

美术教材丛书

水

粉

画

BASIC SKILL
OF
GOUACHE

基

础

吴德隆著 中国美术学院出版社

水粉画基础

中国美术学院
吴德隆 编著

中国美术学院出版社

责任编辑 吴启亚
封面设计 毛德宝
版式设计 吴启亚
责任校对 邵 泓
责任出版 姚银水

图书在版编目(CIP)数据

水粉画基础/吴德隆编著. —杭州:中国美术学院出版社,1999.11(2004.3 重印)

(美术教材丛书)

ISBN 7-81019-732-0

I. 水... II. 吴... III. 水粉画-技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 15488 号

书 名 水粉画基础
作 者 吴德隆
出版者 中国美术学院出版社
地 址 中国·浙江·杭州南山路 218 号 邮政编码 310002
印刷者 浙江新华彩色印刷有限公司
发行者 中国美术学院出版社
经销者 全国新华书店
版 次 1999 年 11 月第 1 版 2004 年 3 月第 6 次印刷
开 本 787×1092 1/16
字 数 72 千字
图 数 黑白图 30 幅 彩图 76 幅
印 张 9.5
印 数 15501—17500
ISBN 7-81019-732-0/J·675
定 价 25.00 元

目录

1	绪论	1
一	水粉画的概念	1
二	水粉画的产生与发展	2
三	水粉画的性能特点和应用	3
四	有关水粉画学习的几个问题	4
2	水粉画的工具与材料	9
一	水粉画颜料	9
二	水粉画笔	11
三	水粉画纸	13
四	颜料盒与调色板	13
五	吸水布与其他	14
3	色彩的基本知识	17
一	色彩的性质	17
二	色彩的要素	21
三	色彩的对比与调和	24
四	色彩的使用方法	29
五	色彩的观察与调配	31

4	构图的基础知识	33
一	构图的概念	33
二	构图的基本法则	33
三	构图中的均衡原理	34
四	构图中的对比统一规律	36
五	构图中的形式因素——明暗与线条	38

5	水粉画技法	43
一	厚画法与薄画法	43
二	水粉画的衔接	44
三	笔法	45
四	画刀的技法	47
五	线	48

6	静物写生	51
一	如何组织静物	51
二	静物写生的方法和步骤	55
三	静物写生的步骤图例及说明	66
四	关于花卉写生	67
五	花卉写生的步骤图例及说明	68

7	风景写生	71
一	对于风景写生的几点认识	71
二	风景写生的目的任务	72
三	风景写生的选景	73
四	风景构图与透视	74
五	风景构图速写	75

六	外光色彩的特点与规律	75
七	对物象形体与质感的表现	79
八	风景写生中的空间表现	87
九	逆光景色	88
十	风景写生的步骤图例及说明	88

8 人物写生

一	对人物写生的几点认识	91
二	人物写生的目的要求	91
三	人物写生的准备	92
四	人物写生的另一种作业形式	93
五	人物写生步骤图例及说明	93

9 中外著名画家水粉画作品赏析

95

编后语	139
-----------	-----

1

绪论

一 水粉画的概念

水粉画是使用水调合粉质颜料绘制而成的一种画。它的色彩可以在画面上产生艳丽、柔润、明亮、浑厚等艺术效果。

水粉画的性质和技法，与油画和水彩画有着紧密的联系。它与水彩画一样都使用水溶性颜料，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制的作用。因此，水粉画一般并不使用多水分调色的方法，而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遮盖力的颜料，所以水粉画是介于水彩画与油画之间的一个画种，它是通过吸取水彩画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，普及美术和实用美术发展很快，从而促进了水粉画的不断普及与提高。使它具有一套完整而系统的、与其他画种不同的技法，成为在绘画领域中具有群众基础而又受专业画家所钟爱的一个独立画种，进而显示出自己独特的美学价值和艺术风貌。

二 水粉画的产生与发展

水粉画的起源很早,这可从使用水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美术,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等,都是使用水溶性粉质颜料绘制而成的。古罗马地下墓室中的壁画,也大多是使用胶或蛋清调合颜料粉绘制而成的胶粉画。意大利文艺复兴时期的美术大师们手下的壁画原作,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粉质水溶性颜料的绘画作品,都具有了水粉画的基本艺术特点,这说明水粉画颜料的产生与使用的历史非常悠久。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,不无研究与借鉴的意义。

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着密切的关系。根据目前掌握的美术资料,可以认定欧洲大陆最早运用水彩作画的是 15 至 16 世纪德国巨匠丢勒(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。作为绘画的品种与方法来说,到 18 世纪,英国水彩画发展时才逐渐完善,成为独立的画种出现在画坛上。

