

高等教育艺术设计教材

SHUIFENHUAF

水粉画法

崔栋良 编著

中国纺织出版社

高等教育艺术设计教材

水粉画法

SHUIFENHUAFA

崔栋良 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书重点在于色彩画法的训练,使学生通过掌握静物、花卉、风景的写生技法,培养学生认识、表现与掌握色彩的基本知识与规律;运用水粉画法,提高描绘方法和识别色彩的能力。全书分简论、工具与材料、写生与色彩、色彩学知识、静物写生、花卉写生及风景写生几部分,重点介绍写生的方法、构图与步骤以及静物、花卉、风景的写生范画。

本书适于工艺美术设计专业的学生、考生及工艺美术设计自学者、爱好者作为教材或参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

水粉画法/崔栋良编著. —北京:中国纺织出版社,2002.6

(高等教育艺术设计教材)

ISBN 7-5064-2312-X/J·0113

I. 水… II. 崔… III. 水粉画-技法(美术)-高等教育-自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 026107 号

策划编辑:朱 涛 范 森

责任编辑:姜娜琳 责任校对:陈 红

责任设计:何 建 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号 邮政编码:100027

电话:010-64160816 传真:010-64168225

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@c-textilep.com

美航快速彩色印刷公司印刷 各地新华书店经销

2002 年 6 月第一版第一次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:5.25

字数:110 千字 印数:1—5000 定价:34.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

前言

QIANYAN

艺术设计,是以美化人们衣、食、住、行、用为目的的装饰性与实用性相结合的专业。

艺术设计专业的人才必须具备艺术设计的专业基本功和较强的专业设计能力。对以上两种能力的具备,是通过学习下列课程达到的:①美术基础——素描、色彩、国画;②装饰基础——图案(具象装饰变化)、构成(抽象装饰变化);③设计基础——字体、版式、透视、制图、画法、印刷、摄影、计算机应用;④专业课程——服装设计、服装面料设计、服装工艺学、服装史论;装潢设计、广告设计、标志设计、包装设计、书籍装帧设计;环境艺术设计、室内设计、室外设计、家具设计、展示设计、店面设计等等。

我们邀请清华大学美术学院、中央美术学院、北京服装学院的知名教授以及各专业设计机构的知名专家,合作编写了这套系统、完整且适于高等艺术设计专业的学习用书。是高校、成人、自考、设计师、自学者的学以致用的优秀教材。

在编写过程中,我们提倡既要重视传统文化,又要吸取国外精华;既重视实用性,又重视装饰性与科学性;力争做到强化基础,掌握画法,丰富构思,充实设计。使其成为既符合时代需要,又富有专业特色的高等教育设计教材。

由于时间仓促,本套教材中难免有不当之处,热诚希望读者提出批评指正。

崔栋良

2002年2月春节于北京

《素描》

编著者谷嶙，清华美院（原中央工艺美院）教授。谷嶙先生的素描课，讲解得准确、到位；他为同学们精选的范画，是素描功底深厚、扎实的一批画家的作品和习作。

编著者崔栋良，工艺美术教育家，清华美院（原中央工艺美院）教授，现代实用美术学院院长。崔栋良先生讲课生动、深刻，他为同学们精选的范画，用色用笔都极漂亮、利落，并兼具意境优美的特点。

《水粉画法》

《图案》

本书的编著者即本套教材《水粉画法》的编著者崔栋良，在本书中，崔栋良先生从多个角度、层面深入讲解了图案这一设计基础课程，并精选了色彩和构图都很讲究的范画，以提供给同学们做学习、参考之用。

