

美术培训
规范教学

MEISHUPEIXUNGUIFANJIAOXUE

MEISHUPEIXUN
GUIFANJIAOXUE

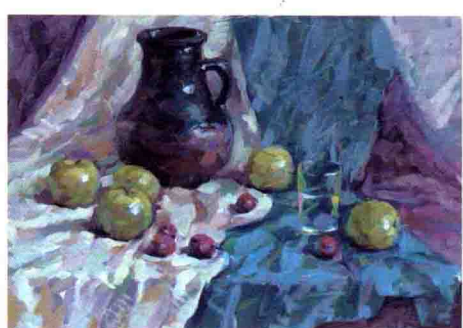
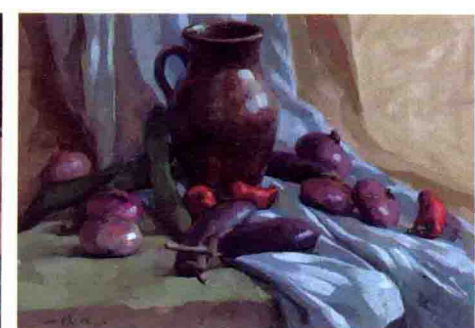
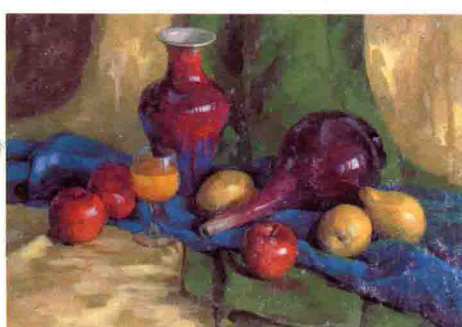
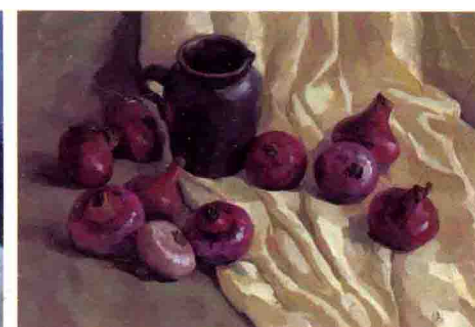
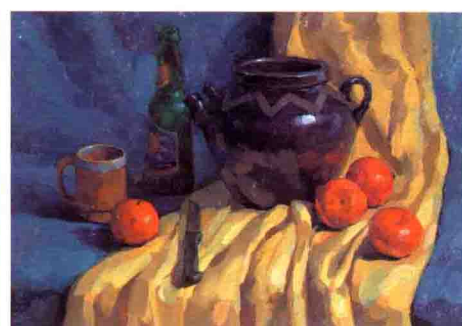
1

水粉静物

周一俊 编著

安徽美术出版社

- 责任编辑：黄 奇
- 本册编著：周一俊
- 版式设计：黄 奇
- 封面设计：黄 奇

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物① / 周一俊主编. —合肥: 安徽美术出版社,
2005.6

(美术培训规范教学)

ISBN 7-5398-1359-8

I. 水... II. 周... 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057768号

美术培训规范教学·水粉静物①

安徽美术出版社

邮编: 230063

合肥市金寨路381号

电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版

新华书店经销

安徽联众印刷有限公司印刷

印数: 1-5000册

889mm × 1194mm 1/12

印张: 3

2005年8月第1版

2005年8月第1次印刷

ISBN 7-5398-1359-8

定价: 18.00元

概述

学习水粉静物意义

水粉静物是培养学生色彩感知能力与色彩表现能力的重要途径,是美术基础训练重要的课程之一。色彩写生学习一般都从水粉静物开始,通过水粉静物的学习能够让学生奠定坚实的色彩基础。水粉静物的学习不仅有助于学习色彩风景、人物,而且对于今后学习其他绘画、设计专业也有十分重要的意义。

水粉静物画中丰富的色彩变化和画面构成形式,不仅能锻炼学生的色彩表现技能,而且能促进学生的审美感觉的提升,培养学生良好的艺术修养,所以水粉静物是色彩教学中不可缺少的内容,也是考查学生色彩技能的主要形式之一。

