

著名画家 指导美术高考

水粉画

佟翔天 编著

知识出版社

佟翔天, 1929年3月生, 满族, 中共党员, 国家一级美术师。中国电影家协会会员, 中国美术家协会会员, 中国电影电视学会会员, 中国电影美术学会理事。1949年8月参加中国人民解放军从事文艺创作工作。1952年调入八一电影制片厂担任电影美术设计工作, 主持完成了《闪闪的红星》、《归心似箭》、《高山下的花环》、《大决战》、《中国革命之歌》等100多部影片的美术设计和拍摄任务, 其中《中国革命之歌》荣立三等功。

美术作品多次参加全国、全军大型美展并获奖。水粉画作品《三军过后》在“纪念中国人民解放军建军55周年”画展上被评为优秀作品, 《雅鲁藏布江流向喜马拉雅山》入选第六届全国美展, 《源》、《爱》入选第七届全国美展, 《昨夜风雪》、《小镇》参加1991年在美国旧金山举办的“中国当代水彩画展”。《雅鲁藏布江流向喜马拉雅山》《上海豫园》两幅作品编入《中国现代美术全集》。

主要著作有《电影特技》、《谈色彩》、《佟翔天的水粉风景画技法》、《有生命的泥土》、《著名画家指导美术高考——水粉画》等。

图书在版编目(CIP)数据

著名画家指导美术高考. 水粉画 / 佟翔天编著. —北京: 知识出版社, 2007. 8
ISBN 978-7-5015-5361-7

I. 著… II. 佟… III. 水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 116652 号

策 划 / 童行倪
责任编辑 / 童行倪
文字整理 / 童行倪
责任印制 / 马 灵
装帧设计 / 童行倪

知识出版社出版发行
(北京阜成门北大街17号 电话: 88390767 邮编: 100037)
网址: <http://www.ecph.com.cn>
北京蓝图印刷有限公司印制
开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3.125 字数: 60千字
2007年8月第一版 2007年8月第一次印刷
印数: 1—6000册
ISBN 978-7-5015-5361-7

定价: 22.00元

版权所有 违者必究

前言

吴冠中先生在为人民美术出版社出版的当代画家选集《佟翔天水粉风景画技法》所写的序言中有这样的话：“师徒教徒弟，徒弟成了师父，又教徒弟，技术这样一代一代传下去……从他们各具特色的作品中反映出技法的多种多样，千差万别。‘无法而法，乃为至法’。这意义远不止介绍了技法之百家齐放，而是以成果阐明了技与艺的关系，大大拓宽了艺术发展的阳光之道。”正如吴老所言，老一辈画家的绘画技法，是社会文化宝库中的一笔无形财富，需要传承。

本书作者佟翔天先生就职于解放军八一电影制片厂，多年从事水粉画画种的研究与创作，是该领域中的著名画家，曾担任过大家所熟知的《闪闪的红星》、《大决战》等100多部影片的美术设计工作。

年近80岁的佟翔天先生曾说过：“在50年的电影生涯中，我走遍了祖国的山山水水，漫长的外景生活让我尽情领略了祖国山河之美，激发了我对大自然的独特情怀。我画过闽南的城镇、滇西的村寨、塞北的古城，描绘过大兴安岭的原始森林、拉萨的八廓街、黑龙江的黑土地、西北的窑洞……”的确，佟先生这些作品的视角独特，表现了形态各异的地域风情，由此足见老画家精深的绘画功力。他的水粉画技法十分考究，色彩具有很强的视觉冲击力，其优秀写生作品的数量积累之多，令人惊叹！其中相当一部分为许多大型企业所收购珍藏。

水粉具有干得快、覆盖力强、便于修改的特点，因此在美术专业的考试中通常都使用它。编者曾对先生讲：“几十年来，您从未停止过写生，在长期实践中积累了丰富的水粉画绘画经验，形成了自己独特的绘画技法，您能否出版一本水粉画技法辅导方面的著作，将多年的绘画经验传授给那些参加美术高考的考生呢？”先生欣然应允。

