

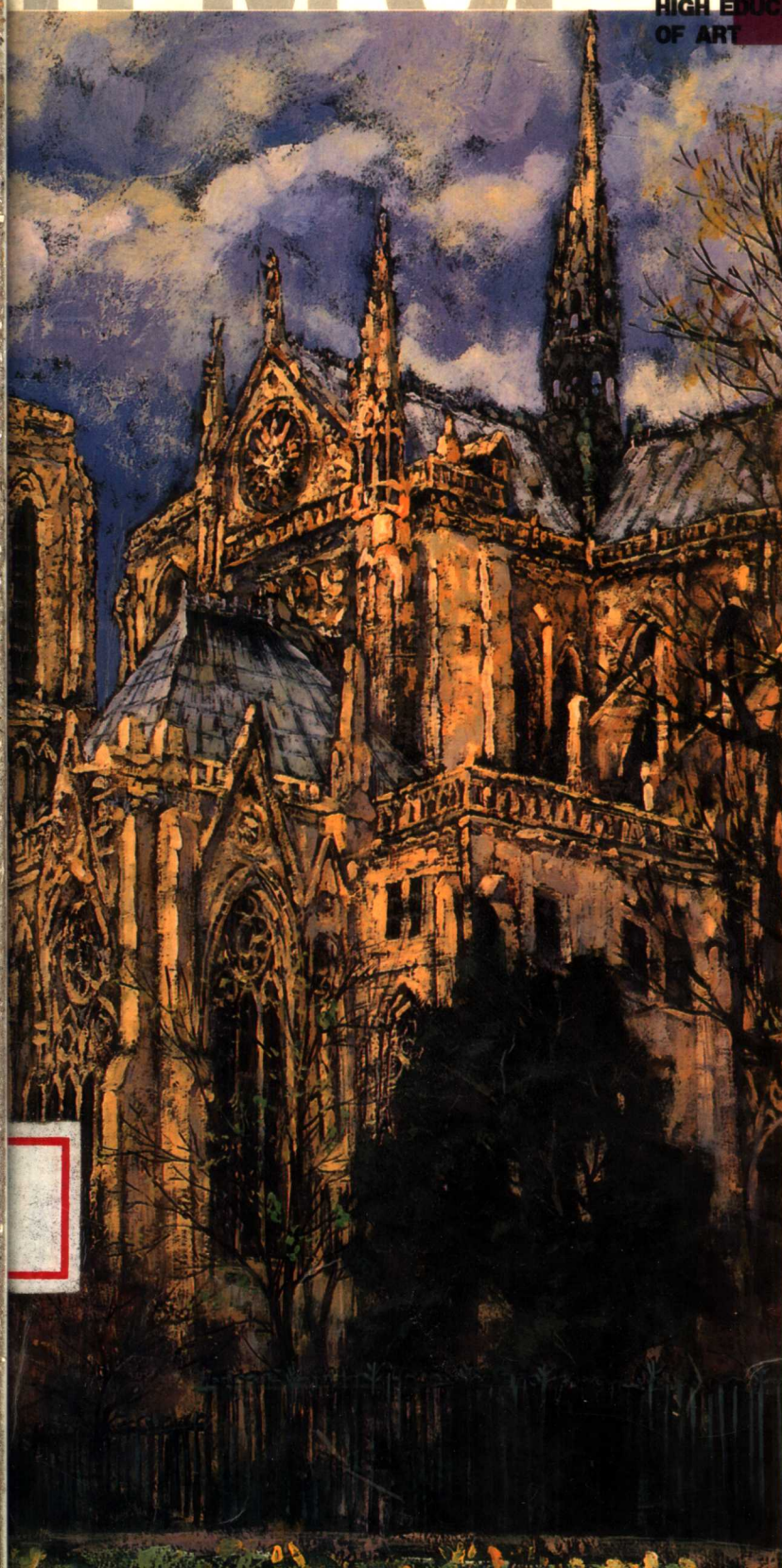
高等院校艺术类专业参考大系

PROFESSIONAL
REFERENCE
SYSTEM OF

PROFESSIONAL
REFERENCE
SYSTEM OF
HIGH EDUCATION
OF ART

水粉风景

PROFESSIONAL
REFERENCE
SYSTEM OF
HIGH EDUCATION
OF ART

浙江人民美术出版社

高等院校艺术类专业参考大系

REFERENCE SERIES OF ARTS COLLEGES

水粉风景

王凡 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉风景/王凡编著. —杭州: 浙江人民美术出版社,
2002.1
(高等院校艺术类学生专业参考大系)
ISBN 7-5340-1326-7

