

工 艺 美 术 设 计 专 业 教 材

SHUIFEN HUA FA

水粉画法

● 崔栋良 编著

北京市高等教育自学考试委员会办公室组织编写

中国纺织出版社

工艺美术设计专业教材

水 粉 画 法

北京市高等教育自学考试委员会办公室组织编写

崔栋良 编著

T-115

内 容 提 要

本书是北京市高等教育自学考试指定教材(工艺美术设计专业)中的一册。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。

本书适于高等成人教育、自学考试的初学者、爱好者与自学者的教材需要。

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,1996
工艺美术设计专业教材

ISBN 7-5064-1220-9/J · 0015

I. 水… II. 崔… III. 水粉画—技法(美术)—高等教育—自学考试-教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 04230 号

中国纺织出版社出版发行

北京东直门南大街 4 号

邮政编码: 100027 电话: 010-64168226

精美彩色印刷有限公司印制

各地新华书店经销

1996年5月第一版 1998年3月第三次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 5

字数: 120千字 印数: 23201-34300

定价: 19.50元

前 言

高等教育自学考试是对自学者进行学历考试为主的高等教育国家考试,是自学成材的重要渠道。自北京市高等教育自学考试开考工艺美术设计专业以来,受到社会的欢迎,得到了较快的发展。为适应这一形势,北京市高等教育自学考试委员会办公室决定组织中央工艺美术学院的部分专家、教授编写一套系统、完整、适合自学的工艺美术设计专业的学习用书,供广大考生自学使用。该套学习用书共 11 册,其中基础课用书 5 册,包括《素描》、《图样》、《水粉画法》、《平面构成》、《色彩构成》;专业课学习用书 6 册,包括《服装·款式·制图》、《服装·画法·设计》、《字体·书籍·设计》、《装潢·包装·广告》、《透视·制图·家具》、《室内·展示·设计》,为服装设计、装潢广告设计及室内设计三个专业的学习用书。

虽然本套学习用书的编写人员有丰富的教学经验及专业知识,但因时间仓促,难免有疏漏之处,热诚希望读者批评指正。

北京市高等教育自学考试委员会办公室
工艺美术设计专业教材编写委员会

1996 年 2 月

目 录

一、简论	(1)
二、工具与材料	(2)
三、写生与色彩	(4)
四、色彩学知识	(5)
(一)色彩分类及色彩三要素	(5)
(二)色立体分色法	(9)
(三)物体色彩关系变化的形成	(10)
(四)色彩的对比	(11)
(五)色调的运用	(12)
五、静物写生	(13)
(一)静物写生步骤	(15)
(二)静物单色相写生	(17)
(三)静物写生方法	(19)
六、花卉写生	(43)
(一)花卉写生步骤	(43)
(二)花卉写生技法	(45)
七、风景写生	(51)
(一)风景表现技法	(52)
(二)风景写生方法	(59)
后记	(封三)

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、装饰绘画和有关的工艺美术专业设计。

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。

二、工具与材料

1. 水粉颜料

水粉颜料种类很多,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、瓶装两种水粉颜料(图 2-1)。这种颜料的成品色,通常称为水粉色,亦称广告色、宣传色、图案色。

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。从事工艺美术设计者,在室内采用瓶装或锡管装,而在室外,水粉颜料大多用于布置展览,绘制广告,可用盒装(12、18 色),也可用散装、锡管、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,要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。

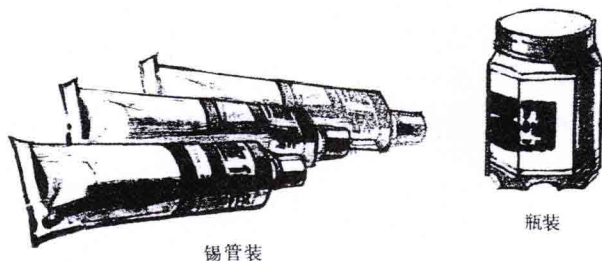

图 2-1 水粉颜料包装形式

2. 画笔

水粉画用笔,是为了表现画面的整体关系,注重光影、明暗、块面转折、虚实过渡的结构层次变化。笔的作用,就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。所以一般用水彩笔、水粉笔、油画笔、化妆笔、国画笔、板刷(各种型号)等(图 2-2)。但从表现技法及使用习惯来说,水粉笔不宜吸水过多,也不宜吸水过少。羊毫笔吸水多,适用于画大面积画面。而狼毫笔吸水性适当,适合于画水粉画。而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。

