

画粉水 技法 问答要点

何启陶 著

美术基础技法答疑丛书

中国美术学院出版社

美术基础技法答疑丛书

水粉画技法 要点答问

何启陶 著

中国美术学院出版社

丛书策划: 杨 英
责任编辑: 杨 英
封面设计: 毛德宝
版式设计: 杨轩飞
责任监制: 陶柏生
图片拍摄: 葛华平

图书在版编目(CIP)数据

水粉画技法要点问答 / 何启陶著. - 杭州: 中国美术学院出版社, 2001.7 (2003.2 重印)
(美术基础技法答疑丛书)
ISBN 7-81019-946-3

I. 水… II. 何… III. 水粉画 - 技法(美术) - 问答 IV. J215-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 033623 号

书 名 水粉画技法要点问答 (美术基础技法答疑丛书)
作 者 何启陶
出版发行 中国美术学院出版社
地 址 杭州南山路 218 号 邮政编码 310002
印 刷 浙江省临安市曙光印务有限公司
经 销 全国新华书店
版 次 2001 年 7 月第 1 版 2003 年 2 月第 2 次印刷
开 本 787 × 1092 1/16
字 数 70 千
图 数 121 幅
印 张 6
印 数 5001-8000
ISBN 7-81019-946-3/J · 883 定 价: 25.00 元

出版说明

改革开放以来，我国美术领域出现了蓬勃生机，异彩纷呈。爱好美术者愈来愈多：他们之中既有美术院校在校求学的学子，也有青少年业余美术爱好者，以及离退休老同志。

这些美术爱好者，由于学画时间不长，经验不足，在学习深造中，产生了许多疑难问题。

为了帮助美术爱好者“释疑解惑”，以及弥补美术图书出版方面的不足，我们策划出版了这套“美术基础技法答疑丛书”。

丛书以简要和实用为基本点，从读者的心理接受、阅读期待出发，着重解答“要点、难点、疑点”问题。丛书采用了“问答式体例”，以新鲜活泼的方式，教学双向对话，以期达到“释疑解惑”的最佳效果。

丛书各册图文并茂，文脉畅通，并具知识系统性，可作教材使用。

丛书第一辑五本：《素描技法要点答问》《水粉画技法要点答问》《平面构成与应用答问》《色彩构成与应用答问》《立体构成与应用答问》，将于年内和明年初出版。

目 录

一、引言篇

1. 问: 水粉画的美, 美在何处? 它和水彩画、油画的差异与共同
点何在? 1
2. 问: 请简要说说水粉画的历史渊源, 为啥总是将它放在水彩画展
中展出, 而少见单独的水粉画展? 1
3. 问: 水粉画和水彩画今后的发展趋势怎样? 其社会功能如何? 2
4. 问: 水粉画的长处和短处分别是什么? 它的艺术表现力怎样? 2
5. 问: 为啥当今高等院校色彩入学考试中以水粉应试? 3
6. 问: 高考色彩试题这几年来多是命题默画, 或按黑白图稿译画,
不少人无从下手, 请问怎样才能默画好? 3
7. 问: 高考色彩考试中如何正确安排好步骤, 科学分配好时间,
以保证考出好成绩? 4
8. 问: 初学水粉画者在高考色彩考试中最易犯哪些毛病? 4
9. 问: 何谓长期作业、短期作业和速写作业, 它们的意义和相互
关系怎样? 4

二、工具篇

10. 问: “工欲善其事, 必先利其器”, 请问水粉颜料的构成与特色怎样? 5
11. 问: 水粉画用纸有何要求? 选哪种纸好? 5
12. 问: 水粉画笔有何要求, 如何选配使用? 5
13. 问: 调色盒和贮水罐的选择应注意什么? 除两者外还需哪些工具? 6

三、色彩篇

14. 问: 五彩缤纷的色彩是怎样形成的, 如何看待光与色的关系? 8
15. 问: 室内室外光色变化有何差异, 其各自特点应如何去把握表现? 8
16. 问: 什么叫色彩透视, 怎样去认识并处理它? 8
17. 问: 为什么面对同一景物写生, 各人画出的色彩不尽相同, 有时还
会情趣迥异呢? 9
18. 问: 如何观察色彩, 怎样才能提高自己从整体出发去观察处理色
彩的综合能力? 9

19. 问: 色彩(颜色)和颜料是同样的东西吗? 怎样正确看待并区别它们两者的关系?	9
20. 问: 目前市场上的水粉颜料有多少品种? 其性能如何? 水彩画颜料能画水粉画吗?	10
21. 问: 何谓色彩的三原色、间色和复色?	10
22. 问: 如何把握间色的调配和色相变化?	10
23. 问: 如何把握复色的调配和色相变化?	10
24. 问: 何谓补色、对比色, 怎样认识并运用它们?	11
25. 问: 黑色和白色在作画时是大量应用的, 但它们不在色环内, 这如何理解?	11
26. 问: 何谓光源色、固有色、环境色, 怎样观察认识它们间的相互关系?	11
27. 问: 色彩的三属性是什么? 怎样区分认识它们?	11
28. 问: 色度在起何种重要作用? 作画时应如何把握它?	15
29. 问: 色性(包括色彩纯度)重要性何在? 如何把握它?	15
30. 问: 何谓色调, 怎样去把握表现它?	15
31. 问: 何谓色标, 怎样在画面上处理色彩的两极对比关系?	20
32. 问: 使用色彩有哪些方法? 怎样才能将看到的对象颜色调准画对, 调色有诀窍吗? 如何充分展示色彩魅力?	20
33. 问: 色彩写生中常见的投影如何观察表现, 应注意些什么?	21
34. 问: 请谈谈色彩的混合, 混合中要注意些什么?	21
35. 问: 请谈谈色彩的重叠, 重叠中要注意些什么?	22
36. 问: 请谈谈色彩的并置, 并置中要注意些什么?	22
37. 问: 黑色颜料能用吗? 黑色多在哪些地方起作用, 使用中应注意什么?	23
38. 问: 调色盒内的颜料如何放置最科学方便?	23

