

初级美术
技法丛书

CHUJI
MEISHU
JIFA
CONGSHU

水粉画技法初步

初级美术技法丛书

CHUJI

MEISHU

JIFA

CONGSHU

水粉画技法初步

周诗成 编

上海人民美術出版社

水粉画技法初步

编者 周诗成

责任编辑 沈揆一 封面设计 陆全根

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本 787×1092 1/24 印张 2 $\frac{2}{3}$

1989年3月第1版 1989年3月第1次印刷

印数: 00,001—18,500

ISBN 7 5322 0441-3/J·402

定价: 3.80元

初级美术
技法丛书

水粉画技法初步

编者 周诗成

责任编辑 沈揆一 封面设计 陆全根

目 录

一 概述	(1)
二 水粉画的材料、工具、性能	(2)
三 水粉画的技法剖析	(5)
四 怎样表现色彩与质感	(13)
(一) 怎样表现色彩	(13)
(二) 怎样表现质感量感	(21)
五 水粉画的表现方法	(22)
(一) 湿画法	(22)
(二) 干画法	(22)
(三) 薄画法	(22)
(四) 厚画法	(23)
(五) 平涂法	(23)
(六) 喷绘法	(23)
(七) 蜡彩法	(23)
(八) 流滴法	(23)
(九) 拓印法	(24)
(十) 混合法	(24)
六 水粉画的作画步骤	(25)
(一) 分步骤进行法	(26)
(二) 一次性画法	(26)
(三) 局部完成法	(26)
七 静物写生	(28)
(一) 目的要求	(28)

(二) 训练方法·····	(28)
(三) 作画步骤·····	(29)
八 风景写生·····	(34)
(一) 目的要求·····	(34)
(二) 训练方法·····	(34)
(三) 基本知识·····	(36)
(四) 方法步骤·····	(47)
九 人物写生·····	(49)
(一) 人物写生述要·····	(49)
(二) 人物写生学习的进度·····	(49)
(三) 色彩处理·····	(50)
(四) 构图、动态与表情·····	(51)
(五) 刻划富有表情特征的部位·····	(51)
(六) 方法步骤·····	(54)
十 水粉画的剪裁、装裱与保存·····	(59)
(一) 剪裁·····	(59)
(二) 装裱·····	(59)
(三) 保存·····	(60)

一 概 述

用水调和胶粉颜料作画，在世界上已有悠久的历史。我国西汉的帛画和后来敦煌的壁画均属此类。由于水粉颜料色彩鲜艳响亮，近代通常以其作为商业宣传的工具，称广告画。近二十年来，我国又大多用于商业与政治宣传，因此又得名为宣传画。这种情况除时代因素之外，主要是水粉画具有以下特性：

对大面积的平涂，它可以达到极平整、光洁和艳丽的色彩效果。同时它又能作极精细的小幅图案和利用喷绘表现光洁度很高的金属、瓷器等器皿。这是其他任何颜色与画种所代替不了的，如水彩有水渍，油画即便平涂也有笔纹。

工具简便，材料便宜，作画前后的准备工作也不费事，调色盒一打开就可作画，画面随画随干，画完即可入夹带走。用于旅途写生与收集资料最为方便。

就其艺术性来说，它既有水彩画明快轻柔、水色淋漓、绚丽多彩的艺术效果；也有国画水墨渲染的浑厚华滋的笔趣；厚画法层层深入，又有近乎油画的厚重和充分的表现力。表现手法与形式自由多样，有喷绘、拓印等种种手法。

正由于水粉画兼有各画之长，用途广泛，从中小学至大学的美术课程、工艺美术院校的色彩教学和创作设计、青少年美术爱好者的色彩入门、高考应试、社会的商业与政治宣传，绝大多数都采用水粉画来进行，因此水粉画应时而迅速地发展起来。水粉画的水平不断地得到提高，涌现出不少有才能的水粉画家，产生了不少成功的水粉画作品，从而使水粉画在国内外的画坛上得到了广泛的承认与赏识。

