

少儿美术丛书

水粉

高东方 编绘

山东美术出版社

一、什么是水粉画

水粉画是色彩画的一种,是用水为媒介调和颜色进行绘画的一种绘画形式。水粉画与水彩画有许多共同之处,但也有非常明显的区别:水彩画颜料是透明的,不太容易被遮盖;水粉画的颜料不透明,具有较强的遮盖力。水粉画的颜料具有较高的纯度,色彩鲜艳而明快,有较强的色彩表现力。由于在绘画过程中用笔用水和用色不同,常常会表现出水彩画或油画的某些效果。水粉画的技法是丰富多样的,既可以塑造出严谨而厚重的写实效果,也能够画出潇洒自由的写意效果,还可以表现出具有现代绘画意味的色彩对比强烈的绘画效果。

我国艺术院校、工艺美术院校已将水粉画列为重要的基础课程,并作为新生入学的重要考试科目,以此来检验考生的色彩绘画基础。

对于初学色彩的少年朋友来说,从学习水粉画入手进行色彩画训练,是跨入色彩之门的必由阶梯。

二、工具与材料

画水粉画的工具和材料有自己独特的之处,学习水粉画一定要对它们有充分的了解。

1. **画笔** 水粉画使用的笔多为扁形的排笔,有狼毫、羊毫及尼龙毫等。另外,水彩笔、化装笔、底纹笔以及油画笔都可以用来画水粉画。新笔有的不太好用,要使用一段时间才会顺手。水粉笔从小到大有0到12号,画画时没有必要全部备齐,大中小号各有两支也就够了。在画水粉的过程中,可以根据自己的感觉选择适合自己的笔。每次画完之后,要将笔洗净放好,千万不要把笔锋朝下随便扔在水罐中,那会影响你以后的使用。

2. **画纸** 画水粉的纸要质地坚实一些,尽可能厚一点,因为太薄的纸着水后会出现许多皱折,会影响绘画的效果,也会影响你的情绪。市场上的水彩纸、水粉纸、绘图纸、卡片纸以及比较厚的素描纸都可以用来画水粉画。为了避免纸张皱折,可以将画纸打湿后裱在画板上,这样,画画会更舒服。

3. **颜料** 水粉颜料是用颜料粉加入特殊的树胶及甘油等材料调制成的,市场上出售的水粉颜料也常常被称为广告色或宣传色,有瓶装的和管装的两大类,一般常用管装的,因为它更便于保存和携带,质量也会好一些。

常用的水粉颜料主要有:白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱

红、深红、玫瑰红、土红、赭石、熟褐、生褐、粉红、淡绿、橄榄绿、翠绿、深绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、青莲、黑等等。

4. 调色盘和调色盒

调色盘是用来调配颜色的，所以一定要选择白色的，市场上的塑料调色盘及白色的方形搪瓷盘都是调色的好用具。调色盒是用来贮存颜料的，应选择格子多一些的，最常见的是三行二十四格的塑料调色盒，它既不怕腐蚀，封闭又比较严密，而且价格也合适。

向调色盒中挤入颜料时，颜料的排列顺序要按照色彩的明暗和冷暖规律来进行，不要乱来。

5. 水具 水具是洗笔用的水罐或水杯，最好也是用塑料的，这样会避免外出

写生时不小心碰碎（把大可乐饮料瓶的顶端剪掉就是一个很好的洗笔罐）。另外还应准备一个小喷雾器（喷洒鲜花用的那种），经常向调色盒中的颜料喷些水雾，使颜料保持一种湿润状态，尤其是在干燥季节室外写生时，更应注意喷洒水雾。

6. 湿抹布 每次洗笔之后，如觉得画笔的含水量过多，可在抹布上蘸一下，不必提着画笔满地乱甩，避免影响他人及污染周围的环境。

三、色彩基础知识

自然界的色彩千变万化非常丰富，实际上这都是光的缘故。在伸手不见五指的黑夜，即使你周围有色彩鲜艳的物体，你也不会感觉到。所以光与色彩是不可分离的，也就是说：只有有了光才会有色彩。

