

绘画入门

周 楷 著

附：报考美术院校常识

出版说明

本书作者根据自己多年的绘画实践和丰富的教学经验，比较科学地、系统地介绍了绘画色彩、水粉画、水彩画和油画的基本知识和技法，并提出了一些有学术价值的独特见解，例如：把色觉三原色学说引进绘画色彩学，对补色和色彩对比作出新的解释，以及对油画肌理的研究等。此书不仅适合初学者的需要，而且可供中小学美术教师教学参考和文化、馆站美术干部进行群众美术辅导之用。

附录《报考美术院校常识》相当具体地提供了报考各类美术院校的信息和经验，对准备报考美术院校的青少年学生，具有良好而切实的指导作用。

前 言

《绘画入门》主要是为初学者能比较系统地进行绘画色彩基本练习而编写的，着重介绍了绘画色彩、水粉画、水彩画以及油画的基础知识和技法，并附以大量的彩色图例。又考虑到许多初学者是要准备报考美术院校的，他们常常提出有关报考各类美术院校的种种问题，希望能得到指导。为此又编写了《报考美术院校常识》，作为附录，以供参考。

水粉画、水彩画和油画这三个画种都是用色彩塑造形象的，都需要懂得基本的色彩知识，因此把“绘画色彩基础知识”作为第一章。它与以下各章密切相关，要前后结合起来反复学习。把“绘画色彩基础知识”放在开头，初读时会感到枯燥难懂，不易读进去。这是由于初学时还缺乏实践经验和对一些色彩学的名词、概念不熟悉的缘故。但是这些色彩基本知识是进一步理解色彩，提高自己的色彩造型能力所必需的。初学者不要因为有困难而放弃学习，可以根据各自的水平，先能读懂多少便学多少，有些地方一时理解不了，也不必着急，可以暂时

搁在一边，待以后逐步地去熟悉和理解。同时，一定要联系实际，结合写生练习和作品欣赏进行学习。要用这些理论知识去指导绘画实践，又从绘画实践中加深对这些理论知识的理解，达到规律性的认识。经过一段时间的认真学习之后，你便会不同程度地体会到这些理论知识的重要性，感到学习的兴趣。

第二、三、四章分别介绍了水粉画、水彩画和油画各自的工具材料、特点、基本技法和作画步骤等进行基本练习的有关内容。根据初学者中学习水粉画的人数较多和水粉画又比较实用的特点，把水粉画这一章列为重点，讲得多一些（油画由于工具材料和技法都比较复杂，所占篇幅也比较多些）。这三个画种都属于平常所谓的“西画”，有许多相同、相通的地方。为了避免文字上的重复，一般在这一章中讲了的，在其它二章中就不再写入。例如，在水粉画一章中把“静场写生”、“风景写生”和“人物写生”分为三节作了介绍，其内容基本上也适用于水彩画和油画，在水彩画和油画这二章中就不再写进去。所以，这三章虽然各讲一个画种，但仍然是相互联系的。目前你所学的可能只是其中某一个画种，但最好能把其余二章联系起来读，相互补充，并在比较中加深对各个画种不同技法特点的理解。

在介绍各个画种的技法时，为了便于讲得清楚和容易理解，书中采用分类分点的讲解方法。但在具体作画时，是很难把它们截然分开的。例如作水粉画时，一笔画下去既是笔触问题，也包含调色、用水和干湿厚薄处理的问题。因此不要把它们机械地割裂开来，不要纠缠于技法的名称、定义。技法是为塑造形象服务的，是手段而不是目的。作画时需要根据具体对象和自己的真实感受，灵活运用各种技法。而且也只有描绘

不同对象的实际作画过程中，才能真正掌握各种技法。技法也是在实践中不断丰富发展的。学习技法要重在理解，贵在运用，切莫把书中所讲的各种技法当成是死板的公式，生搬硬套，束缚自己的手脚，影响对对象真实、生动的感受和描绘。