在水彩画艺术产生与发展的早期,水彩画的价值并没有被人们充分认识。人们以为水彩不具备油画那样高的美学价值和经济价值,习惯用欣赏油画的传统目光,来看待这种新画种,摆脱不了油画优越论的影响,而把水彩画看成是绘事末技,是低级的画种。为此,不少水彩画家借鉴油画的绘制技法,以提高水彩的表现力,争取提高水彩画的艺术价值和地位。在借鉴油画表现技巧的过程中,只有采取使用白粉色和不透明色,才能达到油画表现的充分、深入、具体、厚实的效果。这样,水彩画实际上已失去传统水彩画水色渗化流畅、透明的艺术特点,成为近似油画效果的水粉画。到 18 世纪后半

叶,它已成为水彩画家族的一个分支(见作品赏析图 3《哈利姆生活》)。

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、透明的艺术特色,形成一种现代概念的水粉画(彩图 1)。

我国的现代水粉画,是建国以后才发展形成的一个画种。过去它只用于宣传与广告(故市面上出售的水粉颜料,通常称为广告色)。水粉画的功能有欣赏与实用两个方面,表现方法有写实和装饰两个系统。更值得重视的是,在水粉绘制的装饰性绘画中,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,使画风显示出引人注目的新颖别致的东方风格(见赏析图 13《舞》)。这就开启了水粉画在装饰绘画中的新前程,为水粉画开拓了广阔的新领域。

三 水粉画的性能特点和应用

水粉画的最主要特点是颜料的含粉性质和不透明性,水粉颜料容易被水溶解,是一种覆盖力较强的、且有粘着性的不透明颜料。也就是说,水粉颜料色层能够紧密盖住底子和下面的色层,而且水粉颜色干透以后非常结实,表面呈现出无光泽的天鹅绒般的特有美感。

由于水粉颜色含有一定分量的白粉,使色彩干湿之间有明显的差别,即湿时色彩较暗,干后白粉色浮现在表面,明度比湿时要强,而色彩鲜明度减弱。这一状况,使水粉画在制作中掌握色彩干湿变化时增加了难度。画家只有在实践中,逐步积累经验,才能取得预期的效果。

水粉画使用的工具、材料和操作都比较简单,画幅的不同尺寸,画风的粗放或精细,描绘的具体或概括都能适应。它的应用范围十分广泛,画家外出写生、收集生活素材、绘制色彩画创作初稿等都非常方便合适。由于水粉色的色块可以画得非常均匀、柔润和明确,很适宜表现单纯、概括、鲜明强烈的画面效果。美术家们因此常常选用它绘制各种装饰风格的绘画。另外,水粉也同样适宜于绘制平画广告、招贴宣传画、图案设计、建筑设计效果图、舞台美术设计图等等。

四 有关水粉画学习的几个问题

当前,水粉画已是我国绘画、实用美术、舞台美术等专业色彩基础教学中不可缺少的内容。有关这些专业的院校在招生中,大多也以水粉画作为衡量考生色彩表现能力的应试科目。要使水粉画的学习能在较短时间内获得较好的效果,就应该提高认识,明确正确的学习方法与途径。

1. 色彩与素描的关系

素描与色彩是美术教学的两门重要基础课。在学习时,应是先学素描,后学色彩;从易到难,循序渐进;也可分阶段交错进行。学习素描的主要任务是提高对形体的观察理解能力和掌握用线和明暗调子表现对象形体结构、立体空间等的技能;色彩的基本学习要求,除了要用色彩来完成素描的任务外,还必须了解形成色彩个性的色相、明度、纯度、冷暖诸要素,按其独特的观察方法去认识色彩现象。在写生实践中,通过颜色调配和使用,提高感受色彩美的能力,并掌握对比、协调、变化统一的色彩规律和表现技能。

素描是色彩画的基础,开始学习色彩时,往往容易产生两种弊病:一是只着眼于素描的明暗关系,在表现对象时,只是发挥色彩明度变化这一要素;二是受长期形成的固有色概念的束缚,在观察色彩时,忽视物体由于光线与环境影响而产生的复杂色彩变化现象。因此,在色彩写生学习的开始阶段,不必过分要求素描关系的正确,而重点应放在对固有色、环境色上的认识。环境色是绘画色彩写生的一个中心问题,素描与色彩关系需要在不断实践过程中逐步得到统一与提高。

