

水

SHUIFEN JINGWU JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

美 术 基 础 教 材 系 列

粉

静物

教程

萧素红
著

上海大学出版社

水

SHUIFEN JINGWU JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

美 术 基 础 教 材 系 列

静物粉

教程

萧素红 著

上海大学出版社

版权所有 翻印必究

丛书主编：张天志

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物教程/萧素红著.——上海：上海大学出版社, 2011.9

(金牌美术基础教材系列/张天志主编)

ISBN 978-7-81118-905-6

I. ①水… II. ①萧… III. ①水粉画: 静物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第142622号

责任编辑 农雪玲

装帧设计 倪天辰

技术编辑 金鑫

章斐

金牌美术基础教材系列

水粉静物教程

萧素红 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135112 66135109 66135211)

出版人：郭纯生

江苏南洋印务集团公司印刷 各地新华书店经销

开本 889 × 1194 1/16 印张 4 字数 80 000

2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

印数：1~4 600

ISBN 978-7-81118-905-6/J·228 定价：26.00元

前言

自古以来，人们对色彩的艺术追求始终伴随着对色彩美的追求，感知色彩是人类感知外部世界的与生俱来的自然属性。古典绘画中的色彩运用，注重再现所表现题材的原貌，即追求色彩的真实性和准确性。自从牛顿用三棱镜分解出不同色彩的可见光谱及用不同单色光合成新的单色光以后，绘画的色彩艺术揭开了新的篇章，画家们用红、黄、蓝三原色可调出色环中所有其他色，许多以往不知道的颜色也出现在我们面前。于是，绘画史进入了百花齐放、流派纷呈的时代。因此，想要成为色彩方面有成就的画家，就应该首先从认识色彩开始。

如何尽快掌握色彩理论，并达到运用自如而忘我的境界呢？利用静物这一题材进行色彩训练是最佳的手段之一。笔者在此只将色彩理论中有关绘画色彩表现美感的基本法则介绍给大家，并整理出部分优秀的色彩静物作品呈现给读者，若能成为您向更高境界攀登时的一级阶梯即为所愿。

事实上，传统的色彩理论也是在无数前辈绘画大师不断追求与探索的基础上建立起来的，并伴随着科学技术与理论（物理光学、色彩物理、色彩化学、色彩透视学与色彩心理学等）的发展而得以发展与完善，而且，也将因人类科学文明的进步而得以丰富与充实。

水粉静物画由于选取的随意性、构成方式的主观性，成为培养学生综合能力的好方式。通过对水粉静物画的理论研究与实践，可以使学生在掌握造型艺术的基础知识的同时掌握色彩表现的各种技法，同时，具备艺术鉴赏能力和表现力。艺术创作本身是人类的一种感性、主观的精神创作活动，视觉美学理论是在人类长期的创作实践中发展成熟的理性客观知识。只有将这种主观与客观完美地结合在一起，才能创造出具有美感的艺术作品。

在推崇创新的现代绘画艺术运用的今天，人们对传统绘画艺术的反叛达到了空前的程度。艺术作品的风格多样，千姿百态，但作为艺术要素的色彩训练必不可少，在打破常规的今天，如果能尽快掌握艺术规律便可以节省时间，站得高，看得远。所以，在强调个性化的今天，学习色彩的理论与实践具有重要意义。

目 录

前言	1
第一章 色彩基础知识	1
一、专业术语	1
二、水粉颜料种类	2
三、决定物象色彩变化的因素	2
第二章 水粉画的特点	4
第三章 水粉画技法	5
一、静物的组合	5
二、静物的构图	6
三、色彩训练	6
第四章 方法步骤	9

