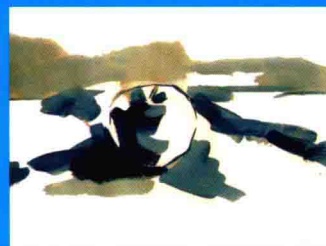
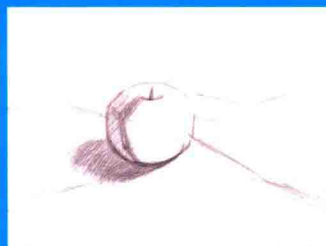

儿童正规学画基础教材

ERTONG ZHENGGUI XUEHUA JICHU JIAOCAI

水粉

SHUI FEN

夏忠波 涂怀孝 等编著

上册

名家请到
轻松学画

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

儿童正规学画基础教材

ERTONG ZHENGGUI XUEHUA JICHU JIAOCAI

水粉

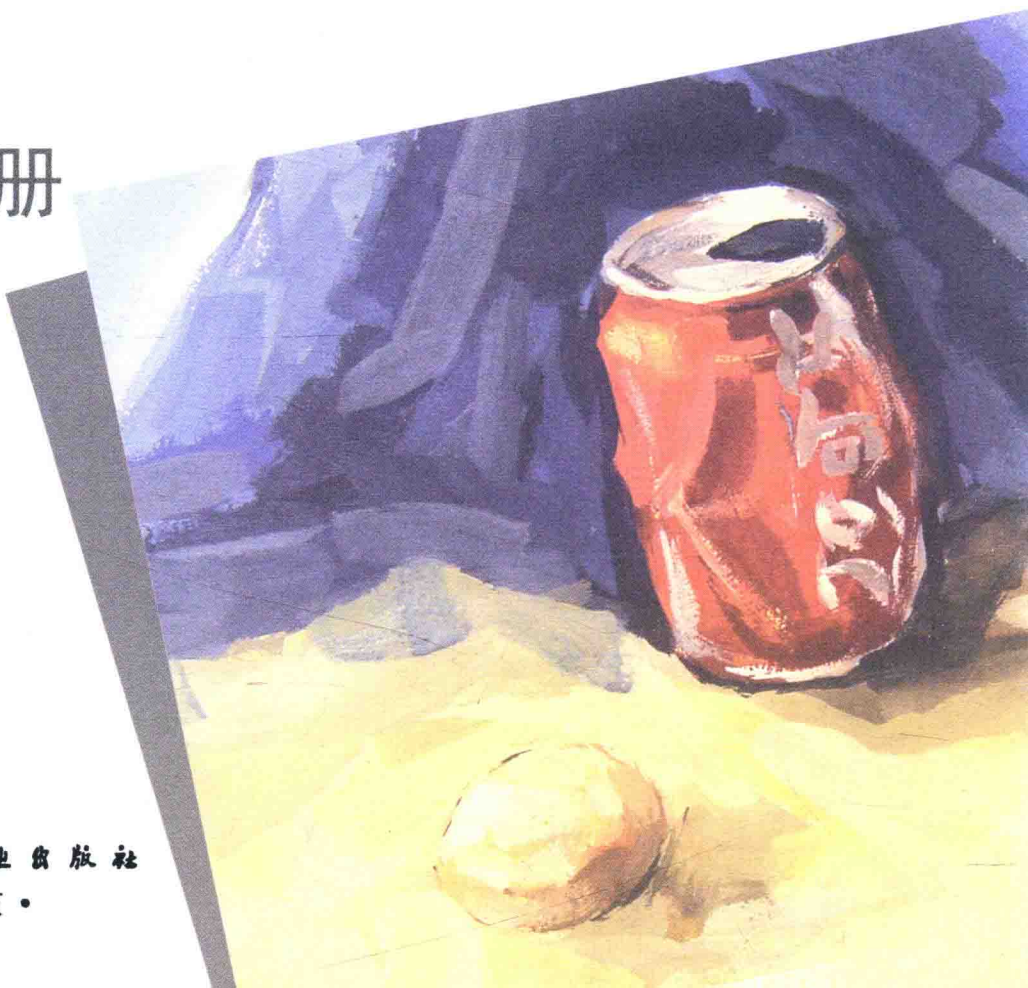
上册

夏忠波 涂怀孝 等编著

化学工业出版社

• 北京 •

编绘人员名单（排名不分先后）

涂怀孝	龚晓琴	夏忠波	王磊	贾晓彧	陶喆	周哲
冯时冬	刘岩岩	蔡文静	李涛	王颖会	刘静	张峰
王维维	申运峰	雷新琴	李明	刘丽丽	赵念	刘芳
姚仁华	向兴翠	夏小雪	张丹	夏婉姝	王芳圆	何卫国

