

现代美术教学技法丛书

主编 郭振山

水粉静物写生创新技法表现·水果卷

Performance of Gouache Still Life of Creative
Techniques • Fruit Volume

郭振山 崔蕾 著
河北美术出版社

现代美术教学技法丛书

主编 郭振山

水粉静物写生创新技法表现·水果卷

Performance of Gouache Still Life of Creative
Techniques • Fruit Volume

郭振山 著
河北美术出版社

主 编：郭振山
责任编辑：赵小明
责任校对：王素欣 李 宏 齐少楠
装帧设计：崔 蕾
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（C I P）数据

水粉静物写生创新技法表现. 水果卷 / 郭振山, 崔蕾
著. —石家庄：河北美术出版社，2010. 7
（现代美术教学技法丛书）
ISBN 978-7-5310-3674-6

I. ①水… II. ①郭… ②崔… III. ①水粉画：静物
画：写生画—技法（美术） IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第116814号

现代美术教学技法丛书
水粉静物写生创新技法表现·水果卷
郭振山 崔 蕾 著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
发行电话：0311—87060677 85915035 85915045
网 址：www.hebms.com
邮政编码：050071
制版印刷：北京方嘉彩色印刷有限责任公司
版 次：2011年1月第1版
印 次：2011年1月第1次印刷
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：12
印 数：1~2000
ISBN 978-7-5310-3674-6
定 价：58.00元

版权所有 侵权必究

目 录

一、水粉画的特点	(001)
二、水粉画工具介绍及使用	(002)
(一) 纸张的选择与裱制方法	(004)
1. 几种不同纸张的性能特点	(004)
2. 裱纸程序与方法	(006)
(二) 必备的画笔及使用	(008)
常用画笔的特点及使用方法	(008)
(三) 必备的颜色及使用	(010)
1. 水粉颜料的性能与特点	(010)
2. 必备的24种颜色与基本特征	(011)
3. 颜色在调色盒内的排列方法	(015)
(四) 其他辅助工具	(015)
三、水粉画色彩基础理论知识	(017)
(一) 原色、间色、复色	(017)
(二) 光源色、固有色、环境色	(017)
1. 光源色	(017)
2. 固有色	(017)
3. 环境色	(017)
(三) 色彩的属性	(019)
1. 色 相	(019)
2. 明 度	(019)
3. 纯 度	(019)

(四) 色彩的调和	(020)
1. 同种色的调和	(020)
2. 邻近色的调和	(020)
3. 对比色的调和	(020)
(五) 色彩的对比	(021)
1. 色相对比	(021)
2. 邻近色对比	(021)
3. 补色对比	(022)
4. 冷暖对比	(022)
5. 明度对比	(023)
6. 纯度对比	(023)
四、水粉静物写生的意义	(024)
五、水粉画写生色彩的基本方法与要求	(026)
(一) 掌握四种水粉画的用笔方法	(026)
1. 涂的用笔方法	(026)
2. 摆的用笔方法	(026)
3. 扫的用笔方法	(027)
4. 推晕的用笔方法	(027)
(二) 锻炼你的构图意识与能力	(028)
(三) 树立以“色”造型的意识	(030)
(四) 写生的技法运用	(031)
1. 干画法	(031)
2. 湿画法	(032)
3. 干湿结合的画法	(033)

