

美术培训
规范教学

MEISHUPEIXUN
GUIFANJIAOXUE

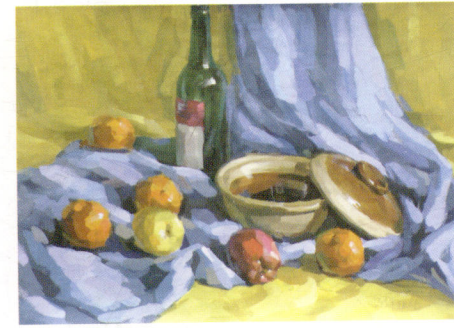
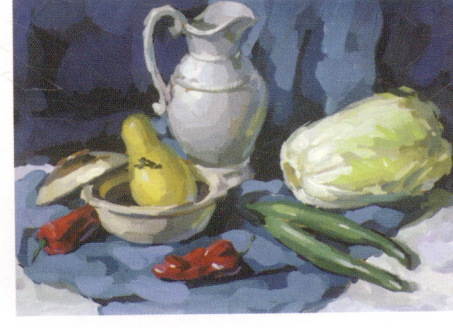
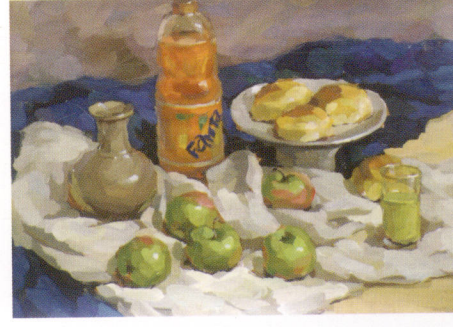
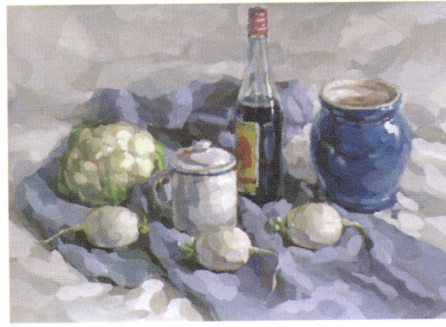
2

水粉静物

阮松 编著

安徽美术出版社

责任编辑：毛春林

本册编著：阮 松

版式设计：毛春林

封面设计：毛春林

责任校对：程 兵

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉静物. 2 / 阮松编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2005. 10
(美术培训规范教学)
ISBN 7-5398-1458-6
I. 水... II. 阮... III. 水粉画: 静物画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 114344 号

美术培训规范教学·水粉静物②

安徽美术出版社

合肥市金寨路 381 号

安徽鼎鑫制版有限公司制版

合肥联众印刷有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/12

2005 年 11 月第 1 版

ISBN 7-5398-1458-6

邮编: 230063

电话: (0551) 2655456

新华书店经销

印数: 1-5000 册

印张: 2.5

2005 年 11 月第 1 次印刷

定价: 18.00 元

概述

绘画是一门重要的艺术学科。学习绘画首先要学会观察，观察方法是否合理会直接影响学习绘画的速度。合理的观察方法是整体的而不是局部的，是本质的而不是表面的，是主动的而不是被动的。

绘画描绘的对象是十分丰富和多变的，完全如实的描绘对象是不可能的，仅仅画出对象的表面也是远远不够的，重要的是要表现其内在与本质。要学会感悟和体验对象的艺术特征，把握好形与色的微妙变化，要学会概括、提炼，运用艺术的表现手法营造画面的艺术氛围，而不是“依葫芦画瓢”被动地跟着对象走，那会使作品毫无生气，缺乏内涵。

绘画的过程是观察、再现、表现的过程，它需要绘画者眼、脑、手通过长期训练达到很好的协调，需要绘画者运用各种绘画技巧和艺术表现语言来再现画者的精神追求，从而使作品能与观众产生共鸣。