图书在版编目（CIP）数据

儿童正规学画基础教材.水粉.上册/夏忠波等编著.
北京：化学工业出版社，2017.5
ISBN 978-7-122-29384-8

I .①儿… II .①夏… III .①水粉画-绘画技法-儿童
教育-教材 IV .①J21

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第065411号

责任编辑：徐华颖

装帧设计：刘晓婷

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京新华印刷有限公司
880mm×1230mm 1/16 印张6 2017年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：29.80元

版权所有 违者必究

前言

preface

儿童美术教育不是职业教育，而是用来对孩子进行素质教育的手段。儿童是否能成才，智力因素和非智力因素起着同样重要的作用。这一点，不但在教育界得到认同，而且在整个社会也达成共识。

儿童美术教育的目的的一方面是为了提高智力因素，即观察力、记忆力、思维能力、注意力、想象力、审美创造力和实践能力。这些能力的培养主要是靠直觉来进行的，这套《儿童正规学画基础教材》正是通过观察、记忆、体验、联想和创作等环节，鼓励孩子运用自己的绘画语言，画出有创意、有个性的图画。

另一方面，绘画可以使人获得稳定的心态，以适应变化的外部环境和复杂的社会关系。童年是形成生理功能的关键期，绘画有助于孩子完成手眼的协调能力，同时促使儿童认知能力的形成，使其逐步理解周围的事物。绘画还可以培养儿童的坚韧性格和对目标孜孜以求的追求精神，完善心智，陶冶情操，培养上进心和自信心，形成有耐心、有毅力、做事专注的良好习惯。

兴趣是最好的老师，兴趣是学生发展思维的巨大推动力。儿童的天性就是涂涂画画，优美多姿的线条、五彩斑斓的色彩，决定了美术有着得天独厚与孩子发生亲密接触的先决优势。这套《儿童正规学画基础教材》正是利用这一优势，由专业的美院教师利用实物照片为参考目标，分步创作，并给出适当提示、引导，目的是训练学生的观察力和视觉造型能力；同时有意选取生活中常见的物品、儿童感兴趣的题材，这样不但可以激发起孩子的创造性，还可以培养他们的审美情趣。

“好教材不是编出来的，是实践出来的。”希望这套教材能够对关心下一代成长的老师和家长朋友们有所帮助，同时也真诚地期望大家在使用教材过程中发现不足，给我们提出宝贵意见，以便我们更好地为读者服务。

目录

水粉基础知识 1

第一阶段 静物单体画法

- 第一课 梨 10
- 第二课 橘子 12
- 第三课 香蕉 14
- 第四课 苹果 16
- 第五课 布鱼 18
- 第六课 笔袋 20
- 第七课 电熨斗 22
- 第八课 陶罐 24
- 第九课 望远镜 26
- 第十课 杂物架 28
- 第十一课 玩具狗 (一) 30
- 第十二课 玩具狗 (二) 32
- 第十三课 数数器 34
- 第十四课 小熊 36

第二阶段 静物组合画法

- 第十五课 水杯和水果 40
- 第十六课 鸡蛋和柠檬 42
- 第十七课 白衬布上的水果 44
- 第十八课 洋葱和辣椒 46
- 第十九课 李子和西瓜 48
- 第二十课 牛奶和面包 50
- 第二十一课 木碗和桃 52
- 第二十二课 方便面 54
- 第二十三课 水果 56
- 第二十四课 蔬菜和瓷杯 58
- 第二十五课 奶粉和饼干 60

