

一点通

1

邱连成 著

水粉静物

(初级班)

J215

49

邱连成 著

绘画一点通

HUIHUA YI DIAN TONG

水粉静物

(初级班)

天津人民美术出版社

(国家优秀出版社)

目 录

一、水粉画写生必需的用具	1
二、色彩的基本知识	1
三、物体色彩的变化规律	2
四、水彩画的用笔方法	3
五、调配颜色的方法	3
六、水粉静物画的作画步骤及写生要点	4
七、组合静物作画步骤	8
八、作品范例	22-38

水粉静物写生 (初级)

水粉画静物写生是学习水粉画的第一阶段。学习水粉画必须从三方面入手。

- 1、了解色彩基本知识。
- 2、观察物体色彩变化规律。
- 3、运用水粉画技法, 根据自己的感受将静物的色彩关系和形体结构表现出来。

一、水粉画写生所需的用具如下:

纸。最好选用水粉纸或水彩纸, 也可选用质地较厚的素描纸或白卡纸。笔。水粉笔要选择毛直、毛齐、含水量大的。另外要准备一支勾线笔和圆头毛笔。水桶。洗笔用, 大小要适中。颜料。水粉颜料有锡管装、瓶装和十二色小锡管装三种。盒装颜料携带方便, 但种类太少。瓶装颜料便宜但携带不便。所以, 一般情况下应根据用量多少选购颜料。调色盒。应选格子较深、较多的调色盒。除此以外, 还有画架、画板、铅笔、胶带、小凳等用具。

二、色彩的基础知识

1、色彩的名称和种类

任何物体的色彩都是因太阳光照射而产生的。太阳光由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成, 由于物体对光线反射的情况不同, 物体的色彩也就千差万别。为了便于研究, 人们把各种色彩分为三大类: 原色、间色、复色。

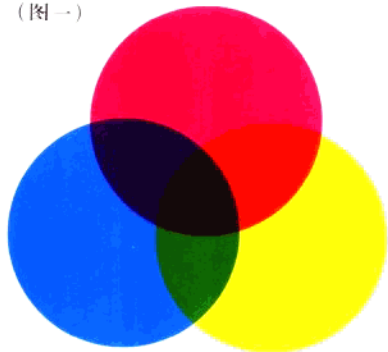
原色, 即红色、黄色、蓝色。这三种颜色是任何其它颜色调配不出来的, 被称为“三原色”。(图一)

间色。如果将三种原色的任何两种色混合, 便会产生一种新的颜色, 这种色成为“间色”。如红色加黄色产生橙色, 黄色加蓝色产生绿色, 蓝色加红色产生紫色。

复色。一种原色与另外两种原色调成的间色相加就会产生一种灰色, 这种灰色就叫“复色”。

我们把所有原色和间色按顺序排列成一个环形, 称为“色环”。

(图一)

2. 色彩的来源

物体呈现的色彩是由固有色、光源色、环境色三方面组成的。

固有色是指物体本身的颜色。如海洋的蓝色、草地的绿色。光源色是照射物体的光的颜色。如画室内早晨的光源色是黄色, 傍晚是橙色, 中午为白色。电灯光为暖白色, 日光灯光源呈蓝白色。环境色是由物体周围的东西, 如其它静物、衬布、桌面、墙壁等反射而成, 物体的反光处最明显。在正常情况下, 物体同时会受到光源色和环境色的影响, 致使我们看到的物体在受光面和反光面上的固有色发生变化, 受光面变成了固有色和光源色的混合色, 暗部反光处变成了环境色的混合色。

3. 色彩的三要素: 色相、明度、纯度

物体的色彩差异总是通过三方面来比较。首先是色彩的不同形象, 称色相; 二是明亮的程度, 称明度; 三是鲜艳的程度, 称纯度; 如同是橘黄色有浅橘黄、深橘黄和橙灰色之分, 同是紫色, 又有浅紫、深紫、红紫、蓝紫、紫灰之别。

