

高等院校设计美术系列 教学用书

刘静波 编 著

水 粉

Fine art of design
Series of books

215-64
72

辽宁美术出版社

高等院校设计美术系列

数字川昆

水粉

数字川昆

中国美术学院美术考级教材

高等院校设计美术系列 教学用书

水粉

刘静波 编著

 辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉 / 刘静波编著. - 沈阳: 辽宁美术出版社,
2002.1

高等院校设计美术系列教学用书

ISBN 7-5314-2937-3

I. 水… II. 刘… III. 水粉画-技法(美术)-
高等学校-教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第093699号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码: 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 字数: 10千字 印张: 4

印数: 1-3000册

2002年1月第1版

2002年1月第1次印刷

责任编辑: 苍小东

责任校对: 王恩国

封面设计: 小东

版式设计: 小东

定价: 30.00元

序 言

水粉画因其使用方便、实用、易于掌握的特点，深受广大专业和业余爱好者的喜爱，现已成为我国最为普及和应用最广泛的色彩画种之一。

在美术设计类的色彩课中，色彩训练的目的在于认识色彩的表现规律。水粉画是比较易于掌握的一种色彩表现形式，很适于做色彩写生基本训练。如水粉画静物写生、水粉画风景写生、水粉画人物写生等，也可绘制各类设计的色彩表现图，如建筑表现图、室内设计表现图、服装设计表现图及其它工业产品设计表现图等。

绘画领域内，门派众多，各门派之间追求的目的也不尽相同。本教材旨在引导学生走一条具有设计专业特点的基础色彩教学之路。这里我们更强调教与学的目的性和规律性。它有别于作为欣赏品的水粉画作品。

我们在水粉画的学习过程中，更应注重它的一般性规律，而不要仅仅停留在一些浮光掠影的现象性问题上。这一点对于初学者尤为重要，因为我们现在所学到的色彩知识、水粉画技法等，将对今后的设计和表现起到十分重要的影响和作用。在设计中很少有偶然性的因素产生，只有你熟练地掌握色彩的造型规律，才能有助于你在设计中艺术创作想象力的发挥。

水粉画因其自身的个性，在学习过程中也存在着一些难以掌握的问题。如水粉画颜料干湿色彩变化较大，颜料湿时色彩纯度较高，干后容易变灰、变浅、变粉，水粉画画得遍数过多颜色容易干裂甚至脱落等，所有这些，都需要在水粉画的实践中逐渐掌握。

水粉画的理论，讲起来并不复杂，也不难理解。但它属于实践性很强的一门学科，你必须通过大量的做画实践，才能真正掌握其方法和要领。

目 录

第1章 水粉画的特点	1
一、水粉画的表现特点.....	1
二、水粉画的工具与材料.....	1
第2章 色彩基础知识	5
一、光与色.....	5
二、色彩的三要素.....	5
三、色彩的感觉.....	5
四、色彩的对比.....	6
五、固有色、光源色、环境色.....	6
六、色彩的调配.....	6
第3章 水粉画写生的观察方法	9
一、整体观念.....	9
二、构图选择.....	9
三、色调的确立.....	10
第4章 水粉画技法	11
一、干画法和湿画法.....	11
二、晕色和平涂.....	11
三、用笔.....	11
四、水粉画的着色.....	12
五、水粉画中水和白颜色的运用.....	12
六、常用特殊技法.....	13
第5章 水粉画静物写生	15
一、静物的类型与组织.....	15
二、起稿.....	15
三、水粉画静物写生中的质感表现.....	15
第6章 水粉画风景写生	30
一、选景.....	30
二、构图.....	30
三、水粉画风景写生步骤.....	31
四、不同景物的画法.....	31
第7章 水粉画写生步骤	35
编后语	60

第 1 章

水粉画的特点

一、水粉画的表现特点

水粉画具有色彩艳丽、作画工具便捷、表现力丰富等特点，适用于多种表现形式。既可做写实性的表现，也可做装饰性的表现。水粉画颜料颜色鲜明，覆盖力强，在做画时既可像水彩一样加水湿画，又可像油画一样干画，还可以两种技法兼容并用。两者兼用常常是水粉画的主要表现方法。

