

水粉

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

● 绘画基础规范教程

SHUIFEN

静物画法

JING WU HUA FA

朱敦俭 著

水粉

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

● 绘画基础规范教程

SHUIFEN

静物 画法

JING WU HUA FA

朱敦俭 著

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物画法/朱敦俭著. —南京: 江苏美术出版社,
2006.1

(绘画基础规范教程)

ISBN 7-5344-1995-6

I. 水... II. 朱... III. 水粉画: 静物画—技法(美术)—教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第140616号

策 划 周海歌
审 读 刘典章
责任校对 刁海裕
责任监印 朱晓燕

书 名	水粉静物画法
著 者	朱敦俭
出版发行	凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏省新华发行集团有限公司
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	南京爱德发展有限公司
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	4
版 次	2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷
标准书号	ISBN 7-5344-1995-6/J·1857
定 价	15.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

一、水粉画简介	/ 1
什么是水粉画	/ 1
为什么色彩训练多选用水粉画	/ 1
水粉画的性能特点	/ 1
二、水粉画的工具和材料	/ 2
颜料	/ 2
画笔	/ 3
画纸	/ 4
调色工具及其他工具	/ 4
三、色彩基础知识	/ 4
原色、间色、复色	/ 4
色彩三要素（色彩三属性）	/ 5
固有色、光源色、环境色	/ 5
色彩的冷暖	/ 6
色彩的对比	/ 6
四、笔法	/ 8
五、干、湿画法	/ 9
干画法	/ 9
湿画法	/ 10
六、静物写生的步骤	/ 10
七、静物写生练习	/ 13
第一阶段 不同质地的单个静物写生	/ 13
第一课 瓜果类单个静物写生	/ 14
第二课 蔬菜类单个静物写生	/ 24
第三课 陶器单个静物写生	/ 28
第四课 玻璃制品单个静物写生	/ 30
第五课 金属制品单个静物写生	/ 34
第六课 衬布的作用及写生	/ 36
第二阶段 两个、三个物品组合的静物写生	/ 38
第一课 苹果、罐子写生	/ 39
第二课 两个苹果与盘子写生	/ 42
第三阶段 组合静物写生	/ 44
第一课 组合静物写生图例一	/ 45
第二课 组合静物写生图例二	/ 48
范画	/ 51

一、水粉画简介

什么是水粉画

水粉画是以水为媒介,调配不透明的粉质水胶颜料绘制而成的色彩画,是一种使用工具简便,应用范围广泛的画种,不仅是美术院校作为色彩基本训练的一门重要基础课程,也普遍用于宣传画、年画、装饰画、工艺、舞台美术、建筑、室内外设计效果图等。目前各高校招生色彩基础考试多采用水粉画。

为什么色彩训练多选用水粉画

色彩写生是绘画基础训练中的重要课程,初学者色彩能力训练时选用水粉写生较为合适。虽然色彩能力训练也可以采用油画、水彩画来学习,但水彩画对纸张要求较高,水彩画面颜色难以控制、修改;油画一般将画布绷在画框上作画,体积大、颜料难干携带不便,而水粉画具有材料工具丰富、价格便宜、使用灵便、携带轻巧等优点广受初学者欢迎。

水粉画的性能特点

水粉画具有色彩丰富艳丽、明快柔润、浑厚细腻的特点,同时有较强的覆盖力,可塑性很强。水粉画、水彩画、油画均属于西洋画,但水粉画是介于水彩画与油画之间的画种,既可吸收水彩画法,用水稍多、颜料较稀薄,使画面水色淋漓,明快滋润,产生透明润泽、轻快流畅的画面特色,又可使用类似于油画的画法,水分较少,颜料厚实浓重,层层覆盖,深入刻画,深入细致地表现物体的细微色彩变化及质感和形体。

水和白粉是水粉画中不可缺少的。水是用来稀释和调和颜料的,白粉主要是用来提高色彩的明度和减弱色彩的纯度,不要误以为所谓水粉画就是要调配所有的颜色都加水加粉。白粉不可滥用,特别是在物体暗部和深颜色物体上使用不当会使画面色彩显得苍白无力而粉气。另外水粉虽然覆盖力较强易于涂改,但不可过多反复涂改,否则画面色彩易变脏、变灰、变腻。水粉颜料干湿变化会出现明显的色差,在画面干湿不均时,将形成色彩斑驳使色调难以把握以及当画面颜料已干时色彩衔接较困难等。