另外,素描、色彩学习从易到难的进度应同步进行,一开始就接触复杂过难的色彩写生课题,是不可能获得理想的学习效果。有经验的色彩教师应善于把握适宜于不同程度的学生,在不同学习阶段中的色彩练习课题。

2. 技术学习的几个特点

美术是一门技术性很强的学科,美术学习以训练掌握技术为主。掌握水粉画的方法和技能,必须遵循学科的学习规律,才会获得有效的成果。当然技术教育的同时也必然会包含着重要的审美教育。

技术学习的特点主要有如下四点：

循序性。从易到难、从简到繁是学科教学中不能忽视的进度原则。目前我国专门美术院校中，在素描教学中已形成从几何形体写生开始到人像、从室内静态对象到室外速写等一整套完整的合理的内容与进度的写生教学体系，这对打好扎实的造型基础具有决定性意义。而在色彩写生教学方面，循序性却并不十分严格，没有与素描的进度相适应与配合，以至初学色彩阶段就以复杂而难于表现的器物作为写生课题，其学习效果是不可能好的。如果画静物，缺乏供选择的道具、器皿、衬布等，要组织好一组合适的、色彩完美的静物是困难的。所以色彩教学的写生，要从主要方面来不断改进，才能不断提高学习效率。色彩写生一般先从室内静物开始，后进入风景写生。风景写生也要重视难易进度，从简单的景物构图开始，然后画较复杂的景物。色彩人物写生课题，应在色彩学习的最后阶段进行，是否安排人物课题，应该考虑专业的需要。

严格性。技术学科的基础训练都应是十分严格的，这是教学的一般原则，美术教学自然也不例外。严格的本质意义是反对随意性，在美术院校里，基础教学的严格性反映在贯彻教学大纲和体现在教师根据教学大纲要求的授课计划和严格的技术指导之中。基础训练实质上是一种限制，限制在作画时脱离教学要求的随意与不严格。只有经过严格训练，在未来的艺术表现中，才可能有更多的自由与较强的表现力，否则将来的艺术表现力必受限制。这是一个辩证的关系。

反复性。任何技术的学习和训练，都须经过不断反复、千锤百炼方能达到其目的。在数量积累后才有可能获得质的飞跃。忽视质量要求的数量是缺乏严格要求的不可取的做法。技术精进，唯有依靠反复的磨练。

坚持性。基础学习，一般容易使人感到枯燥乏味，但是绘画技能的不断发展与长进，无法跨越这个重要的阶段。它直接关系着学习的成败。所谓“坚持就是胜利”，说明学习中的意志、毅力，与获得成功胜利有着密切关系。如以画速写为例，一天化一二十分钟，在室外画三五张速写是简单易行的事；要是每天都画速写，坚持半年一年，三年五年，以至终生不断，那就是不得了的事。许多著名的画家和速写大师，就是这样成长起来的。所以“持之以恒”是走向成功的保证，色彩学习也是如此。

3. 几种色彩画习作的形式

色彩练习的方法,除了解色彩原理而绘制色彩图例习作外,主要是通过以写生为主的练习来达到学习的目的。如果在写生练习的过程中,结合一些色彩速写练习、临摹一些名作,或凭记忆、想像作些色彩画,则可促使色彩学习更全面、更迅速。

写生。写生是根据眼前的具体对象作画的方式。写生有室内写生与室外写生之别。室内写生以静物、人像为主;室外主要是以风景为主。依教学的顺序,应先进行室内写生练习,然后再进行室外写生练习。因为室内组成的写生对象,可以根据学员不同的程度和教学的要求来摆设,且主题明确、内容单纯、光线稳定,便于学习基本技法,并为进入室外较复杂条件下进行写生练习做好准备。室内写生作业的画幅大小、时间长短,都要根据具体对象与学习要求来决定。一幅题材不太复杂的4开写生习作,一般需要6至10小时;内容较简单的习作,可以用8开或6开纸,用3至4小时来完成;内容较复杂的静物,可以用对开纸,约需20小时左右才可以完成。这样的作业统称为长期作业,要求有严格的构图、色彩有变化统一的效果,并能运用各种技法具体生动地描绘对象,画面有整体效果。还有一种写生作业,耗时较短,表现对象比较简单扼要,或只重点描绘对象某些特征,这称作短期作业。写生的过程,就是观察、感受、理解、研究、反复探索表现对象的过程。所以完成一幅习作,有可能取得某些成功,也有可能存在某些弊病甚至遭到失败。这是很正常的,因为绘画能力的提高,常常是从失败中接受教训而获得的。因此要重视完成习作后的总结。写生是绘画基础训练中比较重要的课题,没有这个基础,要想进行速写、临摹、记忆、想像画等其他方式的作业练习,就会碰到比较大的困难。当然,其他方式的练习,也会促进写生能力的提高。

