

中 国 高 等 院 校 美 术 专 业 试 用 教 材

水粉画技法解析

著 王雪梅

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

水粉画技法解析

（上）

主编 郑向东

中 国 高 等 院 校 美 术 专 业 试 用 教 材

水粉画技法解析

著 王雪梅

 上海书店出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉画技法解析 / 王雪梅著. —上海: 上海书店出版社, 2006.10

中国高等院校美术专业试用教材

ISBN 7-80678-617-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 107309 号

水粉画技法解析

著 者 王雪梅

责任编辑 那泽民

整体设计 润泽书坊

技术编辑 吴 放

出 版 上海世纪出版股份有限公司 上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路 193 号

网 址 www.ewen.cc www.shsd.com.cn

经 销 全国各地书店

制 版 上海精英彩色印务有限公司

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

开 本 787 × 1092mm 1/16

印 张 5

印 数 3000

版 次 2006 年 10 月第一版

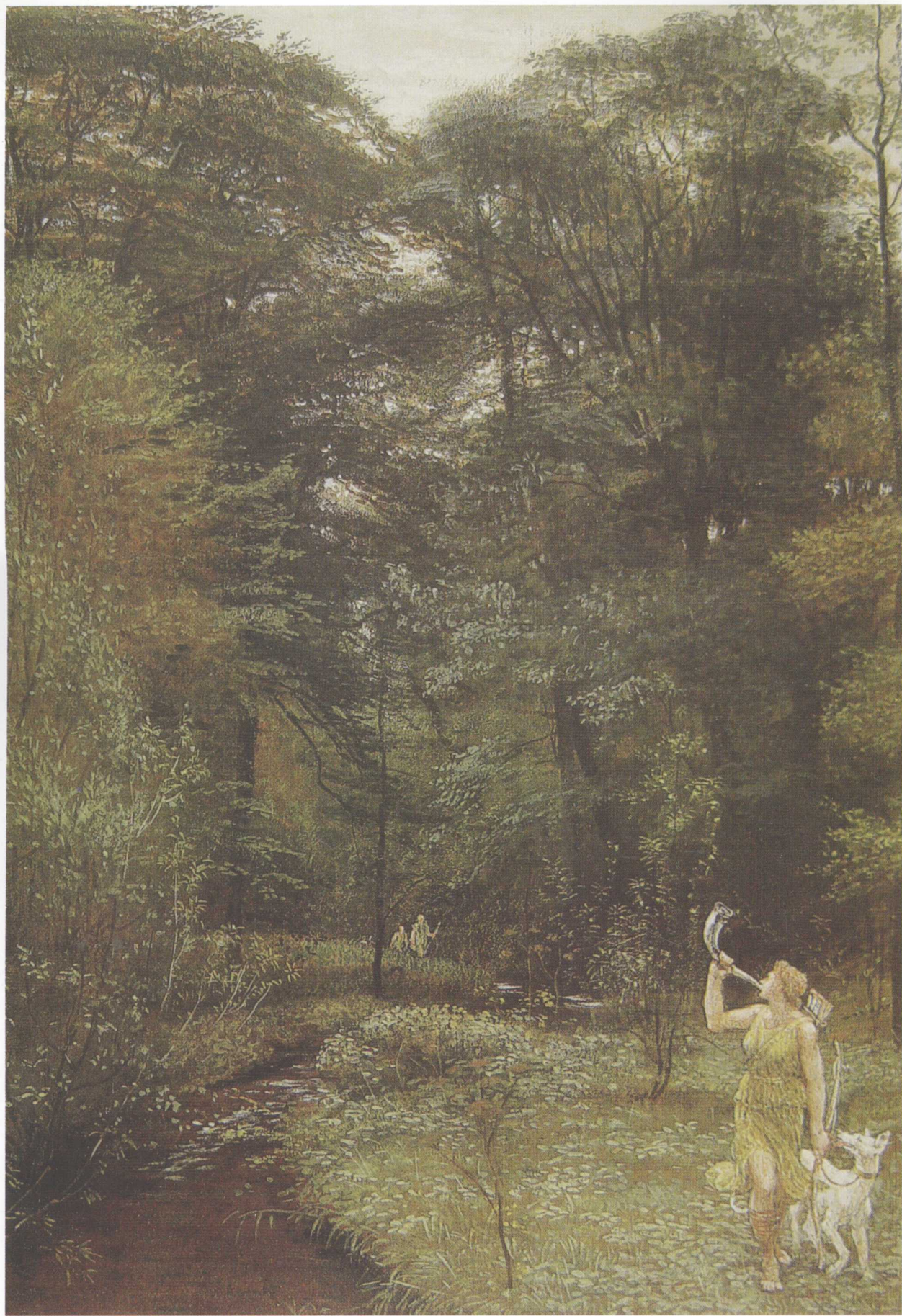
印 次 2006 年 10 月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80678-617-1/J · 299

