

编著·刘新波
李延丽

水粉画入门与提高

Approaching Gouache And Improvement

军地俱乐部丛书

策划·金永吉 主编·金东云

水粉画 入门与提高

**Approaching Gouache
And Improvement**

刘新波 李延丽◎编著

蓝天出版社
Blue Sky Press

图书在版编目 (CIP)数据

水粉画入门与提高 / 刘新波 李延丽编著. —北京: 蓝天出版社, 2010. 5

ISBN 978-7-5094-0290-0

I. ①水… II. ①刘… ②李… III. ①水粉画—技法 (美术)IV. ①J215

中国版本图书馆CIP 数据核字 (2010) 第097529 号

参考书目

- 白铭洲 著 《绘画应用色彩学》吉林美术出版社 1988年1月
 - 苏晓民 尹国有 主编 《色彩教学研究》辽宁美术出版社 2005年7月
 - 约翰内斯·伊顿 (瑞士) 著 《色彩艺术》上海人民美术出版社 1996年8月
 - 赵周明 编著 《色彩设计》山西人民美术出版社 2000年4月
 - 翟勇 主编 《水粉画水彩画》安徽美术出版社 2002年9月
 - 李鹤禄等 主编 《美术》吉林人民出版社 1994年12月
 - 宫六朝 著 《水粉风景教学问答》河北美术出版社 1998年11月
 - 张浩 陈宁 主编 《色彩》花山文艺出版社 2004年11月
 - 王建斌 著 《水粉静物技法画例》黑龙江美术出版社 1997年7月
-

