

MU LU 目 录

1/ 概 述

2 / 表现方法和技巧

4 /

陶瓷的质感表现与写生步骤

6 /

蔬果的质感表现与写生步骤

8 /

透明的质感表现与写生步骤

10/

金属的质感表现与写生步骤

14/

花卉的质感表现与写生步骤

18/

衬布的质感表现与写生步骤

22/

范画作品

在水粉静物写生中对于物体质感的表现是一个不可忽视的方面，有的时候对质感的恰到好处地表现会对作品的成败起到至关重要的作用。所以对广大美术考生来说，如何了解各种不同物体的质感特点，并掌握一定的表现技巧就显得十分必要。

在写生当中，我们经常遇到各种质感的物体，既有表面粗糙的陶罐，也有质地光滑的各种瓷器、金属器皿，还有各种水果蔬菜 and 不同质地的衬布以及透明的玻璃器皿等等，所有这些物体都具有不同的质地，从而产生不同的反光特点，形成独特的色彩关系。认真分析各类物体的特点，就能较好地表现它们的质感。

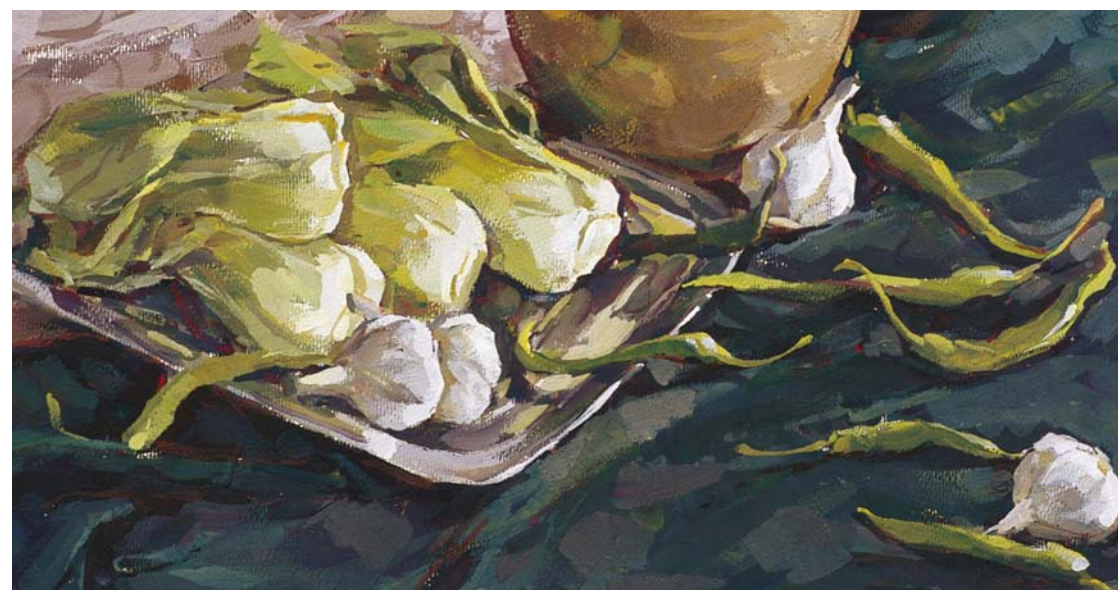
本书列举了在水粉静物写生中较为常见的几种物体的质感特点和表现方法，但是在实践中还会遇到更多的情况，我们应该不断地观察和总结。理论离开实践是苍白的，我们必须在实践中不断地充实和完善自己。

表现方法和技巧

陶和瓷是质感完全不同的两种物体。陶器表面粗糙不光滑，没有光泽，故高光和反光均不明显。这类物体明暗差别不大，转折柔和，画时要注意色彩的渐变和明度的推移。同时为了表现其粗糙的特点，反光要画得弱一些，用笔要厚重，用色可以适当干涩一些。而瓷器则不同，表面光滑，易受环境的色彩影响，反光较多，高光明确，在表现时应该注意因其反光较多而色彩丰富，且跳跃性大的特点。