佟先生认为，作为考生，首先应该注重水粉画基础理论的学习，同时还要坚持写生实践。成熟的绘画技法不是凭空产生的，而是源于长期写生经验的积累。而且，各种艺术门类、各个画种都有自己的“绝活”和“窍门”，有些是传统的，有些是创新的。在水粉画中，一些小窍门、小方法往往可以衍生出大技巧，甚至能够达到事半功倍的效果。

本书内容深入浅出，浓缩了水粉画的基础理论，能使考生在平时训练中得到正确指导。作者以丰富的实践经验对每幅范画进行了指导性点评，并配以作画过程说明，介绍了独到的绘画方法与技巧，便于学生参考与临摹。

名师出高徒，相信这本书的出版能够满足即将参加美术专业高考的考生们的迫切需求。

本书责任编辑 童行侃

目录

水粉画绘画工具	/3
画家和考生谈色彩世界	/4
色彩基本概念	/5
水粉静物写生的方法与步骤	/8
学生作品点评	/16
水粉画的薄画法	/19
水粉画的厚画法	/22
水粉画为什么会“灰”	/26
风景写生的绘画过程	/30
画上调色	/32
小幅水粉风景记忆画	/36
户外风景写生与临场考试	/38
临摹范画	/40

(本书作品除署名外均为佟翔天所作)

水粉画绘画工具

我国艺术院校的美术专业考试科目之一为色彩写生。水粉画作为一个独立的画种，其颜色具有与油画不同的特点，它可以吸收水彩画湿润的薄画法来表现出轻盈与流畅，也可以采用油画技法来表现出油彩的细腻与厚重。水粉画自身具有覆盖力大、可以涂改、可塑性强的特点，是考生使用的最佳画种。

• 画笔

水粉画的技法有多种性，因此不同的技法要使用不同的工具。

常用的有：水彩画笔、油画笔、水粉画笔、国画笔、旧笔（新旧笔结合使用）。

水粉笔：笔毛柔软适中（大中小号），用于含水、含色量较大的大面积铺色。

油画笔：笔毛硬并具有弹性（大中小号），用于干画法及表现物体厚重色彩。

水彩笔：笔毛柔软（大中小号），用于渲染法。

国画笔：狼毫（大中小号）大号用于补充，水彩笔小号用于刻画细微部。

秃笔：一支用秃了的中号秃笔是不可缺的，使用得当能产生特殊效果。

刷子：用于大面积，大水分画法（大小号）。

画刀：可选用弹性好的油画刀用于水粉画。经过长期实践，我发明用竹片（薄竹片）、防火板（一种很薄的装饰材料，有弹性）做成宽窄不同的画刀，同样可以把它们分成大、中、小号。

墨滚：用于版画的一种工具，滚上水粉色，在纸上可以滚出大面积的肌理效果和小面积的肌理效果。滚时轻重不同，效果也不同。墨滚分成大、中、小号。

喷雾器：在绘画过程中，需要不断补充水分时，用喷雾器在较远距离对面面补充水分，但使用时要慎重。

• 颜料

水粉色一般较常用的有：白、钛白、钛白、柠檬黄、淡黄、中黄、橘黄、朱红、深红、土红、西洋红、玫瑰红、紫罗兰、青莲、群青、钴蓝、普蓝、淡绿、深绿、粉绿、草绿、翠绿、墨绿、熟褐、赭石、黑色。

注意：调色盒中的颜色，应当把同类色和邻近色进行有序排列，使用起来便于区别。

• 纸张

常用的有水粉纸、素描纸、白板纸。各种纸的特点有所不同，使用时要根据实际需要来选择。

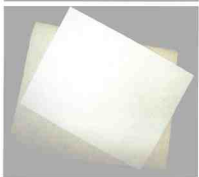
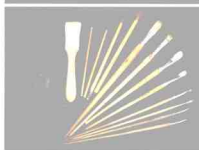
一般选用质地较厚，有一般的吸水性就可以。