要学好色彩画，从一开始就要有感受色彩的意识，要逐渐学会观察周围种种不同的色彩变化。同时，还必须对一些基本的色彩知识进行学习和了解。

1. 原色、间色和复色

①自然界的色彩虽然非常丰富，却都可以用三种颜色调配出来，这三种色就是三原色，即红、黄、蓝。标准的三原色应为洋红、柠檬黄、湖蓝。

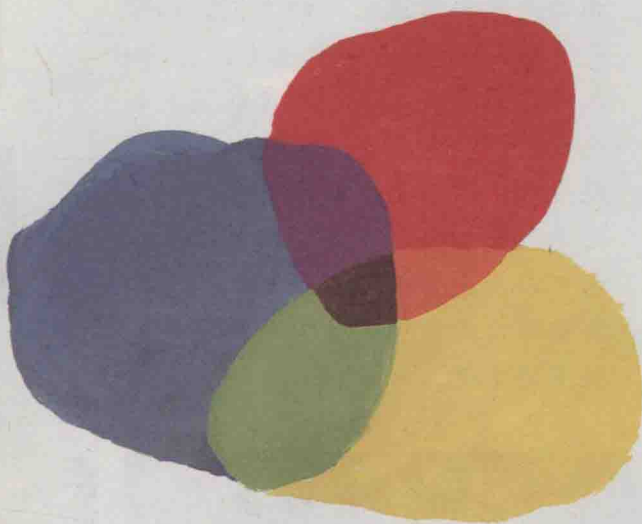
②三原色中的任何两色相混合就会得到一个间色，红+黄→橙；黄+蓝→绿；红+蓝→紫。这样我们就会得到三个间色，即橙、绿、紫。

在将原色混合为间色时，由于两个原色的数量不同，就会出现倾向不同的色彩。比如，红与黄混合时，红色多一点就会出现朱红、橘红，而黄色多红色少，就会调出橙黄，深黄。如此，三原色还会调出红紫、蓝紫、黄绿、蓝绿等许多种变化不同的色。

③含有三种原色成分的颜色是复色，比起原色或间色，复色显得要灰得多。混合复色时，其中的某个原色多一些，就会出现有色彩倾向的灰性色，量越大，色彩倾向就越明显。再者，我们可以用白色将颜色调出不同的深浅，这样就可以调配出许许多多的色彩。

