

中国高等院校建筑学科系列教材

水粉

同济大学 邬春生 著
上海人民美术出版社

Gouache

中国高等院校建筑学科系列教材

水 粉

同济大学 邬春生 著
上海人民美术出版社

Gouache

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉 / 邬春生 著. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2012.04

中国高等院校建筑学科系列教材

ISBN 978-7-5322-7803-9

I. ①水 ... II. ①邬 ... III. ①水粉画 - 绘画技法 - 高等学校 - 教材 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 002277 号

中国高等院校建筑学科系列教材

水 粉

著 者 : 邬春生

策 划 : 姚宏翔

统 筹 : 赵春园

责任编辑 : 姚宏翔

装帧设计 : 高秦艳

技术编辑 : 朱跃良

出版发行 : 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码 : 200040)

印 刷 : 上海市印刷十厂

开 本 : 889×1194 1/16 印张 7.5

版 次 : 2012 年 04 月第 1 版

印 次 : 2012 年 04 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5322-7803-9

定 价 : 38.00 元

前言

色彩课程是美术教育的基础课程。通过该课程的训练，旨在培养学生对色彩理论的认识和色彩表达技巧的掌握。水粉画具有色泽浑厚，表现力强，色彩效果鲜艳，覆盖力强又易于修改，表现形式多样等诸多特点，在招贴宣传画、图案、插画、工艺美术设计、服装设计、工业产品设计、建筑设计效果图、广告及舞台布景设计等许多领域具有广泛的运用。由于水粉画的工具材料简便，表现方法和绘画技巧相对容易掌握，水粉画作为色彩训练最常用的画种，成为各院校基础美术课程中进行色彩训练的必修课目。

本书将色彩基础知识的理论阐述与优秀作品欣赏解析、范本作品点评、绘画步骤分析示例等图文并茂的直观方式相结合，力求通过深入浅出、简明扼要、通俗易懂的叙述，将色彩知识的讲解融入到水粉画的特点及技法的表现中。使读者能够比较直接地理解并掌握色彩基础知识，并通过水粉画的学习与实践，达到认识色彩关系、掌握色彩变化规律的目的，使水粉画的技能和绘画的艺术表现能力得到全面提高。本书既可作为建筑学、城市规划、风景园林以及设计类专业学生色彩课程教学用书，也适合作为爱好绘画的初学者的参考用书。

目 录

第一章 概述	5
第一节 水粉画的起源和发展	6
第二节 水粉画的概念和特点	8
第三节 水粉画的工具材料	12
第四节 水粉画的运用范围	14
第二章 色彩基础知识	15
第一节 色彩的来源及产生	16
第二节 色彩的分类	17
第三节 色彩三要素	18
第四节 色彩关系及其规律	20
第五节 掌握正确的色彩观察方法	30
第三章 水粉画技法	37
第一节 水粉画的基本技法	38
第二节 水粉画的特殊技法	52
第三节 特殊技法作品赏析	58
第四章 静物写生	60
第一节 静物的选择和摆置	61
第二节 不同质感物体的组合与表现	64
第三节 静物画的构图及均衡关系	71
第四节 静物写生的基本步骤	75
第五节 水粉静物习作点评	78
第五章 水粉风景画写生	84
第一节 水粉风景画的特点	85
第二节 水粉风景画写生的步骤	88
第三节 水粉风景写生中各种常见景物的表现方法	90
第四节 水粉风景习作点评	106
水粉画课程教案	
后 记	

中国高等院校建筑学科系列教材

水 粉

同济大学 邬春生 著

上海人民美術出版社

Gouache

目 录

第一章 概述	5
第一节 水粉画的起源和发展	6
第二节 水粉画的概念和特点	8
第三节 水粉画的工具材料	12
第四节 水粉画的运用范围	14
第二章 色彩基础知识	15
第一节 色彩的来源及产生	16
第二节 色彩的分类	17
第三节 色彩三要素	18
第四节 色彩关系及其规律	20
第五节 掌握正确的色彩观察方法	30
第三章 水粉画技法	37
第一节 水粉画的基本技法	38
第二节 水粉画的特殊技法	52
第三节 特殊技法作品赏析	58
第四章 静物写生	60
第一节 静物的选择和摆置	61
第二节 不同质感物体的组合与表现	64
第三节 静物画的构图及均衡关系	71
第四节 静物写生的基本步骤	75
第五节 水粉静物习作点评	78
第五章 水粉风景画写生	84
第一节 水粉风景画的特点	85
第二节 水粉风景画写生的步骤	88
第三节 水粉风景写生中各种常见景物的表现方法	90
第四节 水粉风景习作点评	106
水粉画课程教案	
后 记	