水粉纸特点：纸的质地较粗较厚、耐擦洗，是学生练习常用的纸张。高考专业课考试时，可根据自己的习惯选用。

水彩纸：纸的质地有韧性，薄画渲染也很耐擦洗，也可厚涂，颜色附着力强。高考专业课考试或平时练习时，可根据自己的习惯选用。

• 其他工具

其他工具有：调色盒、调笔桶（可用大瓶代替）、图钉、夹子、画板、调色板、画架、画凳、画箱等。

画家和考生谈色彩世界

——自然色和人为色

色彩无时无刻不在我们眼前存在。我们在大自然当中所看到的都是“自然色彩”，如果在辽阔的自然界中有一面红旗，这面红旗就是“人为色彩”。

山连着山，树依附树，这是一座浩瀚的北方“山林”，映入眼帘的则是一片“绿色”。随着季节的变迁，由春天的嫩绿到夏日的浓绿，再到秋天的金黄，这是大自然的威力使万物改变了色彩。人们不可能把巨大的浓绿山林改变色彩，也不可能把黄褐色的原野改变成另外的色调。

一座城市挤满了各式各样的建筑。要想改变这座城市的色彩是有可能的，因为城市的色彩是人为的……

生活之中色彩无处不在，是“自然色彩”和“人为色彩”并存才构成了眼前色彩斑斓的世界。

人们创造出色彩，也产生了色彩绘画，通过观察、理解、认识发现了色彩的规律，在许多有色物体并存时，便出现了色彩之间的相互影响，这样就产生了“条件色”。

一件物体在有某种色彩衬托时，它将受到周围色彩的影响。

当你走进一片树林时，如果不认真观察，总的感觉是单一的绿色。冷静下来细心观察，会发现这一组树木和另一组树木是不一样的，在对比中便产生了冷暖之差。能够在生活中发现色彩的冷暖差异，是长期观察对比的结果。

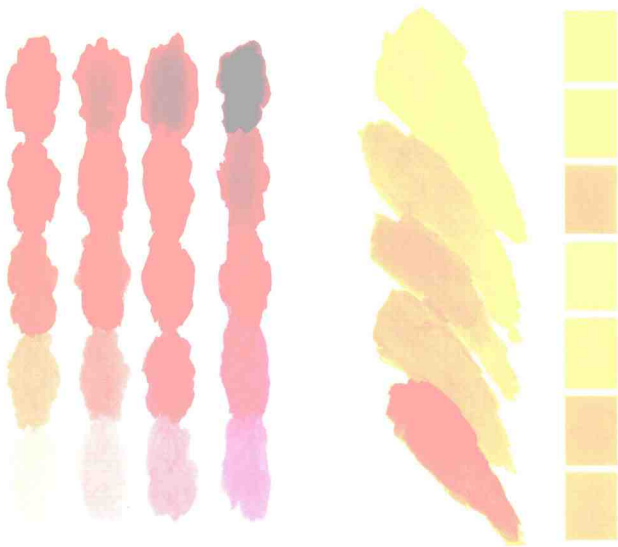
从认识色彩、感觉色彩到表现色彩，它们之间还有不小的距离。用人为的色彩（指绘画颜色）把观察的结果表现出来，这就是“绘画”。

一幅作品的色彩组成是由多色对比形成的，我们不可能用一种色彩去表现（素描、水墨除外）多种色彩组合的物体。色彩在对比中要求协调。要想提高色彩的表现力，需经过长期的锤炼。

色彩学是一门科学。科学家和画家对色彩的研究是不同的，画家通过对光源的感觉，去理解、表现、体现绘画色彩。

一幅色彩作品，如静物写生、风景写生、人物写生都是体现“条件色”的过程。例如一束红色的鲜花，在多种色彩环境的影响下，红色已经不是纯红色了。各种色彩在繁杂的色彩空间里几乎没有不受条件影响而存在的。