出版发行: 蓝天出版社

地 址: 北京市复兴路 14 号

邮 编: 100843

电 话: 010-66987132 010-66983715

经 销: 全国新华书店

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

印 数: 1—5000 册

开 本: 16 开

印 张: 8.735

版 次: 2010 年 7 月第 1 版

印 次: 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

定 价: 29.80 元

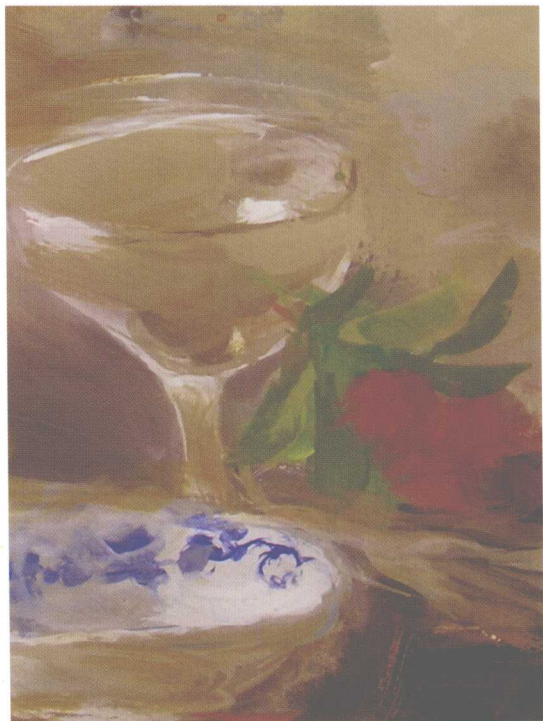
□ 刘新波 作品

概述

INTRODUCTION

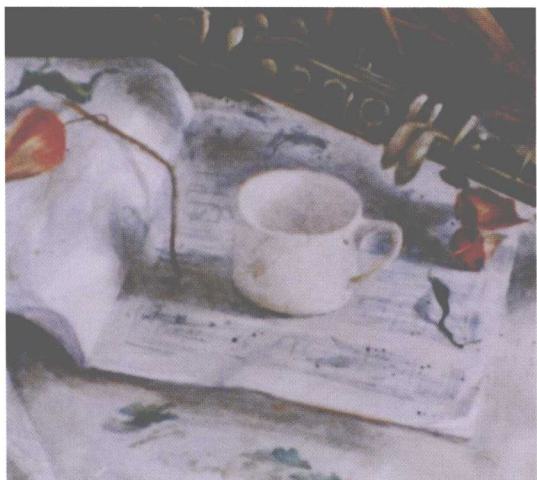
水粉画是以水为媒介调和可溶性颜料作画的，那么以此概念来认识水粉画，它所涵盖的内容就很宽泛了，但是我们现在所说的水粉画这一概念更是带有着现代水粉画的含义。从严格意义上讲“水粉画”这一概念是外来词语，也称树胶水彩画。只是在颜料的使用方面有别于其他水彩画，它一般被认为是18世纪英国水彩画的一个分支。当欧洲水彩画不断发展并成熟起来时，人们逐步地将之与油画抗衡，但是水彩画的表现技法决定了它的视觉效果，是难以达到油画厚重的表现力度的。为了摆脱这种局面，艺术家们就在水彩颜料中加入了有着极强覆盖力的白粉色作画，在一定意义上接近了油画的视觉效果，由此就演变出了水粉画这一画种。最早接触它的是德国绘画巨匠丢勒，他在学画之初就常常在水彩颜料中加入不透明的白粉色作画，这恰恰是水粉画的表现技法所在。它的颜料是不透明的，并且它有（或应该有）绝对的遮盖能力。恰当的水粉画颜料是在与水彩画颜料相同的溶剂中研磨制作的，但是它的比例要比用于研磨水彩画颜料的大，并且通过添加不同量的惰性颜料，像白垩或硫酸钡粉而获得不透明效果。水粉画的历史要比油画更久远些。

从其概念上看，中外古代石窟、墓室、寺院壁画也可视为水粉画。如我国北魏时期的敦煌石窟壁画、元朝永乐宫壁画和历代工笔重彩画，以及古代院体画和民间绘画等。意大利文艺复兴时期艺术大师们绘制的壁画，有的都是以胶和蛋青调和颜料粉绘制而成的，

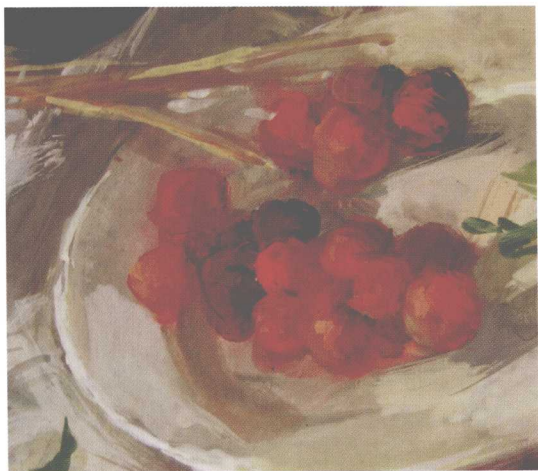
虽然使用的工具和材料以及制作工艺和现代水粉画有所不同。但都有着水粉画的基本艺术特点，是现代水粉画的前身。

从18世纪开始，经过几百年的发展，水粉画已经走到了现代的阶段，它广泛地应用到艺术设计、教学、插图、实用美术、舞台美术、广告宣传等不同的领域。在我国，水粉画已经发展为独立的画种，和水彩画一起出现在各大美术院校的教学以及国内各大美展上。尤其在我国经济迅猛发展的今天，美术院校的规模不断扩大，提及水粉画其概念也有了新的含义：一是用水粉颜料绘制的创作作品，一般参加国内各大美展；二是指应试学生以及美术院校作为色彩教学基础训练的水粉画习作作品。之所以如此，可能与水粉画的自身特点分不开，是因为水粉画作画时应用的工具和材料简单易用，可以反复修改制作，其功能也有欣赏和实用的共同特点，非常适合于初学者掌握。这些特点使水粉画在国内形成了两大主流。新的含义往往使人们一提及水粉画就给了它一个固定的模式，即厚涂的类似于油画的表现效果，笔触奔放，有着简洁大关系的习作作品；若有人稍改变了表现的形式，比如说表达得写实一点则被认为像油画等等。也有人把它只是当做练习色彩的介于油画和水彩之间的画种，这种思想意识的存在极不利于对水粉画技法材料的研究。

