

水粉画技法

著者 / 蒋 跃

西泠印社 出版社

水粉画技法

著者 / 蒋 跃

西泠印社 出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉画技法 / 蒋跃著. — 杭州: 西泠印社出版社,
2004.4

ISBN 7-80517-714-7

I. 水... II. 蒋... III. 水粉画—技法 (美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 023969 号

水粉画技法

责任编辑: 邵旭闵

责任出版: 叶 涵

封面设计: 张 涛

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江新华彩色印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 3.5

印 数: 00 001-3 000

版 次: 2004 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80517-714-7/J · 715

定 价: 18.00 元

如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换

版权所有 · 侵权必究

作者简介

蒋跃，浙江人，1958年生，1986年毕业于中国美术学院，同年留校任教至今。1993年、1999年先后毕业于该院油画系硕士研究生课程班和水彩画高级研究班。现为该院副教授、研究创作处副处长、水彩画硕士研究生导师、中国美术家协会会员、中国水彩画家协会秘书长、浙江水彩画家协会副会长。

蒋跃先生主修水彩画和中国画研究。其作品参加全国7、8、9届和国际重大美术作品展览，并先后在美国、法国、俄罗斯等国及香港、台湾等地区举办个展和联展。曾荣获国内外各种奖项20余次，并应邀赴俄罗斯、法国、意大利等国考察、访问。

出版有《绘画构图学教程》、《水彩画技法·创意·解析》、《水彩画问答》等多种专业著作，浙江电视台、俄罗斯电视台等多家媒体对其艺术成就均作过专题介绍。

目 录

	1
第一章 概论	3
第二章 水粉画的工具和材料	4
第三章 色彩的奥秘	11
第四章 水粉画的技法	14
第五章 水粉画静物的写生	21
第六章 水粉画风景的写生	39
第七章 水粉画人物的写生	48
第八章 从水粉画走向水彩画	

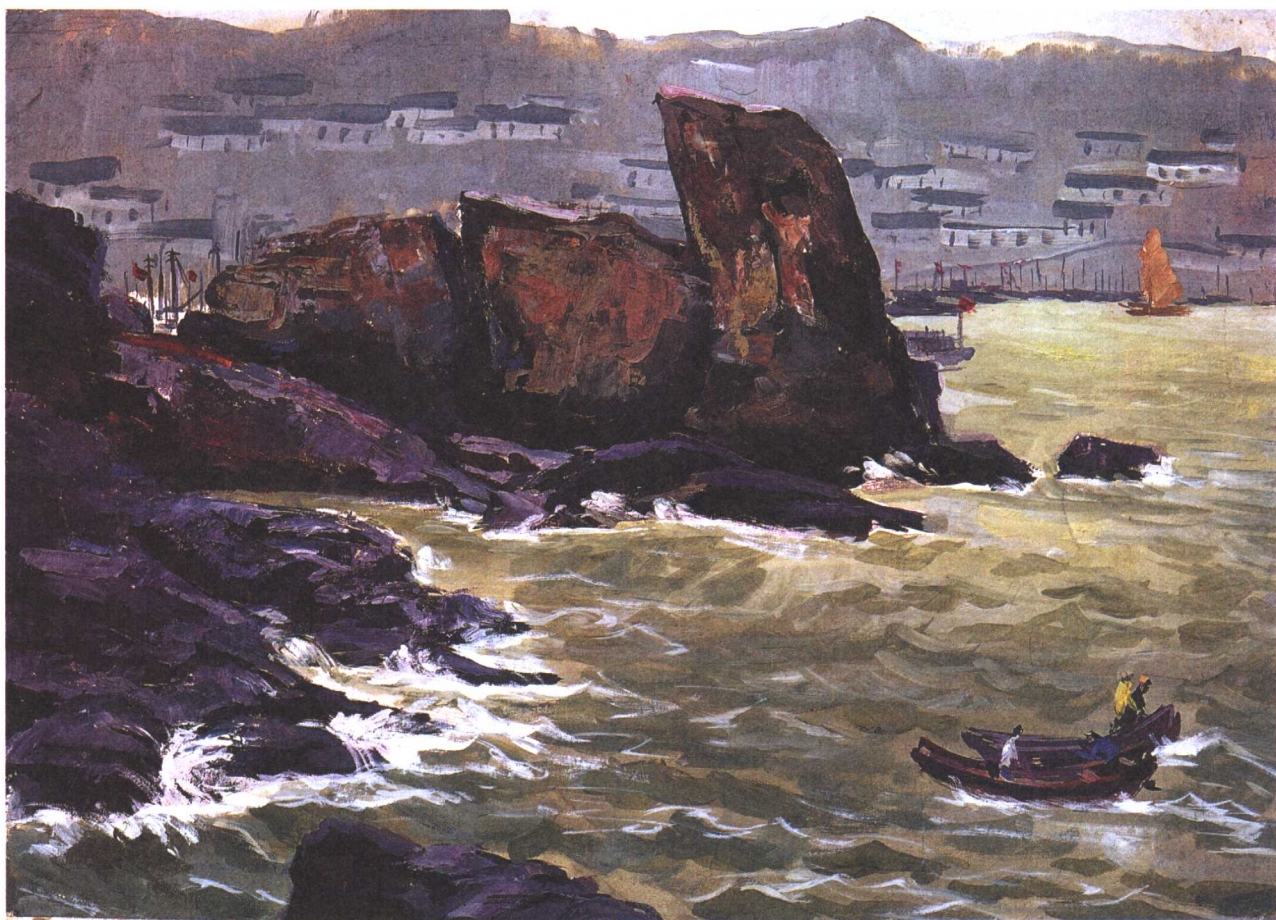
(注：本书插图除署名外，均为蒋跃所作。)

