

高等院校艺术设计专业基础教材

主 编 王新荣 王骋宇
副主编 张新龙 邢清辽

水粉画风景写生

PAINTING

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

PAINTING

高等院校艺术设计专业基础教材

主 编 王新荣 王骋宇

副主编 张新龙 邢清辽

水粉画风景写生

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

水粉画风景写生 / 王新荣, 王骋宇主编. ——重庆:
重庆大学出版社, 2013. 11

高等院校艺术设计专业基础教材

ISBN 978-7-5624-7853-9

I. ①水… II. ①王… ②王… III. ①水粉画—风景
画—写生画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第287337号

高等院校艺术设计专业基础教材

水粉画风景写生

Shuifenhua Fengjing Xiesheng

主 编 王新荣 王骋宇

副主编 张新龙 邢清辽

策划编辑: 蹇 佳

责任编辑: 李桂英 邬小梅 版式设计: 三间田+刘思莹

责任校对: 刘雯娜 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本: 889×1194 1/16 印张: 6.25 字数: 104千

2013年11月第1版 2013年11月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-7853-9 定价: 38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

F 前言 Foreword

斑斓迷人的世界,是因为有缤纷奇异的色彩。我们不但要享受色彩、感知色彩,还必须去认知色彩,去造就属于每一个人的色彩空间。本书的目的就是让读者通过对水粉画风景写生的学习去逐步具备这方面的能力。

绘画与设计都必须拥有造型基础。“法师自然”即以自然为老师,以自然的色彩为蓝本,培养学生掌握对自然物象正确的观察方法。只有正确地使用表现技法,两者融为一体,才会具备基本的塑造能力。厚积薄发,故能抒写情感,表达意境。

风景写生就是在表现自然的基础上,归纳提炼,敢于用极富个性的语言,塑造自我。

本书在编写过程中创新应用,适应发展。课程设置模块化:列出教学模块内容明确的要求、参考资料;按教师讲授演示,学生实践;个别辅导,学生自评,教师总评。教学组织方式的特点:学教互动,调动潜能,个性指导,打造培养众多的探索者。本书的意境、赏析部分的内容就是为了提高艺术修养与审美品位而选用的。

拥抱自然,抒情写意,归纳提炼,创造应用。

当今社会飞速发展,绘画基础知识仍然重要,电脑代替不了人脑。具备顺应社会发展的能力,还要从基础方面做起,艺术家和设计师是如此,初学绘画爱好者也是如此。大家如果从本书获得某些特殊收益,本人将不甚欣慰。

王新荣

2013年6月于重庆

1 绪论	1
1.1 水粉画概述	1
(1) 水粉画的基本特点	1
(2) 水粉画的产生与发展	2
(3) 水粉画在我国的开拓、创新	5
1.2 作画的基本工具及材料	7
(1) 纸	7
(2) 笔	8
(3) 颜料	8
1.3 色彩的基础知识	9
(1) 三原色	9
(2) 间色	9
(3) 复色	9
(4) 补色	9
(5) 色相环	10
(6) 色彩的三属性	10
(7) 色调	11
(8) 色彩关系	15
(9) 固有色	15
(10) 光源色	15
(11) 环境色	16
(12) 条件色	16
2 风景写生的方法与技巧	17
2.1 常用透视方法和构图形式	17
(1) 一点透视法	19
(2) 二点透视法	19
(3) 多点透视法或散点透视法	20
(4) 常用的构图形式	21

2.2 如何画好风景写生画	24
(1) 写生的观察方法	24
(2) 写生的技法	26
(3) 水粉风景写生中的常见问题	30

3 水粉风景写生作画步骤

3.1 景物单体的表现和作画步骤	32
(1) 景物单体的表现	33
(2) 作画基本步骤	42
3.2 归纳景物色彩写生作画步骤	51
(1) 写实性归纳写生	52
(2) 风景写生的色彩归纳步骤	55