水粉画在具有表现力强、形式多样等特点的同时，也有其难以掌握的一面，这就是深浅干湿的变化。这种变化对于一个即使有一定经验的人，在做画时也很难估计，对于一个初学者来说更是这样。我们经常会发现画面干后，不是我们所要的色彩，这是因为我们不了解或不能比较正确的估计水粉颜料在干、湿时所产生的深浅变化。在一块平涂的水粉颜色上，用清水潮湿润一半，就可以清楚地看到深浅干湿的区别。这种变化的原因是多方面的，例如：纸的吸水吸色性不同，颜料含粉量大小不同，多种颜色调和后变化大，单纯的颜色变化小。另外，有的颜色调和后，由于浮沉现象而使干湿时的色相产生明显差异。如青莲、玫瑰红一类的颜色，色粒轻，向上浮，干湿的色相就不同。对于以上这些水粉颜色在干湿时所出现的明度和色相上的变化，我们在做画中必须不断学习，方能逐步掌握水粉画的性能，以避免这些问题的出现。

二、水粉画的工具与材料

水粉画同其它画种一样，在做画前须先有一套得心应手的工具，正所谓“工欲善其事，必先利其器”。但仅有好的工具还不够，更要对它们的性能有所了解才能真正做到得心应手，以使你的艺术水平得以发挥，达到预期的目标。

1. 水粉画颜料的选择

商店里出售的水粉画颜料、广告色及宣传色都是水粉画颜料。水粉画颜料是以矿物质色素、化工颜料为主要成份，并按适当的比例加入填充剂、桃胶、防腐剂等原料组成，常见的有锡管包装、瓶装等。

水粉画颜料颜色十分丰富，我们可根据需要选择一些常用的颜色。如大红、玫瑰红、柠檬黄、浅黄、中黄、桔黄、土黄、深绿、浅绿、粉绿、普蓝、钴蓝、湖蓝、群青、赭石、生褐、熟褐、黑色及白色。其中白色使用量最大，要多准备一些。我们也可选择成套合装的水粉画颜料。

2. 水粉画笔的选择

常用的水粉画笔的笔头主要有狼毫和羊毫两种类型，其中狼毫弹性较好，毛质较细，为水粉画笔的上品。一种为扁方头，另一种为圆头的，有大、中、小多种型号。扁方头的水粉画笔适用面积的色块表现和塑造一些形体比较明确的物体，如建筑物等。另外也可结合自己的绘画风格来选择用笔，如：水彩笔、油画笔、毛笔等。

3. 水粉画纸选择

水粉画用纸不像水彩画那样严格，各种类型的纸都可用来作水粉画纸，如水彩纸、水粉纸、白板纸、绘图纸、素描纸及各类有色的水彩纸。我们在选择上应注意，水粉画的纸张要有一定的厚度，并有一定的吸水性，避免使用过薄和过光的纸张，初学者应尽可能先掌握一种纸的性能，以便对所表现的效果有一个准确的把握。

4. 调色盒选择

画水粉画的调色盒的种类很多，商店里出售的塑料调色盒都可选用，但选用色槽较深的为佳。因为水粉画颜料一般用量较大，色槽较深的调色盒能保存较多的颜料，而且颜料较多可以避免颜料中的水份过快蒸发。