当然，水粉画也有其局限性和弱点，首先它的附着力与牢固性远不如油画强，如果保存不当的话，例如日晒或受潮，就易变色或脱胶、龟裂，以至剥落；其次，水粉色的种类较油画少，色域不如油画广，特别是暗色不够深，对深入表现有一定的影响。

二 水粉画的材料、工具、性能

水、纸、色是水粉画最基本的材料。笔、调色盒、画夹、水罐为必须的工具；喷壶、画箱、写生凳、泡沫塑料、遮阳光和雨水的伞等，为写生的辅助工具。

(一)水：水粉画中的用水，如油画的用油一样，是不可少的调色剂与洗涤剂。在这里，水不仅用作调色剂，而且还有它独立的艺术价值。在我国传统绘画中，水的妙用就有着令人惊叹的艺术感染力。这使我国水粉画艺术得天独厚，为形成我国水粉画的独特风格提供了基础。

(二)纸：水粉画可选用的纸类较多，一般采用白色纸，有时也可选用有色纸作画，通常采用水粉纸、卡纸、版纸、铅画纸、水彩纸、宣纸、油画纸。总之，凡具有一定厚度与韧性、吸水适度、能承受色粉的纸都可采用。纸的选择要根据各人的习惯和画法来定，应用得宜，就能收到好的艺术效果。

(三)色：水粉色分有机(含炭)和无机物(金属矿物)两大类，是以颜料粉加水、树胶(粘着剂)、甘油(柔软及缓蒸发剂)、夫尔马林(甲醛)或苯酚(防腐剂)结合调制而成的。有锡管、瓶装、塑料袋装，以及纸盒装的颜料粉管，最近还出现了浓缩广告色。这些颜色性能相似，不过，锡管装的质地细腻，甘油比例较高，性较柔软，防裂性能较好，适合于精巧的画稿设计，和便于携带外出写生。瓶装的次之。袋装与盒装广告粉质地较粗，但较经济，价格便宜，一般用于大幅宣传画或舞台布景，用时须酌量掺入胶水以加强粘着力。

1. 水粉色的类别：

红：深红、大红、朱红、玫瑰红、紫红、曙红、桔红。

黄：柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、桔色。

蓝：孔雀蓝、酞青蓝、湖蓝、群青、钴蓝、青莲、紫罗蓝、普蓝。

绿：翠绿、深绿、中绿、草绿、淡绿、粉绿、墨绿、橄榄绿。

白：钛白、锌钛白、锌贝白、白色、白。

黑：煤黑、黑及灰黑、熟褐、赭石、深褐。

目前我国常见的水粉色有近四十种，可根据个人的用色习惯或表现内容的需要选用。一般有廿余种即可，因为许多中间色是可以自己调配的。

2. 水粉色的性能

值得注意的几种色彩特性：

红色最不耐晒，黄与绿色次之，青色最持久。玫瑰红、青莲、紫红、曙红与它色混合时泛色严重，使用须特别慎重。单独使用时可适当加强饱和度与厚度。

锌白透明，覆盖力弱。贝白、锌钛白、锌贝白，色较白，遮盖力强，但易变色（与群青调合易褪色）。

桔红色最暖，色彩知觉度很高，有很强烈的个性。与其他色相配，稍有疏忽就跳出来。但如画落日霞光没有它，就将大为逊色。

普蓝色最冷，纯度高，染色力强，一点普蓝要用很多才能把它的色度减淡。与其它色相配，不易入调，呈现一种死板的表情，所以使用时要特别注意。它的色相用其他颜色无法调配，所以不可代替。它与黑色相配，是最暗的色彩。

水粉色的干湿变化：

由于水粉色湿与干后的明度变化不易掌握，所以用色时必须注意三种变化规律：带粉重的色，湿时色彩鲜艳，明度较暗干后色感减弱、明度提高约30%左右，所以用色时要比所见到的色略强一点，深一点，干后才恰到好处。

