

水粉画技法

美术基础知识丛书

山东人民出版社

水 粉 画 技 法

浙江美术学院绘画教材编写组供稿

潘长臻 徐 萱编写

山东人民出版社

一九七九年·济南

水粉画技法

浙江美术学院绘画教材编写组供稿

潘长臻 徐 萱编写

*

山东人民出版社出版

山东新华印刷厂印刷

山东省新华书店发行

*

850×1168毫米 32开本 1印张 30插页 22千字

1979年4月第1版 1979年4月第1次印刷

印数：1—74,000

书号 10099·1854 定价 1.15 元

前 言

水粉画历来受到群众喜爱，为了帮助广大美术爱好者学习水粉画技法，作者将近几年通过教学所积累的一些有关水粉画技法方面的笔记、资料、讲议经过整理，编辑成册。

本书力求以浅显易懂的文字和图例，阐明水粉画的性能、特点和方法、步骤。因为水粉画是运用颜色来表现对象的，所以也简明地论述了观察和运用色彩方面的一些基本知识。

本书还选印了部分较好的水粉画创作，附在正文后面，以供读者学习之用。书中图例，除署名者外，均系本书作者所绘。

由于我们水平所限，书中可能存有某些缺点，恳切希望读者批评指正。

编 者

一九七八年三月

目 录

水粉画的性能和特点	(1)
水粉画的材料和工具	(2)
水粉画的方法与步骤	(4)
几种基本的画法	(4)
作画的一般步骤	(7)
人物写生	(9)
静物写生	(14)
风景写生	(15)
水粉画的用笔	(17)
水粉画绘制时易出现的几个问题	(19)
水粉画的用色	(21)
色彩的基本知识	(21)
怎样观察色彩	(24)
色彩的运用	(25)
怎样调色	(28)

水粉画的性能和特点

水粉画的运用较广泛，如配合各项政治任务所作的大幅宣传画、年画、展览会挂图以及舞台美术、橱窗布置等，均可使用水粉画。它也是为美术创作搜集素材、记录生活的工具。

水粉画和水彩画同样都是用水调和颜料的，因此有象水彩画那样运用水分渗透溶化的效果。同时，由于水粉画颜料多带有粉质，因此又具有油画那样覆盖底色的能力，既能作大面积的涂绘，也能进行深入细致的刻划。因而是较受群众欢迎的一种画种。

水粉画的水，是作为调和颜料，稀释颜料和洗涤工具用的。提高颜色的明度和减弱颜色的纯度主要不是靠水，而是用白颜色和其它色相的颜色来进行调和。要避免过多地使用水来调色，因为水分过多，在干了以后会使画面色彩缺少鲜明感，而且也不容易将颜色涂绘均匀；水分太多也容易在画面到处流动渗透，有时还会在纸面上出现点状的色粒，形成色彩纯度不足的现象。但在熟悉和掌握了水的这些性能之后，也可以根据画面的需要，有意识地运用水分渗化来作画，以求达到水彩画、水墨画那样“水墨淋漓”的效果。

白颜色（通常称“白粉”）是作水粉画不可缺少的一种颜料。但在调色时完全靠白颜料也不行，如果用得太多、太干，会使画面产生浑浊、灰暗的现象。有时我们看到一些画面好象涂了一层粉，即通常所称的“粉气”，除了因为画面缺少对

比，缺少较深而纯的颜色以外，主要是过多的使用白颜色之故。

由于水粉颜料带有粉质，因此画出的色彩在其潮湿时和干了以后的效果有所不同。一般情况下，干了后颜色普遍比潮湿的时候淡一些，而且鲜艳度也略差。颜料里粉质成分愈多变化愈大。另一种情况是在较厚的底色上着色，刚画上去时颜色很淡，干了之后反而比潮湿时深（底色越深越为明显）。原因是颜料里的白粉潮湿时浮在表面，看上去淡，干时白粉逐渐被底色吸收，所以会变深，故画面上颜色涂改太厚，不易画亮。了解和掌握这些规律对画好水粉画是很重要的。

