

水粉风景

美术基础起步教程

骈 建 / 编 著

3

SHUIFEN
FENGJING

起步 必备
基础水粉的

图书在版编目(CIP)数据

水粉风景 / 骈建编著. — 合肥: 安徽美术出版社,
2011.3

美术基础起步教程

ISBN 978-7-5398-2697-4

I. ①水… II. ①骈… III. ①水粉画: 风景画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第027851号

美术基础起步教程·水粉风景

骈 建 编著

出 版 人: 郑 可

选题策划: 毛春林

责任编辑: 毛春林

责任校对: 司开江 刘 园

封面设计: 陈 强

版式设计: 徽韵书坊·吴梦梦

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版

传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551—3533604 (省内)

0551—3533607 (省外)

编辑热线: 15255190979 0551—3533612 毛春林

印 制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 印 张: 4

版 次: 2011年3月第1版

2011年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2697-4

定 价: 25.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

第1课 水粉风景写生前的准备

大自然四季分明，阴晴交替，是色彩训练的最佳课堂。它不仅提供了无比丰富的色彩变化和神奇美妙的动人景象，还可以陶冶情操，熏艺寄情。特别是对于初学色彩的人，通过风景写生的实践会更加热爱绘画，同时获得熟练的技巧和独具生命力的色彩语言。

风景写生，并不仅仅是简单的模仿，而是以客观自然为依据，充分运用一定的技法，然后大胆取舍、夸张、概括，创造性地将自己的激情和自然的美升华为艺术的美。

风景画现在已成为很多艺术院校的考试内容之一。

风景画有默写和写生之分，一般校园考试受写生之局限，大部分采用默写的形式，或命题或提供照片。不论是何种形式，考生在作画时都要以客观自然为依据，根据景物合理构图，把握好色调并画出良好的素描关系和色彩关系。

风景写生不同于室内写生，由于受路途、地理环境等因素的限制，画前的准备工作十分重要。便于携带和方便顺手的工具，积极的态度和良好的作画习惯是外出写生的必要条件。

一、水粉颜料及其特点

水粉颜料是一种以矿物质为主、与胶质相混合的颜料，主要成分有色粉、甘油、结合剂、防腐剂等。水粉颜料的主要稀释剂是水，它具有覆盖能力强、便于修改、携带方便、对纸质要求不高等特点，是学生进行色彩训练较佳的工具。水粉颜料的缺陷是明显的，如反复叠加会造成明度、纯度的降低，使画面灰暗，同时由于厚度的不断增加，画面易开裂，怕水，不易保存。

水粉颜料通常为锡管装和瓶装，现学生使用的多以瓶装为主，价格不等。至于学生正常的作业我认为用什么颜料差别不大，可根据个人经济状况去购置。

二、调色盘和调色盒

外出写生应尽量把调色盒平放，或置于手中，以免在找景的途中使颜料混合而无法使用。调色盒尽量选大格装的，这样可保证外出写生时有充足的色彩。

调色盘可另配，也可直接用盖子作画。我认为室内写生可另置调色板，如外出写生最好不用，以减轻外出工具的重量。

三、水粉画的用笔

现在市场流行的水粉笔不外乎三类质地——羊毫、狼毫、尼龙笔等。羊毫的特点是含水量大。狼毫的特点是含水量较少，但比羊毫的弹性要好，它既具有尼龙笔的优点，又具有羊毫的特点，能画出较大面积，也能完成局部细节的刻画。这是目前学生中使用较普遍的一种。

尼龙笔质地较硬，笔头使用起来不易变形，因此画出的作品看上去用笔较奔放、有形。具体在作画中学生可根据自己的习惯去选择。

另外，写生风景还需要配上两支勾线笔，在勾画树枝、小草、屋线、电线的时候用。

四、纸的选择

在纸的选择上，应选用水彩纸较好，因为一般的素描纸厚度不够且有点光滑，很难挂住颜色，同时在作画中也不易擦出效果。水粉纸则太粗，在画远景并使用湿画法时很难画出水味的感觉，水粉画的特点更难淋漓尽致地表达出来。而水彩纸画起来粗细适中、干湿俱佳。