4.薄画法	(034)	4.香蕉的质感特征与技法表现	(096)
5.厚画法	(035)	5.菠萝的质感特征与技法表现	(098)
(五) 培养你的色彩感觉	(036)	6.杨桃的质感特征与技法表现	(100)
1.与生俱来的色彩感觉能力	(036)	7.草莓的质感特征与技法表现	(102)
2.感觉与爱好	(036)	8.人参果的质感特征与技法表现	(104)
3.感觉与文化修养	(036)	(四) 仁果类的质感特征与技法表现	(118)
(六) 布置静物	(037)	1.苹果的质感特征与技法表现	(118)
六、水果类物品分类的特征与技法表现	(038)	2.枇杷的质感特征与技法表现	(130)
(一) 瓜类的质感特征与技法表现	(039)	3.梨的质感特征与技法表现	(132)
1.白兰瓜的质感特征与技法表现	(039)	4.山楂的质感特征与技法表现	(142)
2.木瓜的质感特征与技法表现	(042)	5.沙果的质感特征与技法表现	(144)
3.哈密瓜的质感特征与技法表现	(043)	(五) 核果类的质感特征与技法表现	(164)
4.香瓜的质感特征与技法表现	(046)	1.李子的质感特征与技法表现	(164)
5.西瓜的质感特征与技法表现	(048)	2.杏的质感特征与技法表现	(167)
(二) 柑橘类的质感特征与技法表现	(062)	3.樱桃的质感特征与技法表现	(169)
1.橘子的质感特征与技法表现	(062)	4.桃的质感特征与技法表现	(170)
2.芦柑的质感特征与技法表现	(065)	5.山竹的质感特征与技法表现	(172)
3.橙子的质感特征与技法表现	(069)		
4.柚子的质感特征与技法表现	(070)		
5.柠檬的质感特征与技法表现	(071)		
(三) 浆果类的质感特征与技法表现	(090)		
1.葡萄的质感特征与技法表现	(090)		
2.猕猴桃的质感特征与技法表现	(092)		
3.柿子的质感特征与技法表现	(094)		

一、水粉画的特点

水粉画以其使用工具简便，应用范围广泛而成为当今画坛颇具影响的画种，深受广大美术爱好者和群众的喜爱。它是以水调和含胶的粉质颜料在纸上作画，与其他任何画种一样，水粉画也有其自身的特点。

（一）水粉画是介乎于油画和水彩画之间的画种，因此既可以兼用油画和水粉画的技法，与其他画种相比有其相对的灵活性和多样性。在表现方法上既可以用近似水彩的表现方法，又可以用近似油画的表现方法，两者兼用常常是水粉画的主要表现方法。

（二）表现力强，形式多样。水粉颜料含比较多的粉，粉质细腻，既可平涂，又可采用不同的用笔，从而形成各种笔触。另外，水粉颜料有很强的覆盖力，画者能够在画面上反复地修改，作画时可大胆落笔，从容作画，无需有一次必成的心理压力。画幅可大可小，大到巨幅壁画、广告，小到连环画创作、工艺图案等。

（三）工具材料简便、经济、绘画方法容易掌握，因此常被各类美术院校美术专业作为色彩教学的重要方法，同时也被广泛地用来画制宣传画、广告及工艺设计。

水粉画在其自身优势的同时，也有一定的局限性。例如：颜色含粉量大、干湿变化大、衔接起来比较困难，也较难表现丰富微妙的中间层次和暗色调。由于所使用的纸吸水、吸色性不同，很容易出现“泛色”的现象。因此，有待于我们通过熟练地掌握水粉画的性能，以避免这些问题的出现。

小苹果与玻璃杯 郭振山 2002年 40cm × 50cm

二、水粉画工具介绍及使用

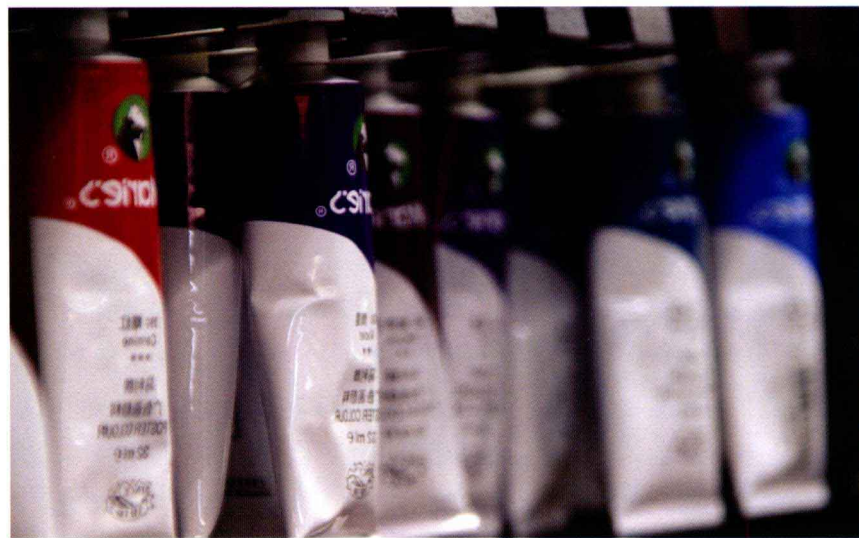
中国古代思想家孔子早在2500多年前就谆谆教导弟子们“工欲善其事，必先利其器。”这个朴素的道理适用于任何事情，对于我们从事水粉画艺术学习而言自然也不例外。适当地选择工具材料不仅有利于艺术水平的发挥，而且会使描绘对象的过程自始至终得心应手，从而达到预先练习的目的。这里需要说明的是工具材料的选择，首先要结合自己的作画风格和特点，同时，又不能离开水粉颜料的性能，因此工具的选择是至关重要的。

