

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材
创意大师产学融合系列丛书

水粉风景写生

SHUIFENFENGJING
XIESHENG

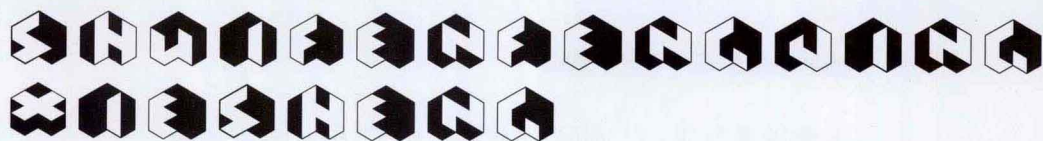
周瑞元 编著

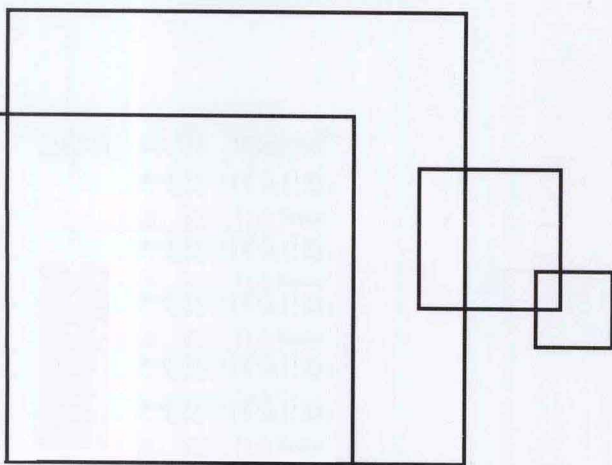
上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材
创意大师产学融合系列丛书

水粉风景写生

周瑞元 编著

上海交通大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉风景写生 / 周瑞元编著. — 上海: 上海交通大学出版社, 2012

ISBN 978-7-313-08176-6

I. ①水… II. ①周… III. ①水粉画: 风景画: 写生画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第031157号

责任编辑 孙 侠 陈杉杉

设计总监 赵志勇

装帧设计 汤 梅

水粉风景写生

周瑞元 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海瑞时印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 7.5 字数: 137 千字

2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

ISBN 978-7-313-08176-6/J 定价: 53.80元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

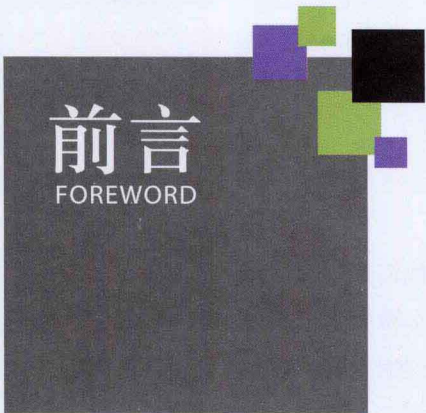
高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材
创意大师产学融合系列丛书

水粉风景写生

编写委员会

主 编 周瑞元

副主编 薛 飞 麴苏嘉 麴力立 匡 灿

前言

FOREWORD

水粉风景写生是水粉画中以自然风景为描绘对象，用水粉画的表现技法去再现自然、表现自然的一种绘画形式。让水粉画走出画室，步入到广阔的大自然中，去感悟那千姿百态的自然形态和变化万千的自然景色，极大地丰富了水粉画的表现内容，充分发挥了水粉画的特点，拓展了水粉画的各种表现技巧，促进了水粉画的进一步发展。

水粉画历史久远，其表现内容和表现形式都极为丰富，随着时代的变迁、社会的发展、科技的进步，经济生活的需要，水粉画逐渐形成了独立的画种。由于水粉画具有表现力强、画幅可大可小、操作方便、画具便于携带、经济适用等优点，在社会生活各个领域中被广泛采用，在艺术设计领域，如广告艺术设计、环境艺术设计、装潢艺术设计、动漫艺术设计、服装艺术设计、工业设计……使用尤为突出。