编著者甄福秋，高级美术设计师。甄福秋先生授课的特点是详尽、丰富。学习中国画多从临摹入手，因此，本书提供大量的优秀作品供同学们学习。

《中国画》

《平面构成》

编著者崔齐，北京装潢研究所美术设计师，清华美院附中讲师。她授课的特点是课时短、信息量大。本书语言简洁、准确，范画极具时尚美，有强烈的视觉冲击力。

《色彩构成》

编著者崔唯，北京服装学院副教授；谭活能，高级美术设计师、展示设计家。本书用简洁的语言和经典的图片成功地诠释了色彩的性格。

《立体构成》

编著者金宝升，工艺美术教育家，陶瓷艺术家，清华美院（原中央工艺美院）教授。金宝升先生强调同学们培养自己立体空间的审美、判断和创造能力。

《报刊版面设计》

编著者刘丽，《装饰》杂志社副社长，长期从事书籍版面设计与教学工作。她认为同学们可以通过学习优秀的西方设计理念、成功的设计案例，来提高自己的版面设计水平。

目录 MULU

一、简论	(001)
二、工具与材料	(002)
三、写生与色彩	(004)
四、色彩学知识	(006)
(一) 色彩分类及色彩三要素	(006)
(二) 色立体分色法	(009)
(三) 物体色彩关系变化的形成	(010)
(四) 色彩的对比	(011)
(五) 色调的运用	(012)
五、静物写生	(013)
(一) 静物写生步骤	(014)
(二) 静物单色相写生	(016)
(三) 静物写生方法	(017)
(四) 静物写生作品欣赏	(030)
六、花卉写生	(047)
(一) 花卉写生步骤	(047)
(二) 花卉写生技法	(048)
七、风景写生	(054)
(一) 风景表现技法	(055)
(二) 风景写生方法	(062)
(三) 风景写生作品欣赏	(067)
后记	(076)

一、简 论

水粉画法,是以水调合含胶的粉质颜料来表现色彩的一种方法。

水粉画法,既可薄画,也可厚画。它可吸取水彩画法,既透彻又明快,既概括又细腻。也可吸取油画画法,既清新又厚重,既严谨又奔放。

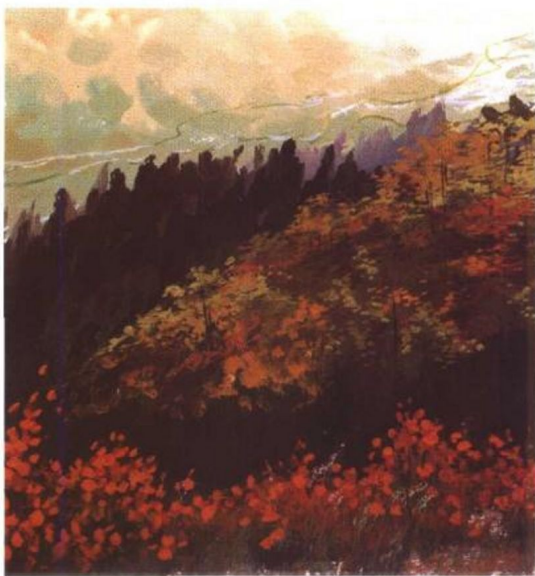
水粉画法,既能深入细致地写实描绘,又可运用概括的装饰手法。其特点是亦厚亦薄,能文能武,可大可小……既可随心所用,又具有较强的表现能力。

水粉画法,其颜料纯度高,遮盖力强,便于修改。使用的水粉工具、材料、技法和步骤,适用面广,简便易行。

水粉画法,广泛地应用于装潢广告、书籍装帧、宣传招贴、染织图案、服装设计、工业造型、建筑画法、舞台绘景、装饰绘画和其他相关的工艺美术专业设计中。

水粉画法,对初学者是色彩训练的必要手段,也是工艺美术专业设计的必修科目。能使学习者、爱好者、自学者提高选取素材的能力与进行色彩技法训练。

水粉画法,是认识色彩、掌握色彩的基本功。通过水粉画法的训练,使初学者熟悉和认识色彩变化规律,色彩形成法则原理,色彩的冷暖关系,色彩的光感、结构和心理作用,色调的形成与色彩的倾向性(图1-1)。

(1)

(2)

(3)

(4)

图 1-1

二、工具与材料

1. 水粉颜料

水粉颜料通常称为水粉色，亦称广告色、宣传色、图案色。其种类很多，都是由粉质颜料加适量水溶性胶液配置而成的，一般有锡管装、瓶装两种(图 2-1)。

初学水粉画法者、外出写生练习者，大多使用锡管装颜料，其特点是使用简便，携带方便。

工艺美术设计者，在室内采用瓶装或锡管装颜料；在室外，布置展览、绘制广告时，多采用盒装(12色、18色)，也可用散装、锡管装、瓶装。

水粉颜料使用说明：①一般来讲，白色、浅色用量较大，多用于调配浅色调变化，是较适用的调色剂。②购买水粉颜料不宜过多，以够用为准，以保持水粉的胶液状态，避免干燥与硬化。③调色盒中使用的颜料，应按色彩的顺序放置，以红、橙、黄、绿、蓝、紫、黑、白的顺序排放为好。

