

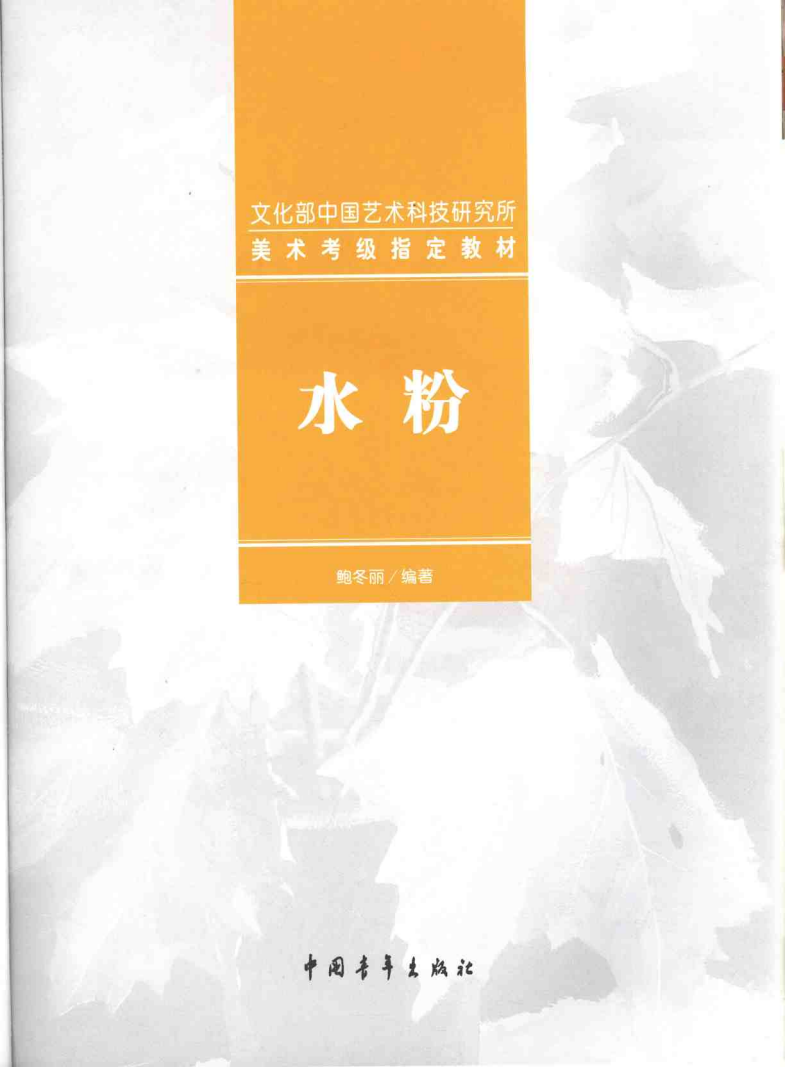
文化部中国艺术科技研究所
美术考级指定教材

水粉

鲍冬丽/编著

中国青年出版社

文化部中国艺术科技研究所
美术考级指定教材

水 粉

鲍冬丽 / 编著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

主 编: 沈西峰

责任编辑: 黄大卫 曾熠 陈轶

封面设计: bp 柏平工作室

图书在版编目(CIP)数据

水粉/鲍冬丽编著. —北京: 中国青年出版社, 2006

文化部中国艺术科技研究所美术考级指定教材

ISBN 7-5006-6703-5

I. 水… II. 鲍… III. 水粉画—技法(美术)—水平考试—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 015312 号

文化部中国艺术科技研究所考级中心指定教材

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

网址: <http://www.cyp.com.cn>

<http://www.cyavp.com>

电话: (010) 64010114 (010) 84033352

北京达利天成印刷装订有限责任公司印刷 新华书店经销

*

889×1194 1/16 5.25 印张 110 千字

2006 年 2 月北京第 1 版 2006 年 2 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6 000 册 定价: 29.00 元

