

新编 少年美术技法丛书 SHUIFENJINGWU

色彩入门 水粉静物

蒋聚波 须秋洁 著

5.3
9

浙江人民美术出版社

新编 少年美术技法丛书

色彩入门 水粉静物

蒋聚波 须秋洁 著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩入门. 水粉静物/蒋聚波, 须秋洁编著. —杭州:
浙江人民美术出版社, 2004.1

(新编少年美术技法丛书)

ISBN 7-5340-1776-9

I. 色… II. ①蒋…②须… III. 水粉画: 静物画
—技法(美术)—少年读物 IV. J215-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第120301号

新编少年美术技法丛书

色彩入门—水粉静物

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2004年1月第1版·第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 4

印数: 0,001-8,000

ISBN 7-5340-1776-9/J·1551

定价: 20.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

目 录

水粉画概述	1
色彩常识	2
工具与材料	7
调色常识	8
基本构图	10
基本笔法	12
水粉画易出现的弊病	15
水果写生	16
蔬菜写生	21
鱼类写生	25
金属器皿写生	30
玻璃器皿写生	32
陶瓷器皿写生	40
优秀示范作品赏析	45

水 粉 画 概 述

水粉画是色彩画的一种。水粉画颜料具有较强的覆盖力，在画法上色稠水少像油画，色稀水多似水彩，兼有油画和水彩画的某些特征。水粉画颜料纯度较高，色彩明快、饱和，具有较强的表现力，便于处理较大面积的色块及画面，画法简便，能快捷而深入细致地表现物象。水粉画是以水为调色的媒介，给人以鲜艳、瑰丽、润泽之感，且具有易修改、易干等特点。因此，水粉画常作为初学者训练色彩能力和物体造型能力的一种重要手段。

色彩学中的名词概念

色彩三要素

色相——指色彩的相貌。只要可以相互区别，具有一个特定的色彩印象就是色相的概念。

例如：大红、中黄、钴蓝、草绿等。

明度——指色彩的明亮度。无彩色中，明度最高的为白色，明度最低的为黑色。有彩色中，黄色明度最高，紫色明度最低。

纯度——指色彩的物质成分的纯净程度，也就是所含物质的百分比。调入任何一种颜色，都会使原来的颜色纯度降低。

色彩分类

原色——红、黄、蓝，是任何颜色调不出来的一次色。

间色——橙、绿、紫，由两种原色混合所得，也叫二次色。

复色——两种间色或三原色以及补色混合而成的颜色，也叫再间色或三次色。

同类色——同一色的明度变化。

类似色——指色相上比较接近的各种颜色（色环上距离15度内的颜色）。

对比色——指色环上距离120度以上的色彩对应，180度对应为互补色。

色彩三原色

24 色环

构成色彩关系的三因素

固有色——指某一物象在光线漫射的情况下（阴天或室内）给人的色彩印象。

光源色——指在不同光源色照射下物体自身色彩的变化。一般分暖色（烛光、火光等），冷色（月光、天光等）两大类。光源色愈强，对固有色影响愈大，甚至可在很大程度上改变固有色。根据补色原理，若受光部是冷色，背光部则是暖色，否则相反。

环境色——指物象处在某一具体环境中，受周围物体反射光影响而形成的颜色，多反映在物体的暗部。有时也可改变物体的固有色。

固有色

光源色

环境色

物象的固有色实际上是受光源环境的影响而变化的，它们之间互相影响而形成了丰富的色彩关系，变化很复杂。初学者不可生搬硬套，应抓住普遍的规律，对具体环境下的物象色彩变化做具体的分析。