2. 画笔

水粉画笔的作用，是表现描绘对象的各种不同的形状、质感、光线及色彩的变化。水粉笔、水彩笔、油画笔、化妆笔、国画笔、板刷(各种型号)等都可用作水粉画笔(图 2-2)。但从表现技法及使用习惯来说，水粉画笔不宜吸水过多，也不宜吸水过少。羊毫笔吸水多，适用于画大面积画面。狼毫笔吸水性适中，适合于画水粉画。油画笔大多为猪毛制成，笔较硬，且吸水性差。除上述用笔外，为了追求特殊的艺术效果，还可采用喷笔、木笔、竹笔、海绵笔等作画笔。

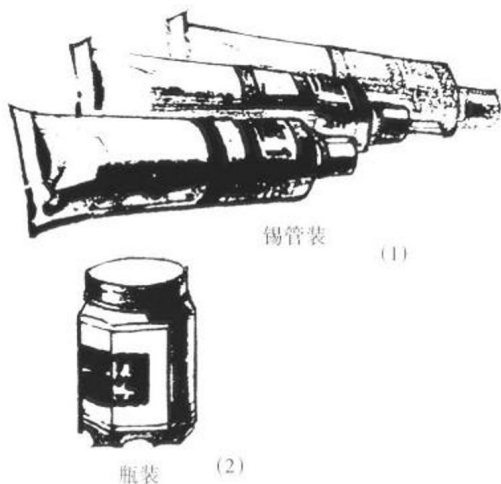

图 2-1

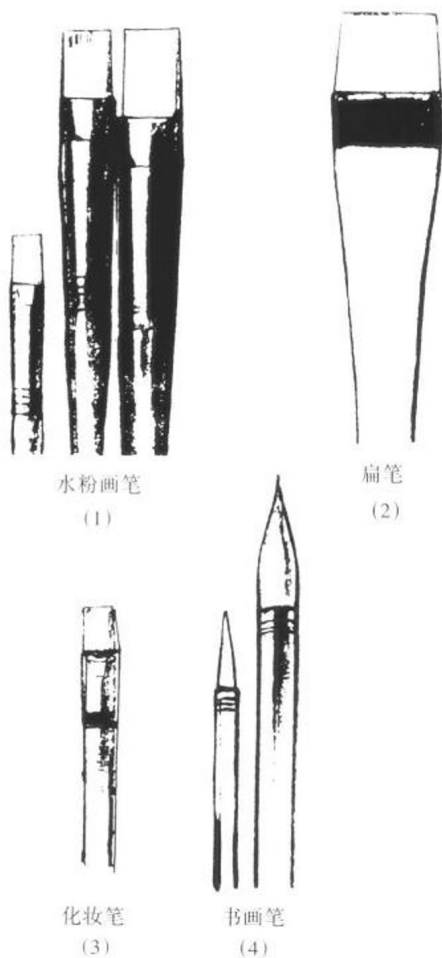

图 2-2

3. 画纸

水粉颜料, 覆盖能力强, 附着性能好, 因此对纸张要求并不高, 厚薄不同的画纸都能适用。

常用的水粉画纸有素描纸、水彩纸、绘图纸、白卡纸等。由于画纸的纹理不同、吸水性能不同、光洁度不同, 可得到较多的、不同的艺术效果。如果使用吸水性强的宣纸、高丽纸, 可以正反两面着色, 其渗透水墨的效果使水粉画富有情趣。亦有用草板纸、画布、墙面作为画纸的。因此要经过写生实践, 来选择自己所需要的、不同质地的画纸。

