

Zenyang Hua Shuifenhua

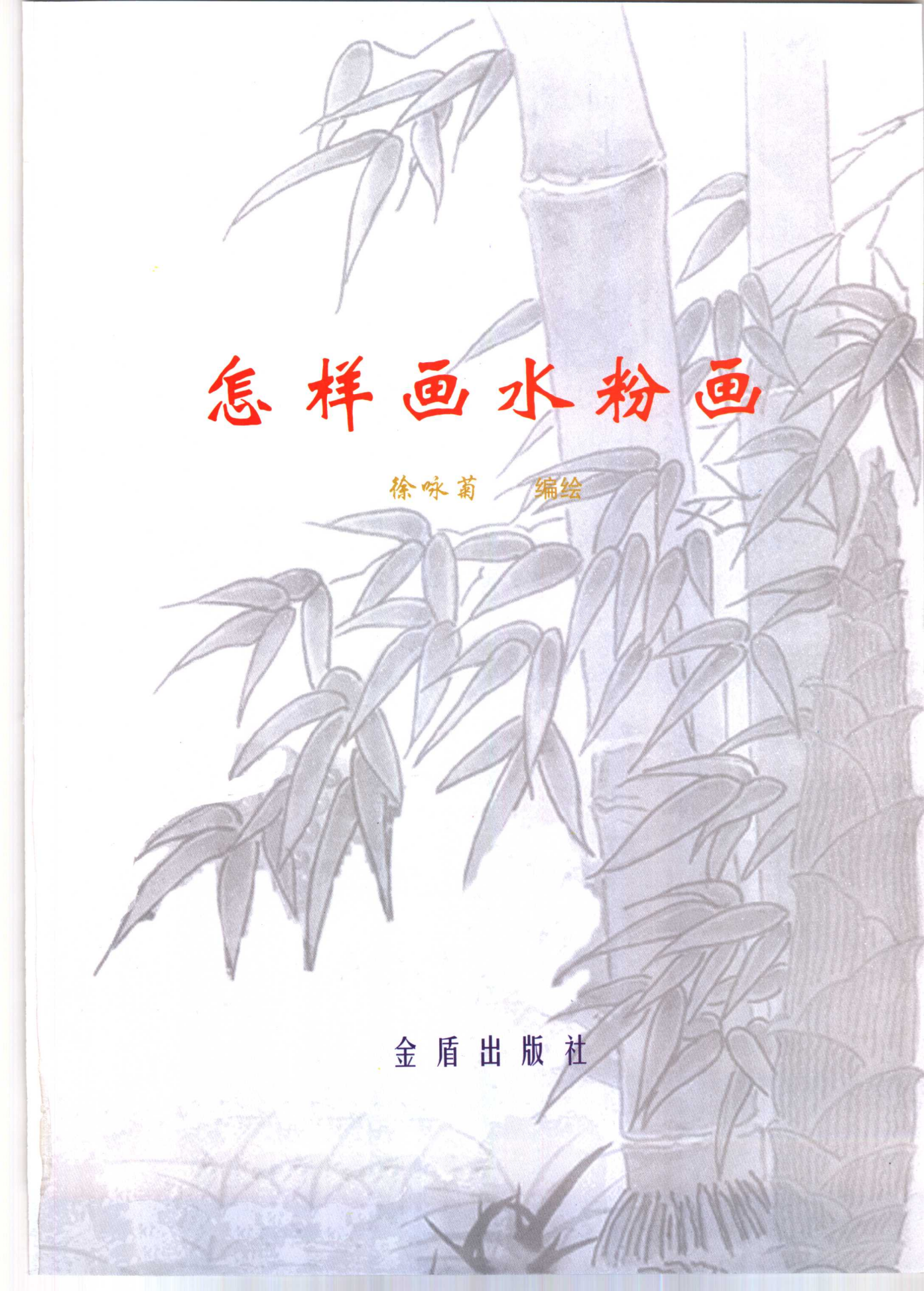
怎样画水粉画

徐咏菊 编绘

金盾出版社

怎样画水粉画

徐咏菊

编绘

金盾出版社

内 容 提 要

水粉画浓重、厚实、色彩艳丽,深受人们的喜爱,拥有众多的绘画爱好者。本书以图文对照的形式,由浅入深,分别讲述了水粉画写生的观察方法、构图的基本知识、形体塑造和调色的基本规律,以及绘画中,空间层次、冷暖关系的掌握和虚实处理等技术要点和难点,形象直观,易于掌握,是广大水粉画爱好者一本理想的自学教材,也可供广大美术工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

