

工农兵美术技法丛书

怎样画水粉画

上海人民美術出版社

工农兵美术技法丛书

怎样画水粉画

谷 量 编著

上海人民美術出版社

出版说明

《工农兵美术技法丛书》是普及通俗的美术技法知识读物，主要供工农兵业余美术作者和业余美术爱好者学习美术时的参考。

这套丛书所介绍的每个画种(或画科)的技法及美术专业知识，是一般基础知识，叙述比较简要概括，是编著者艺术实践的经验和体会。因此属辅导性质的自学丛书。

这套丛书拟包括绘画方面(主要画种或画科)的雕塑、图案的基本技法及造型艺术的专业知识(如色彩知识、透视知识、艺用人体解剖知识、素描等)，并以单行本形式陆续出版。希望广大读者对这套丛书多多提出意见，以便改进提高。

怎样画水粉画

谷 量 编著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

责任编辑：曾进顺

新华书店上海发行所发行 上海市印刷三厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 1.25 附图 8 页 字数 21000

1979年12月第1版 1979年12月第1次印刷

印数 000,001—85,000

统一书号：8081·11647 定价：0.39元

目 录

一、水粉画的性能和特点	1
(一)水份的运用等.....	1
(二)变色和泛色.....	2
二、水粉画的几种画法	4
(一)平涂法和单线平涂.....	4
(二)厚画法和薄画法.....	4
(三)调浆糊画法.....	6
(四)宣纸上的画法.....	6
三、水粉画的用笔方法	8
(一)硬、软、扁、圆的用笔.....	8
(二)枯、湿、浓、淡、轻、重、快、慢的运笔.....	8
(三)并列、烘染、重叠的笔法.....	9
四、水粉画写生——静物、风景、人物	11
(一)静物写生的构图及其他.....	11
(二)风景写生中景物的处理.....	13
(三)人物写生的方法步骤.....	19
五、水粉画的色彩运用	26
(一)色彩的基本常识.....	26
(二)怎样观察和表现物体的色彩.....	30

图 版(彩色图版集中于文后)

附图 1 静 物	附图 12 江畔景色
附图 2 瓶 花	附图 13 小瀑布
附图 3 水 果	附图 14 河水与山石
附图 4 云 彩	附图 15 雨 景
附图 5 晴空的色调	附图 16 富饶山野
附图 6 晚霞的色调	附图 17 节日的码头
附图 7 背光的树林	附图 18 上海外滩
附图 8 麦收季节	附图 19 小幅人像写生
附图 9 海面景色	附图 20 人物写生步骤 (1) — (4)
附图 10 江河水影	附图 21 人像习作
附图 11 浦江码头	附图 22 女艺徒

一、水粉画的性能和特点

水粉画颜料是由色粉配以树胶、甘油、水份等制成。使用时，以水溶化颜料进行调配，然后在纸上作画(一般的铅画纸、制图纸、白卡纸等均可应用)。水粉画跟油画和水彩画相比较，有它自己的特点。水粉画颜料要调以白粉来显示明暗，也可通过水份的多少来显示深浅，它的遮盖能力很强，象油画，具有油画厚重的感觉；同时，用水调合适当又与水彩画相似，具有明快、柔润的效果。可见水粉画是一种表现能力较强的画种。

运用水粉画颜料涂刷大块或局部平面底纹效果最为理想，所以装饰性绘画都采用水粉画制作。水粉画工具简单，使用方便，特别适宜于色彩练习和外出写生、搜集创作素材等，为专业和业余作者们乐意使用。

(一)水份的运用等

作水粉画在调配颜料时要调以白粉和水份来显示明暗、深浅，由于水份运用多少的不同会产生不同的效果。在水粉颜料中调以白粉可加强厚实、绒面的感觉，但是滥用白粉会使色彩鲜明度减弱起粉，所以一般运用淡色颜料代替进行调色，可避免起粉的弊病，特别是画面的远处、虚处和暗面等宜画得透明，更不宜多用白粉，尽可能采用那些与被画对象的色彩接近的淡色颜料调配作画为宜。