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,即使厚薄不同也都能适用。但纹理不同的画纸,有不同的特性,表现出不同的艺术效果。

一般使用的水粉画纸常为素描纸、水彩纸、绘图纸、白卡纸等。因为画纸的纹理不同、吸水性不同、光洁度不同,可得到较多的、不同的艺术效果。诸如使用吸水性强的宣纸、高丽纸,可以两面反正着色,水色扩散,使渗透的水墨画富有情趣。亦有用草板纸、画布、墙面作为画纸的,由于质地不同,吸水性能不同,肌理当然也不同,这便可产生很多人们所意想不到的变化,从而增强了水粉颜料的表现能力。要经过写生实践,来选择自己所需要的、不同质地的画纸。

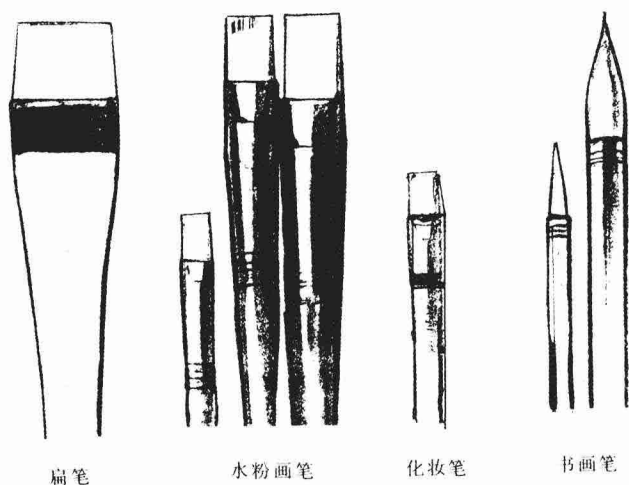

图 2-2 画笔

作为水粉画法的基本功训练,应选择厚度、硬度、吸水性较适应的画纸为好。

4. 画具

水粉画写生,分室内、室外两种。一般室内多为静物、人体写生,而室外则多为风景写生。但室内、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(图 2-3)。这些用品要根据作画的条件、环境而定,当然以作画方便为前提。

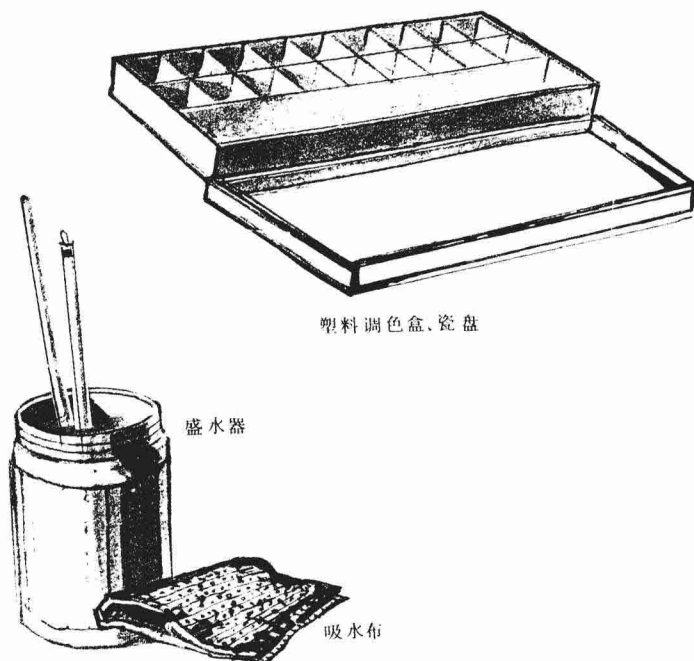

图 2-3 画具

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,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有物象色彩的变化。此外,还有条件、环境的影响因素在一天、一月、一年中的变化规律。只有从整体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,应该是水粉写生的整体观念,诸如整体的基本色调、主要色彩的对比、整体结构、画面动势等。整体表现,要注重总体的设想,掌握正确的观察方法,理解与分析视觉艺术的客观规律,使每个描绘的局部都服从整体观念,即色彩上的冷暖、强弱,造形上的结构、轮廓,构图上的疏密、虚实等。

