

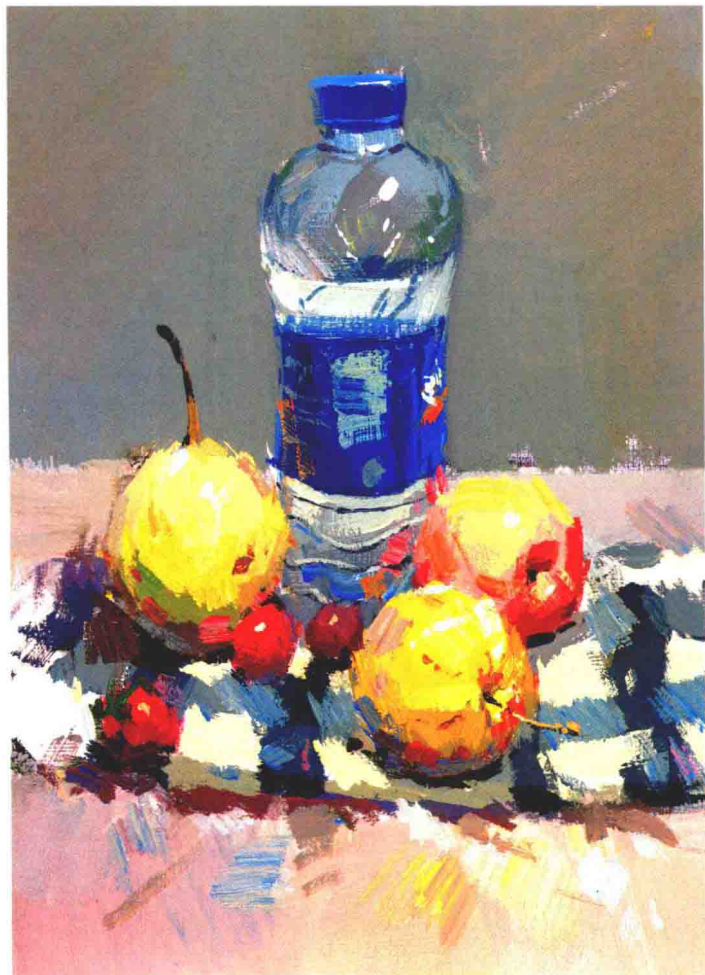
色彩静物的概述

与素描不同,水粉画是直接用颜色来进行形体塑造的。画水粉不仅要有扎实的素描基本功,而且还必须掌握一定的色彩表现技巧、调色技法、形体塑造等专业知识。对工具材料性能的了解也是必不可少的,如使用何种纸张会出现何种效果等。一旦掌握以上这些知识,作画时就能得心应手,表现自如。初学绘画,应当讲究方法,有了正确的方法,就能少走弯路。正确的方法有两层含义:一是指有效的训练方法,二是指基本的表现技法。本书按照初学者的一般学习进程进行编排,力求直观、具体,贴近学习实际,在剖析基本表现技法的同时突出方法指导,使初学者尽快入门,早日迈入艺术的殿堂。

色彩,是绘画中的重要学科,是美术爱好者及艺术院校考生学习的必修课。色彩静物是古今中外的人都喜爱的表现题材,由于物体处于静态且光源稳定、环境固定,故有助于作画者深刻理解、深入研究色彩的原理及规律,这也是初学绘画者最为适宜的入门学科。色彩静物作画既方便又能全面反映学生水平和素质,因此被国内很多艺术院校规定为高考招生考试的必考课程。美术高考主要是考查学生对色彩的认识、理解和运用能力以及色彩表现的能力。

色彩静物考试的内容多为我们常见的陶瓷品、玻璃器皿、金属器具、瓜果蔬菜以及花卉和各式衬布等。近几年考试的形式基本是在静物写生与默写中交替进行。写生比较容易,可直接观察静物,找出它们之间的主次关系、素描关系、色彩关系、冷暖关系、虚实关系等。

