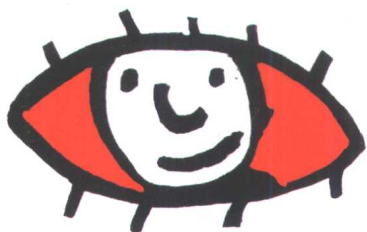

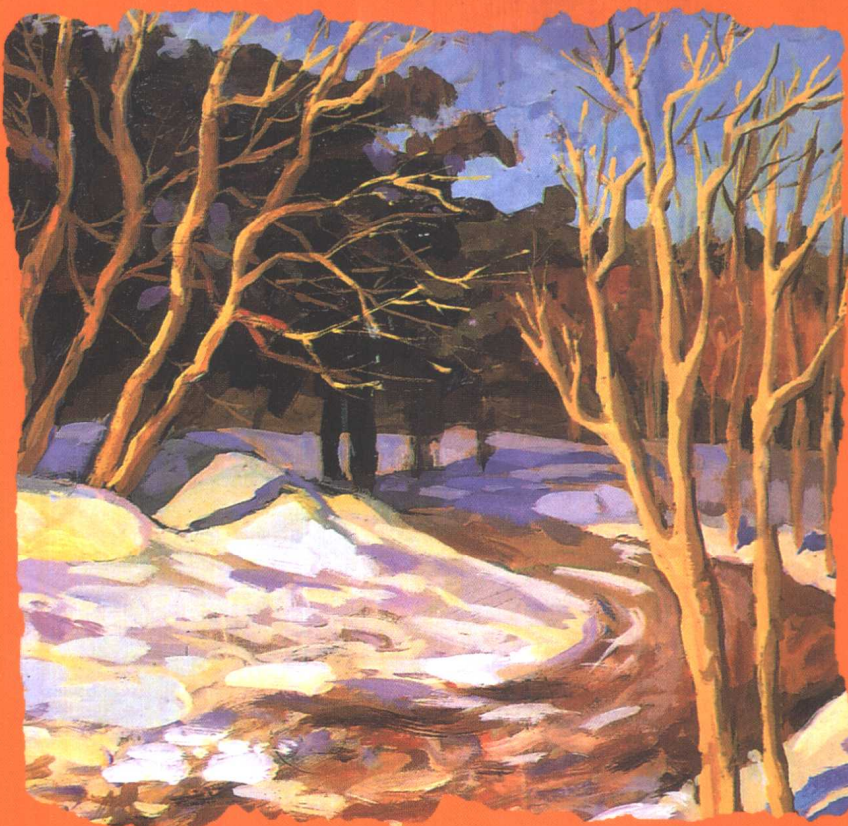
少年美术起步丛书

王 凡 编 著

SHAONIAN
MEISHU QIBU

水粉风景

湖北美术出版社

少年美术起步

水粉风景

王 凡编著

湖 北 美 术 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉风景 / 王凡编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2000.1

(少年美术起步丛书)