色彩变化的基本规律

① 色彩的冷暖规律：色彩给人的感觉，来自人对生活的经验。感到冷或暖，是指色彩的冷暖属性，也称色性。

暖色：红、黄类颜色 具体联想→火焰、阳光等； 抽象联想→热烈、欢快、吉祥等。

冷色：蓝、紫类颜色 具体联想→海洋、冰霜、夜晚等； 抽象联想→平静、冷酷、忧郁等。

中性色：绿类颜色 具体联想→绿叶、草原等； 抽象联想→生命、青春、希望等。

色彩的冷暖也是相对的：大红比橘红暖，橘红比橘黄暖，橘黄比中黄暖；湖蓝比钴蓝冷，钴蓝比群青冷，群青比普蓝冷。

暖色调

冷色调

② 色彩的补色规律：

补色也称余色，就是一种原色与另两种原色的合成色互称为补色，是补足三原色的意思。色相环上180度的相对两色都互为补色关系。（可参看色相环。）

补色规律

A：通常情况下，物质亮部色与暗部色具有补色关系。

B：互为补色的两色并置，各自突出自己的色相，如红与绿并置，红色更红，绿色更绿。如果不是补色，则使各自向对方补色方向转化，例如：黄与蓝并置，黄显得带有橙味，蓝则显得带有紫味。

色调

色调即色彩的调子,就是我们看到的所有色彩组合的基本倾向。从色性来分,有冷调子和暖调子;从色相来分,有黄调子、红调子、绿调子、蓝调子等;从明度来分,有亮调子和暗调子;从纯度来分,有鲜艳调子和灰调子等。

灰调子(此画是在晚上日光灯下画的)

色彩的调和的方法

- ①主导色调和:当画面中某一色彩占主导地位,其他色彩则处于从属、次要的地位。
- ②同类色调和:以一种色相的不同明度、纯度或各种近似色相组成的统一色彩基调。
- ③光源色调和:使各种色彩统一于同一光源下。
- ④运用中性色调和:金、银、黑、白、灰是较好的调和颜色,起到缓冲和平衡各色相的作用。

色彩的对比

色相对比——指不同相貌色彩的对比，是色彩力量最原始的运用，效果强烈浓郁，多用于民间艺术或装饰画中。

明度对比——指明暗对比或浓淡对比。如画面灰而沉闷，就应该拉大各色彩之间的明度差距，使画面充满活力和生气。

纯度对比——指一种颜色的高纯度（饱和）与低纯度（不饱和）进行对比。纯色与复色相邻，纯色更纯，复色更灰。

6 **冷暖对比**——冷暖对比是色彩关系中普遍存在而且起着重要作用的一条规律。暖色给人前进、放大的感觉，冷色则给人后退、缩小的感觉。物体的受光部是暖色，背光部则是冷色，反之亦然。

补色对比——补色对比是一种最强烈的冷暖对比，效果鲜明，刺激。

面积对比——同一组色彩并置，改变其色块面积的大小，会产生不同的视觉效果，面积大的便会成为主调子。

颜料

又称广告色或宣传色。有锡管装和瓶装两种。

锡管装便于携带，瓶装则经济实惠。

画笔

专用水粉画笔基本用羊毫制作而成。按大小号区别，从1号至12号逐渐增大，作画者可根据自己的偏好适当地选择。笔以笔头饱满、有弹性为好。为追求一些特殊的效果，作画者也可尝试使用油画笔、底纹笔、化妆笔、毛笔等不同性能的笔。

颜料

画纸

以水粉纸为最好，但也可用铅画纸、水彩纸或白卡纸。

调色盒、调色板

调色盒，以24格大号塑料调色盒最为方便耐用。调色板专门用来调色，使用起来比较方便。也可用白瓷盘、调色盒盖调色。

除上述工具材料以外，还应准备画夹、工具箱、夹子、图钉、水桶、吸水布、刮刀等用具。

画笔、刮刀

调色盒、调色板

夹子、桶、布、美工刀

水粉画颜料是从植物、矿物及动物体中提取色素加工制成的，结合剂是不同量的水、树胶、甘油、冰糖、蜂蜜、石炭酸、胆汁及淀粉，具有浓重、厚实，色彩艳丽，易于干等特点。初学者首先应了解水粉颜料的特性，并掌握一般的调色规律。

