

第一章

绘画常识

学习目标

- 了解绘画的基础知识；
- 了解线条、构图、质感和肌理在绘画中的作用；
- 掌握色彩的理论。

第一节 绘画的含义和分类

一、绘画的含义

绘画是以一定的物质材料为基础，运用线条、空间、色彩等艺术语言，在平面空间内通过构图、造型、设色等艺术手段塑造出静态的视觉形象或情境，以反映生活和表达感情的艺术。

二、绘画的分类

按照不同的分类标准，绘画可分为多种类型，具体如下：

（一）按题材分类

按题材的不同，绘画可分为人物画（见图 1-1）、风景画（见图 1-2）、山水画、花鸟画（见图 1-3）、静物画（见图 1-4）、历史画等。

图1-1

图1-2

图1-3

图1-4

（二）按工具材料和技法分类

按工具材料和技法的不同，绘画可分为中国画（见图 1-5）、油画（见图 1-6）、版画（见图 1-7）和水粉画（见图 1-8）等。其中，版画根据版材的不同，可分为木版画、铜版画、石版画等；根据制版方法和印色技法的不同，可分为腐蚀版画、油印木刻版画、水印木刻版画、黑白版画和套色版画等。

图1-5

图1-6

图1-7

图1-8

（三）按形式和功能分类

按绘画形式和功能的不同，绘画可分为单幅画、组画、连环画、主题性绘画、宣传画、装饰画、广告画、年画、漫画等。

第二节 绘画的线条、构图、质感和肌理

一、绘画的线条

在绘画中，线条的审美意味与艺术功能是丰富多样的。通过线条的审美意味与艺术功能体现出不同的风格，能带给人不同的感受。不同的线条通过速度、方向、曲直、轻重、长短、深浅、疏密、粗细、材质

及排列方式等变化，传递出或安静、或舒缓、或烦躁、或紧张、或活泼的状态或情绪，表现力极其丰富。

线条形状各异，功能有别。例如，花朵、树木、河流、山峰等可用曲线来表现；岩石的肌理与房屋建筑的轮廓可用折线来表现；人物衣裙的褶皱可用铁线描的线条来表现；飘动的云朵可用蛇形线来表现。

线条是所有造型的基础，在绘画中有着重要的作用。从敦煌莫高窟壁画中的飞天形象，再到各种现代绘画艺术作品中的轮廓，线条一直处于十分重要的地位，其特征有表现性、象征性、抽象性和含蓄性。

二、绘画的构图

“构图”一词源于拉丁语，其原意为组成、结构和联结等，在中国传统绘画中则被称为“章法”或“布局”。绘画艺术语言中的构图是指作品中艺术形象的结构配置方法，即根据特定主题的要求，在一定的空间内，把个别或局部的形象适当地组织起来，构成一个协调的、完整的绘画作品。构图是使绘画有形的关键因素，是绘画创作中表达作品思想内容并获得艺术感染力的重要手段。

三、绘画的质感和肌理

绘画的质感是指通过各种表现手法创作出的形象所具有的特质，如青铜、泥土、丝绸、宣纸、木材、大理石、陶、瓷、玻璃、石膏、不锈钢等物的轻重、软硬、糙滑等各种不同的质的特征，这些特征能给予人们以真实感和美感。

绘画的肌理是指人通过触觉和视觉感受到的绘画作品表面纹理的起伏、平展、光滑、粗糙的程度。作者对物体表面肌理的表现与刻画是体现质感的重要方面。在绘画中，肌理一般被称为笔触，笔触能体现轻重、快慢、激动与柔情等。

第三节 绘画的色彩

我们处于一个五彩斑斓、绚丽多彩的世界中。人们能看到这些色彩，主要是因为光的照射，没有光就没有色彩。当光照射到物体的表面上时，有一部分色光会被吸收，另一部分色光会被反射，被反射的光线被人们的眼睛所感受，人们就看见了物体的颜色。色彩分为有彩色和无彩色两大类：有彩色指的是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七个标准色，无彩色指的是黑、白、灰三色。

在绘画中，研究、表现光与色的关系是重要内容。在进行色彩写生时，我们需要把光与色紧密结合起来观察和分析，并努力做到真实而生动地表现对象的色光效果。

一、色彩的分类

（一）原色

原色是所有色彩中最基本的色，也被称为一次色，包括红、黄、蓝三种（见图 1-9），其色彩鲜明、

纯度极高，其他任何颜色都无法将其调配出来。

（二）间色

由两种原色混合而成的颜色被称为间色，也称二次色。例如，图 1-10 中红与黄混合而成的橙、黄与蓝混合而成的绿、蓝与红混合而成的紫就是间色。

（三）复色

由任何两个间色或三个原色相混合而成的颜色被称为复色，也称三次色。例如，图 1-10 中最中间的就是复色。

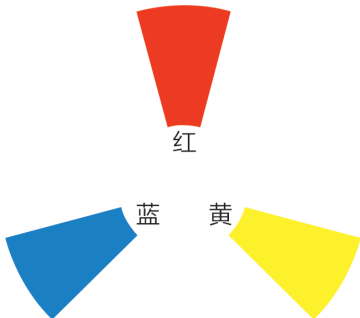

图1-9

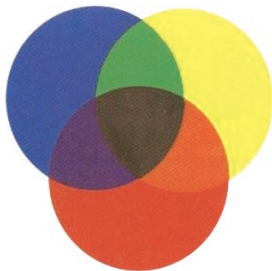

图1-10

（四）补色

补色又称互补色、余色或对比色。若两种颜色混合后成为黑色，则这两种颜色就互为补色，如红与绿、蓝与橙、黄与紫。补色并列在一起时会产生一种对比的作用，色彩呈现出跳跃、新鲜的特征，可突出各自的特点。因此，补色关系运用得当会使画面主体突出、色彩艳丽（如万绿丛中一点红）；反之，会使画面生硬、不协调。

二、色彩的三要素

（一）色相

色相即色的相貌，是指一种颜色区别于另一种颜色的表象特征，如大红、中黄、普蓝、靛青等颜色，如图 1-11 所示。

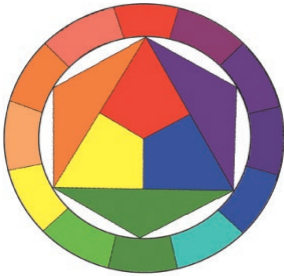

图1-11

（二）明度

明度是指色彩的明暗程度，即色彩的深浅差别。所有色彩皆有明度，无彩色中白色明度最高，黑色

明度最低；有彩色中黄色明度最高，蓝色、紫色明度最低。越亮的颜色明度越高，越暗的颜色明度越低，如图 1-12 所示。例如，同色系列中淡黄、柠檬黄、中黄、土黄、深黄等颜色具有不同的明度。

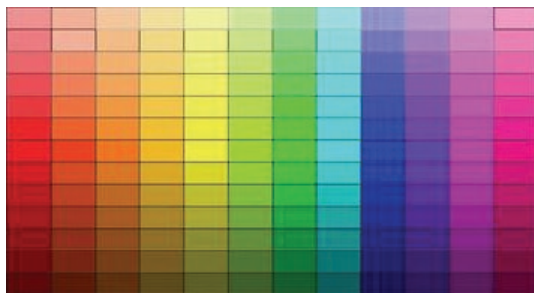

图1-12

(三) 纯度

纯度又称饱和度，是指颜色本身纯净的程度，也可以描述为纯粹的程度。原色纯度最高，一旦纯度降低其就会越来越暗淡，色相越来越难以辨识；纯度降到最低就会失去色相，变为无彩色，如图 1-13 所示。三原色中的任何一个色彩与白、黑、灰相加都会使其纯度降低，若与补色相混合，其纯度也会降低。

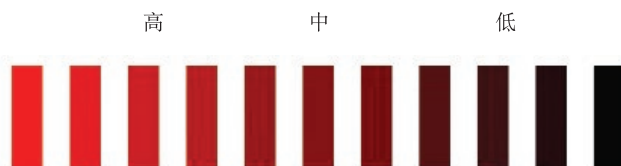

图1-13

知识之窗

无彩色系与有彩色系

丰富多样的颜色可以分成无彩色系与有彩色系。

无彩色系是指白色、黑色和由白色、黑色调和形成的各种深浅不同的灰色。无彩色按照一定的变化规律可以排成一个系列，由白色渐变到浅灰、中灰、深灰，再到黑色。

有彩色系是指不同明度和纯度的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。

三、色性

通常情况下，我们将色彩的冷暖感觉称为色性。色彩的冷暖感觉是由人在自然界中的感受而来，但冷和暖的感觉是相对的，所以色彩的色性是两个色彩相互比较而言的。虽然有大体的冷暖色系之分，但在具体色彩操作中要与周围色彩进行比较后才能确定某个颜色是偏冷还是偏暖。

(1) 暖色。在色相环上，由于红、黄给人热烈、兴奋的感觉，所以人们称其为暖色。

(2) 冷色。蓝给人以寒冷、沉静的感觉，所以人们称其为冷色。

(3) 中性色。在绘画颜料中，黑、白、金、银、灰被称为中性色，这是因为这些颜色既不属于暖色，也不属于冷色。在有彩色系中，红与蓝是色彩的两个极端，绿与紫处于中间，所以也可以将绿和紫作为中性色。

四、色调

（一）色调的定义

色调是作品的色彩在明度、色性、色相、纯度等方面的总体倾向，也就是指一幅画中色彩的总体特征和总体效果。一幅绘画作品虽然会有多种颜色，但总体有一种色调，如偏蓝或偏红，偏暖或偏冷等。如果绘画作品没有统一色调，就会显得杂乱无章。

（二）色调的分类

1. 按色性分类

按色性的不同，色调可分为冷调（见图 1-14）、暖调（见图 1-15）和中性调。

图1-14

图1-15

2. 按明度分类

按明度的不同，色调可分为亮调（见图 1-16）、暗调（见图 1-17）和中性调。

图1-16

图1-17

3. 按色相分类

按色相的不同，色调可分为红调、橙调、蓝调、绿调等。

（三）影响色调的因素

影响色调的因素主要有三种，分别为光源色、环境色和主体色。

1. 光源色

光源色是影响色调最主要的因素，能控制色彩的相对距离感。例如，梨是黄色的，梨的亮部和暗部在冷光下呈现什么颜色，在暖光下呈现什么颜色，在红光下呈现什么颜色，在黄光下呈现什么颜色，在

