

绘画基础 色彩技法

本书主编 张五力

全国普通高等院校美术学专业示范教材

丛书总主编 曹意强 尹少淳 刘 放

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

Fine

Art

Book

丛书总主编 曹意强 尹少淳 刘 赦

Fine

绘画基础 色彩技法

本书主编
张五力

本书副主编
李建民 潘 勤 卞少之

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

绘画基础·色彩技法 / 张五力主编. — 南京: 南京师范大学出版社, 2015. 5

(全国普通高等院校美术学专业示范教材)

ISBN 978-7-5651-1791-6

I. ①绘… II. ①张… III. ①绘画技法 — 高等学校 — 教材 ②水粉画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ① J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第140891号

书 名 绘画基础·色彩技法
主 编 张五力
责任编辑 何黎娟
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市宁海路122号(邮编: 210097)
电 话 (025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598829(邮购部)
网 址 <http://www.njnup.com>
电子信箱 nspzbb@163.com
照 排 南京凯建图文制作有限公司
印 刷 南京精艺印刷有限公司
开 本 850毫米×1168毫米 1/16
印 张 9.25
字 数 264千
版 次 2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷
印 数 1~3 600册
书 号 ISBN 978-7-5651-1791-6
定 价 46.00元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

全国普通高等院校美术学专业示范教材

丛书编委会（按姓氏笔画）

丁 峰 王大根 尹少淳 王玉芳 王志明 王 岩 王鸣义 王雨中 王昌景
王茜薇 冯民生 占必传 石 磊 华龙宝 刘 赦 张五力 李 岗 李 宏
李 玫 李昕晖 汪晓曙 汤洪泉 张 鹏 李豫闽 吴耀华 阴耀耀 金小民
杨子勋 周长江 赵云龙 姚夏宁 顾卫国 殷小烽 殷会利 郭 静 翁炳峰
徐 涵 梁 玖 黄柔昌 盛梅冰 曹意强 屠曙光 蒋世国 魏舒菲

本册编写（按章节顺序）

钱泓兵 凌昌伟 涂蓉蓉 金晓伟 封加樑 潘 勤 李建民 卞少之

总 序

美术教育是建立在美术学科基础上的教育门类，由美术和教育两个概念合成。在美术教育的关系中，美术是其立身之本，没有美术不可能有美术教育，即便是教育功能也是通过美术而生发的。教育不仅使得人类的美术得以薪火相传，同时也扩大了美术在社会中的影响和效力。因此，美术教育承担着两个不可偏废的任务：其一，以富有成效的教育方式传承美术文化，使人类的美术文化不断延续和发展；其二，将美术作为教育内容促进人类基本素质的提高，获得特殊的教育学效果。基于这两个任务，美术教育可以分为美术取向的美术教育和教育取向的美术教育，前者主要指专业的美术教育，后者主要为基础美术教育。关于后者还有其他类似的表述，如国民美术教育、中小学美术教育等。鉴于本文主旨，将专业美术教育按下不表，仅对基础美术教育稍作展开。

基础美术教育是现代学校教育的基本门类，它随着普及教育的诞生而出现。此前的美术教育除了民间绘画、工艺教育之外，基本上是小众的，只对上流社会的达官贵人、名人雅士，帮助他们获得所谓修养和提高品位。17世纪捷克教育家夸美纽斯最早提出了普及6年初等教育的思想，其时面向社会成员的普及教育开始蔓延。工业革命之后社会需要拥有知识的劳动者，更是推进了教育的普及，美术（图画）开始作为具有较强实用价值的学科跻身于公共学校的课程之中。由此，美术教育开始了普及的历程，拥有了大众化的特征。中国也是在新式学堂出现之后，开设美术（图画、手工）课程的。1903年清政府颁布的《奏定学堂章程》（癸卯学制）被认为是正式确定中小学美术教育地位的官方文件，一般将其视为基础美术教育开始的标志。美术教育在西方中小学中存在着数百年，在中国中小学也存在了一百多年，这一事实本身就说明美术教育在中小学具有不可替代的地位。美术教育的价值大体包括在道德感化、美感陶冶、生命体验、身心治疗、感官训练、信息交流、知识获取、记忆促进、智力发展和表现方法等方面提供正能量（流行的说法），于当代社会更是在培养人的创造力以及传承民族优秀文化和理解多元文化方面具有强大的作用。

