

水粉画

编绘：李宗儒

SHUI FEN HUA

310962

水粉画

编绘：李宗儒

SHUI FEN HUA

天津杨柳青画社

水粉画

李宗如 编绘

天津杨柳青画社 出版

北京印刷二厂制版印刷 * 新华书店天津发行所发行

开本787×1092 1/16印张2.87 ISBN7 80503-065-0 /J-065

1988年12月出版 1988年12月第一次印刷

印数00001—5000册定价8.15元

作者介绍

李宗儒先生，1941年生于天津，自幼酷爱美术。中学毕业后考取了北京艺术学院美术系油画专业。从师李瑞年、吴冠中、罗尔纯等著名画家。毕业后长期从事艺术教育工作。曾在中央宣传部教改实验基地北京景山学校任美术教员。同时致力于中小学美术教育改革的研究。1974年调天津工艺美术学校，任绘画教员，探索工艺美术教育中基础绘画的特点。1983年担任教务主任。1984年任天津工艺美术设计院、天津职工工艺美术学院副教授兼副院长，兼天津工艺美术学校副校长等职。为我国艺术教育事业的不断发展贡献着力量。

李宗儒先生，在艺术上有很高的造诣，画风严谨、朴实，善于捕捉大自然之美妙，尤其擅长水粉画。其作品色彩明快，技法纯熟，热情奔放。既是生动感人的艺术品，又是初学绘画者学习的借鉴和楷模。

《水粉画》一书，是作者多年教学经验的总结。文章通俗易懂，深入浅出，是一本好教材，在此特向广大读者推荐。

编者

目次

- 水粉画概述
- 水粉画的工具和基本技法
- 写生色彩基础知识
- 水粉静物写生
- 水粉风景写生
- 图版

一、水粉画概述

水粉画是很有特色的画种，它采用不透明的溶水性粉质颜料，色彩鲜艳、润泽、技法丰富多样，表现力强；作画工具又较简便，深受广大人民群众的喜悦和欢迎，在我国有着广阔的发展前景。

水粉画有着悠久的历史，据记载中国古代敦煌等地的洞窟壁画和公元十四世纪意大利文艺复兴时期的宗教壁画的绘制，所采用的蛋彩画和胶彩画，就是现代水粉画的前身，其绘制方法，都是使用溶水性粉质颜料。以胶和蛋清调色，画于岩壁和墙壁上，其色彩鲜艳效果很好。此画种曾一度在西方画坛中占有重要的地位。直至十五世纪中期尼德兰画家杨·凡·代克发明并成功地运用了以油料调色的油画法，胶彩画和蛋彩画的地位才有所下降而让位于油画了。但是因水粉画的许多优点和特色，许多画家仍然愿意运用它进行绘画和制作，为后人留下了许多优秀的作品，使水粉画在世界画坛中始终占有一定的地位。

我国的工笔国画在技法上与水粉画技法有许多相通之处，都讲究用水、用粉。如追溯历史，传统的国画和古老的胶彩画早有着密切的联系。如今谈起水粉画，对我国人民来说其实並不陌生。

近年来随着社会的不断发展变化，科学技术日新月异，水粉画的技法和工具也随之有了很大的进步。丙烯颜料就是新型颜料，它不仅色彩鲜艳，又可运用厚涂法，效果像油画一样，干后不怕水洗。它的出现又为水粉画的发展，开创了新的局面。

水粉画的绘画技法丰富而多样，是它的一个重要特点。它既吸收了水彩画用色明快、柔润的特色，也吸收了油画塑造严谨、厚重的风格，同时也常采用装饰画以色块、线条巧妙配合的装饰性风格。它能博取众画法之长而融于一体，又善于把湿画法与干画法、薄画法与厚涂法、写实画法与装饰画法，自然地揉在一起，创造出水粉画自己独特而丰富的艺术面貌。

水粉画技法多样性也决定了它有着多功能的特点和极强的适应性，它不仅能适应绘画写生或创作的需要，还能适应工艺美术设计、广告宣传、商品包装、环境美化、舞台布置以及出版印制等多方面的需要。