本书结合色彩学习的基本规律循序渐进,由浅入深、由易入难,并配以大量的图示说明、照片参考及步骤演示,系统规范地阐述色彩的基础知识、表现技法和不同形式的组合,此外还有重点难点的讲解示范,高考时间、形式、内容上的训练等,适合初学者、有一定基础的美术爱好者及美术考生使用。本书主要目的是使读者掌握色彩知识、作画表现的技能技巧等,为进一步学习打下扎实的基础。

工具与材料

画笔

画水粉画要用专用的水粉笔，也可用一些底纹笔。笔按号数区分大小，一般选择11号、9号、7号、5号、2号共5支即可。大号笔11号、9号可以用来铺大体色及背景等大面积的色彩，中号笔7号、5号可以用来刻画物体，小号笔2号可以用来刻画细部。用笔的变化有很多，在写生时可以灵活运用。

纸张

水粉画用纸较随便，只要有一定的厚度就可以，水粉纸、水彩纸、铅画纸、卡纸、纸板都可以使用。

颜料盒与调色板

颜料盒主要是贮放颜料的，同时也可作为调色板使用。在画水粉画的过程中，颜料的消耗量非常大，所以颜料盒中贮放颜料的格子要多，容量要大。根据颜色的明度与色相的排列顺序依次用刮刀将其装入颜料盒中，注意颜料尽量装满格子，而且要时常清理、添加，保持颜料中的水分。调色板要选择面积较大的，也可以用颜料盒盖代替。

吸水布与水桶

吸水布不但可以控制画笔中的水分和颜色的厚薄，还可以用来抹去画笔中残留的颜料，避免将残余的颜色都洗入水中而导致调色用水的混浊。作画结束后，还可将吸水布洗净放入调色盒内，用它蒸发出来的水分来保持盒内颜料的湿润。洗笔用的水桶可选择盛水量比较大且方便携带的。

水粉颜料

水粉颜料是一种含有粉质的水溶性颜料。它颜色品种丰富，有一定覆盖力。水粉颜料适用性广，价格低廉，表现力强，并且易于把握和使用。但在使用时有干得较快、不便于颜色衔接和颜色干后易变色等缺点。

除了上述工具材料之外，水粉写生还需要其他用具，如工具箱、画夹、画板、画架、铅笔、橡皮等。

画板、画架及其他必备工具

颜料盒排序

画笔、颜料盒、调色板、吸水布、水桶

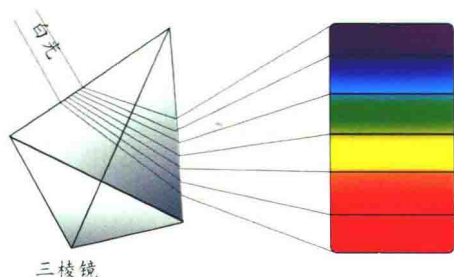
水粉颜料

色彩的基础知识

光色原理

没有光便不能感知色彩，我们凭借光才能看见物体的形状和色彩。物体由于内部质地的不同，受光线照射或透射，我们所见的物体色彩，所以没有光也就无所谓色彩了。牛顿用三棱镜分解白光，获得了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光，把这几个色谱首尾相接，即获得一个对学画十分有用的色环。

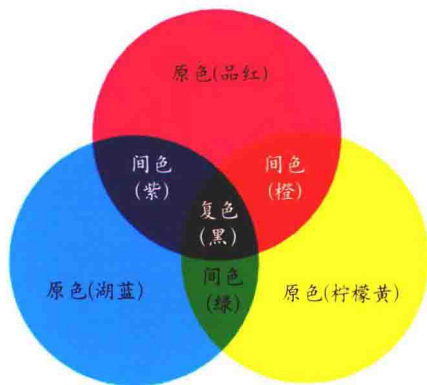
在色环中不能再分解的三个基本颜色就是原色，即红、黄、蓝。它们是唯一不可通过调和获得的原始色。两种相近的原色相调而分别产生的绿、橙、紫就称为间色。由三种原色按不同比例调和的调和色为复色。从理论上说，千千万万的颜色都可以由三原色调配出来。