风景写生目的是让学生充分接触自然、了解自然、认识自然、体验生活，对自然有心理和精神上的感悟。当我们坐车到景区写生路途中，沿途车窗外的原野，如同一幅幅的画面，“看”也是一种描绘方法，“一目了然”，把观看到的东西储存于脑中，需要时，如同电脑一样调出使用。色彩写生要细心、全面、多角度地观察自然，分析自然中的各种形态，特别是微小的部分，这恰恰是该物的特征所在。如人都有五官，相近的、相似的长相之间有着一些微小而具体的差别。所以一草一木、一石一水、一山一云，都有它们各自的形态特征。自然色彩更是变化无穷。从理论上讲，一棵树上的每一片树叶由于其处于不同的空间位置，受阳光的照射不同，具有着不同的色彩，许多时候是做概括处理加以表达的。在户外写生时，我们要认识到景物的色彩是变化的，是动态的关系。因此画色彩画时间不宜太久，要抓主要的色彩情调、气氛和形象特征，注入自己的感受，与自己的心灵相通，达到景心合一，才能画好风景色彩写生。

水粉风景写生在于培养学生对自然的观察力、自然的分析力及利用色彩技法对自然景色的表现力，使学生在写生过程中学习和掌握各种水粉画表现技法，并在自然中吸取营养，通过写生收集大量的形态素材和色彩素材，用于以后的设计与工作。

由于编写仓促，有不当之处，请同仁指正。

周瑞元
2012年2月

内容介绍

本书主要针对高校艺术专业学生及爱好者，指导他们如何深入景区，实地观察、体验，如何认识自然、了解自然，如何使用水粉画去表现自然，如何分析画面，捕捉表现对象的特征。共九章，第一章概述什么是水粉画，第二章是水粉画的特点，第三章是色彩的基本知识，第四章是学习水粉风景写生的意义，第五章是水粉风景写生的表现方法，第六章是针对各具体景物的表现技法，第七章是介绍水粉风景写生的用具。第八章水粉风景写生示范步骤图，第九章水彩风景写生范例。

作者介绍

周瑞元

1940年生，重庆市人，毕业于四川美术学院工艺美术系陶瓷美术设计专业，先后在西南大学、重庆师范大学、重庆工商大学、重庆渝洲大学、重庆航天技术职业学院、重庆市社会大学任教。现为重庆师范大学涉外商贸学院艺术设计学院院长、教授。曾获重庆市优秀教师称号，中国工业设计协会资深会员，重庆市工业设计协会名誉理事。

目录

contents

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	第一章	概 述	1
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	第二章	水粉画表现技法简述	3
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	第三章	色彩的基本知识	5
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	第四章	风景写生的意义	9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	第五章	水粉风景写生的表现方法	11
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	第六章	各具体景物的表现方法	15
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	第七章	水粉风景写生的用具	61
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	第八章	水粉风景写生示范步骤图	65
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	第九章	水粉风景写生范例	71

第一章 概述

什么是水粉画？水粉画是以着色剂、填充剂、黏接剂相结合而构成的色彩，也是用水调和描绘对象的一个画种。水粉画历史悠久，在古埃及墓室的壁画中、在我国战国时期的帛画及马王堆的汉帛画中，以及在敦煌的壁画里都已出现。历代的工笔重彩和民间的年画，都是采用胶水和粉质颜料绘制而成的。国外的“细密画”也都是水粉画作品。水粉画在世界各国的绘画史上都占有重要的地位。在欧洲常常把水彩画与水粉画交互使用，没有严格的区别。随着时代的发展和画法的不断更新，水粉画逐渐形成了独立的画种，它属西画体系，在艺术设计各专业的教学中成了一门重要的色彩教学基础课，也是对学生进行色彩训练的首选画种（图1-1）。