色相环

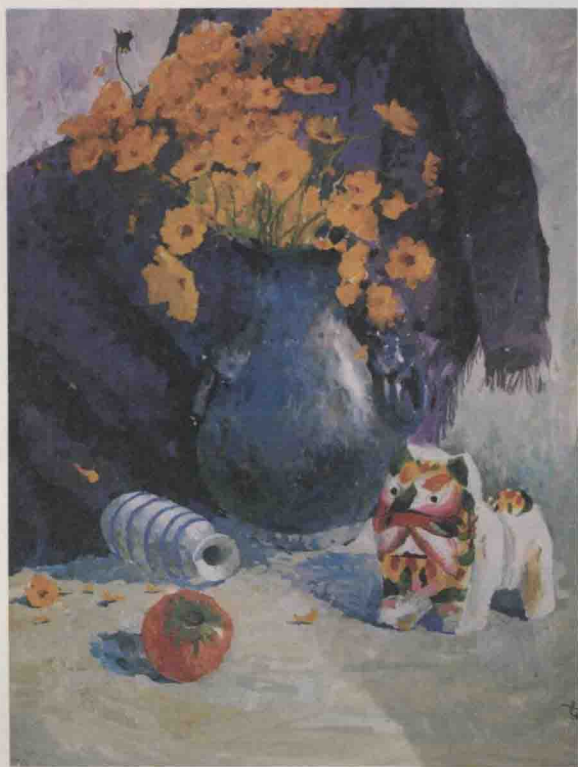
原色与间色

2. 色彩的三要素

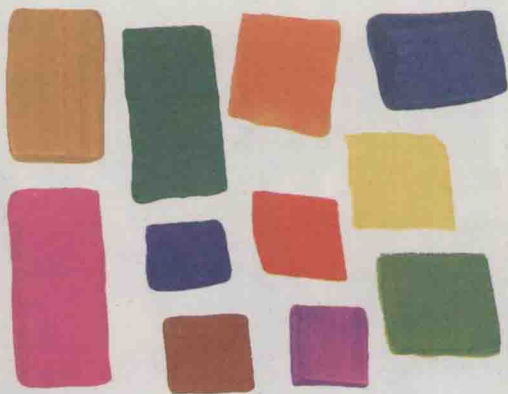
色彩的变化虽然很多，但归结起来是从三个方面来表现的，我们称之为色彩三要素，即色相、明度、纯度。

①色相：顾名思义，就是色彩的相貌，也就是一块颜色是什么模样，它是区别色彩之间差别的主要依据，例如红、黄、蓝、绿等等。

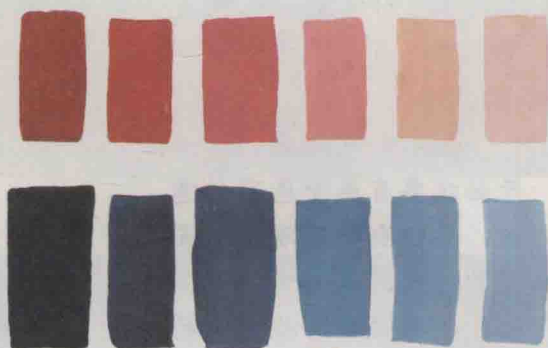
②明度：就是色彩的明暗程度，指的是色彩深浅之间的差别，如：紫色最暗，黄色最亮。同一块颜色，加入的白越多就越亮，明度就高。与此相反，加入黑色越多就越暗，明度就低。第5页的单色水粉画，是用普蓝色和白色画的。由此，我们也可以看出在一种颜色里加入不同数量的白色，可以使它的明度产生很多的变化。

波斯菊（色相对比）

色 相

明 度

纯 度

③纯度：指色彩的纯净程度，最纯的颜色是三原色，三间色次之，复色的纯度就要低得多了。在一个比较纯的颜色中加入其它色会降低它的纯度。

3. 色彩的对比

大家知道，有对比才有不同，尤其是在色彩绘画中，运用多种不同

的对比因素去丰富画面，会画出生动的色彩画。色彩对比是从多方面进行的，下面简单作些介绍。

纯度对比：不同色彩之间鲜艳程度的对比。

明度对比：不去看色彩的差异，仅从深浅程度进行对比。画单色水粉画时，完全是靠明度关系的对比来表现画面。

冷暖对比：将冷色与暖色放在一起，使它们之间产生对比的效果，会使冷色更冷，暖色更暖。

单色静物（明度对比）

静物（纯度对比）

4. 怎样调颜色

画色彩画离不了调色。颜色经过混合，纯度会降低，混合的种类多了会出现脏灰的颜色。所以，不要将过多的颜色相混合。颜色混合时，不要在调色盒中反复调来调去，那会使颜色变得呆板，颜色的混合既可以在调色盘中进行也可以在画面上进行，有时在画面上调色会使色彩变化更生动。当画面需要很纯的干净色时，可以将颜色不经混合而直接用于画面。我们可以在实践中多尝试，找到自己对色彩的感觉。

与水彩画的特点不同，水粉画的调色离不开白色，白色能使画面的明度提高，调色中要充分运用它的特点，比如要想把一个颜色变浅，可以在里面加入白色，加入的白越多，这个颜色就会越浅，但是一定要注意，到处加白或加白过量会使画面变灰变粉。