绿光下呈现什么颜色，在紫光下呈现什么颜色，在弱光下呈现什么颜色，在强光下又呈现什么颜色……我们可以通过实物比较分析其中的规律，然后把规律运用到创作中。

2. 环境色

环境色也是影响色调的主要因素。环境占据了画面的大部分，因此环境的色彩倾向决定了画面的色彩倾向。例如，有一组大面积红衬布的静物，画面呈现红色调或黄色调皆可。我们在画红色调时可画紫红色调或暖红色调，可以大量强调红光的作用，亦可主要强化本色。

3. 主体色

在有的画面中主体物颜色非常明亮，让人眼前一亮。给人这样感觉的画面的主体物就具有感染整幅画的能力。因此，我们可根据主体色对环境、光源略做调整，使画面整体风格统一。

五、色彩的象征意义

红色象征着活力、热情、希望、健康。

橙色象征着兴奋、喜悦、华美、活泼、欢喜。

黄色象征着光明、温和、快活、希望。

绿色象征着自然、青春、和平、健康、活泼、生机。

青色象征着坚强、庄重。

蓝色象征着宁静、平静、永恒、理智、深邃。

紫色象征着典雅、高贵、华丽、神秘。

白色象征着神圣、纯洁、洁净、光明。

黑色象征着消逝、静寂、悲伤、严肃、刚健、恐怖。

? 思考练习

1. 什么是绘画？
2. 简述线条、构图、质感和肌理在绘画中的作用。
3. 什么是原色？什么是间色？什么是复色？什么是补色？
4. 分别简述色彩的三要素的概念。
5. 什么是色调？影响色调的因素有哪些？
6. 结合所学知识进行各种色调的配色练习。

第二章

素描

学习目标

- 了解素描的概念与作用，掌握素描的基本要素；
- 掌握石膏几何体写生的步骤，形成立体感和空间感；
- 掌握静物素描写生的构图规律和写生步骤；
- 了解风景速写的方法与步骤。

第一节 素描基础

一、素描的概念与作用

（一）素描的概念

素描有广义与狭义之分。从广义上来看，素描是指一切单色的绘画，起源于西洋造型能力的培养；从狭义上来看，素描是用于学习美术技巧，探索造型规律，培养专业习惯的绘画训练过程。

（二）素描的作用

素描在绘画领域中是一种独立的表現手段和艺术形式，是一个独立的画种。它借助线条的组合与明度对比，使用单色完成对形象的描绘，体现出独特的艺术价值。

对于绘画来说，素描是绘画艺术造型语言的基础，除了色彩的内容外，素描包含了绘画造型艺术的一切基本法则、规律和要素。因而，在造型基础训练上，素描可提供认识论和方法论的研究内容。写实素描可以帮助人们解决造型艺术中的诸多基本问题，教会人们如何画出自己所见的东西，如何去表现自己想要的画面。

二、素描的分类

从学习绘画的角度来看，素描有以下几种分类：

（一）按传统分类

按传统进行分类，素描可分为中国写意素描和西方写实素描。

（1）中国写意素描。中国特殊的绘画工具、材料决定了中国写意素描采取以线条为基本形式的绘画表现手段。中国画中的粉本、线描、白描等素色绘画形式都属于写意素描。

（2）西方写实素描。西方写实素描所追求的是实物写生，试图将所看的景物客观再现。在文艺复兴时期，西方的艺术巨匠们通过对解剖知识、透视规律、空间关系、明暗光影等进行科学研究和艺术实践，为素描法则的确立奠定了基础。例如，德国画家丢勒的画作（见图 2-1）就属于写实素描。

（二）按题材分类

按题材进行分类，素描可分为人物素描、静物素描及风景素描等。

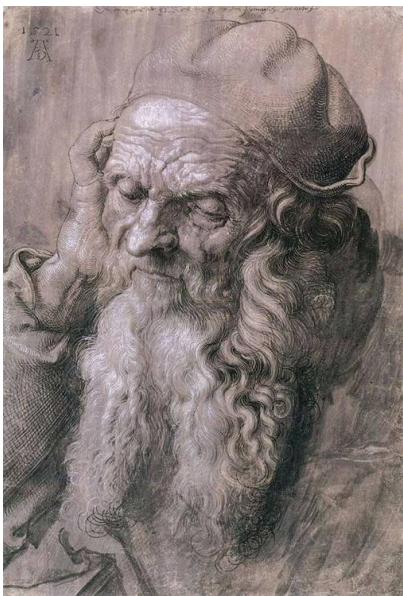

图2-1

- (1) 人物素描。例如，意大利画家达·芬奇的画作，如图 2-2 所示。
- (2) 静物素描。例如，德国画家阿尔道夫·门采尔的画作，如图 2-3 所示。
- (3) 风景素描。例如，荷兰画家伦勃朗的画作，如图 2-4 所示。

资料
人物和动物素描作品

图2-2

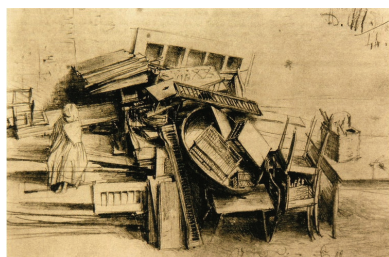

图2-3

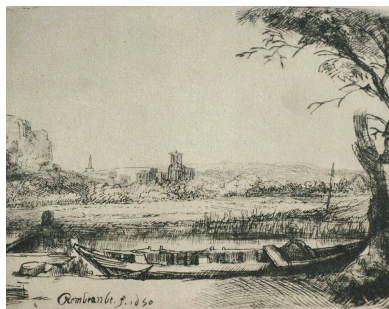

图2-4

(三) 按形式分类

按形式进行分类，素描可分为具象素描、抽象素描和意象素描。

- (1) 具象素描。具象素描可为观赏者展现艺术家表达客观对象的造型。
- (2) 抽象素描。抽象素描可为观赏者展现艺术家对视觉元素的解构或重构。
- (3) 意象素描。意象素描介于具象素描和抽象素描之间，难以用文字语言对其进行总结和归纳，着重于人文激情的表现。

(四) 按手法分类

按手法进行分类，素描可分为光影素描和结构素描。

(1) 光影素描。光影素描在素描中是一种常见的造型方法。它强调客观性，主要用明暗对比、色调变化的手段表现对象，其画面特点是具有立体感、空间感和深度感，如图 2-5 所示。光影素描认为一切形体都是由平面组成的，其否定线的存在，要求再现对象在特定光线下的形体透视和光影效果。

(2) 结构素描。结构素描是以研究物体组织、构造为目的的造型方法，如图 2-6 所示。结构素描不以平面表现为主，而是以线条作为主要表现手段，强调物体的轮廓和内部结构转折，严谨地探求结构的连接和透视变化。它不强调明暗的表现作用，所表现的物体具有一种透明感。它不以表现客观的真实为目的，而是追求对形体的理解和概括表现。结构素描是基础素描训练的辅助表现手段。初学者可以在学习素描的不同阶段中运用这一手段，以提高学习的进度，因为它可以帮助初学者更好地认识物体结构，掌握透视变化规律，探索线条的表现力。

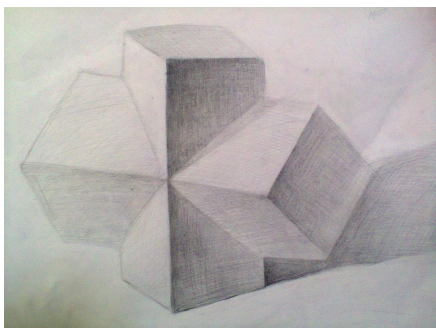

图2-5

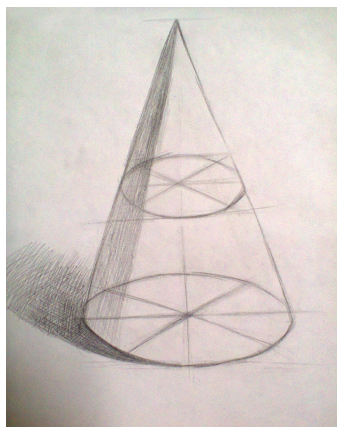

图2-6

第二节 素描的准备工作

在进行素描之前，我们先要了解素描需要用到哪些工具，素描有哪些基本要素。本节就来介绍素描的工具和基本要素。

一、了解素描的工具

（一）笔

（1）铅笔。铅笔的芯由石墨和胶泥混合制成，以 H、B 来区分其硬度和软度。H 表示硬，留在画上的痕迹轻；B 表示软，留在画上的痕迹重。用铅笔作画的优点是既易着色又易擦易改，柔和细润，可刻画出深浅和层次不同的丰富画面，非常容易上手操作；缺点是由于铅笔的黑度有限，所以和背景（白纸）的对比较弱，画面有时缺乏力度。

（2）炭笔。炭笔的芯由炭粉与黏合剂制成，分为软、硬、中性三种。用炭笔作画的优点是质地较铅笔松脆，颜色较深，能增加画的效果和表现力；缺点是着色太强，一旦画上去就难以擦改。

（3）炭精笔。炭精笔的芯为炭粉、胶和动物的混合物，分黑、棕两色。用炭精笔作画的优点是比用炭笔更加松软，色浓重、细润，用笔可粗可细，表现力强；缺点是着色太强，一旦画上去就难以擦改。

（4）木炭条。木炭条用细木枝密封燃烧炭化而制成。用木炭条作画的优点是质地松脆，色调柔润丰富；缺点是附着力差，易掉色，且难以深入刻画。

（5）钢笔。使用钢笔进行素描有很大的局限性，深浅色调由不同疏密的线条排绘而成，组织线很讲究。

（二）纸

素描有素描专用纸，但我们也可根据个人爱好来选择不同薄厚、不同粗细面的纸。

知识之窗

素描纸简介^①

素描纸是使用最广泛、最适合进行素描创作的纸张。

普通纸张比较薄，表面比较光滑，对于铅粉的附着力较弱，不适合铅笔上色。而素描纸纹理独特，非常容易着色。素描纸耐折度强，纤维拉力很好，可双面使用，反复上铅不发亮、不掉粉，易擦，不起毛。

素描纸的厚度以其重量为依据来分类，有 120 g、150 g、160 g、180 g、200 g、230 g 等，越重厚度越厚，价格也更高一些。对于绘画者来说，一般选择 120 ~ 180 g 的素描纸。

