

黄思涵 编著

美术基础技法

超值视频 +
绘画素材 +
高清绘制图

超细致详解

水粉静物

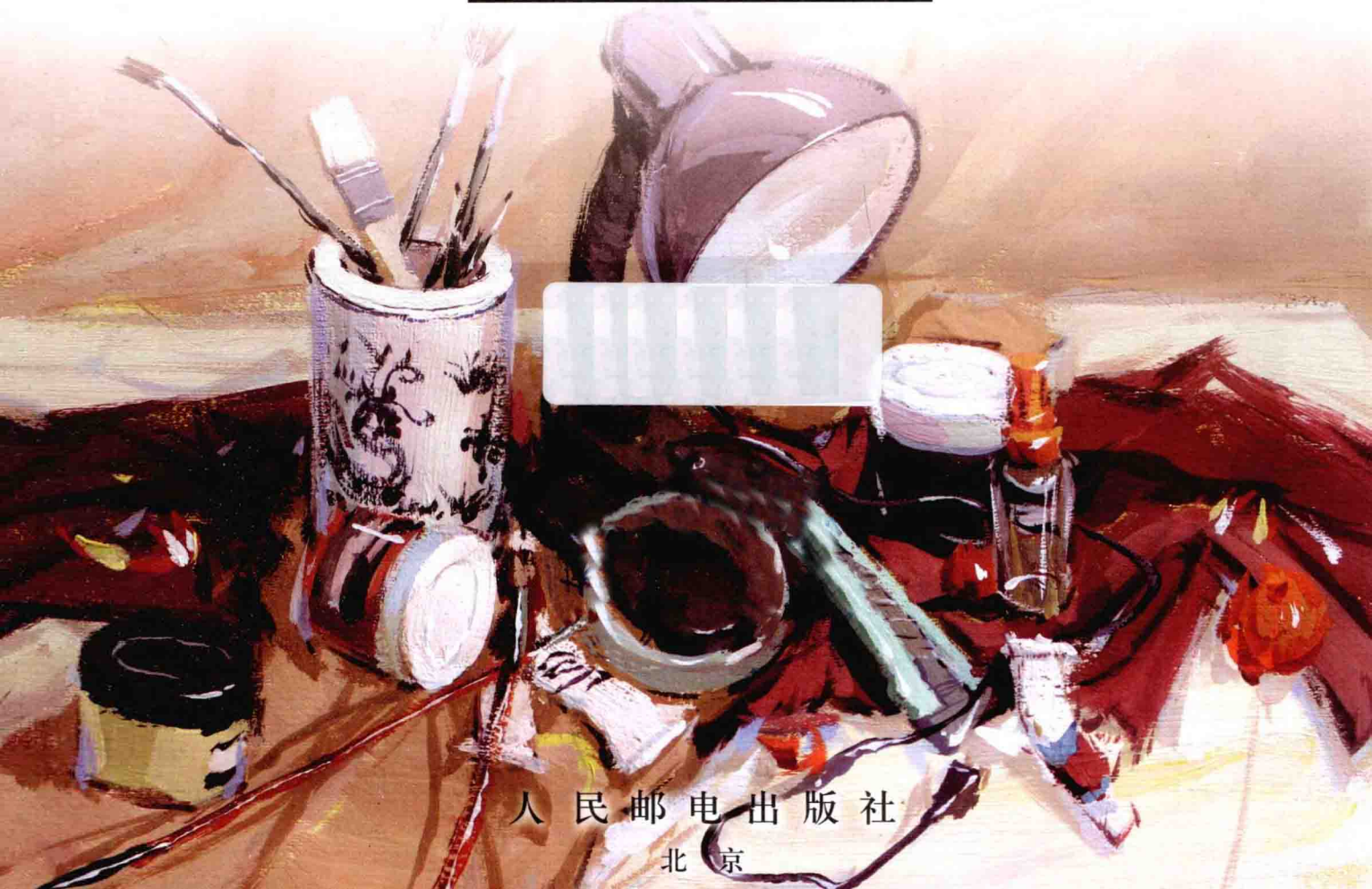

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

黄思涵 编著

超细致详解 美术基础技法

水粉静物

人民邮电出版社
北京

目录 Contents

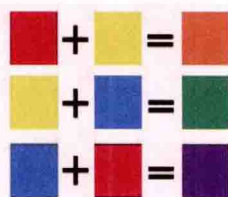
Chapter1 水粉画基础

1.1 水粉画工具

1.1.1 基本工具	06
水粉笔	06
调色盒	06
调色板	06
画板	06
水桶	06
水粉颜料	07
画纸	07
工具箱	07
水胶带	07
刮刀	07
1.1.2 颜料介绍	08
1.1.3 水粉笔的使用方法	08

1.2 水粉画色彩基础

1.2.1 水粉画概述	10
1.2.2 色彩的基本概念	10
光色	10
颜色	10
原色	11
间色	11
复色	11
补色	11
1.2.3 色彩三要素	12
色相	12
饱和度	12
明度	12
色性	13
色调	13

