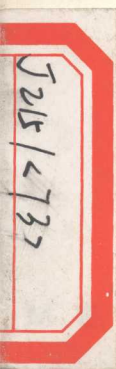

美术技法入门
COLOR

GOUACHE

岭南美术出版社

水粉

I SHU JI FA RU MEN · SE CAI

图书在版编目 (CIP) 数据

美术技法入门·色彩/水粉/侯吉明. —广州: 岭南美术出版社, 1999.

ISBN 7-5362-1941-5

I. 美…

II. 侯…

III. 色彩-水粉画-技法 (美术)

IV. J215

美术技法入门丛书 (水粉)

出版发行: 岭南美术出版社

(广州市环市东水荫路 11 号 邮编: 510075)

出版人: 曹利祥

经 销: 广东省新华书店

印 刷: 南海市彩印制本厂

版 次: 1999 年 6 月第 1 版

1999 年 6 月第 1 次印刷

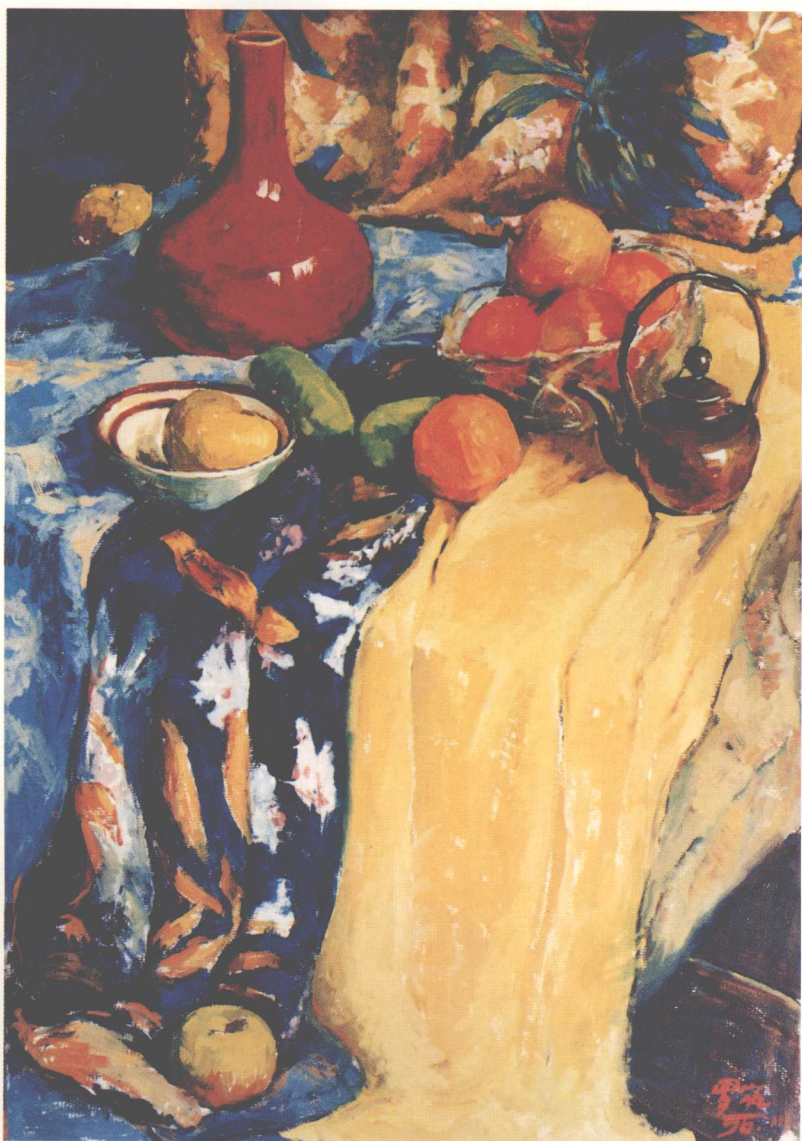
开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 2