I. 水... II. 王... III. 水粉画: 风景画—技法
(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 092854 号

本书绘画作者

王 凡 顾海洲 徐 汉
张 曦 许乐乐 徐晓芳
邹周飞 熊 欣 张建春
陈乃明 唐禾丹 杨羽籍
夏克梁

水粉风景

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

杭州余杭人民印刷有限公司印刷

2002 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 6.5

印数: 0,001—3,000

ISBN 7-5340-1326-7/J1149

定价: 35.00 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

概述

水粉画是外来画种, 20世纪60年代以来, 水粉画在我国色彩艺术教学中起着日益重要的作用。水粉画既油画的长处, 可以复盖、表现力强, 同时又有水彩画的特点, 可以借助水的流动淋漓尽致地表现湿润的效果。水粉画工具简便, 又经济实惠, 材料易普及, 性能易掌握, 它又能和实用结合起来用于广告宣传。这些特点都非常适合初学者作色彩训练, 所以各类艺术院校都开设了水粉画课程, 一般有水粉静物、水粉风景、水粉人物、专业水粉等课程。

在国外很少有水粉画这方面的专题研究和专集, 也很少有关水粉画的专门论述。在国外, 凡以水为媒剂调色所作的画都称为水彩画, 水粉画被天经地义地纳入其中, 还包括丙烯画。这在英国水彩画发展史上得到证明。1982年英国文化委员会在中国举办素描及水彩画展时有关介绍文章中有这样的陈述: 一些画家还用白色进一步加强水彩画的力度和明度, 把白色和大多数颜色掺在一起。众所周知水粉的画法在18世纪流行于英国。在1986年举办的第一届水彩画展中, 中国美协把水粉画归入到水彩画中。随着时代的发展, 水粉画的实用性发展趋于商业化, 甚至颜料名称也称为“广告色”, 水粉画的艺术地位、收藏价值、实用功能也随之受到商业化的影响。

本书是作者多年来的教学与实践相结合的产物, 在本书的编撰过程中, 作者力图以大量的实用性的插图来说明水粉画创作中的各种方法及难点, 尽量避免枯燥的、纯理论的阐述, 希望有助于初入校门的学生提高水粉画专业技法。但由于水平有限, 纰漏在所难免, 在此恳请同行门不吝赐教。

色彩基础

一、色彩的四种属性

色相：色相即色彩的相貌，也指对象固有的色彩，是区别各种不同色彩的名称。指不同波长的光给人的不同感受。色相在色彩中占有极其重要的位置，具有主导作用，色彩的丰富性、色彩的冷暖感觉、色彩的心理及感情等主要由色相来实现。不同色相由于在色相环上的远近距离不同形成不同的对比效果、构成不同的色调。单纯的色相对比只有在色相之间明度、纯度相同时才存在。

纯度：纯度是对象色彩的饱和度，可分高纯度、低纯度、灰度等。纯度也指色彩的纯净度、色相感觉明确及鲜灰的程度，因此还有艳度、彩度、饱和度等说法。颜料中红色是最高纯度的色相。橙、黄、紫等是纯度高的色相，蓝绿在颜料中是纯度最低的色相。任何一个色彩混入黑、白、灰及补色都会降低它的纯度，混入的黑、白、灰越多，纯度降低得也越多。

明度：明度即色彩的黑白度，可分深、灰、亮。明度在色彩中占有重要位置，色彩间的明度关系是构成色调的基础。色彩的层次、体感、空间感、重量感、软硬感主要靠色彩的明度对比来实现。无彩色的黑、白、灰之间的对比为单纯明度对比，如：素描、黑白照片、黑白版画、水墨画等为单纯明度色调，高纯度的各色相除自身具有不同的明度关系外，每一色相混白可提高该色的明度，混白越多明度越高；任一色相混黑可降低明度，混黑越多明度越低。

冷暖：冷暖即色彩在特定环境光源下的冷暖色的关系，也是色相对比的特殊形式。因色彩感觉的冷暖差别而形成的对比为冷暖对比。冷暖感觉本是人体触觉对外界的反映，当太阳晒到皮肤上、橙红色的火光映照时，我们会感觉到温暖。当站在蔚蓝的大海边、站立在白色的雪地上会感到寒冷，久而久之由于经验及条件反射的作用，当人们看到橙、红、黄色时就感到温暖。看到蓝、蓝绿、蓝紫色时就感到冷。这是从生理、心理条件反射的角度谈色彩的冷暖感觉。