4. 色彩的冷暖

红色、橙色和黄色看起来似太阳、似火焰，给人一种温暖的感觉，被称为“暖色”；蓝紫色使人想到冰雪，它给人一种寒冷的感觉，因此这类色被称为“冷色”。在暖色中橙色最暖，在冷色中蓝色最冷。色彩的冷暖是相对而言的。在暖色和冷色中也各有冷暖差异，如红色与黄色相比，黄色较冷、红色较暖；玫瑰红和大红相比，玫瑰红较冷，大红较暖；湖蓝和群青相比，湖蓝偏冷，群青偏暖。同一光源下的物体明部与暗部色彩总会有冷暖差异。如果亮部偏冷，暗部就会偏暖，如果暗部偏冷，亮部就会偏暖，它们如同正极负极一样不可分割地同时存在着。

5. 色彩的对比与调和。

冷色与暖色并置，各自会显得更加鲜明、突出，这是相互衬托的缘故。我们把这两种色称为“补色”，又叫“对比色”。在色环中成对顶角的两种色互为“补色”。色环中相邻的两色放在一起，使人看了协调、舒服，称为“调和色”。红与绿、蓝与橙、黄与紫互为补色。红、橙、橙、黄、黄、绿、绿、蓝、蓝、紫、紫、红为邻近色或调和色。运用对比色可以使色彩更加明快，运用调和色可以使色彩丰富、柔和。

6. 色调的组合与种类

相互对比或调和的几种色彩组合在一起，产生一种总体色彩感觉，被称为“色调”。如同在花园里见到一片绽放的红花（点缀其间的绿叶很容易被忽视），这片鲜艳欲滴的红色虽有红、黄、紫等微妙的差异，但它们交织在一起组成一个浓艳的红色调。

在一个色调的组合中因为色彩的冷暖差异，调子的鲜明程度各不相同。如果一个色调中含有两大相互对比的色彩，这种色调就会异常鲜明，被称为“对比调子”。如果在一个色调的组合中大部分色彩都是邻近色，这种调子就是“调和调子”。

除了对比色调、调和色调以外，还有冷色调、暖色调、亮色调、暗色调、灰色调等等。以冷色为主组成的调子为冷色调；以暖色为主组成的色调为暖色调；以明亮色为主组成的色调为亮色调；以灰颜色为主组成的调子为灰色调……

三、物体色彩的变化规律

在同一光源下，物体的色彩随着光线角度的不同、作画者位置的不同、物体前后位置的不同、物体质地差异产生不同的变化，概括起来可以从四个方面来研究。

1. 亮部与暗部的冷暖变化；
2. 不同角度下物体的明度变化；
3. 物体色彩的空间变化；
4. 不同质感的物体色彩层次的变化。

(1) 亮部与暗部的冷暖变化。在同一光源照射下，物体的亮部与暗部明度上的变化是显而易见的，但是初学者很难辨别其冷暖变化。在一般条件下，如果光源偏冷（自然光），物体亮部色彩偏冷，暗部色彩相对偏暖。但如果暗部有冷色反射，那么情况就会与之相反，暗部偏冷而亮部相对来说就会显得较暖。总之，冷暖关系是相对的而不是绝对的，要根据具体情况具体分析。半受光面是受光源影响较小的地方，色彩基本呈现为物体的固有色。物体的暗部，特别是反光部位，受环境影响最大，冷暖变化往往随环境色而变化。色彩的冷暖变化规律是色彩规律中最根本的规律，要引起足够重视。

(2) 从不同角度看物体与背景色彩的明度变化。在受光面或半受光面看物体，物体较亮，背景较暗。如果在背光或半逆光的位置上看物体，就会发现物体暗、背景亮。这是因为物体绝大部分为暗部，而背景大部分处于受光部，这样物体与背景形成强烈的明度对比。在受光面看物体时，物体与背景都处于亮部，而物体离观者近，离光源也近，所以背景就显得暗。