素描纸的纹理也很重要，一般分为细纹、中纹、粗糙三种，绘画多使用中纹素描纸。总体上来讲，纸的密度越高，纹理越细腻，颜色越自然。

（三）辅助工具

（1）橡皮。橡皮用来涂改、擦浅、柔滑色调。

（2）纸笔。纸笔用毛边纸、宣纸卷裹而成，其前端尖如笔状，用以擦、揉色调，也可借助黏着的颜色画出细腻丰富的色调效果。

二、掌握素描的基本要素

（一）素描中的明度

没有光，人就看不见事物，事物也无法呈现出视觉形象。有光就有影，光和影构成的明暗关系成为色调深浅变化的依据。

光影素描源于西方的写实绘画，它使物象各个转折面在不同角度接受光源，形成了深浅不同的色阶。物体表面各部分由于受光角度和强度不同，会呈现出颜色的深浅变化，一般我们将其归纳为“五大调、三大面”。

“五大调”包括亮色调（直接受光部分）、灰色调（侧面受光部分）、明暗交界（受光与背光的交界地带）、反光（物体的背光部分接受邻近物体的反射）、投影（物体遮挡光线的部分）。“三大面”指的是亮面、灰面、暗面，如图 2-7 所示。

（二）素描中的形体

形体是客观物象存在于空间的外在形式。任何物象都有着区别于其他物象的特定的形体。在素描造型中，形体是基本依据和不变因素。

我们可将形体分解为外形和体积两个因素进行理解。外形是指平面的视觉形象，体积是指空间的立体体量。在素描

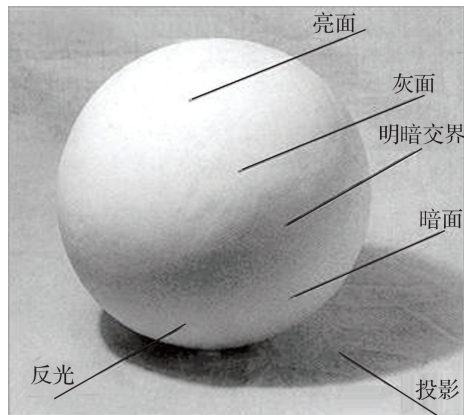

图2-7

^① 佚名. 素描纸: 尺寸大小、品牌选择、使用方法, 详细介绍 [EB/OL]. (2019-01-23) [2019-04-01]. <http://www.sumiaowang.com/sumiaorumen/4952.html>.

中，外形和体积是相辅相成、不可分离的，它们各自又有着独立的意义和价值。外形是体积的外部形象，而体积又必须由外形来体现。所以，我们也可以把形体理解为有体积的外形。这就是说，人们对素描造型因素中的形体进行理解时，要树立起立体空间的观念。

（三）素描中的结构

结构是指物体本身各部分的组合和构造，是任何物体的本原，是物体的本质要素。在任何情况下，结构都是不变的，而光线是可变的，并且带有相对的偶然性。如果光线发生了变化，只会引起物体的明、暗、虚、实等因素的变化，对结构并无影响。结构总是存在的，且始终保持着高、宽、深三度空间，永远能显示物体的体积形式。所以，结构在素描造型中有着重要的意义。

素描中的结构包括体积结构、解剖结构和几何结构。

1. 体积结构

所谓体积结构，就是根据物体的结构特征，概括、简化而来的各部分几何体及其组合，包括体面结构、切挖结构、轴心结构和复合结构等。经过对物体的观察，我们对其结构进行分析后，才会对它有基本的认识，才可以默写出它的任何角度。有了这样的造型能力，我们在写生的时候就能主动地把握各种结构复杂的物体。

有些内部结构复杂、外表结构简单的物体，可用基本的几何形体去概括它们的结构，即体面结构。这些形体都具有体积，而其体积是由面组成并且受到面限制的。为了把形体中看得见部分的面画正确，我们必须对整个形体结构（包括看不见的那些部分的面）界定一个明确的概念，即把显示结构的部分画成透明的图形，使其在结构中不易产生错误。

切挖结构是对物体挖切结构的练习，能培养人们对事物的观察能力，提高人们描绘形体的能力。

轴心结构是对称的物体有一根轴心线，各部分的基本形体都依这一根轴心线组合而成。

复合结构是复杂的和不规则的组合形体，如建筑、动物、人物等，可用基本的几何形体去概括它们的结构。

2. 解剖结构

解剖结构是指人物和一切动物的结构，包括生长规律、运动规律及骨骼、关节、肌肉等组合。在分析解剖结构时，我们必须借助体积结构进行面的分析，才能较快地把握对象形体的组合。

以人物素描为例，我们知道人体是一个结构最复杂、最健全、最微妙的有机整体。因此，研究和掌握人体解剖结构是培养素描造型能力过程中最重要的课题。当进行人物素描时，无论是画头像、画人体还是画一个半身或全身的肖像，在下笔之前，我们必须有一个明确的人物解剖结构的观念，这样，不但在面对模特时能够得心应手地将作品顺利完成，而且即使离开了模特也能默画出其形象特点，还能凭想象画出不同动态的人物画。总之，要画好人物画，就必须认真学好人体解剖知识。

3. 几何结构

在学习理解人体解剖知识的过程中，要注意结合几何结构知识的学习。除了注意人体的骨骼和肌肉的生长规律，以及其解剖特点和透视的变化外，我们还要了解几何结构，学会强调用几何结构去表现形体。只有借用几何结构才能显示其不变的体积，才能刻画出形体的真实造型。

（四）素描中的比例

物象的结构、形体等造型因素体现在外观形态上必然同一定的尺度相联系，不同的尺度关系表现出来就会呈现出一定的比例关系。在绘画中，所有物象的形体都有一定的比例关系，比例一旦改变，物象的形体也随之改变。因此，在基本比例上出现差错，必然导致在结构、形体认识和表现上出现错误。在素描写生的起始阶段，比例的意义尤其重要，比例正确了，画面形象就准确了；比例错误了，画面形象就不准确了。

进行素描写生，对形体比例的观察不应机械、刻板地进行，而应注意立体物象在一定的角度和透视变化中的比例关系。要注意在相互比较中抓住物象的比例关系，特别是大的、整体形象的比例关系，而不应在局部去刻意比较细节的比例。初学绘画者可借助工具测量的方法去求得准确的基本比例。随着练习次数的增加，观察能力提升后，绘画者凭感觉、眼力就能准确预测比例，此时可以完全抛弃工具测量法。

（五）素描中的透视

透视研究的是所描绘的对象在平面状态下的立体结构和空间结构。在素描中，绘画者必须掌握透视现象的原理。透视基本可分为以下几类：

1. 平行透视

平行透视是指一个正方体，有一个面与地面平行，有一个面与画面平行。平行透视只有一个消失点，如图 2-8 所示。

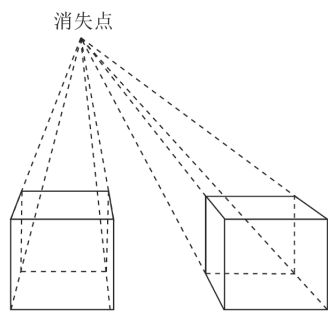

图2-8

2. 成角透视

成角透视也称余角透视，是指一个正方体，有一个面与地面平行，其余五个面均与画面不平行，并成任意角度。成角透视有两个消失点，如图 2-9 所示。

3. 倾斜透视

倾斜透视是指物体的面与地面和视平线都不平行。例如，近高远低，向下倾斜，消失点在视平线的下方（地下点）；远高近低，向上倾斜，消失点在视平线的上方（天际点），如图 2-10 所示。

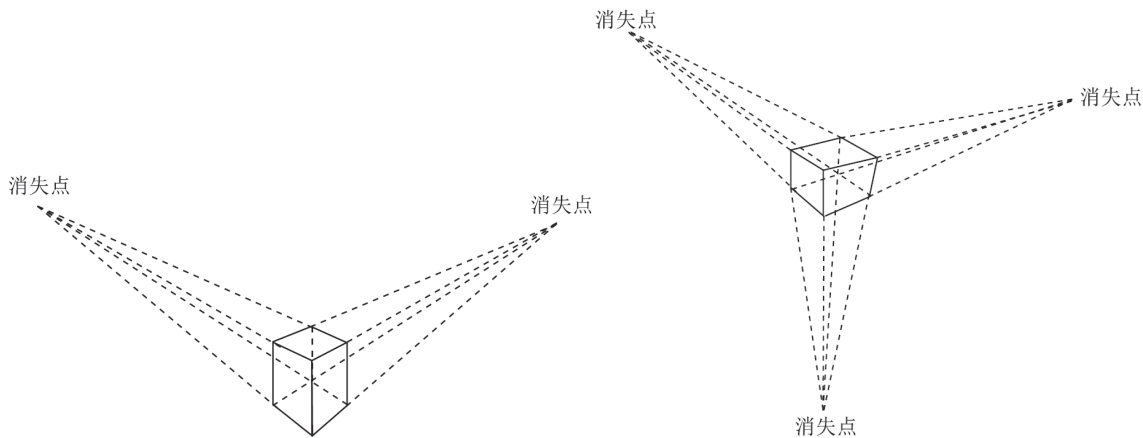

图2-9

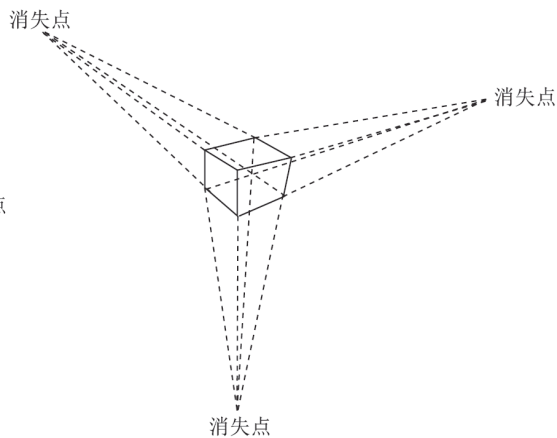

图2-10

第三节 石膏几何体写生

在绘画中，我们经常以石膏几何体作为创作对象。石膏几何体分为立方体、圆柱、棱锥、多面体与交叉体、球体等。其中，立方体和球体最典型，两者不仅是物体基本的自然形态，也呈现着较好的视觉美感效果。立方体由前、后、左、右、上、下六个面构成，点、线、面清楚，体面形象明确、规范，

所以能比较清晰地体现透视变化规律。在一定光线照射下，立方体能产生亮色调、灰色调、明暗交界、反光、投影五种色调。由于立方体的体面形象简单明确，明暗关系层次分明，通过对立方体的写生实践，可以使初学者掌握表现体面结构和明暗关系的技巧。球体的特点是外轮廓清晰，点、线、面浑浊不清，其透视现象不明显，明暗色调变化和过渡也比较微妙。自然界中许多物体都有球体的构成元素，所以学习球体的素描写生具有举一反三的作用。

