

The background of the cover is an abstract watercolor painting. It features a dark, moody sky with shades of blue, purple, and grey. Below the sky, there are dark, silhouetted mountains or hills. In the foreground, there are various colorful, abstract shapes that resemble flowers or leaves in shades of red, orange, yellow, green, and blue. The overall style is expressive and painterly.

30分钟
快速表现

小幅水粉画

张家素 著

上海人民美術出版社

30

分钟快速表现

小幅水粉画

张家素 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

小幅水粉画 / 张家素著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.6
(30分钟快速表现)

ISBN 978-7-5322-8986-8

I. ①小… II. ①张… III. ①水粉画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第098408号

30分钟快速表现

小幅水粉画

著 者: 张家素

策 划: 薛建华

责任编辑: 薛建华

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 787×1092 1/16 7印张

版 次: 2014年6月第1版

印 次: 2014年6月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8986-8

定 价: 38.00元

水粉画——快速简洁表现生活中的色彩美

和水粉画打了几十年交道，是因为自从当上了美术教师就与学生的绘画教学、美术高考指导，美术教师的专业技能指导结下了不解之缘。深刻体会到当你要走进绘画艺术时，首先要与水粉画打交道；当你要深度学习色彩造型规律，体验水彩或油画的表现魅力时，你首先要和水粉画打交道。道理很简单：水粉画是介于油画和水彩画之间的画种，湿画可以形成水彩画效果，干画可以形成油画效果。由于水粉画工具使用方便，材料成本低廉，作品收藏简单，特别适合初学者使用，也特别适宜旅行写生和普及色彩绘画技能。

学习水粉画最实在最有效的途径是写生。当你面对写生的实景、实物和实实在在的人物时，你会产生一种抑制不住的审美激情，产生强烈的绘画欲望，行笔之下这种情感会潜移默化地倾注在笔触之中。写生也是理解色彩造型规律，磨练色彩敏感性的重要过程。在绘画历史上，许多著名的绘画大师的成长过程无不是通过写生获得的。从文艺复兴到现代美术，从写实主义到抽象艺术，写生都是一种最基础、最有效的学习过程，甚至许多现代主义绘画大师的创作灵感也与写生密切相关。

水粉画是用色彩记录生活中美好瞬间的艺术语言。把握水粉画的表现技巧是成功正确表达画面主体的要素。在水粉画技能上主要有：画面的构图，色调的把握，色彩塑造的笔触，水分的控制和各种绘画对象个性化的表现方法。学习过程是理性思考和感性体验相结合的过程。画一幅画在激情的基础上进行理性思考特别重要，色彩造型规律的把握是需要与实践体验的基础上不断思考的。这可以帮助你少走许多弯路，迅速提高绘画水准。

30分钟的水粉画快速写生时间短，没有宽裕的时间仔细塑造，但却可以在第一时间快速地抓住对象的整体造型和色彩感觉，不拘泥于小节描绘，以淋漓尽致的笔触，在画面中真实地体现自己的感受和激情。

该书介绍了水粉风景、水粉静物、水粉人物的速写技法，希望不仅适合于美术教师的专业进修，而且对美术爱好者、大专院校美术专业的学生和高中准备参加美术高考的同学有启发作用。

张家素

2014年4月于沪上

目 录

序 水粉画——快速简洁表现生活中的色彩美

第一章 工具材料与技法

- 一 小幅水粉画常用工具和材料 1
- 二 小幅水粉画的各种画法 3
 - 1. 干画法 3
 - 2. 湿画法 4
 - 3. 笔触 5
 - 4. 扇形笔的运用 6
 - 5. 刮刀运用 6
 - 6. 倒影画法 7
 - 7. 墙面画法 8
 - 8. 丛树画法 9
 - 9. 花卉画法 10
 - 10. 蔬菜画法 11

