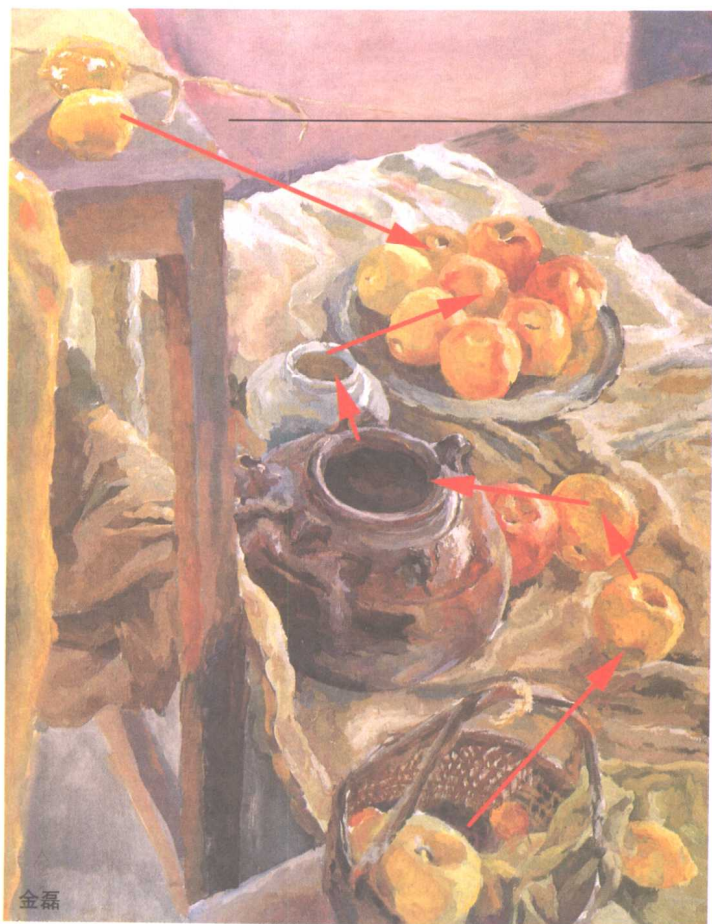
平视构图 眼睛和静物基本保持水平状态。桌上静物组合的轮廓通过高低起伏的变化产生较强的节奏感，把左右两边的点连成接近水平状的线，使构图具有稳定性。确定瓶子的位置时，可以考虑黄金分割的比例关系。瓶口不能顶到纸外，应与纸边保持一段距离，以保持构图的完整。

俯视构图 高视点的构图能够表现一种宏大的气势，形成特有的视觉效果。它的空间深度感比平视的构图要强得多。构图中要强调画面的视觉中心，要把水果、盘子处理成相互连贯的感觉。应在平衡中追求疏密的合理安排。

侧视构图 构图时，要多选择视点，去发现你认为有美感的角度。很多绘画者喜欢逆光静物，以能表现优美的光线变化。一般来说，侧向的静物是表现逆光效果的最佳构图。此时物体的暗部与投影是一块深色的面，受光处是一块亮面，构图的美感就在这个深色的面与亮面的纵横交错中生成。光线从倾斜的投影和大面积深色中透过，增强了画面的美感。