第五章 具体过程	11
第六章 考生须知	18
第七章 绘画范例	21
第八章 作品欣赏	28

第一章

色彩基础知识

一、专业术语

色相: 是色的相貌, 色的名称, 也称颜色, 诸如, 红、橙、绿等。不同称谓就是不同的色相。

原色: 红色、黄色、蓝色被称为三原色, 因为它们之间的配合可以调出色环中所有其他的色相, 而三原色是任何其他颜色所调不出来的, 故称红、黄、蓝为原色。

复色: 由原色配合而成的三种颜色: 橙色(红加黄)、绿色(黄加蓝)、紫色(红加蓝)。

标准色: 红、橙、黄、绿、青、紫, 被称为标准色, 或六标准色, 因其可以直接由太阳光中分离出来而得名。

补色: 色环中直接相对应的色相, 如红与绿, 黄与紫, 蓝与橙等。

无彩色: 黑、白、灰三种无色彩的色, 称为无彩色。

有彩色: 无彩色之外的一切颜色, 如红、黄、蓝等。

明度: 也叫亮度, 是表示色彩明亮程度的称谓。其中白色明度最高, 黑色最低, 而它们之间的不同灰色排列即是显示明亮的差别。有彩色的明度是以无彩色的明度为基准来判断的。

彩度: 也称纯度, 是指色彩的鲜艳程度, 鲜艳色的彩度高, 叫清色; 混浊色的彩度低叫浊色。彩度高的色其色相特征很明显, 同一色相中彩度高的色叫纯色, 无彩色没有彩度。

固有色: 当太阳光照射到某物体时, 该物体将吸收部分色的光, 同时也反射部分色的光, 而反射出的部分光的颜色, 我们就称之为物体的固有色。如反射红光, 我们就称该物体的固有色为红色; 反射蓝光, 其固有色为蓝色。固有色反映物体表面的物理特征, 实质是其对不同波长光的吸收与反射的能力。

光源色: 发光物体反射出的光色, 叫光源色, 光源色不仅能左右物体的色相, 也能影响其明度和纯度。

环境色: 物体受有色环境的影响而产生的色彩变化叫环境色, 环境色又称条件色, 与光源色一样也是制约物体色彩成分的一个重要因素。

色调: 我们称色彩表现中的色彩总和为色调, 色调是画面给人的总的色彩感觉, 是大的色彩效果。

色彩和谐: 两种或两种以上的色彩达到使人愉快的色彩组合效果, 被称为色彩和谐, 个人的主观色彩和经验的差异, 对色彩和谐的判定也有差异。

二、水粉颜料种类

红类：大红、深红、玫瑰红、曙红、桃红、紫红

橙类：朱红、橘红、橘黄

黄类：柠檬黄、淡黄、中黄、深黄、镉黄、土黄

绿类：深绿、浅绿、中绿、草绿、翠绿、粉绿、墨绿、橄榄绿

青类：群青、普蓝、酞青蓝、深蓝、天蓝、湖蓝、鲜蓝、钴蓝、孔雀蓝

紫类：紫罗兰、青莲

褐类：土红、生赭、赭石、生褐、熟褐

黑类：象牙黑、煤黑

白类：白、锌白、钛白

灰类：中性灰、深灰、灰彩等和各种不同的灰系列，还有肉色

荧光类：亮红、桃红、粉红、朱红、玫瑰红、绯红、橘红、橘黄、嫩黄、宝蓝、亮绿

三、决定物象色彩变化的因素

(1) 物体的固有色：作为物体表面的物理特征的固有色，实质上是物体对不同光线的反射，在人的视觉器官产生的不同视觉感觉。即在自然光线条件下，某物体在人的视觉器官中产生的视觉色彩为这一物体的固有色。物体一旦确立了色彩，也同时具有了色彩的各种基本属性：明暗、冷暖、鲜浊。此外不同的固有色，受光后，色彩变化也不同，明亮的固有色，受光后的明暗色彩差别也大，反之，阴暗的固有色，受光后的明暗色彩差别较小。