水粉画的“水”和“粉”运用得适当，可以使画面产生既流畅而又厚重的效果。因此善于应用“水”和“粉”是掌握水粉画技巧的一个重要环节。

水粉画的材料和工具

颜料

市上出售的水粉画颜料，有瓶装和锡管装两种，两种颜料的性能相似，锡管装的颜料质地细腻，携带方便，外出写生比较适宜。此外，绘制大面积的画面（如大幅海报、招贴画或舞台布景等）也可采用颜料粉，但需掺入少许胶水调和，不然颜色易于剥落。

颜料的种类很多，常用的有普蓝、群青、钴蓝、湖蓝、青莲、翠绿、熟褐、大红、朱红、土红、土黄、柠檬黄、白色等。如条件许可，颜料的种类还可以增多一些。如淡绿、粉绿、玫

瑰红、桔黄、煤黑等。也可兼用些水彩画颜料如：熟褐（或生褐）、酞青蓝、橄榄绿、深红、柠檬黄等，因这类颜料透明度较好，特别是深颜色，用来画暗部较之水粉画颜料效果更好。

纸张

以质坚而紧，不吸水，不渗化的白色纸张为宜。常用的有铅画纸、水彩纸、绘图纸等，亦有用白卡纸、白版纸和有色纸作画的。各种纸的质地不同，表现的效果也有所差异，各人可根据自己作画的习惯选用。初学者一般可用白色铅画纸作练习，这样对锻炼色彩感有好处。当然，有些画的色调也适宜用色纸来画，处理得当，效果也很好。

作大幅水粉画应把纸事先裱在画板上，可避免皱折，同时画起来也平整，大幅水粉画亦可用经过制作过的布或板（涂上胶和粉）上画。

画笔

常用的有羊毫或狼毫制的扁平笔（水粉画笔和化妆笔）和圆笔（一般书画笔）二种，以有弹性而蓄水量大者为好。根据各人使用习惯，选用扁平笔或圆笔均可。笔的大小以画幅大小而定，一般的写生练习有各种大小的笔三四支就够了，另外可备勾线笔一支，以及用来涂大块底色用的底纹笔一支（0.8寸）。油画笔亦可代用。但其蓄水量不大，故不宜用来作大面积的湿画法。

调色盘及其它辅助工具

外出写生可用市上出售的水彩盒，和用塑料或有机玻璃自

制的调色盒，室内作画，亦可用大瓷盘或玻璃板（下衬白纸）调色。

盛水用的水盂、画夹、画板、画架等的要求没有一定的规格，以实用方便为主，可自行选用。有条件的可备一把画油画用的刮刀，在某些厚涂的部分用以代笔，也是一种表现手段，有笔绘达不到的效果。在工具使用上还有用海绵和丝瓜精等作画的，使用不同的工具可以达到不同的效果。

水粉画的方法与步骤

几种基本的画法

由于水粉画的工具性能兼有油画和水彩画的特点，因此在表现技法上也兼有这两个画种的特点。常用的基本画法主要有：薄涂、厚涂、湿画法、干画法四种。

（一）薄涂

这是一种接近水彩画的画法。颜料里含的水分比较多，画得比较薄，能使纸的底色透出来。一般用于铺底色、画远景及物体的暗部，有时画明亮鲜艳的景物（如阳光下的鲜花、火光等），也可用此画法，可以既表现出对象色彩的纯度，又兼顾到对象色彩的明度，解决水粉色纯度和明度的矛盾。图一

（二）厚涂

接近油画的一种表现方法，也称覆盖画法，颜料用得比较干、厚，覆盖能力较强。一般用来画近景和物体的受光部分。

也有整个画面都用厚涂法画的。厚涂法也可使用刮刀来画。水粉画的厚涂，是和薄涂相对而言，并不是要求象油画那样厚到在画面上能看出颜色的厚度。厚涂是指颜料里水分较少（不掺水或少掺水），能达到覆盖底色的程度即可。如颜色堆得太厚，干后容易剥落，故一般不宜画得太厚。 图二

