

21 世纪高等院校
美术专业新大纲教材
21 SHI JI GAO DENG YUAN
XIAO MEI SHU ZHUAN YE
XIN DA GANG JIAO CAI

主编 / 翟勇 副主编 / 吴纯玉 胡是平
安徽美术出版社 ANHUIMEISHUCHUBANSHE

水粉画

水彩画

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
XINDAGANG
JIAOCAI

水 粉 画
水 彩 画

21世纪高等院校美术专业新大纲教材

主 编 翟 勇
副主编 吴纯玉
胡是平

SHUIFENHUA
SHUICAIHUA

安徽美术出版社

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材编委会

主 任 牛 昕 巫 俊

副 主 任 武忠平 曾昭勇

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

马忠贤	王 峡	王 健	王玉红
王 雷	方福颖	冯 文	叶 勇
田恒权	石祥强	刘 刚	刘 临
刘明来	刘 超	刘晓雯	江 河
李 杰	李龙生	李方明	李华旭
李功君	李四保	李永春	李锦胜
庄 威	孙志宜	孙晓玲	邢 瑜
汪 耘	汪炳璋	吴纯玉	吴同彦
何健波	季益武	陈 可	陈 林
陈 琳	陈尚勇	周宏生	易 忠
孟卫东	张 彪	张玉春	张保正
张明明	杨子龙	杨天民	杨晓军
杨晓芳	胡是平	胡 燕	赵文坛
高 飞	高 鸣	贾 否	钱 涛
陶 宇	黄 凯	黄少华	黄匡宪
黄朝晖	黄德俊	鹿少君	董可木
傅 强	傅爱国	鲁 榕	谢海涛
蒋耀辉	翟 勇	翟宗祝	潘志亮
魏鸿飞			

策 划 曾昭勇 武忠平

本 册 主 编 翟 勇

副 主 编 吴纯玉 胡是平

撰 写 (按章节顺序排列)

鹿少君	李淮安	翟 勇	吴 为
贺 靖	徐公才	吴纯玉	石祥强

责任编辑 黄 奇

装帧设计 武忠平 徐 伟

责任校对 司开江

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉画 水彩画 / 翟勇主编. —合肥: 安徽
美术出版社, 2007. 5

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材
ISBN 978-7-5398-0928-1

I. 水… II. 翟… III. 水粉画—技法 (美
术)—高等学校—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第
035060 号

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材

水粉画 水彩画

主编: 翟 勇 副主编: 吴纯玉 胡是平
安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽联众印刷有限公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 6

2007 年 8 月第 1 版

2007 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-0928-1 定价: 40.00 元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者
地址不详, 应付稿酬敬请见书后与该部门联
系: 合肥市跃进路 1 号 安徽省版权局 中国
著作权使用报酬收转中心 安徽办事处。

序

发展高等院校的人文学科教育,加快高等艺术教育的发展,这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进高教事业发展的需要,也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施,各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前,全省已有30余所高校开设了美术、艺术设计等专业,还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业,没有开办这些专业的高校,也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室,对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全省高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面,形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式,也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能,要有良好的道德品质,而且要有一定的艺术和审美的素养,要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛,要有一定的艺术表现和创造能力,这才能真正成为全面发展的人,才能适应当今社会发展的需要,从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育,不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育,而且要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设,使我们已经或正在筹备开办的美术、艺术设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高,从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量,促进学术交流,重视师资培训,抓好教材建设。其中,编写出版和推广使用高校通用的艺术教育专业教材,是提高艺术教育的水平 and 质量,加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材,是艺术教育的基础性工作,因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业,不朽之盛事”,这是很有道理的。为了做好这项工作,一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科的教学大纲和课程标准,在充分体现规范和标准要求的前提下,编出高校使用的教材,实现“一纲多本”;二是要切实面向教学实际,准确把握高校艺术教育专业相关学科的实

际状况,使编出的教材既能真正符合高校教学工作的实际需要,又能体现新的艺术教育科研成果和专业特色。只有在质量有保证,内容有特色,老师易教,学生易学的前提下,教材才能真正在高校推广开来。

由安徽美术出版社组织编写的这套教材,集中了全省以及外省、市有关高校一批专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧,吸取了艺术教育科研工作的最新成果,也基本符合教育部颁发的教学大纲的基本精神和我国高校艺术教育的实际,适合各校艺术教育专业教学使用。这些专家呕心沥血,数易其稿,终成鸿篇,可喜可贺。我向同志们表示衷心的感谢。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了优秀的通用教材,为高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础,为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然,教材的建设和学科的发展一样,都不是一蹴而就的,而是需要一个过程,需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育类教材,包括美术教育和艺术设计两大类,与各地院校的专业设置是相配套的,在各高等院校推广使用过程中,肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果,需要不断的修改和完善,使这套教材也能与时俱进,逐步成熟。我们设想,经过若干年的努力,一套更加完善成熟的艺术教育类高校教材必将形成,高等艺术教育学科建设也将得到进一步发展。

