

中国

艺术

Chinese Art Classics

经典全书

水
粉
画

吉林摄影出版社





★ T248515 ★

中国艺术经典全书

之

水粉画

主编 林 飞

吉林摄影出版社

中国艺术经典全书

出版发行：吉林摄影出版社

(长春市人民大街 124 号 130021)

主 编：林 飞

副主编：陈正华 林见闻

责任编辑：李相状

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京泽明印刷有限责任公司

版 次：2003 年 12 月第 1 版

印 次：2003 年 12 月第 1 版

开 本：850×1168 1/32

印 数：1~3000

字 数：3280 千字

书 号：ISBN 7-80606-521-0/Z·54

定 价：860.00 (全 50 册)

目 录

第一章 水粉画概论	(1)
第一节 关于水粉画	(1)
第二节 工具材料	(10)
一、颜 料	(10)
二、纸	(14)
三、笔	(16)
四、其他一些必要的用具	(18)
第二章 水粉画色彩知识	(20)
第一节 色彩原理	(20)
一、色彩的来源	(21)
二、色彩的基本要素	(23)
三、色彩问题	(25)
四、十二种色相色轮	(25)
五、色彩对比	(26)
六、色彩的视幻与错觉	(31)
第二节 色彩的反映和运用	(32)
一、色彩的变化规律	(32)

二、色彩的对比规律	(35)
三、色彩的调和规律	(36)
第三章 水粉画的观察方法与基本技法	(39)
第一节 观察方法	(39)
一、写生色彩的观察方法	(39)
二、构图	(40)
三、明暗的观察方法	(44)
四、观察方法	(53)
第二节 表现技法	(61)
一、调色方法	(61)
二、用笔方法	(62)
三、着色方法	(63)
四、表现形式	(65)
第四章 水粉画写生	(70)
第一节 静物写生	(70)
一、目的要求	(70)
二、静物的选择与布置	(71)
三、静物写生的方法与步骤	(73)
四、物体的质感表现	(76)
五、作业内容与课时安排以及提示	(77)
第二节 风景写生	(90)
一、目的要求	(90)
二、自然色光变化的特点	(91)
三、风景写生的取景与构图	(92)
四、风景写生的方法与步骤	(95)

五、作业内容与课时安排以及提示	(97)
第三节 人物写生	(112)
一、目的要求	(112)
二、人物写生应把握的要点	(113)
三、人物写生的方法与步骤	(118)
四、作业内容与课时安排以及提示	(119)
第五章 作品欣赏	(133)

第一章

水粉画概论

第一节 关于水粉画

绘画是直观形象与画家心灵相碰撞的为其特点的视觉艺术。

而水粉画是绘画艺术的一种门类，吸收了油画、水粉画的某些长处而成为一种独立的画种，以其材料的广泛性、普及性、深受广大美术爱好者的青睐。

从广义上说，能有运用水、胶和粉状混合颜料制作的画都可称作水粉画。古埃及，古罗马及中国古代的寺庙墓室壁画，都可以说是水粉画的前身。

在所有的画种之中，水粉画也许是人们画得最多的了。这主要是由于它比较方便实用，宜于掌握的特点。暂不说学油画、国画、版画等绘画专业的，即使是学设计、装潢、乃至学摄影的，只要是与美术沾边，则无一没有画过水粉画，无一不是从水粉画入门的。

水粉画应用的范围是较为广泛的，包括宣传画、年画、连环画、水印木刻、广告招贴，以及有关的环艺、广告、服装、产品造型及影视舞美等方方面面的效果图。

从绘画的历史来看，如果单就“水”和“颜料”调和作画这一方式而言，水粉画应算是时间最早、历史最长的一个画种了。从人类最先的洞岩壁画至15世纪油画出现之前，在某种意义上，所有的画都可以说是由水和颜料调和而画成的。

虽然现在已很难把我们祖先的这种作画方式与现代的水粉画直接联系起来，但还是有必要回顾一下历史。

早在距今2.5~3万年前左右的旧石器时代晚期，在位于法国多尔多涅省的拉斯科（Lascaux）岩洞里，就有了迄今我们所发现的最早的壁画（图1-1）。人类的祖先在他们居住的山洞岩壁上，画上了他们所猎获的动物壁画，其形象大胆、造型逼真、刻画生动、色彩简洁有力。据专家分析，在这些壁画中，人们使用的颜料里的黑色是由锰土和骨灰制成的，而从黄到红到赭石、深红等，都是土质颜料和矿物颜料，没有蓝和绿。这些颜料通常是用水来调和的，特别是在有些大面积的地方，更是把颜料调和得很稀，然后用骨头制成的细管子吹喷而成。在另一些色彩较少的部位，他们则可能是用一束羽毛或头发之类的东西做成的“笔”来涂抹的，涂完后再用树枝、鹿角或坚硬的石头来肯定轮廓的边线。有的地方则清楚地显示出他们偶尔也用刷子来刷。