4 作品赏析

后记

1 绪 论

1.1 水粉画概述

课题内容： 介绍水粉画的特点、起源、沿革。

课题时间： 1课时

训练目的： 让学生了解水粉画的历史沿革，了解水粉画、水彩画、油画之间的联系，为下阶段学习铺垫基础。

教学方式： 教师利用多媒体展示和讲授。

教学要求： ①让学生了解水粉画的基本特点、起源及发展。

②学生归纳、整理笔记。

(1) 水粉画的基本特点

本书以水粉画为主要内容介绍风景写生表现技法。水粉画是以水为媒介，调和含胶的粉质颜料（水粉颜料、丙烯颜料）进行表现的色彩画。因粉质较重，色彩的覆盖能力较强，故修改容易，淘洗方便，是学习者较易掌握的画种。它的色彩可以在画面上产生艳丽、柔雅、明亮、浑厚的艺术效果。水粉画的性质和技法，与油画和水彩画有紧密的联系。它与水彩画一样都使用水常溶性颜料，如用不透明的水粉颜料以较

多的水分调配时,也会产生非常接近和不同程度的水彩效果。但在水色的活动性与透明性方面,则无法与水彩画相比拟。含粉意味着对水色流畅的活动性产生限止的作用。因此,水粉画一般并不使用多水分调色的方法,多采用白粉色调节色彩的明度,以厚画的方法来显示自己独特的色彩效果。这一点近似于油画的绘制方法。因为不透明的水粉颜料与油画颜料都是具有覆盖力的颜料,所以水粉画是介于水彩画与油画之间的一个画种,它是通过吸取水彩与油画的某些方法与技巧而发展形成自己的技法体系的。

在国外,并没有水粉画这一独立的画种。一般都将其包括在水彩画的范畴之中,称为不透明的水彩画,或把用水粉颜料绘制的广告招贴画等统称为水粉画。在我国,由于社会经济和文化条件的原因,普及美术和实用艺术发展很快,从而促进了水粉画的不断提高与发展。这也使它具有一套完整而系统的、与其他画种相对独立的技法,成为在绘画艺术和艺术设计领域中具有广泛基础的且受画家与设计师所钟爱的一个独立画种,进而显示出它独特的美学价值和艺术特质。

(2) 水粉画的产生与发展

水粉画的起源很早,这可以从使用水常溶性颜料作画的中外古代石窟、墓窟、寺院壁画中得到佐证。如我国北魏时期的敦煌石窟壁画,西晋南北朝时期的新疆地区石窟中的佛教艺术,六朝永乐宫壁画和历代工笔重彩画,以及古代院体画与民间绘画等,都是使用水溶性粉质胶粉画。意大利文艺复兴时期的艺术巨匠们手下的壁画原作,在后来修补过程中经专家考证发现,有的也是使用胶粉颜料绘制的。这些古今中外早已出现的使用水溶性颜料的绘画作品,具有了水粉画的基本艺术特征。这说明水粉画颜料的产生与使用历史非常悠久。这类古代水粉画,虽然使用的颜料品种有限,作画的工具与方法也与现代水粉画有所不同,但对现代水粉画的提高与发展,有着非常重要的研究与借鉴的意义。

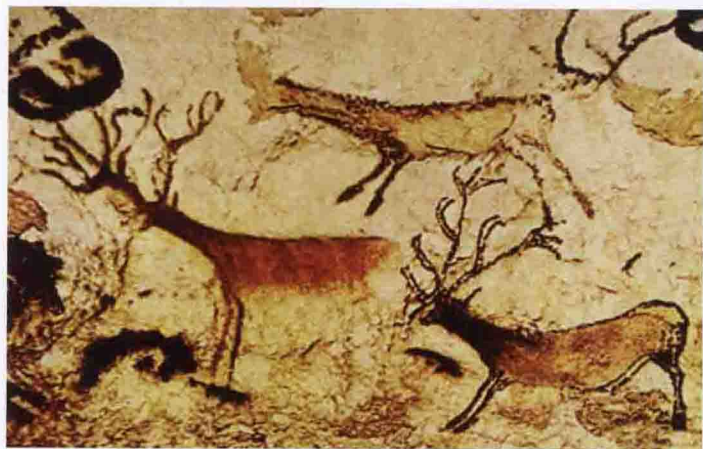
现代水粉画实际上是英国18世纪水彩画发展中的一个分支,它的产生与发展与欧洲大陆水彩画的产生与发展有不可分割的联系。根据掌握的相关历史资料可以认定欧洲大陆最早运用水彩作画的是15—16世纪的德国画家丢勒(1471—1528),他在学画时期就用水彩画风景和动物、植物。他使用的水彩色常掺入不透明的白粉色,或用白粉色画出明亮部分,而这就是水粉画的表现效果。丢勒时期的水彩画只是处在水彩画的萌芽时期。作为绘画的画种与方法来说,到18世纪,英国水彩画才逐渐完