石膏几何体写生分为单个石膏几何体写生和组合石膏几何体写生。

资料

石膏几何体写生作品

一、单个石膏几何体写生的步骤

在单个石膏几何体中，我们以球体为例，对其素描写生的步骤进行论述。

（一）确定构图

在构图中，注意安排好形体在画面中的上下、左右空间位置，避免将形体画得过大、过小或偏向一侧，如图 2-11 所示。

（二）画轮廓线

确定好构图之后，轻描形体的大体轮廓。画轮廓时要找准形体的主要结构点，以点带线、以线带面，确定好形体的体面关系。画轮廓线通常用中性 HB 型或 B 型铅笔。在开始画大体轮廓时，为方便分析形体结构和透视关系，我们可增加一些辅助线，把每个几何体中看不见的轮廓线和结构线画出来，将形体画透明，如图 2-12 所示。这样不仅能够帮助认识和理解形体的前后关系，还有助于研究和认识形体的透视规律，为画静物、人像打下基础。

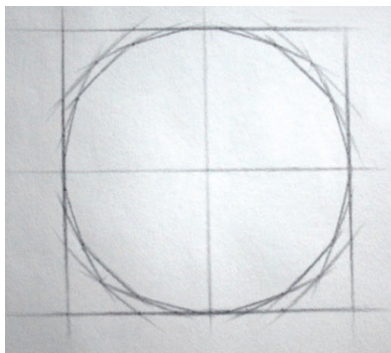

图2-11

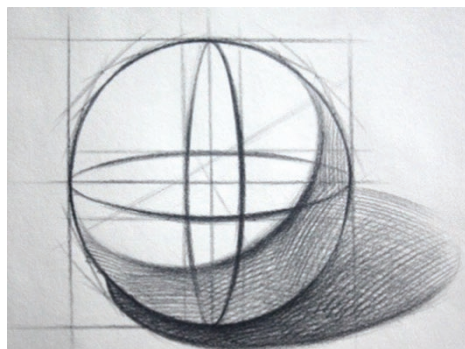

图2-12

（三）涂大体明暗

由于石膏几何体造型相对简单，所以其明暗关系比较清楚。先以明暗交界线为界，用 B 型铅笔画暗部色调，交界线稍重，初步建立起亮面和暗面两大关系，再用 HB 型铅笔画形体过渡面的灰色调和背景的灰色调，最后用 H 型硬铅笔画亮部色调。

（四）深入刻画

画圆的几何体（球体、圆柱、圆锥等）时，应从交界线画起，以交界线带动暗部色调和亮部色调，注意明暗交界线的弧度和上下色调的微妙变化，要表现出暗部反光和亮部灰色调的微妙区别，确保外轮廓线的虚实变化，如图 2-13 所示。

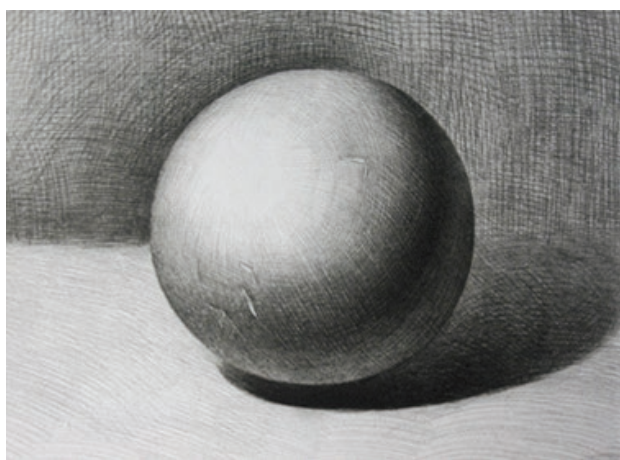

图2-13

画方几何形体（如立方体、棱柱、棱锥、多面体等）时，也应由明暗交界线开始，向暗部（包括投影）发展，由深到浅，交界线色调最重。投影应和形体暗部色调的表现同时进行。接近形体的投影轮廓线较实，远离形体的投影轮廓线较虚。

背景的色调要根据主体的需要进行表现，尽量减弱背景的细节，避免喧宾夺主。

二、组合石膏几何体写生的步骤

（一）起稿与构图

和单个石膏几何体写生一样，组合石膏几何体的构图也要安排好形体在画面中的上下、左右空间位置，避免将形体画得过大、过小或偏向一侧。在这一阶段，我们首先将组合的石膏几何体看成一个整体，确定上、下、左、右四个点，运用直线定点落幅，运用比例、结构、透视等知识将物体的形体结构画准确，如图 2-14 所示。

（二）铺大体色调

在这一阶段，我们首先要确定光源，分清明暗两大部分，将物体的暗部与投影一起画，不要孤立地画任何一个物体，把握好整体的关系，不要刻意注重细节，如图 2-15 所示。

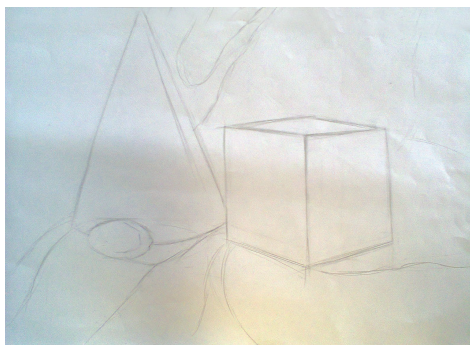

图2-14

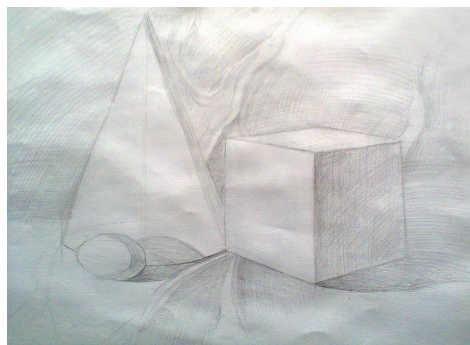

图2-15

（三）深入刻画

在这一阶段，我们还是要从明暗交界线开始深入刻画，注重画面的整体性。每遍的深入刻画都要从明暗交界线开始层层加深，同时注重“立体、质量、空间”三个方面的表达，如图 2-16 所示。画组合几何形体应从离光线最近的形体开始，依次画出各个形体的明暗交界线和暗部色调，然后画出过渡面的灰色调和背景灰色调，切忌把一个形体画完后再画另一个形体。

（四）整体调整

在这一阶段，要注重少动笔、多观察，不要做大面积改动，只做局部微调，要对画面进行强化、减弱、取舍处理，以保持整体大关系为原则，如图 2-17 所示。

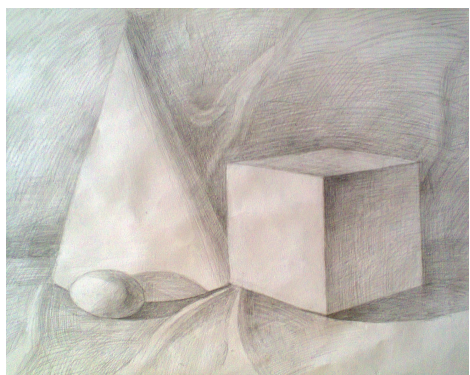

图2-16

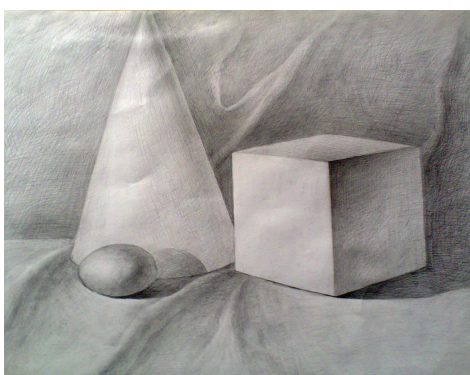

图2-17

第四节 静物素描写生

静物素描写生是学习素描的基础内容。与石膏几何体写生相比，静物素描写生的内容更广泛，颜色更加多彩，黑、白层次更加分明，造型美感更加丰富，更具有生活气息。因此，初学者要通过由简到繁、

由浅入深、循序渐进的写生练习逐步掌握立体造型的比例、透视、形体结构和明暗规律，以锻炼构图能力和表现物体质感、空间感等造型的能力，从而打下扎实的素描造型基础。

一、静物素描写生的构图规律

构图是指物体在画面中的合理位置安排。进行静物素描写生，一定要把所表现的对象按照构图规律进行组织安排，这样才能使整幅画面更加完整。静物素描写生的构图有以下规律：

(1) 处理好物体各个部分之间彼此呼应、反复、均衡和多样与统一的关系，这在静物素描写生的构图中非常重要，如图 2-18 所示。

(2) 在静物素描写生构图中，应尽量做到均衡，使画面的主体物重心向一侧倾斜，避免画面对称而造成呆板，如图 2-19 所示。

图2-18

图2-19

(3) 在静物构图中，一般要求物体在画面中形成一种正三角形关系。

二、静物的质感

静物有很多种，不同的静物在质地上有很大区别，如玻璃、金属、木头、陶器、瓷器、纸张、丝绸、皮革、塑料、石膏等都体现出完全不同的质感。只有表现出素描对象不同的质感，才能给人以真实的感觉。

人们凭着生活的实践和经验，通过触觉、视觉等感受到物体是有质感的，如在人们的印象中陶瓷是光滑的，金属是坚硬的，玻璃是透明的等。绘画作品主要通过视觉、联想及作品中物与物的对比去表现物的质感。在素描中，绘画者常利用调子、线条、纹理、形状和工具等表现物体的质感。

(一) 利用调子表现质感

由于物体表层的状态不同，因而对光的反射和吸收程度也不同。高光和反光是物体在调子中的主要特征。一般表层粗糙的物体，在同一调子中关系柔和，反映高光的光反不明显，有些高光已被吸收，亮度减弱，光源的形状不明显。表层光滑的物体对环境的反应敏感，能在物体表层中直接反映光源的形状，也能反映它附近的物体的形象。所以，高光和反光虽然在物体中所占的位置不多，但它们是不可忽视的部分。在素描中，绘画者如果能敏锐地观察出高光与反光的特征，就有助于表现物体的质感。