Chapter2 单个静物技法分解

2.1 单个水果的画法

2.1.1 苹果的画法	15
2.1.2 香蕉的画法	17
2.1.3 梨的画法	19
2.1.4 橘子的画法	21
2.1.5 葡萄的画法	23

2.2 单个蔬菜的画法

2.2.1 白菜的画法	26
2.2.2 葱的画法	28
2.2.3 胡萝卜的画法	31

2.3 花卉的画法

2.3.1 单个花卉的画法	33
2.3.2 花束的画法	36

2.4 单个金属类静物的画法

2.4.1 勺子的画法	39
2.4.2 水果刀的画法	42

2.5 单个器皿的画法

2.5.1 陶瓷杯的画法	45
2.5.2 高脚杯的画法	48
2.5.3 陶瓷茶壶的画法	50
2.5.4 大坛子的画法	53
2.5.5 啤酒瓶的画法	57
2.5.6 白酒瓶的画法	60
2.5.7 红酒瓶的画法	64
2.5.8 花瓶的画法	68

Chapter3

蔬菜类静物组合

3.1 带酒坛的静物组合.....73

3.2 带金属物的静物组合.....78

3.3 带白茶壶的静物组合.....82

Chapter4

水果类静物组合

4.1 带花瓶的静物组合.....87

4.2 带罐子的静物组合(1).....91

4.3 带坛子的静物组合.....95

4.4 带罐子的静物组合(2).....99

4.5 带小口罐的静物组合.....104

4.6 带酒瓶的静物组合.....108

Chapter5

花卉类静物组合

5.1 带酒杯的静物组合.....114

5.2 带菊花的静物组合.....119

5.3 带莲蓬的静物组合.....124

Chapter6

日用品类静物组合

6.1 带文具的静物组合.....131

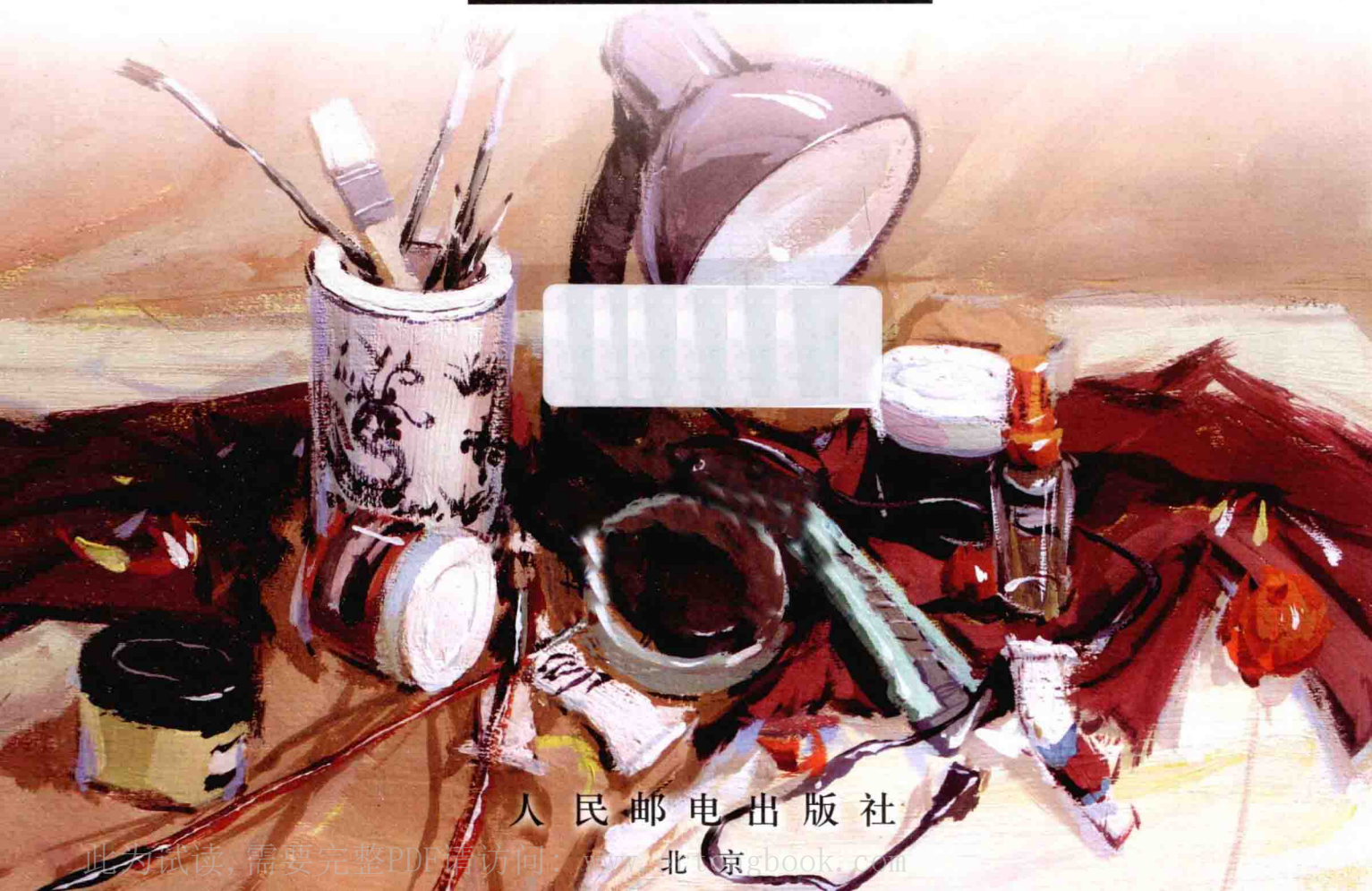
6.2 带台灯的静物组合.....136

黄思涵 编著

超细致详解 美术基础技法

水粉静物

人民邮电出版社

此为试读 需要完整PDF请访问: www.bjgbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉静物 / 黄思涵编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013.8
(美术基础技法超细致详解)
ISBN 978-7-115-31673-8