水粉静物训练目标

在了解水粉画特点、熟悉工具材料性能的基础上,掌握规范的水粉静物作画步骤,学会正确的色彩观察方法。在实践中逐步掌握色彩统一与变化的规律、颜色调配的规律。熟练掌握水粉静物作画的基本技法,提高运用色彩塑造形体、空间、质感的能力,以及对画面整体色彩效果的控制能力。

水粉静物训练要点

1. 正确的色彩观察方法是画好水粉静物的先决条件,只有正确地观察才能做到准确地表现。许多学生画不好色彩大都与不正确的观察方法有关。在这里我们强调观察时的整体联系性与反复比较意识,要善于抓色彩大关系和静物相互之间的色彩联系,眼睛不要长时间停留在一个点上观察色彩,更不可让固有色和个人偏爱的颜色来代替丰富生动的色彩变化。
2. 色彩关系要变化中求统一。写生色彩讲究的是画面色彩的变化。要注意把握画面色彩的主色调。
3. 作画步骤的规范性在初学阶段不容忽视。只有掌握好作画步骤,才有可能最终达到理想的画面效果。所以说基本功训练中掌握

2013/10/4

规范的作画步骤和正确有效的作画方法十分必要。一定要明确作画时让画面各部分协调推进的重要性。

4. 熟悉水粉材料性质、灵活运用技法对画面表现十分重要。要掌握水粉画用水、用粉、用色、用笔的一些基本要领,根据画面要求灵活地运用厚薄及干湿画法。

5. 画面构图要有变化。水粉静物构图一般讲究上紧下松、左右适度。物体大小与画面要协调,静物组合要注意大小、疏密、前后层次关系。

6. 要避免画面出现粉、火、灰、乱、脏等色彩通病。

水粉静物训练方法

1. 水粉静物的基本表现手法有:湿画法(薄画法)、干画法(厚画法)、干湿结合画法,其中干画法指利用水粉颜料的覆盖性作画,深入地塑造对象。干画法是水粉静物训练中的主要画法。湿画法和干湿结合画法也是常用的表现手法之一。在作画时要注意结合物体三大面关系来画色彩的变化,物体上高光、反光的处理是表现质感的重要因素。物体的边缘轮廓线要有虚实变化。

2. 观察画面时要知道一幅画上每一笔色彩都不是孤立存在的,要在比较中找变化、变化中求统一。明度相同比冷暖,冷暖相同比纯度。

3. 着色方法上要先湿后干、先深后浅、形色结合、适当归纳。调色技法上最常用的是混合法,另有并置法和重置法。混色一般只需稍加调和,不要把颜色调死。

4. 水粉画笔法上有摆、挑、刷、拖、点、揉、洗、留、擦等变化,作画时常以摆、挑、揉为主。一定要重视色彩的笔触变化,它是色彩表现力和绘画技巧的具体体现。在作画时要根据画幅大小和所画对象来选择大小适当的水粉笔画作。

另外,建议学生多画小色彩稿,尤其是在初学色彩以及画大幅作业或默写训练中结合小色稿作画,能促进学生对色彩整体意识和控制画面色彩大关系能力的形成。

作画时要专心投入,充满激情,保持对色彩的敏锐感受。作画时应养成良好习惯,颜料要有顺序分类合理放置,调色时注意在吸水布上控制笔头水分,同时有效地利用调色盘的面积。

学好水粉静物不是一日之功的事情,但只要肯动脑筋、刻苦努力、坚持不懈,一定能取得理想成绩。

本书从基础开始讲述,以小色稿实例分析和静物局部刻画实例分析入手,再以不同色调的水粉静物为线索,分别向学生介绍了水粉静物深入刻画、暖色调静物、冷色调静物、对比色调静物四个课题,结合步骤讲解,辅以优秀范例点评,力求书中内容对学生具有针对性、指导性。

刷

摆

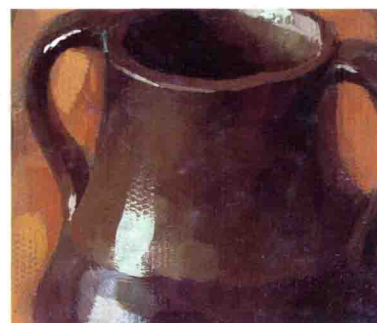
挑

点

揉

提

拖

洗

水粉静物绘画笔法

水粉静物刻画实例分析

一、苹果、梨子的刻画

苹果、梨子色彩一般都很鲜艳，刻画时要表现出水果新鲜、响亮的色彩感觉。抓住苹果与梨子形状上的特征，并结合黑、白、灰三大面适当归纳块面层次。苹果和梨子本身的色彩变化要过渡自然，不要过于在意物体的圆润而忽略静物形体特点和色彩大关系。注意在一幅画上没有完全相同的苹果、梨子。当多个苹果和梨子在一起时，应在物体之间寻找变化，要找出它们在冷暖、深浅以及形状上的区别。