水粉画工具介绍及使用(1)画纸、画笔等

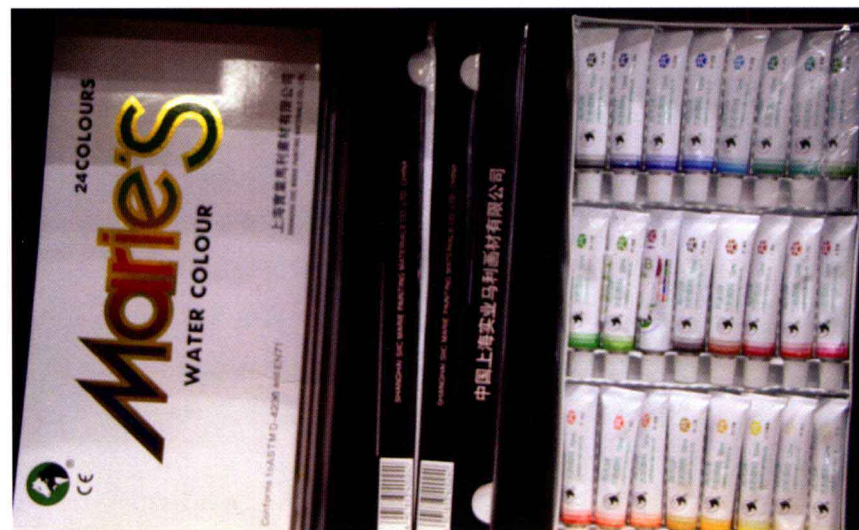
水粉画工具介绍及使用(2) 调色盒与调色盘

水粉画工具介绍及使用(3) 水粉锡管颜料

水粉画工具介绍及使用(4) 水粉瓶装颜料

水粉画工具介绍及使用(4) 水粉盒装颜料

（一）纸张的选择与裱制方法

1. 几种不同纸张的性能特点

（1）水粉、水彩、卡片纸及其他纸张

水粉画对纸张的选择相对于其他画种来说是较为广泛的，可以根据不同的内容和不同的风格选择与之相适应的画纸。我们现在通常使用的水粉纸，纸质颗粒较为粗糙，有较好的吸水性，正面较细腻，反面比较粗糙，我们可以根据作品的内容及本人的作画习惯酌情选择。水彩纸兼具水粉纸的好处，同档次的纸，纸质更加细腻，运用湿画法时更有酣畅淋漓的畅快感。水粉纸、水彩纸相对稳定，可以作为初学者的首选。

由于水粉纸与水彩纸正面较为平坦，吸水性较弱，能表现出较细腻的效果，适于习惯以湿画法和薄画法画者使用。而反面质地相对较为粗糙，可以表现出类似油画浑厚效果，常可作为习惯于干画法和厚画法画者的首选用纸。

