



水粉画技法

美术基础知识丛书

山东美术出版社

水粉画技法

浙江美术学院绘画教材编写组供稿

潘长臻 徐 萱 编写

山东美术出版社

一九八五年·济南

水粉画技法

浙江美术学院绘画教材编写组供稿

潘长臻 徐 萱 编写

*

山东美术出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂印刷

*

787×1092毫米32开本 1.625印张 12插页 31千字

1985年1月新1版 1985年1月第1次印刷

印数 1—50,000

书号 8332·479 定价 0.95元

前 言

水粉画历来受到群众喜爱，为了帮助广大美术爱好者学习水粉画技法，作者将近几年通过教学所积累的一些有关水粉画技法方面的笔记、资料、讲议经过整理，编辑成书。自发行以来深受读者欢迎，现经作者重新修订，并增加了静物写生、风景写生和水粉画的艺术处理三个部分，使内容更加充实更为实用了。

本书力求以浅显易懂的文字和图例，阐明水粉画的性能、特点和方法、步骤。因为水粉画是运用颜色来表现对象的，所以也简明地论述了观察和运用色彩方面的一些基本知识。

本书还选印了部分较好的水粉画创作，附在正文后面，以供读者学习之用。书中图例，除署名者外，均系本书作者所绘。

由于我们水平所限，书中可能存有某些缺点，恳切希望读者批评指正。

编 者

一九八二年十二月

1982/12

目 录

一、水粉画的性能和特点	1
二、水粉画的材料和工具	2
三、水粉画的方法与步骤	4
四、水粉画的用笔	10
五、水粉画绘制时易出现的几个问题	15
六、水粉画的用色	17
七、静物写生	27
八、风景写生	30
九、人像写生	35
十、水粉画的艺术处理	41

一、水粉画的性能和特点

水粉画的运用较广泛，宣传画、年画、展览会挂图以及舞台美术、橱窗布置等，均可使用水粉画。它也和别的画种一样，可进行反映现实生活的主题性创作，也可以创作供欣赏或陈列用的风景画、静物画、人物画和这方面的习作。水粉画作为美术创作搜集素材、记录形象资料，更具有简便随意的优点。

水粉画和水彩画同样都是用水调和颜料的，因此有象水彩画那样运用水分渗透溶化的效果。同时，由于水粉画颜料多带有粉质，因此又具有油画那样覆盖底色的能力，既能作大面积的涂绘，也能进行深入细致的刻画。因而是较受群众欢迎的一种画种。

水粉画的水，是作为调和颜料，稀释颜料和洗涤工具用的。提高颜色的明度和减弱颜色的纯度主要不是靠水，而是用白颜色和其它色相的颜色来进行调和。要避免过多地使用水来调色，因为水分过多，在干了以后会使画面色彩缺少鲜明感，而且也不容易将颜色涂绘均匀；水分太多也容易在画面到处流动渗透，有时还会在纸面上出现点状的色粒，形成色彩纯度不足的现象。但在熟悉和掌握了水的这些性能之后，也可以根据画面的需要，有意识地运用水分渗化来作画，以求达到水彩画、水墨画那样水墨淋漓的效果。

白颜色（通常称“白粉”）是作水粉画不可缺少的一种颜

料。但在调色时完全靠白颜料也不行，如果用得太多、太干，会使画面产生浑浊、灰暗的现象。有时我们看到一些画面好象涂了一层粉，即通常所称的“粉气”，除了因为画面缺少对比，缺少较深而纯的颜色以外，主要是过多的使用白颜色之故。

由于水粉颜料带有粉质，因此画出的色彩在其潮湿时和干了以后的效果有所不同。一般情况下，干了后颜色普遍比潮湿的时候淡一些，而且鲜艳度也略差。颜料里粉质成分愈多变化愈大。另一种情况是在较厚的底色上着色，刚画上去时颜色很淡，干了之后反而比潮湿时深，底色越深越为明显。原因是颜料里的白粉潮湿时浮在表面，看上去淡，干时白粉逐渐被底色吸收，所以会变深，故画面上颜色涂改太厚，不易画亮。了解和掌握这些规律对画好水粉画是很重要的。

水粉画的“水”和“粉”运用得适当，可以使画面产生既流畅而又厚重的效果。因此善于应用水和粉是掌握水粉画技巧的一个重要环节。

二、水粉画的材料和工具

（一）颜料

市上出售的水粉画颜料，有瓶装和锡管装两种，两种颜料的性能相似，锡管装的颜料质地细腻，携带方便，外出写生比较适宜。此外，绘制大面积的画面，如大幅海报、招贴画或舞台布景等，也可采用颜料粉，但需掺入少许胶水调

