

水彩画

静物

少年儿童美术技法丛书

上海画报出版社

J215
9809
P

编者的话

本教材是根据《全国学校艺术教育总体规划》的精神,配合社会对艺术教育教材的需求,在市文化局、市教委的批准下,请专业教师精心编写的。目前本社已出版了《绘画》四册、《素描》四册、《速写》二册、《色彩》、《国画》、《书法篆刻》、《欣赏》、《水粉画风景》、《水彩画人物》、《水彩画风景》、《水彩画静物》各一册。

静物画是水彩画学习中一个重要的基础课程,学生通过静物画写生从中学习如何观察、分析、描绘对象,从而为学习水彩风景画、水彩人物画打好基础。

《水彩画静物》从色彩的基础出发,对水彩静物画的构图、特性等做详细的介绍,并通过图文结合的形式对学生在自学过程中遇到的如何摆放静物组合进行绘画练习、如何画质地不同的静物做了一一指导。书中的水彩静物画作画步骤图例对初学者掌握了解水彩静物画有具体的指导作用。

此外,本书收集了部分优秀水彩静物画范例供绘画爱好者学习、欣赏。

目 录

第一章	水彩静物画概述	1
第二章	色彩基础知识	2
第三章	静物的组合与摆放	10
第四章	工具与材料	15
第五章	静物画的构图	16
第六章	水彩静物画的特性	21
第七章	水彩静物画的基本画法	22
第八章	水彩静物画的特殊技法	26
第九章	水彩静物画的作画步骤	29
第十章	水彩静物画法	32
第十一章	水彩静物画作品欣赏	48

水彩静物画概述

一、水彩静物画概述:

水彩静物画是以静止的物体作为描绘对象的作品。在水彩画这个家族中,水彩静物画与水彩人物画、水彩风景画等一起构成水彩画创作的主要内容,在水彩画表现体裁中占有很大比重。古往今来,我们可以发现静物画在绘画领域中所独有的魅力,其独创一格的体裁,在历代艺术家的不断发展下,达到非常完美的境界。

水彩静物画的作用大致可以归纳为两点:一是作为基础训练,二是作为一门独立的艺术形式。

静物,因其静止不动,可以有充裕的时间来观察、分析、描绘对象。经过悉心观察可深入地感受对象的细微转折结构、光色变化以及质感的变化。从水彩的角度来看,静物画是学习水彩画基本技法的一个重要训练手段。因此,在许多美术训练班、美术院校中,都安排了静物画学习的课程。

图一

烁 平龙

色彩基础知识

图二 陶颂 张英洪

图三 Spirit 马来西亚

图四 晨光 谢明锴(台湾)

二、色彩基础知识

色彩的表现力,是造型艺术必不可少的组成部分。水彩画非常注重色彩的表达,水色交融,形成水彩画特有的艺术语言。所以,了解、掌握色彩上的基本概念、光与色的基本原理及色彩组合的基本规律,对于学习水彩画是十分重要的。

大自然,这一缤纷多彩的美妙世界,是艺术家们取之不尽的创作之源。一代代的艺术家们为之倾注了巨大的热情和心力。他们的努力推动着人们对于色彩的认识和色彩学理论的发展。色彩学涉及光学、生理学、心理学、美学及人文历史等。近代的光学理论更为艺术家们提供了研究色彩的理论依据,从而使对色彩的表现

色彩基础知识

也进入了一个新的阶段。学习色彩的原理有助于指导艺术实践,提高色彩的综合运用能力和艺术水平则离不开敏锐的直觉和长期的艺术实践。色彩上有两个基本概念:一个是光色的概念,注重自然界中的光色变化规律,光色相加为白色。一个是颜色的概念,注重画面上色与色之间的组合关系,后者的涵盖面要大于前者。注重的是色彩给人的综合感觉,侧重心理因素。颜色的相加为黑色。

1、光、色、形

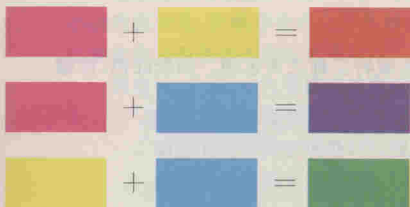
有光才能看到色与形。光、色、形三者不可分割。科学实验证明:日光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色组成。除日光外,还有月光、火光、白炽灯光等。物体呈现不同色彩是由于物体吸收和反射的光波不同。人眼可视波长在700mm~400mm之间。如日光照射在物体上呈白色,是因为该物体反射了全部的色光;呈黑色是因为该物体吸收了全部的色光;呈红色是因为吸收了除红色以外的6种色光等。

