

水粉画教程

SHUIFENHUAJIAOCHENG

主编 马铁骊

山东人民出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

水粉画教程

SHUIFENHUAJIAOCHENG

主编 马铁骊

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

水粉画教程/马铁骊主编.——济南:山东人民出版社,2015.6

ISBN 978-7-209-08908-1

I.①水… II.①马… III.①水粉画—绘画技法—教材 IV.①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第127799号

水粉画教程

马铁骊 主编

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东人民出版社

社 址 济南市胜利大街39号

邮 编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098914

市场部 (0531) 82098027

网 址 <http://www.sd-book.com.cn>

印 装 山东临沂新华印刷物流集团

经 销 新华书店

规 格 16开 (185mm×260mm)

印 张 8.5

字 数 140千字

版 次 2015年6月第1版

印 次 2015年6月第1次

ISBN 978-7-209-08908-1

定 价 35.00元

如有印装质量问题,请与出版社总编室联系调换。

临沂大学教材建设指导委员会

主 任：杨 波

副主任：谢亚非 姜同松 刘占仁

委 员：（以姓氏笔画为序）

王自刚 孔繁金 申洪源 白金山 朱文玉 任世忠

刘恩允 江兆林 许汝贞 孙世军 孙令民 孙成通

孙成明 李中国 李同胜 李晓东 张问银 张根柱

陈建国 郑秀文 孟凡胜 赵光怀 姜秀全 徐玉如

徐东升 奚凤兰 彭文修 蒋兴华 谢 楠

《水粉画教程》 编委会

主 编：马铁骊

编 委：任世忠 李 洁 王智慧

前 言

人类使用水质颜料作画的历史非常悠久，早在古埃及、古巴比伦以及古希腊的迈锡尼时期，西方人便开始使用粉质颜料进行作画。在中国，北魏时期开始绘制的敦煌壁画就使用了胶质的水粉颜料。

在西方，水粉画通常被认为是由水彩画所派生的、使用不透明技法表现的绘画形式，并不属于相对独立的画种。而自从20世纪60年代以来，中国的水粉画无论是发展规模还是表现技法与形式，都达到了史无前例的鼎盛。作为一种独立的画种，已经进入了成熟阶段。水粉画在中国之所以有如此广阔的发展空间，除了操作简便、易于掌握，其多元化的艺术表现形式与独

特的艺术表现力也通过各种渠道为大众喜爱。在某种意义上也推动了水粉画的普及与发展。

本书从色彩理论知识入手，主要向读者介绍水粉画的渊源与发展、绘画工具、常用的绘画方法以及水粉静物画、风景画与肖像画等具体的内容与作画方法。本书编者作为执教近三十年的资深教师，在长期的教学实践中积累了丰富的经验。本书针对课堂教学的实际，提出了具体的教学目的、教学要求、教学重点与难点，有助于在实际的教学实践中把握课堂节奏。针对水粉写生中最容易出现的问题，给予了富有成效的解决方案，引导学生在绘画实

践过程中进行正确的自我评判。针对水粉画教学中容易忽视理论学习以及课下实践作业较为笼统的两难状况,本书还在章节末尾提供了编者在长期教学实践中总结的思考题与实践作业,可供教师与学生根据自身情况进行参考。

本书的编写虽然只用了一年多的时间,但却是编者从事水粉教学与研究工作多年的归纳与总结。一方面,编者在本书编写的过程中倾注了大量心血,尽力让本教材的表达生动流畅,通俗易解,不致落到教条的、填鸭式的窠臼之中,有助于读者在愉悦的阅读体验中了解、学习水粉画的相关知识。另一方面,本书中还配合采用了大量的画作,其中许多都是编者本人数十年以来的教学、创作成果(本书收录的绘画作品,除有属名的以外,均为编者所画),这有助于读者形成对理论知识的

具体感性认识,将相对抽象的绘画方法融会贯通并进一步运用到创作实践之中。当然,教学过程与教材编写之间还是有一定差距的。但本教材的编写与出版毕竟为我国的水粉画教学做了一点工作,这使得编者很是欣慰。

本书在编写过程中吸收和借鉴了大量前人的研究成果,在这里恕不逐个列出,一并表示最诚挚地感谢。本书中所提出的一些立意与方法,大多建立在编者自身的教学与创作经验上,难免有纰漏之处。恳请同行专家批评指正,也希望广大专家、学者、读者提出宝贵的意见,以便再版时予以完善。

