

1

人民美術出版社

水彩画技法与鉴赏系列丛书一

水彩静物画技法与鉴赏

责任编辑：章 工
版式设计：晓 霍

图书再版编目 (CIP) 数据

水彩静物画技法与鉴赏/张克让编. —北京: 人民美术出版社, 1994

(水彩画技法与鉴赏系列丛书; 1)

ISBN 7-102-01370-1

I. 水… II. 张… III. ①水彩画—技法(美术) ②水彩画—中国—现代—选集 IV. ①J215②J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 01471 号

出版：人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 邮编：100735)

印刷：人民美术印刷厂

发行：新华书店北京发行所

16 开本：787×1092 毫米 1/16 4 印张

1994 年 9 月第一版 1998 年 5 月第二次印刷

印数：15000—35000 册

书号：ISBN7-102-01370-1/J·1156

定价：17.00 元

水彩画技法与鉴赏系列丛书

(一)

水彩静物画技法与鉴赏

张克让 编

前 言

我国的水彩画，近几年发展很快，涌现出一批新人新作，在艺术形式和技巧上都达到了前所未有的高度。水彩画虽然是一种纸上绘画，但由于它既能表现出油画丰富的层次和色彩，又具有中国画浓淡相宜，泼墨挥洒的效果，因此越来越被我国广大群众所接受和喜爱。

画水彩画要达到一定水平确实不易，目前我国从事水彩画的画家人数并不很多。他们绝大多数接受过美术院校正规的基础训练，在造型和色彩修养上都有相当的基础，再经过多年的水彩画写生和创作实践，才达到今天的水平。

水彩画的用具简单、轻便，而且价格也不高，在我国的中、小城市就可以买到。水彩也是外出写生携带最轻便的绘画工具。水彩画在我国中、小学美术课中占有相当重要的位置，它的普及率正在逐步提高。美术课教师和广大水彩画爱好者极需要有一套具有较高水平 能够展示我国当前水彩画最新技法，具有创新意识，代表不同形式和风格的水彩范画作品，作为学习借鉴的参考。

人民美术出版社为繁荣和发展我国的水彩画事业，满足广大读者的需要，已于1993年初创办了中国《水彩艺术》丛刊，以刊登我国近期水彩画优秀作品和介绍有成就的水彩画家为主。

为进一步满足水彩课教师和水彩画爱好者的教学辅导和自学需要，近期又推出《水彩画技法与鉴赏》系列丛书，特邀请在水彩画教学和创作上富有经验和成就的中、青年画家撰写创作体会，传授独具特色的水彩画技法。所选发的作品，无论从构图、造型、色彩以至用笔，都表现出作者态度的认真和严谨，在表叙技法的运用上也切近教学和创作的需要。

为使读者有选择的余地，编者把《水彩画技法与鉴赏》分成三本独立的系列丛书，即静物部分、风景部分、人物部分（包括人体）。希望它能成为广大读者和水彩画爱好者的良师益友。欢迎读者对我们的编辑工作提出改进意见，以便再版时修订。

编 者

目 录

4	《铝锅与鸡蛋》静物写生步骤	朱 辉
9	《桔 子》	朱 辉
11	《洋葱与胡萝卜》	朱 辉
12	《茶花与梨》	朱 辉
14	《桔子与红叶》	朱 辉
15	《小木桌》	朱 辉
17	《秋》	朱 辉
18	《厨房一角》	朱 辉
20	《白桌布上的静物》	朱 辉
21	《清 香》	朱 辉
23	《静 物》绘制步骤	朱 辉
27	《鲜 柿》	刘寿祥
28	《柿 子》	刘寿祥
29	《苹 果》	刘寿祥
30	《鱼》	刘寿祥
31	《鲜 果》	刘寿祥
32	水彩花卉随想	刘寿祥
35	水彩花卉画法拾零	傅尚媛
43	《秋 艳》绘制步骤	傅尚媛
46	《菊 颂》	王曼勋
48	《白花瓶与白芙蓉》《洋槐花》	王曼勋
51	《鸡冠花》	王曼勋
52	《有甜心萝卜的静物》	宣新明
54	《刺叶和桔子》	宣新明
57	《秋 叶》《柿 子》	宣新明
58	《白鲢鱼》	于久洵
60	《秋天的果实》	高殿才
62	《海 味》	高殿才