序 言

改革开放以来,随着人民生活水平的提高和生活质量的改善,社会艺术教育逐步得到普及和发展,社会艺术水平考级应运而生。蓬勃发展的社会艺术水平考级活动,作为一种有广大群众基础的社会现象,已经成为专业艺术教育的补充形式,成为普及艺术教育、提高国民素质的重要手段。近年来,在党和国家领导人的关心以及主管部门的积极努力下,社会艺术水平考级工作受到了前所未有的高度重视。文化部《社会艺术水平考级管理办法》的公布,为社会艺术水平考级工作健康有序地发展提供了法规保障,使之纳入了规范化管理的轨道,也使社会艺术水平考级活动迎来了不可多得的发展机遇。

美术考级是社会艺术水平考级的一个重要组成部分,它是在规范的操作程序下通过统一的评判标准对参加考级人员美术方面的艺术水平进行评比和认定的一种测试方式,是检验教学质量和学习成果的一种重要途径。美术考级同其他社会艺术水平考级一样,是适应社会发展需要的产物,它满足了人民群众日益增长的物质文化需求,使人们在认识美、掌握美、展现美的过程中,提高了艺术修养,陶冶了精神情操,人文素质得到了进一步升华。美术考级的目的是普及美术教育、提高国民素质。

为了给读者提供一套简明扼要、深入浅出、图文并茂、针对性强的美术考级教材,我们组织有关专家学者编写了这套美术考级教材。这套教材内容丰富、文字精练、视角多样、高雅美观,是参加美术考级者和美术考级指导教师应备的实用教材,也是广大美术爱好者登堂入室的工具书。

这套美术考级教材的面世,倾注了编著者大量的心血,中国青年出版社也为它的出版发行付出了努力,在此一并表示感谢。同时,对社会各界对美术考级工作的关心和支持表示感谢。

这套美术考级教材中存在的不足之处,敬请有关专家学者和广大读者批评指正。

中国艺术科技研究所考级中心

前 言

水粉画因为优秀的表现力和便捷的绘画工具使得它一直作为我国各大艺术院校色彩基础学习的主要课程。画水粉画所用的工具很简单，而且携带方便。水粉画用水调色，这使得画面干得很快，非常适合外出写生和短期作画，这是油画所不能及的。水粉画在表现上很丰富，它既能达到油画的厚重丰富，也能追求水彩画的莹润透明，是美术初学者探索色彩丰富内容的首选画材。值得一提的是，目前各大专业艺术院校的招生考试几乎全部选用了水粉材料，这为广大热爱绘画艺术的青少年朋友们学习水粉画提供了更明确的指导。水粉画以它良好的性能和丰富的表现力被列为色彩画的一个专门画种，广泛使用在工艺艺术设计、广告设计、服装设计、舞台美术设计等领域，因此，掌握好水粉画的技能非常重要，相信本书能对水粉画的学习者有所帮助，希望通过水粉画考级的尝试，水粉画学习者自身的艺术才能够得到充分的发挥。

编 者

2006年1月

目 录

序言

前言

第一章 水粉画 1

第一节 水粉画的工具 1

第二节 色彩的基本知识 2

第三节 正确的观察方法和表现方法 7

第四节 绘画步骤举例 8

第二章 水粉画考级参考 15

第一节 考级要求与评判标准 15

第二节 考级作品评析 29

第三节 色彩（水粉）考级大纲 35

第三章 水粉画赏析 36

第一章 水粉画

第一节 水粉画的工具

水粉画的工具极为简单,主要包括以下9类(见图1):

一、画板

以木制画板为主。

二、画纸

可选用水粉纸或水彩纸(美术用品商店有售)。

三、画笔

可选用羊毫的水粉笔。大小号不必要全部配齐,隔号挑选4~5枝即可。

四、颜料

美术用品商店常见的水粉颜色有:白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、深红、西洋红、玫瑰红、桃红、紫罗兰、土红、赭石、青莲、群青、普蓝、钴蓝、湖蓝、墨绿、深绿、草绿、淡绿、橄榄绿、粉绿、黑等。