如果说绘画有“秘诀”或捷径的话，那就是要掌握一套系统的、规范的训练方法，再加上无比的热情，“动脑”、“用心”勤奋执着地去学习。

色彩的基础知识

1. 色彩与光：

提及色彩，我们首先要谈到光，因为色彩与光是构成画面色彩关系的统一体。有光才有色，色彩是通过光而产生变化的。所以说光是感知的条件，色彩是感知的结果。

在色光关系中，光源总是起主导作用的。在自然光条件下，光所照射的角度不同使光线有了强弱之别，从而产生不同的色彩效果。

不同光线下物体的亮部、暗部及投影部所表现出来的色彩变化也是不同的。强光下我们看到的色彩鲜纯、明快甚至亮丽；弱光下我们看到的色彩灰暗甚至有些模糊不清。所以说光线能使我们辨清丰富的浓郁的色彩，光线的强弱也直接影响画面的色彩关系。我们的目的是用色彩来表现光线。

2. 三原色：指不能用其他任何颜色调出的颜色，包括红色、黄色、蓝色。

3. 间色：又称二次色，由三原色中任意两种色调和而成，即红 + 黄 = 橙，黄 + 蓝 = 绿，红 + 蓝 = 紫。

4. 补色：又称再间色或三次色。指的是由间色与间色、间色与原色再次调和产生的色彩。

5. 补色：三原色中任何二色调和而成的间色与另一原色互称为补色。

6. 光源色：指太阳光、月光等光源直接发出的色光。

7. 环境色：也称条件色，一般指物体受反射光影响而显现的色彩。光源色强环境色明显，光源色弱环境色亦弱。

8. 色彩的冷暖：是指色彩给人们习惯上的冷暖感觉和联想。

9. 色彩三要素：

(1) 色相：即色彩的相貌，也就是色彩的名称。

(2) 明度：即色彩的明暗、深浅程度。也可称作色彩的亮度，色彩会因光线的强弱而产生明暗变化。

(3) 纯度：指色彩的鲜艳程度，也可以说是一个颜色含灰色量多少的程度。

10. 色彩的对比：指明度对比、纯度对比、冷暖对比、补色对比。

水粉画的特点

1. 水粉画色彩鲜明、柔润、浑厚，具有较强的覆盖力，修改比较容易、方便。画法及表现形式多样，有很强的可塑性。

2. 水粉画工具简单，使用方便，携带便捷，经济实惠，在广告宣传、设计制作中应用广泛。

3. 水粉画也是初学绘画者认识色彩的训练手段，报考美术院校的重要学科。

工具与材料

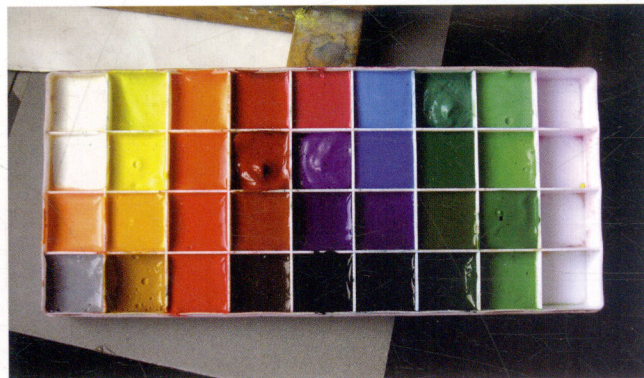
基本工具与材料是水粉颜料、画纸、调色盒、调色板、画笔、小水桶、吸水毛巾。胶带、图钉、小夹子、铅笔、橡皮、画架、小马凳等工具也是必要的。

正确的作画姿势

常用的工具

颜料在颜料盒里的正确摆放

几点需要注意的常识

1. 颜料在调色盒中应根据色的明度及冷暖变化有序地排放，且应及时维护保养颜料盒，保持颜料的充足、湿润。
2. 将画纸固定在画板上，最佳的方法是选用胶带固定，胶带的好处是使画纸在作画过程中不易卷边且使画面始终保持整洁。做画完毕时，应用力朝画面外将胶带撕去，以免撕坏画面。
3. 保持端正的作画姿态，视线应与画板保持大致的垂直关系且要保持一定的距离，以便整体把握画面。
4. 有几种颜色是应该慎用的：
 - (1) 玫瑰红、紫罗兰、青莲，这三色是其他颜色很难覆盖的，即使一时覆盖了过一段时间还会从底层翻出来，破坏原先的效果。但此类颜色是找不到替代的，有时又不得不用，建议最后用于画面表层，切不可作为底层色彩。
 - (2) 黑色，初学者多使用黑色来降低色彩的明度，使用不慎会使画面变脏。
5. 画笔不宜放在水桶里长期浸泡，要使用吸水布吸去画笔中多余的水分及颜料，切不可养成甩笔的习惯。作画完毕应及时倒掉洗笔水，清洗调色盘，盖好调色盒，将画具摆放整齐。