(2) 光源对物体色彩的影响：光源因其发光体的不同，分为自然光源和人造光源两种。自然光一般指日光和月光，日光呈暖白色，月光呈蓝色。另外，由于光线照射的角度不同，迎光、顺光、逆光的色彩有很大的差异；春、夏、秋、冬季节的不同，早、午自然光因不同时段和晴天、阴天等气候的变化，以及光线的强度等诸多因素的改变，物体的色彩变化均大不一样。人造光一向都有一定的颜色，按照发光色不同，分冷色和暖色两大类。白炽灯和烛光、火光等因发出红黄色光而属于暖光。日光灯、煤气灯、弧光灯光带有青白色而使被照物体显冷色。事实上，由于色彩本身所具有的光的特征，物体在受人造光源照射时，物体固有色发生的变化是一种色彩混合的效果。比如烛光色接近于黄橙，则烛光下的红色就特别鲜亮，而有橙色倾向；绿色则倾向于灰色，青色变成灰紫色，紫色却具有红味；唯有黄橙的色相没有改变；但橙色也会变得更加浓厚。此外，光源的强弱、对物体照射的角度及距物体的远近等变化也会引起物体固有色的变化。

(3)环境色彩的映射作用:

环境色彩对物体影响的强弱与物体的材质、表面光洁程度有着直接关系。如金属、玻璃等材质及表面光洁的物体对光的反射力强,因而受环境色的影响较大。有时这类物体甚至失去固有色而只呈现环境色的色彩。相反,质地较粗糙、柔软的物体,由于对光的反射弱,其对环境色的反射能力就大大减弱。此时,物体的固有色得到充分体现,且色相也较为稳定。

物体的固有色在环境色的反射下,对物体固有色的影响也是一种混合的作用。如,青色物体临近黄色物体,在黄色的映射下,反光部分就呈现出比青色明亮的绿色,物体的固有色与环境色的明暗差别越大,物体就体现出越大的色彩反差。

物体距画面的远近,也是决定环境色对物体色彩影响强弱的要素之一,临近画面的物体其固有色越明显,而受环

境色的影响越明显。反之,越远离画面的物体,其色彩变化越不明显,环境色的影响也不明显,直到物体完全融合在环境色之中,这也符合近实远虚的表现常理。

物体在环境中往往受光源色和环境色的双重作用,因此,我们应首先确定谁是主导因素,显然,光源的光线越强,或物体距光源越接近,这时对物体固有色起主导作用的就应该是光源色,反之,环境色的影响则逐渐上升到主导地位。

作者 萧素红

第二章

水粉画的特点

水粉画以其使用工具简便、应用范围广泛而成为当今画坛颇具影响力的画种，尤其深受广大初学者的喜爱。它以水调合含胶的粉质颜料制成，与其他画种一样有其自身表现特点。其一，水粉画是介乎油画和水彩画之间的画种。它可兼用油画和水彩画技法，并有灵活多样的好处。它表现力强，形式多样，水粉颜料含比较多的粉，粉质具有很强的覆盖力，既可平涂又可采用不同笔触，用厚薄相间、干湿结合来塑造形象。水粉颜料有很强的覆盖力，为画者能够反复修改提供了条件，也为画者在作画时大胆落笔、从容作画在心理上给予保证，画幅可大可小，大到巨幅壁画、广告，小到连环画创作、工艺图案，等等。其二，工具材料简便、经济，绘画方法容易掌握，因此也常被广泛用来绘制宣传单、单幅创作、广告及工艺设计等。水粉画在有其自身长处的同时，也有一定的局限性。例如，颜料含粉量大，干湿变化大，衔接起来比较困难，也较难表现丰富微妙的中间层次和暗色调。由于所使用的纸的吸水性不同，很容易出现“泛色”。因此，有待于我们通过熟练地掌握水粉画的性情以避免这些问题的出现。

冷色调的画面有一种冰冷的感觉，控制画面的暖色使其不要面积太多太过。

第三章

水粉画技法

一、静物的组合

好的静物摆放不仅可以体现美的形式,还会有色调和意境,通过物体的合理组合可以看出画者的修养和意图。不同的静物组织有不同的主题。例如,器皿、瓜果、蔬菜、文具、乐器、花卉、杂件等。一幅静物画不仅能折射出时代感和社会经济状况,还能看出作画者的喜好和修养。不同的时代有不同的具有时代特征的器具,比如农耕时代用的器皿和高度文明时期的器皿有很大的区别。所以,通过看画家画的一幅静物画可以读出很多信息。静物画因此早已经成为一个受人欢迎的独立画种。

