

X

XINGAINIAN

新概念青少年美术辅导教材

水粉静物

XINGAINIANQINGSHAONIANMEISHUFUDAOJIAOCAI·SHUIFENJINGWU

XINGAINIANQINGSHAONIANMEISHUFUDAOJIAOCAI·SHUIFENJINGWU

新

新概念青少年美术辅导教材
XINGAINIANQINGSHAONIANMEISHUFUDAOJIAOCAI

水粉静物

◎ 叶庆 周华 著

 浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉静物 / 叶庆, 周华著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2012.1

新概念青少年美术辅导教材

ISBN 978-7-5340-3115-1

I. ①水… II. ①叶… ②周… III. ①水粉画: 静物画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第261721号

出 品 人: 胡小罕

作 者: 叶 庆 周 华

责任编辑: 洪 奔 水 明

封面设计: 黄利萍

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

新概念青少年美术辅导教材——水粉静物

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

电 话 0571-85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 浙江兴发印务有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 4

印 数 0,001-3,000

版 次 2012年1月第1版·第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-3115-1

定 价 20.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

目录 CONTENTS

XINGAIJIANGQINGSHAONIANMEISHUFUDAOJIAOCAI·SHUIFENJINGWU

编者的话·····	1
色彩基础知识·····	2
色彩工具·····	3
陶质器皿·····	4
水果·····	10
蔬菜·····	14
玻璃器皿·····	16
金属器皿·····	19
塑料制品·····	24
文具·····	28
花卉·····	30
色调·····	34
作品赏析·····	42

■ 编者的话

水粉静物画不仅是各美术院校的入学必考科目，也是初学者了解掌握色彩的一条很重要的途径。

水粉静物画训练的目的和任务是：通过色彩教学，让学生学习色彩的基本规律，并用整体比较的观察方法，学会用色彩来塑造形体、表达空间、表现质感，掌握构图的基本原理，懂得用色

调去组织画面，通过色彩的对比和协调，形成有机的色彩结构。

通过大量的临摹、写生、默写等练习，可以让我们提高色彩的审美眼光，表达出一定的色彩趣味，用色彩来传情达意。

叶 庆 浙江理工大学建工学院

色彩基础知识

色彩的基本原理

色彩的三要素：**明度、纯度、色相**。明度指的是色彩的**黑白关系**，纯度指的是色彩的**鲜艳的程度**，色相指的是色彩的**冷暖倾向**。

色彩的三原色：一般是指**红、黄、蓝**。三原色相混合为**黑色**。

色彩的三补色：三原色中如果出现其中一种原色，则它的补色就是另外两种原色的纯合色，如红色的补色是黄加蓝的混合色**绿色**，黄色的补色是红加蓝的混合色**紫色**，蓝色的补色是红加黄的混合色**橙色**。有了补色，三原色才能同时以不同面貌出现，画面色彩才完整。

色彩的冷暖：蓝是冷色，红、黄是暖色，色彩中含有蓝色成分越多则色彩越偏冷，含有红色、黄色成分越多则色彩越偏暖。加蓝的绿是冷绿，加黄的绿是暖绿，玫瑰红有蓝色成分为冷红，朱红有黄色成分为暖红。但是冷暖是相对而言的。

色调是一种客观存在，是主观意识的产物

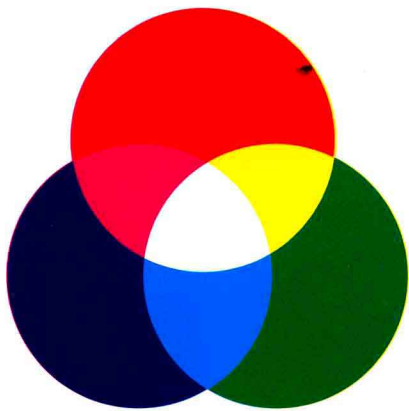
大自然由于受到光源的映照以及环境色的影响，会产生一种统一的色彩倾向。色调是客观存在的，但同样的景物，有的人画得偏冷，有的人画得偏暖，主要是每个人个体的色彩感觉不同，同时又和个人的选择有关。在取景时，**面积最大的色块的色彩倾向，构成画面的主色调**。此外，色调的确立，还和个人的情感表现与强化意识有关。因此，色调的形成是主客观相互融合的产物，是一幅画的个性特征和生命特征。

