

高等教育绘画与艺术设计专业基础教材

丛书主编 刘巨德 王抗生

水粉写生

王抗生 著 / 绘

中国轻工业出版社

高等教育绘画与艺术设计专业基础教材

丛书主编 刘巨德 王抗生

水粉写生

王抗生 著/绘

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉写生 / 王抗生著 / 绘—北京：中国轻工业出版社，
2009.1

高等教育绘画与艺术设计专业基础教材

ISBN 978-7-5019-6748-3

I.水… II.王… III.水粉画：写生画—技法（美术）—
高等学校—教材 IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第181898号

责任编辑：王 吉 毛旭林 责任终审：劳国强 装帧设计：刘 微
策 划：王抗生 沈 强 责任校对：晋 洁 责任监印：胡 兵 张 可

出版发行：中国轻工业出版社（北京东长安街6号，邮编：100740）

制 版：北京图文天地制版印刷有限公司

印 刷：北京国彩印刷有限公司

经 销：各地新华书店

版 次：2009年1月第1版第1次印刷

开 本：787×1092 1/12 印张：4

字 数：260千字

书 号：ISBN 978-7-5019-6748-3 定价：28.00元

读者服务部邮购热线电话：010-65241695 85111729 传真：85111730

发行电话：010-85119845 65128898 传真：85113293

网 址：<http://www.chlip.com.cn>

Email:club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

80826J1X101ZBW

作者简介

王抗生，重庆市人，毕业于四川美术学院。现任职于中国轻工业出版社。北京美术家协会会员、中国民间美术家协会会员、中国工艺美术学会会员、中国工艺美术学会民间美术专业委员会会员、台湾中华书画艺术同心会艺术顾问、苏州工艺美术学院特聘教授。

其在绘画、民间建筑、民间美术、古典园林及摄影等方面均有深入的研究成果并出版各类美术专著十余种。有《水粉写生》《园林门窗》《中国花卉图案》《中国瑞兽图案》《中国历代器物图案集成》《传统艺术·瑞兽纹样》《传统艺术·植物纹样》《中国吉祥图典》《民间木雕》《民间石雕》《民间面具》等。主编图书有《广告彩静物画技法》《水彩静物画技法》《粉彩画技法》《民居写生》《自然风景写生》《小品小景写生》等。

20余年来，编辑出版美术教材、书籍100余种并不断再版，如《高等教育艺术设计教材》系列30余种，重印达十几次之多；主持并参与编著的《中国民间工艺风采》系列丛书以中、英、法、西、德等多种文字出版、发行，备受海内外读者与艺术院校师生的欢迎。

目录

- 5 美无彼岸 (代序)
- 6 概述
- 8 自然风光写生
- 22 建筑风景写生
- 37 花卉植物写生

美无彼岸

(代序)

20世纪50年代在中国高等美术院校中，四川美术学院曾有一位水粉画大师李有行教授，无人不晓。他的水粉画技法和色彩思想曾影响了中国美术院校色彩教学近50年，凡是他的学生均深受感染和受益良多。

其中王抗生就是一位。王抗生先生1964年毕业于四川美术学院，他对李有行教授的水粉画艺术和艺术思想研究颇多，特别是有关写生色彩和归纳色彩的水粉画技法及原理，王抗生已实践多年。他喜欢外出写生，为了追寻色彩，他曾走遍祖国大江南北，喝凉水，吃冷风，画江南古桥流水，写四川云雾沟寨，绘高原苍山洱海，拥抱祖国长城内外……秋色、冬寒、夏雨、春暖，多姿多彩的自然风韵，如诗如歌的民族风情，王抗生均用色彩——水粉的色彩，湿淋淋的薄画、厚画、干画、透明画、写意画、归纳画，挥洒自如。今天，他编著的这本基础教材《水粉写生》可以说基本集中了王抗生多年的水粉画风貌和技法，他不仅继承了李有行的基本画法和原理，而且又博采众长，采用了中国画的写意笔法，融入了西洋画的印象用色，致使自然的四季风光或浓或淡，或动或静，或显或隐，均倾注了他对自然的理解和艺术的情感。特别是他画的《蜀葵》水粉画，只用了四种红色、三种绿色，七种颜色作画，使画面颜色显得极为丰富、厚实、单纯和浓重；表现语言也尽精微而概括，致使作品气度大方、高贵感人，可以说这是李有行教授色彩原理和水粉画技法的极好写照，也应该说他是李有行水粉画艺术的真正传人。用这样的作品、这样的画法、这样的思想指导水粉画教学，自然是行之有效的；这样的