水粉画颜料在调配时，应适当增加水份，可以加强画面上流畅、透明的效果，但不宜如水彩画那样大量用水作画，否则会出现色彩沉淀晦涩的现象，所以运用水份要根据画面需要灵活使用，一般远处、暗部要透明，水份可略多些，近景、明部要保持一定的厚度，使有绒面的感觉。

(二)变色和泛色

变色：

水与粉调配的颜料，在会吸水的纸张上作画，就会产生颜色由于纸张吸水变深的现象，这时颜色在湿时显得很深，干了之后又会变得浅淡。水粉画的变色，给作画带来很多不便，因为我们调色作画，一般不完全依靠调色盘(盒)里调配的颜色为准，而更主要的是依靠在画面上相互比较来画准颜色的。因吸水变深就造成视觉上的混乱，不容易掌握色彩相互间的关系。特别是初学水粉画时，对色彩调配不熟悉会感到更多的困难。

为克服吸水变色现象造成的困难，一般是尽可能在调色盘里把色彩调配准确些，然后满有信心地画在纸上，不要受暂时变深的现象干扰，因为干后的色彩基本上与调配时的色彩接近。最好办法是充分掌握利用吸水变深这样一个过程，如我们将色彩画上纸面的时候，一般情况下，颜色不是一下子就会变深的，颜色中的水份大部分被纸张吸收，需要一个短暂的时间，这一时间色彩是不变的，它与调色盘里的颜色基本相同，所以我们如果能充分利用这一短暂的时间，把色彩画正确，是比较有效的方法。但是这段时间很短，特别是经过多次覆盖的底色上，色层增厚，或者天气干燥炎热时，水

份蒸发快，在画面上干湿变化更快，碰到这种情况，我们只能很快地将调配的颜色在纸上画一下，马上进行色彩互相比较，把握住色调，因此要求我们思想集中，认真迅速地工作，才能掌握色彩的准确性。

另外，在作水粉画局部修改调整色块时，还可以利用清水把要改动的地方或整块地打湿，使纸张含有较充足的水份，让其干得慢些，然后根据原来画面上湿的颜色进行调配修正，这样容易把色彩调得准确，衔接得自然。

泛色：

水粉画的泛色，往往是在调整色块、覆盖涂抹时产生的。原因是由于覆盖上去的颜色中的水份的渗透和笔毫的涂抹，使底色受到溶化而泛起，造成泛色。

为了避免泛色，一般要注意的是笔毫软些，按笔轻些，水份少些，这样就不太容易泛色。比较有效的办法，是在上色作画时采用先薄后厚，逐渐加厚的方法，可以做到基本上不泛色，因为泛色主要由于底色厚而溶化和被笔毫涂抹时带起来的，采用先薄后厚的方法，如果将覆盖上去的颜色比底色加厚一倍的话，底色只能泛起到覆盖上去的颜色层的一半左右，也就是与底色接触的部分，不可能泛到表层上来，这是比较可靠的。但如果覆盖修整次数过多，底色势必太厚，覆盖就不方便了，而且太厚容易剥落，难于保存，所以碰到底色过厚时，最好用笔或海绵用清水洗薄底色，重画为好。

二、水粉画的几种画法

(一)平涂法和单线平涂

一般装饰性绘画都用平涂法。平涂法要求水份适中，调色均匀，涂色平服、细腻、厚实，有绒面感觉，色块内一般不要求浓淡、冷热变化，它是依靠色块形状和色块之间色彩对比来表现物体的形象特征的。一般作宣传画、招贴海报、装饰绘画、儿童读物插图等，都有采用平涂画法的。也可以借助于黑白线条或各种彩色线条来勾勒物体轮廓表现形象特征，这后一种方法通常称为单线平涂。单线平涂画法中，也有采用不平涂的画，有强调烘染色的浓淡变化或冷热变化的，也有强调烘染局部立体关系的。单线平涂画法是民族形式的一种特色，常见于制作年画、农民画等，其他如历史画、插图、彩色连环画等也常采用这一画法。