I. ①水… II. ①黄… III. ①水粉画—静物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第086990号

内 容 提 要

是不是总觉得其他水粉技法书步骤不够详尽? 绘画时是不是总会发生“卡壳”, 不知道如何下笔的现象? 是不是对一些物体的画法始终不得要领? ——本书就是为你而准备的。

本书遵循细致到极致的原则, 不仅将特别复杂的绘画案例叙述得非常详细, 而且对简单的绘画案例分析得也很到位, 以达到让读者真正掌握绘画技法的目的。书中共有 6 章。第 1 章是基础部分, 介绍了水粉画工具和色彩基础知识; 第 2 章为单个静物的画法; 第 3 章至第 6 章细致地讲解了蔬菜、水果、花卉和日常用品等静物的绘制方法。

本书的分析细致入微, 讲解清晰、步骤翔实, 相信一定可以帮助初级绘画者扎实、快速、准确地画出想要表达的水粉静物作品。

◆ 编 著 黄思涵

责任编辑 王雅倩

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本: 880×1230 1/16

印张: 8.75

字数: 251 千字

印数: 1-3 500 册

2013 年 8 月第 1 版

2013 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 49.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录 Contents

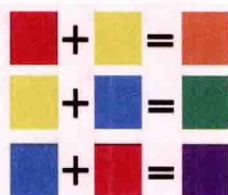
Chapter1 水粉画基础

1.1 水粉画工具

1.1.1 基本工具	06
水粉笔	06
调色盒	06
调色板	06
画板	06
水桶	06
水粉颜料	07
画纸	07
工具箱	07
水胶带	07
刮刀	07
1.1.2 颜料介绍	08
1.1.3 水粉笔的使用方法	08

1.2 水粉画色彩基础

1.2.1 水粉画概述	10
1.2.2 色彩的基本概念	10
光色	10
颜色	10
原色	11
间色	11
复色	11
补色	11
1.2.3 色彩三要素	12
色相	12
饱和度	12
明度	12
色性	13
色调	13

Chapter2 单个静物技法分解

2.1 单个水果的画法

2.1.1 苹果的画法	15
2.1.2 香蕉的画法	17
2.1.3 梨的画法	19
2.1.4 橘子的画法	21
2.1.5 葡萄的画法	23

2.2 单个蔬菜的画法

2.2.1 白菜的画法	26
2.2.2 葱的画法	28
2.2.3 胡萝卜的画法	31

2.3 花卉的画法

2.3.1 单个花卉的画法	33
2.3.2 花束的画法	36

2.4 单个金属类静物的画法

2.4.1 勺子的画法	39
2.4.2 水果刀的画法	42

2.5 单个器皿的画法

2.5.1 陶瓷杯的画法	45
2.5.2 高脚杯的画法	48
2.5.3 陶瓷茶壶的画法	50
2.5.4 大坛子的画法	53
2.5.5 啤酒瓶的画法	57
2.5.6 白酒瓶的画法	60
2.5.7 红酒瓶的画法	64
2.5.8 花瓶的画法	68

Chapter3

蔬菜类静物组合

3.1 带酒坛的静物组合.....73

3.2 带金属物的静物组合.....78

3.3 带白茶壶的静物组合.....82

Chapter4

水果类静物组合

4.1 带花瓶的静物组合.....87

4.2 带罐子的静物组合(1).....91

4.3 带坛子的静物组合.....95

4.4 带罐子的静物组合(2).....99

4.5 带小口罐的静物组合.....104

4.6 带酒瓶的静物组合.....108

Chapter5

花卉类静物组合

5.1 带酒杯的静物组合.....114

5.2 带菊花的静物组合.....119

5.3 带莲蓬的静物组合.....124

Chapter6

日用品类静物组合

6.1 带文具的静物组合.....131

6.2 带台灯的静物组合.....136

Chapter

水粉画基础

水粉画是一种作画工具简便、轻捷且应用范围广泛的画种。本章详细介绍了水粉画入门所应掌握的色彩知识、常用工具，为以后的学习做好准备。

水粉画的工具与材料各有其不同的特点，只有了解并掌握水粉画工具、材料的使用方法及特点才能在表现绘画对象时得到充分的发挥，并取得理想的表现效果。

1.1.1 基本工具

水粉笔：多在上色时使用，有时也可代替蘸水笔进行勾线。由于水粉笔可以控制较多的颜料，也可以控制少量的颜料，所以，既可以上大面积的颜色，又可以蘸白颜色修补画稿。但画白色的水粉笔一定要和其他水粉笔分开使用，用过的水粉笔一定要洗干净。