漂亮的色彩不是指单块颜色的好看，而是指色彩关系的协调

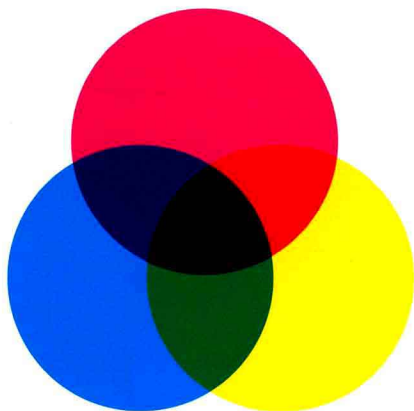
颜色和色彩是两个不同的概念。颜色是单块的、独立的，而色彩是指多块颜色之间相互对比和协调的整体色彩关系。

学习色彩的基本方法

临摹、写生、默写，三种方法互相配合、互相补充，有助于初学者较快地掌握色彩绘画的技法。初学者一般从临摹入手。写生则需要初学者把临摹中学习到的知识在现实生活中灵活运用，让它真正变成有个人体会的知识和眼光。默写需要分析和理解，更需要理性的组织和布局，是作者积累了一定色彩表现技法的再创造。

这是色光三原色，经加法混合后的三种颜色正是颜料的三原色。三色光全混合呈白色光。（关于加法和减法混合的理论在其他色彩理论书上有详细的论述。）

这是色料三原色，经减法混合可得色光三原色。而色料的三种原色经群混合可得到黑色。

冷色系和暖色系

色彩工具

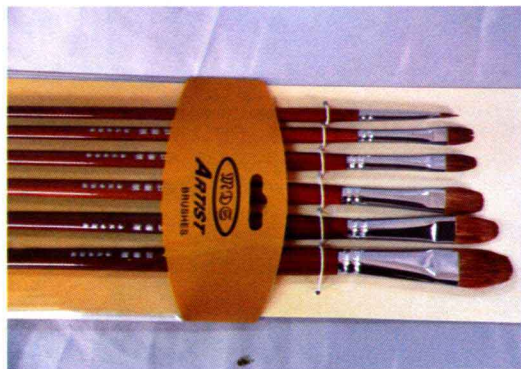
我们一般需要准备：一号刷子二支、二号刷子一支、三号刷子1支、水粉笔一套、24色水粉颜料一套以及吸水布、水桶、调色板、小喷壶、胶带、笔记本、中性笔、素描纸、颜料盒、工具箱等。

调色板

一号刷子二支、二号刷子一支、三号刷子一支、水桶一个

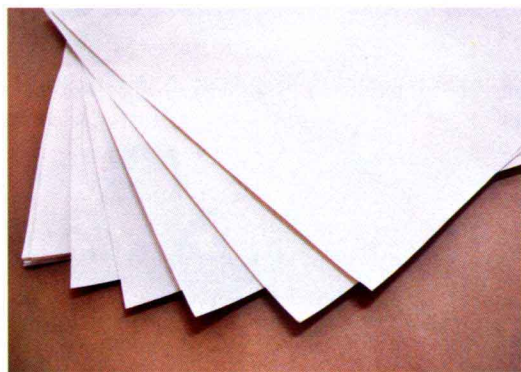
水粉笔一套

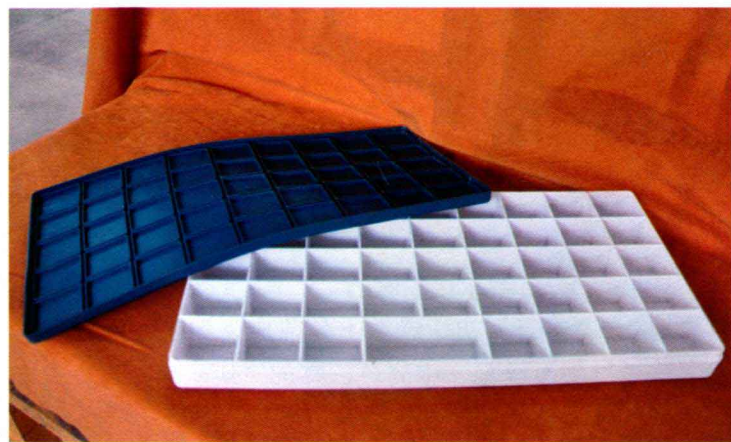
胶带

小喷壶

素描纸

颜料盒

24色水粉颜料一套

土黄		橘黄		土红		玫瑰红		钴蓝		橄榄绿	
中黄		橘红		赭石		紫罗兰		湖蓝		草绿	
柠檬黄		朱红		熟褐		青莲		普蓝		中绿	
白色		大红		深红		群青		翠绿		黄绿	