(二)厚画法和薄画法

在静物、风景、人物等水粉画写生和创作中，一般厚画法和薄画法是相互结合运用的，它有利于表现对象的质量感、明暗深浅和精神面貌的刻画(本书的图例，大部分是厚、薄画法结合)。下面就厚、薄画法具体处理方法分别加以说明(厚、薄画法和用笔方法很有关系，在“用笔方法”一节中还要进一步介绍)。

1. 厚画法。

厚画法是调色时水份用得少而颜色较厚，主要依靠白色或淡色的调合，画在纸上堆得起来，但不宜太干，太干调色不匀，涂刷困难，它接近于油画的方法。一般选用油画笔(毫健，富有弹性的笔)，也有使用刮刀作画。具有笔触明显、体积感强、色彩厚重等特点。

2. 薄画法。

薄画法是调色时水份用得比较多，而颜色薄，画在纸上笔触之间便于晕化衔接，接近于水彩画法。一般选用笔毫比较软的含水量较多的笔，如水彩画笔，国画笔或特制的水粉画笔等，以烘染和覆盖的方法作画，具有柔和滋润、富有韵味的特点。

水粉画的薄画法，不能简单地理解为水彩画法一样。实际上完全运用水彩画法作水粉画是有困难的。因为水彩画是依靠水份的运用，颜料的透明和利用纸张的亮度表现色彩的不同明度，而水粉画颜料是带粉质的，画在纸上不可能达到水彩画那样的明度，如盲目追求水彩画效果，湿时尚好，而干后往往会出现粉质沉淀、水迹斑斑、晦涩难看的现象。所以水粉画要求有一定的厚度，有绒面感为好，同时水粉颜料较粗厚，不可能达到水彩画那样水份饱和、流畅的效果，不适合于烘染和趁湿时洗汰、填破色的方法，也不可能运用水彩画的透明度重置画法。所以水粉画将有些局部如背景、远景、天空、云彩、水面倒影、模糊的暗部等可以采用烘染画法外，一般塑造物体形象大多是采用并置和覆盖的方法。因为水粉画有泛色和变色的原因，所以一般作画都喜欢采用先画薄再画厚，逐层加厚的画法(即是厚薄结合)。这样便于克服泛色和

变色。而且可以利用厚薄不同效果，加强表现力。

(三)调浆糊画法

这一画法是从水彩画的渗调浆糊画法引伸而来的，它是选用比较纯白色的浆糊与水粉画的白颜色相调合，能起到象油画中的白色颜料和调色油那样稀释的作用，作画时就采用这一特制的调合剂来进行调配色彩作画。这种方法，更接近于油画，可使用油画笔作画，也可用油画刮刀作画（一般可利用明角片、有机玻璃、竹片等制作刮刀，油画金属刮刀太硬，容易把纸张划破），表现力很强，可避免水粉画的泛色和变色的弊病。运用浆糊画出外写生方便，没有水也可以作画，作浆糊画法也可以同时使用水与浆糊来调色作画，有厚薄、透明、不透明的对比效果。缺点是容易画得起粉，色彩的明亮度在某种程度受到影响，而且时间长了受了潮容易发霉（这种画法提供了解，并不普遍）。

(四)宣纸上的画法

宣纸上作水粉画，它很接近于中国画中的彩墨画，具有很大优点，宜于厚画也宜于薄画，可以用粉调色，也可以用水调色。厚不易剥落，薄不易发灰变脏，可达到粗犷写意的效果，也可作精细深入的刻划（附图2）。可作巨幅创作，也可小品写生。作人物、山水，花卉等都是适宜。总之，表现力很强的，它兼有油画、水彩画等效果外，还有中国画的水墨韵味。在宣纸上作画，象作国画写意那样，笔触很明显，这就可充分引用中国画中的传统运笔方法。在宣纸上作水粉画人物或花卉写生，也可运用传统绘画的处理方法，利用宣纸

的空白不涂背景，或略作烘染，有它的特殊效果，它更接近中国画。

在宣纸上作水粉画，一般选用比较厚些的棉料足些的宣纸，如净皮宣也可用皮纸。笔一般选择是毫软的含水量较多的笔，如水彩画笔、中国画笔，底纹笔等为宜。颜料以水粉为主，水彩颜料和国画颜料也可混合使用，以加强融化透明和厚重鲜艳的对比效果。