第三阶段 静物质感表现

- 第二十六课 毛绒玩具 64
- 第二十七课 玩具鱼和梨 66
- 第二十八课 米老鼠 68
- 第二十九课 小猪 70
- 第三十课 玻璃杯和水果 72
- 第三十一课 背包 74
- 第三十二课 玩具织布机 76
- 第三十三课 可乐罐和鸡蛋 78
- 第三十四课 酒瓶和碗 80
- 第三十五课 饮料和苹果 82
- 第三十六课 橄榄球和瓶子 84
- 第三十七课 碟片盒 86
- 第三十八课 百合花 88
- 第三十九课 笔筒 90

水粉基础知识

一、水粉画的工具

水粉是水粉颜料的简称,属于水彩的一种,即不透明水彩颜料。由于它价格便宜,易于掌握,成为初学者学习色彩画的首选。画水粉画常用的工具有以下几种。

颜料:水粉画以水溶性颜料为主,常用的颜料分瓶装和管装两类(见图1)。

笔:水粉笔、水彩笔、油画笔、毛笔都可以用来画水粉画。市场上常见的水粉笔大致分三类:羊毫笔、狼毫笔及化纤笔(见图2)。羊毫笔比较柔软,吸收水分大,适合湿画法;狼毫笔富有弹性,粗细均匀,软硬适中;化纤笔弹性好,吸收水分少,适合深入刻画画面。

调色盒和调色板:调色盒主要用来摆放和保存颜料,调色板则是用来调配颜色的(见图3)。

笔洗:用来贮水的容器都可以作笔洗,只要是口径大,可在作画过程中涮笔和清洗调色板(见图3)。

纸:比较厚实的水粉纸、水彩纸、素描纸都可以用来画水粉画(见图4)。

图 1

图 2

图 3

图 4

二、色彩知识

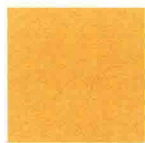
(一) 色相 色相是对各类色彩相貌的称谓，如大红、普蓝、柠檬黄等。常用的颜色有以下几种。

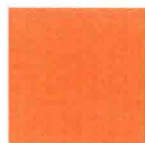
白色

柠檬黄

中黄

橘黄

草绿

翠绿

大红

玫瑰红

紫罗兰

天蓝

深蓝

黑色

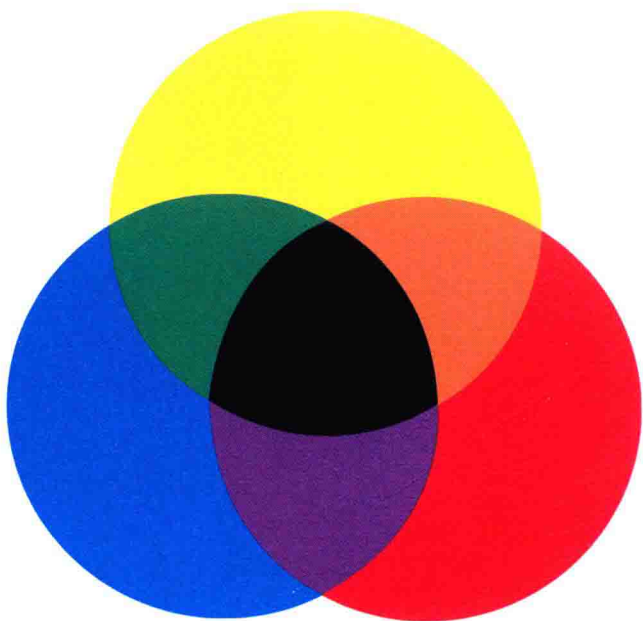
(二) 三原色

红色、黄色、蓝色为色彩的三原色。它们是不能用其他颜色调和出来的，所以称为色彩的三原色。

（三）间色

把三原色中的红色与黄色等量调配就可以得出橙色，把红色与蓝色等量调配得出紫色，而黄色与蓝色等量调配则可以得出绿色。专业上来讲，由三原色等量调配而成的颜色，把它们叫作间色。

