

朝华出版社

水粉画

ABC

- ◆ 赏析见解独到
- ◆ 内容视角多变
- ◆ 绘画特色突出

考学必读
考学必读
考学必读
考学必读
考学必读
考学必读
考学必读

考学必读

水粉画 ABC

马唯驰 著

朝华出版社

(京)新登字 138 号

水粉画 ABC

马唯驰 编著

朝华出版社出版

中国北京车公庄西路 35 号 邮政编码 100044

人民教育出版社印刷厂印刷

中国国际图书贸易总公司发行

中国北京车公庄西路 35 号

北京邮政信箱 399 号 邮政编码 100044

新华书店经销

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 4

1999 年第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-5054-0577-2/J · 0296

定价: 28.00 元

马唯驰简介

1959年生, 1985年毕业于河北师范大学美术系, 中国美术家协会会员、承德市美协副秘书长、美术系主任、讲师。作品入选第六届、第七届全国美展。第二届工笔画大展。第二届、第三届中国体育美展。中国第二届水彩画大展。出版《李后主》、《奇招妙法》等五册画集。1994年为北京人民大会堂设计壁画《仙仗图》、《山庄晚霞》。部分作品被中央台办收藏。

摄影：严钟义

责任编辑：杜 鹃

美术编辑：张熙炜

封面设计：曾 磊

目 录

概 述	(1)
一、色彩知识	(2)
1. 光与色	(2)
2. 色彩三要素	(2)
3. 色彩三原色及调配	(3)
4. 色彩的感觉与训练	(8)
5. 色调、色彩关系	(11)
二、水粉画的工具与材料	(13)
1. 颜料	(13)
2. 纸	(13)
3. 笔	(13)
4. 调色盆	(13)
5. 调色板	(14)
6. 笔洗	(14)
7. 其它工具	(14)
三、色彩应用	(15)
1. 颜色的使用方法	(15)
2. 色彩的表现技法	(17)
3. 写生步骤	(18)

四、静物写生·····	(20)
1. 静物写生的目的和要求·····	(20)
2. 静物的选择、组织和摆放·····	(20)
3. 静物画光的处理·····	(22)
4. 静物写生过程·····	(23)
5. 静物画中的质感表现·····	(25)
五、风景写生·····	(30)
1. 风景画练习的目的和要求·····	(30)
2. 如何选择风景·····	(30)
3. 风景画的写生过程·····	(31)
4. 风景画中具体景物的表现·····	(34)
六、人物头像写生·····	(45)
1. 人物头像写生的目的和要求·····	(45)
2. 头像的选择和光的处理·····	(45)
3. 人物头像写生的构图·····	(46)
4. 头像写生的笔法结构·····	(46)
5. 头像写生的步骤·····	(46)
七、水粉画应避免的几个问题·····	(50)
结束语·····	(51)
作品欣赏·····	(51)

概 述

水粉画是一种使用工具简便、应用范围广泛和有很强的艺术表现力的画种,同时又是训练学生学习掌握色彩知识和用色彩塑造形体能力较为理想的画种。

水粉画颜料是以水调和含胶的粉质颜料,有较强的覆盖力。其色彩具有鲜艳、浑厚、浓丽、柔润明亮等特点,既可采用水彩画的薄画法,又可采用油画的厚画法,在表现方法上有很大的灵活性。

水粉画的历史悠久。我国著名的敦煌壁画、民间年画、历代的工笔重彩画及意大利文艺复兴时期画家留下的一些壁画等都是采用水调粉质颜料方法绘制而成的,实际上就是早期的具有水粉画艺术特点的绘画。水粉画的发展过程是与水彩画交织在一起的,早期的水粉画和水彩画本无明显的区别。德国著名画家丢勒、瑞典画家佐恩的作品精细、工整,既有水粉画的特点,也有水彩画的特点,是二者的完美结合。随着绘画技巧和风格的发展变迁,一些水彩画家为了追求作品的油画效果,作画时不再将透明的水彩色加入白粉,而是直接掺入白粉制成各种颜料,从而产生了不透明的水彩画法。这种画法在发展过程中逐渐形成独立的技巧和艺术特点,成为独立画种,即现在的水粉画。所以说水粉画是从水彩画当中派生而来的。