《铝锅与鸡蛋》写生步骤

朱 辉

《铝锅与鸡蛋》这组静物写生步骤图，是笔者在上水彩静物课时，一边写生，一边拍反转片完成的。现将作画步骤实录如下：

画 前 准 备

作画之前，要做好两项准备，一是做好物质上的准备。如把写生的景物摆好，把画纸、画笔、调色盒、水壶等工具用品准备好。笔者选温州水彩画纸作为写生用纸，并用胶带纸固定在画板上。二是充分作好思想准备，有目的、有计划、有准备地进行观察，发掘景物的美感、情趣，酝酿表现形式、技巧、风格，这是画好每一幅画不可缺少的组成部分。其具体任务：通过观察，明确《铝锅与鸡蛋》的主体物和趣味中心是白盘子里的鸡蛋黄。通过观察，明确白衬布、灰背景、白盘子、铝锅等大面积的类似色，就是画面的主调色。通过观察，明确画面上最纯、最暖的颜色是桔子、鸡蛋黄，最冷的颜色是深蓝色衬布，最灰的颜色是铝锅。最高的颜色是铝锅上的高光和白衬布，最暗又是深蓝色衬布，其次是陶壶。画面所有物体的高光统一在光源色之中，所有物体的暗部又统一在周围环境色之中，构成画面相互的色彩关系。通过观察，认识画面上的空间关系和每个物体最基本的形体特征，并让这些认识，保持在作画的自始至终。通过观察，确定这幅画要先从大面积画起，并由浅色画到深色的着色程序和作画步骤等等。

构 图

先用铅笔简洁地将画面构图位置，以及每个物体的外形轮廓、明暗交界线轻轻地勾出来，如图一。构图时，尽量要让主体形象完整，并处

在第二景位置上。其它物体或连在一起，或不完整，抑或处在第一景位置上，使画面主次清晰，趣味中心一目了然。

着 色

开始着色时，先从大面积的白衬布画起。由于白衬布面积大，调色时，颜色要调得多一些。着色时，笔上含色、含水要饱和，除了留出画面最亮的部位之外，先从白衬布的浅色画到深色，使白衬布大的色彩关系，大的空间，大的形体，以及投影、皱纹等，都以简洁手法画出来，如图二。

待白衬布颜色干后，再把画面最深的颜色——深蓝色衬布画出来。着色时，颜色虽然要画得深，但又不宜把颜色调得过浓。要保持水彩画颜色的透明感和流动感。如图三。这样，画面上大部分地方都铺了颜色，为下一步塑造铝锅、陶罐、鸡蛋等物体，创造一个色彩“环境”。

接着，画陶罐、酒瓶。先用高光色，分别将它们平涂一遍，干后，再把它们各自的固有色画出来，并注意它们的质地不同，采用不同运笔技巧留出高光。这样，除了体现它们大的形体之外，还能体现它们的不同质感，如图四。

画铝锅时，采用干后多次重叠来塑造，以体现金属反射能力强，光亮的质地特征。因此，先用浅灰色把铝锅上的中间色调铺起来，留出最亮处。在等待铝锅这遍色干的时候，又把桔子上高光的颜色铺一遍，干后，再把桔子的固有色画出来，并留出高光，如图五。