怎样画水粉画/徐咏菊编绘. —北京:金盾出版社,2004.3
ISBN 7-5082-2800-6

I. 怎… II. 徐… III. 水粉画-技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 123385 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 66882412
传真:68276683 电挂:0234

封面印刷:北京百花彩印有限公司
正文印刷:北京精美彩印有限公司
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:4.75

2004 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

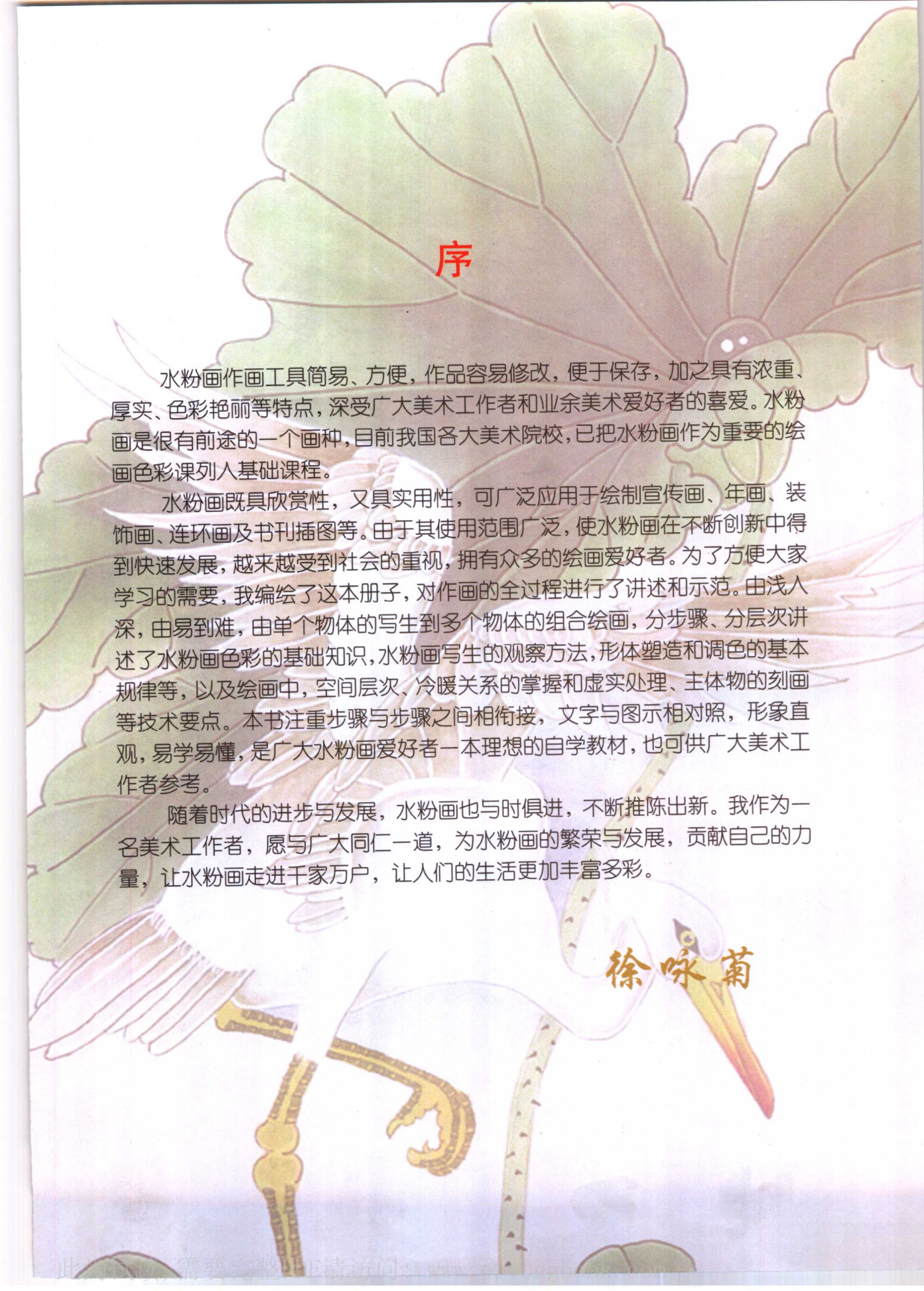
印数:1—11000 册 定价:19.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