水粉画在我国发展较快,并作为艺术院校开设色彩练习的基础课程。水粉画应用十分广泛,在制作广告宣传画、插图、舞台美术设计、建筑效果图、年画、装饰画、连环画、儿童画、书籍装帧等方面广泛应用。水粉画题材形式及风格多样,是一个非常有发展前途的画种。

一、色彩知识

1. 光与色

光是现实生活中必不可少的，有光才会有色，一切灿烂多变的色彩都来自于光。自然界中生长的万物都离不开光，如果没有光，将是一片黑暗。

光是一种自然现象。太阳由于自身的运动而放射出无数电磁波。光学研究证明，在电磁波的传播过程中，决定人类视觉反映的重要因素是波长的振动频率。人类能察觉到的光波长度在400-800毫微米之间，在这个区域之间电磁波能够对人的视觉发生作用并产生色彩感，这段波长称为可见光光波。而超过这段范围不能为人的视觉所感应的，就称为不可见光光波，也称为紫外线和红外线等。

光有太阳光、灯光、火光等。光波的运动是直线前进的，如果遇到障碍就会改变方向，从而产生反射、折射等，正是这种现象造成了绚丽灿烂的色彩世界。公元17世纪，英国物理学家牛顿最早发现太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种不同波长的色光所组成的光学原理，并把这依次排列的七种颜色称为太阳光谱。这个发现打开了研究色光现象的大门，逐渐出现了色彩学的理论和艺用色彩的革新与发展。

在同一光源下的物体却有各不相同的色彩变化。这是为什么呢？原来，光线投射在物体上，由于物体表面分子结构不同，受光后，有的物体将太阳光谱颜色全部吸收；有的物体将光谱颜色全部反射；有的物体将光谱颜色部分吸收、部分反射。全部吸收的就是我们看到的黑色，全部被反射的就是我们看到的白色。如果只反射黄色而吸收了其它六种颜色，说明这个物体是黄色的。如果只反射红色而吸收了其它六种颜色，说明这个物体就是红色的。我们眼睛对色彩的感觉，就是物体吸收和反射不同色光所造成的。太阳光是物体呈现固有色的标准光源。固有色只是物体对太阳光有选择的吸收和反射，是人们看到物体占主导地位的色彩，也是最直接的色彩感觉和对物体的色彩称呼。例如：蓝色的天空，绿色的森林，黄色的麦田等。光源可分为自然光 and 人造光等，物体在不同光源照射下形成的色彩变化就是光源色，比如白色建筑在红光照射下呈红色。光源色愈强对物体固有色的影响也就愈大。一般情况下，光源色对物体的受光面影响较大，物体受光部分的颜色冷暖倾向主要取决于光源色。

物体周围环境的色彩，由于光的反射而影响到物体的颜色，这种物体固有色受到周围客观条件颜色影响而产生的自身色彩变化，我们称其为环境色。这种客观影响以物体暗部最为明显，光线愈强，环境色的映射也愈强；光线愈弱，环境色的映射也就愈弱。

2. 色彩三要素

色彩的三要素是指色相、明度和纯度。它们是鉴别颜色的尺度和依据，也是色彩的三个特性。

色相: 色相是指各种色彩所具有的相貌特征和具体名称, 是色彩在视觉上产生的不同感觉。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫就是它们各自的色相称谓。

明度: 明度是指色彩的明暗及深浅程度, 也称亮度。色彩明度的变化, 取决于物体对色光的反射能力, 物体表面对色光的反射率强, 其明度则高; 反射率弱, 其明度则低。黄色物体对色光的反射率高于红色, 其明度也高于红色; 蓝色、紫色对色光的反射率弱, 其明度相应就低。色彩的明度差别主要有两种, 一种是色相之间的明度差别, 如: 黄、橙、红、绿、靛、青、紫。一种是同一色相之间的明度差别, 如: 淡蓝、湖蓝、深蓝, 它们之间是明暗和深浅程度的明度变化。