色彩在不同时间、不同地域、不同自然条件的影响下变化着。能够用敏锐的视觉，把色彩尽善尽美地表现在绘画作品中，这是长期实践的结果。

色彩基本概念

(1) 光与色

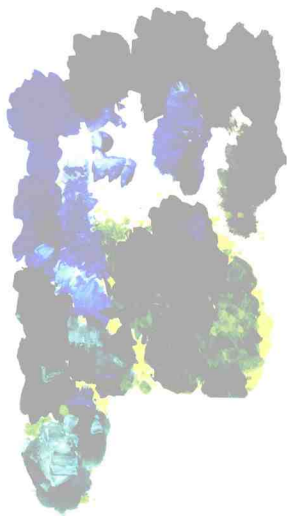
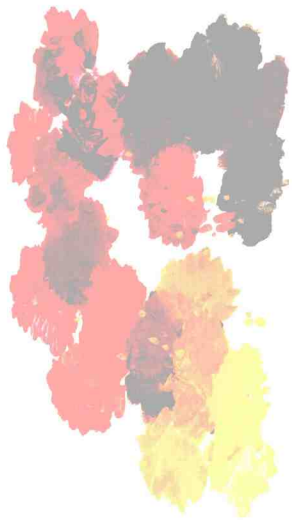
用分光镜把太阳光分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，依次排列为七种标准的光谱色，这就是可见光的构成规律。当周围的客观物象被可见光照射时，部分光波被吸收，部分光波被反射，并且被我们的视觉感知，因此我们就看到了一个色彩丰富的世界。光和色有所不同，光是感知的条件，色是感知的结果。