红 + 黄 = 橙

黄 + 蓝 = 绿

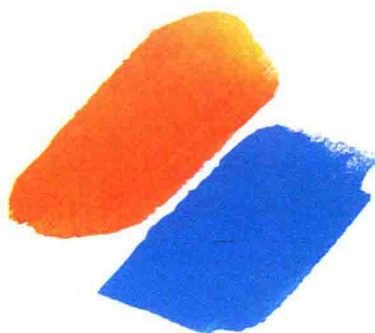

红 + 蓝 = 紫

（四）互补色

补色是人眼对某一色彩注视后所产生的视觉残像，色彩中的互补色有红色与绿色互补，蓝色与橙色互补，紫色与黄色互补。

（五）固有色

固有色，就是物体本身所呈现的固有的色彩。

右图的静物（实物照片）色彩鲜明，画面中的可乐罐和两块衬布由红、黄、蓝三种颜色构成。

红、黄、蓝三原色组合在一起的静物用色要注意相互的协调关系。

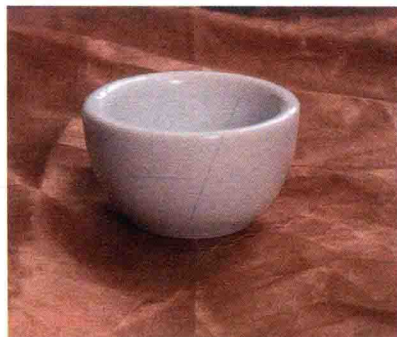
橘子的固有色为橙色

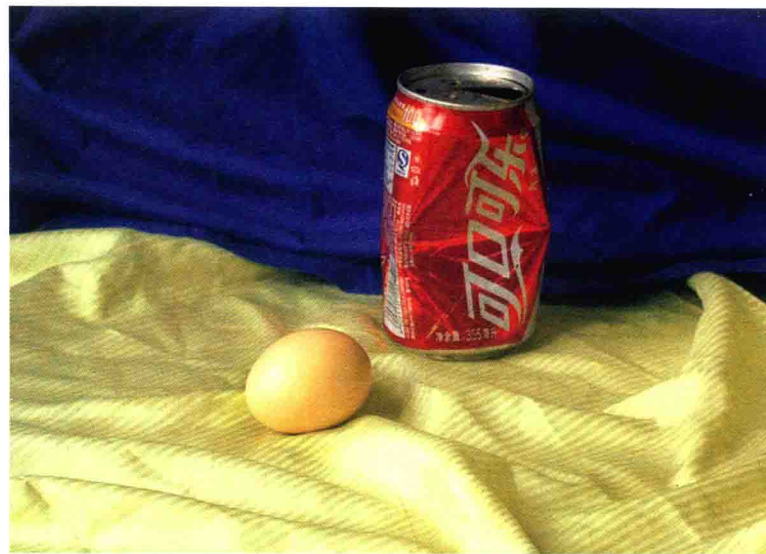
望远镜的固有色为绿色

书包的固有色为赭石色

小碗的固有色为白色

实物照片

固有色组成画面大面积色块，构成主色调。

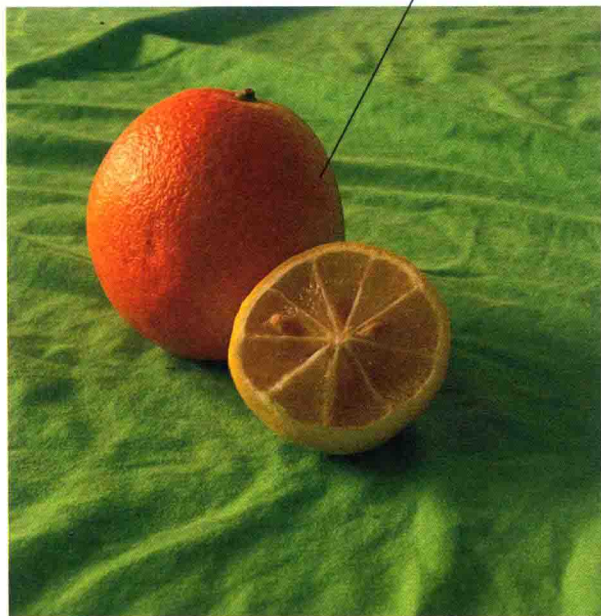
（六）环境色

物体表面受到光照后，除吸收一定的光外，也能反射到周围的物体上。尤其是光滑的材质具有强烈的反射作用。另外在暗部中反映较明显。环境色的存在和变化，加强了画面相互之间的色彩呼应和联系，能够微妙地表现出物体的质感，也大大丰富了画面中的色彩。所以，环境色的运用和掌控在绘画中非常重要。

