

少儿美术丛书

X U E S H U I F E N

学水粉

张建春 / 编著

浙江人民美术出版社

学水粉

SHAOERMEI SHU CONG SHU

少 儿 美 术 丛 书

张建春 / 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学水粉 / 张建春著, —杭州: 浙江人民美术出版社,
1999.6

(少儿美术丛书)

ISBN 7-5340-0956-1

I. 学… II. 张… III. 水粉画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 20346 号

学 水 粉

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

1999 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 6

印数: 0,001—5,000

ISBN 7-5340-0956-1/J·829

定价: 19.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

目 录

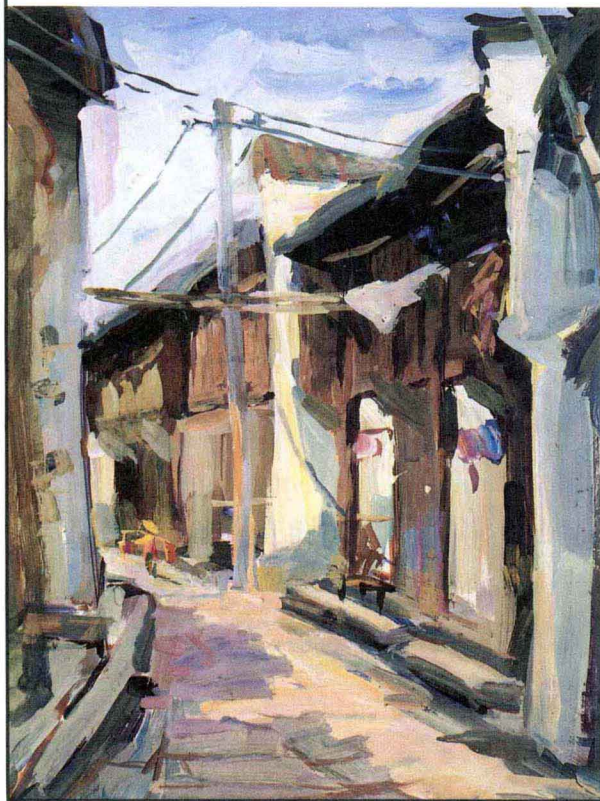
水粉写生概要	1
水粉写生的工具与材料	
颜料、调色盒、画笔	2
画架、画板,水桶、毛巾,纸张	3
色彩基本常识	
色彩的三要素	4
形成物体色彩关系变化的三因素	5
色彩的对比方法	6
调色的常识	7
水粉写生的常用技法	
用笔方法	8
物体的理解方法	9
静物的组织与布置	11
静物的构图	12
写生姿势与距离	13
单个静物的写生 / 果蔬类	
苹果	14
梨	16
橘子	18
香蕉	20
黄瓜	22
番茄	24
青菜	26
大白菜	28
萝卜	30
青椒	32
单个静物的写生 / 陶瓷、金属类	
陶罐	34
沙锅	36
花瓶	38
钢精锅	40
单个静物的写生 / 玻璃器皿类	
玻璃杯	42
高脚杯	44
酒瓶	46
单个静物的写生 / 其他类	

面包	48
咖啡杯	49
台布的写生	
白色台布	50
有色台布	51
组合静物的写生	
陶罐与苹果	52
玻璃杯与梨	55
酒瓶、盘子与苹果	58
花瓶、香蕉与苹果	61
西瓜与梨	64
沙锅、大白菜与番茄	66
苹果、盘子与高脚杯	69
风景的写生	
天空	72
水	74
树	75
房子	76
公园一角	78
乡间小溪	79
示范作品	
花卉与苹果	81
蔬菜与罐子	82
酒坛与苹果	83
钢精锅、盘子与酒瓶	84
花瓶、盘子与碗	85
小号与书	86
花瓶、水果与高脚杯	87
花卉	88
水乡	89
村口	90
高原雪山	91
老街	92

一. 水粉写生概要

水粉写生是用水调合含胶质的水粉颜料进行色彩训练的一种方法。水粉写生时,工具简单,作画方便,写生对象也是常见的物体。

在学习美术当中,水粉基础训练是一门很重要的课程,水粉的训练,除了要掌握素描的造型能力以外,还要表现出物体丰富的色彩关系。水粉写生的方法也较丰富,它可以吸取水彩的画法,明快利落地一气呵成,也可以用类似油画的画法,层层深入地进行刻画,逼真地表现物体的质感和形体。对初学者来说,当然应先从水粉写生的基本方法开始,从简到繁,一步一步地练习,通过写生以锻炼我们认识色彩的基本知识和作画方法的能力。

二. 水粉写生的工具与材料

颜料、调色盒

水粉颜料又称“广告色”、“宣传色”，有锡管装和瓶装两种。锡管装便于使用携带，瓶装色彩质地较细，常用的有24色，可按照下图的顺序，将颜料挤放在调色盒中。水粉写生中白色使用较多，一般应多备些。