画家就是从造型和色彩角度出发来研究光和色,掌握不同光线下的明暗规律和色彩的变化规律。

光色关系的变化有以下规律:①光线强,物体的明度对比反差大,反之则小。光一旦消失,色彩也随之消失。②光源色发生变化,物体的颜色也随之发生变化。③在光的照射下除了有物体本身的反射外,物体与物体之间也存在光的反射与影响。

2、色彩名词

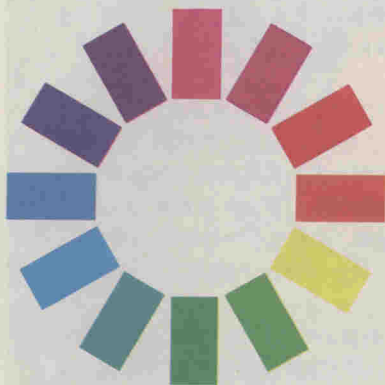
原色:原色是指红、黄、蓝三色,也称三原色。三原色是最基本的颜色,用三原色可以调出其它色,而三原色不能被其它色调出。

间色:也称二次色,指红、黄、蓝中任何两种颜色调和而成的颜色。

如:橙(红+黄)、紫(红+蓝)、绿(黄+蓝)。两色相调的比例不同可以调出不同的间色。

色彩基础知识

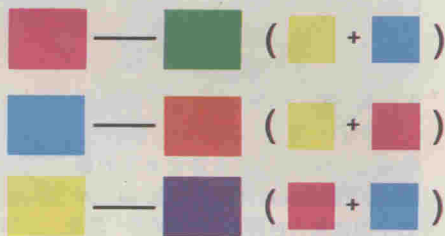
图五

复色：由间色相调或三原色相调得出复色。复色的色彩丰富而微妙含蓄。

各种颜色中，原色的纯度最高，饱满鲜亮，复色的纯度与原色、间色相比最低，灰而沉静。

补色：三原色中任何两色相加即为第三色的补色。补色并置时对比强烈。如红与绿(蓝+黄)、蓝与橙(黄+红)、黄与紫(蓝+红)。

图5 以下用色轮表示色彩中的概念。

色相：一种颜色区别于另一种颜色的相貌特征称之为色相。如朱红色、柠檬黄等。

纯度：又称饱和度，指一种颜色的纯净度。纯度越高，色彩越鲜艳，反之则越灰暗。对水彩而言，改变纯度有两层意思：一是加白粉、黑、复色等颜色，加得越多纯度越低。另一是加水稀释。

明度：指色彩的明暗程度。明度的差别含有两层意思：一是同种色的明度差别，一是不同色的明度差别。同种色如粉绿、中绿、深绿的明度是不同的。不同种色中如柠檬黄、湖蓝、淡绿等的明度也不同。

白与黑是明度高与低的两极色。

冷暖：色彩的冷暖是指色彩给人以冷、暖的感觉，是指人们对色彩的一种心理反应。这种心理反应源自于人的生活经历。如看红色、黄色时便联想到火种、阳光等，给人创造了一种温暖的气氛。看到淡蓝、深蓝等便联想到冰山、大海，给人以一种寒冷的感觉。

颜色的冷暖又是相对的，暖色中或冷色中也有冷暖的差别。如朱红、大红、曙红同为暖色，但放在一起比较，朱红要暖于大红、曙红。

冷暖的用色概念是检验画面色彩的“准绳”之一，必须牢固地树立用色的冷暖概念。

色调：调子的概念源自音乐，绘画中是指画面某种一致的色彩倾向，色彩结构的总体效果。

色调是色相、纯度、明度、冷暖、面积大小等因素所决定。从明度上分有高调、中调、低调；从纯度上分有鲜调、中间调、灰调，从冷暖上分有冷调、暖调、中性调、对比调、和谐调等。

3、影响物体颜色的因素

固有色：因物体本身质地和结构决定了其自身反射、吸收色彩的特性，这种物体的色彩特性我们称之为固有色。

光源色：不同的光源，其颜色是不同的，我们称之为光源色。不同的光色直接对物体产生颜色影响。如清晨，太阳初升，色调冷中带暖。烛光中，物体皆呈黄色。

环境色：物体所处环境的颜色，我们称之为环境色，环境色也影响着物体的颜色。

色彩的空间透视：我们知道，物体在空间中，距离视者远近不同会产生近大远小的透视变化，在色彩中也会产生远近不同的色彩差别，我们习惯把这一自然界中的现象称之为色彩的空间透视。