ISBN 7-5394-0925-8

I. 水…

II. 王…

III. 风景画: 水粉画—技法 (美术)

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999) 第 75552 号

责任编辑: 余 澜

封面设计: 朱筱乔

特约编辑: 陈 波

技术编辑: 祝俊超

再版修订: 陈可久

少年美术起步·水粉风景

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: (027)86787105

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2000 年 2 月第 1 版

2000 年 7 月第 2 版

2000 年 7 月第 2 次印刷

印 刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司

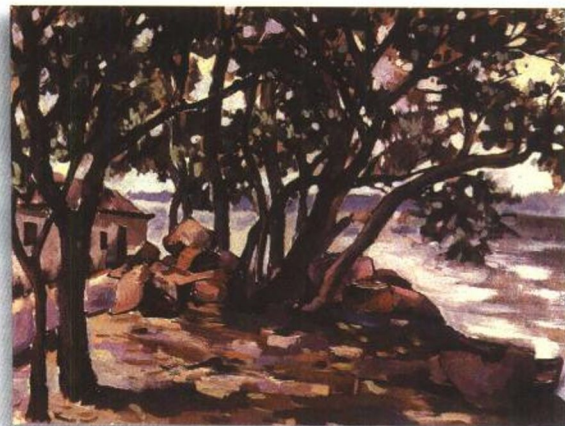
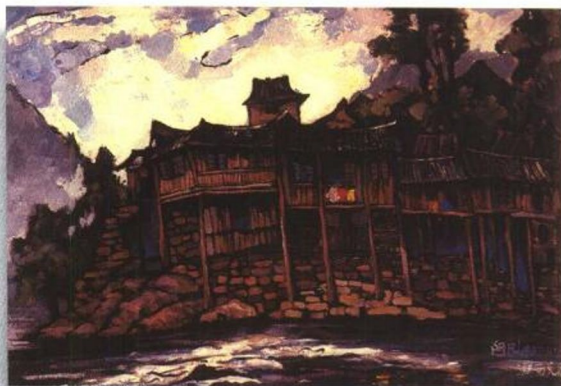
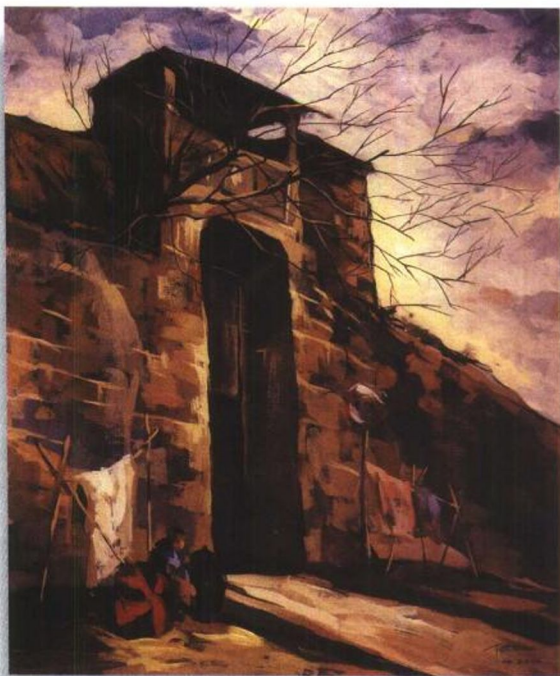
印 数: 4001-9000 册

ISBN 7-5394-0925-8/J·833

定 价: 20.00 元

引言

水粉画是外来画种，1960年以来，在我国色彩艺术教学中发挥着重要的作用。水粉画有着油画的长处，可以复盖，表现力强，同时又有着水彩画的特点，可以借助水的流动，表现淋漓尽致的温润效果。它干得快，工具简便，又经济实惠，易掌握和普及，又可用以广告宣传，和实用美术结合起来。因此之故它就非常适合初学者的色彩训练，所以各类艺术院校都把水粉画作为重要的入学考试课目之一，并在各类艺术院校中，开设了水粉画课程，一般有水粉静物、水粉风景、水粉人物、专业水粉等。

色彩基础

一、水粉画工具

水粉画的用纸有它的特殊性,由于水粉色具有复盖力,对纸张的适应比较宽泛,只要不过薄,不过光,不过脆,一般都可以作画,可根据需要选择不同的纸张。一般水粉画用纸有水粉纸、铅画纸、水彩纸、白卡纸、有色纸、三合板等。水粉画调色盒,一般选择塑料制作的,以格子较多为好,在挤放颜料时应从暖色到中间色,后面挤上冷色,如从白色、柠檬黄、朱红等往褐色、紫罗兰直至淡绿、普蓝色到黑色。水粉画颜料一般有锡管装和浓缩装两种,都可使用。水粉画颜料一般有白色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、桔红、朱红、大红、深红、玫瑰红、紫罗兰、赭石、熟褐、淡绿、粉绿、中绿、翠绿、橄榄绿、墨绿、深绿、湖蓝、钴蓝、群青、孔雀蓝、普蓝、青莲、黑色,现在还生产了肉色、金色、银色等。水粉画的用笔有一至十二号的水粉笔、油画笔、毛笔、底纹笔、刮刀。水粉画的用笔可根据不同的需要选择,水粉笔较软,适用于表现大面积较薄的部位。油画笔较硬,适用于表现具体的景物刻画,加强局部的厚重感。毛笔一般为狼毫笔,适用于勾画细部及线的描绘,底纹笔宽阔柔软,可用较薄的颜料大面积的起稿铺色。刮刀有着特殊的表现力,一般用色较厚,易表现斑驳粗糙的质感。其它还有笔洗用来洗笔,抹布用来擦笔。