进行水粉画法的基本功训练时, 应选择厚度、硬度、吸水性较适中的画纸为好(图 2-3)。

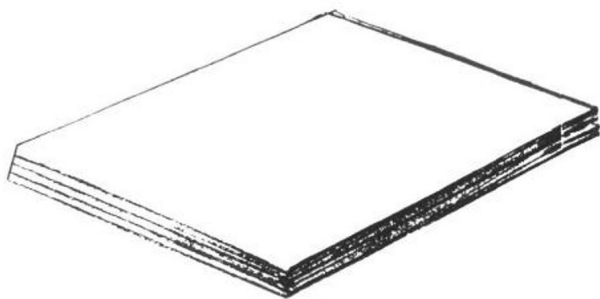
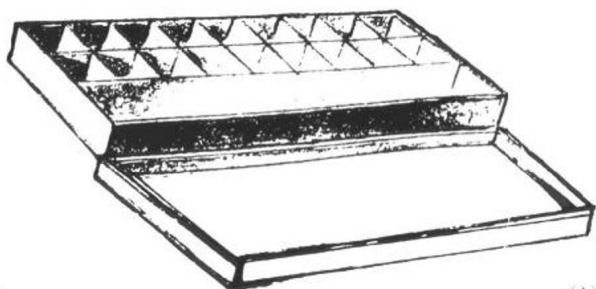

图 2-3

(1)

塑料调色盒、瓷盘

(2)

图 2-4

4. 画具

水粉画写生, 分室内、室外两种。室内一般多为静物、人体写生, 而室外则多为风景写生。但室内、室外写生所使用的画具基本相同。除上述的颜料、画笔、画纸外, 还应准备调色盒、调色盘、盛水器(塑料瓶、玻璃瓶)、吸水布、画夹(或画板)、画凳、画箱等。这些用品要根据作画的条件、环境而定, 当然应以作画方便为前提(图 2-4)。

三、写生与色彩

1. 善于观察,善于分析

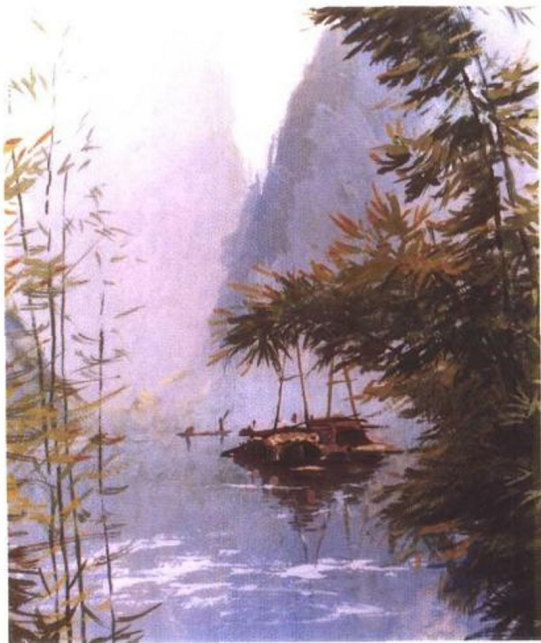
学习水粉画法,一开始就要养成善于观察、善于分析的好习惯。写生,就是培养善于观察与分析事物能力的方法。

首先要掌握描绘对象的色彩变化与变化的规律。任何事物的变化,都是有秩序、有条理、有规律的,如果抓不住这一点,写生就是无源之水,无本之木。变化与规律,是万物的客观存在,我们经常讲周而复始:一天有变化,亦有规律;一月有变化,亦有规律;一年有变化,亦有规律。在这些变化中就存在着物象色彩的变化。此外,还有条件、环境等因素在一天、一月、一年中的变化规律。只有从整体上观察物象色彩的明暗与冷热对比,才能表现出物象的立体感、空间感和质感。

整体观察、整体分析和整体表现,是水粉写生的整体观念,其内容包括对基本色调、主要色彩的对比、整体结构、画面动势等的观察、分析和表现。即注重总体的设想,掌握正确的观察方法,理解与分析视觉艺术的客观规律,使每个描绘的局部以及色彩上的冷暖、强弱,造型上的结构、轮廓,构图上的疏密、虚实等,都服从整体观念。