图1-1 云南太华寺一角

第二章 水粉画表现技法简述

一、水粉画的特点

(1) 水粉画有很强的表现力，有很大的灵活性，表现手法多样性（图2-1）。

(2) 水粉画有水彩画的特点，也有油画的特点（图2-1）。

(3) 水粉画有很强的覆盖力，可渲染、渗透，具有透明、轻快、流畅的效果。

图 2-1 贵州镇远青龙洞一景

(4) 水粉画可湿画、薄画，也可干画、厚画，便于修改，有较强的黏着力。

(5) 水粉画可画很大的幅面，也可画尺寸很小的画面。

(6) 水粉画应用广泛，使用简便、经济。

二、画水粉画的注意事项

(1) 由于纸质的不同有“干湿反应”，有的纸刚画上去很鲜艳、明亮、色彩强，但过一会画面变干，彩度降低。

(2) 水粉画重复次数多了，画面除了彩度

降低外，还会使画面出现脏、灰、焦。

(3) 有的色彩分子特别活跃，被覆盖了一会又泛出来，特别是玫瑰红、紫罗兰等色彩，就是用纯的白色厚厚地盖上去也会泛出来。

(4) 水粉颜色耐光性较差，如玫瑰红、普兰、黑色等易褪色，而赭石、土黄、土红较稳定，光照变化小。

(5) 水粉画要注意防潮、防晒，否则会使色彩变灰变暗。

(6) 有的颜色混合后会产生化学变化，易使画面变灰、变黑，如互补色相混。

第三章 色彩的基本知识

一、色彩的产生

物体呈现的颜色是光照的结果，没有光照任何物体都没有颜色产生。对光的吸收和反射决定了物的色彩。一种物质对光不吸收，全部反射出去，该物质表面就会呈白色；反之，如果该物质对光全吸收，该物质表面就会呈黑色；如对光线小部分吸收，该物质表面呈浅灰色；如对光线大部分吸收，反射出去的是少部分，那么该物体表面会呈深灰色。这种对光线的吸收和反射使物体表面呈不同层次的灰。如果一个物体只反射红色的光线，别的颜色都被吸收了，那么该物体表面就呈红色。这个原理说明了物体表面色彩形成的原因。

二、光原色和色料原色

光三原色为红、绿、青。色料三原色为：红、黄、青。光三原色相混成白色，因为光色越混越亮，叫做加明混合。而色料三原色相混成灰黑色，色料越混越暗，故叫减明混合。另外还有

中间混合，如红和黄并置起来的混合成为橙色，明度不增不减，故叫中间混合，又叫并置混合（图3-1）。

图3-1

任何一个色相加入白色后，都能提高明度，但同时也降低彩度。任何一个色相加入黑色后都会降低明度，同时也降低彩度。但这样得到的色彩称为“清色”。一个色相同时加入白色和黑色则成“浊色”。

三、色彩的三要素

色相	颜色的相貌。
明度	颜色明亮度、深浅度。
彩度	色彩的鲜艳度、饱和度。

四、色彩的对比

色彩对比的方法有明度对比、彩度对比、色相对比、面积对比、冷暖对比、同时对比、继续对比。

五、色彩的调

色彩的调式有以下几种：

暖色调 画面以暖色为主。

冷色调 画面以冷色为主。

中间调 画面以中性色为主（黄色、紫色、黄绿色等）。

明调 画面以明亮色为主。

暗调 画面以暗色为主。

长调 色相之间的明度差在明度轴五级以上。

短调 色相之间的明度差在明度轴三级以内等。

六、伊顿12色相环

(1) 黄、红、青为色料三原色，也称为一次色，是别的颜色调配不出的色彩。

两个原色，即两个一次色相混合得二次色， $1+1=2$ ，即为间色。如：黄+红=橙，黄+青=绿，红+青=紫。

一个一次色加一个二次色得三次色，即复色。比如：黄+绿=黄绿，黄+橙=橙黄，红+橙=橙红，红+紫=紫红，青+紫=青紫，青+绿=青绿。

(2) 在色环中， 180° 对应两色为互补色相。如红与绿、紫与黄、青与橙、青紫与橙黄、青绿与红橙、红紫与黄绿等。互补的两色并置时对比强烈，相互辉映，如果互补的两色相混合则成为脏浊的色彩。

互补的色彩可巧用，当一个互补的色相过分鲜艳，可调入一小部分另一个互补的色，很快就会降低其彩度。在画色彩写生时常用此法。如秋冬的树叶，彩度较低，在绿色中调入一小点红色，绿色的彩度降低了，成了老绿色，则是画中需要之色。

