

单体水粉

静物

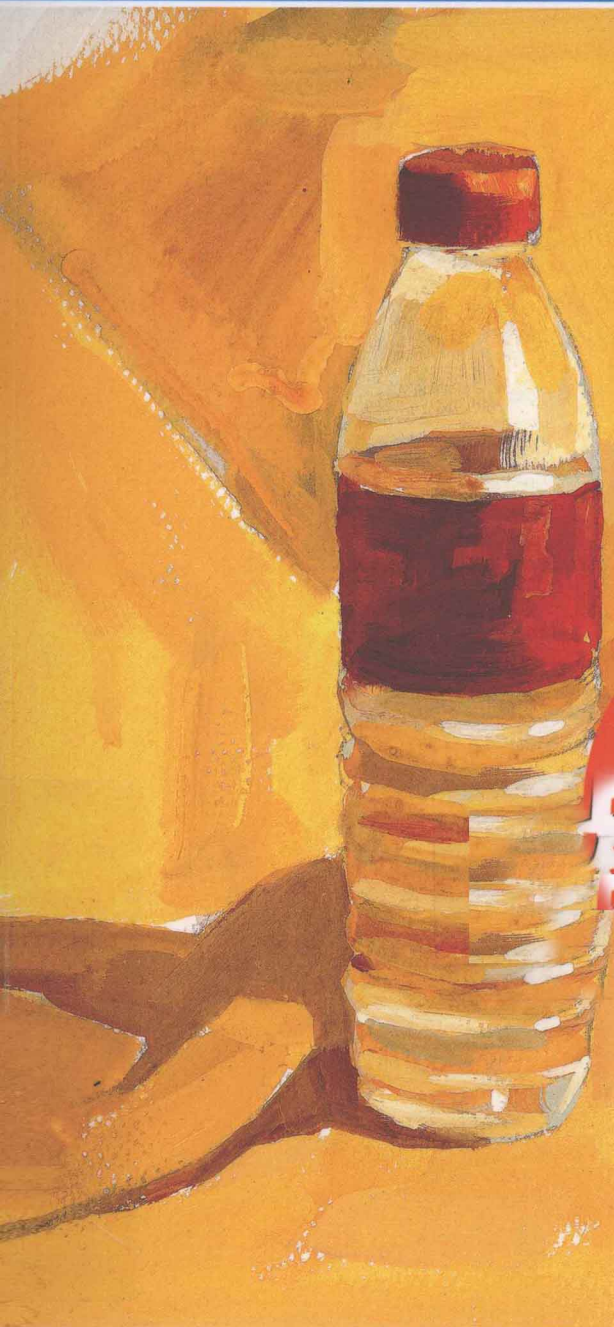
美术基础起步教程

朱大发 / 编著

1

DANTI
SHUIFEN
JINGWU

起步必备
静物水粉
教程

图书在版编目(CIP)数据

单体水粉静物 / 朱大发编著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2011.3

美术基础起步教程

ISBN 978-7-5398-2695-0

I. ①单… II. ①朱… 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027857号

说明: 书中作品除有钱君署名之外其余作品均为作者朱大发绘制。

美术基础起步教程·单体水粉静物

朱大发 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: 史春霖 陈芳芳

封面设计: 陈强

版式设计: 徽韵书坊 · 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.ahmscbs.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 978-7-5398-2695-0

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

朱大发，男，生于合肥，武汉理工大学艺术硕士，现任教于合肥学院艺术设计系，安徽美术家协会会员。曾编写《21世纪高等院校美术专业教材——设计素描》、《基础素描全程训练——组合静物》、《基础色彩全程训练——单体静物》。曾参加“时代与精神”全国肖像油画展以及安徽省省级美术作品展览。

第1课	色彩基础知识·····	1
第2课	画水粉的工具及使用·····	4
第3课	调色的方法·····	5
第4课	水粉的基本画法·····	6
第5课	色调练习·····	7
第6课	小色稿练习·····	8
第7课	分析方法·····	9
第8课	单色水粉静物练习·····	10
第9课	陶瓷类单体水粉静物作画步骤·····	11
第10课	陶瓷类单体水粉静物范例·····	15
第11课	玻璃、塑料类单体水粉静物作画步骤·····	22
第12课	玻璃、塑料类单体水粉静物范例·····	24
第13课	金属类单体水粉静物作画步骤·····	32
第14课	金属类单体水粉静物范例·····	33
第15课	蔬果类单体水粉静物作画步骤·····	39
第16课	蔬果类单体水粉静物范例·····	41
第17课	文体类单体水粉静物作画步骤·····	54
第18课	文体类单体水粉静物范例·····	55
第19课	衬布作画步骤·····	62
第20课	组合水粉静物范例·····	64

第1课 色彩基础知识

一、光与色

学习色彩，我们首先要了解光与色。在我们的生活里，光与色互相交织，构成了这个五彩缤纷的世界，那么光与色的关系如何呢？为了说明这个问题，我们可以做一个小实验。当我们睁眼且有光线时，我们便能感知色彩；但假使我们闭上眼，眼前除了漆黑一片，别无他物。这个小实验告诉我们：没有光就没有色，光是人们感知色彩的先决条件，色来源于光。所以说：光是色的源泉，色是光的表现。光包括自然光 and 人造光，自然光如阳光、月光，人造光如灯光。

