

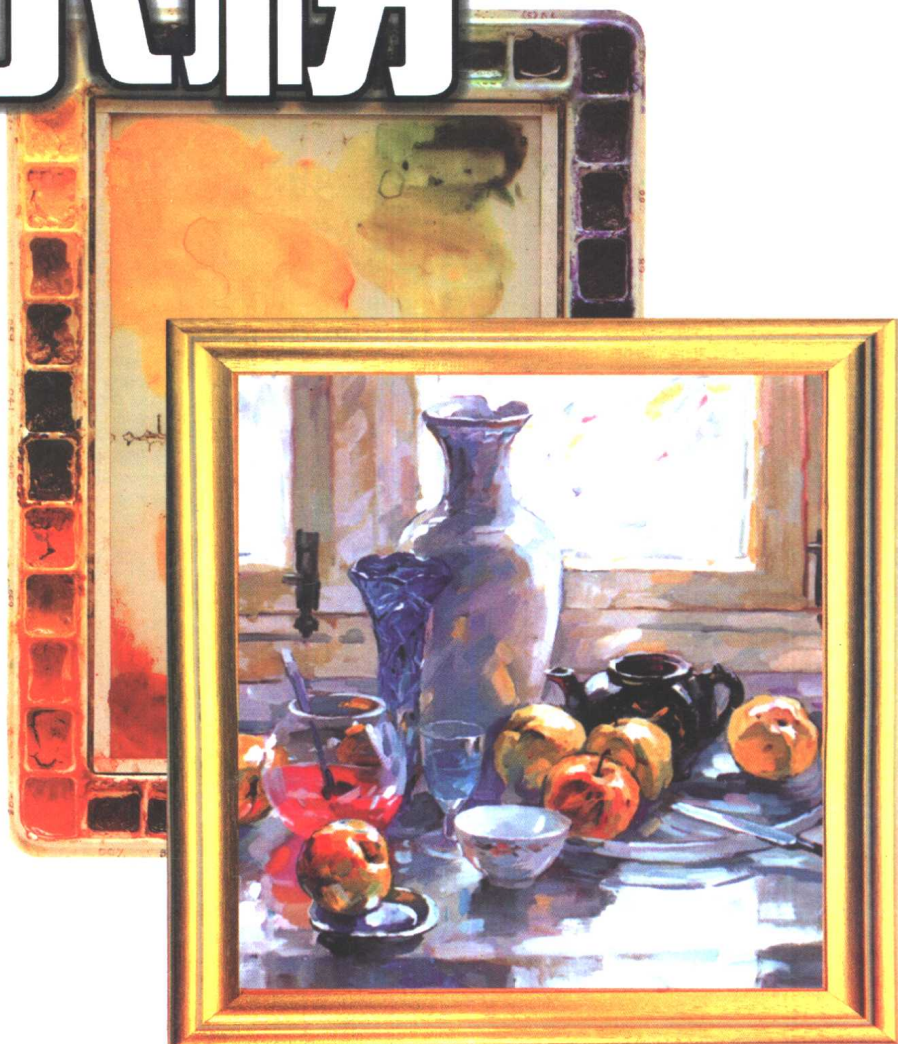
21 世纪美术教育丛书

● 马 瑶 编著

全 新 版

水
粉
水
粉
水
粉
水
粉

水粉

水
粉
水
粉
水
粉
水
粉

- 美术本专科教材
- 美术函授、自考教材
- 美术爱好者用书
- 美术考生训练用书

西南师范大学出版社

J215

41

21 世纪

美术教育丛书

水粉

马 瑶 编著

西南师范大学出版社

水

粉

编 著 者:马 瑶

出版发行:西南师范大学出版社

中国·重庆·西南师范大学校内

邮编:400715

经 销:新华书店

印 刷:四川省印刷制版中心

开 本:787×1092 1/16

印 张:6.75

字 数:67 千

版 次:1998 年 4 月第 1 版

印 次:2001 年 6 月第 4 次印刷

书 号:ISBN 7-5621-1733-0/J·90

定价:24.00 元

21 世纪

美术教育丛书

总序

西 南师范大学出版社出版的全新版《21 世纪美术教育丛书》，有《中国美术史纲要》、《素描》、《色彩》、《艺术概论》、《速写》、《中国画色彩艺术》、《现代西方设计概论》、《美术摄影》等 30 多个品种。这套丛书几年前已开始分别以教材的形式出版，有的已再版数次，销路颇畅，读者反映颇佳。