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。

3. 分清主次,统一色调

为了达到写生画面的和谐效果,就必须分清主次色彩,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

写生时,无论是静物还是风景,要注意色彩构成中的变化,即固有色、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的复杂色彩关系。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。

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。历来学习任何学问,都是从无到有的,即欲无法,必先有法。既然要学习水粉画法,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,又是一门广泛应用的科学知识。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,就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

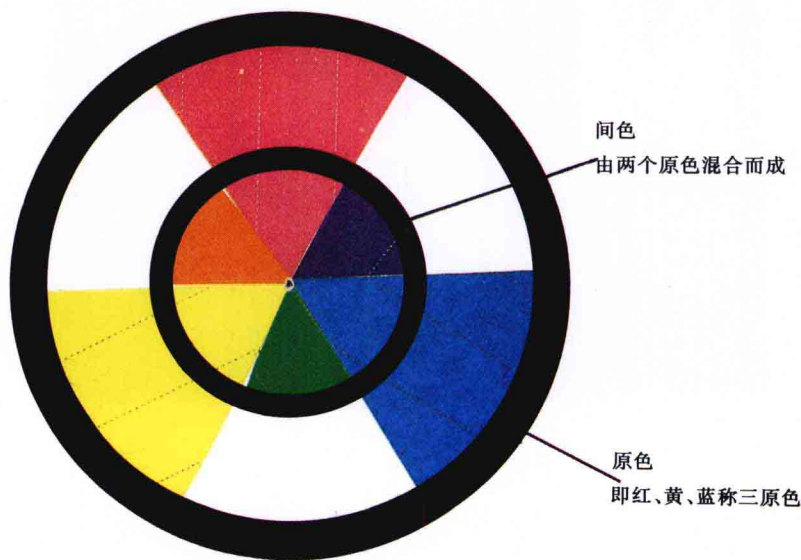
1. 三原色的配置

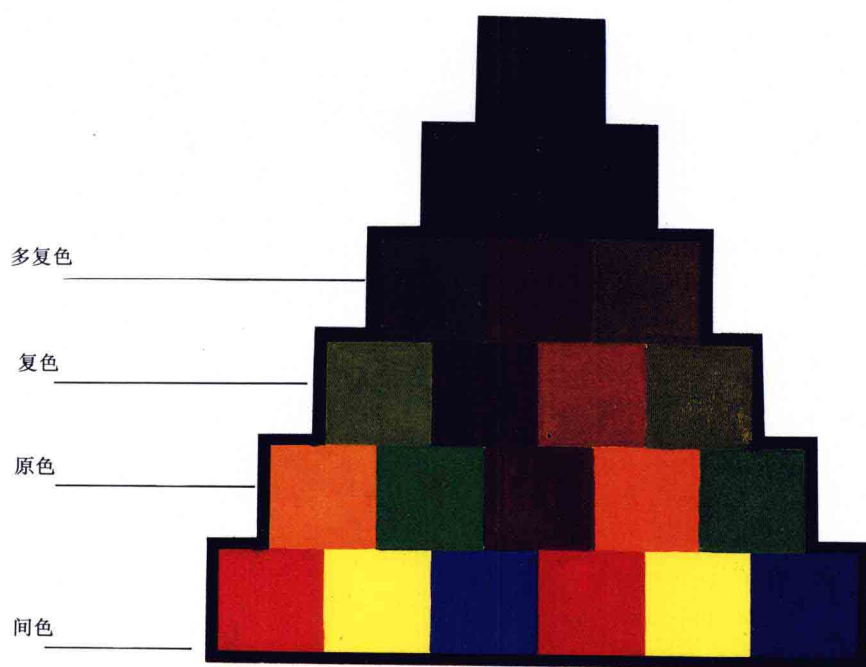
色彩的配置,必须通过三原色来完成。

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;黄是比柠檬黄稍重的黄;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。

