

组合 水粉

静物

美术基础起步教程

蒋 民 / 编 著

2

ZUHE

SHUIFE

JINGWU

图书在版编目 (C I P) 数据

组合水粉静物 / 蒋民编著. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2011. 3

美术基础起步教程

ISBN 978-7-5398-2696-7

I. ①组… II. ①蒋… 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027858号

美术基础起步教程·组合水粉静物

蒋 民 编著

出 版 人: 郑 可

选题策划: 毛春林

责任编辑: 毛春林

责任校对: 司开江 刘 园

封面设计: 陈 强

版式设计: 吴梦梦

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmsscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版

传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551—3533604 (省内)

0551—3533607 (省外)

编辑热线: 15255190979 0551—3533612 毛春林

印 制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 印 张: 4

版 次: 2011年3月第1版

2011年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2696-7

定 价: 25.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目 录

蒋民，江苏省科普美术家协会理事，江苏省漫画协会理事，江苏省美术家协会会员，江苏省油画学会会员。其作品注重传达物我之特殊关系，用意象表达画面，突出矛盾与荒谬，以非正常的合理性去表现重组后的时空结构与和谐。《渔》入选第三届中国油画展，获得2003年江苏省油画展优秀作品奖。《孕》获2006年第七届江苏省五星工程奖美术银奖。《生命》荣获建国54周年江苏美术、书法、摄影作品展优秀奖。《画家故事》获得第六届江苏省“五星工程奖”美术作品的铜奖。《渔N02》入选建国五十五周年江苏省美术作品展。《非常现象》入展中华人民共和国建国五十周年江苏美术作品展。《蓝蓝的天蓝蓝的梦》入展96江苏青年美术作品展。《惑》入展98首届江苏油画大展；《色彩静物1》2009年由安徽美术出版社出版。

第1课	概述	1
第2课	构图	4
第3课	色调	7
第4课	小色稿练习	9
第5课	疑难剖析	10
第6课	组合水粉静物步骤全过程详解	13
第7课	两个物体的组合步骤详解一	16
第8课	两个物体的组合步骤详解二	18
第9课	两个物体的组合步骤详解三	20
第10课	两个物体的组合步骤详解四	22
第11课	三个物体的组合步骤详解一	24
第12课	三个物体的组合步骤详解二	26
第13课	三个物体的组合步骤详解三	28
第14课	三个物体的组合步骤详解四	30
第15课	三个物体的组合步骤详解五	32
第16课	四个物体的组合步骤详解一	34
第17课	四个物体的组合步骤详解二	36
第18课	四个物体的组合步骤详解三	38
第19课	四个物体的组合步骤详解四	40
第20课	五个物体的组合步骤详解一	42
第21课	五个物体的组合步骤详解二	44
第22课	五个物体的组合步骤详解三	46
第23课	五个物体的组合步骤详解四	48
第24课	多个物体的组合步骤详解一	50
第25课	多个物体的组合步骤详解二	52
第26课	多个物体的组合步骤详解三	54
第27课	多个物体的组合步骤详解四	56
第28课	组合水粉静物范作赏析	58

第1课 概述

一、什么是色彩？色彩就是通过光的折射被人的肉眼所感受到的各种颜色。我们画色彩就是画色彩关系。

1. 色彩关系中最大的整体就是画面的色调。

画面中各物体的颜色搭配要协调，形成统一的色彩的调子，这实际上也是变化统一。我们通常说一幅画是绿色调、红色调、红绿色调、灰色调、冷色调、暖色调等等，是说一幅画中尽管有不同颜色的物体，但我们能感觉到一种基本的、整体的色彩倾向。比如说在一幅静物写生中，有绿色的橘子、红色的苹果、棕色的罐子、白色的盘子、灰色的衬布。在这个组合中，如果灰色衬布的面积比较大，那么往往会影响到它周围的小物体的颜色，会使整体画面倾向于灰色调。除此之外，光源的颜色也会影响到画面的色调。我们在观察各物体的颜色变化之前应该先眯着眼睛大体地感受一下整体的色彩倾向，定下画面的色调，再去表现色彩变化，这样才能做到心中有整体。

2. 色彩关系的第二个整体关系是冷暖变化。

明暗变化中往往会产生冷暖变化。比如亮部偏暖，暗部就会偏冷，反之亦然。还有空间距离也会影响冷暖变化，一般是近暖远冷。

3. 色彩关系里边还有一个补色关系。

所谓互补色，就是在色相环里面对面的那两种颜色。比如红与绿，黄与紫，蓝与橙等。我们平时留心生活的话，会发现物体亮部与暗部的颜色往往会呈现一种互补的关系，在处理画面时，合理运用补色关系会使画面色彩更加明快、和谐。

4. 色彩的四要素是色相、纯度、明度、冷暖。

我们画色彩时对色相都比较注意，这里不多讲。明度的变化影响到明暗关系，包含在素描关系里。而纯度往往是很多同学所忽视的问题。在通常情况下，亮部的纯度要高于暗部，近处的纯度要高于远处，这是自然规律。为什么说是通常情况呢，我们观察高纯度背景前的灰色物体，会发现亮部的纯度不如暗部高（暗部呈现强烈的背景色）。出于处理画面的需要，主体物的纯度可略高于次要物体。在画色彩时，每画一笔都要同时考虑到色相、纯度、冷暖与明度，因为色彩的四要素是相互依存的。否则，明暗对了，色相和纯度会错，色相对了，明暗又错。改来改去，永无止境。