关于水粉画静物写生

1. 静物写生的光线：
 - (1) 根据光线照射角度的不同可分为：水平光、斜上光、顶上光。
 - (2) 根据写生观察角度的不同可分为：顺光、侧光、逆光。
2. 静物写生的视角：静物写生的视角在很大程度上决定画面的构图形式，同时也对形体、空间、透视和画面情趣的表现产生一定的影响。静物写生的视角可大致分为：俯视、平视、仰视。
3. 画面黑白灰的构成：画面黑白灰关系也就是色彩明度的等级关系。要使物体之间的明度关系相互衬托而形成和谐统一画面，从而达到较强的艺术表现力，这就必须有意识地安排画面中黑白灰的布局构成。
4. 水粉写生易出现的问题：
 - 问题1“脏”：主要指画面没有明确的色彩倾向。造成脏的原因，一是过多种类的色彩调和容易出现脏的色彩；二是互补色的等量调和也会出现这种现象；另外，作画过程中在画面上反复涂抹、揉擦，使底色泛起也会造成这种弊病。
 - 问题2“灰”：画面缺少色彩对比，缺少亮颜色，给人一种沉闷的感觉。造成“灰”的主要原因，一是复色间的调和过多，二是色彩调得过熟。
 - 问题3“粉”：画面色彩给人一种“苍白无力”的感觉。这是由于暗部用粉过多，与亮面的对比不够造成的，因此画面暗部用粉一定要慎重，应少加粉或不加粉。
 - 问题4“火”：也称为“生”。它给人一种色彩生硬、不自然的感觉。造成“火”的原因，主要是色彩缺少调和，对色彩的关系观察不够，过于“单纯”而造成的。
 - 问题5“花”：指色彩关系混乱。主要原因是对画面的整体性把握不够，为了追求丰富的色彩效果，过多运用主观色彩造成的。

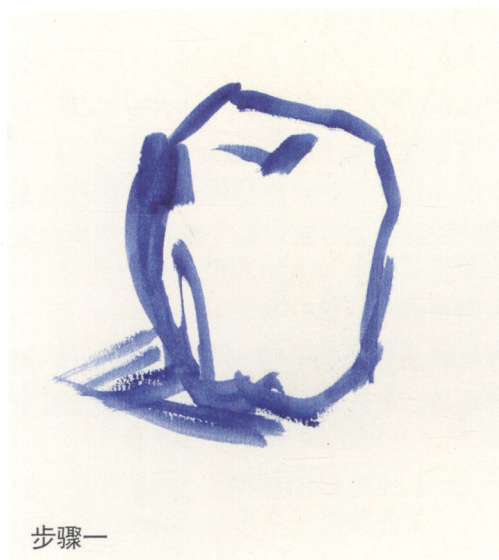
课题1 单体水粉静物

课题要点

- 掌握不同类型单体静物的造型结构特征，熟悉不同单体静物质感的不同特点。
- 通过单体静物的描绘掌握基本的作画步骤和表现方法。

果蔬

水果与蔬菜是水粉画静物训练课程中经常表现的对象，色彩一般鲜艳明快，在刻画时应表现出水果与蔬菜新鲜润泽的质感。水果与蔬菜的造型特点及生动的细节部分都应能充分表现。水果与蔬菜在画面中的点缀作用是不容忽视的，水果与蔬菜色彩丰富且造型特征多样，完全相同的两个水果与蔬菜是不存在的，这就要求我们观察要细致，要通过反复比较发现相互间的差别。应区分相互间的色相明度大小、向背虚实。