2. 细心描绘,深入表现

写生时,要注意画面的色调:①分出明与暗的层次。②注意主体与背景关系。③表现色彩的远近变化。④掌握环境与光源的影响。⑤相互烘托整体色彩的组合。

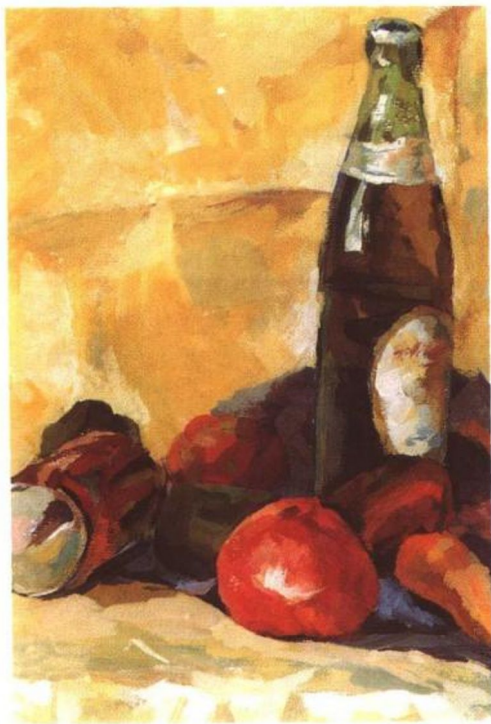

(1)

(2)

3. 分清主次,统一色调

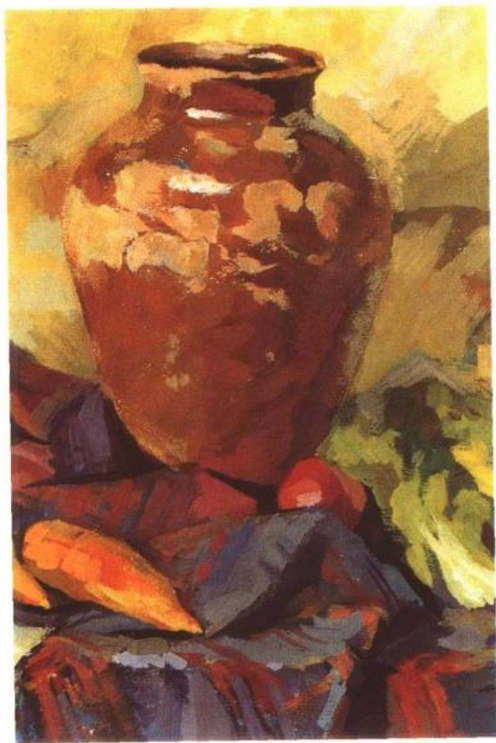
为了达到写生画面的和谐效果,必须分清主次色彩,求得统一的色调。写生时,要运用色彩的规律,逐步地发挥自己对色彩的感受能力,依据画面需要确定基本色调,由浅入深,逐步深化表现色彩效果。

4. 注意色彩之间的变化

无论是静物写生还是风景写生,都要注意画面色彩构成中固有色、光源色、环境色的变化。

5. 掌握色彩变化规律

色彩变化,大多表现为色彩的对比,如色彩的纯度对比、色彩的明度对比等。自然界色彩变化是丰富的,写生时要掌握正确的观察方法,依据其变化规律,准确生动地表现出对象复杂的色彩关系。主要应认识以下六点:①物体的亮面色彩。②物体的暗面色彩。③物体的反光色彩。④物体的高光色彩。⑤物体的投影色彩。⑥中间调子色彩。因为这些色彩都是以固有色为主,涉及到光源色、环境色、固有色的混合,所以在运用色彩时,整体观察、全面分析,细心描绘,才能逐步掌握色彩的变化规律。

(4)

四、色彩学知识

学习水粉画法,目的是认识色彩、掌握色彩和表现色彩。认识与掌握,是在学习的实践过程中获得,而表现则是色彩运用的发挥与升华的结果。历来学习任何知识,都是从“有”到“无”的,即欲无法,必先有法。学习水粉画法,不懂色彩学的基本知识是不行的。

色彩学,是概括人类驾驭色彩能力的一门学科,又是一门应用广泛的科学知识。光体的反射,气象的变化,指挥的旗语,医学的辨色,印刷的分色,人体的服饰……无不涉及到色彩运用。