光色合成

24色相环

色彩三原色

色彩三要素

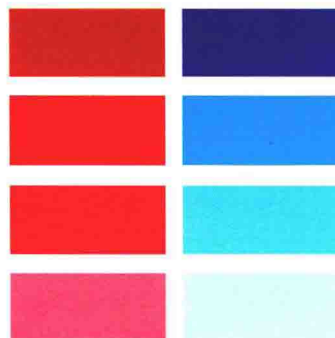
色相：每种色彩的面貌，是区分色彩的主要依据，也是形成其色彩特征的主要因素。

明度：色彩的明暗差别，也即深浅差别。

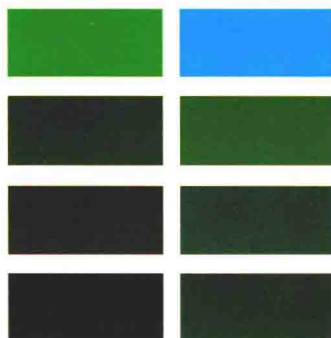
纯度：色彩的鲜艳程度。

色相

明度

纯度

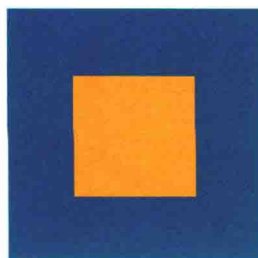
色彩的对比

明度对比：色彩的深浅对比，通过色彩的明度推移、衔接与对比可以更好地把握画面的素描关系。

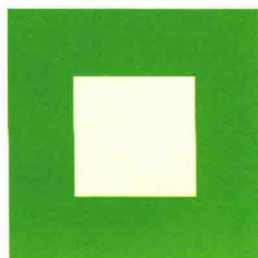
纯度对比：是指色彩的鲜明与灰暗的对比。如果运用低纯度色彩来衬托高纯度色彩，那么高纯度色彩就会显得更加强烈夺目。

冷暖对比：冷暖对比是色彩对比中较重要的一种。把冷暖色并列在一起，可以起到相互衬托的作用。熟练运用冷暖对比，可以表现出丰富的色彩变化。

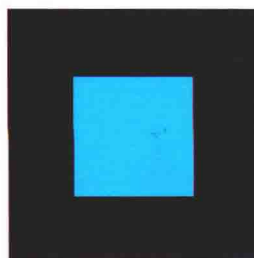
补色对比：指红与绿、黄与紫、蓝与橙之间的对比。补色对比可以产生强烈的视觉效果，使画面充满了视觉冲击感与美感。