调色板：调色板是用来调和并搁置新鲜颜料的平整板面。画家在着色前用调色板作颜色稿，探求色彩大的结构关系，然后调足量将这些颜色用于画面。

调色盒：塑料调色盒分大小几种，水粉画一般选用 24 格（大格）的比较好，再配以方形搪瓷盘，是室内作画的理想选择。外出写生可选择小一些的，便于携带。

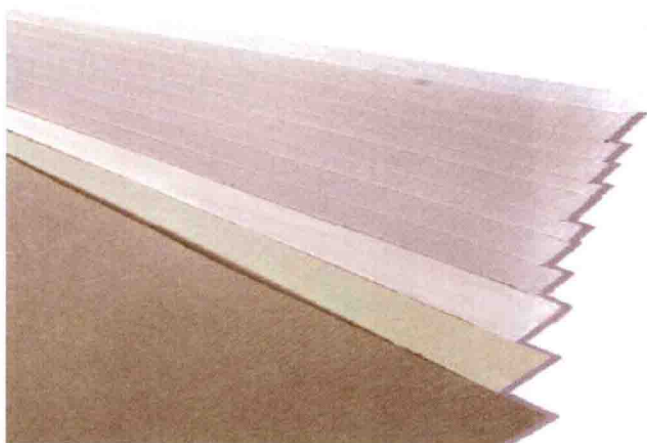

画板：绘画时用来垫画纸的平板，有的自带夹子，通常为木制，大小随使用者要求而定，美术用品店有售，亦可自制。

水桶：用来调颜色，水桶携带方便，容易清洗。

水粉颜料：颜色透明度高，色彩重叠时，下面的颜色会透射出来，即使长期保存也不易变色。调色时，传统的方式是在调色板上进行颜色调配，还有另一种方式，就是透明水彩可以在纸上重复上色、混色。自淡色、亮色到浓色、暗色的顺序重叠，效果比较好，也可以待纸面上的颜色干燥后，用其他颜色进行晕染。

画纸：水粉画纸一般要质地坚固，表面不要太光滑，免得颜色厚了会脱落，纸的颜色一般为白色，不能太薄，以吸水性不太强的白纸为宜。常用的有素描纸、水粉纸等。

水胶带：在使用水胶带之前，先要准备一个装水喷壶，然后把胶带喷湿，要喷的适量，表面湿润就可以了，然后贴到要装裱的画纸边缘，再用吸水的纸把表面的水弄干，最后放在不被太阳直射的地方，过段时间水胶带装裱画纸工作就完成了。

工具箱：工具箱里面一般装有铅笔（2B~6B、3H~5H）、水粉笔（1~12号）、折叠的水桶、橡皮擦（橡皮泥）、调色盒、透明胶、美工刀、调画刀、小喷壶（湿润颜料）等。如果对画的质量要求高，建议带上纸巾、纸、笔。

刮刀：可对未干的颜色进行去除。重刮则刀痕色淡，轻刮则刀痕色浓；急刮则刀痕锋利，缓刮则刀痕圆润。长刮成线，线似柱梁木架；短刮成块，块似砖石瓦砾。

1.1.2 颜料介绍

水粉颜料多数较透明，由粉质的材料组成，用胶固定，覆盖性比较强。所以，画水粉的时候经常会从最深的颜色下笔，可以一层层盖上去。如果有耐心的话也可以画出油画一样的效果，不过颜料湿的时候颜色比较深，干了颜色会变浅。还有带紫色的比如玫瑰红、紫罗兰，这些颜色容易翻出来，所以不用来打底。水粉颜料色粒很细，水溶之后颜色很漂亮，但不能覆盖底色。水粉颜料中的群青、赭石、土红等色属矿物性颜料，单独使用或与别的色相混合都易出现沉淀现象。

沿着调色盒格子的一个角落挤出水粉颜料。

尽量把格子占满，一点一点地往后移动。

挤出的水粉颜料要把整个格子覆盖完整。注意不要太满。

当我们把水粉颜料准备好的时候，接下来就要按照规定的顺序进行排列，排列好后作画时才得心应手。挤颜料也很讲究，先从调色盒格子的一边慢慢地挤，把整个格子挤满，注意不要挤得太满，挤得太满时容易混到其他格子里去，导致颜色不纯，影响画画的心情和画面的效果。

颜料是按照冷暖色进行排列的，从调色盒格子里的颜色可以看出，排列很整齐，颜色很干净，这样使用起来就比较方便。

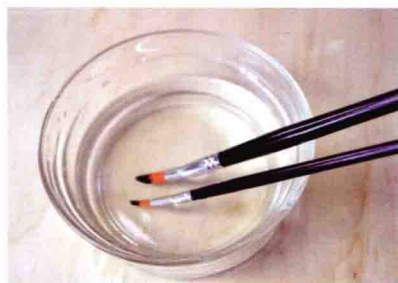

调色时可以在调色盒里的空白处进行调和，如果把调色盒格子的颜色挤得太满，那么，调出颜色的纯度就会降低。所以在挤色时，一定要注意方法。

1.1.3 水粉笔的使用方法

在画画之前，我们要把新的水粉笔准备好，首先要放在温水里浸泡几分钟，让笔毛能松开，这样吸水性就比较好，作画时也就很方便了。另外，画完时也要把它清洗干净并放到指定的位置，以便下次使用。水粉笔最忌讳的就是用完之后在水里泡着，这样不但会使笔杆掉漆，还会使笔毛变形，造成不可挽回的损坏。水粉笔应该在每天使用完之后，将笔上的颜色彻底清洗干净，挤净水分，用报纸按笔形包好备用，这样可以保证你在每次画画时，画笔都像新买的一样好用。越是厚画法越适合用硬的笔，最厚干的可以用猪鬃。如果像水彩一样稀薄，就应该用最软的笔——羊毫。一般的水粉如果不是很厚、很干，适合用狼毫。