书后的附图对理解文字内容有很大的帮助。它们也是分章、分画种编排的，其中油画作品选得较多，这除了考虑到油画技法比较复杂和一般初学者不易接触到外国油画的色彩复制品的因素之外，也是由于油画的表现手法和形式风格丰富多彩，从中可以更好地理解色彩和技法问题，而且在多许方面也可以运用到水粉画和水彩画中。因此，不同画种的附图也要联系起来欣赏分析，通过比较，更好地理解各个画种的特点，达到在技法上相互吸收、借鉴。

二

学习色彩，无论是学水粉、水彩或油画，同样需要勤学苦练。那种认为色彩画家是天生的说法，是没有根据的。无数有成就的画家的经验证明，他们敏锐的色彩感觉、生动的表现技巧是长期刻苦磨练和学习得法的结果。要学好色彩，首先就要有下苦功的决心，要持之以恒。至于如何才能学习得法呢？捷径和现成的公式是没有的，各家各派的方法不尽相同，这里只能提出几个大的原则，希望每个初学者能结合自己的具体情况，去实践，去登攀。

（一）重视学习的科学性、系统性，由浅入深、循序渐进。

俗话说：“万事起头难”。这“难”也包含着做一件事要有一个好的开头是重要而困难的意思。学画也象学提琴、钢琴和芭蕾一样，开始时路子正不正、方法对不对，对于是否能学下去、学得好，关系极大。一旦在开始时养成了坏习惯，落下了病根，就很难再改过来。初学之始，最好在辅导教师的指导下，根据自己的具体情况（包括原有基础、学习目的等其它条件）认真订出一个学习计划，由浅入深、分阶段地安排好学习内容（近期要订得具体，远期可以粗一些，并且包括合理安排色彩与素描等其它科目的关系），明确要求，以便于检查，使学习能一步一个脚印地踏实前进。当然，计划并不是一成不变的，可以按照学习的情况，加以修改补充。好高骛远、急于求成、只凭兴趣和“蜻蜓点水”式的学习态度和学习方式是初学时的常见病，要时时警惕和防止。

（二）重视基本功，从培养正确的观察方法抓起，打好扎实的写实基础。

画家的基本功，好比建筑物的地基。地基挖得深、打得牢，就能在上面建高楼大厦。地基不行，房子是建不上去的，就是建起来了也是不稳固的。练绘画基本功，又好比学打拳，一招一式要严格准确，虚架子、花架子是没有用的。学画、学色彩，只学表面，会卖弄几块“漂亮”的颜色、耍几下笔触，也是虚架子。练色彩基本功，就是要掌握色彩造型的基本规律，训练眼、脑、手的协调，能看得准、理解得深、表现得生动。

色彩与素描相比，是偏于感性的，培养敏锐准确的色彩感觉也就更为重要。因而更要重视培养正确的整体观察方法。只有看得准，才能画得准。只有懂得看，才懂得画。要从训练眼睛开始，打好扎实的写实基础。

（三）坚持“四写”，培养和提高全面的色彩造型能力。

学习色彩，同样也要坚持“四写”，即写生、速写、默写、摹写（临摹）相结合。其中，写生是基础，但只注重培养能长时间地照着对象如实写生的能力，而轻视色彩的记忆力和想象力的训练，作为绘画色彩基础训练是不全面的。速写和默写不仅有利于培养敏锐的色彩感觉，是提高色彩的记忆力和想象力的有效途径，而且也是培养观察生活、沟通基本练习和创作的桥梁。然而，在实际上这二者往往容易被忽视，因而就更有强调的必要，要求从初学时就养成勤画速写、勤默写的良好习惯。教学经验告诉我们，不从初学时注意养成画速写、默写的习惯，过后是不容易再补课的。摹写是向优秀作品学习和继承传统的一种重要方法，而且也有实用价值，也需要安排一定的时间，与其他三写结合进行，相互促进。