画笔

水粉写生时常用的笔，有专用的水粉笔（也可以用油画笔代替）还有底纹笔，如左图。

初学者不必备齐，可以选择大号（8号）、中号（5号）、小号（2号）就行了。大号笔用来铺大体色及大面积的色彩，中号笔用来画具体的形和结构，小号笔用来刻画细部。这些扁形的笔可以用来画大色块，还可以利用其侧锋来刻画细节。

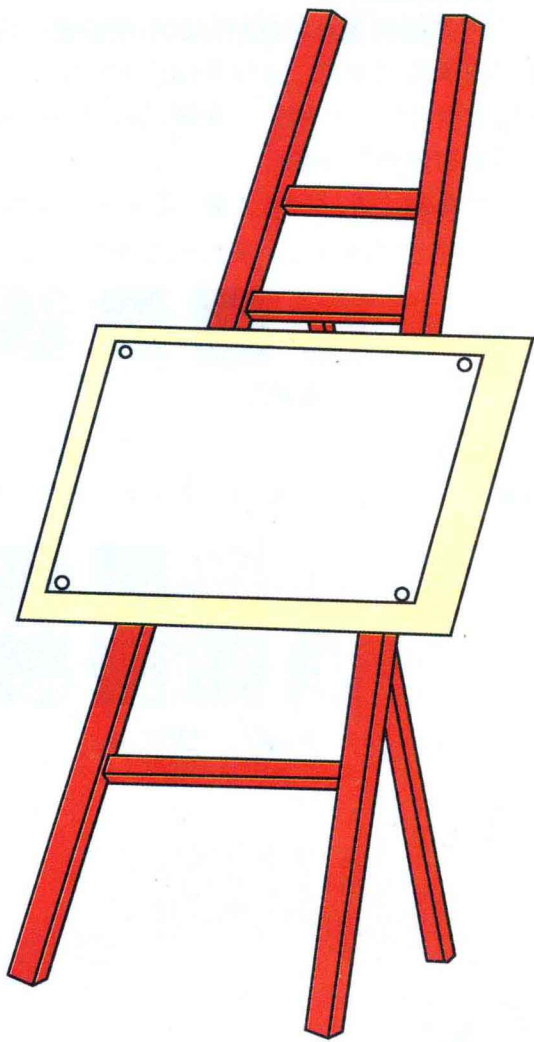
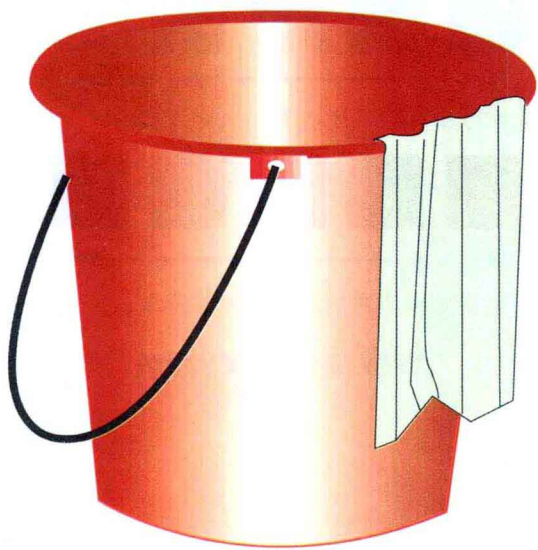
二. 水粉写生的工具与材料

画架、画板

画架用来支撑画板，便于作画，初学者用简易画架就可以了。画板用来钉纸进行作画，一般的画夹也可以代替画板，但画夹较软，作画时用笔力度不容易掌握，画板用三合板钉制，有一定的硬度，作画时容易画出肯定的笔触。

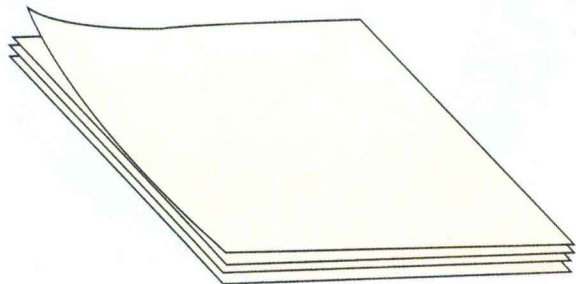
水桶、毛巾

水桶用来洗笔和调色，毛巾用来吸笔上的水分。当水较脏时，应当及时换水，否则会影响调色效果。

纸张

水粉写生一般常用的是铅画纸，也可用专用水粉纸、水彩纸、卡纸来作画。每一种纸画出的效果、用笔、用色稍有不同。初学者应先用一般的铅画纸作画，等掌握了一定的写生技巧后，再试用别的纸张。

三. 色彩基本常识

1. 色彩的三要素

色彩的三要素是色彩常识中很重要的内容,它包含色相、色度、色性三个方面,基本上构成了物体的固有色,这与我们常讲的固有色、光源色和环境色是有区别的,后者是形成物体色彩关系变化的三个因素。理解色彩的三要素,便于我们在写生时,正确地判断物体的色彩倾向和调出物体的基本色。