当然，水粉画也有它自身的不足。比如说它不如油画表达得厚重，又没有水彩画色彩的明度亮丽和肌理效果的丰富多样。以水为媒介来稀释和调节颜料，在湿时和干后也有着非常明显的色彩变化差异，另外干后也不利于色块的衔接。但是我们也要看到它自身的个性特征。

人们通常说水粉画的个性就在一个“粉”字上。是的，“粉”味在作画过程中有着极大的魅力，它的极强的覆盖力可以在绘画过程中反复修改制作，非常有利于研究性的绘画学习。我们在研习水粉画的过程中要充分认识到色彩规律，因为色彩是有规律可循的，

不能只是通常所说的凭感觉，在只凭感受的思想指导下会把作品画得跟着对象跑，跟着光线跑，以至于错误地将此认为是色彩丰富。离开了写生的实物便没了感受，因此只凭感受不能够提高认识色彩的能力，只有科学地分析、理性地认识，才能够真正地认识色彩的规律，使作品达到更高的层次。只有有了一个正确的起点，才不至于走弯路，同时也不能因为工具和材料的原因就把水粉画固定到某种模式上；认为水粉画“是什么样，不是什么样”，只有这样才能不在一个固定的模式上探研水粉画的技法，从而创造出优秀的水粉画作品。

任何绘画作品都不能只凭它是属于哪个画种就断定其优劣，也不能只因为它反映出某个单一的因素就成为优秀作品，而是在于一幅作品传达出的综合因素。水粉画也是如此。它涉及构图、色彩、选择题材、用笔、材料技法等因素。本书意在从诸多方面进行规律性的阐述，以探究水粉画学习的途径。

目录

CONTENTS

第1章 色彩基础知识

- 第一节 色彩的基本概念 002
- 第二节 色彩的对比 008

第2章 材料与工具及画前准备

- 第一节 材料与工具 012
- 第二节 作画前准备 016
- 第三节 水粉画作品与工具的保管 017

第3章 作画步骤与技法

- 第一节 静物 020
- 第二节 风景画 084
- 第三节 人物画 100

第1章

色彩基础知识

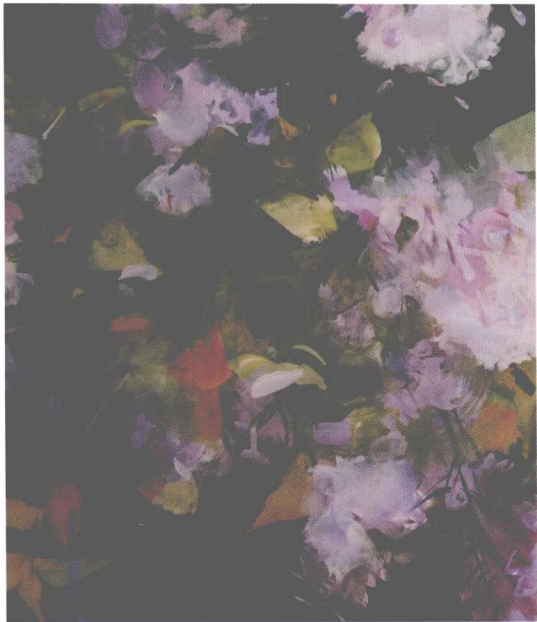
本章要点

- 色彩的基本概念
- 色彩的对比

要了解水粉画首先要认识色彩，认识色彩形成的奥秘。使用色彩和研究色彩的历史极其久远，据考证 15 万～20 万年前的冰川时代就留存有使用色彩的遗迹，1 万～2 万年前旧石器时代西班牙阿尔塔米拉、法国拉斯克洞穴壁画就是证明。之后近几个世纪的发展使人们对色彩进行了科学的研究，阐述出了各种理论。

国外众多先辈对色彩都进行了广泛深入的研究，取得了举世公认的成就。如瑞士艺术家、教育家、理论家约翰内斯·伊顿 (J. Itten, 1888—1967)、法国化学家谢弗勒尔 (M. E. Chevreul, 1786—1889)、美国画家及教育家蒙塞尔 (Albert. H. Munsell 1858—1919) 等从各方面来研究色彩，为我们学习色彩指明了方向。