前言

色彩课程是美术教育的基础课程。通过该课程的训练，旨在培养学生对色彩理论的认识和色彩表达技巧的掌握。水粉画具有色泽浑厚，表现力强，色彩效果鲜艳，覆盖力强又易于修改，表现形式多样等诸多特点，在招贴宣传画、图案、插画、工艺美术设计、服装设计、工业产品设计、建筑设计效果图、广告及舞台布景设计等许多领域具有广泛的运用。由于水粉画的工具材料简便，表现方法和绘画技巧相对容易掌握，水粉画作为色彩训练最常用的画种，成为各院校基础美术课程中进行色彩训练的必修课目。

本书将色彩基础知识的理论阐述与优秀作品欣赏解析、范本作品点评、绘画步骤分析示例等图文并茂的直观方式相结合，力求通过深入浅出、简明扼要、通俗易懂的叙述，将色彩知识的讲解融入到水粉画的特点及技法的表现中。使读者能够比较直接地理解并掌握色彩基础知识，并通过水粉画的学习与实践，达到认识色彩关系、掌握色彩变化规律的目的，使水粉画的技能和绘画的艺术表现能力得到全面提高。本书既可作为建筑学、城市规划、风景园林以及设计类专业学生色彩课程教学用书，也适合作为爱好绘画的初学者的参考用书。