①色相 在红、黄、蓝三原色中,两种相近的色彩调合就产生橙、绿、紫三种间色,再通过这几种色彩调合后,又可产生无数种的颜色。所有这些色彩所产生的不同色彩相貌叫色相。

色相图例

②色度 这是指色彩的明度和纯度,明度就是色相在视觉上产生的明暗程度,纯度又叫饱和度。一般原色纯度最高,色彩调合的次数越多,纯度和明度也越低。

色彩明度对照图例

原色+白 →

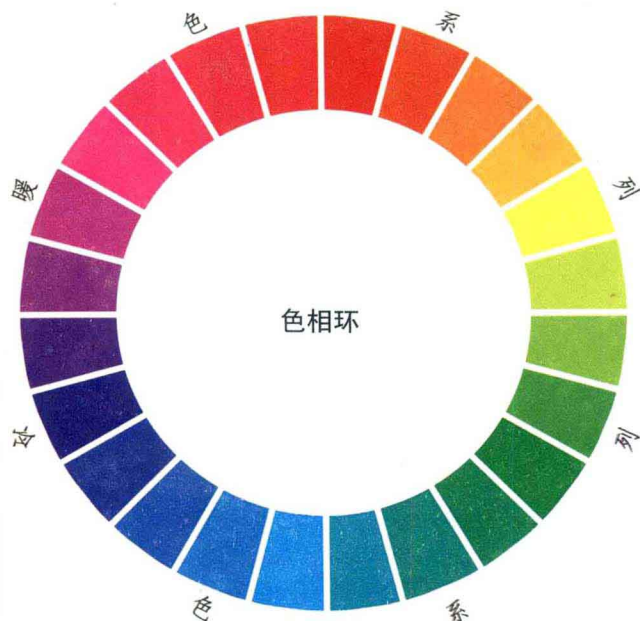
色彩加白后明度提高,纯度降低。

原色+黑 →

色彩加黑后明度降低,纯度降低。

色彩明度与纯度变化图例

③色性 色性指的是色彩给人的冷暖感觉,其中有暖色调和冷色调,接近红色的偏暖,接近蓝色的偏冷。冷暖关系是相对的,如湖蓝和群青相比,湖蓝偏暖,柠檬黄与淡黄相比,柠檬黄偏冷,大红与紫红相比,大红偏暖。

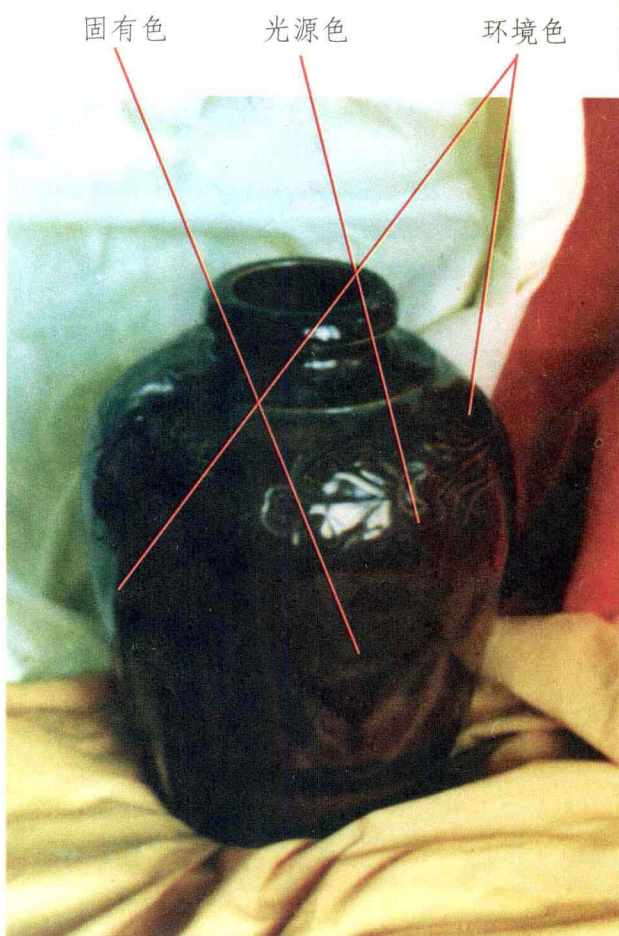
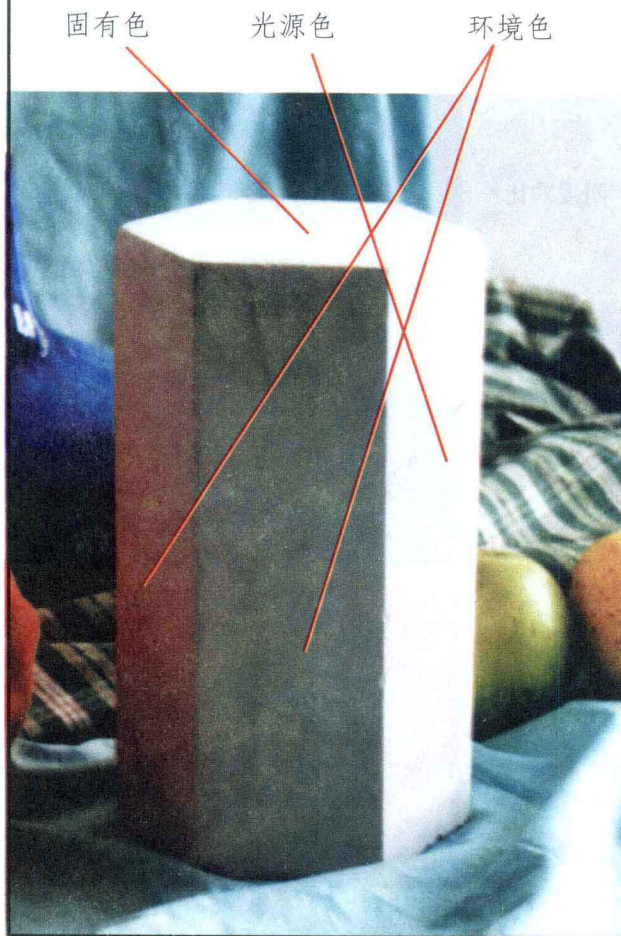
2. 形成物体色彩关系变化的三因素