在宣纸上作水粉画，画成后也必须裱拓，经裱拓的水粉画可保留或接近作画时湿润的效果。水粉画裱拓容易颜色脱落，最好采用中国画裱拓中的“飞拓法”（即是画稿不着浆糊，是拓纸刷浆糊），色粉不易脱落。水粉画裱拓最好作者自己学习裱拓，如在裱拓时发现色彩脱落可以随时修正，而且在裱拓时进行加工调整画面有特殊效果。

三、水粉画的用笔方法

画水粉画同样要讲究用笔,根据对象形体和内容的需要,以不同的用笔方法达到生动塑造形体的特殊效果。水粉画通常的用笔方法如下几种:

(一)硬、软、扁、圆的用笔

笔毫的硬软,笔型的扁圆,是由各人绘画习惯、要求不同而各自选用(水粉笔文具店有现成的)。一般硬毫适宜于作大幅水粉画或厚画法,因为硬毫有弹性,如油画笔,上厚颜料时用力铺,笔毫仍挺直。但是,硬毫不宜于作薄画烘染法,因为硬毫包含水份较少,又易于擦毛纸纹或造成泛色。软毫适宜于作薄画法,如烘染法,有笔触柔和滋润的效果,而且反复修改不易泛色。但是软毫不能作厚画法,因为颜色太厚,笔毫被糊成一团,失去弹性和笔锋,施展不开。圆锥型的笔,画线条效果较好,有圆润厚重的效果,便于勾勒轮廓和描绘细部,但涂刷大块平面、立体块面就不如扁笔效果好。涂刷大块平面,立体块面一般都喜欢采取用扁笔,因为扁笔宜于表达体面关系。

(二)枯、湿、浓、淡、轻、重、快、慢的运笔

在水粉画的用笔中,讲究枯湿浓淡的变化及其对比,可以加强表现物体的质量感等。例如画人物画,脸部肤色可湿

而淡，在画毛发、服装时就可以浓而枯些。又如画天空、幼苗、嫩叶可淡而湿，道路、老树、枯藤就要浓而枯。轻重快慢是指水粉画运笔的提起、按下的用劲速度。这种用笔轻重快慢的相互对比，也能起到加强表现物体的质量感觉与动静的感觉的作用。例如画随风飘拂的头发，运笔就要轻而快；如画粗厚的服装等，运笔就宜滞重缓慢些。

上面讲的是运用笔法，为了加强表现物体的质量感和动静感而讲究运用各种不同效果的笔触及其对比关系是很重要的。另外也有从整幅画的内容出发而运用某一种基本笔法作画的，例如画儿童、青年等内容的画，就可以整幅画基本都采用轻快流畅、淡雅滋润的笔法，可以加强表现青春活泼、欣欣向荣的主题。又如画工农业战线上战天斗地的劳动情景，运笔就要稳健挺拔、豪放有力，用以加强画面的表现力。

(三)并列、烘染，重叠的笔法

这是水粉画中不同的用笔方法，也是笔触相互沿接的不同组织方法。“并列”是一笔笔顺序排列的沿接方法，有笔触爽快的效果。“烘染”是笔中水份较多，一笔笔沿接时让颜色随同水份达到前笔与后笔自然融合的效果，使用笔在颜色湿时刷匀融化。这种“烘染”用笔方法有笔触柔和，颜色随水份流动而产生微妙变化的效果。“重叠”是笔中水份较干，颜色较厚，后一笔叠压于前一笔之上，掩覆前一笔的沿接方法，有笔触明显、深厚、体积感强的效果。

究竟应当采用何种沿接方法，必须根据不同对象的具体情况而定。例如画人物画，画背景可用烘染法，使背景色彩透明、笔触柔和，有虚远的效果；画衣服可用并列画法，达

到笔触爽快、块面简练的效果；脸部则可用重叠法，便于反复调整、深入刻划，使脸部画得浓厚，体积感强。又如风景画，画天空则宜于用烘染法，建筑物可以用并列法，树木泥路宜于用重叠法。这样根据具体情况的不同，运用不同的沿接方法，可以加强表现各种不同物体质量的效果。