5. 根据人们画色彩的习惯可分为两大类。

一类人画主观色，也就是理论色。这种人根据平时的经验，不管对象色彩如何变化，都按一定的规律去搭配。这种画往往装饰性比较强，但可能会缺乏表现力。

另一种情形是根据自己的观察，结合理论分析，重实际，重感受。这种方法难度较大，因为有时候要看准色彩是很难的，这就涉及我们平时所说的色彩感觉。色彩感觉有先天的因素，但后天也可以培养。方法是多比较，多分析。如果盯住一个地方看，可能一会儿觉得它偏绿，一会儿又觉得它偏紫，一会儿又觉得它偏黄。其实色彩与明暗的道理是一样的，它也是比较的结果。黄灰色的东西跟纯黄的东西比，它肯定不黄，甚至可

能会偏紫。这就是为什么黄色物体的暗部往往会偏紫的道理。

二、我们了解了色彩关系，那么如何去画色彩呢？下面我们讲讲如何进行色彩写生（默写）。

1. 理解

学生画画凭感觉去画，没什么好说的。我认为：对于有经验的人来说，凭感觉去画，或许有一定道理；但对初学者而言，不明白画理作画，只能是瞎画。理解就是在作画前和作画过程中，不断地去弄懂形体结构、透视变化规律，以及什么是明暗层次，色彩关系指什么，表现技法和要领有哪些等。尤其重要的是在色彩训练中必先弄懂素描关系是怎么有机结合的，哪一部是光源色，哪一部是固有色，哪一部是环境色，怎样去掌握色彩的三要素，怎样去调整色块等，弄懂了这些问题后才能做到胸有成竹。

2. 整体

初学者最感兴趣表现好一个局部。如果画一组橘子，他们不是将其和背景桌面及左右、前后的橘子整体比较、整体考虑，进行全面的表现，而是一个个分割表现。这样作品某一部位画得已很具体，而另外的纸面还是一片空白，待纸面全部填满后却成了一幅主次不分，没有前后，没有虚实空间，没有统一色调，或“灰”或“花”或“乱”的失败之作。

凡是好的水粉静物，都会给人们以整体美感。即使画面上有某一精到的局部，如果缺乏整体效果，这样的局部仍是不可取的。作画时应该笔东眼西，左顾右盼，反复比较，全面推进。

3. 比较

水粉静物写生必须依靠和运用比较观察、表现色彩的方法。当画面的基本色调确定之后，运用比较方法才能确定各个局部的色彩差异，通过比较才能判断每个静物的明度、纯度、冷暖、色相。

4. 画好明暗关系

所谓明度关系，是指色彩的明度对比。这是个直接关系到画面整体效果的问题。一幅成功的静物作品，都能拉开大的明度对比，深的深，亮的亮，中间色起到与明暗之间的协调和互衬作用，层次分明，画面响亮。区分明度关系，要求在作画时考虑确定出深色、亮色及很多不同层次但暂且归纳成一个大色区的中间色，以及它们的对比度和分布区域。这样就能控制色块的明度所属，避免色彩紊乱。这实际上也是把握画画整体效果的一个方法，是完成色彩的一个重要环节。

5. 找准色调

正确的观察方法，要求先从大的色彩倾向来确定画面的色调，反过来，在粗略的整体观察下，我们会发现这一色调是由形状各异的色块组成的色度、色性、色相关系，就是一般所说的色彩构成。它是一幅色彩作业的基础，通过这种关系产生色彩特殊魅力，通过准确调整才能使作业达到既有色彩表现又有形体塑造的理想效果。

6. 按步骤，找准方法

水粉画是粉质颜料，要调入适当的白色作画，按光色原理去观察和表现物象的质

感、体感、量感和空间感。

①先深后浅

深色含粉质少，淡色含粉质多。如先画淡色，用深色覆盖淡色就会将淡色中的粉底带上来，故意画脏画粉也控制不了明暗层次和色彩的渐变层次。所以先深后淡为好。

②先湿后干

颜色欲深，不宜调入白色，只须用水稀释。颜色欲淡，必须调入白色，用水自然少。所以先深后淡必然是先湿后干。

③先远后近

远处明暗对比弱，色彩对比柔和，边线模糊，最宜湿画；近处边线清晰，明暗强烈，色彩艳丽，最宜干画。所以先湿后干必然先远后近。

④先灰后纯

色彩纯度变化丰富，从灰画到纯，有利于对纯度的辨别和对色阶的渐变表现，有利于把握色彩的饱和程度。自然界的复色（灰色）占主导地位，画面上也是复色占较大面积，按照先大体后局部的作画原则，先灰后纯，其理亦然。

总之，画色彩的过程就是画色彩关系的过程，色彩关系是大的整体关系。绘画的过程始终要把握整幅画的整体效果。先整体就是先画大的色块、大的黑白灰关系，画大的明暗面，注意物体与背景，物体与物体，桌面与物体的大明度、纯度、色相对比，在不断调整的基础上逐步进入细部刻画，慢慢注意到物体与物体之间、物体与背景桌布之间的相互影响，色彩由单纯到丰富，最后再从大局出发调整画面，使之达到最佳效果，最终完成作品。

第2课 构图

要画好一幅画，首先要经营位置，也就是画好构图。构图完善了也就成功了一半，那么构图有哪些基本规律呢？总体来讲就是要求画面饱满、舒适，形象完整、主题突出。构图的美学原则主要是既要有对比和变化，又要能和谐统一，最忌呆板、平均、完全对称及无对比关系的画面，因为这将令人感到非常乏味和沉闷。画面如果有聚散疏密和主次对比，有内在的接合及非等量的面积和形状的左右平衡，就会产生生动、多变、和谐、统一的画面效果。懂得这一规则，会使我们的构图千变万化，并展现其特有的魅力。下面我们分别讲讲构图的几个变化规律。