五、废报纸、毛巾或海绵、洗笔桶、画架

选一块吸水性较好的毛巾或海绵很重要，这可以控制画笔上的水分，也可以使画面保持清洁。不少学生的毛巾和海绵不能及时清洗，要么水分太多，要么太脏，满是颜色，这样就起不到应有的作用。有一个简单的办法，就是用几张废报纸放在手边，画完的画笔往纸上涂擦，用完了将报纸一扔就行，而且笔上的水分和颜色的厚薄比使用毛巾和海绵更直观、更好控制，很是方便。

画架和水桶及太阳帽等都是风景写生不可缺少的东西。

六、外出写生其他要注意的问题

① 外出写生要穿着轻便、随意，不要穿高跟鞋着紧身衣。

② 在天暖的时候要备足饮用水和作画用水，有时候作画的地方比较偏僻，找水很困难。

③ 外出写生要注意自身安全，对作画的环境及作画的时间等问题要观察仔细、了解清楚。

④ 最好在出去前将纸裱在画板上，或直接用胶带将纸的四周贴在画板上，这样使用和携带起来很方便。

第2课 色彩的基本知识

一、色彩的形成

①物体表面色彩的形成取决于三个方面：光源的照射、物体本身反射一定的色光、环境与空间对物体色彩的影响。

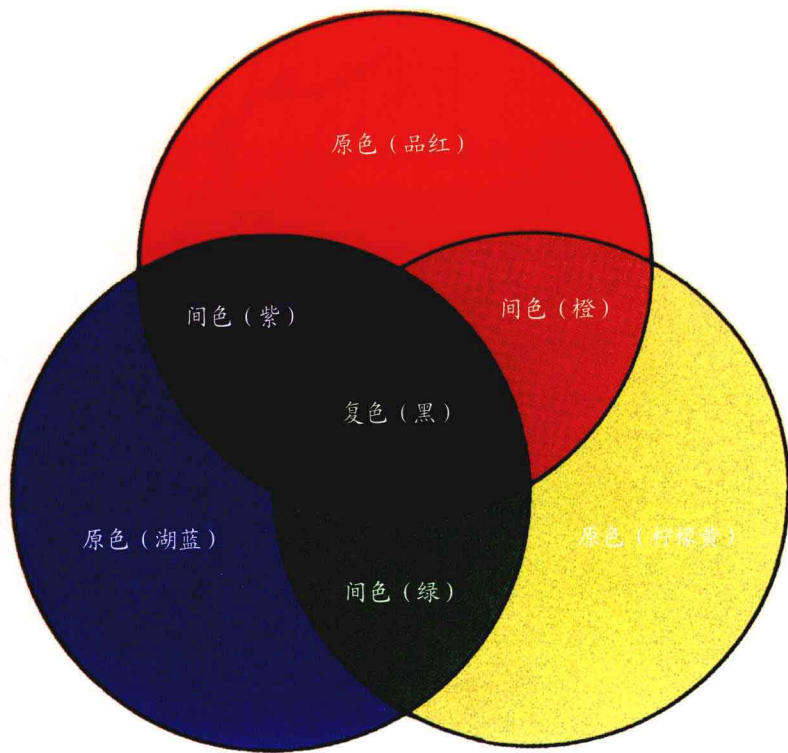
②光源色：由各种光源发出的光，光波的长短、强弱、比例性质的不同形成了不同的色光称为光源色。

③物体色：物体本身不发光，它是光源色经过物体的吸收然后反射到视觉中的光色感觉，我们把这些本身不发光的色彩统称为物体色，即固有色。

④环境色：环境色又称条件色，是指在不同的光源色照射下，物体受环境的影响所呈现的色彩变化。

二、三原色、间色、复色、补色

1. 三原色 三原色又称第一次色，即用以调配其他色彩的基本色。红黄蓝为三原色，它可以调配出绝大多数色彩，而其他颜色则不能调配出三原色。

它可以调配出绝大多数色彩，而其他颜色则不能调配出三原色。

2. 间色 间色又叫二次色，主要包括橙、绿、紫。它是由两种原色调配出来的。如红加黄调配出橙色，黄加蓝调配出绿色，红加蓝调配出紫色，因此橙、绿、紫三种颜色又叫“三间色”。在调配时根据原色在分量多少上的不同，能产生丰富的色彩变化。

3. 复色 复色也叫“复合色”。即用一种原色与间色相加或用间色与间色相调而成的“三次色”。复色是最丰富的色彩组合，千变万化，丰富且生动。现实生活及我们日常的作画大多数颜色都是由复色构成的。