五、调色盒

可选用24色格调色盒,颜色按一定的规律排列,这里向大家推荐两种排列方法(见图2、图3)。可根据自己的喜爱选择。选择常用的24种颜色,提前把颜色挤入格中,其余的颜色可在需要时调配。

图1

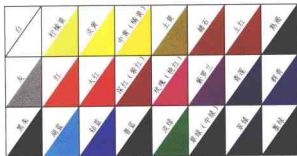

图2

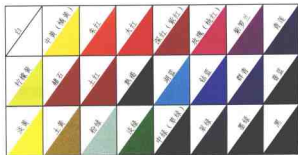

图3

六、调色板

美术用品商店有多种样式的塑料调色板可供选择。

七、涮笔筒

选用大口径的塑料罐，也可以将饮料瓶的上方用剪刀剪去，自制成涮笔筒，简单方便。

八、吸水布

用于吸去笔上多余的水分。

九、胶带

画画前用胶带将画纸的四边粘牢。一般的胶带在作画过程中容易开胶，使画纸不平整，影响作画，可选用水性胶带。

第二节 色彩的基本知识

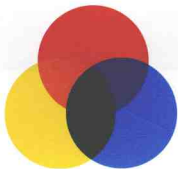

图4 三原色

图5

一、色彩的要素及色彩的调和规律

1. 三原色。

三原色即红、黄、蓝。三原色（见图4）是不能用其他颜色调合而成的“第一次色”。以它们为基础，可以调出无数种颜色。

2. 间色。

间色是由两种原色混合而成的“第二次色”，即橙（红+黄）、绿（黄+蓝）、紫（蓝+红）见图4，图5）。

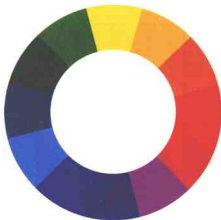

图6 伊顿十二色相色轮

3. 复色

复色是由两种间色混合而成的“第三次色”(见图7)。混合的颜色比例不同,会得到不同的色彩。颜色混合的次数越多,颜色的纯度会降低。

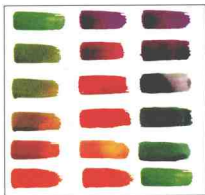

图7

4. 补色

任何一对补色都包含三种原色。

例如:红色与绿色互为补色,绿色=蓝色+黄色(见图8)。

图8

图9

黄色与紫色互为补色,紫色=蓝色+红色(见图9)。

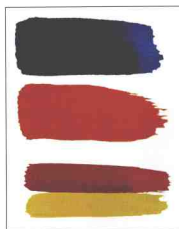

图10

蓝色与橙色互为补色,橙色=红色+黄色(见图10)。

在伊顿色轮中呈 180 度对应的两种色，都被称为补色。补色在色彩关系中对比最强烈。

5. 色相

色相是指区分色彩不同相貌的名称。光谱上的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫通常被称作为基础色相，但是我们能分辨的颜色远不止这些。德国的美术理论家和艺术教育家约翰内斯·伊顿科学地把它们简化，组合成连续的“十二色相色轮”（见第 2 页图 6）。

6. 纯度

纯度是指色彩的纯净程度（饱和度）。它表示某种颜色中含有的色的成分的比例。含有色的成分比例越大，则该颜色的纯度越高。例如，光谱中各种单色光是最纯的颜色，为极限纯度。灰色是最能体现纯度的色彩，德国心理学家和生理学家埃瓦尔德·赫林经过一系列的实验证明，中度的灰色能使人的眼睛和大脑得到安宁和平衡。灰色的调和方法有以下 4 种（见图 11~图 14）。