目前，许多艺术院校、工艺美术院校都已把水粉画列为重要的必修课，同时也是新生入学考试的重要科目之一。

总之，水粉画做为一种艺术表现形式，在整个艺术中已占有越来越重要的地位。对此我们必须给予足够的重视。

二、水粉画的工具和基本技法

（1）水粉画的工具

颜料：水粉画多采用以胶调制的溶水性颜料作画。国内市场出售的水粉颜色也称为广告色，分铅袋、瓶装或塑料袋包装几种，质量都很好，均可选用。最新推出的丙烯颜料，用于厚、薄画法俱佳，是理想的新型水粉颜料。

纸张：水粉画多采用吸水性较强的纸张作画。一般多用水彩纸以适应干、湿各种技法的运用。对于吸水较差的纸张，如绘图纸白板纸等可作干画法、厚涂法使用。中国画的宣纸，吸水性较强，又有水润的效果，画水粉画能产生一种特殊的韵味，也深受作者的欢迎。

笔：水粉画多采用扁平、齐头的水粉笔或水彩笔作画。其毛质虽软但有弹性，笔头吸水性强。画细线条时可采用中国毛笔，如衣纹、叶筋、小白云等均可。如大面积涂色可用软毛板刷效果较好。

水粉工具除上述颜料、纸张、笔以外，还需准备画板、调色盒、笔洗等。外出写生还需用小马扎和画夹。工具齐全对作画是十分重要的。

（2）水粉画的基本技法

水粉画的技法大致分为干画法和湿画法两大类。

第一类为干画法：顾名思义，其特点是待第一次着色干后，再上第二次色。色与色之间界线分明、笔触清楚称做干画法。它适合表现结构鲜明、转折清晰的物体。属干画法范畴的技法有重叠法、点彩法、勾线填色法等。

①重叠法：是把色块层层重叠厚涂，类似油画厚涂法。除使用画笔外，还可运用画刀、笔杆等作画，能出许多特殊的效果，尤其画山石、树干等坚硬粗糙之物最为适宜。

②点彩法：运用各种色块或色点并列在一起，甚至使用原色并置的方法表现景物，经一定距离，用视觉调色彩原理，便可产生十分丰富的色彩变化。其灿烂的色彩效果，是混合调色无法达到的。早期印象派大师毕沙罗等人就很擅长运用此法，创作了许多优秀作品。

③勾线填色法：是吸收东方装饰性绘画风格的一种画法。画时先用黑色或其他深颜色勾线，然后填以漂亮的色块，由于黑线或深色线的作用，各种鲜艳的色彩得到了协调统一。著名画家关广志先生就长于此法作画，其画面别有一种装饰风格。

第二类为湿画法：是在第一次着色尚没干时，趁湿上第二次色，运用水份自然渗透的特殊效果作画，称为湿画法。属湿画法范畴的技法有湿接法、洗涤法和沉淀法等。

①湿接法：是湿画法最基本的方法，即把两种或多种色彩趁湿衔接在一起，其效果互相溶合渗透，色彩丰富，柔和，即使是红、绿对比色也可以自然相接在一起。能给人以朦胧、虚幼的感觉。色与色相接而没有明显的界线，适合表现雾雨的天气和远处模糊的景色。

②洗涤法：在第一次着色还没干时，用海棉或干笔擦去一部分色彩，露出白纸的底色，擦出所需要的形状，再趁湿加以处理。比如：蓝天上的白云、绿树中的小草，都可以涂完颜色后擦出所要的形状，点上暗部和中间部，再稍加整理，便可产生理想的效果。

③沉淀法：是利用两种色彩相混或湿接后所产生的奇妙化学变化以及形成的沉淀效果作画的另一种格调。其自然生成的许多颗粒状斑点，使画面显得丰富而有变化，适合表现雨景、远景或人物画、静物画的背景，效果都很好。

