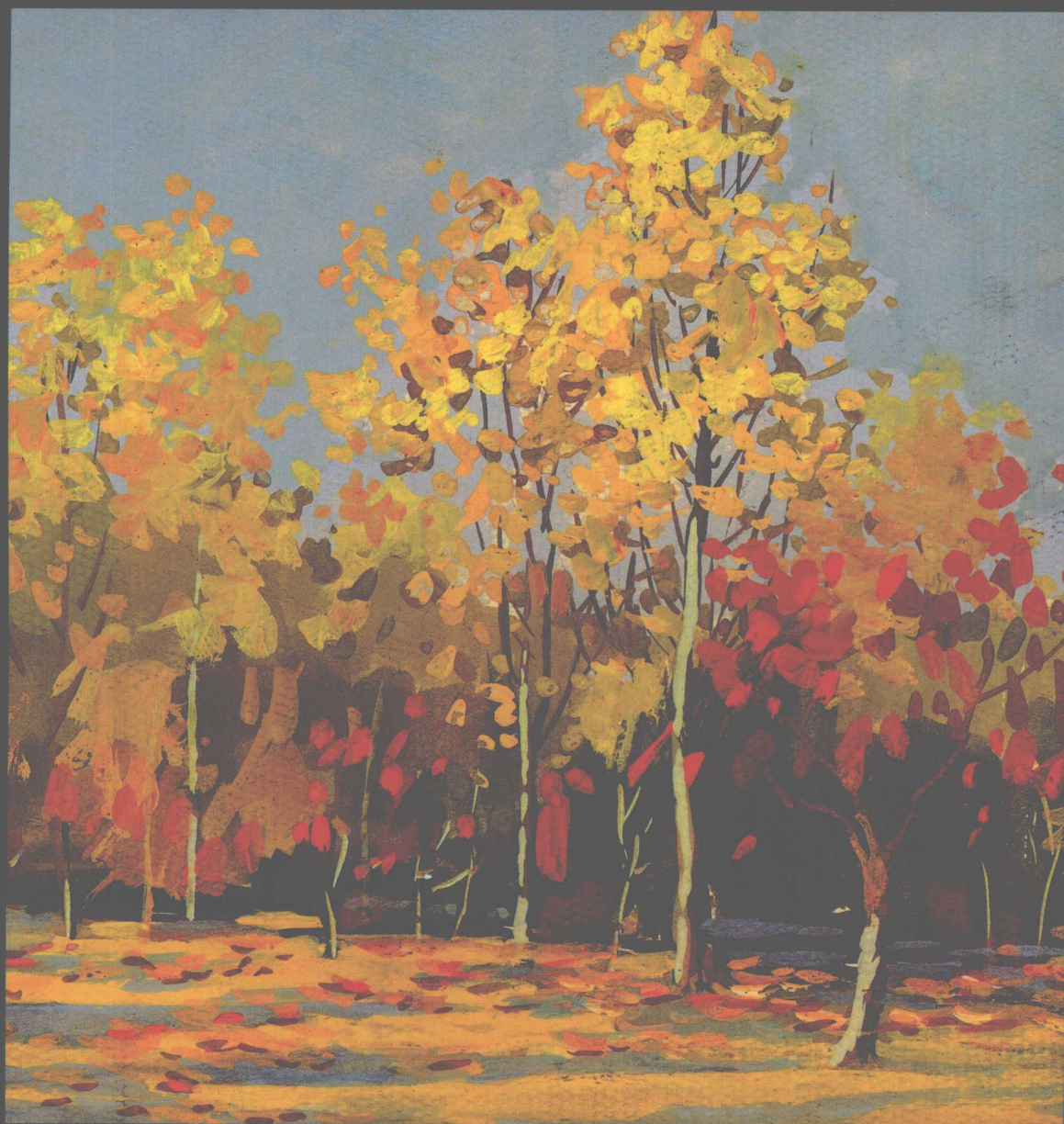

学艺坊

邵宗彦 编著

水粉画技法

人民美術出版社

上图：唐槐 水粉 作者：郜宗彦

下图：瓷器 水粉 作者：郜宗彦

封面图：秋光（局部） 水粉 作者：郜宗彦

图书在版编目(CIP)数据

水粉画技法 / 郜宗彦编著. — 北京：人民美术出版社，
2007.5

(学艺坊)

ISBN 978-7-102-03941-1

I. 水… II. 郜… III. 水粉画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 054397 号

学艺坊·水粉画技法 郜宗彦 编著

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号 www.renmei.com.cn)

选题策划 胡建斌

责任编辑 王铁英

整体设计 胡建斌

封面设计 白珂

版式设计 张庆

责任印制 丁宝秀 赵丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2007 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本：889 毫米×1194 毫米 1/16 印张：5

ISBN 978-7-102-03941-1

定价：24.00 元

ISBN 978-7-102-03941-1

9 787102 039411 >

一、水粉画概述

水粉画就是采用不透明的水溶性粉质颜料完成的画种。广义上讲,这种作画方法几乎在世界各国美术史上都出现过,如中国古代敦煌、古埃及、印度和意大利文艺复兴时期的壁画等等。我们这里所说的水粉画是指20世纪初随西方油画和水彩画逐渐传入我国的以写实为基础的水粉画。

水粉画用水为溶剂来调色,这一点与水彩画很相似。有些用水较多,画得很薄的水粉画很类似水彩画;而有些画得很厚,覆盖较多的水粉画又很类似油画的作画方法。许多装饰画、设计(建筑、服装等)的效果图、宣传画、广告画等都是用水粉颜料来完成的。

水粉画不象水彩画和油画对画纸和画布有特定的要求,画面干得较快,材料工具简单,携带方便,使用灵活。

水粉画可选择的颜料种类很多,色彩鲜艳、明确,又便于反复修改,表现力强,方法多样;可以薄画,也可以厚涂;可以写实,又可以装饰。它既是一个独立的画种,画法又兼有水彩画、油画的特点。

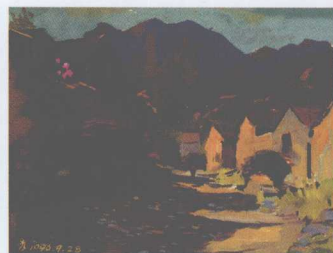
正是由于水粉画的这些特点,近些年来许多中等或高等美术专业院校都以水粉画作为基本功练习的重要课题,入学色彩考试绝大部分用水粉画来完成。