马铁骊

2015年元月

CONTENTS

目录

前言 1

第一章 水粉画概述 001

第一节 水粉画的历史概貌 002

第二节 水粉画在我国的发展 006

第三章 色彩的要素 010

第一节 原色、间色与复色 010

第二节 补色 011

第三节 光源色、固有色、环境色 012

第四节 色相、明度、纯度 013

第五节 色彩的冷暖 014

第六节 色调 015

第二章 色彩的由来 007

第一节 什么是色彩 007

第二节 形成物体色彩的原因 008

第三节 色光混合与颜料混合 009

第四章 色彩的对比与调和 016

第一节 色彩的对比 016

第二节 色彩的调和 019

第五章 色彩的使用、观察与调配 021

第一节 色彩的使用 021

第二节 色彩的透视、观察与调配 023

第六章 色彩的生理与心理功能 025

第一节 色彩的生理功能 026

第二节 色彩的心理功能 026

思考与实践 027

第七章 水粉画的教学要求、学习的方法及途径 028

第一节 水粉画的教学要求 028

第二节 水粉画学习的方法与途径 029

第八章 水粉画的作画工具 031

第一节 水粉画作画的必备工具 031

第二节 水粉画作画的辅助工具 033

第九章 认知水粉画 036

第一节 水粉画的特性 036

第二节 水粉画与其他绘画间的关系 037

第三节 对水粉画的客观认识 038

第十章 水粉画常用的绘画方式与方法 039

第一节 水粉画的表现方法 039

第二节 水粉画的绘画技巧 042

第三节 水粉画中常用的表现形式 044

第四节 水粉画的基本笔法 045

第十一章 水粉画写生的步骤与方法 048

第一节 起稿阶段 048

第二节 上色阶段 048

第三节 水粉画写生中常见的问题及解决方法 049

思考与实践 052

第十二章 水粉静物画 053

第一节 水粉静物画概述 055

第二节 水粉静物画写生能力的训练 056

第三节 水粉静物画物象质感表现探究 061

第四节 水粉静物画的色彩分析 062

第五节 水粉静物画写生步骤与方法 064

第六节 水粉静物画写生中易出现的问题及解决办法 071

思考与实践 073

第十三章 水粉风景画 074

第一节 水粉风景画概述 075

第二节 关于水粉风景写生几个方面的问题 078

第三节 水粉风景写生中常见物象特质的表现 080

第四节 水粉风景画写生的步骤与方法 084

第五节 水粉风景写生中易出现的问题及解决办法 087

思考与实践 088

第十四章 水粉肖像画 089

第一节 肖像画概述 090

第二节 水粉肖像画写生的色彩表现 092

第三节 水粉肖像画的不同题材内容 093

第四节 水粉人物写生中易出现的问题及解决办法 102

思考与实践 103

作品赏析 105

参考文献 129

1

第一章 水粉画概述

水粉画是使用水作为介质调和粉质颜料绘制而成的画种。由于水粉画使用水溶性颜料，因而与水彩画有着相近的表现技法。水粉画所采用的颜料以较多的水分调配时，会产生不同程度的水彩效果。水粉画常以厚画的方法来显示自己独特的色彩效果。因而，在水色的活动性与透明性方面，水粉画无法与水彩画相比拟。由于水粉画所用的颜料既具有一定的水溶性又具有较强的遮盖力，所以水粉画是介于水彩画与油画之间的画种，它是在吸取水彩画与油画的方法与技巧的基础上而发展形成的技法体系。

水粉画的主要特点是颜料的含粉性和不透明性，水粉颜料容易被水溶解，是一种遮盖力较强、具有黏着性的不透明颜料。水粉颜料的色层能够盖住底子和下面的色

层，水粉颜色干后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量的白粉，使色彩干湿之间有明显的差别，从色彩的饱和度分析，湿时色彩鲜艳，干后色彩浅淡；从色彩的明度分析，湿时色彩明度较暗，干后色彩明度变亮。这一状况，使水粉画在制作中把握色彩干湿变化时增加了难度。画者只有在实践中逐步积累经验，才能达到预期的效果。

绘制水粉画所用的工具、材料都相对简单，画幅的尺寸大小，画风的粗放、精细，描绘的具体或概括都不受限制。它的应用范围十分广泛，初学者可以此作为色彩学习入门课程，并为后续油画学习奠定基础。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。另外，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,因此又适应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。