1. 主次对比

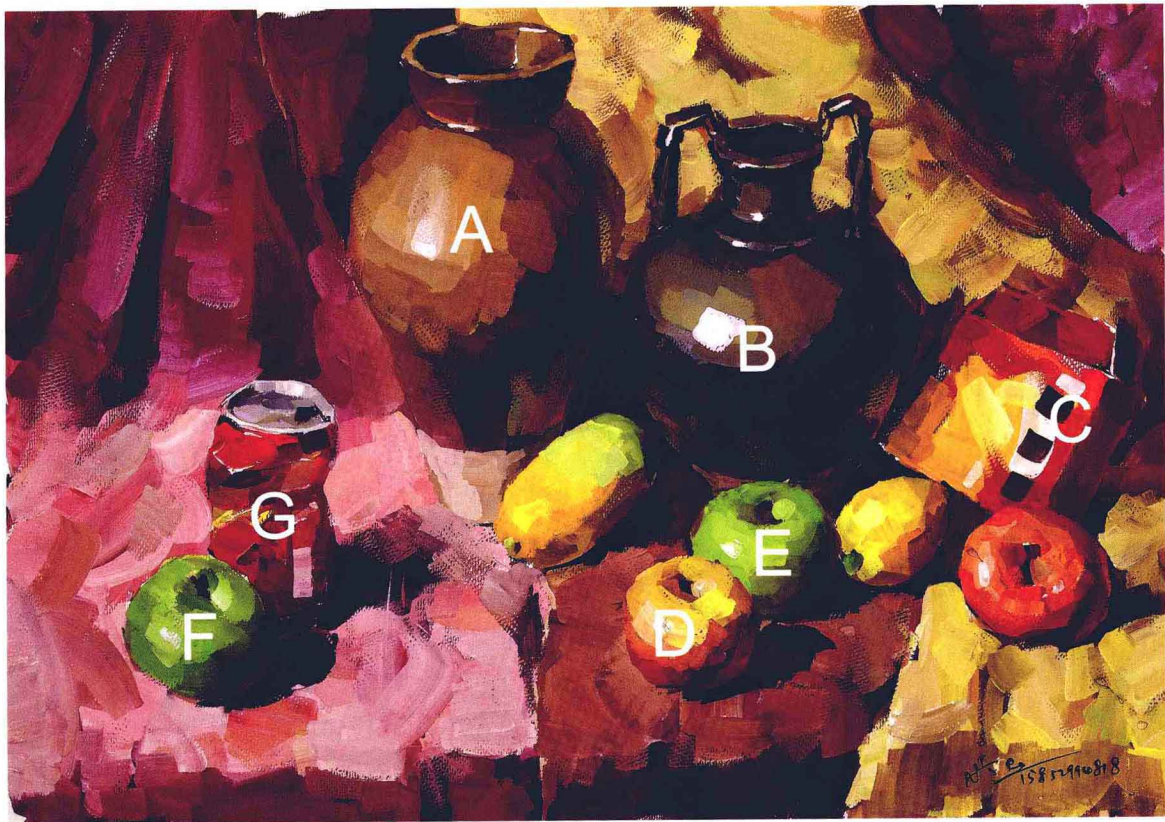
每一幅静物画面里的静物都应该有主有次。主要物体要放在画面的主要位置（一般画面的主要位置在中心线的偏左或偏右的黄金分割线上），主要物体的体积和占的画面比例较大（如图中A、B）；次要物体的摆放要配合主要物体，主次分明。

2. 疏密对比

静物构图时物体的摆放最忌讳分散，彼此没有聚散组合（如图中G、F与A、B、C、D、E），这样的构图就散了，没有美感。中国画构图讲究的“疏可走马、密不透风”就是此道理。