颜料盒中颜料放置排列的位置

■ 陶质器皿

1. 要求理解地去画

(1) 初学者应先用铅笔起稿，然后用普蓝、群青这类粉质较少的冷色或者褐色勾画轮廓。注意采用辅助线——**中直线检查陶罐是否对称**。

(2) 画准瓶口、瓶颈、瓶肩、瓶底四条弧线的透视变化——**离视平线越近弧度越小，离视平线越远弧度越大**。

(3) 找出每个物体的明暗交接线。明确受光和背光两大明暗色区。

2. 注意整体的关系

(1) 用接近陶罐色彩的颜色，画出粗略的素描关系，即高光、中间色、明暗交接线、反光、投影。

(2) 注意区分陶罐之间、陶罐与背景之间**相互衬托、相互对比**的明暗关系。

(3) 调色水分要多些，白粉要少调入。笔触要大，一般采用6—8号的大号水粉笔和一寸底纹笔。

3. 要求比较着画

(1) 初学者在上色前应先调配好所表现对象暗部、中间色、亮部三块颜色，再分三支笔从暗部画到亮部。

(2) 应把握两个陶罐的不同明度，**比较着画**：前面的罐深，后面的罐浅。

(3) 上色要全面推进，背景、桌面、小茶壶等和陶罐的关系应同时**对比着画**，切忌只刻画某一局部。

■ 陶质器皿

陶罐是很常见的色彩静物题材，但它并不容易表现。陶罐的特点是：造型粗犷而厚重，色彩含蓄而稳重。它的质地又可分上过釉的和没上釉的两种。上过釉的表面富有光泽，反光较强，高光亮而明显，亮部和暗部都容易受到周围环境的影响，表现时用色要饱和浓重；没上釉的表面较粗糙，反光较弱，没有明显的高光，亮部和暗部受周围环境色彩的影响都比较小，用色可适当干枯些、凝重些。

刻画陶罐时，对罐口的造型要理解清楚，罐口结构的刻画要**清晰明确，不能含糊**。在整个陶罐和花瓶的造型中，罐口是重点，是点睛之处。一般陶罐口内色泽较深，口沿处用笔要摆得**干脆、明确，黑、白、灰分明**。