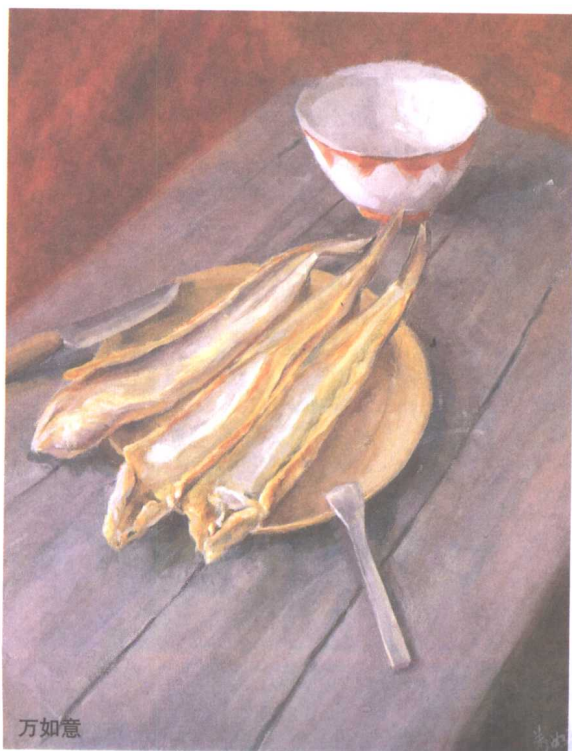

画面左边的桌子一角与柠檬增加了空间的层次感。背景与左边桌角周围形成了很多有趣的几何形布局以增强空间的深度感。

这幅作品在画面空间的营造中有很多吸引人的地方。作品从底部把你的视线引向远处的苹果、桌子的边缘和背景，形成一个曲线状的构图。视觉中心在罐子与一盘苹果周围。作者对每个形体的刻画都一丝不苟。

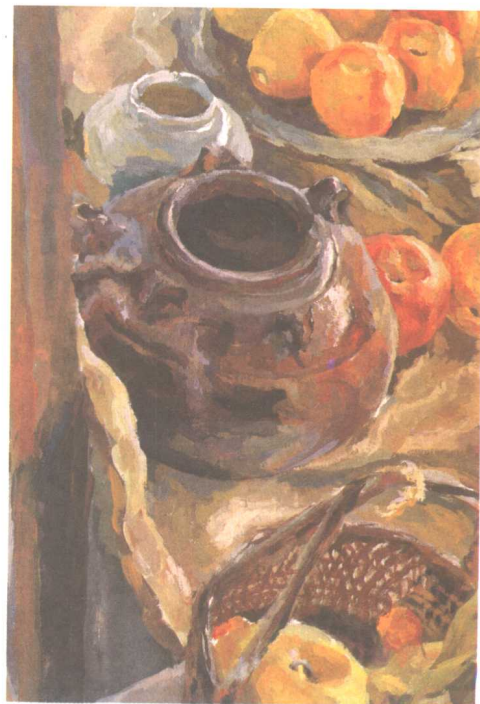

水平状构图总是给人以安静、平和的感觉。

对角线构图

万如意

两个重叠罐子的透视变化和色彩的冷暖对比，充分表现了画面构图的前后空间。

水平状构图

端木琦

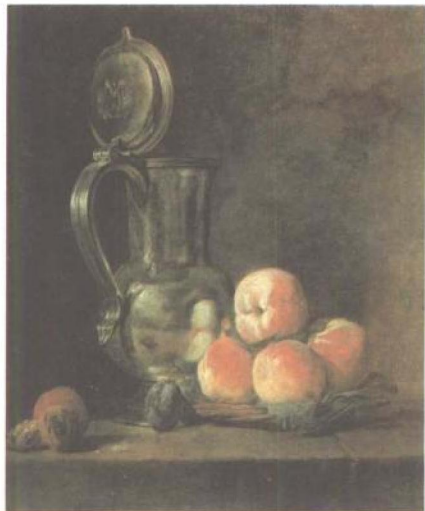
垂直状构图

吴振华

水平状构图

王珏

偏金字塔形的构图饱满、稳重。铁壶处在中线的左侧，水果处在中线的右侧，通过重量的对等取得视觉上的平衡。左下角的小核桃使构图在平衡中有变化，使画面更加生动。

一块白布把罐子、面包、酒杯和果子统一在一个整体的三角形布局中。右后方的几本书使画面趋于平衡，并且增强了静物的空间深度。

二、大师名作构图赏析

在这里，我们结合西方两位大师夏尔丹和塞尚的静物画精品，来进一步认识构图的规律和奥秘。

夏尔丹作品的构图风格朴实无华、沉稳厚重。

锅子是整幅画的重心所在，处在中线偏左，起到联系前面两个组合的作用，三个色块形成画面构图的节奏。左边的光线使画面趋于视觉平衡。

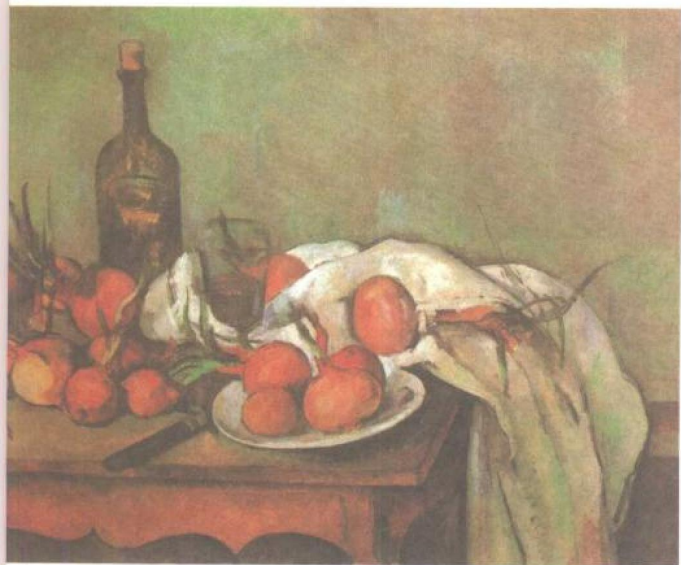

无论物体有多复杂，在画面中都应是有序的组合。注意到左下角与右上角的对角线布局了吗？注意到左边物体与右边物体的平衡关系了吗？这种布局与平衡是画面构图的灵魂。画中的铁叉子使左边的背景不显得空洞，远处的砂锅是平衡感的支点。

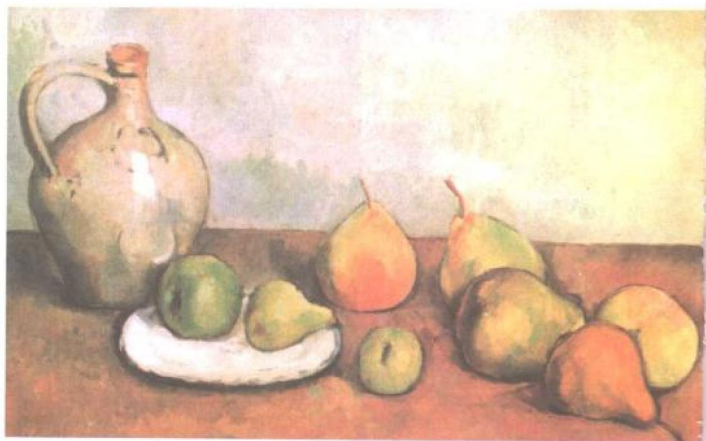

这幅经典之作让我们回味无穷。皮箱的面积很大，协调了前面三组道具的关系，并衬托出作为画面主体的白色瓷杯。皮箱斜放的布局使构图不呆板，皮箱投在桌面上的投影增强了画面的前后深度。光线增强了静物的空间感。如果在画面上画一条中线，白色瓷器与皮箱属于平衡对比对象，最左边的小杯与最右边的高脚杯属于平衡对比的对象。

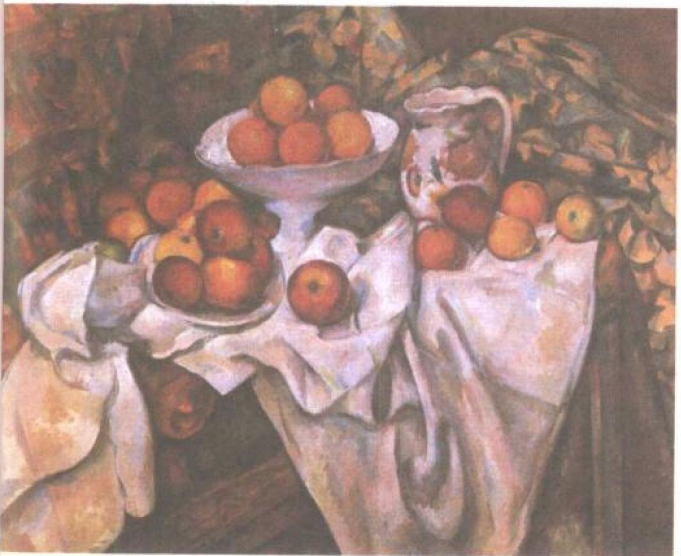
相对于夏尔丹朴实、稳重的构图风格来说，塞尚的构图充满了现代气息，并且强调了色彩构成。

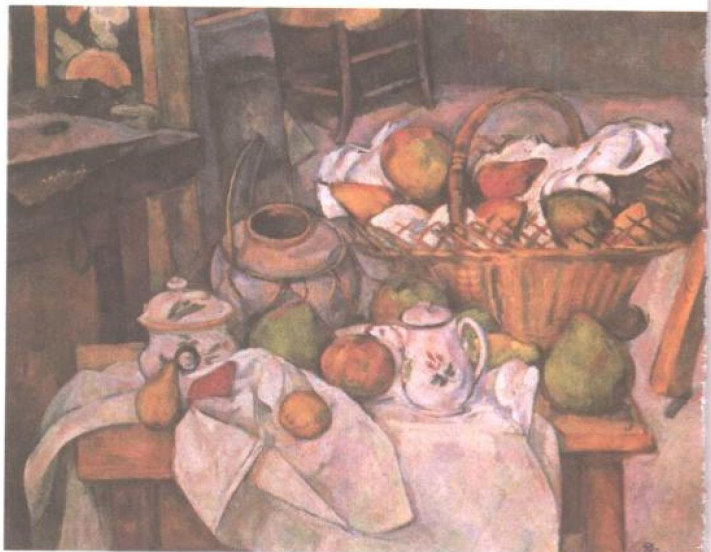
高高突起的酒瓶使平淡的画面增添了生气。简洁的背景，与桌面上丰富的物体产生了疏密的对比。

右边四个果子的形体重叠形成一个整体，与罐子、盘子形成的另一个整体相均衡。在这幅水平状布局的画面中，罐子与水果的分布排列直接影响构图的变化。

白布、果子和瓷器作为画面的主体，左边的物体与右边的物体形成对等的重量感使画面平衡。而桌面的透视从左下角伸向右上角，又使画面产生了不平衡、不安定的感觉，同时与画面中心主体的水平状布局形成强烈的对比，使画面在平衡中又有变化，从而给画面带来了因对比产生的美感。

远处的桌角、凳子加强了静物与室内的空间联系。桌面上的静物挤在一起，但整个静物重心靠右。左下角到右上角是一条弧形的对角线，左上角到右下角又是一条笔直的对角线，这两条对角线将画面分割成四大块，每个物体在各块中有序地组合成不同的几何形，并使构图产生一种张力感。这种在不平衡中求平衡的构图效果使画面更加生动。

第三章

水粉静物的色彩技法

一、基础练习

1. 色彩小稿

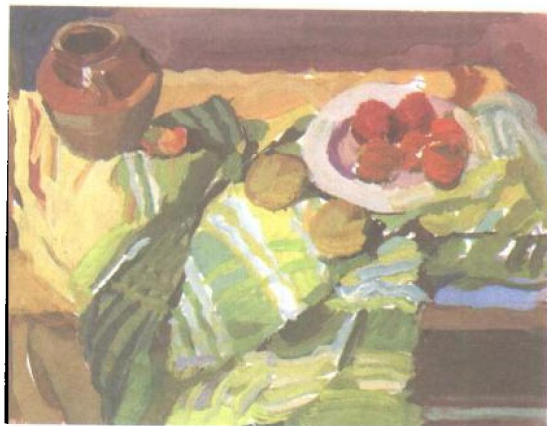
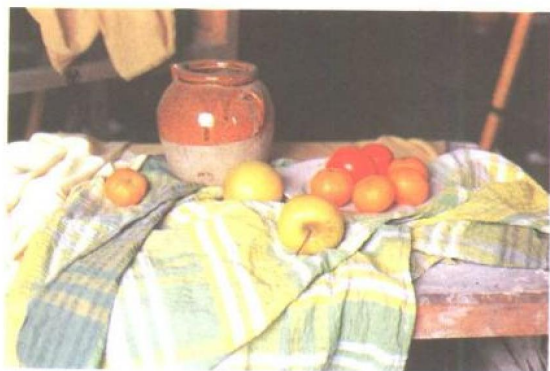
在作画之前,把你对静物的感受在短时间里以色彩小稿的方式作概括的描绘,会有助你在正式作画时做到胸有成竹,落笔肯定。色彩小稿好比我们写作文时的草稿。你可以把静物的几块颜色作简练的搭配,来研究主色调的色彩关系,推敲画面的表现手法。如果你对第一遍铺设的色彩关系不满意,可以反复修改,直到你满意为止。