四、构图篇

39. 问: 构图在一幅成功的作品中占据什么位置?	24
40. 问: 构图的主要原则要点是什么?	24
41. 问: 绘画尺寸规范化, 有利国际接轨和展览陈设, 又便于构图安排, 请问, 常用的国际统一画框有何标准?	24
42. 问: 一般地说, 怎样的构图才算完美, 好构图的魅力何在?	24
43. 问: 请具体谈谈: 构图法则中的均衡呼应, 应如何认识, 怎样去运用它?	26
44. 问: 请列举些一般常用的构图形式的名称并以图例显示, 为什么这样称呼它?	26
45. 问: 如何处理横构图、直构图和方构图等, 它们各自有何特点?	27
46. 问: 中国画的构图布局, 在经营位置上很有独创且多别开生面, 请问如何学习借鉴?	30

五、步骤篇

47. 问: 初学如何避免走弯路, 你认为构图打轮廓用铅笔或单色直接作画哪种好? 33
48. 问: 动手着色前, 应注意些什么? 34
49. 问: 写生作画的具体步骤怎样分割, 其要点如何? 34
50. 问: 请谈谈五个步骤中的相互关系, 哪一步最难最关键, 为什么? 36
51. 问: 画大体色中, 一般从何处着手画起为好? 36
52. 问: 水粉画大体色从暗部深色画起有何好处, 应注意哪些要点? 37
53. 问: 铺大体色时用色用笔等操作上应注意哪些要点? 37
54. 问: 细部刻画应注重哪些要点? 38
55. 问: 最后一步统一调整意味着什么? 哪些是它应注意的要点? 38
56. 问: 请最概括地归纳下方法步骤中最本质的要点, 好吗? 38

六、技法篇

57. 问: 有人说: “画无定法”, 你怎样看待绘画技法的运用? 39
58. 问: 厚画法和薄画法有何要领? 39
59. 问: 如何用好白色, 怎样才能避免画面出现粉气? 40
60. 问: 水粉画的干画法、湿画法要点何在? 水粉画块面衔接有何特点与要求 40
61. 问: 水粉的干湿结合画法, 应注意哪些要点? 40
62. 问: 中西绘画在用笔和笔触的表现上有何异同? 44
63. 问: 油画笔触较生动好看, 如何在水粉画中学习借鉴油画笔法? 44
64. 问: 水粉画用笔表现笔触要领何在? 44
65. 问: 笔触可归纳成多少种? 其形状特点如何? 44
66. 问: 水粉画有特殊技法吗? 初学者应如何对待技法创新? 46
67. 问: 有哪些特殊技法? 怎样在水粉画中综合运用它们? 47

七、静物篇

68. 问: 何谓静物画? 为啥要从画静物入手? 49
69. 问: 临摹有何好处, 画单色画有必要吗? 怎样才能尽快地学会水粉画? 49
70. 问: 如何布置好静物实体, 要注意些什么? 50
71. 问: 如何画好静物构图, 要注重些什么? 50
72. 问: 静物构图有何特点? 怎样画好背景? 51
73. 问: 画主体时应注意些什么? 怎样处理好背景关系? 51
74. 问: 静物写生步骤除上述还应注意些什么? 52
75. 问: 请具体展示, 作画过程中各个阶段的要点是什么? 52

76. 问: 画丛花的大体步骤怎样,如何取舍表现?	52
77. 问: 静物花卉画法的要点是什么?	52
78. 问: 玻璃、瓷器、陶罐、金属和台布等的质感如何画出, 要把握哪些要点?	54

八、风景篇

79. 问: 画风景和静物有何不同,其特点、难点何在?	56
80. 问: 画风景怎样取景构图?	56
81. 问: 风景写生的方法步骤,有何特殊的地方?	56
82. 问: 金黄色的秋天很美,如何画出其魅力?	58
83. 问: 怎样才能画出空间,表现出深远感觉?	58
84. 问: 怎样画好天空云彩,其要点何在?	59
85. 问: 怎样画好水与倒影,其要点何在?	60
86. 问: 怎样画好树木花草,其要点何在?	62
87. 问: 怎样画好山石和地面,其要点何在?	62
88. 问: 怎样画好建筑物,其要点何在?	63
89. 问: 如何表现风雪雨雾等景色?	64