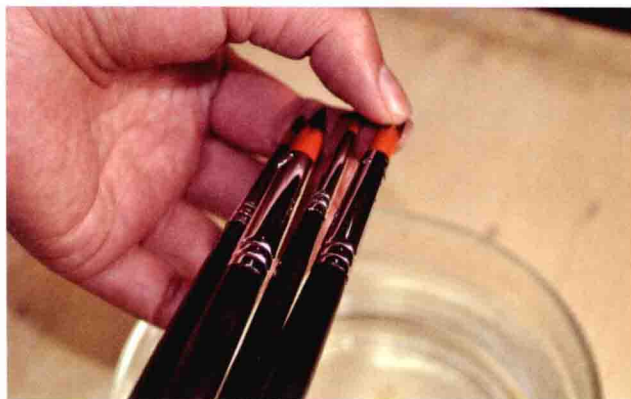
初学者为了易于塑造，一般喜欢用较硬的笔，例如猪鬃笔或者尼龙笔。但是，这两种笔的吸水性和附着颜料能力都比较差，只能画较短的笔触。通常来说，狼毫在硬度和吸水性上较为平衡，最适合使用。

不同型号和种类的水粉笔在使用方面起着不同的作用和作画效果，因此在平时画画时，我们要准备各种型号的水粉笔，以便画到什么部位换什么笔，新笔在使用之前必须要用温水浸泡一下，这样笔头就会很轻松地散开，画起来就轻松自如。

取适量温水，然后把水粉笔浸泡到温水里。

浸泡 3~5 分钟后拿出来用手指捏下笔头的毛。

然后放到温水里再进行浸泡。

浸泡后发现笔毛没有分散开就再用手指捏下就可以了。

技巧提示

水粉画的绘画工具十分简单、便捷，画完后工具可以直接用水清洗干净，颜料剂在调色盒内用完后盖好，可以保持较长时间湿润，随用随取十分方便，适合外出写生和室内长期绘画，所以，水粉画在我国有着广泛的普及性。水粉颜料可以画在各种无油质的纸、纸板和经过处理的布与木板上，由于水粉颜料属于不透明色，其遮盖力较强，也可以直接画在有色的底面上。

色彩是造型语言的基本要素之一，色彩基础的学习对培养学生的色彩观察能力和色彩表现能力起着重要作用。色彩基础课程是让学生在掌握色彩表现技法的同时，提高视觉审美修养和色彩的创造性应用能力，从而成为学生创造性思维的组成部分。

1.2.1 水粉画概述

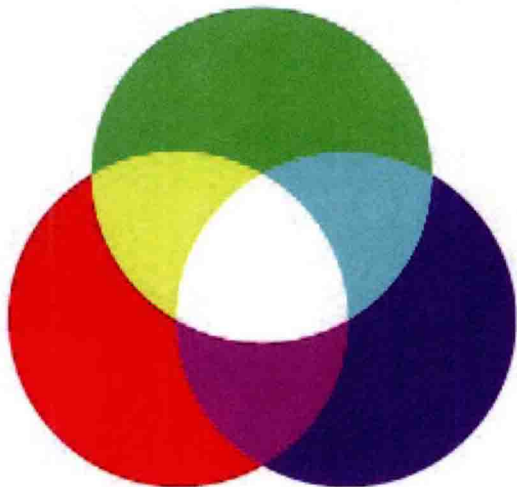
水粉画是以水调和胶质及不透明颜料绘制而成的绘画作品，它是一个世界性的画种。作为独立画种的现代水粉画是属于西洋画体系的一个类别，在国外的画种分类中，被涵盖于水彩画的大概念之中，又是相对于水彩画而独立存在的画种。

水粉画是以水作为媒介，这一点与水彩画是相同的，因此，水粉画也可以画出与水彩画一样酣畅淋漓的效果，但是没有水彩画透明。水粉画和油画也有相同点，也有一定的覆盖能力；而与油画不同的是，油画是以油来作媒介，颜色的干湿几乎没有变化，而水粉画则不然，由于水粉画是以水加粉的形式来表现的，干湿变化很大。所以，它的表现力介于油画和水彩画之间。水彩画的特点是颜色透明，通过深色对浅色的叠加来表现对象，而水粉画的表现特点是介于不透明和半透明之间。如果在有颜色的底子上覆盖或叠加，那么这个过程，实际上是一个加法，底层的色彩多少都会对表层的颜色产生影响，这也就是它较难掌握的地方。一些有经验的画家往往就是利用它的这种特性来表达水粉色彩自身特有的艺术魅力。

1.2.2 色彩的基本概念

光色：1666年，英国物理学家牛顿通过三棱镜将太阳光分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色彩。后来，法国科学家菲尔德又将这七种颜色改为红、橙、黄、绿、青、紫六种色彩，这就是我们后来所说的“光色”，又称“标准色”。光色是由阳光分解而成，从理论上讲，所有的光色混合产生白色，光色的混合使色彩变亮。

颜色：我们一般所说的颜色，是指不同的物体在光的照射下，由于对光的不同程度的吸收和反射所呈现的色彩。所有的颜色混合会产生黑色，颜色的混合使色彩加深，这是颜色和光色的区别。我们可以做一个实验：将多种颜色混合，看颜色是否会越变越深。