然后，画最引人注目的鸡蛋清、鸡蛋黄。这个部分既要画得简洁、概括，又要画得精到、深

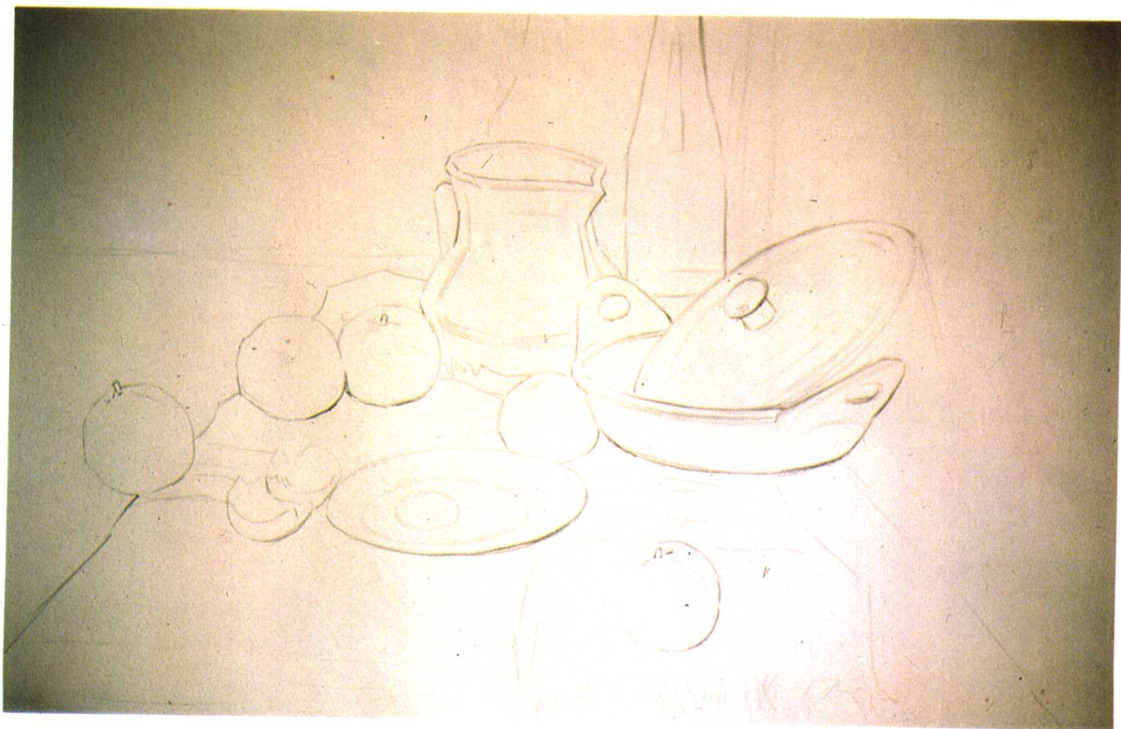
刻。笔者先用浅色将白盘子大的体积画出来，干后，将鸡蛋清的颜色铺出来，趁半干半湿时，用十分饱和的桔黄色，把鸡蛋黄画上，并小心地留出高光。画时，还要注意，若在太湿时画鸡蛋黄，必定会使鸡蛋黄的形“跑”掉，像散了“黄”似的。太干又显得生硬，表现不出蛋清、蛋黄粘糊的质地感。此时，还要兼顾对铝锅的塑造，如图六。