二、香蕉的刻画

画成串的香蕉要从整体关系上把握虚实变化、冷暖对比，要注意到香蕉形体上的转折关系，若画得过圆就没有香蕉的形态特征了。画香蕉时不要单个拼凑，香蕉的斑点可用干笔触擦出。

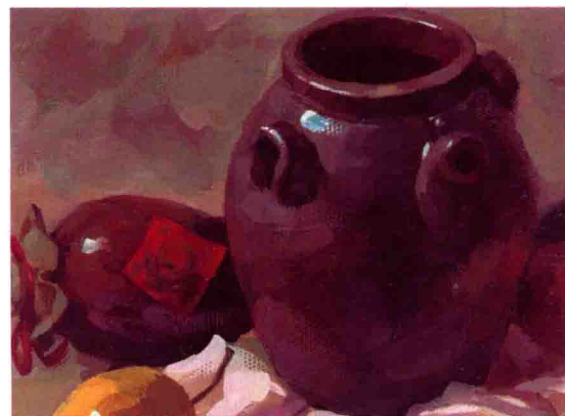
三、蔬菜的刻画

蔬菜是色彩静物常表现的对象。画蔬菜类物体时，造型虽然不必像罐子那样严谨，但一定要抓住特征，不得马虎。用笔要形色结合。对于太琐碎的细节如叶茎、根须要概括。

四、罐子的刻画

罐子形体结构要求严谨准确，特别要重视罐子的口、耳等细节的塑造。不要因为罐子大就画得琐碎，应首先从整体出发，整体上把握效果。罐子的边缘线虚实变化明显，罐子高光部分和反光部位一样体现着环境色彩对物体的影响。

有釉的罐子高光强烈，高光一般反映了光源色的倾向。刻画高光要待底色稍干后用较厚实的颜色、肯定的笔触点上去。切记不要反复涂改。

五、瓶子的刻画

要理解瓶子的基本形特点，注意区别不同瓶子的材质。透明的瓶子会比不透明的瓶子有更强、更多的高光、反光，同时透明瓶子还透出背景色彩。透明的瓶子应先画好背景后再用色彩提出形体关系。有裂纹釉的花瓶，可将裂纹概括。有流动感的彩釉瓶子可以用湿画法来表现。瓶子上的商标、瓶贴要让它们顺着瓶子的形体结构，瓶贴上的小文字、图案不要画得过实。

六、金属物体的刻画

金属物体因质地光滑坚硬，具有对比强烈的高光和反光，如不锈钢类物体，就像镜子一样反射着来自不同方向的光线。画好高光、反光对表现好金属物体质感十分重要。由于金属物上高光反光强烈，我们刻画时要找准感觉，冷静分析，找出物体色彩上的微小差别。

七、玻璃杯的刻画

透明的玻璃杯受环境色彩影响较大,要表现出玻璃透明感觉,就不能盯着透明杯子的轮廓填颜色,而应大胆地把玻璃杯与背景结合在一起画,然后再刻画透明杯子的轮廓边缘。提这些轮廓上的高光、反光时要落笔肯定、准确,不要反复描画。在刻画玻璃杯时还要注意画出玻璃杯口、杯底的厚度。