全新版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南师范大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学院等全国十几所艺术院校，撰稿人都是身在教学第一线，对所写学科有多年的教学经验，有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此，每一种教材都有很强的实用性，同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向 21 世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要，本套教材设置了设计类的科目就有七种，即《现代西方设计概论》、《应用美术》、《设计基础》、《现代居室装饰画技法》、《装饰：材料与技术》、《室内环境设计》、《时尚居室设计》，占全套教材的 1 / 5 强。这里只是要说明全书的策划者所具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中，所有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，他们也都努力吸取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑等,应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得诘屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,书中图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要再版时改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家的同仁的共同关怀下,这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

《21 世纪美术教育丛书》

编审委员会委员

李福顺	（首都师范大学美术系	博导	教授）
马一平	（四川美术学院		教授）
张启文	（西南师范大学美术学院	院长	教授）
孙志钧	（首都师范大学美术系	系主任	教授）
周安平	（西南师范大学出版社	常务副社长	编审）
赵 健	（广州美术学院设计分院	副院长	教授）
陈 延	（汕头大学艺术学院	院长	教授）
曲湘健	（湖南师范大学艺术学院	副院长	教授）
黄丽雅	（华南师范大学美术系	主任	教授）
范 扬	（南京师范大学美术系	主任	教授）
苏春生	（华东师范大学艺术教育系	主任	教授）
柯和根	（上海师范大学艺术学院美术系装潢专业	主任	教授）
王家儒	（海南大学艺术学院美术系	主任	教授）
张耕云	（陕西师范大学美术系	博士	教授）

丛书策划：宋乃庆 王 煤

《21 世纪美术教育丛书》

组织编写单位

(排名不分先后)

清华大学美术学院

西南师范大学美术学院

中国美术学院

四川美术学院

天津美术学院

首都师范大学美术系

北方交通大学

湖南师范大学艺术学院

四川大学美术系

汕头大学艺术学院

重庆师范学院艺术设计系

南京师范大学艺术学院

华南师范大学美术系

陕西师范大学美术系

21 世纪

美术教育丛书·水粉

导言

有一种精辟的观点:画面不是画“所见”,而是画“所知”,作画是“从预成图式到修正”。这里的“所知”和“预成图式”就是艺术的表现规律和表现手法,而“修正”则是建立在作画者的个性和气质下对“规律”、“手法”的具体运用和相关处理。世界上没有天生的艺术家,要会画就要会看、会方法、需要记住的格言是:“学而知之”。

这是一本水粉技法书,也是一本涉及色彩造型规律的书,它凝聚了作者多年从事大学色彩基础课教学的心得和经验,同时也参考并受益于国内外出版发行的许多相关著述。本书分别就水粉画工具、材料、技法、色彩造型的基础知识,以及写生步骤与方法等作了简明扼要的讲述,选用了近百幅不同风格、画法而又具教学规范性的范画图例,特别值得一提的是其中不少力作均来自全国不少卓有成就的艺术家。所有这些风格手法各异的水粉画无疑展示了一个审美的新境界,并为青年学子提供了优秀的学习参考图例。