第一章 概论

一 对水粉画的认识

水粉画是以水为媒介，调合不透明的粉质颜料作画的一种绘画表现形式。它的效果介乎于水彩画和油画之间，有流畅、艳丽、柔润、明亮等艺术感染力。（见图《苗子湖岛礁石》）

在国外，并没有水粉画这一独立画种。一般都将其包括在水彩画的范畴中，俗称“不透明水彩画”。在我国，早期的水粉画，大多用于工艺设计、制作广告画和宣传画。由于水粉画可以修改、叠加，表现技法丰富，工具选择方便，易于携带，因此为很多美术爱好者所钟情。而对于初学者，它又是色彩训练很适宜的绘画形式。20世纪70年代，全国恢复高考招生之后，美术学院把水粉画作为色彩入学考试的主要课目之一，在客观上又推动了水粉画的普及。从某种意义上讲，它是各画种参与人数最多的，是我国美术领域中不可忽视的一个组成部分。

苗子湖岛礁石

二 水粉画的性能特点

水粉画最大的特点是颜料的含粉性质和不透明性，它易被水溶解，是一种覆盖力较强的，且有粘着能力的颜料。兼有水彩的润泽明快，又有油画般厚实丰富的效果。水粉画颜色干透后非常结实，表面呈现出无光泽的天鹅绒般的特有美感。因此，它可以画在各种有色纸上，甚至可以用刮刀来画。很适宜表现单纯、概括、鲜明、强烈的画面效果。（见图《城皇山石》）

城皇山石

《城皇山石》是一幅画在有色纸上的风景写生作品。这组石岩位于杭州城皇山顶上，形状有大有小，但有一个总趋势。画时先用笔勾勒出这些山岩的结构和走势，然后用刮刀调色完成画面，既丰富多彩又统一和谐。

第二章 水粉画的工具和材料

一 工具

画笔 文具店中可以买到扁形的方头水粉笔，我们可以选择大、中、小各种不同型号的各一支，同时可以买几支狼毫毛笔、油画笔、底纹笔等备用。

颜料盒与调色板 颜料盒是贮放颜料的，市场上可以买到专门的水粉颜料盒。它的盖子可以用来调色，也可以选择白糖瓷盘当调色板用。

要提醒大家的是，挤放颜料应有一定顺序：一般是白、柠檬黄、中黄、土黄、桔红、大红、深红、熟褐、粉红、翠绿、墨绿、湖蓝、群青、普蓝、黑等。

其它辅助工具 小水桶、画夹、画板、画架、画箱、胶带、吸水布、胶带纸、刮刀等等。

二 材料

颜料 水粉画的颜料是含粉质的不透明水溶性颜料。制造水粉画颜料需要各种着色剂、填充剂、胶固剂、防腐剂等结合剂。粉质颜料湿时和干透后深浅有很大的差异，干后颜色变淡。因此，作画时需要预先估计到干透后的效果。现在市场上可以买到锡管装和瓶装的两种。