水粉画的调色还有含水多与少之分，一般是第一遍色含水分多一些，颜色相对薄一些，越往后含水分越少，较厚的颜色一般是在后面使用的。

涂

点

摆

勾

摆点

5. 怎样用笔

水粉画的用笔方法很多，主要有涂、刷、扫、染、摆、点、勾等等。同时，用笔时的干湿也对画面效果起着重要作用，前一遍色干后再画下一遍色为干画；前遍色不干就接画下一遍色是湿接法；有干有湿为干湿结合法。画水粉时这些用笔方法可以交替使用，最重要的是要敢于下笔，多练习。

完成一幅画的过程

借助于临摹范画可以学习一些基本的技法，但是，最终还是要通过写生来提高你对于色彩的观察能力和表现能力。当然，最初的写生应该是画些比较简单的静物。写生要循序渐进地进行，其步骤大致可分为以下四步：

1. **起稿构图**：这是画好一幅画的第一步，也是很关键的一步，画面物体的透视、大小、主次等等关系都是在这一步完成的。为了更好地调整画面构图，我们可以在起稿之前多画几个小草图，这样可以相互对比一下，以便确定更好的构图。

2. **铺大色调**：完成起稿后就可以铺大色调了，面对着你要画的内容，一定要有感而发，要善于发现美。这时一定要观察整体画面的调子，也就是要一眼看到整个画面，找准画面的大体色彩关系和空间关系。这一步最主要的就是要把握整体，不要把画面画得太花、画得支离破碎。同时也要注意要有绘画性，不能把画面画得太空、太板。要注意大的色彩关系，也要注意色彩微差。缺少了必要的色彩关系，就会像套色木刻或是图案画了，铺大色调时最好使用适当大一点的笔，这会使你更容易注意大关系，一般说来，可以用大笔画小画，而不要用小笔画大画。

3. **深入刻画**：铺好大的色彩关系后就进入深入细致地刻画阶段，这是使画面丰富和完整起来的重要一步，完成一幅画的大部分时间都在这一步骤上。深入是从局部入手的，刻画局部最重要的是要照顾到整体的大关系，不要因此而破坏了已经铺好的大的色彩关系，因为第一遍色往往是很生动的，不应盲目覆盖。

4. **调整完成**：尽管在深入刻画细部时注意到整体的大关系，但影响整体关系的情况仍会出现，这几乎是难免的。调整完成就是在深入刻画局部之后，对整个画面做最后的处理。在整个绘画过程中这一步虽说比较快，但是很重要。要做好这一步就要不断提高自己的认识和对色彩绘画的感觉，也就是说要提高眼力。

水粉画表现的题材非常广泛，静物、风景、人物都是适合它表现的领域。本书先从静物、风景两个方面入手，介绍一些水粉画的基本画法。

暖意

水粉静物写生

静物的布置 一幅好的静物写生首先要选好内容,然后再来组织和布置。一组静物摆得好能够激发艺术感觉,使你产生一种绘画的欲望,也就是我们常说的“有感而发”,这就为画好这幅画奠定了一个很好的基础。

布置好一组静物要注意以下几点:

1. 静物的选择要有内容上的联系,要统一,如蔬菜瓜果、陶瓷器皿、学习用具等等,不要将静物布置得不伦不类。
2. 所选静物要有色调上的变化,深色的与浅色的、冷色的与暖色的等等。
3. 物体之间的形状和体积要有所变化,要有大小、高低的不同。
4. 物体之间的质感要有区别,要有硬与软、干与鲜、粗糙与光滑、透明与不透明等等差别。
5. 衬布的选择要与物体有色调上的差别,要通过衬布的布置使整个画面的气氛更有生气。
6. 静物的布置要有空间层次的变化,物体的主次、前后、疏密、聚散以及相互的遮挡关系等等,都是我们在布置静物时要考虑的。