4. 补色 补色又称余色、互补色。如果两种颜色混合后形成中性的灰黑色，这两种色彩为互补色。如黄与紫、青与橙、红与绿均为互补色。

三、色彩的三要素与色性

1. **明度** 即色彩的明暗程度，可以简单理解为色彩本身的深浅程度。明度是全部色彩都具有的属性，最适合表现物体的立体感与空间感。

在作画时明度有两层十分重要的作用：一是物体之间的明暗对比，只要物体的明暗对比强烈，即拉大物体的深浅关系，就会增强物体立体感，画面就会变得很好看。二是指整个画面的黑白灰的关系，这一点在作画中特别重要。

2. **色相** 指色彩的相貌，是区别色彩种类的名称。如红色即红色相，蓝色即蓝色相，各种颜色都代表某一色相，它们之间的差异就属于色相差异。

3. **纯度** 纯度是指色彩的纯净程度。任何一个色彩加白、加黑、加灰或加入其他各种颜色都会降低它的纯度，加入的色彩越多纯度则越低。

4. **色性** 色彩的冷暖称为色性，色彩的冷暖是人们对于各种色彩所产生的心理反应，如一般人们所看到的红色、橙色、黄色等为暖色，而看到的蓝色、绿色等颜色为冷色。要注意的是颜色的冷暖是相对的，有时候区别是微妙的，比如，同样属于暖色的红与黄，红就比黄色暖，翠绿与中绿相比，中绿又偏暖。

颜色的冷暖感受需要我们在平时的色彩训练中认真体会，仔细观察。

四、色彩对比与调和的关系及作用

色相对比：是色彩对比关系中最明显的一种对比关系，是以色相差异为区别的对比，在一幅画中如果色相对比出了问题，画面就构不成色调或者呈现出色彩紊乱。

明度对比：是建立在色彩深浅对比上的一种方式。作画时物体的对比越强烈中间色调就越好画，画面的前后和空间关系就越容易表现得充分。

灰艳对比：是颜色纯度方面的一种对比方式。一般情况下前面的物体艳一点，后面的物体灰一点，它也可以起到帮助画面空间关系和前后关系的表达。

冷暖对比：前面说了人对色彩冷暖的感觉是心理作用所造成的，红、橙等为暖色，蓝、绿等为冷色，它们的冷暖关系又是相对的，并非是绝对的，一般情况下远处的物体偏冷，近处的偏暖。

补色对比：是由人的视觉生理平衡的要求而产生的一种对比关系。在实践中，色彩的互补可以使画面的色彩既丰富又微妙，也能使画面的最终效果更生动、更协调。

面积对比：是指两个或两个以上的色彩面积在画面中所占的比例关系，面积大的物体前冲，反之则后退。在作画中一般把主要的物体放在画面的中间，在风景中则放在画面的前面，以加强物体的前后主次之分。

同时对比：是视觉生理补色所呈现的一种现象，是建立在画面的补色结构缺乏所产生于视觉中的自动补偿的现象。同时对比是视觉寻求平衡和协调的一种需要。

虚实对比：是指画面中的实形颜色与虚形颜色之间的一种对比关系，是对一幅画中色彩组合的处理手法。虚实对比在作画过程中十分重要。一幅作品有了虚实关系，就有了韵律，就有了节奏，就比较生动，否则画面便显机械、刻板，产生不了震撼心灵的感觉。