善,成为独立的画种出现在画坛上。水粉画在制作过程中,开始仍以透明水彩作为第一次底色,然后利用不透明色画出景物,深入具体的立体空间效果,使其具有很强的真实感。这样完成的作品已失去传统的水彩画所具有的流畅、透明的画种特点,形成了一种现代概念的水粉画(图1-1~图1-4)。

图1-1 一簇樱草 丢勒 作

左上: 图1-2 旧石器壁画
左下: 图1-3 敦煌石窟壁画
右: 图1-4 六朝永乐宫壁画

(3) 水粉画在我国的开拓、创新

我国的现代水粉画,是20世纪二三十年代以后才发展形成的一个画种。领军人物有东方色彩大师李有行先生、雷圭元先生、黄唯一先生、雷洪先生等。特别是李有行先生,他是我国著名的色彩教育家,国家二级教授,四川美术学院创办人,四川美术学院第一任校长。他开创的独特的色彩艺术教学体系在20世纪60—80年代中国各艺术院校中享有盛誉,被当时赞誉为“北有雷圭元,南当李有行”。他把早年留学法国学习绘画艺术的丰富经验与中国传统绘画艺术相融合,以培养设计师为目标,创造了著名的李氏色彩教学体系,即从学习“图案艺术”到“绘画写生”,再到“归纳色彩写生”的完备的训练程序。在应用、设计学科内有效地制定了一整套以培养设计师为目标的“设计色彩”法,即作为艺术家和设计师双重身份的培养目标。黄唯一先生的装饰色彩、雷洪先生的意向色彩等,都是从不同的角度推动了水粉画的发展和创新。

水粉画的功能有欣赏与实用两个方面,表现方法主要有写实和装饰两个系统。更值得

图1-5 怀念纳木错 黄唯一 作

重视的是,在水粉绘制的装饰绘画设计作品中,已融进了民族传统绘画和民间绘画的某些手法与形式因素,使画风显示独具匠心的东方意韵。这就为水粉画开拓了更加广阔的新领域,使水粉艺术更能够体现中国传统艺术寄情写意的东方美学之精神(图1-5、图1-6)。