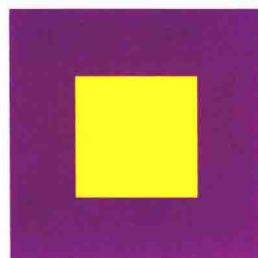
冷暖对比

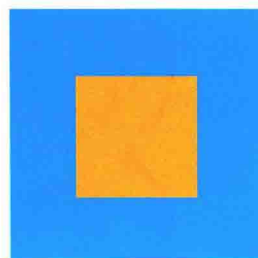
纯度对比

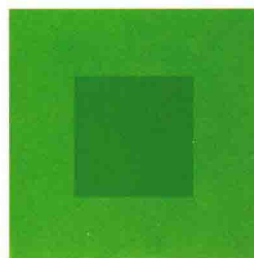
明度对比

补色对比

补色对比

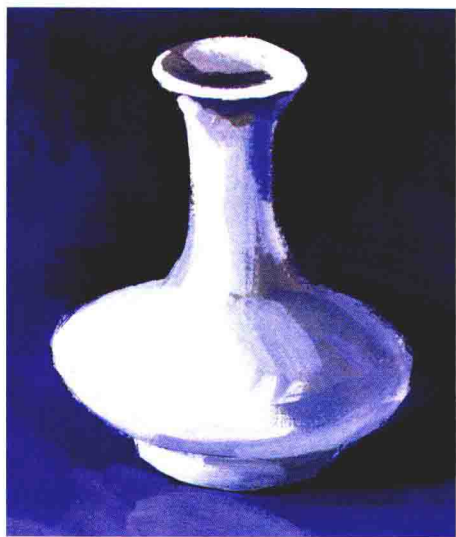
补色对比

光源色、环境色、固有色

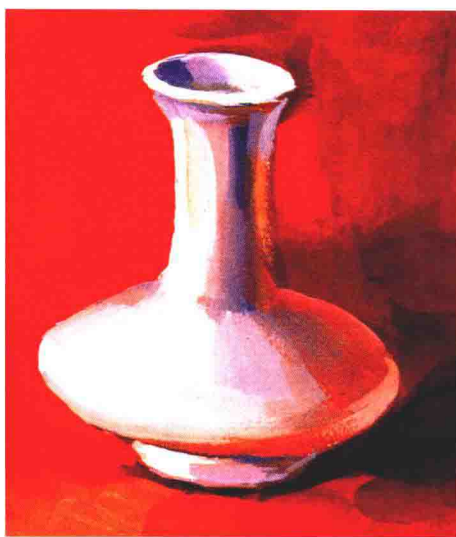
光源色：是指照射于物体的光线的颜色，如阳光、月光、火光、灯光等，光源色的不同会引起不同的色彩倾向，即偏冷或偏暖。

固有色：是指物体本来的颜色，也就是说物体本身的颜色，但任何物体的颜色都会受到光源和周围物体的影响而发生变化，真正固定不变的颜色是没有的。

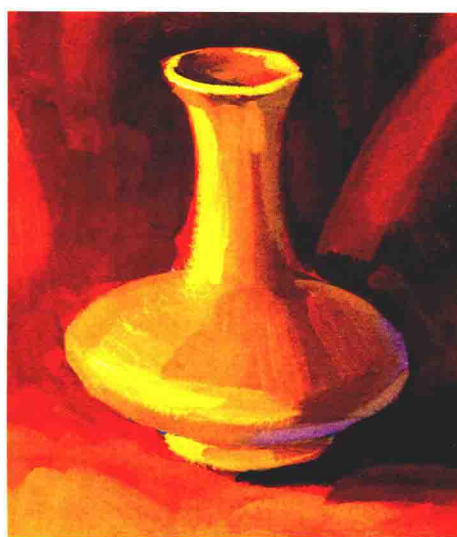
环境色：是指物体所处环境所反射出来的光色，它可以影响到物体固有色的变化，如一串香蕉在红色的背景布下会呈现橙红的倾向。

固有色

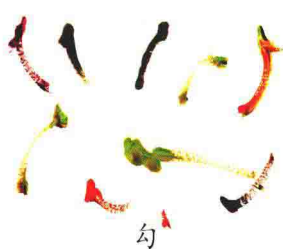
光源色

环境色

笔触技法讲解

笔触是画笔接触画面时所留下的痕迹。美妙的笔触不但能丰富画面的视觉效果，还能传达出画者的艺术个性和修养，因而，它是画家艺术风格的一个重要的组成部分。而用笔的方法又决定了笔触的变化，因此，对初学者来说，学习用笔的方法是十分必要的训练内容。水粉静物常见的用笔有点、摆、刷、旋、揉、勾、提、染等。用笔的变化、用色的厚薄、用水的多少都能表现出不同的笔触效果。

调色方法

水粉写生时所需要的颜色多种多样，绝大多数需要调配，所以必须掌握一定的调色规律。对于刚刚接触水粉画的学生来说，进行一定的调色练习很有必要。

调色要点:

- ①调淡颜色时，应先蘸白颜色，然后逐渐加入深颜色，这样容易控制淡颜色的深浅。
- ②调深颜色时，应避免加白色或含粉质较多的颜色，以水调和为主。注意水粉画中的黑颜色往往用普蓝加深红代替。
- ③调颜色时，如果加过量的白色，一旦调和不完全，色彩的纯度就会降低，而且画面也容易产生“粉气”的毛病。
- ④调色中，如果反复搅拌多种颜色，色彩就不新鲜。
- ⑤如果调和的颜色种类过多，色彩就容易变“脏”、变“黑”。
- ⑥也可以通过加入少量对比色来降低色彩的纯度。
- ⑦可以适当加入熟褐、赭石色、橄榄绿等比较中性和稳定的颜色，降低某种色彩的纯度。