因空气、尘埃、水气等因素的影响，色彩在空间上的变化有以下规律：

纯度上近处高于远处

明度上近处高于远处（白、浅色物体）

明度上近处低于远处（黑、深色物体）

冷暖上近处暖于远处

明暗反差上近处强于远处

清晰度上近处强于远处

4、色彩的对比与谐调

色彩的对比与谐调是绘画色彩的永恒主题，它是指色与色之间的差异与比较，目的是为了突出主体，增加作品艺术感染力。

但是对比过多，画面的主体会被削弱，谐调的目的就是让画面中的色彩取得和谐统一。

对比与谐调是一对矛盾的统一体，互为存在，恰当地把握这一矛盾，取得画面中的矛盾平衡，直接影响着画面效果。

1) 色彩的对比：

对比，主要是色相、明度、纯度、冷暖、补色以及色块大小等因素的比较。不同的色彩在同一空间中，相互间存在着明显的差别，这种色彩关系差别愈大，对比也就愈强。

① 明度对比

明度对比也可以理解为黑白关系的对比，指明度不同的色相互衬托而使两色的关系更加醒目，这种明度的反差，称为明度对比。画面中明度对比强，画面的整体性强，清晰醒目，反之则觉得缺少力度，画面关系含糊不清。

② 纯度对比

一个纯度高的颜色，调合白、黑、复色后会改变该颜色的纯度。同一色相不同纯度的色彩对比称为纯度对比。如一个玫瑰红色，加入白色后成为粉红色。粉红与玫瑰红虽为同类色，但由于两色纯度不同，粉红纯度低，玫瑰红纯度高。当然纯度对比也可以存在不同色之间，如粉红与湖蓝。纯度高的颜色鲜艳度高，比较突出，纯度低的颜色弱而灰暗，比较滞后。水彩画中常用加水的方法改变色的纯度，有时同一个色由于加水的不同，可以变化出许多层次的色彩。

③ 冷暖对比

冷色和暖色是色彩中性格相异的两类色彩，冷暖两色并置一起可以形成鲜明强烈的对比。冷暖对比中的强弱程度，又因该两种色相在色环中的位置而定，如橙与蓝为强对比，红紫与紫，黄与黄绿为中度对比，如果两色更为接近，则可称之为弱对比。在画面中冷暖弱对比的使用会使色彩显得细腻、微妙。

④ 补色对比

红绿、橙蓝、黄紫互为补色。补色对比是强对比，对比效果刺激、亮丽。补色对比之所以强烈，不仅由于该色相的属性所决定，同时也是由于“视觉残象”这一人眼的生理反应得以加强。

三组互补色具有不同的特性。红与绿两色的色彩明度与纯度相同;黄与紫两色的明暗对比大;橙与蓝的冷暖倾向明显。

补色之间的对比关系强烈,也较难取得协调,但如果处理得当,这种分离、排斥的特性正好可以表现出色彩的鲜明个性。

⑤ 色相对比

因色相之间的差别形成的对比,称为色相对比。色相对比的范围很广,其范围包括了冷暖对比、补色对比,这里只是为了突出其对比的属性才给以分类。

色相对比在平面装饰性的画面上运用得最为突出。

⑥ 色块的面积对比

色彩因面积的大小产生的对比称为面积对比。面积对比是指一幅作品中所含色彩之间含量的比例对比。画面色彩面积的分布会产生不同程度的强弱对比,调节面积的大小可取得色彩对比的强弱、色彩的韵律节奏以及视觉上的平衡。

面积的大小变化对画面所产生的作用有两个:一是面积的大小直接影响画面的色调。二是面积大小的比例影响到色彩间对比的强弱。

2) 色彩的谐调

色彩的谐调是为了取得作品色彩间的和谐统一,使画面更加完整,从而更好地突出作品的主题。

① 同类色、近邻色协调。

色相相同或色环中色距相近的色彩秩序感较强,容易取得和谐。

② 调节色彩的纯度协调。

当两色或多种颜色并置且色彩纯度都很高时,加入白、黑、复色以降低色彩的纯度,减弱色与色对比度而取得协调。

③ 在两种色彩中加入同一种颜色,可以使两色谐调。

④ 在两种对比色中用黑和白将两色分隔使画面颜色协调。如红苹果与绿苹果互为补色,对比强烈,如加入黑陶,红苹果后衬以黑陶,三色协调。

⑤ 用面积的大小变化来统一画面,或称大统一、小对比。即以一块色为主,使其占有主导面积,形成主色调,小色块的对比被控制在主色调内,使画面谐调。

色彩基础知识

■ 以下介绍一下胶状水彩颜料的一些色彩性格及材料特点：

柠檬黄：黄色系统中明度最高的一个颜色，色偏冷，有绿味。明亮而透明，三原色之一。与红、蓝调和可以得到橙和绿。

中黄：明度比柠檬黄略低一点。偏暖有红味，有阳光感。给人以明丽、温暖的感觉。

土黄：明度上深于中黄。黄色系统中最不透明的颜色。黄中带有褐黑色，色性温和稳重，有分量感，容易与其它色谱调，也易与其它色相混和产生雅致沉稳的颜色，是调色盒中的常用色。但易产生沉淀。