基础训练自然也是通往艺术和设计的必经之路。其实任何绘画和设计的色彩都是以象征、概括的手法去表现关系、模仿关系、创造关系。如冷暖关系、明度关系、纯度关系、对比关系、方圆关系、韵律关系、空间关系、干湿关系、薄厚关系等，从中求得美。而美有永恒绝对的美，也有特殊相对的美，真正的艺术家总是把两者相融合，在变化的特殊性中求得永恒性。

王抗生遵循“外师造化，中得心源”的古训，借用水墨笔法和色彩原理而心游万物，饱游饫看，画了大量水粉写生，从山川、树木、河海、建筑、花卉的特殊变化中探寻永恒的美。为此他还涉足建筑园林、民间美术研究、艺术设计、摄影等领域，出版专著十余种。这本《水粉写生》基础教材，图文并茂，基本以图为主讲述着他的水粉写生技法的原理和知识，相信大家从中不仅会感受到李有行和王抗生师生之间相承的艺术脉络与变迁，同时也会认识到水粉写生的本质和特征。

美无彼岸、美无贵贱，一棵树、一条船、一座桥、一朵花、一片水，它们无分别，写生意在以一管之笔、万象之色，探索宇宙之理，抒写人性情怀。

刘巨德（清华大学美术学院副院长、教授、博士生导师）
2008年11月26日于荷清苑

水粉写生技法简述

1. 水粉画的历史 风景画是以自然风光为主题的绘画，在中西绘画中占有重要地位。中国山水画起源于隋代，自古以来，中国山水画的特点是必须有人或建筑出现在画面上，画面才显出生气；日本古代虽然也是学习中国画的技法，但日本的风景画始终没有人或动物出现，显示的是宁静的气氛；欧洲则直到文艺复兴时期才出现作为人物背景的风景，到了17世纪才开始有纯粹的风景画。早在工艺、雕刻与绘画尚无明确分工的原始社会，中国花鸟画已处萌芽状态，发展到两汉六朝则初具规模。中国花鸟画技法多样，以描写手法的精工或奔放，分为工笔花鸟画和写意花鸟画（又可分为大写意和小写意）；又以使用水墨色彩上的差异，分为水墨花鸟画、泼墨花鸟画、设色花鸟画、白描花鸟画与没骨花鸟画等。

中国绘画主要采用墨与粉质颜料，这种绘画技法在敦煌唐宋壁画中应用纯熟，而西洋水彩画传入中国不足百年，现代水粉画则更晚，早期的水粉画主要用于广告、装潢、染织等工艺美术设计。20世纪50年代，由四川美术学院李有行教授的大力倡导、推动，使水粉画广泛应用于美术学院的基础教学中，水粉画才得以发展、普及并逐渐形成一个独立的画种，致使水粉画在我国具有广阔的发展空间。

2. 水粉画的特点 绘画的使用工具与材料决定了画种的特点。水粉画以水作为媒介，水粉画的表现力介于油画与水彩画之间。水粉颜料具有较强的覆盖能力，因此色彩鲜明、饱满，这个特点与油画相似。水粉颜料又可用清水调稀、薄涂，用水来冲淡颜色，湿画法使画面透明或半透明，形成水色湿润淋漓流畅的风格，这一特点又像水彩。因此，水粉画色彩效果可以厚重、鲜明，又可柔润淋漓。

由于水粉颜料中含粉量大，干湿变化显著，作画过程中，需凭经验估计画面干后的色彩与明度效果，初学者难于掌握。从理论上讲，水粉颜料可以任意覆盖，但实际操作中，反复调和后的水粉颜料很容易变脏，深调子容易变灰、

变粉，致使画面容易出现“粉气”“火气”“灰暗”等毛病，给画面的深入刻画带来一定难度。此外，要避免选用质量较差的纸作画，否则，纸质会逐渐变黄，水粉画的画面颜色也会逐渐变色。

3. 水粉画的工具与材料 画种不同，作画技法也不同，使用的工具与材料也有差异，有些工具与材料可综合使用，以形成特殊的艺术效果。水粉技法中的厚画法像油画，可以采用油画笔、油画刀及画布作画；薄画法又像水彩、国画，除专门的水粉笔外，各种国画笔、水彩笔以及宣纸、高丽纸、过滤纸都可以选用。其他辅助工具和材料，在美术用品商店都有出售，读者可以自行选购，本文不再赘述。