带粉少的色，如玫瑰红、曙红等，湿时色彩鲜，干后色彩变灰暗，明度降低。用色时须尽量利用白纸的明度，衬托出色彩，重置时须保持一定厚度，少用水。

在已有底色上用色，这两种情况都更加明显：如透明色经反复重置都提不亮时，可将底色洗净后再画或提亮后再覆盖。

初学者只有熟悉这些颜色的性能，在实践中积累丰富的经验，才能收到预期的效果。

（四）笔

水粉笔——羊毛水粉笔吸水量与弹力适中。分大小12号，可根据需要与习惯选用。还有狼毫水粉笔，毫健而耐用。

底纹笔——羊毛制成，笔毛短而扁薄。一般用于刷底色、铺水和大面积的画面，

如天空和地面等泼彩画法。

油画笔——猪鬃制成，笔毛扁平。吸水力小而弹性强，宜用于厚画。

中国画笔——用叶筋笔、小白云或大山水笔勾勒形体与画树枝，线条流畅秀逸，粗细刚柔自如。

画刀——用油画刀厚画，色彩纯度高而绚丽，可画细腻娇嫩的皮肤质感，也可画坚硬的岩石和枯槁的树皮等。

(五)调色盒：调色盒最好是白色带有一定弹性的中软塑料制品，这种不易脆裂。格子要大，约廿余格。装好色后，覆盖一层薄泡沫，使颜色常保持湿润以便使用；并须有放笔的长格，也可放擦布。

调色盒中颜色的排列，常因个人的习惯而有所不同，但最好按色轮顺序排列，邻色之间，不易互相污染。记熟色彩位置，在傍晚或光线微弱情况下就不致用错颜色。

措 笔 布 巾									
中绿	草绿	湖蓝	普蓝	黑	熟褐	土赭 或 土红	土黄	淡黄	白
翠绿	钴蓝	群青	青莲	玫瑰红	大红 或 深红	朱红	桔黄	中黄	柠檬黄

调色盒的色彩排列

三 水粉画的技法剖析

水粉画的技法，实即掌握与运用水、纸、色、笔各自的特性和四者之间的相互关系。这些关系为：

（一）水与纸

质地松软与纹理粗糙的纸吸水性强，用水量较大，否则用笔不畅，易出现枯笔与飞白。对于平整光洁的画面，枯笔与飞白是禁忌的，因为填补飞白与枯笔会留下刺目的笔痕。但也不应绝对，因枯笔与飞白常能表现出苍劲与光耀的生动效果。

质地坚实而光滑的纸吸水性弱，用水宜少，否则笔触要流淌、变形。但同样也不能绝对化，因为水在纸上的互相渗透能使色彩与明暗出现无穷的画意与韵味，也是水粉画特有的长处之一。

可见用水的多少，须从纸质的选择与表现的需要而定。运用得宜，才能收到理想的效果。

（二）水与色

水多色薄，适于湿画薄涂，用来画天空、云彩、背景以及创造虚幻的气氛，有特殊的效果。

水少色浓，适于厚画与塑造形体，能产生油画的坚实感觉，在刻划细部和画高光时，放上几笔准确的色彩，能起到画龙点睛的作用。

（三）水与笔

水份饱满，笔触流畅，便滋润而浑厚，衔接自然。水粉枯竭，笔触辣悍苍劲，易出现飞白与枯笔，既适于表现苍老古拙的效果，又适于表现透明、轻快和柔润的关系，并且也是表现闪烁水光的绝妙技法。

（四）纸与色

白色纸——初学时宜用白纸，因为白纸为底对色彩有反衬作用，能使色彩较响亮，在薄涂就更为明显。且白纸上作第一铺色时，色相、明度不受其他色影响，较

易看出色彩的倾向。

有色纸——可把纸色与明度处理为画中的一个层次，作底色或作中间色，能获得概括、单纯的效果，并有版画与装饰画的趣味。在作归纳色写生、装饰与图案时，可用色彩调出不同调子，自己平刷制作。

白卡纸和白版纸——纸质坚实，纸面光滑，吸水性弱，色泽明丽、光洁，宜用于画图案和装饰画，厚画薄涂均适宜。画面平整挺括，经得住洗刷，色彩湿时与干后的色相、明度差距较小，是较理想的水粉画用纸。