物体除自身固有色以外,物体固有色在光的作用下,会产生丰富的色彩变化,亮部受光源的影响,固有色往往会偏向光源的色彩。在光的作用下,物体周围的色彩也会互相影响,这种环境色彩,会使物体的局部产生环境色彩的变化。色彩的这种互相影响,构成了色彩的空间关系,也丰富了画面的色彩变化。在写生时,应注意观察固有色、光源色和环境色的色彩关系变化,这对我们认识色彩和掌握色彩的变化,都会有很大的帮助。

固有色 物体在柔和的白光下所呈现出的自身色彩,我们称之为固有色。物体固有色越亮,受光后明暗色彩的差别越大,固有色越暗,明暗差别越小。

光源色 光的来源很多,有阳光、月光、灯光等。光源发出的光照到物体上,使物体的亮部产生了变化,偏向光源的色彩,这种变化色称光源色。

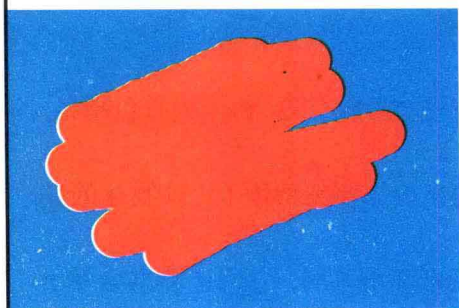
环境色 物体的色彩除以上两种外,同一物体因所处的色彩环境不同,它的色彩也会发生变化,对物体产生影响的周围色彩我们称之为环境色。

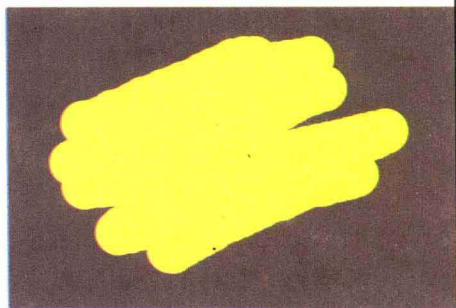
三. 色彩基本常识

3. 色彩的对比方法

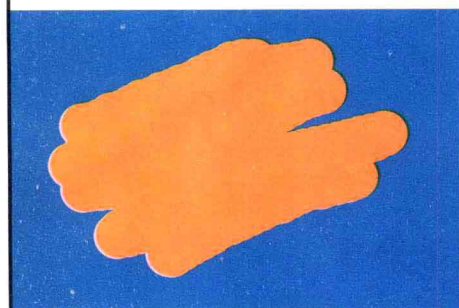
色彩的对比在静物写生中是很重要的色彩表现方法,如同一明度的物体放在一起,就要靠色相、冷暖对比来区分色彩变化,整幅画中的前后关系、空间关系,要靠明度、冷暖对比来区分。掌握色彩的对比运用,对完成好静物写生会有很大的帮助。

