

新编高等院校建筑美术系列教材

水粉

SHUI FEN

彭才年 编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

J215
13

新编高等院校建筑美术系列教材

水 粉

彭才年 编著

机械工业出版社

本书是新编高等院校建筑美术系列教材之一,由新编高等院校建筑美术系列教材编委会组织编写。

本书较系统地阐述了色彩的基本原理,重点讲解了写生色彩规律和表现技法。本书主要内容包括水粉画概述、色彩认知、写生色彩规律、静物写生方法步骤、写生与创作、作品鉴赏等。

本书深入浅出,图文并茂,重点突出。在写生方法步骤方面做了较多的示范,具有实用性强的特点。

本书适合建筑学、城市规划、风景园林、艺术设计及相关美术专业使用,也可作为美术爱好者的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

水粉/彭才年编著. —北京:机械工业出版社, 2005. 2
(新编高等院校建筑美术系列教材)
ISBN 7-111-16078-9

I. 水… II. 彭… III. 建筑艺术—水粉画—技法(美术)—高等学校—教材
IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 006772 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:宋晓磊 责任校对:张玉琴

封面设计:陈 沛 责任印制:石 冉

保定市印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2005 年 2 月第 1 版·第 1 次印刷

890mm×1240mm $\frac{1}{32}$ ·5.75 印张·143 千字

0 001—4000 册

定价:38.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010) 68993821、88379646

68326294、68320718

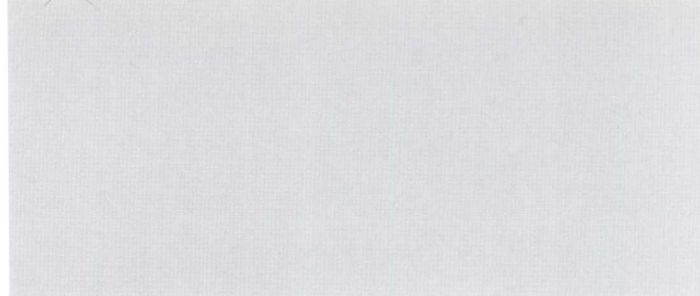
封面无防伪标均为盗版

序

建筑学科是一门既有理工知识又有艺术含量，涉及面极为广泛的学科。美术在建筑学科中作为一门主修课程是不无道理的。在当今信息化时代，人们的视野大大拓宽，也极大地丰富了建筑师们表达自己创意的语言形式。为此，是否还有必要按照传统的方式开设建筑美术基础课，在社会上以及院校内部师生之间产生了不同的看法。目前，在纯艺术学科中对美术专业要不要有坚实的绘画造型基本功尚且有不少争议，属于理工科的建筑学科对美术基础课的需要与否存在不同看法，是不足为怪的。

作为一名在美术学院教学三十余年又转入建筑学科从教建筑美术十余年的教师，从教学体会和学生走上工作岗位后的信息反馈来看，我认为人脑可以利用电脑，电脑却替代不了人脑，而且只有具有较高艺术素养的人脑，才能使电脑出色地为建筑师的创造性设计服务。建筑本身除了必须具备特定的功能外，还应该是一件有创意的艺术作品。所以，一个称职的建筑师必须具有相当高的艺术修养，而艺术修养是多方面的。学生在校期间的美术基础课则是培养建筑师创造性思维、艺术修养和建筑设计表现能力不可或缺的起点和台阶。为此，我的观点是：建筑学科必须要有美术基础课。问题在于时代在大踏步前进，建筑学科也在飞速发展，美术教学如何适应建筑设计与时俱进的需要，这是我们应该下功夫研究，动脑子去改革的重大课题。本书编委会成员在多年教学实践的基础上编写这套系列教材的本意就在于此。