三、写生色彩基础知识

（1）原色、间色和复色

原色：世界上的颜色有千万种，但归根结底都产生于三种最基本的颜色。它们可以调配出无数美丽的色彩，而其他任何颜色都无法代替或调配出这三种颜色。这就是色彩中著名的三原色。即红色、黄色和蓝色。

三原色也称为第一色，其色彩也最鲜艳。

间色：是由两个原色相调配所产生的色彩，称为间色。也称为第二色。

由红、黄、蓝、三原色交替调配，可产生三个间色。即红加黄为橙色，黄加蓝为绿色，红

蓝为紫色。这橙、绿、紫，三色由于是第二次 其色彩的鲜艳程度要低于三原色。

复色：用两个间色相调配而产生的色彩称为复色，也称为再间色或第三次色，即橙加绿为橙绿色，橙加紫为橙紫色，紫加绿为紫绿色。

橙绿、橙紫、紫绿三色因是第三次混色后的结果，色彩纯度降低，颜色较灰暗，称为灰颜色。

颜色中赭石、土黄、熟褐等都属复色，是含灰颜色。这些灰颜色十分沉着、柔和。我们应学会运用它们，如使用得当可使我们的画面呈现出高雅的灰色调。

（2）补色关系

三原色其中之一色和另外两原色相调配所产生之色，它们之间所产生的强烈对比关系，称为补色关系。如红与绿（黄加蓝）、黄与紫（红加蓝）、蓝与橙（黄加红）。这些补色的对比关系，可使对比方的色价成倍增长，色彩更加鲜艳夺目，能产生强烈的艺术效果。

比如：金色的晚霞照在白色的墙壁上，亮面是橙黄的色彩，暗部则显出绿紫的调子，在蓝紫色的补托下，霞光映出的金黄色由于补色对比、更觉耀眼。

又比如：一片苍翠的树林中，有一幢红顶白墙的小房子。阳光照射下，那一片片红瓦，在浓绿树叶的对比之下，竟像红宝石般闪闪发亮，光彩夺目。常说“万绿丛中一点红”格外动人，正是这个道理。

（3）色彩的调合与对比

色彩的调合：所谓调合即谐调一致，统一的意思。就画而论，一幅画中的各种色彩，必须谐调统一，服从于一个主色调。这主色调就像音乐中的主旋律一样，起着主导作用。它或喜或悲，引导人们进入到独特的意境中去，给人以某种艺术的享受。这里不允许与主调无关的音符存在，以免冲淡或破坏主旋律的感染力。这就是统一调合的作用，它为一幅画，一曲乐章确定了主旨或基调。

色彩的对比：所谓对比是指矛盾着的双方其差异的比较，也是对立双方冲突的意思。矛盾和差异的现象是客观存在的，世界上找不出完全一样的两件东西，或两块颜色，只要把两件东西或颜色放在一起，立刻就会产生差异、产生矛盾、产生对比。

在艺术作品中，正确地运用了对比的因素，可以突出矛盾，使画面不断出现高潮，而且加强对比能使画面的明暗关系更鲜明，色彩关系更强烈。尤其冷暖并置，使矛盾激化，能迸发出绚丽的火花，给人们以刺激，从而产生意想不到的艺术效果。

总之，一幅成功的色彩画，必须是恰当地运用了色彩规律，巧妙地处理好色彩的对比与调合这一对矛盾。在确定了统一的主调之后，还要通过对比去加强和美化每一块色彩。在处理好对比的基础上，最后实现调合，这就是完成一幅画的基本过程。

调合和对比的关系是对立的统一体，统一调合之中存在着对比，对比最终也要实现调合统一。

调合与对比的因素在画面中，除了色彩因素的色相、明度、纯度、冷暖以外还有形状、位置、面积、结构比例等多方面的调合与对比的因素。我们在运用对比手法时也要从具体的画面出发，明确强调某种主要的调合、对比因素，不能平均对待。否则处处强调，反而不突出。