二、色彩知识

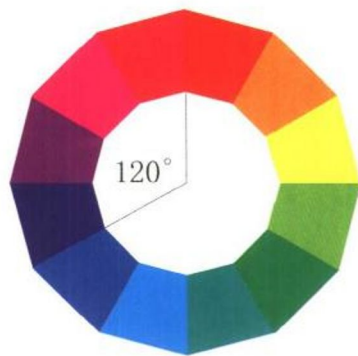
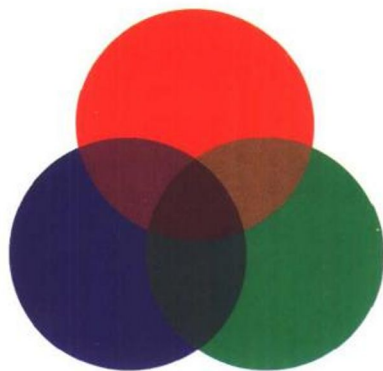
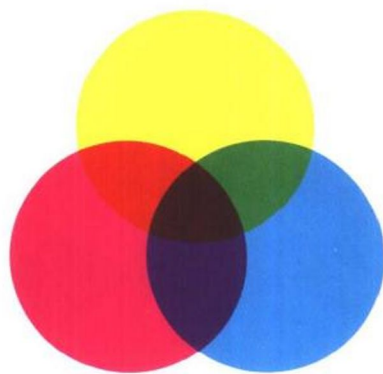
色彩涉及到物理学、化学、生理学、心理学、美学等方面。色彩依不同的研究角度有不同的称呼,诸如自然色彩、设计色彩、装饰色彩、具象色彩、抽象色彩、民间色彩。一切调合的色彩都是由红、黄、蓝三色衍生出来的。色彩美学可分自然色彩,表现性色彩,结构性色彩。

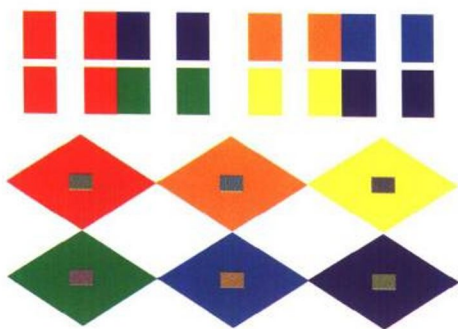
自然色彩,从整体讲,比较具象,注重色光下色彩气氛的研究,追求色彩的相溶性,色彩纯度相对较低,注重表现同一时空下固定的时间、地点、色度,表现的是三度空间关系。

表现性色彩,从整体讲,主观意识强,注重情感色彩的表现,强调画面本身色彩组合的力度,不追求对象的形似、色似、相对色彩纯度、灰度、亮度较高,不受时间地点限制,具有超时空性,往往以有限空间或平面表现出来。

结构性色彩,色彩主观意识更强,注重色彩构成,更抽象,而且色域明晰,纯度高,更具理性,主观,逻辑性。

这是从大的分类而言的,实际状况更加丰富,由于个人的观念、喜好、修养、阶段研究的不同,因而各色彩的类别交叉表现形式繁复多样。

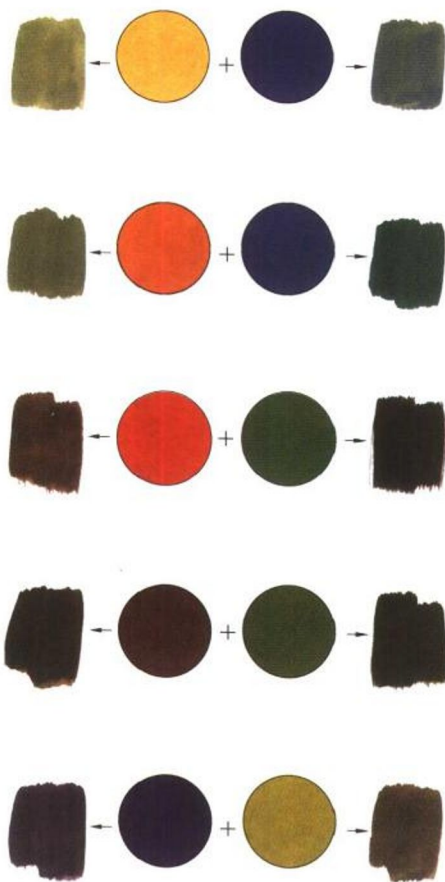

色彩对比的影响

心理五原色色相环上的补色关系

补色互混出来的具有一定色相倾向的灰色

三、色彩的四种属性和七种对比

色彩的四种属性即色相、纯度、明度、冷暖。色相即色彩的相貌，也指对象固有的色彩，纯度是对象色彩的浓和度，可分高纯度、低纯度、灰度等。明度即色彩的黑白度，可分深、灰、亮。冷暖即色彩在特定环境光源下的冷色和暖色的关系。