纸张 水粉画纸要求纸质结实，有粗纹理和抗水性（干后不会起皱纹），且有一定厚度。文

具店中有专门的水粉纸出售。其实一般的铅画纸、绘画纸、卡纸都能胜任，还可以选择各种有色纸板来作画，也会产生不同的艺术效果。（见《工具材料照片》）

工具材料照片

第三章 色彩的奥秘

一 色彩的含义

17世纪，英国物理学家牛顿通过科学实验，确立了光是色彩之母的理论。不同波长的色光，透过三棱镜，分解出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的色彩光带。在漆黑的夜晚，我们是看不到任何色彩的。物体的色彩是在光的作用下反射出来的。因此，我们作画时必须考虑光对各种色彩的影响。

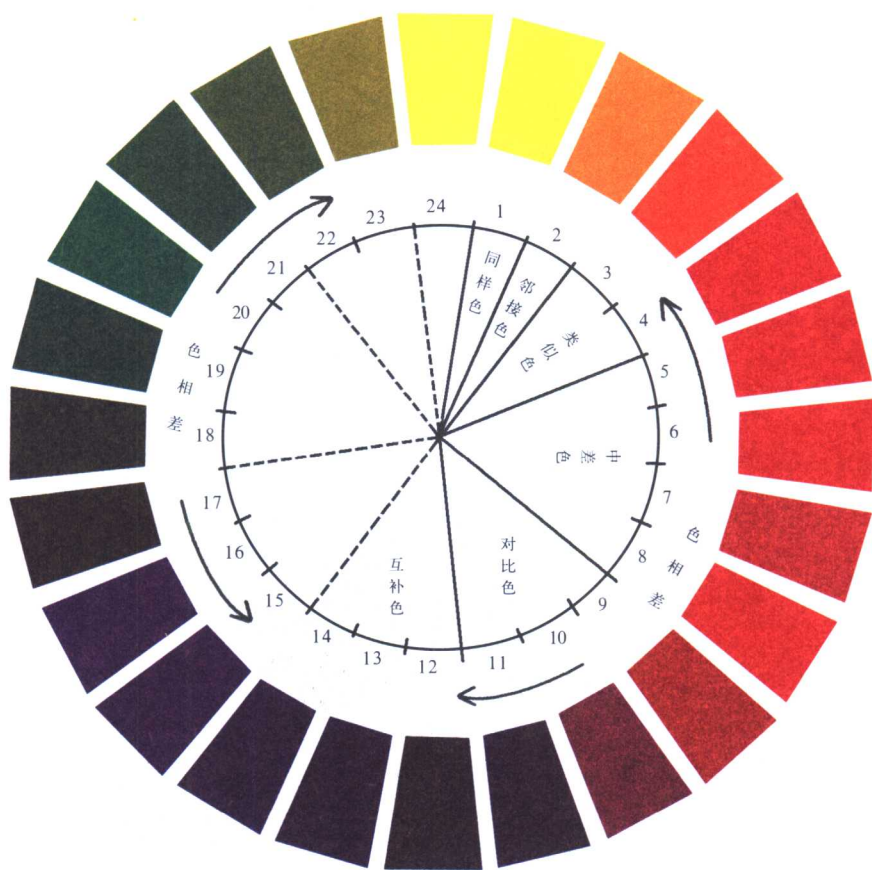
二 色彩的要素

用水粉颜料去表现丰富多彩的大千世界，我们必须懂得一些调色的规律和专业词汇。

三原色 无法混合产生的颜色，泛指红、黄、蓝。

间色 两个原色之间相混合产生的颜色：红+黄→橙，黄+蓝→绿，蓝+红→紫。