在国外,水粉画并不是一种独立的画种,而是将其包括在水彩画的范畴之中,称为不透明的水彩画。在我国,由于社会经济和文化的不断发展,水粉画也在不断普及与提高,并逐渐形成了一套完整而系统的、与其他画种不同的表现技法,成为一种具有群众基础而又受专业画家所钟爱的独立画种,进而显示出自己独特的美学价值和艺术风貌。

第一节 水粉画的历史概貌

水粉画的历史十分悠久。其最古老的方法便是在色粉颜料中加入某种结合剂,如蜂蜜、鸡蛋、酪素、胶或甘油,用水溶解后作画。使用水溶性颜料作画的历史可以从中外古代石窟、墓窟、寺院壁画中得到佐证。

我国北魏时期的敦煌石窟壁画,魏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和颜料粉绘制而成。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,不无有研究与借鉴意义。

13世纪至14世纪,水粉的使用逐渐扩展到欧洲,并且在意大利得到快速发展。佛罗伦萨画家乔托及其同时代的画家们发展了以蛋彩颜料进行绘画的技术。首先把作画的木板预先用胶、锯末填平裂缝和孔洞,然后在木板上铺上一层细亚麻布,并用胶使之固定,在亚麻布上涂上一层厚厚的底料色,再涂上一层薄的表层色,作为可以直接上色的表面。

15、16世纪,在欧洲出现了一种不透明的水彩画技法,其代表性画家为德国的丢勒。这种画法表现形式与现代水粉画十分相似,色彩比透明的水彩画要鲜艳、明亮、浑厚而柔润得多,体现出水粉画的韵味。

18世纪这种画法传入英国后,便很快流行于英国水彩画坛,18世纪的画家们将白色和许多颜色掺合使用,进一步加强了水彩画的表现技法,被称为典型的水粉画表现形式,并于19世纪广泛流行于德国、英国、法国、美国和奥地利等地。