色彩的学习与练习,是掌握和表现色彩的关键。若想体验色彩的效果和作用,必须从色彩的基本知识学起,认识色彩的形成与原理,掌握色彩的性质、分类、作用及规律,从运用三原色开始,达到色彩的复杂混合与交织的变化。

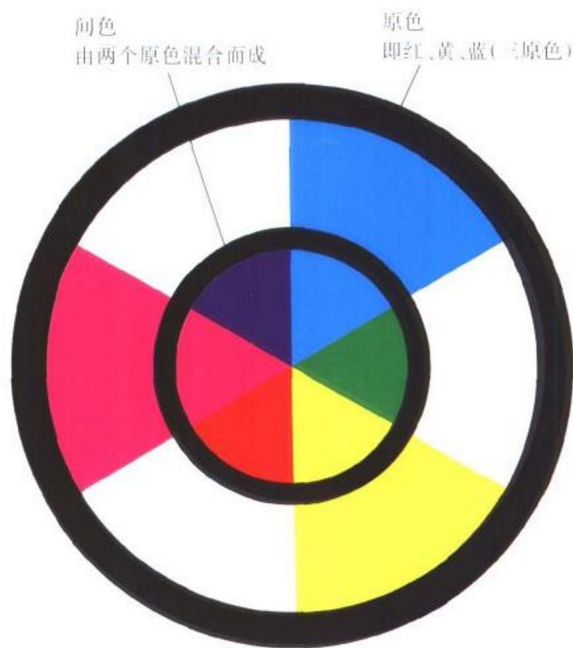
(一) 色彩分类及色彩三要素

1. 三原色的配置

色彩的配置,必须通过三原色来完成。原色是色彩的基本色,也称母色,或称三原色,即有色系统的红、黄、蓝三色。三原色有各自的色素。确切地讲,红为稍带玫色的红;黄是比柠黄稍重的黄;蓝是稍带湖色的蓝。

由三原色混合,则产生出色环中的不同纯度和明暗度的色相。两原色等量相合为间色,即红与黄为橙、黄与蓝为绿、蓝与红为紫。一原色一间色,或是两间色相混合则称为复色、多复色、重复色(图4-1)。

由纯度强的有色系统的红、橙、黄、绿、蓝、紫与无色系统的黑、灰、白相混合,可得到更多明暗不同的混合色相,详见色立体分色法。

(1)