这套高等院校艺术教育教材已经编写完成,付梓在即,组织者、编写者和出版者要我说几句话,我乐见其成,写了自己的一些看法,和同志们交流。是为序。

徐根应

2006年12月

目录

概述	1
----------	---

第一节 水粉画	1
---------------	---

第二节 水彩画	3
---------------	---

第一章 水粉画材料、工具与技法	4
-----------------------	---

第一节 工具与材料	4
-----------------	---

第二节 水粉画写生的基本技法	6
----------------------	---

第二章 绘画中的色彩	14
------------------	----

第一节 色彩基础知识	14
------------------	----

第二节 绘画中的客观色和主观色	15
-----------------------	----

第三节 色彩变化的一般规律	16
---------------------	----

第三章 水粉静物写生	18
------------------	----

第一节 水粉静物写生的目的和要求	18
------------------------	----

第二节 光线及静物的设置	18
--------------------	----

第三节 构图和基本造型	19
-------------------	----

第四节 质感问题	20
----------------	----

第五节 水粉静物写生技法和步骤	21
-----------------------	----

第六节 水粉静物写生教学范画	24
----------------------	----

第四章 水粉风景写生	30
------------------	----

第一节 水粉风景写生的目的和要求	30
------------------------	----

第二节 如何选择写生景物以及把握光线和气氛	30
-----------------------------	----

第三节 水粉风景写生的观察与表现	32
------------------------	----

第四节 水粉风景写生的基本方法和步骤	35
--------------------------	----

第五节 水粉风景写生教学范画	38
----------------------	----

第五章 水粉人物写生	44
------------------	----

第一节 水粉人物写生的目的和要求	44
------------------------	----

第二节 水粉人物写生的色彩表现和人物塑造	45
----------------------------	----

第三节 水粉人物写生的基本方法和步骤 ...48

第四节 水粉人物写生教学范画52

第六章 水彩画技法56

第一节 水彩画艺术的语言特征56

第二节 水彩画的工具材料与技法56

第三节 色彩60

第四节 关于水彩画临摹61

第五节 水彩静物写生63

第六节 水彩风景写生66

第七节 水彩人物画68

第八节 水彩写生教学范画69

后记90

概述

第一节

水粉画

水粉画是以水作为媒介调和粉质颜料作画的画种,按照表现对象的不同可分为静物、风景及人物等题材。其色彩可以在画面上产生艳丽、柔润、明亮、浑厚的效果。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等区别。就广义而言,重彩画以及流行于近、现代的壁画、装饰画、宣传画、广告画等也可属于这一范畴。

水粉画的起源很早,这可以从使用水溶性颜料作画的中外古代石窟、墓窟、寺院壁画中略见一斑。如我国北魏时期的敦煌石窟壁画、元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,大多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,有的也是使用水溶性颜料绘制的。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,都具有水粉画的基本艺术特点,虽然其使用的颜料品种有限,作画的工具与方法亦与现代水粉画有所不同,但对现代水粉画的提高和发展,有着不可或缺的研究与借鉴意义。

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。它的产生与发展同欧洲大陆水彩画的产生与发展有着密切的关系。据史料记载,欧洲大陆最早运用水彩作画的是德国绘画巨匠丢勒(1471—1528),他在学画时期就用水彩画风景、动物和植物。他使用的水彩画色中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。在经历了水彩画的这一萌芽时期,到18世纪,英国水彩画发展日臻完善,终于成为

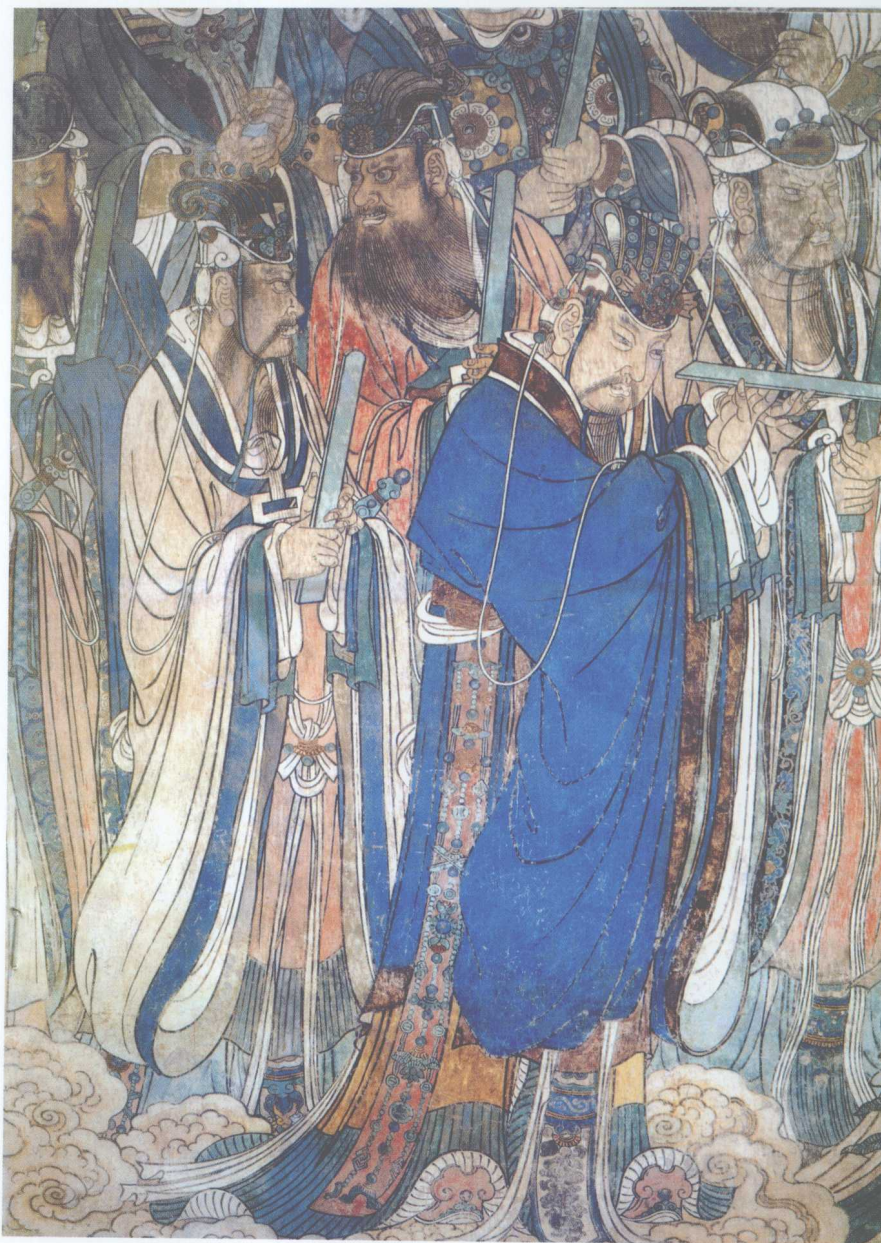

图1

图1 永乐宫壁画 明

一门独立的画种。但是,由于当时油画发展已相当成熟,人们以为水彩画不具备油画那样高的美学和经济价值,摆脱不了油画优越论的影响,从而把水彩画视为绘事末技,低级的画种。为此,不少水彩画家借鉴油画的绘制技法,以提高水彩画的表现力,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,只有使用白粉色和不透明色,油画才能达到充分、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