特别提示:虽然水粉画可以湿画产生水彩画的效果,但应避免用水粉颜料工具完全采用水彩画方法作画,因为颜料含粉质而使画面灰暗达不到水彩画水色淋漓、亮丽明快的效果。也不宜完全用干画法当作油画来画,因其达不到油画色彩表现细腻、质感厚重的效果。干湿并用的画法最能发挥水粉画的优势。

二、水粉画的工具和材料

颜料

水粉画颜料为水溶性不透明粉质颜料,由矿物类、植物类或化学类的有机和无机物颜色为色剂,不透明粉状填充剂,胶质类粘结剂,保湿作用的湿润剂和防腐剂组成。水粉画颜料有管装和瓶装两种,管装颜料质地细腻,色彩纯正鲜艳,易于携带和保管,与瓶装颜料相比,在色彩的反映、材料性能和制作工艺方面远优于瓶装,使用较方便,有十二色、十八色盒装及零售锡管单色等。常用水粉颜料有:

黄色类: 柠檬黄、淡黄、中黄、橘黄、土黄。

红色类: 橘红、朱红、大红、深红、玫瑰红、土红。

紫色类: 紫罗兰、青莲。

褐色类: 赭石、熟褐、生褐、深褐。

绿色类: 粉绿、淡绿、中绿、翠绿、草绿、橄榄绿、深绿、墨绿。

蓝色类: 湖蓝、钴蓝、群青、孔雀蓝、酞青蓝、普蓝。

无色类: 锌钛白、灰色、煤黑。

两排 22 格调色盒颜料排列次序

白	淡 黄	橘 黄	大 红	玫瑰红	赭 石	粉 绿	中 绿	深 绿	钴 蓝	普 蓝
柠檬黄	土 黄	朱 红	深 红	土 红	熟 褐	草 绿	翠 绿	湖 蓝	群 青	煤 黑

三排 24 格调色盒颜料排列次序

白	淡 黄	橘 黄	深 红	土 红	粉 绿	钴 蓝	群 青
白	中 黄	朱 红	玫瑰红	赭 石	中 绿	湖 蓝	普 蓝
柠檬黄	土 黄	大 红	紫罗兰	熟 褐	翠 绿	深 绿	煤 黑

画笔

由于水粉画是介于水彩画与油画之间的画种,故具有表现方法的多样性和灵活性,对画笔的选择也比较自由。除专用的水粉画笔外,另有油画笔、化妆笔、水彩笔、国画笔等可选择,水粉画笔有羊毫、兼毫、狼毫、尼龙等几种。初学者最好选用专用水粉画笔为宜,由于水粉画以水作调和剂,画笔选用一般要求笔毛软硬适度而富有弹性。初学者不宜选用太软的笔练习,太软的笔对初学者而言不容易把握用笔触塑造物体的体面结构,使画面缺乏表现力度。

画纸

水粉画可以画在多种纸上,如水彩纸、水粉纸、铅画纸、卡纸、皮纸等,初学者最好选用铅画纸或水彩纸,铅画纸和水彩纸有纹理粗细两面,粗面纹理易于附着颜色,易于产生“飞白”和“枯笔”效果,易于色层复加。细面较光滑,不易作画,初学者较难适应。

调色工具及其他工具

水粉画画工具有调色盒、调色盘、洗笔器皿以及吸水布(用以吸掉笔上多余的水分),其他用具还有画板、画夹、画架、画箱等作画必不可少的用具。

三、色彩基础知识

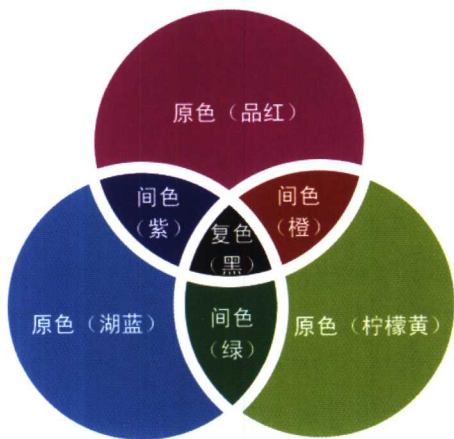
原色、间色、复色

三原色:色彩的三原色又分为光的三原色与颜料的三原色。光的三原色为红、绿、蓝,多应用于电视、电脑显示屏。颜料的三原色是指在颜色中不能再分解的三个基本颜色,即红、黄、蓝三色,这三种原色是不能用任何其他颜料混合出来的颜色。以下本文中三原色均指颜料三原色。