了解了光与色的关系，我们便要熟知一些基本的色彩概念。

二、固有色、光源色、环境色

我们须熟练掌握固有色、光源色、环境色三者之间的关系，充分理解色彩规律，运用色彩原理来完成绘画训练。

1. 固有色

通常指在有光源照射的条件下，物体自身所呈现的颜色。如我们生活中会说“红苹果”、“绿叶”、“蓝天”等等，都是物体所呈现给我们的固有颜色。

2. 光源色

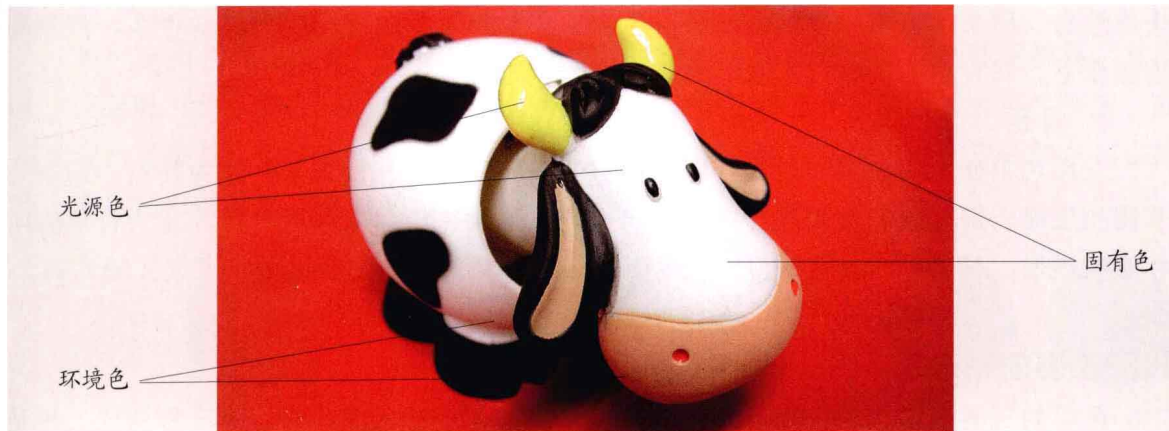
既然知道辨识固有色的前提是有光源照射，那么光源色就好理解了。所谓光源色，就是指太阳、月亮、灯等光源发出的色光。

日常生活中光源多样，但整体可归纳为自然光源和人造光源两大类：自然光源以阳光、月光为代表，人造光源以各种灯光为代表。不同光源发出不同的色光，从而影响到物体固有色的变化。

3. 环境色

环境色也称为条件色，是指在不同的光源色照射下，物体受环境的影响所呈现出的色彩变化。

在我们周围物体的色彩都不是孤立存在的，所有物体都会受到其周围环境色的影

响。环境色反射作用一般反映在物体的暗部，因而这部分色彩通过与物体固有色混合后产生新的色彩，其亮度永远不会超过光源色和物体亮部色彩。环境色的产生是与光源色的照射分不开的，在色性上，环境色与光源色在冷暖程度上正好处于相反的对应关系中。

三、原色、间色、复色、补色

色彩可分为两类：一类是原色，即红、黄、蓝三原色，原色又称一次色；另一类是混合色，分间色和复色，间色也称二次色，复色也称三次色。

1. 原色

原色指不能用其他任何颜色调配出的原始“母色”，即红、黄、蓝三色(红为品红，黄为柠檬黄，蓝为湖蓝)，而利用三原色可以调配出其他绝大部分颜色。

2. 间色

由三原色中的任何两种混合调配而成的颜色称为间色，又称二次色。红+黄=橙，红+蓝=紫，蓝+黄=绿，调和所获得的橙、紫、绿是三种标准的间色。如果改变任意两种原色在混合过程中的比例，混合后会产生多种深浅、色彩倾向不同的间色。

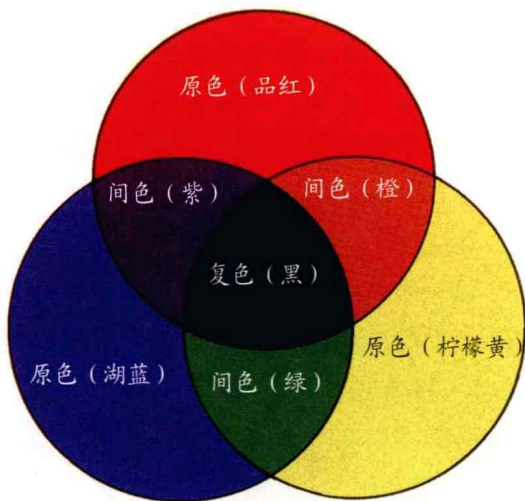
3. 复色

用原色与间色或间色与间色调配所产生的颜色称为复色。如红与绿调和，变为灰绿色；又如橙与绿调和，变为橙绿色。

在我们的生活中，多数物体表面的色彩呈现复色状态，真正表现为三原色状态的物体表面很少。因此，我们在进行色彩练习之余，要多观察生活，多总结、多思考，做一个有心人。我们在进行色彩练习的过程中，要非常重视复色的调和练习，因为复色的出现频率高，同时也是丰富画面色彩的主要表现手段之一。当然对间色也同样要多练习。初学者不妨在阅读本书时便摆好工具，尝试着做一些间色和复色练习，练习结果一定会让你惊奇，原来颜色与颜色的调和会产生那么多意想不到的变化。无论学什么，都要勤动脑和手。只有如此，我们才能尽快掌握到所学的精髓。