（四）坚持多方面的学习，不断提高自己的思想艺术修养。

平常说“文如其人”、“画如其人”，是讲作文、画画都是受作者的思想品格、审美情趣和艺术修养所制约的。又有“功夫在画外”的说法，意思是讲要把画画好，不光是一个笔墨技巧问题，不能仅仅在画面上做文章，而且要在自己的思

想和艺术修养上下功夫。我们的前人在画论中历来对人品和画品的关系是极为强调的,认为人品高了,画品才会高。这一点,初学时也往往容易忽视,许多学画的青少年一头钻进素描、色彩中,很少看书读报,不注意提高自己的思想和艺术修养。学国画的不学点古文,连一般的画论都读不懂,怎么谈得上继承传统?学油画的连初级的数学、物理学知识都没有,又怎么学透视、色彩?在学画的青少年中,那些忽视全面学习的人大都画到一定的时候就再难有进步了。从一九八四年开始,报考艺术院校的考生规定要参加全国高考(文科),就是为了克服上述偏向。希望有志于美术事业的青少年,合理安排时间,坚持多方面学习,不断提高思想艺术修养。

本书涉及的面很广,笔者囿于水平,文中错误和不妥之处在所难免,请读者不吝指正。

目 录

文字目录

前言	(1)	
第一章 绘画色彩基础知识	(1)	
第一节 色彩基本原理	(1)	
一、光与色的关系	(1)	
二、色彩与视觉的关系	(3)	
第二节 色彩基本知识	(5)	
一、一些常见的色彩名词	(5)	
三原色	间 色	复 色
光谱色	色 轮	同类色
类似色	对比色	中性色
色 阶	色 价	
二、色彩的三要素：色相、明度、纯度	(8)	
三、色彩的冷暖和冷暖对比规律	(9)	
四、补色和补色对比规律	(10)	
五、色彩透视	(13)	
六、物体的固有色与光源色、环境色的关系	(14)	
七、色彩对比	(17)	

八、色调的构成与处理	(18)
九、色彩的混合、重置、并置	(23)
十、色彩的心理和社会因素	(28)
第三节 色彩写生基本要则	(32)
一、从整体出发,坚持整体与局部的统一	(33)
二、以感性认识为基础,坚持感觉与理解相结合	(35)
三、坚持形与色、色彩关系与素描关系的统一	(57)
四、色彩的表现(运用),主要是表现对象色彩的关系	(39)
五、色彩的表现(运用),要进行概括集中	(40)
六、色彩的表现(运用),	
应当服从于描绘对象的内容,为表达构思服务	(42)
第四节 色彩写生中几个常见的色彩问题	(43)
一、“粉气”	(44)
二、“火气”(“生”)	(45)
三、“花”	(46)
四、“灰”	(46)
五、“脏”	(48)
第二章 水粉画	(49)
第一节 水粉画的工具材料	(49)
一、颜色	(49)
二、画纸	(51)
三、画笔	(53)
四、调色盒	(54)
第二节 水粉画的特点	(57)
第三节 水粉画的基本技法	(59)
一、关于调色、水和白色的使用	(59)

二、关于用笔、衔接和复盖·····	(62)
三、修改方法·····	(68)
四、湿画法与干画法, 薄画法与厚画法·····	(69)
第四节 水粉画写生的一般步骤·····	(70)
一、观察构思·····	(70)
二、起稿构图·····	(71)
三、铺大调子·····	(72)
四、深入刻画·····	(73)
五、调整统一·····	(75)
关于速写小稿和默写练习·····	(76)
第五节 水粉画静物写生·····	(77)
一、水粉画静物写生的特点和 要求·····	(77)
二、如何摆设静物写生对象·····	(79)
三、如何进行静物写生练习·····	(83)
第六节 水粉画风景写生·····	(84)
一、关于如何进行风景写生·····	(84)
二、关于取景 构图·····	(86)
三、关于 意境、色调·····	(87)
四、关于空间层次的表现·····	(89)
五、关于作画步骤·····	(89)
六、关于表现各类景场的要点·····	(90)
画树 画山 画水	
画建筑物 画风景中的人物、舟车	
第七节 水粉画人物写生·····	(94)
一、关于如何进行人物写生练习·····	(94)
二、关于头像写生·····	(96)