定 价 28.00 元

王雪梅 1956年5月生于辽宁，1982年毕业于河北师范大学美术系油画专业。现为浙江科技学院土木工程系美术教研室副教授，浙江美协会员。作品曾入选全国、省美展，并获奖。有多幅作品发表在刊物和画集中。著有论文多篇。

前言

作为水粉技法教材，本书是从两个方面进行讲解的：

其一，对于水粉传统技法的演进过程的阐述，主要是通过对东、西方不同时代水粉画产生和发展，对经典作品和极具代表性画家的绘画方法来分析和概述。其目的是使学生更具体地了解水粉这一画种的产生以及技法的变化过程，让他们从源头起步，能全面地看待水粉画的技术和方法，而不是断章取义，舍本求末。因为，作为对一个画种的研究，应本着历史的、客观和全面的态度来做，才会有所收获，也只有本着平实诚恳的学习心态，才能从中受到熏染和启发。因此，对于水粉技法的解析和研究也包括传承，需要这种心态，这是基础。

其二，现代水粉画技法是本书的重点分析内容，因为它代表着水粉画由传统向现代转型的契合点。其目的是使学生对于传统与现代的关系有进一步的理解，应当指出：当代水粉画技法多数是以油画与水彩技法相合形成的，因此本教材对水粉画的技法的分析和讲解，着重在造型、色彩、水分以及用笔等方面，尽可能让学生清晰地理解水粉的语言特征及作画方法，从而达到学习的目的。

水粉画的技法多不胜数，因此为了使学生清楚起见，本书选择了比较有代表性的几种水粉画方法进行分析 and 叙述，因为对于画家来讲，一个画家可能就会是一种方法，不能用统一的标准来概述，但作为技术层面，有些方法是基础的，所以我们所要研习的也是这一方面的内容。

此外，书中的图例是按每一章的次序来排列的，这样做其目的是使学生比较清晰地了解各个时间段的画家们的绘画方法和风格，有益于研习。

总之，水粉画技法的精深是难以用万把字讲述清楚的，所以书中的内容也谨以简介和分析为主，能起到引导功效是本书的初衷。要想学好水粉画更多的是靠实践，靠“悟性”。

最后还要感谢为本书提供作品的画家朋友们。

作 者

2006年5月于杭州

目录

前言

绪论

001

一、水粉画简述

二、水粉画的产生和发展历程

第一章 色彩基本原理

004

一、色彩学中的名词概念 二、色彩的要素 三、色彩的性质 四、色调

第二章 怎样画色彩

006

一、色彩的观察方法 二、用色

第三章 材料工具

007

一、颜料 二、纸 三、笔 四、其他工具

第四章 水粉画画法介绍

007

一、水粉画画法介绍 二、水粉画写生中的调色方法

第五章 水粉画写生方法

011

一、水粉画的构图 二、水粉画中节奏的运用 三、水粉画中的情调和意境

四、水粉画中的笔意及方法 五、水粉画中的色调与感受

六、水粉色彩的绘画风格、语言、创意 七、水粉画中的默写、归纳、取舍

第六章 水粉画写生

020

一、水粉画静物写生 二、静物作品步骤分析

三、水粉风景画写生 四、水粉画人物写生

第七章 中外优秀水粉作品欣赏

043

绪 论

一、水粉画简述

作为一种绘画手法,水粉画一词的实际意义一般很容易被人们所理解,但是关于水粉画的绘画方法是什么或者不是什么,在一些画家看来仍是个问题。实际上,作为特殊的水粉画颜料所作的画,只要把它作为使用不同绘画材料作画中的一种绘画形式来看待就可以了。对于大多数人来说,水粉画只是在颜料的使用方面有别于其他媒介。

从严格意义上讲,水粉画是不透明的水彩画。因为它们都是以水为媒介调和绘画颜料所作,从广义上说,凡是用水为媒介调合颜料的绘画形式都属于水彩画。但水粉画不同于我们所知的在精密的、白亮的、自制画纸上绘制的透明水彩画,且性质也不同。如果愿意的话,我们也可以用准确的线条使用平滑无瑕的颜料绘制水粉画,但是习惯上所指的水粉画是以无拘无束、自然流畅、强健有力、漂亮浮华的绘画技巧绘制而成的。比较透明水彩或透明水彩画,水粉画颜料有较明确的胶质厚度,并且产生一种实质色层。

因为水粉画颜料是不透明的,并且它有绝对遮盖能力。在绘制过程中介于水彩画与油画表现之间,因此,在我国大多数专业院校的色彩教学中,以及初学色彩学生中都是选择水粉颜料作画,进而以此达到他们学习色彩、掌握绘画色彩规律和表现方法的目的。

因此,水粉画在目前的色彩教学中,被视为一个重要的教学手段和环节。以前辈艺术大师的创作以及现代艺术教学的积累,产生并保留了大量的经验和技法,形成了水粉画创作以及色彩教学的审美体系。为我们今后在水粉画创作与教学上开拓奠定了有力的基础,并提供了诸多可供借鉴的信息。