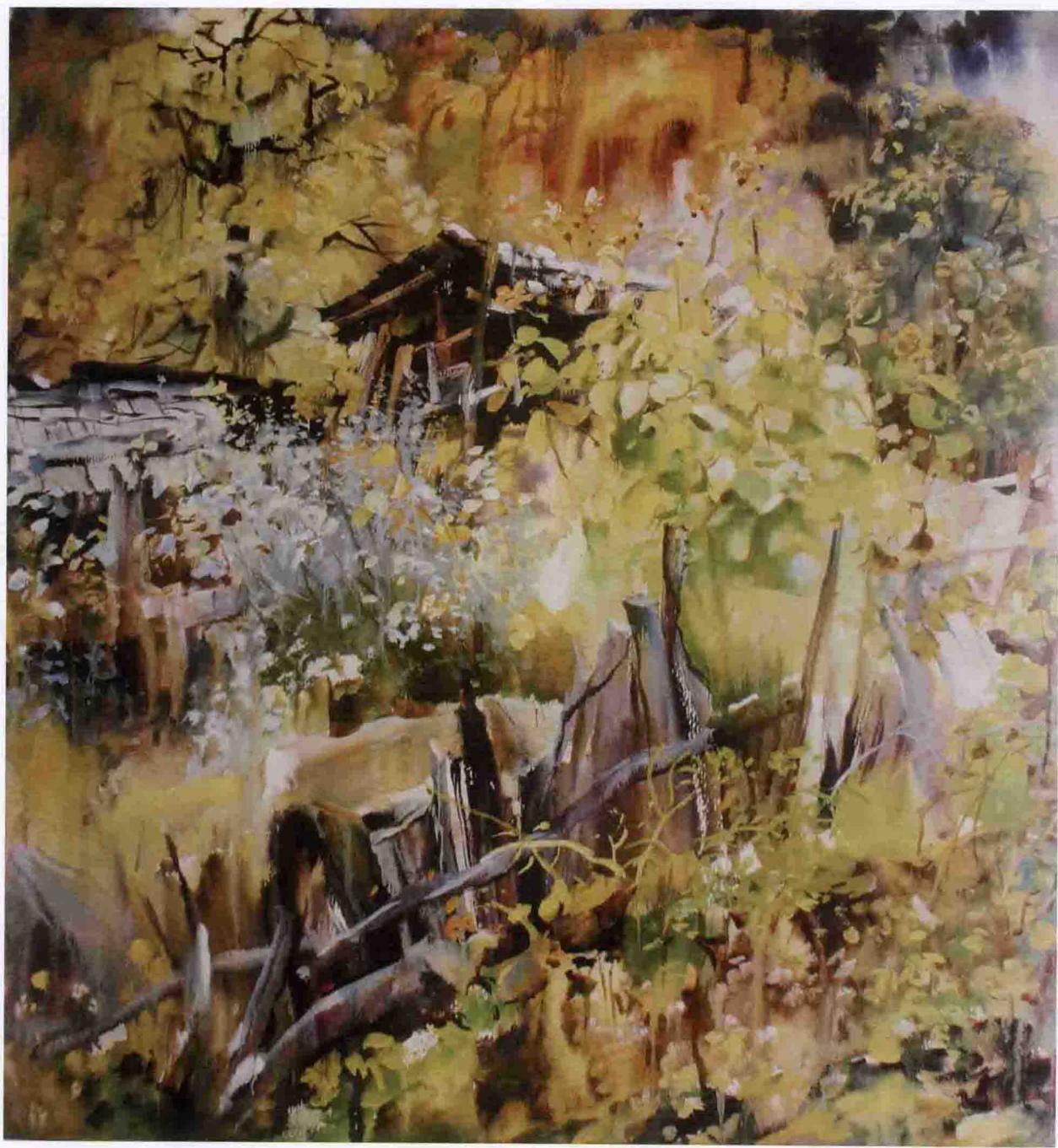

图1-6 雷洪 作

1.2 作画的基本工具及材料

课题内容： 绘画工具及材料的类别、性质、特点

课题时间： 1课时

训练目的： 让学生了解颜料的类别和绘画工具的特点，使学生能对其熟练使用。

教学方式： ①教师利用实物或多媒体展示和讲授各种颜料、工具及材料的特点和使用方法。

②强调学生的动手能力。

教学要求： ①让学生掌握常用颜料的基本特性。

②使学生掌握色彩运用中与工具结合使用的特点。

③注重学生的动手实践。

(1) 纸

绘画的纸主要有水粉画纸和水彩画纸，也可分国内水彩纸和国外水彩纸。国内品牌有保定水彩纸等；国外有英国霍多夫水彩纸、博更夫水彩纸、温莎·牛顿水彩纸，法国巴比松、阿诗和梦法儿水彩纸，意大利玛格奈尼水彩纸、法布亚诺水彩纸，德国斯柯勒水彩纸、哈尼幕勒水彩纸等。

绘画的纸也可分为手工水彩纸和机制水彩纸两种。手工做的水彩纸，纸质较松，吸水性好，初学者不宜作练习使用。机制水彩纸质白度好，坚韧、挺括、纸面纹理适中，吸水性及颜色的附着力、溶展性适度。国内生产的保定纸，纸质结实，可反复洗色，适合修改；由于纹理适中，着色性好，能适合水粉画各种技法的表现；加上比较经济，是初学者比较理想的学习用纸。