4. 补色

三原色中任意两色调和后获得的颜色与另一原色形成补色关系，称为补色。如黄与蓝调和成绿，那么绿与红则互为补色，同样，紫与黄、橙与蓝互为补色。互为补色的两色对比强烈，互相排斥，运用得当则画面跳跃、响亮，反之则会出现“火气”的毛病。

四、色彩的三要素

色彩的三要素即色相、明度和纯度。任何一种色彩都具有色相、明度和纯度三种基

本要素，这是确定色彩性质的基本标准。它们相互依存、彼此影响。例如：在白粉中加入深红色，其明度得到提高，色相改变为粉红，纯度随之降低。

1. 色相

色相即色彩的相貌。自然界除了黑、白、灰三种无倾向性“色彩”之外，其他物体都具有各自的色彩属性（即色相）。如我们生活中所说的桃红色、土黄色、咖啡色等。

我们在具体观察物体色相时，要运用比较的方法来区别物体之间颜色的微妙差异，从中找出它们的不同之处。（注意色相和固有色不是一回事。如：红苹果，固有色为红色，色相也为红色，但红苹果除色相外，还有明度和纯度的具体特征。具体来讲，二者是细节与整体的关系。）

黄色芒果

红色西红柿

紫红色洋葱

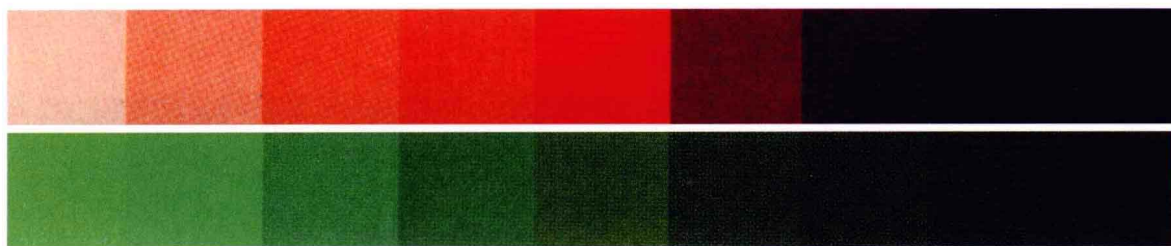

绿色辣椒

2. 明度

明度指色彩明暗、深浅变化的程度，反映的是颜色的素描关系。明度是各种色彩都具有的基本属性。

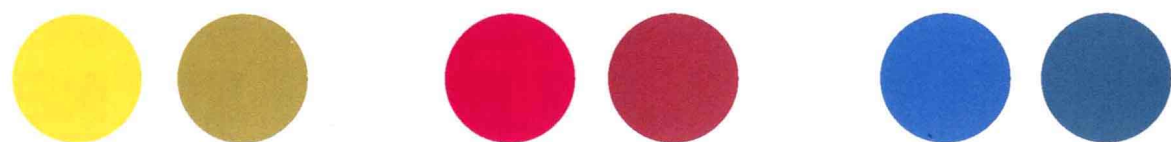
了解和掌握色彩明度的变化，对于初学者来说非常重要。

色彩明度的渐变

3. 纯度

纯度是指色彩的饱和、鲜艳程度。从锡管中挤出的未经调和的颜色纯度都高，其中又以三原色（红、黄、蓝）的纯度为最高。色彩一经与其他颜色混合就会产生灰度，其纯度便随之降低。除了画面需要之外，在写生过程中通常不直接用纯度较高的色相去描绘，通常的做法是通过几种颜色交叉调配来获取所需的色彩。

三组色彩纯度的对比（左为原色，右为复色）

第2课 画水粉的工具及使用

画水粉的工具、材料最基本的有水粉颜料、调色盒、水粉笔、纸、小水桶、吸水毛巾、工具箱。

1. **水粉颜料** 水粉颜料规格很多，一般情况下，我们选用瓶装或锡管装颜料。使用颜料时，需要多少挤多少，以免浪费，挤完后盖子要及时盖好，以免颜料干掉。如果用的是盒装颜料，可以买一把小油画刀用来将颜料挑到调色盒内。

2. **调色盒** 调色盒以长、大为宜，以便多盛颜色。颜色在盒内的排列应由浅入深，相邻的颜色尽可能依次摆放。画完后，应及时处理掉蘸颜色时混在颜料中的杂色，以免颜料不纯，影响下一次作画。为避免颜料结块，可在每次使用完后用喷壶往盒内喷少许