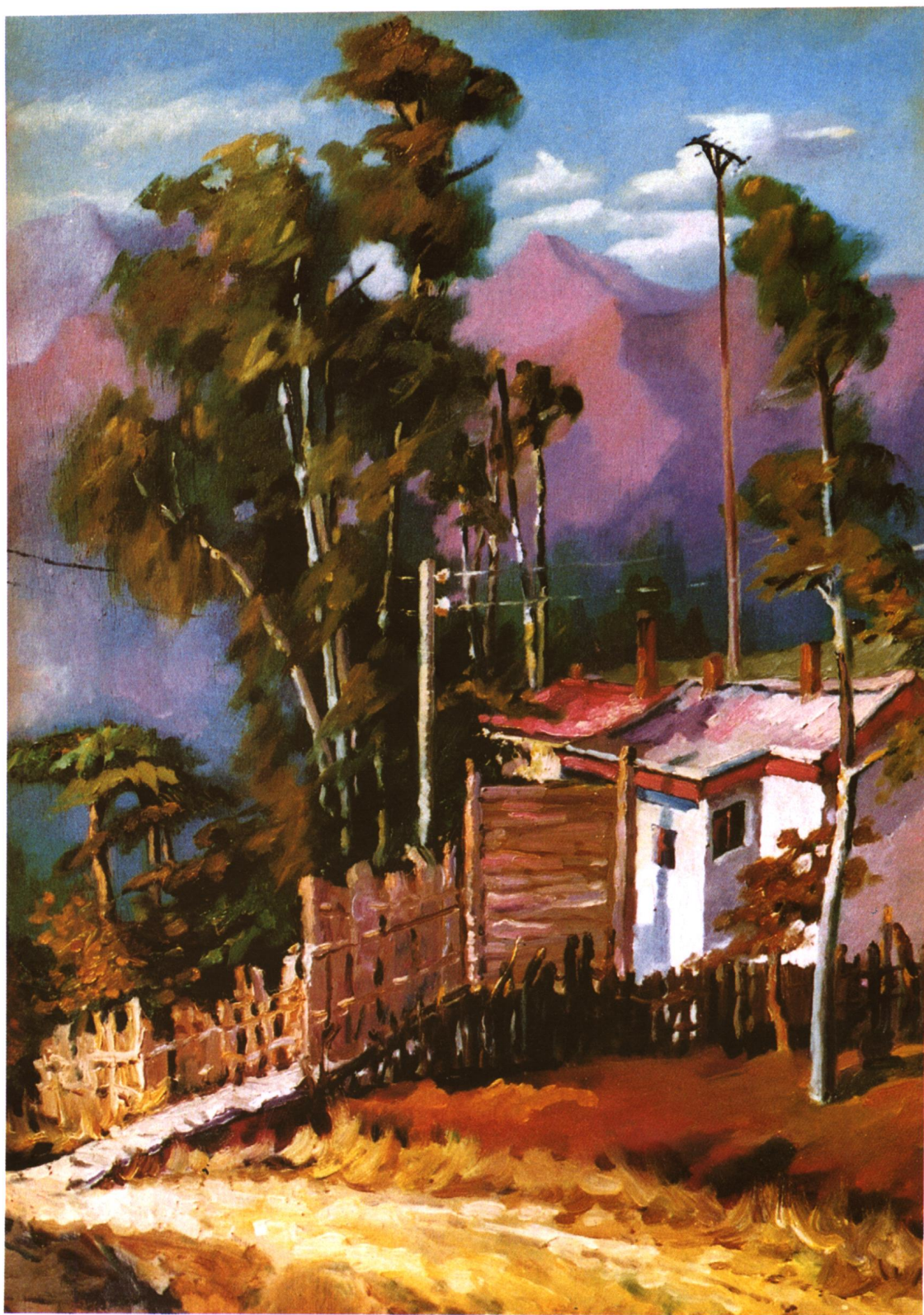
《武夷山》 (54cm × 38cm)

刘静波

《有马灯的静物》 (78cm × 58cm)

刘静波

《小村庄》 (78cm × 54cm)

刘静波

第 2 章

色彩基础知识

水粉画属于色彩画的一种，所以，我们要了解一定的色彩知识，掌握颜色的变化规律。

一、光与色

要了解色彩，首先要明确色彩是怎样产生的。科学地讲，色彩靠光的照射，才为我们视觉所感受到。比如，我们在阳光下能看到色彩斑斓的世界，而一旦进入黑夜中，所有的色彩都变成了一团漆黑。在不同颜色光源下的物体，颜色的关系也各不相同。所以，要正确地掌握色彩，就必须知道，光在其中所起的决定性作用。我们可做个实验，让阳光通过三棱镜折射，我们就会看到红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个颜色的光谱。这说明不同的物体在不同的光源下所反映的色彩是千差万别的。但他们最终还主要靠光的作用。