I S B N 7-5362-1941-5

J·1703

定 价: 9 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

示范画 罗 岚

图 1

目 录

美术技法入门·色彩/水粉

水粉画概述	1
色彩基础知识	2
水粉画的工具与材料	6
水粉画基本技法及问题分析 ...	8
水粉静物写生	15
水粉风景写生	24

22687044

1 2 8 0 5 9 7

水粉画概述

徐州师大图书馆

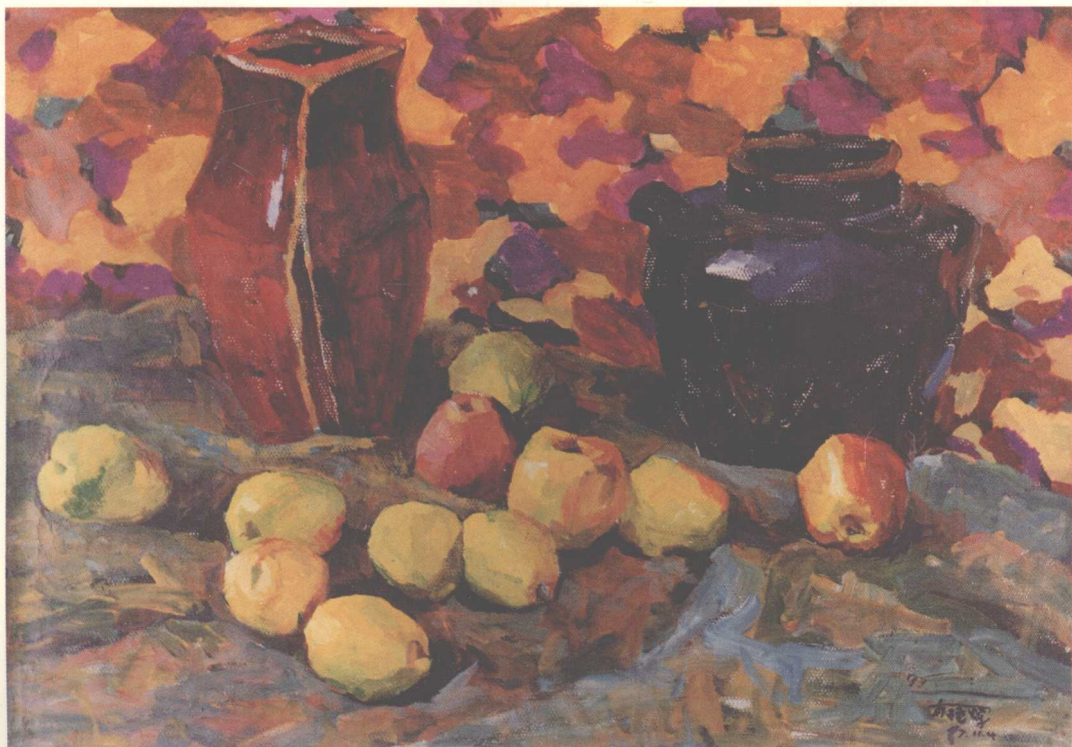
水粉画是一种使用工具简便、色彩鲜艳明亮、应用范围广泛的画种。它是以水调合含胶的粉质颜料绘制而成的。

由于水粉画以水作为调合媒介，颜料和水融合以后，可以渲染、渗化。水多一些可以产生像水彩那样色彩绚丽、润泽、轻快的效果，亦兼有中国画的水墨效果和笔趣。同时，粉质颜料具有较强的覆盖力，又可画出像油画一样的效果。水粉画利用水，但又不仅仅依赖于水，它可以湿画、干画、薄画、厚画，在表现方法上有着很大的灵活性。

水粉画的表现手法有两种类型：一种是传

统的写实手法，另一种是注重形式意味的、装饰性的手法。前者强调对客观物象的形体结构、色彩质量感、空间感以及虚实变化关系的真实表现，有利于我们深入地研究形体结构、色彩关系等规律性。后者则强调主观意识，训练我们大胆地运用色彩、夸张变形，使它具有抽象性。这两种类型是目前我国美术院校学生及初学者必不可少的训练课题。

随着现代绘画观念的不断更新，绘画材料也发生着变化，表现手法更是日趋丰富，也拓宽了水粉画的艺术语言，使其更具表现力和生命力。

示范画
肖艳辉
图 2

0597

色彩基础知识

色彩的分类

三原色：颜色中不能再分解的三个基本色——红、黄、蓝，称三原色。无穷尽的色彩均由三原色调配出来。

间色：由两个原色混和而成，如红 + 黄 = 橙、红 + 蓝 = 紫、黄 + 蓝 = 绿，橙、紫、绿就是间色。

复色：由两个间色或三个原色混合而成的称复色。

色彩三要素

色彩的明度、纯度和色相称为色彩三要素。

明度：色彩本身明暗的深浅程度称明度。主要指色彩在不同光照下产生的明暗及深浅程度。

纯度：色彩的鲜明饱和程度称纯度。颜色在没有加进黑或白色时纯度最高，否则纯度就减弱了。

色相：色彩的相貌特征称为色相。如红、黄、蓝。

色性

色彩的冷暖称色性。色彩是一种视觉现象。人的视神经在接受色光时，必然也受到接受者本身生理和心理的影响，因此带有情感色彩。如红、橙、黄给人以暖的、热烈的、膨胀的前进感，因而称为暖色。而绿、蓝则使人联想到海洋、湖泊、冰雪、寒夜，这类色称冷色。色彩的冷暖可以说是人们对于各种色彩产生的心理反映。