第二章 取景方法 13

- 一 以造型为主的取景 13
- 二 以色彩为主的取景 14
- 三 造型和色彩兼而有之的取景 15
- 四 以主观意念为主的取景 16

第三章 构图方法 17

- 一 风景的构图 17
- 二 静物的构图 18
- 三 肖像的构图 19
- 四 特别的构图 20

第四章 色彩分析 21

- 一 色调的确定 21
- 二 色彩的冷暖 22
- 三 主观色调 23

第五章 作画步骤示范 24

- 图例一 天空与大海——（湿画法） 24
- 图例二 小憩的渔船 28
- 图例三 山涧溪流 31
- 图例四 沂蒙人家 34
- 图例五 秋林小路 37
- 图例六 水乡的桥 40
- 图例七 阿里山中的水潭 43
- 图例八 琉森风情 46
- 图例九 古镇老街 49
- 图例十 菊花组合 52
- 图例十一 瓶花与咖啡 55
- 图例十二 有火锅的静物 58
- 图例十三 蔬菜组合 61
- 图例十四 有大公鸡的静物 64
- 图例十五 彝族老人 67
- 图例十六 藏族青年 70
- 图例十七 高山族农妇 73
- 图例十八 上海福州路 76
- 图例十九 上海工人文化宫 79

第六章 作品赏析 82

后记 水粉画——走进色彩艺术的殿堂

一 小幅水粉画常用工具和材料

① 水粉色

② 工具箱

③ 调色盒

④ 吸水抹布

⑤ 水桶

⑥ 水粉笔

⑦ 单面胶带

画笔

水粉画对笔的要求几乎没有，油画笔、水彩笔甚至毛笔都可以，视每个人的使用感觉为宜。对一般初学者建议用软硬适中的长杆油画笔为宜。

刮刀

由于画幅较小，画面中一些小的细节或肌理可用刮刀表现。以小号刮刀为宜。

画纸

水粉画纸也没有特殊要求，最好用受潮以后不易卷曲的卡纸为宜。本书所介绍的快速水粉画表现用纸为 16K 机制白卡纸。

颜料

水粉颜料除近 20 种各类颜料外，还可备些灰色类，如：浅灰、中灰和深灰。完全不必将

商店里五六十种颜料买齐，因为其中许多颜色可以调配出来，加上庞大的调色盒携带也极不方便。只要适当多备几支易耗颜料即可。如：白色、土黄、钴蓝等。

调色盒

调色盒以能储存二十多种颜色的中号密封塑料盒为宜。根据每人的作画习惯依次储放颜料，注意排色顺序，以便使用方便，一般可按照冷暖色调来排列颜色。

调色板

调色板的使用应养成良好的习惯，在调色板上分成三个区域，即从左至右，依次为深色区、灰色区和浅色区。深色区内严格注意不要掺入浅色，这样既可保持调色板上色彩的纯净度，又可随时获得所需要的色彩。良好的调色习惯不仅可以大大提高作画的速度，减少画面色彩的反复，还可以减少洗板的次数，使作画过程顺利而流畅。