(二) 利用线条表现质感

线条是表现质地的外部条件，也是表现质感的一种手段。不同的线条能表现出物体不同的质感，所

以质地不同，用线的方法就有所不同，如线条的长短、挺直、弯曲、粗细、宽窄、轻重、深浅及排线的方法、疏密、繁简、层次等，都对表现物体的质感有直接的影响。

（三）利用物体的纹理和形状表现质感

静物有不同的纹理。从不同年龄的人来看，婴儿的皮肤细嫩，而中老年人的皮肤粗糙且有皱纹；从不同的蔬菜来看，番茄表面光滑，黄瓜表面则凹凸不平。它们的纹理在我们的视觉中能清楚地反映出来。在素描中，为了表现静物的质感，就要认识静物的纹理和形状特征，绘画者只有紧紧地抓住它们的基本形状及富有代表性的纹理细节，才能有效地表现出其质感。

（四）利用工具表现质感

工具也是表现质感的辅助手段。针对不同的质感，绘画者应选择和运用不同的工具。

表现质感的工具主要是纸张。纸张是素描的工具之一，有些纸张表面纹路较粗，有些纸张表面纹路则较细。静物的质感不同，选用的纸张自然也不一样。例如，绘制光滑的瓷器，就不宜选用表面粗糙的素描纸，选择表面光滑的素描纸画出来的质感会更逼真。

此外，铅笔、木炭笔、橡皮、小刀、擦笔等工具也能有效地表现出各种物体的质感。恰当使用这些工具，也可提高静物素描的表现力。

（五）其他因素对质感的作用

质感还可以通过其他因素，如象征性与联想等表现出来。在象征性中，浅调代表白、亮、轻，深调代表暗、重；直线代表平、硬、方，弧线代表软、圆；细线代表光滑，粗线代表凹凸、起伏、毛粗。在联想中，观看者总是把图画中的各种质感与生活实践中通过视觉、触觉、味觉、嗅觉、听觉感觉到的事物联系起来。例如，看到水果静物素描会联想到水果香甜的味道，看到透明的杯子会联想到它是硬而脆的玻璃。

在素描中清楚地描绘物体的质感，不仅能使人在视觉上产生逼真的感觉，而且能体现出它们的重量感。质感和量感是紧紧相连的（见图 2-20 与图 2-21），质感得到充分的表现，也能唤起人们对物体轻重的联想，从而产生量感。

图2-20

图2-21

三、静物素描写生的步骤

和石膏几何体写生一样，静物素描写生也可以分为单个静物素描写生和组合静物素描写生，具体步骤分别如下。

（一）单个静物素描写生的步骤

1. 起稿与构图

用淡淡的线条确定好物体在画面中的位置，在线条的使用上把握“宁方勿圆”的原则，如图 2-22 所示。

2. 铺大体色调

确定好明暗交界线、反光和投影的位置及面积，从明暗交界线画起，注意关系的整体性，如图 2-23 所示。

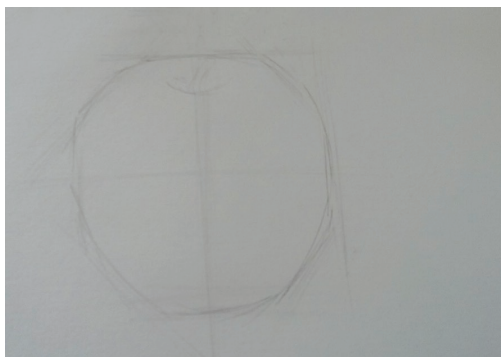

图2-22

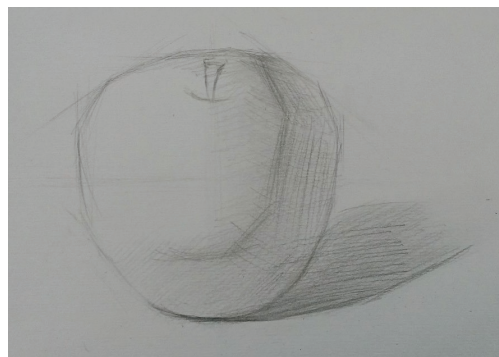

图2-23

3. 深入刻画

在深入刻画阶段要注重对物体的明暗、虚实、质感、体积等关系的表达，注意对物体整体关系和细节的刻画，如图 2-24 所示。

4. 整体调整

在这一阶段要少画、多观察、多思考，在整体意识下，通过观察、整合画面，敢于取舍，做到画面黑、白、灰关系分明，物体体积明确，前后节奏和虚实关系有序，如图 2-25 所示。

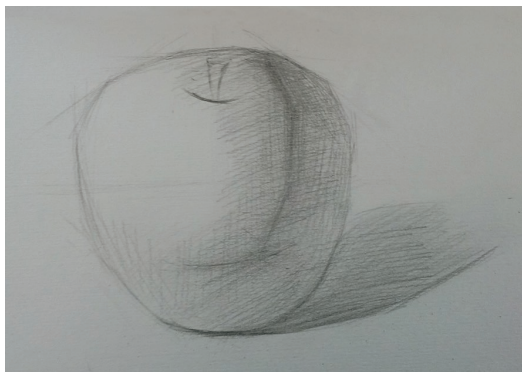

图2-24

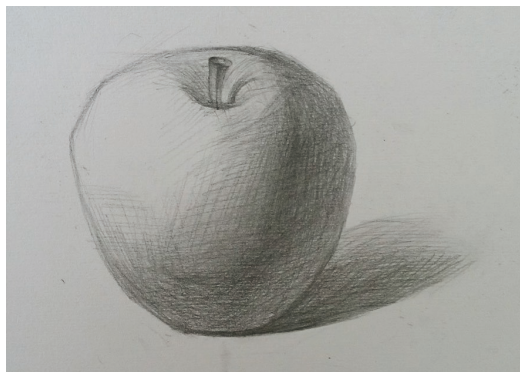

图2-25

（二）组合静物素描写生的步骤

1. 构图

紧紧围绕主题，突出画意，明确主次关系，认真观察组合静物中各个静物的位置及彼此的联系，将

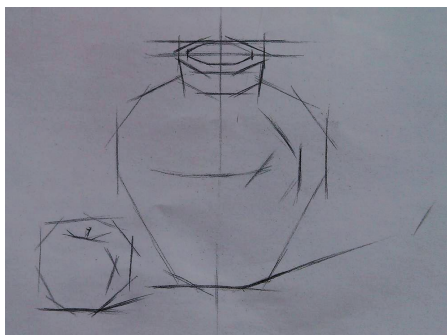

图2-26

作画的位置确定下来，如图 2-26 所示。

2. 画大体轮廓

在画大体轮廓阶段，画轮廓的方法和石膏几何体写生的方法相同，如图 2-27 所示。因为是组合静物，所以要注意各物体之间的形体比例关系、各物体之间的远近距离关系、物体本身的形体特征与物体本身的透视关系。在画陶罐、花瓶等左右对称的静物时，为了便于把形体结构画准，我们可以借助中心垂直线来检验物体左右的对称关系，如图 2-28 所示。

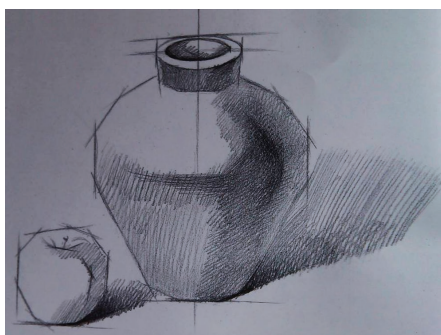

图2-27

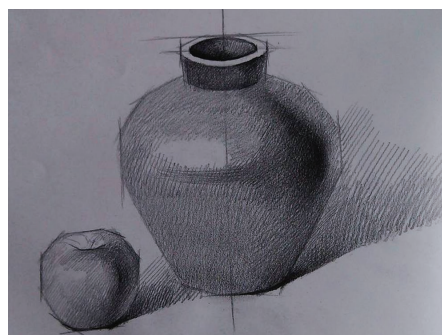

图2-28

3. 深入刻画

深入刻画阶段主要用线或明暗来表现形体的结构和质感，如图 2-29 所示。绘画者应重点把握两方面：各物体之间的明暗层次关系和各物体之间的质地对比关系。

这一阶段的要求：摒弃局部观察的习惯，养成整体观察形体特征和明暗层次的习惯；在把握明暗整体特征的前提下，注意比较形体的大与小、高与矮、长与短，注意暗色调与暗色调的对比、灰色调与灰色调的对比和亮色调与亮色调的对比；学会在复杂的变化中鉴别表现的重点。

4. 整体调整

这一阶段的要点是从整体着眼，从局部入手，然后回到整体，即采用整体—局部—整体的顺序，通过这种方法来指导自己的观察和写生实践，如图 2-30 所示。

图2-29

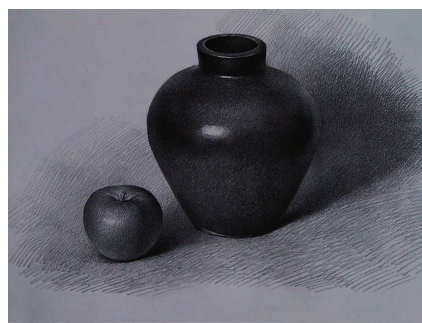

图2-30

由于素描使用的工具较为简便，素描作品基本上都是在较短的时间内完成的，因此其往往比经过多次加工的绘画作品更直接地传达了绘画者瞬间的灵感和激情，更能提取所画对象的生动气韵。

第五节 风景速写

风景速写分为室内景速写与室外景速写两类。顾名思义，室内景速写是指在室内的场景里进行写生，如在实验室内、图书馆内、教室内、办公室内等。而室外景速写的选题范围就更加广阔了，从城市到乡村，从街道到胡同，从一棵树到一片森林，从一条船到一个港口等，所有见到的景物皆可以画下来。

一、风景速写的方法

一幅好的风景写生画从来不是简简单单就创作完成的，它需要人们用心发现、选择，对周围一切对象进行取舍、加工、概括，然后用画笔表现在画纸上。为此，绘画者要热爱生活，要善于发现生活的美，要有好的审美观，善于在平凡的景色中最大限度地突出主题与意境，并提炼出动人的画面来。风景速写主要有以下方法：

（一）勾线法

勾线法主要以线条的疏密、粗细、轻重、浓淡对比来体现画面的前后空间关系，如图 2-31 至图 2-33 所示。

资料
景物素描作品

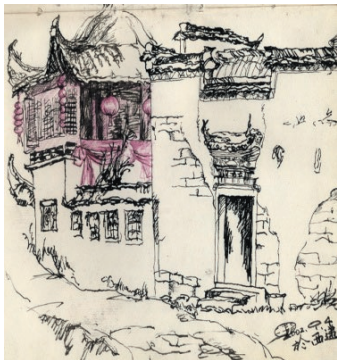

图2-31

图2-32

图2-33

（二）色调法

色调法是指将景物按亮、灰、暗的层次做出大体的划分，先画出一个朦胧的大体关系以形成总体色调，然后从最暗的层次画起，从近处画起，由近到远以形成画面近、中、远的景物层次，如图 2-34 和图 2-35 所示。