色环图
图 3

色彩给人的感觉是相对而言的。同是红色，朱红和大红相比，大红就偏冷了；湖蓝和钴蓝相比，钴蓝偏暖些。物体由于受光的影响产生不同的冷暖变化。暖光照在物体上，受光部暖一些，背光部相对亮部就冷一些；冷光照在物体上，受光部变冷了，而暗部相对亮部就暖些。

一幅画中冷暖色是在相互对比中并存的，它们相互衬托。准确把握物体的冷暖变化，可以表现出物体的空间透视感和体积感。

实物图

图4

形成物体色彩变化的三因素

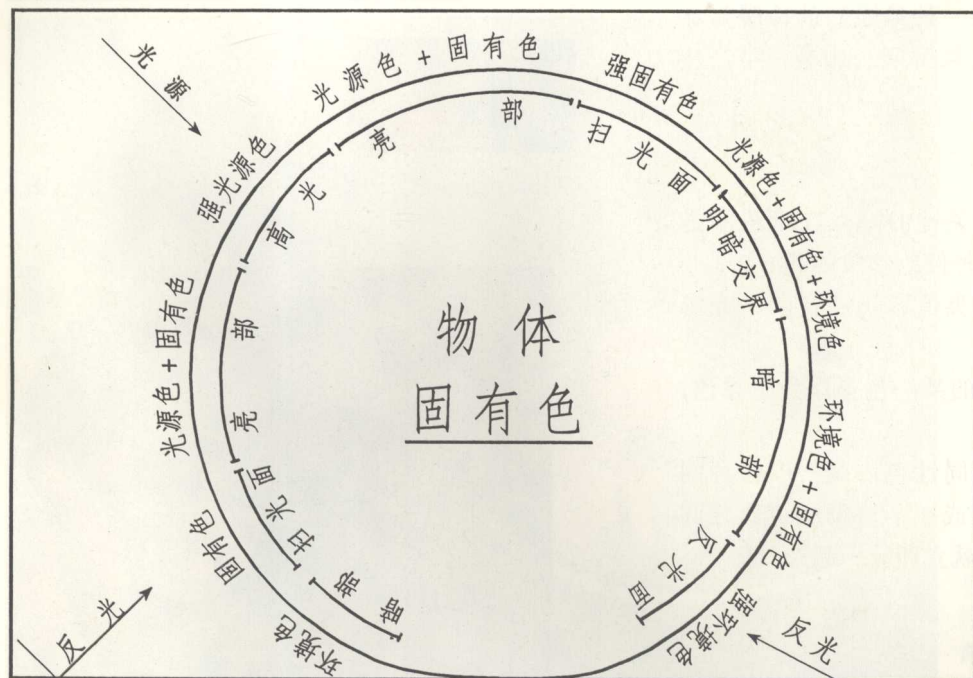
色彩的语言是靠眼睛发现的。不准确观察色彩，就无法表现色彩，画面物象就不生动真实。分析和理解固有色、光源色和环境色是有必要的。

固有色：在一般光线下，物体本身所呈现出的色彩称固有色。

光源色：由光对物体的照射引起物体受光部的色彩变化，称光源色。不同的光，视觉也不同。

环境色：物体周围环境的色彩在光照下影响物体色彩的变化，称环境色。

光源色、固有色和环境色构成物体色彩变化的三因素，但绝不是均等地起作用，而是在不同条件下处于不同的地位。在弱光下，物体主要呈现固有色；在强光下（阳光或其它条件光），光源色对物体影响十分明显。绘画过程中，克服孤立观察物象和习惯性照抄固有色是最重要的基本功训练。

