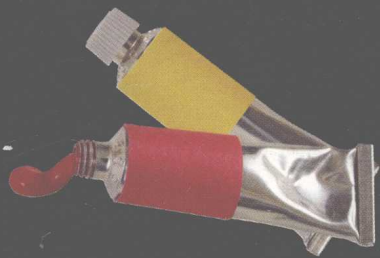
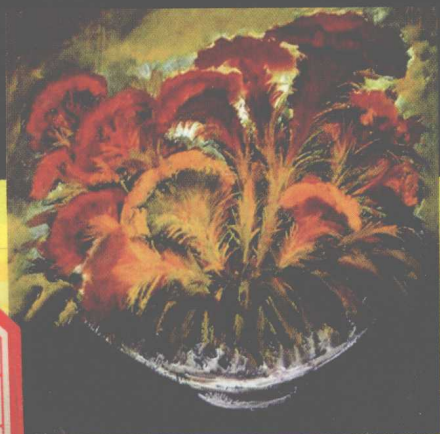


文艺经典荟萃



粉 水画技法 与 欣赏

SHUIFENHUAJIFAYUXINSHANG



主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

水粉画技法与欣赏

木音像出版社

木文史出版社

目 录

第一章 水粉画概论.....	(1)
第一节 关于水粉画.....	(1)
第二节 工具材料	(15)
一、颜料.....	(15)
二、纸.....	(21)
三、笔.....	(26)
四、其他一些必要的用具.....	(31)
第二章 水粉画色彩知识	(33)
第一节 色彩原理	(33)
一、色彩的来源	(34)
二、色彩的基本要素	(36)
三、色彩问题	(39)
四、十二种色相色轮.....	(40)
五、色彩对比	(41)
六、色彩的视幻与错觉.....	(49)
第二节 色彩的反映和运用	(50)
一、色彩的变化规律.....	(50)

二、色彩的对比规律	(55)
三、色彩的调和规律	(57)
第三章 水粉画的观察方法与基本技法	(59)
第一节 观察方法	(59)
一、写生色彩观察方法的重要性	(59)
二、构图	(60)
三、明暗的观察方法	(67)
四、观察方法	(78)
第二节 表现技法	(81)
一、调色方法	(81)
二、用笔方法	(82)
三、着色方法	(84)
四、着色技巧	(87)
五、表现形式	(88)
第四章 水粉画写生	(95)
第一节 静物写生	(95)
一、目的要求	(95)
二、静物的选择与布置	(96)
三、静物写生的方法与步骤	(99)
四、物体的质感表现	(103)
五、作业内容与课时安排以及提示	(104)
六、水粉静物写生色彩感觉能力的培养	(117)
第二节 风景写生	(120)

一、风景写生中的主要景物	(120)
二、风景写生中的人物	(121)
三、目的要求	(122)
四、自然色光变化的特点	(123)
五、风景写生的取景与构图	(125)
六、风景写生的方法与步骤	(128)
七、作业内容与课时安排以及提示	(130)
第三节 人物写生	(146)
一、目的要求	(146)
二、人物写生应把握的要点	(147)
三、人物写生的方法与步骤	(153)
四、作业内容与课时安排以及提示	(155)
第四节 水粉花卉技法	(167)
一、花的基本结构	(167)
二、花的画法示例	(168)
三、花卉写生的构图	(170)
第五章 水粉画的注意事项	(172)
一、水粉画“脏”“粉”四因素	(172)
二、水粉画创作的注意事项	(174)
三、水粉画画不出体积和空间的原因	(176)
四、事半功倍的小色稿练习	(177)
五、素描纸画水粉画为什么效果不好?	(178)

第六章 水粉画(色彩)考试介绍	(179)
一、色彩等级考试标准	(179)
二、色彩考试的基本要求注意要点	(181)
第七章 作品欣赏	(184)

第一章 水粉画概论

第一节 关于水粉画

绘画是直观形象与画家心灵相碰撞为其特点的视觉艺术。

而水粉画是绘画艺术的一种门类，吸收了油画、水彩画等的某些长处而成为一种独立的画种，以其材料的广泛性、普及性、深受广大美术爱好者的青睐。

从广义上说，能有运用水、胶和粉状混合颜料制作的画都可称作水粉画。古埃及，古罗马及中国古代的寺庙墓室壁画，都可以说是水粉画的前身。现在多用经过调配制成的锡袋装或瓶装的水粉画颜料，画在纸、布或经过处理的板材及墙壁上。水粉颜色一般不透明，水粉画是以水作为媒介，这一点，它与水彩画是相同的。所以，水粉画也可以画出水彩画一样酣畅淋漓的效果。但是，它没有水彩画透明。它和油