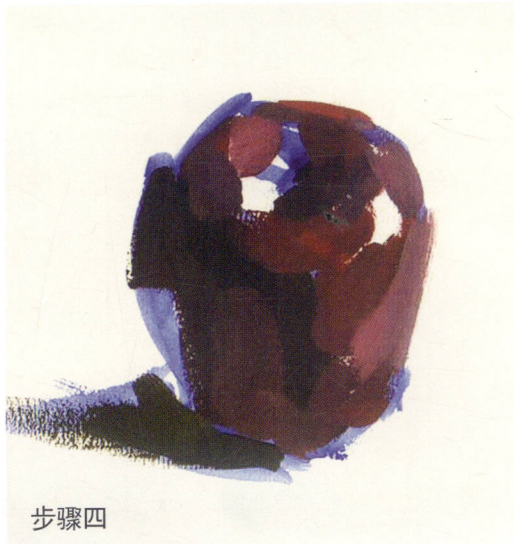
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

步骤一：用单色画出物体轮廓，确定基本比例位置。

步骤二：找出物体的基本黑白关系。

步骤三：从暗部画起，铺出大的色彩关系。

步骤四：进一步刻画细节，注意与整体的关系。

完成图：最后统一调整，局部收拾，注意质感、环境色与物体的融合。

罐子、瓶子

陶土质地粗糙、有均匀层次变化、少高光。画时需注意明暗对比和中间层次的衔接渐变，同时兼顾纹路和疤痕。罐口是重点，可不遵守先暗后亮的画法一次画成。罐耳、嘴等部件可延后完成。釉色斑斓，深色釉的反射性和映照性较强，当深色釉瓶明显映照出周围物体的形色时，自身的明暗交界线不明显，其明度层次受映照物影响，与自身的体面转换常常不一致。画时应仔细分析其形体结构，按体面转向用笔。环境色和映照物的影响可以在色相上表现得更为充分，但明度差别要小。深色釉瓶无需均匀的色阶渐变，高光有强烈的天光色相。要求造型透视合理、结构严谨，要注意此类物体边缘线的虚实丰富变化和不同质感的表现，光源色与环境色高光与反光都十分明显。

步骤一：找出物体的基本比例、位置，并画出结构线。

步骤二：用单色画出物体背光部，找出其基本的黑白关系。

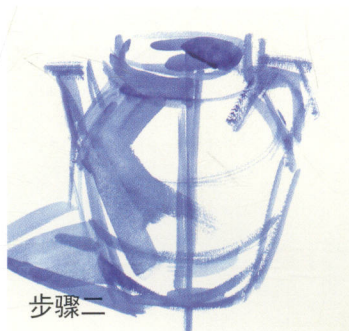
步骤三：从暗部画起，迅速铺出大的色彩关系，暗部一起画。

步骤四：进一步用色彩塑造形体，注意固有色的变化。

完成图：丰富画面的质感，找准高光，完成画面。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

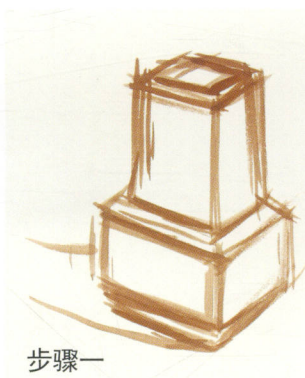
步骤一：分析并画出物体基本形，确定其在画面的适当位置。

步骤二：用单色铺出物体大的明暗关系，分清黑白灰层次。

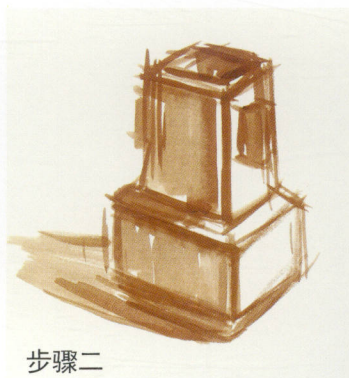
步骤三：铺出大体色调。

步骤四：进一步刻画物体，注意暗部要画得透气。

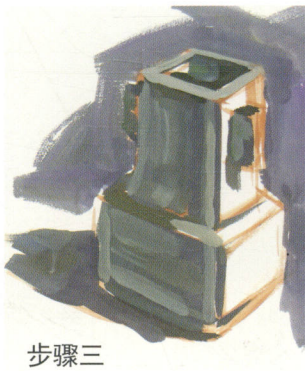
完成图：调整画面，画面层次有意识地拉开。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