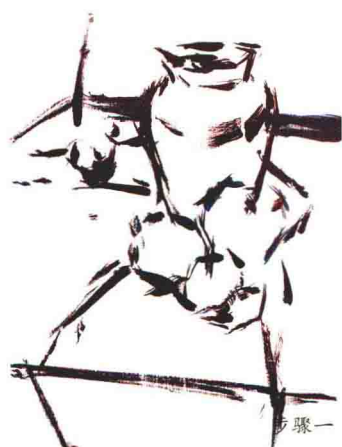
第二章 色调训练

很多学生刚开始接触色彩都会有这样的疑问：为什么要画小色稿，重视小色稿？小色稿是完整稿的一个开端，比完整稿相对简单，适合初学者，同时小色稿作用非常大，因为画小色稿的要求是熟练掌握调色技能和概括物体形体的能力。

学习目的：熟练掌握调色和概括物体形体的能力。

绘画要求：速度要快（30分钟左右）、用笔要准、肯定，黑白关系和色彩关系明确适当。

练习方向：学会变调，将同一组静物画出不同的色调，练习画不同质感的实物对象。

小色稿步骤示范

步骤一：深灰起稿。先确定画面的构图，根据物体的造型特征准确地画出各物体的大轮廓和物体的内部结构。注意把握桌面近大远小、上紧下松的透视关系。

步骤二：铺大色块。要求背景和衬布颜色之间要有一定的联系，也就是说颜色的纯度、色相、冷暖不要拉得太大，要保持一定的范围。比如作品中的紫色衬布比较纯，水果色彩的纯度也很高，要想让整个画面颜色统一且又主体物突出，必须把紫色纯度降低一点，水果色彩纯度提一点。

步骤三：画出物体的固有色，同时画出暗部颜色和投影，注意两个黄色水果颜色的区分，可以从明度或者纯度、冷暖上考虑。

步骤四：这步主要是在形体和投影上深入和完善。主要的物体（如陶罐和苹果）可以相对深入，然后用干枯的笔触交代一点布纹。

不同的色调训练

目前各艺术院校考试形式多变，我们的教学应从原有的单一表现客观物象的固有色、光源色、环境色为基础的写生色彩训练逐步过渡到多形式、全方位的教学方式中来。变调训练是有效的训练方法，它只改变画面原有的色彩倾向，而不改变表现的对象。变调训练要协调好画面中主导色、辅助色、点缀色之间的色彩关系。

小色稿练习有其独特的优势。第一，有利于捕捉转瞬即逝的色彩感觉。第二，有利于概括地整体表现。第三，有利于合理地利用时间。一幅小色稿练习，多则十几分钟，少则四到五分钟，正好可以弥补专业课时间的不足。

第三章 单体训练

苹果的画法

实物照片

步骤解析

步骤一：用单色勾形，注意青苹果的大小比例和透视关系，概括画出青苹果的结构及明暗大关系。

步骤二：先区分青苹果不同面色彩的相互关系，再铺出青苹果的固有色。注意青苹果亮部颜色的水分应多一点。

步骤三：把握青苹果圆面色彩的虚实变化，塑造暗部、灰部的色彩，注意色彩的纯度及明暗变化。

步骤四：深入表现青苹果的色彩变化，注意不同的面用笔要有所区别。加强整体画面的色彩关系，最后扫出高光。

名师讲解

青苹果的不同面有色相和冷暖的差异，暗部有环境色或反光的影响，亮部的边缘有偏灰的色彩，主要是受其他反射光源的影响。画时要注意突出颜色的饱和度与透明度，这样才能保持水果的新鲜感。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

两个梨的画法

名师讲解

梨的外形多为一头较尖的椭圆形，蒂一般长在较尖的那头，要根据其特点和朝向去表现。梨表皮多数比较粗糙，看上去有亚光的效果，所以固有色较浅，色彩明度变化相对较弱。画梨的亮部时可在颜色中略加些白粉。梨的暗部颜色不宜太深，否则会把梨画“脏”。

实物照片

步骤解析

步骤一：用单色画出梨的外形，准确把握梨的朝向及位置关系。勾勒出梨的结构转折关系及投影。

步骤二：画出梨的固有色，调色稍厚一些，用笔应注意顺着形体结构画。

步骤三：强调梨的色彩变化，画出梨暗部和灰部的色彩，用笔要有变化。

步骤四：调整画面，注意亮部和灰部的笔触衔接，勾出梨蒂，处理好梨反光和投影的色彩，最后用干笔点出高光完成塑造。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