间色:用两种原色相调产生的橙、绿、紫颜色为间色。

复色:复色是颜料的两个间色或一种原色和其对应的间色(红与绿、黄与紫、蓝与橙)相调合产生的颜色。复色中必然包含了所有原色的成分,只是各原色间的比例不等。从理论上讲其他各颜色均可由三原色调配出来,复色是最丰富、变化最微妙、最复杂的颜色。

特别提示:虽然理论上讲三原色可调配出千变万化的各种颜色,但实际上由于水粉颜料含有粉质及各种不透明成分,调色使用颜料种类越多,调出色彩越灰暗,所以调色时应注意尽量减少用色种类,能用两种颜色调出的色彩尽量不用三种,能用三种颜色调出的色彩而不用更多颜色调配。

色彩三要素（色彩三属性）

色彩三要素是指色相、明度、纯度。

色相：色相就是色彩的相貌，是人们为了对色彩易于辨识给予每一种颜色一个称呼，让我们能呼其名而知其色。色彩的种类很多，一般为了便于了解及说明，色彩学家发明出最基本的12色相环，这12色为基础色相，依次为黄、黄橙、橙、红橙、红、红紫、紫、蓝紫、蓝（或称青）、蓝绿、绿、黄绿12色。

明度：明度是指色彩明暗、深浅的程度，例如淡黄、柠檬黄较亮，普蓝、熟褐较暗；浅红色亮，深红色较暗等。

纯度：纯度是指色彩鲜明纯粹的程度，也就是色彩的饱和度，在纯色的颜料中加入白色或黑色后就会降低颜色的饱和度。所以饱和度可理解为含纯颜色多少的程度。

颜色的色相、明度和纯度都是人在观察色彩时的视觉心理量，是人们的主观颜色感觉。

明度、纯度相互制约，互为依存，以同一色彩面貌出现。色彩三要素中只要一个要素发生变化，其他两个要素也相应变化。

固有色、光源色、环境色

固有色：人们很难真正看到物体完整纯正的固有色，固有色只是人们对物体色彩的习惯看法。真正的固有色物体要被包围在白色柔和光线照射之中，既不受任何环境色影响又没有投影的情况下才可确定，实际上这是很难做到的。尽管如此，人们通常指物体在正常的日光下所呈现的色彩为固有色，且已成为根深蒂固难以改变的观念，这种观念也是我们研究物色变化规律的重要依据。

光源色：顾名思义光源色是指光源的色彩，例如日光、天光、灯光分别有着不同的色彩倾向。不同光源照射同一物体所产生的色彩不同，例如日光下照射和烛光下照射的同一物体呈现不同的色彩效果。光源色主要作用于物体的亮部，但半明部也受到不同程度的影响。

环境色：指物体周围的环境反射的色光。物体暗部的反光部位受环境色影响较明显，环境色主要作用于物体的暗部，半明部也在不同程度上受到影响。

特别提示：初学者在色彩写生时对固有色、环境色、光源色三者的关系因所处写生位置不同，固有色、光源色、环境色所占主导地位也不相同。一般物体受光面光源色较环境色占主导作用，物体暗面环境色较受光面占主导作用，一般情况浅色物体光源色、环境色的影响更明显。物体亮部的色彩主要是光源色与物体固有色的混合，即光源色加固有色。如果光源色感强，固有色则弱；如果光源色感弱，固有色则强。