（4）色彩的感情与联想

我们生活在色彩的世界里，事事都与色彩有着密切的关系。在商品的市场上，一些消费品如服装、衣帽、手提包、鞋子等，往往被造型与色彩左右着它们的销售。我们不能不重视季节和流行色的魅力，凡适应了人民所追求、喜爱的色彩，其商品就会被一抢而空，如今色彩已经在人们的生活中，占有着越来越重要的地位。

我们的居室也不能与色彩脱节，依照个人的爱好，考虑季节流行色及房间的作用，去设计你的住房色调，会使你的生活更舒适。

由于心理上的要求，工厂的车间也采用明快的色彩，使工人心情舒畅，以提高生产率。医院和饭店的室内色调则采用柔和淡雅偏暖调的色彩。病房可用淡青淡绿或淡黄色，使病人心情安定。餐厅的色调以浅黄、桔黄的暖色为好，能使人增进食欲。

我们要从物理方面，化学、心理和生理方面，进一步研究色彩规律，使它能更好地为人类社会服务。

下面我们着重谈谈色彩对人们情绪的影响。

人们的视觉对色彩的刺激往往能引起生理上的反应。比如：有的色彩可以使人兴奋，有的色彩可以使人安静，有的色彩可以使人忧伤，也有的色彩可以使人恐怖。

红色属积极色彩，它使我们心情兴奋，血液沸腾。青色属消极色彩，见到它会使我们心情平静，有冷清感。绿色、紫色为中性色，介于积极和消极色彩之间，给人的以温和、舒适与和平的印象。

以年龄上看，儿童喜爱红至绿类较强烈和积极的色彩。老人都喜爱绿至紫一类较温和的色彩。以性别上看，男性喜爱积极色，而女性喜爱消极色。

色彩感情不仅是心理，而更多是生理的过程。其色彩的联想却多为心理的过程。

色彩联想的产生是社会生活、心理习惯、民族风俗等因素给人们留下的深刻刺激和记忆所引起的。当某种色彩表述了一定的构思，或暗示了某些内容，打动了我们的联想，产生了共鸣，这是常有的事。

黄色给人以光明、收获、宗教、权威、富足、病态、没落等印象。红色给人以火热、欢快、战斗、革命、喜庆、警觉、恐怖等印象。绿色给人以和平、生长、青春、凉爽、娇嫩等印象。橙色给人以华丽、健康、温暖、功名、权势等印象。青色给人以清淡、沉静、贫寒、高远、冷清等印象。紫色给人以娇艳、柔弱、悲哀、高雅等印象。褐色给人以稳重、沉着、温和、朴素等印象。灰色给人以混浊、空虚、镇静、怅惘等印象。黑色给人以阴暗、恐怖、严肃、寂寞、男性化印象。白色给人以纯洁、光明、清静、悲伤、神圣等印象。

我们研究色彩的感、象征与联想，目的是为了更好地了解色彩、掌握色彩、运用色彩，以便更好地为我们的设计和创作服务。

（5）两种色彩学

色彩学由于研究的重点和研究的角度、目的不同，大致分为两种：一种称为工艺装饰色彩学，另一种称为绘画写生色彩学。

①工艺装饰色彩学，它研究的主要内容是以物体固有色范畴为主的色彩变化规律和装饰规律。它抛开了光、影对色彩的复杂影响，重点研究各种色块之间的调合与对比规律，色彩情感的作用，色彩、色调的民族习俗和民间传统的表现方法等方面的问题，以及如何应用于工艺设计、工艺装饰等方面的实践原理。这便是工艺装饰色彩学的主要任务。

②绘画写生色彩学，它主要研究的内容是，物体在光照的条件下，其光源色彩，环境色彩，对物体固有颜色的影响及其变化的规律。它抛开人们对物体固有色彩的顽固成见，重点研究由于光源色、环境色及空气作用所形成的色彩透视对物体色彩的复杂影响，在某种情况下物体的固有色大大地减弱甚至无法辨认。对于这些色彩变化规律和表现方法的研究，以及如何应用于色彩写生和绘画创作，这便是绘画写生色彩学的任务。