纯度: 纯度是指色彩的单一程度、饱和度, 是色彩中所含色的成分多少。饱和程度高, 纯度就高; 饱和程度低, 纯度则低。色彩的纯度变化有两方面, 一方面是不同色相的纯度差异, 纯度的高低依次是红、橙、青、紫、黄、绿。这是因物体对太阳光谱中某一波长的反射率不同而造成其纯度也不相同的。另一方面是单一色与黑白或其它色相混合后纯度降低和减弱。在太阳光谱中各种单色应该是最纯的, 最饱和的颜色。如果掺入了其它颜色就不纯、不饱和了, 掺入越多越不饱和, 纯度越低。

色彩的纯度和明度是同时发生变化的, 它们之间有着相互制约的关系。某一色相掺入白色后纯度降低, 但明度提高; 而掺入黑色后, 纯度和明度都降低; 如果掺入其它色, 色相就会产生丰富的纯度和明度的变化。

客观生理直觉和主观心理想象是影响人们对色彩感觉的两个因素。视觉神经在接受色光刺激时, 必然受到人类感官的生理和心理影响, 并对所产生出的色彩冷暖属性带上一定的感情色彩。如: 黄色、橙色、红色给人一种热烈、欢乐、温暖、开朗的感觉, 使人们联想到火焰、阳光、血液、金色的秋天, 这类色人们就称其为暖色; 而蓝色、绿色则给人一种平和、宁静、凉爽、清新、冰冷的感觉, 使人们联想到青山绿水、蓝天冰雪、辽阔的海洋, 这类色人们就称其为冷色。这种由人类感官的生理和心理影响所产生的色彩冷暖属性统称为色性。

色彩的冷暖属性主要是靠比较进行识别, 在色彩的相互比较和对比中做出正确的判断。色相之间有冷暖, 黄色比绿色暖, 绿色比蓝色暖; 单一色相中也有冷暖, 如红色, 朱红比大红暖, 大红比深红暖, 深红比玫瑰红暖。认识色彩的冷暖属性, 并不是单纯的看某个颜色, 而是在观察比较中准确识别和准确使用, 掌握色彩的和谐与韵律, 创造丰富的色彩世界。

3. 色彩三原色及调配

原色就是既不能分解也不能用其它颜色混合调配而成的基本色。三原色包括色光三原色和颜料二原色。

色光三原色(图1)。在太阳光谱中有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光, 但红、绿、蓝是基本色。其中红加绿得黄, 绿加蓝得湖蓝, 蓝加红得品红。这三种色光按一定比例相混合会形成无数色光, 并且能还原成白色。德国物理学家赫姆霍兹创立的三色