怎样才能更好、更快地激活建筑系学生们的艺术细胞，培养他们的审美情趣，提高他们的创新意识，传授

给他们各种表现技法，这是我们美术教师时刻思考的问题。而这一切，不可能一蹴而就，必须通过科学的、系统的、有步骤的、严格的基础训练，才能使学生由低到高，从被动到主动，接受、领悟美术教学在建筑设计中所处的地位和作用，最后达到使学生们能得心应手地把学到的美学知识充分体现在建筑设计的整体之中。

本套系列教材包括了绘画基础和设计基础等方面的内容，既阐述了素描、色彩发展简史，又结合现实讲到了今后发展趋势。本套教材纲目清晰，图文并茂，作为建筑专业的学生来说可从中获得较为精练的相关知识。由于美术基础课的课时有限，教师必须掌握最基本规律，在各个教学环节，贯穿循循善诱、因材施教的精神才能在极其有限的时间内让学生得到尽可能多的知识。我衷心希望这套系列教材能成为建筑学科的学生们和社会上爱好美术的自学青年们的良师益友。

杭鸣时
2004年7月于苏州

前 言

水粉画至今已有百余年的历史。它既有油画的浓重感和较强的覆盖力，又有水彩画透明、润泽的表现效果。它对写实风格、装饰风格和抽象风格都能表现自如，在绘画、建筑表现图、艺术设计以及民间美术中都有广泛的应用。直到今天，我国高等艺术院校美术基础教学仍普遍采用水粉这一绘画形式，它是色彩基础训练必不可少的课程之一。

长期以来，色彩基础训练在建筑美术教学中很受重视。建筑与色彩有着一种必然的联系，建筑作为造型艺术，本身离不开色彩的参与；同时，色彩是建筑师表达设计主题和设计思想的媒介和手段。此外，色彩基础训练是培养和提高建筑师艺术素养的有效途径。

由于水粉画的工具材料简便、实用，使它自然而然地担当起色彩基础训练的重要角色。水粉画教学也就成了建筑院校色彩训练的传统教学。

本书充分考虑到建筑专业的教学特点，重点讨论了写生色彩规律和水粉画表现方法，注重实用性和可操作性，特别是在写生方法步骤方面，由浅入深地为学生提供了较多的示范性操作。书中共收入了近 150 幅不同形式风格、不同表现手法的水粉作品。既有写实的，也有表现的；既有装饰风格的，也有抽象风格的；为广大初学者学习、研究色彩规律提供了较宽的平台。

本书在编写过程中得到了东南大学、复旦大学、同济大学、深圳大学、长沙理工大学、上海大学、上海商学院、苏州科技学院等兄弟院校的大力支持，在此一并致谢。

本书难免存在不足和缺点，敬请同仁们批评指正。

编者

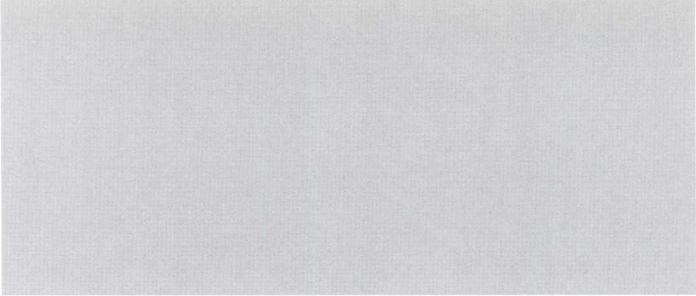
2004 年 12 月

目 录

序

前言

第一章 水粉画概述	1
第一节 水粉画的材料与工具	2
第二节 水粉画与油画、水彩画的比较	4
第三节 水粉画的技法	4
第二章 色彩认知	8
第一节 色彩的成因	8
第二节 色彩的混合	8
第三节 色彩的要素	9
第四节 色彩的对比与调和	12
第五节 色彩的分析与应用	13
第三章 写生色彩规律	18
第一节 外光与色彩	18
第二节 影响色彩关系的因素	20
第三节 写生色彩观察方法	21
第四节 色调的控制与把握	23
第五节 小色稿训练	24
第四章 水粉静物写生	28
第一节 写生要点	28
第二节 单色练习	28
第三节 质感表现	30
第四节 静物写生的方法和步骤	31
第五章 水粉风景写生	37
第一节 取景与构图	37