(2) 原色、间色、复色、互补色

原色：是唯一不能混合的第一次色，三种原始色即红、黄、蓝。通过它们的混合，可以获得其他所有的颜色。

间色：又称第二次色，是由三原色中任意两色的调和来获得，即橙、绿、紫。

复色：是含有三种原色成分的调和色，又称第三次色或多次色。调和颜色的比例不同，所以复色是千变

万化的，色彩丰富的，也是在色彩写生中运用得最多的。应该注意的是，调和必须得当。

互补色：是对比最鲜艳的色彩，各自倾向展现最充分，如红与绿、黄与蓝、蓝与橙，互为补色。在色环图中，互补色都是呈直线相对的。

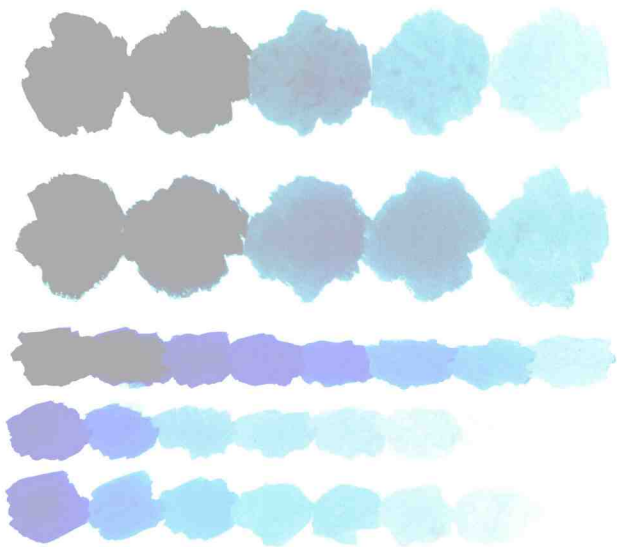
(3) 光源色、固有色、环境色

光源色：是光线的色彩倾向。如傍晚的阳光，烛光下有黄橙色倾向，月光下有蓝色的倾向。

固有色：是指物体的表面颜色，它常常在比较稳定的“白光”下呈现出色彩特征。如蓝天、白云、红果、绿树、紫茄子。

写生中要注意在对物体固有色的表现时不能概念化，要与四周空间的色彩相联系着进行观察。

环境色：是在光线照射下，不同物体之间色彩的反射、衬托甚至干扰所形成的色彩关系。每个物体彼此相连，是形成一个画面整体色调的重要因素。

(4) 色相、明度、纯度、色性、色调

色相：是反映颜色与颜色的差别，颜色的相貌特征。

明度：是指色彩的明暗程度，实际就是色彩画中的素描关系。包括颜色本身深浅差别和物体受光多少造成的明暗区别。

纯度：又称色彩的鲜度、饱和度，是指色彩中的单一成分含量。色彩单一成分越高，色彩的饱和度、纯度越高。原色、间色是天然的饱和色，复色的纯度就较低。

物体色彩的主次和强弱表现，应该正确运用色彩的纯度对比。

色性是指色彩的冷暖倾向，冷暖是相对烘托的，又是心理的一种体验，冷暖关系普遍存在于每幅写生画的色彩关系当中。

色调是指一幅画的总的色彩倾向，是指色彩气氛。色性上分为冷、暖调子，色相上称为绿调子、红调子；明度上可分为暗调子、亮调子；纯度上又可分为灰调子、鲜调子。色调十分重要，不同色调是平时训练需要注意和掌握的。

水粉静物写生的方法与步骤

一、水粉静物写生的重要性

对于准备参加美术专业高考的考生来讲,素描是色彩的基础,只有经过相当一段时间的素描写生训练之后,才能进行色彩的写生训练。

作为绘画色彩训练的水粉静物写生与素描静物写生,二者都是“造形”,只不过使用的是不同的工具。水粉静物写生除培养学生造形的能力以外,同时还要培养他们对色彩敏锐的感受能力和对于美的感知能力。使学生研究掌握绘画色彩的基本规律进而提高对色彩的观察力、记忆力和表现力。在训练中学会掌握水粉画的工具材料特点、培养自己整体观察和把握画面整体效果的良好绘画习惯。

二、学会摆放布置静物写生环境

选择的静物,应当是能刺激视觉,能打动写生者内心情感的比较有特点的物品。所选用的物品之间能形成有机联系,有主要的物品,有次要的物品;主次分明,空间层次清楚颜色搭配和谐,并能处在较为稳定的光源条件之中,摆放之后看到的应该是一幅很美的实物画面。

三、水粉画写生的几点要求与方法

1. 将每一次水粉画训练都当作专业高考来对待，静下心来进行大致的观察。
 2. 用准备好的取景框（初学者可用白板纸中间挖成一长方洞）对准实物左右前后移动，以确定取景范围，默记心中。经过一段时间的练习，可逐渐淘汰这种方法，仅用眼睛即可确定取景范围。
 3. 对物体进行整体观察，整体表现，在整体上进行调整，自始至终把握住整体形成的色调。
 4. 在处理整幅画面和单个物体时都应当强化虚实，加强空间感。在色彩变化规律上，要注意把握以下原则：近暖远冷，近鲜远灰，近强远弱，近实远虚。
- 这些绘画原则，在写生时要灵活应用。
5. 注重表现对象的质感。画丝绸要有薄透柔软的感觉，画金属、陶瓷则应当有硬质感。正如平时所讲的，画什么要像什么，努力去做到这一点。
 6. 形体结构要准确。有些作品的色彩虽漂亮，但是完成后却走形了，非常可惜。所以心中时刻要想到形体的“素描关系”。
 7. 准确的颜色往往无法一次性到位，需要逐步调整才能符合整体色调。这对初学者是十分重要的。
 8. 合理运用大水分与小水分的薄画法和厚画法技巧。
- 考生在水粉画写生训练过程中，要理论和实践相结合，多画、多实践才能取得好成绩。不同的工具会产生不同的绘画效果，学会善于利用工具，才能更好地表现内容。