- ① 放置颜料由深到浅依次过渡
- ② 调色时也注意由深到浅过渡
- ③ 喷水瓶
- ④ 小刮刀

水桶

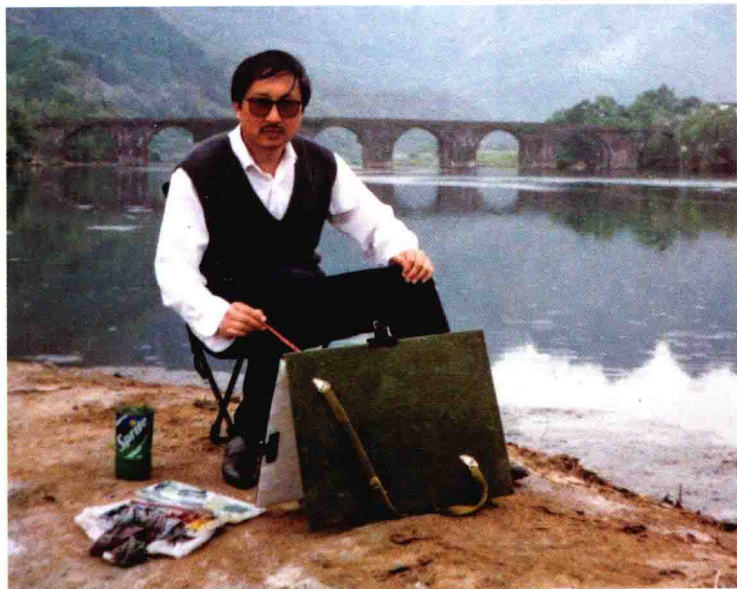
有折叠式和硬质水桶两种。前者因可折叠携带方便，后者虽不便携带，但坚固耐用。

吸水工具

可用大小适中的毛巾，太小不吸水，太大携带不方便。

喷水瓶

喷水瓶既用来向调色盒喷水，保持水粉颜料的湿润，又用于湿画时在画面喷水，形成湿画效果。

作者在安徽齐云山写生。

画夹

外出写生的常用工具，以 4K 大小为宜。

单面黏胶纸

用于将画纸固定在画夹上。

画箱

选择能装得下所有工具和颜料的工具箱，携带方便。画箱在外出写生时也可作为画凳使用。

画凳

有折叠式靠背椅和三角画凳两种，前者坐着舒服但不宜放平，后者稳定但舒适度不如前者。

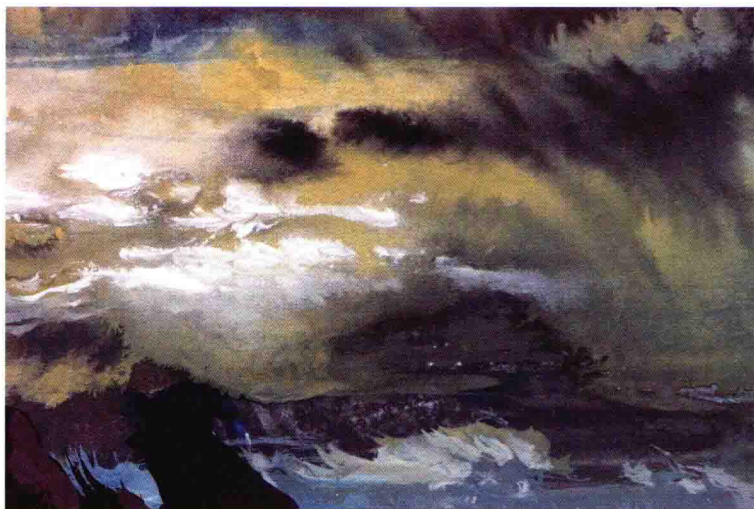
二 小幅水粉画的各种画法

水粉画工具的使用技巧与画面的视觉效果有很大关系，工具使用得当画面就有灵气，水粉画艺术语言的魅力就能将自己写生时的审美感受和绘画时的情感充分表达出来，以感染观者。当然，只要正确地使用水粉工具，经过多次练习后自然就会得心应手了。水粉画的基本技法大致有干画法和湿画两种。