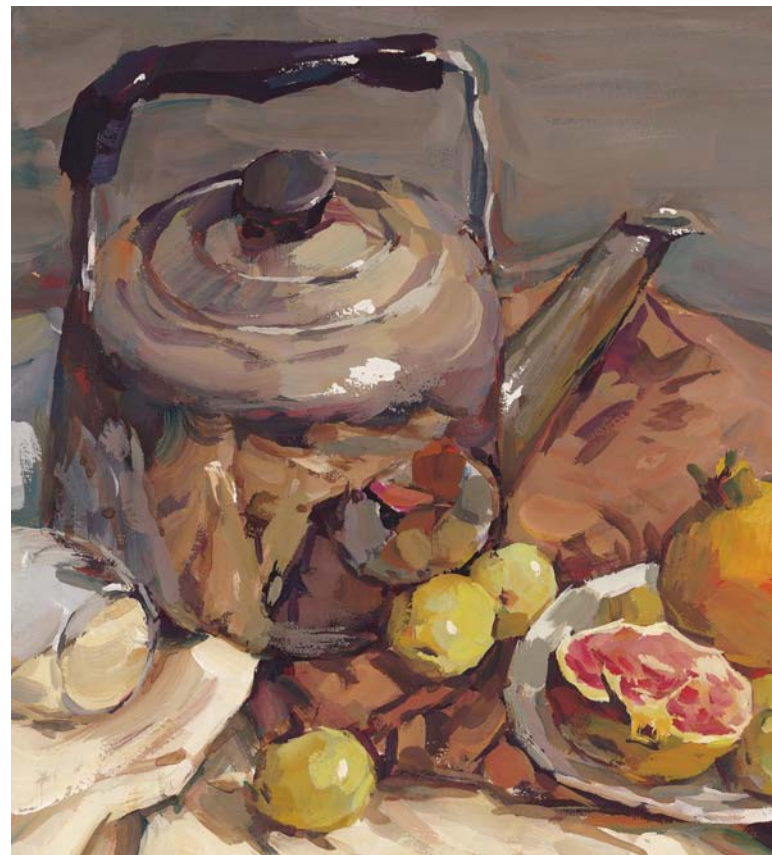
玻璃器皿是透明的，所以对环境的反映明显，没有明确的明暗交界线，亮色和暗色多集中在物体的边缘位置，尤其是一些无色的玻璃器皿除高光部分以外几乎完全由环境颜色构成。在表现时应该注意不要过分强调受光和背光的关系，不可脱离背景一味提亮，尽量和背景相联系在一起表现。另外玻璃的质地给人一种透明而硬朗的感觉，应以干脆利落的用笔来表现。

蔬菜和水果类的静物种类比较多，总的来说色彩均较为鲜明，且造型多样。在表现时应抓住其形状特点，如苹果、橘子、梨等均呈球状，要认真观察，区别其个体的细微差别，并将其表现出来。切忌画得过圆而失去形体特征。在表现蔬菜时也应注意形体特征和生长规律，如白菜、卷心菜、油菜等。

花卉的写生也是高考中经常出现的题材，同时难度也较高。一般来说花卉都是成束出现，所以我们应该把一束花看做一个整体的形体，分析其整体的形体关系，分出大的明暗和前后虚实关系，另外还要注意的是花朵的向背关系，只有这样才能较好地表现整束花的形体和空间。一朵一朵地画是表现花卉的大忌。在色彩方面，由于花瓣的质地大多比较轻薄，部分光线能从中穿越，所以花的暗部和亮部的明暗差别不大，反光的纯度也较高。画的时候不应把暗部画得过重、过灰。另外，由于花卉的外形较为复杂多变，故不可过分拘泥，只需对其生长规律和向背关系多加注意，尽量用轻松生动的用笔来表现，才可较好地表现花的质感。