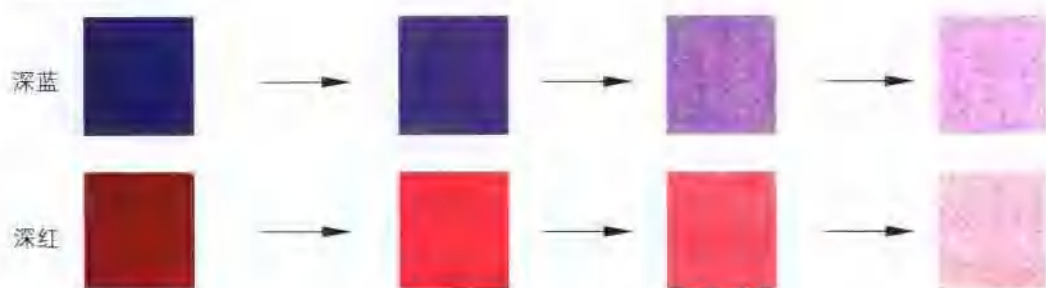
调亮

A. 加入白色

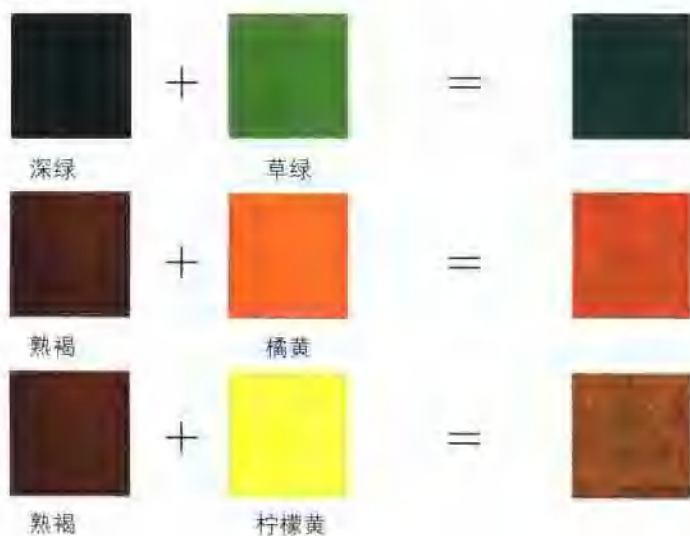
不断增加白色颜料的变化效果

B. 加入清水

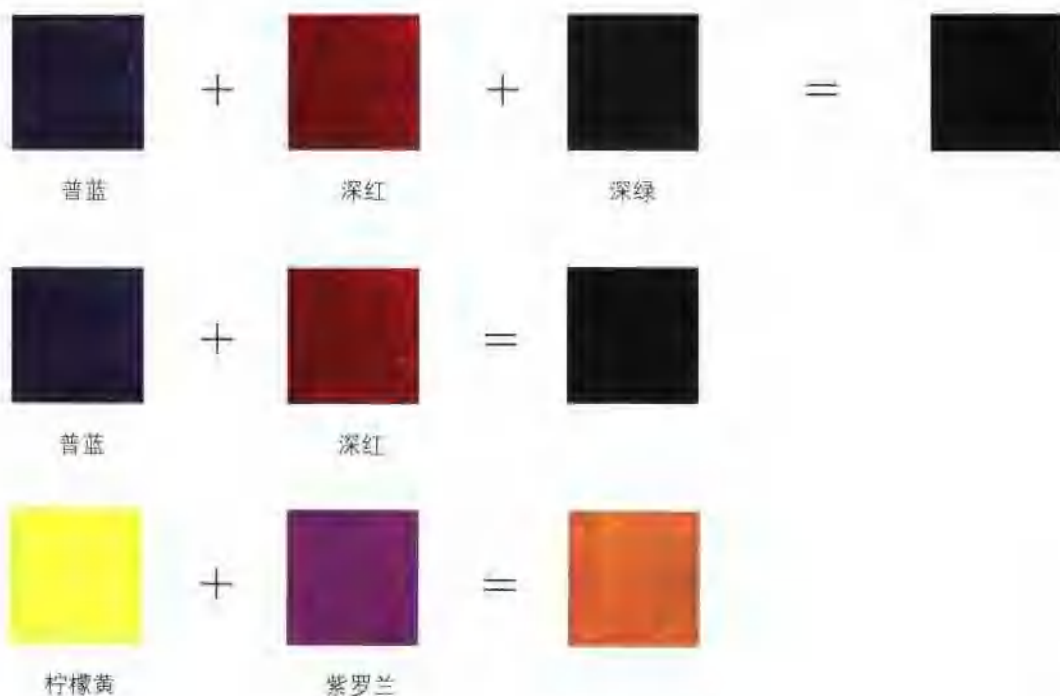

不断增加水量的变化效果

C. 加入明度更高的颜色

调暗

总结

- ① 调亮色时，应以浅色为主，逐渐加入深色。
- ② 调暗色时，应避免加入白色和一些含物质较多的浅颜色，把笔尽量洗干净是关键。
- ③ 用水调和时，水的用量要适度。水太少，颜料太厚，用笔就不够流畅。水太多，则色彩饱和度不够，缺乏覆盖力，而且不易控制。
- ④ 调色时，调入颜色种类不宜太多，否则色彩就会变脏。
- ⑤ 调色时，调和次数不应太多，否则色彩就会太“熟”而缺乏变化。