铅画纸——纸质较松软，吸水性稍强，色彩干湿差别较大，第二次重置时更为明显。使用时须有充分估计，用色宜饱满鲜明，一般较观察的色彩强30%，干后方恰到好处。用铅画纸作画，笔触的边沿稍毛糙，色彩也较沉着，故可作写生用，但不宜画精细的图案与装饰画。

宣纸——生宣、熟宣均可。为发挥纸的渗化性能，以湿画薄涂为佳，待干后须同国画一样裱托，方能衬出色彩和使画面平整，也便于保存。用宣纸作水粉画，有利于吸收传统技法，而且富有民族特色。

油画纸——油画纸近似粗纹纸效果，须先薄画，而后厚画，因不吸水，用水宜少。优点是干得慢，便于衔接与塑造。厚画有油画效果，色彩干湿的色相与明度变化较小，较易掌握。

水彩纸——因纸纹粗，除了需要飞白与枯笔效果外，一般第一铺色用湿画薄涂，不然用笔枯涩不畅，并且会漏出许多白点，不好收拾。但纸经得起厚画、刮刀与反复洗涤，在表现静物质感和岩石的坚硬与斑驳效果时是理想的用纸。

（五）纸与笔

绘画的无穷趣味，无不凭藉纸与笔的特殊性能来表达，因此作画之前，对不熟悉的纸与笔，最好事先试画一下，以掌握其性能。不然常会事与愿违，遭受失败。反之，尽管一般的纸或笔，只要用惯了，能扬长避短，就能出现良好的效果。

纸粗笔枯，易出现枯笔与飞白，宜作写生与写意画，不宜作精细图案。纸细笔饱，笔触流畅爽利，宜作精细图案，亦宜作写生画。

（六）色与笔

从色彩的调配到形体空间的塑造，无不是通过用笔来完成的。所谓用色用笔就

是技法与表现。因此如何用色与用笔是绘画技法中最重要与最复杂的问题。中国画最讲究笔墨，所谓“笔因墨存，墨从笔出”，讲明了笔墨之间相依互用的关系，在水粉画中色与笔的关系也是如此。掌握了用笔与调色的技巧，便能在小小的画面上创造出惊人的奇迹。以下对用笔作四方面的分述：

1 笔法剖析

点虱法：点是构成画面的最小笔触，但却不可忽视，它有时起着画龙点睛的作用，如画人的眼睛、金属、瓷器的高光，这一点，对人物表情与金属质感的表现至关重要。如潘天寿先生画巨石、古松的点苔，使整个画面顿觉饱满、厚重与自然。再如法国画家科罗的风景画中，在一片朦胧中加上几条轻柔的细枝，瓦上几点叶片，就既整体而又细腻地表现出林木葱郁的景致。在薄涂的水粉风景画中，更是常见的表现技法。这里的点，与大面形成对比，打破单一，保持平衡，表现出不同树叶的特征与质感，起着诗一般浓缩的效果。

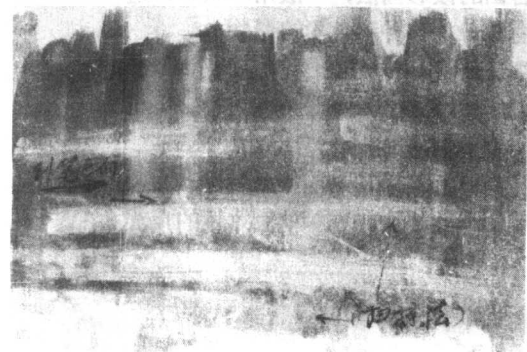
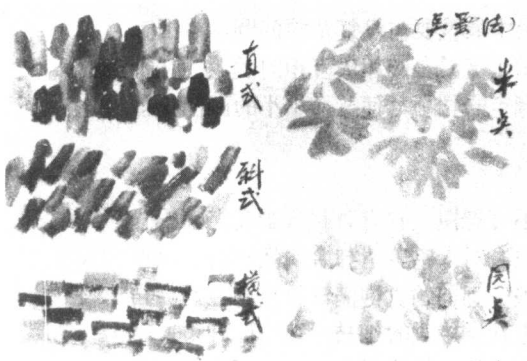
勾勒法：向上画线叫勾，向下画线叫勒。线的粗细、浓淡、曲直、刚柔、枯润、黑白、交错和聚散的变化，形成节奏，表现出线的形式美，紧扣画家的心境活动，反映画家的艺术风格。采用线面结合的方法表现人物、静物或建筑，能加强表现力与形式感，如先用粗线画轮廓，而后上色块，或部分或全部地留出线来，这样会更带古拙味、金石味与木刻味；也有先着色，后勾线的带装饰味的画法。