桔黄：黄、红相加成为桔黄，是黄色过渡到红色的中间色。桔黄也称橙色。偏红色，有甜味感，也是秋天果色与果类静物的常用色。单独使用给人以华丽、明朗、温暖的感觉。与各种蓝色相混和，能调出沉着有分量的绿色。

朱红：红色系统中明度最高、最暖的一种颜色，偏黄色，色相鲜明、热烈。红色中较不透明的颜色。红色中，朱红与蓝相加最易显得混浊，不如其它红与蓝相调那么纯与透明。

大红：红色中极鲜丽的色。明度、冷暖上比朱红略深且冷。与暗色、冷色相加可以调出含蕴而浓烈的色彩。

曙红：又名西洋红，三原色之一，明度、冷暖比大红深而冷。色彩沉着、鲜丽。加水加白可调出淡雅而明丽的粉红。

玫瑰红：明度、冷暖比曙红深而冷。颜色透明度高，是红色中最易泛色的颜色。与蓝色相调可调出很好的紫色。

青莲：也称紫色。透明而细腻。蓝中有红的成分，与深色相加浓郁而华丽。和红色等颜料一样也易泛色。群青与玫瑰红相调也可调出青莲色，但透明度不及成品青莲。

所有的色彩中红色的力度最强，最为热烈。色彩性为前进、膨胀、炽热，象征吉祥、喜庆、健康。

土红：矿物性颜料，不透明，有颗粒状沉淀。色偏红。单独使用时力度较强，但易产生“焦火”气。和其它色相混合可调出漂亮而有分量的复合色，风景中常用于暗部反光等处，静物中是表现陶制品的常用色。

熟褐：明度、冷暖比土红深、冷。透明度高于土红，带有黑的成份。色性沉静稳重。偏中性，较少单独使用，常与其它色相调，许多纯度很高的颜色与熟褐相调后色彩含蓄、稳重，有分量感，是色彩中很好的添加剂，是调色盒中不可缺少的颜色。

淡绿：绿中偏黄，绿色系统中明度最高的颜色。色性偏暖，鲜亮，有阳光感。

粉绿：含粉质，可以用翠绿加白加黄得到。偏冷、不透明，给人以鲜嫩、雅致的

感觉,是描绘植物的常用色。

翠绿: 带有蓝的成份,偏冷色,纯净。色彩透明、鲜艳,若单独使用色相太“生”、太“跳”,加水,加白粉,或与其它色相混合使用效果较佳。

深绿: 较翠绿深而暖,带黑味,色彩沉静、浓郁,有分量感。

绿色是红色的补色,稳重而积极,象征春天、希望、和平。

湖蓝: 三原色之一。蓝色系统中色彩最为明亮且偏暖。有绿味,鲜亮饱和有张力,较透明。与柠檬黄相调可以调出鲜嫩的绿色。

钴蓝: 由群青加白而成,不透明,易产生沉淀。冷于湖蓝。色泽明亮雅致但不跳跃,是使用率较高的一个颜色。

群青: 蓝中带有紫味,分量感轻于普蓝,常用于暗部,虚而冷,有颗粒沉淀。

普蓝: 原名普鲁士蓝,蓝中偏黑。是蓝色中浓重而稳定的颜色,颗粒细腻,易溶于水,渗化性强,用普蓝调和出的色沉郁而深邃。

蓝色是冷色系列,使人联想到大海、蓝天,给人以沉静、开阔、远离的感觉。

黑: 在理论上讲,红、黄、蓝三色颜料相加成为黑色,黑色为中性色,明度最低和其它色相混用可降低明度,同时纯度降低。黑色可以和其它所有的色彩相谐调,恰当地使用黑色,可以起到稳定画面,增加画面力度的作用。使用不当时画面会出现灰、暗、色彩感不足的弊病。对于初学者开始学习色彩写生的时候可以暂缓使用或谨慎使用黑色。

白: 在理论上讲,红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色(光色)相加后即白色(光色)。白为中性色,也是明度最高的色。和其它色相混可以提高明度,同时纯度降低。在水彩中,加白有两个含意,一指加白色颜料,另一是加水。加白色颜料比加水所形成的色有遮盖力,但缺少透明度。使用时要掌握二者的不同之处,巧妙运用。