4. 风景写生的作画要点 风景写生的构图不同于画室静物写生的构图。面对五彩缤纷的色彩世界，初学者往往感到不知所措，无从下笔；或者不加选择，随意坐下来就画，这样都不可能有好效果。风景画构图的基本规律是：视平线的安排、均衡的处理、主宾关系与线与面的组织等。初学者可以通过阅读和临摹优秀的范画作品来学习风景写生的各种方法与步骤。

(1) 视平线的安排 面对旷野或海洋，天际边出现一条天地相接或天海相接的线，这就是视平线。视平线通常被景物中的树木、建筑物、山岳所遮挡，但不能忽视它的存在，它是景物透视的基本线，对风景画构图起一定作用。视平线在画面位置的高低，会形成不同的构图与透视。视平线位于画面的下方，适合表现仰视景观；视平线位于画面的上方，适合表现俯视景观。如果把视平线处理在画面以外，就可使画面形成特殊的透视效果。

(2) 均衡的处理 均衡是一切艺术作品的创作法则之一。一幅风景画的构图，要给人以平衡之感。均衡法则除了体现在构图上，还体现在：暗色感觉重，浅色感觉轻；动的感觉重，静的感觉轻；高纯度色块感觉重，低纯度色块感觉轻；暖色感觉重，冷色感觉轻。运用这一法则，可调整画面的轻重感。比如，在画面感觉轻的一边添加人物，使画面取得均衡。

(3) 主宾关系 主宾关系也就是主次关系。风景画中，主体、重点景物多安排在接近中心的位置。如画一幢房屋，一般要放在画面中心附近的中景位

置,远景的天空、云彩、树木,近景用草地、石块起衬托作用。对于主要景物要多用一些笔墨描绘,以形成画面的趣味中心,才能吸引人。次要景物用笔、用色要简略,不要主次不分。

(4)线与面的组织 形体由线与面组成,线与面要安排得当,既要变化,又要统一。形体的主次、大小、高低、起伏、疏密、藏露要靠线与面来体现。景物的趋向线要有意识地加强,使画面形成一定的节奏感、韵律感。此外,线与面的组织和用笔还要体现一定的力度。

(5)风景的光与色 大多数风景画作品要表现景物的阳光。阳光是有颜色的,一天的大部分时间,阳光的色彩是暖色。阳光照射下的景物大部分时间是受光面暖,背光面冷。景物暗部除受地面及其他景物反射光影响之外还受反射光影响,因此景物暗部应该倾向透明。

(6)风景画的空间表现 自然界由于空气的存在,才使我们看到的景物呈明显的前后层次,近处清楚,远处模糊;近处色彩暖,远处色彩冷;近处色彩鲜明,远处色彩灰;近处色彩对比强,远处对比弱;景物受空气的影响而形成的这种规律,叫做空气透视。

(7)风景画的色调 色调即色彩的调子和情调,也就是一幅画的色彩总倾向、总气氛。表现和处理画面色调时,用一种倾向色统一画面的方法是有效的,即画面每一块颜色都含有统一的色素,这样容易形成画面的色调。如果景物中有对比色块,处理画面时要强调主色调占主导地位,其余色只能起辅助作用。初学者在刻画景物局部形象时,往往忽略了画面整体色调;或者用同类色作画,这都不利于掌握风景画的色彩调子。

(8)形象刻画中的概括能力 自然界中景物的色彩关系和形体结构千差万别。而我们在风景写生中只能用有限的颜料色彩来表现对象的光与色,这就需要我们具有高度的概括能力,在写生中作一些限色写生练习,可提高作画的概括能力。

(9)风景画的意境表现 风景画的表现能体现一定意境和诗意,这也是一幅好的风景画能吸引人之处。在写生过程中,若能注意到以上基本规律,那么

你的作品便有了基本的构思与意境。

5.风景写生的作画方法与步骤 由于水粉画具有多种画种的特点,因此在画面中可以采用多种技法综合使用。如厚画法与薄画法结合,干画法与湿画法结合;勾线与块面相结合,勾轮廓线填色法,以及点彩法,皴擦法,装饰画方法等。比如,画面中天空和水用淡湿画法,建筑物、树木可用厚画法。