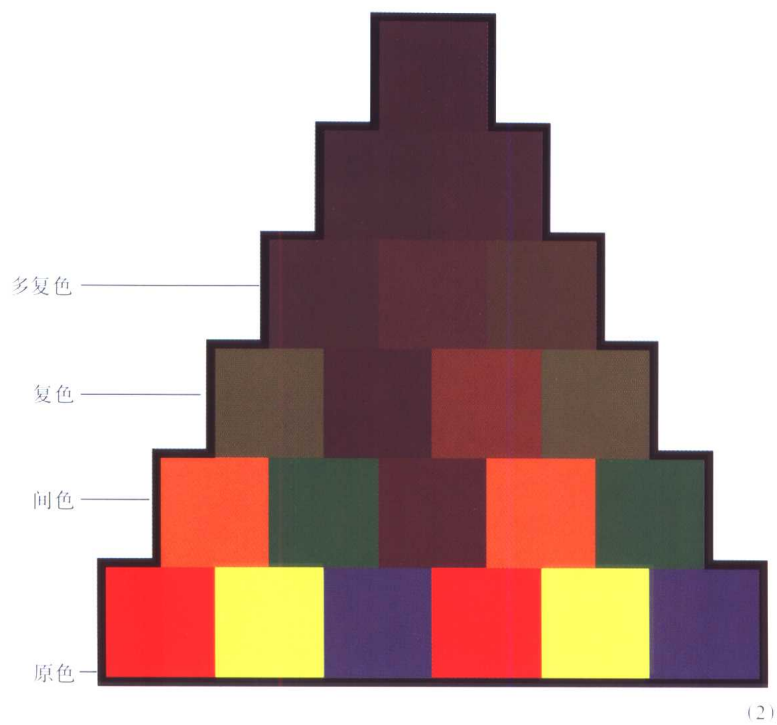

图 4-1

2. 色性

色性即指色彩的冷暖,如图 4-2 所示。

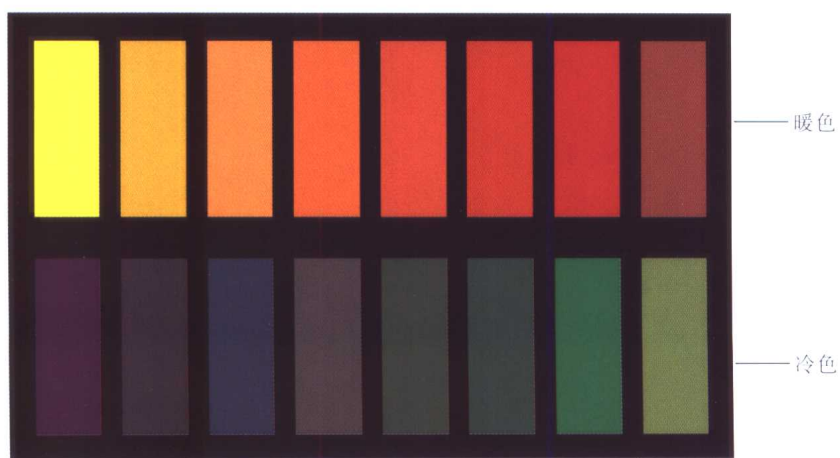

图 4-2

3. 色彩的三要素

色彩的基本特征有三大属性，即色彩的色相、色彩的纯度、色彩的明度。在色彩学上称其为色彩的三要素(图4-3)。

(1) 色相：色相指色彩的相貌特征。色相是人们区分红、橙、黄、绿、蓝、紫、黑、灰、白等不同颜色的根据。如：

红色相——朱红、大红、洋红、玫红、锈红、酱红……

黄色相——浅黄、柠黄、中黄、土黄、深黄、橘黄……

蓝色相——粉蓝、湖蓝、钴蓝、宝蓝、群青、普蓝……

(2) 纯度：纯度又称饱和度、鲜艳度、彩度、含灰度等，指色彩的纯净程度。色相中无其他色素的色彩纯度，就是该色相的饱和度。光谱反映出的极其艳丽的色相，称为强纯度色相。如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫均接近于光谱色相，为强纯度色相。红色相中，朱红、正红接近于光谱色相，为强纯度色相；而淡红、洋红、大红均为减弱了的色相，则称为弱纯度色相。

黑、灰、白在光谱中没有反映出来，称为无色系统的色彩。黑、白也列为强纯度色相。

(3) 明度：明度是表示色彩的明暗深浅程度的。明度接近于白为明色，明度接近于黑为暗色。

在光谱的色带中，红、橙、黄、黄绿比较明亮；深绿、青、蓝、紫、紫红比较深暗。在有彩色系统中，黄最明，紫最暗；在无彩色系统中，白最明，黑最暗。同一类色相，越浅则越明，越深则越暗。

(1)

(2)