第一章

概述

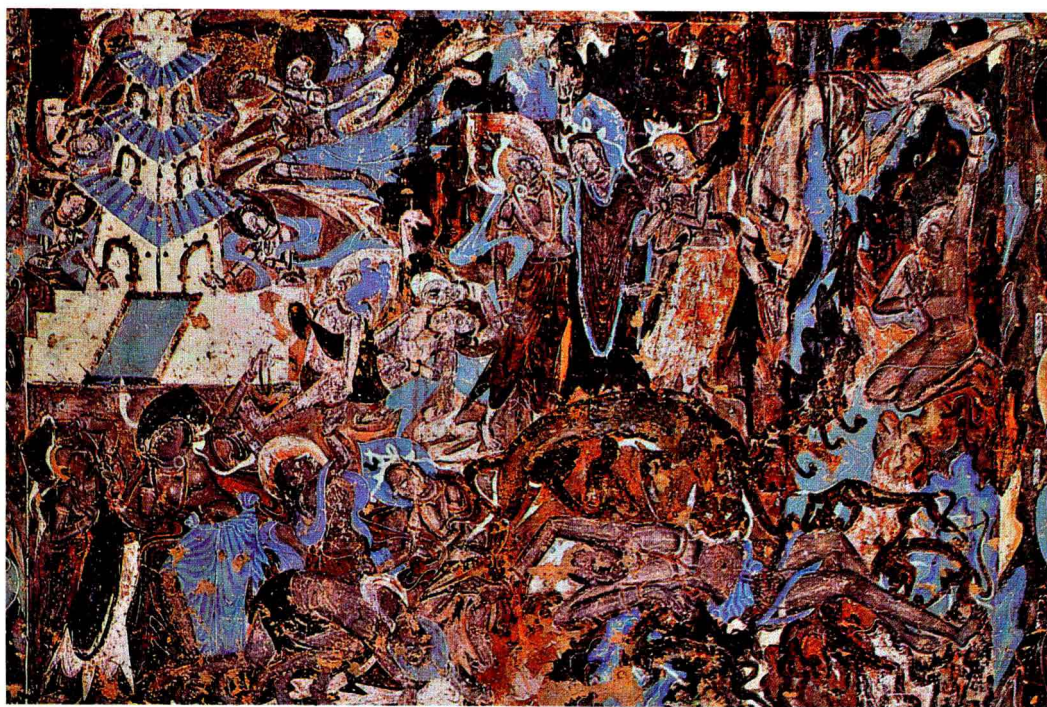

静物写生 郭春生

第一节 水粉画的起源和发展

以水为媒介，稀释调和各种色料作画或装饰，是一种历史悠久的绘画手段。早在远古时代的人类就用这种手段，作为记载他们的生活琐事，叙述社会文明的工具。古埃及人的画卷、我国战国时期的帛画、波斯王朝的细密画、欧洲中世纪圣经手抄本的插图以及我国传统的工笔彩墨画和民间绘画等等，都是采用这种方式进行绘制和表现的。中外古代的壁画更是普遍使用水溶性颜料作画，如我国北魏时期的敦煌石窟壁画（图1）（图2），元朝的永乐宫壁画、寺庙壁画等等都是用水溶性粉质颜料绘制的；古罗马地下墓室中壁画也大都使用树胶和蛋清与颜料粉调和，用水稀释后绘制成的胶粉画；意大利文艺复兴时期的美术大师们留下的壁画原作，有的也是使用胶粉颜料绘制而成的，这些画作都已具有了水粉画的艺术特点。但古代粉质颜料绘制的画作与今天的水粉画并无源流关系，他们在工具材料、绘画方法和形式风格方面与今天的水粉画也是截然不同的，但我们应当重视古代艺术家们留下的宝贵财富，认真学习研究这些瑰宝的艺术精髓，并加以吸收和借鉴，对现代水粉画的提高和发展有着重要的意义。

近代水粉画实际上是18世纪英国水彩画的一个分支，它是伴随着欧洲水彩画的产生和发展而形成的。最初的水彩、水粉之间并没有现在这样泾渭分明的区

【图1】北魏 莫高窟壁画

分,早在中世纪的欧洲,画家们就已经使用水和胶调和透明色或不透明色在羊皮纸上作画,这被看做是水彩画的雏形。文艺复兴时期水彩画有了初步的发展,出现了专门的水彩画家,这个时代的巨匠丢勒、拉斐尔、鲁本斯等在使用水彩作画时,常在用水调颜色时加胶并掺入一些不透明的白粉色,或用白粉色画出明亮部分,这便是水粉画的最初表现效果。英国水彩画的发展比欧洲大陆晚,但由于其湿润多雾的气候和环境气氛色调的丰富多变,特别适宜水彩画的表现,所以水彩就成为英国画家们所喜欢使用的工具。英国画家们在水彩的表现技法及颜料、纸张的制造使用等各个方面,作了大量的尝试和努力,积累了丰富的经验。到了18世纪,水彩画在英国逐渐发展完善成为具有独特的审美趣味的独立画种。在此过程中许多水彩画家为了提高水彩画的表现力,在水彩颜料

中加入白粉色和不透明色,并借鉴油画的绘画表现技巧,试图达到油画的厚实、具体、丰富、沉着的艺术效果。在长期的艺术实践中,慢慢地就演变成一种效果介于油画和水彩画之间,有着自己独特的技法和表现形式的水粉画这一画种,它虽然失去了传统水彩画水色渗融、流畅、透明、灵动的艺术特点,却具有鲜艳、柔润、浑厚、明亮的艺术特征,到了18世纪后半叶水粉画逐渐从水彩画家族中派生出来。

水粉画经过几百年的发展,伴随着科学技术的进步,新的绘画材料和工具不断开拓,极大地拓展了现代水粉画的表现形式,越来越多的特殊表现技法给这一画种增添了生机和活力,多种多样的水粉画艺术风格不断涌现。同时随着美术的普及和实用美术的高速发展,水粉画成为目前各画种中参与人数最多、应用专业最广泛的画种。

【图2】北周 莫高窟平棋图案

第二节 水粉画的概念和特点

水粉画是色彩画的一种。从本质上讲水粉画就是用水调和含胶的粉质颜料作画的一种绘画形式。

早期的水彩画颜料是用水做调和剂，当透明的水彩画颜料加入白粉后，就变成了水粉画颜料。最初的水粉画是属于水彩画的一部分，画法类似于油画的作画方法，随着材料和技法的不断发展完善，水粉画逐渐由水彩画的一个技法部分，演变成为一种介于油画的厚实与水彩画的透明感之间独立的画种。（图3）（图4）（图5）（图6）（图7）