葡萄的画法

实物照片

步骤解析

步骤一：整体观察，注意区分单个葡萄的形态。用单色起稿，概括画出葡萄的明暗关系。

步骤二：迅速捕捉葡萄的色彩基调，果断铺出色彩关系，大胆取舍，强调整体。要善于归纳重色部分的形态。

步骤三：画出固有色、亮色部分。明确单个葡萄的体积关系，组织好成串葡萄的体积关系，注意概括成整体分析。

步骤四：调整画面，注意亮部和灰部的笔触衔接，勾出葡萄蒂，处理好反光和投影的色彩，最后用干笔点出每个葡萄的高光，完成塑造。

名师讲解

葡萄具有半透明性，色彩通透，易受环境色影响，有较强的高光。葡萄一般都是成串的，由一个个小球体组成，画时要把整串葡萄分成几个大组，这样分析色彩及光影关系更容易些。首先应大刀阔斧地定好整串葡萄的大基调，再细致刻画单个葡萄，注意位置靠前较显眼的葡萄应着重刻画。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

香蕉与苹果组合的画法

实物照片

名师讲解

香蕉一般呈黄绿色,质地较粗糙,没有明显的高光与反光。单支香蕉可理解成棱柱体,成组的香蕉呈扇形展开,表现成组的香蕉时,要区分其前后的层次关系,靠前的重点刻画,靠后的要适当弱化。蒂是香蕉的重要特征,画时要整体表现,不能与整体脱节。

步骤解析

步骤一:将整组香蕉与苹果看成一个整体,用正确和灵活的用笔,画出基本形并找出大的明暗关系。

步骤二:用大笔铺出香蕉与苹果的基本色调,描绘时要保持笔触的水分饱和度,同时沿着形体转折面运笔。

步骤三:分析颜色的变化,抓住总的色彩基调,画出亮、灰面的基调。注意色彩的冷暖关系,用色要薄而鲜明。

步骤四:从整体出发,加强画面的主次、前后、虚实关系,要求画面色彩明快、简洁,用笔松动而富有变化。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

花菜的画法

名师讲解

要想画好蔬菜，首先要把握好各种蔬菜的外形，蔬菜的外形大都比较松散，带有随意性。画花菜时要注意体积的表现，花菜的表面凹凸不平，塑造难度也会相应增加。刻画时要多注意它的特征，要整体概括，避免支离破碎。

实物照片

步骤解析

步骤一：用单色起形，用简单的线条画出花菜的基本形，铺出暗面及投影部分。

步骤二：区分花菜不同面的色彩变化，果断铺出基本的色彩关系，注意笔触的衔接要体现圆面体感。

步骤三：继续刻画花菜亮面和灰面色彩，重点加强花菜表面凹凸的形体特征。用笔要严谨到位，争取形色兼备，干脆利索。

步骤四：用小号笔调整明暗、虚实及色彩对比。明暗交界处的突起应着重刻画。注意笔触应蓬松、随意些，使笔触更流畅，富有美感。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

玉米的画法

名师讲解

玉米形似圆锥体，圆端长有叶片，尖端有玉米须。排列整齐的玉米粒是表现玉米质感的重要特征，画时可先上一层色，确定好黑白灰面，再调出较明亮部位的色彩错落地点上即可。最后还可在受光特别强烈的玉米粒上点上高光。玉米虽然看着繁杂，其实也是有规律的。表现玉米粒的层次感时，不用刻意去一粒一粒地画。

实物照片

步骤解析

步骤一：用单色画出玉米的外形，准确把握玉米的朝向及位置关系。画出明暗转折关系及投影。

步骤二：画出玉米的固有色，调色稍厚一些，用笔应注意顺着形体结构画。

步骤三：强调玉米的色彩变化，画出玉米暗面和灰面的色彩，用笔要有变化。

步骤四：调整亮、灰面的色彩变化，勾出玉米粒，处理好反光和投影的色彩，最后用干笔点出高光。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