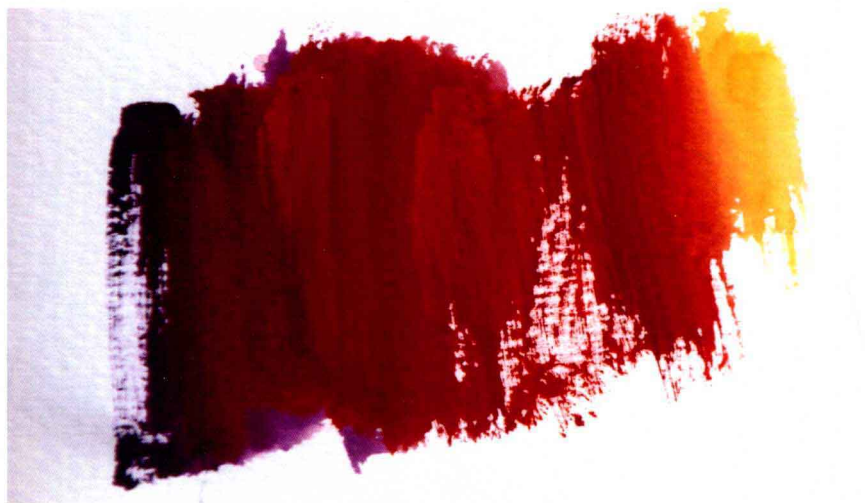
随着水粉画技法的不断创新及水粉画表现内容的不断丰富，使其他画纸也有了很好的使用空间。近年来许多画家尝试卡片纸和白卡纸作画，由于卡片纸和白卡纸质地洁白光滑，吸水性较弱，因此可以较好地保持水粉画颜色的纯度，画面的色彩效果也比较鲜纯、明亮，受到许多画家的青睐，也创作出了很多优秀作品。另外，根据画家的作画风格及表现内容也可以采用其他画纸，如素描纸、牛皮纸或各种不同质地的特种纸作画，往往能得到一些独特的艺术效果，给人一种耳目一新的艺术感受。