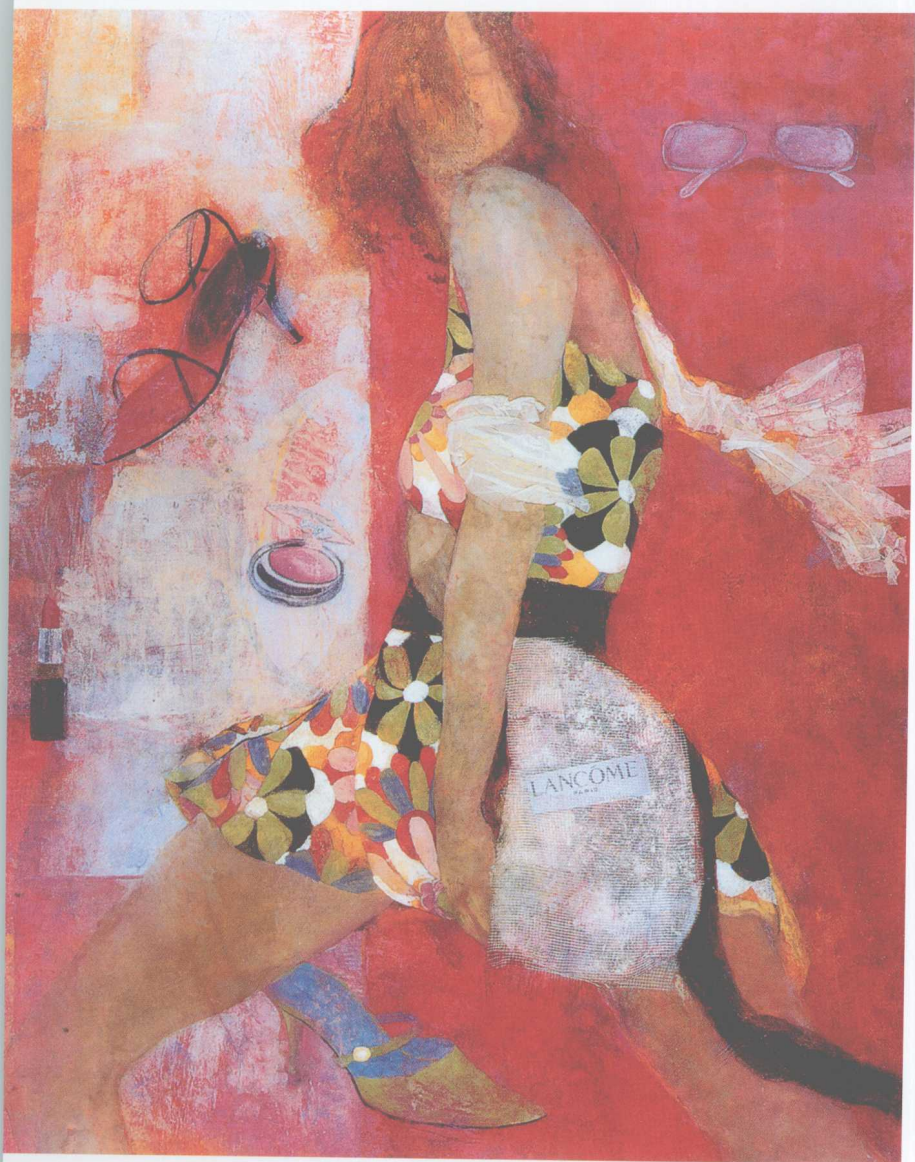

图 2

图 2 似水流年 余颖

粉画。至 18 世纪下半叶，它已成为水彩画家族的一个分支。

我国的现代水粉画是在建国以后才发展形成的。过去它只用于宣传与广告（市面上出售的水粉颜料通常称为广告色），后逐渐运用于绘画创作当中，并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，为水粉画开拓了广阔的新领域。目前，全国许多美术院校都把水粉画课列为色彩基础训练的必修课程。同时，历年招生考试，多以水粉画作为检测考生色彩技能和艺术素质的重要

科目。

受水粉画产生与发展的影响，人们在以往一谈到水粉画，就会习惯地把它和油画、水彩画进行比较，认为它是介于油画和水彩画之间的一个折中的画种。如果我们认识仅限于此，无疑是浅尝辄止，这必然会导致水粉画永远只是初学者的一个工具，致使对水粉画的研究停步不前。因此，对水粉画的重新认识必然会使水粉画从目前的状态走入一个新天地。

诚然，水粉画有着与油画、水彩画相似的特点，如水粉画用厚涂法加粉使颜色丰富多彩则有油画的效果，用薄画法加水使颜色淋漓则有水彩画或中国画的效果，但水粉画毕竟不是油画，不是水彩画，它有着自身鲜明的性能特点，倘若加以正确的把握和理解，必将受益匪浅。

首先，水粉画的特点就是在这个“粉”字上，其颜料具有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黏着性的不透明颜料。也就是说，用水粉颜料进行作画，具有较大的反复修改的条件，能够反复覆盖下面的色层来调整画面色彩关系。水粉画的“粉”味有着很大的魅力，这也是水粉画的根本特性。

其次，正确分析水粉画的色彩关系也非常重要。在对色彩关系的理解方面，现在有一些只注重色彩“感觉”的倾向，好像色彩关系单凭“感觉”就可以解决。实际上，“感觉”只是对色彩关系的一种简单的生理感受。它虽然有着生动的一面，但同时也有着极大的不稳定性，易使学生看见什么颜色就凭“感觉”画什么颜色。这样一旦新鲜感觉消失，就会出现不知所措的局面。因此，“感觉”固然重要，但绝不能代表色彩关系的全部内容。理性分析色彩关系的能力则是最后解决问题的关键。它将赋予作品以深度，也使作者最终对色彩的认知达到一个深层次的高级阶段。