在推进素质教育的过程中，美术教育在基础教育中的地位得到了空前的提高，其价值和作用得到了广泛的认同。因此，发展基础美术教育正逢其时。发展基础美术教育固然涉及诸多方面的因素，但关键是培养新型的美术师资——他们不仅需要对美术具有深刻而广阔的理解，能够掌握基本的美术知识和技法，而且需要拥有现代教育理念，掌握美术教育教学方法并拥有较强的交流、沟通和组织能力。这些要求远远超越了“教美术就是教技法”的传统认识，因而要成为一个称职乃至优秀的当代美术教师绝非易事。就

教育部门和培养方而言，构建合理而有效的课程体系是不能回避的工作。

正是基于这一认识，教育部于2005年颁发了《全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业课程设置指导方案（试行）》，并在相关说明中提出了设置课程的基本原则：“1. 坚持以人为本的理念，克服重技能、轻人文的弊端，丰富课程的人文内涵，以利于促进学生的全面发展。2. 突出课程的师范性，立足于为提高国民文化素养和审美水平培养高素质的基础教育美术教育工作者。3. 强调课程设置的综合性，克服专业面过窄、分科过细的弊端，把相关的学习内容加以整合，建构具有综合特点的课程。4. 注重课程设置的开放性，扩大课程平台，留给学生更大的选择空间，满足不同发展方向的需要，为学生全面而有个性发展提供课程支持。”基于这样的原则，设置了美术基础、美术教育理论与实践、美术理论与历史、美术表现与创造和美术与人文教育等学习领域，并分别设置了必修课和选修课的具体内容。南师大出版社组织策划的这套教材就是针对其中的必修课编写的。

本套教材遵循的原则是：1. 知识、技能、创造、艺术和应用相结合的原则；2. 案例（范例）与原理相结合、具象与抽象相结合的原则；3. 艺术表现技能学习与艺术审美素质培养相结合的原则；4. 理论与实践相结合，过程与方法、历史与逻辑相统一的原则；5. 选用教学示范作品应注重多样性与经典性相结合的原则。通过精心选择的内容、合理的结构以及文字的组织、图例的运用，形成了课题教学的规范性与示范性、内容设计的创新性与权威性、话题（案例、范例）设计的多元性与典范性和课题资源的多元性与开放性的鲜明特征。

教材的编写者均为业界翘楚，具有良好的专业素质和较高的知识水准以及较强的实践能力和丰富的教学经验，加之他们对高等美术院校教师教育专业和基础美术教育的长期尊重、关心之态度以及沉潜研究和倾力写作之精神，相信呈献给大家的是一套面貌一新、内涵丰富的教材。这套教材将给我们的美术教育事业提供多样的智力资源，给未来的美术教师的成长提供良好的学术和教育平台，并以此给力于整个中华民族包括美术素质在内的整体素质的提高。

尹少淳

前言

绘画的工具材料与技法是一门研究绘画形式语言和表现手段的课程，对此欧洲早已有成熟的知识体系。工具材料的选择与运用的技法不仅关系到体现不同画种独特的绘画语言和绘画特质的问题，还是奠定画家个人风格的基础。从绘画史中可以看出，不同画种的发展历程离不开工具材料的发展，而工具材料的变革又推动着绘画形式与造型观念的创新发展。

本教材的编写以色彩绘画所依托的材料载体（画种）为主线，将色彩的相关知识、基本概念及方法技能分门别类地融入其中。从古老的“坦培拉绘画”至当代的油画、色粉画，从水溶性材料绘画到油性材料绘画，这些与色彩画形成、发展密切关联的材料技法形式是本教材主要章节构成的基本依据。我们遵循色彩画形成、发展的脉络，较为完整地展现工具材料与技法在绘画中所起的主导作用和艺术面貌，从而帮助学生们在色彩学习的过程中研习技巧、启发心智。本教材在课题设置和示范图例上，力求经典、可读、实用，便于施教者的教学和学习者的学习。

本教材由南京师范大学张五力教授主编，编写人员均为从事色彩教学一线的骨干教师，在教学研究和艺术实践中具有较高的水准和较强的能力。各章节执笔分工如下：水彩画，南京师范大学钱泓兵、临沂大学凌昌伟；水粉画，南京师范大学涂蓉蓉；丙烯画，南京师范大学封加樑；色粉画，三江学院金晓伟；坦培拉绘画，浙江师范大学潘勤；油画，南京师范大学李建民、卞少之。