玻璃、金属器皿

此类物体的材质都很光滑、坚硬。玻璃器皿具有透明性，因此与背景的颜色有着直接关系，作画时可先画背景再画轮廓，最后提高光。反光部分下笔应果断、肯定、准确到位，不宜反复涂描。金属物质地光滑坚硬、能反射来自不同方向的光线，因此环境色对其影响十分明显，色彩的明度与色相的反差十分强烈，忽深忽浅、忽艳忽灰，高光多且十分强烈。

步骤一：用单色画出基本的形体，注意杯口与杯底透视的微妙变化。

步骤二：铺出物体大的明暗关系，根据玻璃杯的透明性将其与背景连起来画。

步骤三：铺出大的色彩关系。

步骤四：深入刻画物体，运笔保持松弛的状态。

完成图：调整画面，画面层次有意识地拉开。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

步骤一：用单色将物体基本形准确画出。

步骤二：铺出物体大致的明暗关系，注意周围空间环境的表达。

步骤三：抓住并迅速铺出物体的主色调。

步骤四：用色彩刻画物体，注意细节的深入与整体的控制。

完成图：点出物体高光，将散乱的反射光修掉，用整体的眼光将画面进行调整。

步骤一

步骤二

步骤三

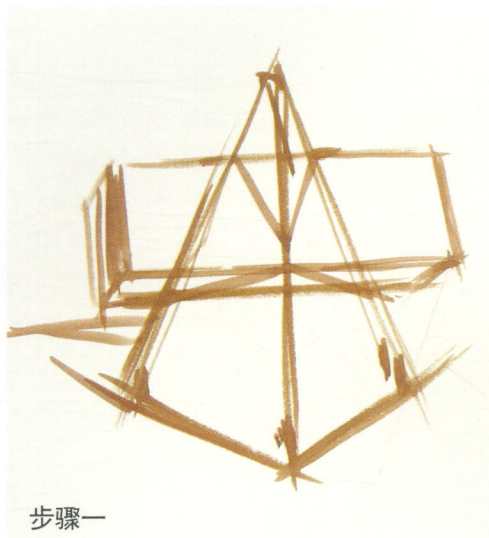
步骤四

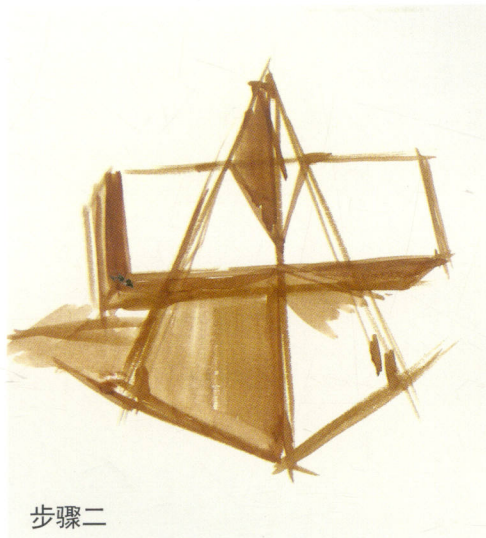
完成图

文具、画具

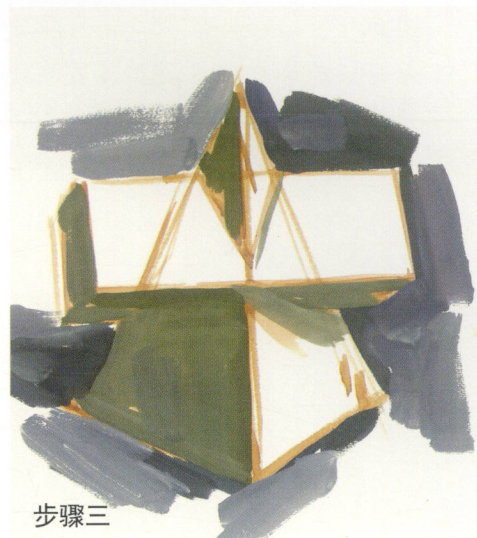
石膏几何体是白色物体，黑白灰关系十分明显。石膏的色彩变化取决于其放置的环境，一个白色物体放在一块红布和蓝布上，其暗部变化会十分明显。