加色混合（光色）

原色：一般称不能用其他颜色混合调出的颜色为“原色”，即“第一次色彩”。理论上，原色只有三种，即红、黄、蓝（光色的三原色为：红、绿、蓝）。印刷中的三原色是指：品红、黄、青（带有绿色倾向的蓝色）三色。直接使用三种原色中的任何一种大面积地进行上色，会使画面显得很跳跃，在任何场合，远远地就可以看到。我们在路口所看到的红绿灯就是应用了这个原理。

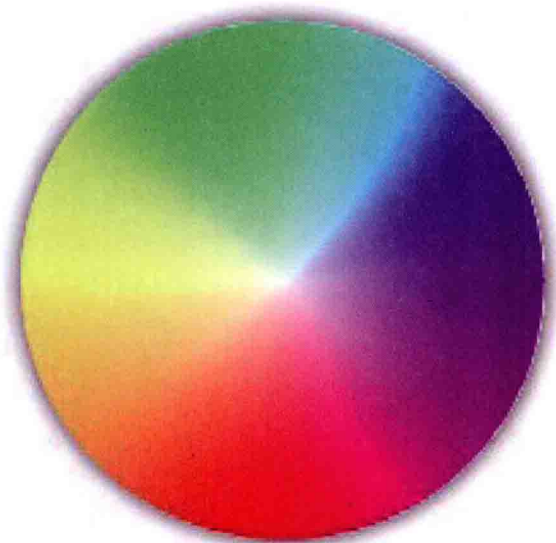

红

黄

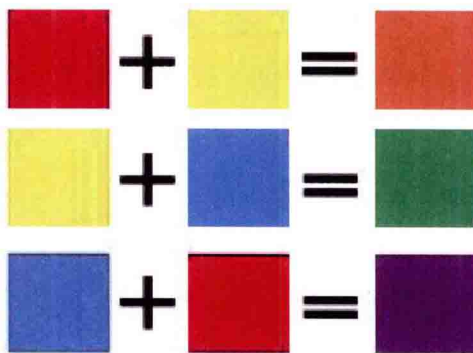
蓝

红、黄、蓝三原色是色相环上最极端的色，它们不能由别的颜色混合而产生，却可以混合出色环上所有其他的色。红、黄、蓝表现了最强烈的色相气氛，它们之间的对比属于最强的色相对比。如果一个“色调”是由两种原色或三种原色完全统治，就会令人感受到一种强烈的色彩冲突，这样的色彩对比很难在自然界的色调中出现，它似乎更具有精神的象征。世界上许多的国家都选用原色作为国旗的主要色彩。

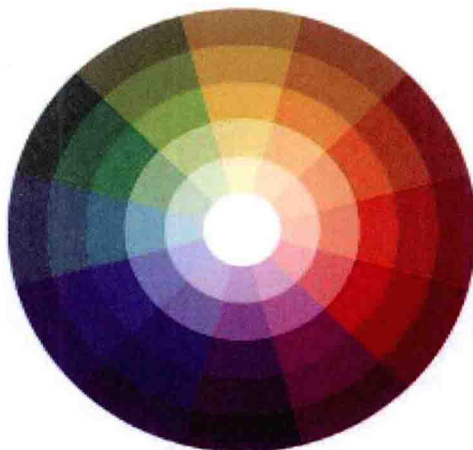

上图为三原色的色环，我们会发现很多颜色是由三原色混合而产生的。

间色：三原色中的任何两种原色进行调和所产生的颜色称之为“间色”，又称为“第二次色彩”。譬如：红加黄为橙色，红加蓝为紫色，蓝加黄为绿色。两种原色等量相加会出现标准的橙、紫、绿，不等量的调和会出现橙红色或黄橙色、蓝紫色或紫红色、深绿色或草绿色等层次十分丰富的颜色。

复色：含有三原色成分的任何一种颜色都称之为“复色”，又称“第三次色彩”，我们生活中所见到的绝大部分色彩都是“复色”。三原色不等量地调和会出现很多复色，在其中加入不等量的黑白两色也会出现漂亮的“复色”。不过，在使用复色时要注意，过多地使用会使画面显得“脏”，导致画面不漂亮，但合理地使用复色会使画面更具有表现力，这需要大家在着色过程中慢慢掌握。

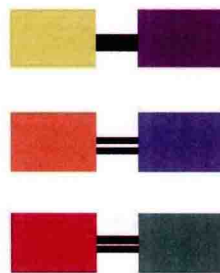

复色

补色：在色环上，成 180° 角的任何一对颜色相互调和都会成为黑色（实际上是黑灰色），这对颜色互为“补色”，如红与绿、黄与紫、橙与蓝等。补色的对比十分强烈，视觉上给人“不和谐”的感觉。另一方面，两种补色相互对比，红色的感觉越红，绿色的感觉越绿。虽然补色在视觉上会给人“不和谐”的感觉，但在动漫上色时，如运用得好，画面会更具有视觉表现力，运用不好就会给人刺眼、俗气的感觉。