20世纪初,许多著名的现代画家继续使用水粉颜料在画布和纸张上进行绘画创作,如毕加索、摩尔、布莱克、克里姆特和怀斯等。

图 1-1 | 史前〔法〕拉斯科洞窟《公牛图》

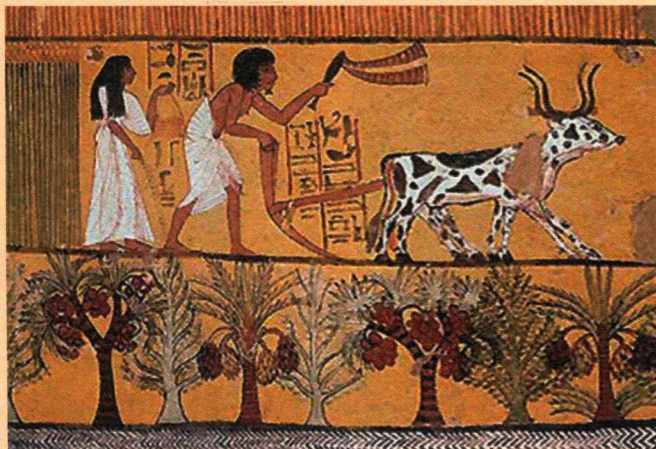

图 1-2 | 〔古埃及〕图坦卡蒙墓壁画《法老与王后》

图 1-3 | 〔北魏〕敦煌石窟壁画《五百强盗》

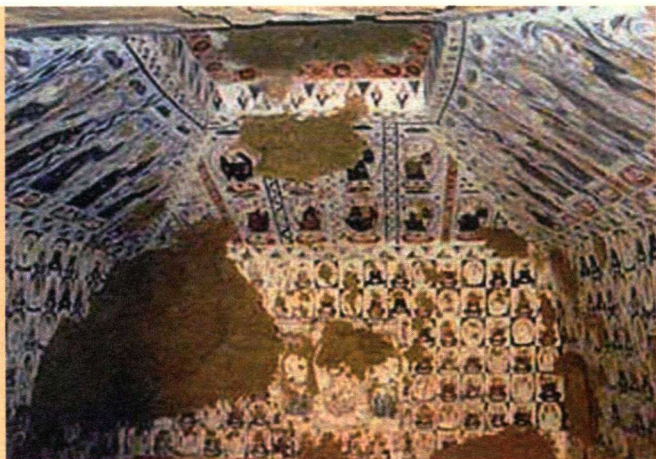

图 1-4 | (魏晋南北朝) 新疆石窟千佛洞壁画

图 1-5 | (六朝) 永乐宫壁画《星君》

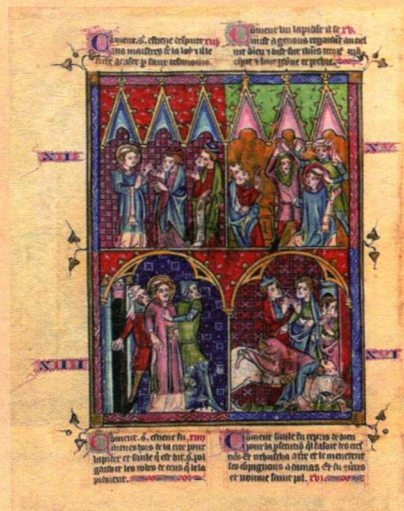

图 1-7 | [法] 1340 羊皮纸插图《圣史
蒂芬的殉难和圣保罗皈依》

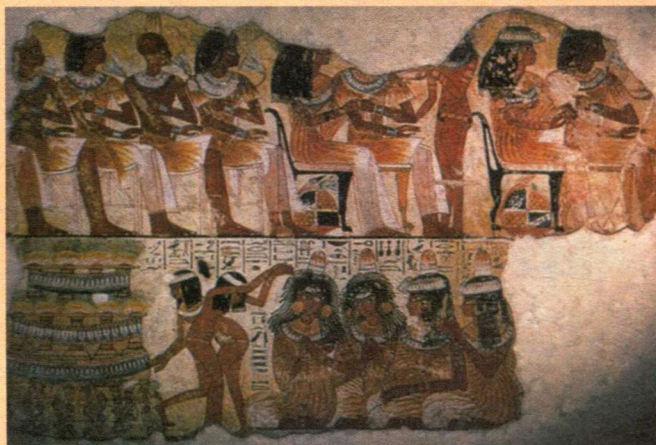

图 1-6 | (古罗马) 庞贝古城壁画《采花少女》

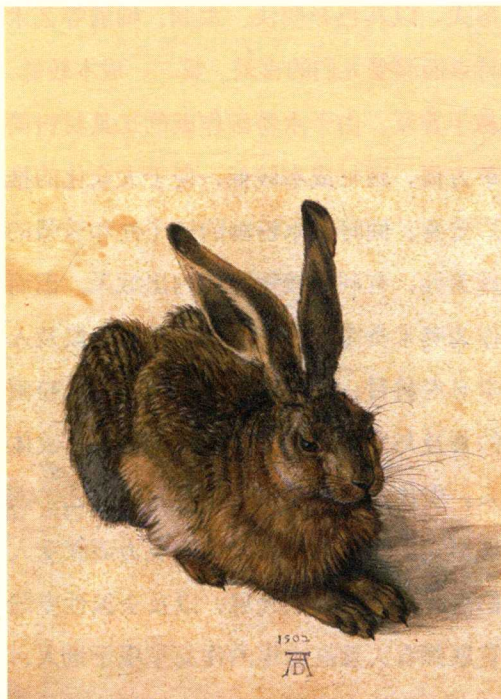

图 1-8 | [德] 丢勒《兔子》

图 1-9 | [英] 威廉·亨利·亨特《迎春花与雀巢》

图 1-10 | [美] 怀斯《克里斯蒂娜的世界》

第二节 水粉画在我国的发展

我国历代的许多壁画和建筑装饰画，以及国画中的工笔重彩都具有水粉画的艺术特点。但从本质上讲，还不属于真正现代意义上的水粉画。自 20 世纪 60 年代以来，水粉画无论从发展规模，还是表现形式与技法都达到了史无前例的鼎盛期。经过众多水粉画家的研习与实践，逐渐汇集建立起了一套较为完整科学的理论体系，并形成了其他画种无法替代的绘画技法，成为具有广大群众基础而又深受专业画家喜爱的一个独立画种。