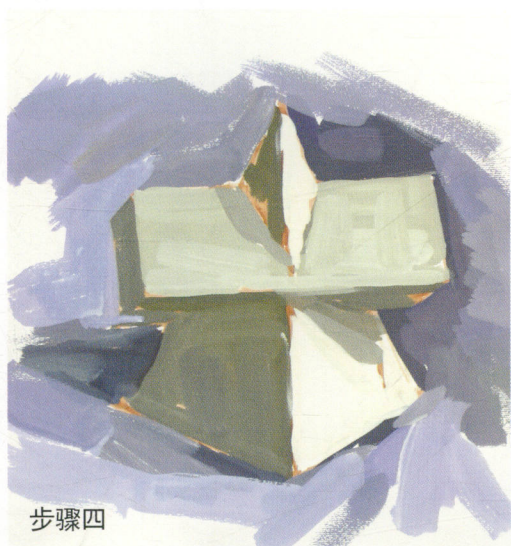
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

步骤一：分析并画出物体基本形，确定其在画面的适当位置。注意其内在结构的走向。

步骤二：用单色铺出物体大的明暗关系，分清黑白灰的层次。

步骤三：铺出大体色调，注意环境对石膏几何体表面的影响。

步骤四：进一步刻画物体，注意暗部要画得透气，色彩关系和素描关系要和谐统一。

完成图：调整画面，画面层次有意识地拉开。

花卉

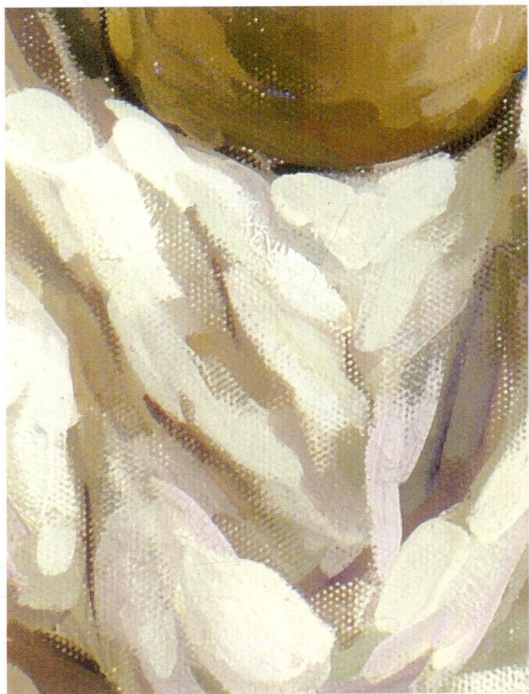
花卉的色彩艳丽，造型丰富多变，结构复杂。

要从整体上把握花卉的结构，分清主次，处理好高低、大小、向背、聚散、前后、虚实的关系，切不可一味平均，缺乏变化。

衬布

衬布在很大程度上决定着画面效果，应合理地处理好背景布的垂直面与水平面的关系。台布与背景布通常布满静物台的台面和后背板，在光线的照射下，衬布的前端和后方、离光源近的地方和离光源远的地方都会有色相区别以及鲜灰和强弱的变化。关于布纹的起伏变化和褶皱要弄清其结构变化，还应该归纳取舍，表现好布纹的来龙去脉。不宜面面俱到，那样会适得其反，要记住背景布纹只是为了更好的衬托物体。

衬布的刻画是水粉静物的重要课题，因为它一般在画面中占据较大面积，塑造得不好会导致整幅画面气氛不够，甚至成为画面的败笔。

课题2 组合静物的构图

课题要点

- 掌握构图的内涵和基本法则，明确构图的作用。
- 掌握基本的构图形式。
- 学习通过对物体的结构和色调的深入分析来确定合适的构图。

构图是指画幅中物象间的构成形式，包括主次、疏密、大小、曲直、方圆、色彩搭配等方面。

常见的均衡构图模式：三角形构图、s形构图、多边形构图。构图时要根据具体摆放来确定是横构图还是竖构图。构图时容易出现的问题：构图太满、太小、太偏。构图是否合理直接关系到作品的成败，所以，作画伊始就要进行仔细地观察比较，确定好哪些是主要的，哪些是次要的，为后面的顺利进行打下好的基础。构图时，需要对物体的结构和色调有直观的判断。在迅速分析出物体结构后，紧接着确定画面大的色调倾向，以及每个小的团块的色调，这样的分析不占用很多时间，但是却对构图的好坏有深远的影响。