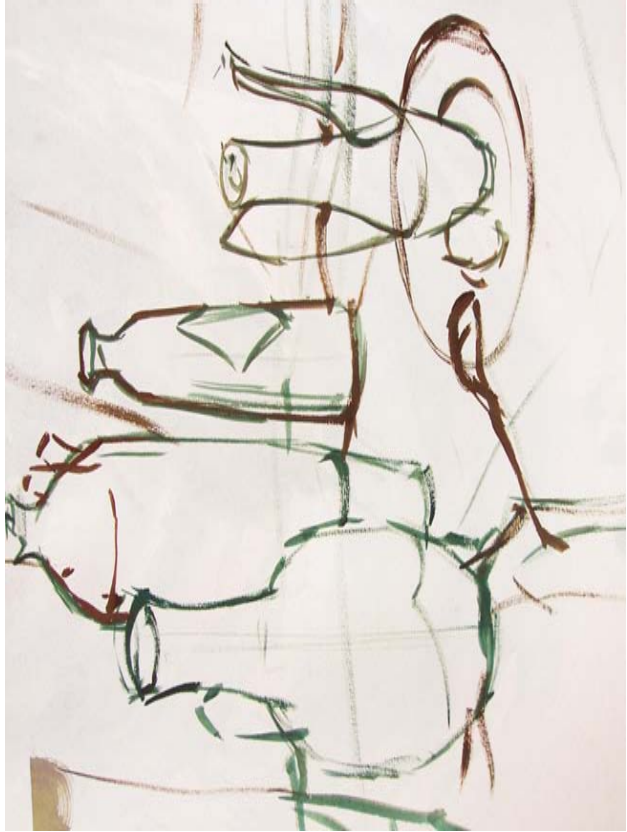
关于金属器皿我们经常接触的是不锈钢、铜器和铝制品。其共同特点是明暗对比强烈，有明确的高光和反光，易受环境影响，色彩变化丰富。画这类物品时要把明暗关系画得明确，将色彩和形体结构转变的地方交代清楚。同时注意环境色的表现，其色彩倾向要明确，不要画得过灰。用笔时应尽量果断、明确，尤其是高光和反光部分。

衬布是在色彩静物写生中最常出现的内容。虽然多作为背景，但其重要性同样不可忽视。在作画时要认真观察，仔细体会不同质地衬布的细微区别，如棉麻织物的坚挺、绒布的厚重、丝绸的轻柔等等。另外由于衬布多作为背景出现，故应画得轻松些，不可喧宾夺主。

陶瓷的质感表现与写生步骤

陶器表面粗糙不光滑，没有光泽，高光和反光也均不明显，而瓷器表面光滑，易受环境的色彩影响，反光较多，高光明确。因此表现这两种物体时要注意其光滑和粗糙的表面特点，要注意区分反光的强与弱以及在用色、用笔的表现上应区别对待。

步骤一：确定好构图，勾画出物体和衬布的位置。

步骤二：用起稿的颜色铺出大的明暗关系，明暗关系不用太详细，分出大的受光、背光即可。

步骤三：画出主体物和背景的色彩。用笔要概括一些，不可拘泥于小的细节。

步骤四：铺上前面物体和衬布的色彩。注意区别灰白衬布、白盘和白瓷壶色彩倾向。

步骤五：深入刻画，抓住物体的形体特征和不同质感进行塑造，并逐步丰富色彩。

步骤六：对瓷器的口部、盘子的沿等重要细节进行深入刻画，加上高光，并对整个画面进行调整。完成画面。

蔬果的质感表现与写生步骤

蔬菜的种类很多，并拥有不同的质感，一般说来其表面的光滑程度决定了其质感特征。

步骤一：确定好构图，用褐色勾画出物体和衬布的位置、形状并铺出大的明暗关系。

步骤三：用湿画法铺上背景的颜色，笔触宜大而概括。

步骤五：深入刻画，抓住物体的形状和色彩特征进行塑造。

步骤二：画出主体物的色彩。

步骤四：铺上前面物体和衬布的色彩，表现出大的色彩关系。

步骤六：对整个画面进行调整，并加上高光等重要细节。完成画面。

透明的质感表现与写生步骤

透明的器皿对环境的反映明显，没有明确的明暗交界线，除高光部分以外几乎完全由环境颜色构成。在表现时不要过分强调受光和背光的关系，尽量和背景相联系在一起。用笔应干脆利落，表现出一种透明而硬朗的质地感觉。

步骤一：确定好构图，安排好物体的疏密关系和衬布的形状及穿插关系，用褐色勾画出物体和衬布的位置、形状。

步骤三：大体铺出衬布和背景的色彩关系，背景的色彩从纯净水瓶后透出，使它们呈现一种既十分相似又略有不同的微妙关系，因此在铺颜色时应将其联系在一起表现，切不可单个地孤立进行。