本教材是一本供高等院校美术设计类绘画课程使用的专业基础教材，在编撰过程中力争博采众长，吸收了许多同行学者的学术成果，他们的绘画风格和色彩表现对本书的编成予以重要的支撑，特在此对前辈与同行的学术贡献表示由衷的感谢。由于时间仓促，本教材肯定有许多遗憾与不足，希望热心的读者不吝赐教，以便修订再版时可以完善。

编者

目录

总序 前言

第一部分 水彩画

- 一、水彩画的发展概况 / 02
- 二、水彩画材料工具与基本技法 / 06
- 三、水彩画基本画法 / 09
- 四、水彩静物画法——湿画法 / 12
- 五、水彩人像画法——干画法 / 14
- 六、水彩风景画法——干湿并用法 / 17
- 七、水彩画技法 / 19

第二部分 水粉画

- 一、水粉画的发展概况 / 30
- 二、水粉画材料工具与基本技法 / 33
- 三、水粉静物写生色彩的观察方法 / 35
- 四、水粉人物的色彩表现 / 36
- 五、水粉风景的色彩表现 / 39

第三部分 色粉画

- 一、色粉画的发展概况 / 48
- 二、色粉画工具材料与技法 / 50
- 三、色粉画的作画方法 / 56
- 四、色粉画肖像作画步骤 / 62

目录

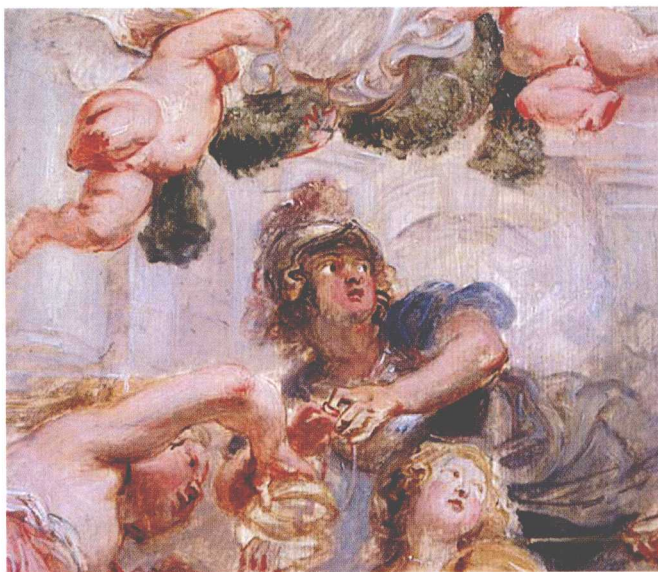
第四部分 丙烯画

- 一、丙烯画的发展概况 / 68
- 二、丙烯画的工具材料与操作方法 / 68
- 三、丙烯画基本画法 / 73

第五部分 坦培拉绘画

- 一、坦培拉绘画的历史演变 / 78
- 二、学习坦培拉技法必知的几组概念 / 79
- 三、坦培拉绘画的艺术特色 / 85
- 四、传统坦培拉技法 / 86
- 五、其他坦培拉技法 / 95

第六部分 油画

- 一、油画的历史演变 / 100
- 二、油画的材料媒介与操作方法 / 109
- 三、油画的基本画法 / 114
- 四、油画静物、风景和人物练习 / 119

第一部分 水彩画

【学习目标】

在了解水彩画工具材料的特性，有效选择适宜的工具材料，掌握基本的水彩表现技巧的基础上，能够进行水彩静物、人像和风景的写生，具备将水色表现与形体结构相统一的能力。掌握气候变化中的色调规律，以及相应的艺术表现手法。

一、水彩画的发展概况

水彩画是人类最早的绘画类型。史前的水彩画是用水调和有限的几种颜料作画，载体仅是岩壁、布幔、墙壁。颜料是就地从黏土中提取深红色、鲜红色、木炭、烟灰、骨灰，随后又从孔雀石、石青、粉

状的珐琅中提取出浅黄色、赭色、绿色、蓝色，工具有吹撒粉末颜料的空骨、取火余下的木炭、由芦苇茎精心编成的笔刷。因当时的艺术种类不多，这种画法也难以进行比较，所以人们并没有意识到水彩画自身潜在的审美性，即表现不透明彩色效果的装饰画。(图1-1)

中世纪至文艺复兴时，人们初步认识到水彩画的透明特点，但审美观念上仍旧看重适宜表现大题材的、覆盖力很强的湿壁画和不透明蛋清画法。到15世纪时，中国的造纸术及制笔术传到欧洲，为透明画法的水彩画的产生创造了材料条件。而当时的透明画法仅仅停留在素描淡彩的阶段，用作其他画种的草图，或在不透明画法中作打底之用。对水彩的潜在审美特点和水彩技法并没有去探索与开拓。(图1-2至图1-4)