组合的注意事项

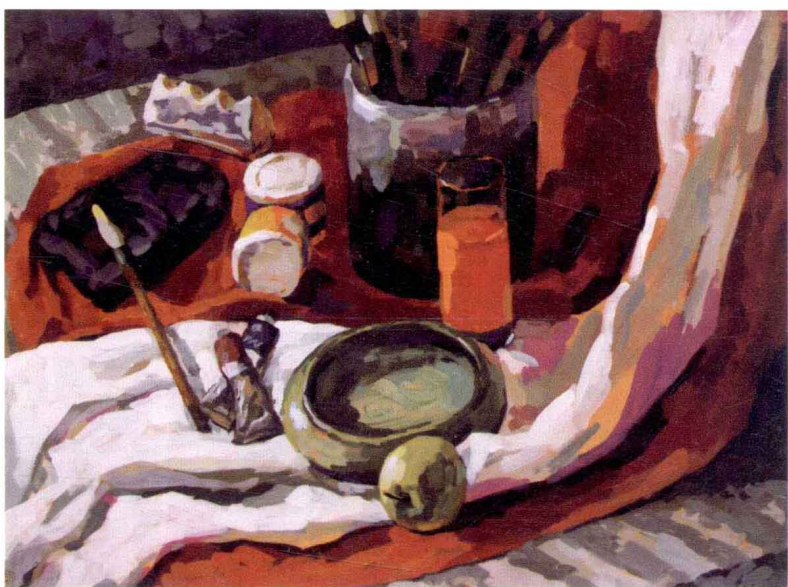
选取静物要避免盲目性,从选取静物开始就能看出画者的主题。选择要领:一是主题,二是变化。主题是表达创作思想、传递情感的视觉语言,变化则是满足视觉审美原理的需要。有了以上依据,我们可以从形状、色彩、质感三要素来选取物品了。

静物的选取按物体本身生化结构,可以分为有机物和无机物两大类。蔬菜、水果、花卉等有生命的

物品是有机物,金属、玻璃、石膏、玩具等无生命的器物为无机类物品。有机类物品的组合给人亲近自然的感觉,无机类物品的组合给人的感觉深沉含蓄。按器物的表面物理特性可分为光滑和粗糙两类,金银、玻璃、丝绸、瓷器等物品由于物体表面细密,所以感觉光滑;木头、彩陶、石膏、粗布等,由于表面吸光无光泽,所以感觉粗糙。物品大小不同组合要有节奏,摆放要有韵律,注意静物的不同质感之间的对比,器物的质感不仅能影响画面的明暗对比、色彩转换、虚实结构,也是影响画面肌理的重要因素。强调色彩的整体感和色调,不能忽视色彩的质感、明度和选材之间关系等要素。

作者 萧素红

作者: 萧素红

二、静物的构图

构图是画面中力的态势,它就像人体的骨架和建筑的钢筋结构一样起着重要的支撑作用,也像汉字的间架结构,可以看出均衡又不均衡的节奏美。构图在中国画中也称为经营位置和章法,是开始画画的过程中最重要的环节,好的构图可以使画面饱满而不拥挤、丰富而不杂乱、简括而不单调、平整而不呆板。选好物品,在组合的时候要充分注意色彩效果和光的作用,摆放原则是有主体有背景,前后关系主次分明,大小方圆、黑白对比、疏密节奏错落有致。主体的摆放考虑一个度,不能杂乱无章又要丰富;背景的

布置以烘托前面的主体为原则,有整体有点缀,主体突出对立统一。构图的注意事项:统一中求变化。

对于初学绘画的美术爱好者来说,开始练习的时候画的静物都是老师摆放好的,不用自己费力和动脑筋,只要画就行了,到了自己摆静物的时候不知为什么就是摆不好,原因是老师在摆静物之前已经想好了一切效果,事先做足了功课,而学生以为,老师是随便拿东西放在上面的,因此到了自己组织构图的时候一头雾水,怎么也放不出效果。要知道老师的多年修养在静物的选取和摆放时早已有了定格,绝不是看起来那么简单!