步骤五：深入刻画，抓住物体的形状和色彩特征进行塑造。

步骤二：用起稿的颜色铺出大的明暗关系，注意用笔应符合形体结构的走向。

步骤四：铺上前面物体和衬布的色彩。葡萄应被看成整个形体来铺大的色彩关系，不要单个地孤立塑造。

步骤六：对整个画面进行调整，并加上高光等重要细节。完成画面。

金属的质感表现与写生步骤

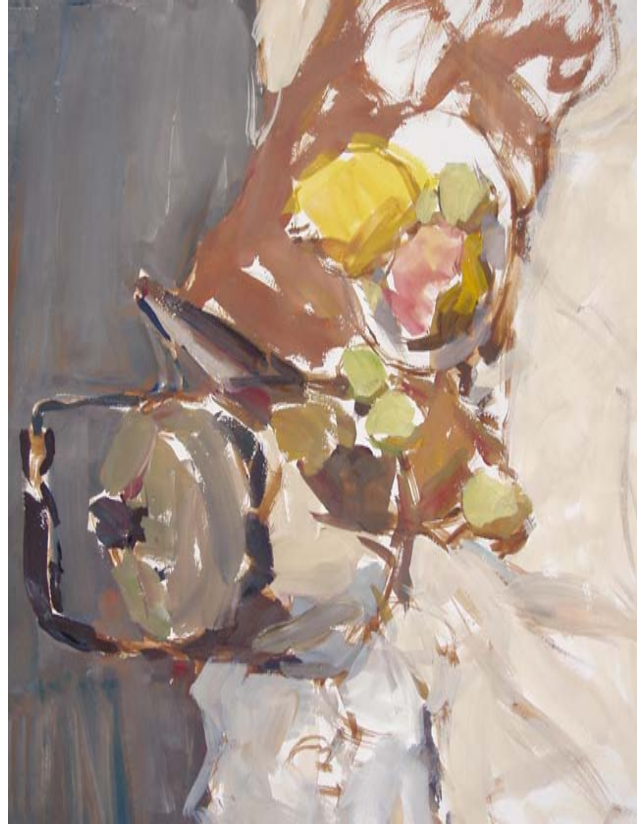
金属器皿的共同特点是明暗对比强烈，有明确的高光和反光，易受环境影响，色彩变化丰富。画时要把握明暗关系画得明确，将色彩和形体结构转变的地方交代清楚。同时注意环境色的表现，其色彩倾向要明确。

步骤一：确定好构图，用褐色勾画出物体和衬布的位置、形状。物体安排要疏密得当，衬布的形状和穿插也要认真对待。

步骤二：分出大的明暗关系。用色要多含水分，不要铺得过重，以免影响后面的颜色。

步骤三：铺大的色彩关系，注意大的色彩对比，明确物体和衬布之间的大关系，不要陷入物体本身的色彩变化中，尽快把色彩氛围以概括的手法表现出来。

步骤四：开始深入，画出大体的形体关系。由于这组静物是顺光写生，暗部不明显，故应多加注意。

步骤五：继续深入，完成大部分背景，并进一步刻画物体。

步骤六：处理高光和果柄等细节，调整完成。

步骤一：确定构图，用褐色勾画出物体和衬布的位置、形状。

步骤二：分出大的明暗关系。

步骤三：铺大体色彩关系，注意大的冷暖色彩的区别，明确物体和衬布之间的大关系，不要拘泥于细微的形体转折。

步骤四：进入深入阶段，完善画面的基本结构，有意识地进行形体的塑造。

步骤五：进一步刻画物体，要注意用色彩塑造而不是用明暗。

步骤六：完善物体的细节，调整色彩，使形体富有力度。

花卉的质感表现与写生步骤

百合花的花形较大，所以准确的外形和明确的向背关系对成功地表现花卉的特点有很大的关系。

由于花瓣很薄，光线可以从中透过，故暗部色彩显得十分透明，与亮部明度差别不大，但色彩的冷暖区别明显。在这张作品中通过减小花朵的明暗差别，强调其冷暖变化并加强花朵和背景的明暗差别来强调花的质感。

另外叶子的生长关系也十分重要。

步骤一：确定好构图，用褐色勾画出物体和衬布的位置，形状并铺出大的明暗关系。特别要注意几朵花的朝向变化。明暗关系不用太详细，分出大的受光、背光即可。

步骤二：大体铺出衬布、背景和主题花卉的色彩关系，用色可以多一些水分，尽量概括一些，尽快抓住大的色彩氛围，不必太注意形体的塑造。注意区别白花、白布和书本三块同类色的色彩关系，使其在明度和色彩倾向上有所不同。

步骤三：对静物进行初步的刻画，画出大体的形体关系。明确花卉和其他物体及衬布的具体形状，对其进行初步的形体塑造。特别要注意花卉暗部的透明感，这是表现花卉质感的关键。