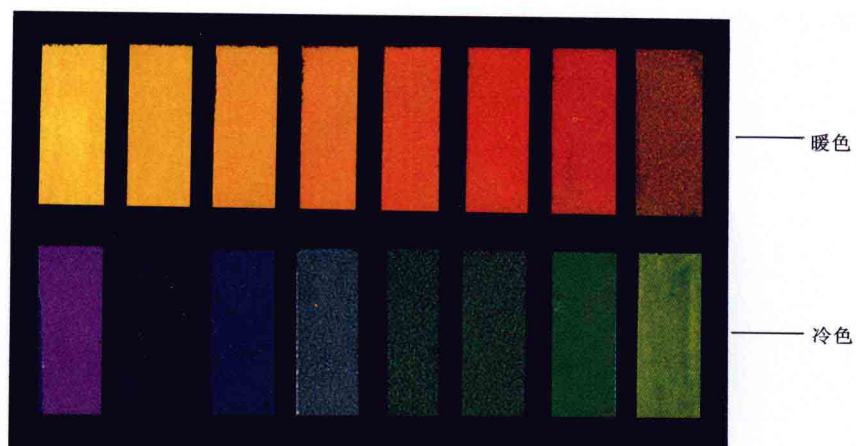
如由纯度强的有色系统的红、橙、黄、绿、蓝、紫与无色系统的黑、灰、白相混合,则得到更多明暗不同的混合色相,详见色立体分色法。

2. 色性

色彩的冷暖

3. 色彩的三要素

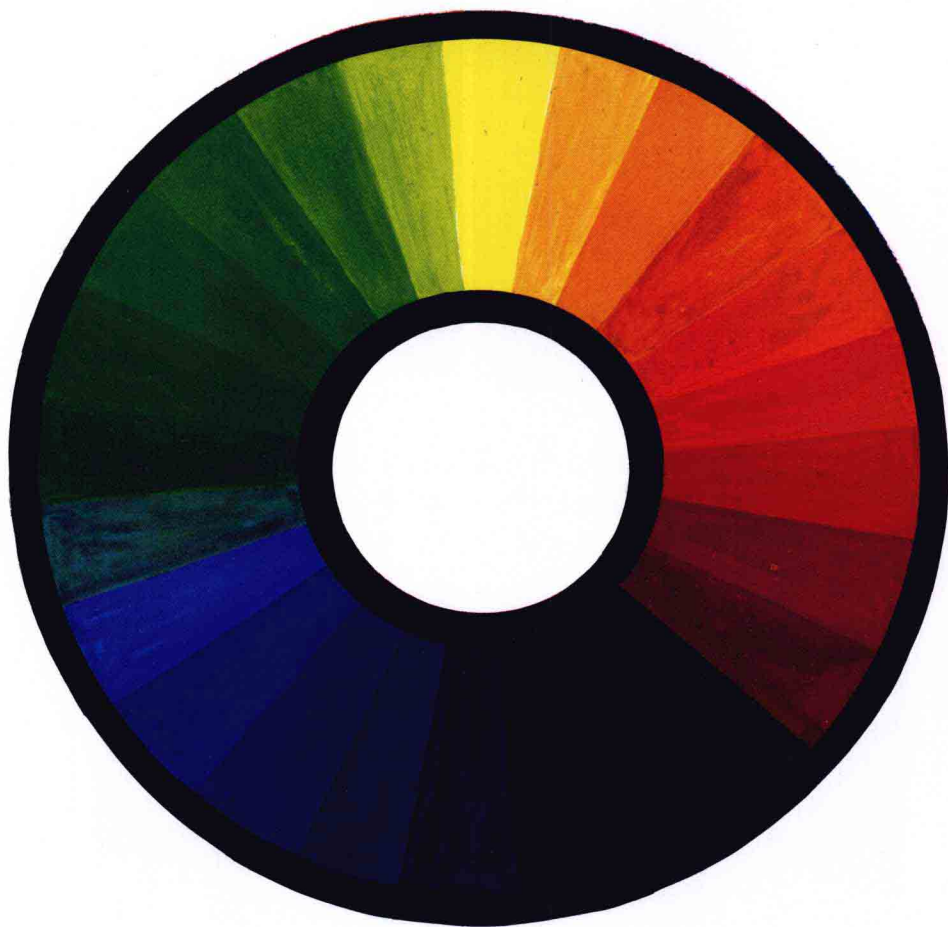
色彩的基本特征有三大属性,即色彩的色相、色彩的纯度、色彩的明度。在色彩学上称其为色彩的三要素。