第二节 风景写生的方法和步骤	40
第三节 水粉风景写生中不可忽视的几个 问题	45
第六章 写生与创作	47
第七章 鉴赏	49
参考文献	84

第一章 水粉画概述

水粉画具有独立存在的艺术价值,是诸多画种中具有鲜明个性的画种,可用于创作、图案设计、效果图表现、舞台美术等。

在绘画史上,以粉质颜料作画由来已久。我国的永乐宫壁画、敦煌壁画,欧洲古代地下墓室壁画和文艺复兴时期的一些壁画,大多使用了胶或蛋清与颜料粉调和制成的胶粉画,从本质上讲,它们都是早期的具有水粉艺术特点的绘画。

现代水粉画是一种不透明的水彩画法。文艺复兴时期后,欧洲开始兴起了水彩画,到了18世纪中叶,英国的水彩画得到了空前的发展,但在当时,水彩画的艺术价值并未被人们所接受,其地位也没有被承认。这时,一些水彩画家为了追求油画的艺术效果,在水彩画颜料中加重了粉质颜料的使用并吸收了一些油画的表现技法,于是,产生了不透明的水彩画法。这种画法在发展过程中逐步使水彩画脱离了自身的透明特性而成为一个独立的不透明的水彩画派,即水粉画,并在20世纪初,正式作为一个新的画种出现。

现代水粉画在我国的出现,是20世纪初同油画、水彩画一道由西方传入我国的一个外来画种。由于它色彩丰富、造型坚实,具有很强的艺术表现力,而且工具简便、经济实用,在美术教学与创作中得到了广泛地应用。所以,至今我国大多数美术院校仍把它列入色彩基础训练的必修课程。

水粉画是以水溶性胶质材料,调制具有一定遮盖力的粉质颜料作画的一种绘画形式,画面具有鲜艳、华丽、柔润、明亮、浑厚的特点。水粉画颜料成本低、艺术表现力强、工具材料简单,操作方便,使用广泛。多年来,我国建筑院校一直把水粉画和水彩画作为建筑专业学生学习色彩知识、掌握色彩规律,提高审美修养必不可少的课程。

水粉画既有油画的浑厚、鲜明的特点,又有水彩画的轻爽、透明的特点(见图1)。

图 1

郭烈炎 作

第一节 水粉画的材料与工具

一、水粉画颜料

水粉画颜料又称广告色或宣传色，其主要成分是色料、色剂，再添加甘油、水溶性胶粘材料和防腐剂等调制而成。常见的包装形式主要有瓶装和锡管装。颜料中常常存有一定量的水溶液体，在使用时可以适当挤掉一些，否则，颜料饱和度不够，影响遮盖力，但不能将其全部挤掉，这种液体主要起到防腐和防脱落的作用。

目前，市面上有多种品牌的水粉颜料可供选择，质量较好的是天津产的温莎牛顿牌及上海产的马利牌。

水粉画颜料的色彩种类很多，一般写生练习只需 10~20 种就足够了。白色使用量较大，其他常用的颜料有柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、土红、大红、深红、玫瑰红、赭

石、生褐、粉绿、草绿、中绿、翠绿、深绿、钴蓝、湖蓝、普蓝、群青、紫罗兰、黑色等。此外，水粉颜料中有透明色与不透明色之分。柠檬黄、西洋红、玫瑰红、青莲、赭石、普蓝、翠绿属透明色；白色、钴蓝、粉绿、土黄、黑色、灰色属不透明色；而朱红、橘黄、墨绿、中绿、湖蓝、群青等介于二者之间属半透明色。

二、水粉画纸

水粉画对纸的要求并不很严格，只要纸质结实、有纸纹、有一定厚度即可。初学者不宜使用吸水性太强或特别光滑的画纸。目前，市场上有专供水粉画使用的画纸，此外，初学者还可选择水彩纸、铅画纸、卡纸、高丽纸等。