九、人物篇

90. 问: 水粉画人物写生不知从何画起,怎样才能入门上路?	68
91. 问: 画人物的方法步骤要点何在?	68
92. 问: 画人物表情,并刻画其性格特点,要把握哪些要点?	72
93. 问: 画人物皮肤色彩时,应怎样配色并画好它?	72
94. 问: 如何看待人体美,为何要学画人体?	73

十、修养篇

95. 问: 人品与画品的关系如何,怎样才能画好画,做好人?	76
96. 问: 请介绍下中国古代画论精粹,怎样正确认识“古为今用”?	76
97. 问: 请介绍下国外大师的艺术见解,怎样去识别真正的美?	77
98. 问: 该怎样正确地去对待艺术、对待自己? 你认为当今世界 艺术潮流的趋势将是怎样的?	77
99. 问: 怎样才能提高自己对绘画等艺术的审美鉴赏能力?	78
100. 问: 怎样才能提高自己的创作能力?	79

一、引言篇

1. 问：水粉画的美，美在何处？它和水彩画、油画的差异与共同点何在？

答：先哲莱辛说：“美是造型艺术的最高法律。没有美，艺术是不存在的。”各画种都有它各自不同的优势特点，这也是它赖以生存发展的基础。只有充分发挥水粉画特色的整体美，才能显示其技法高低及艺术魅力。水粉颜料是含粉质的不透明的水溶性颜料，具有较强的覆盖力。色层浓密厚重、沉着响亮，干后非常结实。由于颜料中含有不同程度的白粉颜料，故色感细腻变化多，调出各种灰色尤显亮丽，呈现出它独有的天鹅绒般的色层美感，形成它响亮的色彩效果。

水粉画表现手法能兼收油画和水彩之长。

它和水彩一样均用水做媒体，能薄涂渲染利用纸的底色而出现水色淋漓、清新明快效果，另一方面，其色层有较强的覆盖力，能像油画那样厚涂堆积，层层塑造，便于修改添加而显得浑厚华滋。有人用刮刀像油画那样画出水粉特有的美，也有人用油画棒、蜡笔、松节油等参与作画，使水粉画出现特殊效果。相比较而言，水彩注重柔美，擅长虚处理；水粉侧重塑造，擅长实处理。总之，任何画种的发展提高，总是以形式手法为本，内涵气度为大的；没有形式（包括工具创新）特点的充分发挥，也就谈不上手法技艺（艺术语言）的多样化，谈不上艺术美的体现了。

水粉画的美最好是：“双美合一”，兼收油画水彩之长，也就是不但描绘对象要美，还要画得美——具体分析起来可以说有构图美、色彩美、形体美、组合美、质感美、意境神韵和内容情调美等等——给人以真正美的享受。（图1、2、3）

图1 酒罐、奶壶和水果（水粉）

图2 秋熟（水彩）

2. 问：请简要说说水粉画的历史渊源，为啥总是将它放在水彩画展中展出，而少见单独的水粉画展？

答：在西方继油画出现后，在15世纪意大利文艺复兴时期德国画家丢勒（1471-1528）在用蓖麻油等配制油画颜料的同时，还用水、树胶、蛋清、白粉及矿土、植物汁等制成透明或半透明的水粉颜料作画，特别在亮部就像油画那样用白粉作添加剂，形成水粉画。故西洋画史上多将水彩、水粉的发明者归功于丢勒，其“一束樱花”常被用来作代表。其实，远古史前的原始洞窟壁画、古埃

及墓室壁画、古希腊、古罗马的墓室神殿、庞贝壁画及古印度宗教壁画，都已用色粉画材料画出了精美图画。我国史前的秦始皇兵马俑上的彩绘，色彩绚丽灿烂。南北朝时的敦煌莫高窟佛教壁画等也都早用水溶性水粉颜料作画了。那时人们不分水彩水粉，用水调合的统称水彩画。到18世纪英国水彩画鼎盛时期，水彩成为继油画后的第二画种，还是包括水粉在内。当时画家为了追求水彩和油画媲美，自然掺和白粉在水彩上层层加色，形成和油画那样精致效果（图4、5），为此，直到现在，西方还习惯将水粉作为水彩的厚涂画法来对待。

随着近代商品经济高速发展，为商业服务的大幅广告海报，以及包装装潢业应运而生，水粉正适合需要，由于它可绘制大幅作品又能画精致设计，市场上就出现了大瓶的水粉广告颜料和画在布上的大幅宣传画。特别在动乱的“文化大革命”中，水粉画空前发展普及，在我国形成独立画种。当今青年学生画水粉已蔚然成风，在高考中也独树一帜了。可见，水彩水粉是姐妹画种，二者难以断然分割，它们各具特色，更没高低可分。当今水彩画展多包含水粉画一起展出也就可以理解接受了。绘画技艺总是越多越好，只要出效果，有新意，任何工具技法、形式手段都可运用，水彩水粉没有明确界限可分，各抒其长，互补互糅才是正道。对于初学者，最好二者兼能，水彩有点基础的，画画水粉，大有好处，它更有利于过渡到画好油画。有点水粉经验的再画画水彩，将十分有益。水粉强调塑造，注重体积块面、感觉凝重；水彩侧重渲染，注重水色韵味、感觉明快，对中国画着色渲染尤感亲切。兼画二者则能兼得其无穷乐趣，不妨去试试。