物体高光部的色彩基本是光源色的反映，由于物体表面反射不同，物体的高光呈现光源色的程度也不同，同时高光上带有固有色程度也不同。

物体半明部是光源侧向照射的面，它受到光源侧射的同时，也受到环境反射光的影响，但这部分受光源色和环境色的影响都比较弱，因此半明部以固有色的倾向为主。

物体反光部的颜色受环境色的影响较强，色彩基本上是固有色加深，加环境色，浅色物体的反光部位环境色更明显。

投影的颜色一定要看投影落面的固有色，此处是投影所在物体的固有色加暗，加环境色。

色彩的冷暖

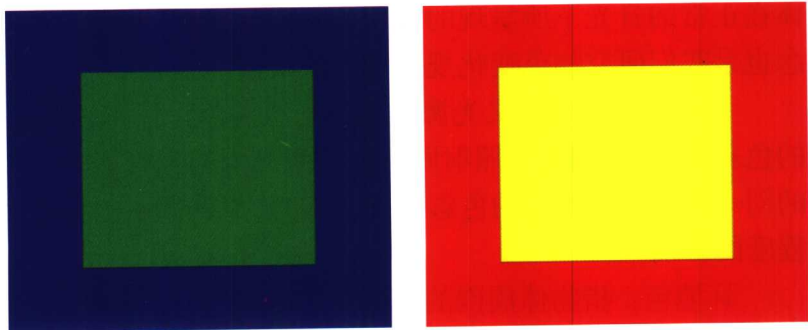
色彩本身本无冷暖，只是人们在长期的生活积累中，将现实生活中产生冷与暖感觉的自然现象所给人产生的冷与暖的经验、记忆联想，使心理上产生难以言表的“感觉”。朱红、橙红等颜色使人联想到火；太阳使人产生温暖的感觉；蓝色能使人联想到冰、海水并产生寒冷的感觉。人们将使人产生温暖感觉的色彩称为暖色，能使人产生寒冷感觉的色彩称为冷色，绿色为中性色。人们对自然界温度的冷暖感觉是相对的，色彩的冷暖也是相对的，是相互对比的关系，例如柠檬黄比淡黄冷，群青比普蓝暖，钴蓝比湖蓝暖等。

色彩的对比

色彩对比包括：明度对比、纯度对比、冷暖对比、补色对比。

所谓对比是指颜色与颜色的相关情形，一般画面上某种颜色大都会被其他颜色所包围，形成各色彩的相关关系，对视觉所产生的影响称之为对比。对比的要素包括明暗、大小、远近、强弱等感觉效应，是相关性的对照。

明度对比：由明度差异形成的色彩对比效果，称之为明度对比，对比效果会使明色变得更亮，暗色变得更暗。由于人眼的生理结构，对明度的变化显得极其敏锐，有资料表

明度对比

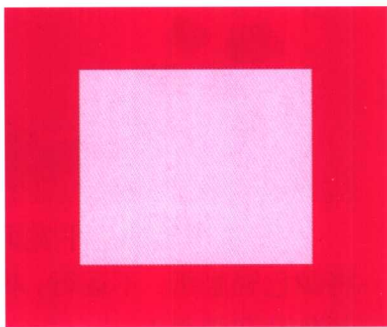
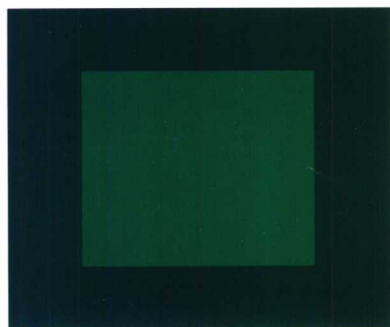
明,人眼对明度的感知要超过纯度对比的3倍,明度既反映了物体色彩在“黑白灰”层次上的特征,又体现物体的光影特征,并与形体、结构,质量、空间等表现因素密切相关。因此在色彩造型上明度对比远比其他对比更富有表现空间。

纯度对比:纯度对比是指高纯度颜色和低纯度颜色并列之后产生的比较性变化,不同纯度差形成了不同纯度对比,但纯度对比之后必然会呈现出鲜明色彩愈鲜明,灰暗色彩愈灰暗的效果。