第一节 色彩的基本概念

光、物体、眼睛

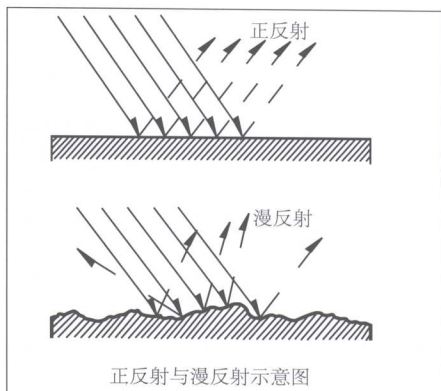
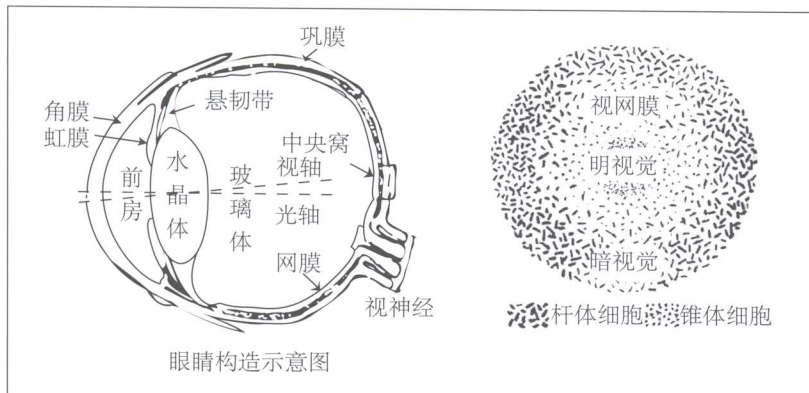
现代科学的研究使我们对光有了全面的认识，但这是物理学家经过漫长繁杂的研究试验过程获得的。光学理论认为，光是以电磁波形式存在的辐射能。主要包括宇宙射线、X线、紫外线、可见光、无线电波、交流电波等，我们可以看到当电磁波只有 $400\text{nm} \sim 700\text{nm}$ 波长时，其波谱称为可见光谱，而其他两端的则统称为不可见光谱。

有两个因素构成了光的物理性质，即：振幅和波长。振幅，表示光量，其差别产生明暗等级；波长，区别色彩的特征，其长短造成了色彩的差异。英国著名物理学家艾萨克·牛顿爵士在 1676 年曾做过让光通过三棱镜折射的试验，发现太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色组成，在其七色光中把不能再分的色光称为“单色光”，由几种色光合成的光称为“复合光”。这一研究成果为我们认识光及色彩的奥秘奠定了科学的基础。

光源主要有自然光源与人工光源两种。自然光以太阳为主，还包括月光、火光、电光等；人造光包括日光灯光、白炽灯光、霓虹灯光等。由于组成各种光源的光谱不尽相同，所以它们照射物体时就传达出截然不同的色彩效果，特别是人工单色光照射物体时，会产生奇特的视觉效果。比如，舞台美术所采用的灯光效果或商场里照射商品的灯光大多都是采用这样的灯光效果，可以表达出不同的意境。以此刺激观者视觉神经来达到理想的视觉效果。

我们通过对光的认识可以明白，物体本身是没有颜色的，它只是因其结构不同对波长有了有选择的吸收、反射和透射等。一个物体在强光、弱光或不同光源（如日光、月光、灯光、烛光等）的照射下所表现的色彩是不同的。其色彩的色相、明度和纯度都受到制约，由此可见光原色是形成物体色彩的第一要素。另外，物体由于自身表面结构成分性质各异，对光源的吸收与反射也各具特色，这是物体色彩生成的另一要素。当光线投射在表面光滑、坚硬的物体上时，反射的光线就比较规则，被称为“镜面反射”

或“正反射”，而光线投射到表面粗糙、质地松软的物体表面上时，反射光线就很不规则，被称之为“扩散反射”或“漫反射”，表面光滑的物体很难捕捉到物体的固有色，相反，表面粗糙的物体就能很好地反映固有色的色彩。因此光源色、物体质地是促成物体色形成的最直接、最根本的两种原因。