色彩的七种对比即色相对比、明度对比、冷暖对比、补色对比、同色对比、色度对比、面积对比。

(1) 色相对比：色相对比是色与色之间的差别而形成的对比。对比越强烈色彩效果越鲜明，对感官刺激越大。红、黄、蓝三原色是最原始最典型的色相对比。

(2) 明度对比：明度对比指黑、白、灰关系，也是常说的素描关系，黑、白两极之间的色阶是非常明确的，容易分辨。依明度关系，画面中有高调、中调、低调之分。

(3) 冷暖对比：色彩有冷暖之分，冷色泛指蓝绿色系，暖色泛指红黄色系。然而冷暖对比不是绝对的，关键取决于它同更冷的还是更暖的色相比较。冷暖对比在色彩学中极为重要，也是研究色彩学的关键。

(4) 补色对比：在色相对比中，补色对比最强的是绿与绿，黄与紫，蓝与橙，其它次之。互相衬托，互相补充，所以也称互补色。

(5) 同色对比：同色对比是色彩美学的核心。没有同色对比就没有色彩的互补规律，也没有色彩的和谐，同色对比就是看到任何一种特定颜色，眼睛都会同时要求它的补色。如一小张白色单独看是白色，放在红低上会感觉含绿色成份，放在绿纸上会感觉含红。

(6) 色度对比：色度对比也称纯度对比。即纯度的强烈色彩和暗淡色彩之间的对比。纯度较高的色彩从原色最纯，加入相近的同类色，有较高的纯度。暗淡的色彩是加入了黑、白、灰或对比色，使色彩减低了纯度。

(7) 面积对比：面积对比是大与小之间的对比，面积对比不能单纯从量上进行比较，要注意色彩均衡问题，而均衡度又受到色彩的明度左右。

基础方法

一、水粉风景与季节关系

水粉风景与季节有关密不可分的关系,一幅优秀的风景作品,对季节的表现画面的意境作者的心境,让观者一目了然,具有强烈的艺术感染力。春、夏、秋、冬四季中,表现春天的常用色调,有鹅黄、嫩绿、黄绿;表现夏天常用的色调有墨绿、蓝绿、深绿;表现秋天常用的色调有土黄、橘黄、红黄;在表现冬天常用的色调有灰白色、紫灰、蓝灰等,因为大自然在不同的季节给人以不同的感受,所以我们经常可看到以季节为主题的优秀作品。

二、取景

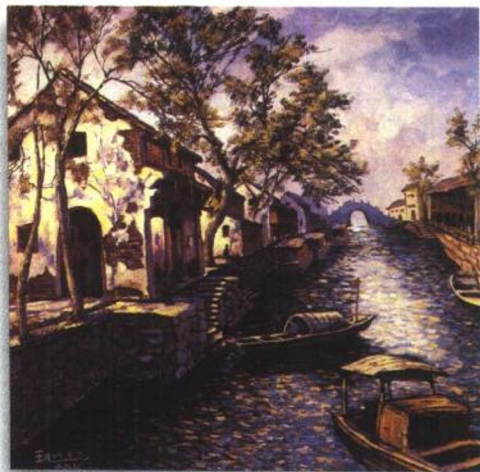
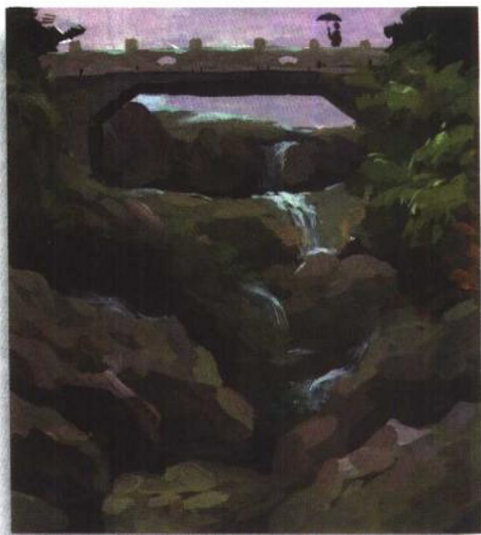
自然界纷繁复杂,并非什么景物都可入画。取景时应掌握以下几点:①画面是否有主题,主题的特色是否较吸引人。②画面层次是否明确,空间关系是否一目了然,远、中、近关系是否明确。③景物在光源下是否很吸引人。④在阴天或室内光下,景物的固有色调子是否优美。⑤自然景观和人文景观是否特别融洽自然。