反光为红色——

反光为绿色——

白茶壶暗面受
红衬布影响偏红。——

三、水粉画的作画步骤

观察

在动笔画画前先要认真地观察和分析，做到意在笔先。对画面的构图、物体的主次、画面的色调以及空间层次等进行分析。

观察要从大的关系着眼，再分析具体的物体，即整体出发、局部深入。初学者最大的毛病就是孤立地观察，局部地表现，喜欢一个局部一个局部地去画，最后拼凑成画面，结果画面整体关系既乱且花。

任何物体的色彩都不是孤立存在的，画画时要整体观察、互相比较，然后分析和发现色彩的大关系。只有通过对物体间的色相、明度、纯度、冷暖等进行反复比较，分辨色彩倾向，寻找色彩之间的微妙变化和差异，才能掌握对象诸种因素之间的正确关系。

实物照片

起稿

用铅笔或炭笔把物体的形体轮廓勾画出来。构图要完整，画面要有主次关系。起稿阶段很关键，构图不当会影响画面的整体造型。因此，起稿时要将物体的比例结构画准确，为下一步色彩造型打好基础。

单色定稿

用单色勾画物体外形，将形体关系、明暗关系肯定概括地表现出来。常用来单色定稿的色彩有：群青、赭石、熟褐等。单色定稿的作用是确定物体造型和加强明暗关系。因为水粉涂色后容易将起稿的铅笔线遮盖住，如果用色线勾画轮廓，即使上色后，物体轮廓依然能看见。

铅笔起稿

单色定稿

铺大体色块

根据对物体的第一印象和大体的色彩关系，用大色块确定出画面的大体色调。这一阶段着重表现画面大的明暗关系和色彩关系，不做局部的细致描绘。在大体铺色阶段，用色要薄，便于后面覆盖。此时用湿画法比较多。

虽然是用大色块来铺色，但是用色也要有变化，让画面有空间感。不能机械地平涂着色，否则，画面会显得死板单调。

确定好大体色调后，再检查一下主体物与背景的关系，物体明暗和色彩冷暖关系是否得当。

大体上色

深入刻画

进一步刻画细节，着重表现物体的形体结构、质感和空间感。这个阶段用色可以干一些，厚一些。着重刻画主体物，用笔要肯定，使主体物形体明确，色彩突出。

画出物体的高光、反光及最暗处的色彩，加强画面的色彩对比。

检查画面，协调画面整体色调。有问题的地方适当修改、调整，该加强的加强，该减弱的减弱。

最后，将作品放在远处，用整体的眼光全面地审视画面，并做全面调整。发现与整体色调不协调的一定要重新处理，直到画面达到你想要的效果，这幅作品就算完成了。

完成图

第一阶段 静物单体画法

- 教学目的
掌握水粉单体静物写生的方法和步骤。
- 教学要点
学会静物写生正确的观察方法。

● 静物单体的画法

初学水粉静物写生要有目的、有计划地选择和布置静物，由简入繁，循序渐进。应尽量选择造型简单、色彩单纯的静物。如一个陶罐、一个水果；或一只花瓶、一杯牛奶……为使主体突出，可选用适当颜色的衬布加以衬托。先从简单的物体开始画，主要是练习如何将这不同形体、不同色彩、不同质感的东西表现出来。对于已有了一定绘画经验的学生来说，则可以加强物体的多样性，如可以增加一些物品。如果室内光线条件不佳，可采用聚光灯照明，待掌握了基本的写生程序和基本技法之后，逐步加大练习难度。如，由单个静物写生转入群体静物组合、不同形状和质感的静物组合、对比色的静物组合、类似色的静物组合等写生练习。

一张水粉画完成的步骤，从起稿到着色，再到深入刻画，直到完成有一套科学完善的过程。养成一个良好的绘画习惯，将为我们学习色彩提供事半功倍的效果。因此在绘画练习中，需要一步一步地跟着走，经过大量的习作练习，逐渐熟悉正确的做画过程。