然而,从另一个角度看,水粉画不仅仅是一种绘画手段。它自身的诸多特性,如色彩亮丽、鲜艳、清晰,有极强的色彩对比效应,以及很好的遮盖力。同时它也兼及油画与水彩之所长,因而,它不但适于教学和创作,也在其他设计领域被广泛应用。如工艺美术设计、服装、染织,以及建筑艺术设计中。

二、水粉画的产生和发展历程

“与200年来的使用历史相比,水粉画一词本来还有其他的意思,它在较早时期的一些记录中有所提示:比如:有关15世纪胶蛋白画之上的油颜料的纯油画颜料的优点……。”从材料上来认识水粉画,它可称之为胶彩画。其颜料是采用一种树胶(阿拉伯胶)调制色粉制成的。所以水粉画从历史的角度审视,它是一个有着悠久历史的画种。它的应用可追溯到人类早期的绘画中。如古代埃及的墓室壁画(图1),我国北魏时期的佛教绘画〔敦煌壁画〕(图2)。这一时期的绘画,据考证,是用石、土以及其他天然物质作为绘画颜料,加上胶质物质,画在经过特殊处理的墙上,因此是湿壁画。它是用溶解于水的颜料在新鲜的泥灰墙上作画。从视觉上看,近似我们现在的水粉画效果,所不同之处是表现方法和形式上的差别。(图3、4、5)。到了欧洲文艺复兴时期,胶彩画除了绘制壁画之外,也有画在其他质底上的。如画在木板、麻布和羊皮纸上,大约在13世纪开始已有用亚麻纤维制成画纸。14至15世纪,在欧洲,盛行着一种坦培拉画法,就是一种作画程序比较细致严格的胶彩画。胶彩画也

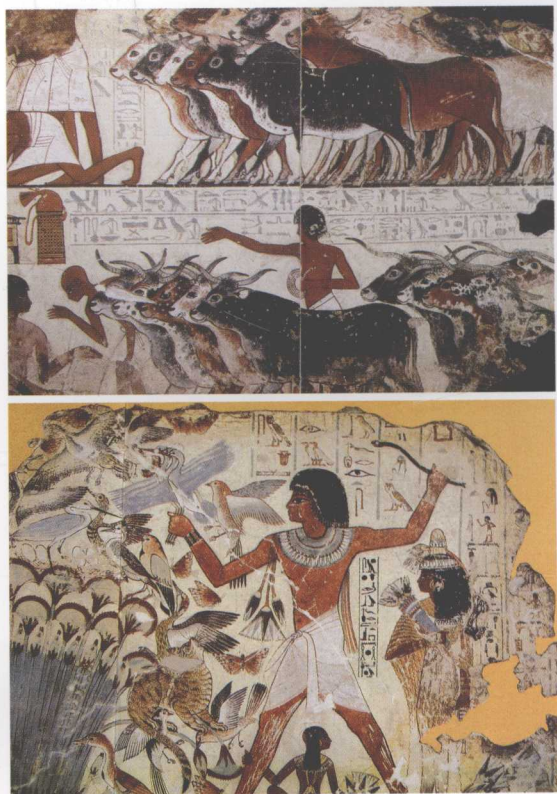

图1

图 2

图 3

图 4

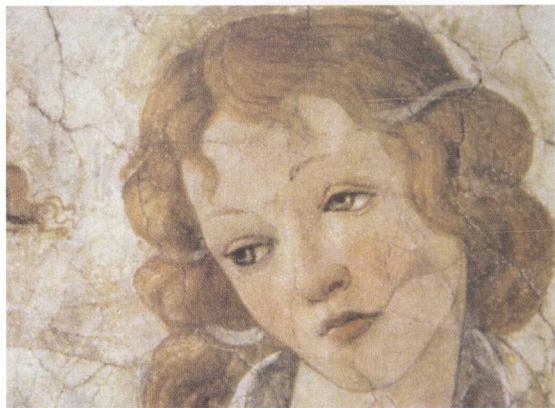

图 5

称蛋胶画。它是使用一种媒介的绘画作品,这种媒介可以用水稀。蛋胶画有色彩鲜明、发亮干脆的特性,表现上有细腻真切的感觉。蛋彩画的底子是经过处理之后才能作画的(图6、7)。这些古今中外早已出现的用树胶或粉质水溶颜料的绘画作品,尽管所使用材料与我们所讲的水粉画有所不同,但已具备了水粉画的基本特质。这些发现对现代水粉画创作的推广和发展,有着不可或缺的研究与借鉴的意义。