和，不然颜色易于剥落。

颜料的种类很多，常用的有普蓝、群青、钴蓝、湖蓝、青莲、翠绿、熟褐、大红、朱红、土红、土黄、柠檬黄、白色等。如条件许可，颜料的种类还可以增多一些。如淡绿、粉绿、玫瑰红、桔黄、煤黑等。也可兼用些水彩画颜料如：熟褐（或生褐）、酞青蓝、橄榄绿、深红、柠檬黄等，因这类颜料透明度较好，特别是深颜色，用来画暗部较之水粉画颜料效果更好。

（二）纸张

以质坚而紧，不吸水，不渗化的白色纸张为宜。常用的有铅画纸、水彩纸、绘图纸等，亦有用白卡纸、白版纸和有色纸作画的。各种纸的质地不同，表现的效果也有所差异，各人可根据自己作画的习惯选用。初学者一般可用白色铅画纸作练习，这样对锻炼色彩感有好处。当然，有些画的色调也适宜用色纸来画，处理得当，效果也很好。

作大幅水粉画应把纸事先裱在画板上，可避免皱褶，同时画起来也平整，大幅水粉画亦可用经过制作过的布或板（涂上胶和粉）上画。

（三）画笔

常用的有羊毫或狼毫制的扁平笔（水粉画笔和化妆笔）和圆笔（水彩笔和一般书画笔）二种，以有弹性而蓄水量大者为好。根据各人使用习惯，选用扁平笔或圆笔均可。笔的大小以画幅大小而定，一般的写生练习有各种大小的笔三四支就够了，另外可备勾线笔一支，以及用来涂大块底色用的

底纹笔一支（0.8寸）。油画笔亦可代用。但其蓄水量不大，故不宜用来作大面积的湿画法。

（四）调色盘及其它辅助工具

外出写生可用市上出售的水彩盒，和用塑料或有机玻璃自制的调色盒，室内作画，亦可用白瓷盘或玻璃板下衬白纸调色。

盛水用的水盂、画夹、画板、画架等的要求没有一定的规格，以实用方便为主，可自行选用。有条件的可备一把画油画用的刮刀，在某些厚涂的部分用以代笔，也是一种表现手段，有笔绘达不到的效果。在工具使用上还有用海绵和丝瓜瓢等作画的，使用不同的工具可以达到不同的效果。

三、水粉画的方法与步骤

（一）几种基本的画法

由于水粉画的工具性能兼有油画和水彩画的特点，因此在表现技法上也兼有这两个画种的特点。常用的基本画法主要有：薄涂、厚涂、湿画法、干画法四种。

（1）薄涂

这是一种接近水彩画的画法，又称透明画法。颜料里含的水分比较多，画得比较薄，能使纸的底色透出来。一般用于铺底色、画远景及物体的暗部；有时画明亮鲜艳的景物如阳光下的鲜花、火光等，也可用此画法。

水粉画的明度靠加白粉来提高，但过多的使用白粉则会因减弱颜色的纯度而不鲜艳。在白纸上用纯度高的颜色作薄涂透明画法，利用纸的白色透出来提高颜色的明度，这样既可保持一定的色彩纯度，又能提高色彩的明度，可以较好地解决画鲜明物体时水粉色纯度和明度的矛盾。

（2）厚涂

接近油画的一种表现方法，也称覆盖画法，颜料用得比较干、厚，覆盖能力较强。一般用来画近景和物体的受光部分。也有整个画面都用厚涂法画的。厚涂法也可使用刮刀来画。水粉画的厚涂，是和薄涂相对而言，并不是要求象油画那样厚到在画面上能看出颜色的厚度。厚涂是指颜料里水分较少（不掺水或少掺水），能达到覆盖底色的程度即可。如颜色堆得太厚，干后容易剥落，故一般不宜画得太厚。

薄涂和厚涂在一幅画面上也可以同时使用，如用薄涂画底色，用厚涂画面色；用薄涂画远景，用厚涂画近景等。

（3）湿画法

这种方法在水粉画中运用较多。薄涂、厚涂均可采用湿画法。它的关键是水分和时机的掌握适当。湿画法有两种：一种是颜料里水分比较多，作画时前笔上去，不等干，后笔紧接画上。这种画法颜色渗化流动比较明显，色块与色块之间溶合成一片，没有明显笔触，效果细腻柔和（图一）。另一种是用色较厚，也是趁前笔颜色涂上未干时，接上后笔。这种画法能看到笔触，笔与笔之间的衔接柔和，边缘滋润。湿画法用来表现光滑细腻的物体以及画远景，物体的暗部和

反光部用此法都比较适宜。

湿画法要注意几点

(1) 要趁湿画。如等底色完全干了以后再画上去，往往使画面有生硬的痕迹，达不到湿画的效果。

(2) 掌握水分的多少。该用多少水，底色湿润到什么程度把颜色画上去合适，都是要很好的注意和研究的。

(3) 在底色已干，尚需作湿接时，可先用清水把局部湿润后再把颜色画上去，或颜色画上后用干净的笔蘸水在色块边缘轻刷一下，也可以达到湿画法的效果。

(4) 夏季气候太干燥，颜色干得快，可在着色前先用清水把纸打湿再作画。在作画过程中还可以在纸的背面涂水，使纸保持一定湿度，画上去的颜色不致干得太快。

(4) 干画法

一般都在底色干了之后画上去，笔触明显。作画时根据对象的体面结构一笔一笔很肯定地摆上去，用笔类似油画画法（图二）。它适宜于表现明暗对比强烈，粗糙厚实的物体，如阳光下的建筑物、石块，以及物体的受光面和近景。厚涂、薄涂都可使用干画法。用小块颜色并置的画法，也是干画法的一种。干画法可作比较深入细致的刻划，适宜于长期作业和描绘比较庞大复杂的画面。

干画法应注意的几点

(1) 在底色未干时不宜覆盖，以防止底色泛上来。

(2) 颜色覆盖的次数不宜太多，覆盖太多或颜色堆得

太厚，会使色彩变灰、变腻。

(3) 注意笔与笔之间的衔接，有时可用很干的颜色去接，使交接处较毛，这样可以避免产生过于光滑的笔痕。但要防止“飞白”过多，一般可用画出来再盖过去的办法，使色块交接处重叠来防止“飞白”和使衔接自然。

通常称的“飞白”是指在色块与色块交接处，没涂到颜色的地方所留下的空白，或因纸较粗，颜色涂过去，没能把所有纸纹填满，露出一些小白点，称“飞白”。这种飞白少量的在画面上出现，可增加物体的厚实感使画面效果生动，无须把它填掉。如果飞白太多太大，则使画面变花，影响画面效果，须用小笔进行修补，把它填掉。 图四

干画法、湿画法也可以在一个画面上同时应用，如作一幅风景画，近景用干画法，远景用湿画法，远近分明，画面会显得生动活泼。

(二) 作画的一般步骤

(1) 观察、落幅

首先对描绘对象进行细致的观察，在精神气质、形体结构以及大的色彩关系有了认识以后，在头脑里形成未来画面效果的设想（如何处理对象），然后开始落幅、构图。要注意突出主体，使物体有机地统一在一幅画面之中，构图力求完整、饱满而又有变化。

(2) 素描稿

素描稿可用铅笔或薄薄的单色来画（普蓝、群青、翠

绿、熟褐等均可)。首先在纸上确定视平线,然后画出轮廓、动态以及大的明暗关系,为上颜色作好准备。这一阶段就如造房子的地基和架设梁柱,对整个作品的完成是十分重要的,最好能迅速地把所观察到的主要东西概括地画下来,以培养我们的造型能力。

(3) 上色

开始上第一遍色,称大体色,用色力求注意整体,落笔要大,不拘泥于细节,以求大关系正确。水粉画上色顺序比较自由,可以从暗部着手,暗部色彩画准以后,再画明暗交接处和中间色,然后逐步向亮部推移,最后加高光。也可从大块的中间色画起,然后加暗部和亮部。在大的色彩关系有把握时,也可用局部完成的办法来作画。风景写生中往往有很多是从淡色画到深色的,从远处大面积的天空,画到近处的物体;也有从近处的主要景物画起的。总之水粉画上色的方法较多,每种方法的效果都不一样。使用那种画法可根据不同对象的不同要求来确定,防止千篇一律地用一种方法去画各种不同的对象。

(4) 深入刻画

即进入画面具体表现的阶段。一幅画要一部分一部分地深入塑造和刻画。例如画人像,则可从头部的某一器官着手进行刻画,逐步使形象充实起来。在局部完成的过程中,要始终坚持整体观念,要不断地把所描绘的局部和其它部分相比较。有时反复涂改总不满意,画面产生僵、腻的现象深入不下去时,不妨暂时把所画的局部停一停,先画其它局部,

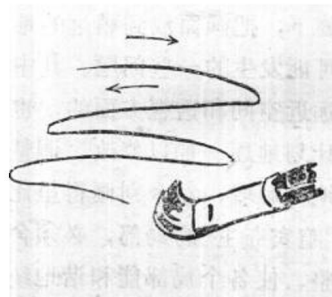
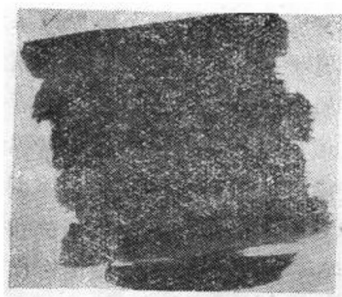
回过头来再继续完成，或者洗掉重画。深入刻画的过程，往往也是“水涨船高”的过程。一个局部如果画得比较精确生动，其它部分就会相形见绌感到不满意，这时便须进行调整，从而使画面逐步完整起来。

(5) 整理完成

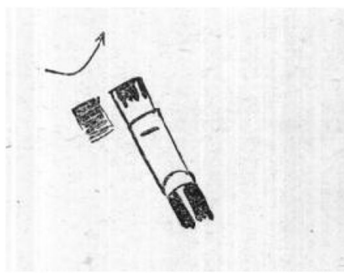
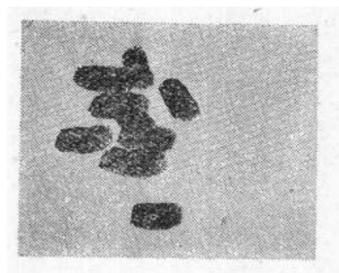
在画面的每一个局部基本上都画到了以后，可暂时把笔放下，把画面放到稍远的地方看一看，检查一下整体效果和可能发生的一些问题。其中有属于形体结构方面的，有属于远近空间和透视方面的，也有属于色彩用笔方面的，然后有计划地逐一加以修改、调整。该加强的地方加强，该减弱的地方减弱，对个别画得虽比较满意，但与整体关系不协调或“喧宾夺主”的局部，必须舍得割爱加以修改。经过修改和调整，使各个局部能和谐地统一在一个整体里，使画面有虚有实，有主有次，主体突出，能基本上把我们对描绘对象的感受反映出来，这幅画就算完成了。

四、水粉画的用笔

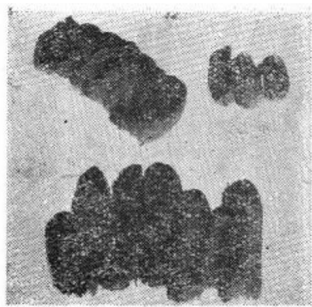
根据不同对象，使用不同的笔法，以求达到充分表现对象的目的。用笔在中国传统绘画里是很讲究的。要画好水粉画也必须研究用笔。常用的笔法，概括起来大致有十种，即：刷、摆、揉、拖、扫、擦、点、线、洗、刮。（图三）



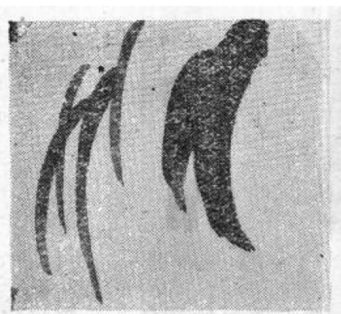
刷 用笔在画面来回走动，笔触成片成块状。这是水粉画使用较多的一种笔法。



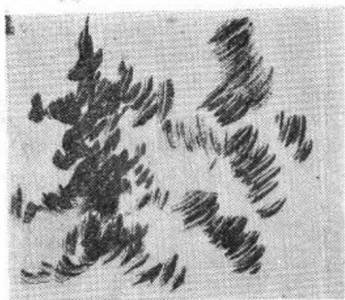
摆 使用较干的颜色，一笔一笔摆上去，用笔要肯定，类似油画画法。这是干画法常用的笔法。



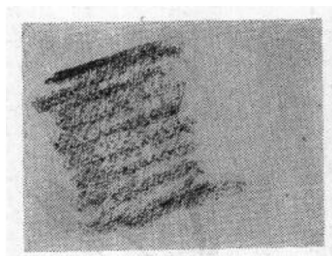
揉 笔肚在画面来回连续按揉，用笔类似写英文字母中的m。画远景等可以用此法。



拖 笔着纸后拖得较长，收笔露锋，笔触成狭条状。画柳树、长头发等可用此法。



扫 蘸色前把笔上的水分挤干，使笔锋散开，蘸上较干的颜料在画面干扫，或称“枯笔干扫”。笔触作排线状，用此法画针叶树、皮毛等蓬松的物体效果很好，也可用在画人像时作细部刻画。



擦 把笔上的水分挤干，蘸上较厚的颜色，用笔轻轻擦画面，使颜色停留在纸的表层或浮在底色上，因而散露出底纹或底色，称为“干擦”。干擦表现的物体有厚实感。干擦和干扫不同的地方是，干擦主要用笔肚，擦过之处颜色中留下不规则的“飞白”。干扫主要用笔锋，笔触为针状排线。