XUEYIFANG · SHUIFENHUA JIFA

学艺坊

水粉画技法

◎ 郜宗彦 编著

目 录

一、水粉画概述	
二、水粉画工具材料	p.1
三、色彩基础知识	p.2
四、色彩写生	p.4
五、水粉基础技法	p.5
六、水粉静物写生	p.7
七、水粉风景写生	p.10
八、水粉创作赏析	p.12

人民美術出版社

二、水粉画工具材料

1. 水粉画颜料

(1) 颜料：水粉画的颜料很多，在各个文具店和美术用品商店都可以买到，有软管和瓶装两种。初学者以12色或18色成盒软管包装为好，省略了对颜料的筛选，但最好多买一大软管或一瓶白色为好，因为作画是为了画出深浅，各种颜料都要不同程度地调加白颜色，所以白色需要量大。

如果自己选购颜色，要注意红、黄、蓝三种原色的搭配，缺一不可，如大红、朱红、土红、玫瑰红；中黄、柠檬黄、土黄、橘黄；普蓝、湖蓝、群青、黑等。黑能使颜色变深，从色性来看，黑属于偏蓝的颜色。为了调色方便还应该准备一些赭红、赭石、熟褐、翠绿、粉绿、橄榄绿、青莲、紫罗兰等。

(2)调色盒：为了调色方便、快捷，最好准备一个调色盒，作画前将颜料按冷暖分类在调色盒中排列好，这样调色容易抓调子，调色盒中颜料的排列大致是：

黑	紫罗兰	土绿	深红	玫瑰红	朱红	土黄	白
普蓝	湖 蓝	粉绿	熟褐	土 红	橘红	中黄	白
群青	翠 绿	草绿	赭石	大 红	橘黄	柠檬黄	淡黄

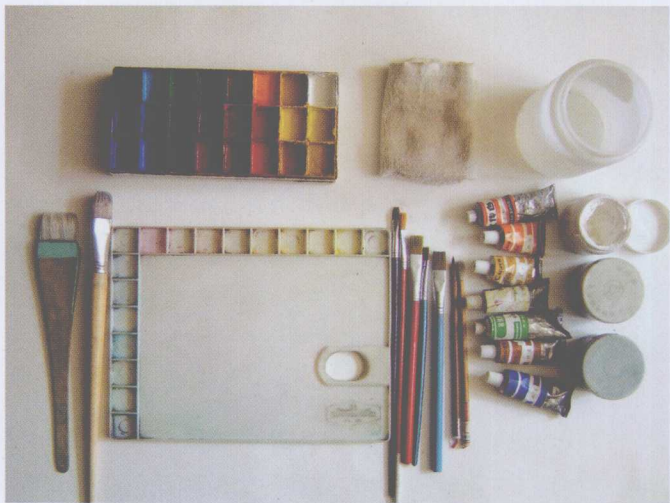
颜料挤满调色盒为好，加少许水闷一下。

(3) 水桶：最好大小适中，室内作画可大些，外出写生可稍小些，便于携带，以轻便的塑料桶为好。

(4) 吸水布一小块：最好是吸水性强的，如棉布。以便调色时吸掉笔中多余的水分，掌握笔的湿度以便调色。

(5) 铅笔、橡皮：起稿、研究构图时使用。

(6) 画板：初学水粉可选一块稍大于8开的轻便平整的

三合板或五合板作为画板。画长期深入一些的作业可选4开或半开制图板。

(7) 画笔：可选择水粉画笔大、中、小号各两支。也可用硬一点的同型号的油画笔。

准备一个小刷子画大面积使用；再备中国画衣纹笔两支，以便刻画更微妙的部分。

(8) 画纸：水粉画以吸水适中、厚度适当的纸为好。素描纸、绘图纸等均可。美术用品商店所售的水粉纸或水彩纸更适合初学画者。有的画家喜欢用硬纸板或厚的纤维板作画。

(9) 裱纸：作水粉画前最好将纸裱在画板上，这样画纸平整，减少着色时画纸起皱。

用干净的抹布或刷子将画纸背面稍稍打湿。将湿的一面放在画板上，四周用宽约2.5cm左右的纸条或用胶水封好，也可用胶带封。放在阴凉处15分钟左右即可作画了。

三、色彩基础知识

要想画好水粉画，首先要了解色彩的基础知识，认识色彩。

1. 色相

为了区别颜色的相貌，给某种颜色起的名称。如：红、黄、蓝等。红、黄、蓝在色相中又称为三原色，它们之间能调出很多颜色。如红色与黄色能调出朱红、橘红、橙黄等；红色与蓝色能调出群青、紫、紫红等；黄色与蓝色能调出黄绿、绿、蓝绿等。（见色轮）

红、黄、蓝三种颜色相调呈黑灰色，红+绿、蓝+橙、黄+紫相调也成黑灰色，哪种颜色成分多，这种灰色就趋向哪种颜色。在色轮成 180° 角对立的两种颜色称为补色。红与绿、蓝与橙、黄与紫都互为补色。

补色关系在色彩表现中起着重要作用。

2. 明度与纯度

明度是颜色的明暗程度，纯度是颜色的鲜艳程度。某种颜色不断混入白色，明度升高但纯度降低，反之如果不断混入黑色，明度、纯度均降低。

3. 冷暖

冷暖就是人们对颜色的感觉。人们在长期的生活实践中看到红、橙、黄色便联想到火、阳光等，于是就产生了暖的感觉；见到蓝、青色便联想到月亮、冰雪等，就产生了冷的感觉。所以将趋向红、橙、黄的颜色称为暖色；而趋向蓝、青、紫的颜色称为冷色。

颜色的冷暖是相对的，如绿色对黄而言为冷色，但与蓝色、紫色相比则为暖色。同类色中，如紫色中偏向蓝色的群青要比偏向红色的紫红色倾向冷。

色彩的冷、暖是在对比中存在的。

4. 色彩的对比

(1) 色相对比：两种或两种以上的颜色并置时即产生色相的对比关系。邻近色的色相对比较弱，而对应的补色则对比强烈。

(2) 明度对比：两种色相不同的颜色或同一色相不同明度的颜色并置时，会形成色彩明度的对比关系。色彩的明度对比即黑、白、灰对比，对画面效果影响很大。作画时要认真考虑。