现代水粉画,其实是水彩画发展的一个分支。它的发展与水彩画的发展有着密切的联系。19世纪初,在欧洲大陆特别是英伦三岛,水彩画

图 6

图 7

已经发展成熟,水彩画家开始尝试用锌白(氧化)加入水彩颜料之中进行水彩画创作,这无疑给他们带来了全新的感受和绘画效果。同时也使水彩画家摆脱了油画家对他们的偏见,水彩画家们通过粉制材料的使用,同样可以达到油画所表现出的厚重和色彩层次变化细微的效果(图7)。以至使后来甚至出现了一种近似油画表现效果的水粉画法。19世纪中叶,法国印象派崛起,导致了直接掺用白粉的各种成品颜料的生产,促成了具有现代意义上的水粉画。随着中西文化交流的日益频繁,中国老一辈画家,如林风眠、关广志等(图8、9),也都学习用水粉画颜料创作了享誉中外的优秀作品。为后辈研习水粉画留下宝贵的财富,对中国现代水粉画发展作出了贡献。过去,在人们的概念中水粉画等同于广告和招贴宣传画,包括中国民间年画在内,很多也用水粉画形式来创作。在后来的发展过程中,水粉画由于它的特性所致,逐渐由广告宣传画向艺术创作和研习色彩的方向发展,成为现在的美术家和大多数美术院校的教师和学生所认同的一个画种。并把水粉画作为美术创作和色彩教学研究的重要内容之一来对待,这为后来的水粉画发展营造了一个较好的艺术氛围和发展空间。

总之,水粉画在它的产生和演化过程中,经

过了一个较长的历史阶段。我们在学习水粉画时,有必要了解它的发展历史,研究它的自身的特质,澄清现在部分人对它所持有的种种偏见与误解。如目前出版的为数较多的有关水粉画的技法书籍,很多是以初学色彩为基点,只是传达给

图 8

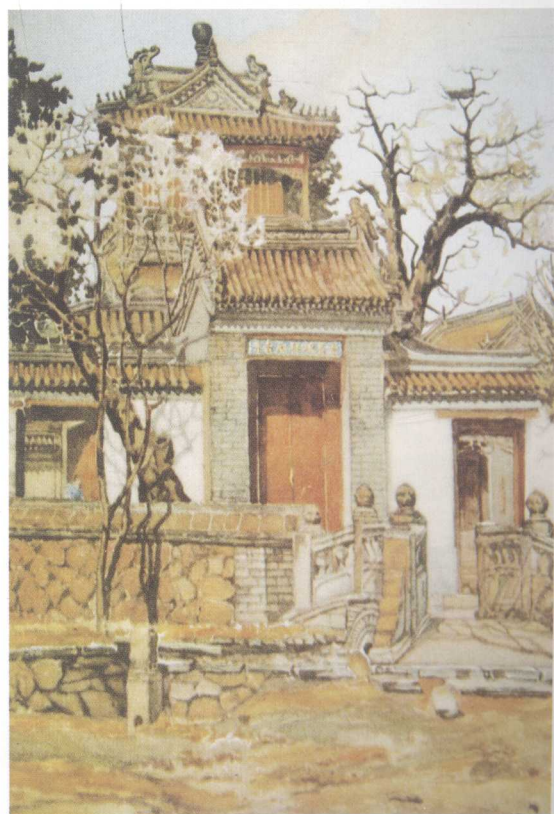

图 9

学生一种粗浅的技法类内容,而少有在更深层次对水粉画研究的教科书。应当指出,水粉画作为一种绘画形式,它自身的艺术创造力与其他绘画形式有着许多相同之处,它的艺术水准绝不仅仅是停留在一般习作之上。它有着极强的艺术表现力和感染力,以及所具有的其他画种不可替代的艺术语言形式。因此,对于水粉画的再认识是很有必要的。水粉画也应该在目前的状态下有所发展,走入一个全新的阶段。

第一章 色彩基本原理

科学证明色彩产生于光。伊顿在《色彩论》中指出:“色是光之子,光是色之母。”色彩是绘画的重要语言。要知道在各种光作用下物体色彩的变化规律,要学会运用色彩知识,以增强作品的艺术感染力及表现效果。要想学好色彩,必须熟悉色彩变化规律和性能及其各种调配方法,在实践中不断总结经验。既能写实、写景,又要写意、抒情,灵活运用色彩表现手段和方法,通过写生、练习来提高对色彩的认识能力和审美能力,为创作打好基础。

一、色彩学中的名词概念(图 10-12)

1. 三原色——基本色,也叫一次色。
2. 间色——由两原色组成,也叫二次色。
3. 复色——两种间色或三原色以及补色混合成。
4. 补色——色轮中 180° 为两色补色。
5. 对比色——色轮中 180° 为对比色。

二、色彩的要素(图 13-15)