纸面一般选用有颗粒状粗糙的一面作画，画出来的笔触易显虚实，能兼容各种技法的表现。纸张不易太薄，太薄不易表现形体的生动性和用笔的流畅性，最好不要低于120克。纸的吸水性应较好，如吸水性不好，会影响颜色的扩展性和溶合性。

还有其他的白板纸和有色纸板等。虽然也可作画，但吸水不好，特点不好掌控，所以初级学习时不宜使用。特殊效果的表现需另当别论。

(2) 笔

笔可分水彩笔、水粉笔、油画笔、白云笔、叶筋笔、板刷笔、底纹笔等。

从笔的毛质种类又可分为羊毫、狼毫和尼龙等。

选择笔时注意一些基本要求即可。选用一套水粉笔，方头形和尖头形均可，软硬适度、富有弹性、吸水性适中；配上两支板刷笔或底纹笔，画天空或大面积刷水涂色用；再配两支叶筋笔或衣纹笔，画树枝树干点小草和刻画细部用。初学者应考虑实用的内容（图1-7）。

(3) 颜料

水粉色，主要有以下品牌：马利、温莎·牛顿、美邦、文萃、华泰、伏尔泰、克洛特等。一定要买正品，要色泽明亮鲜艳，粉质细腻，覆盖能力强。

就国内而言，生产的水粉颜料有40多种，初级学习时不一定要买全。可先购一些主要的常用的颜色，如朱红、大红、玫瑰红、深红、柠檬黄、中黄、土黄、橘黄、赭石、熟褐、粉绿、黄绿、草绿、深绿、湖蓝、钴蓝、普蓝、群青、紫罗蓝及黑色、白色等，其中白色使用量最大，需多准备（图1-8）。

图1-7 绘画用笔

图1-8 绘画颜料

水彩色有马利、温莎、泰伦斯、梵高、卢卡斯、伦勃朗、樱花等品牌。

丙烯颜色品牌相对较少。

1.3 色彩的基础知识

课题内容：色彩的基本原理、三原色与三要素、色调与色彩关系。

课题时间：2课时

训练目的：使学生了解色彩的基本原理，给予学生一定的理论指导，使学生能在后面的学习实践和设计实践中遵循相关的理论并加以应用。

教学方式：由教师利用多媒体等方式讲授色彩的基本原理，用实践来验证理论的客观性。

教学要求：①让学生掌握色彩的基本原理。

②使学生了解区分色彩的冷暖和色调的冷暖关系。

③通过大量的实践练习来理解和掌握色彩的客观表现力。

④教师对学生该阶段的练习进行讲评。

作业布置：要求学生表现出冷暖色调、对比色调、同类色调、近似色调的构成关系。

(1) 三原色

三原色是指不可用任何颜色调配出来的颜色，指的是红色（曙红色）、黄色（淡黄色）、蓝色（湖蓝色）。

(2) 间色

间色是指两种原色调配后得到的颜色，即绿、紫、橙色。它们与红、黄、蓝成一种补色关系，也被称为最强烈的对比色。

(3) 复色

三种以上的原色和两种以上的间色按不同的比例调配出来的千差万别的颜色就是复色。实际上我们写生画画时所调配的颜色主要是这一类颜色。

颜色调配时加的个数越多，反复调的次数越多，色彩的纯度就越差，颜色越灰，甚至显脏。这是水粉颜色在调色时应注意的。

(4) 补色

补色是指每个原色的直接对比色。如红色的补色是绿色，黄色的补色是紫色，蓝色的补色是橙色。它们是几组绝对的补色关系，有非常强烈的对比效果。

(5) 色相环

①色相环

我们认识的色彩可以像音乐一样,是一种感觉。

音乐依赖音阶来保持秩序,从而形成一个体系。同样地,色彩的属性就如同音乐中的音阶一样,可以利用它们来维持丰富多彩的颜色之间的秩序,形成一个既容易理解又方便使用的色彩体系。则所有的色可排成一环形。这种色相的环状配列,就是色相环。在色相环中相应的位置上有三原色,以及与之对应的补色。从冷到暖,又从暖转到冷,有规律地、有秩序地循环。在进行配色时是非常方便的图形,可以了解两色彩间有多少间隔(图1-9)。