3. 前后穿插

静物构图时特别讲究空间关系，如何更好地表现空间关系就要涉及物体的前后关

系。同样两个物体，并排摆放和前后穿插摆放的空间感肯定不一样（如图中F与G）。

4. 大小对比

静物构图时，物体的摆放要有大的、小的、中等的物体（如图中A、C与D）。这样的画面才能生动，错落有致，大小对比、穿插。

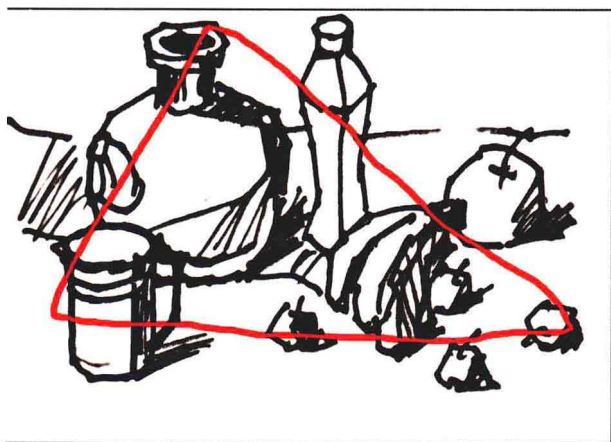
5. 上紧下松

静物构图时，要上面的空间少留些，下面的空间多留些。这样的画面，视觉空间就开阔了。

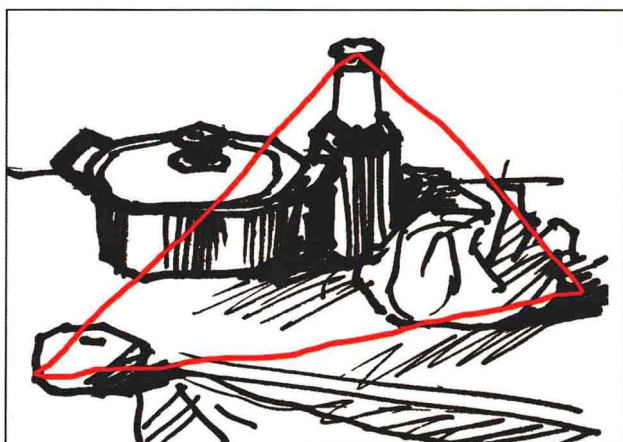
6. 构图饱满

静物构图时，我们要求画面构图不要太涨，也不要太空。将对象整体与边框距离处理得当。

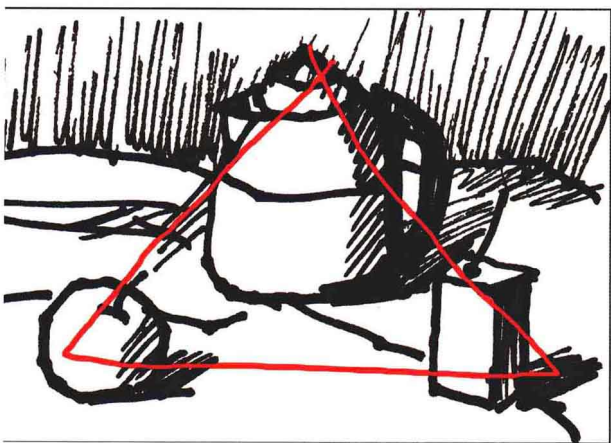
下面我们按照所掌握的构图的基本规律讲一讲构图的几种方法。构图有好多种，三角形构图、对角线构图、弧线构图、渐变式构图、C形构图、S形构图、L形构图等，一般来讲我们常用的构图方法有三角形构图和S形构图。三角形构图比较稳定，一般用于横构图；S形构图比较有动感，视野开阔，一般用于竖构图。同学们可以按实际需要灵活运用。