1. 色相

指区别色彩的不同相貌,也是颜色的种类以及它们的名称。如:红、黄、绿、蓝等。

2. 明度

即色彩的明暗程序,也叫光度。

一是色彩本身明度的不同差异。如黄的明度高,紫的明度低。二是物体本身受光后由于光的远近而产生的色彩深浅的变化。

3. 纯度

也叫鲜艳程度,饱和度,彩度等。

如大红纯度比橙红高,中黄比土黄鲜艳等。在色彩学中,黑、白、灰是无彩色系列。

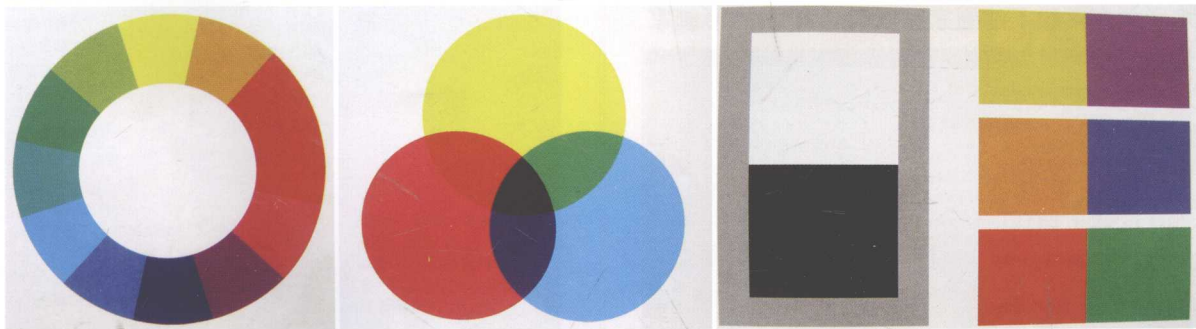

图 10-12

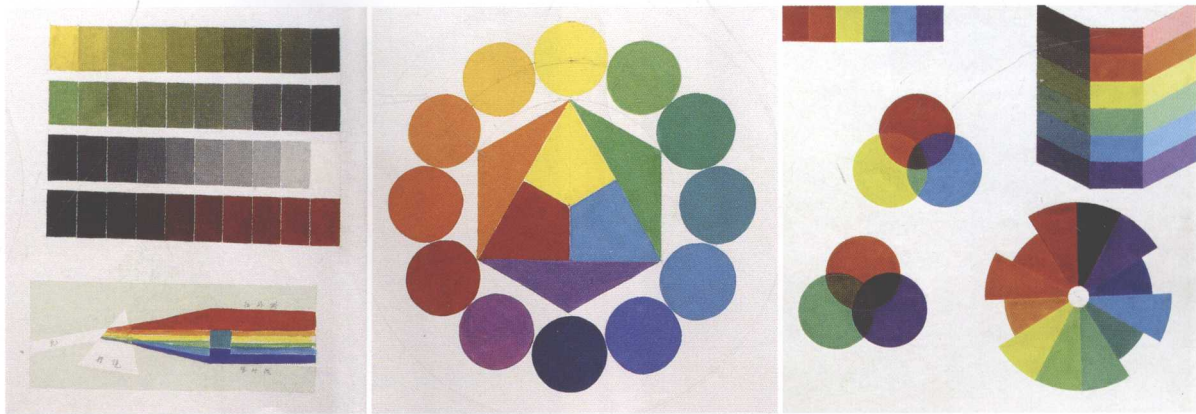

图 13-15

三、色彩的性质

色彩的冷暖即为色彩的属性。

色彩的冷暖，是人们生活中引申出来的概念，也源于人们对生活的体验。

绝对的冷暖 暖色如：黄、橙、红等色相的色彩。

冷色如：蓝、紫等都属冷色系列。

相对的冷暖 在绘画中，绝大多数色彩的冷暖往往是相对性的。

如同一物体中深红与朱红同时存在，有冷暖不同的变化。

两种不同色彩颜料混合也产生冷暖变化。

四、色调

色调即色彩的调子。（素描中的明暗调子）

色调要从三个基本方面去认识，要分为明度色调、色相色调、冷暖色性色调。

明度色调指亮、灰、暗三种色调，也称高、中、低色调。

亮 灰 暗 高色调画面很亮，高雅轻快。

低色调深沉，厚重，有力。

图16 暖色调 玫瑰色调

图17 灰调子

中间色调柔和，梦幻。

经历不同，修养不同，认识也会不同。

红 蓝 色相色调：画面中占主要色彩倾向暖，即暖色调。

暖色调有红色调、黄色调等。分析画面时要看色彩基调，画面中占统治地位的色彩即为画面色调倾向。

橙 蓝 冷色调：画面中呈暖色占主导的画面为暖色调，反之为冷色调。看画面，要分析整体色彩倾向，分析主导基调色彩（图10—22）。

图18 冷色调 蓝灰色调

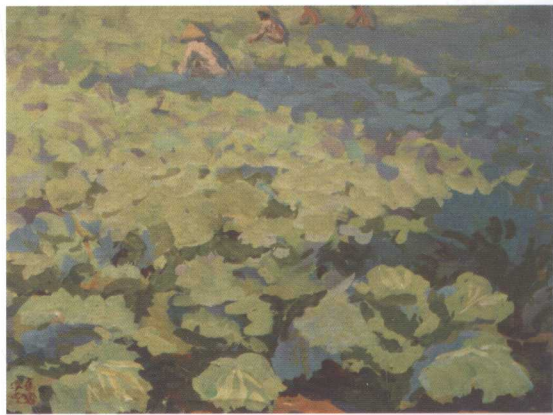

图19 绿调子

图20 对比色调

图 21 对比色调

图 22 紫色调

第二章 怎样画色彩

一、色彩的观察方法

1. 固有色, 环境色

固有色是一种概念色。也是头脑中主观的印象反映。环境色也称条件色。例: 物体在不同的环境中受到不同的影响(红衬布上的白石膏与绿衬布上的白石膏)。由于受具体环境的影响, 物体会不同的色彩变化。