复色 用两个间色相混合，可以得出各种灰度的色彩。（见图《色环图》）

色环图

光源色 光源的光色，如太阳光、电灯光、月光等。在物体的受光部较明显。

固有色 物体在白光的条件下产生相对的颜色。一般在物体的明暗交界处较明显。

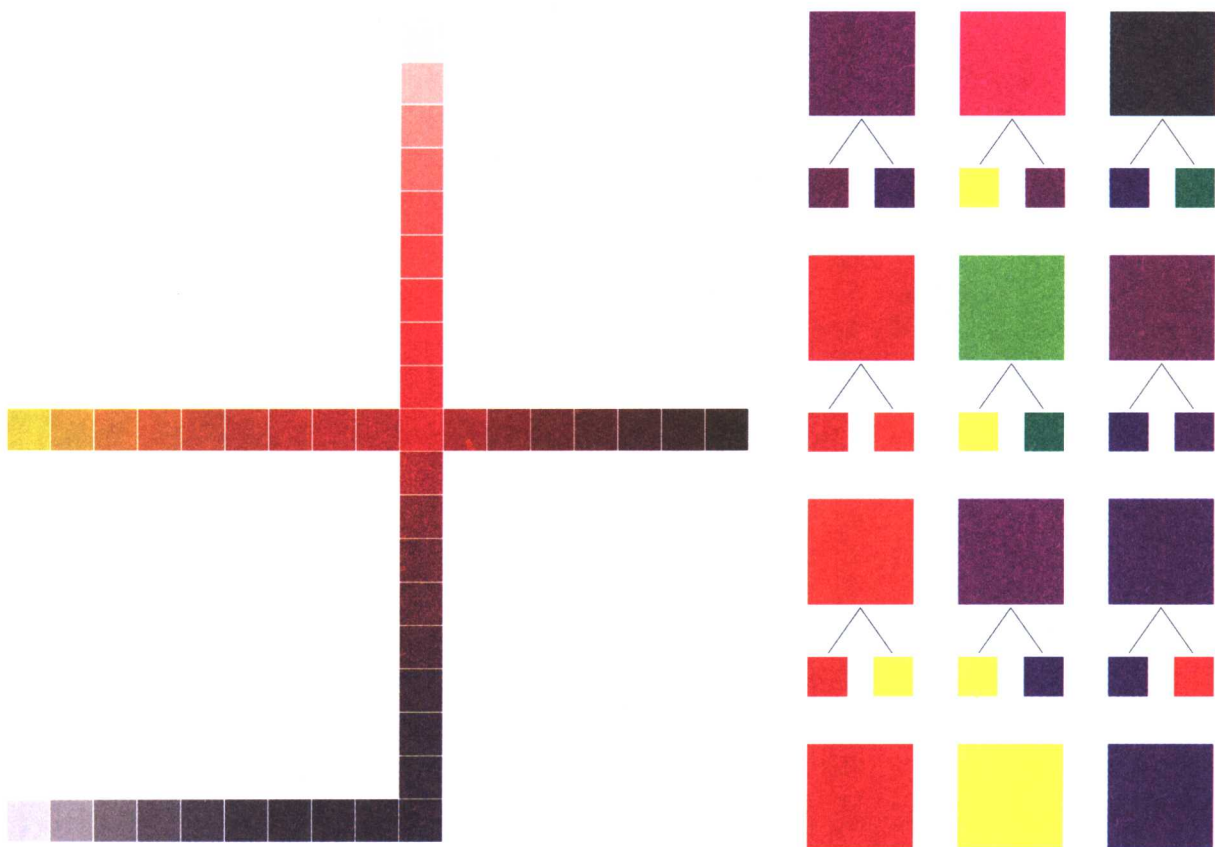
环境色 物体在不同环境里所受影响产生的不同变化的颜色。一般在物体的反光部较明显。

色性 色彩学里把倾向于青、绿、蓝、紫的颜色称为冷色，倾向于红、橙、黄的颜色称为暖色。物体受光后除了有明暗的变化外，还有冷与暖的色彩变化，称为色彩关系。

明度 各种不同色相的颜料从素描关系看有深浅之分。如柠檬黄的明度最高，普蓝的明度最低。在各种色相中加入白色，明度就会提高，色感减弱。

纯度 也称饱和度，指色彩鲜艳的程度。各种颜色调合越多，纯度越会下降。（见图《色彩的混合与明度变化》）

色调 是指画面总的色彩倾向，是色彩问题中的灵魂。没有调子的统领、规划、集中、调配，色彩会像一盘散沙。要组织出一幅赏心悦目的水粉画作品，关键在于抓住某一种为主的色彩倾向，协调其它颜色，组成和谐优美的画面。