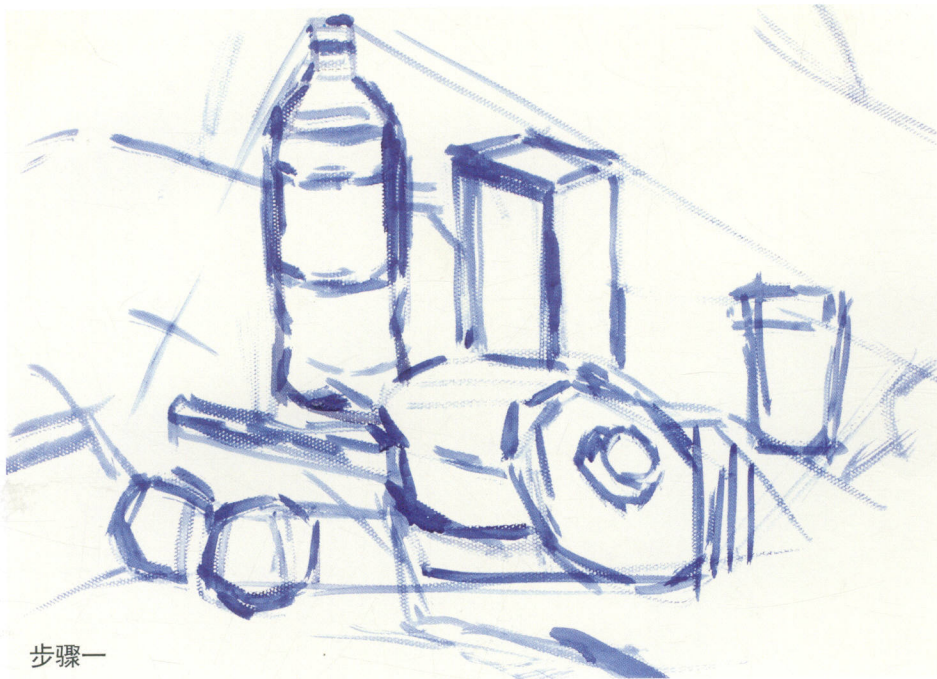
三角形构图

多边形构图

S形构图

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：用最简略的线条画出物体的基本形和画面上静物的适当位置，这一步重在对实物的观察和对画面各静物位置的反复比较和推敲。可以利用辅助线来帮助确认大小比例、位置的正确与否。构图要争取一次画准，尽量避免作画快结束时才发现比例、形状、位置等不对，又不方便做大的调整的尴尬局面。

步骤二：铺出画面的素描关系，让画面能有虽没上色但完整的关系已展现出来的感觉，这是从整体着眼的绘画方法。

步骤三：开始铺大的色彩关系，先从衬布和静物的暗部画起，注意结构线和明暗交界线。

步骤四：深入刻画主体物和衬布，让画面的基本效果呈现。这一步要大胆落笔，精心收拾。

完成图

完成图：在接近完成最后环节时可以将眼睛眯成一条缝看画面，这样就可以过滤掉一些小的细节，只看到大的效果，这是个行之有效的方法，可以帮助大效果的控制和把握。

这幅画由于物体较多且按横式摆开，所以采取了稍带俯视的横构图，静物的摆放高低不一、错落有致。两块衬布在画面中所占面积其实较接近，但通过饮料瓶、盘子等的遮挡使得衬布有一种主次得当的美感。几个苹果的摆放也进行了处理，左边四个聚在一起，右边一个则在稍靠后的较远处。可能实际上几个苹果的距离差不多，这个时候就要我们有良好的构图意识，给实际上摆放不够理想的静物安排一个恰到好处的位置。