三、构图

风景写生决非简单地描摹自然,需使景物更集中,更典型,更具美感,所以在构图过程中要注意概括与取舍。风景构图要掌握以下几点:①要有一个表现中心,运用视觉诱导形成表现重点。②根据所表现的题材,确定构图是扁方形、长方形或正方形。③注意空间关系的构图变化,是以近景为主题,还是以中景为主题。④注意疏密节奏,黑、白、灰的分布与对比、景物和色彩的呼应及画面的均衡等。

四、透视

风景透视有它的特殊性,一般的构图中透视由视平线决定,画面有平视、仰视、俯视形成不同透视。平视一般指景物的结构线以平行线垂直线为主,景物所看到的面较少,作者写生时眼睛和景物在同一条水平线上。仰视一般指景物在作者眼睛上方,景物越高,仰视角度越大。俯视一般指景物在作者眼睛下方,始从山上或楼上向下看景物。视平线的高低决定了画面的深度,色彩风景在透视上有平行透视和成角透视,平行透视较适合表现沉着稳定、对称的构图,成角透视较适合表现复杂、丰富、深度感强的构图。同时还要注重色彩的透视变化,即近暖远冷、近鲜远灰、近实远虚的原则。

五、色调

色调在水粉风景中有它的特殊性,色调受到季节、时间、环境、地区的影响,色调的处理,除了受景物色彩的影响外,更重要的是靠主观意识的概括综合。根据当时所处的环境与心境结合而成。水粉风景的色调大致可分:①褐色调,一般表现以木结构为主的老房子,老建筑、水乡等;②绿色调,一般表现春夏为主题的自然风光;③黄色调,一般表现为以泥土为主的土屋、土路、窑洞、黄土高坡;④橙色调,一般表现秋天树林及山林;⑤灰色调一般表现雨雪天及阴天的景物;⑥对比色调,以红绿、红蓝、黄紫等形成的主观性较强的色调。色调的处理也可以由作者根据景物自行归纳,把景物的颜色主观化理想化。

六、笔法

笔法在水粉风景中运用广泛,大至可分摆、扫、揉、擦、点、刷。摆笔一般用平扁的水粉笔或油画笔平行摆放在画面上,也可以交错摆放,摆笔的色块明确丰富。扫笔一般笔触有力,以线条状迅速果断地将色彩表现出来。因扫得较快,并干湿变化交融,故感情色彩较浓。擦笔将颜色并列、叠加并留出先画颜色,擦笔画出的效果较厚重。点笔也称点彩或小笔触法,通过高密度的色彩点,使画面丰富、跳跃。揉笔一般将不同的颜色并列、叠加、用揉笔自然衔接,色彩可厚可薄,也可厚薄结合。揉笔表现的色块厚实、滋润。刷笔一般用色彩较薄,可以起到统一画面色调及明度关系。一般风景区写生在最后调整阶段使用广泛。

临摹方法

临摹是学习水粉风景的捷径,通过临摹,能掌握构图、塑造、铺色、深入及调整的全过程。临摹前必须先认真观察分析临品的结构、色彩的冷暖、空间关系、笔法及技法。一般临摹分五个阶段完成:

一、构图

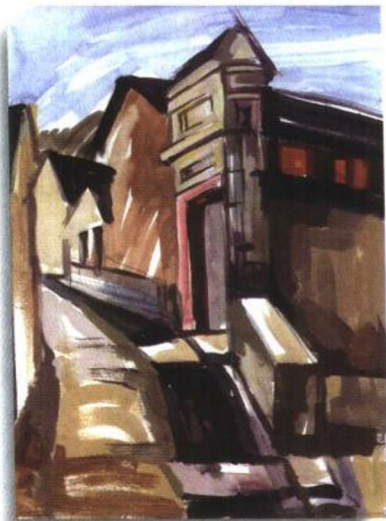
构图可用铅笔或直接用颜色起稿,先要准确地画出临品的主体结构,可以从近画到远,为主体及景物基本准确地画出位置后,可简单地铺出大致的明暗关系,以确定光源和背光处,水粉风景起稿的颜色一般以深颜色来画,常用的颜色有熟褐、普蓝、黑色等颜色。