水粉画在我国有着广阔的发展空间。主要表现在三个方面：第一，表现力强，受众广泛。水粉画作为绘画艺术的一种新

形式，以其色彩明快、柔润、绚丽等艺术特点而深受人们的喜爱。第二，成本较低，易于普及。由于水粉画作画的工具材料简单方便，画材成本较低，便于大众化的推广普及。同时，水粉画的速干性和较强的遮盖性，有利于较短时期内出效果。因而作为美术类考生色彩训练的重要手段及入学必考科目，从某种意义上推动了水粉画的普及与发展。第三，形式丰富，自成体系。现代水粉画已形成了多元化的艺术表现形式，因其独特的艺术表现力而深受人们喜爱。各类美术大展，以及全国性专题美展都有大量高水平的作品呈现于世人，其艺术价值也得到了人们广泛的认可。综上所述，无论是中国人的主观意识形态还是客观物象条件，都具备了使水粉画生存、发展、壮大的有利因素。

2

第二章 色彩的由来

光色并存，有光才有色。自然界的物体五花八门，它们本身大都不会发光，但都具有选择性地吸收、反射、透射光的特性。在光的作用下，物体散发出不同色彩，通过人的眼睛到大脑，并综合了人的生活经验，产生了色彩的视觉效应。由此可知，色彩是物体对光反射的结果。

按照学习绘画的规律，通常须先学素描再学色彩（水粉画）。但是，初学色彩时，往往受素描的影响容易陷入两个误区：一是只着眼于素描的明暗关系，在表现物象时，只注重色彩明度的变化，而忽略色彩的冷暖关系。二是受长期形成的固有色概念的束缚，在观察色彩时，忽视物体受光线与环境的影响而产生的色彩变化现象。因此，在学习水粉画的开始阶段，必须对绘画的色彩理论知识做深入细致地研究。

第一节 什么是色彩

公元前4世纪的古希腊哲学家恩培托克奈斯认为，每个物体都能连续不断地放射出许多微粒，人眼看到微粒后便能感受到物体和色彩。而古希腊哲学家亚里士多德则认为，物体放射出的粒子是一种透明的物质——光，有光才能看到色彩。虽然这些认识都有其合理性，但都缺乏实际的依据。

17世纪，英国物理学家牛顿通过科学实验，揭开了色彩来源于光的奥秘，确立了光是色彩之母的理论。他的实验方法是：在暗室中，让太阳光束进入室内，透过三棱镜，分解出一条按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫顺序排列的彩色光带，好似雨后彩