这无疑是人类最早的“水粉画”了。当然，在现代人的眼里，这是一种审美存在的原始艺术，但在我们祖先的意识中，却恐怕仅仅是作为一种载体，是用来与自然、人以及超自然世界交流的一种符号。它们在极大的程度上承担着“语言的交际作用”，一种类似于拜物教的巫术形式，因此并不太考虑到装



图 1-1 野牛（拉斯科洞穴壁画）

饰和美化的问题。它的实用功能、象征意义，是远远超过它的审美情趣的。没有所谓的“艺术家的职责”，所以也就与我们现代水粉画的概念相去甚远了。

随着历史的发展，人类的审美需求也不断提高，绘画也被赋予更丰富的内涵，即不但要表现一些事物，还要表现一定的思想。在西方，发达的科学对自然的人文主义思想，特别是文艺复兴时期对透视、解剖等方面的研究，促使了绘画上对技法进一步的需求，并使得它的调和媒介由水向油、蛋清、胶等其他物质发展。从对事物对象的具体而逼肖的描绘上来说，用水毕竟在绘制的操作上有局限，不如用油等粘稠的媒介剂那样可以采用各种不同的技法，厚堆薄染，来达到逼真的画面效果，即所谓“画得像”。由此诞生了油画，以及胶彩、粉彩、坦培拉（蛋彩）等等。

同时，原来仅仅作为调和媒介的水，也有了新的意义。绘画的门类也越来越多，形式美已成为构成艺术本质的基本要素。特别是在现代工业社会形成以来，理性和技术的超速发展，促进了人们对艺术的需求，人们发现并认识到了水自身的美感，尤其是水分的渗化、浸晕、透明滋润的效果，是任何其他画种所达不到的，这样就有了以水本身效果为主宰的现代水彩画。

由此可见，绘画种类由单一到多样，由单纯的水调和颜料到各种各样的媒介，由单一的形态到多种的样式，都是在长期的实践中，慢慢摸索着发展起来的。

一般认为，现代水粉画是从水彩画演变而成的。当水彩画由于其透明性而使表现力受到限制时，有些地方加些白粉提亮，或加些其他粉质颜料，以改进其刻画能力的不足之处，这样就逐渐形成了区别于水彩画的真正意义上的水粉画，所以，水粉画又称为“不透明水彩”（Body color）。

作为现代水粉画，其实已有了不算太短的发展史，并已经在画坛中取得了它应有的一席之地。

水粉颜料属于水溶性颜料，是由色粉加树胶、白垩、甘油及一些防腐剂等制成。有覆盖力是它区别于水彩的一大特点，也界定了它的其他许多特性，比如，它具有色泽明快、艳丽、柔润、典雅的效果，它那天鹅绒般的表面肌理美感，适宜表现简洁概括、鲜明强烈的画面，并在绘制和技法处理上有着较大、较自由的宽容度（图1-2）。

如果说早先的水粉画主要侧重于一些大色块的草图、速写之类的话，那么随着时间的推移及人们不断的实践、探索，特别是最近几年来，它得到了长足的进步和发展。画水粉画的人越来越多，人们更加了解它的特性，并吸收了其他画种的一些