4. 注意色彩的冷暖变化

(1) 这是深入刻画阶段。以较干的颜色用挤压法，一笔一笔压上去，产生粗糙笔触，以表现出陶罐的表面质感。

(2) 区分受光部、背光部色彩的冷暖色相。**受光部、背光部**切忌画成一样冷暖。

(3) 深入表现背景衬布，它比陶罐颜色深，但色彩却暖于被衬托的陶罐。

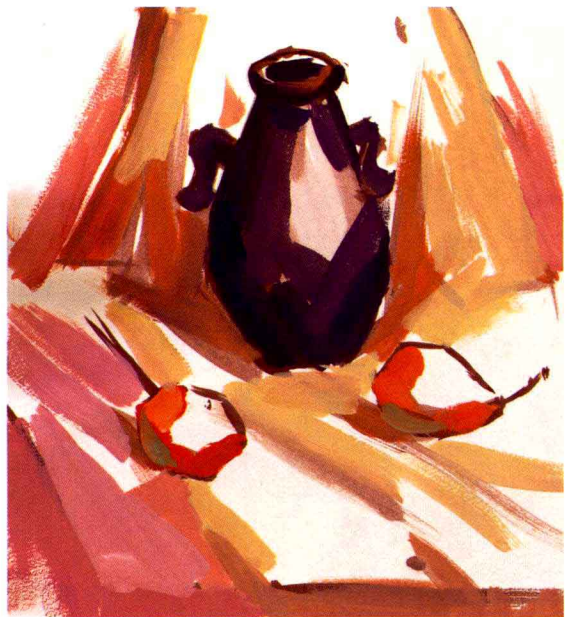

1. 打轮廓应注意的三个问题

(1) 构图：注意主要物体在画面中的位置，画面应**左右均衡**，**大小、高低要有层次**。画面上面部分的形要紧，下面部分可以松一点。

(2) 造型特征：罐子的口**较窄**，下半身**较宽**，两只耳朵**左右位置对称**。这些特征初学者尤其要重视。

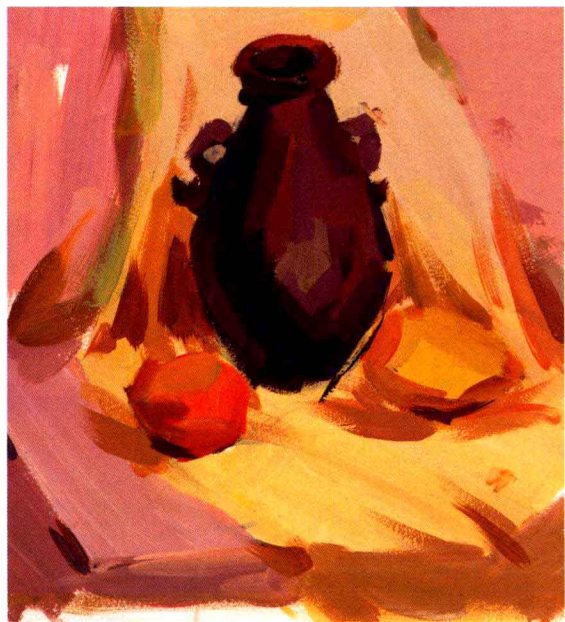
(3) 透视：桌面是立方体的顶面，布纹线应与桌子平面统一；罐口、罐颈、罐肩、罐底四条弧线原理同第4页所述。（**切忌将罐底画成平线。**）

2. 切忌色彩过于复杂

(1) 色彩三要素：**明度、纯度、色相**。三要素中最重要的是明度。画色彩时，和素描作画步骤一样，先画明暗交界线和暗部投影，再区分背景、主体物和桌面三大色块之明度。

(2) 简略画出素描关系，是为以后的不断深入做好铺垫工作，所以上色不能用较多粉质颜料，也不要太厚。

3. 亮部和暗部，固有色和条件色

(1) 根据从暗部画到亮部的原则，应该从瓶子的暗部开始塑造。为保持整体效果，必须同时与周围色彩对比着画。（**切忌孤立地刻画罐子。**）

(2) 要把握罐口暗、罐沿亮，罐颈暗、罐肩上亮，罐肩下暗、桌面亮这“**三暗三亮**”的规律。（**切忌画到哪里算哪里。**）

(3) 应懂得罐沿、罐肩（受光部分）上呈光源色，罐颈、罐肩的中间呈固有色，反光部位呈环境色的原理。（**切忌不顾环境色，只以物体的固有色作画。**）

4. 边线是深入刻画的重点

- (1) 整体着眼，局部入手，进一步塑造形体结构，表现丰富的环境色，使不协调的色块得到调整。
- (2) 拉开冷暖色对比，如陶罐受光部和背光部的冷暖对比、陶罐和背景的冷暖对比等。
- (3) 处理好虚实变化，如罐体前实后虚，桌面实、背景虚。
- (4) 重点处理好边缘线和明暗交界线。边缘线要有虚实变化，切忌呈现剪纸般的效果。

陶质器皿

1. 单色稿的重点是形

画单色稿的重点在于整幅画的构图，即物体摆放的位置、每个物体的造型特征以及桌子和静物的透视关系。

2. 铺大体色

在上一步的基础上开始上色，用大笔触区分不同的色相。上色必须整体进行，尽量避免只画某一局部而使画面失去平衡。换言之，每深入一步都应保持画面的整体效果。这一步骤必须区分开静物的亮部和暗部的色彩关系。

