

辽宁美术出版社

辽宁美术出版社

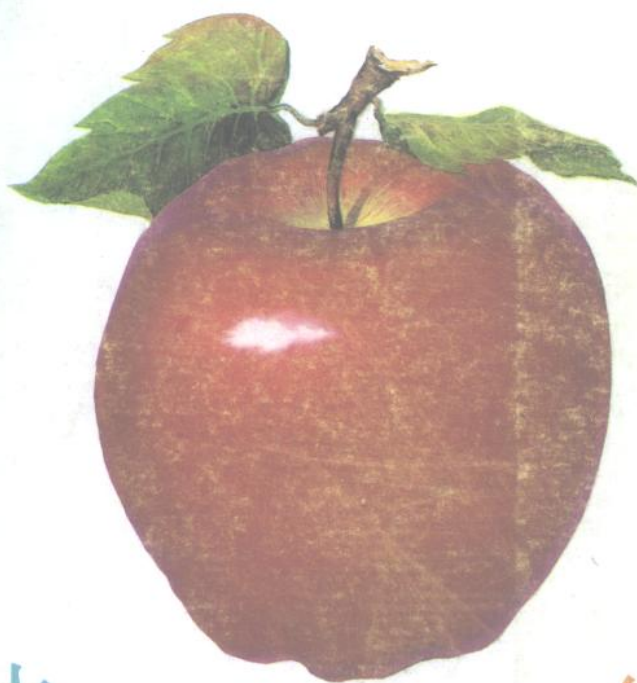
辽宁美术出版社

4
丛书

透明水色(彩色墨水)画技法 现代设计表现技法

透

明

水

色

Tou Ming Shui Se

—— 赵国志 著 ——

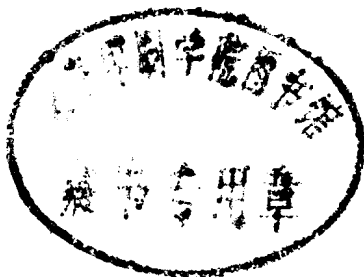
32983

706
95-42
4

透明水色(彩色墨水)画技法

赵国志 著

调拨专业室

辽新登字 2 号

图书在版编目(CIP)数据

现代设计表现技法 (4)/赵国志编著. —沈阳:辽宁
美术出版社,1994

ISBN 7-5314-0993-3

I. 现… II. 赵… III. 艺术—造型设计—色彩学
IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 11500 号

(彩色墨水)画技法

透 明 水 色

TOU MING SHUI SE

赵国志 著

辽宁美术出版社出版 沈阳新华印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本:787×1092 1/16 印张:7¼

印数: 20,819—23,819

1993年6月第1版 1995年12月第4次印刷

责任编辑:张东明 封面设计:张东明
责任校对:侯俊华

ISBN 7-5314-0993-3/J · 312

定价:23.80元

目 录

一、设计水彩的概念·····	7
二、透明水色(彩色墨水)画的特色及应用·····	8
三、透明水色(彩色墨水)画的材料、工具·····	9
1. 纸·····	9
2. 笔·····	9
3. 色·····	9
4. 其它工具·····	9
四、透明水色(彩色墨水)画所需要的色彩知识·····	12
1. 色彩·····	12
2. 光色·····	12
3. 色彩的混合·····	12
4. 色彩的三要素·····	14
5. 物体色与光源色的关系·····	15
6. 色彩的心理知识·····	16
五、透明水色(彩色墨水)的一般画法·····	21
1. 多层次晕染法·····	21
2. 多层次平涂法·····	21
3. 连续晕染法·····	22
4. 综合晕染法·····	22
六、透明水色(彩色墨水)表现水果·····	23
1. 红苹果的画法·····	23
2. 梨的画法·····	27
3. 柑桔的画法·····	30
4. 葡萄的画法·····	33