色彩的混合与明度变化

我们来看一组作品。

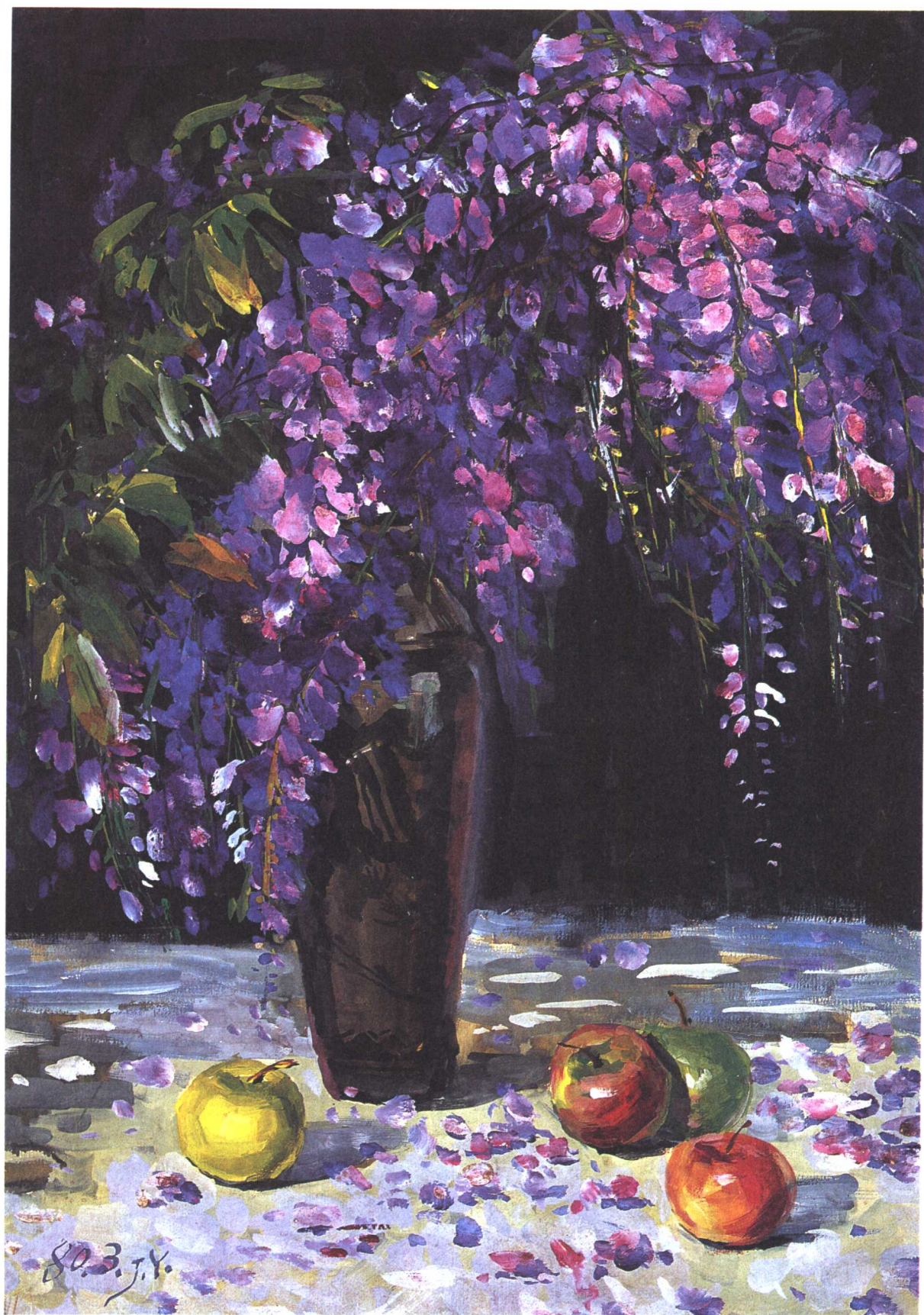
暖调子·静物

冷调子·风景

高调子·静物

低调子·紫藤

灰调子·朱家尖的石头山

中调子·重庆印象

艳调子·花与果

三 色彩的观察与调配

如何才能表现出对色彩关系、色彩对比和色调的美感,关键在于能否正确地掌握色彩的观察方法和颜料的调配规律。

我们要学会用整体的方法观察客观对象,即通过比较去认识色彩的不同区别与整体联系。从色彩的色相、色性、纯度、明度等方面去比较,就能较准确地表现大千世界了。比如一组桔子的静物,初看每个桔子都是橙色的。但通过比较,我们就可以鉴别出这些橙色各不相同,有的偏黄、有的偏红、有明、有暗……再比如,静物的暗部或物体的底面,许多地方都十分深暗。如果从素描的观点去看,只有浓淡的不同,但如果整体地去观察和比较,我们不难发现这些暗部仍然存在着色彩冷暖的各种变化。我们只要把这些关系画准确,色彩就透明、好看了。(见图《酒杯与水果》)