3. 塑造形体

用分面塑造的方法来塑造形体的每一个面，每一个面的明度、纯度、色相都略有不同。

4. 深入塑造，全面调整

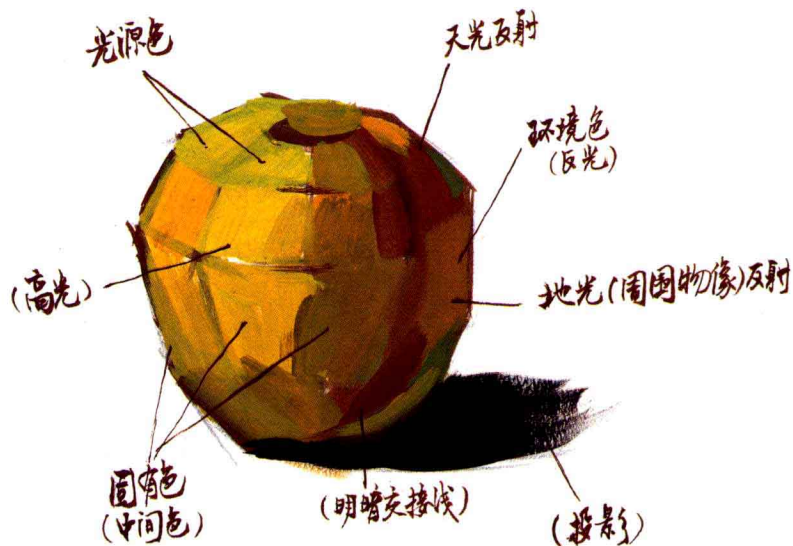
(1) 全面塑造形体：在前面的基础上对每一个物体和布纹进行认真深入的刻画——高光的形状、大小、位置、虚实；反光的冷暖变化；中间色的渐变等。

(2) 强调几个大色块的对比，保持画面的大效果。

(3) 空间感：衬布的前后空间色彩变化、背景和主体物的纯度关系等，这些色彩的空间变化是很重要的。

水果

静物的组合一般都少不了水果，水果的造型多样，可以灵活地组织画面。水果的形状不像陶罐、玻璃瓶一样具有规律性，造型生动多变，可以和玻璃瓶、瓷盘、陶罐等形成很有趣味的对比。因为水果的色彩纯度较高，在一组色彩静物里可以以此来组织画面的纯度秩序，其他物体的纯度轻易不要超过水果。

水果的明度深浅不一，有些很亮，如黄苹果、橘子、梨；有些很暗，如红苹果、紫黑葡萄，这也非常有利于组织画面的明度秩序。

画水果时要综合考虑水果的**造型特征、纯度关系、明度关系**，这样才能有效地组织整个画面。

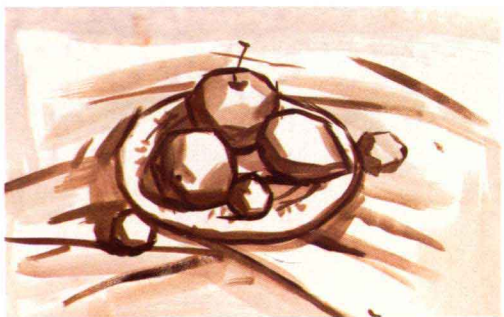
为了确切理解“**色彩必须和形体塑造紧密结合**”这句话的含义，我们可以通过对单个苹果的画法过程来分析说明。

1. 首先将苹果理解成一个切面体。如左上图所示，括号内文字为苹果受光后产生明暗五层次的内容，即受光部位：**高光、中间色、背光部位：明暗交接线、反光和投影**。

2. 光线从左上角直射而下，第一条横向弧线以上的左边两块面，呈光源色。光源为**天光**，色彩亮并带**冷光色**（高光带蓝味）。第一条横弧线以下的受光部，由于光线平行照射这些“面”，较为柔和，故这些素描关系上的中间色就呈现出苹果的固有色。明暗交界线其实是一条**宽窄不等的面**，由于色彩原理而呈蓝绿偏灰的冷色。从素描关系上来说，明暗交接线的上部受天光照射呈蓝绿色（因苹果固有色为黄色，蓝色天光加黄色故呈蓝绿色），下部受桌面地光环境色的影响而呈暖灰色。投影的颜色由于是苹果的补色再加上受桌面本身灰白色的影响，故呈蓝灰和暖黄两色的调和色。