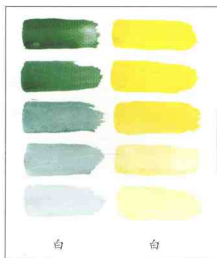

图 11 一种纯度色彩 + 白。

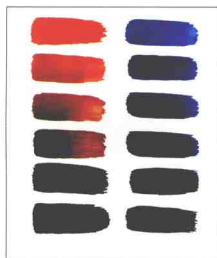

图 12 一种纯度色彩 + 黑。

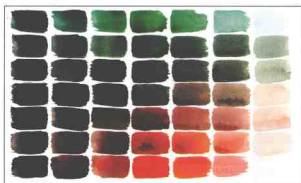

图 13 两种互补色的不同比例相加后 + 白（+ 黑）。

图 14 通过三原色中的两种或更多种色彩的不同比例的调和。

7. 明度

明度是指色彩的明或暗的程度。一种颜色明度的改变有两种方法：

(1) 一种色彩与白、灰、黑色相调和（见图 15）。

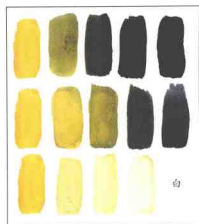

图 15

(2) 一种色彩与另一种明度不同的色彩相调和（见图 16）。

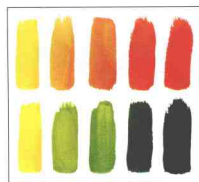

图 16

8. 冷暖

暖色意味着接近黄和红，冷色意味着接近蓝和紫。它们使人产生暖或冷的联想。这种差异还体现出一种水平运动，即：暖色向观者逼近，冷色给观者感觉向后退缩。色彩的冷暖是相对的（见图 17）。例如，同是暖色系中的大红和朱红，后者相对于前者来说，颜色偏暖。

图 17

9. 光源色

1676 年，英国科学家艾萨克·牛顿通过用三棱镜分离太阳光束的实验，从太阳的白色光线中分析出红、橙、黄、绿、青、

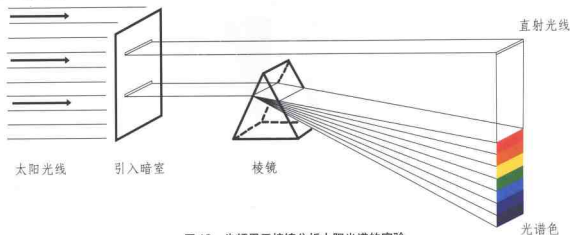

图 18 牛顿用三棱镜分析太阳光谱的实验

蓝、紫七种光谱色。七种色光用聚光透镜聚合后会重新成为白色光（见前页图 18）。

10. 固有色

固有色即物体本身的颜色。固有色的呈现是由于物质吸收和反射不同光波的结果。例如：红色的苹果吸收了橙、黄、绿、青、蓝、紫的光波，反射回红色的光波；绿色的叶子吸收了红、橙、黄、青、蓝、紫的光波，反射回绿色的光波。光波本身没有颜色，色彩是在人的眼睛和大脑里产生的。

11. 环境色

环境色又称为条件色。指物体在不同光源与环境下所产生的色彩变化。比如，将同一组水果分别放入不同的背景中，会出现色相、冷暖和明度的变化，并产生补色的视觉补偿（见图 19~图 21）。由于补色在色彩关系中对比最强烈，所以物体的颜色的纯度越高，其互补色的对比越强烈。

图 19

图 20

图 21

12. 色调

色调指画面色彩上所具有的偏重一方面的倾向，是色彩内容的核心。一提起色彩，立刻就会想到它的分类：暖的或冷的，鲜明的或暗淡的。因此，每种不同色相的颜色都具有四种基本色调：鲜明的暖（见图 22），暗淡的暖（见图 23）；鲜明的冷（见下页图 24），暗淡的冷（见下页图 25）。

“色彩的调和声音的调子一样，结构非常细腻，它们能唤起灵魂里的各种感情。每种色彩都能找到相应的语言来表达，但总是意犹未尽，这些不能用语言表达的东西，便是色彩存在的核心。”（约翰内斯·伊顿）