下面就绘画写生色彩学中的几个概念做如下解释：

固有色：即光照在物体上，大部分色光波将被吸收进去，少部分色光波将被反射出来。这些物体所反射出来的色光波被眼睛感知，就是它的固有色。黑色是物体吸收了全部的色光波，而白色是反射出了全部色光波的结果。

光源色：它指影响物体色彩变化的光源之色彩，比如：太阳在早晨和傍晚的光带有明显的红黄暖调子。而月光是青蓝色的冷光。这些光源的色彩，照射在物体上，就必然会影响到物体的色彩。这就是光源对物体的影响。

环境色：它指在某种光源的照射下，各种物体固有色之间，互相反射、互相影响所产生的丰富色彩变化。这些色彩变化称为环境色。比如：白色衬布旁边有块红绸子，在光照的情况下，红色必然会反射到白布上，使白布的边缘成为粉红色，这就是环境色的作用。

我们了解了上述色彩的基本知识，尤其是绘画写生色彩中的固有色、光源色、环境色等概念，便可以动手进行色彩写生练习了。

四、水粉静物写生

一幅优秀的静物画，也是一件艺术品。它往往取材于普通生活中那些看来是平淡无奇的物品，像一枝花，一篮水果，一捆菜或几件器皿，这些虽是普通的东西，一旦经过画家的挑选安排，把它们搬上画面，精心组织，生动描绘，那一幅幅美丽的静物画便奇妙地诞生了。

这里除了依靠纯熟的技法以外，更重要的是靠捕捉生活美的能力和歌颂生活美的情。画家借用这些普通物品的形与色，表达了自己热爱生活的情感。画面中的每件物品都倾注画家自己的无限深情，它可以深深地打动观众，引起许多联想与共鸣，从而产生巨大的艺术感染力。法国著名静物画家夏尔丹的作品就是如此，他多取材于普通器皿，其作品都有宏大的气概。

我们学习静物画写生的目的，除了上述谈到歌颂生活、表达情感以外，对初学者来说是色彩学入门的必修课。因为静物写生有许多方便之处，其光线、色彩、形体都可以人为控制，做到相对稳定，可以细心地观察、分析、研究色彩变化的规律和水粉技法的表现，同时又可以随时调整、改变难易程度，便于初学由简至繁、循序渐进地安排自己的作品练习。

总之，静物写生，能为初学者提供良好的训练条件。创作出的优秀静物作品也是群众最喜爱的艺术品之一。

下面想以这样一组静物为例，分析一下作画的方法步骤。

在一个有玻璃板的桌面上，放着一个精巧的白色青花瓷瓶，几束美丽的白海棠插在瓶中，三个红绿相间的苹果放在两边，以深蓝和墨绿色的衬布为背景，的确是一幅十分生动的画面。（见图1）此画名称为《白海棠》。

其作画的方法步骤大致如下：

①构思:

面对描绘的对象,动笔之前,首先要仔细观察、分析,抓住对象最生动的第一印象,把握住画面总的特点和色调,考虑好表现方法,做到胸有成竹,方可动笔。

分析一下《白海棠》这组静物,其特点是以蓝绿色的深色背景,衬以浅色的花束,三个暖色的水果点缀其间,形成了以深衬浅,以冷托暖的明快调子,三个暖色的苹果在整个偏冷的调子中起着跳跃的作用。这就是此画的总特色。而表现方法,较适合采用大色块的对比手法,背景颜色要整块处理,衬托较碎的花瓣。表现手法上,背景以水份大的薄画法为主,前面的花束用厚涂法以增强立体感和空间感。考虑成熟便可以动笔了。

②构图与起稿:

构图是考虑景物在画面的具体安排,既要均衡又要舒适,这里有许多学问。(详情放在后面风景画一章中细谈)