1. 干画法

用较干的笔蘸色，由暗到亮，由薄到厚层层堆砌的画法。效果如油画，一般用于塑造物体，追求体积感很强、很结实的效果。

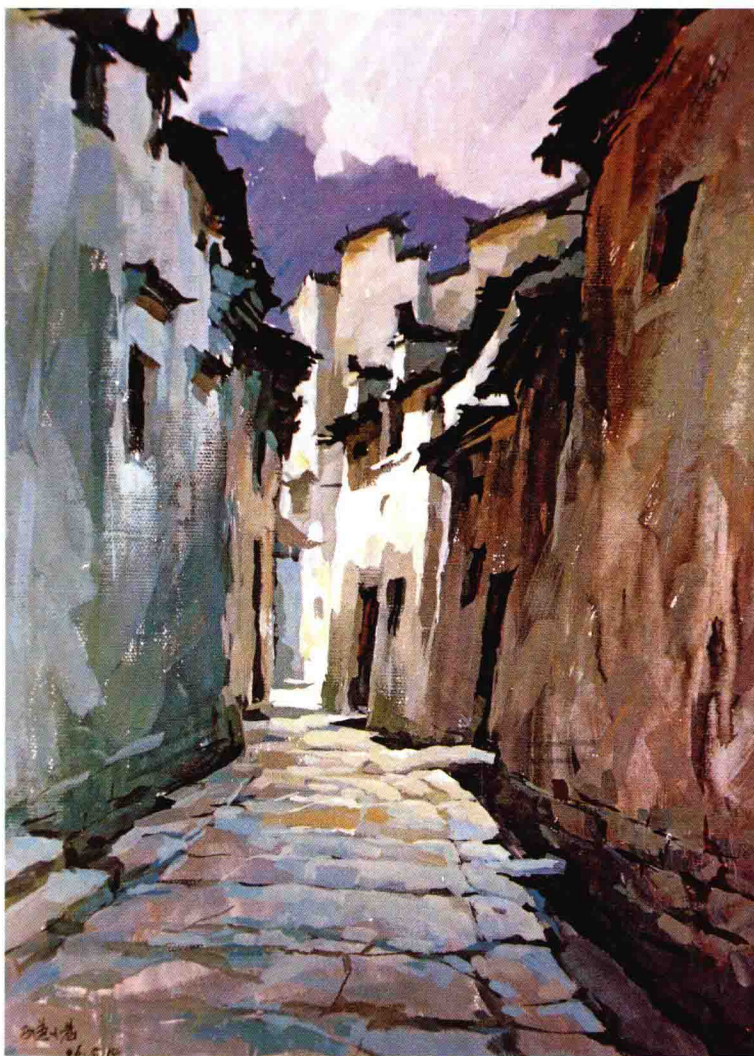
用干画法塑造水果。

2. 湿画法

用较湿的笔蘸色作画，或在较湿的纸上作画，使颜色自然渗化调和。效果如水彩，一般用于表现背景、虚蒙的天空。

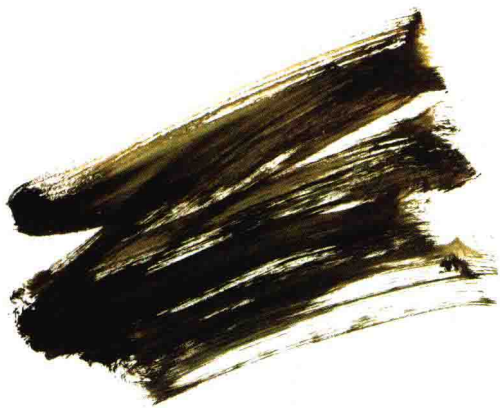
用湿画法画虚蒙的天空。

用湿画法画斑驳的老墙。

3. 笔触

水粉画的快速表现与笔触有很大关系，从笔触中可见绘画的速度与激情。

扫——一般用于大色块或铺大色调时使用。

堆——一般用于建筑和物体的塑造。