(3) 物体色彩的空间变化。距离是色彩变化的重要因素。当我们遥望远山时,会发现山的颜色随着距离的远近发生变化,近处较暖,越往远处山色愈冷、愈淡,这就是距离给色彩带来的变化。这也说明一个规律,冷色往往具有向画面里沉的感觉,而暖色具有向外突出的效果。色彩的空间变化同样体现在静物画中。一般情况下,近处的物体色彩的纯度较高、明度对比、冷暖对比比较强;远处的物体色度较弱、明度对比、冷暖对比都较弱。

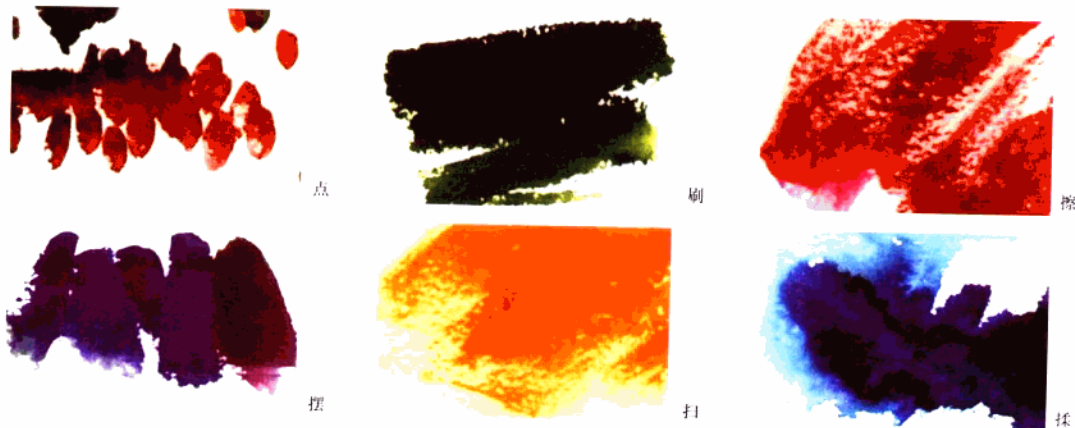
(4) 不同质感的物体色彩层次的变化。不同质感的物体表面对光源的反射有很大差异,因而环境色的影响程度也就不同。

表面光滑的瓷器,高光与反光都很亮,表面色阶差别很大。由于环境色对它的影响巨大(周围物体或衬布色彩极易反射到瓷器上),所以瓷器的色彩特别丰富。陶器与瓷器相反。因表面不光滑,所以色阶很小,环境色的影响较弱,反光不明亮。玻璃器皿是表面光滑又透明的物体,它的最大特点就是能够透出背景的颜色,反光处有时如高光一样鲜亮。如果玻璃器皿里有带色液体,则会在反光中出现特别鲜艳的色彩。金属器皿的表面也是光滑的,但它是有光泽的,所以它的高光与反光都较鲜艳明亮,半受光和暗部色阶明显,层次清楚,而且有一定的肌理。其它物体如木头、棉布、绸缎等色彩的层次都很丰富,需要认真观察,发现各自的特点,找出它们的差别,方可认识其变化规律。

四、水粉画的用笔方法(图二)

水粉画最常用的用笔方法有点、摆、刷、扫、擦、揉。

1. 点。笔蘸上颜色后一下点在纸上,不再重复。不拖、不挑,使色彩饱满地落在画纸上。
2. 摆。一笔一笔地排着点色为摆。因为摆用笔多,要多蘸色,不要点一下蘸一下。
3. 刷。像刷子一样从上到下、由左至右地刷下去。刷出来的色彩均匀、流畅,但水分不如点的饱和。
4. 扫。用笔快速地、轻轻地将色彩扫于纸上。扫时可一头重一头轻,即一头实一头虚或两头都虚。
5. 擦。将笔放倒轻轻地将颜色擦于纸面。一般笔上水分要少,底色干时才能用此法。
6. 揉。笔点到纸上后揉一下再提笔。