作者于西南师范大学美术学院

21 世纪

美术教育丛书·水粉

目录

一	关于水粉画	(1)
二	工具材料	(3)
	1 颜料	(3)
	2 笔	(4)
	3 纸	(4)
	4 调色盒	(5)
	5 裱纸	(5)
三	颜色的性质和颜色的调配	(6)
	1 色环	(6)
	2 色彩三要素	(7)
	3 冷暖色	(7)
	4 互补色	(8)
	5 复色	(9)
	6 白色	(10)
	7 调色问题	(11)
四	水粉画着色技法	(12)
	1 干画法	(12)
	2 湿画法	(13)
	3 干湿结合画法	(14)
	4 薄画法	(15)
	5 厚画法	(15)
	6 用笔、衔接和覆盖	(15)
	7 一些特殊技法	(16)
五	写生色彩	(18)
	1 基本常识	(18)

2 色彩空间	(19)
3 观察方法	(20)
4 “四种”关系	(21)
六 色彩构成	(24)
1 均衡	(24)
2 色调	(25)
3 几种基本构成画法	(28)
七 水粉静物写生	(32)
1 概述	(32)
2 布置静物	(32)
3 作画步骤与方法	(33)
八 水粉人物写生	(38)
1 概述	(38)
2 人物头像写生	(38)
3 人物半身像写生	(43)
九 水粉写生常见问题与纠正办法	(45)
1 画面大关系不好	(45)
2 形象生硬单薄	(45)
3 色调倾向不明确	(46)
4 颜色“生”、“火”	(46)
5 颜色“污”、“脏”	(46)
6 “粉气”	(46)
7 色彩关系欠“精微”	(47)
十 作品赏析	

一 关于水粉画

水粉画是以含胶的粉质颜料用水作为稀释剂绘于纸上的一种绘画。它的颜料含粉、不透明、覆盖力较强,通过调配和加入白粉可以产生无数微妙的色彩,能够表现复杂的细节、细腻的质感,塑造出丰富的形体关系和色光效果,是研究和掌握色彩造型规律的有力手段,加之工具材料简易,造价较为低廉,作画省事迅速,特别适合初学者进行色彩写生训练。

从广义上看,水粉画也可称作水彩画。其共同之点都是用水调合颜料并绘于纸上。不同之处在于水彩画是以缺乏覆盖力的透明颜料绘于白底水彩纸上,作画方式一般从浅到深,从亮面描绘到暗面,画面具有透明、轻快、湿润、趣味性强的特点;而水粉画颜料含粉、透明性差、覆盖力较强,对纸张的选择不甚挑剔,还可在有色纸上作画,其作画方式一般从深到浅,从暗面处理到亮面,色层较厚。水粉画是外来画种,英文 Watercolour 译作水彩,Body-colour 或 Gouache 译作水粉或不透明水彩。从狭义上说,水粉画就是水粉画,它与透明水彩画各具特色,自立门户。

水粉画的历史源远流长,以水作为媒介调合含粉颜料的作画方法甚至早于油画。今天我们能看见的许多古代壁画就是以水溶性的粉质颜料绘成的,但真正具有水粉面貌的作品是在中世纪圣经图饰的手抄本中。在油画颜料发明之前,西方绘画的主体采用一种早期的类同水粉画的方法,达·芬奇的《蒙娜丽莎》也是如此,只是画完后加上了一层光釉;丢勒在 1526 年绘制的《一簇樱草》(图 46)则是地道的含胶水粉画,它既展示了丢勒杰出的艺术才华,也展示了水粉画具有对色彩、细节、情境的可塑能力,令人叹为观止。近代,水粉画的发展和确立是在 18 世纪的英国,随着水彩画的兴盛和演进,一些水彩画家开始模仿油画的覆盖技法,在水彩画中加重了粉质白色的使用,产生了不透明的水彩画法,这种画法逐步脱离了水彩自身的透明性,成为了一个独立画

派,水粉画在这一基础上不断发展完善,形成了今日风貌。

水粉画颜料的特点,使它具备在表现技法上兼收并蓄的品格,一方面它可以借鉴油画的手法,覆盖厚涂,层层叠加,仿效其色感和肌理效果;另一方面它又可追求水彩画的某些特点,如爽快、透明、水味等。水粉的表现力强,但毕竟不可与油画或水彩真正同一,失去了个性也就失去了自身,艺术的生存规律决定了类同就会消亡的法则。实际上,由于工具材料的不同,水粉画的个性特点是突出的,它既不同于油画的凝重,也不同于水彩的透、薄,它具有鲜明、润泽、浑厚、不反光及类似天鹅绒般温和的艺术魅力。