(3) 纯度对比：两种或两种以上的颜色或不同明度的一种颜色并置时，会产生色彩纯度（鲜艳度）的对比关系。当纯色与复色并置时，纯色显得更艳，复色则显得更灰。

(4) 冷暖对比：两种或两种以上颜色并置时，即形成色彩冷暖的对比关系。色轮中相邻色的冷暖对比较弱，而趋向补色关系的冷暖对比较强。

5. 色彩的协调

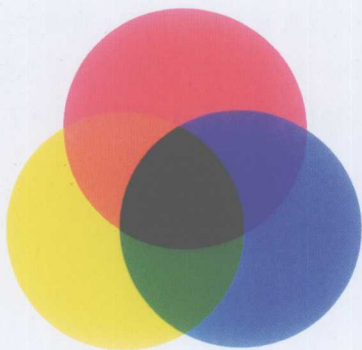
(1) 色相协调：在色轮上，某种色与邻近色形成色彩的协调。

(2) 明度协调：对比强烈的色彩，降低或提高其色彩的明度，在深色或浅色中达到了色彩的协调。

(3) 纯度的协调：对比强烈的色彩，不断加灰降低纯度，可在灰调子中达到色彩的协调。

(4) 光色协调：景物在较强色光的照射下，都带有光源色的色彩倾向，或趋向暖或趋向冷，形成色彩的协调。

(5) 面积协调：对比强烈的色彩，加大其中一种色的面积，使画面占绝大部分，达到色

彩上的协调。

色彩的对比,产生生动、刺激的效果,色彩的协调给人以和谐、统一的感受。一幅画既要有色彩的对比,更要有整幅画面的协调,这样才能体现多样统一的色彩形式美。

6. 画面的色调

在进行水粉写生(或创作)时,首先应该注意的问题是“色调”。所谓色调就是一幅画总的色彩倾向。色调是客观的,许多时候,物体总是受光源影响,被融入光源的色彩倾向中,如早晨、黄昏、雨天、舞台上……。

色调在色性上,可以分为暖色调、冷色调、温色调等;在色彩的明暗度上,可分为暗色调、亮色调、灰色调等;在色相上,又可分为黄色调、紫色调等。

色调是在看画时的第一感觉,它能将欣赏者带入某种感觉和情调之中,或热烈或宁静,或浓郁或明朗……这是在画水粉画时应该注意的问题。在写生或创作时首先要对画面的色调予以考虑,根据对象对色调进行主观上的强调,使画面色彩更加统一、更加明确。画冷的色调时要更冷一些,暖的更暖,亮的更亮;反之,暗的更暗,黄的更黄,紫的更紫……把画面色调推向极致,画面色彩才有个性,才会感人,才能更好地体现出作者的思想情感。

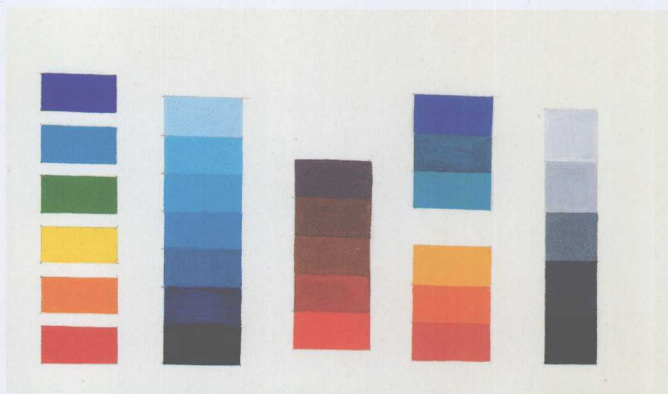
在色调的处理中,应该注意补色(对比色)在色调中的运用。如红与绿、黄与紫、紫与橙等,注意画面中的对比色在面积上的大与小,色彩明度的亮与暗,纯度上鲜与灰的对比。如果处理得好,会使画面更加生动、精彩。

7. 画面的黑、白、灰

当构图和大色调明确以后,动笔时,首先要考虑的是画面的黑、白、灰关系,并加以明确,做到心中有数。为了使画面丰富而有生气,一般灰色块中要再分为深灰、中灰和浅灰三个层次。这样,在画面中分黑、深灰、中灰、浅灰、白五个层次。在画面中明确了这五个层次一般就够了。这就要求在作画过程中对所画对象在色彩明度上进行概括、归纳。中国画中将墨分为焦、浓、重、淡、轻五个层次,就是这个道理。

明确了画面的明度层次,再往下画就容易进行了。

需要指出的是:这里所说的黑、白、灰不是要先将三者的单色关系在画面上画出来,而是在作画者的脑中形成这样的认识和理解。

四、色彩写生

面对实物进行色彩写生，是学习水粉画的基本方法。目前，无论在美术专业或业余学习中，在美术院校的高、中考中，均以水粉色彩写生为主要形式。

1. 条件色的观察方法：色彩写生是有条件的，是在光源、环境、写生对象、作者视点相对固定的条件下才能完成。如果改变其中任何一个条件（如：正在写生朝霞环境下的物体，如果光源变成中午的阳光；正在进行静物写生的蓝色衬布改成了黄色……），色彩关系也就跟着变化了，写生便无法进行。因此，写生色彩也称条件色。

2. 条件色的变化规律：在上述四种条件相对固定的前提下，观察物体的受光色彩变化会发现：

物体受光面是光源色与其固有色的混合，光照强烈则趋向光源色，光照弱则趋向固有色，中间过渡面基本上趋向物体的固有色。暗面是较深的固有色与物体周围的环境色的混合，环境色反射强则趋向环境色，反射弱则趋向固有色，明暗交界线更暗。

高光是光源色的颜色，光源偏冷则高光偏冷色，光源偏暖则高光也暖。

物体的投影是地面（桌面）的固有色加深并受环境色的影响。

3. 条件色的画法要点：水粉写生中，最关键的是观察——一定要学会整体观察（局部观察是初学者的通病）。写生者总想把局部看到的颜色，用色彩一模一样地抄到画纸上去，实际上这是不可能的，也是不必要的。