图3 水蜜桃 (油画) 胡善余

图4 从内卡河的对岸眺望海德堡 (水彩) (水彩·水粉)
(英) 威廉·透纳 (1775-1851)

3. 问：水粉画和水彩画今后的发展趋势怎样？其社会功能如何？

答：关于水粉水彩画发展趋势，我认为今后水彩画将从欣赏装饰方面发挥其魅力；水粉画则更多地向装潢设计方面发展其功能。水彩画展中水彩仍将占主导地位，当今院校中学生转学水彩的渐渐多起来也是种新意向。爱画水粉的则多向油画和丙烯画方向发展，学工艺设计专业的学生，在完成作业的表达创意上，水粉仍是最基本的、通用的选择手段。在商业设计和环境美化上，水粉画仍占主导地位。

4. 问：水粉画的长处和短处分别是什么？它的艺术表现力怎样？

答：水粉画的长处是：(1)工具简便，便于携带制作。(2)颜色覆盖力强，色相丰富，技法较易掌握，又便于调整修改。(3)能画较大画幅，可画在纸上、布上、板上、墙上等多种载体上，甚至从几十米的室外政治宣传画、商业广告画、室内壁画、装饰画到精细的小幅工艺设计图，均能适应。展览会中展板上大面积的底色，只有水粉颜料能够刷平涂匀，因其颜料中的粉质和水达到饱和状态时

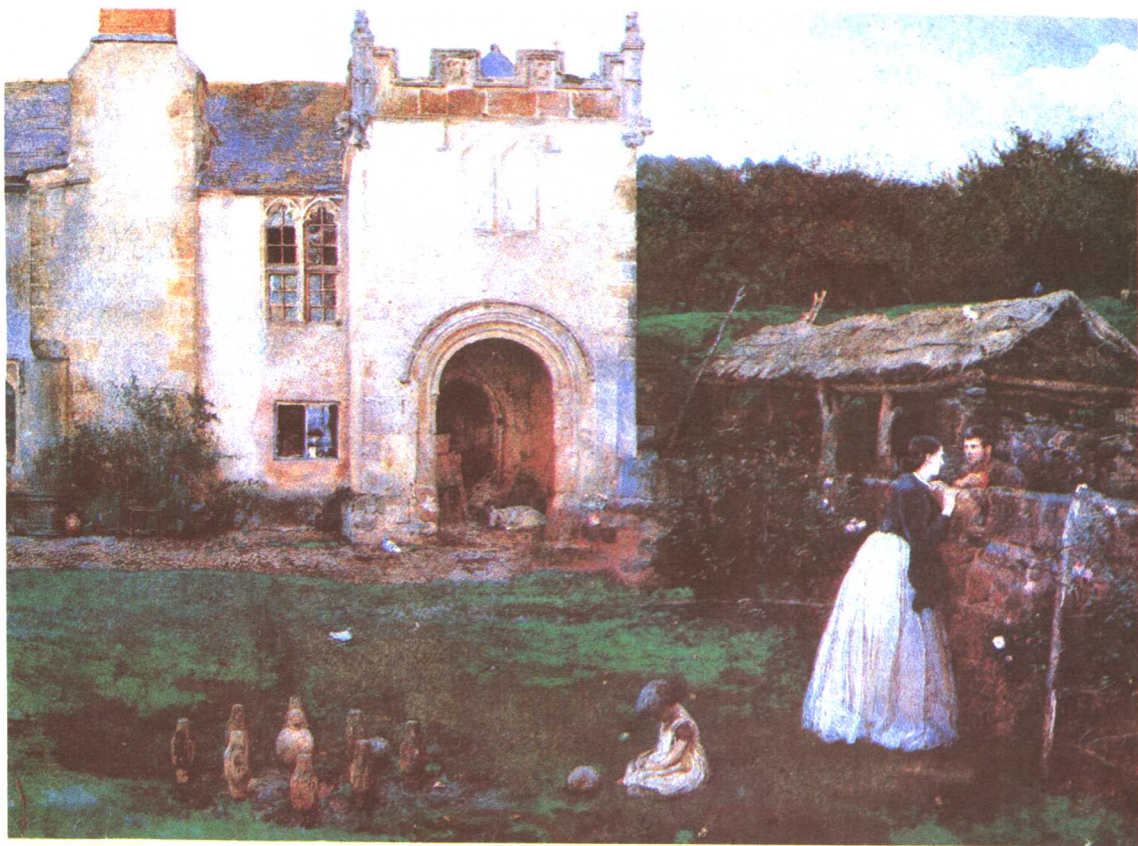

图5 赫尔斯卫庭院 (水彩) (水彩·水粉) (英) 约翰·威廉·诺斯 (1824—1924)

(注意水太多会有水渍, 太少则涂不开, 刷不匀), 用底纹笔均匀涂刷, 就能使大面积底板上色浆平整凝结, 就像刷墙壁一样整洁均匀。这是水彩、油画、丙烯等颜料所无法企及的。由此可见, 水粉画是很有艺术表现力、很强生命力的画种, 随着社会经济高速发展, 它必将进一步地普及提高。

水粉画的短处是: (1)不易保存, 颜色太厚易龟裂剥落; 用水过多, 色浆缺胶便会色粉脱落。保存不当时间过长, 纸质变黄, 色彩变灰, 特别是天气潮湿挂在墙上, 厚颜色中的胶水会流出, 影响效果。(2)用色用笔不当, 掺加白粉过多颜色易灰暗、脏乱而呈现粉气。(3)颜色快干, 特别在盛夏, 块面衔接渲染不如油画自如。同样色块干时和湿时会变淡、变灰, 水过多有时则会变灰暗, 要有一定经验才能把握色相变化。

5. 问: 为啥当今高等院校色彩入学考试中以水粉应试?

答: 具有一定素描基础的初学者, 在色彩造型中水粉画是较容易掌握的入门课程。发挥其长处, 克服其短处, 就能较快掌握其规律, 画出对象形体结构和色彩关系。因此, 在三个小时的高考应试中, 它最能体现出学生的色彩感觉和造型能力, 显示出学生的性格修养和基本素质。当今色彩考试中并没明文规定不能用水彩或油画应试, 倘你擅长水彩, 当然是允许的。油画不易干, 在短时间里何必去自讨苦吃呢。至于有的院校在研究生、进修生的专业考试中, 则又当别论了。

6. 问: 高考色彩试题这几年来多是命题默画, 或按黑白图稿译画, 不少人无从下手, 请问怎样才能默画好?

答: 默画静物 (也有风景), 最能测试出考生的绘画基本功, 以及潜能素质。它具有点创作性

质,它要求你具有一定色彩造型基础,还要有些组织构图、处理画面能力。其实默画并不难,首先要掌握要领,明确疑点、难点,把握重点要点。熟悉静物中常见的实物结构,如苹果、香蕉、瓶瓶罐罐,还有衬布道具的形态特征及其画法,平时单独地做些练习,积累经验,然后按构图美、造型美、色彩美等的法则,将它们组织好、处理好、表达好。作画不求多全,不求快速,要求整体的和谐统一和重点的精到表现就行;画风景则注重主次景色空间的配制所形成的意境的整体表达。考前应默记住几个构图方案,临摹些感兴趣的好作品,力求心中有数,临场不慌。俗语说:“台上一分钟,台下十年功”,关键在平时勤学苦练,打好基础,加强修养。

初学应试者最好有好老师的指导,好环境的熏陶,参加高质量的强化复习班,在水涨船高的群体中能扩大视野而有较大的突破,学画,一步登天的捷径是没有的,唯有靠科学的方法和顽强的意志引发出强烈的兴趣,才能逐步取得成功。

7. 问: 高考色彩考试中如何正确安排好步骤,科学分配好时间,以保证考出好成绩?

答: 考试一般为三个小时,按个人不同情况安排分配好时间是重要的。一般色彩默画,先化半个小时左右用铅笔构图打轮廓为好,这是前提基础。然后,用一刻钟左右,画好单色定稿,修正轮廓造型并简要涂衬些明暗,形成黑白调子。再用一个小时左右画好大体色,上色时要注意不断修正形体轮廓,严格地保持大体关系,胆大心细地涂满全画,努力地显示出基本效果,这是关键一步,不可大意乱套,更不可慌乱急躁。最后一个小时左右是重点部位的深入刻画与修改调整,力求精到生动,非重点中心物体保留原大体关系就行。这时,对一些形不准、色不行的部位作整体调整修改中,一般画得差不多的也就算了,不要随便乱修改。最后的统一调整视前面情况而定,要见好就收,画出自己水平就停笔,一般别超过半小时为好。不少考生为追求完美而面面俱到,无把握地反复修改,结果往往越弄越糟,把漂亮色彩弄脏,造型弄僵,而时间又不够了,这是要引起警惕的。

8. 问: 初学水粉画者在高考色彩考试中最易犯哪些毛病?

答: 初学水粉画易犯的四大毛病,这也是高考色彩考试中常见的通病,要针对它去努力克服,它们是:(1)用笔来回涂抹擦刷,造成色彩灰暗、混浊、脏乱;构图松散、比例失调,轮廓不准,就大笔挥挥,盲目追求与形体相脱离的“帅”的笔触。(2)不注意整体,专抠局部,爱用小笔,东画几笔又西画几笔,程序步骤混乱而失去大的体积和色彩关系。(3)滥用白色颜料,形成色调灰暗,黑白不明。(4)不善取舍概括,忽视主次之分。总是面面俱到地片面追求完整,不知道根据画面中物体在空间中的不同地位和作用而分别处理。具体针对性地克服方法可参看本书色彩篇有关阐述。

9. 问: 何谓长期作业、短期作业和速写作业,它们的意义和相互关系怎样?

答: 从时间上讲,长期作业一般是泛指一天以上,甚至数天完成的,它要求完整精到。水粉静物多画对开大小。目的是在短期作业基础上,将细部结构和整体效果画得更充分深入,借以学到整体与局部、重点与一般等处理手法。短期作业一般在半天到一天内完成,以四开大小为宜,目的是概括地画出对象最主要的基本关系,重点把握好主体的精彩部分,并不苛求面面俱到或很多色彩变化。它更注重活泼生动的整体效果,这是最重要的一环,要反复练习,力求一步基本到位,掌握快速而准确地画出基本造型的本领。色彩速写作业一般在1~3个小时内完成,四开以下大小,它除简要地画出对象比例结构、色彩印象外,主要是追求生动活泼,色彩要艳丽强烈,造型可利用铅笔或木炭起轮廓,并不苛求形的准确。目的是锻炼快速记录对象主要特征和情趣的能力。总之,长、短、速三者要按各人需要而交替进行,借以造就功力,增添锐气,加强修养,早出正果。

二、工 具 篇

10. 问：“工欲善其事，必先利其器”，请问水粉颜料的构成与特色怎样？

答：水粉颜料是由研得极细的颜料粉，附加百分之五十到一百不等的白粉，再用水、甘油、树胶、淀粉糊精、蜂蜜等做结合剂而配制成的。它有不透明粉质，具极大遮盖力，粉质使色层干后会微微泛白呈无光泽细密线布感，颇觉雅致。厚涂时也会泛出胶光。有人在画好的水粉画表面均匀地涂上一层瓶装办公用的胶水（或清漆），干后就像油画一样发光，也别有情趣。

水粉画特色主要是在遇到明度高的对象时采用添加白颜料来提高调正色度。颜料中矿物质的如土黄、土红、珠砂、土绿、石青、石绿、赭石等较耐光不变。它们和其他颜料调配混合均有稳定漂亮色感。铅白、钴蓝、群青、镉红、翠绿、钴紫、棕褐等多为人造矿物质颜料，也可说是种较稳定的化工颜料，玫瑰红、西洋红、靛青、紫罗兰等多为植物性颜料，它们漂亮、鲜艳，其色相还很难用其他颜料调配出来，但它们不耐光，易褪变色。水粉颜料易干，干后难用，调色盒子中待用颜料要用湿布或海绵盖上，以保持润湿。瓶装锡管颜料也要盖紧，以免浪费。目前市场上上海出品的马利牌等颜料不错，品种多，也还纯正，是大家常用的。

11. 问：水粉画用纸有何要求？选哪种纸好？

答：水粉画用纸不像水彩画那样考究，一般纸质厚实些，表面粗一点的铅画纸就行，有人用保定水彩纸，有人用白卡纸作画，均行。卡纸表面光滑洁白，用薄画法利用白纸，色感特强，笔触也明显，上海有些画家画得很有魅力。有人还用灰色卡纸，利用水粉色的覆盖力留出大片灰色纸面也饶有情趣（图69）。市场上还有不少叫水粉纸的，又便宜又好，适合初学者用。水粉画还可画在白洋布或白龙头细布上，先将布钉在木框上，再刷上胶或糊精堵死布孔，就像做油画布那样，它常是用来画大画或广告的。有的画家还爱在国画宣纸和高丽纸上用水粉颜料着色，那是成熟了的画家追求风格的创新手法，像艺坛大师林凤眠、刘海粟、黄永玉等多不拘一格地用水粉色泼彩泼墨，誉满环宇（图6）。杰出的旅美水彩画家程及，也用宣纸画了很多非常精美的作品（图7）。

12. 问：水粉画笔有何要求，如何选配使用？

答：水粉画用笔可分两类：一类是头形扁平的油画笔、化妆笔、平头水彩笔（也称水粉笔）和如刷子的底纹笔，另一类是头形呈圆的水彩笔和各种毛笔，如大山水、大白云、大兰竹。市场上扁平方头用羊毛做的水粉笔较常用；高档点的是用硬毛做在有机玻璃杆上的，画出来的方形笔触较坚挺明确，适宜块面塑造。这类笔贮水量少，适合厚涂和覆盖，也可用来画油画。油画笔和水粉笔可互用的，画布上大画不但用油画笔、底纹笔，还要用大油漆刷作画。底纹笔，就是软羊毛做成的扁平刷子，像各种笔一样有大小很多型号。裱画、铺水、打底色都不可少。圆柱型的水彩笔和中国毛笔型号多、功能大，硬的狼毫、软的羊毫，画水彩水粉都不可少。

图6 瓶花 （中国画） 黄永玉

各种形态的笔的功能也有侧重,要学会运用。扁平的油画笔、水粉笔长于画块面,铺色块。提倡多用大笔。用好扁型笔的左右二角,会出现各种方形笔触,构成油画、水粉的节奏美感。底纹笔在画天空、背景、画大色块上很出效果,在统一调整中大面积渲染覆盖时也非它莫属,小号的则兼油画笔和毛笔功能。圆型毛笔功能是多样的,大号羊毫笔宜大面积渲染平涂,大号狼毫笔宜在湿画法中衔接糅合各种色彩变化。画细小精微处则依情使用各种小笔,发挥笔锋魅力,按需要有时用扁平方笔,画树干枝叶等勾线精细处,则用小毛笔。总之,各种型号大小画笔要依情浸润涂抹,点勾染擦,不拘一格地综合使用。

最后要注意保持笔的洁净,及时洗去笔上污色,调色水也要保持清洁。国画家用完笔后将它洗净挂起来,油画家用完笔后将笔尖颜色用肥皂洗净,并用纸将笔尖包好放平,使笔不变形而好用,这种习惯是值得推广的。

图7 春 (美) 程及

13. 问: 调色盒和贮水罐的选择应注意什么? 除两者外还需哪些工具?