也可以几种沿接画法在一个描写对象中交替使用，例如画人物脸部，额部、颧部的其它大块面部分，可用并列法，以达到块面明确、笔触爽快的效果；脸部五官等细微变化部分可用重叠法，进行细微深入的刻划；暗部则可以用烘染法，让其笔触柔和、模糊自然地与明暗部衔接。这样用几种沿接方法在一个描写对象中交替使用的方法，比单用一种沿接方法作画，效果更生动、活泼。可以加强画面虚实变化、主次分明的效果。

运用各种沿接方法，除了更好地表现各种物体的体积、质量、空间等效果之外，也可以根据作者的意图，运用不同沿接方法，以达到加强表现对象的特征的效果。例如，画儿童题材的画，画背景时用大笔烘染法，使具有粗犷活泼、笔触流动的效果；画儿童脸部时则用并列法和烘染法作画，前后对照，更显得儿童天真活泼、幼稚可爱。又如画战争题材的画，在画天空时有意用重叠法，让天空显现弥漫云烟、沉闷厚重的感觉，用以加强战争场面的激烈气氛。

总之，用什么样笔法来表现，在水粉画中是不能忽视的。上述的各种用笔方法的例子告诉我们的，应当根据对象的具体情况灵活应用之。

四、水粉画写生——静物、风景、人物

静物、风景、人物是水粉画基本练习的三个阶段，这三个阶段虽有先后之分，但是有了一定基础以后，应该互相穿插进行练习，它们只是作画对象简单与复杂的不同，其表现方法是一样。现就这三个方面各有侧重地加以叙述。

（一）静物写生的构图及其他

1. 初学习水粉画写生，可先画一些静物，因为静物画一般在室内进行，物件的形体、光线、色彩等方面都比较固定，作画时间也较为充分，初学者容易掌握，可以较深入地练习用色彩来塑造形体的基本功。

2. 静物画的题材是很广泛的，玻璃器、陶瓷器、金属制品、绸布、呢绒、蔬菜瓜果、鱼类和四季花色、劳动工具、书籍文具等。自己布置静物也是一个学习构图的过程，起初要布置简单一点，再逐步增多，即是说要掌握从简到繁、循序渐进的要求。

开始物件安排少些，形状也要求简朴（如方形的、圆形的等），色彩对比稍鲜明、强烈些，例如白布衬托下的红、绿苹果，深色的酱油瓶和淡色的小铝锅，夏天的向日葵，秋天的菊花等（附图 1、2、3）。从色彩上使它有浓淡、冷热的对比，但也不要过份搞得花花绿绿。另外，物件大小和品种的搭配要协调、合适，不要把一些互不相干的东西拼凑在一起，

同时要注意构图规律，要有主次、虚实，既有集中又有变化，不能呆板。

3. 静物画一方面是初学者为锻炼色彩的课题，这主要目的是通过静物画练习掌握色彩的运用和形象刻划，是基本练习；另一方面，老画家也进行静物画创作，这一类静物画要求就比较严格了，好的静物画能够成为独立性的艺术品（静物画印刷品也不少，可供参考）。

静物构图示意

4. 静物虽是我们自己布置的，在写生时仍然需要加以剪裁取舍、加强和减弱的过程（如图示），同样的一组静物，在不同的角度会产生不同的效果，因此我们在上画稿时，一定要认

真推敲，切勿匆促从事，才能在学习中取得较快进步。

5. 初学者画静物时，对物件要认真研究，尤其是静物的质量感，如玻璃器，它本身如无颜色，又是透明体，画时就要把它和背景看成一体，基本上是背景的颜色，但轮廓仍然明显，要注意它透明感的微妙关系（附图3）。再如瓷瓶，它表面光滑，很容易受周围光色的影响，要注意明暗面。衬布是衬托静物的“背景布”，它有绸、布等不同的质地，要研究它在光下的特点。衬布铺放在台上的是平面，挂着垂在台上的是立面，立面和平面受光不同，色彩处理也不一样，总之要处理好大块面，要层次分明，以衬托出主要的物体（如附