色彩速写。这种练习可以提高学生对色彩的感受力。也就是对色彩的直观反应能力。这一点,还没有被较多的初学者所认识和重视。其实,这与素描学习中强调画生活速写,来发展瞬间记录对象形体动态的能力,道理是一样的。从素描造型转入色彩造型的初期,总是习惯于看对象的明暗关系,把对象画成色彩单调的固有色素描。要改变这种认识色彩的错误习惯,采用色彩速写这一作业形式是行之有效的。因为它着重于训练提高学生在瞬间记录对客观对象色彩感受的

能力。色彩速写的时间要短,几分钟至十几分钟即可;画幅要小,16开左右就行了,数量要多,着重将对象不同时间、光线、气候、季节、环境的色彩调子区别出来,可不拘泥于对形体的具体刻画(彩图2、3、4)。

临摹。这是学习绘画的主要途径。人们以为学习传统的中国画,应从临摹入手,学西洋画如油画、水彩等画种,则须从写生入门。而实际上,不论学习什么画,在整个学习过程中都包含着临摹的内容。临摹的目的,是为了研究了解大师或优秀美术作品的风格,学习其表现方法和艺术技巧,从中吸取营养,提高对美术作品的审美能力。如结合写生进行,可配合写生的内容、进度来选定合适的临摹作品。临摹前,对作品要先进行一些了解、分析,千万不要一知半解地照葫芦画瓢。过多的临摹或对质量很差的作品临摹,甚至会产生完全相反的作用,所以要十分注意。另外,也可用水彩或水粉的工具体材料临摹油画作品。尤其是水粉画颜料的不透明特性与油画更有相似之处。油画作品中的艺术处理,色彩和表现技法,都是水粉画可以学习借鉴的。印刷品与原作在色彩上会存在一定距离,如要选用需要慎重。故最好是临摹优秀的水粉画原作。

水粉记忆画。当我们用审美的意识,去观察生活周围的环境或欣赏大自然美景时,一定会受到景色的情调、气氛、意境的感染,以至留下难忘的印象。如用色彩把这个印象凭记忆默写下来,就是一幅色彩记忆画。这与色彩速写有类似的要求与意义,不同之处在于:速写在现场完成,默写在事后完成;速写着重训练敏锐的观察力,默写着重培养对色彩现象的记忆力;速写重感性,默写则偏理性。记忆画也能起到创作想像的作用,记忆画的进一步发展,就逐渐向想像画与创作过渡。如有的画家,室外现场写生的作品,不一定画完或画得很工整,常需要在室内凭记忆与想像来进行艺术加工。根据素描速写的构图稿子用想像的色彩来完成,也是可以的,并且有时能获得更好的表现效果。

以上介绍了学习色彩的多种练习形式,至于它们之间的配合,安排上的比例,都要根据各人不同的情况、条件和需要予以灵活处理。

2

水粉画的工具与材料

科技的进步,促使绘画工具、材料的不断改进、提高与发展。工具、材料的选择与使用,是美术家从事专业实践的重要问题,它直接影响作画的效果。现分别介绍如下。

一 水粉画颜料

1. 水粉颜料的性质

绘画颜料根据其性质,可分为水溶性颜料、油溶性颜料和固体颜料。水粉颜料是不透明的水溶性颜料。制造水粉颜料所采用的原材料与水彩颜料所采用的原材料,基本上是一样的,不过水粉颜料比较偏重于遮盖力强的颜料,如土红、土黄、土绿、硃砂、镉红、镉黄、钴蓝等,还要添加 5~10% 的白色颜料。采用其他具有半透明或透明性质的颜料,如洋红、玫瑰红等各种植物性沉淀色时,需要加 50~120% 的白色颜料,这样就使色彩有很大的遮盖力,并使其色层变为不透明。由于基本上所有水粉颜料在制造中或多或少地加入白粉颜料,干透后的色层浓密厚重,表面无光泽,浮现微微泛白的天鹅绒似的色相美,它对于水粉画显示自己的艺术特色起了重要作用。