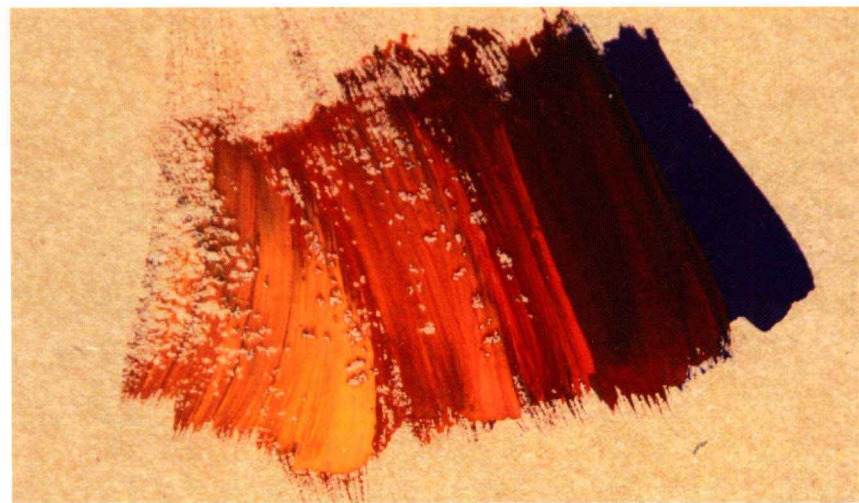
几种不同纸张的性能特点（1）水粉纸着色效果

几种不同纸张的性能特点（2）素描纸着色效果

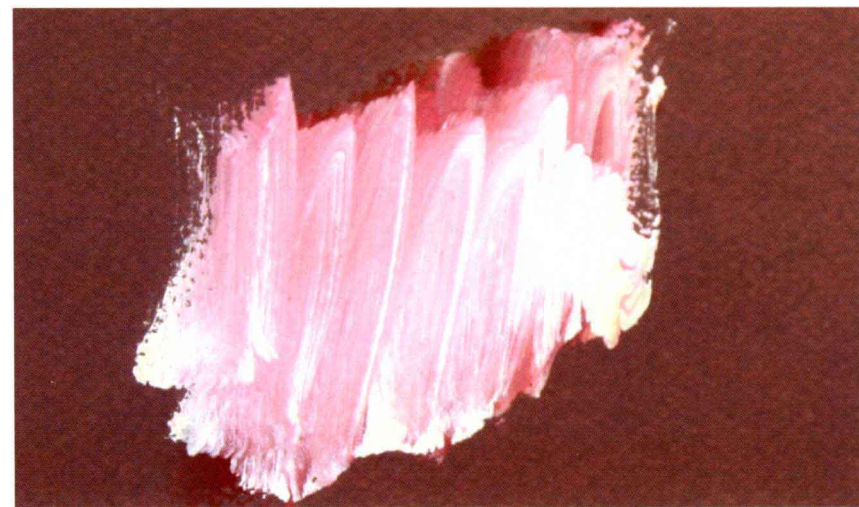
几种不同纸张的性能特点(3) 水彩纸着色效果

几种不同纸张的性能特点(5) 牛皮纸着色效果

几种不同纸张的性能特点(4) 白卡纸着色效果

几种不同纸张的性能特点(6) 特种纸着色效果

2. 裱纸程序与方法

在水粉画的绘画绘制过程中，由于水粉颜料用水量较大，画纸受湿不均匀，颜色上去后易使纸面起皱，产生凹凸变形，尤其是课堂作业需反复修改，作画时间较长，纸面起皱在所难免。将纸裱在画板上能使问题得以很好的解决，尤其是初学者，画起来也比较顺手。常规的裱制方法如下，建议大家参考使用。

(1) 首先用湿毛巾或排笔、板刷等工具蘸适量的清水，将画纸的背面涂均匀，使其吸收适当的水分并涨足，然后将其平放在画板上。

(2) 待3~5分钟左右，将纸反过来，把事先准备好的胶带纸，或用牛皮纸、绘图纸条涂上糨糊或白胶，在画纸的四周粘贴牢固，并平放在干湿相对较稳定的环境下。

(3) 为了防止由于画纸先干而四周边条未干透而引起的脱裱，建议事先将一块湿手帕放在画纸中央，待四周边条接近干时，将手帕拿起来，这样边条就会发力，将画纸渐渐绷平，待画纸干透了就可以进行作画了。

裱纸工具(2)毛巾

裱纸工具(1)胶带纸、糨糊

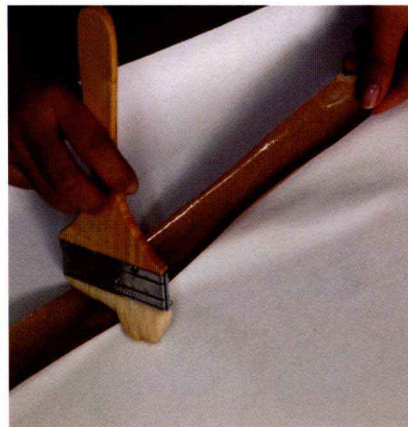
裱纸工具(3)水桶、刷子

裱纸程序与方法(1) 首先用湿毛巾或排笔、板刷等工具蘸适量的清水,将画纸的背面涂均匀,使其吸收适当的水分并涨足,然后将其平放在画板上。

裱纸程序与方法(2) 待3~5分钟左右,将纸反过来,用清水涂匀。

裱纸程序与方法(3) 把事先准备好的胶带纸,或用牛皮纸、绘图纸条涂上糨糊或白胶。

裱纸程序与方法(4) 在画纸的四周粘贴牢固。

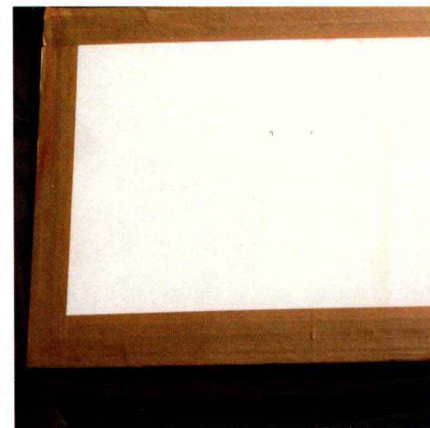
裱纸程序与方法(5) 为了使水粉纸干后均匀,用清水再平涂一遍。

裱纸程序与方法(6) 用一条湿毛巾放在画纸中央,防止脱裱。

裱纸程序与方法(7) 裱纸完成。

裱纸程序与方法(8) 裱纸的最终效果。

(二) 必备的画笔及使用

常用画笔的特点及使用方法

运用画笔进行描绘，可以说是作画准备的最后一个阶段，在一定程度上，它直接决定着绘画的效果，因此对画笔的要求相对于纸张来说显得更为重要，通常画家可以根据自己的作画习惯和作画风格来选择不同的画笔，目前也有部分画家采用自制的画笔进行创作，这对丰富水粉画的表现风格，提高水粉画的表现力起到了十分有益的作用。作为从事水粉画学习的学生来说对画笔的要求也是很讲究的，要引起足够的重视，这就要求我们在了解各种画笔的不同特点后有针对性地选择相应的画笔。接下来向大家介绍几种常用的画笔，供大家参考。