采用不同的视角有不同的画面效果,平视画面、视平面抬高,画面显得安稳;俯视画面、视平线降低,画面显得有张力。生动的画面要有黄金分割线含在其中。重要的物品正好在黄金分割点上。按物体主次深浅、前后关系、曲直节奏大小放置好后,退到一定距离看画面的空间关系。不同色调、质感和画面韵味给人不同的视觉感受。经过精心调整好的画面耐看有趣,大师们的作品更是令人回味无穷!总之,静物的摆放及构图是再创作,是画好一幅静物的先决条件。

三、色彩训练

观察方法训练

整体观察的方法是画色彩的最好方法,也是最重要的方法!刚刚学画画的同学,看摆好的静物时,往往盯着主体物孤立地看,或一个一个地看,然后,对着每一个物品试图逐个画出,这是很不得法的。因为,你想表现的是物体的固有色的拼接和罗列,而不是一组静物的全部。应该把整组静物当作一个不可分割的整体看待。眼睛要像快速扫描机一样,反复多次地看全整个画面。通过识记、分析,掌控

整个画面鲜明的第一印象，默记心中，然后再根据观察所得确定色调。

色调训练

从摆静物开始，思维就进入画画阶段。摆静物时色调一定要明确，冷调、暖调、重调、亮调，分别从不同的计划去练习，训练敏锐的感受色彩的能力。开始从素描转向色彩画的第一阶段应该有一个转换材料的过渡，可以用单一的颜色做单色练习或限色练习，熟练些再进行复色练习。暖色调练习、冷色调练习和对比色练习放在后一阶段。用笔和大色块练习，随着不同阶段有不同要求。纯度、明度、灰度、空间的训练根据进度安排时间。

作者：萧素红

暖色调：一般指以朱红、橘红、橘黄、熟褐、赭石、中黄、柠檬黄等色相为主的基调为暖色调，它是由于人们对火和阳光的热度产生的联想。以这些颜色为主的色彩练习给人感觉热情有活力。一般绘画采用暖色调的较多，或者在一组画面当中，采用冷暖对比而暖的占有大面积，即暖色基调。

冷色调：人们通常把普蓝、钴蓝、翠绿、生褐、灰、紫、青莲等占主要成分的画面称为冷色调，它是基于人们对雪山、海洋和天空的联想而产生的。以这些颜色为主的色彩给人感觉平静、冷淡、苍凉或者情绪低落。

色彩的轻重感

由于绘画是视觉艺术，画面只是二维平面而已，所以，画面的重量感是由看到的物体表现的，只能根据以往的经验联想它的重量感。一般情况下，所画之物的重量感是和实际物品相一致的。金属和陶器、玻璃器皿感觉重一些，衬布、文具等物品感觉轻一些。除此之外，亮色调给人感觉轻而深色调给人感觉重。对于整幅画面来说厚重和轻快还要看用笔和用光的设计和处理。

空间透视

素描的空间靠物体本身的透视和近实远虚完成，近处的物体画得深入而远处的物体画得简略。白描或者单线素描靠线的前后关系和虚实处理表现空间。色彩的空间关系则靠冷暖对比、干湿浓淡和笔触完成。我们小的时候常常以为远山是淡蓝色的，却不知透明的空气也有空间透视现象，它反射天空的颜色，使得空气像层层淡蓝色的薄雾笼罩在山上，近处的山颜色重些，越远越浅，最后面的淡而透明。画静物也是同样的道理。近处的物体清晰明确深入，后面的物体或者远处的空间或衬布比起最前面的色彩要略冷些。

色彩互补

运用颜色的冷暖对比可以很好地处理画面的色彩平衡问题，因为眼睛的视觉残留问题，看见的颜色需要用其补色来调节才能使其休息，画面也是如此。印象派就很好地利用了这一原理。