作画步骤有从主体景物开始的方法和由天空、远景向近景渐进的方法。初学者一般比较适宜使用由天空、远景向近景渐进的方法。水粉风景写生的着色步骤主要有:①先画亮部,再画灰部、暗部的方法。②先画暗部,再画灰部、亮部的方法,这种方法多用于厚画法。③湿时衔接,局部推进的方法。这种方法较好地解决了水粉颜料不易衔接的难题。在处理同一明度的色块时,只要将色相、纯度稍加变化,即可使色调产生变化,形成丰富的细微差别。多采用薄画法与厚画法结合,先薄后厚。④先画中间色,再加深、提亮的方法。这种方法的难点在于水粉颜料干后的衔接容易生硬。⑤先勾勒轮廓,后填色的方法。先以钴蓝色或群青色勾勒轮廓,然后依据景物的色彩填色,类似于油画的某些技法。

6.水粉花卉写生技法 本书主要介绍室外花卉写生的基本方法。室外花卉写生不同于室内静物写生,面对花园中处于自然生长状态的各种花卉植物,没有现成的构图可取。需要作者进行选择与组合,创作出自己的构图。花朵的明暗、色彩关系按照实际景物进行取舍与描绘,枝干、枝叶则根据花卉植物的生长规律与画面的需要进行布局,需要注意的是:事先要观察花卉植物的生长结构,最好多画一些白描写生与限色写生,然后再画不限色色彩写生。

以上这些作画方法与步骤之间并没有严格的界限,初学者宜于采用后几种方法为主,其他方法为辅的方法,多加实践,就能逐步掌握水粉风景写生的基本技法。

为使读者深入了解水粉写生画,本书选编了作者部分水粉写生作品,供读者学习与借鉴。

秋林 540mm × 400mm

秋天的树林总是吸引着画家的目光，这是一幅画在有色纸上的写生作品。画面奔放洒脱，以写意的笔法刻画树林、草地，不拘泥于景物的具象描写，着重画面冷色与暖色的对比关系，体现了秋高气爽的意境，令人感受到作者在作画时的激情。

首先以钴蓝、群青色铺天空、远山，以及地面与草地的背光色彩，都呈现蓝色调，与天空、远山形成呼应。然后以写意的手法先画景物中较重的色块，包括绿树，民房与涵洞，在整个作画过程中，不过多考虑景物的具体轮廓。

画红树及落叶的暗部色彩，其要点仍然是暂不描绘景物的具体轮廓。主要考虑总体色调之间的冷暖与明暗关系。

进一步充实红树及落叶的暗部色彩，再画红树较亮的部分，接着画树干的大体姿态。

对暗部树木的色块作小的调整，以清水洗出一些透光部分，路面受光部分也以此方法洗出一些高光。再进一步充实树叶的层次与草地、落叶的光影部分，再画出民房前晾晒的衣被，画面就接近完成了。

二月兰 540mm×400mm

作品采用中国画的笔法描绘白皮松，用不同色彩的线形勾勒树枝、松针；中景的灌木与近景的草地，以潇洒的点线与色块进行刻画，呈现出早春的勃勃生机。画面风格既不同于西洋画的轮廓式线条，又在传统的中国画线条上有所突破。

初雪 400mm × 270mm

北国深秋，晨曦透过薄雾，雪花飘零，点缀杨树、荻草，山林笼罩在紫褐色的雾霭中，呈现出飘渺，动感的画面。画面采用水彩画技法，先画浅色，后画深色，远景用笔概括简约，近景刻画细致，在用笔上区分了景物的层次。

颐和园后湖 400mm × 270mm

画于颐和园苏州街恢复之前。深秋时节，岸边垂柳依然葱绿，湖面波光粼粼，残留的水街屋基参差不齐，古木映衬汉白玉石桥，画面呈褐色调。湖边的枯柳以大写意笔法挥写，一气呵成，潇洒自如，起到笔不到意到的效果。