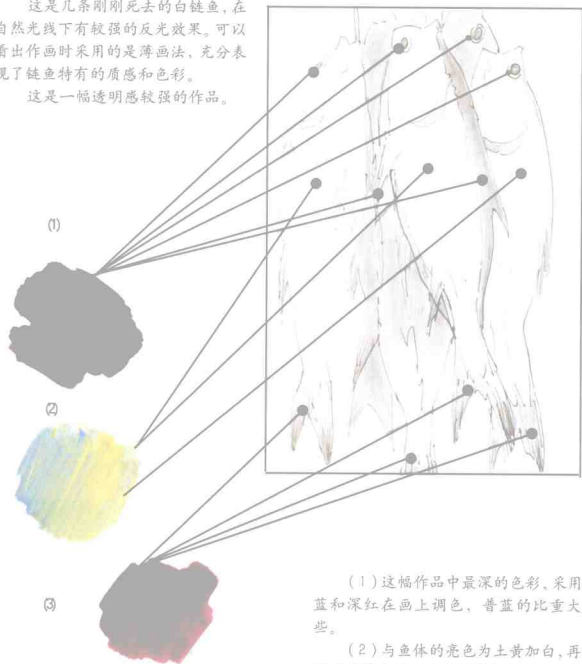

《白鲢鱼》

鱼的色彩分解图

这是几条刚刚死去的白鲢鱼，在自然光线下有较强的反光效果。可以看出作画时采用的是薄画法，充分表现了鲢鱼特有的质感和色彩。

这是一幅透明感较强的作品。

(1) 这幅作品中最深的色彩，采用普蓝和深红在画上调色，普蓝的比重大一些。

(2) 与鱼体的亮色为土黄加白，再加群青的混合色，在画上调色。

(3) 鱼尾的深色部分中深红色的比重大一些。

以上三个部分在作画时是相互渗透的，必须在水分充分时进行。有的部分是用手指抹出的，如图中鱼背的深色过渡部分。

(1)

步骤一：用单色勾画出花卉静物的基本轮廓，抓住最大的明暗关系、形体结构关系，区分大致的亮面、暗面和投影的调子变化。

加上淡淡的暖色，为下一步骤做准备。

提示：

在水粉画写生中，首先强调的是从观察开始到开始作画直至最后完成作品，心中应该有一幅完整的构图。最主要的是强调所画对象的素描关系，其次是色彩关系和空间关系。

在整个绘画过程中，切记要整体进行。

(2)

步骤二：在第一步骤的基础上再次调整轮廓的结构关系。

仍然是从暗部入手，逐渐地深入，并开始用暖色调渲染气氛，形成最初的大冷暖关系。

(3)

步骤三:在不断深入暗部的同时,开始铺出大面积暖色的花及暖色的背景。这样,各自的体积感、相对的空间感及色彩关系就基本确定了。

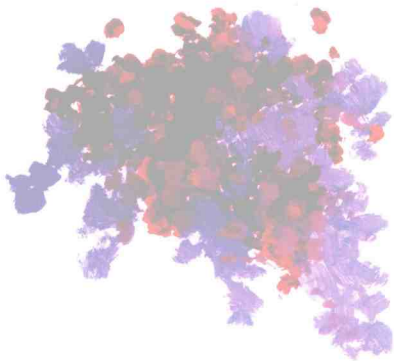
(4)

步骤四:在上一步基本色彩关系已确定的基础上,进一步深入刻画、强化、细化对象的色彩关系,完善画面的整体效果。

提示:

主体与背景的表现区别是非常重要的。背景的处理往往是根据画面中主体的需要而进行的。

当主体物偏亮、色彩较鲜、纯度较高时,背景就要主观地处理得暗一些,灰一点;主体物色彩偏暖时,背景则要处理得冷一些。切记要把握住一幅画总的色调和总的效果,每部分的色彩都要服从于总的色彩关系。

提示:

色彩环绕

某种色彩被周围的色彩包围时,会产生一种特殊的色彩效果。

如果这两种色彩效果互补,色效会更加突出。

色彩环绕并不是把某种色彩完全包围起来,只是某些色块对其形成包围趋势。这种包围趋势是在作画时有意无意地形成的,而不是死板的包围。

提示:

粉红色的映山红被紫色的丁香所包围。作品中虽然粉红色没有被紫色完全包围，但是包围趋势已经形成。

在这幅作品中，映山红成为主体正是这种色彩关系所起的作用。

两幅示意图中所强调的只是色彩环绕，其他色彩关系不包含在内。

提示:

通过这幅画的练习，强调了素描在色彩绘画练习中的重要因素。

在一幅色彩画中，如果它的结构和明暗关系不准确，那么无论多么绚丽的色彩都是毫无意义的。

水粉画的写生始终要准确把握整体。只有在准确的结构和准确色调的基础上，作画才能够深入。