静物画步骤例一

1. 铺出陶罐的大体色彩关系，注意各物体之间的相互影响。

2. 画出物体的受光部以及衬布的布褶，画面要有层次、有变化。

3. 具体画出前面的布褶，调整好整体关系，完成。

陶罐与苹果

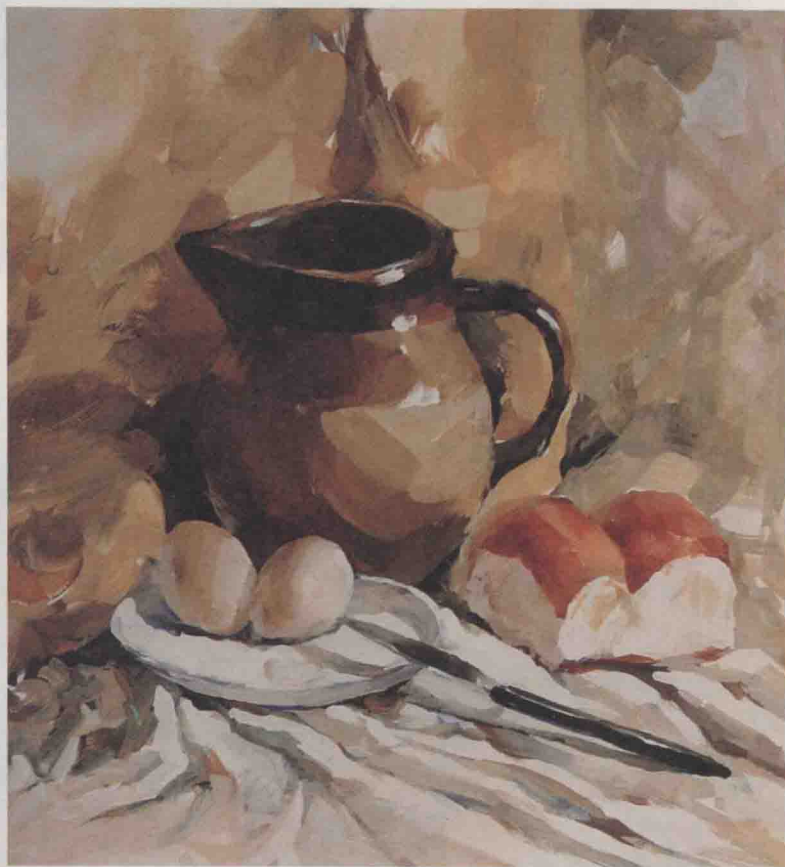
面包和鸡蛋

静物画步骤例二

这是一幅同类色调的静物画，物体之间有丰富变化的暖色调，形成了统一而和谐的色彩关系。具体步骤如下：

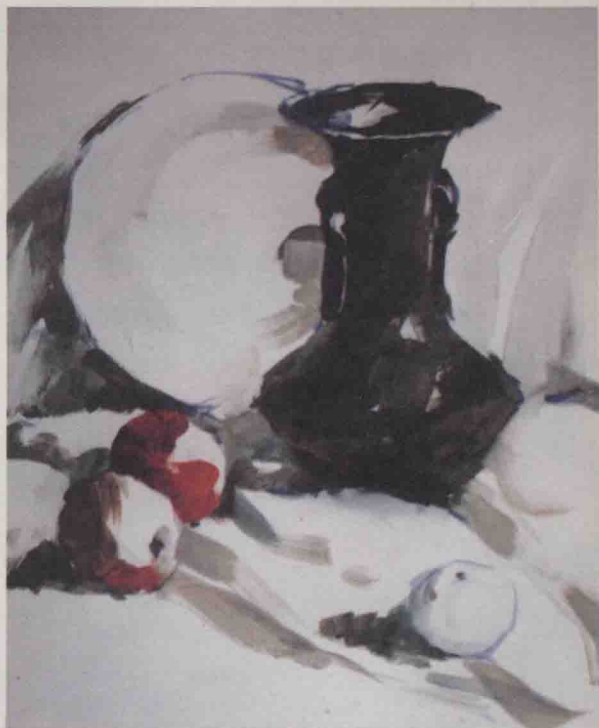
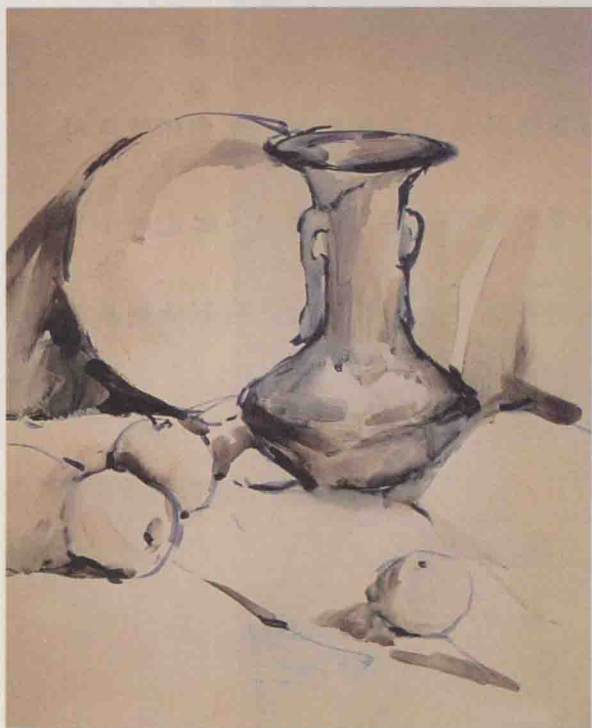
1. 起稿，用群青色画出粗细深浅不同的线和面，概括出物体的结构以及画面的构图。同时，起稿过程中要使你自己对整幅画的色调有一个总体的印象。

2. 从暗部下笔铺大色调，注意物体之间的相互关系，避免孤立地描绘。

3. 逐步向亮部画，以主体物为中心向周围扩展，要用笔触表现物体的结构。

4. 进行整体的调整，画出物体的高光和反光。

黑花瓶与白瓷盘

静物画步骤例三

1. 起稿，初步画出整个画面大的明暗关系。

2. 从花瓶、苹果的暗部入手铺大的色调。