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……。

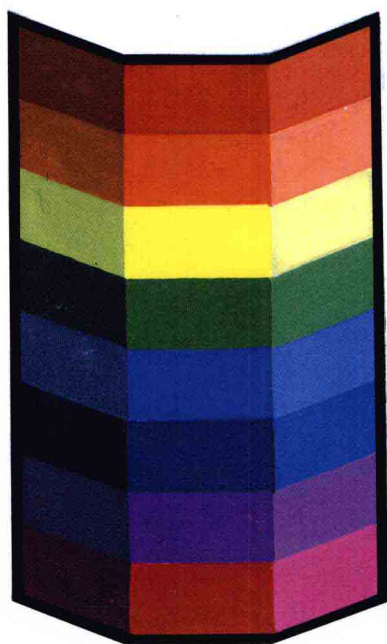
黄色相——浅黄、柠黄、中黄、土黄、深黄、桔黄……。

蓝色相——粉蓝、湖蓝、钴蓝、宝蓝、群青、普蓝……。

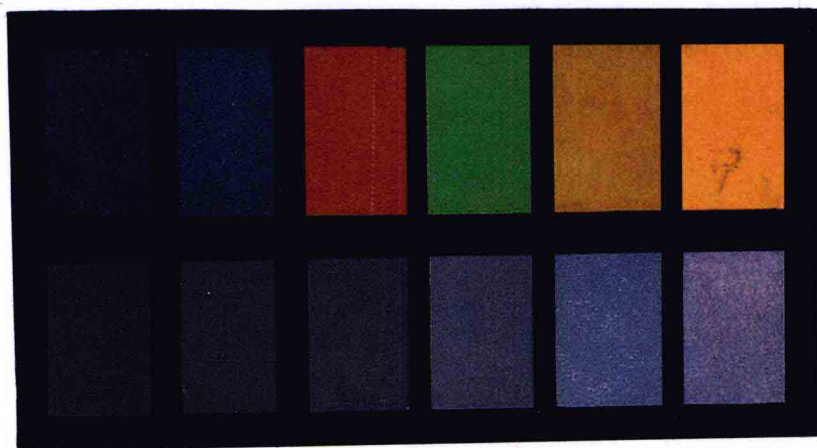
②纯度:纯度又称饱和度、鲜艳度、彩度、含灰度等,指色彩的纯净程度。色相中无其他色素的色彩纯度,就是该色相的饱和度。光谱反映出的极其艳丽的色相,称为强纯度色相。如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫均接近于光谱色相,为强纯度色相。红色相中,朱红、正红接近于光谱色相,为强纯度色相;而淡红、洋红、大红均为减弱了的色相,则称为弱纯度色相。