图1-9 色相环

(6) 色彩的三属性

①色相是指每种色彩的相貌,如红色、黄色、绿色、蓝色等,我们会发现色彩之间存在冷暖的差异。每种颜色的冷暖感觉不一样。如红色比黄色要暖,黄色较绿色要暖,绿色比蓝色要暖,蓝色较紫色要冷,紫色比红色要冷等。这种冷暖的差异感觉也叫色性。

色相也指色关于波长、频率的不同而形成的特定色彩性质。所指的是色彩的相貌,我们在可见光谱上,人的视觉能感受到红、黄、绿、蓝等这些不同特征的色彩,给以不同的名称,当我们呼出一种色的名称时,就会有一个特定的色彩概念。正是由于色彩具有这种具体相貌的特征,我们才能感受到一个五彩缤纷的世界。色相是色彩的外向性格的体现,是其华美的肌肤。

②明度指色彩的明暗变化。一个颜色加白会越来越浅,加黑会越来越深,形成丰富的明度变化。而各种不同的颜色本身也存在不同的明度变化,如柠檬黄浅,橙色较深,大红色更深(图1-10)。

③纯度指色彩的纯度变化。一种颜色只要加入了灰色,它的纯度就会发生变化。加入的灰色越多,它的纯度越少。如一个大红色纯色很强烈,很亮丽。加入一份灰就会暗淡一些,加入更多份数的灰色,就会成红灰色,直到过渡到纯灰色。写生中我们往往在表现空间层次的时候,用各种灰色的颜色关系来体现画面的层次、空间变化(图1-11)。

色彩的色相、明度、纯度是色彩表现的三要素。而三要素中色彩的色相是最重要的。色彩的相貌、色彩的冷暖,是区分自然界奥秘的精髓。表现色彩必须要去研究它相貌的变化,冷暖的区分,变化的规律,规律的形成等。

(7) 色调

色调是指画面色彩某一两个颜色面积最大,占有统治地位,使画面色彩有明显的倾向性,如黄绿色调、绿灰色调、紫褐色调、橙红色调、蓝紫灰色调等。不管是绘画作品还是设计作品,都会考虑色调的组织。只是设计色彩的运用中,更强调色彩组织中的视觉效果。

色调一般有灰色调,鲜色调;冷色调,暖色调;亮色调,暗色调等。不同的色调给人不同的视觉效果、心理感受、画面意境等。学习水粉画风景写生,更要注重画面色调的把握、组织和运用(图1-12~图1-22)。

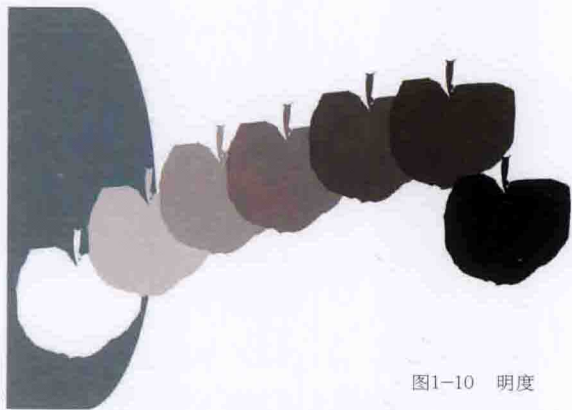

图1-10 明度

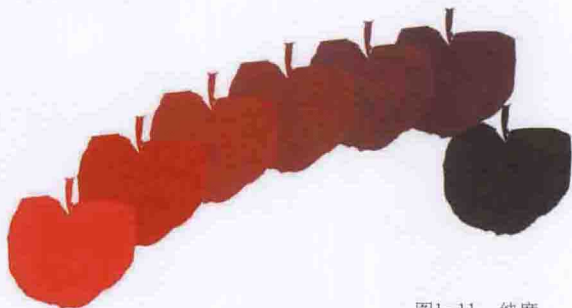

图1-11 纯度

图1-12 蓝色调 王新荣 作