学说，就是从科学的角度对色光的证实和完善。

图 1

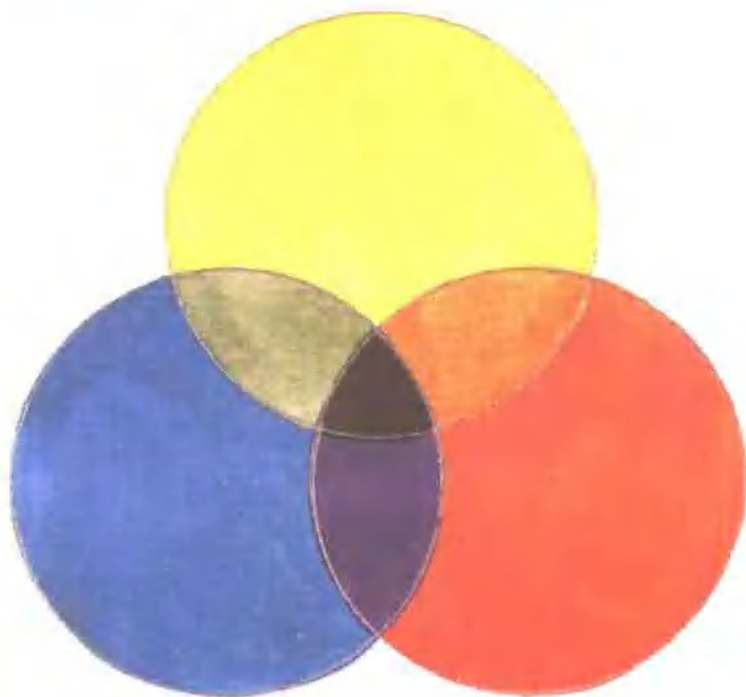

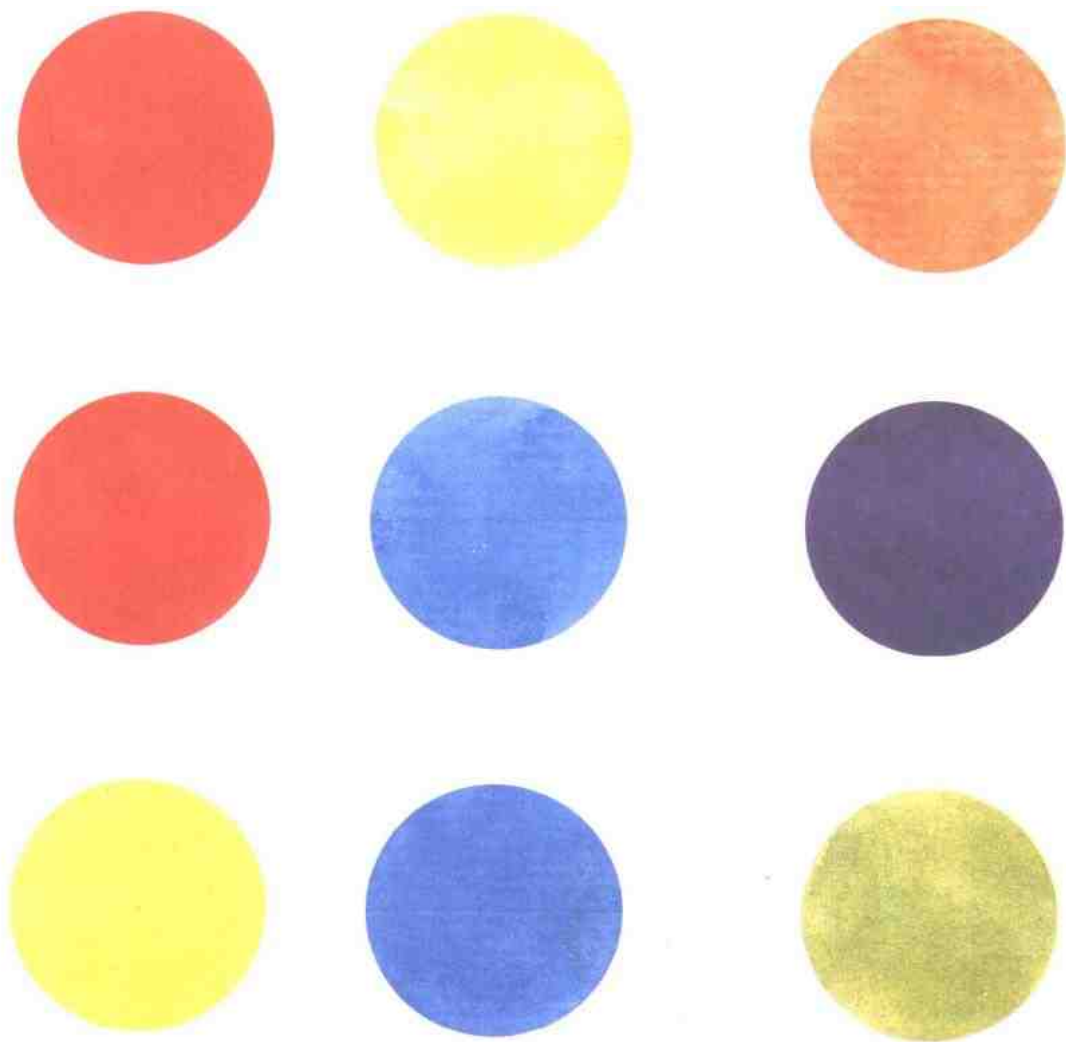
图 2

颜料三原色为红色、黄色、湖蓝色(图2)。从理论上讲三原色是基本色,按不同的比例配制能调出任何颜色。色光三原色是物理学的光学现象,它与颜料三原色是不同属性的两种物质。人们认识颜色从色光开始,而表现色彩则必须通过颜料来体现。颜料三原色与色光三原色既有联系又有不同。二者各自按不同的比例相加混合可形成各种颜色,这一点是一致的。不同的是,颜料相加是减色法,相加后其明度减弱,色度变浊,红、黄、蓝三原色相加变成黑色;色光相加则是加色法,色光相加明度增加,纯度减弱,将红、绿、蓝紫三原色相加变成白色。