正确的方法是整体观察写生对象大的色彩关系，将这种关系概括到画纸上，进行创造性的活动。要想画好关系，就要正确运用分析、比较的方法。用“比”的办法，一切关系在“比”中明确。

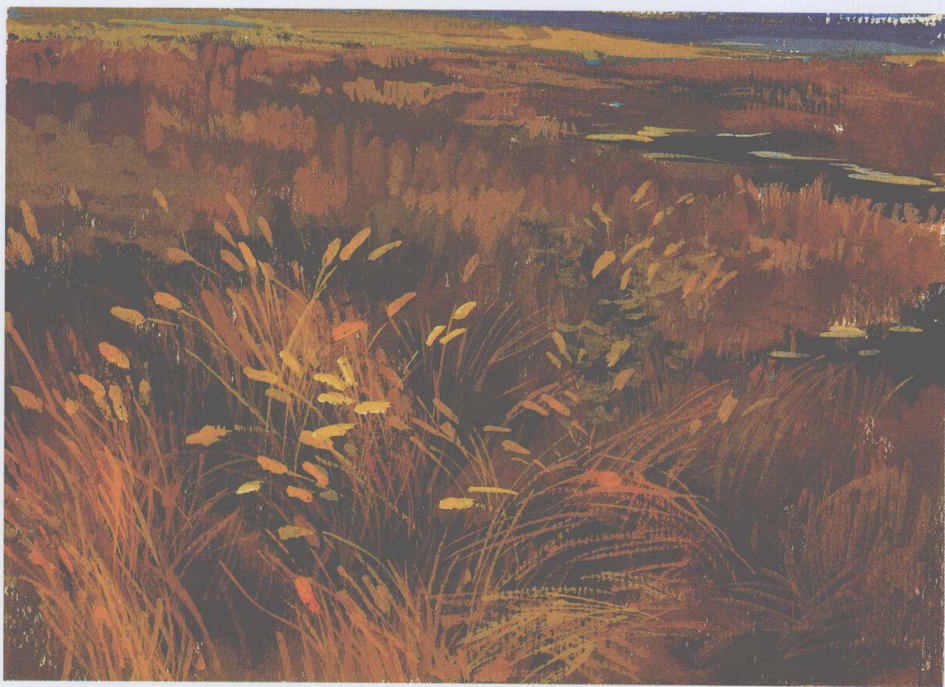
水粉写生时，首先映入眼帘的或是打动你的往往是景物的色调，那是景物大的色彩倾向，要把握住这个大的色调，把色调牢记心中，在这个前提下，眼睛上下左右整体地看，来进行比较。首先要比的是写生物象的色彩大的明

度关系，在画面上分析哪些是黑色，哪些是灰色，哪些是亮色。

进一步再比较各明度层次本身的冷暖关系，黑与黑色之间，灰与灰色之间、白与白色之间，均能比出冷暖与色相的倾向。

比较时，一定注意在同等明度之间进行，而不同明度之间因为有明度差别的干扰，不好进行比较。

写生时将这关系统一在总的色彩倾向中，画面上会达到多样统一的色彩美。

秋色 水粉 作者：郜宗彦

五、水粉基础技法

1. 用笔: 水粉写生时, 用笔塑造形象, 突出笔触美感起着重要作用。

水粉画用笔有: 用大号笔顺一个方向地“刷”; 用中号笔按不同方向地“摆”; 带有速度地“扫”; 小尖笔“勾”与“点”; 用笔蘸水去稀释地“洗”等。作画时可根据自己的艺术感受来选择, 最好创造出新的用笔方法来表现。

学习水粉画, 最好作一些调色练习, 用1—3种颜色相调, 通过用水的多少, 干湿衔接等随意地练习各种效果, 熟练各种颜色的调配与用笔方法。选择一种冷色(或暖色)及其同类色加白或加黑摆在纸上, 会出现带有强烈色彩倾向的一组颜色并形成色调。也可选择不同色性的颜色均加

白色, 提高明度, 达到色彩的和谐统一。

2. 调色方法: 画水粉画应注意水份的运用, 笔蘸的水太多, 颜色不饱和, 画面水迹斑斑, 不够鲜亮。笔蘸的水太少, 拉不开笔, 颜色堆积太厚, 不容易出笔触, 画面呆板, 干后容易龟裂。初学者涮笔后在吸水布上先按一下, 使笔上水份合适再蘸上颜色为好。为了使颜色有不同明度和纯度, 调色时要加进定量的白色。

颜色加白后, 在湿的时候画上去, 干后颜色会不同程度地变浅。所以画时要注意颜色干后的效果, 一般调色时颜色要更深更

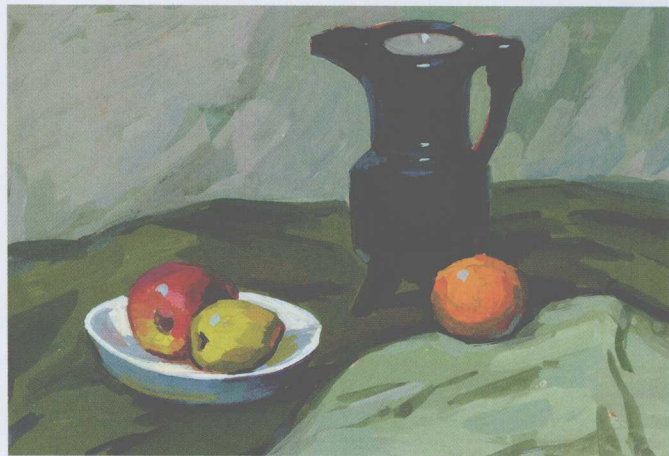
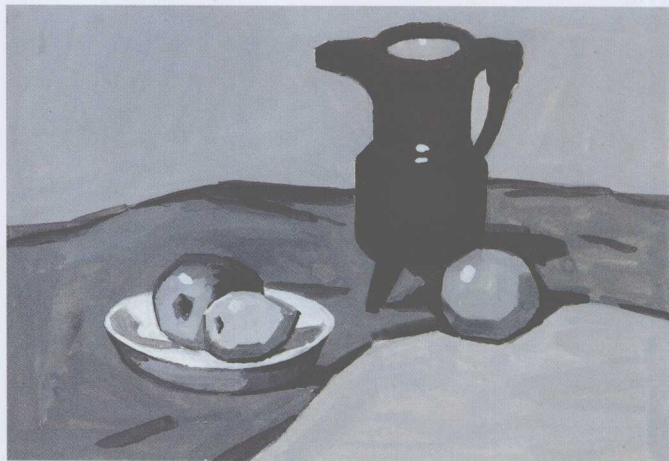
浓一些, 干后画面色彩显得鲜艳饱和。