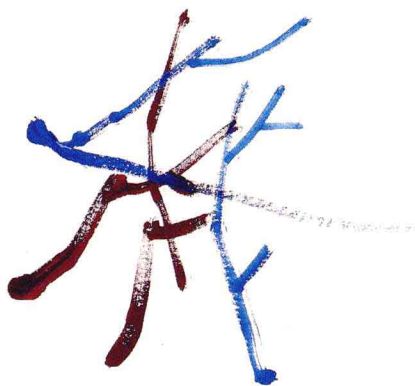
第3课 着色运笔方法

擦：在原有底色基础上，用较干的色彩扫过，色彩明显而笔触不明显，多用于色彩丰富但对比较弱、细腻的部分。

摆：用画笔的扁平部分蘸满颜色，一笔一笔摆到纸上，笔触呈现块状，结实有力。

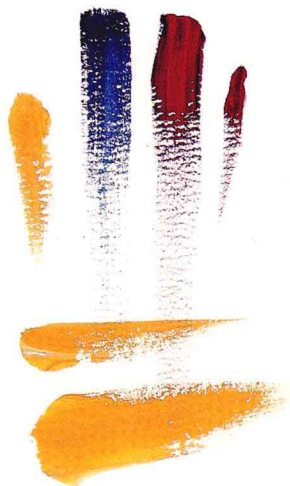
铺：用大号笔铺设较大面积的色块，可以干湿并用，一般在铺大色调时常用。

勾勒：利用水粉笔的中、侧锋，勾形或画线。多用于起稿和细节刻画阶段。

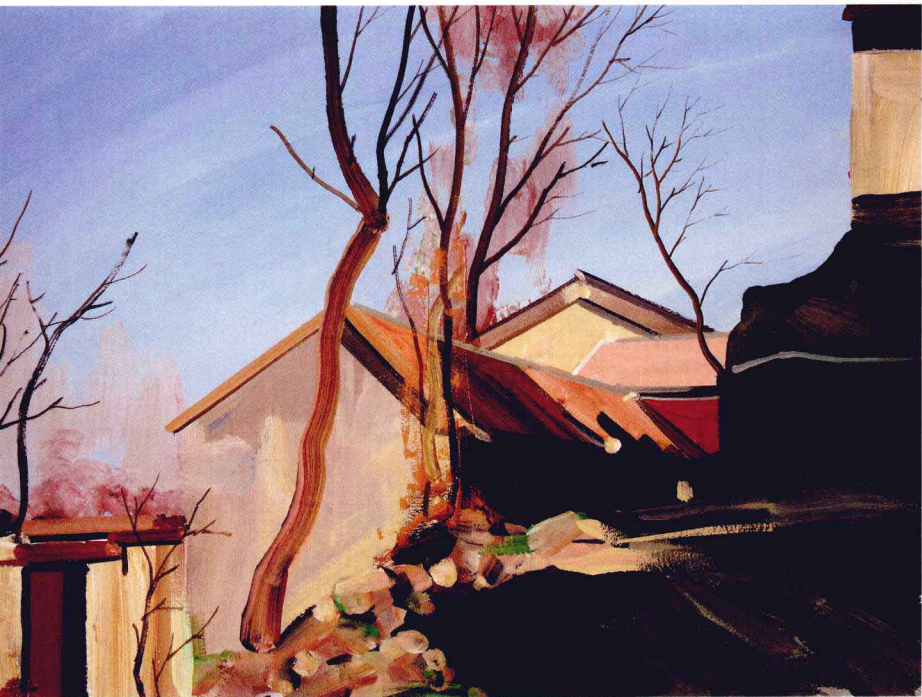

晕：用蘸有清水的笔将不同色彩自然融合在一起，具有自然、透明的效果。可以先将纸面喷上或刷上少许水，再涂色，也可以先画颜色，再用蘸有清水的画笔趁湿染开，在画天空和远景时常用。

拖扫：是水粉画中运用较多的运笔方式。将蘸满颜色（含水较少）的笔在纸面快速地拖拉，由于速度和用力不同，呈现出厚薄变化。这种效果便于笔触的过渡和色彩的融合，且效果丰富。

第4课 小色稿练习

此幅作品表现了山村小屋在阳光下的景色，画面恬静，乡土气息较浓，在作画时要用大笔抓住大的色彩关系和阳光的变化。这种小色稿可以帮助你尽快掌握画面的生动性，画出大的素描关系和前后关系。如果能很好地完成这一步，那么下面的深入就会变得非常简单，同时画下去的自信心也会大大增强。

风景画中的小色稿可以使你尽快捕捉到自然景色大的色彩关系，可以使你在瞬间完成画面的基本色调，使你的风景作画能力迅速提高。此幅作品用色较厚，基本上都是在用水较少的情况下一一次性画完的，画面较生动、明快。

◀ 这是一幅没完成的色稿，画面用湿画法，用大量的水先打湿纸面，然后用饱满的颜色画出大的色彩关系，一气呵成，水墨淋漓。这样的小色稿是一幅作品成功的关键，是作品完成之前的一步，在这样的画面上作画，将会变得很简单、很愉快。请同学们一定要画好小色稿。