画也有相同点，就是它有较强的覆盖能力，能做大面积的涂绘和局部的深入精细刻画。水分的渗透溶化性能和白粉的调色作用，又可以取得色彩厚薄浓淡的丰富变化。因此水粉画兼有油画和水彩画的某些特长，具有较强的表现力，所用材料也较便宜。运用得当，能兼具油画的浑厚和水彩画的明快这二者的艺术效果。而与油画不同之处是，油画是以油来做媒介，颜色的干湿几乎没有变化。而水粉画则不然，由于水粉画是以水加粉的形式来出现的，干湿变化很大。所以，它的表现力介于油画和水彩画之间。水彩画的特点是颜色透明，通过深色对浅色的叠加来表现对象。而水粉画的表现特点是处在不透明和半透明之间。如果在有颜色的底子上覆盖或叠加，那么这个过程，实际上是一个加法，底层的色彩多少都会对表层的颜色产生影响，这也就是它较难掌握的地方。但是，有经验的画家往往就是利用它的这种特性来表达水粉色彩自身的和特有的艺术魅力。

以前，许多人对水粉画不了解，怀有偏见，认为是缺乏艺术性的广告画方法，这是非常错误的，水粉画在西洋绘画史上还是占有很重要的地位。现在，由于水粉画在创作中应用日广，实践频繁，有许多美术院校已把它正式列入绘画写生的基础课程之内。同时，在吸取水彩画、水墨画、油画技法的优点方面，更丰富了水粉画所特有的艳丽、鲜明、浑厚而又柔润的效果，同时也适宜做大面积的均匀的色块处理，它是能粗能细，使用性能发挥很大的色彩画种。

水粉画是画家写生和初学绘画的人掌握色彩造型能力的最常用的表现形式，在所有的画种之中，水粉画也许是人们画得最多的了。如学油画、国画、版画等绘画专业的，这主要是由于它比较方便实用，宜于掌握的特点。水粉画的色彩效果以鲜艳、华丽、柔润、明亮浑厚为特点，他那天鹅绒似的美丽画面具有独特的美感，适宜于表现简明概括、鲜明强烈的画面效果，因此艺术建筑家们多选用他绘制各种装饰风格的绘画，如建筑设计效果图、妩媚设计图及用于绘景等。同时被广泛地应用于宣传画、年画、装饰画、商业广告、舞台美术设计和工艺美术图案设计、装璜、乃至学摄影的等方面，只要是与美术沾边，则无一没有画过水粉画，无一不是从水粉画入门的。水粉画与水彩画很相似，区别在于采用的颜料不同。水粉画塑造形象的色彩效果接近油画，材料成本比油画的低，能快速成画，因此成为世界上广泛流行的画种之一。

从绘画的历史来看，如果单就“水”和“颜料”调和作画这一方式而言，水粉画应算是时间最早、历史最长的一个画种了。从人类最先的洞岩壁画至15世纪油画出现之前，在某种意义上，所有的画都可以说是由水和颜料调和而画成的。

虽然现在已很难把我们祖先的这种作画方式与现代的水粉画直接联系起来，但还是有必要回顾一下历史。

水粉画的起源很早，这可以从使用水溶性质颜料作画的



图 1-1 野牛（拉斯科洞穴壁画）

中外古代壁画中得到见证。早在距今 2.5—3 万年前左右的旧石器时代晚期，在位于法国多尔多涅省的拉斯科（lascaux）岩洞里，就有了迄今我们所发现的最早的壁画（图 1-1）。人类的祖先在他们居住的山洞岩壁上，画上了他们所猎获的动物壁画，其形象大胆、造型逼真、刻画生动、色彩简洁有力。据专家分析，在这些壁画中，人们使用的颜料里的黑色是由锰土和骨灰制成的，而从黄到红到赭石、深红等，都是土质颜料和矿物颜料，没有蓝和绿。这些颜料通常是用水来调和的，特别是在有些大面积的地方，更是把颜料调和得很稀，然后用骨头制成的细管子吹喷而成。在另一些色彩较少的部位，他们则可能是用一束羽毛或头发之类的东西做成的“笔”来涂抹的，涂完后再用树枝、鹿角或坚硬的石头来肯