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。

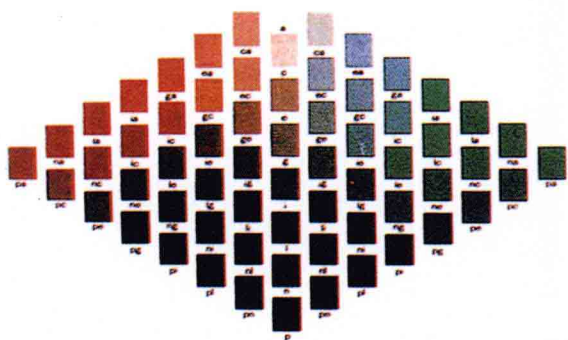
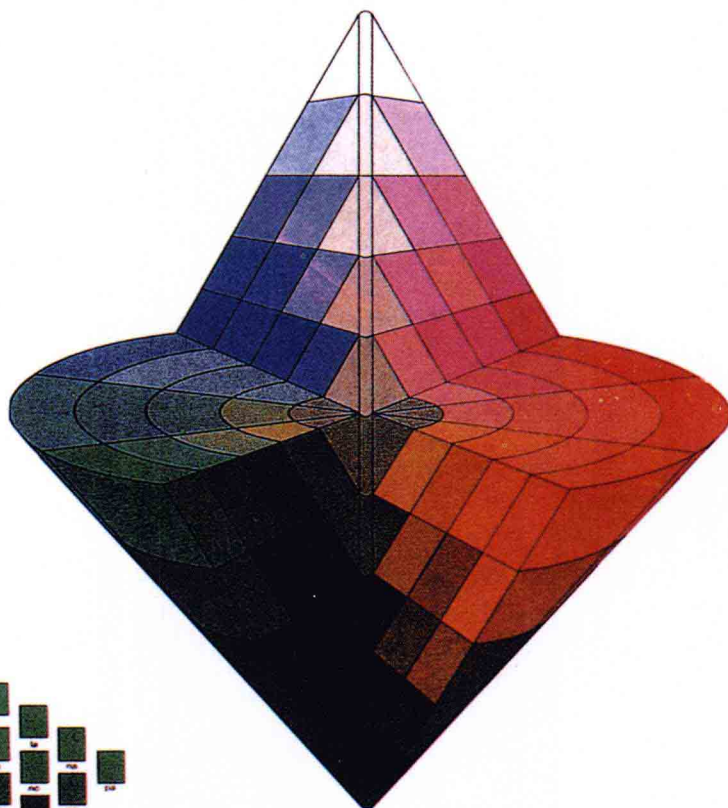

③明度:明度是表示色彩的明暗深浅程度的。明度接近于白为明色,明度接近于黑为暗色。

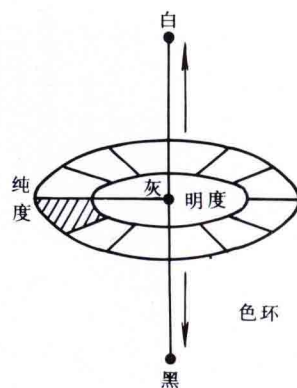
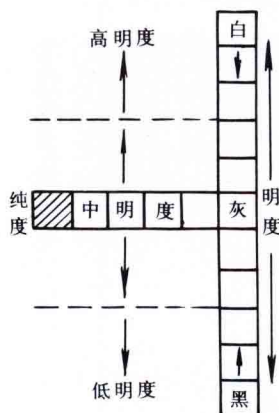
在光谱的色带中,红、橙、黄、黄绿比较明亮;深绿、青、蓝、紫、紫红比较深暗。在有彩色系统中,黄最明,紫最暗;在无彩色系统中,白最明,黑最暗。同一类色相,越浅则越明,越深则越暗。