作者简介

徐咏菊 美术教育工作者。山东莒南人。自幼酷爱绘画，8岁临摹古装人物画，12岁自学剪纸。70年代中期，从事戏剧舞台美术设计，长于山水、花鸟绘画，后被选入当地创作团体，开始中国画和宣传画的创作。1977年考入山东临沂教育学院美术系，深得著名画家王小古、王立巨、侯诚之的指导，专攻山水画和水墨画，养成了走山访水写生的习惯。1989年入曲阜师范大学国画系深造，以中国画为主，同时兼作水粉画、素描、人物等，后又入中央美术学院进修，进一步拓展了她的美术视野。自20世纪70年代至今，创作了大量的美术作品，出版美术专著30余种，多次获奖，本人或作品被入选《世界美术家全集》、《中国青年山水画家精品集》、《中国教育界书画名人大辞典》。其作品和业绩多次在电视台、报刊播放和刊登。2003年7月，由她创作，金盾出版社出版的《儿童学画卡通画》丛书，荣获山东教育教学成果进步一等奖。

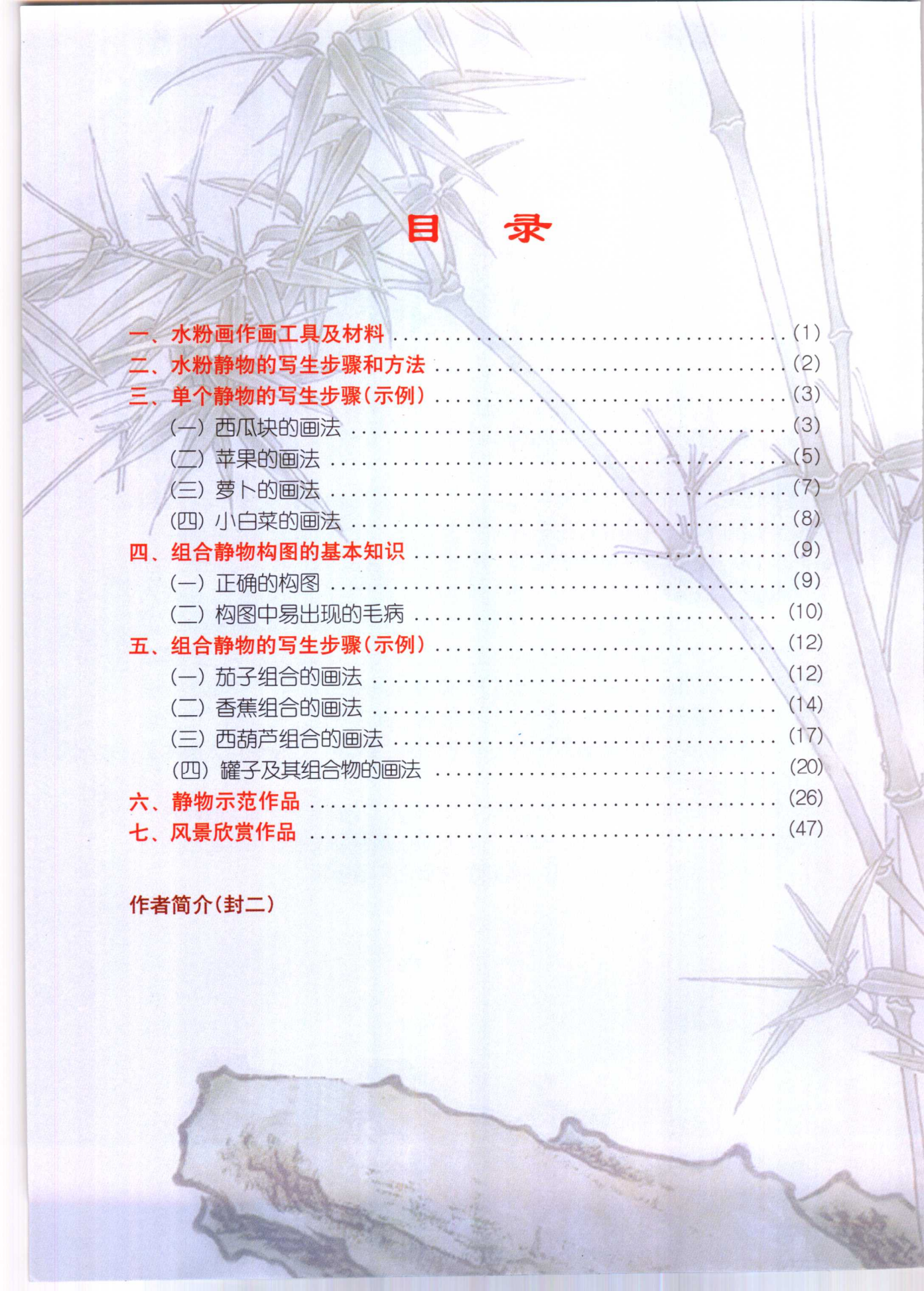
序

水粉画作画工具简易、方便，作品容易修改，便于保存，加之具有浓重、厚实、色彩艳丽等特点，深受广大美术工作者和业余美术爱好者的喜爱。水粉画是很有前途的一个画种，目前我国各大美术院校，已把水粉画作为重要的绘画色彩课列入基础课程。