(1)色光三原色：红、黄、绿。

(2)色料三原色：红、黄、蓝。

二、色彩的三要素

色相、明度、色度被称为色彩的三个基本要素。利用它们，我们可以鉴别、分析和比较颜色的关系。

色相就是色彩的相貌特征。如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫就是色彩的不同色相。

明度就是色彩的明暗程度。色相不同的颜色之间也有明度上的差别，如黄色的明度就比绿色的明度高，绿色的明度就比蓝色的明度高。

色度就是色彩的饱和度，如：原色的红、黄、蓝，纯度高，但一经掺入了其它的颜色，颜色的纯度就降低了。

三、色彩的感觉

不同的色彩会使我们产生不同的感觉和联想。比如说红、橙、黄等颜色往往使人联想到太阳、火焰等，从而使人感到温暖、热烈。而蓝色又往往使人联想到海水、冰川、寒夜等，使人感到寒冷。其实，颜色本身并不具备制冷或散热的功能，这些都是人们的感受，他来源于人们的生活经验和体验。我们把人们的这种感觉加以区别，而称它们为冷色或暖色。一般来讲，我们将红、橙、黄等颜色称为暖色。而将紫色、蓝色、绿色等颜色称为冷色。但是色彩的冷暖也不是绝对的，比如玫瑰红与朱红相比，前者就显得冷，后者就显得暖。所以，色彩上的冷暖关

系是在颜色之间比较而言的。色彩之间的冷暖关系的运用,有助于我们处理画面的某些色彩关系,例如,暖色感觉前进,而冷色给人感觉深远。另外,纯颜色感觉明朗、刺激。而灰色就显得安静、柔和。重颜色显得沉重,而淡颜色则显得轻快。

四、色彩的对比

色彩的对比关系主要可分三种。一种为明度上的对比,另一种为冷暖色的对比,还有一种为余补色的对比。了解色彩的对比关系有助于我们对色彩的正确使用,使作品的表现力更加丰富。有关明度的概念在本章的第二节里已经讲过了,在此就不再赘述了。利用明度上的对比关系我们可以强调某种关系,如画一个明度很高的物体,就要将背景的颜色明度画的低一些,这样一来就显得前面的物体更加明确、突出。冷暖色的关系也是一种对比,比如将一幅画中的物体的受光面处理成暖色,而背光面处理成冷色,这样受光面和背光面之间就有所区别。一般来说,在风景写生中,对近景的处理多用暖颜色,而远景多用冷颜色。最后一种是余补色的对比关系,那么什么是余补色呢?我们在色环表上看到的两个相对应的颜色,就互为余补色。比如黄色的补色为紫色,而紫色的余色为黄色,又如红色的补色为绿色,而绿色的余色为红色,蓝色的补色为橙色,而橙色的余色为蓝色。余补色放在一起,色彩对比较强烈,比如红色与绿色放在一起,红色显得越发红,绿色显得越发绿,所谓红花要靠绿叶扶就包涵了这一层意思。补色现象的出现,活跃和丰富了人的视觉,强化了色彩的作用,它是活跃色彩的重要手段之一。

五、固有色、光源色、环境色

在色彩写生中我们所描绘的对象,无论是静物还是风景,它们的呈像都离不开固有色、光源色、环境色这三种因素。

固有色就是人们通常对颜色的概念性认识。环境色就是物体与物体,物体与环境之间,颜色之间的相互影响。光源色即是光源本身的光色。其实,任何一个物体上的色彩形成都不是简单孤立的,它都要受周围环境条件的影响。就拿固有色、光源色、环境色这三种因素来说,初学者,在观察及认识上往往容易片面和概念。在普通人眼里,树叶总是绿的,天空总是蓝的,这些都属对固有色简单的概念认识。同样一个物体在不同的光源下、环境中,颜色的变化有很大的不同。如同一个物体在日光、天光和灯光下就色彩各异。不同时间的阳光下,颜色也难一样。如午间的阳光异常的明亮,傍晚的夕阳红而且温暖。

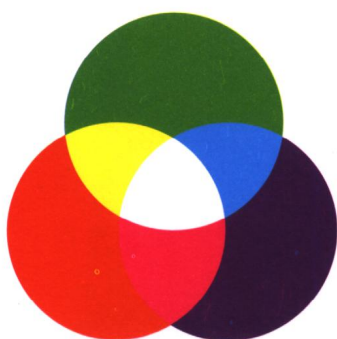
我们在做画过程中应充分考虑到光色对物体的影响。除光对物体的影响外,还有物体颜色之间的相互反射,即环境色的影响。环境色和光源色一样对物体的色彩成像起着决定性作用。对初学者来说,打破固有色简单的概念,充分认识环境色和光源色是一件较难做到的事。但通过观察、分析和不断的实践,慢慢便能解决这些问题。