颜料三原色中任何两个基本色相混合既产生新的颜色,如:红+黄=橙,红+蓝=紫,黄+蓝=绿。这种颜色组合在调色方法上称第一次色,也称间色(图3)。

一个原色与一个间色相组合,或与两个间色相组合调配出的颜色称为再间色,也称为复色(图4)。复色也是三原色的组合,形成黑灰色。其中某一种颜色的比例大就成为

图3

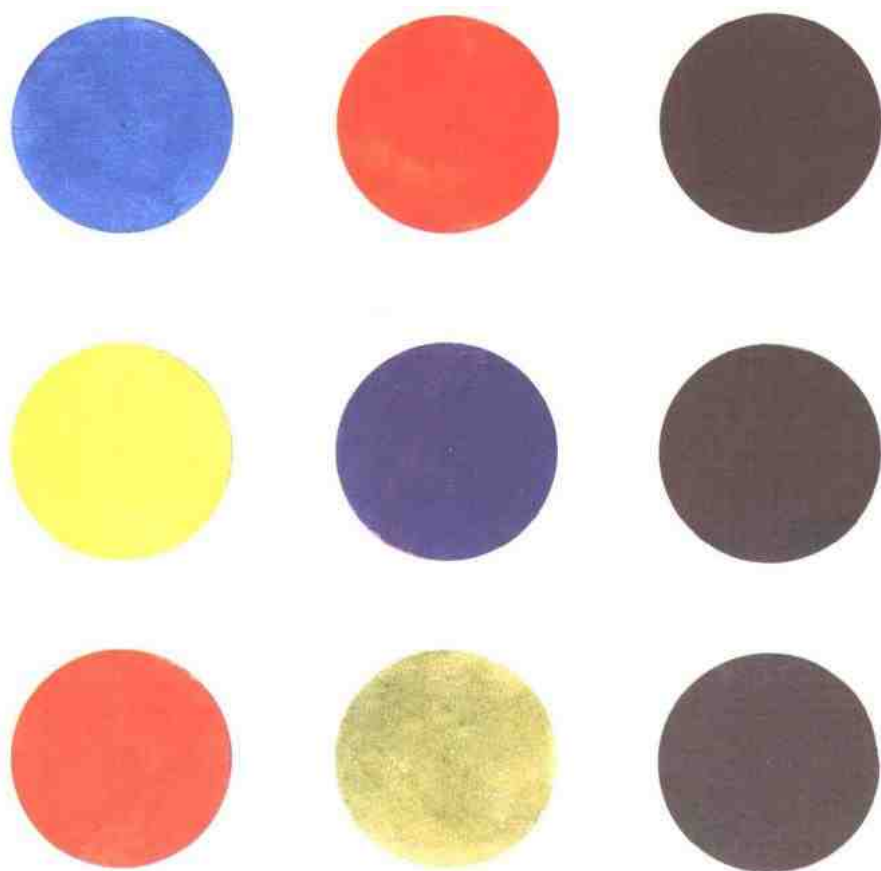

图 4

倾向某种颜色的灰色。

为了使用方便，人们把太阳光谱 7 色改为 6 色，把青、蓝合为蓝色，并将红、橙、黄、绿、蓝、紫六个标准色首尾相联，形成色相环。后人又把它扩大为 12 色相环或 24 色相环 (图 5)。色相环为客观地认识色彩和使用色彩提供了依据，揭示出了色彩的循环性和连续性。在色相环上，几种颜色的色性倾向接近，并含有同一类色素的称为同类色 (图 6)。如：天蓝、钴蓝、群青、普蓝都含有蓝色素；朱红、人红、深红、暑红、玫瑰红都含有红色素；淡黄、柠檬黄、中黄、土黄、桔黄都含有黄色素。在色相环上，互为对应的几种色称为对比色 (图 7)。如：红与黄绿、绿及蓝绿色互为对比色；绿与橙红、红和红紫色互为对比色；蓝与红橙、橙和橙黄色互为对比色；橙与绿蓝、蓝和蓝紫色互为对比色。在色相环上，排列最近的两种色称邻近色 (图 8)。如：红与橙、黄与绿、绿与青、青与蓝、蓝与紫。在色相环上，完全对立的两种颜色称为互补色 (图 9)。如：红与绿、黄与紫、蓝与橙。互补色是色彩对比中最为强烈的一种，是三原色中两个原色相混合所形成的间色与剩余的一个原色的对比。