调色时要注意: 调浅颜色应先蘸白颜色再调其它色, 才能尽快调出浅色。调深色时要尽量不用白或其它粉质较多的颜色, 最深的颜色最好用普蓝加深红, 调出的颜色画在暗部比较透明。对比色相调, 如红加绿再加白, 由于红或绿的比例不同会出现很多种灰颜色, 黄加紫或蓝加橙也是如此。

3. 水粉画的作画顺序

(1) 先画深颜色, 颜色画得薄一些湿一些, 后画灰颜色, 画得稍厚一些, 干湿适中, 最后画亮颜色。

(2) 先画大面积, 铺大关系, 后画小面积, 逐渐进入细

部刻画。

(3) 先画远处,明暗对比弱的,后画近处,明暗对比强的。显现出层次感。

4. 水粉画的干湿画法

(1) 湿画法:画笔含颜料较稀,有时利用水的渗化作用来湿接过渡,颜料覆盖较薄,一般适合表现背景。也可整幅画用湿画法完成。

(2) 干画法:画笔含颜料较浓稠,颜料覆盖较厚,色彩过渡用笔触干接,这种方法笔触效果强,有力度。

开始学习水粉画,可先选择湿画方法,逐渐掌握水粉画的作画规律。有一定基础后,再根据自己的偏爱可薄画也可厚画,还可采用薄厚结合的方法,如背景等大面积的地方用薄画湿接的方法,而近处物体用厚涂干画。

5. 画水粉画时容易出现的毛病

在学习水粉画的过程中,经常会发现画面“脏”“生”“粉”“灰”“花”的问题,其实画面产生以上问题还是要从色彩的基本要素的对比协调中去思考。如:画面的色相、明度、纯度、冷暖的对比上都有可能发生了问题。

(1) “脏”:画面用色不当,色彩对比在色相上不明确,含混不清,没有色彩倾向,该画冷色的地方画成暖色,该画暖色的地方画冷了;或者调色时画笔不干净,混进了其它颜色。解决的办法是调整画面冷暖对比,色彩倾向要明确。画面的“脏”与脏颜色无关,色彩关系画对了,脏颜色反而更生动!

(2) “生”:画面色彩纯度高的颜色太多,没有纯度上鲜与灰的对比。画时要注意多调色,特别要学会调出各种有色彩倾向的灰颜色,该用灰颜色时,要大胆用灰颜色,形成画面上色彩的纯度对比。

(3) “粉”:画面色彩,特别是物象暗面的颜色不同程度地混入了白颜色,整个画面混浊,好像罩上一层白粉。画时要特别注意暗面,不要调进白粉。作画时,趁调色盒和

调色盘都干净时,先画暗面,画得透明些,要控制白色的使用,该调入时调,不该加的,避免用白粉。

(4) “灰”:整个画面,暗的不暗,亮的不亮,灰蒙蒙,缺少生气。改画时,注意暗色块一定要画得深进去,亮色块要尽量提亮。也要检查画面是否缺少鲜明一些的纯度较高的颜色,补画上去。

(5) “花”:画面色彩孤立、零碎、不协调,没有统一的色调,这可能是局部观察、抄袭对象,忘记了整体所形成的。这时应回到整体观察的正确方法,对画面进行概括、整理,确定大的色调,调整局部色彩,使之服从总色调,达到多样统一的色彩效果。

6. 水粉画技法训练要点

(1) 学习水粉画技法,必须重视素描的训练,实际上水粉画的色彩是建立在素描基础上的。因此,要想学好水粉画必须重视素描的学习。

(2) 水粉色彩写生中,不能指望一张作业能解决许多问题,要在由浅入深原则的指导下,每次作业都能有针对性地解决一、两个问题,有目的性地进行训练,循序渐进才能有较快的进步。

(3) 在水粉写生的同时,加强默写练习:静物、风景等,这样既训练了造型、色彩,又培养了自己的形象记忆能力。

六、水粉静物写生

1. 在室内画静物,因为光源相对固定,不太受外界影响,作画时便于较长时间观察、分析,反复修改,逐渐掌握色彩规律和水粉画的技法。因此,在学习水粉画时往往先从水粉静物写生入手。

画静物应先学会摆静物,摆静物应注意以下几个问题

(1) 要有主题:内容协调统一,如文具类、蔬果类、花卉类、乐器类……做到主题明确,富有生活情趣。

(2) 要有变化:静物体积的大小、形状、深浅、高矮、圆直等要有变化,各样物体的质感要多样一些。

(3) 主次分明:要有主体静物,各物体之间要有疏有密,有远有近,层次分明,注意节奏美感。

(4) 色调明确:物体之间的色彩要协调,衬布的选用对色调影响很大,选择要讲究。

(5) 采光稳定:最好是顶光或从北窗进入的天光,便于练习。

(6) 最后是摆出一组静物,既有对比又有协调,色调很美,使人很想画,能很快找到感觉。

2. 水粉静物写生的构图

面对摆好的静物,如何表现在画面上呢?首先要解决的是构图。构图是体现作者审美思想的重要手段,因此要养成作画时认真构图的好习惯。构图时需要根据自己的审美情趣进行创造性的思维:画面是横幅、竖幅、或者方幅?主体静物应摆在什么位置?衬布在画面的多少合适?这些问题在开始画时要认真考虑,在一般情况下,要注意:画前要在各个角度观察,选择一个最好的角度,如果多人一起画不允许选择角度,可根据构图需要进行调整和增减。