3. 分面表现不仅可以强化体感，而且能迫使我们去理解并表现每一块面的色彩变化，用色光理论去塑造形体，加强对“**色彩关系**”的科学理解。

水果

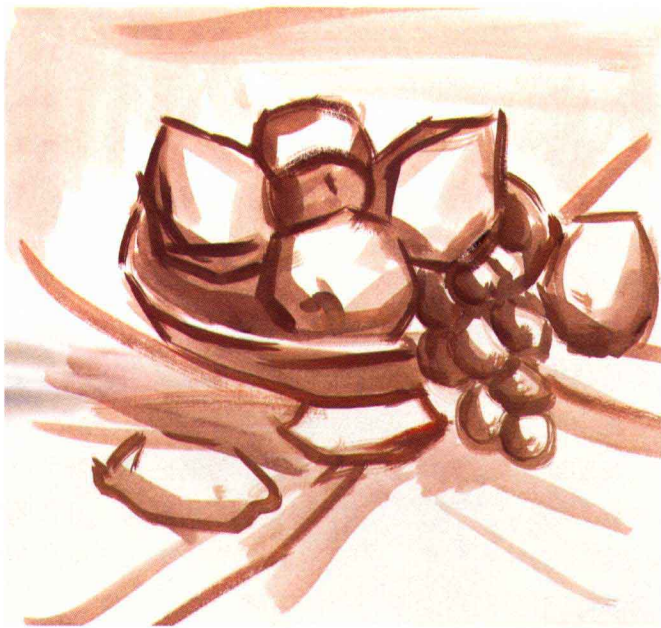
这是一组简单的水果静物组合，三个大的水果形态各异，三个小的水果分散四周，一只白盘子把所有水果组合在一起，形成画面的主体。盘子的白色衬托了水果的鲜艳。画面简单但不单调，很生动。

色块布局是否合理，可从色彩整体结构关系去分析。

这组水果静物的整体色调呈暖色，主要由黄色和紫红色构成。黄色和紫色是补色，具有视觉冲击力。最纯的色块是水果，边上的衬布纯度降低，最重的色块也是水果，边上的衬布明度偏灰，白色的盘子包围又“纯”又“重”的水果色块，形成画面的节奏中心。

色彩静物写生的要求，除之前所述之外还有：**色彩必须和形体塑造密切结合起来**。因为色彩写生最终应该表现出真实可信的、具体的形象，决不是概念的、模糊的色块。色彩决非游离于形体之外的颜料。具体地说，就是要求我们调动各种不同明度、不同纯度、不同冷暖和不同色相的颜色去表现对象的明暗五层次（以往称明暗“五调子”，这是不确切的说法）和对象的质感、空间感。这时，这种“颜色”可称为色彩——使物体产生体感、质感、量感和空间感。

1. 起形

(1) 画单色素描的目的：对于初学者来说，打完轮廓后急于着色，往往最终不堪收拾。正确的方法是打完轮廓后先画一画单色素描稿。一方面继续通过画明暗关系纠正形体结构；另一方面通过明暗素描的观察和表现，进一步分析、了解苹果与瓷盘、背景投影的对比关系，增强整体及对比意识。

(2) 用湿画法（如同水彩画法）画单色素描稿，有利于下一步着色。忌调白粉。

2. 铺色

遵循从深到亮、从大到小、从远到近的上色原则迅速铺上大色块。水果要分出亮部和暗部，亮部和暗部的颜色要有区别。水果、背景、衬布、果盘的色块关系要明确。

3. 刻画

在表现既要明亮（明度高）又要鲜艳（纯度高）的对象（如水果）时，往往出现水粉颜料难于表现的矛盾。因为要亮必须调入较多的白粉，而白粉一多色彩的纯度就降低。解决这一矛盾可以采用以下一些手法：

- (1) 底色要亮，让亮色透衬出来使颜色明亮。
- (2) 颜色不宜太厚，恰当地控制白粉的调入，保持理想的纯度。暗部尽量不要调入白粉。
- (3) 尽量减少颜色的覆盖次数，最好能一次画准。

4. 完成

深入刻画细节，调动色彩的对比和衬托的艺术夸张手段，使主体物周围的色彩适当地夸张，使之更冷一些、更灰一些、更深一些，并忽略背景的描绘，拉开空间距离。通过色彩的衬托、对比作用，让主体物达到更暖、更艳、更亮、更细腻的效果。