目前画水粉画通常选用的画笔主要有：水粉笔、水彩笔、油画笔及部分国画用笔，在作画时，没有必要把所有不同型号的笔都买来，可以把所有单号的笔一起组成系列：如1、3、5、7、9等，或者把所有双号的笔一起用，这样就足够了。可以根据个人喜好选择不同牌子、不同类型的水粉笔。

现在市场流行的水粉画笔不外乎三大类——羊毫、狼毫和尼龙毛笔。羊毫的特点是含水量较大，蘸色较多，优点是一笔颜色涂出的面积较大，缺点是由于含水量太大，画出的笔触容易浑浊，不太适合于细节刻画，参见：常用画笔的特点及使用方法（1）羊毫水粉画笔。而狼毫笔的特点是含水量较小，比羊毫的弹性好，适合于物体细节的刻画，参见：常用画笔的特点及使用方法（2）狼毫水粉画笔。另外目前市面上大量流行的尼龙毛笔，是一种新型材料，也很有特点，只是在选择尼龙毛笔的时候，要特别注意它的质地，要柔软而且具有弹性，切忌笔锋过

硬。过硬笔锋的笔往往很难蘸较充足的颜料，在画面上还容易拖起下面颜色，使覆盖力大为降低，参见：常用画笔的特点及使用方法（3）尼龙水粉画笔。在笔的形状上，可以不同的种类都选择一些，如扁头、尖头、刀笔等，以备不同题材、不同内容的作画需要，参见：常用画笔的特点及使用方法（4）各种水粉画笔。

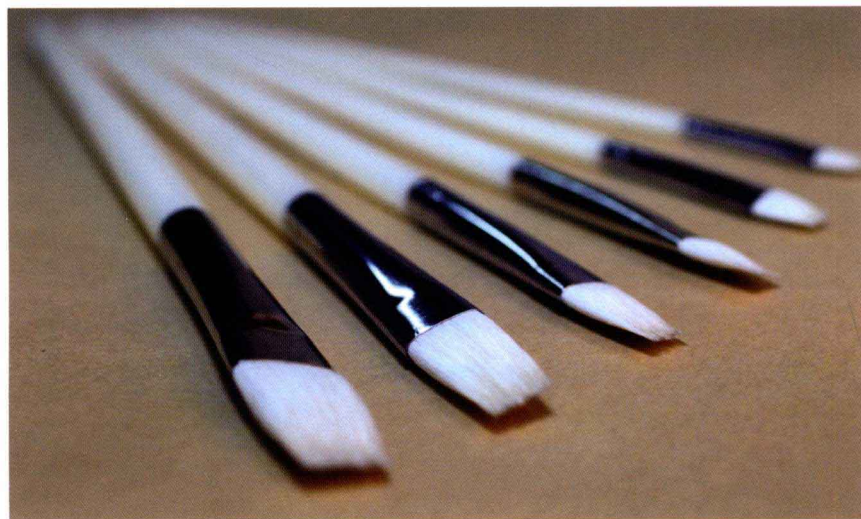
应该说画水粉画最理想的画笔是羊毫和狼毫按一定比例制成的画笔。因为它的弹性适中，又能较好的载色、载水，并能流畅地运笔，目前是画家们首选的画笔。当然画家根据画面绘制的需要，有时也可以用相对较硬的笔，像不同种类的油画笔等，它可以使画面产生较明显的笔触，同时又增强作品的厚重感；而较软的笔，不但便于大面积的着色，同时适合于表现画面中相对较细腻的部分。