5. 桃的画法·····	35
6. 山楂的画法·····	37
7. 草莓的画法·····	39
8. 香蕉的画法·····	41
七、透明水色(彩色墨水)表现人物·····	43
1. 勾线平涂法·····	43
2. 透明水色肉色染凹凸表现法·····	45
3. 擦笔水彩年画表现法·····	47
八、透明水色(彩色墨水)画组合训练优秀作品·····	50
1. 透明水色表现水果·····	51
2. 透明水色表现干果·····	60
3. 透明水色表现蔬菜·····	61
4. 透明水色表现糕点·····	65
5. 透明水色表现器物·····	68
6. 透明水色表现花·····	72
7. 透明水色表现鸟·····	74
8. 透明水色表现人物·····	75
9. 透明水色表现其它·····	77
九、透明水色(彩色墨水)画在设计、 插图等方面的应用·····	82
1. 在包装设计方面的应用·····	82
2. 在造型设计方面的应用·····	99
3. 在室内外环境艺术设计方面的应用·····	100
4. 在插图方面的应用·····	104

跋

32983

706
95-42
4

透明水色(彩色墨水)画技法

赵国志 著

辽宁美术出版社

辽新登字 2 号

图书在版编目(CIP)数据

现代设计表现技法 (4)/赵国志编著. —沈阳:辽宁
美术出版社,1994

ISBN 7-5314-0993-3

I. 现… II. 赵… III. 艺术—造型设计—色彩学
IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 11500 号

(彩色墨水)画技法

透 明 水 色

TOU MING SHUI SE

赵国志 著

辽宁美术出版社出版 沈阳新华印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本:787×1092 1/16 印张:7¼

印数: 20,819—23,819

1993年6月第1版 1995年12月第4次印刷

责任编辑:张东明 封面设计:张东明
责任校对:侯俊华

ISBN 7-5314-0993-3/J · 312

定价:23.80元

前言

水彩画,如所周知,是色彩艺术之一种,早年风行欧洲,昌盛于英伦,发达数百年。究其源,乃肇于东方,埃及彩画,中国水墨,皆水为媒,意为质,形为体,色为用,是水彩画衍生之前渊,溯其远脉,山洞彩绘,石窟壁画,堪称其始祖。

造型艺术,作为文化载体,因承滥觞时的基因,渐因功能取向演变、社会意识介入、物质条件进化、工具材料扩展,其方法手段日呈纷繁,遂有众多画种生成,尔今,随着人类头脑聪睿,向未知领域开掘,以弥坚之志敲开自然法则禁闭的门扉,艺术家族则日趋兴旺,新方法、新画种,频频问世,一展风韵,艺术百花园,芳草落英,姹紫嫣红,春华秋实,娇艳纷呈。

透明水彩画,古已有之,释其本义,不过用透明而非浓浊的水彩颜料作画的技法而已。由此自然想到:18世纪英国著名水彩画大师透纳及其同道们,曾以绝妙的透明画法创作了名震当代又垂范后世的水彩画杰作,在世界艺术史上建树了伟业。

《透明水色(彩色墨水)画技法》一书,并非着意于对前人技法的解析和诠释,而是从实用的视野开辟一个全新的领域,以采用水彩画新材料——彩色墨水为起点,深入探讨该项技法在包装装潢设计、环境艺术设计、服装服饰设计、产品造型设计、装帧插图设计等专业领域的应用规律,同设计素描概念的提出及其特点、规律、方法的确立一样,相对于纯美术的绘画水彩而标新立异,创立设计水彩观念、规范它的特点、规律、方法,敢言前人之所未言,无疑是一个颇有创见的课题,也是总结前人经验后一项悟性的发现。在实用美术教学上实现了描绘技法课内涵的伸延,对提高人才技能不无推动作用。艺术即是创造,含内容、形式、观念的更新,也含材料、技法的发现、发明、扩展、深化和完善,不息运转,始能出新,以足广泛需求。