《白海棠》这组静物适合安排丰满的均衡性构图,花束与花瓶占据画面的主要位置,苹果放在两边。衬布的斜线穿插使画面不呆板。用直线把考虑的方案,轻轻地在纸上标出位置,为起稿打下基础。

起稿子可用铅笔或水粉笔着单色进行。先勾出景物的外形,突出正确的比例关系和造型特点,由外至里逐渐细找。花束可先概括分为几大组,再找出主要的花瓣结构。等全部稿子找好,可先用单色染出大的明暗及虚实关系,为着色做好充分的准备。(见图2)

③铺大色调:

稿子起好后,开始上色。色彩是充满感情的东西。铺色要有激情,不可拘束。要拿起大号笔,抛开景物的细节,果断地铺出物体前与后、明与暗、冷与暖的大关系,一般先以背景画起,从暗部着手,再画中间部和亮部。以鲜明的颜色,大的笔触,较迅速地完成任务整体的色彩布局,做到画面大效果十分生动,这就是铺大色调。它起着搭出画面色彩骨架的重要作用。

《白海棠》这幅画也要先从深色背景开始画,摆出明暗关系。花束先画暗部,再接中间部和亮部,形成立体感。注意几组花之间的色彩区别和前后虚实关系。花瓶、苹果和玻璃板要画出物体的明暗对比关系和互相映射的环境反光,使画面色彩丰富而生动。(见图3)

④刻画细节:

在铺好了大色彩关系的基础上,可深入刻画细节。许多重要的细节刻画,将使画面更具生活的真实,也更加感人。细节刻画切忌平均主义,应抓住重点,《白海棠》一画中白色的海棠花便是这幅画的重点,而花束中的重点那就是花朵。不但要画好花瓣,还要把花的仰俯、转侧也生动地表现出来。最后还要点出深色的叶片,做到画龙点睛。花瓶的花纹和苹果的叶柄也要画好,这些细节可使画面栩栩如生。(见图4)

⑤整理全局:

在细节的刻画中,难免破坏已铺好的大关系。这样就需要最后做一次全面的调整,使画面达到预想的效果,这就是整理全局。比如在《白海棠》画中对白花的处理,要注意调整几组花之间的前后和虚实关系,以及白花与水果、花瓶与背景的前后层次关系,直到感觉整体关系舒服为止,这幅画才算最后完成。

静物写生大部要经过上述这五个作画步骤。尤其水粉画的作画步骤又较严格,如果次序

混乱，反复覆盖、修改，色彩会变脏、变“粉”，毫无生气，作品必然失败。初学者需要勤奋学习，谨慎从事，不断熟悉水粉技法和作画步骤，才能画出精美、生动的水粉静物画。

五、水粉风景写生

风景画将比静物写生更善于抒发人们的感情，也更能引人入胜。当我们面对着祖国美丽的大自然景色，那雄伟的高山，湍急的河流，挺拔的树木，盛开的花朵；那典雅的建筑和秀丽的田园，怎能不激动呢？让我们挥动起画笔，借用这自然的美景作为最好的绘画语言，去抒发我们对祖国锦绣山河爱恋和赞美的感情吧！

初学者学习风景画当然不仅仅是为了画几幅美丽的风景作品，而更主要的是通过风景写生对室外光、色、空间、意境的表现进行系统的研究，对水粉画技法做进一步的探讨；同时也为了给初学者运用正确的思考，锻炼判断、取舍、概括、夸张等绘画技巧和能力及审美意识等，提供良好的实习条件。它比学习静物写生难度更大。下面想就训练中的几个主要问题简要地谈谈：

（1）风景画中的构图运用

风景画写生，首先要解决取景和构图的问题。取景，要求画家能在复杂的自然环境中，迅速地选出所需要的景色。画家要有一双慧眼，善于挑选主景和配景，并能安排好主景与配景、前景与后景的穿插关系。此外还要选好景物透视角度、光线、色调的配合，巧妙地运用概括和取舍，才能最后完成取景的任务。取景的过程，是从大自然中提炼和加工美的因素的过程，它为我们创造成功的画面提供了充足的素材，孕育着美好的构想。这是作品成败的关键。