再次，水粉画有较强的表现力，可以画出细致入微的色彩层次，也可以表现空间深度、体积感与质感。同时，水粉材料的宽泛性使水粉画不仅具有较强的写实能力，还适合于描绘平面性的装饰

效果,如平涂、渲染、喷绘等都是有效的手段。另外,水粉画的工具简单,操作方便,这也是其特点之一。在这方面油画和水彩画是不具备的。当然,水粉画的材料也有自身的局限性,如颜色品种少,野外写生颜色易干燥,颜色的干湿变化较大,较难控制,白色和黑色如何合理运用,等等,都是经常遇到的问题。这需要在实践中不断去探索、积累、掌握和提高。

鉴于水粉画材料宽泛的选用范围,技法的运用也就各有所长。因此,各种题材和风格的水粉画的表现,在观察、认知、技法上就显得尤为重要。本书旨在就此诸多方面理出些科学、规律性的方法,以期大家在学习中更好地运用。

第二节 水彩画

水彩画是一种具有世界性的画种,引进到中国已有近三百年历史。20世纪初,水彩画作为“图画”课的一项内容进入中国的普通教育。水彩画作为一门独立的艺术形式,它的表现形式和审美趣味,基本上承袭了18世纪英国水彩画的风格。

随着我国改革开放和经济形势的发展,中国水彩画开始了一个新的发展时期,不论是参与的人数,还是在全国的影响力及创作形式,都在不断地增强和丰富,由于创作群体的努力,中国水彩画

图 3

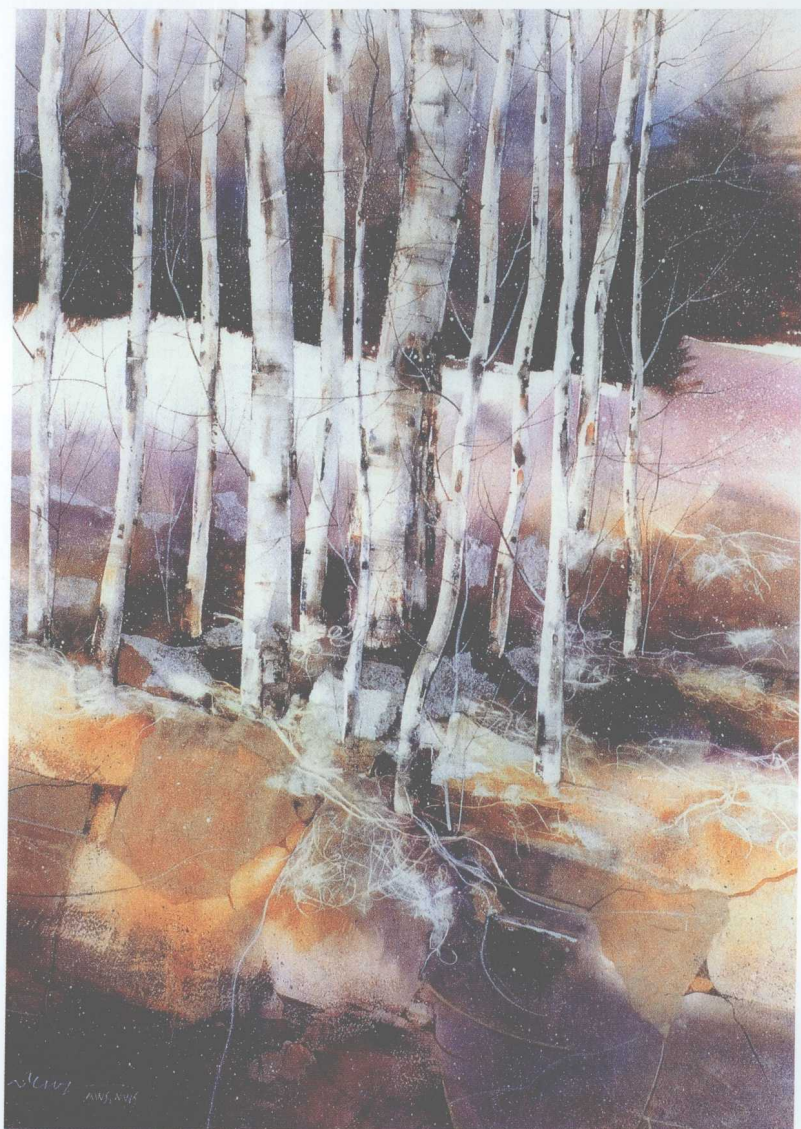

图 4

的表现形式和内容都更加广泛。近年来通过全国性水彩画展,造就了大批创作和欣赏群体,产生了较为广泛的影响,水彩画在省际间和国际间的艺术交流已初步形成。

水彩画在高等美术教育中的作用有二:一是作为色彩基础进行技能和绘画基础训练,二是作为一门独立的艺术形式进行艺术创作。

图 3 远山系列 帕特丢丝

图 4 冬天的岩石 帕特丢丝

第一章 水粉画材料、工具与技法

4 | 21世纪
高等院校美术专业新大纲教材

第一节 工具与材料

一、水粉画颜料

水粉画颜料分为膏状与粉状两种。膏状为瓶装或管装,买来后打开即可使用,而粉状颜料用时需加水胶调和后才能使用,作画时很是不便。

关于水粉画颜料的配方主要有如下五种成分:

着色剂:即颜料粉末,分为有机颜料与无机颜料两类。有机颜料大多从煤焦油中提炼出来。无机颜料用天然矿物原料或人工合成。有机颜料耐光性差,而无机颜料耐光性较强,色度耐久。着色剂起色相的发色作用,是颜料配制的主要成分。