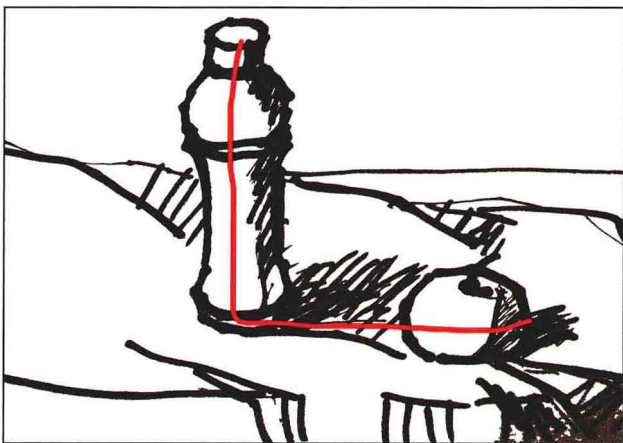
三角形构图

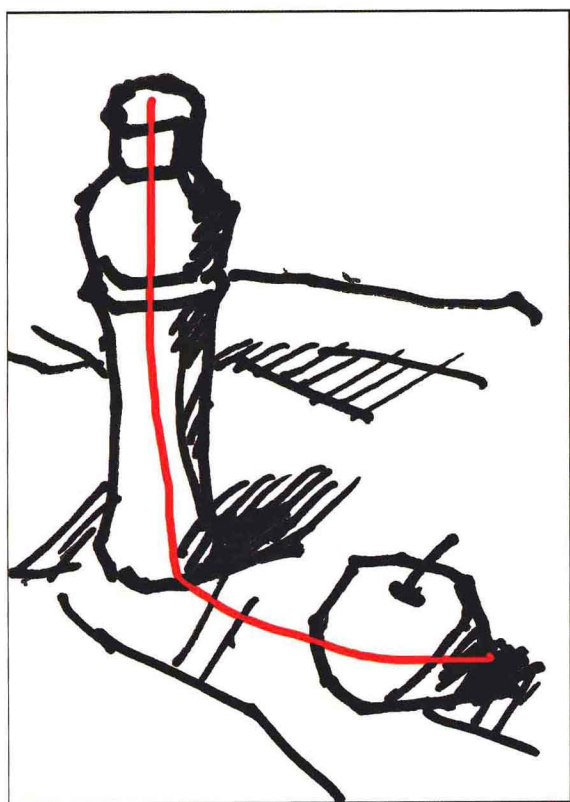
三角形构图

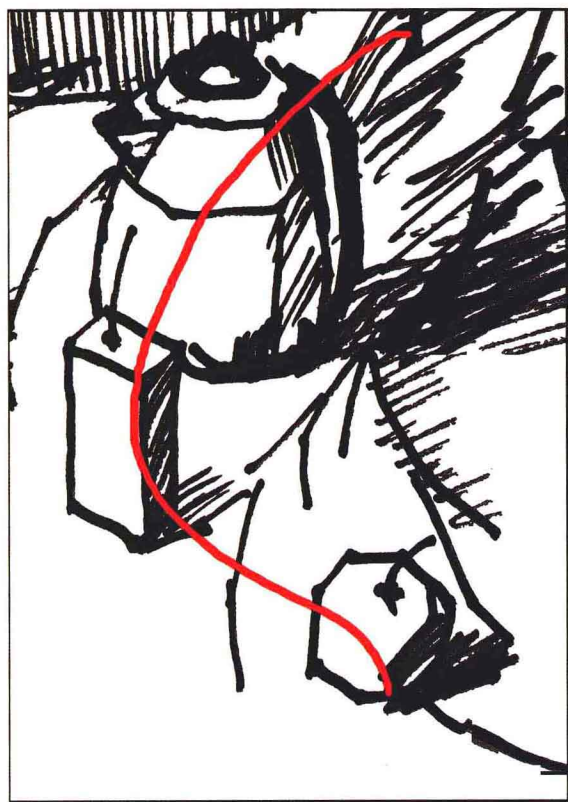
三角形构图

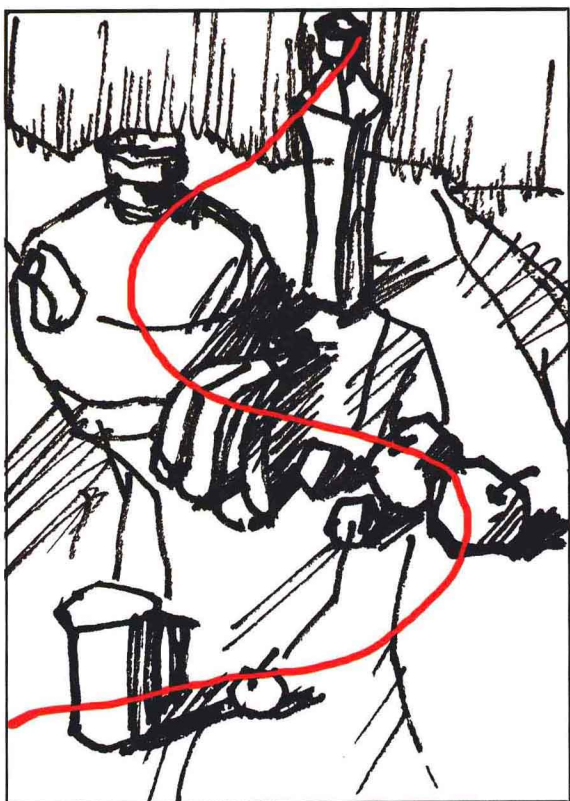
L形构图

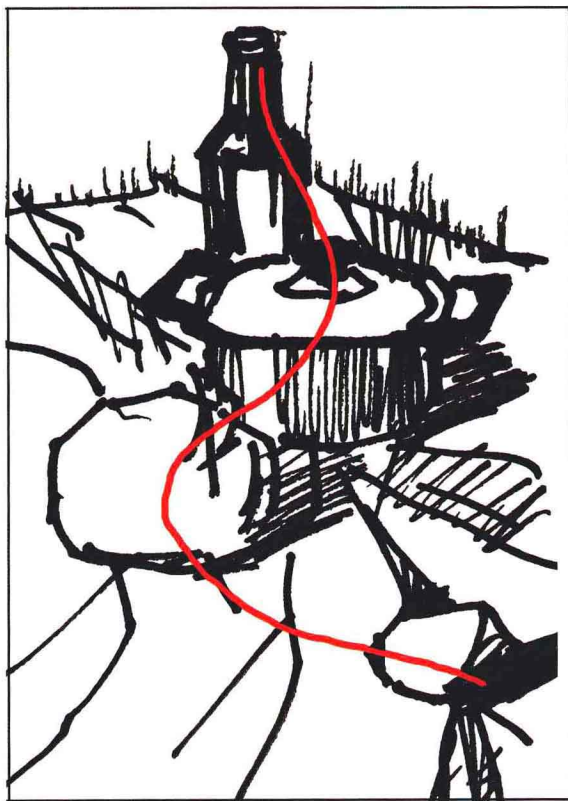
L形构图

C形构图

S形构图

反S形构图

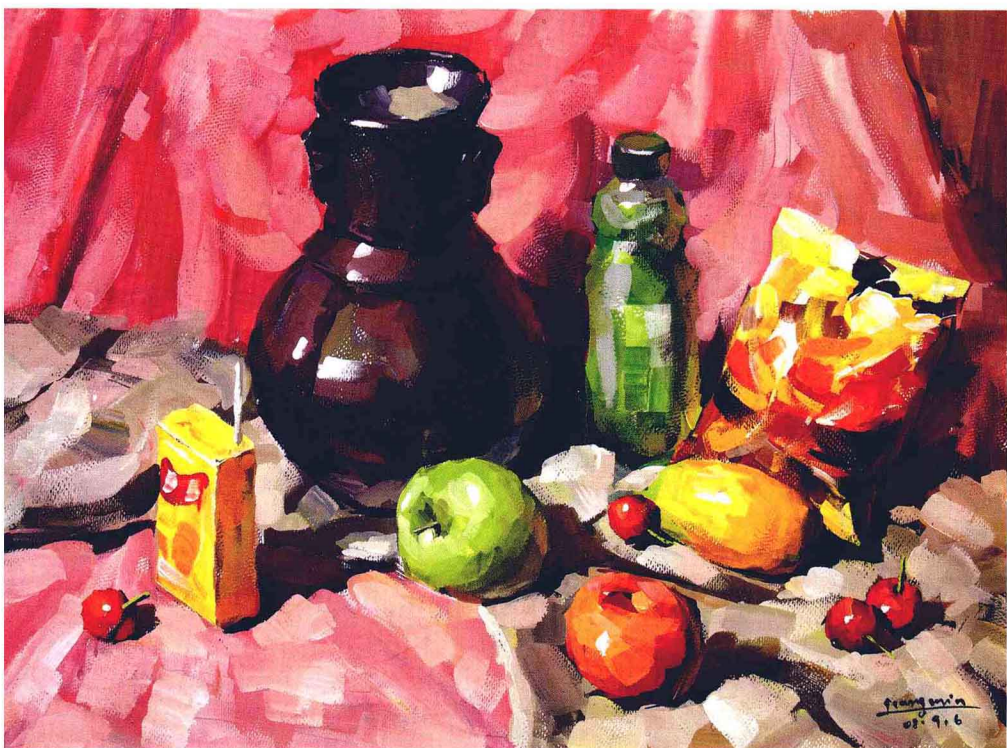
第3课 色调

一幅优秀的色彩静物写生作品必然是有其独特色调倾向的，那种杂乱无章、各自为政、无调性的色彩作品是不会引起人们的美感的。

在一组静物中，我们如何感受或“找到”这种色调呢？色调是指在一组静物中的物体色彩所构成的总的色彩倾向。在写生训练中，有时我们注视对象，感到色调的倾向不是很明显，这时我们应当采取整体观察和归类定位的方法，这样我们就能抓住一组物体的基本色调。例如：我们首先感受一下静物的背景、衬布与物体之间哪种色彩占的比例大，衬布的色彩倾向与主要静物的色彩是协调的还是对比关系。如果衬布与主要静物的色彩属同类色系的范围，那么它们就基本决定了这组静物的色调倾向，占据画面主要位置大面积的衬布颜色就构成了该画面的主要色调。静物的摆放与组织，通常是在以大面积的具有某一色彩倾向的衬布或物体占据主要位置的基础上，配以具有其他色彩的一些小面积的衬布，以此与物体产生对比关系，从而活跃画面。下面我们用水粉作品来分析水粉画的色调问题。

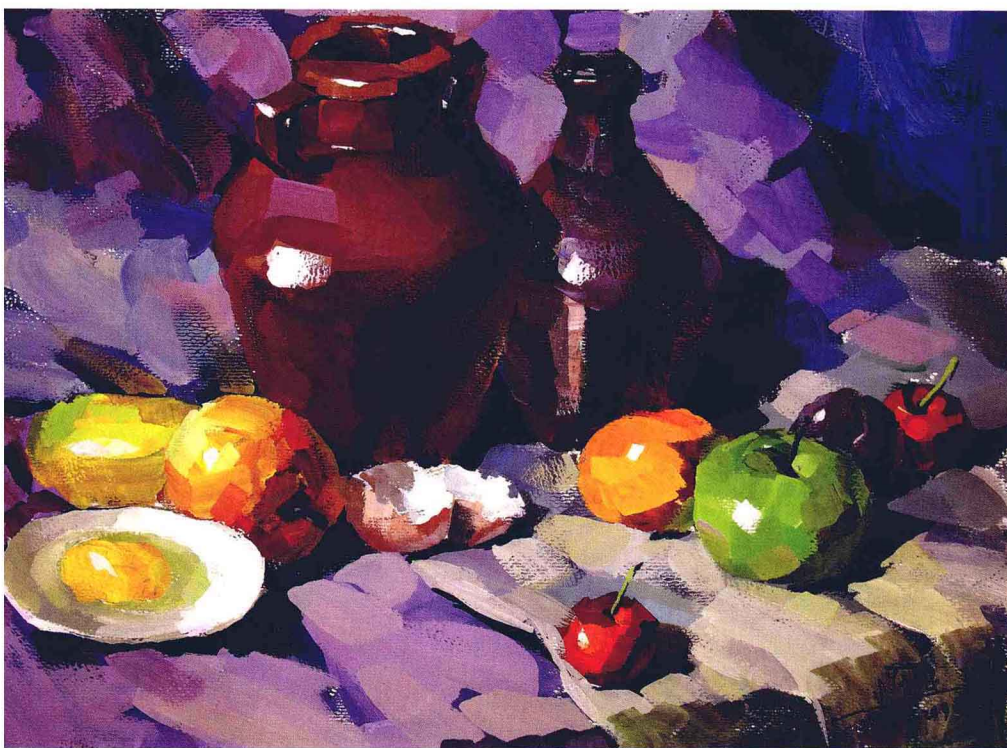