二、色彩的七种对比

色相对比：色相对比是因色与色之间的差别而形成的对比。对比越强烈，色彩效果越鲜明，对感官刺激越大。红、黄、蓝三原色是最原始、最典型的色相对比。用冷暖来表示色彩的感觉和心理，主要源于人们的经验。“暖”色给人以热烈的气氛和温馨的感觉，“冷”色给人有凉爽和严肃的感觉。

明度对比：明度对比指黑、白、灰之间的关系，也是常说的素描关系。黑、白两极之间的色阶非常明确，容易分辨。依明度关系分画面有高调、中调、低调之分。明度对比是构成色彩中层次感、体积感、空间感、重量感的重要因素，从画面层次感、空间感的角度理解，明度关系使前景

亮、远景暗；受光近的亮、受光远的暗。从体积感和重量感理解，越深的色调越重，越亮的色调越轻；层次越丰富的色调体积感越强，层次越简单的色调体积感越弱。

冷暖对比：色彩有冷暖之分，冷色泛指蓝绿色系，暖色指红黄色系，然而冷暖对比不是绝对的，关键取决于它同更冷的还是更暖的色相比较。冷暖对比在色彩运用当中极为重要，也是色彩的研究的关键所在。从色彩自身的功能来看，红、橙、黄色使观者心跳加快、血压升高，所以产生热的感觉。蓝、蓝绿、蓝紫色能使观者血压降低、心跳减慢，产生冷的感觉。色彩的冷暖感觉是色彩的物理、生理、心理及色彩本身综合性因素决定的。

补色对比：在色相对比中，色彩互相衬托、互相补充，所以也叫互补色。补色对比最强的是红与绿、黄与紫、蓝与橙，其它次之。所谓补色的对比是指看到任何一种特定颜色，眼睛都会同时产生对其补色的需要。如一张白纸单独看是白纸，放在红纸上会感觉含绿、放在绿色纸上会感觉含红。补色对比的搭配可构成互补色调，互补色相色调的色相感对比比色相色调的效果更强烈、更丰富、更完美、更有刺激性。互补色相色调能满足视觉全色相的要求，取得视觉生理上的平衡，既互为对立又互为需要。互补色相如与明度、纯度相配合可构成审美价值很高的色彩效果。

同色对比：同色对比是色彩美学的核心。没有同色对比就没有色彩的互补规律，也没有色彩的和谐。同色对比中因纯度的强弱不同而形成对比，属“同类色对比”的色调。在观察和区别这类色彩时必须进行比较，区别出其色相的细微差别，而且注意其明度和纯度。不然，容易画得色彩雷同。一般说，不同色性和色相距离大的容易区别，而同类色接近的区分较难，通过这类训练，可以提高观察力和表现力。

色度对比：色度对比也称纯度对比，即强烈色彩和暗淡色彩之间的对比。纯度较高的色彩以原色为最纯，加入相近的同类色彩也有较高的纯度。暗淡的色彩是加入了黑、白、灰或对比色使色彩减低了纯度。由不同色相、色性、明度、纯度等色彩组成的画面，它们之间产生不同程度的对比，形成画面的整体效果，一般较为常见。但此类对比，应该把一种色相作为主导色，把一种对比作为主要对比来统一全局，防止过于分散和杂乱。由于色彩和各种对比比较复杂，需要特别加强整体观念，从整个画面的大效果出发，有比较地表现出不同层次和主次关系。

面积对比：面积对比是大与小之间的对比。但面积对比不能单纯从体量上进行比较，要注意色彩视觉效果均衡问题，而均衡度又随色彩明度的变化而变化。面积对比实质上是一幅作品中所含的色彩数量的比例对比。画面色彩面积的分布会产生不同程度的强弱对比，调节面积的大小可以取得色彩对比强弱、色彩的韵律节奏以及视觉上力的平衡。因此，面积对比是具有结构性的，它是整个画面“明暗结构”和“色彩结构”的重要组成部分。由于面积对比所起的重要作用，因此在构思构图时需要优先考虑。