光的练习

光源有两大类，即自然光和灯光。自然光有阳光和月光，早晚的阳光是暖光，月光是冷光，很少有人会在月光下画静物，白天所画静物基本是白光，即无光源色。灯光有日光灯和白炽灯两种，日光灯发黄，白炽灯偏冷，做色彩练习时请不要在晚上进行，灯光下看不准颜色。光线的角度有：平光、侧光、逆光、顶光、朦胧光等。平光画出的静物有一定的装饰效果，通常以线为主。侧光画出的画面有很强的立体感，容易塑造空间。逆光画出的画面，有一种厚重感，一般情况下深沉而神秘。顶光画出的效果一般突出强调强光。朦胧光画出的画含蓄有诗意，但不好把握，初学者很少采用。

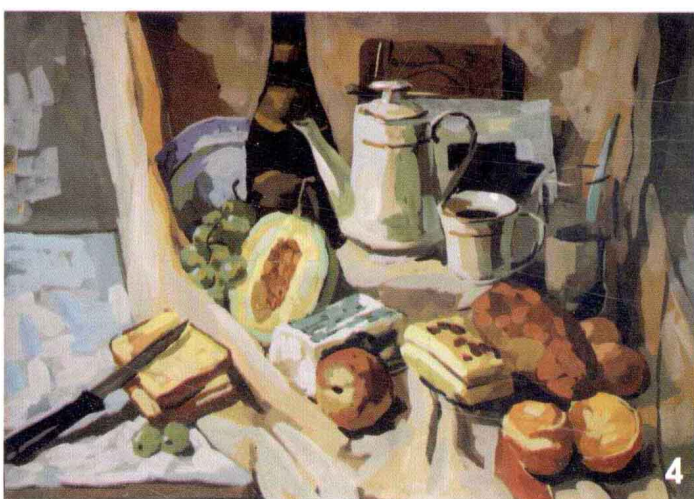
心态练习

即自信心的培养练习。刚学画色彩的学生往往对自己估计过高，以为素描能画得可以那么色彩也不成问题，但是，画了几幅后会明白，远远没有那么简单。材料的掌握是一个棘手的问题，刚画上去的颜色是对的，干了就变了。尤其是后来，想重的颜色重不下来，想亮的颜色亮不起来。画面不仅没有预先想好的效果，连素描关系也没有，因此，开始灰心起来。其实，每一个人都遇到过这样的问题，只要按着一定的正确的方法步骤就可以慢慢解决。要知道谁都是从零开始的，任何事情都有一个循序渐进的过程，一个问题一个问题解决，充满必胜的信心是必不可少的！

第四章

方法步骤

作者 萧素红

湿画法

在颜色未干时,直接衔接其他颜色,同时也接第二遍和第三遍颜色,如果颜色已干,可以用喷壶在上面喷一点清水,趁湿再进行衔接,这种方法在水分和时间的控制上都有严格要求,事先应做到心中有数。湿画法多以水为媒介,使颜色互相渗透,交接自然,画面效果柔润流畅。这样的方法大多用于画后面的衬布和最初起稿。

干画法

这种方法指的是在第一块颜色干后,再进行第二块颜色的衔接,这种方法用笔肯定,色块明确,不像湿画法那样受时间的

的限制,所以时间充足,可以淡定自如。干画法可以多层覆盖,类似油画,用笔可以一块一块地摆上去。这种方法的特点是塑造感强。

薄画法

此画法近乎水彩的表现技法,即所涂的颜色以能透出画纸的颜色为宜。这种方法给人以清新、透明、明快之感,主要的方法就是不调白粉,或少覆盖,直接干接或湿接。这种方法很少涂改,看上去是一遍画成的。

厚画法

少用水或不用水,近乎于油画的表现方法,有的地方也可以用画刀来画,用来表现浑厚结实的形体或清晰的轮廓,明暗对比强烈,质地坚硬。厚画法要注意颜色也不要太厚,否则会造成颜色脱落。

以上四种方法可以单独使用,也可以交叉并用,如在画静物中,远处可以用湿画法,暗部的颜色可以用薄画法,亮部的颜色可以用干画法,近处的物体用厚画法。几种画法综合并用,可以很好地发挥出水粉的特性,因此可见,上述四种方法不能孤立使用,技法的灵活运用,因人而异,因画面而异。

暖色调练习步骤

作者 公 瑜