图2-34

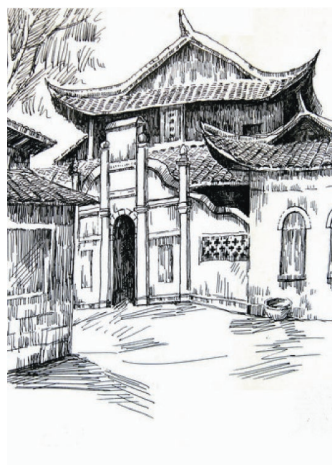

图2-35

(三) 线条和色调并重法

物体的轮廓用线条构成，景物的暗部附以色调，这就是线条和色调并重法。这种线条与明暗相结合的表现形式不仅适合速写的特点，还使画面明暗对比强烈、生动活泼、不拘细节，更容易表现出绘画者的速写激情。

二、风景速写的步骤

(一) 取景

在作画之前，首先要对所画场景做认真仔细的观察，避免只观察不思考、缺乏感受、坐下就画、见什么画什么的盲目性。在认真观察的基础上，确定出有利于表现所画景物和有利于表现画面透视的理想角度，然后以视平线在画面中的位置确定画面是平视构图、仰视构图还是俯视构图。这是因为构图形式不同，呈现出的画面效果和气氛也不同。

(二) 构图

取景后，面对繁多的景物，绘画者要根据主题、画意在画纸上置陈布势。要使画面中的“势”得到加强，首先不能把景中的所有细节都选上，必须有所取舍；其次，要区分主次关系和远近关系，选入画面的内容，不可平均对待，要根据所确定的视平线，运用透视的基本规律来探索它们之间的关系；最后，要注意画面布局的疏密变化，如图 2-36 至图 2-39 所示。

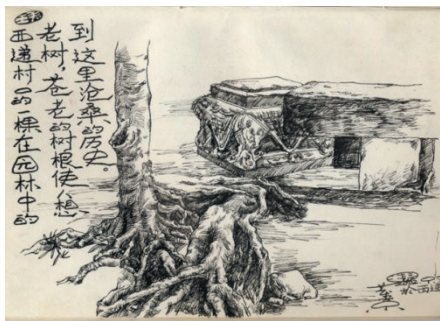

图2-36

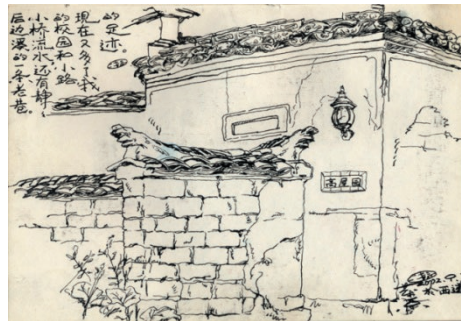

图2-37

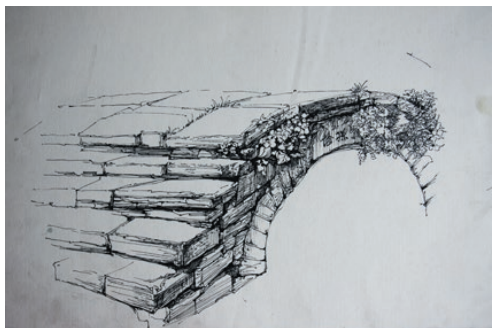

图2-38

图2-39

（三）刻画

当画面构图和大的局势确定之后，就要深入到画面中去表达局部细节。对于景物来说，一切物象都有形和质的特点，不同的形和质有不同的表现方法。

1. 刻画山峦

表现山峦时，要抓住山势的高低起伏和外形轮廓的特点，重点表现山的厚实、稳重，将山的外形与山脉的起伏特点结合起来，做到“近看取其质，远看取其势”。画群山要有主次、远近之分。“远山无树，远水无波”就是说画远处的山水更强调整体。

2. 刻画树木

树的种类有很多，各种树木都有其特点和“性格”，可谓千姿百态。例如，柏树树干挺拔，树叶柔软偏少；松树树干弯曲、遒劲有力，根部造型怪异，针叶硬而茂密；柳树枝条长而洒脱。绘画者在表现树木时，首先要注意树枝和树干的粗与细、长与短、多与少的比例关系；其次要注意枝和叶之间的关系要生动自然，对于茂密的枝叶不可一片一片地去画，也不能笼统地将树叶画成一片，而要研究树叶的生长规律、形状特点、疏密层次等变化，尽量从树木表皮质地的粗细、斑纹的变化、颜色的深浅等方面进行认真观察和表现，如图 2-40 与图 2-41 所示。

图2-40

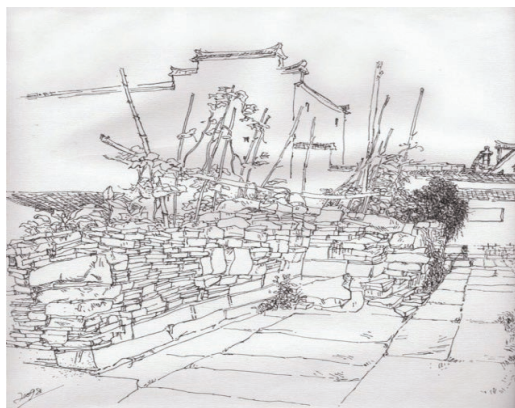

图2-41

3. 刻画建筑物

建筑物都各有严密的结构和独特的外观形式，要画好一座建筑物，首先要理解它的结构和形式的特点，如建筑物长、宽、高的比例和房顶、墙壁、门窗的特点。建筑物的门窗在建筑风景写生中占据着很重要

的地位。一座建筑物的“精神”往往要通过门窗表现出来。如果将整齐的门窗画得大小不一、参差不齐，就会让观看者感到不舒服。为此，任何部分的表现都应符合透视原理，否则就会影响建筑物的真实感和画面的空间感。此外，建筑物本身由各种物质构成，如砖、瓦、水泥、木、石、金属等，绘画者要注意各种材料质感的表达，要强调建筑物的整体感和稳重结实的感觉，如图 2-42 所示。

图2-42

? 思考练习

1. 什么是素描？
2. 请从不同角度对素描进行分类。
3. 素描有哪些基本要素？
4. 写生一幅单个石膏几何体素描。
5. 写生一幅组合石膏几何体素描。
6. 写生一幅花瓶或陶器素描。
7. 简述风景速写的方法与步骤。

第三章

儿 童 画

学习目标

- 了解儿童油棒画的基本技法和工具，掌握儿童油棒画的作画步骤；
- 了解儿童彩铅画的工具，掌握儿童彩铅画的作画步骤；
- 了解儿童水粉画的工具，掌握儿童水粉画的作画步骤；
- 了解儿童线描画的工具，掌握儿童线描画的作画步骤；
- 在了解儿童画的表现技法的基础上，培养对事物的分析能力和观察能力，提高创造力和想象力，陶冶审美情操，通过儿童画的创作培养真、善、美的思想品德。

第一节 儿童油棒画

油画棒是一种油性彩色绘画工具，由油、蜡、颜料的特殊混合物制作而成，通常为长 10 厘米左右的圆柱形或棱柱形。油画棒很像蜡笔，但其对纸面的附着力、覆盖力更强，能展现油画般的效果。油画棒质地较松软，易于涂色，表现效果好且携带方便，使用起来也非常简便。它可以直接用来平涂，也可以在纸上直接调色、叠加、混合等，产生丰富的效果，如图 3-1 所示；还可以与水粉、水彩、彩色水笔等一起使用，产生单一材料无法表现的特殊效果。

图3-1

一、儿童油棒画的基本技法

（一）平涂法

在油棒画中，平涂法是最基本的涂色方法。所谓平涂法，就是根据物体的形状而采取的横涂、竖涂、螺旋涂、轻重涂等手法。这种涂色方法适合表现色彩对比强烈的各种色块。

（二）点彩法

点彩法是选用不同颜色并列地画出线条或点，使画面的色彩有更加丰富的变化的涂色方法。这种涂色方法适合表现草地、天空及画面的背景。

（三）混色法

混色法是在已经涂了的一种颜色的边上再涂上另一种颜色，然后用手指或纸巾把颜色混在一起并平涂，使两种颜色相互混合后产生自然过渡、柔和的效果的涂色方法。该方法也可表现为先涂一种颜色，然后在其上面再涂另一种颜色，使两种颜色相互混合而产生第三种颜色。例如，在蓝色上涂红色就会出

现紫色。这种上下色彩的混合方式一般遵循浅色加深色的原则。

（四）渐变法

渐变法类似混色法，是选取同类色，在两种颜色相接处揉合，多涂几次，使颜色相互融合、自然过渡的方法。有时在一种或两种颜色的基础上适当添加一些其他颜色，可使画面产生立体感和空间感。色彩之间的自然变化能增强儿童画的表现力。

二、儿童油棒画的工具

儿童油棒画的主要工具为油画棒（见图 3-2）、素描纸，以及铅笔、橡皮、勾线笔等。

图3-2

油画棒与蜡笔的区别^①

提到油画棒，很多人就会认为它“就是蜡笔”，但事实并不是这样，两者并不能画等号。油画棒和蜡笔都是儿童画的绘画工具，但两者有很大区别，在选择的时候一定要根据实际的需求而定。

蜡笔在外表上很像油画棒，一般有软硬两种。软蜡笔会粘在手指上难以使用，适合厚涂，但无法达到混合和层涂所需的细微效果。软蜡笔的“油”有可能会弄脏纸面或把纸弄透。油画棒则具备了更好的硬度，软硬适中，构成合理，没有软蜡笔的缺点。

此外，油画棒和蜡笔还有以下两点不同：

（1）塑造的效果不同。蜡笔画出来的画面会有柔和随意的感觉，而且蜡笔在不同的纸上画出来的效果也会不同。例如，在粗糙的纸上，蜡笔画出来的效果虽然有颗粒感，但颜色很饱满。油画棒的笔触比蜡笔稍微细一些，颜色也稍微鲜艳些，很有复古感。