设计水彩,以重机能性、目的性为理念,写真性为外象,审美追求为内质,深解物形,精到传神,极重技巧的程序与法则,以坚实的造型功力实现设计构想,工而不板,细而不滞,避俗求雅,情趣隽逸。

赵国志副教授,继《色彩构成》专著之后,又推出《透明水色(彩色墨水)画技法》,积多年教学和设计实践的宝贵资料,集腋成裘,终成一书。不事宏论,专注技法,传授知识,点拨疑难,拓展思路,启迪灵性,在于从教学角度阐明一个新的训练课题的应用理论和实践性,对学生、对专业工作者的艺术实践深具指导性。诚然,一门新知识的完善,尚须众多有识之士去充实、发展,克服偏颇,修正误识,渐成完美、纯正的体系,这,或许是作者所期望的。

李福来

1992年10月

著者的话

设计水彩的涵盖很广，本书就透明水色（彩色墨水）画的技法进行介绍。

60年代我在鲁迅美术学院工艺系装潢专业念书时，实用美术专业就存在一个如何把所学的绘画素描、色彩过渡到应用设计上来的问题，但一直没有找到一种好的形式。近年来由于设计专业的兴起，出现了设计素描，设计水彩等，我们鲁迅美术学院装潢设计、环境艺术系1978年开设了描绘技法课（含透明水色画技法、喷绘技法、黑白画技法），由我担任透明水色画技法课的教学。这一课程的开设，较好地解决了绘画素描、色彩向应用所需设计色彩的过渡，同时也找到了一种理想的颜料——透明水色（彩色墨水）。这种颜色以其鲜艳、透明、固着力强，易于精细描绘表现物体的质感而优于其它颜色，在设计应用方面有着极其广阔的前途。但这种画法较难掌握，尤其对物体进行深入细致的表现，一般不经过严格的训练不易驾驭。因此本书重点解决如何运用透明水色去深入精密细致地表现物体，使之比现实更高、更美、更典型。

透明水色画技法，是自己多年来从事教学和艺术实践的总结。以系统训练，由浅入深、由简到繁、由易到难逐步深入，最后达到运用自如。本书以侧重透明水色画的精细描绘技法为主，重视掌握基本功的训练，对于一些特殊的表现手法及效果，由于篇幅的限制不能一一论述。

在著作此书过程中，得到宋惠民院长，任梦璋、李福来副院长，周绍森、乌密风教授的关心与支持，沈阳市胶版印刷厂设计室、《好孩子画报》编辑室的各位设计师、编辑的援助及装潢设计、环境艺术系领导和各位老师的大力支持，对此我表示深深的谢意。

由于本人水平有限，不妥之处在所难免，本着抛砖引玉的精神献给大家，望各位同行和广大读者给予批评指正。

参考书目：

《水彩教材》曾启雄 编著

《擦笔水彩年画技法》杭鸣时 著

《色彩构成》赵国志 编著

赵国志

1992年10月于鲁迅美术学院

目 录

一、设计水彩的概念·····	7
二、透明水色(彩色墨水)画的特色及应用·····	8
三、透明水色(彩色墨水)画的材料、工具·····	9
1. 纸·····	9
2. 笔·····	9
3. 色·····	9
4. 其它工具·····	9
四、透明水色(彩色墨水)画所需要的色彩知识·····	12
1. 色彩·····	12
2. 光色·····	12
3. 色彩的混合·····	12
4. 色彩的三要素·····	14
5. 物体色与光源色的关系·····	15
6. 色彩的心理知识·····	16
五、透明水色(彩色墨水)的一般画法·····	21
1. 多层次晕染法·····	21
2. 多层次平涂法·····	21
3. 连续晕染法·····	22
4. 综合晕染法·····	22
六、透明水色(彩色墨水)表现水果·····	23
1. 红苹果的画法·····	23
2. 梨的画法·····	27
3. 柑桔的画法·····	30
4. 葡萄的画法·····	33