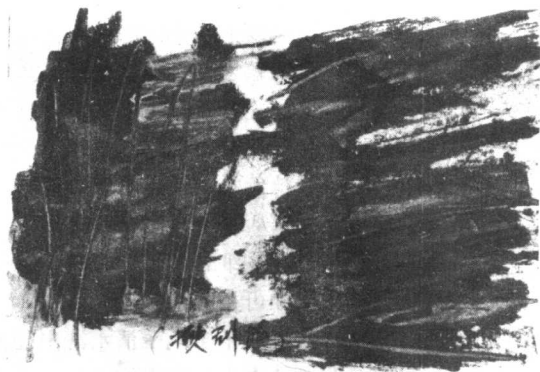
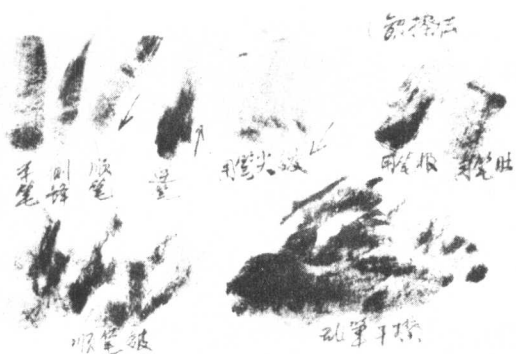
此外，勾勒法在画草丛、树枝、电线杆、船桅时也是不可缺少的，如果不善于勾勒，不仅表现力受到限制，甚至因处理不好线条而破坏画面。（见附图13）

铺泼法：铺，是以大笔铺大面积的画法，如画地面、墙壁或铺大体色，以及画大幅宣传画的铺底色等；泼，是一种较为洒脱自由的泼彩画法，一般用水较多，适于画天空、云雾等形态变幻无边虚幻飘荡、带有几分抽象神秘色彩的景物。

摆贴法：用笔或刮刀以平稳、肯定的笔触塑造结实、坚硬的形体与质感。用厚画法，象贴烧饼那样摆贴色块。如表现高光时，力求不带上底色，保持色块的坚实与明快，或塑造画中精细的结构，如眼角、鼻尖高光等等。

扫掠法：笔上蘸色少而枯，轻轻从画面扫掠而过，笔面和画面接触较少，在画面留下薄薄一层半透明的色彩，增强或减弱原有色彩的强度。扫掠法画水面的反光与物体的高光颇为有效。

揉摸法：以笔或手指蘸色或清水，轻轻揉摸画面色块的衔接处或形的边沿，使其产生渲染的效果，减弱笔触面与画间的生硬和对比过强的关系。

皴擦法：是一种枯笔面法，根据不同的形与质感需要，分别用笔的尖、腹、根部，以正、侧、顺、逆的不同用笔、轻重不同地在纸面上来回皴擦，在画面上留下透明的笔触与色彩，颇有苍老古拙感，既适宜表现枯老的树干、岩石之类，也适于表现皮毛、草丛的蓬松效果。

拖带法：是细长拖带的笔法，宜画垂柳、茅草与头发：有时为取得与底色柔和衔接的效果亦可用此法。

洗汰法：用干净笔蘸清水洗出画面物体的高光或反光，画山涧中的云雾比用白粉提亮的画法更为自然丰润。也可因画面画得太厚或太烦琐、死板，不宜再画时，用此法将色彩洗薄、洗淡后再画。