这幅水粉静物用大面积的绿色和蓝色作背景布和桌布，很明显是一幅冷色调的作品，再加上冷色的陶罐和陶瓶，使画面更为协调。作者为了活跃画面，避免沉闷，安排了几个暖色的水果，使画面有了冷暖色的对比。综观整个画面，我们可以看到整幅画冷暖有序，受光部由于受天光的影响而偏冷，暗部偏暖。特别是暖黄色的水果，作者为了协调画面、统一色调把它做了冷色处理，在受光部加了冷灰色使之统一在整个冷色调中。桌布的蓝色受绿色的影响而有点偏绿，绿色的桌布也加了蓝灰色，使整个画面顿生安静和谐的美感。

这是一幅暖色调的水粉静物。大面积的粉红色背景布和暖灰色的桌布是整个画面的主导色，再加上大部分暖色的水果、饮料盒、包装袋构成了整个画面的暖色，非常和谐统一。整幅画在大的冷暖关系上，无论是桌

布褶皱还是物体明暗，它的受光部受天光的影响都偏冷，冷暖关系非常协调有序；绿色的饮料瓶和苹果似乎与红色很不协调，但作者把绿色都处理成了暖绿色，这并不影响主色调的形成，反而使画面有了生机。

灰色调毫无疑问在绘画中是较难控制的，画灰色调水粉作品，难就难在作者对灰色的掌控能力以及作者要有较高的色彩修养。这是一幅紫灰色调的水粉静物作品，画面用大面积的紫灰和少量的蓝灰、黄灰构成画面

的主旋律。瓷盘、水果、紫红的陶罐与大面积的高级灰交相辉映，和谐统一。

第4课 小色稿练习

为了培养色彩感觉和色彩修养，同学们在初学色彩时应练习小色稿，练习小色稿有其独特的作用和好处。

一、练习小色稿好处很多，练习把握画面的整体感及画面调子，还有就是画小色稿时间很短，可以调动你的第一感觉，快速、准确、肯定地完成画面，让我们写生时学会整体的观察，学会画大关系，避免陷入局部。色彩考试主要考查考生的色彩感觉能力、色彩造型能力以及对色彩美感的认识程度。这三个主要问题在小色稿练习当中是可以得到较好解决的。