5. 桃的画法·····	35
6. 山楂的画法·····	37
7. 草莓的画法·····	39
8. 香蕉的画法·····	41
七、透明水色(彩色墨水)表现人物·····	43
1. 勾线平涂法·····	43
2. 透明水色肉色染凹凸表现法·····	45
3. 擦笔水彩年画表现法·····	47
八、透明水色(彩色墨水)画组合训练优秀作品·····	50
1. 透明水色表现水果·····	51
2. 透明水色表现干果·····	60
3. 透明水色表现蔬菜·····	61
4. 透明水色表现糕点·····	65
5. 透明水色表现器物·····	68
6. 透明水色表现花·····	72
7. 透明水色表现鸟·····	74
8. 透明水色表现人物·····	75
9. 透明水色表现其它·····	77
九、透明水色(彩色墨水)画在设计、 插图等方面的应用·····	82
1. 在包装设计方面的应用·····	82
2. 在造型设计方面的应用·····	99
3. 在室内外环境艺术设计方面的应用 ·····	100
4. 在插图方面的应用 ·····	104

跋

一、设计水彩的概念

水彩作为一种绘画形式已有几百年的历史，可是作为水彩先河的蛋彩早在两千年前已盛行于埃及。18世纪水彩画在英国初放光彩。1752至1800年间，画家罗伯特·科仁斯将水彩淡彩变为浓彩，水彩才成为独立的画种。尤其是受到康士坦堡、柯特曼、寇克斯·大卫等画家的发扬，使水彩真正步入了世界艺术之林，经由英国水彩画家们的努力，水彩画成为英国最有名的绘画而逐渐风靡于世界各地。水彩画以其轻松的笔法，透明的色彩、潇洒淋漓的效果为世人所喜爱。

水彩画在我国已有近百年的历史，也深深地扎根于中国这片沃土。因为中国的水墨画，无论从用笔的方法、色彩的淋漓，以水为调色媒体，及对画面意境的追求等都与水彩画有着极其相似之处。因此中国人对水彩画的接受力、表现力极强。我国在50年代、60年代小学、中学、美术院校、建筑院校均开设水彩画课，将水彩画作为色彩画训练的基础。水彩画从广义来讲，即以水为媒体的绘画，包括水彩、彩色墨水（透明水色）、水粉、丙烯等。凡是以水为媒体者均可称之为水彩。就其颜料的性质而论，有透明颜料，如透明水色（彩色墨水）；不透明颜料，如水粉、丙烯颜料；水彩颜料为透明颜料或半透明颜料。就其表现方法可分成透明画法与不透明画法。

绘画的水彩画、水粉画，一般来讲不能直接地应用于设计。作为设计所需要的水彩画，则必须根据设计的需要。以重视机能性与目的性的设计为理念来从事造型活动，是对物体深入的理解，合理、科学、精确的表现，以及符合商品的特性及材料与结构的原理。这种以应用为目的的水彩，称之为设计水彩。

设计水彩涵盖很广，涉及的范围、包括的画种较多，本书重点解决的是透明水色（彩色墨水），和其与水粉色相结合的表现方法及其训练。以精细的描绘技法更好地为装潢设计、广告设计、服装设计、室内外环境设计、造型设计、插图等服务。

透明水色（彩色墨水）颜料在我国最早是应用在工艺美术、舞台美术、沙盘模型、幻灯绘画、照片着色、儿童插图等方面，特别是在东北地区用透明水色表现的写实性的晕果、寿星、仙女等，都取得了独特的效果，为包装装潢设计、广告设计等增添了光彩。40年代、50年代老一辈的装潢美术设计家宋允平、关崇茂、陆奎影等先生都以精细的写实描绘技法赢得了崇高的声望，为祖国的包装设计事业做出了贡献。