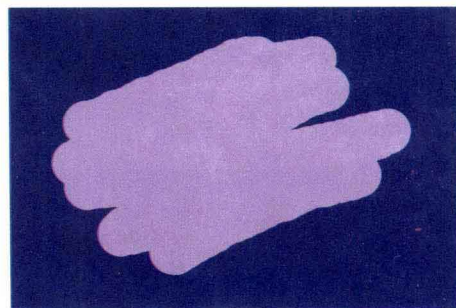
补色对比

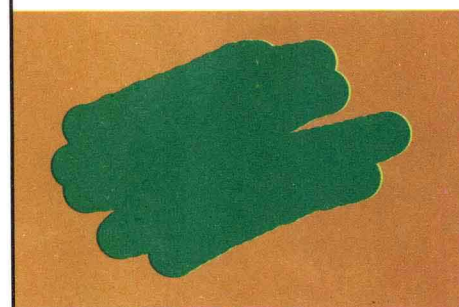
纯度对比

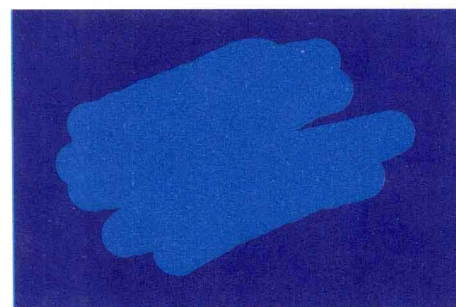
冷暖对比

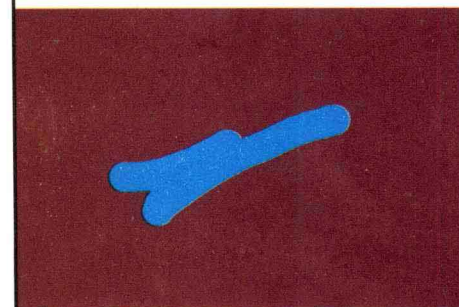
明度对比

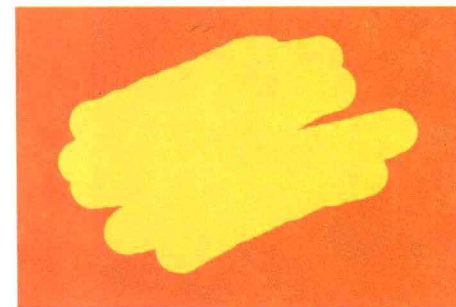
色相对比

邻近色对比

面积对比

同类色对比

4. 调色的常识

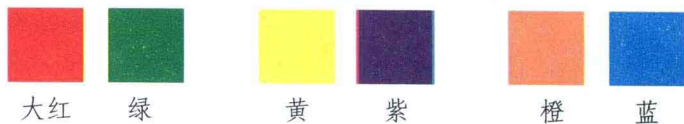
在红、黄、蓝三原色的基础上，可以调出无数种色彩变化。在写生时，我们经常用的色彩都是经过调合出来的，如用补色来增强画面色彩的对比关系，用间色来画大体色调，用变色来画出物体丰富的色彩变化。