水,保持颜料的湿润。调色盒盖常用来作为调色板,也可单独买一个调色板来用。

3. **水粉笔** 笔是水粉画的重要工具,在画面中,技法的运用,形体的塑造,质感的表现以及画面氛围的营造、风格的形成,都是靠笔来实现的。因而选择好的水粉笔对于作画是至关重要的。

水粉笔大体有三类:一是以羊毛为毫做成的叫羊毫笔,这类笔吸水性强,蘸色饱满,色彩叠加不容易把底色带起来,比较适合于湿画法;二是以狼毛为毫做成的叫狼毫,这类笔比羊毫要硬一点,吸水量适中,弹性也较羊毫强,笔有塑造感,画起来比较流畅;三是属尼龙纤维做成的笔,弹性很强,吸水性弱,适合表现追求有形式感的画面,初学者一般不易掌握。

4. **纸** 水粉纸、水彩纸、卡纸均可以用来画水粉画,初学者用纸首先应考虑质地较紧、收水适中、表面纹理稍粗的水粉纸。常用的尺幅为4开、8开。

5. **小水桶** 用来洗笔。画材店销售的折叠式小水桶便携、轻巧,可选用。

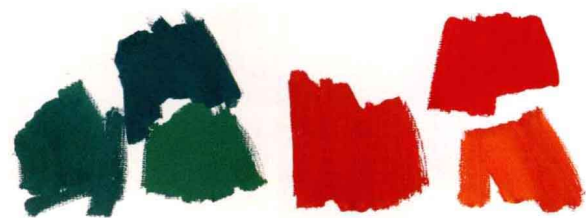
6. **吸水毛巾** 笔上水分过多时可用手吸水毛巾来吸,以此来控制画面的干湿。当然,最主要还是靠自己在颜料与水调和时的控制。

7. **工具箱** 水粉调色盒在装有颜料之后,必须保持平稳,否则颜料将会溢出,导致串色。这就需要有一个工具箱,上层放画笔及其他辅助工具,下层放调色盒。

第3课 调色的方法

调色的方法主要有以下几类:1. **混合法** 混合法之类似色混合 在色相环上,三色相邻范围内的色域称类似色,其中每一种色彩都包含有公共色的因素,利用这些类似色进行混合。

混合法之明度混合 在调色过程中,提高或降低色彩的明度差,以此达到协调画面目的。可尝试用90%的大红加入10%的黄再加入少量的白,对比没掺其他颜色的大红

类似色混合

对比色混合

与掺过另外两色后的大红,看其间的差异。至于混合的比例和用什么颜色进行混合,可以自行调整,多做此练习,将会对调色的认知有一个大的飞跃。

混合法之对比色混合 等量的补色相混加入白粉,所得的各种灰色都偏向其补色的对立面。如:灰(红+绿+白)与红色并置倾向于绿,与绿色并置倾向红;灰(黄+紫+白)与黄色并置倾向于紫,与紫色并置倾向于黄。

2. **重叠法** 先画一遍底色,再用较干的笔触在底色上扫擦别的颜色,产生一种叠加的颜色。

3. **并置法** 并置又称色彩空间混合,是利用不同的颜色相互并列,远看呈现另一种色调。

第4课 水粉的基本画法

水粉画的基本画法分为三种：干画法、湿画法和干湿结合画法。

1. **干画法** 在作画时，笔中含水量较少，颜色较多，下笔肯定，从大处入手，在大面积的比较整体的塑造过程中，注重笔触的塑造转换与处理，在层层叠加中使静物逐渐丰富起来。

2. **湿画法** 具有水彩画的特性，这是一种在湿纸上用含水较多的笔，笔与笔之间趁湿衔接的方法。根据作画内容需要将画纸整体或局部打湿，在潮湿的画纸上利用水色的自然流动和渗化适当减弱笔触的强度，并利用纸与颜色的透明和半透明，通过互相渗透与融合使色彩在明快、酣畅淋漓中自然衔接，形成水色一境的特殊效果。

3. **干湿结合法** 通常画主要部位和亮部时用干画法比较合适；画大的背景以及大的色彩关系时，用湿画法比较合适。干画法强调笔触、色彩造型；湿画法则强调流畅性，在蒙胧中体现深邃的意境。

我们要知道无论是干画法还是湿画法，如果单独使用，在实际写生过程中都存在局限性。干湿结合的方法是一种灵活的方法，这种方法综合两种方法的优点和长处，更容易表现色彩效果。

干湿结合法要根据对象的具体情况和画面的需要分步采用。用较大的笔触，水分比较饱满，将背景以及物体的暗部趁湿铺出色彩，以冷灰色为主，整体感觉较虚，趁湿将灰层次顺势画出。画到亮部时，可用干画法来进行具体的刻画，并对对象的主次关系进一步加以表现。从中我们不难看出，用湿画法来画物体暗部，表现出来的形状始终比较蒙胧，具有空间感，而干画法则长于塑造细部。