课题3 组合静物的大关系

课题要点

- 理解怎样用色、调色；理解组合静物的大关系。
- 掌握抓住大关系的基本方法和原则。
- 学会通过小色稿练习掌握正确把握色彩大关系的方法。

到了色彩大关系阶段，怎样用色、调色便显得很重要。学生必须要知道，颜料通过混合生成不同的色彩，这些不同色彩组织在画面上产生了丰富的色彩关系。

在现实世界，我们所看到的颜色绝大部分都是一种色彩倾向，真正意义的纯色是相当少的。颜料盒中的颜色直接用于描绘对象在通常情况下也是不合适的，这就要求学习、研究色彩的人要能敏锐地感知对象的色彩倾向，直观地指挥大脑将不同颜色相混合，通过描绘将这一感知得到再现。熟练掌握调配颜色以达到再现对象的色彩关系是一个长期的训练过程，需要在实践中认识、总结，然后再实践，它还取决于个人的色彩感觉及用色习惯。调配颜色，我们不仅要熟悉颜色与水相混合的生成情况，还要掌握颜色与颜色相混合的复杂变化。

颜色与水是密不可分的，“水粉”这一提法本身就强调了水的重要性。对水分的掌控是初学水粉画首先要解决的问题。

颜色与颜色相混合要熟悉三原色相混合形成的二次色，三次色的情况；主要成品色相混合的生成情况；三种或三种以上的颜色相混合的生成情况；颜色等比相混合的生成情况；颜色不等比相混合的生成情况；补色或对比色相混合的生成情况；均匀调和与不均匀调和的生成情况；加白或加黑的生成情况。绘画调色经常用对比色相混合，尤其是表现对象的暗部和投影，有人认为对比色相混会产生脏、灰的弊病，这种认识是错误的。颜色本身不存在脏、灰、艳、火，只是在特定的色彩环境中产生相应的色彩关系和视觉效果时，会给人以和谐或不和谐的色彩视觉感受。

了解了用色、调色后学生应该明确，在一幅水粉画的绘制过程中，构图结束后紧接着就要考虑色彩的大关系，它指的是画面的色彩基调。大关系定好后，随后的深入就有方向可循，不至于过于感性而失去控制，导致画面关系的紊乱。

抓住大关系的基本方法是找出大的色调倾向，分析出画面几块颜色的面积大小以及几块颜色之间冷暖上的衔接。抓住色彩大关系的原则是把握大的主要的色调，过滤掉小的细节。

这个环节是打基础的阶段，所以画小色稿是提高把握色彩大关系能力的好方法。画小色稿不需要画很深入具体的细节，而重点在大感觉和大层次的准确。学生在平时应该时常进行练习，训练对色彩的敏锐感觉。

左边三幅作品均为小色稿。小色稿的特点是整体用较大号的笔迅速将基本的色彩关系、明暗关系铺就，而不在细节上做过多的刻画。时常练习小色稿，能迅速提高对色彩的大局观以及整体控制能力。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：运用比较的观察方法用单色迅速画出静物的基本形，安排好大小、主次，比例要准确。

步骤二：根据物体结构用单色区分画面的基本明暗关系。初学色彩时，可作限色练习，即将颜色控制在一种到三种之间进行静物的绘制，这样可避免初学时因为面临复杂的色彩关系而无从下手的尴尬。

步骤三：铺出大的色彩关系，把衬布和主体物的暗部先画出来，注意物体的暗部慎用白色。

步骤四：进行具体细节的刻画。高光部可以留白。有些地方可一次完成，反复多次会导致色彩浑浊不堪。

完成图

完成图：精心收拾主体物和衬布的细部，如果破坏了整体，那么细节刻画得再精彩也要修改掉，这个时候整体画面效果是第一位的。

这是一幅色彩难度较大的静物，大部分物体没有明确的色彩倾向，色彩大关系比较难把握。这个时候就要通过仔细观察和分析找到大的色彩偏向，主观的予以强化，但也不能完全变成另一种样子。

这组静物没有过多着笔于细节，而主要是抓大的感觉，虽然如此，但并不妨碍物体的质感、形体、准确的色彩感觉的表现。