用眼睛感受色彩是人们感知色彩现象的主要生理机能，它是获取光的视觉接收器。通过它人们才能感知自然界中缤纷的色彩世界。人的眼睛不仅能辨认物体的形态、质地等而且还能识别各种颜色，这个能力就是“色觉”。眼睛的生理构造十分精密，如同一架照相机，各器官担负着不同的任务，物体的映像透过水晶体投射到视网膜上，视网膜上有视觉细胞，其中又分为锥体细胞和杆体细胞，分别可以感觉强光和弱光的刺激，感受绚丽的色彩和明暗关系的区分。

综上所述，光、物体、眼睛是形成色彩的三个条件，三者缺一不可，它是我们学习色彩所应了解的基础知识。

色彩的类别

诸多研究论著将色彩划分为两大类。（近年来国外色彩学者主张把富于典型金属色彩倾向的金、银等色归并于有彩色系和无彩色系以外的独立色系，并进行了应用，但此说待进一步定论）。

有彩色系:有彩色系指的是太阳光谱中红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各单色光以及它们的复合色。其特点是既有色相差别又有明暗差异。

无彩色系：无彩色系包括黑、白以及它们之间的各种灰色，其特点是只有明暗而无色相。从物理学角度讲，黑白灰属于无彩色，但这只是科学的界定，在艺术创作中还是习惯地将黑白灰列为具有色彩性质。因为人们在运用色彩的过程中黑白灰仍然能够和其他色彩产生非常明显的色彩作用。

色彩的属性

色彩有三个基本的属性，色相、明度、纯度。有彩色系中任何一个色彩都具有这三种属性。它是由美国画家、教育家蒙塞尔（Albert. H. Munsell, 1858—1919）创立的。

色相 H (HUE)，指色彩的名称。它是一个色彩区分另一个色彩的表象特征。色相的差异是由光波的波长确定的，但数目并不是绝对的，多者可划分到百余种。

明度 V (VALUE)，指色彩的明暗深浅程度。明度的强弱是由光波的振幅大小决定的。明度最高为白色，最低的为黑色。它不仅表现在无彩色系，还表现在有彩色系，如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色相中。可见蒙塞尔（Albert. H. Munsell, 1858—1919）的研究成果。（见左图）

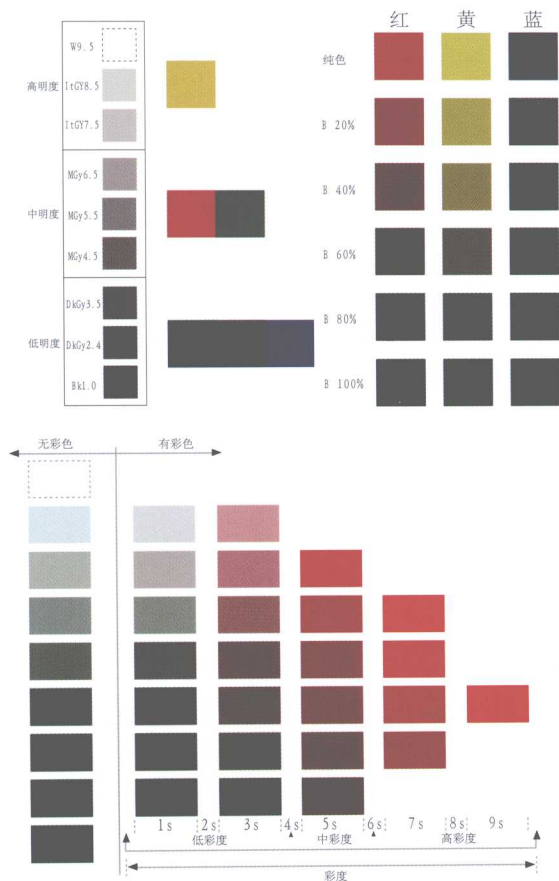
纯度 C (CHROMA)，指色彩的饱和度，鲜艳程度，又称“彩度”。它是由光波波长的单一程度决定的，光波越长越单纯，色光越鲜亮。而色光越混杂，则越靠近纯度为 0 的白光。色相的明度和纯度并不是成正比，纯度高并不意味着明度也高，只是显示它相应的明度值。