填充剂:一般为瓷土,作用是增加颜料的稠度,使颜料成型且具有较大的覆盖力。

黏结剂:多采用树胶和糊精,使颜料分子紧紧地结合在一起并能牢固地黏结在画纸上,不至于脱落和龟裂。

润湿剂:原料是甘油,能延长颜料的干燥时间,并使画面的表层有一定的韧性,防止龟裂或折断。

防腐剂:树胶、糊精等有机物质在含水状态时容易发生霉变,加入少量石碳酸或福尔马林,可起到防腐作用,这对作品的保存有一定好处。

了解了颜料配方及功能,对制作一幅成功的水粉画作品将有着直接的作用。如水粉色各色相的鲜明度取决于着色剂的含量,着色剂含量多少及质量优劣同时决定着水粉颜料的质量好坏。玻璃瓶装的宣传色与管装水粉色或浓缩颜料相比较,着色剂含量后两者远远高于前者。因此,管装或浓缩水粉色应为我们所选用的颜料。

水粉色中的填充剂是颜料中第二个重要组成部分,可造成既不同于水彩色又不同于油画色的独特粉质色彩效果。质量好的水粉色,填充剂(还包括黏结剂、润湿剂及防腐剂)与着色剂浓厚成型地组合在一起,稀稠适当,易于调色。质量差一点的颜料中,黏结剂、润湿剂及防腐剂会因时间久固体产生沉淀而从颜料中分离出来。有人为了使颜料厚一些,就将这些溶液挤掉、倒掉,这种做法不妥,因为这样做的后果是降低了颜色的性能,会导致画面的色层龟裂或脱落,使调色盒中的颜料过快地干结或发生霉变。

水粉颜料的干湿变化是水粉绘制过程的一大特点,同时也是同学们在作画时常遇到的难题。水粉颜料在潮湿时颜色鲜艳、浓重,这是因为存在于颜料中的水分可以帮助消除杂乱反光,使颜色显得浓重,待干后,色粉表面的颗粒造成杂散反光使颜色显得苍白。通过前面颜料配方的论述,我们知道,颜料中的五种成分的结合皆是以水作为重要媒介,而水在颜料中由于光的作用可以增加一定的暗度,而越是明度低的色彩在原有的基础上增加暗度的可能性越大,但当水分从颜料中蒸发后

图 1-1 水粉画绘画材料
图 1-2 水粉·水彩画用笔
图 1-3 裱纸工具
图 1-4 裱纸步骤

图 1-1

明度越低的色彩在原湿润色的暗度上提高明度的可能性也就越大。我们可以做一个简单的试验。现在调些清水放在已干了的有较高明度的色彩上,比如淡黄,其明度拟定为1度,同时将水放在已干了的明度较低的色彩上,比如深绿,其明度拟定为7度。现在我们看一下,这两个色相变化最大的是深绿色,淡黄色几乎没有多大的明度变化,加水后黄色明度加深到2度,而深绿色的暗度几乎加深了一倍,可能达到12度至14度。其他色相以此类推。由此可知,水粉颜料的干湿主要表现在明度较低的色相上。原因找到了,相应解决办法应该也就有了。

二、画笔和画刀

由于水粉画材料有其独特性,故在绘画表现技法上也较丰富,在画笔的使用上亦较水彩、油画广泛而自由。各人可根据自己的喜好、习惯以及表现技法上的需要,自由选用水粉笔、油画笔、水彩笔、底纹笔,甚至油画刀、海绵……但画水粉画同学们最好还是用水粉笔,笔的质量以富有弹性并具有一定的蓄色力的为好。质量好的笔蘸水后仍能保持扁平状,质量差的蘸水后,笔呈尖头状,并在使用时有掉毛现象。水粉笔大多以羊毫制成,有的笔毛层过厚,吸色量高便于大面积涂色、渲染,但弹性欠佳,笔头易失扁平状,呈圆笔。毛层过薄,含色量太低,亦不宜作画。同学们在选购画笔时应作适当的鉴别。现在市面上有一种尼龙笔,毛质细、弹性强,作画运笔舒适,效果不错,同学们可适当选购。对笔的使用,一般备有大小三五支即可。如:底纹笔一支,水粉笔(羊尾

图 1-3

画笔或纯羊尾画笔) 12号、10号、8号、6号、4号等。画刀的形状、大小多样。特别在水粉风景写生时为使画面获得特殊的艺术效果,可采用画刀表现,如画山石、泥路、老墙等等。用画刀表现的颜色效果非常斑斓、厚重,这是用笔表现无法达到的。

三、画纸

水粉画的用纸同用笔一样,由每个人的喜好、习惯及技术上的需要而定。可用来做水粉画纸的种类很多,如水彩纸、铅画纸、白卡纸、有色纸,甚至包括宣纸、高丽纸、胶粉底油画布等。使用不同纸张作画,画面的效果会有明显的不同,每人可根据画面表现技法及创作上的需要合理地选用各类纸张。

这里向同学们介绍几种作水粉画的常用纸张:

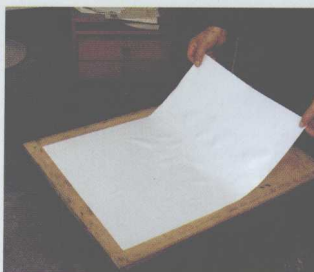
水粉纸、水彩纸:这两种纸吸水性能较强,承色力亦强,质地分粗细两种,色彩涂于其上有一定的韵味,且色泽鲜明。干色、湿色画上去会出现很漂亮的肌理,但由于吸水较强(特别是水彩纸),颜色刚画上去有假干现象。笔触衔接不易柔和自然,而且颜色干湿变化较大,不易把握。

白卡纸、白板纸:这两种纸也是常用的水粉画纸,纸质很紧,厚而挺,表面平滑而洁白,吸水性能很弱,颜色干湿变化较小,画上去的色彩亮丽,非常适宜长期作业的多层画法。

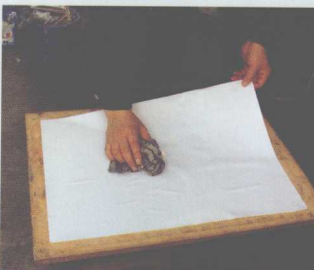
铅画纸:这种纸也可用做水粉画纸,比较之下不如前面介绍的纸张效果好,这种纸色彩干湿