薄涂和厚涂在一幅画面上也可以同时使用，如：用薄涂画底色，用厚涂画面色；用薄涂画远景，用厚涂画近景等。

（三）湿画法

这种方法在水粉画中运用较多，薄涂、厚涂均可采用湿画法。它的关键是水分和时机的掌握适当。湿画法有两种：一种是颜料里水分比较多，作画时前笔上去，不等干，后笔紧接画上。这种画法颜色渗化流动比较明显，色块与色块之间溶合成一片，没有明显笔触，效果细腻柔和。另一种是用色较厚，也是趁前笔颜色涂上未干时，接上后笔。这种画法能看到笔触，笔与笔之间的衔接柔和，边缘滋润。湿画法用来表现光滑细腻的物质以及画远景，物体的暗部和反光部用此法都比较适宜。

湿画法要注意几点

（1）要趁湿画。如等底色完全干了以后再画上去，往往使画面有生硬的痕迹，达不到湿画的效果。

（2）掌握水分的时机。该用多少水，底色湿润到什么程度把颜色画上去合适，都是要很好的注意和研究的。

（3）在底色已干，尚需作湿接时，可先用清水在局部湿润后再把颜色画上去，或颜色画上后用干净的笔蘸水在色块边

缘轻刷一下，也可以达到湿画法的效果。

(4) 夏季气候太干燥，颜色干得快，可在着色前先用清水把纸打湿再作画。在作画过程中还可以在纸的背面涂水，使纸保持一定湿度，画上去的颜色不致干得太快。 图三

(四) 干画法

一般都在底色干了之后，根据物体的结构一笔一笔地画上去。笔触明显，画面效果强烈。厚涂、薄涂都可用干画法，用小块颜色并置的画法，也是干画法的一种。

干画法应注意的几点

(1) 在底色未干时不宜覆盖，以防止底色泛上来。

(2) 颜色覆盖的次数不宜太多，覆盖太多或颜色堆得太厚，会使色彩变灰、变腻。

(3) 注意笔与笔之间的衔接，有时可用很干的颜色去接，使交接处较毛，这样可以避免产生过于光滑的笔痕。但要防止“飞白”过多，一般可用画出来再盖过去的办法，使色块交接处重叠来防止“飞白”和使衔接自然。

通常称的“飞白”是指在色块与色块交接处，没涂到颜色的地方所留下的空白，或因纸较粗，颜色涂过去，没能把所有纸纹填满，露出一些小白点，称“飞白”。这种“飞白”少量的在画面上出现，可增加物体的厚实感使画面效果生动，无须把它填掉。如果“飞白”太多太大，则使画面变花，影响画面效果，须用小笔进行修补，把它填掉。 图四

干画法、湿画法也可以在一个画面上同时应用，如作一幅风景画，近景用干画法，远景用湿画法，远近分明，画面会显

得生动活泼。

作画的一般步骤

（一）观察、落幅

首先对描绘对象进行细致的观察，在精神气质、形体结构以及大的色彩关系有了认识以后，在头脑里形成未来画面效果的设想（如何处理对象），然后开始落幅、构图。要注意突出主体，使物体有机地统一在一幅画面之中，构图力求完整、饱满而又有变化。

（二）素描稿

素描稿可用铅笔或薄薄的单色来画（普蓝、群青、翠绿、熟褐等均可）。首先在纸上确定视平线，然后画出轮廓、动态以及大的明暗关系，为上颜色和深入刻划作好准备。这一阶段就如造房子的地基和架设梁柱，对整个作品的完成是十分重要的，特别是在进行写生时最好能迅速地把所观察到的主要东西概括地画下来，以培养我们的造型能力。

（三）上色

开始上第一遍色，称大体色，用色力求注意整体，落笔要大胆，不拘泥于细节，以求大关系正确。水粉画上色顺序比较自由，可以从暗部着手，暗部色彩画准以后，再画明暗交接处和中间色，然后逐步向亮部推移，最后加高光。图五也可从大块的中间色画起，然后加暗部和亮部。图六在大的色彩关系有把握时，也可用局部完成的办法来作画。风景写生中往往有很多是从淡色画到深色的，从远处大面积的天空，画到近处的物体，也

有从近处的主要景物画起的。总之水粉画上色的方法较多,每种方法的效果都不一样。使用那种画法可根据不同对象的不同要求来确定,防止千篇一律地用一种方法去画各种不同的对象。