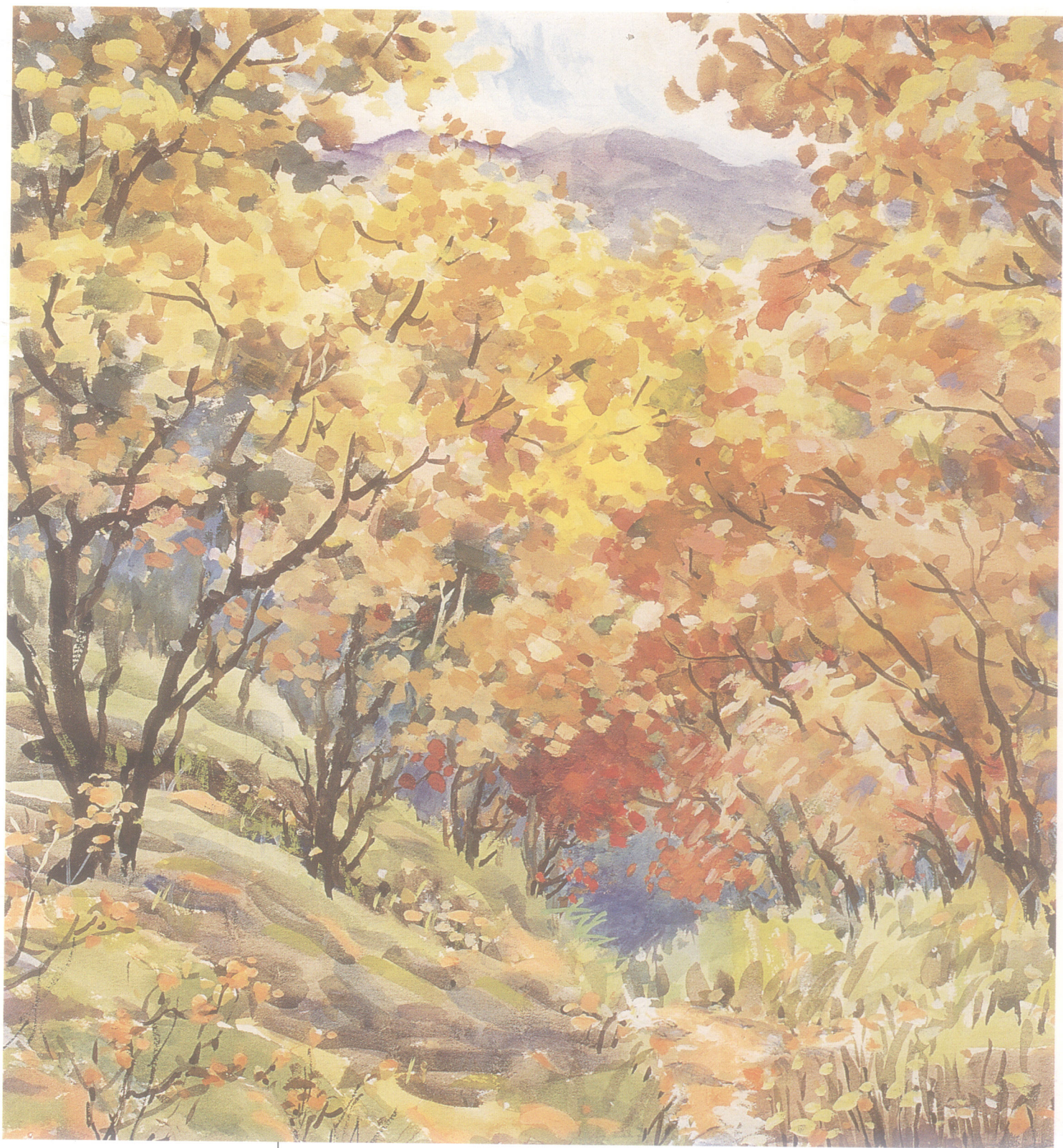
西山秋林 540mm×400mm

西山秋色，阳光灿烂，金黄的柳树，紫蓝色的远山，茂密的树林，尽显顽强生机。画面笔触、色彩因光照角度不同而富于变化，蜿蜒曲折的山路给人以遐想空间。

艳秋 400mm × 400mm

秋日的一个艳阳天，柔和的阳光照耀在杭州郊外的树林中，几片红叶在树枝上摇曳。画家以中国画的用笔刻画树枝树干，凸显枝干的挺拔与旺盛的生命力，画面一侧以高大水杉为陪衬，金秋美景令其惟妙惟肖。

香山红叶 400mm × 400mm

金秋时节，满山红叶。画面色彩斑驳陆离、明亮欢快、自然有序、变换丰富。山坡、野草、小花遥相呼应，给人以清风拂面，红叶有声之感。画面以薄画法完成，各种色调呈透明感。

西泠印社 270mm × 400mm

古老独特的建筑掩映在茂密的竹林树丛中，繁复多姿的叶片、枝干呈现出丰富的层次与厚重感。绿色调是较难把握的色调，在众多倾向的绿色系中，须杂以适量橘黄、青紫等补色，以避媚俗。