2. 光源色在色光的影响下, 物体本身除了色相有变化外, 色彩的纯度和明度也会随光线的变化发生变化。

例: 在黄色灯光照射下, 各种色在明度上发生了变化。红、橙、黄色发亮; 青绿、青蓝、紫色发黑; 黄绿色的亮度则不变。

在纯度和色相上也发生了变化。红色变得更加饱和, 橙色发红, 亮黄色同白色接近, 青色发绿, 蓝色失去了饱和度, 暗蓝色感到发黑, 一些蓝色、紫色带有红。

二、用色 (图 23-26)

在画一幅写生时, 除了把握其观察方法, 还

图 23 色彩的明度变化与光的关系

图 24 光源色环境色与物体的关系

要把所画物体的基本色彩确定下来: 如用哪种红, 哪些黄, 背景用几种色彩来调和等等。

例: 圆柱体: 用色彩来表现它的立体感, 可通过以下几步, 最少必须具备五个色调。

1. 物体的受光面(亮部)用明色调, 它的色相、色性、色度与光源有关, 即固有色加光源色;
2. 物体的固有色;
3. 光线逐渐移向暗部的中间色;
4. 暗部, 用暗色;
5. 反光, 呈现反射色, 因受环境色的影响, 必须表示出邻近物体影响的色彩来。以上为固有

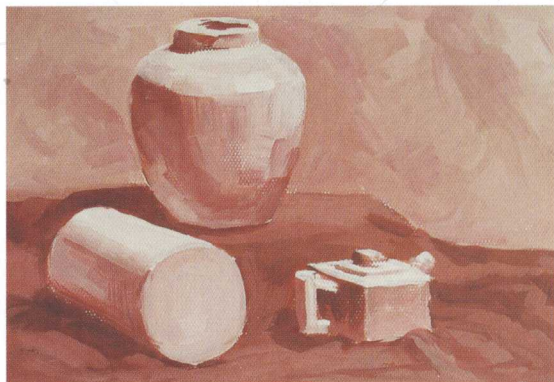

图 25 物体与光的关系明度发生变化

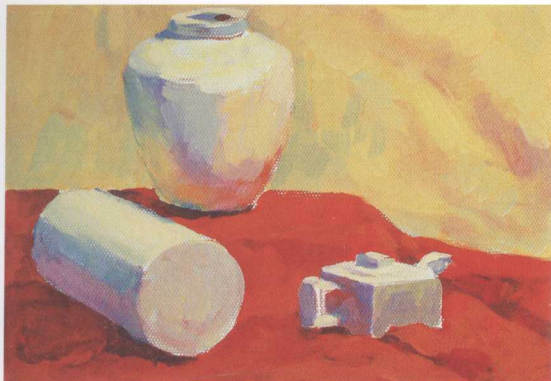

图 26 物体在特定环境下产生的色彩变化

色加光源色加环境色。

通过分析表明，一幅画最难掌握的地方在阴影和半调子中物体的色彩变化。

第三章 材料工具

在学画水粉画之前，有必要对水粉的绘画材料及性能有一定的了解。这是我们学习色彩写生以及水粉画表现方法时需要重点掌握和了解的内容和知识。

一、颜料

水粉画颜料中含有粉质和胶质，颜色是不透明的，因此遮盖力强。由于它是水溶性颜料，也由于粉质关系，颜色湿时和干后有一定差别。湿时略深，干后变淡，在没有经验的情况下，比较难把握，一旦掌握了它的性能以后，就能运用自如了。水粉画颜料中的结合剂，随着科学技术的进步也在变化，以往水粉颜料结合剂是用水、树胶、甘油、冰糖、水麦淀粉、胆汁、石灰酸等制成，每种颜料中所含结合剂与白粉的分量都是不同的。而现在的颜料是由颜色粉、锌钡白、胶水、甘油、防腐剂及其他结合剂，根据一定比例合成的。价格低廉，表现力强，并易于把握和使用。

颜料现在主要有天津飞鹏、上海马利、天津温莎牛顿等牌子，都是正规美术用品厂生产的。对于水粉颜料中的性能，绝大部分是比较稳定的。但有些颜料如紫罗兰、玫瑰红、青莲等，要是用法不当，很容易使颜色颗粒上来，浮在表面，不易遮盖，影响效果。再有水粉颜料在湿的时候较鲜艳，干后变灰，彩度下降，也是它的局限性。如果在使用颜料过程中水以及白粉使用不