干画法

湿画法

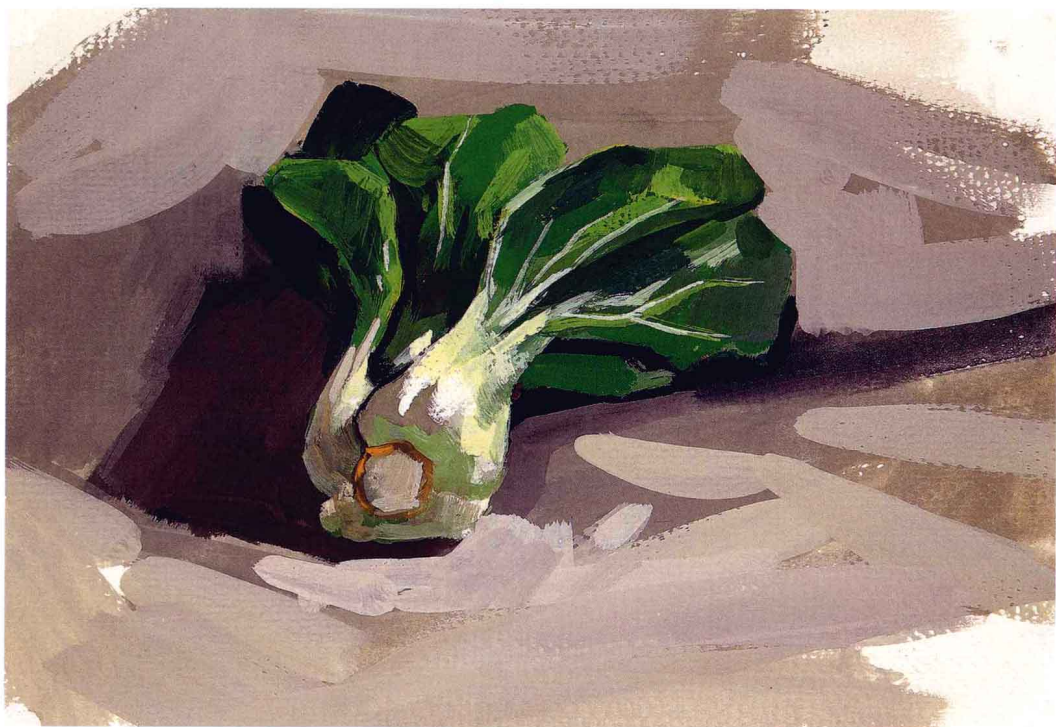
干湿结合画法

第5课 色调练习

色调就是画面呈现出的色彩总体倾向，从色性来看有暖调、冷调。从色相来看有蓝调、红调、绿调等等。

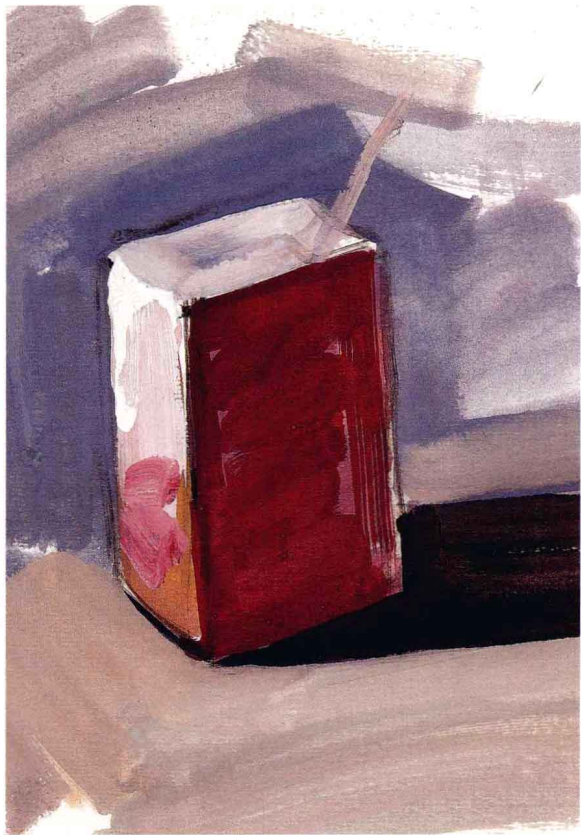
画面整体色彩为暖色调。

画面整体色彩为冷色调。

第6课 小色稿练习

我们学过素描都知道，在深入刻画前，首先要明确画面大的黑白灰关系，即画面的基本格局要确定好，然后再分头深入。画水粉也是一样，我们要先确定画面各物体的基本素描关系和大的色彩关系，因此，重视大关系的小色稿练习就显得尤为重要。

本面罗列的是一系列小色稿练习，包括单体静物和组合静物。平时要勤加练习，如同画速写一般，练习敏锐的色彩关系、素描关系捕捉和表达能力。

第7课 分析方法

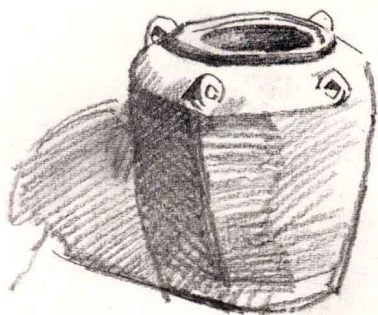
在画一张水粉静物之前，我们面对的是一张白纸和一个或一组静物，那么我们如何将所见恰当地表现在画纸上呢？请看一下分析程序。