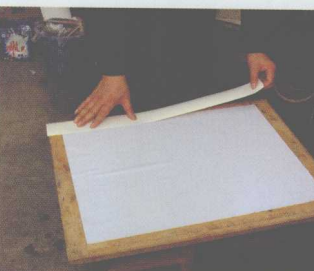
①将水粉纸放入盘中,用水将正反两面湿透。

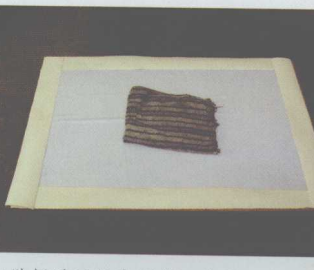
②将画纸平整放在画板上。

③用湿布将画纸中气泡赶出,将画纸平整。

④将纸的四周用纸条贴上。

⑤贴好后画纸中间放一块湿抹布,使画纸均匀干燥、平整。

图 1-2

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图 1-5 调色盒

图 1-6 绘画工具箱

图 1-7 便携画架

图 1-8 便携画箱

变化大，掌握不好色彩容易灰。其质地松软，蘸水后纸张膨胀，画面起伏较大，给作画带来不便。用时最好将纸先裱于板上，这样能使纸张始终保持平整。

裱纸方法是将画纸的反面用底纹笔蘸上水均匀地刷潮（水要尽量少一点，否则纸的伸缩性过大，干了以后会将纸拉坏），刷完后将正面向上平铺于画板上，然后用裁好的牛皮纸条（宽三四厘米），刷上糨糊，将画纸的四周黏于画板上，待干透后即可作画。

画纸的种类很多，这里不一一向同学们介绍，用什么纸主要还是按各人喜爱或根据创作上的需要，合理地选用纸张，只要能巧妙利用，扬长避短，都能得到良好的效果。在学习中学同学们不妨对各种纸张多作尝试，可能会得到意想不到的效果，并积累更丰富的经验。

四、调色盒（板）等辅助用具

调色盒皆为白色塑料制品，大致有三种样式，一为翻盖式，二为板式，第三种为调色盒盖可拿掉。这几种都可以作水粉画调色用，但比较之下，最后一种更为实用。其盛色方格多（24格或32格），而且方格内盛色量大，盒盖可作调色板，正反面皆可用，兼有前两者的一切优点。这种新买来的调色盒内有一块海绵薄片，同学们不要将其扔掉了，它蘸水后放在盒内可防止颜料干结，如其丢失，可找一块布片代用。如果要绘制较大幅的水粉作品，这时调色区域需要量大，可选用稍大一点的白色方形瓷盘（医院用的那一种）、碟或玻璃板等（可在玻璃板下面铺一张白纸，这样便于调准色彩）。调

色盒（板）中的颜料排列应有一定的秩序，应按照冷暖色性，从亮色到深色，从暖色到冷色，再到邻近色相排列，以便调色方便。排列时既要注意色彩的明度次序，又要照顾到色性区别，做到条理得当，层次感强。这样做有助于打开画者的思路，在调色中能够正确地判断色彩并准确调配各类色相。具体如何排列，按买来的套装颜料的秩序排列于调色盒中即可（套装颜料一般为18色、24色）。另外，笔洗、吸水布都是画水粉画所不可缺少的。笔洗一般没什么严格的要求，只要能洗笔即可。现市面上有一种小塑料桶，很适用于做笔洗。吸水布是一定要有的，洗笔后一定要用其将水吸掉，否则会会影响调色作画。它既能帮助控制画笔中的水分与色彩的含量，也可以擦去画笔中残留的脏色，使画笔调色时保持干净。

另外，还有透明胶带、图钉等，其中透明胶带固定画纸效果很好。把画纸四周平整地裱贴在画板上，待作品完成撕下胶带后，画的四周可留出一条白色边框，能起到装饰作用。

五、画箱

画箱亦是不可缺少的工具。画箱亦有三种，一种为有三脚支架的画箱（分为木制腿与铝制腿）。这种画箱外出写生很方便，既能装画具，又能做画架，还可根据需要调节高度，市场上可以买到。第二种为塑料制的多用工具箱，可装入画笔、调色盒、颜料等，携带方便，价格亦很便宜。第三种为作品箱。水粉作品的保存最好能平放，不宜卷存，因此自制一个作品箱是很有必要的。作品箱的大小尺寸可根据画幅大小来定。作品箱内最好能放一些干燥剂，因为水粉作品的保存一怕阳光直射二怕潮湿，所以一定要注意防潮。干燥剂一般食品包装内会有，平时注意收集一下即可。

第二节

水粉画写生的基本技法

由于水粉画颜料的特殊性，故其表现技法也

极为丰富,甚至可以说兼有其他画种的各种技法。从颜色的衔接上可以分为干画法、湿画法和干湿结合画法,从用笔方法上可以分为摆、刷、扫、揉、染、点、洗、刮等,可以根据不同的画纸材质或不同的肌理要求采取不同手法进行表现。

一、水粉画写生中常见的三种画法

干画法(厚画法)

图 1-9

这是在水粉画教学中常用的一种方法,有点接近油画的表现方法。其效果厚重,形体结实,调色中用水很少或不用水,颜色浓稠而厚重,甚至有人干脆用画刀堆涂,笔触肯定,富有力度。干画法颜料干稠也是有一定要求的,有时颜料过于干燥会造成着色困难,运笔不畅,笔在画面上拉不动,难以使画面出现应有柔润的效果。另外,颜料过稠或过厚,不利于水粉画保存,干后颜色易龟裂。至于如何掌握干画法,这里面有个讲究制作程序的问题。干画法一般多为较长期作业,像油画制作一样按步骤分层完成,画面上的各部分皆要画两层以上。一般第一层为铺大关系阶段,这一层色不宜画得过厚,有点像水彩式的湿画法,先画上一层基本的色彩关系,主要是定下画面的色彩调子,同时也便于后面色层的深入与覆盖。如这一层色画得过于干厚,再修改就会有很大不便。接下来第二层、第三层……画下去就可以用较为浓稠的色彩进行形体塑造。这时需要注意的是,笔笔必须浓