三、关于全身人物写生·····	(104)
四、关于外光人物写生·····	(106)
第八节 水粉画临摹·····	(108)
第九节 水粉画的常见表现形式和在创作中的应用 ·····	(110)
一、“平涂法”及其应用·····	(110)
二、“立体法”及其应用·····	(111)
第三章 水彩画 ·····	(113)
第一节 水彩画的工具材料·····	(113)
一、颜色·····	(113)
二、画纸·····	(115)
三、画笔·····	(116)
四、调色盒·····	(116)
五、水和水壶·····	(117)
六、刀片(或小刀)·····	(117)
第二节 水彩画的特点·····	(118)
第三节 水彩画的基本技法·····	(119)
一、关于水分、调色、笔法·····	(120)
二、关于干画法、湿画法·····	(127)
三、关于洗涤法、刀刮法和水彩画的修改方法·····	(131)
第四节 水彩画的特技和几种淡彩画法·····	(132)
一、水彩画的特殊技法·····	(132)
二、几种淡彩画法·····	(135)
第五节 水彩画写生的一般步骤·····	(136)
第六节 水彩画作品技法分析·····	(139)
第四章 油画 ·····	(144)

第一节 油画的工具材料	(146)
一、颜色.....	(146)
二、调色板.....	(147)
三、油剂.....	(147)
四、油壶.....	(148)
五、画笔.....	(149)
六、调色刀(画刀).....	(151)
七、画布(纸、板).....	(152)
八、画框.....	(155)
九、画箱.....	(158)
第二节 油画的特点	(159)
第三节 油画的两种基本方法——透明画法与直 接画法	(161)
第四节 油画技法的基本知识	(164)
一、关于颜色的使用.....	(165)
二、关于油剂的使用.....	(168)
三、关于笔触和画刀的使用.....	(169)
四、关于画布底子的利用.....	(174)
五、关于如何避免出现吸油现象.....	(175)
第五节 油画色彩问题	(176)
一、色彩问题是油画的中心课题.....	(177)
二、油画色彩的三个发展阶段.....	(178)
三、油画基本练习的几个色彩问题.....	(183)
(一)如何区分和表现互相接近的色彩.....	(183)
(二)如何处理好大色块之间的对比协调关系.....	(185)
(三)如何理解色彩的如实表现.....	(188)

第六节 画肌的构成和处理	(190)
一、什么是画肌	(190)
二、画肌的重要性	(192)
三、画肌的构成和处理	(195)
第七节 油画写生的一般步骤	(200)
一、观察构思	(200)
二、画色彩小稿	(201)
三、上画布起稿	(202)
四、铺大调子	(202)
五、深入刻画	(203)
第八节 油画作品技法分析	(205)
附录：报考美术院校常识	
一、报考美术院校常识问答	(215)
(一) 我国有哪些美术院校?它们有什么不同? ..	(215)
(二) 美术院校中设有哪些美术专业?	(216)
(三) 报考美术院校需要具备哪些条件?	(217)
(四) 报考美术院校有哪些手续?	(218)
(五) 可以同时报考几个院校或不同的专业吗?... (219)	
(六) 专业考试有哪些科目?它们有主次之分吗?... (219)	
(七) 素描考些什么?	(220)
(八) 色彩考些什么?	(220)
(九) 创作或设计考些什么?	(221)
(十) 考试时应注意哪些问题?	(222)
(十一) 美术专业考试是怎样评分的、 评分的要求是什么?	(222)
(十二) 文化考试重要吗?	(223)