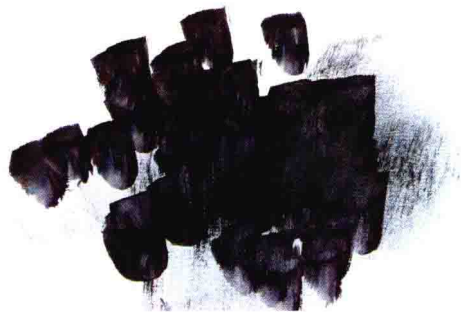
点——一般用于树叶或细小局部的刻画。

揉——一般用于色的渐变，在前色未干时后色与前色的渐变或接色。

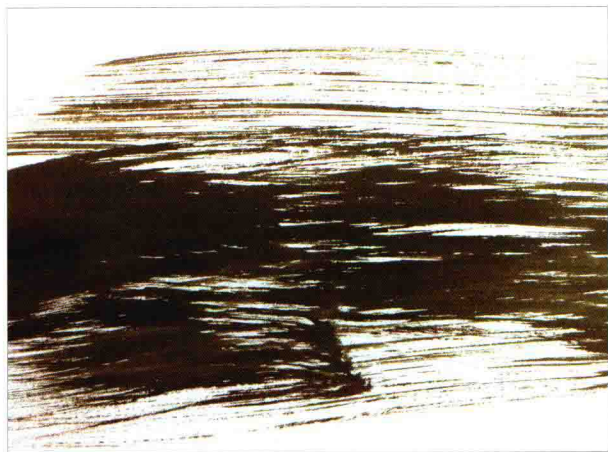
洗——是一种水彩画的技法，一般用于暗部和投影。

敲印——一般根据画面的需要，用于表现某种肌理效果。

4. 扇形笔的运用

扇形笔一次性蘸色较多，可以用于快速铺大色块；扇形笔的笔毛呈扇形，笔触留有稀稀拉拉的飞白效果，可以用于塑造树丛、草丛和表现某些肌理效果。

铺大色块笔触松动。

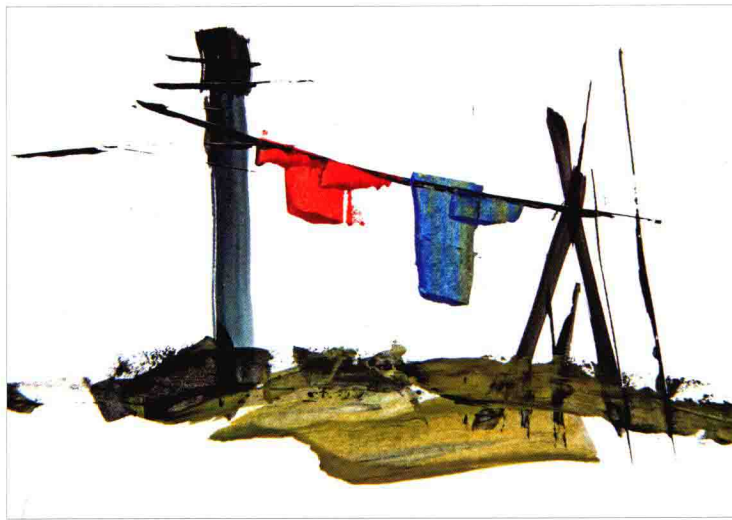
画草丛用笔轻松。

5. 刮刀运用