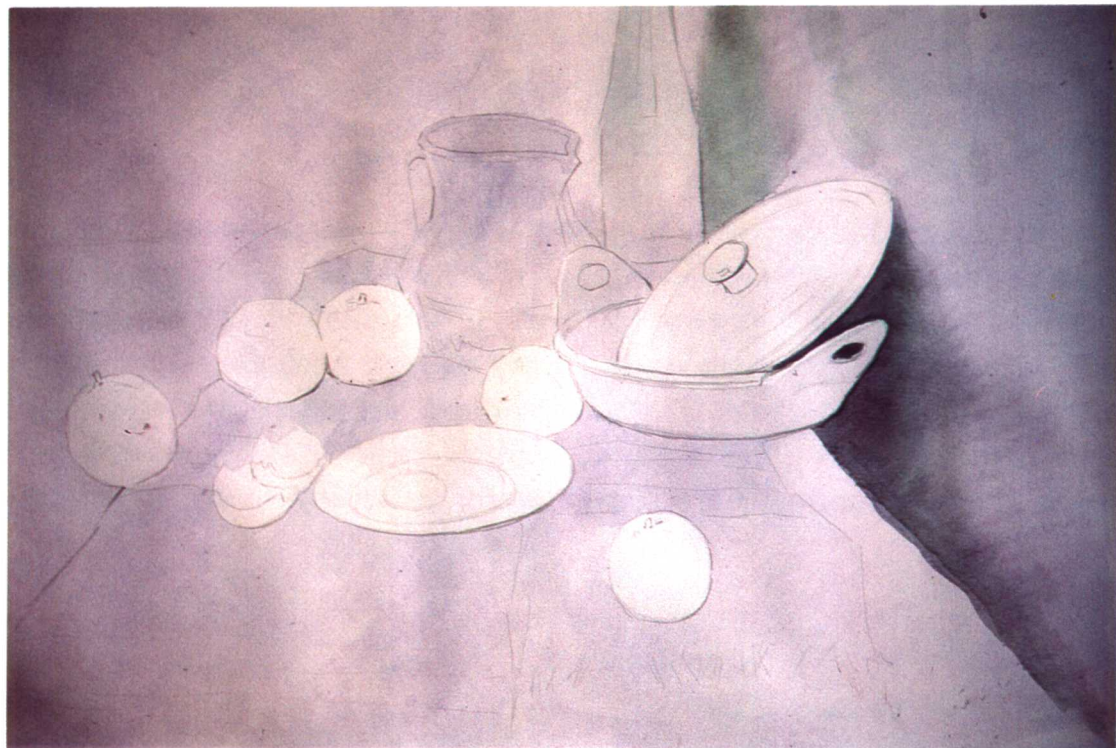
充 实 调 整

经过多次重叠之后，将铝锅塑造完毕。最后，还需要从画面整体出发，进行调整，充实，直至完成，使整个作画过程既从大的色彩，大的空间，大的形体关系画起，又要在大的色彩，大的空间，大的形体关系结束。使画面保持整体感强和耐人寻味的细部塑造的艺术效果。如图七。

《铝锅与鸡蛋》

步骤图之一

步骤之二

步骤之三

步骤之四

步骤之五

铝锅与鸡蛋

步骤之六

步骤之七

《桔子》

朱 辉

《桔子》这幅静物写生画，是笔者为初学水彩画的同学作的一次课堂示范。通过这次示范，要求初学静物写生时，宜以表现画面大的色调和色彩关系，大的形体、大的空间作为最基本的学习目标与要求。这是因为，初学者对水彩画工具尚不熟悉，色彩造型能力较弱，在水分控制、作画步骤、表现技法方面还缺乏经验，若一味追求全面、深入、丰富，那将会出现适得其反的画面效果。因此，从一开始学习水彩静物写生时，就要从繁杂的景物中，学习用最简练的笔触与色块，达到表现景物大的色调和色彩关系，表现大的形体与空间关系的画面效果。同时又是强化初学者的整体意识，养成从整体入手的、最有成效的学习途径。

所谓大的色调，是指在画面上，必须有一块占统治地位，大面积的，起主导作用的颜色，这块颜色对画面色调形成，起了决定性的作用。大的色彩关系，是指画面上色彩之间在纯度、明度、冷暖、色相上的相互对比，相互联系和差别的关系，以及物体固有色与环境色、光源色形成的三位一体关系等。例如在《桔子》这幅画上，占据统治地位的是暗红色、桃红色衬布颜色，它们决定了这幅画属暗红色色调。从色彩的冷暖角度来讲，又可称为暖色调。就整个画面大的色彩关系而言，桔子的颜色属最纯，白碗最亮，花瓶最冷，衬布最暗，花瓶最灰；所有物体的高光，