画面中色彩明确，冷暖关系对比强烈，建筑物及树的红色、黄色，在蓝色的天和水的映衬下格外醒目，黑线的勾画起到了协调和统一画面的作用。

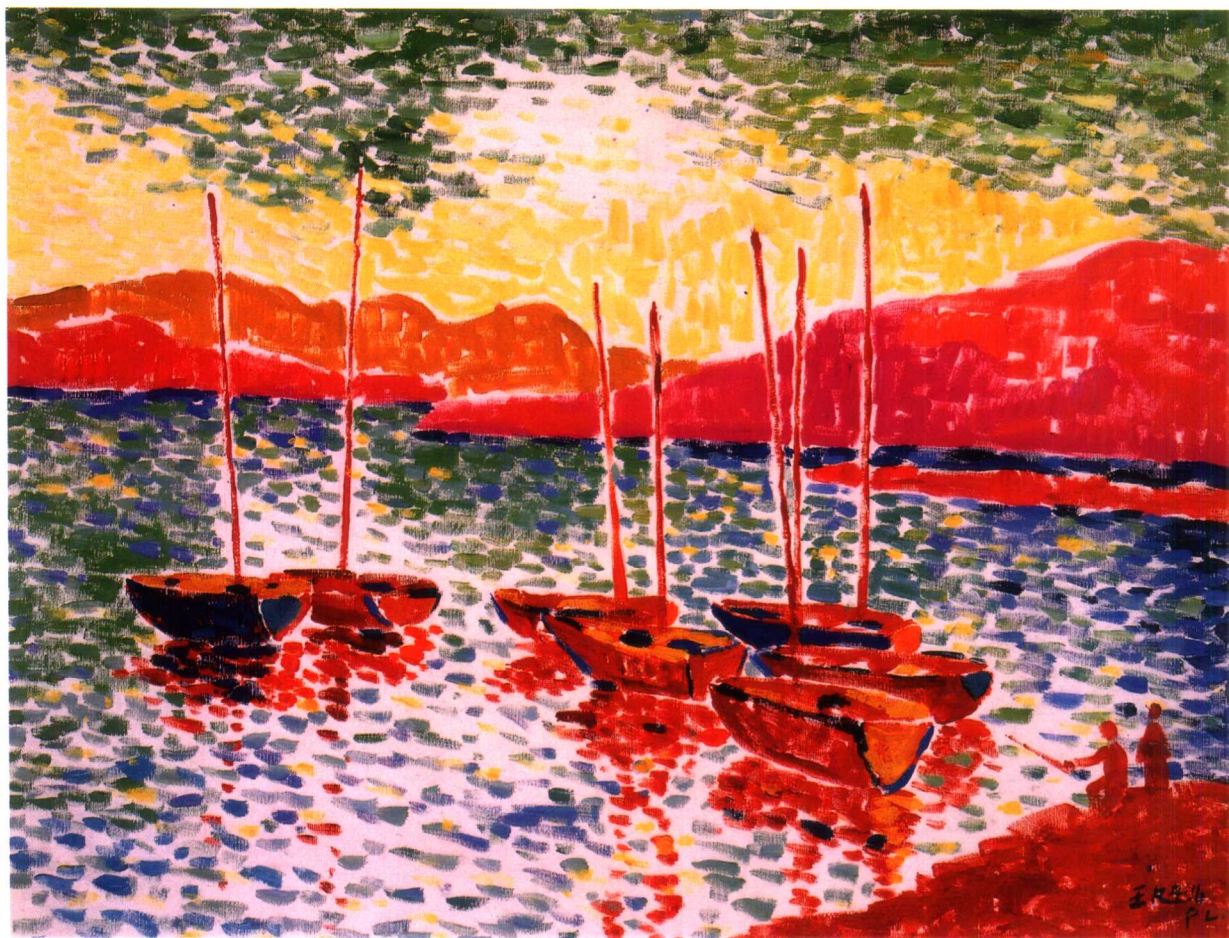
水粉风景 4

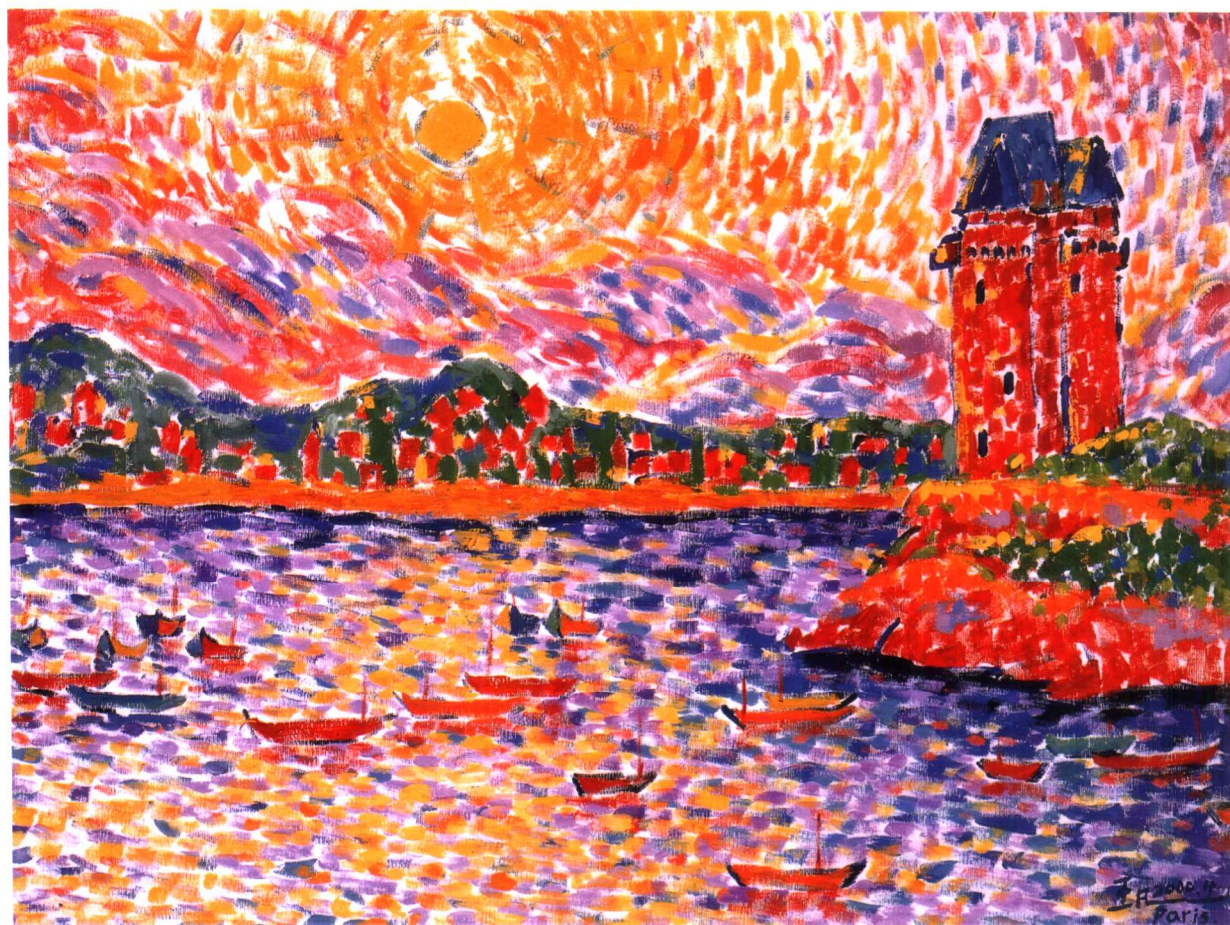
这是一幅色相对比明显的作品，色彩强烈而明确，建筑物的受光部使用大量红色、黄色，暗部使用了大量蓝绿色，地面和远景利用了冷暖结合的色彩，画面中的深颜色起到了稳定和协调色彩的作用。

这是一幅明度对比的作品，画面在做过蓝色底的高丽纸上绘制，在不同深浅变化的蓝色底上，三只小船静静地停在水中，船上的暗部用略深的颜色和白色刻画，使画面主体突出，意境深远。