六、色彩的调配

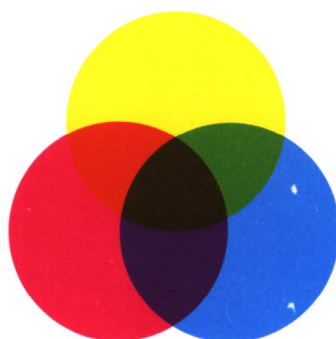
从配色的基本原理上看,色彩的基色为三种,也称为三原色,它们分别是红、黄、蓝三种颜色。三原色之间按不同比例加以调配,可调配出丰富多彩的色彩。而三原色是任何一种颜色也无法调配的,各种颜色之间的调配关系可参考色环表上的颜色变化规律。在水粉画中,由于

调配色彩的不同,调配色量的不同,在色彩上也可产生不同的效果。如混入白色,就会使色彩明度提高,纯度降低,白色调入的越多,调和感越强。在绘画中要使强烈刺激的色彩双方在明度与彩度上降低,对比减弱,可加入黑色进行调配,黑色加入的越多越充分,调和感也就越强。

另外,色彩调配时,一种或多种色彩在其色相、明度、色度相差距离很大,不调和的情况下,同时加上白、黑或者灰色,加入同一原色调配,便会产生调和的效果。总之,色彩的调配在色彩设计中,在写生与创作中担任重要角色。如果色彩调配不当,就会使作品乏味、呆板和不协调。只有掌握色彩的调配基本原理,色彩才会在设计实践中发挥最佳效果。

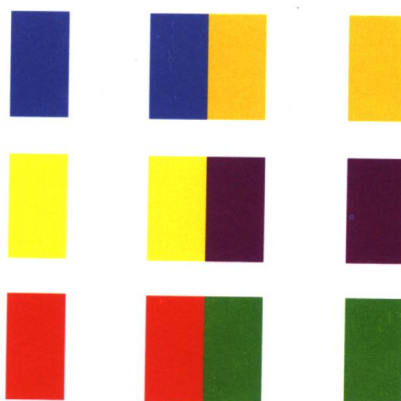
色光三原色

色料三原色

伊顿十二色相环

补色对比

明度对比

《野菊花》 (74cm × 52cm)

刘静波

此幅作品的视觉中心无疑是色彩浓烈的野菊花。我画花时采用的是快速表现法，只有这样才能把鲜花的美好瞬间留住。画鲜花用笔与用色多要饱满润泽。画蓝色背景时，我将画面中的对比色调整得更强一些，以增强亮丽的色彩效果。

第 3 章

水粉画写生的观察方法

水粉画写生作为一种基础训练,不是学会无限制的细节罗列,这是我们在观察对象和选择对象之前必须明确的。要创造性地表现对象,按照艺术的规律及审美需要积极主动地组织画面构图。自然界的对象总不可能那么尽如人意,所以尽管是写生,其中也包含着一系列创造性的问题。

一、整体观念

我们这里所讲的观察,不仅仅是依靠眼睛,而是运用我们的大脑,或者说是借助眼睛来分析、判断客观事物。在基础写生中,无论是素描或是色彩,整体观察是首要的问题。因为在画面中不可能有绝对的东西,无论是明暗关系,还是色彩整体关系都是相对而言的。所以在动笔之前,对你所要描绘的对象要有一个完整的认识,即怎样想和怎样画的问题。虽然在做画的过程中,我们需要从整体到局部再由局部到整体来进行,但要做到胸有成竹。也许你要问,在整体观察中你要思考那几方面的问题呢?简单地讲,在做画之前的观察阶段,你需要考虑到作画过程中的所有问题。如构图的选择、画面的色调、做画的步骤及用笔的设计等等,都要统统考虑在内。在做画前一定要运筹帷幄,一旦动手要从容落笔,准确无误。一般人在观察对象上,往往容易落入局部。这就需要画者有很强的自我控制能力,在做画时注意整体。在写生中,尤其是室外写生中,自然的光线、色彩总在不停的变化,在这种情况下,若不能主动自觉的处理对象整体关系,而看一笔,画一笔,就会把画面搞得支离破碎,即使偶尔碰巧画好一张,但你终不能掌握做画的要领。所以,我们在观察中要切记,整体关系决定一幅画的成功与否,精彩的局部也要靠整体关系的把握才得以实现。