 色彩变化的三因素
图5

色彩的对比

色彩的视觉反应为色彩的联想和象征性，是绘画造型传情达意的主要因素。如何构成画面的色彩美，除依赖于自身的艺术感悟力和用色修养外，色彩表现的重要因素就是调和与对比。

物体的形状、大小、宽窄、方圆，色彩的色相、明度、纯度，以及冷暖感觉，都是通过对比区分出来的。主要的对比关系有：

明度对比：就是黑白灰关系或明暗关系，如同钢琴的音阶，是音量、音域的比较与区别。

色相对比：使每一块颜色在画面上反映出自身的相貌来。

冷暖对比：冷暖是相对的，不懂得冷暖就等于不懂色彩。任何物体的色彩都是由于光的影响发生着冷暖变化。冷与暖是构成画面色彩的主要因素。冷暖色并置时，暖的更暖，冷的更冷。

补色对比：三原色中的一原色和另两种原色的间色互为补色关系，如红与绿，黄与紫，蓝与橙。它们的对比是一种最强烈的冷暖对比关系，使画面的色彩效果鲜明、刺激，可产生华丽的色彩空间。

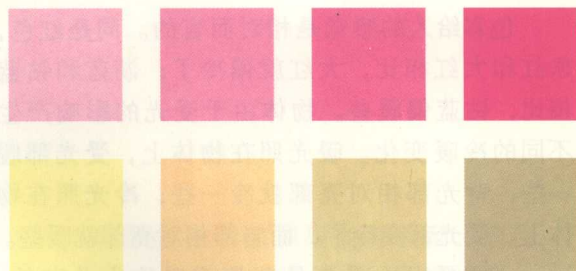
色彩的协调

画面的和谐统一，关键的一点在于色彩搭配协调。下面就介绍几种使色彩协调的方法：

光源色协调：使各类色彩统一在同一光源下。

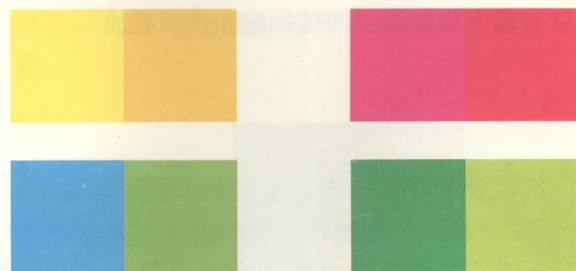
主导色协调：画面的某一色彩作为主导色，构成调和。

同类色、中性色、同性色协调：以各种同类色、同性色组织画面或在不协调的色彩之间摆放一块中性色，画面就立即统一起来。

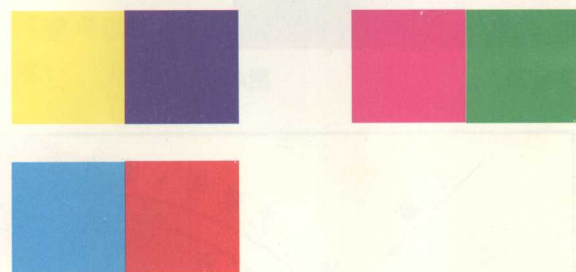
色相

图 6

冷暖

图 7

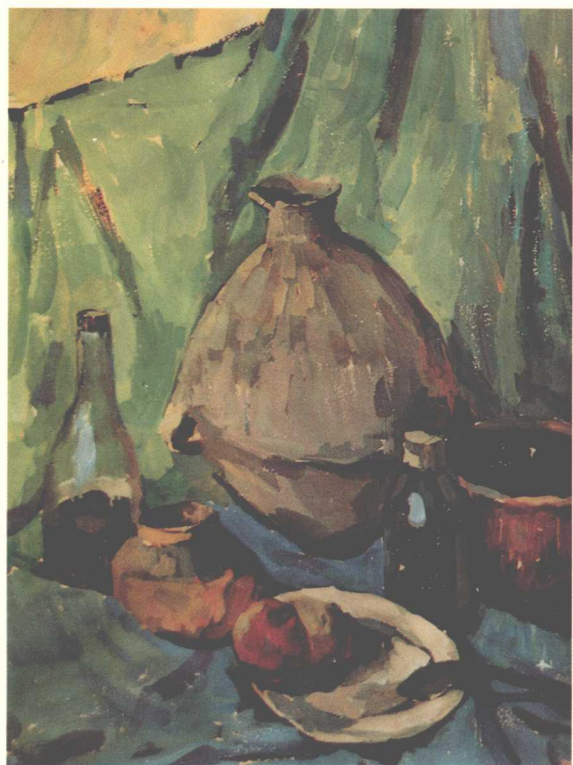
互补

图 8

示范画（主导色）高先悟

图 9

示范画
(同类色)
图 10

示范画
(光源色)
许以冠
图 11

水粉画的工具与材料

古人云“工欲善其事，必先利其器”。选择使用工具，了解颜料的性能和特点，能更有效地提高表现力。下面介绍一下水粉画的工具与材料。

笔