在下笔画画之前，首先要做的应该是观察。很多初学者喜欢拿起笔就画，边画边看，心中没有一个整体的思路，画到一半才发现很多问题，如，主体物画得太大、画面显得太满；主体物画得太小、画面显得很空……要摆脱这样的局面，必须在画之前整体地观察对象。观察对象可以从这几个方面入手：一是构图，单体静物构图很关键，一定要把物体画在画纸上合适的位置；二是色调，把握画面的主要色彩关系，从色彩上区分是蓝调子还是黄调子，从色性上辨别是暖调子还是冷调子，从色度上去比较是灰调子还是鲜调子。心中有数后，才可以开始提笔画。

在构图开始时，可以先用 10 分钟左右画一张小色稿。小色稿带有速写的样式，较快地将对象的大体位置、色调、光感画出来，万一有什么毛病，就可以及时加以调整。画小样的好处是为了避免在正稿上来回改动，以便更有把握地在正稿上作画。

接下来就可以正式作画了，画的过程中对看到的物体不能盲目地照搬，要学会组织和安排。尤其是褶皱较多的衬布，需要对它的结构充分理解，对其进行取舍、强化减弱等处理。看哪些因素是对表现画面和表达自我感受起重要作用的，哪些因素是起辅助作用的，哪些因素又是阻碍或破坏画面视觉感受的。作画时还要注意所描绘对象的素描关系和体积感，把握好色彩的水分，表现出笔触。塑造形体多用色块表现。初学者往往把物体画得太“平”，要解决这个问题，应分析物体的黑、白、灰层次，作画的颜色块变化要大，一般暗部用色薄而色彩变化小，亮部用色较干而色彩变化较大。

画的过程中要经常检查物体的形状、比例、结构关系是否准确，不准确的话要及时修改。逐步深入塑造物体，通过对形体明暗的描绘（从整体到局部，从大到小）逐步深入塑造对象的体积感。对主要的、关键性的细节要精心刻画。最后，要检查画面，深入刻画时难免忽视整体及局部间相互关系。这时要全面予以调整（主要指形体结构，还包括色调、质感、空间、主次等），做到有所取舍、突出主体。