虹。这在光学上称为光的色散，这就是我们现在所知道的太阳光谱。产生这种现象的原因是光的波长不同，因此通过三棱镜后，便产生不同程度的光折射，一种光波

就产生一种颜色。在没有光照的夜晚，各种色彩现象就随之消失，只有光的来临，万物才重现色彩。所以颜色是光赐予的，是光的一种特征。

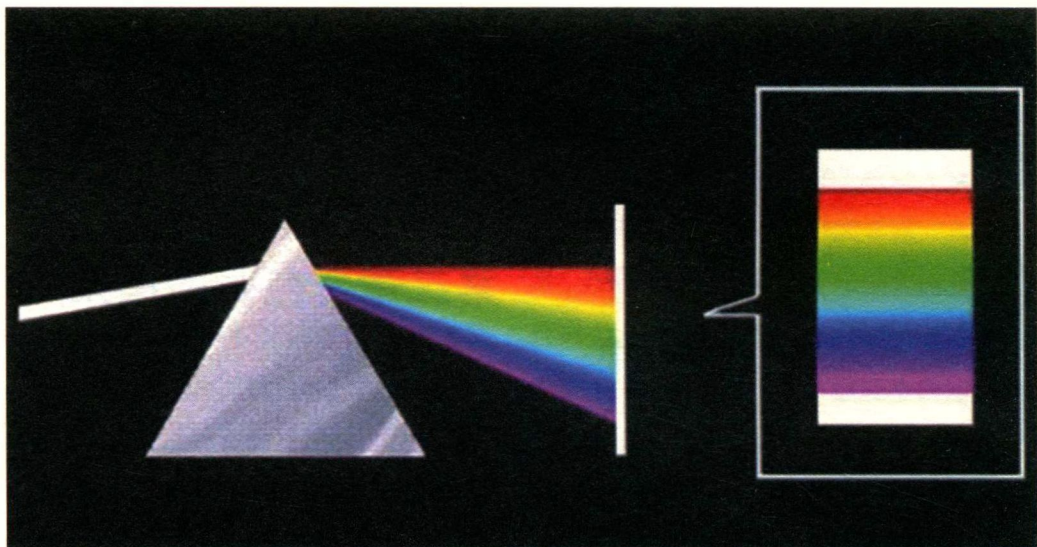

图 2-1

人们进而从光学原理中认识到，眼睛所观察到的自然万物的色彩，并不是物体本身的色彩，而是物体在反射和吸收不同光波之后反映到人的眼睛而形成的视觉特征。不同的物体反射和吸收光波的波长不同，所呈现出的色彩就各不相同。同时，光的强弱也决定了物体色彩的强弱。光线强时，物体呈现出的色彩鲜明。光线弱时，物体呈现出的色彩就相对较弱。此外还要指出的是，自然界的色光与自然界色彩是有本质区别的。色光的三原色为红、绿、蓝，色光三原色相加使光度增强，呈白光。而色彩三原色为红、黄、蓝，色彩三原色相加使光度减弱，呈灰黑色。了解掌握色彩的基本规律，对于绘画实践有着极其重要的指导意义。

第二节 形成物体色彩的原因

不同的物体为什么会产生不同的颜色？我们知道颜色是光的一种特征的原理以后，问题就比较容易得到解答。发光体发出的光，是直接或通过物体的反射后间接进入人们视觉感官的，光的波长有长有短。红色类的光波长，蓝、紫色类的光波短。各种物体对不同波长的光的反应是有选择的，同时具有吸收和反射的功能。有的物体受光后，会将不同波长的光全部反射出来，这个物体在视觉上呈现为白色，相反就成黑色。有的物体如只反射红色波长的

光，而吸收了其他波长的光，此物体就是红色的。依此类推，各种物体的色彩现象就是这样显现出来的。由此可见，物体本身并不具有色彩，而是光投射到物体后，通过吸收和反射才产生的视觉效果。

合得愈多，愈显得明亮，也愈近于白光。颜料混合得越多，纯度越差，色相倾向越灰黑。在绘画调色中，如果能掌握色混合的规律，准确调配出各种不同纯度的色相，是掌握色彩变化规律的一项重要的基本功。

第三节 色光混合与颜料混合

色光混合与颜料混合，产生的色相是不同的。白色光是有色光的混合，色光混

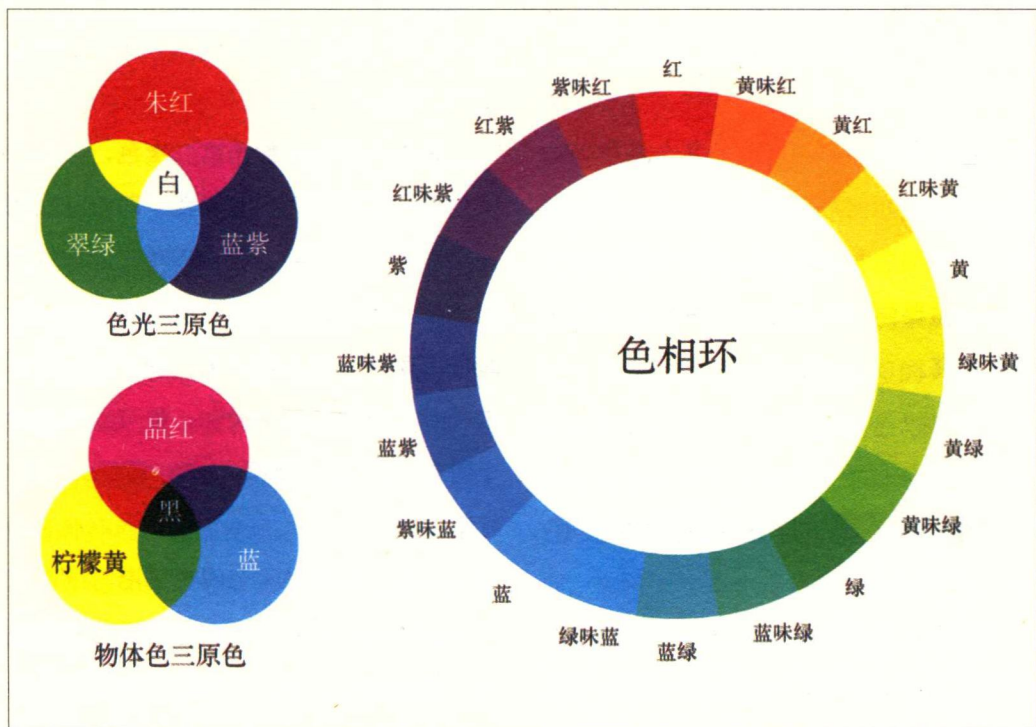

图 2-2