(1) 主体静物不能太正中,又不要太靠边,最好靠近黄金分割线(大约8:5)的位置(包括上、下、左、右)。

(2) 主体静物与其它静物不要安排在同一条直线上,注意远近距离的搭配。

(3) 要注意静物间的疏密、开合,静物间不要孤立,可

用长形静物或布褶加以联系。

水粉静物写生前,最好在小块纸上用铅笔勾一幅黑白小构图,反复调整到自己满意为止。

好的构图应明确表达题意,主题鲜明,物体大小适中。疏密有节奏,画面饱满,富于变化又和谐统一。

3. 水粉静物写生的步骤

画好水粉写生的关键是要克服局部地看见一块颜色抄在画面的方法,要养成用比较的方法画关系的习惯。水粉着色时,首先应在心中记下大的色调,最好先画一小色彩稿(比香烟盒大一点即可),把握色调,做到心中有数。铅笔起稿,构图确定之后,用颜色线将构图定下来,用对比色比较好。如:画冷调子用土红勾线而画暖调子用粉绿、湖蓝来勾稿子,这样等颜色全覆盖上去后,有时留下一点对比色,起到活化画面的效果。水粉写生一般从深颜色开始:因为开始作画时,每种颜料尚未被白粉或其它颜色污染,比较干净,颜料容易深进去。画时,先铺暗色块中的颜色,铺色时如果用比较的方法观察,你会发现暗色块从上到下,从左到右色彩倾向是不同的。画时你就要比较暗色块中,哪些地方偏冷,哪些地方偏暖,哪些地方偏红、偏黄、偏绿……用眼睛来回“扫射”,按感觉将色彩铺上去,这样暗色块中的颜色就比较丰富了。比较时,一定注意将暗色块之间比较完、画完。再往下按比较的方法画暗灰色块、中灰色块、浅灰色块、亮色块。

注意灰色块的比较是一幅画的关键,也是最难画的。比较一定要在同等明度层次的基础上进行(不同层次是不太容易比较出来,因为有明度不同的干扰),用比较的方法画出黑、深灰、中灰、浅灰、白色块后,你会发现:画面出现很丰富的色彩现象。

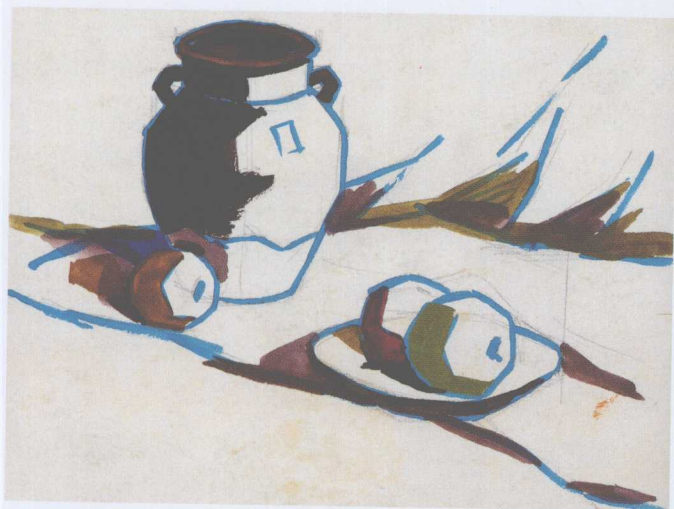
最后进入画面的调整阶段,将画推远,观察整个画面。从大色调出发调整画面,使画面达到你想创造出的、很美的、色彩丰富的效果。

最后还要注意画面中的“画眼”。进行精微深入地刻画，表现出画面的“精气神”，这才算最后完成。

具体步骤是：

(1) 构图起稿：观察静物研究构图，画小构图稿和小色彩稿。将研究的小构图用铅笔放大到要画的纸上，用彩色线定稿。

(2) 铺大关系：从暗色块开始画，用比较的方法画出暗色的不同色相，依次画深灰、中灰、浅灰、亮颜色，将画面颜色铺满。从大色调出发调整一下局部色彩，使画面调子更明确。

(3) 深入刻画：用摆的笔触，具体表现出背景衬布和静物的体面关系，主体静物和前面的静物画得更完整一些。

(4) 整理完成：将画推远，审视大色调、各物体之间的关系，强调一下远近、虚实。在画眼处着重刻画。使画面主题鲜明、和谐统一。

4. 水粉静物质感与体积感的表现

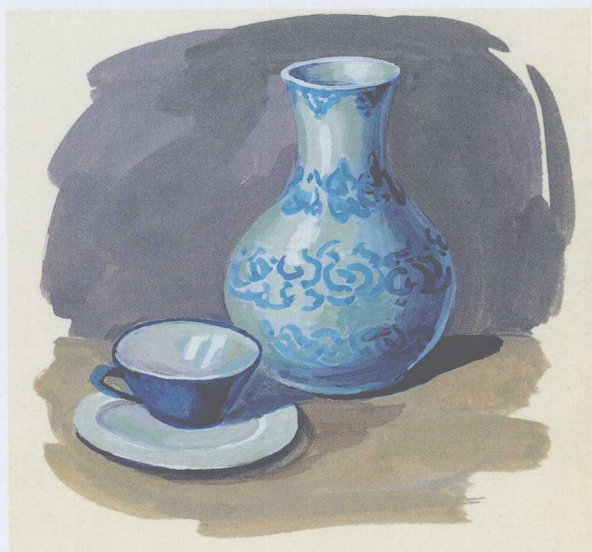
质感：表现物体质感要注意观察、分析、研究，做到心中有数。静物质地、肌理千变万化，作画时可根据不同情况，琢磨出自己的表现方法，有的适合薄画，有的需要厚涂，有时需要干画，有时需要湿接。静物质地越光滑，高光与反光越强；相反，质地越粗糙，高光与反光越弱。高光与反光的位置、形状和虚实对表现质感很重要。

陶罐：表面粗糙，高光、反光都很弱，固有色比较明显，粗糙的表面可用较干的笔皴出。

金属器皿：受光面与背光面的反光都很强烈，暗面适当减弱，突出受光面的刻画。

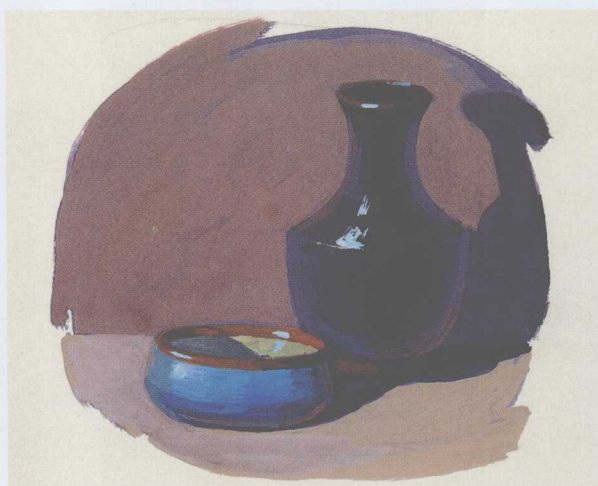
瓷器：表面光滑，受周围物体反光影响大，应根据静物周围的环境适当加强与减弱，以求画面总的色彩统一。