当，都会造成画面的暗、灰、浅等。因此如何使用颜料也是一个值得探讨和研究的难题。

二、纸

水粉画用纸要求不高，只要不过分吸水的，较厚较硬的纸都可用。但最好还是选用正规厂家出的水粉纸。其他如白卡、白板、高丽纸等都可以用，而效果也比较特殊，与水彩画纸画出的效果有差别。

三、笔

笔是重要工具，一定要选正规厂家出品的。一般现在市场上有三种材料制作的。狼毫扁形笔，弹性强，笔触效果好，塑造形体、体现质感等不同于其他的笔，是首选。羊毫笔含水量可多可少，是画水粉画的常用笔，笔锋变化随意，点、扫、涂、刷，富有变化，掌握和运用熟练会产生很好的效果。

四、其它工具

如油画笔、尼龙笔等吸水性差，但可做干画法，产生比较强烈的笔触，类似油画，粗犷、强劲，形体塑造场面分明，视觉感比较强烈。还需要配备底纹笔，中国毛笔中的白云、衣纹、叶筋等，可用于勾画精细的线条。油画用刮刀，可表现山石等一些硬质，表现粗糙的形体。

第四章 水粉画画法介绍

一、水粉画画法介绍

1. 湿画法：用水略多，颜色较薄，近似于水彩，又像中国画的泼墨。画在纸上干得较慢，趁

图 27 湿画法范图 《静静的海岸》王雪梅

湿时用笔衔接,笔触不明显,能充分发挥“水”的特性优势,效果较柔和、细腻,又可获得如同水彩般的效果。一般用在静物的背景及风景的远景较多。还适合于画雨雾天气。它的特点是,色彩能够交替,并可以产生斑驳绚丽的效果。但最好是某部分能够一次画完。确保色彩新鲜明朗,运笔流畅。此处作画时尽量用大笔,要先思考,做到用笔大胆、果断,对色调和形体的掌握要“胸有成竹”,要表达出浑然一体和痛快淋漓的生动韵味,尤其是要表现出画面的气氛以及意境。此种方法要视具体情况而定。可在第一遍湿画时铺大的色调,着重抓大的色彩关系,然后根据画面进展再作调整。也可一次性完成(图27)。

2.干画法:用水量不多,色层可厚可薄,笔中含水较少,甚至有时候颜色不加水。厚一些的颜料可以遮盖底层色彩,而薄些可利用底色的透露、隐现,造成特殊效果,色彩较为丰富。在塑造物体时,力求用笔生动、准确,笔触要有方向感,先重后亮,层层塑造,从大到小,逐渐深入。先深后浅,能表现出物体的质感、色感和空间感。这是干画法的优越性。它吸收了油画中的表现方法,增强了画面的表现力。

由于干画法可多层覆盖,故色彩既可渐近丰富,又可叠选出比较协调的色调,冷暖交织,画面活泼、生动。干画法可反复调整,深入刻画修改,因此在水粉画中是常用方法。

干画法的不足之处是,多层加工,色层太厚,造成高低不平,画面主次不分,甚至杂乱无章,出现“脏”“腻”的现象,还会造成画面呆板、僵硬和干枯,使画面的灵动和生气没有了。这时需要把画得太厚的地方用水洗掉,重新画。要下笔有形,不宜乱涂(图28)。

图28 干画法范图《古桥》王雪梅

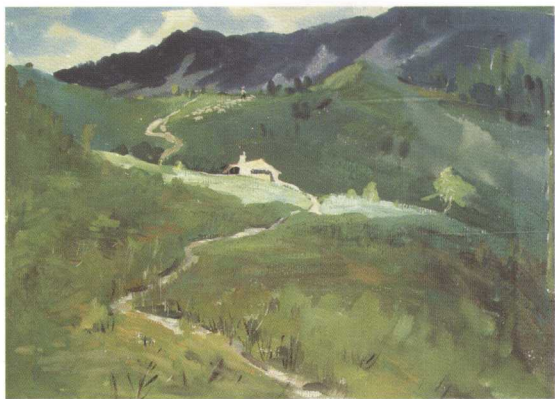

图29 干湿结合法《大山深处》孙政学

图30 干湿结合法《海景》孙政学

3.干湿结合法:在水粉写生过程中,很多画面是干湿画法并存的,要根据所画对象的变化灵活采用不同的方法进行写生。所谓干湿画法也是在画面上交替存在的。一般背景及远景采取湿画法多一些,因为水分较多,可使色与色之间互相渗化,从而产生丰富微妙的色彩变化,使形体转折含蓄,忽隐亦现,达到预期效果。中景及重要部分采用干画法,用笔肯定,尤其在刻画重点细部色彩变化和质感时,要用干画法。用此方法表现塑造硬的物体、粗疏的物体等,可以增强画面的艺术效果(图29—30)。