八、盘子与碗的刻画

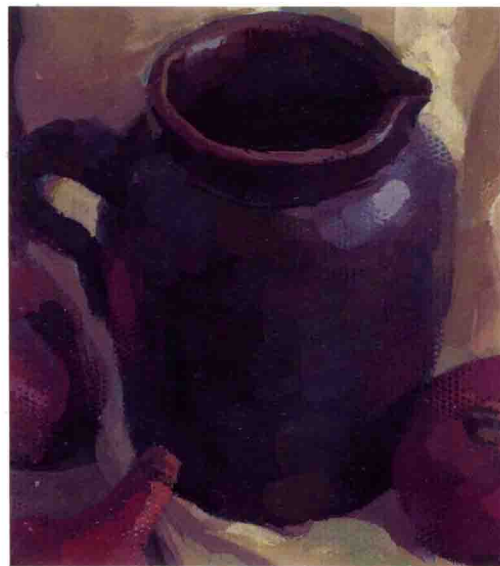
画盘子和碗应注意盘口、碗口的透视,注意其边缘的厚度和轮廓线上的虚实变化。从色彩上看,白色瓷器在自然光下显得色彩协调。暗部有着微妙的冷暖变化,在刻画时应趁湿衔接,让笔触、色彩过渡自然。有图案的盘子应先画好底色大关系,再画上图案或花边,要注意图案会随着盘子的起伏和光影变化而产生变化。

九、衬布的刻画

衬布主要用来衬托主体物,衬布在画面中往往占较大面积。衬布与主体物共同构成画面色调,大面积的衬布对画面色调有重要影响。其刻画的深入程度影响着整幅作品的效果,因而衬布的刻画往往成为水粉静物画中的一个难点。

作画时,应着重注意衬布大的色调关系,从整体关系上把握画面衬布的明度、纯度变化,以及整个静物空间色彩关系。对衬布上的褶皱要归纳取舍,画大的褶皱时,要结合三大面关系刻画,不要过于简单笼统,要表现出布的质感和立体起伏效果。布褶皱的不同变化可以反映衬布质地的不同特点,要加以区别,不能概念化。同时物体上的颜色会反射到布上面,光源色对衬布色彩也会有较大影响,这些都要认真对待。画有条纹或图案的花布,还要注意布的起伏、褶皱、转折对条纹或图案的形状、色彩产生的影响。画衬布时笔触要适当大些,远处的衬布可以趁湿完成,把褶皱画虚点;近处的衬布落笔要大气、肯定、有变化。学生在训练短期作业时,应重点抓衬布大的起伏和色彩关系,不必刻画过多的细节,用生动而富有变化的笔触来归纳褶皱的变化。

十、花卉的刻画

画花时要从整体关系上把握花的结构,要看到每枝花的前后之间的变化关系。不同位置的花处在不同的光影环境之中,刻画时要分清主次,不能平均对待。为了拉大前后空间关系,有时要加大花朵之间色彩冷暖和虚实的对比,准确表现花朵鲜艳夺目、响亮的色彩。

课题1 水粉静物深入刻画

课题要点

■ 正确理解画面局部与整体的关系,掌握并灵活运用水粉画技法,力求充分表现静物丰富的色彩变化,准确深入塑造静物的形体、质感、空间关系。同时应明白物体的深入刻画不是简单临摹对象,而是应当有归纳取舍的艺术再现。

课题分析:

水粉静物的深入刻画要求学生准确、充分地表现对象形体、空间、质感、色彩、虚实关系,完整自然地再现物体的真实面貌。水粉画面深入刻画能力的训练是色彩基本功训练的一个重要课题。在本课题中我们将从单个物体的深入刻画,过渡到复杂画面的刻画,使学生逐步掌握水粉静物绘画的深入塑造方法。

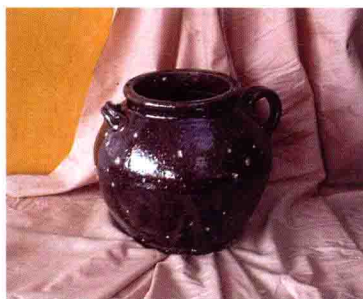
深入刻画的前提是准确、细心的观察。只有细心仔细的观察,才能做到画得深入充分,仔细的观察并不是只看一个个局部变化,它还需要学生在绘画中有整体的观察意识,比较物体亮、灰、暗之间、物体与背景之间、物体与物体之间的变化,并去寻找互相之间的联系,所以说,深入刻画的难点,不在于局部画得有多细,而在于把每个细节都统一在整体关系之中。

在一幅画中物体之间深入刻画的程度是相对的,一般主体物和近处的物体要画得深入一些,这样有利于突出主次空间关系。在深入作画时要注意画准物体的形,如罐子、瓶子的结构与透视关系;准确表现物体亮暗之间的明度和冷暖对比及环境色的变化呼应关系;仔细处理物体边缘线的虚实变化。在刻画时要随着物体的形体结构用笔,做到形色结合,画面衔接要自然,控制好色彩的干湿厚薄,根据物体具体特征灵活运用不同笔法。