补色 在色相环上，任何直径两端相对应的色彩就称为补色，补色的对比十分强烈，最强的补色有三对：黄与紫，红与绿，橙与蓝。

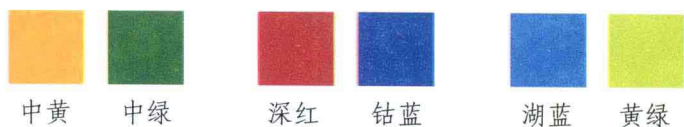
间色 红、黄、蓝三原色相互调合后产生间色，间色较为柔和。

复色 三原色按不同比例可调出无数种颜色，统称为复色。复色的变化复杂而微妙，是水粉写生中主要的表现色彩。

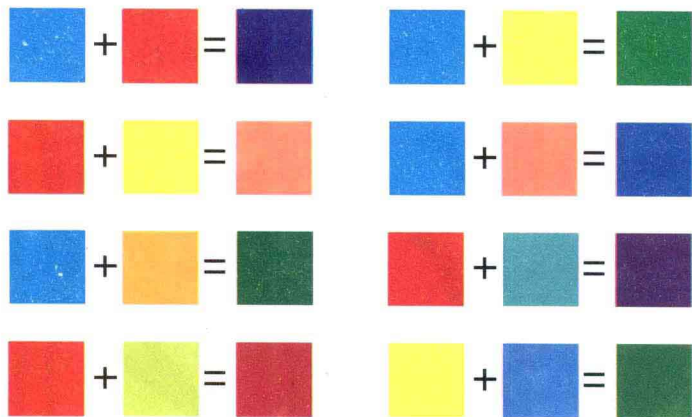
补色图例

间色图例

复色图例

调色规律图例

水粉画多用两种以上颜色调合后作画，初学者应当掌握一般的调色规律。

用水进行调色时，水的成分要适度，水分太多色彩不饱满，就会缺乏覆盖力，并且干后色彩容易变化。水分太少时用笔就不会流畅，并容易使画面产生干燥和粉气的效果。

四. 水粉写生的常用技法

1. 用笔方法

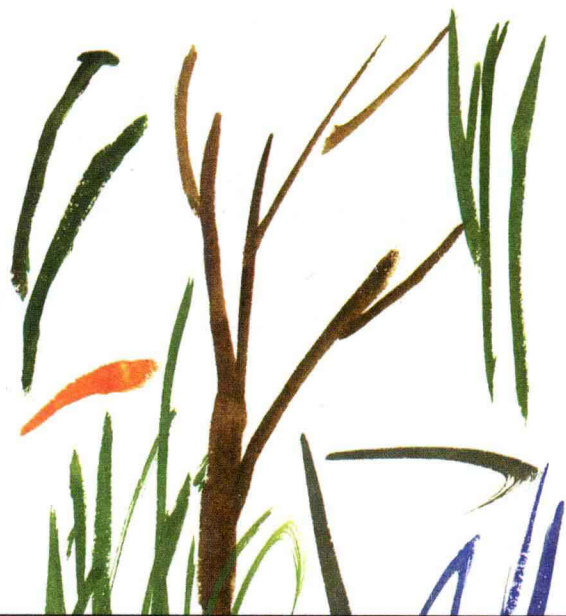
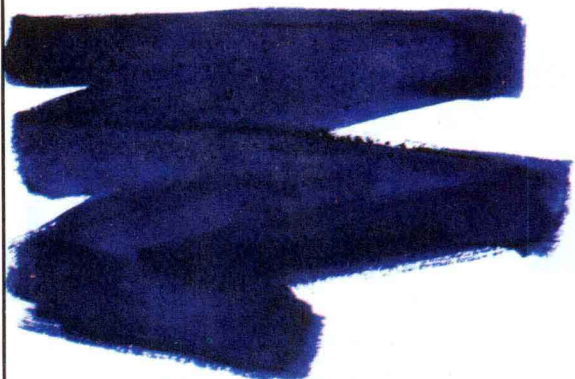
水粉写生笔触的运用也是比较重要的一个方面，掌握好用笔的基本方法，准确而又生动地塑造出物体的结构、形体和色彩变化，会使画面丰富起来。

拖笔法 用笔蘸上调好的色彩，在要上色的地方来回拖，这种方法可用来画大面积的色区，如背景中间的大块色等。

摆笔法 颜色调好后，使笔上的颜色饱满，再一笔一笔地画在所画的物体上，这种方法使用时，落笔要利落肯定，可用来塑造结构和形体。

扫笔法 笔上颜色稍干、厚，落笔后顺势拖出一些飞白，用来画高光、反光及过渡色，也可用来表现粗糙的物体质感。

勾笔法 用笔的侧锋画出直线，主要用来画形体和勾出结构，也可用此笔法画树枝、花枝等物体较细的部分。

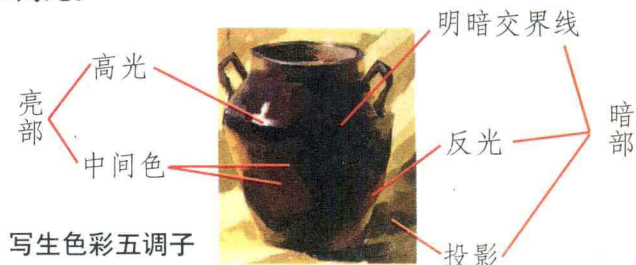

四. 水粉写生的常用技法

2. 物体的理解方法

物体虽然结构不尽相同,但是,我们作画时对物体的体积理解应该是一致的,就是在面对任何一个物体,先理解它的体面转折关系,这样就能从明暗交界线开始区分出暗部色彩和亮部的色彩,就较容易画出物体体积感和色彩的变化。

①水粉写生时,对物体的理解同素描相同,先把物体理解成一个切面体。找出物体的明暗交界线、反光、投影、中间色和高光。

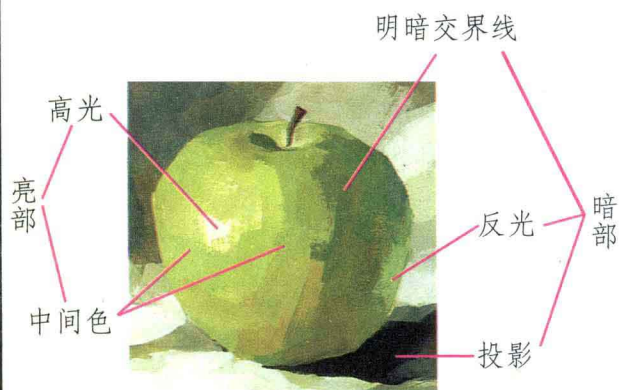

②根据区分出的大的体面转折关系画出物体每个区域的基本色块。先从明暗交界线处画起,然后逐步画出暗部和亮部的色彩五调子。

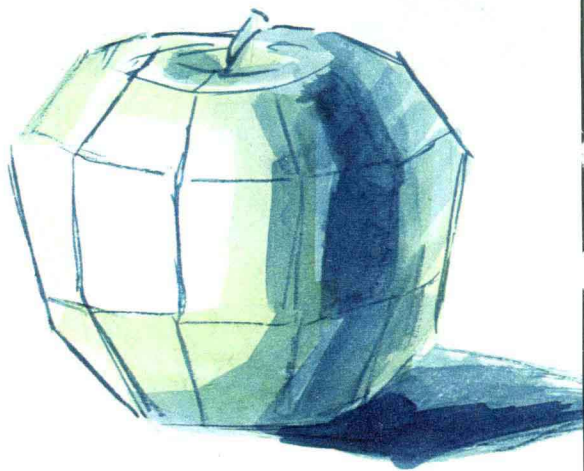
③在前面大体色的基础上进一步画出各色区之间的过渡色,并丰富局部色彩,如反光及部分的环境色,最后画出高光,这样画出来的物体有结构,有体积。