统一在光源色之中，所有物体的反光，又统一在环境色之中，构成了画面既有色调统一、调和，又有相互对比，相互联系的色彩整体关系。

所谓大的形体，就是在作画时要抛开物体繁琐的细部与色调变化，力求将每个物体占有空间的方式，用简洁的色调、线条准确地表现出来。这就要求在写生时，首先必须抓住物体高与宽的外轮廓，以体现基本外形特征；以二至三个色调，即高光、固有色、暗部来体现物体的体积深度空间，以及形体大的起伏变化。例如，在塑造桔子、碗、花瓶时，均只用高光、固有色、暗部这三个色调来表现它们各自的体积和外形特征。因此，初学水彩静物时，要在物体的外轮廓、高光、明暗交界线的位置和用色的准确上下功夫。这样，才会使自己的主要精力集中在画面色调和色彩关系的探索与研究上。

静物画，在空间表现上，虽不及风景画那么深远、辽阔，属于浅空间、小空间的绘画艺术，但表现空间，仍是静物写生的一项基本任务。笔者在画衬布时，近处固有色明显，并受自然光的影响，形成色彩的变化。稍远处衬布色彩逐渐变暗和浑浊。另外，桔子色彩浓艳，在深色衬布、冷色的花瓶、亮色的白碗对比下，不仅拉开了画面的空间层次，也使画面的趣味中心鲜明、突出。

桔子 (45×65)

朱 辉

洋葱与胡萝卜 (45×65)

朱 辉

《洋葱与胡萝卜》

朱 辉

笔者在画每一幅静物写生之前，都要花一定时间对景物进行认真、深入的观察。犹如即将登台演出的演员，需要一定时间来培养情绪，让自己进入所扮演的“角色”。因此，观察过程是静物写生一个不可缺少的组成部分和重要环节。观察是表现的第一步，什么样的观察方法，就会导致什么样的表现效果。如果你不是运用科学的、整体的观察方法，就会导致运用局部拼凑的表现方法，使画面产生杂乱的效果。

笔者在画《洋葱与胡萝卜》之前，先对景物进行有计划、有目的、有准备的整体观察。通过观察，明确景物是由大面积的深棕色衬布构成画面大的色调。经过观察、比较，明确画面上最纯的颜色是胡萝卜、洋葱；最浑浊的颜色是背景、陶体盖子；最亮的颜色是陶体无釉部分和洋葱；构成画面相互之间的色彩关系。冷的颜色是酒瓶；最暖是胡萝卜，其次是洋葱等。构成画面相互之间的色彩关系。

笔者为了求得画面每个物体大的形态的空间整体印象，常常眯着眼睛进行观察，目的在于省略物体繁琐的细节变化，留在头脑中，是最深

刻、最基本的形体特征。

通过观察、比较找出景物中类似色之间的差别，因为，差别就是每个物体特有的色彩面貌。如衬布为赭红色，陶体的盖子为褐绿色，背景为褐紫色等色彩差别。就是几只洋葱，相比之下其色彩也有微略差别，其中有的偏橙，有的偏紫，有的偏红。胡萝卜亦是如此。

通过观察、比较，明确景物中每个物体的高光，都是光的颜色加固有色成分，亮部是固有色呈现处，明暗交界线色彩较冷，反光以环境色的冷暖为转移等色彩变化规律。

还要在观察中，结合水彩工具透明画法的特点，计划并制订作画步骤和着色程序。《洋葱与胡萝卜》这幅画，先从大面积的衬布、背景画起，将画面大的色调定下来，为下一步对其它物体进行色彩塑造，创造一个色调“环境”。同时，在画每个部分时，又是由浅色画到深色。即先画光的颜色，再画固有色、暗部，直至完成。

总之，观察就是要运用自己的全部智慧和情感，将整个身心灌注到写生的景物中去，进行深入的探索、观察和表现，切忌概念化处理。

《茶花与梨》

朱 辉

在有些水彩静物作品中，常常看到有些地方画得具体、精到、丰富，而在另一些地方，又画得朦胧、虚远、单纯。充分体现出水彩画透明、轻快、流畅、随意、润泽的艺术特色。

笔者在画《茶花与梨》时，确定画面的趣味中心是茶花、梨子，它们是画面表现的重点部分。在构图时，将茶花的形体画得完整，又因为它是画面上最亮的部位，在深色叶子对比下，一目了然地成为视觉趣味中心。梨子数量多，色彩又鲜艳，但在构图时，将几只梨连在一起，使它们显得不完整，又让其中几只梨子处于暗部，这些都构成它们不会在画面上与茶花争地位的因素。