（2）材质、特性不同。油画棒不怕水，耐高温，较稳定。蜡笔则不耐高温，遇高温就融化，而且色泽很暗，容易龟裂。

^① 佚名 . 油画棒和蜡笔的区别 [EB/OL]. (2018-08-27) [2019-04-01].<https://www.bbaqw.com/cs/200359.htm>. (有改动)

三、儿童油棒画的作画步骤

(一) 运用点彩法作画的步骤

(1) 运用点彩法作动物画。运用点彩法作动物画的步骤如图 3-3 至图 3-5 所示。

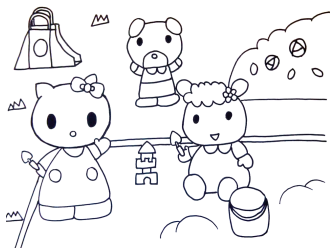

图3-3

图3-4

图3-5

(2) 运用点彩法作植物画。运用点彩法作植物画的步骤如图 3-6 至图 3-8 所示。

图3-6

图3-7

图3-8

(3) 运用点彩法作人物画。运用点彩法作人物画的步骤如图 3-9 至图 3-14 所示。

图3-9

图3-10

图3-11

图3-12

图3-13

图3-14

(4) 运用点彩法作风景画。运用点彩法作风景画的步骤如图 3-15 至图 3-20 所示。

图3-15

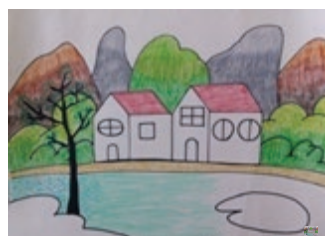

图3-16

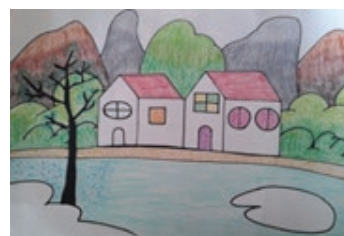

图3-17

图3-18

图3-19

图3-20

（二）运用多种方法作画的步骤

下面以画一幅风景油棒画为例介绍作油棒画的步骤。

- （1）用铅笔在素描纸上画出草图，并用勾线笔勾描一遍，要求线条清晰，不弄脏画纸，如图 3-21 所示。
- （2）选择相应的颜色，用厚涂法（用油画棒中锋平涂）上色。例如，给太阳上红色和黄色，如图 3-22 所示。
- （3）选择相应的颜色，用薄涂法（用油画棒侧锋平涂）上色。例如，给天空上蓝色，如图 3-23 所示。

图3-21

图3-22

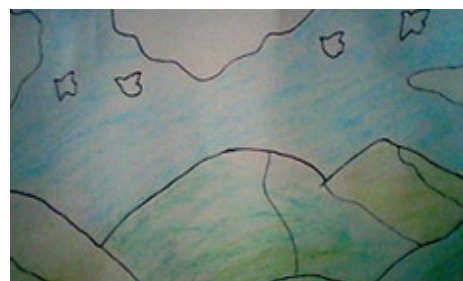

图3-23

- （4）选择相应的颜色，用色彩渐变法上色。例如，给树叶涂色时，先用深绿色涂树叶的下半部，再用浅绿色涂树叶的上半部，将两种颜色接触的地方来回糅合，使其过渡自然，如图 3-24 所示。
- （5）用色彩叠加法（上下颜色按相同走向涂色）涂色。例如，给连绵的山脉上色，先涂浅绿色，再用嫩绿色或深绿色叠加涂色，使其混合，形成自然的效果，如图 3-25 所示。
- （6）用点彩法上色。用绿色在草地上点下一个个的小点作为小草，使画面充实，减少空白，如图 3-26 所示。
- （7）将所有色块涂好不同的颜色，尽量减少空白，即完成了一幅风景画，如图 3-27 所示。

图3-24

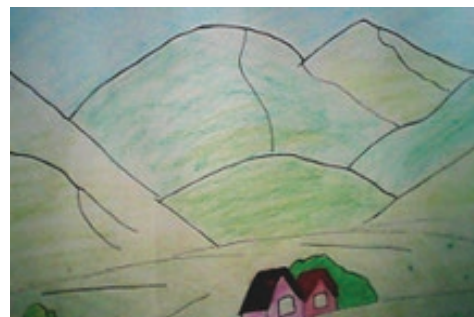

图3-25

图3-26

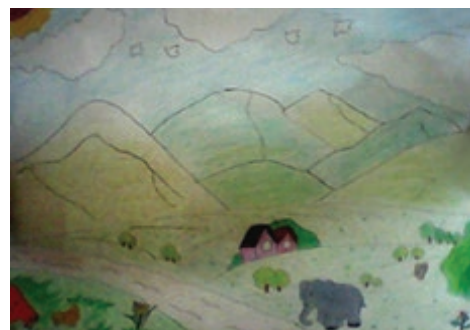

图3-27

第二节 儿童彩铅画

彩色铅笔是指用彩色颜料而非石墨所制作的一种绘图铅笔。运用彩色铅笔创作的画即彩铅画，这是一种介于素描和色彩画之间的绘画形式。彩铅画的特点在于色彩丰富且细腻，可以表现出较为轻盈、通透的质感。

一、彩铅的分类

彩色铅笔分为蜡质彩铅和水彩铅两类。

(1) 蜡质彩铅。蜡质彩铅为蜡基质，色彩丰富，表现效果特别。

(2) 水彩铅。水彩铅为炭基质，具有可溶性，但是画出来很难形成平润的色层，容易形成色斑，这一特性与水彩类似，因此水彩铅比较适合画建筑物和速写。

二、儿童彩铅画的工具与作画步骤

(一) 儿童彩铅画的工具

彩铅画的主要工具是彩色铅笔（见图 3-28）和白纸，其他工具有铅笔、橡皮、勾线笔等。

图3-28

（二）儿童彩铅画的作画步骤

（1）铅笔勾线。这一步骤是用铅笔将所表现的内容画在纸上，其要求是把握好构图比例，从整体布局，抓住物体的特征，用笔流畅，突出物体的特点，安排恰当，如图 3-29 所示。

（2）勾线笔勾线。铅笔勾线后，要用勾线笔将所画物勾线，使物体形象表达得更加明显。这一环节的要求是用笔通畅，线条流畅，不要断断续续，尽量一笔勾勒，使画面保持整洁，如图 3-30 所示。

图3-29

图3-30

（3）彩铅涂色。勾线完毕后，就要用彩色铅笔对所画物体进行上色，在上色过程中一定要注意色彩的运用和技法的掌握，如图 3-31 和图 3-32 所示。关于色彩和技法的知识内容可参考本章第一节儿童油棒画的相关内容。

图3-31

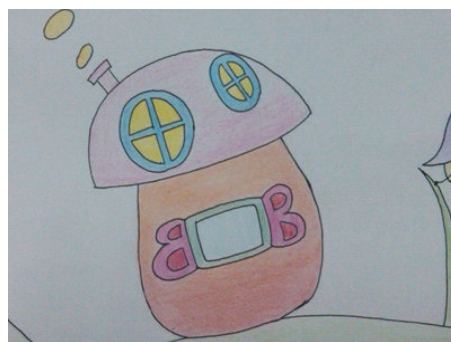

图3-32

第三节 儿童水粉画

微课
简易水粉画

资料
水粉画作品

水粉颜料在我国有多种称呼，属于一种特殊的不透明水彩颜料。水粉颜料是用水作为调色剂可自由混合的颜料。它色彩丰富，变化多端，鲜艳明快，覆盖力强，可层层相加，此外还物美价廉，很适合作为儿童色彩学习的入门材料。

水粉画的主要特征是将不透明颜料和水进行调和而作画，既可薄画又可厚画，还能用干湿结合的技法来塑造各种形象，表现色彩空间，营造艺术氛围。其基本技法包括平涂法、混涂法、干画法、湿画法、渐变法、点彩法等。值得一提的是，使用水粉和油画棒进行混合上色是一种很好的着色方法。

一、儿童水粉画的工具材料及其选择

（一）水粉画的工具材料

儿童水粉画的主要工具材料包括水粉颜料（见图 3-33）、水粉笔（见图 3-34）、纸，其他材料包括调色盘（见图 3-35）或调色盒、洗笔筒、铅笔、油画棒等。

图3-33

图3-34

图3-35

知识之窗

水粉颜料与水彩颜料

水粉颜料和水彩颜料是不同的两种用品，在市场上都能买到。很多人在购买水粉颜料时会误买成水彩颜料。

水粉颜料属于水彩的一种，即不透明水彩，又叫广告画颜料。其内含粉质，有较强的覆盖力，价廉，易使用，常用于初学者学习色彩画的入门画材。

水彩颜料需用水稀释才能作画，绘制在特别的水彩纸上，一般用于表现具有透明感的物体，如玻璃、金属等反光面。水彩颜料作画在纸上留下的痕迹都成为画面韵律形式及体现要素。

（二）水粉画工具材料的选择

1. 水粉颜料的选择

购买水粉颜料时，要选择正规厂家生产的锡管或瓶装的专业水粉颜料，好的水粉颜料膏体细腻，色彩饱和。

2. 水粉笔的选择

水粉笔的种类有很多，主要有羊毫笔、狼毫笔、尼龙笔三种类别，在选用上一般以吸水、软硬弹性适中的为宜。羊毫笔的特点是含水量较大、着色较多，一笔能蘸出来较大面积；缺点是由于含水量过大，所以画出的笔触更容易浑浊，不适合刻画细节。狼毫笔的特点是含水量较少、弹性好，适合刻画局部的细节。尼龙笔质地软且具有弹性，但在使用时切忌笔锋过硬。我们可以选择几支不同型号、不同种类的水粉笔交替使用。

3. 纸张的选择

最好选用质地坚实、吸水性适中、表面有纹理、不光滑的纸，建议选择水粉纸。

二、儿童水粉画的作画步骤

下面以画以荷花为主题的水粉画为例，介绍儿童水粉画的作画步骤。

- （1）准备材料。准备好水粉颜料、水粉笔、水粉纸、调色盘、洗笔桶、油画棒、铅笔。
- （2）构图。用铅笔画出荷花图案，如图 3-36 所示。
- （3）勾勒。用油画棒进行勾勒，用绿色勾勒荷花的叶、茎，用白色勾勒荷花的花朵，如图 3-37 所示。