刮刀原本用于油画，但在水粉速写中可以用于刻画某些细小的局部，使画面生动，如表现树干、树枝、电线，还可用于表现山石肌理。

用刮刀刮出石头效果。

用刮刀刮出细小局部。

6. 倒影画法

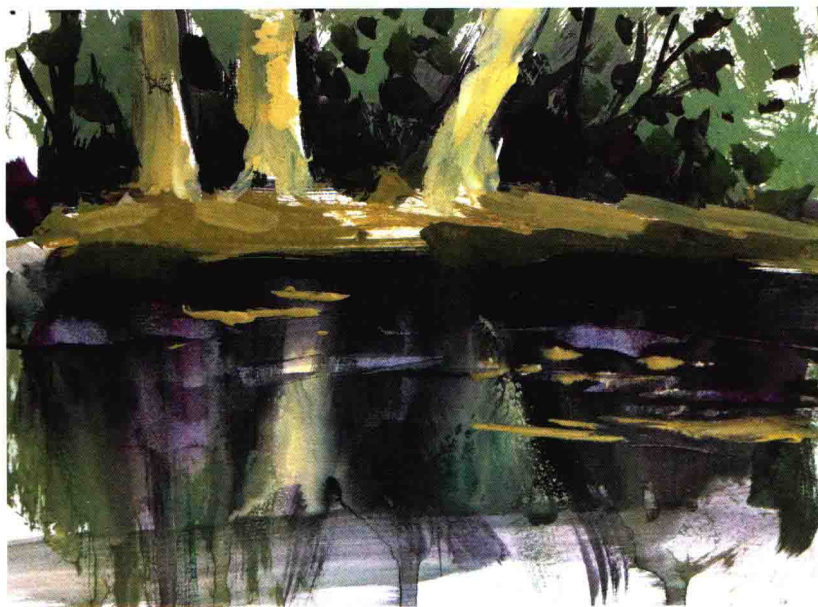
打轮廓，分出水面和岸上。

铺大色块，岸上、水面同时进行。

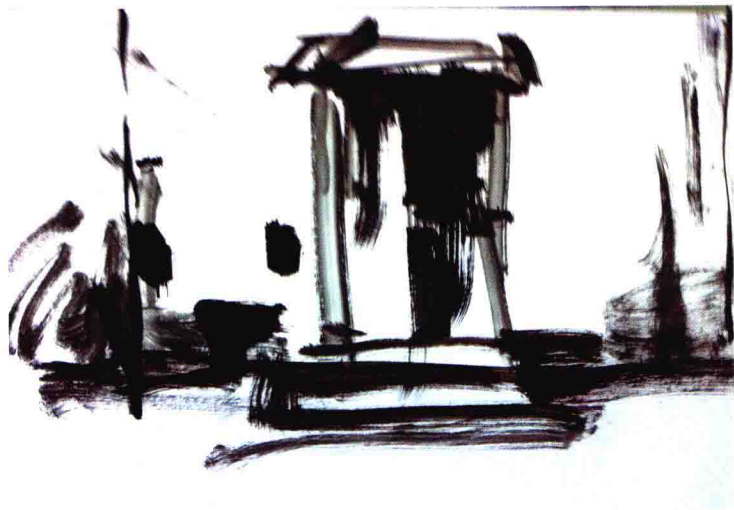

喷水，用喷水瓶在水面部分喷水，形成流淌和蒙眬的效果。

整理，待水面干后，添加水面漂浮物，增加水面倒影效果。

7. 墙面画法

打轮廓,用深色打轮廓,交代素描关系。深色作为暗部的暗部,一次完成。

铺大色块,注意暗部薄,亮部厚的原则,丰富亮部墙面的色彩。

刮刀刮出的肌理(干画法)

喷水流淌出的肌理(湿画法)