矿泉水瓶的画法

名师讲解 矿泉水瓶既具有玻璃表面晶莹剔透的特性，又具有瓷器易反光的特性，光滑洁净，质地细腻。矿泉水瓶通体透明，高光、反光琐碎而突出。在塑造时，可以分为透明处与中间的标签两部分来刻画。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

实物照片

步骤解析

步骤一：用单色起稿，画出矿泉水瓶的基本轮廓，注意瓶颈与瓶身的形体转折，确保形体准确。

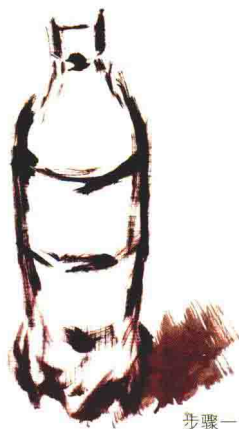
步骤二：先平铺出背景与桌面颜色，再画出矿泉水瓶标签部分的固有色。

步骤三：画出矿泉水瓶透明部分的颜色，注意保持色彩的纯度和通透性。

步骤四：强化细节，注意整体明暗层次的变化。最后画出暗部的反光、环境色及高光。

可乐瓶的画法

名师讲解 在画可乐瓶时，要先注意它分为透明和不透明两部分。我们在画透明的上部分时可先跟背景一起铺色，然后适当地画出它的反光边缘部分与背景部分的色彩差别。不透明部分即瓶盖、标签、有可乐处，标签的颜色鲜艳而热烈。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

实物照片

步骤解析

步骤一：单色起稿，画出可乐瓶的基本轮廓，注意瓶颈与瓶身的形体转折。

步骤二：先平铺出背景与桌面颜色，再画出可乐瓶不透明部分的固有色。

步骤三：画出可乐瓶透明部分的颜色，注意保持色彩的纯度和通透性。颜色要调得亮些，防止颜色干后变灰。

步骤四：丰富亮部与灰部的色彩变化，注意颜色的过渡与衔接。处理整体色彩，等颜色稍干后点上高光完成。

土陶钵的画法

实物照片

步骤解析

步骤一：用单色起稿，然后加水稀释交代出陶钵的形体特征，注意陶钵的形体透视变化。

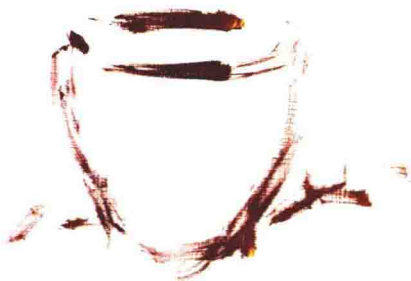
步骤二：从陶钵的暗部开始入手，画出暗部的颜色，用笔要简单概括，注意抓住形体的变化。

步骤三：画出陶钵的色彩倾向，用大号水粉笔将其亮部和灰部的色彩画出。

步骤四：深入塑造陶钵亮部的色彩，注意陶钵受光面和背光面的冷暖、明度和纯度的对比变化。

名师讲解

陶制品的质地一般较为粗糙，宜用稍软而粗松的笔触铺色调。陶钵口沿部分的刻画应注意其高光的表现。亮部的色调应分层加色，用笔用色不宜过重，避免画焦影响质感的表现。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

药罐的画法

实物照片

名师讲解

药罐的难点在于无釉部分质感的表现，这部分质地粗糙，没有强烈的高光点，也没有过强的反光，受环境影响不大。画时可采用湿画和湿接的技法，暗部色彩尽量一次完成，亮部可先铺一层略重一点的底色，待干后，再用干笔轻扫亮面，这样可很好地表现其粗糙效果。

步骤解析

步骤一：单色起稿，画出药罐的基本轮廓，注意各部分的形体转折。

步骤二：仔细观察药罐，明确光源的方向，铺出药罐各部分的色彩大关系。

步骤三：铺出药罐的灰部和亮部，注意颜色从灰到亮的明度和色相的变化，把握好药罐的环境色。

步骤四：用小号笔侧锋运笔，颜料干湿适中，根据画面需要加强药罐亮部的颜色，使其颜色饱和、明亮，层次丰富。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