目前,水粉画在我国广为普及,已成为公认的色彩基础造型手段,通向艺术殿堂的阶梯;同时,作为一种有着独特艺术魅力的绘画形式,吸引着无数热爱它的人,在它不断发展更新的表现领域里,寻求建树,谱写华彩。诚然,水粉画也有自身的不足和局限,要真正画好水粉画并不容易,比如:其颜料含粉量大,色质不够响亮,可塑性和覆盖力均不如油画;干得快,干湿效果不一,技术上衔接有难度,也难以充分表现微妙的灰色层和暗色调;叠色过厚会产生裂纹,反复过多会“失色”等等。因此,我们要正确地认识和对待水粉画,不自以为大,也不求全责备,以己之长,补己之短。其实,任何一种绘画又何尝不如此。

二 工具材料

就像任何旅行都必须有出发前的准备一样，如果没有对工具材料进行认识 and 了解，那么一个画家的工作就像一个离开了家却没有带好“行囊”的旅行者。故中国古语：“工欲善其事，必先利其器”也就是这个道理。现在，我们即将“千里之行”，让我们做好准备工作。

◆1 颜料

水粉颜料通常称水粉色。水粉色是由颜料粉、白粉及其它结合剂（树胶、甘油、冰糖、小麦淀粉、胆汁、石灰酸和水等）按一定比例制成。水粉色在宣传、广告和工艺等方面有广泛用途，所以有的颜料包装标注“广告色”、“宣传色”。水粉色一般有瓶装和锡管装两种，锡管装粉质较细，质量也上乘。

常用的颜料有：白、柠檬黄、浅黄、中黄、土黄、桔黄、桔红、朱红、大红、玫瑰红、土红、赭石、熟褐、浅绿、中绿、翠绿、草绿、深绿、紫罗兰、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、青莲（紫）、黑等，使用时可以根据需要减少或增加一些颜色。白颜料是水粉画中用量最大的一种色，一般宜多准备一些。

在所有的颜料中，白色的覆盖力最强，柠檬黄最弱。若在较厚的白色上再重叠颜色，很容易“返粉”，即：白粉味浮出色表层。红色，特别是玫瑰红，还有青莲一类的色，因色粒轻，往上浮，也不易被其它色覆盖。所有的颜色在日光下暴露过久都要发生程度不一的变色现象。

对颜料性能的了解还应该包括透明度、覆盖性、耐久性以及混色后的反应，当然更重要的是颜料本身的色泽、色感，好的颜料应该像“钻石”一样响亮，由于国内生产水粉颜料的厂家极为有限，一些颜料的性能和质量都不稳定，因而只能逐渐熟悉和掌握，几乎无可选择。

因特殊需要,水粉画也可选用水彩色、丙烯色、国画色和油画色等,以期在画面制造某种气氛、肌理和色感。

◆2 笔

水粉画一般使用以羊毫与狼毫按一定比例制成的水粉笔。水粉笔吸水、软硬、弹性都较为适中,适合画水粉画。笔的大小规格从1号到12号。亦可将国画的狼毫衣纹笔用于水粉画勾线,将广告宣传用的排笔(平头刷)用于水粉画大面积涂色,也可根据爱好和需要采用不同的水彩笔、油画笔、国画笔等。水彩笔吸水能力强,笔毛软,适合渲染颜色和湿画法;油画笔平头硬性,笔触效果较为有力,适合塑造形体和干画法;国画笔尖头,笔毛长,品种较多,性能各异。另外,也有用油画刀、抹布、纸卷、海绵等特殊工具作画的,但属少数,且一般不适宜初学者。