(四) 深入刻划

即进入画面具体表现的阶段。一幅画要一部分一部分地深入塑造和刻划。例如画人像,则可从头部的某一器官着手进行刻划,逐步使形象充实起来。在局部完成的过程中,要始终坚持整体观念,要不断地把所描绘的局部和其它部分相比较。有时反复涂改总不满意,画面产生僵、腻的现象深入不下去时,不妨暂时把所画的局部停一停,先画其它局部,回过头来再继续完成,或者洗掉重画。深入刻划的过程,往往也是“水涨船高”的过程。一个局部如果画得比较精确生动,其它部分就会相形见绌感到不满意,这时便须进行调整,从而使画面逐步完整起来。

(五) 整理完成

在画面的每一个局部基本上都画到了以后,可暂时把笔放下,把画面放到稍远的地方看一看,检查一下整体效果和可能发生的一些问题。其中有属于形体结构方面的,有属于远近空间和透视方面的,也有属于色彩用笔方面的,然后有计划地逐一加以修改、调整。该加强的地方加强,该减弱的地方减弱,对个别画得虽比较满意,但与整体关系不协调或“喧宾夺主”的局部,必须舍得“割爱”加以修改。经过修改和调整,使各个局部能和谐地统一在一个整体里,使画面有虚有实,有主有次,主体突出,能基本上把我们对描绘对象的感受反映出来,

这幅画就算完成了。

人物写生

人物写生是学习水粉画的重要课题。目的是掌握用水粉画塑造人物形象的能力，从而为美术创作服务。为了刻划和塑造劳动人民的形象，作者首先要熟悉和了解他们。因为人的阶级出身、生活经历和职业各不相同，在外貌和精神上常常反映出来，要想在掌握对象的生理特征的基础上，把内心感情刻划好，就需要熟悉这些情况，否则很容易把活生生的人，画成没有个性的“模特儿”。

熟悉人的形体结构以及掌握一定的解剖知识和造型规律，有助于作者提高塑造形象的能力。形体结构和素描关系的正确与否，会直接影响对人物形象的刻划，初学者如能先画一个阶段的人物素描写生，掌握了一定的素描知识和人物的解剖结构，然后再画水粉人物写生，是很有好处的。

作画时除了要注意观察研究被画对象的精神、形象和肤色的特征以外，还要注意环境和光线对人的影响。

（一）头像写生

在着色之前，首先画铅笔稿，把头部在画幅上的位置、动态、大的明暗关系确定下来，铅笔稿画好后，可先用薄薄的单色打底，也可用多种颜色象画水彩画那样把大关系画出来。这一步叫“定形”。可以帮助我们进一步校对形体和防止上色时走形。有时为了缩短写生时间，“定形”这一步也可免去，但铅笔稿必须画得稍微仔细些。上色的步骤比较灵活，可以从暗部画起，也可以从中间色画起，也有用局部完成的方法

作画的。

水粉画从暗部画起的方法和油画作画步骤相似。作头像写生时，先把头像的主要部分（五官、颧、额）的暗部画出来。由于作画一般使用的都是白纸，一笔淡淡的颜色和白纸相比，都会感觉很暗。再加上由于水粉色湿的时候要比干的时候显得深，因此在铺第一遍暗部颜色的时候，往往不容易画准。为了有个对比，在脸部的主要暗部画出之后，最好紧接着把画面最深部分的头发以及背景颜色画上。以便和已画的脸部色彩作比较。画暗部首先要抓住明暗交接处的基本形，画准明暗交接处的形体、色彩、明度。暗部因受环境色的影响，通常都有反光，要画得透明些。在室外作画，这点尤其要注意。室内光的暗部反光透明度较室外光要弱，但若在鲜亮的衬布、衣服的影响下，暗部同样会呈现出明显的反光。

由暗部转入画中间色，可从明暗交接处接过去，围绕五官来画。中间色和亮部在作画过程中往往是交叉进行的，高光留在最后画。（见图五）

从中间色开始画的方法特别适宜画光线柔和的头像，用来画小孩、妇女效果也很好。由于这种方法需要画得比较快，多用来做记录形象和捕捉人物情绪的速写，当然用这种方法也可以作较深入的刻划。这种方法往往是以湿画法为主。它要求作者首先要较正确地判断出对象的肤色的基本调子，然后调出一种基本肤色（数量要稍多一些，够画一幅画的），以此基本色为主，把整个脸部、颈部涂一遍。在颧部额头等这些色彩变化较明显的地方，可用另一支笔在基本色中加上其它的颜色，如画到颧部加点红，额部加点黄或赭等，趁湿进行渲染。在基本色涂好之后，要趁其未干时，抓紧把脸部几个主要结构的暗