主要用水粉笔，兼用水彩、国画笔，化妆用的笔及油画刮刀等也可使用。可根据自己的习惯及不同笔的性能和特点去选择使用。使用水粉笔时要求扁、圆、尖、大小型号相结合，便于刻画不同的物象。笔的质地有狼毫、羊毫等，一般使用狼毫最佳。狼毫笔富有弹性、粗细均匀、不易脱毛、软硬适中、表现力好。为了丰富画面效果，可根据需要使用油画笔、油画刀等。

纸

水粉画用纸较为随便。但是不同的纸质，吸水、吸色性能均有差异，直接影响画面的效果。很多人在画水粉画的实践中认为使用水彩纸最理想，这种纸质吸水性适中，既可以湿画，也可以干画或干湿结合，对颜色的承受力强。水粉纸、绘图纸、卡纸、纸板也可用来作画。总之，巧妙运用，发挥特长，扬长避短能获得应有效果。

调色盒

商店出售的调色盒（盘）均可。一般调色盒中的颜料排列从冷至暖、从亮至暗。也可根据自己的用色习惯排列。使用过程中经常清洗，保持干净，养成良好习惯。

工具图

图 12

洗笔罐

体积大小适中的铁质、瓷制、塑料容器及玻璃瓶均可。洗笔罐应注意经常换水，保持清洁。

吸水布

是作画过程中控制笔中含水量必不可少的工具。用海绵代替亦可。

颜料

水粉颜料又称宣传色、广告色。目前市场上出售的盒装、瓶装或单支锡管装均可。以单支锡管装最佳，携带起来也方便。水粉颜料除色相、冷暖不同以外，还有覆盖力强、易干易变等性能上的差异，在大量水粉画练习过程中逐步了解颜料的性能，会更好地发挥颜料的作用。

工具图

图 13

工具图

图 14

水粉画基本技法 及问题分析

用笔技法

画画时用笔是十分重要的。油画中非常讲究笔触美。一张好的水粉画，笔触美也十分重要。用笔的方法很多，多以摆、刷、贴为主，辅以拖、扫、揉、擦、洗、刮等手法。

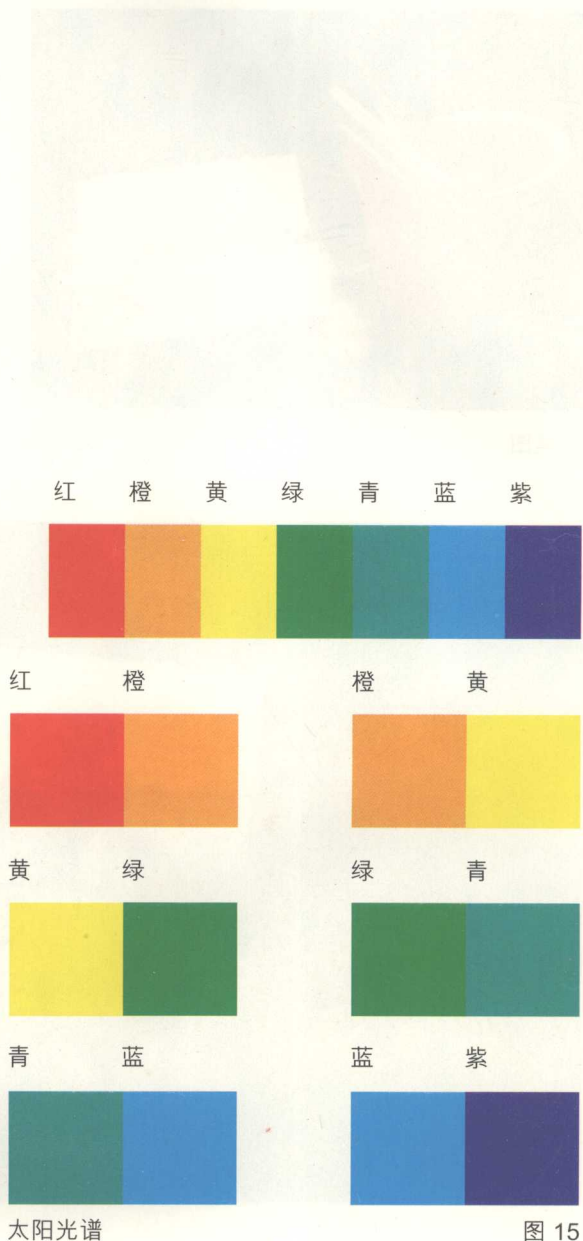
物象形体很复杂，用笔也应灵活掌握。根据不同对象，使用不同的笔触、笔法，千万注意防止机械死板、犹豫不定的琐碎用笔，这是初学者易出现的毛病。大胆、肯定地去练习，下笔做到形准、色准、明暗准，同时注意用笔的轻重、疾缓、繁简、大小错落有致，这样，画面的语言表达就丰富、耐看。无论怎样用笔，其目的是塑造形体。这种技巧是在实践中练就的手上功夫。