稠,否则,在较厚重的色层上使用很稀的水色会在色层上留下水渍,易把色彩弄脏。另外,干画法就是干画法,各层次的过渡必须通过调色来完成,不宜调水冲淡来进行色彩过渡。

在干画法中有一种提亮的技法,此种方法在水彩纸上比较适宜。在白画的画纸上根据画面色彩的要求先刷一层稍深一点的底层色,这层色可以有所变化,同时要稀薄一些,切不可厚涂,否则再画上色层时易把下面底色带起。待底色干透后,再在上面起稿作画。正式画时用色要干稠,用笔涂色时适当透出下面的底色,也可利用干擦制造枯笔或飞白,这样做效果很好,既有色层变化,又会出现很美妙的肌理。这种技法较适宜表现富有装饰性的画面,缺点是处理不好易使画面感觉平板,甚至有点像套色版画,但使用适当会增强画面的艺术感染力。在水粉写生或创作中,这种提亮的方法如用在画白色的物体上,如衬布、白色衣服或白色墙面等,效果也是很好的,因为在白色的画纸上画白色物体会显得很轻飘,而在有了一层基色的底子上提白,其视觉感受会显得厚重一些。

湿画法(薄画法)

湿画法是一种接近水彩画的表现技法,用水量稍大,色彩的衔接多在画面湿润的状态下进行。其效果色彩变化滋润,水色透明,画面明快,有趣趣天成之感。这种画法对技术上的要求较高,画面的很多地方一般需一次完成,效果有很多的偶然性,作画时要能随机应变、因势利导,画者需要一定经验,作画中不宜反复修改。

湿画法一般作画时间较短,很多色彩效果要趁湿完成,一旦画面干透,色彩就很难衔接,失去了湿画法天然的韵味。这里有一个保湿的方法介绍给同学们:用均匀湿透的报纸平裱放于画板上(根据需要可适当增加湿报纸的层数),然后将画纸的反面也均匀洒上水,待纸张充分伸展后,将画纸贴在画板报纸上,用图钉将四周钉牢,这样可维持很长时间的湿润便于作画。

湿画法的用笔与调色是把握湿画法的关键。有的地方用笔需要含水量稍大,调配色彩的变化

图 1-9 厚涂干画法
图 1-10 湿画法

图 1-10

图 1-11

图 1-11 厚涂湿画法

图 1-12 水粉画法之·点

有时可以在画面上进行,如大面积的天空、远山、水面、树丛、画面的背景等,这些地方比较虚,需要湿润柔和。而有些物象的受光部位或主要的造型区域,过湿的笔法并不适宜表现,这时就需要用浓稠的颜料进行刻画,否则,水太多留不住色,难以建立一定的色彩关系来塑造出特定的形象。

干湿结合画法

干湿结合画法实际上是水粉画使用最多的技法,它集中了干湿画法的优势,同时亦弥补了两者的不足。在一幅画里纯粹使用干画法或纯粹使用湿画法实际并不多。画面有的地方采用的湿画法(如需要柔和或虚化处理的地方,如:天空、水面、远景、背景等),而有的地方采用干画法(如体面感很强的物体,有些重点或需要表现精细的部位以及物象亮面等),这种干湿变化对比自身就具有一种美感,柔中带刚、刚中带柔。这种刚柔相济、相映成趣的作品风格,很是耐人寻味。干湿画法结合有一定的方法和规律,归纳起来大致上是:先湿后干,远湿近干,宾湿主干,软湿硬干,虚湿实干。

在多层画法中,采取干湿结合法也会获得很好的效果。如画一斑驳的墙面或乡村小道,第一遍可用湿画法画出基本的物象结构关系,然后再用

干画法深入塑造,有时有意地留出下面的笔触结构,这样可较好地体现墙面斑驳的效果。画土路面时可多遍交替使用干湿画法,方法是先采用湿画法画出路面结构关系(如路面起伏、车道、土块等),这一遍主要以画素描关系为主,待干后再用干画法表现色彩结构关系,而后再用湿画法画一遍路面结构,待其干后再用干画法表现一遍路面的色彩与形体。这样可反复多遍,而每一遍都不一定要把前一遍色覆盖掉。这样画出来的效果既有色彩关系上的变化,又有色层上的变化,且视觉效果浑厚透明。

二、其他特殊技法

图 1-12

这是一种吸收了后期印象派的色彩笔法。画面中的各物象形体关系及色彩关系皆采用小笔触的色点来进行塑造,利用视觉在一定距离上可自然混合的原理,使色彩与形体和谐统一。这种画法既能取得中间色又能保证各类色相的个性,画面中的小色点像一个个璀璨的宝石镶嵌其中,色彩明亮、艳丽。这一画法更适宜表现风景或静物。

作肌理法

这是一种接近油画效果的表现方法。作画纸张一定要选用吸水性差的白板纸,表面要光滑洁白。制作方法是:先用油画笔调很稀薄的颜料画出物象的形体关系,画时用笔力度要大,笔头要紧压纸面,利用油画笔毛质较硬的特点,采用拖、揉、

图 1-13

图 1-14

图 1-15

擦等手法画出运笔肌理（要尽量画好物象的形体色彩关系）待其干后，再调干稠的色彩进行整理塑造，但要注意尽量保留前一遍的运笔肌理，可表现木质的物象、斑驳的旧墙面、枯木、草丛、房舍、地面等等。

罩染法

这是一种从油画技法中吸取过来的画法。当作品完成及颜料干透后，对某些部分色彩关系进行适当的调整，或增加色层变化，用很稀的水色或水彩颜料进行罩染，以此方法既可达到调节色彩的目的，又丰富了色彩的层次。如某一部位颜色过亮或色相纯度过高，我们可根据画面需要选择稍暗一点的色相进行罩染。如一块亮黄的色相可通过蓝色罩染，产生黄绿味的灰色。提醒同学们注意的是，这种罩染只能在画面作局部特技处理，而且一定要在色层干透后进行，切不可同时在一个地方反复揉擦，这样易造成已干了的底色出现浑浊现象。罩染时笔上含水量也不宜过多，要尽量避免留下水渍，运笔动作要快，要选用透明度高的颜色如淡黄、橘红、翠绿、玫瑰红、群青等水彩颜料或国画颜料。