紫罗兰	湖蓝	翠绿	草绿	大红	朱红	橘红	橘黄	土黄
钴蓝	群青	橄榄绿	淡绿	玫瑰红	赭石	中黄	柠檬黄(淡黄)	白色
青莲	普蓝	深绿	粉绿	深红	熟褐			

24格调色盒里的颜料安排(仅供参考)

摆放静物

静物组织得是否理想，将直接影响画面的结构、色调和韵味。一组摆设得很好的静物，往往能充分激发我们写生的欲望和激情。

请注意以下几点：

- ① 光源应为惟一光源，避免散光，自然天光为最佳。
- ② 内容上要相对协调，搭配要符合生活常理。
- ③ 应有统一基调，或冷调子，或暖调子；或灰调子，或鲜艳调子。
- ④ 物体的形状和质地要有变化，要做到有大有小、有宾有主，有疏有密。
- ⑤ 对于初学者，在色彩搭配上应对比强烈一些，避免过于协调，否则不易控制画面。

画面构图

构图对最终的画面效果起着很重要的作用。在着手画之前,应先对静物进行观察,形成一种构思与联想,比如怎样处理色调,怎样表现趣味,采用怎样的技巧手法,甚至想像出画面的最后效果。

具体构图时应注意:

- ①多以不规则的三角形和多边形为主。
- ②画面必须确定一个视觉中心。
- ③物体应大小有别,高低错落、疏密相间。
- ④多数情况下,应塑造出一个水平面、一个垂直面。
- ⑤可尝试一些特殊视点的构图(如俯视)。

三角形构图

多边形构图

同一组静物因处于不同角度产生的不同视觉变化

连涂：多用大号笔在画纸上迅速运动，水分多，颜色薄，多用于画面积较大的背景或作画者对静物色彩最新鲜的感受。

扫：水分少，颜料较多，落笔后须顺势扫出类似书法中的飞白，多用于物体的反光或高光处，也利于表现毛质蓬松的物体。

摆：水分较少，色厚，运笔肯定但较慢。

勾：用笔的侧锋或小号笔勾画，多用于画物体的轮廓或静物中的花卉枝条。

连涂

扫

摆

勾

处理笔触的规律：

- ①先用大号笔画画面大关系，后用小号笔塑造物体。
- ②背景一般笔触较含蓄，前景笔触可明显、跳跃，以便于塑造画面的空间感。
- ③运笔时手腕力量要有变化，笔锋应有先正后侧或先侧后正的变化。

注意 初学者不可生搬硬套，什么地方一定要连涂，什么地方一定要用扫笔法，那样反而会束缚手脚，走进死胡同。只要了解了水粉画的基本笔法，活学活用，随着理解和造型能力的提高，笔触问题自然会迎刃而解。

湿画法

这是一种类似水彩的画法，此类画法水分较多，画面滋润柔和，色彩衔接自然，无明显笔触，多用于表现画面背景或一些转折不甚明确的物体。

具体操作方法是：趁前笔未干之时，后笔紧接上，由于水分较多，色与色相互渗透，产生丰富微妙的色彩变化。假如是后笔叠加在前笔之上，则后笔水分应相对较少，否则不易控制。

湿笔衔接

干画法

干画法颜料多、水分少，故覆盖力强，画法及效果类似油画，表现对象具体实在，笔触明确，宜塑造丰富结实的形体，能充分表现质感和量感，多用于描绘近景及物体受光部或质地坚硬、粗糙之物。

干画法、湿画法各有优缺点，相对而言，湿画法较干画法难掌握。一幅好的作品应是干、湿画法恰当结合运用的结果。

干笔示范