步骤四：对花卉的花蕊及各物体的高光等重要细节进行刻画，使其更加丰富生动，并调整完成。

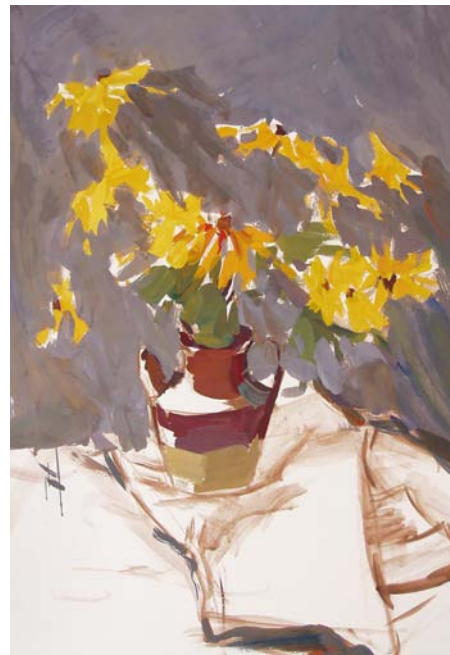

步骤一：用褐色勾画出花卉和衬布的位置、形状。注意花朵的疏密和向背关系。

步骤二：用起稿的颜色铺出大的明暗关系，明暗关系不用太详细，分出大的受光、背光即可。

步骤三：大体铺出花卉和背景的色彩关系，因为黄色覆盖力较差，故应先从黄色的花开始，以保证花朵的纯度。

步骤四：建立整体的色彩关系。用色可以多调些水分，尽量概括一些。尽快抓住大的色彩氛围，不必太注意形体的塑造。

步骤五：对花卉进行初步的刻画，明确花卉的主次、虚实关系。在这一步应该尽量保持上一步的正确颜色，不要过多覆盖。

步骤六：对静物进行刻画，明确花卉和其他物体及衬布的具体形状，对其进行初步的形体塑造。注意整束花卉的体积和花朵的主次关系。

步骤七：对花蕊及各物体的高光等重要细节进行刻画，使其更加丰富生动，并调整完成。

衬布的质感表现与写生步骤

不同的衬布具有不同的质感，其中深蓝布为丝绸，质地光滑、高光和反光明确，在表现上用水较多。浅蓝布为棉布，质地较硬且粗糙，无明确的高光，反光不明显，表现时笔触硬朗，用水较少。

步骤一：确定好构图，用褐色勾画出物体和衬布的位置、形状。主题物不要居中，衬布的形状和穿插关系不可草率对待。

步骤二：用起稿的颜色铺出大的明暗关系，明暗关系不用太详细，分出大的受光、背光即可。

步骤三：大体铺出衬布和背景的色彩关系，从暗部开始，尽量概括一些。尽快抓住大的色彩氛围，不必太注意形体的塑造。

步骤四：根据衬布的色彩确定主体物的色彩。

步骤五：对静物进行初步的刻画，画出大体的形体关系。由于水粉画不适合做大面积的修改，在这一步应该尽量保持上一步的准确颜色，不要过多覆盖。

步骤六：对静物进行深入刻画，加入重要的细节，用笔应该明确、果断，并对物体及衬布的质感进行表现。

步骤七：加上透明的玻璃杯及物体的高光部分，进一步刻画并调整完成。

衬布的质感表现与写生步骤

20

步骤一：用褐色勾画出物体和衬布的位置、形状。因衬布较为复杂，对其外形和穿插遮挡应多加注意，尽量画得详细些。

步骤二：铺出大的明暗关系，着力于对大的逆光气氛的把握，不要拘泥于细节。

步骤三：铺大的色彩关系，背景用水较多，用笔大而平整，前面的物体和衬布用笔可跳跃些。应注意几个大面的色彩对比，尽快把色彩氛围以概括的手法表现出来。

步骤四：初步开始深入，注意用笔的大小变化和画面的节奏处理。后面的背景因色彩较为准确，故保持原样，而着力于前面的物体和衬布的表现，进一步加强前后的疏密节奏。

步骤五：深入刻画，使其色彩更加丰富。

步骤六：对画面颜色的厚薄、干湿及用笔的大小进行调整，使画面的感觉更加完整、强烈。

21

范画作品