酒杯与水果

关于颜色的调配,是通过写生和临摹的实践逐渐获得的。有些人虽然看出了对象颜色的细微差别,却不能调配出这些有差别的颜色来。对于初学者而言,应尽可能多地买些不同色相的颜料,在调色盒中找到与对象相近似的基本色,再根据对象的要求调进适量其它色相的颜料,如若不够红可再调进红色,若不够蓝可调进蓝色……直到符合所需的那种颜色。只要我们反复实践,积累一定的经验后,就可以随心所欲了。

下面是一件用水粉画材料临摹油画作品的实例。其目的是训练各种颜色的调配和用笔技法。画面上有各种丰富的含冷灰的色彩,如果不加以区别和调配出所需的各种微妙变化的颜色,就达不到练习的目的。因此,初学者不妨找一些优秀的色彩范画进行临摹,这是一种行之有效的训练方法。(见图《作品临摹》)

作品临摹

第四章 水粉画的技法

一 薄画法与厚画法

在水粉画中，使用水分和白粉的多少，体现其表现技法和艺术特色。

龙井村一角

水粉画的薄画法是指在制作过程中，用较多的水分调合水粉颜料，让其有一定的流淌和渗透，产生类似水彩画的效果，水色交融、渗透晕化，色彩含蓄微妙。（见图《龙井村一角》）

崖

水粉画的厚画法，运用水粉画颜料能够覆盖的性质，对景物作深入细致的刻画，以达到强烈厚实的画面效果。调色时少加水，甚至不加水。（见图《崖》）

二 笔法

水粉画的颜料是通过各种运笔方式与技巧摆放或点写在画面上的，笔触可以加强主题的气氛、意境，能抒发作画者的激情和某些别致的色彩效果。好的笔法应做到：笔触有大有小、提按转揉，用不同的笔意表现不同形体与质地的物体，用笔紧密结合形体结构，有轻重缓急的节奏感。

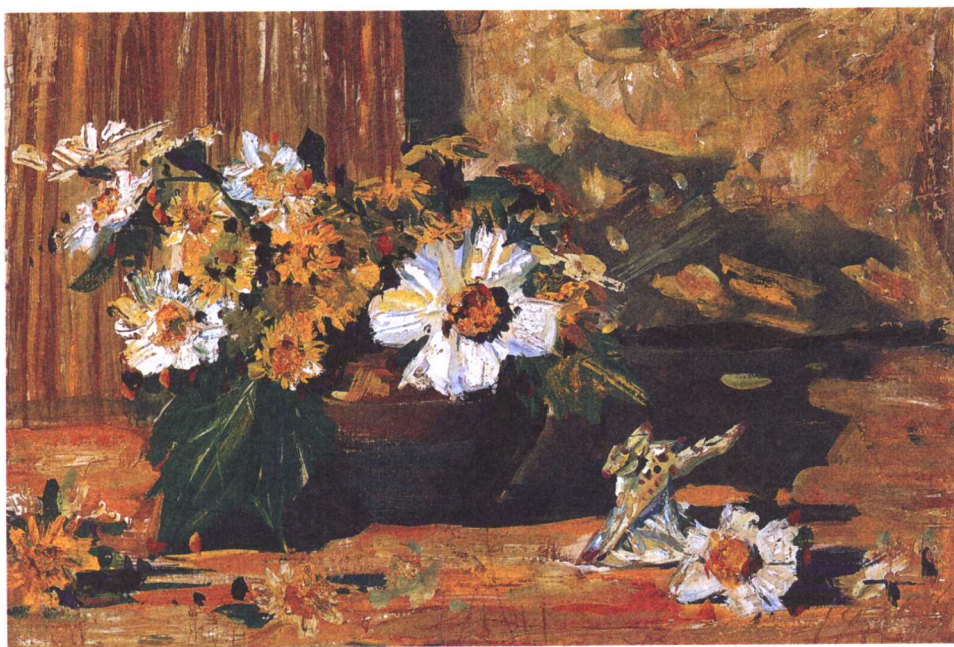
(见图《新疆巴黎坤草原》)

新疆巴黎坤草原

三 粉的韵味

水粉画颜料中都含有不同程度的“白粉”，因此都具有一定覆盖底子的能力，形成粉质材料自身的艺术情趣，尤其擅长表现温馨、诗意的画面。由于粉质颜料干湿变化很大，往往难以控制，使用不当会造成画面的“粉气”。倘若运用适当，掌握“粉”的性能，发挥“粉”的韵味，也不失为水粉画的一种技法。(见图《灯光下的花卉》)

灯光下的花卉