第一步，观察实物，光线从右上方来，左边是暗部。罐子总体色相为绿色，衬布为淡红。

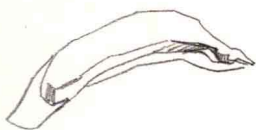
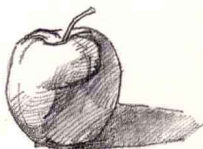
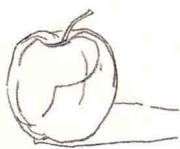
第二步，依观察到的结果画出物体的基本形体结构，重点在概括。

第三步，在第二步基础上进一步画出罐子的黑白灰关系，连带画出投影，到此都是专注于其素描大关系。

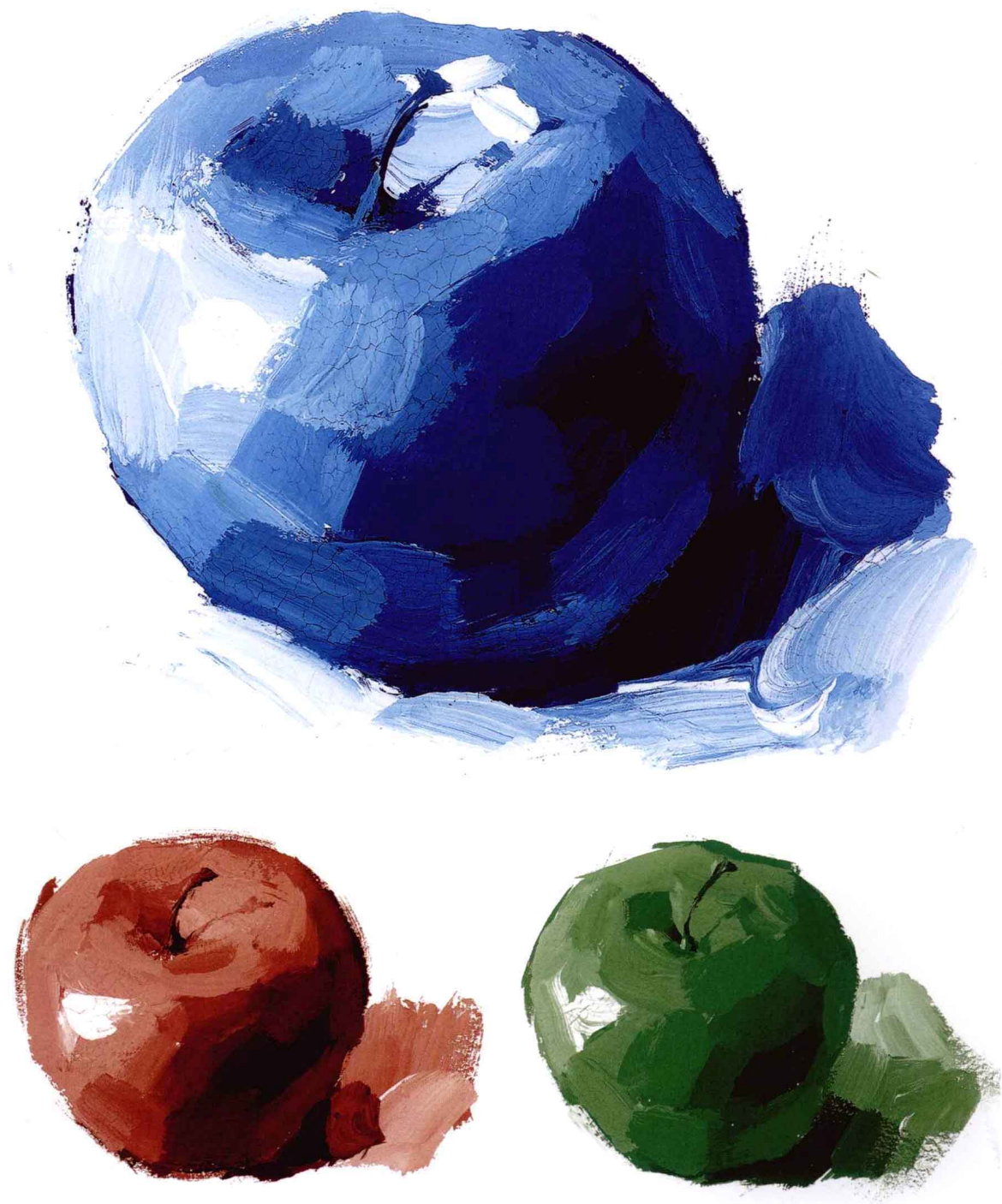
第四步，依据确定的素描关系画出大体的色彩关系，色调、色相在此阶段要确定。

利用上述分析方法，同学们可以看看作者是如何将苹果和香蕉转化作具备基本素描和色彩关系的色稿。

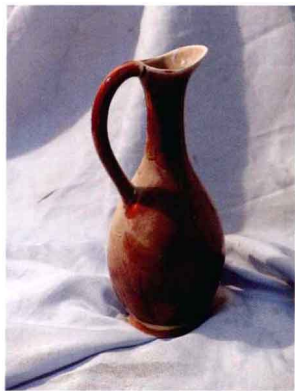
第8课 单色水粉静物练习

在正式进入单体水粉静物的练习之前，有必要先画一些单色的水粉静物过渡一下，可以感受用一种颜色表现静物与用铅笔、炭笔表现的异同，重在素描关系。可多尝试几种单色练习，然后再增加到两种、三种、四种颜色进行练习。通过对水粉颜色特性与较少颜色运用的认识，可较顺畅地过渡到正式的水粉练习。