(二)色立体分色法

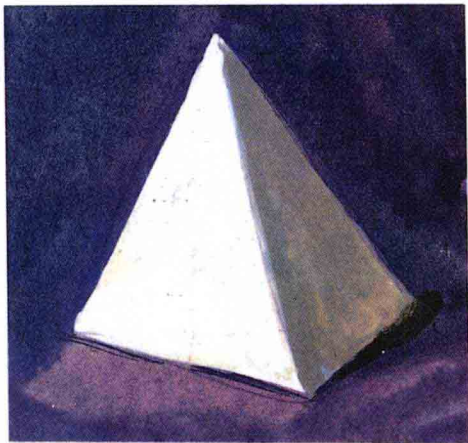

色相的明暗变化断面

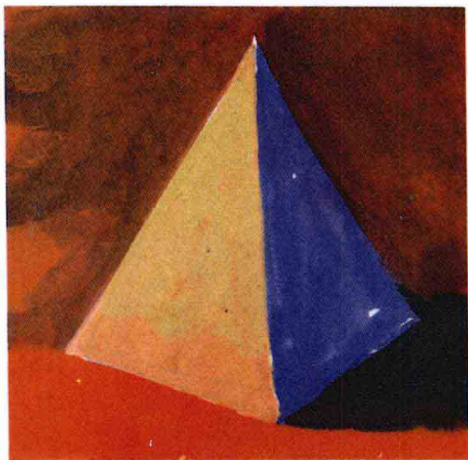
(三)物体色彩关系变化的形成

物体的色彩,以固有色为根据,并受光源色及环境色的影响。

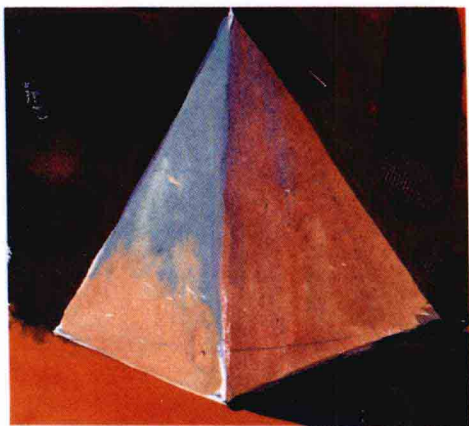
1. 固有色

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。

2. 光源色

由于光的照射引起物体受光部色相的变化称光源色。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。

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。

(四)色彩的对比

不同色彩相配置,会引起人们感觉上的各种变化,这在色彩学上称色彩对比。色彩对比又有冷暖对比、纯度对比、明度对比、色相对比等。

色彩,有近色与远色之分,也有暖色与冷色之分。色彩冷暖变化的研究,便于人们对明暗、浓淡、轻重、深浅等进行层次处理。如利用色彩的冷暖变化,表现空间的近远、虚实的层次关系。

1. 冷色

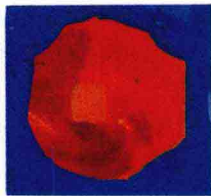
冷色指明度偏暗、纯度强的色相。绿、蓝、紫各色相,给人的视觉刺激是弱的。人们往往把冷色同月光、湖水、阴天、雪景等联系在一起,而呈现出寒冷感,故冷色也称为寒色。

2. 暖色

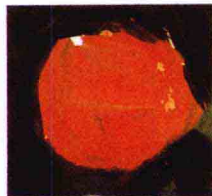
暖色指明度偏亮、纯度强的色相。如红、橙、黄等色相,给人的视觉刺激很强。人们对这些色彩往往与太阳、火炬、光芒四射等现象联系起来,使人感到温暖,故暖色也称为热色。

色彩的近色与远色的处理,都是借助于色彩的冷暖变化而进行的。较明的颜色,使人们感觉距离近,称之为近色。较暗的颜色,使人们感觉距离远,称之为远色。如果纯度或明度相同的冷色与暖色,以同一距离呈现在人们眼前时,则使人感到暖色近,冷色远。

冷暖对比

纯度对比

明度对比

(五)色调的运用

色调,是指色彩总的倾向性,它统治着整个画面,或是作品的主要色彩。色调,也称为“调子”,即作画意图的色彩处理的总倾向。凭借对自然界的观察、研究,并根据光源、气候、环境的变迁,以及对各种各样的色调进行具体分析、研究和判断,最后选定色调。形成色调的关键是光源色的变换,如在自然光下进行风景写生,在人工光源下进行静物写生等训练时,先要分析和确定色调,明确光源的色相与明度,然后才能着手写生。

色调变化众多,究竟如何具体分析色彩的调子?一年里有春、夏、秋、冬之分,又有不同景色、不同色调之别。一日中的景色有拂晓、朝霞、日照、黄昏等不同景色,故有不同的色调。随气候变化,则有阴雨、晴朗、雾霁、霜雪等不同景色、不同色调之别。由于光照的强弱不同,在色调的明暗层次上变化极多。

以明度来分,色调有明调、灰调、暗调。

以色相来分,色调有红、黄、绿、蓝各色调。

以纯度来分,色调又有冷、中、暖各色调。

但是一切色调,在一般情况下,不是倾向暖,就是倾向冷,不冷不暖的色调很少。色彩的冷暖,是研究色调的中心问题。色调形成,就是把画面各色分成主次、轻重。要以服从基调为原则来决定色调。