(十三) 考不取美术院校怎么办?	(224)
二、部分美术院校近年招生考试各科试题	(225)
某美术学院1983年招生专业考试各科试题	(225)
某艺术学院1984年招生专业考试各科试题	(227)
某美术学院附中1983年招生专业考试各科试题	(230)
某工艺美术学校(中专)1984年招生专业 考试各科试题	(231)
三、考生考试成绩举例	(231)
素描(速写) 色彩 创作 工艺美术设计	
四、120所院校所设的美术专业、地址及其他	(232)
五、部分美术院校近年招生简章	(252)
中央美术学院	(252)
浙江美术学院	(255)
中央工艺美术学院	(258)
中央戏剧学院(舞台美术系)	(264)
上海戏剧学院(舞台美术系)	(266)
北京电影学院(美术系)	(268)
中央民族学院(美术系)	(273)
鲁迅美术学院	(275)
广州美术学院	(276)
四川美术学院	(281)
西安美术学院	(287)
天津美术学院	(290)
南京师范大学(美术系)	(293)
广西艺术学院	(295)
中央美术学院附中	(299)

西安美术学院附中·····	(301)
轻工部广州轻工业学校(工艺美术专业)·····	(303)
广西工艺美术学校·····	(305)
(后记)·····	(307)

图 版 目 录

图1—10 色表

图11 拖拉机手的晚餐(油画)	〔苏〕普拉斯托夫
图12 割草(油画)	〔苏〕普拉斯托夫
图13 戴金盔的人像(油画)	〔荷〕伦勃朗
图14—17 色调举例 水乡写生四幅(油画)	周 楷
图18—21 色调举例 西湖写生四幅(油画)	周 楷
图22—25 色调举例 漓江写生四幅(油画)	周 楷
图26—29 水粉静物写生步骤举例(四幅)	周 楷
图30 有火锅的静物(水粉·一年级作业)	莫君良
图31 有壶的静物(水粉·一年级作业)	申木养
图32 静物写生(水粉)	黄 炯
图33 怀念(水粉)	周 楷
图34 大丽花(水粉)	林风眠
图35 夏日(水粉·二年级作业)	黄伟刚
图36 长征路上写生之一(水粉)	雷 坦
图37 建设中的水电站(水粉)	梁文江
图38 黄浦江畔(水粉)	梁文江
图39 三月(水粉)	周 楷
图40 大苗山·绿色的宝库(水粉)	周 楷

图41 公社电站(水粉)	周 楷
图42 漓江岸(水粉)	周 楷
图43 鸟语(水粉)	高 峻
图44 金色的海湾(水粉)	高 峻
图45 工人(水粉)	梁 强
图46 军人(水粉)	谢 森
图47 老农(水粉)	周 楷
图48 女渔民(水粉)	雷德祖
图49 侧光女像(水粉)	周 楷
图50 包头巾的女孩(水粉)	周 楷
图51 壮乡老农(水粉)	黄 炯
图52 老工人(水粉·二年级作业)	申木养
图53—54 人物速写二幅(水粉)	周 楷
图55 我们要和平(宣传画局部)	〔苏〕莫霍夫梯林其耶夫
图56 《战争与和平》插图(水粉)	〔苏〕尼古拉耶夫
图57 玉女(永乐宫壁画)	
图58 活捉老秃鹰(连环画)	甘武炎
图59 迎新客(金山农民画)	张新英
图60 新“曼巴”(水粉)	朱乃正
图61 少年阿德(书籍封面)	陈衍宁
图62 迎春(宣传画)	晁德仁
图63 全民皆兵 保卫祖国(宣传画)	翁逸之
图64—66 水彩静物写生步骤举例(三幅)	周 楷
图67 铜壶与水果(水彩)	选自〔苏〕《造型艺术教程》
图68 有蓝罐的静物(水彩)	选自〔苏〕《造型艺术教程》
图69 漓江晨(水彩)	周 楷