定轮廓的边线。有的地方则清楚地显示出他们偶尔也用刷子来刷。另外如我国北魏时期的敦煌石窟壁画，元朝的永乐宫壁画，传统的工笔重彩画，以及古代院体画与民间绘画等都是用水粉色，古罗马地下墓室中壁画也大都使用胶或蛋清与颜料粉调和制成的胶粉画，实际上都是早期的具有水粉艺术特点的绘画，后来意大利文艺复兴时期美术大师们留下的壁画原作，有的也是使用水粉色绘制的，由此可见中外水粉画颜料的产生与使用历史悠久。

在水粉画的发展过程中，重视古代壁画或传统绘制技法的研究并从中得到借鉴是有益的。这无疑是人类最早的“水粉画”了。

当然，在现代人的眼里，这是一种审美存在的原始艺术，但在我们祖先的意识中，却恐怕仅仅是作为一种载体，是用来与自然、人以及超自然世界交流的一种符号。它们在极大的程度上承担着“语言的交际作用”，一种类似于拜物教的巫术形式，因此并不太考虑到装饰和美化的问题。它的实用功能、象征意义，是远远超过它的审美情趣的。没有所谓的“艺术家的职责”，所以也就与我们现代水粉画的概念相去甚远了。

随着历史的发展，人类的审美需求也不断提高，绘画也被赋予更丰富的内涵，即不但要表现一些事物，还要表现一定的思想。在西方，发达的科学对自然的人文主义思想，特别是文艺复兴时期对透视、解剖等方面的研究，促使了绘画

上对技法进一步的需求，并使得它的调和媒介由水向油、蛋清、胶等其他物质发展。从对事物对象的具体而逼真的描绘上来说，用水毕竟在绘制的操作上有局限，不如用油等粘稠的媒介剂那样可以采用各种不同的技法，厚堆薄染，来达到逼真的画面效果，即所谓“画得像”。由此诞生了油画，以及胶彩、粉彩、坦培拉（蛋彩）等等。

同时，原来仅仅作为调和媒介的水，也有了新的意义。绘画的门类也越来越多，形式美已成为构成艺术本质的基本要素。特别是在现代工业社会形成以来，理性和技术的超速发展，促进了人们对艺术的需求，人们发现并认识到了水自身的美感，尤其是水分的渗化、浸晕、透明滋润的效果，是任何其他画种所达不到的，这样就有了以水本身效果为主宰的现代水彩画。

由此可见，绘画种类由单一到多样，由单纯的水调和颜料到各种各样的媒介，由单一的形态到多种的样式，都是在长期的实践中，慢慢摸索着发展起来的。

一般认为，现代水粉画是从水彩画演变而成的。当水彩画由于其透明性而使表现力受到限制时，有些地方加些白粉提亮，或加些其他粉质颜料，以改进其刻画能力的不足之处，这样就逐渐形成了区别于水彩画的真正意义上的水粉画，所以，水粉画又称为“不透明水彩”。作为现代水粉画，其实已有了不算太短的发展史，并已经在画坛中取得了它应有的一席之地。

当然，创新、求变，也不是水粉画的目的，至少不是惟一的目的。水粉画的另一个很重要的方面，就是它作为美术基础训练的最主要手段，具有无可替代性，其方便、实用、直观、易入门等很“实惠”的优点，并且兼有自身的透明温柔，油画的浑厚结实，中国画的粉墨逸韵，是其他画种所不能比的。它已经为我国美术教育的普及和提高，尤其是在普及方面，做出了很大的贡献。从二十世纪 60 年代开始，全国各高等美术院校已逐渐将水粉画列入必修的基础课程，是画的人最多、影响最广的画种之一，并已有了大量的著述和作品。因此，学好、画好水粉画，是十分重要的。