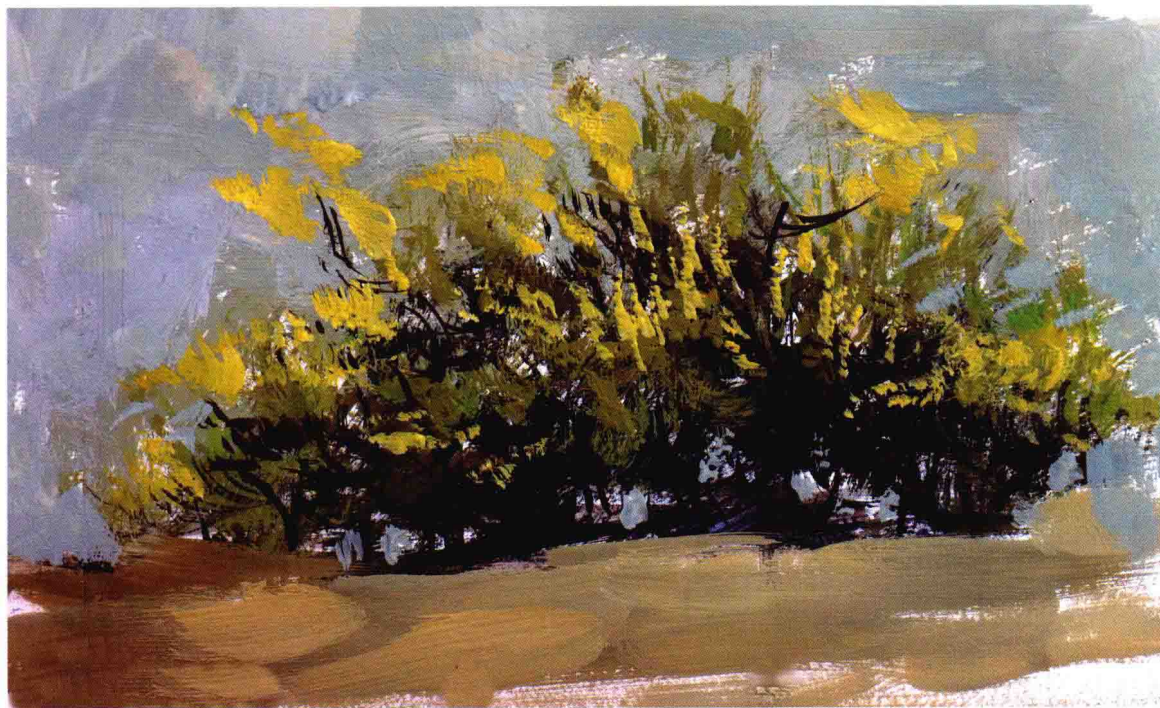
肌理表现,左边墙面用刮刀以厚浅色堆砌出砖墙的斑驳效果。

右边墙面趁湿喷水,形成自然流淌效果,再用抹布轻敲,形成斑驳效果。

铺大色块，用扇形笔直接铺出天空和丛树两个大色块，形成松动和毛糙的效果。

塑造，从树的暗部开始塑造树叶，依次提亮。利用扇形笔笔触的独特肌理画出稀稀拉拉的丛树叶。

9. 花卉画法

打轮廓，为保持月季花色彩的纯度，直接用深红打轮廓，画清楚花瓣的结构。

铺大色块，用大笔和较薄的色铺出花和叶的大色块。

塑造，用干画法塑造月季花的花瓣，花瓣的亮部要厚，以体现厚实感。

铺大色块，把卷心菜作为球体，分出暗部、投影、亮部和背景的大色块。

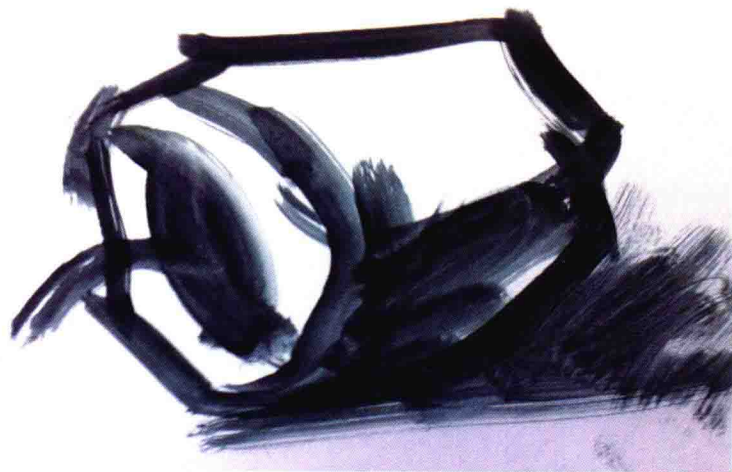

塑造，先塑造出整个球体的体积，不要拘泥于细小部分，如叶脉等。

深入刻画，在整体塑造的基础上，深入塑造。重点塑造明暗交界处的叶脉肌理。

打轮廓，辣椒看似复杂，应先整体看成一个如“可爱的”样式的物体，并交代其大的素描关系。

铺大色块，铺出辣椒的暗部、亮部、投影和背景的大色块。

塑造，用小笔塑造辣椒的结构以及相关细部。