水粉画既具欣赏性，又具实用性，可广泛应用于绘制宣传画、年画、装饰画、连环画及书刊插图等。由于其使用范围广泛，使水粉画在不断创新中得到快速发展，越来越受到社会的重视，拥有众多的绘画爱好者。为了方便大家学习的需要，我编绘了这本册子，对作画的全过程进行了讲述和示范。由浅入深，由易到难，由单个物体的写生到多个物体的组合绘画，分步骤、分层次讲述了水粉画色彩的基础知识，水粉画写生的观察方法，形体塑造和调色的基本规律等，以及绘画中，空间层次、冷暖关系的掌握和虚实处理、主体物的刻画等技术要点。本书注重步骤与步骤之间相衔接，文字与图示相对照，形象直观，易学易懂，是广大水粉画爱好者一本理想的自学教材，也可供广大美术工作者参考。

随着时代的进步与发展，水粉画也与时俱进，不断推陈出新。我作为一名美术工作者，愿与广大同仁一道，为水粉画的繁荣与发展，贡献自己的力量，让水粉画走进千家万户，让人们的生活更加丰富多彩。

徐咏菊

目 录

一、水粉画画工具及材料	(1)
二、水粉静物的写生步骤和方法	(2)
三、单个静物的写生步骤(示例)	(3)
(一) 西瓜块的画法	(3)
(二) 苹果的画法	(5)
(三) 萝卜的画法	(7)
(四) 小白菜的画法	(8)
四、组合静物构图的基本知识	(9)
(一) 正确的构图	(9)
(二) 构图中易出现的毛病	(10)
五、组合静物的写生步骤(示例)	(12)
(一) 茄子组合的画法	(12)
(二) 香蕉组合的画法	(14)
(三) 西葫芦组合的画法	(17)
(四) 罐子及其组合物的画法	(20)
六、静物示范作品	(26)
七、风景欣赏作品	(47)

作者简介(封二)

一、水粉画作画工具及材料

纸 张：水粉纸、水彩纸、铅画纸、绘图纸、卡纸及一些较厚的纸张都可使用。

颜 料：水粉颜料有瓶装、袋装和锡管装三种，有12色和24色的。锡管装的颜料质地较细，使用方便，平常使用可买些散支的，既经济又方便。颜色可选白色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、赭石、熟褐、翠绿、中绿、橄榄绿、湖蓝、群青、紫罗兰、青莲、普蓝、炭黑等。除此之外，还可配些浓缩广告色使用。

画 笔：水粉画笔、水彩笔、底纹笔、油画笔、毛笔，另外，选几支大、中、小不同型号的勾线笔和板刷。

调 色 盒：有12格和24格的。从使用考虑应尽量选择格多的，因色格多分色齐全，使用起来也较方便。在排列色彩时可由浅到深，由暖到冷依次挤放排列。

画架、画板：画架是支撑画板的，一般选择小型号折叠式的即可，既实用又轻便。画板多是三合板制做的，质地硬而弹性好，是理想的作画工具，一般使用可选四开大小的为宜。画夹也可撑起使用。

其他工具：水桶、画凳、海绵块、胶带、图钉、铁夹等。

二、水粉静物的写生步骤和方法

构图：起稿。先用铅笔或直接用单色水粉色打轮廓。要求位置得当，形体准确，大小适宜，既不要画得太大，也不要画得太小。在大关系较准确的基础上，选择与静物主体色相近的颜色，画出大的明暗转折关系和背景色。

单色定稿：将复杂的形体概括为大的块面塑造，先从暗部再到亮部用薄薄的色彩画出物体大的明暗关系。颜色要准确，用笔要肯定，特别是明暗交界线的色彩要准确到位，这一步是为了更好地塑造好形体和为全面铺色打好基础。

铺大色调：先从暗部开始，调出较薄的颜色画出物体暗部和投影的色彩关系。同时要注意区分主体物色彩对周围关系的影响。这一步要摆正色彩关系，不要画得太细，始终要注意整体统一，色彩和谐，目的是使物体与物体之间的相互关系、色彩关系、空间及质感等关系得到进一步完善。

具体塑造：画面的基本色彩铺完后，继续深入。从明暗交界线画起，到中间色的过渡，要达到相对的准确协调，衔接要自然，色彩要生动，同时要注意色彩的冷暖及明暗关系，把握好大的画面气氛。刻画的过程中又要兼顾画面的整体效果，这样才能达到所塑造的形体具有坚实感、重量感。