图1-1 拉斯科岩画的细部

图1-2 《进入耶路撒冷门口的基督》 乔托(Giotto Di Bondone)

图1-3 《阿格的景观》 丢勒(Albrecht Dürer) 1495年

图1-4 《围依村庄和河流的山景》 奥尔托弗

19世纪后，水彩画终于摆脱了油画审美的影子（厚重、细腻、光泽技巧），经英国一大批著名画家的努力探索和开拓，形成和建立了一整套集思维方式、操作方式、审美特性三者于一体的水彩画体系。从水彩特性的角度来开拓思维，挖掘研制新材料，摸索作画过程和新技法，也明确了水彩画特有的审美取向，形成以透明为根本，以渗化、渗融、淋漓、浑然、简

练、奔放、流畅等为特色的语言体系。（图1-5、图1-6）

彻底与传统的写实绘画理念决裂的现代主义思潮的兴起，使绘画逐渐走向了应用美术的范畴，这一时期绘画派别林立，超出传统绘画材料的运用范围（混合材料的拼贴试验被广泛采纳）。一方面，水彩画在审美性上有所拓展，但也受到严峻的挑战；另一方面，在风格上促成许样化发展。受实用价值、经济价值的影响，许多的人放弃了水彩画而选择了易操作、易出效果的绘画种类，水彩画的兴旺时代渐已远去。

水彩画史也可以说是水彩材料发展史。正确理解画种概念，既不能单纯以工具材料来界定，也不能仅以造型和艺术观念来区分，而是要在特殊的思维方式下，强调媒材性能的操作方式，以及独一无二的、具有独特审美性的艺术语言，体现出绘画艺术的一种格调，一种独特的“味道”，对绘画媒材的挖掘、开拓均须遵循这一艺术格调。

水分、色彩、时间是水彩画的三个重要因素。水彩画十分强调用色，但色不是水彩画所特有的，水彩画特有的、其他画种难以企及的语言特色关键在于一个“水”字。水不仅作为一种调和剂，而且还是一种艺术语言的特点，是水彩画的灵魂。由于水性的透明和流动性特点，才产生了水彩画具备水色渗融、湿润、朦胧、迷离、柔和、飘逸、洗练、洒脱以及沉淀肌理等艺术效果。这种独特的视觉艺术效果我们可称之为“水性语言”。

图1-5 《经受暴风的码头》 康斯特勃尔(John Constable)

图1-6 《努圣城堡》 透纳(William Turner)

“水性”既是水彩画赖以存在的精髓和生命，又是丰富水彩画语言表现力和风格多样化的一个限定，其中，透明是这个限定中的极限“度”。如果在“求新”、“求变”中超越透明性的度，那么水彩画就会失去存在的价值，成为其他画种的辅助工具或手段，或成为一个新型画种。一个水彩画爱好者或画家应熟知水彩画的长处和短处，在“求新”、“求变”中能扬长避短地充分展现水彩画的艺术魅力，要用“水味”这种独特语言来表现水彩画。(图1-7、图1-8)

图1-7 《花卉册》 恽南田

图1-8 《百合》 任伯年

二、水彩画材料工具与基本技法

“兵马未动，粮草先行”，“工欲成其事必先利其器”。每种工具与材料都有各自的性能，只有了解和掌握了工具材料的性能，才能发挥其长处。

了解和准备水彩画工具与材料是学习水彩画的第一步。凡是能体现水性语言特征的工具或材料都可用

作水彩画创作。可从传统性和非传统性两个方面去认识工具材料。

（一）传统的水彩画工具材料

所谓传统工具材料，是指被人们一直习惯使用的、现成的、专用的工具材料。传统水彩画工具材料以颜料、纸张、画笔的选择最为重要。

1. 水彩颜料

所有画种的颜料成分都由三部分组成，色粉（图1-9）、防腐剂、黏着剂（或油质、胶质）。其中，色粉最主要；防腐剂防止颜料变质；黏着剂（又作调和剂用）使颜料稳固地附着在材料上，使之不易脱落。一般水彩画颜料使用阿拉伯胶作黏着剂。

目前的市场上，有各种品牌的锡管装水彩画颜料，如上海产的马利牌，天津中外合资生产的温莎牛顿牌等。为了不造成颜料浪费，通常准备的颜色配比是：黑、白各1支，黄、红、绿、蓝等系列色各2支，群青、熟褐、橄榄绿各10支。我们应对各种颜料的特性有一个初步的了解。