二、构图选择

构图是一幅画的结构,也是做画者的匠心所在。同样一个景色,如果构图得当,会使对象显得更完整(指艺术的完整),使人产生美感。而如果构图处理不当,也许就会使画面黯然失色。所谓构图,就是经营位置,如何布局和组织好画面,是一个永远也探讨不尽的问题。如果只依靠固定的构图模式,表现力往往不够理想或流于肤浅。而学会了构图的规律并善于灵活的思维,就可以使表现趋于完美。我们在运用构图原理时,应比适用做画技术有更多的灵活性和知觉性。几种常见的构图形式为横幅、竖幅和方幅。

三、色调的确立

一般来讲，色调的确立，就是给画面的色彩以应有的地位、面积、色度，给它以最好的安排，使之达到谐调目的。在写生做画时，由于光源的不同，色调也就有所不同，如：在春光明媚的早晨，太阳从地平线升起，万物的整体色调偏冷色，而到了正午阳光直射在自然物身上时，色调呈暖色。构成色调的因素，除光源的影响外，条件色和环境色的不同以及固有色的不同，也会不同程度的影响色调的建立。如在夜幕中，物体的轮廓模糊不清，光线暗淡，这时色彩呈现冷暗的色调。

《九寨沟》 (54cm × 38cm)

刘静波

第 4 章

水粉画技法

水粉画的表现力是极为丰富的，其中包括用色、用笔、用水，也可采用其它一些特殊材料和工具来表现一些特殊的技法。我们在此只讲述水粉画的一般的绘画技法和常用特殊技法。

一、干画法和湿画法

水粉画的着色技法，大体可分为干画法和湿画法，干画法和湿画法是水粉画的基本技法。所谓湿画法就是在颜色尚未干时，及时地衔接其它颜色。湿画法主要是依靠水的媒介作用，使颜色相互渗透，自然交接，颜色富于变化。这一画法必须在颜色未干前进行完才能达到预期的效果。

所谓干画法就是在颜色干后再画。这种方法笔触肯定、色块明确，适宜于表现形体结实、转折肯定的对象，如静物、建筑和石块等。

干画法和湿画法在色彩表现上各有所长，干画法因笔笔肯定，容易刻板。湿画法如画面控制不当，容易出现结构松散的毛病。在实际应用中，两者很难截然分开，做画时应根据实际情况，干画法和湿画法可以结合运用。

二、晕色和平涂

有时画面上需要一些均匀的晕色和平涂效果，平涂时把颜色调均匀，稀稠适宜，最好用羊毛扁笔，有次序地一笔笔画上去。水粉画的晕色方法有多种，大面积的晕色可采用“接染”和“碰染”方法。接染是先涂上一层颜色，然后在上一层颜色未干时再涂另一种颜色，使其达到色彩逐渐过渡的效果。碰染是将两种颜色从两个方向往中间相接，两者相碰并重叠混合而达到晕色效果。小面积的晕色可以在笔上先吸满一种颜色，边涂边退，一次完成晕色效果。另外还可以用枯笔干擦的方法，求得色彩逐渐过渡的晕色效果。

三、用笔

在水粉画的着色技法中，讲究用笔不仅仅是塑造形体的需要，而且也是达到“气韵生动”的重要手段。在我国传统绘画中，十分重视笔法的应用，特别强调画要达到“有笔有墨”，主张“随形运笔”，“意行笔随”。古代画家还致力于追求“意到笔不到”，“笔尽而意无穷”的艺术效果。在我国传统绘画中，用笔看做是造形、取神、传情、达意的最基本条件。尽管水粉画与中国画的表现方法有所不同，但研究中国画的用笔理论对于水粉画水平的提高有重要的意