近年来在国内由于设计专业的兴起，人们已不满足于单一的传统性的绘画素描、色彩。学生有了相应的素描、色彩基础知识后如何过渡到设计方面来，已成为全国设计教育关心的问题，因此出现了设计素描、设计水彩等课程。现将设计水彩（透明水色）画技法介绍如下，以供同行及设计工作者参考。

二、透明水色（彩色墨水）画的特色及应用

纵观当今世界美术设计所用颜料，基本为四种。即水彩颜料、透明水色颜料（彩色墨水）、水粉颜料、丙烯颜料。

透明水色即彩色墨水，以其透明、鲜艳、着色力强，越来越受到美术设计家的重视。在东北沈阳地区，最早地把透明水色应用于包装设计的晕果及表现娃娃、仙女等方面，取得了理想的效果。特别是1978年后，鲁迅美术学院装潢系将透明水彩列入到描绘技法课程。用透明水色与水粉色相结合，利用透明水色艳丽、纯正、透明的特点以表现物体的亮部，利用水粉色沉着、稳重、有分量的特点以表现物体的暗部，利用白卡纸的洁白光平，使之画面色彩达到最大表现力。透明水色（彩色墨水）与水粉色相结合，可以最大限度地发挥二者的长处，精密细致地表现各种物体的质感，取得了十分理想的独特效果。是其它任何画法所不能代替的。因此，作为装潢美术设计师、舞台美术设计师、室内外环境艺术设计师、服装设计师、造型设计师、少儿作品插图画家等用透明水色（彩色墨水）及与水粉颜料相结合，充分运用夸张、取舍、集中、概括、变形、主观等方法，创造了许多优秀的风格独特的作品。尤其是在印刷技术高度发达的今天，对设计稿的要求越来越严格，透明水色（彩色墨水）画以其精细写实的描绘正符合印刷工艺的要求，使这种表现手法越来越受到重视。在经济发达的国家，透明水色在设计上的应用更是十分普遍，大家所熟悉的麦克笔用的正是这种颜料。在表现写实性的商品设计如食品、化妆品的包装设计、商品广告设计、室内外环境设计的效果图，文学作品、少儿作品的插图，喷绘等……均可用透明水色（彩色墨水）来完成。因此透明水色（彩色墨水）画以其独特的效果受到设计家的青睐。

三、透明水色（彩色墨水）画的材料、工具

1. 纸

进口双面白卡纸，国产双面白卡纸。质量好的绘图纸、图画纸。如纸比较薄可以把两张纸裱糊在一起或裱在画板上，使其着色后平整，达到好的着色效果。要求纸张的标准是纸地要白，表面要平，能够托住透明水色。透明水色的穿着力特别强，如果纸张不能把色托住，那么你无论上多少透明水色都不能达到漂亮的色彩效果。因为把色都吃到纸里去了，托不住透明水色的纸就不能画深入细致的透明水彩画。

透明水色（彩色墨水）颜料对画纸的要求比较严格，因为透明性颜料没有遮盖力，其画面的亮度就是画纸的白度，色彩的浓淡纯度是靠水分的多少来调节的。色彩的微妙关系是靠多层次的着色与晕染来完成的，纸张起着重要作用。在选择纸张时，一定要经过试验，看是否合乎要求。

2. 笔

透明水色（彩色墨水）画对笔没有特殊的要求，一般多用毛笔，如，小白云、中白云、大白云，小红毛、中红毛、大红毛，水粉笔、羊毫小板刷等……

一般画小幅精细的作品，用小白云、小红毛笔。造型、服装、室内外设计、画大的效果图、广告等作品可用板刷、水粉笔、水彩笔、喷笔等……。市场上出售的十二色透明水彩笔、针管笔、蘸水钢笔及国外的麦克笔等也都有其特殊的效果。