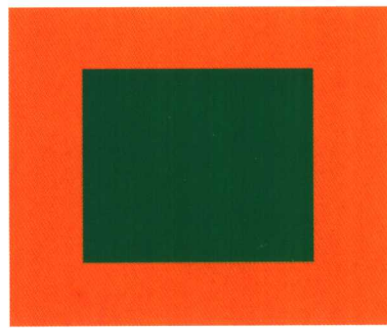
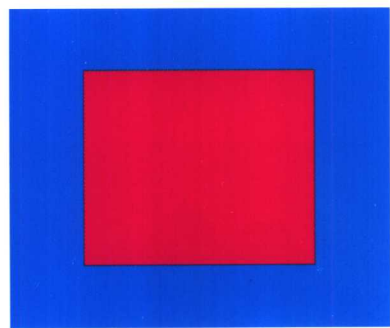
冷暖对比:冷暖对比是将色彩的色性倾向进行比较的色彩对比,色彩的冷暖感主要来自人的生理与心理感受,而非物理温度。冷暖色并列在一起,使色彩冷暖更为强烈,

熟练运用不仅使色彩丰富多变,更能使画面亮丽强烈,在写生中应特别注意在物体受光与背光部运用冷暖对比,丰富色彩变化。在色彩写生中,一般是光源色冷受光面即冷,背光暖;反之光源色暖受光面亦暖,背光冷,但应注意环境色的主导作用,如果环境色较光源色强,暗部反光处应以环境色的冷暖为主导。

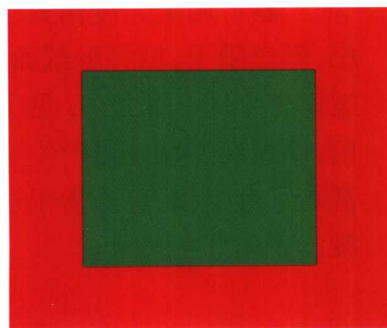
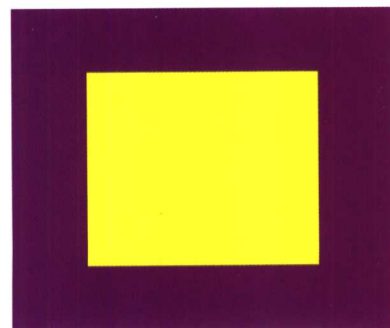
补色对比:补色对比是指互为补色的两色并列之后产生的比较性变化。补色即是指三原色的一种原色和另外两种原色的间色互称为补色,在色相环中位于色环直径两端的颜色也称为互补色,如红与绿,黄与紫,蓝与橙,红紫与黄绿,青紫与黄橙,青绿与红橙等。补色的两色相邻使人感到两色纯度均增加,色彩更明艳,产生强烈的色彩效果。

纯度对比

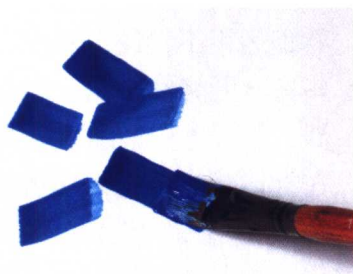
冷暖对比

补色对比

四、笔法

水粉画的用笔技法很丰富,油画、水彩画、中国画用笔方法均可用于水粉画,初学者务必掌握好用笔的方法并能熟练运用,对用色彩来塑造物体的形体结构具有重要的意义,常用的笔法有以下几种:

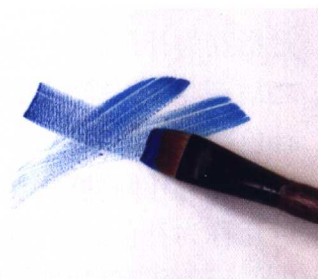
摆:调准颜色后用扁平的笔面将颜色摆上去,稍运行,常为方笔触,落笔肯定,笔触明显,具有运笔慢,颜色厚的特点,宜于塑造体积。

贴:用笔的扁平宽面将颜色轻触纸,不运行,将颜色贴在画面上。

刷:用大号笔蘸足够较湿润的颜色在画面上一笔接一笔长运行刷动,用笔较快色成片,宜于大面积涂色,适合画大背景色块。

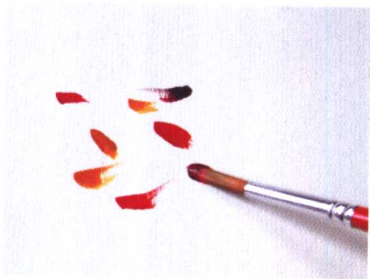
扫:用笔像扫地一样,笔上颜色稍干厚些,笔头轻触画面,运笔速度轻快,运笔方向单一,易产生飞白或使下面颜色显露出来,常用于高光、反光及色彩的中间过渡,以及表现皮毛蓬松之物等。