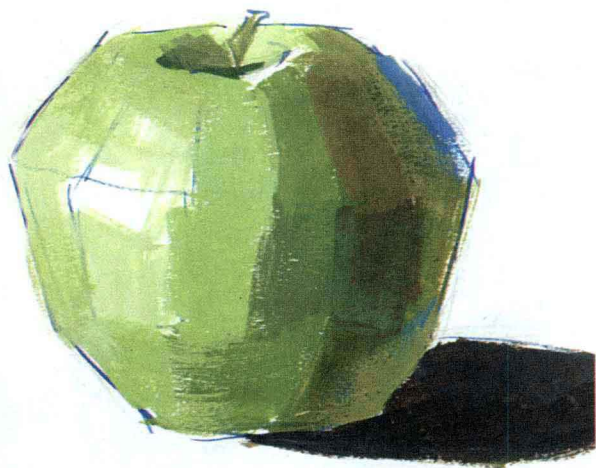
四. 水粉写生的常用技法

写生色彩五调子

①根据物体的形体变化区分出大的体面转折关系。实际上每个块面也代表着一个区域的色彩倾向。这样,在着色时心中会有数。

②从明暗交界线开始画起。明暗交界线接近高光的中色区往往是物体的固有色。亮部的色彩在自然光下偏冷。暗部的反光色彩有环境色,投影的色彩一般是物体的补色加台面的固有色。

③大的色块完成后,再开始画色块之间的过渡色。画过渡色也是为了加强物体的体感,使色块之间过渡自然。在大色块的基础上再画出具体的色彩变化,容易保持物体的整体感,最后点出高光。

四. 水粉写生的常用技法

3. 静物的组织与布置

初学者在摆放静物时，应注意以下几个方面：

① 物体固有色的对比度。在一组静物中，应当有亮色、灰色、较重色等不同色度的物体。

② 所摆的物体固有色应当有冷暖对比。可以对比强一些，也可以弱一些，两者的比重不可相等；或以冷色为主，或以暖色为主，这样，画面主色调明确，统一中又有变化。

③ 在一组物体中，要有不同质感的对比，如将玻璃与陶瓷、棉布、水果放在一起，这样，有助于初学者学会表现各种质感。

四. 水粉写生的常用技法

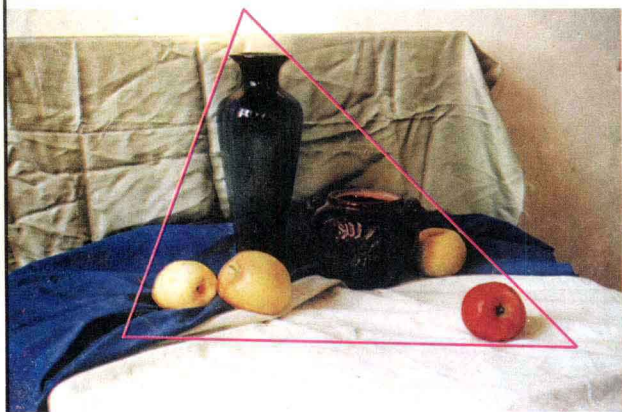
4. 静物的构图

摆好静物以后，在画纸上进行落笔构图是很重要的，一般构图时，应注意以下几个原则：

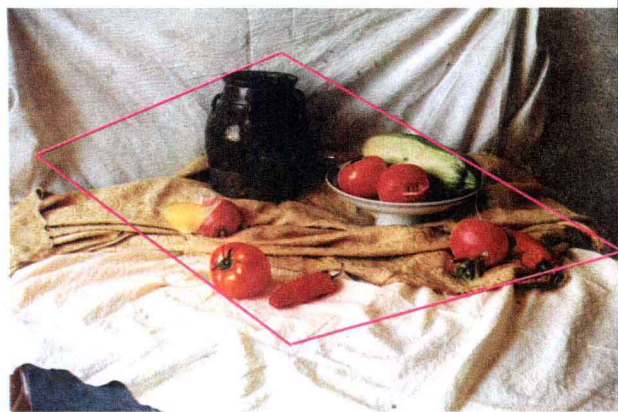
①多数的构图是采用不规则的三角形构图。三条直线的连接就成三角形，这种形式分为两种，一是顶角向上，二是顶角向下，也有部分构图是通过两个三角形组合成为一个不规则的四边形。