水粉颜料属于水溶性颜料，是由色粉加树胶、白垩、甘油及一些防腐剂等制成。有覆盖力是它区别于水彩的一大特点，也界定了它的其他许多特性，比如，它具有色泽明快、艳丽、柔润、典雅的效果，它那天鹅绒般的表面肌理美感，适宜表现简洁概括、鲜明强烈的画面，并在绘制和技法处理上有着较大、较自由的宽容量（图 1-2）。

如果说早先的水粉画主要侧重于一些大色块的草图、速写之类的话，那么随着时间的推移及人们不断的实践、探索，特别是最近几年来，它得到了长足的进步和发展。画水粉画的人越来越多，人们更加了解它的特性，并吸收了其他画种的一些优点，借助于某种特殊的材质和技法，既可像油画那样深入刻画，画得浑厚、饱满（图 1-3）；也可以平涂渲染，带有装饰效果；还可以渗化、泼洒，显得如水彩般轻



图 1-2 房前屋后

快、滋润、透明（图 1-4）。从而使其表现力和可塑性大大增加，并在表现方法与效果上具有较强的综合性、多样性和灵活性。不仅可作宣传画、年画（图 1-5）、效果图等，也可作大幅的主题创作，以及各种肌理效果的装饰画、抽象画等。

然而，水粉画在作这方面探索的同时，又会有些“底气不足”。

首先，它不宜作反复的涂色和修改，因此在深入刻画方面远不如油画，而它的渗晕效果又达不到水彩的滋润透明。

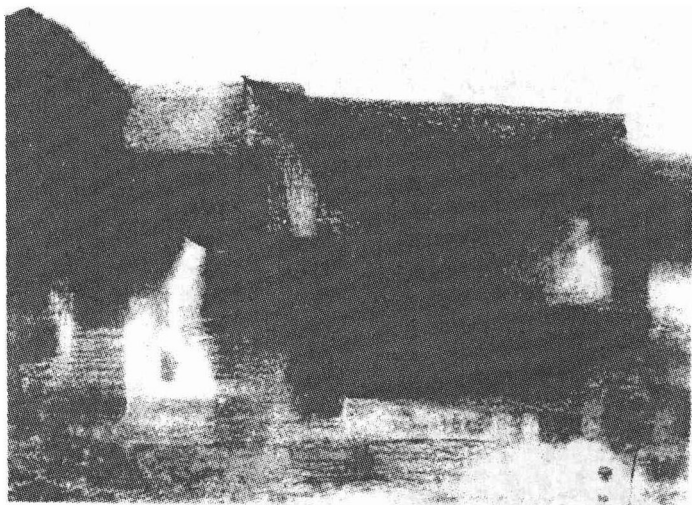


图 1-3 村屋

加上水粉颜料的色层容易脱落，颜色易变性很大，及不能长期保存等毛病，都是水粉画提高的制肘之处。其次，即使这些问题都能通过技法和材质的改进来克服，它仍然面临着一种两难的处境。

从形式和内容的辩证关系上来说，材质，即工具材料本身的质地，也是绘画的基底所在，它会在某种程度上决定一个画种的种种特点和价值取向。比如在中国画中，毛笔的笔、墨、点、线的运用，强调“以书入画”，明显地将精力集中在绘画图式中线条所具有的书法意味表现上，将那些树木、山石、兰竹等自然形态归纳于行、草、隶、篆等书法用笔上，所绘的是“心灵所直接领悟的物态天趣、造化和心灵



图 1-4 抽象之一

的凝合”。同时，也在最大限度上诠释了中国毛笔和宣纸的功能。其他如油画、水彩画同样如此，只有当它们找到并具备了其或厚重、或透明滋润等自身的特点之后，才能在画种的类别中占有一席之地。

水粉画介于几个画种之间，兼有几个画种的一些特点，但这也就使它本身很难精确定位：像油画又不够厚重，像水彩也不够透明，因而谁也说不清楚，水粉画到底“该”是如



图 1-5 月份牌年画

何。一旦当它画得“像”了油画或水彩时，则最终只能是演变成成为另一画种，失去的恰恰是自己。这就是它的两难之处。

这样说，当然并不是要证明水粉画已没有了发展的空间，相反，如果从发展的角度来看，水粉画反而是很有优势和潜力的。不足之处随着历史的发展能被克服，工具材料上的局限，随着研究的深入，科技的发达，新材料的发明也应