第5课 树的画法

步骤一：树是风景画中最常见的内容，也是风景画中必须掌握的内容。图中先画出大概的构图。一般风景画的取景可以根据画面的需要去调整变化，不是僵死不变的。

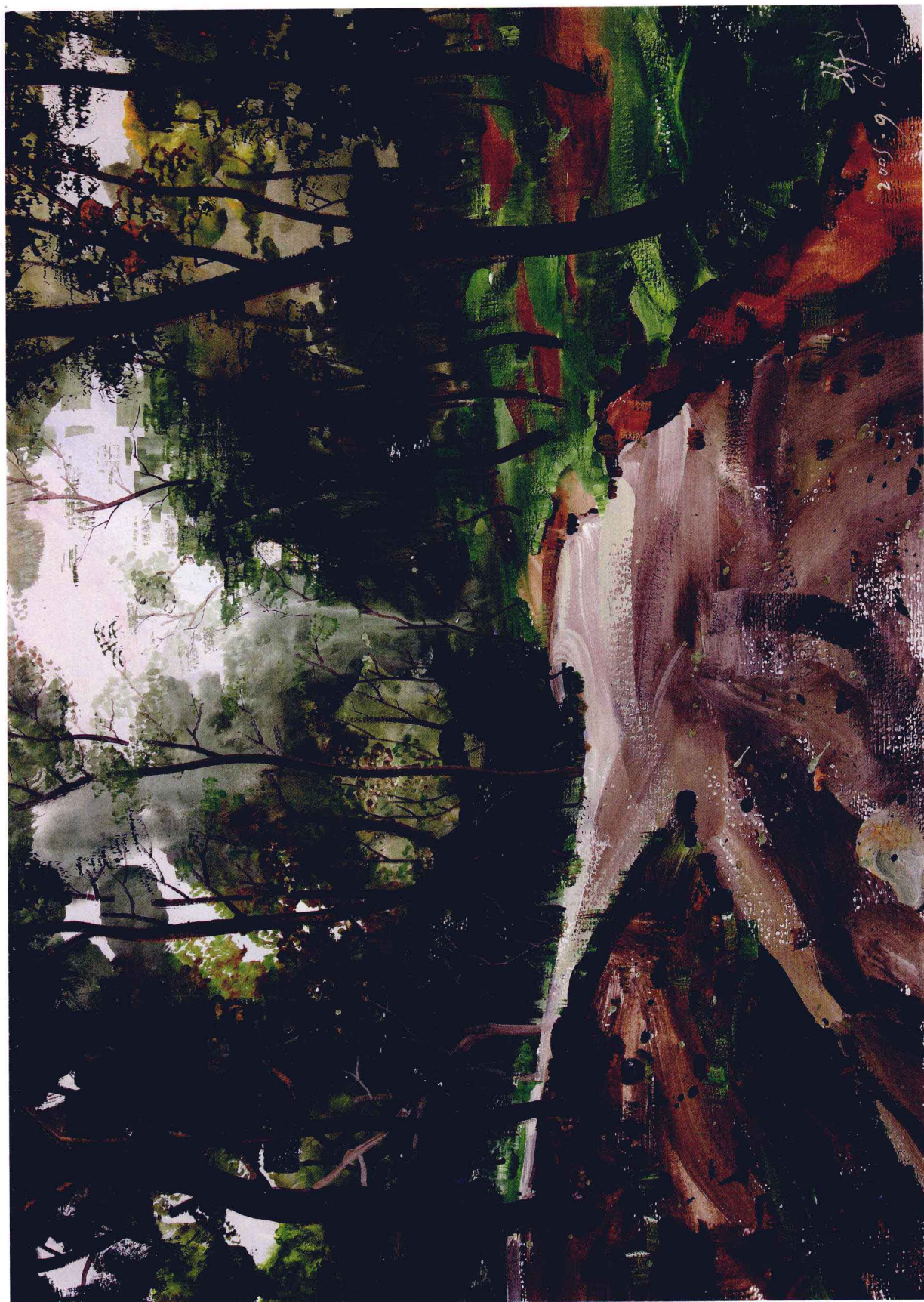

步骤二：画出远处树的大体色，注意树的远近和虚实关系。

步骤三：画完全部颜色，并勾出主要的树干，注意树干要上细下粗，枝干要挺，结构变化要好看，枝干的穿插要合理。

► 完成图：深入刻画树的造型，完善叶的层次感，用小笔或干色，点擦出一些小的东西。如碎石、小草、土块等。

第6课 房子的画法

步骤一：用群青色画出房子的大体结构关系，注意房子的透视，即近大远小的透视规律。

步骤二：先从远处的山画起，用清水把画面打湿，然后用大笔和饱满的颜色画出天空和远山，远处的山和天最好一次性画完，否则改起来很困难。

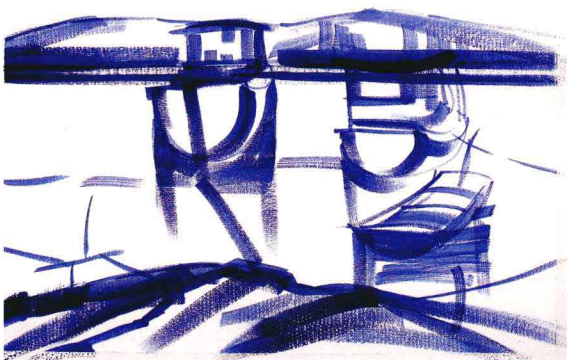

步骤三：等画面稍干后，再仔细用较厚的颜色画出房子的色彩关系和形体关系，尽可能认真、细致地去作画。

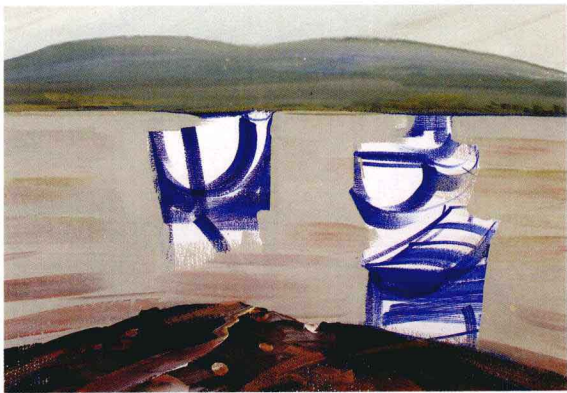