(图二)

五、调配颜色的方法

调色盒里的颜色放置要有顺序,一般是由浅入深、从暖到冷地排列,并且注意尽量使邻近色靠在一起,以免互相混染。调配颜色时要先蘸纯度高的色或浅色,后蘸其它颜色。水粉色最好3~4种相调配,否则容易出现脏色。对比色相调会产生漂亮的灰色,但要注意用量比例。冷灰色中冷色用量较大,暖灰色中暖色用量较大。暗部色彩白色尽量少用,可用群青、湖蓝、粉绿、橘黄、赭石等达到透明效果。

(图三A)

六、水粉静物画的作画步骤及写生要点 (图三)

1. 起稿 (图三A)

起稿可用铅笔、炭笔或直接用水粉色(棕色或蓝色)画出物体的外轮廓线。处理好构图,安排好物体之间的关系。

2. 铺大色调 (图三B)

要用大号笔,先抓住静物构图中最主要的色彩,把每个物体只分出亮部、暗部两个基本倾向,不要过分拘泥于局部的准确。要迅速流畅地铺色,形成画面的基本大色调。这步十分关键,直接就某一物体开始刻画是极不好的习惯。要注意色彩的倾向,要多比较,尽量减少细节部分,保持亮部色彩的明快并留出高光位置。整个画面要区分出亮部与暗部两大冷暖部分,同类色的亮部也要明确区分冷暖倾向的不同,背景与桌面区分出冷暖与明度差异。

3. 深入刻画 (图三C)

一般从主体塑造开始,色彩的冷暖变化、色相、纯度的饱和以及素描关系,层层深入塑造。要使每个局部充实起来,但又不能失去整体,这需要一个

(图三B)

过程。注意这一步不要脱离前一步的基本关系,用丰富的细节去完善它。这就意味着在深入过程中不能搞乱了亮部与暗部的冷暖关系,要通过细节的刻画将这种关系表现得更加准确,过渡、衔接得更加充分。暗部色彩应注意概括处理,同时注意暗部与周围色彩的关系。时刻不要忘记整体色调,要牢记:色彩是整体统一下的丰富。失去了整体色调,也就失去了画面的色彩主题。

这一阶段应注意的三点是:

- 深入刻画物体,但不要破坏整体色调以及亮部与暗部的基本冷暖关系。
- 不要平均用力,要突出刻画重点形象。
- 注意明暗交界线处的重点刻画。

4. 整体调整 (图三D)

这一步的关键是要舍弃那些影响整体效果的局部。因为在深入过程中,很难避免有些局部画得过多,喧宾夺主而影响了整体效果。要反复比较整体与局部之间的对比关系,加强主体和趣味中心的色彩对比,丰富局部,统一画面。要重点检查背景与前景的关系,亮部与暗部的关系,同类色的冷暖区别关系。

(图三C)

(图三D)