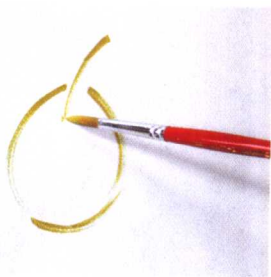
擦:用笔力度稍大于扫,颜色稍干,笔轻触纸面,运笔多来回,速度快,见飞白,颜色在擦动中可产生丰富的干湿变化,色彩易于过渡,表现虚实关系。

揉:先将颜色在画纸上摆上几笔或笔上蘸有几种颜色,再稍重按笔,将颜色揉合在一起,使上下色层不均匀混合、色彩过渡自然,体现丰富的色彩变化。

点：多用笔锋或平头笔的立侧角将颜色点画面上，落笔肯定有力，宜于表现高光、斑点等。

勾：多用尖锋笔，如书法中锋笔法，成线状，用于加强轮廓和表现纹样及线状之物。

五、干、湿画法

水粉画颜料是水溶性颜料，调色时必须用水。用水多颜料较稀薄，用此方法进行色彩衔接的画法称为湿画法，湿画法类似于水彩画法。用水较少颜料较干厚，用此方法进行色彩衔接的画法称之为干画法，干画法类似于油画用笔。完成一张水粉画，最好干湿画法并用，更宜于表现画面空间虚实的关系。

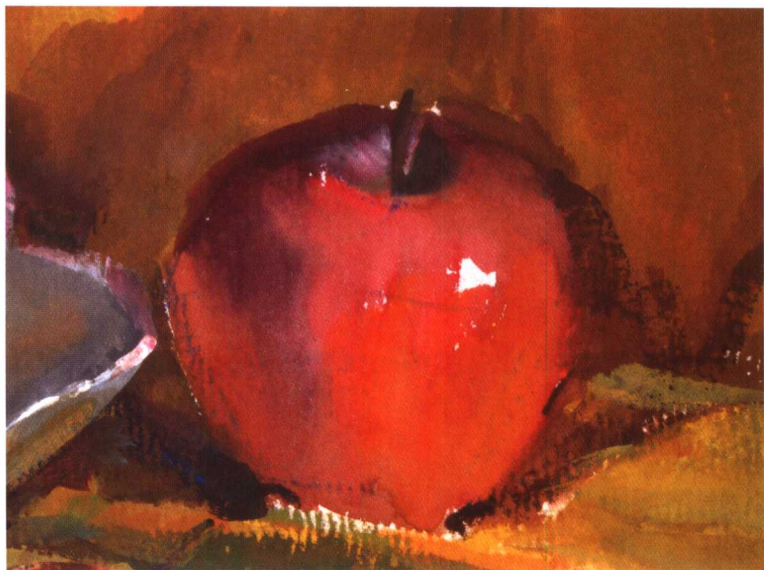
干画法

调色时笔中水分较少，用色较干，笔上颜料成分较多，覆盖力强，干后色彩变化较小，较容易把握色彩的准确性，笔法多用摆、扫、擦、点、贴等方法。干画法并不是不用水调色，而是用水较少而已，主要控制笔上的水分和颜料的比例。干画法要控制笔上的水分不可多，要知道颜料厚或薄均可采用干画法。

湿画法

调色用水相对较多，类似于水彩画法，调色时笔中水分相对较多，一笔接一笔地画，使颜色趁湿衔接自然，相互渗透相融。即便笔触有不同于湿色差，但干后色彩衔接基本自然，笔触不明显。注意湿画法最好一气呵成，保持画面滋润明快的效果，适合于表现背景、暗部、玻璃及光洁度较高的物品。

六、静物写生的步骤

正确的静物写生步骤对顺利完成一幅静物写生至关重要，初学者一定要养成步骤稳定、方法严谨，避免心中无数反复修改的作画方法。首先要搞清楚每一个步骤的关键是什么，应解决的问题，如何去画。在写生之前对物体的观察要从体积观念入手，面对写生对象先要理解它的体面转折关系，只有理解了结构面的变化，才能更好地刻画，要知道每一笔触实际上就是表现一个面，只有理解每一笔触都是表现一个面地去写生，才能将静物画得结构准确、塑造严谨、刻画深入。