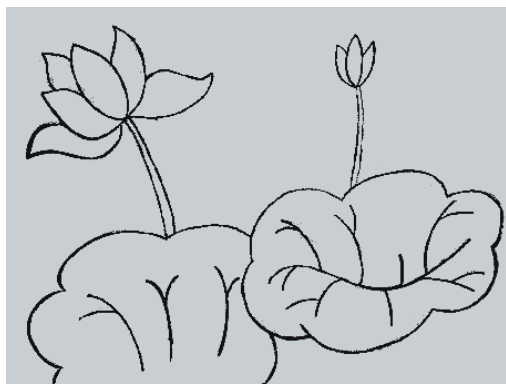

图3-36

图3-37

（4）调色与上色。具体如下：

① 选择玫瑰红和白色调出荷花颜色，根据两者的不同比例调出花的渐变色（见图 3-38 与图 3-39），给花朵上色。

② 用墨绿色按平涂法来给叶和茎上色，如图 3-40 所示。

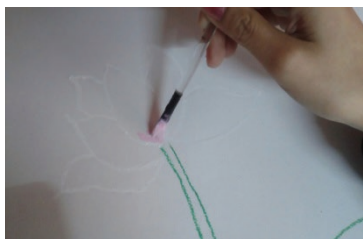

图3-38

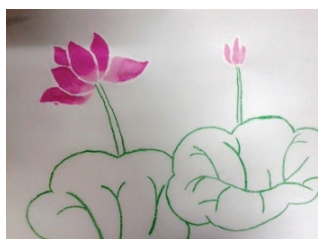

图3-39

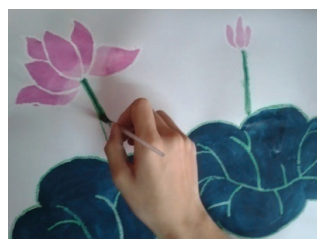

图3-40

③ 用湖蓝色涂天空，逐渐加入白色，构成渐变色，如图 3-41 所示。

④ 用中绿色涂湖水，同样加入白色，构成渐变色，如图 3-42 所示。

(5) 修饰细节，绘画完成，如图 3-43 所示。

图3-41

图3-42

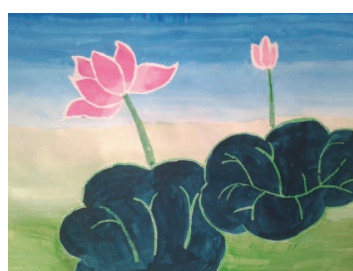

图3-43

三、儿童水粉画的技法

(一) 水粉点彩法

下面以画一幅风景画为例来介绍使用点彩法的步骤。

(1) 准备材料。具体内容已介绍过，此处不再赘述。

(2) 用铅笔在水粉纸上进行构图。画面要突出主题，内容要完整，注意近、中、远的空间安排，如图 3-44 所示。

(3) 选取适量比例的绿色、柠檬黄和白色调色来涂草地和树，用适量比例的湖蓝色和白色的混合色涂天空，如图 3-45 所示。

图3-44

图3-45

(4) 选择深绿色、绿色和淡绿色，也可选择深绿色和白色，用点画法将草地和树冠点成深浅不一的绿色，但是要注意色块的疏密程度，如图 3-46 至图 3-48 所示。

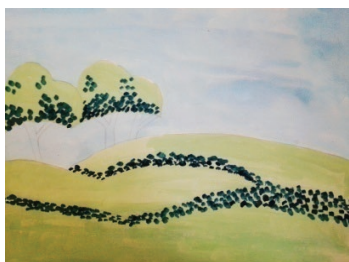

图3-46

图3-47

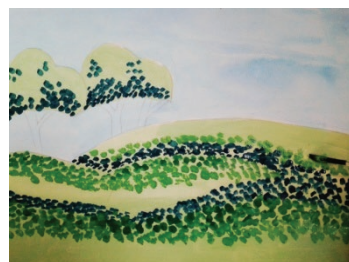

图3-48

(5) 选择淡绿色和柠檬黄色，用点画法点缀草地，如图 3-49 所示。

(6) 选择普蓝色、钴蓝色、湖蓝色，用点画法点缀天空，如图 3-50 所示。

(7) 选择赭石色，给树干上色，如图 3-51 所示。

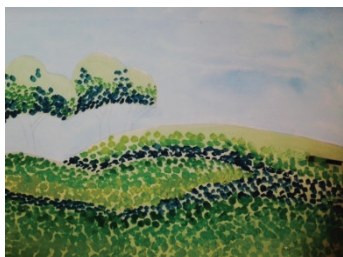

图3-49

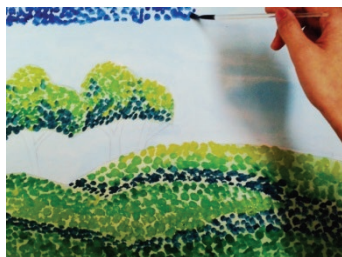

图3-50

图3-51

(8) 绘画完成，如图 3-52 所示。

图3-52

(二) 吹画法

吹画法是在纸上滴上某种颜色的颜料或墨汁，然后用吹气（一般线条都是用吸管吹出来的）来代替水粉笔作画的方法。相比用笔作画，吹画是一种特别的作画形式，它简单易学，而且作画过程非常有趣，能增强作画者的兴趣。

1. 吹画需要准备的材料

要注意的是，吹画不需要画笔，需要准备的工具有硬卡纸、水粉颜料、吸管（不同长度、口径的若干）等。

2. 吹画的基本步骤

(1) 准备好各种材料，调好所需颜料。

(2) 根据创作的题材和形象，选用尺寸合适的硬卡纸进行简单构图。

(3) 选好颜料颜色并调在纸上,选用长度、口径合适的吸管,用吸管对着颜料轻轻地吹气,让颜料散开,慢慢地把选好的颜料吹成艺术图形。

(4) 根据构图重复操作,直到作品完成。

3. 吹画的注意要点

(1) 构图准备一定要充分。

(2) 吹画时,吸管一定要倾斜,用力不要过大,以免把颜料吹到别处。

(3) 等颜料完全干后再操作后面的步骤。

4. 吹画的特点

(1) 图形自然、生动,色彩流动性强,画面体现出一种朦胧的、独特的幻想美。

(2) 用吹画法进行创作和教学,可以完成树木、花朵、河流、草地、人物、动物等多种形象的创作,能够锻炼儿童的联想思维能力。此外,用吸管代替画笔,也能让儿童感到新鲜、有趣。

5. 吹画作品欣赏

吹画作品参见图 3-53 至图 3-58。

图3-53

图3-54

图3-55

图3-56

图3-57

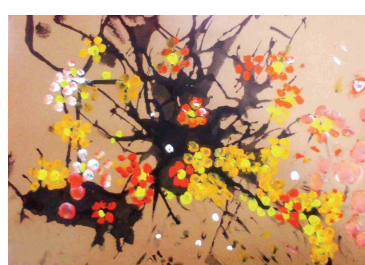

图3-58

(三) 油水分离法

油水分离法是运用油画棒进行辅助作画的水粉画技法。其具体方法是:先用油画棒画出物体,再用水粉笔调水粉作画,或填色,或罩染背景。这种方法巧妙地利用了油画棒油脂性的特点,使其所画之处不着水色,从而形成独特的艺术效果。

采用油水分离法作水粉画的步骤如下:

(1) 用油画棒画出物体,画物体时可用不同色彩进行表现,如图 3-59 所示。

(2) 用水粉颜料调色,调色时要多加一些颜料,然后将调好的颜料平涂在画面上,如图 3-60 与图 3-61 所示。

(3) 画面完成，如图 3-62 所示。

图3-59

图3-60

图3-61

图3-62

第四节 儿童线描画

线描画是用单线单色去描绘物体的绘画创作方式。线描画源于中国画画法中的白描，是一种以线为最基本的表现手法的儿童绘画形式。正所谓“形依线而立，色依线而明，神因线而传”。在线描画中，线条是最有生命力的因素。线是结构，线是骨骼。儿童线描画的主要特点是具有一定的写实性和较强的装饰性，与黑白装饰画和简笔画既有相似的地方又有所区别。

一、儿童线描画的工具

儿童线描画的工具很简单，主要是纸和笔，其他工具还有橡皮。若用的是钢笔则还需要墨水。纸的

要求是质地细腻且坚实、洁白。至于笔，可用钢笔、水笔、书法笔、铅笔（以H型铅笔为宜）。

二、儿童线描画的作画步骤

下面以画以小亭子为主题的风景画为例，介绍儿童线描画的作画步骤。

（1）选好主题，刻画轮廓。确定要画的主体，这里要画一幅以小亭子为主题的公园风景画，因此用铅笔起稿，勾画出小亭子的外轮廓，如图3-63所示。

（2）刻画细节。在小亭子周边填充各种线条，刻画各种图案，如栅栏、石头、瓦片等，如图3-63所示。填充时，要根据物体的质感、肌理和色彩，运用线条的粗细、疏密、方向、形状的变化来表现。另外，适当的点和黑白处理可增添物体之间的层次感，使画面疏密有致。

（3）添加背景。完成主体内容后，还要添加远山、荷花、流水（见图3-65），再检查一下形象特征是否准确，布局是否合理，形象的关系、虚实是否协调等。

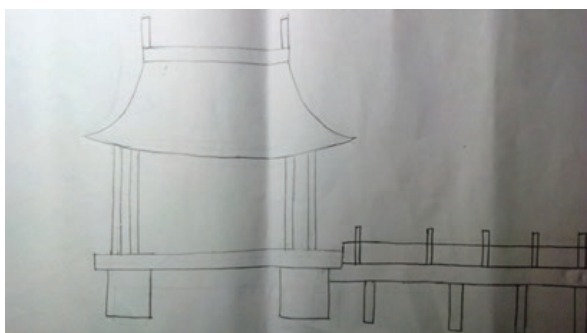

图3-63

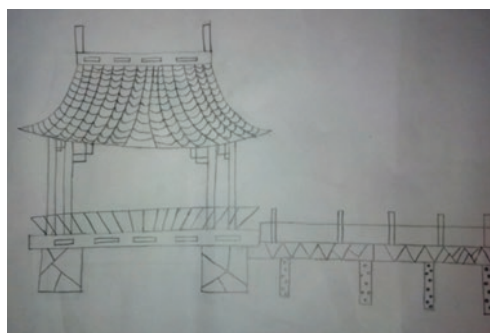

图3-64

图3-65

? 思考练习

1. 创作一幅以动物为主题的儿童油棒画。
2. 创作一幅以风景为主题的儿童彩铅画。
3. 运用油水分离法创作一幅任意主题的儿童水粉画。
4. 创作一幅以蔬菜为主题的儿童线描画。