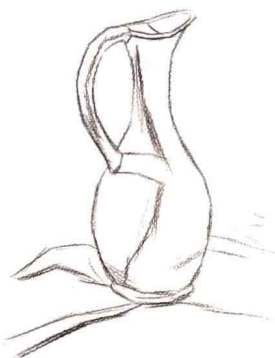

钱君 作

第9课 陶瓷类单体水粉静物作画步骤

实物照片

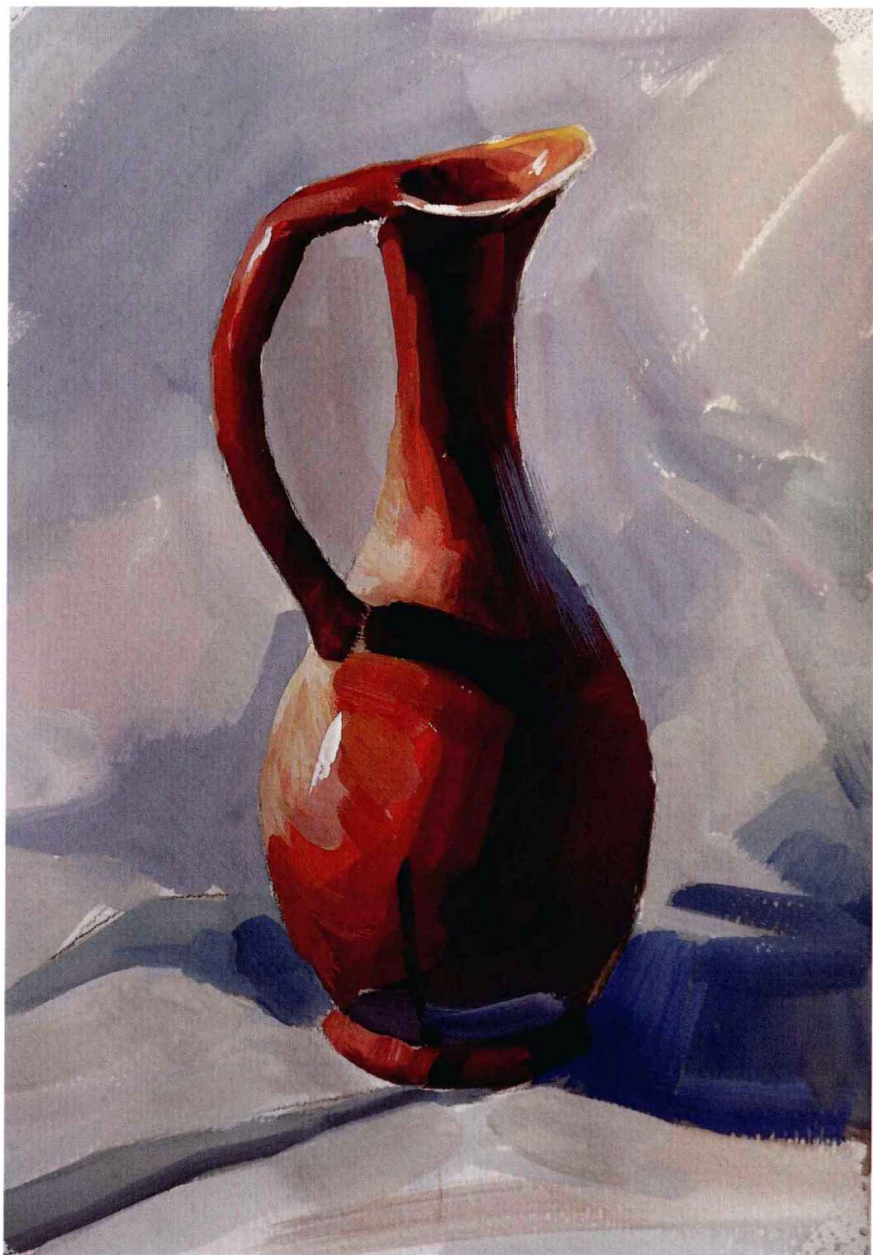

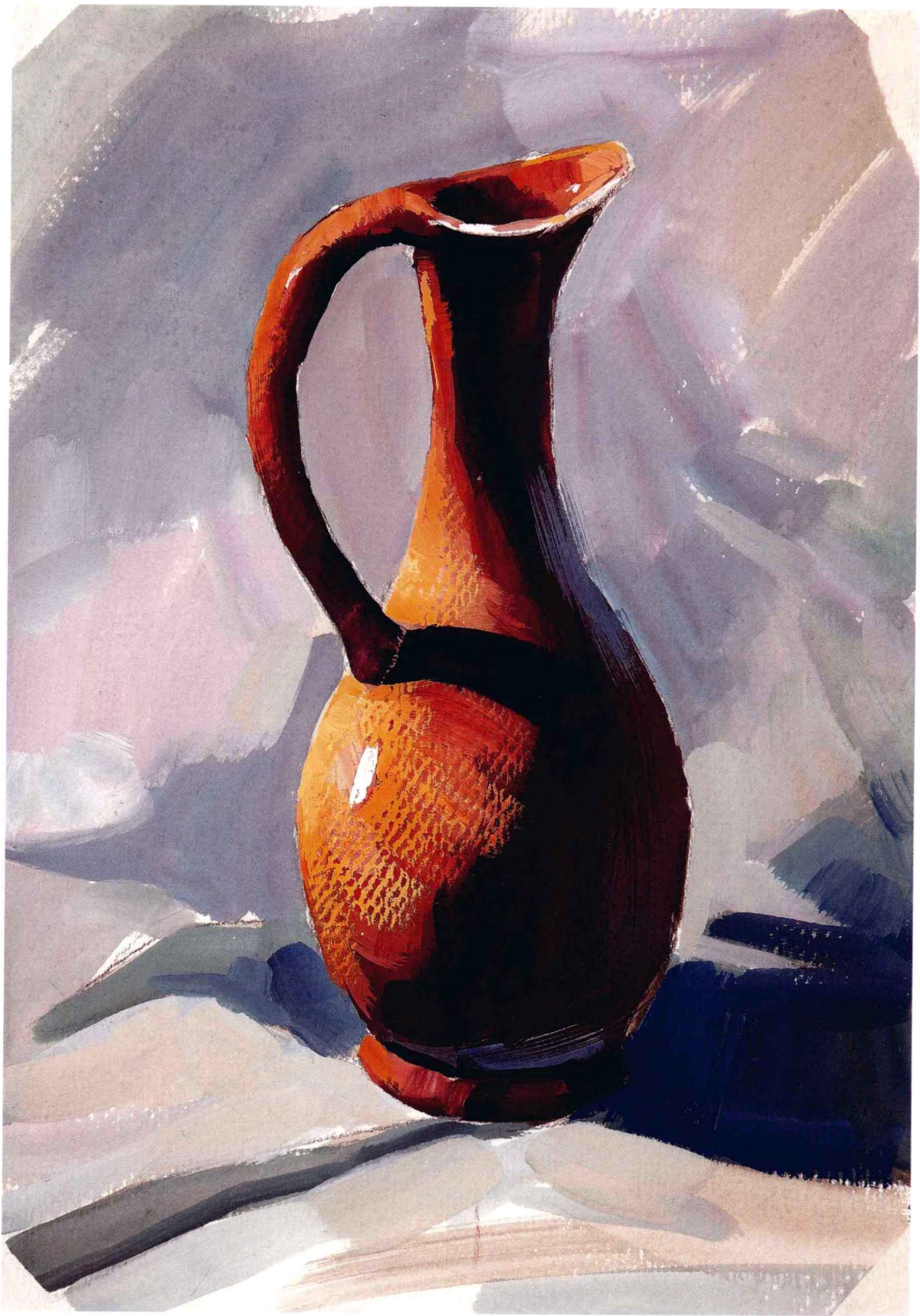
步骤一：观察瓷瓶的实物照片，心里有数后，用铅笔将瓶子的基本形和转折关系画出。

步骤二：用中号水粉笔调熟褐画出瓶子大的素描关系并连同背景一起画出。

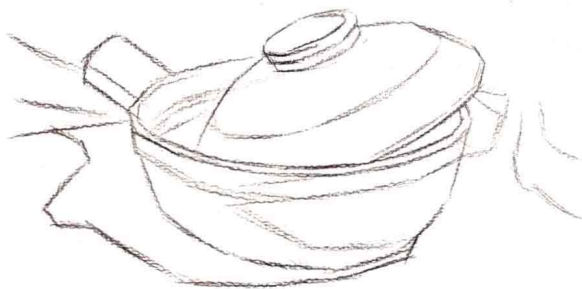
步骤三：用深红加少量钴蓝画出瓶子暗部色彩。

步骤四：用大红加中黄将瓶子受光面画出，同时铺出背景的色彩关系。

完成图：调整画面，深入塑造瓶子的形体，注意物体与背景的虚实关系。

步骤一：用铅笔画出砂锅的轮廓、结构，注意准确性。

步骤二：用中号水粉笔调熟褐画出瓶子大致的黑白灰关系，将周边的背景一并画出。

步骤三：迅速铺出砂锅大体的色彩关系，背景用暖灰色铺就。

步骤四：开始进入深入刻画阶段，背景为暖灰，与砂锅的黄调共同构成画面主色调。

完成图：
专注于砂锅细节的刻画，最精彩的莫过于锅盖的塑造。砂锅没有明显的高光，除了锅盖的釉面。最后整体调整画面。

刻画要点：罐体主色调为赭石加熟褐，罐体暗部偏紫红，由于环境色的影响，反光色为淡蓝色。

注意笔触的明确，刻画罐口时用小号的水粉笔，下笔准确，不要拖泥带水，罐口有一小缺，当如实画出，增加画面的趣味性。背景前暖后冷。