通常情况,准备水粉笔大、中、小各2支就够用了。

◆3 纸

一般质地结实的纸张都可作水粉画用,但以吸水适中、厚度适当、质坚面紧的纸为最好,常用的纸有素描纸、水粉纸、绘图纸、水彩纸、白卡纸等。若纸质过于光薄,颜色与纸面附着性差,水多色厚纸面易凹凸皱折,不能反复上色和修改,一般不宜选用。

水彩纸吸水性强,颜色在纸上容易干涩,笔触衔接不易柔和自然;同时,水彩纸较“吸色”,当颜色干后色感变异,或灰或污,与湿时效果相距甚远。经试验,一般吸水强的纸,“吸色”也强,除非,要么像画水彩一样,薄涂轻染,追求透明和水味;要么像画油画一样,厚堆硬塑,画得厚、画得干。水粉纸和水彩纸相似,只是吸水能力稍弱。使用水彩纸或水粉纸时可用其反面,这样既保持了纸质的厚实,又有一定的粗糙纹理使颜色易于粘附纸面,“吸色”也不严重。当然,水彩纸和水粉纸正面只要用得对,其效果会不同凡响,因为它可以出现水彩味和油画味并重的局面。白卡纸厚实坚挺,洁白光滑,有利于运用透明、半透明的方式作画,画面不“吸色”,但笔触易平滑,塑造感弱。通常情况,水粉用纸选用较厚的素描纸,一般为白底,这样对表现丰富微妙的色彩有好处,为了某种特定效果也可采用有色底作画。

因特殊需要,水粉画也可采用国画纸,或各种上了胶的布、板,以及油画纸等等。

◆4 调色盒

水粉颜料要通过水为媒介来稀释,因此,不便采用不带围边的平板工具为调色用,否则,水易流出调色区域。目前,市场上常见的调色盒既可盛色,又可调色,只是当画大幅水粉画时,调色面积就显得小了,这时需要另外加配白搪瓷圆盘或白搪瓷方盘与其并用。

调色盒选用3行24格的较为理想,颜料排列一般是从白→黄色系列→红色系列→土色系列(土红、赭石、熟褐)→绿色系列→蓝色系列→黑。总之,相邻的色相似,这样逐渐推移,颜色纵然在调色盒里有些混染,影响也不大。而类似色相邻,排列有序,也便于使用。

其它工具还应有贮水用的瓶、罐或塑料水桶,吸水、擦笔用的棉布,画板或画夹,画凳,画架等。

◆5 裱纸

水粉写生时,小幅画面、短期作业可用图钉将画纸钉牢在画板上使用,也可用窄条透明胶带固定四周,较长期作业或画幅较大的(如半开以上),最好将纸裱在画板上。

裱纸的方法如下:

先用抹布或宽笔将清水在画纸背面均匀涂湿,水不宜多。待画纸均匀涨开后,将纸反过来贴在画板上,再用抹布或宽笔将纸下气泡赶走,使画纸与画板紧密贴牢,再将3厘米~4厘米宽的胶带或抹上糨糊的牛皮纸条沿画纸四边贴紧,纸条或胶带的1/3贴在纸上,2/3贴在画板上。如图省事,也可不将画纸打湿,直接沿四周粘紧在画板上使用,不过,当纸面过湿时,将出现凹凸不平的现象,干扰运笔,同时不利于观察颜色在纸上的效果。

三 颜色的性质和颜色的调配

◆1 色环

色环又叫色轮, 色环是由三原色及分别以三原色中的两种原色按一定比例调出的 9 种间色依一定的顺序排列构成的一个圆圈。这 12 种色以黄为圆圈最上的顶点, 按顺时针方向依次为黄、黄橙、橙、红橙(朱红)、红、红紫、紫、蓝紫、蓝、蓝绿、绿、黄绿(草绿)。(见图 1)任何色彩理论的主要基础都是色轮, 因为色轮将决定色彩的分类、对比、和谐等等, “我们必须像音乐家准确地听到他的半音音阶的 12 种音调那样准确地看到我们的 12 种色调”, 这是约翰内斯·伊顿在他著名的《色彩艺术》一书中论及色环时提出的忠告。确实, 色环不仅包含了最基础的色彩学理论, 而且显示了最直接的色彩视觉效果——标准色效果。