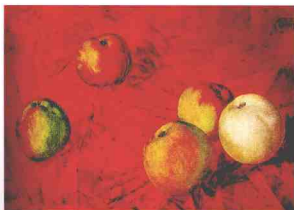

图 22 鲜明的暖

图 23 暗淡的暖

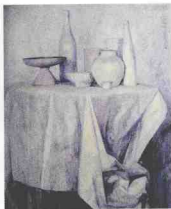

图 24 鲜明的冷

图 25 暗淡的冷

第三节 正确的观察方法和表现方法

一、整体观察和比较

在作画时，应养成整体观察和比较的好习惯，不要只盯着一个局部。我们所要表现的是所画物象之间的相对关系。同时应注意观察物体因光源色和环境色的影响而产生的色彩变化，不要只拷贝物体的固有色。整体的观察和比较是正确的作画方法，而且这一方法贯穿作画过程的始终。错误的观察和表现方法，是导致画面花、乱、脏等问题的主要原因。

二、色彩的对比

色彩的比较通常是从色相、纯度、明度及冷暖几方面进行，通过比较来实现画面中正确的色彩关系。

色相对比：通过不同色相之间以及同类色之间的不同色相的比较，区分它们色相的变化。

纯度对比：通过纯度和灰度的比较，区分静物色彩的纯度变化。

明度对比：比较物体色彩的明暗关系。

冷暖对比：比较色彩的冷暖关系。

通过以下练习，可以加深对色彩理论的认识，从而使理论更好地指导写生实践。

1. 根据色轮说出色彩的原色、间色、复色、补色，色相、纯度、明度、冷暖。
2. 选择三原色和白色，调出百种不同的色彩。
3. 什么是色调？说出其重要性。
4. 摆一组静物，试说出静物色彩的色相、纯度、明度、冷暖的比较关系。
5. 观察周围环境，说出在光源色和环境色的影响下物体所产生的色彩变化。

第四节 绘画步骤举例

一、《玉米陶罐》(见图 26)

构思: 暖褐色陶罐的造型和色彩非常朴实, 配置玉米和酒瓶更加强了几分生活气息, 几只红果活跃了画面。两块不同明度和色相的白色衬布突出了温馨朴素的主调。

色调处理: 黄赭色偏冷, 中明度, 偏低纯度。

选用色: 青莲、翠绿、中黄、赭石、大红、白。

图 26 示范 1 实物照片

图 27 示范 1—a

示范 1—a (构图): 用单色组织好物体的布局、疏密和摆放空间。特别是布纹的结构关系, 要尽可能做得具体。可适当涂上明暗关系, 以便在铺色时做到心中有数 (见图 27)。

图 28 示范 1—b

图 29 示范 1—c

水 粉

图30 示范1—d

示范1—b、示范1—c（铺色）：铺色分两步完成。示范1—b从暗部开始，参照物体固有色和环境色等因素，注意比较各块颜色的冷暖、色相、纯度、明度等不同因素。在面积上可以超出暗部范围，以利于下面步骤的进行。注意水和色的比例，可以画得稍薄些。示范1—c比较比重色亮一层的灰色的色彩变化，同时把“形”尽量控制好，这一步骤应特别注意暗部和灰层次的衔接，使画面不致生硬。应尽量感受和比较色彩的色相、冷暖、明度、纯度的变化，并把它们表现出来。以上这些步骤完成时，画面基本铺满，基本色调已形成（见前页图28，图29）。

示范1—d（深入刻画）：补充和完善色彩关系，通过感受和比较色彩变化，用色彩完成“形”的塑造，使画面丰富和完整（见图30）。

图 31 示范 2 实物照片

二、《有红衬布的静物》 (见图 31)

构思：高纯度的红色衬布与绿色玻璃瓶、青色苹果以及青蓝色的瓷瓶搭配，整体色调浓烈，表现充满激情。可采用较满的构图。

图 32 示范 2—a

示范 2—a (起稿)：选用青莲色起稿，抓住结构特征，表现出简单的明暗关系 (见图 32)。

示范 2—b (铺色)：从暗部入手，完成暗部色彩的比较和变化 (见下页图 33)。