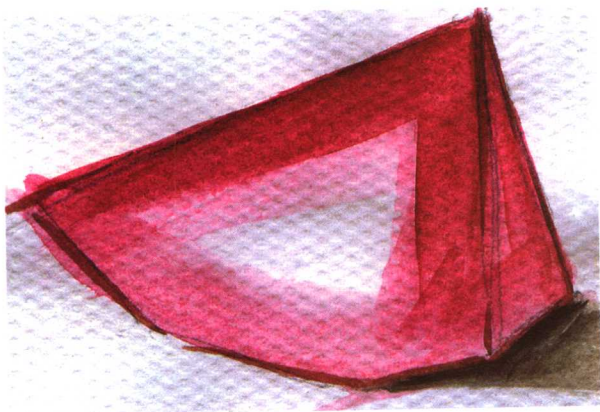
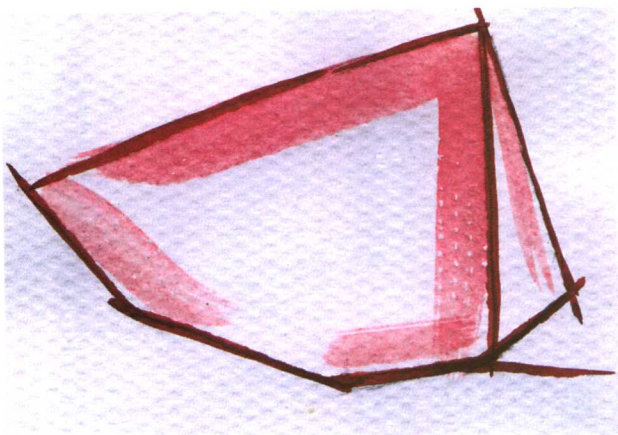
深入刻画：统一调整。这一步要做到多看、多动脑、少动笔，检查一下大的色彩关系是否正确？色彩、明暗、虚实、质感处理得怎样？如没大的问题，再仔细刻画细部，统一调整，把每个物体的块面转折关系刻画得更加完善，使整个画面的色彩关系、空间及虚实关系达到更加协调，更加完整的效果。

三、单个静物的写生步骤(示例)

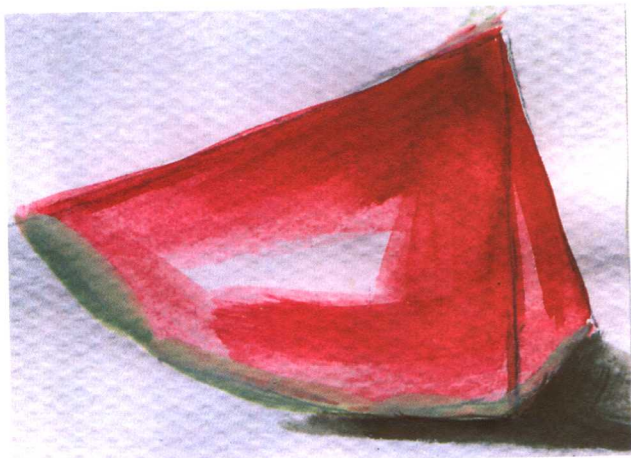
(一) 西瓜块的画法

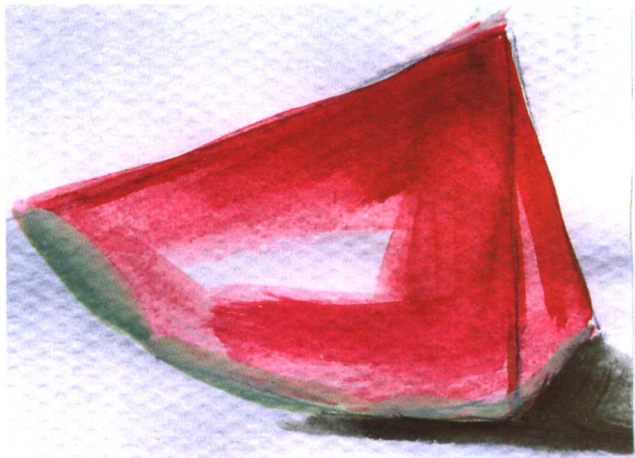
步骤一 用单色画出西瓜块的基本形体，然后用较薄的浅红色画出西瓜的大体明暗关系。(见右图)

步骤二 用深红加水调成较薄的色彩，画出明暗交界线的颜色和暗部色调。注意色彩的衔接要自然，色彩不要太厚，留有余地以便以后调整。(见左图)