起稿：用铅笔构图打轮廓，用笔以线条为主，要画得准确干净，尽可能少做明暗，然后可用深色颜色（群青或熟褐）用稍大一点的笔调和清水，用水彩画法在铅笔轮廓上进行运笔塑造，画出大体明暗素描关系，强调明暗交界线位置和大体的体面关系，注意明亮艳丽处尽可能空白，从明暗交界线和暗部入手，接着画投影、半明部，运笔要放松潇洒，不要拘谨地描轮廓。此步骤目的：一是固定轮廓便于上色，二是熟悉上色顺序达到预期的整体素描效果。要点：注意构图得当。

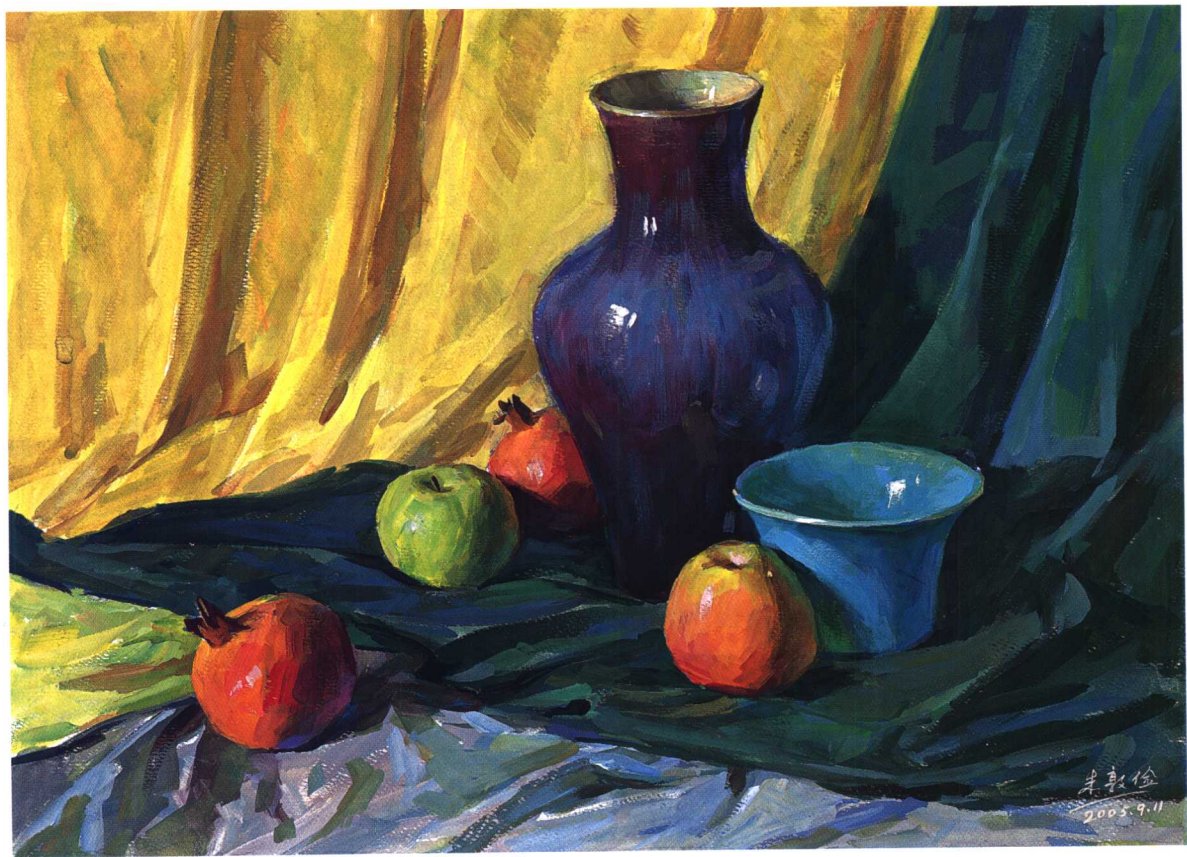

铺大体色：开始上色时注意色彩大的关系，不可盯着某一点调一笔画一笔，色彩相互比较才能画准确，尽可能将色彩对比画明确，第一笔从哪儿开始无统一规定，一般从背景开始，从明暗交界线及深暗处入手，产生从深到浅的色彩明度比，可立即产生