原色：原色是指不能用其他色混合而成的颜色。而原色则可以混合出许许多多其他的色彩。在依赖色相环中红、黄、蓝为三原色，他把这三种原色的标准定为，红：不带蓝也不带黄味的红色；黄：不带绿也不带红味的黄色；蓝：不带绿也不带红味的蓝色。

间色：由任意两个原色混合后的色被称为间色。那么，三原色就可以调出三个间色来。它们的配合如下：红 + 黄 = 橙、黄 + 蓝 = 绿、蓝 + 红 = 紫。

以上原色色相混合所得的橙、绿、紫即是我们所说的间色。

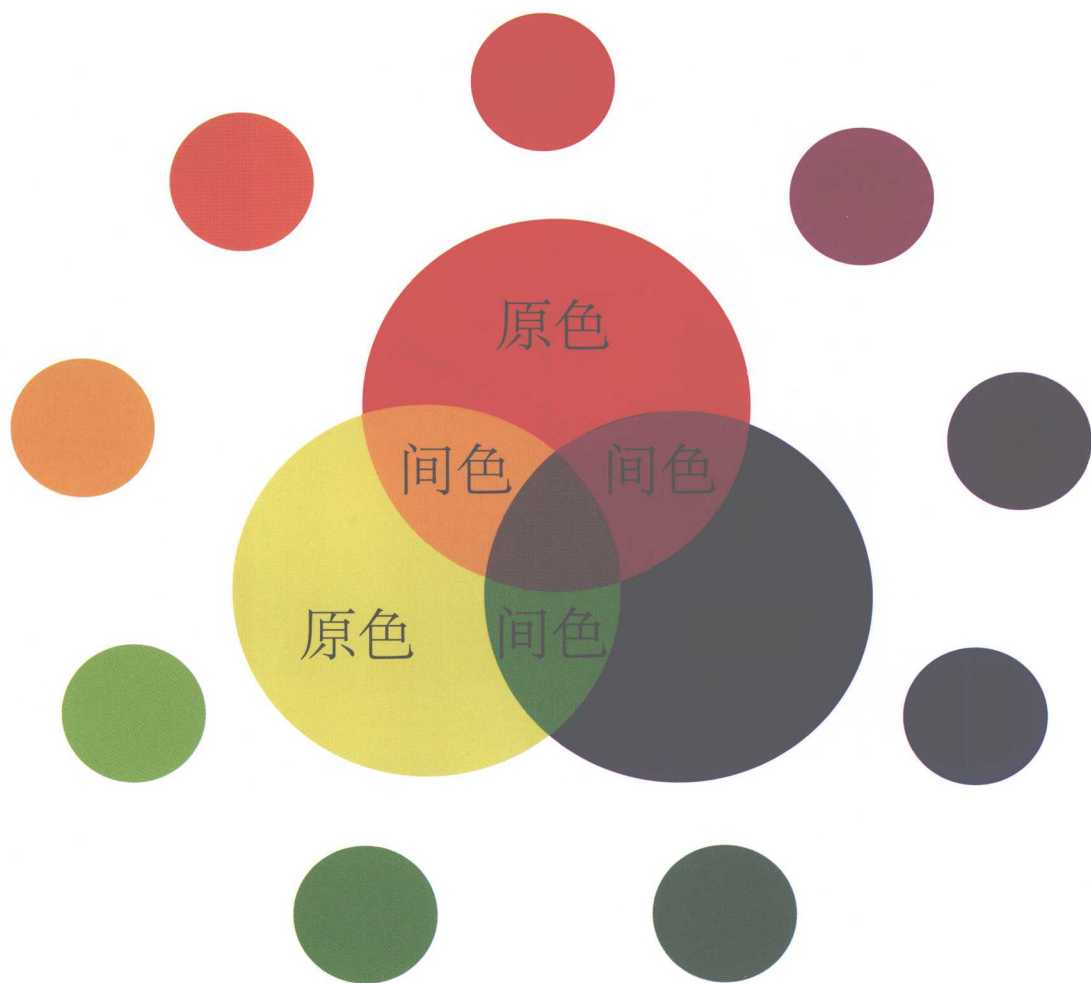
复色：由一种间色和另一种原色混合而成的色，被称为复色。复色的配合如下：

黄 + 橙 = 黄橙、红 + 橙 = 红橙、红 + 紫 = 红紫、蓝 + 紫 = 蓝紫、蓝 + 绿 = 蓝绿、黄 + 绿 = 黄绿。

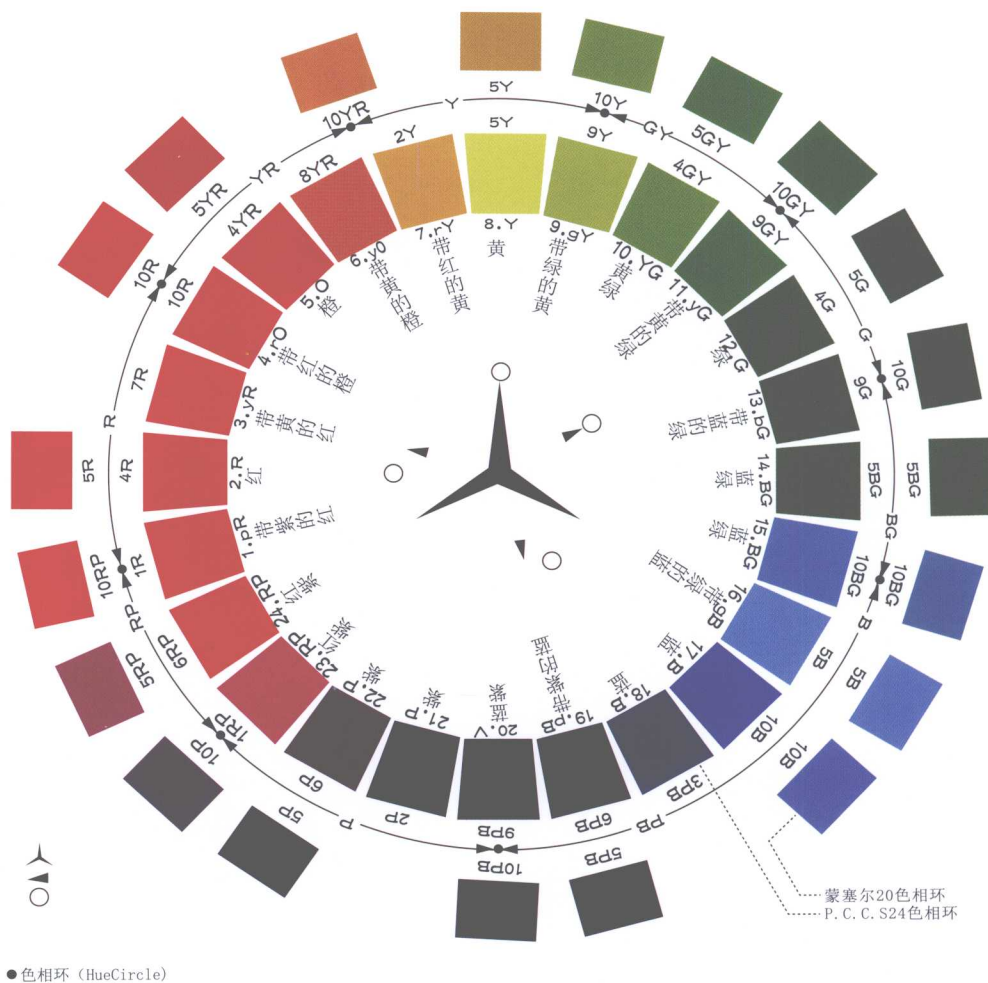
所得的六种复色为：黄橙、红橙、红紫、蓝紫、蓝绿、黄绿。

这样由原色、间色、复色组成了一个有规律的 12 种色相的色相环，如同彩虹的接续，在这个色相环中，每一种色相都有它自己相应确定的位置。