答: 市场上有可拿在手上的写生调色盒和分成很多小格放在地上的塑料调色盒供选用。画大画可用搪瓷盆或瓷盘调色,也可在玻璃板下垫张白纸在玻璃上调色。颜料放在盒内要按色轮次序排列,不要乱放。用后洗净垫湿布,保持颜料干净润湿。

水罐是贮水调色媒体,塑料桶、玻璃瓶……均可,外出写生,有盖子不漏水的更好,有时到山上写生就必须带水上山。水粉颜料画起来水很易浑浊,较大容器或及时换水,能保持画面色彩亮丽。

除上述外,还应该准备一二把油画小刮刀或小洋刀、刀片之类,以备刮去画面一些不需要颜色。如画深色树丛中的树干草叶等,可用刀棒(将笔杆削尖就行)在未干的颜色上刮出,也可在干了的色层上刮出白纸,常会有很好的效果。水粉表现技法很多是从油画中学来的,有人用小钢片(钟表发条)磨制成各种大小刮刀代替笔作画,色彩绚丽,变化微妙,有独特情趣(图53)。

还可备点油画棒、蜡笔或色粉笔等固体颜料和铅笔,可用它们来勾轮廓、画底色或修补色块,当它们和水色交融后,有时会出现意想不到的微妙效果(图54)。再准备个喷水壶、喷雾器之类的。作

画时向画面上喷点水或松节油,有时会形成水点油渍等侵蚀效果,很多水彩画家常用这种手法,画水粉也可试试。外出写生还少不了可背在身上的写生夹,最好再备个折叠写生凳。以上准备妥当后,用胶带纸或图钉将纸固定在画夹上就可作画了。以上这些东西市场上均有,可供选用。(图8)

图8 水粉画工具

三、色彩篇

14. 问：五彩缤纷的色彩是怎样形成的，如何看待光与色的关系？

答：马克思说：“色感乃是一般美感的最普通的形式”。美丽的彩色世界是由光引发的，色彩是光折射而形成的，日光通过三棱镜分解成红橙黄绿青蓝紫的光带色环是人所共知的原理，恕不赘述。最大的光源是日光，它占主导地位，故色彩学上以日光来分析一切。还有月光、极光以及各种人造光，如灯光、电弧光、火光等，不同光源有不同的色感。五光十色和万紫千红等成语都表明了宇宙中有无穷尽的色彩变化。单红色一类就有千万种是有道理的，只是人们无法用人工制造出来的颜料去表现它，并将它标出名字来而已。光学原理中说色光的三原色是红、绿、蓝。光愈强则光由红转绿变蓝，最后形成白色光。也就是说光愈强，物体就愈亮，色彩则愈明，反之，无光就一片黑暗。而作为代用品的颜料的三原色是红、黄、蓝（俗话说“青出于蓝而胜于蓝”是很有道理的，常用的群青色实为标准的蓝色）。它们相加则逐渐浑浊而成黑色。（图 9）

由此可见，光源色直接影响着自然界物体的固有色和环境色，而形成不同色调，如阳光下自然界色彩偏暖而亮丽；月光下则偏冷而灰暗。明确光与色的关系，对我们观察表现色彩是至关重要的。

15. 问：室内室外光色变化有何差异，其各自特点应如何去把握表现？

答：室内空间较室外狭小，常不受外光直接照射，光线相对较稳定。临窗光源也多为天光和环境折射，物体在较柔和平光中固有色较明显。倘室内有灯光配置，则色彩明暗对比强烈，反光投影明显，较有利于形体空间表现。故室内宜作静物写生，这对磨炼基本功必不可少。倘将室内作业作为“练兵”，则室外写生可比喻为“打仗”。室外不管晴雨阴雪，对比较强，色彩较明确强烈，并因阳光、天空的笼罩而较和谐统一，色彩空间透视也较明确。特别在阳光下，物体固有色受光部明显带暖黄；暗部则带冷蓝。反光部环境色明显。画外光更要整体观察，反复比较，抓大关系，画总体感觉，突出中心，切记不要在枝节上纠缠，室外写生在取舍上应是减法，在表现上力求简洁，努力做到去伪存真，由表及里。（图 23、79、90）

16. 问：什么叫色彩透视，怎样去认识并处理它？

答：色彩透视是指色彩在不同距离的空间里，色感由鲜转灰、由暖转冷的自然现象而言。像一面红旗或一块黄布，在人的眼前就十分鲜艳耀眼，受光和背光部的色彩、明暗对比都很强。而当它们离你十多公尺或更远距离时，红旗与黄布就受环境色包围，色彩纯度大减而逐渐变灰，如在几里路距离的远景中则和远景混为一体而偏蓝灰色了。像近景的山黄绿色，中景多灰绿色，远山多灰蓝色。由此可见红黄等暖色系射线强，感觉近；蓝色等冷色系则射线短，感觉远。同时，空气里充满微尘，特别在晴天雾天，愈远的东西就愈模糊，色彩也愈灰冷了。大自然中，有时雨过天晴，空气清新，大气中微尘少，远山就像洗过那样显得蓝紫，很浓重又很透明，近景中东西色彩也就特别鲜艳强烈。当我们在大山深处和西北高原时，总感到天空特别纯蓝，环境色彩特别漂亮，这是由于空气没受污染之故。这样去认识分析色彩在大气空间中的变化，我们就能正确地掌握处理好色彩透视变化，而把画面色调和近、中、远景色彩关系画好。（图 34、71、74）