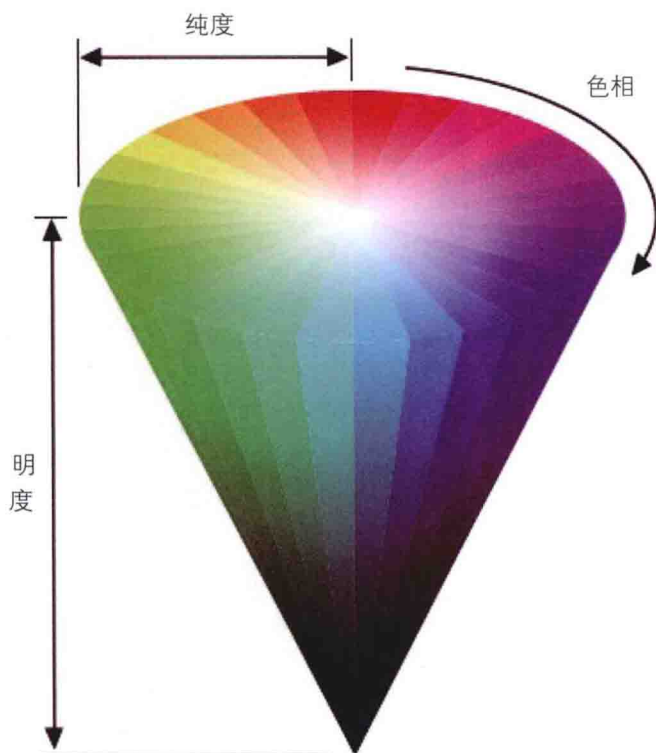
补色

互为补色

1.2.3 色彩三要素

色彩具有三种属性，即色相、亮度、饱和度。

色相：指色彩的样貌，也是色彩最显著的特征，又可称为色名。大自然中千差万别的色彩都有各自具体的面貌，也就是有它们各自不同的色彩名称，如天空是蓝色的，花是红色的，树是绿色的，云彩是白色的等，这些不同的物体具有不同的色彩样貌，我们称之为色相。

饱和度：饱和度是指色彩的鲜艳程度，也称色彩的纯度。饱和度取决于该色中含色成分和消色成分(灰色)的比例。含色成分越大，饱和度越大；消色成分越大，饱和度越小。需要注意的是，饱和度与彩度不是同一概念。

明度：表示色所具有的亮度和暗度被称为明度。计算明度的基准是灰度测试卡。黑色为0，白色为10，在0~10之间等间隔地排列为9个阶段。色彩可以分为有彩色和无彩色，但后者仍然存在着明度。作为有彩色，每种色各自的亮度、暗度在灰度测试卡上都具有相应的位置值。彩度高的色对明度有很大的影响，不太容易辨别。在明亮的地方鉴别色的明度是比较容易的，在暗的地方就难以鉴别。

技巧提示

色彩的命名：

(一)自然表示法

(1)以自然景色命名的色彩：天蓝、湖蓝、海蓝、曙红、雪青、土黄、土红、翠绿等。

(2)以金属矿物质命名的色彩：金黄、银灰、古铜、铁灰、铁锈红、石绿、石青、宝石蓝、宝石绿、翡翠、钴蓝、赭石、铬黄、煤黑等。

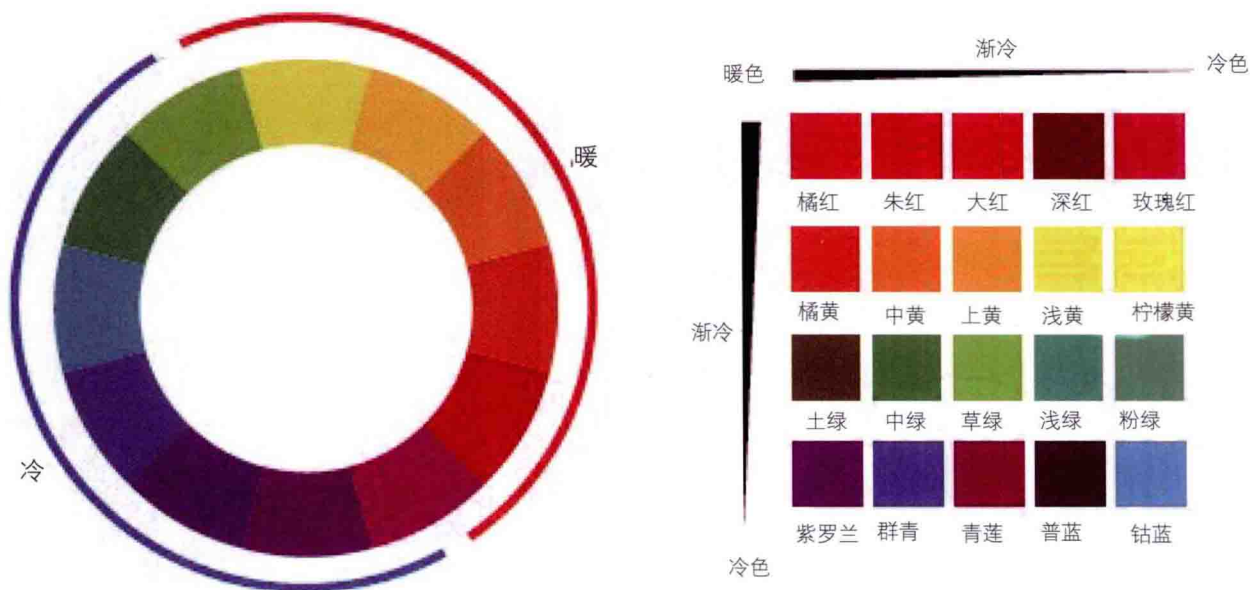
(3)以植物命名的色彩：草绿、茶绿、橄榄绿、柠檬黄、橘黄、杏黄、米黄、紫藤、栗色、咖啡色、茶色、橘红、橙红等。