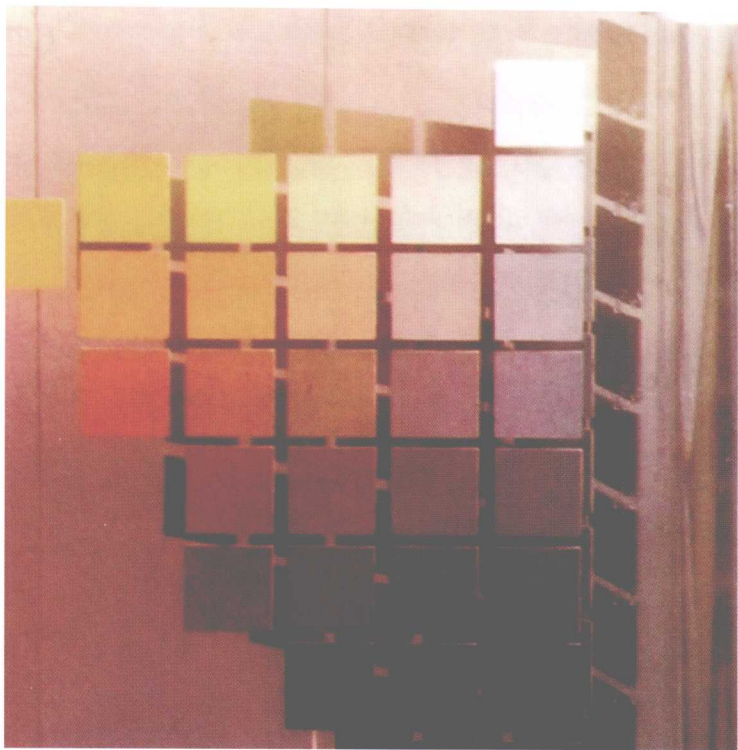
色轮上相对应的色相是对比色
相邻的是类似色

色相环：色相环是将色相按规律排列成一个圆环定名为色相环。较早出现的有牛顿色相环，随后相继出现较有影响的是伊顿色相环、蒙塞尔色相环、奥斯特华德色相环、日本P.C.C.S色相环等。（见图）通过色相环可以了解色相与色相之间的关系，熟悉补色的位置关系等。不过色相环表达不了色相的三个属性之间的关系。

●色相环 (HueCircle)

色立体：色立体是展示色彩三属性关系的三维模型。它是由美国画家及教育家蒙塞尔发明的，它的出现是对色彩研究的重大突破，它从明度、色相、纯度三方面向我们展示了色彩的属性，为我们科学地利用色彩以及揭开色彩的奥秘奠定了基础。

色彩的表述方法：我们都知道自然界中的色彩千变万化，它的种类及使用是极为复杂的。仅仅知道它的类别和属性是远远不够的，众多科学家、艺术家研究出了丰硕的理论成果，为我们认识色彩提供了便利，在这里可以列举出相关的理论，如国际流行的色彩表述法。其中的日本色研配色体系（P.C.C.S）表述的略号被美术界广泛采用，色彩的三种属性的表示为——色相H(HUE)、明度V(VALUE)、纯度C(CHROMA)。蒙氏色系对有彩色系的各种颜色都用（H.V/C）来表示色相·明度/纯度。日本P.C.C.S色相环上每个色相长采用色相名、色相序号、色相略号相结合的方法来标注。在明度、纯度、色调上都有序列的略号，为色彩在实用上提供了科学的依据。（在这里我们只做初步的了解）

第二节 色彩的对比

如何调和好色彩是掌握水粉画的关键，怎样才能调和出绚丽的色彩一直是大家所梦寐以求的。色彩为什么可以绚丽夺目，何为色彩关系？诀窍究竟在哪里？有四个字可以揭示其中的奥秘：对比、调和。

当我们把几种颜色并置在一起时，不同的色彩在同一位置空间中，相互间存在着明显的差异，而这种差异的产生是因为一种色彩和另一种色彩形成对比后产生的效果，就叫对比。其种类有：色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、补色对比、面积对比等。

色相对比：色相差别产生的对比称色相对比。

明度对比：因色彩的明暗差别而形成的对比称为明度对比。