(3) 在色环中，成 90° 区内的各色相为类似色，因为它们都含有一个共同的构成要素，如黄、橙黄、橙、橙红，其中都有黄的成分，这种色彩的组合是协调的。

(4) 在色环中，成 120° 的两色相为对比色相，如黄与青、紫红与青等，对比强烈，仅次于互补的两色相。

(5) 在色环上，一个色相与左右两色的关系为相邻色，如黄绿、黄、黄橙等，这种色彩组合是非常协调的，但色阶距离短，对比弱。

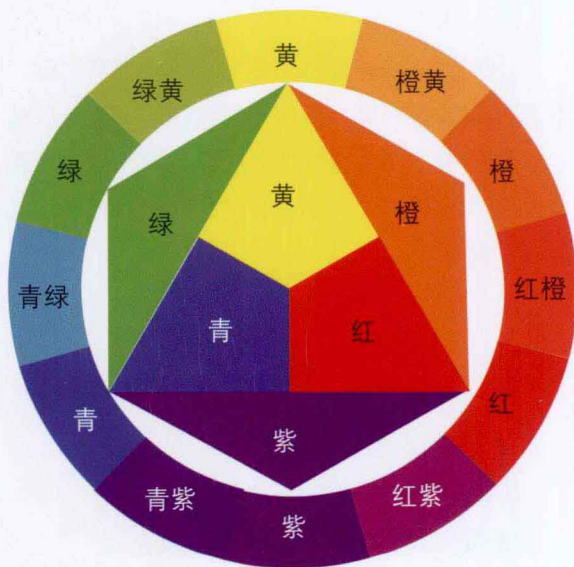

图3-2 伊顿12色相环

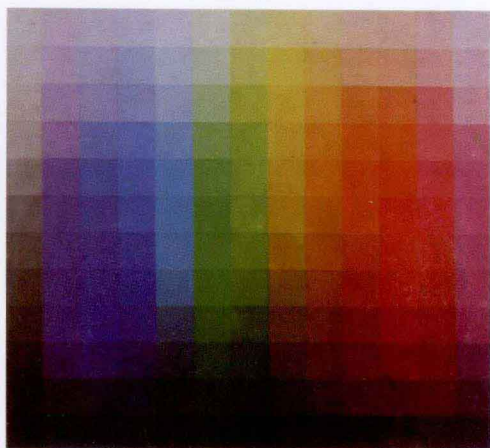
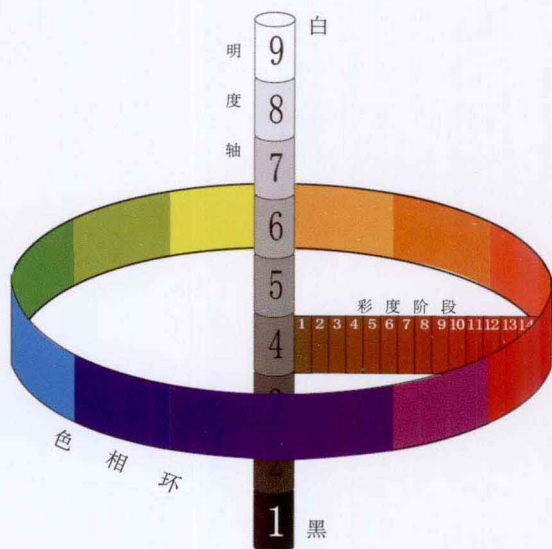

图3-3 十二色相明度、彩度表

七、色立体

所谓色立体，是由3个基本色彩要素组成，即由明度轴（又叫无彩色轴）、彩度阶段和色相环组成。

明度轴是从黑到白，只表示色彩的明暗度，彩度阶段表示由最饱和的、最鲜艳的色彩到接近明度轴到彩度消失。色相环表示各种色相的位置在明度轴上的所属阶段。

经过对色彩基本理论的学习，可以加深我们对色彩的认识和理解。

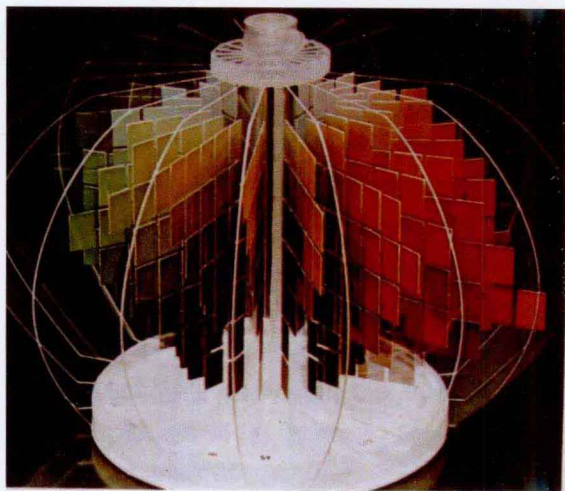

图3-4 色立体

第四章

风景写生的意义

水粉风景写生是我们走出校园、深入生活、了解自然的实践学习活动。观察不同的自然景色，可以认识自然物的不同形态、不同色彩，对于我们提高对自然景色的分析能力和对画面的组织能力有着不可低估的作用。在写生过程中，我们要熟悉各种自然色彩和各种形态，提高对自然景色的表现能力，掌握怎样用水粉颜色再现和刻画对象。同时在风景写生时，可收集大量的自然色彩和各种形态素材，丰富设计内容，并运用于以后的创作设计中（图4-1）。

图4-1 江津中山古镇