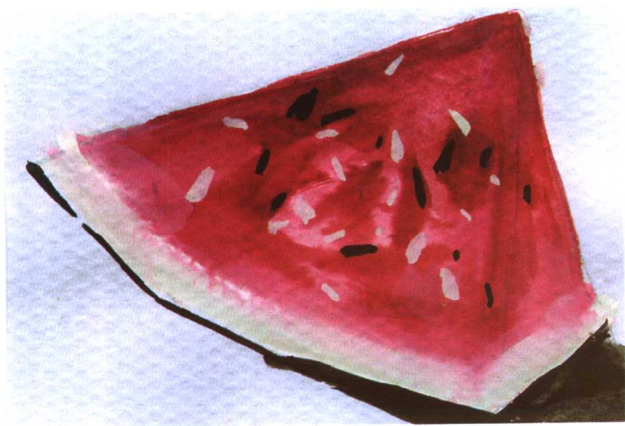
步骤三 趁前色未干，再用深红色画暗部，逐步过渡到中间色彩。画中间色彩用深红加少量白色调画，用色要薄，以增加色的层次变化。然后用土黄加绿画出瓜的皮层及投影。(见右图)

步骤四 画亮部的色彩变化。用白色加少量红色大面积铺色,色要调准,用笔要肯定。画完亮部后,再画出明暗交界线的变化及暗部和投影部分。(见左图)

步骤五 用纯深红色画西瓜块的顶端部位,再用深红色加少量白色画中间色彩,然后再画出明暗交界线及暗部的色彩变化,适当增加投影部分的刻画。(见右图)

步骤六 统一调整。检查一下大的色彩关系是否准确。在通观大的色彩关系较准确的基础上,再仔细刻画细微部分,最后,画出西瓜块的反光及投影部分。(见左图)

(二) 苹果的画法

步骤一 用铅笔或单色画出苹果的大体轮廓，并利用辅助线找出对称关系。然后，在形体较准确的基础上，用桔红色加红色调成薄色，直接画出苹果的转折面和大体明暗关系。(见右图)

步骤二 从明暗交界线开始着色，用深红色加少量赭石色画出暗部色彩。运笔以摆为主，大胆落笔，画出中间色调，颜色要薄，要为下一步调整留有余地。(见左图)

步骤三 用桔红色加深红色画出苹果的中间色彩，着色要注意光源色对色彩的影响。不要把色画得太纯，注意把握色彩的纯度、明度及冷暖关系，力求使色彩表现更为准确，同时也要注意空间层次的表现。(见右图)

步骤四 从暗部开始进一步塑造,以增强苹果的体积感和重量感,使形体的色彩具有结实清新的效果。然后,再找出中间面与亮部的基调,进行上下左右邻近色的对比,使色彩更加丰富和谐。(见左图)

步骤五 对受光的亮部色彩关系进一步加工,对形体结构作深层塑造,把苹果的每个结构部分表现得更加准确生动。(见右图)

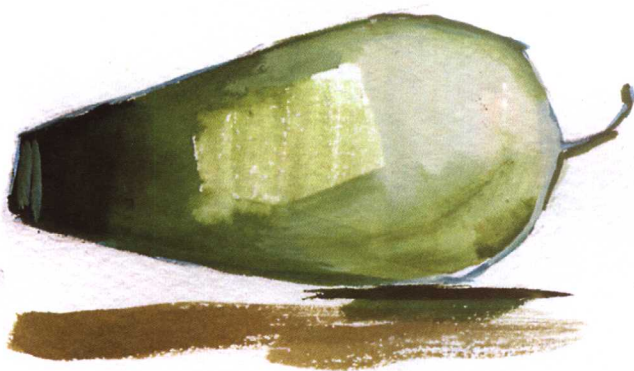
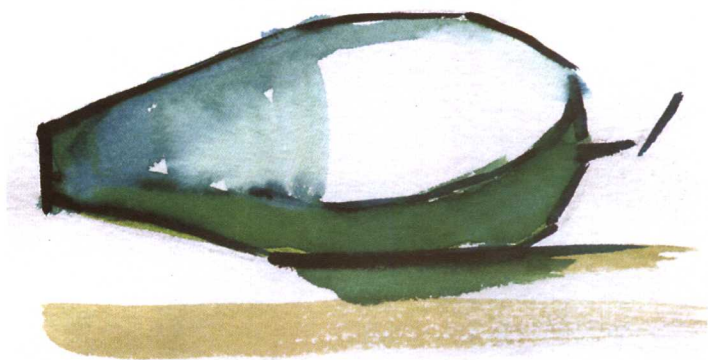
步骤六 深入刻画苹果的各个细微部位,注意大色彩关系,检查苹果的明暗、虚实、质感表现如何,如没有太大问题,再点出高光及投影,整幅画稿即告完成。(见左图)