颜色调配法

正确调配颜色，把颜料变为色彩，说起来简单，做起来很难。自然界物体呈现出的色彩是千变万化的，熟悉色彩的性能，善于调配使用颜色，学会观察分析色彩，找出色彩的规律性是很有必要的。下面介绍两种调色方法：

混合法：将两种或两种以上的颜色直接掺和起来画到画面上。为了使颜色具有饱和度和鲜艳感，使用混合法调配颜色时种类不宜过多，否则会使颜色变灰、变浊。

并置法：色彩并置有一个基本规律，即按太阳光谱排列的秩序，邻近色并置可保持色彩原有的感觉，间隔一色并置会令人产生推向另一色的感觉，如红与黄并置，红色有紫色感，

黄色有绿色感；橙与绿并置，橙色有红色感，绿色有青色感，这种色彩的互相衬托，表现了色彩的相关性。并置法就是利用色彩的相关性，将颜色交错并置使用，让人的视觉在一定距离上去组合。这种方法可避免颜色经过多色调和后出现灰、脏的毛病。

几种基本画法

厚画法、薄画法、干画法、湿画法是水粉画几种基本的画法。在绘画的过程中，应该根据塑造形象的具体需要，作不同的选择，或者几种画法结合起来灵活运用。

厚画法：这是一种接近油画的表现方法。调色时水少粉多，能充分发挥水粉画的覆盖能力，便于反复塑造和深入表现，能充分体现笔触美。它要求笔触肯定，刚劲有力。其作画步骤也与油画相似，画时从暗到亮，也可以借助刮刀表现质地坚硬、干枯粗糙的物体或物体的受光部。

示范画
(厚画法)
刘文东
图 16

薄画法：这是一种接近水彩的画法。调色时水多粉少，画得较薄，用笔轻快流畅，笔与笔间容易衔接，形与色结合得比较含蓄柔和。但如果多层次涂色，很容易出现“脏”、“灰”、“腻”的毛病，原因是水粉颜料不如水彩颜料透明。薄画法中还可以结合水彩颜料来画，以产生更特殊的效果。

干画法：这种画法适宜作比较深入细致的刻画。一般是在底色干了之后，根据对象的体面结构很肯定地一笔一笔画上去，或者用小块颜色并置，笔触明显。颜色覆盖次数不宜太多，覆盖太多或颜色堆得太厚，容易出现“灰”、“腻”的毛病。

示范画（薄画法） 罗 岚

图 17

示范画
(干画法)
图 18

示范画
(湿画法)
黎 戈
图 19

湿画法：作画时，趁前一块色尚未干时接上第二、三块颜色。画面效果细腻柔和是这种画法的特点。一般宜于铺大调子，画些光滑细腻的物体以及远景或物体的暗部、反光部。注意恰当掌握调色的水分和上色的时机。

干湿结合法：这是干、湿画法结合使用的方法，也称干湿画法。用湿画法打底，画远景、背景或暗部；用干画法画明部、近景及作重点的刻画，利用颜色的厚薄、干湿对比加强远近、起伏、虚实的关系。