黑白二色同为中性色,是明暗反差的两极。黑色给人的感觉是深沉、坚固、有力,白色给人的感觉是明亮、柔和、素雅。

静物的组合与摆放

三、静物的组合与摆放

一般情况下,对一个初学者来说,所写生的静物都是由老师摆放的,学生只要选择一个合适的角度画就可以了。至于对静物体的选择、组合、搭配、摆放这样的问题往往会被忽略,直到有一天需要自己来摆放静物时才突然觉得这一件件静物的选择摆放,并非随手拈来那么简单,其中蕴含着对艺术的理解和思考,以及对形式美规律的探索、追求。

1、主题组合

我们观看到的静物组合的主题,源自于两个方面:一是自然界和人们生活中自然场景的组合。在生活中,我们常常可以看到这样的场景:石垒土墙上的陶罐、山果,农家院落边的竹筐、干草、农具,阳光下金灿灿的玉米棒成串排列,晶亮墨黑的陶罐和一串鲜红的辣椒等。

图6 图7

图六 余光 孙宁

图七

储藏室门口的篮子

安德鲁·魏斯

静物的组合与摆放

图八

芳魂 汪钰元

图九 粗印花布与狗头鞋 邢永堂

另一个人工组合,由于绘画的课堂练习和艺术创作的需要,作者按一定的作画意图,有选择地将不同的静物体摆放在一起,构成一个符合绘画创作要求的静物组合。

图8 图9

静物的组合与摆放

应该说,我们常见到的水彩静物画,绝大多数是艺术家们的巧手所为。

但我们发现摆放静物是有其规律的,为了便于初学者学习,在此作以下归纳。

① 以花卉为主的静物:花卉静物丰富生动,长期以来一直是静物画中的重点,历来画花卉静物的艺术家和佳作也特别多。花卉静物一般以花卉为主体,衬以瓜果、器皿。

② 以陶器为主题的静物,陶器古朴自然富于浓厚的艺术气息,又因其色差变化大,造型多样而被画家们所喜爱。

③ 玻璃器皿为主题的静物,由于玻璃体晶莹剔透、明净、高雅,很适合水彩创作。

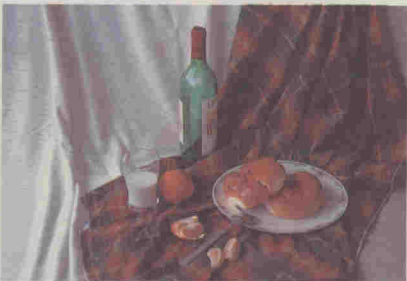

图十 以金属体为主的静物组合

图十二 以玻璃体为主的静物组合

图十三 以面包等食品为主的静物组合

图十一 以陶瓷体为主的静物组合

④ 以蔬菜为主的静物。瓜果蔬菜,生活中最为常见,与陶器、篮筐结合给人以朴素亲切感,极有生活气息。

⑤ 音乐题材:以乐器、乐谱、小摆件加音乐家石膏像等组成。此类题材,雅致细腻、艺术气息浓厚。

⑥ 以面包为主的食品组合。有块、有片的面包,配以一杯牛奶、水果、刀具等。

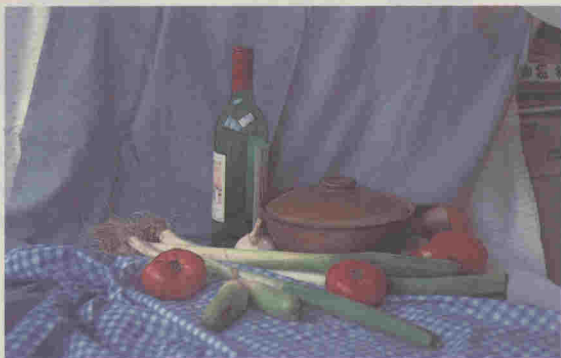
以下为根据不同主题配置的静物组合。图10 图11 图12 图13

除以上外,还有很多物体皆可入画,只要组织得当,把握好物体与物体之间的内涵和外形上的关联,都可以不拘一格地组成静物画。

2、色彩的组合

组合静物,除了内容的考虑外,还要从色彩上加以配置。一组静物中,每一件静物的颜色都是以对方的颜色为存在的,也就是说,必须整体地考虑一组静物的色彩关系。以下归纳为4点:

- ① 强调黑白灰关系的静物组合。
- ② 强调冷暖关系的静物组合。
- ③ 强调冷调关系的静物组合。
- ④ 强调暖调关系的静物组合。

图十四 冷调关系

图十五 暖调关系