水果：品种多，球状为主。画时要用摆笔触的方法，先画出暗面与中间面，再画出反光、受光、高光。

玻璃器皿：表面光滑，透明度高，可先画背景，用薄色罩出形状，再用厚色提出高光。

体积感：表现静物的体积感，应注意静物中间凸出部分的刻画，边缘要逐渐虚过去，可以用笔将背景与景物边缘压来压去画法，也可用湿接的办法。否则，所画物体如一平面的剪贴，会破坏体积感。

七、水粉风景写生

水粉画工具简单,易携带,作画时画面颜料干得快,可以及时修改,很适合外出风景写生,既可作小幅的色彩速写练习,为风景画创作积累素材;也可以作较大幅的深入刻画。

1. 在用水粉进行风景写生时,首先遇到的问题是选景,选景的过程也是风景画“立意”的开始。选景时要多跑跑路,从各角度去观察,要选择能体现自己审美情趣的景物。当你觉得很想画时,找到了“感觉”再开始画。作为初学者,选景时最好选择比较“整”的景物,调子比较明确,黑、白、灰色块简单,层次分明的景物比较容易掌握。

在确定构图时,要注意发挥自己的想象力,做到“去粗取精,去伪存真”,把与主题无关的东西尽量去掉,甚至想象添加一些对“构图”有用的东西,使主题更加明确。可以用铅笔在小块纸上勾个小构图进行研究,做到心中有数。

对于初学者,可以画一些小幅的风景速写,画幅在32开或64开左右,可以在8开的小三合板上裱好纸,画2—4幅,每幅争取在半到一小时左右完成,这样光线变化不大,容易把握。尽量用大笔画小画,短时间内组成一个黑、白、灰色彩明确、调子统一的画面。在主题部分稍加精细刻画一下,其实这样的一幅小风景速写本身就是一幅生动的画。

2. 处理好天、地、物与远、中、近的关系。画好水粉风景画,主要是处理好天(天空、云等)、地(地面、水面等)、物(树木、建筑等)和远景、中景、近景的问题。构图时,天、地、物不要平均对待,要根据立意突出一个方面。如果要着重表现天空,则天空在画面所占的面积尽量大一些,地面及景物所占的面积要少一些。当然,地面及景物也很重要,起到呼应的作用。这个“度”如何确定呢?在一般情况下,利用黄金分割线(大约8:5的比例)来分割画面,或天占8地占5,突出天空;或地占8天占5,突

出地面。地面上的主体景物最好放在左右两个黄金分割线上。这样看起来比较舒服。天、地、物位置确定后,进一步考虑画面的色彩,天、地、物的色彩要同时考虑,反复调整,使之组成一个统一的色调以突出开始的立意。

大的构图及色调基本确定,进一步深入时要考虑风景画的空间感,即远、中、近景的问题。风景画要有纵深感:作画时远景尽量画得虚一些,明暗对比弱一些,色彩的纯度要灰一些,不能太鲜,这样才能远过去;中景一般是主题的体现,要画得精到一些,特别是体现立意的“画眼”地方;近处的景物,明暗对比要强烈,色彩纯度要高一些,如果不是主题的地方则要画得概括一些,不要抢了主题。在写生时会出现远、中、近景不是很明确,但也应考虑虚实的问题,突出主题与立意,其他尽量画得虚一些。

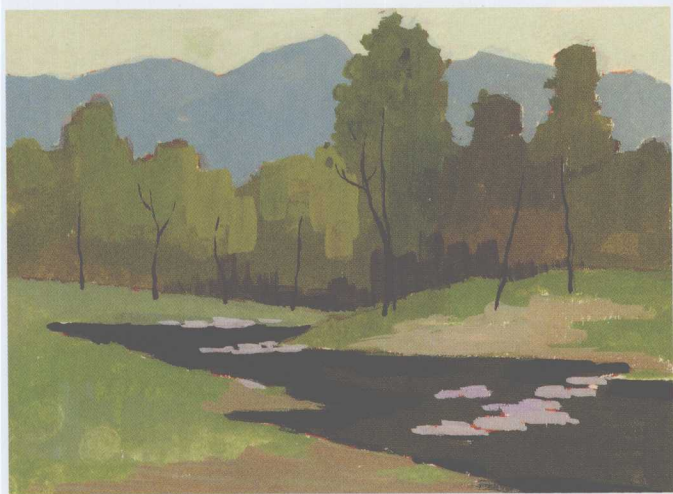
3. 水粉风景画的步骤,上面已提到。初学水粉风景写生,可以画一些小的风景速写,经过一定的速写训练后,再进行较长时间、较大画幅的水粉风景写生就比较容易了。

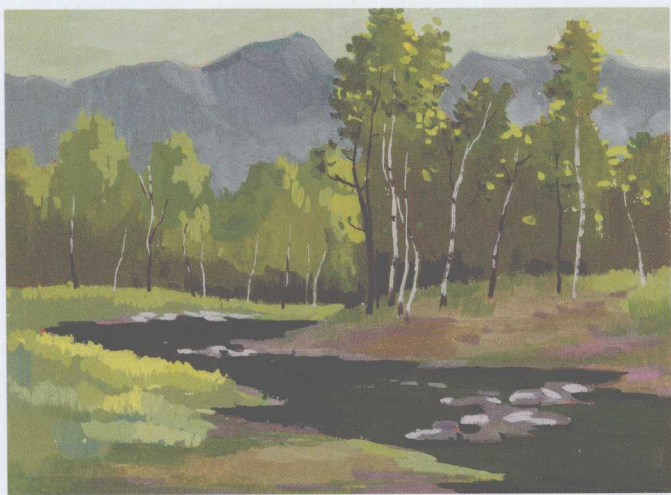
(1) 选好景后,研究构图。用铅笔勾出景物的位置,用色彩线把构图中景物的具体形状确定下来。