水粉画是以水作为媒介，所以水粉画也可以画出和水彩画一样的酣畅淋漓的效果，但是它没有水彩画透明。由于水粉颜料的粉质特点，使水粉画和油画也有相似点，即具有较强的覆盖能力，而且水粉颜料干透后非常结实，表面会呈现出无光泽的天鹅绒般特有的美感。但与油画不同的是，油画是以油为媒介，颜色的干湿几乎没有变化，而水粉画则不然，由于水粉画是以水加粉的形式来表现的，干湿变化很大，所以它的表现力介于油画和水彩画之间。因此，在采用水粉颜料作画时，既可充分地利用水分和底色，又能利用其粉质覆盖力强的特点，像油画一样层层涂抹和遮盖，干湿结合地塑造各类形象，表现色彩空间，营造艺术氛围。

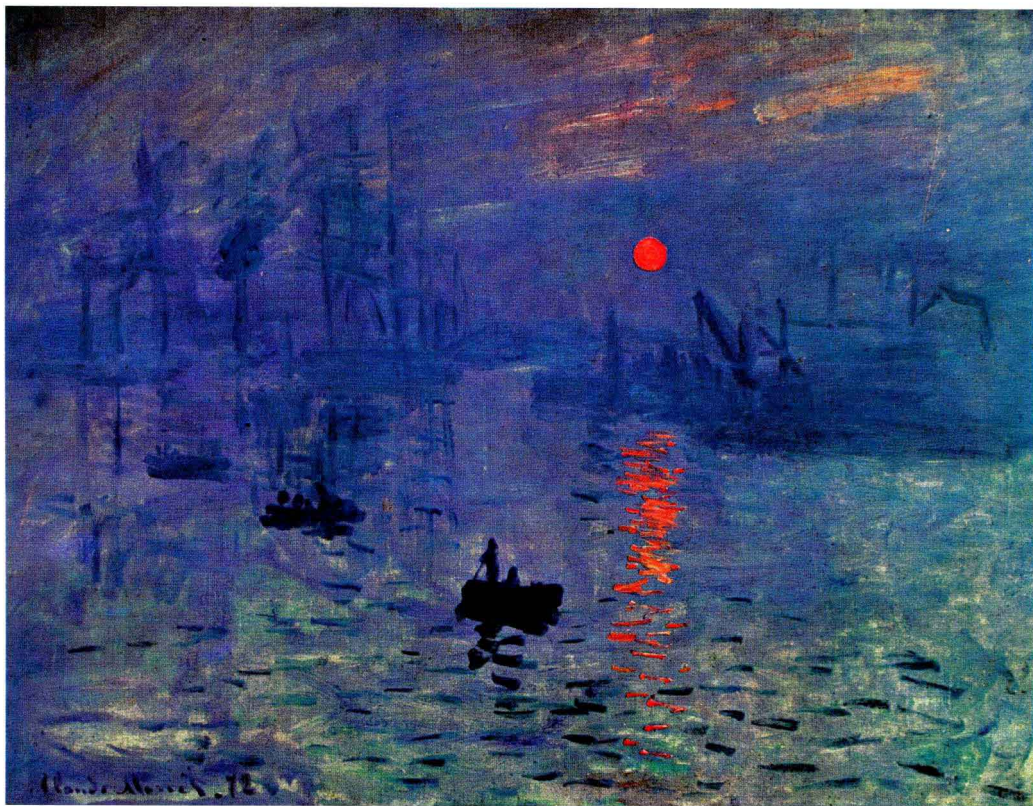
【图3】怀斯少女的心思 怀斯 美国

画面通过海滩草地、远处的海景来衬托静坐于手推车上女主人，洁白的藤车留下的光影，使人不由联想起少女的许多心思。

【图 4】远处的村庄 毕沙罗 法国

画面通过强烈的阳光照射来衬托远处山坡白墙红瓦的建筑，冷暖对比强烈，是一幅具有代表性印象派风格的作品。

【图 5】日出印象 莫奈 法国