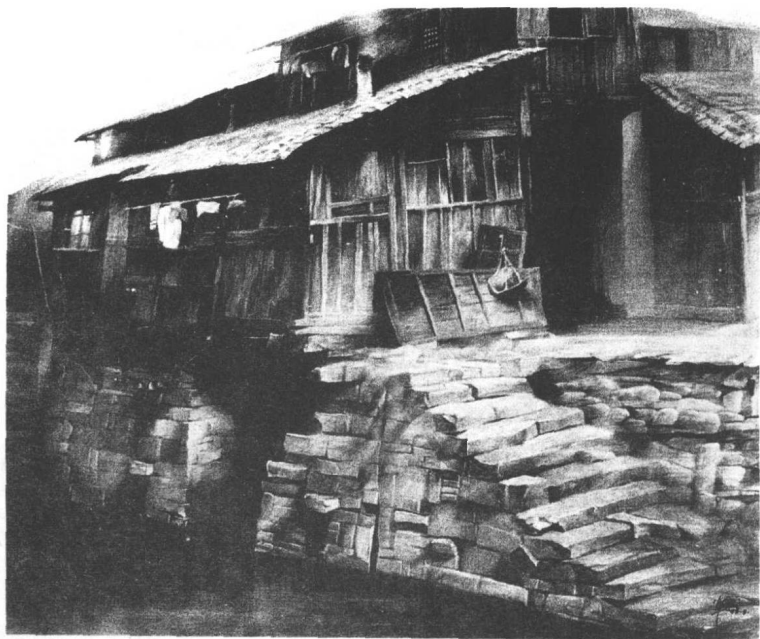


图 1-2 房前屋后

优点，借助于某种特殊的材质和技法，既可像油画那样深入刻画，画得浑厚、饱满（图 1-3）；也可以平涂渲染，带有装饰效果；还可以渗化、泼洒，显得如水彩般轻快、滋润、透明（图 1-4）。从而使其表现力和可塑性大大增加，并在表现方法与效果上具有较强的综合性、多样性和灵活性。不仅可作宣传画、年画（图 1-5）、效果图等，也可作大幅的主题创作，以及各种肌理效果的装饰画、抽象画等。

然而，水粉画在作这方面探索的同时，又会有些“底气不足”。

首先，它不宜作反复的涂色和修改，因此在深入刻画方面

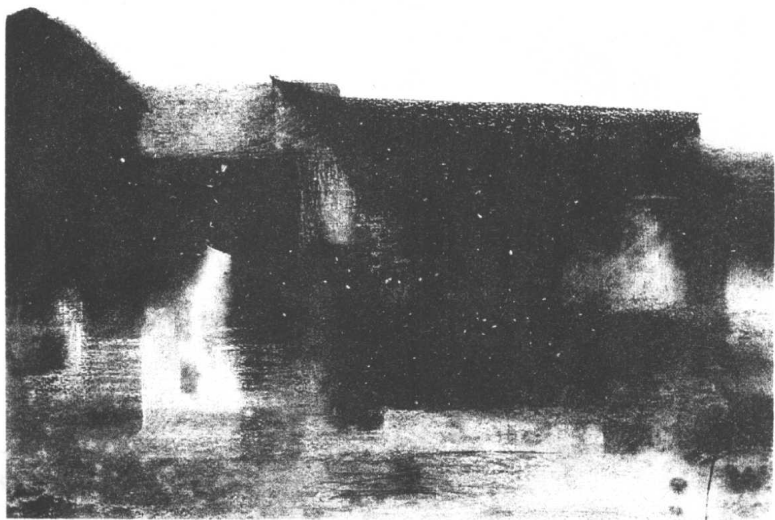


图 1-3 村屋

远不如油画，而它的渗晕效果又达不到水彩的滋润透明。加上水粉颜料的色层容易脱落，颜色易变性很大，及不能长期保存等毛病，都是水粉画提高的制肘之处。其次，即使这些问题都能通过技法和材质的改进来克服，它仍然面临着一种两难的处境。

从形式和内容的辩证关系上来说，材质，即工具材料本身的质地，也是绘画的基底所在，它会在某种程度上决定一个画种的种种特点和价值取向。比如在中国画中，毛笔的笔、墨、点、线的运用，强调“以书入画”，明显地将精力集中在绘画图式中线条所具有的书法意味的表现上，将那些树木、山石、兰竹等自然形态归纳于行、草、隶、篆等书法用笔上，所绘的



图 1-4 抽象之一

是“心灵所直接领悟的物态天趣、造化 and 心灵的凝合”。^① 同时，也在最大程度上诠释了中国毛笔和宣纸的功能。其他如油画、水彩画同样如此，只有当它们找到并具备了其或厚重、或透明滋润等自身的特点之后，才能在画种的类别中占有一席之地。

^① 刘墨《中国艺术美学》，920页，南京：江苏教育出版社，1993。



图 1-5 月份牌年画

地。

水粉画介于几个画种之间，兼有几个画种的一些特点，但这也就使它本身很难精确定位：像油画又不够厚重，像水彩也不够透明，因而谁也说不清楚，水粉画到底“该”是如何。一旦当它画得“像”了油画或水彩时，则最终只能是演变成为另一画种，失去的恰恰是自己。这就是它的两难之处。

这样说，当然并不是要证明水粉画已没有了发展的空间，相反，如果从发展的角度来看，水粉画反而是很有优势和潜力的。不足之处随着历史的发展能被克服，工具材料上的局限，随着研究的深入，科技的发达，新材料的发明也应能解决。它的可塑性和兼容性，使它能够吸收和模仿其他画种，这并不是缺陷，重要的是掌握好其中的“度”，以及对水粉画的真正意义上的把握，而不是浅层次上的花样翻新或是“大杂绘”。