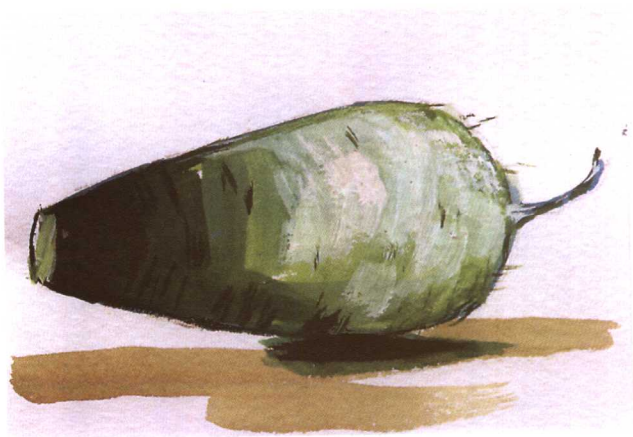
(三) 萝卜的画法

步骤一 用铅笔或单色画出萝卜的基本形体。然后调较薄的蓝色画出萝卜大的明暗关系。(见右图)

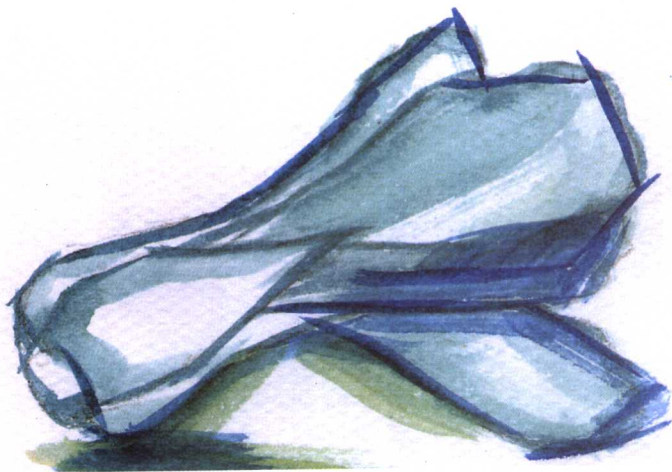
步骤二 从暗部着色，用橄榄绿加黄色画出萝卜的主色调，用白加少量绿色画萝卜的尾部，并画出投影部分。(见左图)

步骤三 进一步刻画萝卜的暗部与亮部色彩。中间色的过渡要自然和谐。最后画出萝卜的各部细节及投影部分。(见右图)

(四) 小白菜的画法

步骤一 用铅笔或单色画出小白菜的基本形体。然后用较薄的普蓝画出小白菜的大体明暗关系。(见左图)

步骤二 用中黄加绿画出菜的主色调。亮部的色彩用淡黄加绿调画，暗部用橄榄绿画，然后用褐色画出投影。(见右图)

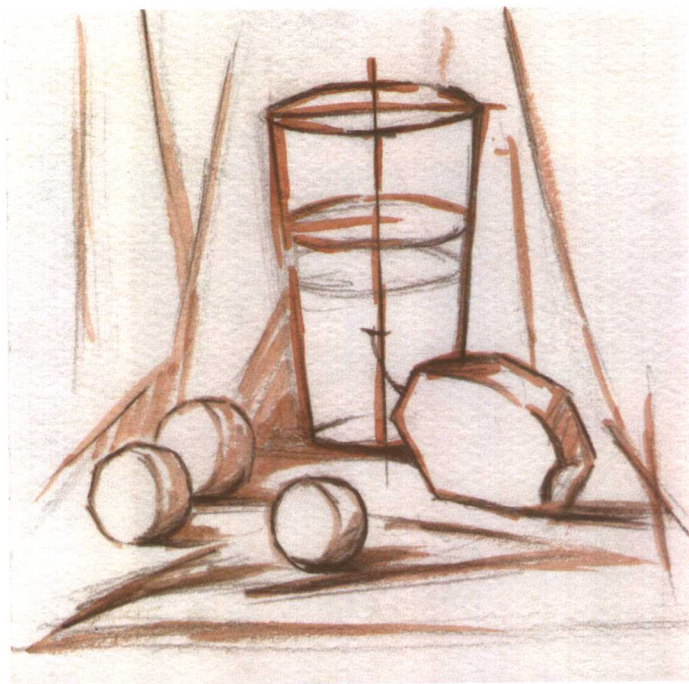
步骤三 进一步刻画小白菜的暗部与亮部色彩，画出小白菜各个转折面的色彩变化，最后画出小白菜的各部细节及投影。(见左图)