3. 画白瓷盘以及桌面布褶的结构关系，并铺出水果的色调。

4. 画出白瓷盘和衬布丰富的中间色调，调整好物体的高光和反光。

静物画步骤例四

1. 起稿，画准物体的形。涂色，从画面最暗的物体花瓶画起，注意环境色对物体的影响。

2. 继续以花瓶为中心向周围扩展，画背景的衬布布褶，接着画洋红色的小萝卜，注意不要把颜色画脏。

3. 铺完大的色调后，刻画那些细小的局部变化，注意不要因此而影响到画面的整体关系。

静物画步骤例五

1. 构图起稿，为了较准确地找出物体的素描关系，可以先用单色薄薄地画一画大体的明暗关系。

2. 从物体的暗部开始涂色，结构方面不要忽略第一步的素描关系。强调出每个物体的明暗交界线和反光，投影部位要画得透明。

3. 把色彩全面铺开，画任何一个物体的颜色时都不要忽略色彩的变化，然后，分别刻画出每个物体的细部色彩变化和素描关系。

砂 锅

静物画步骤例六

1. 起稿。用群青色概括地画出瓶花的基本形。

2. 从最亮的月季花画起，先画对外形影响明显的花瓣。不需要画得太细。

3. 画出花和部分花叶后，即可从背景开始涂色。背景是浅灰色的，切忌画成脏色，要调出好看的灰色，即“高级灰”。

4. 画完背景、花瓶，调整好花叶的外形，点缀上散落的花瓣，即告完成。