画面有了深入塑造的物体就显得充实而耐看了。水粉静物的深入刻画除了指局部重点的刻画外,还包括对整幅画面整体艺术效果的把握,以及画面色调、用笔、审美趣味的完整协调处理等方面。

在本课题中我们首先通过复杂画面的分解,将画面中的每一个静物绘画单独讲解,使学生提高对物体塑造的能力以及复杂画面的表现和控制能力。

步骤一

大蒜

大蒜形体饱满,色彩单纯。大蒜的表面粗糙,高光和反光并不强烈,刻画时应以其形体塑造为着力点。

步骤二

步骤三

完成图

完成图

步骤一

步骤二

步骤三

不锈钢勺

不锈钢勺受环境的影响较大,高光反光明显。刻画钢勺时应找准其周围的环境色。

完成图

步骤一

步骤二

步骤三

陶 罐

陶罐色彩较重，形体结构饱满，刻画时应注意其形体透视变化，尤其是要注意罐口的塑造。

步骤一

步骤二

步骤三

辣 椒

辣椒色彩明快，受环境色彩影响较大，刻画时要注意保持画面的新鲜感。用色要明快，饱和。

完成图

小色稿

小色稿实例分析

小色稿也叫色彩速写，是色彩基本功训练的有效方法，它可以提高学生对色彩感受与归纳的能力。在小色稿训练时，要紧扣色彩大关系，用笔要简练、概括、肯定，不必画太多细节和层次，形体也要概括；训练时间短则十分钟，长则一小时；画幅大小不超过16开。小色稿的训练着重培养学生色彩观察和表现的能力。在色彩写生或色彩默写训练中，多进行小色稿练习，对学生色彩认知能力的培养有很大益处。

水粉静物深入刻画步骤

步骤一：选择与画面主色调协调的深颜色起稿，在定准物体位置和轮廓后，把明暗关系整体概括地画出来。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤二：从暗部开始作画，让色彩明确。画深色部分和中间色彩时不要随便加白色，可用调色盒中不同色相的浅色来调配。

步骤三：在画色彩大关系时，找准画面色调，迅速展开。用笔要大胆，远处背景颜色不要画厚，背景衬布的处理可以减弱，高光可以暂时留白。

步骤四：刻画细节时，从画面中的主体物开始，形色结合，画出环境色变化，使细微的色彩关系尤其是冷暖关系丰富自然，整体效果和谐统一。

完成图

周一俊

这幅作品画面构图平稳饱满、色调柔和、整体协调，各部分色彩看似一致，却有着丰富的变化。画面中的作品和谐地统一在整体关系之中，丰富微妙的中间色使画面具有艺术感染力。

课题2 暖色调水粉静物

课题要点

- 掌握暖色调静物的表现技法，理解暖色调的色彩特性。学会将画面色彩关系完整和谐地统一在暖色调之中，注意画面丰富细微的冷暖对比变化。学会表现暖色调作品特有的响亮、活泼、温暖的画面艺术效果。

课题分析：

色调是指画面色彩的倾向，不同的色彩给人心理不同的感受和联想。红、橙、黄等色彩让人联想到太阳、火光等温暖的事物，因此我们把这些色叫暖色，并把以这些颜色为主色调的画面叫暖色调。暖色调给人以热情、温暖、开朗、活跃的心理感觉，是绘画、设计作品都经常用的色调。

在画暖色调画面时，首先要抓住色彩大关系，占画面大部分面积的衬布，对色调起着重要影响作用。局部的色彩不会影响画面总的色彩倾向，不过在绘画过程中可以增加画面色彩的对比变化，让作品更有生气。绘画中要注意在物体主色调的主导下，必然还存在着色彩的色相、明度、冷暖的细微对比关系。准确表现这些对比关系，是画好色彩的关键。要避免暖调色彩干涩，也就是要处理好色彩的冷暖对比。要正确使用色彩的调色原理，使画面色彩沉稳，准确而又丰富。

暖色调水粉静物画法步骤

步骤一：构图定位，用熟褐色或黑色加清水调成浅色后勾轮廓。先定出组合物体的位置以及每个物体的具体轮廓，再用大笔调较薄单色画出大体明暗关系。

步骤二：从物体暗部开始上色。深入刻画物体时，颜色稍厚一点。画中各部分暗部要协调进行刻画，这一步切记不要乱用白色颜料。

步骤三：用较大的笔触和较薄的颜色画出色彩大关系，力求从整体关系着眼，各部分协调推进。在这个阶段不要过于注意细节。应首先画准色调以及物体三大面的色彩大关系。物体上的高光可以做留白处理。