一般情况下10号~12号，笔锋约为2~2.5厘米，准备一到两支，主要用于背景及部分面积较大的衬布的铺色。

5号~8号，笔锋约为1~1.5厘米，要准备五到六支，这一部分画笔需要量较大，主要用于中等体积物体的刻画描绘。

1号~3号，笔锋约为3~6毫米，可用于物体高光、杯口、碟子边等细节刻画，准备两到三支即可。

还需要准备一到两支国画笔，重点用于如：苹果把儿，刀子的高光处、瓶口的边缘处及盘子的边沿处等部位及细节的描绘，同时也可以用于作品的签名使用。

常用画笔的特点及使用方法（1）羊毫水粉画笔

常用画笔的特点及使用方法（2）狼毫水粉画笔

常用画笔的特点及使用方法（3）尼龙水粉画笔

常用画笔的特点及使用方法（4）各种水粉画笔

(三) 必备的颜色及使用

1. 水粉颜料的性能与特点

为了让大家对颜料有一个初步的认识,现在向大家介绍在市场上流行的几种品牌颜料的性能与特点。

水粉颜料与油画颜料虽然都是从植物、矿物及动物体中提取色素加工而成的,但水粉颜料的结合剂是不同量的水、树胶、甘油、冰糖、蜂蜜、石灰酸、胆汁及淀粉等,与油画颜料的结合剂是完全不同的。由于水粉颜料所采用的原料多是水性的,因此在作画后颜料干得较快,作画时为了色块之间的衔接,要适度增加水分以保持画面的湿润。

目前市场上出售的水粉画颜料主要有锡管和瓶装的两种,瓶装颜料供应量较为充足,相对比较经济,适于在室内作画,而锡管装的颜料则携带方便、膏体细腻,色彩饱和度较高,是室外作画比较理想的颜料,参见:水粉颜料的性能与特点(3)锡管颜料。

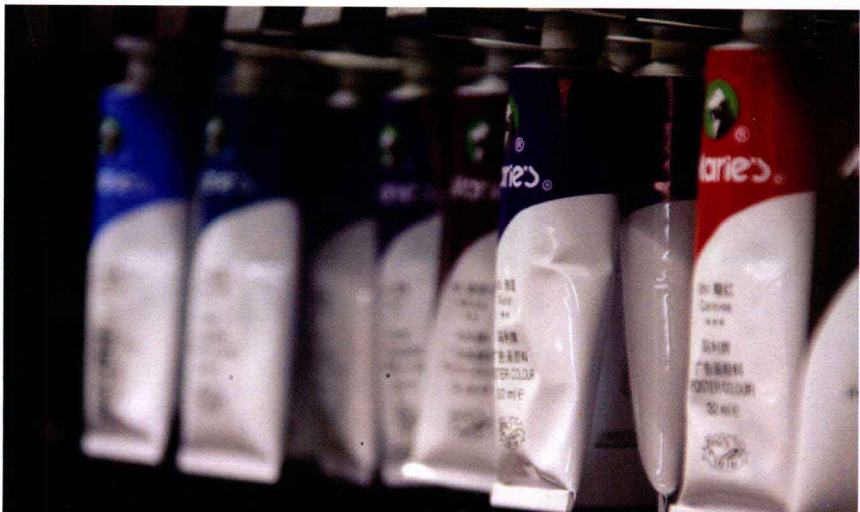
目前我们国家主要有天津与上海市两大美术颜料生产基地,水粉颜料为厂商生产的主要产品之一,质量也比较过关,主要生产“马利”“柯雅”与“温莎·牛顿”等品牌。马利牌颜料颜色含胶量较大,色质细腻,着色时颜色可薄可厚,参见:水粉颜料的性能与特点(1)马利牌水粉颜料。而柯雅牌与温莎·牛顿等品牌颜料,覆盖力较强,适宜厚涂的表现技法,参见:水粉颜料的性能与特点(2)柯雅牌水粉颜料。颜色的数量一般准备15~20色颜料就够了,而白色在水粉画中最常用的颜色,可适当多准备一些。

水粉颜料的性能与特点(1) 马利牌水粉颜料

水粉颜料的性能与特点(2) 柯雅牌水粉颜料

水粉颜料的性能与特点(3) 锡管颜料

2. 必备的24种颜色与基本特征

水粉画颜料与其他画种颜色大致相同，原则上除了三原色以外，其他的所有颜色都可以通过调配制作出来，因此水粉画需要的颜色种类不一定很多，具备一些主要的颜色就可以了，所需的颜色大致有：白色（锌白或钛白）、柠檬黄（或淡黄、中黄）、橘黄（或深黄）、朱红（橘红）、大红、深红（或西洋红）、粉红（或浅绿、中绿、草绿）、深绿（或翠绿）、湖蓝（或钴蓝）、群青（或深蓝）、普蓝（或钛青蓝）、赭石（或土红、熟褐、深褐）、黑色等。