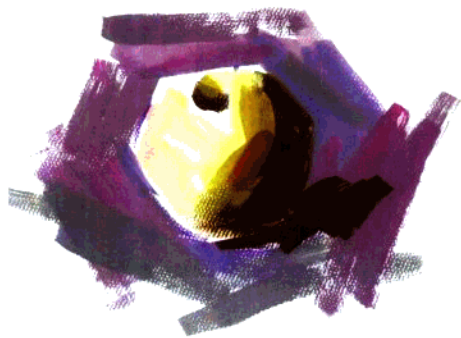
1

2

3

1、用群青勾出苹果轮廓，找出明暗交界线和投影位置。

2、铺出亮部、暗部及背景大体色，区分亮部与暗部的冷暖关系。

3、深入刻划。找出中间面及反光的色彩。

4、完成。增加亮部、暗部的色层，使色彩衔接自然，点画苹果把等细部。

4

1

1、勾出瓶子的大体轮廓，找出明暗交界线及投影。注意瓷瓶比例。

2

2、铺基本色。白瓷瓶的暗部受精红色衬布影响较大，故它的冷暖关系非常明确，亮部冷、暗部暖。

3

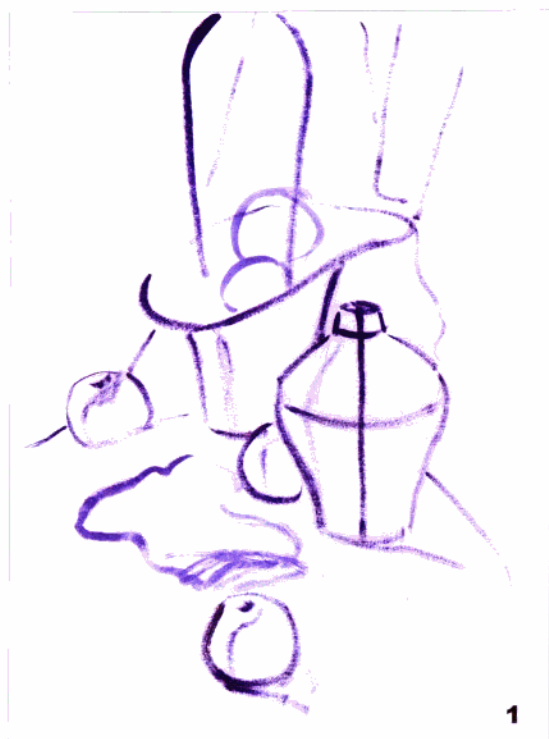
3、深入塑造。增加过渡面的色层，加强反光的暖色倾向。注意瓶口内的色彩变化。因为固有色是白色，所以暗部及中间面的色彩须加白，色彩要透明、干净。

4、整理完成。色彩层次的衔接要自然，瓶口刻划应精细。背景与瓶子色彩要和谐。

4

七、水粉静物画的作画步骤及写生要点

1

2

3

1、根据构图需要，用单色勾出物体形状，找出明暗交界线及投影。

2、从暗部开始铺色。色彩要整体、概括、明确。

3、画出中间面、背景及桌面颜色。用笔不要太细小，色彩明度、纯度冷暖倾向要基本准确。

4、深入塑造、完成。注意物体的质感和画面空间。过渡处色彩衔接要自然，通过调整。修改达到完善。

点评：作者使用稀薄的弱对比色调，以柔和的笔触，用湿画法使整个画面取得细腻、柔润、淡雅的效果。为了形成独特的色调与意境，作者有意减弱黑白对比因素，这是一种主观的艺术处理手法。