三、工具

1. 画笔

可供水粉画使用的画笔较多,除了水粉画专用笔之外,还有油画笔、水彩笔、叶筋笔、底纹笔等。形状上分扁、方、圆、扇、尖状等;笔尖材料有羊毫、狼毫、猪鬃、尼龙等。水粉笔一般多为羊毫,也有狼毫的。初学者应首选笔毛柔软度适中、吸水量较多的水粉笔,大、中、小号共6~8支,外加1~2支叶筋笔或衣纹笔供刻画细部时使用。

2. 调色盒

市场上调色盒种类很多,适合水粉画使用的一般为色格较深的一种,可多装颜料,可使颜料在使用时不至于快速蒸发、干燥。可准备一只喷壶,在每次使用完后,在颜料上喷洒一些清水,避免颜料干燥后结块,影响下次使用(尤其在炎热的夏季,如不注意防护,颜料会很快干燥结块)。为调色时方便,可再准备一个较大的搪瓷盘用来调色。装入颜料时一定要按顺序排列,以避免对比色之间相互混合(见图2)。

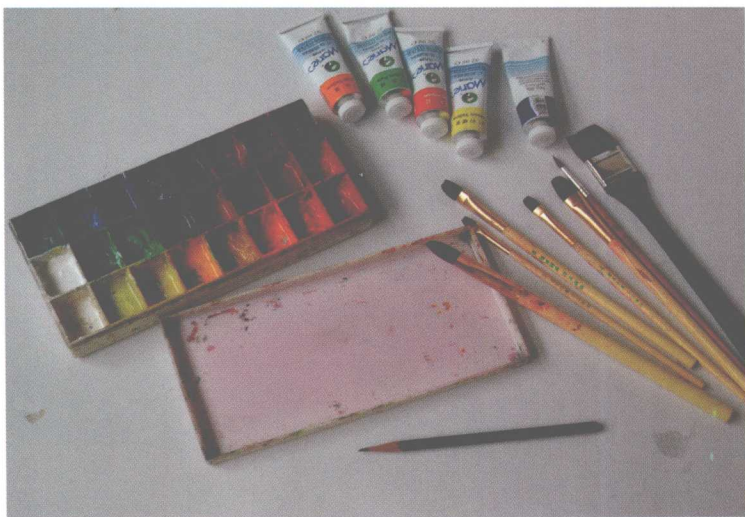

图2

3. 笔洗

笔洗是用来清洗画笔的器皿。外出写生时准备的笔洗一般不宜过大,使用时应视水的清浊程度适当换水,保持水的清洁,否则会影响调配颜料,降低色彩纯度。

4. 其他工具

画水粉画还需准备的其他工具包括画夹、刀片、轻便画架、画凳、太阳伞、喷水壶、水吸等。

第二节 水粉画与油画、水彩画的比较

一、共同点

三者同属于色彩画，在色彩的观察和认识方面的规律是完全相同的。

二、不同点

水彩画和水粉画虽然都使用水溶性颜料，通过水来调色，但水彩是透明色，具有湿润、流畅、轻快、简洁等特点；水粉是粉质不透明色，覆盖力强，可以厚画，易于修改，具有鲜明、清新、润泽、亚光的特点。

油画是利用油性颜料、调色油等材料，借助画笔、画刀等工具，在特制的底子上完成的色彩作品。油画颜料覆盖力强，在表达真实感方面具有绝对优势。

水粉画在薄画时可充分利用水分与纸的特点，达到水彩的表现效果——透明、清爽；在厚画时，又可利用水粉颜料覆盖力强的特点，其笔法和画面效果与油画相似——饱和深沉、色域宽广。

第三节 水粉画的技法

一、常用技法

1. 干画法

干画法是指用水少而用颜料多（笔中含水要少），直接用调制好的颜料作画。作画中待第一遍颜色干后再着第二遍颜色。其特点是颜色干得快，而且，干后颜色变化不大。

干画法充分利用了水粉颜色覆盖力强的特点，其艺术效果强烈，结实厚重，笔法硬朗利落，有较强的塑造感（见图3）。一般情况下，干画法比较适宜表现轮廓清晰、质地坚硬、明暗对比强烈的部分。