自然界的色彩种类难以穷尽, 按色彩学的一般观点, 只有红、黄、蓝三种颜色不可分解、不可调配, 而这三种色都可调合成任何颜色, 这就是原色的含义。原色称第一次色。当然, 在理论上可行的东西, 在实践中未必能做到。许多颜色如翠绿、玫瑰红、紫罗兰等都是调配不出的, 但三原色的确能产生无数颜色, 也可以说, 在任何除三原色以外的颜色里都可找到原色的成分。

将三原色中的两种原色分别等值相调(等值不是等量, 调出的色应不倾向于原色的任何一方), 产生出的颜色称作间色, 又叫二次色。橙、绿、紫是最基本的三间色。若两种原色不等值相调, 会产生更多的间色, 如色环表中的黄橙、红紫等。

三原色与三间色是世界上最基本的颜色和最纯正的颜色。尤以三原色表现出色彩的最高强度和最大力量, 纯度最高, 最为鲜艳, 从色环中我们还可以看到相邻的颜色很协调, 它们都含有一种共同的“母色”, 相对的颜色呈现相互烘托、色感鲜明、个性突出的特点, 它们又叫对比

色。

现在,从实际出发让我们用水粉颜料自制一个色环图。图中的三原色为柠檬黄、大红、湖蓝,采用最为接近标准色轮的颜色,然后细心地调配出另外9种颜色。将水粉色环与标准色环相对照,不难发现两者的差别。水粉色环带粉味、纯度不高,许多色都仅仅是近似标准色而已。

◆2 色彩三要素

色彩三要素又叫三属性,即色相、明度和纯度。色相表明色彩的相貌,也是颜色的名称,如红、黄、蓝等等。色相体现着色彩的外向性格和特征,正是由于色彩具有色相的品格,我们眼中的世界才是一个色彩斑斓的世界。明度指色彩的明暗程度,如柠檬黄比中黄亮,明度高;普蓝比湖蓝暗,明度低。色彩明度高低是相对而言的,比如,普蓝比湖蓝暗,但比紫色亮。明度在三要素中具有较强的独立性,它可以通过黑、白、灰的关系单独显现。如果将色相喻为色彩华美的肌肤,明度则是色彩隐秘的骨,是色彩结构的关键。纯度又叫彩度、饱和度,指色彩的鲜浊程度。具体讲,颜色中若含黑或白越多,纯度越低,相反越高;若一种色与它色混合,混合色越多纯度越低,相反越高。在我们视觉所能感受到的颜色范围内,绝大部分是非高纯度的色,由于有了纯度的变化,才使色彩显得极其丰富。同一色相,即使纯度发生了细微变化,也会使色彩性格产生变化,精确控制纯度的微差将是色彩训练的重要课题。

用调色盒中的所有的水粉色制作一个明度、灰度色阶表,(见图2)通过这一色阶表可以认识水粉色的色相、明度、纯度的特征及变化,从中较明显地看出:未经调配的水粉色除黑、白以外,柠檬黄色为明度最高的色,紫色为明度最低的色,各色相不但具有不同明度,纯度也不相等。明度高的色相,色域较窄,如柠檬黄通过迭加白色,明度变化不明显,通过迭加黑色,不能调出很深的黄,深了,颜色的色相就变了,而一些明度低的色,如蓝、紫、绿等,可以很深,也可以很浅,色域宽。每一种基本色,通过迭加黑、白改变了明度也改变了纯度,黄色类加黑后均带一定的绿味,蓝与绿加黑后均带一定的暖味。

◆3 冷暖色

色彩的冷暖并不指物理学中的温度,而是意味着这些色彩所具有的美学特征和引发的联想。黄、橙、红,使人想到火与太阳,有热烈、兴奋的色感,是暖色;绿、蓝、紫使人想到草地、水和阴影,有沉静、寒冷