(2) 注意画面大的色调。从暗色块开始，然后画灰色块、亮色块，把画面的色彩关系铺出来。区分景物的近景、中景和远景。

(3) 强化色调，深入刻画。远景要画概括些，近景要画得具体些，突出画面的主体，抓主要的景物，其他可以画放松一些。

(4) 最后进行画面调整，画出细节，突出主题，把对景物的感受体现出来。

4. 各种景物的表现

(1) 天：天是变化无穷的，在色彩上，上、中、下是不同的，画天上的云注意近大远小，近疏远密的透视关系，画时要与地面景物统一考虑。

(2) 地：地面上分远、中、近三段来画，远景要画得虚一些，色彩上要冷一些。近景应当画得实一些、具体一些，色彩上要暖一些。地面上的道路、小河等要画得时隐时现“景愈藏，境愈深”。

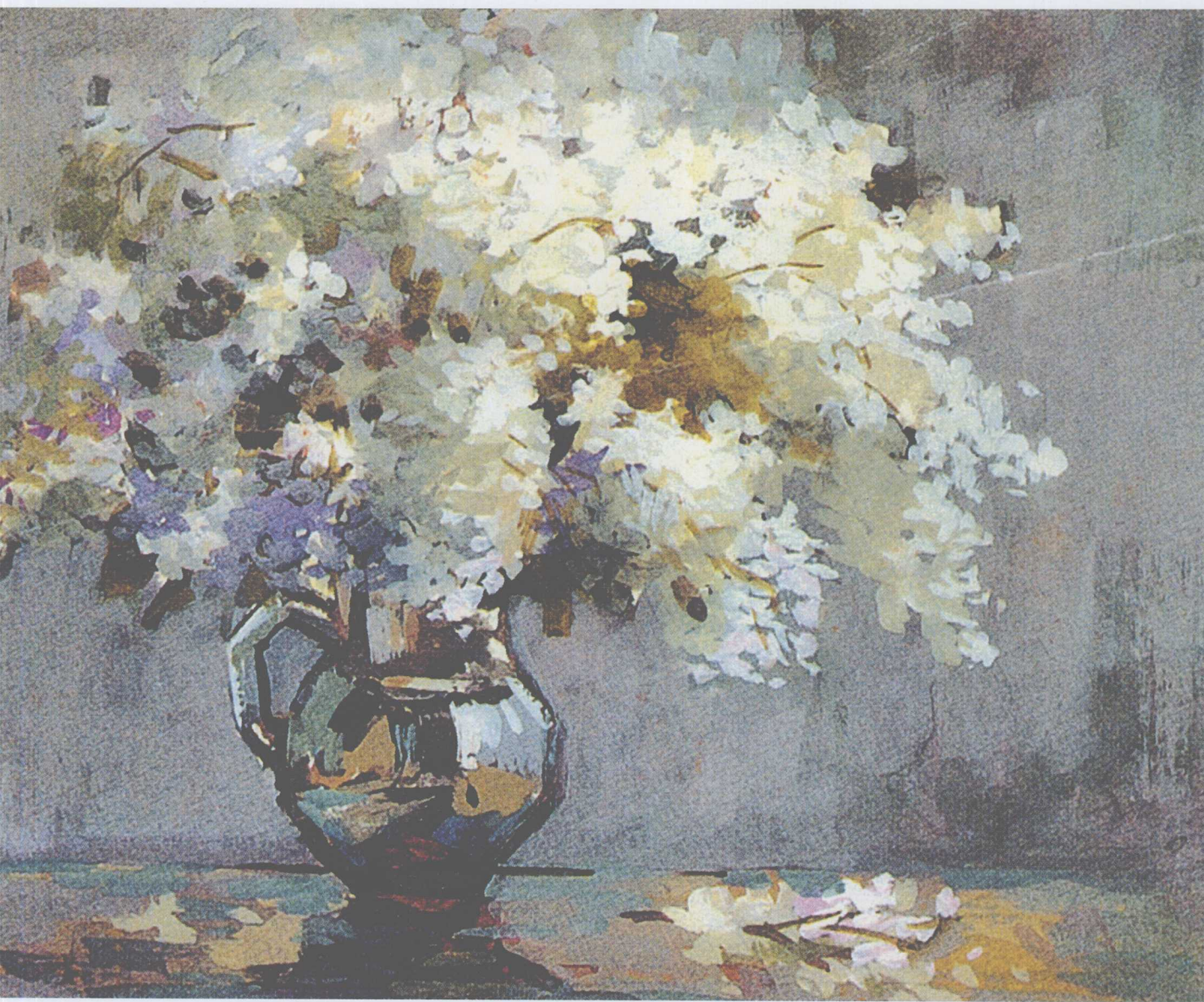
(3) 水：水是无色的，因此受环境的影响最大。在色彩上往往受天光影响，在色彩上与天的颜色在冷暖上要有差别。一般平静的水面出现环境的倒影，但要注意画出水的平面感。有时要表现水的波浪，画时要注意水的纹理结构、透视规律。

(4) 树木：树的形状各异，热带、温带、寒带的树；高大的乔木和矮小的灌木；松树、柳树、杨树等，形状差异很大，这都需要细心观察，概括、总结其特点。画树要注意树的体积感，不能画成薄片。

(5) 山：画山要注意山的基本形体。画远景的山要注意上下色彩微妙的变化；中景的山画得要比远景丰富，要从山的受光与背光色彩的变化去理解和表现；近处的山主要是表现树木和山石，因此，画得要具体。

(6) 建筑：画建筑要注意建筑大的结构关系，要画得正确、结实，符合透视规律。还应注意要画得概括，不能过细，因为水粉风景写生不同于建筑效果图。

八、水粉创作赏析

春光 水粉 作者：郜宗彦

春光明媚，采一束小院内的丁香表现春光，画面采用亮色调反映自己的心情，将花瓶放在画面中间偏左，用明暗强烈的对比反映玻璃花瓶的质感，将丁香花作为一个整体，分成受光与背光，进而分成几束进行刻画，用浅灰色铺出每束花的暗面，亮面用大量暖白色点出丁香花。

右：野菊 水粉 作者：郜宗彦

将小小的野菊装在青花瓷瓶里，再加上一个青花的底盘与上面的花形成一个紫色调子，与几朵黄白色的花形成对比，很入画。为了突出花束将花放在画面正中成放射状，突出主题。