干画法颜色虽然可以堆砌，但也要注意掌握好一定的度，颜色画得过厚，色层极易干裂脱落。

图 3

姜亚洲 作

2. 湿画法

湿画法与水彩画相似，效果柔和、滋润，流畅自然。湿画法是用水较多的水溶解与调配颜色，使颜色保持在湿润的状态下一气呵成，完成作品。采用湿画法可使颜色与水分之间渗化融合，衔接自然，层次丰富，画面整体性强。湿画法一般多用于表现雨、雾、云、水、远景、圆形物体及短期速写，是水粉画的常用技法。图4中第一遍颜色未干时即画第二遍颜色，进而形成自然渗化的效果，色彩变化柔和、含蓄。采用湿画法时应特别注意，第二遍颜色的水分要少于第一遍，否则，无法覆盖。

图 4

张之刚 作

3. 干湿结合法

干湿结合法是指在一幅画面中既有干画法又有湿画法，一般应根据画面内容而定，如质地柔软的布、背景，风景中的远景等较适合干画法。在实际应用中一般常采用“先湿后干”的作画方法，能用湿画法解决的地方，就不用干画法，湿画法不能解决的地方则用干画法来补充。干湿结合法既可取二者之长，又可使画面技法多样化，其巧妙的结合可以充分地体现水粉画所特有的厚重、润泽、流畅的特征（见图5）。

图5

赵军作

4. 薄画法

薄画法类似水彩画法，给人以清爽、明快、活泼、含蓄的感觉。薄画法以透明颜料为主，少量使用白色或不使用白色，将颜料调至所需的程度并透出纸色和色彩层，可表现丰富的色彩变化，产生一种透明或半透明感（见图6）。

图6

姜亚洲 作

二、特殊技法

特殊技法是通过使用一些特殊的材料与工具,采用有别于一般技法的作画方式,能获得一般技法所达不到的特殊效果。如使用油画刀、海绵、喷枪、高丽纸、有色纸等工具和材料,采用刮、喷、印、拓、洒等多种方法,产生独特的画面效果。特殊技法产生的效果有时出人意料,具有一定的偶然性,甚至难以重复,使水粉画表现技法获得更大的自由空间。但许多特殊技法比较适合设计与商业绘画,写生中极少使用。