1

1、确定构图，用单色将物体轮廓勾勒出来，找出明暗交界线和投影位置。

2、从暗部开始铺大体色。重点画出暗部及投影的色彩，颜色要概括。

3、深入描绘。铺上衬布颜色，找出中间面及亮部颜色，注意物体之间的色彩差异及亮部、暗部的冷暖关系。

4、整理、完成。调整画面色彩关系，找出反光、高光等色彩，色彩有接要自然，笔触要肯定、活泼。主体物要作精心刻画。

2

3

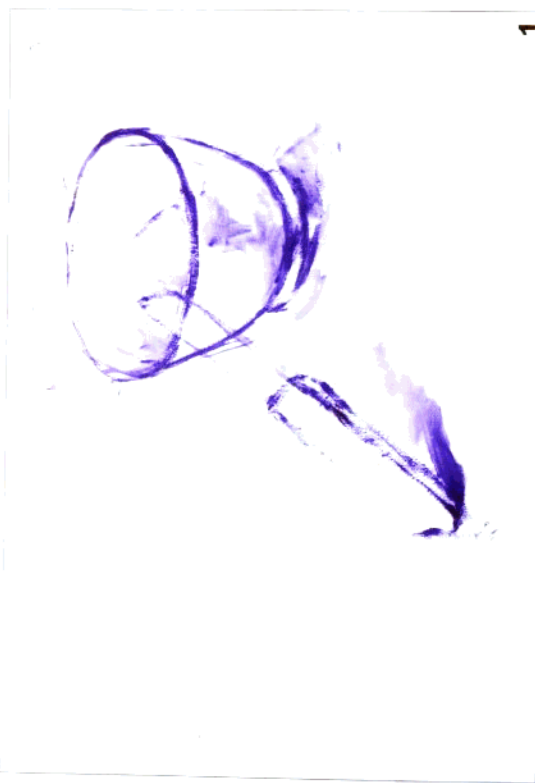

1、构图、起稿。构图要饱满、均衡，物体的形体要基本准确，无须细节刻画。

2、铺大体色。可先从背景入手，将画面色彩概括为几个简单的大块面，把握大的色彩关系。注意从暗部到亮部铺色，然后由大块面画到小块面。

3、深入塑造。首先在大体色的基础上整理画面，为深入作准备。深入刻画力求出色差变化，空间层次和具体的形体，使物体具有坚实感、质感。