画面通过海港日出时的景象，晨曦的蓝灰色调点缀着一轮红日及水面中的倒影。画家绘画技巧纯熟、富有激情，是印象派的代表之作。

【图6】烛光晚会
克里姆特 奥地利

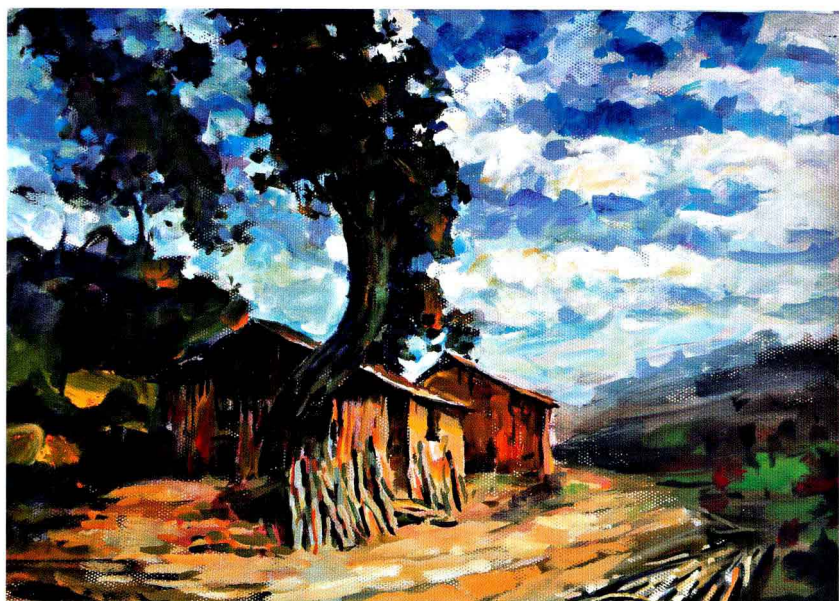
画面通过室内烛光与环境光来衬托烛光音乐会的气氛，各种人物表情惟妙惟肖，色彩冷暖对比绘画手法纯熟。

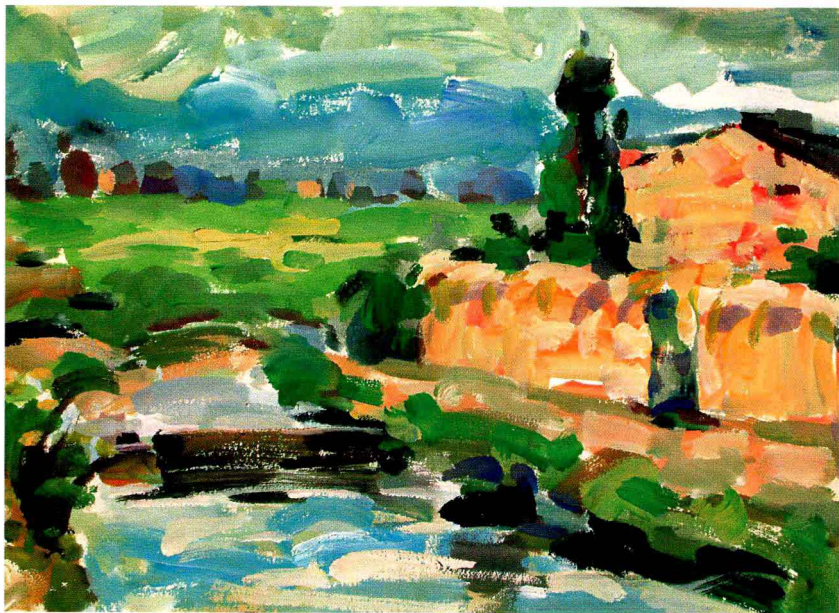
【图7】静静的港湾
修拉 法国

画面通过建筑与水面的倒影由近到远的透视变化、色彩的冷暖变化、景物的虚实来呈现港湾的景象。

但水粉色彩也有它的局限性。如水粉画在湿的时候，颜色的饱和度和油画一样，很高，而干后由于粉的作用，使颜色失去了光泽，饱和度便大幅度降低，色彩鲜明度减弱；水粉画着色后的干湿变化非常大，颜色干后纯度降低，色彩普遍变浅，并且干后颜色亦不好衔接；此外，它的色域较窄，特别是深色色阶差度小，暗度不够深，难以表现物体微妙的色度变化，等等。这些问题会使初学者感到难以把握，所以只有通过不断地进行写生实践，反复琢磨总结，才能逐渐掌握其特点，做到运用自如。（图8）（图9）

【图8】村口 邬春生

【图9】村口写意 邬春生