掀刮法：掀，是用刮刀蘸几种色直接掀在画面上让其自然混合，在一笔中各色互相保留有各自的特色，交相辉映，呈现斑斓的色彩效果；并且因刀硬，与画面相碰留下飞白与刀痕，产生出坚实的质感，可用来表现石块、岩壁、斑驳的墙头与老树皮等；同样，如蘸上粉红与淡黄再加白色，直接表现少女红润的脸庞，能出现一种透明的皮肤质感，其效果是用笔所难以达到的。刮，是水彩和油画常用的技法，水粉画当然也好用，即在色彩将干未干之际，用刮刀和笔杆刮出白的底色，表现物体高光和轮廓光、树干等，这比用白粉提亮更生动，富有刀味与画意，也可用刮刀刮较厚、较强烈的色彩，塑造具体的形体，而后再用刀刮，使其产生朦胧虚幻的效果。

2 运笔技巧

将脑中的形象，通过手腕与手指的灵巧活动，以运笔的轻重(力度)、疾徐(速度)与竖、平、侧、顺、逆(角度)来加以表现，就是运笔的技巧。这种技巧是从实践中练就的手上功夫，而运笔之妙也就在于心手相应。

轻重——轻，谓运笔灵活轻柔，如表现少女飘拂的发丝、摇曳的柳条或轻纱般的云雾等等。须用笔潇洒自如，不可刻板拘泥而失去神韵。又物有远近虚实阴阳之分，用笔须随物之远近虚实阴阳而分轻重。重，即运笔色饱笔苍，力度强，持重而有力透纸背之感。

急徐——急，即在捕捉色彩和铺大体色时胸有成竹、下笔果断、运笔捷敏、笔

触中充荡绘画激情，即使作画时间较长，亦能给人以一气呵成之势。如画流水行云、疾风劲草，或挺拔的树干、电线之类更须如此，行笔不可犹豫拘泥。徐，谓运笔徐缓稳健，笔触拙绝古朴，如处理轮廓边线或人物关键的细部，要求塑造准确而肯定，用笔沉着、稳健。

竖、平、侧、顺、逆——运笔的技巧除须掌握速度与力度之外，还要根据物体的形态特征与质感，灵巧的使用笔的各部，如笔尖、笔腹、笔根，以及下笔的角度，或竖、或平、或侧、或顺、或逆，这全凭丰富的绘画经验与熟练的技巧随形用笔。所谓笔下生花，即是由于下笔的轻重缓急与皴擦揉扫的角度不同，而产生的千变万化的笔趣与艺术效果。

3 用笔五要

要形准：这个形准，不要错误理解为机械描模外表，而是要用笔符合表现对象的形态、体积、结构特征和色感质感，表现各部的相对关系的准确。要以形写神，而且要立足于传神。这里的形，是经过画家艺术概括，甚至夸张处理过的形，它比对象更强烈，更富有表现力、更完美。

要大小比例准：如果只是形的特征准，而不注意比例准，有的形放大、有的形缩小，那么形体结构便凑不拢来，仍然导致走形。

要位置准：形象的准确，是建立在，要一块形与每一笔色彩各得其所的基础上的。如果形的特征、大小均准，但画的位置不是高就是低，也是要走形的。

要色相准：形、大小、位置都准了，这只能说结构准了，若每笔色彩关系不对，便会出现“花”、“脏”和走调。

要明暗准：以上四项都准了，但有的画过暗、有的过亮，素描关系不对，也会导致画面花、灰，失去整体关系和节奏。

4 用笔三忌

忌飘浮：用笔不结合形体，华而无实，笔不到位，轻浮空幻，无笔无物。

忌滞腻：心中无物，用笔犹疑迟钝，反复涂摸，层次不清。

忌刻板：笔法单调，机械描模，笔无虚实，生硬平板。

5 色彩、笔触与画境的协调性