► 完成图：深入刻画房子的细部结构，进一步塑造好房子，最后画出电杆、树及路面的一些小东西。

第7课 船的画法

步骤一：先了解船的比例和结构关系，然后画出基本的构图。天空和水面的比例要画准。

步骤二：一般情况下，一幅风景画都是由干湿两种画法相结合而成的，比如远处的天空和水面宜用湿画法，必须用大底纹笔蘸清水把纸打湿，然后再作色。这样画出来的作品干湿分明、层次清晰，画面清新而湿润。

步骤三：画出船的大体色彩关系和素描关系，注意颜色要厚一点。此时远山和水面都已经画好。因此，在画船时尽量不要破坏水面。

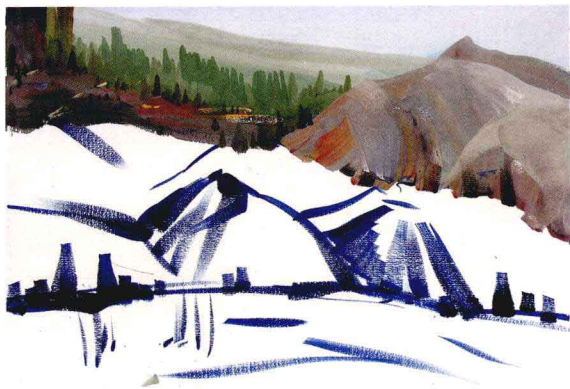
► 完成图：最后用小笔和较干的颜色调整一下形体，添加一些船杆、木桥、拉线等细节。

第8课 石头的画法

步骤一：用颜色画出石的起伏关系，注意石块的背向和转折。

步骤二：先从远景开始画起，颜色要饱满，远处的一块景色小而精致，因此要画得精彩一点。树的勾画、天空的衔接都要自然且生动。

步骤三：用大笔触和饱满的颜色，奔放地画出大的石块。最好能一次性画出石块的百分之八十，这样下面的塑造就会很方便。

► 完成图：在前面大体的色彩关系上，点画细节，在这一过程中，用色以点擦为主。用笔要大小笔交替使用。