17. 问：为什么面对同一景物写生，各人画出的色彩不尽相同，有时还会情趣迥异呢？

答：画素描注重理性分析，侧重表现形体块面结构；画色彩则注重感性感受，侧重凭感觉处理光色形体。人们对色彩的直观感觉总的说来是大同小异的。除了有较严重的色盲患者不能区别基本色彩外，一般人对微妙色彩的感觉也不尽相同，加上性格修养和习惯偏爱，还有作画经验等不同，在表现对象时出现不同面貌是正常的。人的色彩感觉是有差异的，这也可说成是天赋素质的因素在起作用。对成熟的画家来讲，则更强调以主观因素去处理对象，这是他独到的地方，应该尊重。所以有人说，色彩是没法教的。但对初学者，在认识表现色彩过程中必须强调忠实对象，要看得出对象的色彩美，并将它调准画准，不允许胡乱调画、滥竽充数，这是写生色彩学的基本原则，也是培养你有敏锐的色彩观察辨别能力和丰富的色彩表达处理能力的前提。不能含糊混淆。

18. 问：如何观察色彩，怎样才能提高自己从整体出发去观察处理色彩的综合能力？

答：物象的形体和色彩，往往相当复杂、丰富，初学水粉画要学会使之单纯化，但不是简单化。对于对象的形体轮廓，要用各种几何体形体的观念去掌握。对于色彩，要敢于舍弃和改变过于繁杂、脏乱的部分，最后做到单纯中见丰富，统一中有变化。也就是说概括提炼、去芜存真是绘画中最重要也是最难解决的课题。初学者总想把他们看到的東西都画上去，不分主次，不懂取舍，又缺乏经验，结果总是吃力不讨好，在忙乱的反复涂改中败下阵来。观察色彩，首重直观感受，即不要放过第一新鲜印象。首先要整体地全面地去看色彩的总倾向，在对比中看色彩变化，明确其色调色相，如冷暖色调、红黄或灰蓝色调等等。眼睛盯在一个局部看一块色彩，就会越看越糊涂，甚至麻木失误。颜文樑先生说过“捕捉对象的色彩，要像猫捉老鼠那样，一看到便马上扑过去”。不要作过多分析，要相信自己，不要游移不定，免得失去新鲜的、响亮的色彩感。捕捉二字含意深长而确切，要牢记。我们要解决好这个课题确非朝夕之事；要辨别主次、真伪、美丑，提高审美判断能力，要着眼于正确的从整体出发的思想方法和观察方法的磨炼，是一辈子的事。例如：在众多纷杂的色彩中我们要找出它们之间类同的东西，使之单纯统一；相反在类同的物象色彩中则要找出它们间的区别。同样，在大面积较单一的色彩中就要多找变化，在散乱的色块中就要求统一。如黄衬布和香蕉、橙子、柠檬、桔子放在一起时，就要画出它们间的区别差异并统一起来（图49、65）。有支流行歌曲叫“跟着感觉走”，是很有意思的，你对画的对象爱得越深，感觉就越丰富，感受就越深刻，画起来就越有激情，越有力量。好画都是在爱心和美感的冲击下完成的。

19. 问：色彩（颜色）和颜料是同样的东西吗？怎样正确看待并区别它们两者的关系？

答：要明确色彩（颜色）和颜料是二个不同的概念。色彩（颜色）泛指光色照耀下物质展现的色相，如红、橙、黄……颜料则是人们为仿制表现种种色相而研制出来的物质产品，是表现光色世界的工具。大自然中光色变化无穷，可视而不可捉，故自然界总是那样色彩丰富和谐。而颜料则是按色彩规律制成的东西，它虽能调配出各种色彩来，但它们是越加越灰暗的，光色则是越加越亮丽的，故熟悉颜料性能并掌握调配技能，就是学画的首要，这种本领只有在理解色彩原理，明确色彩概念的同时，经长期实践经验积累才能获得。颜料的调配应用千变万化，哪种颜料多一点点，少一点点，色相都会起变化，奥妙就在这一点点的“手势”上。作画时并非任何色块都要用多种颜料去调配，相反，画那些纯度、明度高的色彩，画那些现成颜料中有的色相时，应尽量避免过多混合其他颜料，而直接用现成颜料画上去，在用笔上也勿反复涂抹为好。颜料的混合调配是很敏感微妙的，要靠感觉和经验去判断并在色彩对比中看它是否准确，明白这些，就能少走弯路，缓解看得出而画不出的烦恼。由此可见，观察感受色彩的天赋修养和调配使用颜料的功力就是一个色彩画家成功的基础。