水粉画颜料存在个性差异，大部分颜色的性能是比较稳定的，如土黄、土红、赭石、橘黄、中黄、淡黄、橄榄绿、粉红、群青、钴蓝、湖蓝等等，这部分颜色干湿变化较为明显，大面积涂色易涂得均匀，与其他颜色相混合有着相对稳定的状态。但是，玫瑰红、青莲、紫罗兰等颜色就极不稳定，干湿变化较小，同时容易出现泛色，不易覆盖，使用时应谨慎一些。

水粉颜料的透明色彩种类较少，只有柠檬黄、玫瑰红、青莲等少数几种颜色，同时也有深红、翠绿、普蓝等几种半透明颜色，其他均为不透明颜色。水粉画颜料具有较强的覆盖力，可以用水稀释形成一定的透明性，色彩可以覆盖、厚涂。这意味着水粉画颜料的表现力较强，在作画时可以多次覆盖和反复涂改，因此作画程序不像水彩画那样严格。

要画好水粉画就要充分掌握水粉颜料的特性，了解它的着色能力大小、覆盖能力及干湿变化的强弱等。这些都需要我们在平时的绘画实践中不断地体会和感悟，才能做到对各种颜料的个性特点了如指掌，并能做到熟能生巧。

下面我们对部分主要水粉画颜色的特点分别做以下介绍供大家参考：

白色：水粉画颜料的白色有锌白和钛白两种。色相柔和，属中性色，在水粉画颜料中覆盖力最强，并且不透明。与其他颜色混合能提高色彩的覆盖能力，因此适宜修改，成为水粉画颜料在绘画中的一大特点。白色虽然在水粉画中最常见的一种颜色，用量很大，但是使用时要适当加以控制，过量使用会产生“粉气”的现象，水粉画调色时白色的使用和油画相似。调用白色的主要作用是增强色彩的明度、降低色彩的纯度，在画近处、实处和高光处时，多调用白色，有助于形体的塑造，使其鲜明、结实和突出。

柠檬黄：清澈、透亮，是水粉画颜料中最亮的颜色，有透明感、色性偏冷、胶性较大，覆盖力较弱，常和其他颜色混合使用，大面积使用不易涂均匀，如需要大面积使用可调入少量白色，会得到理想效果。

淡黄：相对柠檬黄略深，色性适中，有透明感、颜色鲜纯，有一定的覆盖力。

中黄：略偏橙色，在黄颜色里属于较浓郁的一种，色性偏暖，色泽鲜亮，遮盖力适中，掌握和使用均较为容易。

土黄：颜色沉着，色泽柔和雅静，色性较稳定，不透明，薄厚着色都具有较强的覆盖力，既可以单独使用，又可以与其他色相混合使用，颜色干湿变化较大，使用时注意控制明度上的空间量。

橘黄：黄中带红，是红与黄相配而成，色彩饱和度较高，且明亮不透明，并且有较强的覆盖力，无论是静物、风景还是人物写生都使用较为广泛，如静物和人物写生中的物体及人物的反光，风景写生中秋天景色的描绘等。

橘红：比橘黄略深，并且更为偏红，属于红颜色系，色彩鲜明不透明，覆盖力较强。

朱红：色彩鲜明，比大红略带黄味，是红色中最鲜亮的一种，不透明，覆盖能力较强，色性温暖。

大红：色彩鲜明，比朱红略深，不透明，有一定的覆盖力，与其他红色相比，冷暖到明度均处于中性色，与其他颜色相比起颜色干湿变化适中，而干后往往颜色明度略显重，并且纯度略微降低。

深红：比大红略深，色性偏冷，沉着，略有透明感，覆盖力差。含胶量较大，均匀涂抹较难，因此，不易做大面积的涂绘，干湿变化较小，色彩相对较为稳定，常作为物体暗部的主要颜色。

玫瑰红：红中偏蓝，色彩艳丽，是红色中最冷的色，有透明感，覆盖力差，颜色涂上去往往难于更改调整，用其他颜色覆盖，时间不长就会有泛色现象，所以要谨慎用之。