步骤四：从主体物、近景开始刻画细节。画出环境色丰富的变化，将静物的形体关系刻画准确，颜料适当厚一点。用笔大小要适度，笔触与形体的结构要结合好，过渡要自然协调。

完成图

周一俊

完成稿：调整收拾，使画中每一个局部都色彩协调。主体静物要塑造充分，画面色彩及虚实关系要处理准确，笔触形色合一，衔接自然，画面做到完整统一。

画面构图完整，虽然静物较多，但画面前后层次明确。近处苹果以及罐子、深色小瓷杯塑造结实深入，加深了画面的空间关系和色彩力度。画面富有张力，色彩优美，整体效果响亮完整。

课题3 冷色调水粉静物

课题要点

- 理解冷色调静物的色彩特点，掌握冷色调水粉静物表现技法。注意把握画面主色调的对比关系，让画面协调完整，体现出冷调作品清爽、优雅的色彩美感，避免把颜色画得生硬。

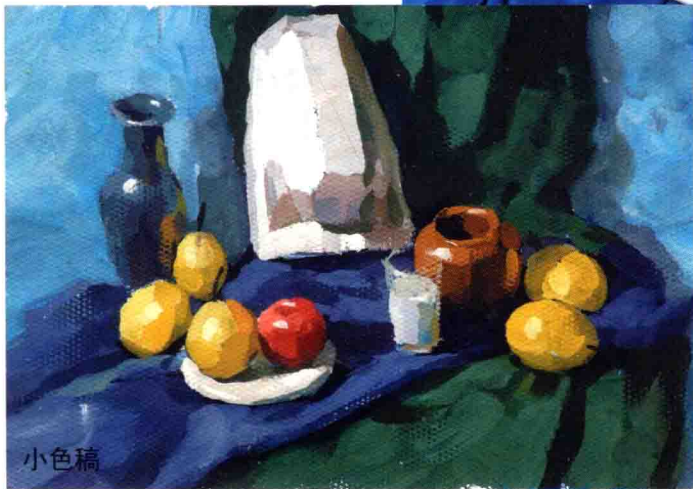
课题分析：

冷色是指如普蓝、湖蓝、草绿、群青等，让人心理上感觉宁静、清凉，并会联想到海洋、蓝天、森林等的颜色。如果一幅画的大部分面积是蓝色、绿色，构成画面的色彩主旋律，这幅画就可以称为冷色调了。

冷色倾向的静物非常多，如很多蔬菜、水果、金属器皿及文化用品等。冷色调画面和谐自然，恬静而优美。表现冷色调静物时应抓准画面色彩关系，画准具体冷色，同时力求色彩协调统一。冷调色彩在色相、明度、纯度、色性等方面变化丰富。我们在刻画时要找出冷色调画面中的色彩对比因素，使画在色彩统一的基础上富于变化。在室内用自然光画冷调静物时，静物暗面会有明显偏暖的感觉。另外，画面有小面积的暖色物体，能在冷色调画中起着点缀装饰作用，能丰富色彩。

冷色调水粉静物画法步骤

步骤一：构图定位，用普蓝加清水调成浅蓝色起稿，定准大小比例后，用深些的蓝色勾出物体形状，再用大笔触画出静物的暗部、投影，分出物体明暗关系。

步骤二

步骤三

步骤四

步骤二：从画面物体较深颜色部位入手上色，先画投影和大的暗部，不要急于提反光，背景衬布开始要画薄一些，画物体暗部色彩注意避免加入过多粉色。

步骤三：结合三面对比关系作画，感觉要新鲜，注意画面色彩的冷色调，对主体物作适当深入并且把各部分色彩大关系调整准确。

步骤四：深入刻画，对重点部分作较充分的塑造，近处物体用笔颜色要厚一点，笔触形体结合，仔细表现局部颜色变化，远处及次要物体适当概括，画出高光，调整反光。

深入刻画不等于各部分全部重画。要学会把握效果，注意保留画面色彩关系准确，特殊肌理效果的局部可以让画面更生动。