②画面的物体要有高低错落、大小有别、穿插错让、疏密相间，使画面既有变化，又能和谐统一在整体的画面中。

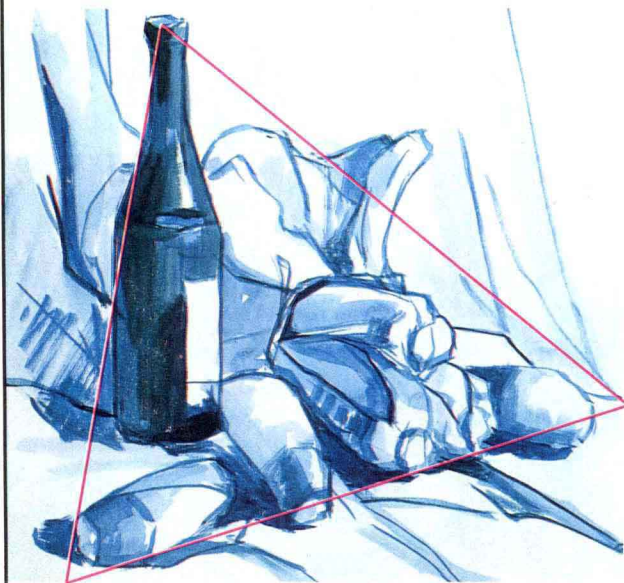
③固有色较重、较大的物体应尽量放在后面，小的物体放在前面。画面中，来自光源方向的空间应当留得稍大一些，这样空间感较强，也会给人开阔的感觉。

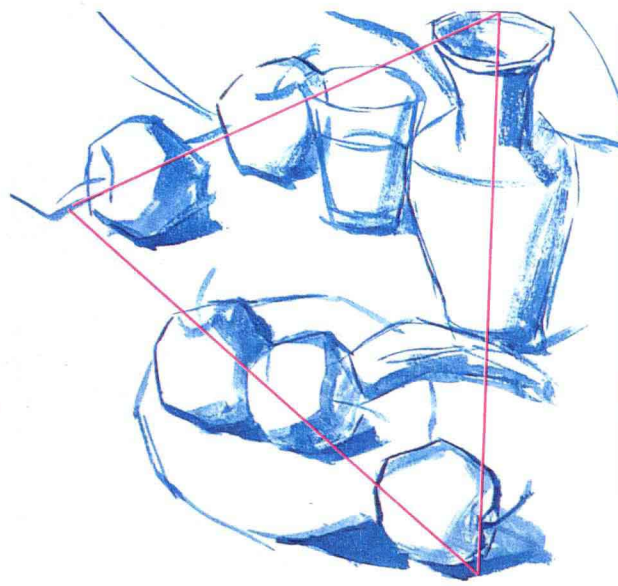
正三角形构图

不规则四边形构图

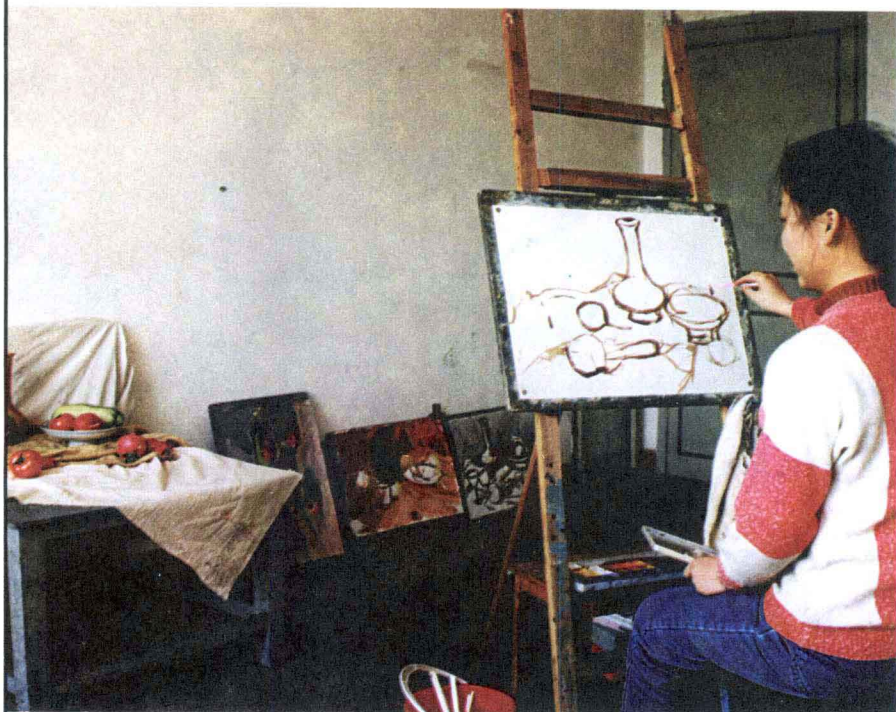

顶角三角形构图

顶角三角形构图

四. 水粉写生的常用技法

5. 写生姿势与距离

正确的写生姿势有助于写生顺利进行和用笔作画。写生时，人与画板之间，一般以手半伸时，手中的笔能在纸上作画为宜。画板与人的视线应有一定的角度，一般是平行稍往下一点。人应坐在光线从左边来的位置上，这样可以充分利用光源观察画面。

在写生时，人坐的位置应与静物保持一定的距离，便于作画时把握整体关系。坐得太近不能整体观察物体，坐得太远又不便观察物体细部和微妙色彩的变化，较好的距离应当以人的视点到静物之间保持1—1.5米的空间。一般静物低于人的视平线，当人坐在方凳上时，静物台面的高度应当在30—50厘米之间。当然，以上的写生要求是对初学者而言，有了一定的写生能力后，也可以根据自己的爱好和构图的需要选择视点。