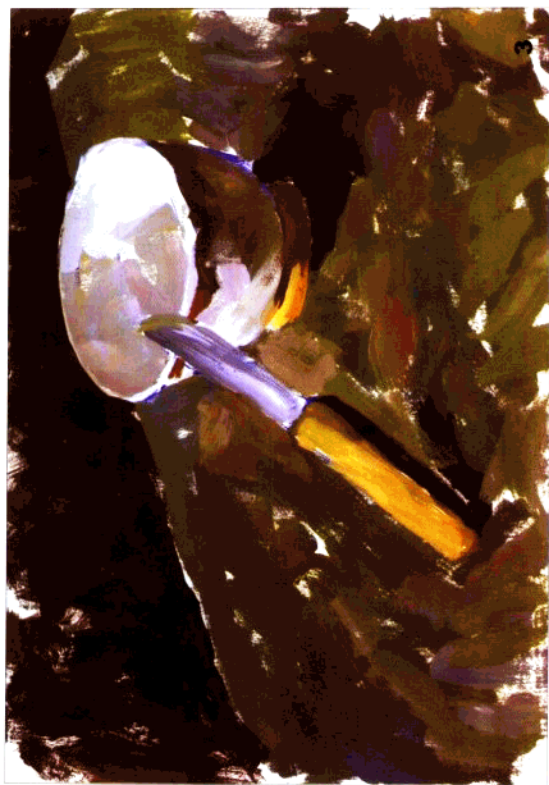
4、调整完成阶段。画面应考虑整体效果，去掉琐碎的东西，使画面保持生动感。

1

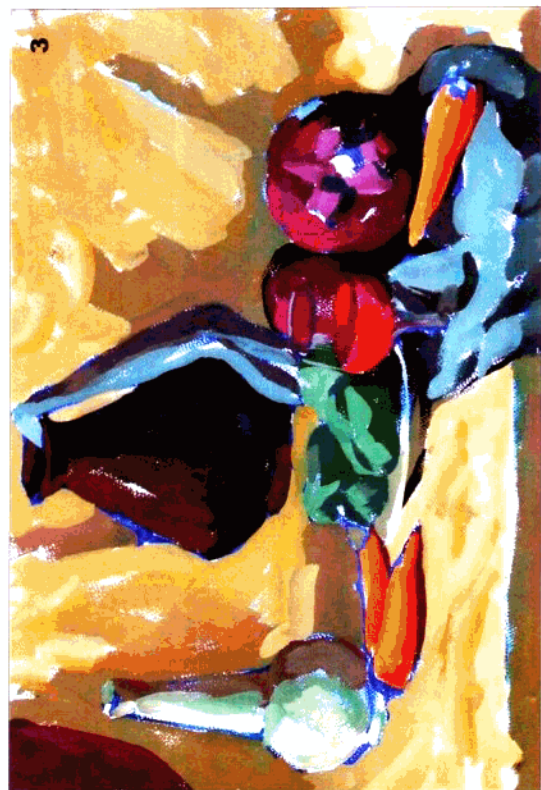
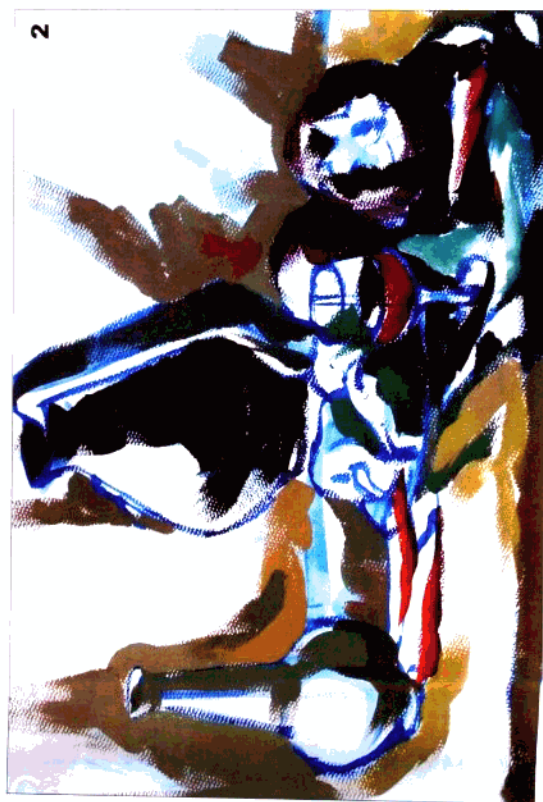
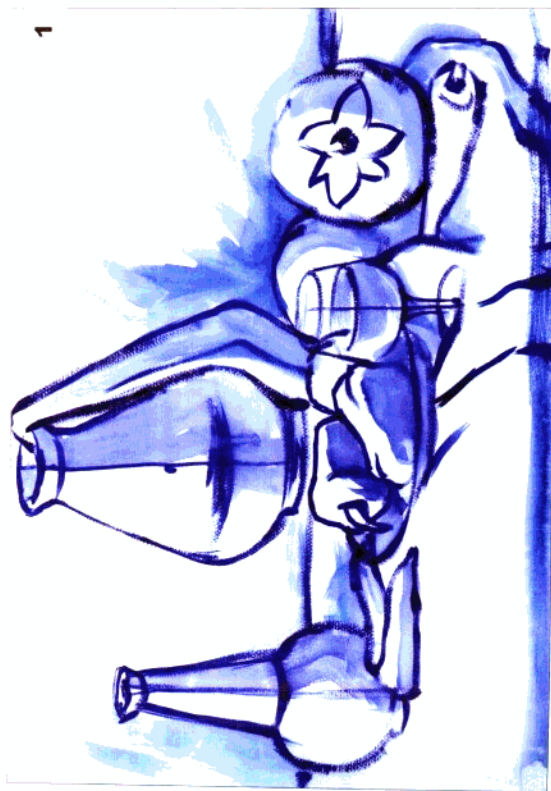

2

3

1. 起稿。起稿可用铅笔，也可直接用水粉色（用群青等冷而透明的颜色最佳）。安排好物体之间的关系。

2. 铺色。用大号笔，先抓住静物中最主要的色彩，从暗部入手铺大体色。不要过分拘泥于局部。

3. 深入刻画。抓住整体色调，对每一物体进行色彩塑造，注意区分亮部与暗部、背景与桌面的色彩冷暖差异。

4. 调整完成。调整不和谐的色彩，对物体进行深入细致的刻画（特别是主体物），丰富各部分的色彩，使画面逐渐完善。