2. 水粉颜料制造中的结合剂

制造水粉颜料需要有各种着色剂、填充剂、胶固剂、润湿

剂、防腐剂等结合剂。

着色剂——使用球磨机磨研成极细的颜料粉。

填充剂——主要是各种白色颜料或小麦淀粉等。

胶固剂——糊精、树胶等。

润湿剂——冰糖、甘油等。

防腐剂——石炭酸或福尔马林。

水粉画的填充剂所采用的白色颜料有铅白、锌白、白磁土(钡白)、陶土(高岭土)等。

铅白——是纯白色的人造矿物质颜料。纯净的铅白与镉黄以外的其他颜料相混合都是十分耐光与牢固的。

钛白——是一种华美的纯白颜料,属人造矿物质颜料。无论单纯的钛白或与其他颜料混合,都是耐光与持久的,但要避免与钴黄、镉黄和洋红相混合,因为一经混合即会变黑。

白磁土——即钡白,是纯硫酸钡,为人造矿物质颜料,具有特别的耐光性和抗衡外部影响的坚固性,与其他颜料混合具有持久而坚固的特性。

锌白——是一种稍微偏冷的白色,耐光而持久的人造矿物质颜料。它的严重缺点是色层脆弱缺乏弹性,易龟裂散落;且易吸潮、容热;遮盖力也较薄弱。经过一定的时间后,特别是受了太阳热和潮湿的影响,就会明显地丧失遮盖力,色彩也不纯正,主要作为制造质地及品级较低的水粉颜料的附加物。

结合剂中的胶固材料(糊精、树胶等)能使颜料牢固地附着在纸面上,胶固剂过量时,可能会使局部水粉色层产生表面光亮,使画面不统一;相反胶固剂如果用量不够,会使颜料干燥污秽,与纸面结合不牢固,容易擦掉。结合剂中的润湿剂,如冰糖、甘油等能使颜料增加弹性,减慢干燥速度,画面色彩衔接滋润柔和。糖分与甘油是吸收潮湿力极强的材料,如果过多,就会使颜色变黑,色层酥脆而不结实。使用石炭酸、福尔马林等防腐剂能使颜料在气候的温湿度变化情况下,也不至于发霉变质。

3. 颜料耐光力的简易测定方法

古今中外一些卓有成就的美术家,他们选用作画的颜料十分讲究,其中对于颜料耐光力的了解是选用颜料的一个重要依据,因为颜料的耐光力与绘画作品的保存时间,对作品是否变色有着密切的关系。根据目前的科技水平,恐怕还没

有能够制造出永久不褪色的颜料。彩色绘画作品为什么不能放在有阳光或强光照射的墙面上,就因为画中耐光力差的色彩会较快产生褪色现象,使作品失去原有的光彩和美感而显得陈旧。

一般颜料中,矿物质颜料耐光力最强。在敦煌壁画中的石青、石绿等矿物质颜色,经过千百年的历史,仍然保持原有的新鲜色感,而人物的肤色却变成了带乌黑的色调,主要原因就是各种颜料的耐光力不同所致。我们现在市场上供应的水粉颜料,色相有几十种之多,如要测定它们的耐光程度,可以按下述方法进行。

取一条 20 厘米宽的铅画纸条,将每个未经调配的颜料依次平行画在纸条上;然后在纸条宽度的二分之一处剪开,这就将画在上面的色条一分为二,成为完全一样的各 10 厘米宽的两个纸条;将一条贴在受阳光照射的墙上,另一条放在暗的抽屉里;经一个月或更长的时间后,将各个剪断的色彩条再连接起来作一比较,就可发现阳光照射过的纸条上的许多颜色,发生了不同程度的变化或褪色。这就可以测出每个颜色的耐光程度,作为提供选择使用较稳定的色彩颜料的科学依据。耐光力只是反映颜料质量的一个重要因素,另外颜料是否纯净(是否含有杂质)、制造的工艺是否精致先进、颗粒的粗细状况、各种填充剂的配合比例是否科学合理等等,都会影响颜料的质量。

二 水粉画笔

画笔,是表现技法的重要工具。绘画中,形体的塑造、质感的表现、画面气氛的渲染、以至绘画风格的形成,都与不同品种画笔的笔法运用有密切的关系。所以,画家都重视选用自己比较爱好而习惯使用的画笔作画。水粉画笔的质量,一般以含水性好而富有弹性的为上等。因此,狼毫笔是比较理想的。羊毫画笔毛质太软,笔法柔软无力;油画笔含水性差、毛质过硬,都不是理想的画笔。但是,究竟什么笔是画水粉画最好的笔?这个问题不能笼统地回答。因为每一种质地不同、形状不同的画笔,都有它自己的使用特性和功能,也同时存在局限。如果在作画时,能够充分发挥其特点并获得好的表现效果的,那就应该说是好画笔。

通常使用的画笔有如下几种: