

水杯静物

写生步骤与临本

2

■ 苏克 著

孤独思绪 53cm × 38cm

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物写生步骤与临本② / 苏克著. —北京: 中国纺织出版社, 2006.1

ISBN 7-5064-3698-1

I. 水… II. 苏… III. 水粉画: 静物画: 写生画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第158439号

策划编辑: 由炳达 责任编辑: 谢婕妤 责任校对: 陈 红
责任设计: 由炳达 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

联系电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2006年1月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/12 印张: 4

字数: 49千字 印数: 1—6000 定价: 26.00元

ISBN 7-5064-3698-1 / J · 0197

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

成熟的味道之一 54cm × 39cm

水杯静物

②

■ 苏克 著

写生步骤与临本

●《青涩》写生步骤

步骤一 省略由素描向色彩过渡的淡彩部分，用翠绿色直接起稿，然后从最感兴趣的水罐入手，用颜色直接铺色。作画者必须整体观察局部画，即画每个物体时要同时结合周围的物体及环境一起观察，一起画，才不致使画面中各个局部孤立，才能表现空间和体积。当用颜色画完一遍后，画面的整体效果就基本形成，下一步的任务就是刻画、调整了。

步骤一

步骤三

步骤二 用相互比较的观察方法，从背景开始，一气呵成地画出灰色衬布的基本色彩倾向和冷暖倾向，然后再对个别部位进行提亮和加重，布褶画出一个大的感觉即可，千万不要陷入到细节的描绘之中。

步骤三 抓住衬布布褶的走向、转折，概括地画出前景的淡绿色衬布。

步骤四 铺完整个画面的色彩。这一步要画得生动、一气呵成。

步骤二

步骤四

青涩 (步骤五·完成) 38cm × 26cm

步骤五 对罐口边缘、把手等部位的色彩、造型等做深入细致的描绘。对苹果进行深入刻画。画苹果时要注意以下几点。第一，要表现出前后苹果在色彩明度、冷暖、补色对比上的变化。第二，前面的苹果应画得较具体，而后面的苹果应画得较概括，以至趋于平面化，如水罐后面的苹果。第三，加强每个苹果与周围物体间的相互反光、边缘的虚实变化及其与背景色彩衔接处的表现。第四，果凹虽小却是传神之处，要画得生动。色彩要深，色相要准确。要强调冷暖变化。这一步调色时不要调得太均匀，用笔要果断、肯定。

●《恬静》写生步骤

步骤一 用群青色起稿，用大的直线确定各物体的大致形状及其在画面中的位置。

步骤二 继续用群青色画出花瓶、盘子、橘子和高脚杯的位置、形态特征、结构、透视及明暗关系。

步骤三 用淡彩将花瓶、盘子、橘子、背景、台布等物体大的色彩关系铺出来，捕捉画面的色彩氛围与色调。此时用笔要大胆、果断、肯定，避

免拖泥带水或含混不清地用笔、用色；物体尽量一次画完，避免反复修改。

步骤四 用湿画法比较着从背景开始逐步地、有主次地将花瓶、盘子、橘子的色彩画出来。处于背景中的高脚杯用简单的几笔画出一种感觉即可。绿衬布的色彩要单纯，用笔要肯定，要趁湿一次完成。画淡红色衬布的方法是在淡彩干后，用清水轻轻地洗一遍，使色彩渗入画纸中，然后趁湿再铺上颜色并点上花纹。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

恬静（步骤五·完成） 53cm × 38cm

步骤五 抓住罐口、把手和盘子的边缘等细节，深入刻画花水罐、盘子以及橘子的质感和体积感，并使物体与周围环境的色彩关系更加协调、完整。调整与修改应从以下两个方面入手。第一，画面中物体的主次关系、空间关系是否得当，前后的色彩关系是否协调。第二，调整色彩孤立、不协调、表现过于琐碎、不整体的地方，突出主体，强化画面的整体氛围。

● 《流淌的阳光》写生步骤

步骤一 用普蓝色起稿，画出各物体的大致形状及在画面上的位置，然后用淡彩概括地画出整组静物大的素描关系，视台角的转折及物体与周边的空间关系。

步骤二 继续用淡彩迅速地捕捉画面大的色彩关系和素描关系。这样做是避免使自己一下子就陷入到细节的描绘之中，并为下一步的铺色做好铺垫。

步骤一

步骤三 保持住对这组静物最初的感觉，在色彩的相互比较中，从背景入手逐步向前铺色，并有意识地拉大物体间的空间距离。此时，能够一次画成的地方应尽量一次画成。因为水粉画的第一遍色是生动的、新鲜的，这样可以增加画面的生动性。

步骤四 将色彩铺满画面，并从白瓷壶开始，由前向后，由主向次地对画面上的各物体进行深入刻画。

步骤二

步骤三

步骤四

流淌的阳光（步骤五·完成） 49cm×37cm

步骤五 首先刻画白瓷壶的色彩和质感，然后再表现中景的香蕉和玻璃果盆的光感、质感及空间位置。最后调整黑粗瓷瓶的空间位置及质感。作为画面点缀物的橘子和高脚杯，在描绘时通过摆的方式，寥寥数笔，大胆、概括地画出其色彩和感觉即可。

●《与往事干杯》写生步骤

步骤一 用有浓淡变化的深褐色和松动的笔触，概括地画出物体的形体结构，并通过线条的粗细变化体现出各个物体的明暗以及相互之间的空间关系。

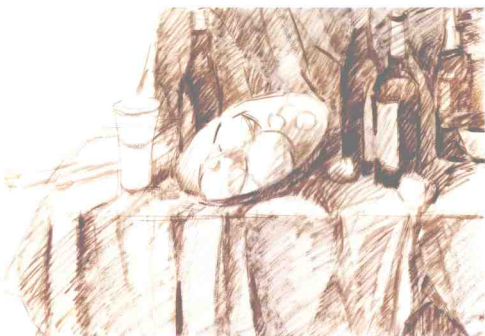
步骤二 继续用深褐色描绘各个物体的形态、结构、透视、体积及画面中大的素描关系。

步骤三 用淡彩画出背景和模特台，同时抓住各个物体的明暗交界线，概括地画出物体的形体结构及投影的色彩，捕捉住整个画面大的色调及氛围。

步骤四 用湿画法和松动的笔触概括地从背景开始向前画，逐步将环境和各个物体的色彩画出来。画绿酒瓶时一定要把握其暗面的暖绿色，并适当地强调酒杯亮面冷绿色与暗面暖绿色的对比。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

与往事干杯(步骤五·完成) 53cm × 38cm

步骤五 对白瓷盘及其中的西红柿的质感进行深入刻画。特别要注意的是对西红柿亮面冷红色的表现，西红柿亮面与暗面的冷暖对比、补色对比以及瓷盘受西红柿的反光所形成的色彩也是需要重点强调的地方。

●《逆光》写生步骤

步骤一 用颜色直接起稿，画出各物体的大致形状及其在画面上的位置。起稿时要通过观察比较，找出梨和苹果在形体特征上的差异，避免把每一个不同的梨和苹果都画成概念化的圆形。

步骤二 用淡彩明确而概括地画出各个物体暗面、投影的色彩及其与环境的色彩关系，为画面奠定一个大的色调。

步骤三 从自己有把握或感兴趣的部位入手，用大笔将物体逐一地画

出，画到七八成即可。此时重点应放在表现色彩关系上，但也不能过分忽略形和素描关系。要为下一步深入刻画调整留下余地。用松动的笔触表现花衬布的布褶、花纹，不要死抠局部，画出其感觉即可。注意保留一些画得好的淡彩部分，这样花衬布会显得更为轻松、自然。

步骤四 进一步刻画画面中的各个物体及衬布。注意陶罐的花纹和色彩应随着形体的转折变化而变化。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

逆光 (步骤五·完成) 51cm × 38cm

步骤五 加强各个梨在明度、纯度、冷暖上的对比，并通过高光、反光及环境色彩对梨的影响，强调其边缘的虚实变化，体现其新鲜质感、体积感等。这时应有意识地保留铺色时画得准确的色块，避免不分青红皂白地对每个梨又重新覆盖一遍。

果柄是画水果时非常能够提神和体现作画者技巧的部位，作画时应先后蘸上两种冷暖、深浅不同的颜色，用轻快而肯定的笔触将其画出来。果柄在自然光下一般是上深下浅，上冷下暖，上粗下细，色彩要浓重、饱和。

●《苦瓜清香》写生步骤

步骤一 用大的直线确定各个物体在画面中的位置，确定画面构图。

步骤二 用有粗细变化的线条画出黑瓷罐、盘子、苦瓜、白瓷罐的形态特征、结构、位置、透视及画面的素描关系。

步骤三 用淡彩将主体物、背景、台布等大的色彩关系铺出来，确定画面的基本色彩关系与色调。

步骤四 采用湿画法。从背景开始用大笔逐步将衬布、模特台的色彩画出来。画衬布时的用笔应顺着布褶的结构来表现，并注意受光面和背光面在冷暖、明暗、虚实等方面的区别。此时应注意有意识地保留一些画得正确的淡彩部分，这样易使画面显得生动而轻松。

然后从黑陶罐的暗面开始铺色。暗面的颜色应饱和、明确，用笔大胆、肯定，并注意它与黑陶罐亮面的色彩在冷暖、纯度上的差异以及相互间的补色

关系。一般来说，灰面的色彩应表现为饱和的固有色，而亮面在受光后形成的色彩会偏冷。此时不要将注意力放在细节的表现上，而要捕捉物体大的色彩感觉。接下来深入刻画主要物体盘子及其中的苦瓜，同时用概括的笔法画出白瓷罐的色彩关系。

画深色物体时要注意以下几点。第一，深色物体或物体暗面的色彩无论多重，都应具有明确的色彩倾向和冷暖倾向。第二，深色部位应尽可能在白纸上一次画出，以获得干脆、透明的色彩效果，而在含有白粉的底色上是很难做到这一点的。第三，保持深色物体或物体暗面色彩的纯度，避免使用无色彩倾向或冷暖倾向的黑色或明度非常低的褐色类的复色，使色彩的纯度降低而变得浑浊。第四，调色时，不同色彩的比例要拉大，调合得不要太均匀，保持用水和用笔的干净，方可使色彩具有明确的色彩倾向和冷暖倾向。

步骤一

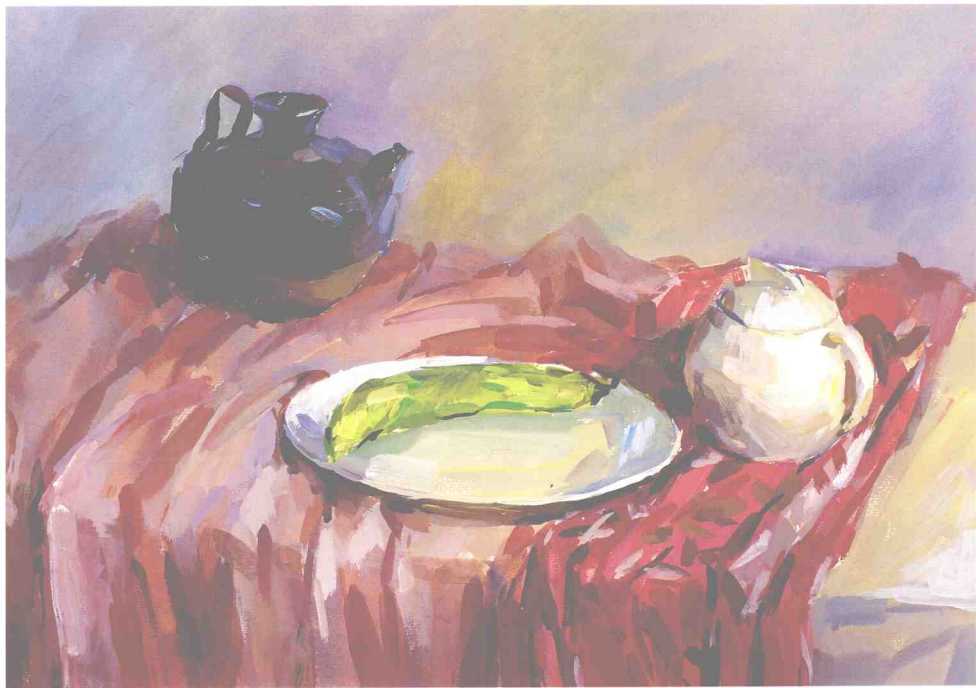
步骤二

步骤三

步骤四

苦瓜清香 (步骤五·完成) 54cm × 38cm

步骤五 深入刻画盘子及其中的苦瓜的质感和体积感，并在刻画黑瓷罐和白瓷罐的同时调整两者的空间位置及其与周围环境的色彩关系。

●《秋香》写生步骤

步骤一 用有浓淡变化的群青色和水粉画笔正、侧锋所产生的粗细不同的直线起稿,确定整组物体在画面中的位置、特征、结构、透视、素描关系及空间关系。构图要饱满但不要过大,避免画面构图臃肿。

步骤二 用不加白色而直接用水稀释颜料形成的淡彩,找出物体的明暗交界线,然后用果敢的笔触概括地画出物体暗面、投影及周边的色彩,为下一步的铺色做好充分的准备和铺垫。

步骤三 进一步用淡彩将背景、衬布等大的色块画出来,这样可以抓住画面的色彩氛围与色彩关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤四 对比着瓷瓶及桃子等物体的色彩,用大笔铺出背景、花台布及前景自台布的色彩,注意表现出衬布的横面与立面的空间感。花台布画得要概括,各种物体的投影色彩要有虚实,冷暖等变化。避免画成一片死黑。在表现瓷瓶的质感、体积时,要注意画出环境色对它的影响。画桃时要区分出红色在深浅、冷暖倾向、纯度等方面的不同以及桃的亮面与暗面所形成的补色关系,同时注意桃的固有色红色与绿色所形成的补色对比关系,使画面色彩在对比中趋于和谐。此时用色应薄而纯,落笔大胆肯定,追求开始作画时那种新鲜的色彩感觉,避免细节的干扰。