生体积效果，暗处最难画，不宜反复修改，尽可能在铺大体色阶段色彩感觉良好状态下一次完成。一般是物体明暗交界线、反光、投影一起画，使其统一在暗部空间里，明暗交界线未干时立即接上半明部的过渡色。此阶段要清楚，物体结构面明度不同色彩冷暖就不同，尽可能避免用固有色平涂。要点：画面色调要统一。

深入刻画：此阶段是刻画物体的细节部分，重点应放在物体的明部，暗部已经画好的不应再去轻易修改它，暗部尽可能避免一遍遍地修改，应相对将一个物体完成后再去画另一物体。亮部用笔要肯定，颜色可稍厚，在刻画一个物体时切记注意物体与背景的关系，物体与背景应交替去画，切不可画完后再填上背景的颜色，物体边缘线是物体体积感和物体之间的空间关系得以表现的重要方面，注意在物体轮廓与背景间不要产生空白间隙，也不要为了加强物体形状过分勾勒物体轮廓，否则物体与背景之间缺乏应有

的空间感而显得呆板，初学者在深入刻画阶段易用大笔画了一遍又一遍，一直用铺大体色的方法反复画，致使物体刻画一直处于不深入的局面，应注意理解物体大的体面、中小块面的结构变化，逐步改用稍小的笔触深入刻画细节，才能使物体塑造充分。要点：理解结构及塑造形体笔触准确。

调整完成：在此阶段重点检查调整色彩关系、素描关系。在此阶段只能作一些细节上的加工、局部的改动和素描关系上的处理，对个别物体虽然局部刻画较深入，但影响整体效果时应毫不犹豫地进行调整，逐个检查物体边缘与背景的关系，各投影之间的冷暖明暗差异，以及前后物体的空间关系等，最终达到相对完美的整体效果。要点：色调协调统一，注意空间感及整体感。

七、静物写生练习

第一阶段 不同质地的单个静物写生

目标：通过对单个静物的写生练习，熟悉水粉画材料工具的性能及运用，基本掌握色彩塑造单个静物的能力。

要求：调色力求准确，熟悉不同笔触在静物造型上的作用，干湿画法的运用，静物形体塑造准确，注意体积感的表现，物体明暗色彩关系协调。

要点：静物写生必须具备塑造单个物品的能力，就像学外语必须掌握大量单词，才有可能翻译一样，对于单个物品的刻画，关键在于对该物品结构形体的理解。该物品由哪些基本面组成，每个基本面又有多少有变化的小面，在塑造时用笔刻意随着结构面运笔，这样物体的塑造就比较严谨，易于深入刻画。单个物体写生时要注意从三个方面进行物体的塑造。

1. 体积。为了更易于表现物体的体积，必须注意物体的受光与背光的明暗关系即素描关系，色彩写生并不是只注意色彩冷暖关系，还要注意色彩的明度。要清楚明暗不一样用色就不会完全一样，用的颜色不一样了冷暖就会自然不同，明部所有用笔及色彩变化都只是用来塑造物体明部的体面关系。同样，暗部所有用笔用色都是用来表现暗面的体积关系，这一点很重要，初学者要牢记。

2. 空间。一个物体在一组静物中前后摆放位置不同，和其他物品相互关系也会产生差异，要注意把每一个物体放在它应在的空间之中，在画物体体积的同时，把物体本身和后面色块一并去画，即将物品轮廓周围背景物的色彩、明度一并考虑进去。例如看到苹果亮面较亮，也就说明苹果亮面背景物比苹果暗，明暗关系画对了物品所在的空间也就表现出来了，暗部也同样和背景物对比着画。只有对比着观察和刻画，才能把物体放在它应在的空间里。

3. 位置。一物体放在什么地方，放在什么物品的上面，一定要注意所在物品上的投影，如一个物体放在白布上的投影不可能和放在深蓝布上的投影深浅一样。另外画投影的色彩时要注意投影和所在物品的固有色相协调，投影与投影外受光部位既要有冷暖区别又要相呼应协调，试想物体在红布上的投影与在绿布上的投影是一样的深黑色没有冷暖区别吗？这一点初学者应特别注意，有些用于初学者的临摹本，往往投影都比较深比较黑，各投影比较接近，这只是印刷工艺的问题，原作品并不是如此。