4.勾线填色法:先用黑线或带色彩的线勾勒出所画景物,然后,再按色彩关系填入颜色。一般暗面采用与结构线相容的色彩,使之融为一体。填色时还要注意压线的多少。从前到后的关系要考虑压线时留出线的粗细、曲直变化。留出的线要有张力和形式美感(图31)。

5.点彩画法:点彩画法也是色彩的视觉空间混合,也称色彩并列。即把将要相调和的颜色,根据画面需要,按想法排列到画面上,会产生一定的视觉效果。这种画法要积累一定的经验才能采用(图33—34)。

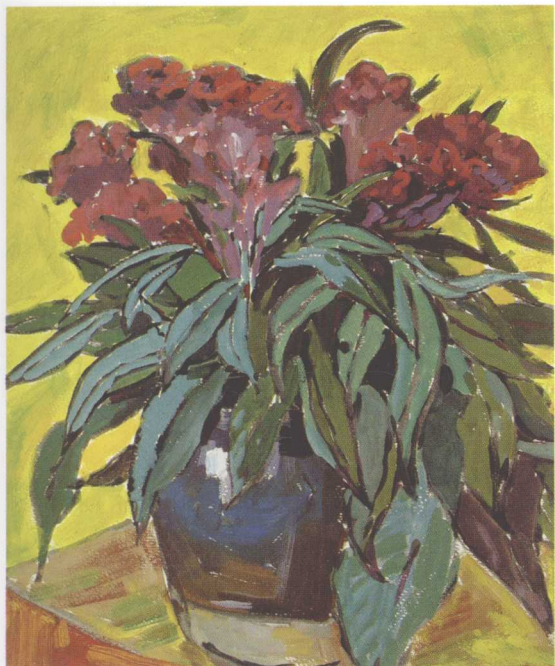

图31 勾线填色法《鸡冠花》王雪梅

图32 勾线填色法《有白壶的静物》王雪梅

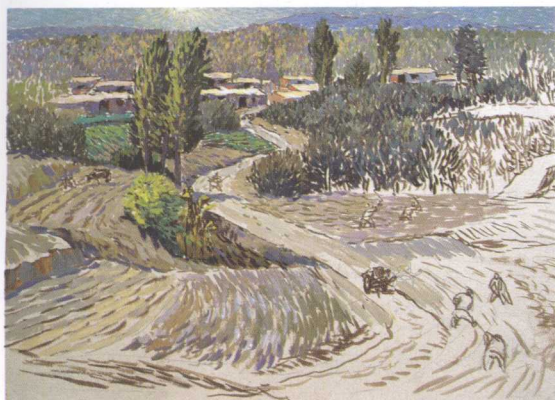

图33 点彩画法《山村的路》孙政学

图34 点彩画法《瓶花》王雪梅

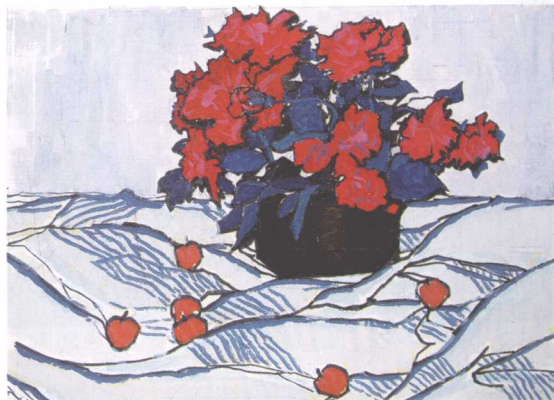

图35 装饰画法《红玫瑰》王雪梅

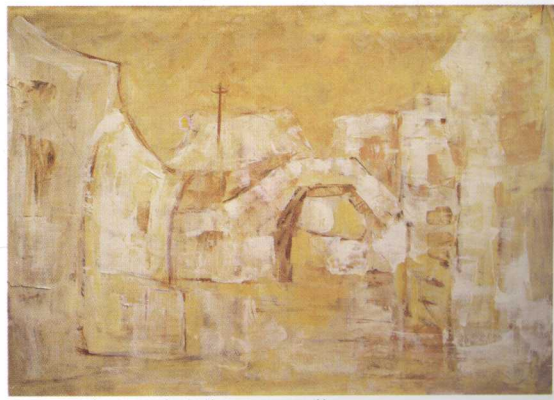

图36 限色法《水乡梦幻》王雪梅

6.装饰画法: 可根据需要, 把画面色彩进行平面排列, 应用结构线来进行空间塑造, 使之产生一种形式美。这种画法, 要注意画面整体色彩中的纯灰变化, 明度变化, 以及色性变化(图35)。

7.限色法: 可根据需要, 可选择3—4种色彩进行限色写生, 这就需要有概括力, 要对所画物体进行简洁和归纳处理, 不要找太多层次。色彩会在简单中产生微妙变化, 主色调会一目了然(图36)。