图4-3

(二) 色立体分色法

色立体分色法,如图 4-4 所示。

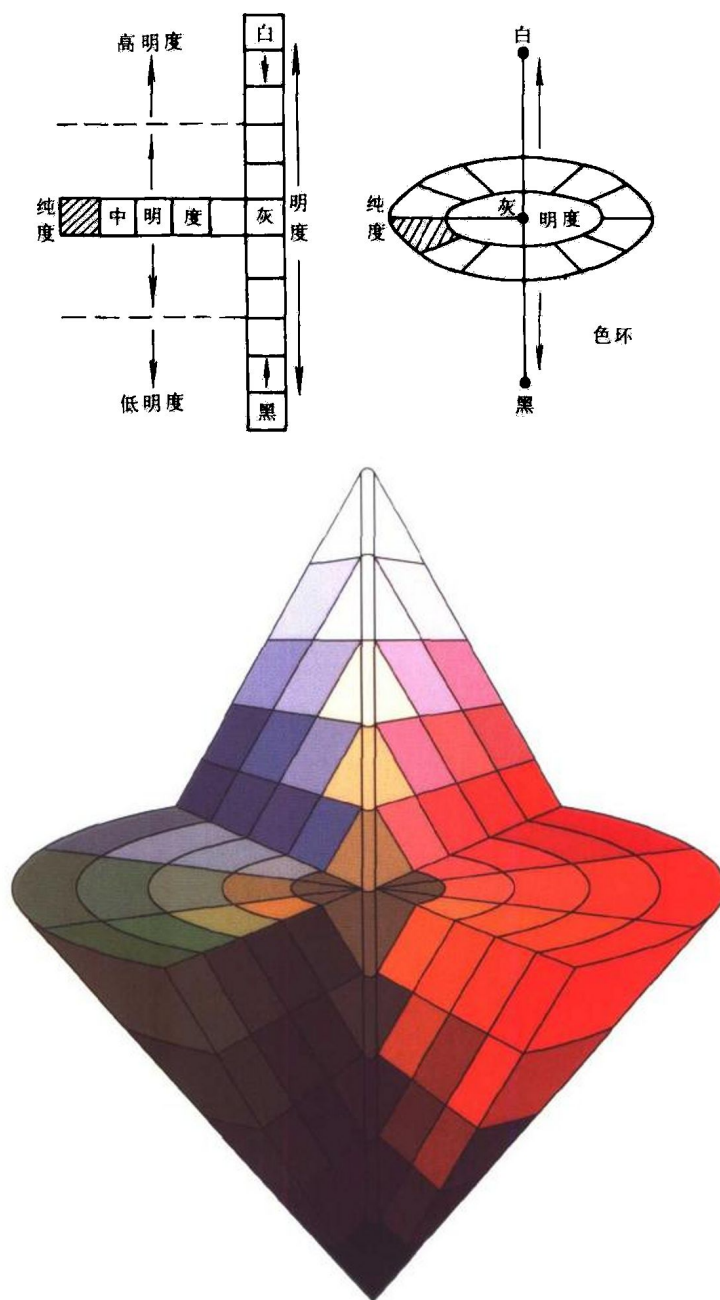
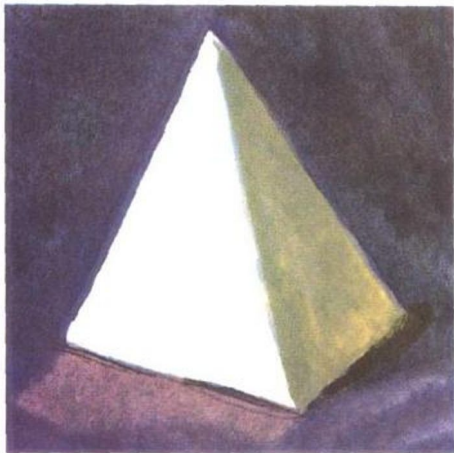

图 4-4

(三) 物体色彩关系变化的形成

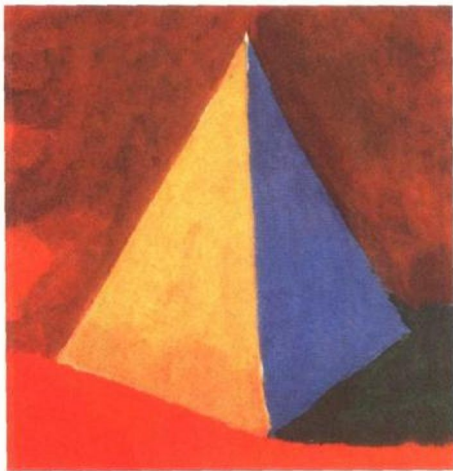
物体的色彩,以固有色为根据,并受光源色及环境色的影响

(1)

1. 固有色

在柔和的光线下(如室内光),物体所呈现的色彩称固有色。固有色的色彩变化,一般是明部色彩偏暖,暗部色彩偏冷,投影微弱,色彩偏冷灰[图4-5(1)]。

(2)

2. 光源色

引起物体受光部色相变化的光的色彩称光源色。光源色基本上分暖光和冷光两大类。由于视觉上的补色原理,若受光部是暖色,则背光部呈冷色,否则相反[图4-5(2)]。

(3)

3. 环境色

物体周围环境的色彩,由于光的照射,作用到物体上,所引起物体色彩的变化称环境色。环境色的强弱和光的强弱成正比;光滑的物体环境色明显,粗糙的物体环境色弱[图4-5(3)]。

图4-5