3. 色

透明水色（彩色墨水）颜料，鲜艳透明着色力强。有本装十二色，瓶装十二色、三十色等……北京、天津、上海、合肥等地均有生产。水粉颜料，天津、上海等地生产的均可。

怎样区分颜料是否透明，请看下图：

做法：首先用三张等大的白卡纸，每张纸用黑色画一道，干后用透明水色红、黄、蓝、绿，水彩红、黄、蓝、绿，水粉色红、黄、蓝、绿，分别涂在黑道上。其效果如下：透明水色：鲜艳透明，一点没有遮盖力。水彩颜料：蓝色较透明，其它色基本为半透明。水粉颜料：不透明，红、黄、蓝、绿对黑色基本为全部遮盖或大部分遮盖。

通过上面的试验，就可以明显地区分出色彩的透明程度。因此，要想使画面艳丽，透明、潇洒，透明水色（彩色墨水）是最为理想的颜料。该颜料是最灵活，用途最广的设计用色，它独有的特性，是其它颜料所无法代替的。在我国这种颜料在设计上的应用才刚刚地受到重视，我相信在不久的将来，该颜料会越来越发挥其作用。

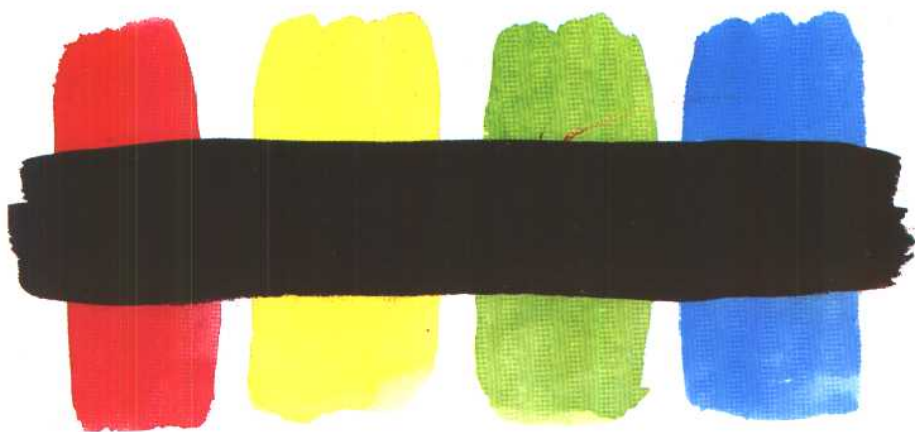
如果选用本装的透明颜料，可以将各色裁成等大的小块，贴在卡片纸上，成为自制的调色板，用起来也很方便。

4. 其它工具

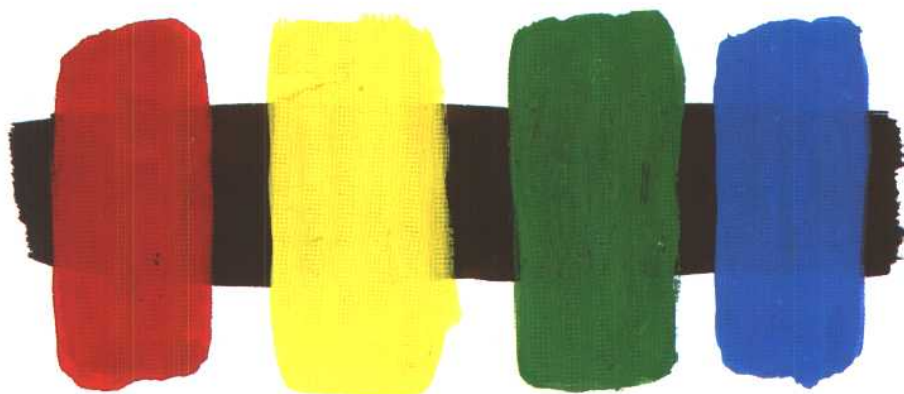
画板：用木板、胶合板、玻璃板均可。透明水色调色盒。水粉调色盒。笔洗、海绵、刀、剪刀、胶水、浆糊、铅笔、橡皮、红粉纸（可自制，用红粉涂在美能纸上即可）细针等。