（1）植物性颜料

普蓝、深绿类和柠檬黄等颜料透明性强，覆盖力差。故在稀释时所用的水比其他颜色的颜料要少些。平时在配置上要多准备一些。

（2）印染性颜料

紫罗兰、青莲、胭脂红、深红、紫红等颜色都含有印染性颜料的特点，因此，染色力很强，最易被吸水的纸张吸收，易褪色，但不易被洗刷，故在上色时要注意做到落笔无悔。

（3）矿物质颜料

矿物质颜料透明性差，覆盖力强，故此类颜料在用水稀释时，要比植物性、印染性颜料的用水量多。这一类的颜色有土黄、湖蓝、土红、熟褐、赭石、朱红等。

图1-9 色粉

图1-10 对开纸

2. 水彩画纸

水彩用纸一要质地既硬又厚，二要吸水性能适宜、渗化效果好。水彩画有专用的水彩纸，一般是白色。国内有保定、上海、温州等产地的水彩画纸，各具特点；也有进口的水彩画纸，如日本、法国、英国等国家生产的。纸张大小规格也很多，有整张的、对开的（图1-10），还有四开的。另外还有供创作巨幅作品的整卷水彩画纸，其规格有1.1米×10米，1.5米×10米，1.8米×10米等，我们可以根据自己的实际需要来选购。以整张纸为例，它的固定尺寸为1.08米×0.78米。纸张的克重关系到纸质，国内有157克、180克、270克等不同质的水彩画纸，180克比157克的要厚、结实。水彩画对纸面还有特殊要求，要有粗细系列的底纹，目的是让流动的水色能留得住，并因沉淀产生肌理。

3. 水彩画笔

水彩画笔要具有吸水性能强和弹性好等特点，能铺大色块并保持笔锋（有笔尖）。水彩画笔的种类很多，制笔用的材料有羊毫、狼毫，还有现代化纤制成的笔（也叫新概念笔）；笔形有圆形、扁平形，大白云、中白云、小白云等圆形毛笔吸水性能好，可用作主笔，扁平形的笔常用于深入调整局部形体结构、表现体块感。每一种水彩画笔品牌都有系统型号，从1号至8号等笔型大小有序。为了简便，可从中选择1、3、5、7四种型号，大号用以铺大体色、大色块，中号用作画大局部，小号刻画细部。

羊毫底纹笔有1寸至8寸大小不同的规格，用于处理画面大关系。

4. 颜料盒与调色盒

颜料盒要选择软皮盖的，避免颜料干硬、变质；水彩调色盒要选用内有浅隔档的折叠型调色盒。注意质地要结实，以防损坏。

5. 画板

画板是托裱水彩纸的载体。选择画板要注意三点：一是平整；二是要有一定的厚度，避免因干后纸

产生的张力将画板拉得变了形；三是要轻，便于放在腿上作画。画板可根据自己的需要来自行制作，选用五夹板切割制成。

6. 笔洗

笔洗就是盛水器，用于洗笔和吸水调色。在野外写生所用的盛水器要具备两点：一是携带方便，体积小；二是质地好，不易破碎。市场上有塑料、帆布制成的折叠性专用盛水器，需注意其提带要长一点。

7. 辅助工具

除了以上必备的工具材料外，还需要准备一些其他的辅助工具与材料。

（1）吸水布

用于吸取笔上多余水色或擦干画笔，便于调色盒内保持整洁，同时避免水色乱洒现象。

（2）喷水壶

用于控制画面干湿。其次用喷水壶喷洒，可增强一些其他的艺术效果，如画雪景和雨景等。

（3）糨糊和牛皮纸

这两种材料用于托裱水彩纸。在作画前将水彩纸放于水中浸泡几次后，将其铺平绷紧，再将牛皮纸涂上糨糊粘贴于纸边和画板间，这样可保证作画中不会出现高低不平现象。

（4）剪刀、切纸刀、尺

用于裱画剪切，以及从画板上裁取画作。

（5）画架

现在市场上没有水彩画专用的画架，笔者自己设计的多用性的画桌架，已投入教学中。水彩画严格来讲仍不属架上绘画，而是桌面或腿上绘画。

（6）透明胶带

为了画幅美感，在作画前先将画纸周边贴上透明胶带，作画完毕后将其撕掉就能留出白边。透明胶带在画面中同样可以发挥绘画作用，如留空、留白等。（图1-11至图1-15）