在进行形体塑造时，同样把重点放在茶花与梨子上，相对地把它们画得深入一些，精到一些，耐看一些。而把墙面、衬布画得单纯一些，简洁一些，朦胧一些，使画面产生虚实相映的视觉变化。此外，就是在画茶花时，也不因花叶繁多，花瓣复杂而平均对待。画叶子时，先将所有叶子归纳为亮部与暗部两个层次，暗部仅用一个色调来概括，重点只将亮部几片叶子形体的平面起伏，以及光线的变化表现出来。画花的亮部时，以白纸的底色留出空白来表现，只用浅蓝

色将暗部的花瓣结构画出来就足够了。千万不要把眼睛看到的细微变化都表现出来，那只会破坏它的明亮度和柔和的质感。

画梨子时，也要集中精力把亮处的几只画得具体一些，耐看一些。暗部的那几只，则可以画得单纯一些，朦胧一些，使之虚实分明，并达到虚实相映的表现效果。就是在画亮处梨子时，也要把重点放在明暗交界的塑造上。亮部用高光与固有色来概括，暗部也要画得简洁，将反光统一在暗部之中，不让它“跳”出来。唯将重点放在明暗交界处，力求用色、用线和块面位置的准确和富有变化。因为，这个部位是体现物体体积变化，空间转折最关键的部位。

画玻璃瓶时，用湿画法一气呵成，将它画得简练而又朦胧。此外，桌布上花纹图案虽然复杂，但在塑造时，尽量将色彩画得单纯，花纹图案画得模糊、简略，使它们处于画面次要位置。白墙画得非常单纯，先用浅灰色把墙面铺一遍，趁湿时，用大笔把投影的色块铺上去，并同衬布连成一体，这样不仅画面增添虚远、朦胧的情趣，同时，又把茶花、梨子对比得更加鲜明、突出。

桔子与红叶
(六四×七五)

朱辉

茶花与梨
(五四×七九)

朱辉

《桔子与红叶》

朱 辉

在整个静物写生过程中，需要依据景物的情调、质感、空间，灵活地、合理地调动色彩、运笔、着色方法、不同技法、肌理等表现手段，来增强画面的表现力和艺术情趣。

笔者在画《桔子与红叶》这幅画时，用保定水彩画纸作为写生用纸，把从山上采来的红叶，买来的桔子，摆置在镜前的蓝花布上，试图表现金秋时节成熟而又热烈的情趣，于静穆之中孕育着生命的活力。

在作画过程中，笔者以大面积的冷蓝色，作为画面色彩基调，并同小面积的桔黄色、红色形成强烈的色彩对比。不但使画面主体鲜明、突出，而且，使画面产生色彩冷与暖、动与静、华丽与朴素的对比，并在对比中，达到和谐与统一。

在作画过程中，笔者以湿画法作为主要着色方法。例如：在画镜中景物、衬布、背景、玻璃瓶时，都是用湿时连接和湿时重叠的着色法来完成的。这种以湿画法为主，结合干画法，或干湿结合法，使画面形成湿润、朦胧、柔和、透明、单薄、轻快的艺术表现语言。

在作画过程中，运用大笔渲染来画背景与衬布，运用平涂来画红叶，运用枯笔干擦画桔子凹凸不平的表皮质感，用笔杆刮出红叶的小枝，又用明显的笔触来塑造前景的衬布花纹，用不明显的笔触来画镜中景物和稍远的衬布等等。