部（如颧颊、眼窝、鼻梁、鼻底、下颏等勾画出来），然后用同样方法去画头发、衣服、背景等。在头发、衣服、背景画完之后，就可进一步描绘五官了。一般可以从眼睛画起，五官画好之后，再作进一步刻划时心里就有底了。最后画高光或适当地勾些线来加强体积感。（见图六）

局部完成的画法有二种：一种是以大的局部为一个单位，如画半身或全身的人物写生时，把头作为一个单位画完后，再画颈、躯干、手，最后画背景道具。头像写生中则把脸作为一个单位画完，再画头发、衣服，最后画背景。另一种是先画一只眼睛，然后由此扩展下去，画另一只眼睛，再画鼻子、嘴巴、耳朵，再画头发、衣服和背景。背景画完后略作些调整，整个作画过程就结束了。

由于水粉画工具的性能特点，局部完成的画法，干湿易于掌握，因此无论从暗部画起或中间色画起，都有局部完成的过程，最后作整体调整修改。不管具体的方法步骤怎么不同，都不能离开作画的基本原则，就是必须整体观察，反复比较，这个基本原则是要贯穿在整个作画过程中的。

（1）眼：眼睛是反映人的精神情绪的重要部分，俗话说“画龙点睛”，可见眼睛的重要。由于我们经常描绘的主要对象是工农兵或其它劳动人民，因此眼睛必须画得有精神。眼白要画得清澈，眼黑要画得有光泽，瞳孔不宜画得太大，青少年和小孩的眼睛尤其要画得明亮。眼白除了高光以外，通常是种淡灰色，有时甚至是深灰色（如在顶光或眼睑开得很小露出的眼球处在暗部时），因此作画时不能用纯白去画。大部分人的眼白色彩偏冷，老年人的眼白则略偏暖而混浊。眼珠又称眼黑，实际上并不是纯黑色，中国人的眼珠色彩大多是偏暖的棕

色，最深部分瞳孔是一种青黑色。眼珠上的高光对表现眼神很有作用，高光的位置要画准（一般在眼珠离光源最近的部分）。眼珠的高光通常不是面部最亮的部分。由于两个眼珠的转动是同时进行的，所以作画时也要同时考虑。眼睑开合的程度，对刻画眼的表情也有很大的作用。画眼睑时要注意它的体感和厚度。 图七

（2）眉：人的表情变化通常也表现在眉头上，如皱眉。由于眉头的眉毛较眉梢长得粗而密，加上它处于眼框的暗部，故眉头的色彩较眉梢的色彩深，作画时可分为二、三次画，先铺一层底色（多偏冷），画出眉部结构，再用较深的颜色画眉头，然后用干笔把眉梢很快地扫一下，用笔要轻快。

（3）鼻：是人脸上最突出的部分，体面转折变化最清楚。鼻头为一光滑的球形软组织，高光明显，往往是人脸上最亮的部分。写生时必须把鼻子的结构关系画清楚，把鼻梁、鼻底、鼻翼几个大的块面强调出来，防止把鼻子画塌下去。 图八

（4）嘴：嘴也是反映人的精神情绪的重要部分，喜、怒、哀、乐都能在嘴上表现出来。嘴角向上和嘴角向下，表情就不一样。画嘴要与它周围形体特征联系地来观察。上嘴唇和皮肤的色彩分介比下嘴唇明显，要注意它的虚实变化。由于上嘴唇面向下，常处于背光面，故一般情况下，上嘴唇的色彩比下嘴唇的色彩偏暗、偏冷。下嘴唇的色彩则往往偏暖。如光从下面来则上下嘴唇的色彩关系相应对调过来。有时虽然光从上面来，由于地面或衣物的反光，也会使上嘴唇的色彩变亮或变暖。要分析每个人嘴唇色彩的区别，不要把嘴唇画得象涂了“口红”一样，或画得没有血色。 图九

（5）耳：耳是人头部运动的轴心，位置的高低对头的动