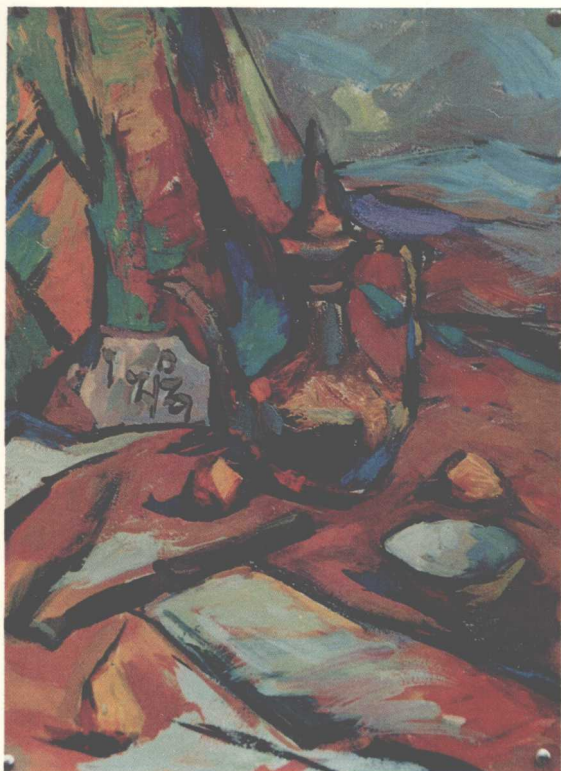

局部

图 20

示范画
(干湿画法)
图 21

示范画（生）

图22

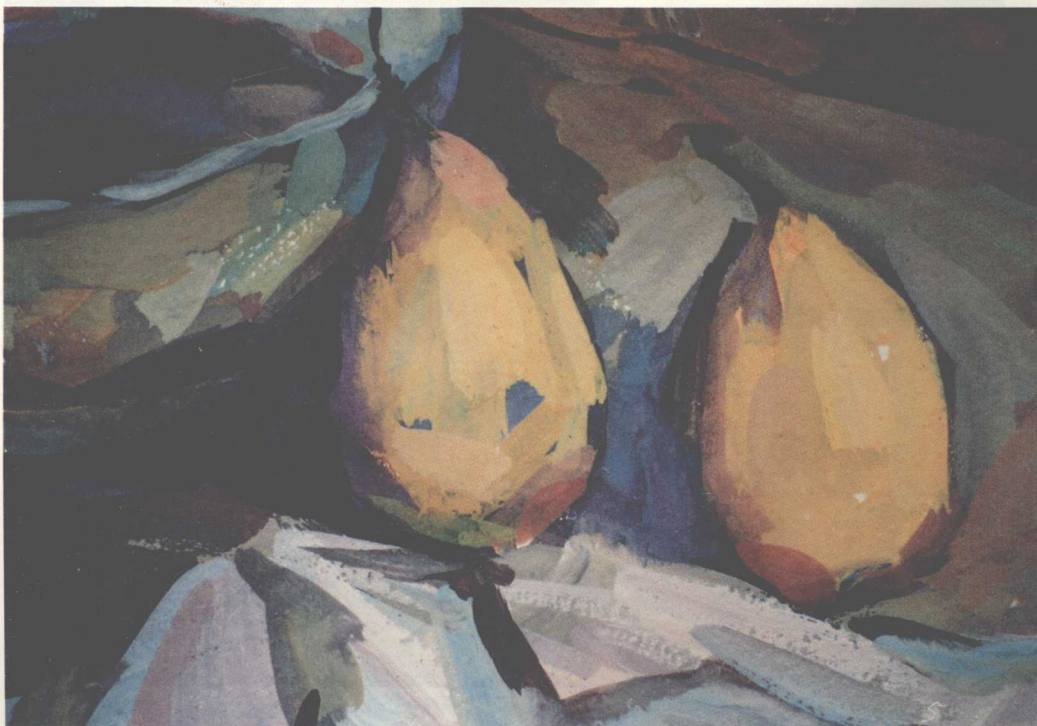
画水粉画容易出现的问题

生：即不成熟的意思，是指用颜色时不与其它颜色混合使用，这样就造成画面上用色比较简单、生硬。事实上，我们眼中的物体在光照下，色彩异常丰富、微妙，大都是比较复杂的颜色。只用单纯的大红、大绿，就会导致“生”的弊病。

灰：一是着色时，只顾及颜色，忽视素描，画面物体在素描上的明暗关系拉不开；二是色彩饱和度不够，调配颜色时，搅和太多，失去了色彩的光泽和倾向性。

粉：这是水粉画初学者最易出现的问题。一方面白粉用得过多，失去了色感；另一方面是不注意色彩冷暖的区分。

焦：只注意画面固有色而不考虑其它色彩关系，使画面颜色过火，给人以一种烧焦的感觉。

示范画（灰）

图 23

脏：导致画面脏的原因很多。使用混合色时，倾向性不明确、邻接色关系不准、来回修改、画得太厚等都是导致脏的原因。处理好冷暖对比和补色对比关系，以及邻接色等，是克服“脏”的弊病的关键。