通过运笔的多样性和对比性，使画面不同物体的质感、空间获得相应的表现，丰富了画面的表现力和艺术趣味。

在作画过程中，笔者仍以简洁、概括的表现手法进行形体塑造。因为，这样造型，不仅适宜发挥水彩工具性能和艺术特色，而且，也是世界许多杰出艺术家终生孜孜不倦的追求。如凡高、马蒂斯、塞尚等大师的作品，就是令人信服的例子。因此，笔者在塑造桔子时，只是利用高光和镜子反射的侧光，来概括它的形体体积特征，把它们同背景拉开距离。然后用桔子的固有色将它们平涂一遍，并在此基础上，简略地画了几笔暗部、反光和投影，旨在加强桔子的形体变化。另外，在画衬布时，以表现平面的空间变化为目的，近处衬布笔触明显、繁密，镜中物体和稍远的衬布，笔迹模糊、朦胧。通过造型用笔的繁简对比，使桔子、红叶更加明亮、轻快；也使衬布的空间显得更加深远、真切。

在作画过程中，要注意调动各种表现手段，来加强画面的整体效果。例如，将画面归纳为黑、白、灰大的明暗层次，让大块的暗部来对明亮的桔子、红叶；利用色彩的冷暖对比，使主体形象在画面上更集中、更醒目、更强烈。利用主体物画得实在、具体、精到，而背景又画得虚远、朦胧、单纯，以增强画面的虚实变化和艺术魅力。

《小木桌上》

朱 辉

在静物作品中，表现不同物体质感的能力和技巧，一方面显示了作品的艺术层次和魅力。另一方面，又会十分敏感地显示出画家的观察能力，造型技巧，艺术修养和才华的优劣。

《小木桌上》一画，是笔者在湘南小镇写生时，见一居民家的小木桌上，放着陶钵、陶罐、玻璃瓶，白瓷花碗里盛着几片黄色香干，以及葱、瓜菜等不同物体聚集在一起，很有吸引力，于是就在那儿进行写生。要把这么多不同质感的物体有所区别和准确地表现出来，就必须经过认真观察，并斟酌运用不同表现技巧、着色方法，用笔的变化等，才能达到表现不同质感的画面效果。因此，笔者在塑造粗糙的陶钵和陶罐的无釉部分时，先用高光的颜色把它们平涂一遍，干后，再用小笔作多次重叠或干擦，以体现物体粗糙，无光泽的质地感。画有釉的部分时，也是待高光的颜色干了之后，再用大号狼毫水彩画笔，以侧锋进行塑造，尤其在画高光附近时，运笔疾速擦出辉点，使陶釉上产生既有光泽感，又显示出十分粗糙、坚硬的质地感。画白瓷碗时，以干湿法结合来进行塑造，而且，运笔不露痕迹以体现光洁的质地感。画玻璃瓶时，用湿画法，运笔圆浑。葱与瓜菜则用干湿结合的着色方法来塑造，运笔细腻、柔和。小木桌又是在多次

平涂之后，再以侧锋在湿时或干后，进行擦洗等多种运笔来塑造，以刻划木工制作粗糙和经使用留下的质地痕迹。

另外，还要从每个物体的高光和反光部分的差异和变化中，寻找表现不同质感的突破点，以达到表现物体不同质感的目的。如在画陶钵有釉的部分时，由于反射能力强和表面质地粗糙的特点，因此，高光明亮但形状不规则。塑造时，用枯笔在干底上擦出一些辉点，以形成它特有的质感。画无釉陶器时，由于高光不及有釉陶器那么明亮，而且，边缘形状较为朦胧。塑造时，先用湿画法将光源色和固有色自然衔接起来，干了之后，再在高光附近重叠些较深的色块，使它产生浑厚但又坚实的质地感。白瓷碗，高光形状规则、明显，是画面上最明亮的部分，因此，白瓷碗的高光是留出白纸的底色来表现，它在周围颜色的对比下，显得格外明亮。白瓷碗反光也较明显，能有效地体现瓷器光洁的质地。瓜菜质地柔和，高光不强烈，因而用透明画法多次重叠来塑造。

总之，在静物写生过程中，必须依据景物不同质感，合理而又富有对比性地运用不同的着色方法，运笔技巧，以及从高光、反光上的差异入手，来加强不同物体的质感表现。