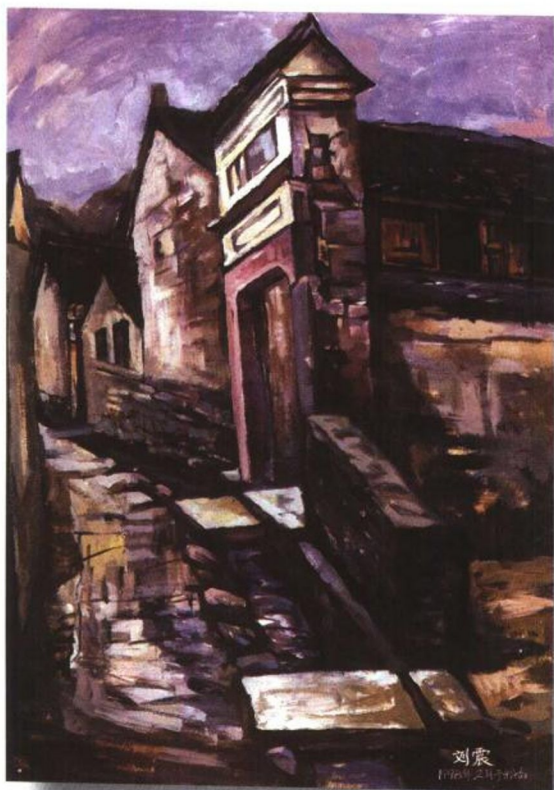
二、铺色

铺色前应先分析临品的作画过程及技法,分析临品是在白纸上画的,还是在有色纸上画的,是用薄色先铺的还是直接用厚画法画的。一般铺色从临品中最深入铺起过度到中间色,最后画亮颜色。在铺色时要用较大的笔来画,水份较多,可先概括整体地铺画,先不求细节及微妙的颜色变化,以整体及色彩的关系为主。

三、塑造

塑造是水粉风景的关键,一幅作品的成败和塑造有着重要的关系,塑造的过程可从临品的远处画起,也可从近处画起。塑造的用笔可稍小些,用色可厚一些。从暗部画起,塑造的用笔较为丰富,色彩的变化及衔接都在用笔过程中充分体现。在塑造中要始终注意主体的刻画,还要注意画面的生动性,分析临品用笔塑造的快慢,准确地表现对象的色彩。

四、深入

深入是塑造的延续，深入的过程就是对画面基本完成的情况下进行仔细分析。从画面结构、形体的准确、明暗的关系、冷暖的变化及技法的运用来深入。深入刻画也能使作品具有较强的可观赏性。深入是微妙的，不须要大面积地重新刻画一遍，从画面中关键的地方深入，在用笔用色上更加精炼，使画面和临品尽量接近，以达到领悟临品中的精髓。深入和塑造也是局部刻画的过程。

五、调整

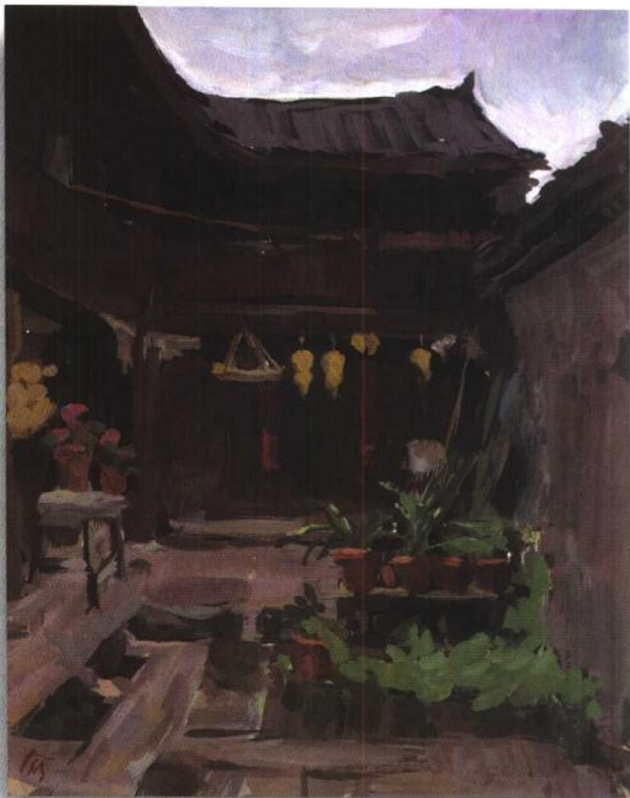
深入局部刻画后，必须再从整体出发，经过反复比较整体与局部之间的对比关系，加强主体和画面中心，丰富局部的色彩变化，更好地衔接颜色，以统一画面的色调、技法。调整中需要从下面五方面进行。①主体是否明确完整；②前后空间虚实关系及透视是否准确；③反光、高光和天光是否表现合理；④风景中的光影明暗关系及冷暖处理是否准确协调；⑤作画技法是否统一等等。