三、常用笔法

水粉画的常用笔法有涂、摆、拖、扫、点、勾、刮(戳)等(见图7)。

课后练习

1. 水粉画颜料有哪些特点?
2. 根据水粉画颜料的性能、特点,分别尝试一下干画法和湿画法。

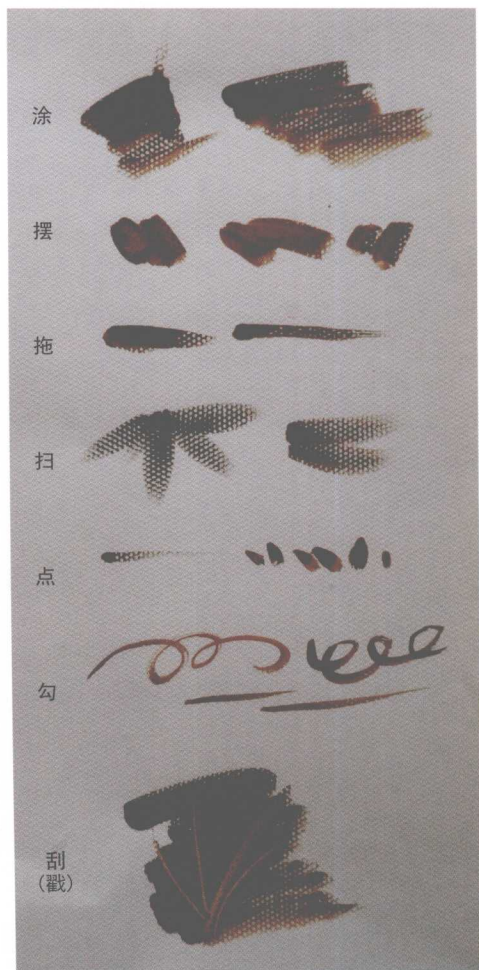

图7

第二章 色彩认知

第一节 色彩的成因

光色原理

大千世界，丰富多彩，通过视觉观察并以绘画的形式表现出来，需要具备一定的色彩学知识。

色彩学为光学的一个组成部分，光是颜色之母，没有光就不存在色彩。色彩是光（通过直射、反射、折射、漫射等形式）在视网膜上产生的一种视觉效应。

科学家牛顿（1642—1727）通过实验发现：太阳光经三棱镜折射后，在映幕上呈现红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色光，即光谱现象（或称光的分解）。太阳光是由光谱中的色光构成的，即白光中含有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫全部色光，包含了大部分的色彩成分。

那么，为何物体会呈现各种不同的颜色呢？这是物体对光线的选择吸收或选择反射的结果。实验证明，物体受光照射会产生光的分解现象，一部分色光被吸收，另一部分色光被反射出来（把与本体不相同的色光吸收，把与本体相同的色光反射出去），反射出来的色光就是人们所见到的物体的颜色。如果色光全部被反射就成为白色，色光全部被吸收就成为黑色。

第二节 色彩的混合

1. 光与色的混合

在色相环上，相混的两色光距离较近，则混合的色光为两色的中间色光，即明度高，纯度也高；若两色光距离较远，混出的色光也为相混两色的中间色光，明度增高，纯度则降低。

在色相环上，两色距离近，混合后的颜色纯度较高；两色距离远，混合后的颜色纯度降低。如补色相混合，则出现纯度消失，明度降低的效果。

由此可得出结论，色光相加越来越亮，所有色光加在一起成为白光，称为正混合。多种颜料相加在一起变成灰暗色，属于负混合（见图8、图9）。

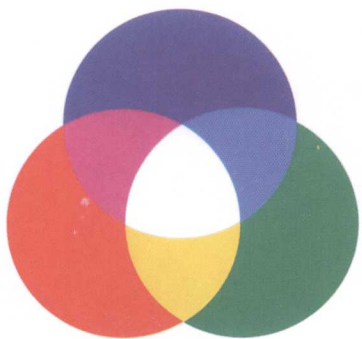

图 8

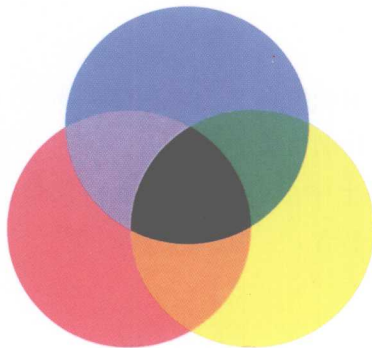

图 9

2. 空间混合

空间混合是通过在一定的空间距离内，把并置或相交着的色彩斑点、色块或线条等感觉成一个新的色彩。这种混合方式主要是通过视觉神经功能和空间距离共同完成的，即在一定距离内，凭借颜色排列出现的色光现象所形成的一种反射光的混合，也是在视觉信息传递过程中的视网膜感知并产生的混合（见图 10）。

空间混合的色彩表现为以少胜多，也可以以多求少。不同的空间距离，色彩效果也不同。空间混合更适合表现光的颤动感觉。后期印象派画家修拉即以点彩的方式表现光的动感效果，增强了色彩的明度与刺激性。

图 10

第三节 色彩的要素

1. 原色

光谱中的红色、黄色、蓝色被称为三原色，是其他颜色不能调配出的。

2. 间色

三原色中的任何两种原色相混所调配出的颜色叫间色。

3. 复色

间色之间相互调配的颜色叫复色。