准备一张32开的白纸、一支中号水粉笔,并做好下面的准备:

- ①考虑构图,确立画面的主体位置;
- ②考虑色块的面积大小对比;
- ③用一种主色调来统一画面;
- ④考虑如何用笔触塑造物体的形体。

2. 色块练习

色块练习是指以简练概括的表现手法集中强调画面大块面的色彩结构,对画面作大体的描绘而舍弃局部的刻画,这有助于增强画面的整体色彩效果。

王之博

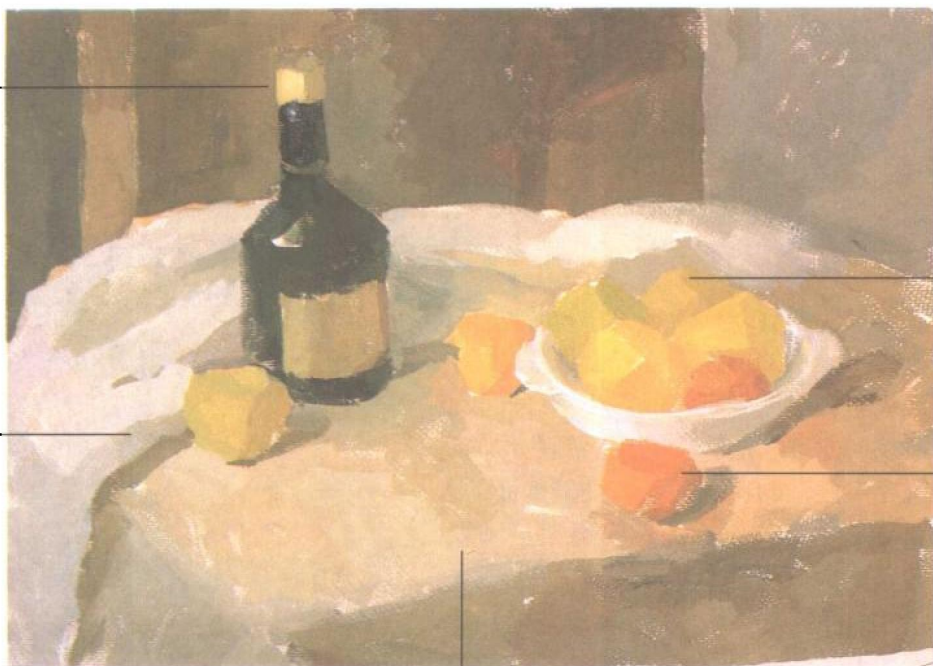

作者用半节课的时间画这张色彩小稿。冷灰色的背景衬托大面积的白色,白色又与酒瓶、果盘的浓郁色彩形成鲜明的对比。果子形体基本用两个笔触来塑造。作者在小稿中更注重色块的对比与色彩冷暖的变化。

万如意

瓶盖
用三块色
彩的并置
来塑造。

作者
以干脆的
用笔来表
现衬布的
体块。

盘中的
果子以一个
有起伏的大
色块组成。

果子的
亮部，由不
同的几个色
块组成。暗
部与投影则
以一个有色
彩变化的色
块组成。

桌面不同区域受光不同，
因而色彩冷暖和明度均不同。

蒋 梁

上图作品为灰调子，纯度较低。尽管暗部的色彩也用白色颜料调色，但仍然没有出现粉气，因为作者在组织色块时，强调了冷暖的对比。

蒋 梁

用留空的方法来表现高光。

背景与
桌面的色彩
似乎很接
近，但有色
彩冷暖对
比，因此它
们之间的空
间距离感很
强。

白瓷罐
的亮部与暗
部的块面塑
造明确肯
定。灰面受
黄果子的映
射而略偏
暖。亮面的
淡紫色与果
子的黄色形
成强烈的对
比。暗部的
反光强调了
空间的深
度。