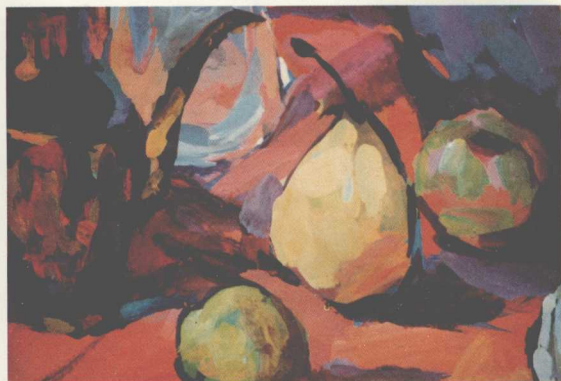
水粉静物写生的注意要点

用“块面”的方法去表现体积：静物写生的对象，经常是水果、罐、瓶、刀、盘、蔬菜等各种形状的物体。无论多复杂，在画时应多从“体面”关系去考虑，增强“块面”意识，宁方勿圆。但要根据形体结构运笔用色，切勿机械呆板地分面切块，要深入理解、自然生动地去塑造物体形状。

背景色彩的处理：在静物画中，从摆置静物时就应考虑到背景与主体及其它物体的关系。背景的颜色一般不要过艳、复杂，而应该画得简单、虚一些，使其能很好地衬托前景物体。

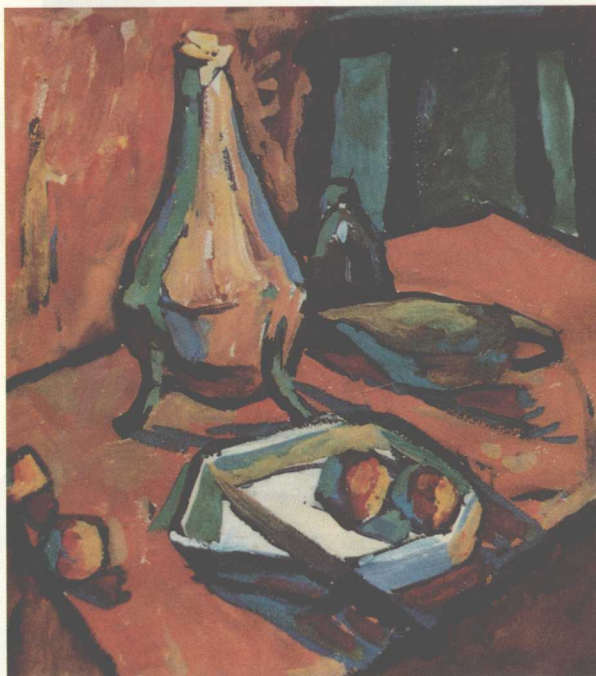
准确表现好高光与反光：不同质地的物体，其高光亮点也不一样。细腻光滑的、铁质的、钢质的、玻璃的各种器皿，还有水果、蔬菜等等，它们的高光亮点及高光形状都是不一样的。绘画过程中切忌概念化。

反光是接受环境色的部位，画好反光有助于物体体积的表现。准确、耐心地表现好反光，画面才会生动。

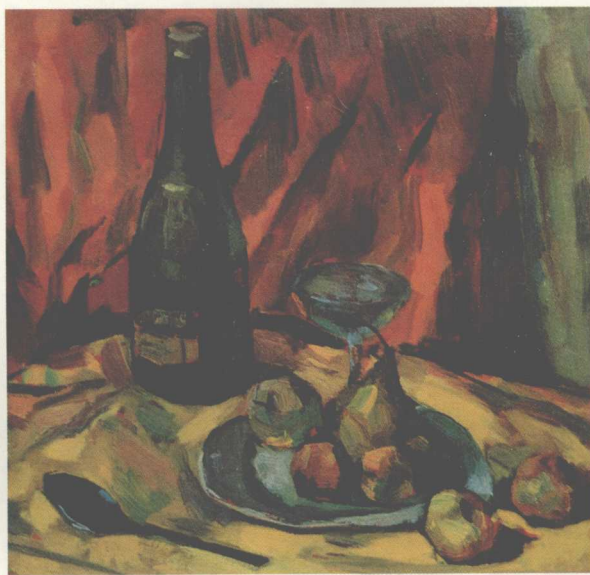
示范画（粉）

图 24

示范画（焦）

图 25

示范画（脏）

图 26