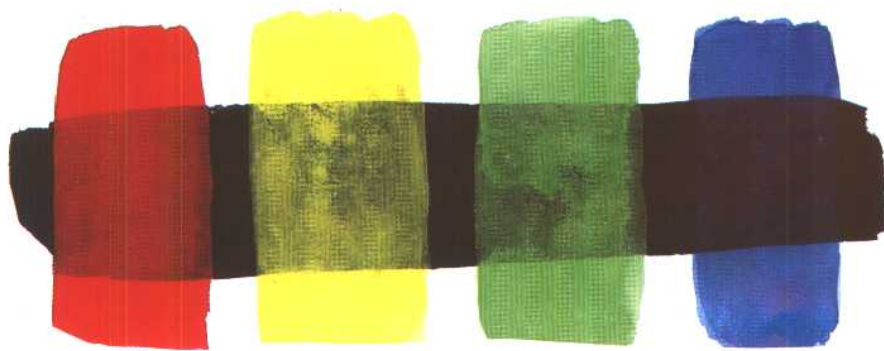
透明水色（彩色墨水）画的材料工具

透明水色

水粉色

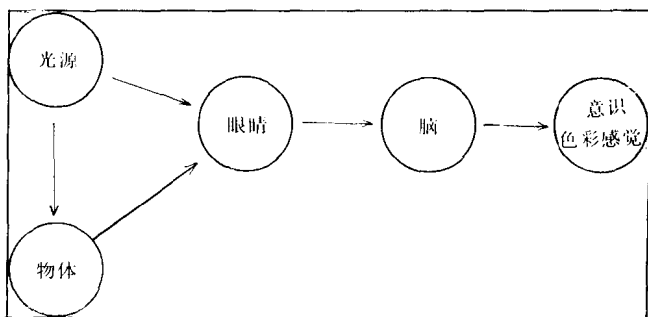
水彩

四、透明水色（彩色墨水）画所需要的色彩知识

1. 色彩

根据现代物理学证实,色彩是光刺激眼睛再传到大脑的视觉中枢而产生的一种感觉。人对色彩感觉的完成,首先要有光,要有对象,要有健康的眼睛和大脑,其中缺一不可。因此,为了更好地研究色彩,应用色彩,就必须掌握必要的色彩物理学知识、色彩生理学知识、色彩的心理学知识及色彩化学知识。

我们美术设计工作者研究色彩是从造型的立场出发,以寻求配色符合机械性或目的性的美。

2. 光色

①光:光是一种电磁波辐射能。色彩是由光的刺激而产生的一种视觉效应。光是其发生的原因,色是其感觉的结果。

②光谱:牛顿把太阳光从小缝中引进暗室,透过三棱镜,在映幕上显现出一条美丽的彩带,从红开始为橙、黄、绿、青、蓝、紫,这种现象称做光的分解或光谱。

③光源:宇宙间凡是能自行发光的物体叫光源。如太阳、恒星及各种灯光、火光、激光等……对地球来说太阳是最大的光源。

④光源色:由各种光源发出的光,由于光波的长短、强弱、比例性质的不同,形成了不同的色光,叫做光源色。

⑤单色光:经三棱镜分解的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫任意一个色光再经三棱镜不能再行分解,映幕上仍是原来的色光,这不能分解的光就叫单色光。

⑥复色光:含有两个以上色彩的色光为复色光。

⑦全色光:含有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫所有波长的色光为全色光。

3. 色彩的混合

①原色:不能用其它色混合而成的色彩叫原色。用原色却可以混出其它色彩(当然不是全部)。

②色相环:将红、橙、黄、绿、蓝、紫,加紫红首尾相接形成一个圆环,即色相环。