第一课 梨

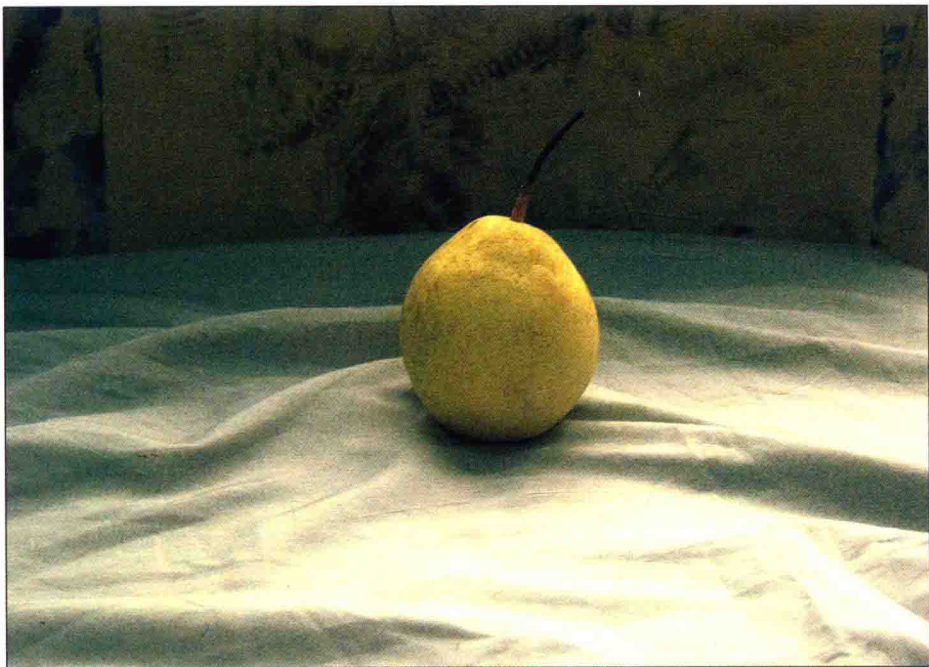
作画步骤

步骤一：先认真观察静物，画出梨的外轮廓。注意梨在画面中的位置要合适。

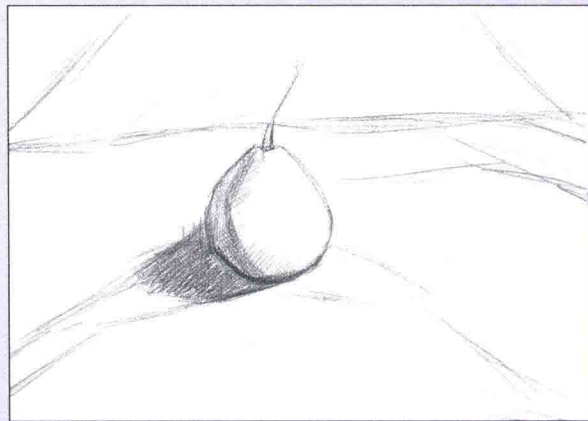
步骤二：从大关系入手，用单色描画出梨的明暗关系。

步骤三：从暗部画起，用柠檬黄、土黄、墨绿等颜色画出梨和背景的大色调。

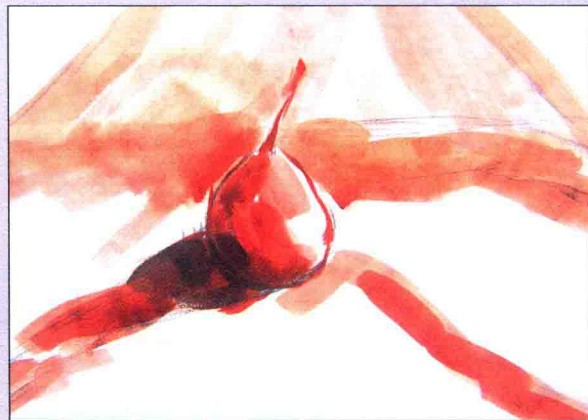
步骤四：深入刻画梨的细节，增强立体感，画出投影和高光。

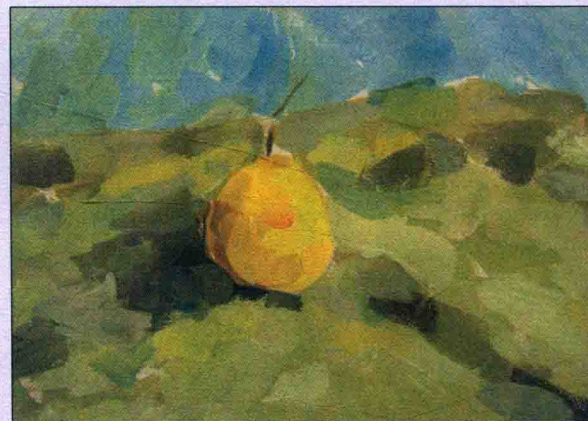
实物照片

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

第二课 橘子

作画步骤

步骤一：先用铅笔画出橘子的基本形状和投影。

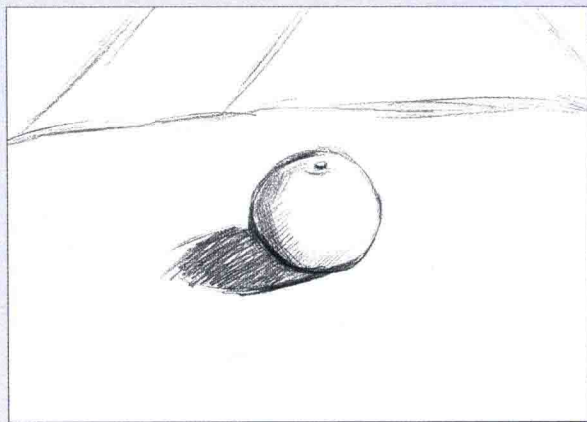
步骤二：用普蓝调和水，粗略地画出橘子以及背景的明暗层次。

步骤三：用中黄、橘红和翠绿给橘子上色。绿色的衬布可以用翠绿、柠檬黄和普蓝来画。

步骤四：着重画橘子亮部，进一步塑造橘子的立体感。衬布和橘子的颜色要有呼应。

实物照片

步骤一

步骤二

步骤三