颜料三原色与色光三原色是色彩范畴的两个方面，学习时要特别注意它们之间的区别。

图 5

图 6

图 8 图 9

图 7

4. 色彩的感觉与训练

色彩知识是绘画的重要因素之一,而色彩的运用是有规律的。观察色彩是表现色彩的前提。要想充分运用和表现好色彩的千变万化,就必须掌握正确的观察方法,提高观察能力。观察能力的培养途径主要是多看、多思考和多画。

色彩的心理功能:人类在客观事物刺激下使大脑产生思维和联想,形成对色彩观念的主观意识。任何一种色彩都会因视觉感官的刺激作用,而造成各不相同的心理反应。色彩的直觉是人们的生理反应,只是对色彩的单一识别,它与色彩的心理活动是互相联系和制约的。人们发生生理反应的同时,必然会产生一定的心理活动。客观事物中任何一种色彩都会让人们产生联想和想象,从各方面影响着每个人的情感。如:在炎热的夏天看到蓝绿色就会产生凉爽的感觉,在寒冷的冬天看到红黄色就会产生温暖的感觉。心理反应的同时又促进生理变化,这种互相推进的结果形成了人类的色彩感觉。每个人的心理感应与客观条件下的思维反应是分不开的,并且通过色彩的心理功能作用后又赋予了色彩多层次的象征意义,使某一种单一的色彩成为有具体意义的代表。如:交通中使用的红灯象征危险,绿灯象征安全。生活中白色象征纯洁,黑色象征死亡。但由于人们客观生活环境不同,民族习惯有别,色彩的象征意义也就各不相同。

色彩观察力的培养:初学绘画的人往往只看到物体的固有色,作画时只简单而概念化地用色,结果把绚烂多彩、千万变化的自然界表现得单调乏味。这主要是在认识客观事物时缺乏比较。我们知道,物体色彩的形成主要有三个方面,即固有色、光源色和环境色。客观世界中任何物体的颜色都不是一成不变的,在不同的光源和环境下都会产生不同的颜色效果。例如:两只黄色的梨在同一光源下分别放在红色和蓝色的衬布上,就会形成不同的色彩效果。红色衬布上的梨颜色偏红发暖,而蓝色衬布上的梨颜色偏蓝发冷。另外,自然界中的万物在不同时间的光照下也会形成各不相同、非常丰富的色彩变化。如果只片面孤立地看待客观事物中的某一物体的颜色,就难以掌握客观物体的色彩变化。只有在互相比较中,才能得到准确的色彩感觉。比较是鉴别的前提,克服观察方法片面性的最好办法就是比较,要养成在绘画过程中比较的习惯,注意主体与客体的比较,客体与客体的比较、客体与整体的比较、主体与整体的比较,在多层次的对比中,提高对色彩的认识能力和感受能力(图10、11)。

在观察比较的过程中,要注意物体的冷暖色变化和明暗变化。冷暖色在一个物体上同时存在,红色衬布上的黄梨在整个暖色调中,其受光面相对偏冷,背光面受衬布的影响相对偏暖。而蓝色衬布上的黄梨在整个冷色调中,受光面相对偏暖,背光面受蓝布影响则偏冷。因此,冷暖色的形成是相对而言的,既相互对立又相互依存。我们观察物体不仅要注意色彩冷暖变化,同时也应注意色彩的明度变化。光有强弱之分,还有直射和斜射的差别,这些都使物体颜色产生相应的变化,色彩的冷暖变化直接受明暗的制约(图12、13)。

色彩写生是培养色彩感觉和色彩观察力的重要途径。初学者往往急于求成,只重视技法的学习,对色彩的观察不以眼睛的直觉为依据,而只凭主观概念和想象作画,形成

了对色彩学习的程式化和简单化，这些都直接妨碍对色彩感觉和观察力水平的提高。因此在学习上要注意多分析思考，多观察比较，多总结经验，克服孤立观察对象和习惯的固有色观念。这样，就会在长期写生练习中得到不断提高。

图 10 马唯驰

图 11 张国利

图 12 马唯驰

图 13 姜巍