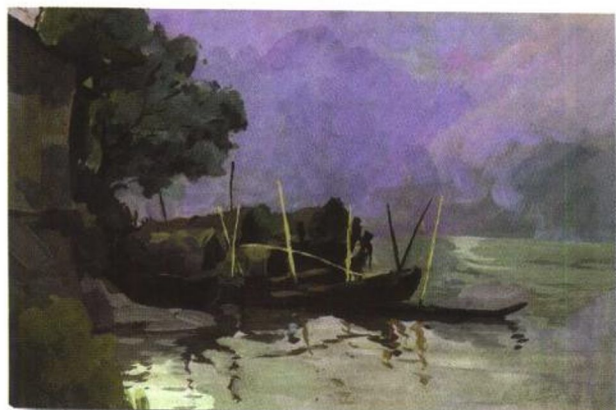
水粉风景的表现手法

水粉风景的表现技法多种多样,可根据不同的对象来表现,其中主要的表现技法有:(1)基础写生法(2)厚薄结合法(3)作底画法(4)勾线画法(5)逼真画法(6)适刀画法(7)小笔触画法(8)装饰风格画法等,这里着重介绍风景写生中最常用的两种画法。

一、基础写生法

基础写生方法一般是初学者学习的一种方法,它可分色彩速写和简单的风景写生两方法训练。①简单写生,在选择风景时要简单明了,一般要求在画面上能体现出一个明确的主体形象及相适应的配景,形成主次搭配分明,体现近、中、远几个不同层次。画幅以8开或者16开较为合适,作画时间控制在两小时内。如作画时间太长,光影关系变化过大,色彩变化难以控制,统一画面色调较困难。同时,对景物光线选择要明快地反映黑、白、灰及色彩关系。一般选择侧光最为理想。不要选择逆光角度,逆光角度的色彩冷暖关系及黑、白、灰明度关系较弱,表现难度偏大,不利于初学者训练和分析。简单写生一般在选择好角度,先确定构图,再用较薄的颜色先画出景物的主要颜色,确定明和暗两大关系,再用较厚的颜色画出前景、中景,留出远景的薄色,要求色彩关系准确,明暗关系明确,用笔可稍小些,以便于塑造。②风景局部写生,写生练习。因时间及画幅尺寸的限制,画面仅停留在“大关系”上,没有深入刻画的精采细节,也构不成画面整体美的效果。局部训练的目的集中刻画某一局部,并力求深入具体,充分表现其色彩关系与不同材料的质感。如:刻画一块岩石、一棵树根、一面墙壁、一个屋檐、一条船等。这种局部写生练习,能提高深入刻画的表现力,也符合“尽精微致广大”的绘画艺术原则。

二、厚薄结合法

厚薄结合法是最常用的适合初学者学习的技法,它能较好地表现远、中、近三个层次的变化。用薄色铺底,能较快地捕捉到色彩的冷暖关系及明暗关系。一般铺薄色由深入浅,用较大的水粉笔画。在铺色中可多结合水,能使画面清新透明。在画面薄色未干时结合厚颜色,能起到色彩自然相溶的效果。厚颜色的刻画,主要表现中景和前景,因厚颜色较富表现力,又可覆盖后透出原先的颜色,故在刻画景物细节时常常使用。厚颜色也能较容易表现景物的微妙变化、冷暖关系及色相的处理,所以厚薄结合法能尽快地被初学者掌握。

王凡 1999 年 10 月

于杭州商学院

徐杰

徐杰
2008.12