画面中冷暖色彩明确，红色的船与岸边和水中的蓝绿色相对比，橙色的船的受光面和水中的蓝也形成冷暖的对比关系，画面色彩简洁，用笔生动。

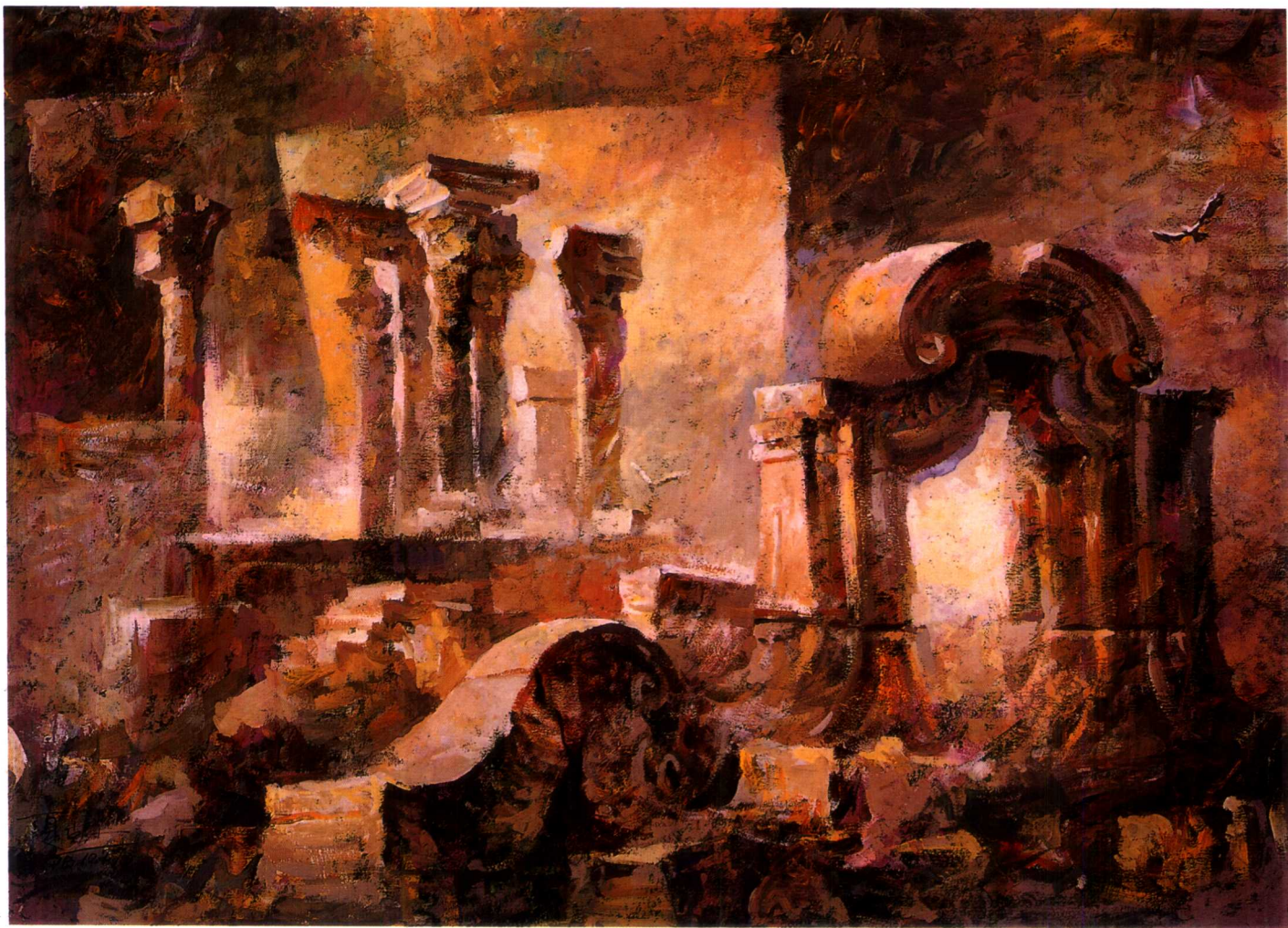
这是一幅冷暖对比的作品，画面中冷暖色彩丰富和谐，红色的船和建筑与绿色的植物相对比，天空和水面中各种冷暖色相互叠透，形成了高纯度冷暖对比的色调。

这是一幅以红色和绿色为主调的作品，画面中富有变化的红色和绿色的物体及勾线形成了互补关系，黄色的桌子、床和少量的紫色互补，蓝色的柜子和少量的橙色互补，黑色的勾线统一协调了全画。

画面冷暖色彩丰富，高纯度的红色瓦面中含有少量不同明度的冷灰色，高纯度的黄色墙面中含有少量冷灰色，远景的山和树的冷色中又含有少量的暖灰色，画面把冷暖色彩相叠使用，使冷色中有暖色，暖色中有冷色，纯色和灰色运用得微妙而协调。

该作品是以同色、邻近色组成的构图。用笔大块而肯定、色彩变化丰富，由于明度接近，整幅画面柔和统一，前后空间关系明确，很好地表现了对象的古朴沧桑感。

画面中色彩较纯的油菜花和山坡的受光面与背光深灰的阴影形成不同色度的对比，作品较好地表现了春天的气氛。

画面中大面积的礁石和海水中的礁石形成强烈的对比关系，面积对比能使画面生动而有趣味性，礁石和海的表现形式趋向主观意识和个性化。