四、组合静物构图的基本知识

(一) 正确的构图

为了使画面构图完善、舒服、稳妥,可在画正稿前,先勾画小样稿。做到大小适中,布局合理。有了一幅好的构图,才能产生强烈的作画欲望。(见右图)

布局合理的构图。一幅好的构图,不可将物体画得过大或过小,画得过大显得塞挤而无空间;画得过小,显得呆板小气而无生动感。也不要画得偏左或偏右,偏上或偏下。总之,要把物体合理地安排在画面上,求得结构严谨,比例关系准确。(见左图)

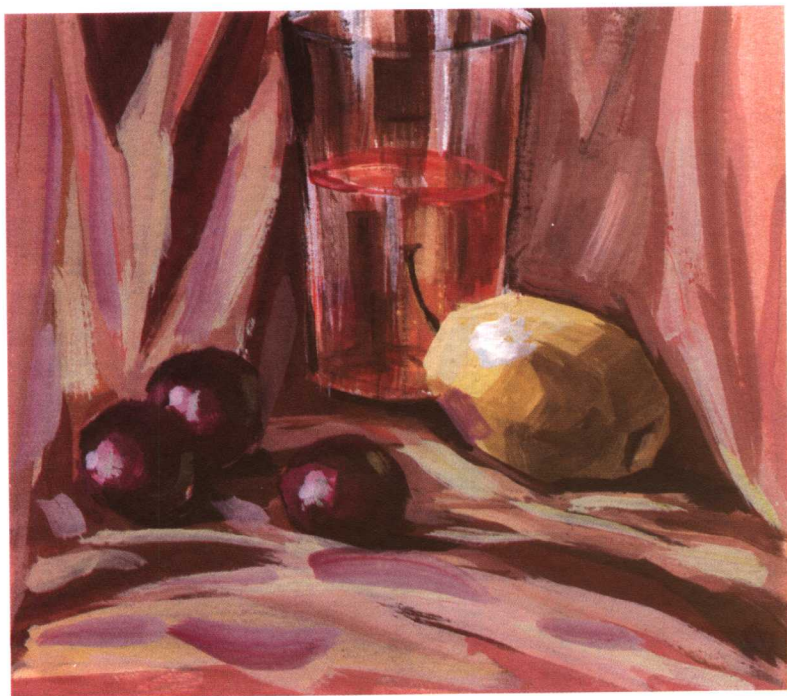
(二) 构图中易出现的毛病

毛病之一 物体画得过大，显得满塞，没有空间。(见上图)

毛病之二 物体画得过小，画面四周太空，显得小气。(见上图)

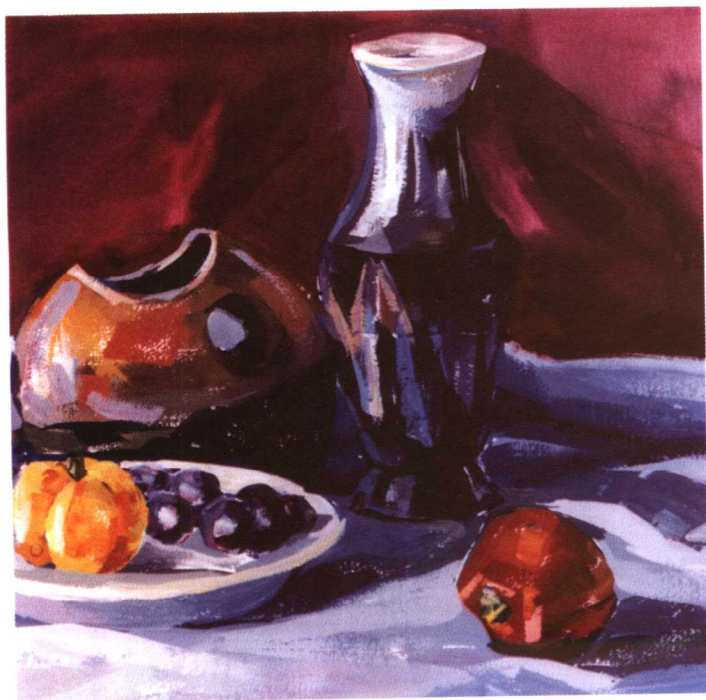

毛病之三
物体画得偏上而下边空，失去均衡有不稳定之感。(见左图)

毛病之四

物体画得偏下而上边空，有下沉感觉。构图不严谨，布局不合理，缺乏对所画物体的整体观察、了解及结构的分析。（见右图）

毛病之五

物体画得偏至画面一边，构图不完整。使个别物体不能充分地表现在画面上，布局较差。（见左图）