二、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。这一点是中长期作业不易做到的。是否具备敏锐的色彩感觉是色彩试卷最主要的考查内容之一。第二，有利于概括的整体表现。小色稿因画幅的限制，迫使你将对对象进行简化，你只能画出大的色彩关系，也更方便你集中注意力去解决主要色彩问题。

三、画小色稿是每一个初学色彩的同学必经的基础阶段，它是快速掌握色彩绘画的一条捷径。与其在大稿上翻来覆去地改，还不如先画一张或两张小色稿，经过几次试画后便会从总体上加强对物象整体色彩的把握，从而增加成功的系数。所画小色稿不宜过大，纸以16开左右为宜，也可以用10号或12号水粉笔画8开的大小。如果画幅较大，就会占去较多时间，一般以画一个半小时为宜。

四、画小色稿要扼要概括，把主要物体画出明暗的色彩关系即可。要凭开始作画时全新的色彩感觉，迅速地抓住主要表现物。将背景、衬布、台面的大色彩关系画出来，要画得明确、整体，不能含含糊糊，更不能面面俱到。

画小色稿要态度认真，不能随意抹几块颜色即可。基本要求是简约、概括、准确（形体准、色彩关系准）。

第5课 疑难剖析

掌握水粉静物写生基本的调色方法，能让学生快速、熟练地掌握水粉工具的属性，懂得如何调色、用色的运用技巧，从而提高色彩应试能力。

首先我们应该了解室内自然光色彩变化的一般规律：由于受偏冷的天光色影响，室内物体的受光部在整幅画中都偏冷，暗部（这里的暗部不包括暗部的反光）都偏暖；物体亮部与暗部色彩一般呈互补色倾向。任何色彩在处理明度变化的同时一定要兼顾其冷暖的变化。如把基本色加白色调亮时一定要调入适量的同类色，以此调整其冷暖倾向（如红色加白色变成粉红就变冷了，如加入黄色又变暖了）。色彩的冷暖是要比较的，没有绝对的冷暖，所谓的冷与暖都是相对的。下面我们讲讲色彩的基本调配方法。

1. **补色互调法** 一般称为高级灰的常用调法是红-绿、黄-紫互调加上白色（注意补色不能等量相加，不可过分调匀，否则容易变灰变脏）。

2. **同类色相调法** 既可改变明度，又可丰富色彩，而且不容易脏。

3. **各种灰色的调配法**

① 直接用现成的浅灰色加倾向色

② 湖蓝（钴蓝）+黄色+紫罗兰+白色（浅灰色）+倾向色

③ 草绿（中绿、粉绿）+赭石（熟褐）+白色+倾向色

④ 土黄+青莲（紫罗兰）+白色+倾向色

4. **静物各部分的色彩调配**

① **受光部色彩**

受光部色彩一般是固有色+白色略加浅蓝色。暖色物体的受光部色彩较冷色物体的受光部色彩要略暖一些。受光部色彩既略偏天光的亮冷灰色，又略偏固有色的暖灰色，这是艺术中矛盾双方的变化与统一的完美结合。

② **灰面色彩**

固有色为主，它反映了物体的色相。

③ **交界线色彩**

交界线为暗面色彩最重的地方，要有三四笔变化，中间偏上处最重，一般为基本色加上其补色类颜色，上下几笔颜色稍亮，下面一两笔要加上环境色。

④ **暗面色彩**

基本色+基本色的补色，或基本色+明度较低的同类色或邻近色（主要用于基本色较浅的物体），基本色+普蓝+大红（主要用于基本色较深重的物体）。

⑤ **反光、投影色彩**

反光色一般由环境色决定，要注意其明度不可过高，否则暗部会显得“花、乱”。投影色主要由物体所投射到的背景颜色所决定，再加上产生投影的物体的颜色。注意要有明度及冷暖的变化，渐远渐淡，直至与背景颜色相融。

总而言之，若要完成好一张水粉静物写生，你的眼、脑、手则要保持清晰与稳定。

铺色块时要做到“四大”，即大笔触、大色块、大效果、大对比；深入刻画时要做到主次分明、明暗有度、色彩冷暖推移明快；调整画面时要做到关注大局，整体协调，对比鲜明。色彩是千变万化的，你要灵活运用、掌握上述的水粉静物调色的一般规律性的方法与技巧，仔细观察，慢慢感受、领悟，勤奋学习、掌握技法，可以画好一幅水粉静物画。千万不可教条地学习。