(4)以动物命名的色彩：孔雀绿、猩红、象牙白、蛋青、鼠灰、驼灰、鹰灰等。

(二)系统化表示法

自然色表示法只能表达色彩的一般性质，精确度较低。系统化色彩命名法则在色相加修饰语的基础上，又加上了明度和纯度的修饰语，从而能比较精确地形容该颜色的形象。如红色系，包括黄味红、淡黄味红、极淡黄味红、明灰黄味红、灰黄味红、暗灰黄味红、极暗黄味红、浊黄味红、鲜黄味红等色名。这些颜色名称标定系统虽然精确程度仍不是很高，但在一般场合下使用，有一定的实用价值。

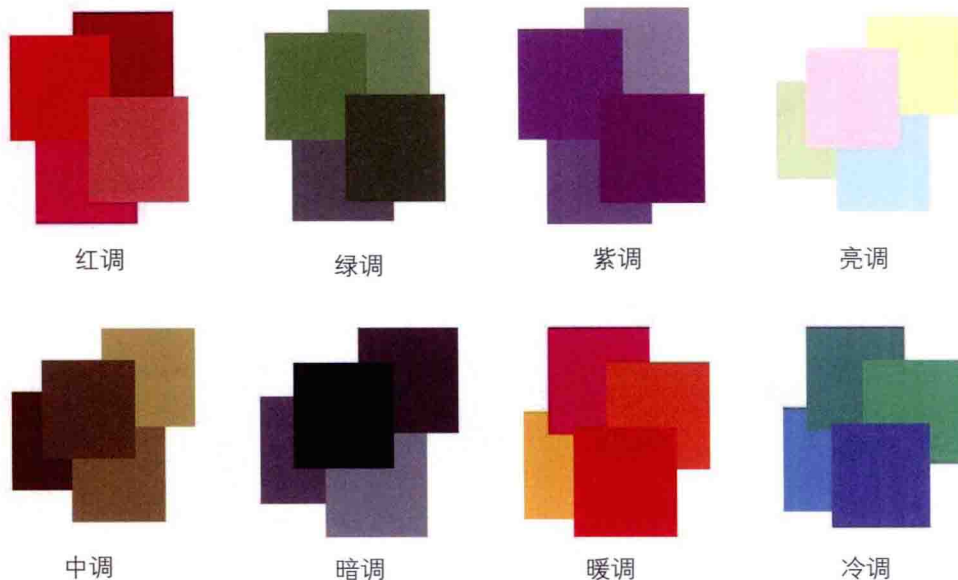
色性：一般指色彩给人习惯上的冷暖感觉和联想。我们把红、橙、黄等给人以阳光、烈火等联想的颜色称为暖色，把蓝、青、紫等能给人以冰雪、海洋等联想的颜色称为冷色。黑色、白色、灰色（又称无色彩、极色），根据不同情况可以偏暖色，也可以偏冷色。不同类的色彩中有冷暖变化，同类色中也有冷暖的关系。了解了色性，你就可以绘制出一幅很有感觉的画来，如果想表现高兴的气氛、温和或忧郁的感觉、颓废的状态等将不是难事。

图中的色环包含了大部分的色相。红色弧线中的颜色在一般情况下被视为暖色，而蓝色弧线中包含的颜色在一般情况下被视为冷色。上图的黄绿色以及紫色处于冷暖两色之间，我们可以将其视为中性色。在画面中，中性色可以在冷暖两色中起到调和的作用。

同一种色相中的颜色也有冷暖之分，如红色中的“橘红”最暖，而“玫瑰红”最冷。在暖色色相中的颜色，我们可以依照这种颜色包含“冷色”的多少来判断这个颜色在该色相中的冷暖。而在冷色色相中的颜色，我们需要依照这个颜色中含有“暖色”的多少来判断这个颜色在同类颜色中的冷暖变化。

色调：当你觉得画面中到处都上满了颜色，看上去比较混乱，主题也不够突出时，那就说明你在色调的把握上出现了问题。所谓色调，就是指一幅画的总体色彩倾向。它是由画面中若干块占据画面主体的颜色决定的。色调对于画面效果有着重大的影响，运用得好，可使画面变得统一、连贯、和谐、艳而不乱、灰而不腻；运用不好，很可能使色彩变得支离破碎、杂乱无章。所以，能否正确运用色调，直接关系着这一幅作品的成败。从某种意义上说，掌握色调就掌握了色彩运用的关键。色调从色相上分，可以有红调子、绿调子、紫调子等；从明度上分，可以有亮调子、中调子、暗调子等；从纯度上分，可以有艳调子、灰调子等；从色性上分，又可以分为暖调子、冷调子等。

在实际绘制时，初学者往往无法把握好画面的色调，常常面对色调问题无从下手。我们可以利用一种常用的方法，先依据画面内容确立一个主体色调，随后依据这个主体色调进行“明度”和“纯度”以及“冷暖”等方面的变化。为画面确定主体色调最为常用的方法是：分析画面中的角色信息以及画面所表达的情感，配合色彩中不同颜色所表达出的情绪因素进行匹配，在后面的章节我们会介绍不同色彩所具有的不同情绪。