水粉画的兼容性、可塑性强，是任何其他画种所达不到的。它可以和水、油、胶、蜡等各种媒介剂结合，并产生不同的效果，可以把多个画种的特点溶于一身。在今天这样的现代化社会中，“大绘画”的概念已越来越被认可，许多绘画的分类都是仅以“纸本”、“布上绘画”等泛指性很强的名称来命名，更是为水粉画的发展提供了良好的契机。

大众的欣赏习惯，往往是愿意看到“正宗”的、有油画味的油画，有水彩味的水彩，但同样也不会拒绝有创新意识的绘画，只要它能真正体现出主题思想和情感。“书之妙道，神韵为上，形质次之”。^① 工具和材质，是不应当成为束缚手脚的原因的。

当然，创新、求变，也不是水粉画的目的，至少不是唯一的目的。水粉画的另一个很重要的方面，就是它作为美术基础训练的最主要手段，具有无可替代性，其方便、实用、直观、易入门等很“实惠”的优点，并且兼有自身的透明温柔，油画的浑厚结实，中国画的粉墨逸韵，是其他画种所不能比的。它已经为我国美术教育的普及和提高，尤其是在普及方面，作出了很大的贡献。从60年代开始，全国各高等美术院校已逐渐

^① 刘墨：《中国艺术美学》，890页，南京：江苏教育出版社，1993。

将水粉画列入必修的基础课程，是画的人最多、影响最广的画种之一，并已有了大量的著述和作品。因此，学好、画好水粉画，是十分重要的。

第二节 工具材料

工具材料是绘画的一个很重要的方面，不但与画面的效果有直接的关系，而且能使整个绘画的观念随工具材料的改变而改变。学习绘画的过程，从某种程度上说，其实也是一个对工具材料的使用技法的熟悉过程。即使就如调色这么简单的操作，不同的黄加白，以及加多少白，都会有千变万化的差别，而且还可以在其中衍化出许多新的材料及技法。初学者往往局限于有限的几种颜料和一些较简单的技法，因此，很难“做”出丰富的画面效果。可以说，绘画的深入过程，全依赖我们对工具材料，至少是手头既有的那些用具的掌握和熟悉的程度。

一、颜 料

一般来说，水粉颜料与水彩颜料都是用水来调和的，两者之间最大的区别就在于“覆盖性”，即水粉颜料的“不透明性”，这是水粉颜料一个最大的特性。当然，这透不透明也是相对而言，因为从颜料本身来说，比如白、土黄、粉绿、钴蓝等是非常不透明的，而柠檬黄、玫瑰红、翠绿、群青等，则覆盖力弱些，比较透明。但如果不透明的颜料冲和大量的水，则也有一定的透明感。同样，透明颜料加粉或画得很厚，也就不

透明了。故透明度是相对的，只是说水粉颜料特性是偏向不透明的，我们作画时应多向这方面去考虑，这才能更充分地发挥出水粉画的特色来。

颜料一般有瓶装与锡管装两种，以管装为优，可保存较长时间而不易干涸。因为，无论是瓶装还是锡管装，打开都会有一些溶液，这是颜料里所含的连结剂、润湿剂、防腐剂等。如果为了作画方便将这些溶液除去，或时间长了这些溶液干涸，颜料就会变成坚硬的干块。虽可再加水泡开，但此时的颜料，无论是颗粒的均匀程度，颜色的附着力乃至色相，都会大大降低或改变，从而影响了画面的效果，在绘画时反而更不方便。因此，宜使颜料保持浓稠湿润的浆糊状。对挤在调色盒格子里的颜料，每次画完后，要用湿的布或海绵盖好，并适当地在颜料上洒一些水。

另还有一种袋装的颜料粉，用时加水、加胶，现用现调。一般都是用来画大幅广告及舞台布景等，由于比较粗糙，艺术创作中很少有人用。值得一提的是，现在已有了一种小玻璃管装的颜料粉（图1-6），颗粒极细，质地也很佳，可直接加蛋清、乳胶等各种调和剂，是一种很好的材质，用的人也越来越多，但价格不菲。

常见的颜料：锌白、钛白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、土红、深红、玫瑰红、紫罗兰、赭石、熟褐、淡绿、草绿、粉绿、翠绿、深绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、青莲、煤黑等。

其中，玫瑰、普蓝、深红、翠绿、紫罗兰等的染色力较强，颜色上去后往往难以更改调整，即使用其他颜色盖住后，过一段时间仍会泛出来，尤以玫瑰红、紫罗兰为甚。而有些颜色如钴蓝、粉绿等，含粉质较重，与白色相调后，反而会显得