皱纸及拓印法

此种方法被国画画家们经常采用。水粉画用此法大部分选用高丽纸，其纸质松软，吸水性强。制作方法是：先用铅笔打稿，用色彩画出基层的调子及色彩关系，待干后将画纸揉皱展开，再调较稠的水粉色用拖、扫等笔法进行表现，由于纸皱的凸

凹会出现折皱的自然肌理，非常美观。待达到预期效果后，再将画纸反平铺于桌上（或画板上），均匀地刷上糨糊，再用厚一点蘸水的纸张裱于其上，待其干后，再对画面作进一步整理，但一定要注意不能破坏皱纸肌理的统一效果。这时候还可采用拓印法整理画面，即将纸揉皱蘸上所需要的色彩（以纸代笔）进行拓印，这样便可保证肌理统一。当然，用水粉笔进行调理也是可以的。

洗法

在水粉作业中对于需要修改的地方，一般是采用水洗法，因为画面的色层往往过厚不便改动。有两种洗法：一是将错误地方的色彩洗掉，在重画时能保证色彩适当的厚度和色彩纯度；二是将错误或不理想地方的色彩通过水洗但不洗掉，只是用笔搅匀，重新获得一块统一的灰色做底，然后再在其上重画，效果也很好。另外，对于画面中过于生硬的边缘、需要虚化柔和的地方、模糊的远景、暗部的反光等等都可通过水洗法来完成。

喷洒法

喷洒法可增加画面的肌理趣味或在表现雨、雪、丛林、沙石等时有极佳效果。喷洒工具为喷枪、喷壶或牙刷等，用时可将水或色喷洒于画面上，画湿或画干时喷洒皆可，但效果是不同的，这可根据画面效果需要而定。同学们可通过一定试验来获取经验。

使用画刀法

在水粉写生中使用画刀进行表现可根据画家

图 1-13 水粉画法之·粘揭

图 1-14 水粉画法之·冲

图 1-15 水粉画法之·刮

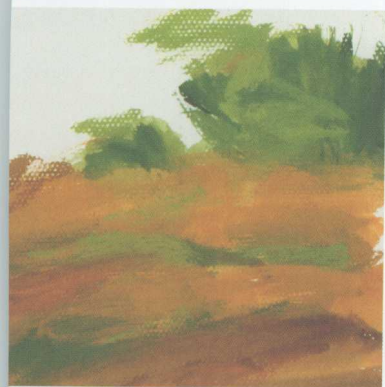

图 1-16

图 1-17

图 1-18

图 1-16 水粉画法之·推

图 1-17 水粉画法之·喷

图 1-18 水粉画法之·流

自己的作画要求和喜好而定。刀的大小形状不同，其表现的特点也不同。使用画刀不像画笔那样可以运用自如、细致深入，故在薄画法中不太适合。对于表现质地粗糙、厚实斑驳的对象（如山石、墙面、泥泞的地面等）非常适合使用画刀。在使用画刀时，注意不能将颜色过多调和后再刮到画面上，而要抓住它的感受，大胆用色。有时可以蘸几种不同颜色在画面上调和，可产生诸色争辉的生动效果，色彩饱和而有力。当然，无论是传统绘画还是现代技法都应该尊重景物本身的特点，使用画刀也要注意它的适应性，在一些不可能用画刀技法达到效果的地方就要避免使用。如果不顾画面是否需要，滥用画刀表现，不分青红皂白随意堆砌，非但不能产生理想的效果，反而会弄巧成拙，毁坏画面效果。

利用特殊纸张作画

19世纪以前国外就有许多画家喜欢在有色纸上作水彩画或素描等。水粉写生也可以采用有色纸张作画，有色纸可以买成品，也可以自己动手制作，只要在白色的纸张上薄薄地刷上一层颜色即可。最好刷的是水彩色或丙烯色。因为这两种颜色凝固力强，在上面作画不会泛色。写生时要考虑所选纸色与描绘的对象色调是否接近，以便统一画面色调。此外，高丽纸、宣纸也可以用来作水粉写生，多数情况下是先将纸揉皱拓裱在画板上以取得特殊的肌理效果。高丽纸虽然薄但有很强的韧性，用水洗不会损坏画面。

“撞水”、“撞粉”与油水结合法

用清水打湿画面，纸张未干时，画笔饱含调好的颜色涂上（色要铺厚），色彩会在纸上自然渗透，产生特殊的晕化笔触效果，此法即“粉撞水”。用水粉色在画面上涂上一块色（要铺薄），色未干时，用画笔饱含清水轻轻洒在上面，水在色块上自然渗透，也会产生特殊的纹理效果，此法即“水撞粉”。此外，还可以使用油水结合的法，即用松节油调水色作画或用油性色与水粉色相结合作画，利用水油不溶的特点产生别致有趣艺术效果。

由于水粉画材料有其特殊的功能，故其特技表现方法也是多样的，不但有自身的特殊技法，同时还可兼容油画、水彩甚至中国画、版画的一些技法。同学们可以在学习中通过实践慢慢探索、尝试，一定会积累很多好的经验，但用画笔调色直接作用于画面的“直接画法”还是首先应该熟悉和掌握的最基本的方法。

三、水粉画中的接笔、接色方法

以水粉人物写生为例。由于前面提到的“干湿反应”问题，所以，水粉色画到纸上后，很快就会干燥，很多情况下我们是在已经干燥的色层上作画和塑造形象，这样接笔、接色不妥就会产生生硬的感觉，就很难表现柔和以及微妙的变化。因此，湿接法和干接法成了两种常用方法。

湿接法

就是趁先画上的色未干之时，很快地将新的颜色逐笔逐笔地画上去，利用湿颜色的渗化功能和笔的调和功能，使先后画上的色自然而生动地