下面就初学者在学习过程中容易出现的诸多问题加以分析和阐述，并配以相应的解决方法。

1. 花

“花”是初学者常犯的毛病，主要是指整幅画面杂乱无章，画面用笔太碎，素描关系混乱，色彩的冷暖无序。这是作画者为了过多追求画面色彩的丰富，观察过于局部造成的。

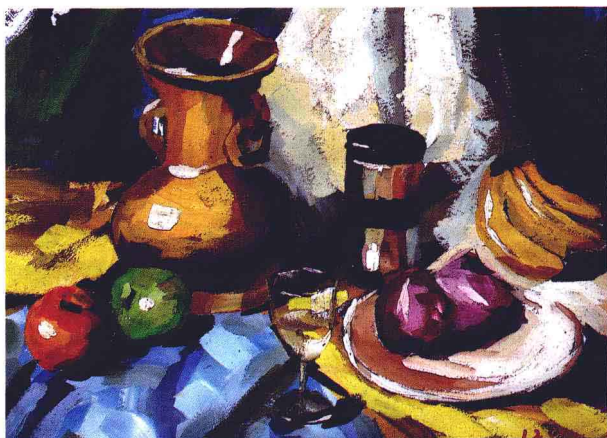
2. 火

“火”主要是指画面色彩生硬单一，色彩没有冷暖对比，且用色纯度较高，物体颜色概念化，缺少变化。

3. 脏

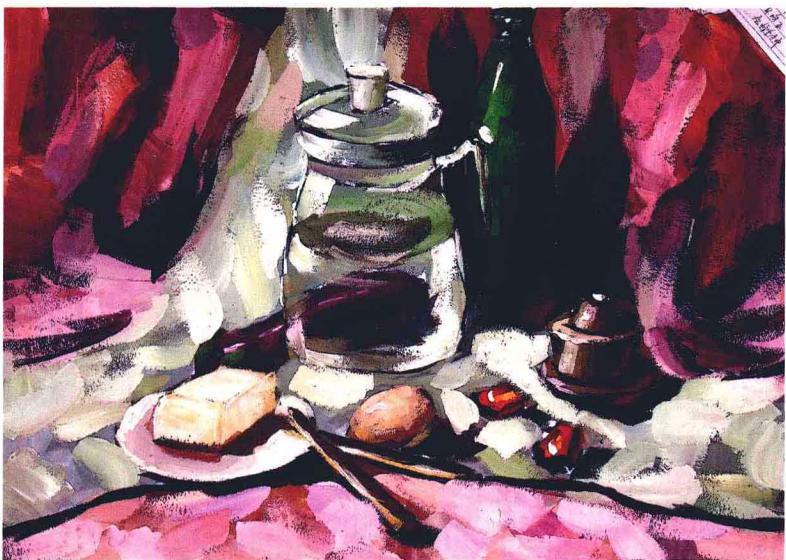
“脏”主要表现为画面色彩的饱和度很低、没有色彩的倾向性。初画者在作画调色过程中，把自己认为调好的颜色画到画面上，而在画上颜色的同时又发觉色彩调得不准确，为了急于修改错误的颜色而在没有干的情况下又一次画上了其他的色相。这样反复的修改，也是造成画面脏的一个主要原因。绘画时应尽量避免使用黑色，运笔不要有过多的“磨”或“擦”。反复的磨、擦很容易导致画脏兮兮的，甚至是焦的。

4. 灰

“灰”主要是指画面色彩对比度弱，沉闷、不透气，或者复色用得过多。主要体现在明度、纯度对比太弱。

5. 粉

“粉”是指画面白色用得过多，到处都灰蒙蒙的，画面像撒了一层薄薄的面粉一样，显得很粉气。作画者一味地提亮画面而加了过多白，或为塑造物体体积而单纯地加白，或用湿画法反复修改导致底下粉质浮泛也是造成粉气的原因。

6. 焦

“焦”主要是指画面笔触干枯且明度过低，暗部没有色彩。画面给人的感觉好像被火烤焦了一样，有的甚至像锅底灰一样；画面颜色不湿润、不饱和。有的学生喜欢每画一笔都习惯于留笔锋（也称为飞白），这是造成画面焦的主要原因之一，尤其是在用重色相的时候，焦显得尤为明显和突出。

第6课 组合水粉静物步骤全过程详解

实物照片

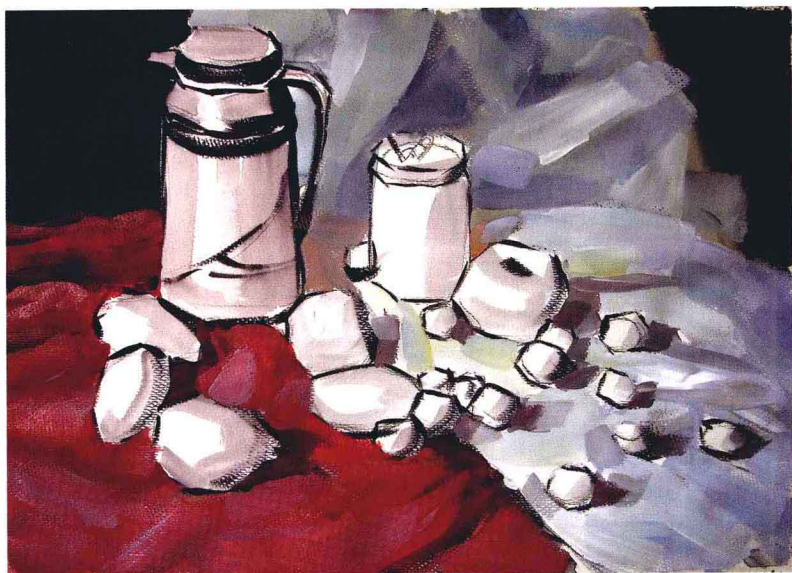
步骤一：用铅笔准确地画好构图、抓好形，为下一步用颜色勾线做好准备。

步骤二：用普蓝加大红勾线。力求干净、利落。

步骤三：用水稀释勾线用的颜料，画出背景和桌布的大体明暗，画出物体的大体明暗。

步骤四：这一步画出背景和桌布。白布要画得透明，用笔大胆，不要拖泥带水。红布因为受天光的影响而偏冷，我们可以在红布的受光面加蓝紫色、白色，使画面统一和谐。

步骤五：用薄画法画出物体的固有色和大体的明暗，用笔要轻快，不要考虑细节。

步骤六：深入刻画物体，这时可以一次性完成物体的刻画。为了画面的色调和谐，我们可以在物体的受光面都考虑加上适量的蓝紫灰色。

► 完成图：这一步是完成阶段，也是画面的微调阶段。对投影该加深的要加深，桌面该提亮的要提亮，多余的细节要去除，必要的细节要加强，以达到画面最佳效果。