构图是风景画重要的表现手段之一，它的主要任务是研究画面的布局和色彩的安排，以及点、线、面等形体变化规律（即平面分割规律），在画面上的应用。

优秀的风景画对构图的要求是极严格的。从构图中可以看出作者的个性、风格、审美修养和艺术才能的高低。著名的风景画家吴冠中先生，在构图上有很深的研究，尤其对构图形式美感的倡导，值得我们很好地学习。

风景画的构图形式十分丰富，大致可分这样几种类型：

①对称与均衡性构图：

对称性构图是以画面中心为轴线，上、下或左、右的图形基本一致。如（图5），一桥跨过两岸，左右两岸的景物基本相同。就称为对称性构图。均衡性构图是画面的上、下、左、右图形，都不一样，但给人视觉留下的总印象，其份量基本相同或相近。如（图6）中，一小亭在画面右边，而左边是石桥和树林，桥下还有溪水流过，虽左右两面景物各不相同，给人的总印象，两边的份量基本一致，又很舒服。就称为均衡性构图。

以上两种构图是风景画中最常见、最基本的构图形式。

②对比性构图：

此种构图是把画面中的对比因素加以提炼、夸张并运用于构图之中，形成对比鲜明的构图形式。如形体的方与圆、垂直与倾斜、大与小、整与碎的对比。色块的冷与暖、黑与白、鲜与灰的对比都可形成对比性构图。运用得当能加强图面的形式美感，生运活泼，给人留下深刻的印象。（图7）是冷色包围暖色，深色包围浅色的例子。（图8）静中有动，是动与静

的对比。(图9)是亮与暗的对比。(图10)是形体方与三角形与圆形、直线与弧线的对比。

(图11)是整与碎、疏与密的对比。整体的沙滩、树林、天空与密集的淋浴室及人群的对比。产生很好的效果。沙滩上游泳的人之多,给人留下深刻的印象。(图12)是阳光照射的实处与投影中的虚处对比。

③象征性构图:

构图也可采用象征性手法,给人以联想。如金字塔形构图,象征雄伟的高山,给人以稳定感;S形U形构图给人以流动感;波纹形构图给人以渐变的感觉;繁星状构图给人以跳跃感和音乐感。这些构图都是借助比喻的作用,打动了观众的联想而产生的良好效果。

④透视在构图中的应用:

同一个景物,以不同的透视角度处理,或平视或仰视其效果也大不相同。仰视构图如(图13),给人以雄伟壮观的感觉。俯视构图(如图14),给人以深远博大的感觉。平视构图(如图15)给人以稳定舒适的感觉。我们应很好地利用各种不同视角给人造成的不同感觉,为画面增色。

⑤国画构图的借鉴:

国画构图是值得研究和借鉴的。比如对画面空白的利用就很有学问,空白也成为画面重要的组成部分,或代表天空、水面或云气等,对画面起着透气和活跃的作用。国画对于用线也十分讲究,画面出现的线条都很有变化,如有两条线必然一长一短、一曲一直、一正一斜、一虚一实。线条的走向也很有动势,或开、或合、或伸、或泻等很讲究势态。题款签字也很讲章法,都是值得很好学习的,如用于风景画中也是非常有益的。

(2) 风景画中色彩的应用

色彩在风景画中占有重要的地位,画家将通过色彩的各种变化,来充分地表现自然界中各种景物的光感、色感、空间感和质感,并由此生动地刻划出景色的情调和意境。

首先我们研究一下关于色彩对比的应用。前面色彩基础知识一节中曾谈到色彩对比与谐调的作用,还谈到色彩关系中补色对比将使双方色价倍增的奇妙现象。在风景画中这些规律都应得到很好地运用。

①冷暖对比:

色彩冷暖对比对物体立体感、空间感、光感的刻划起着重要的作用。

物体色彩的冷暖变化,首先表现在受光的亮面与暗面的对比上。其次表现在前后色块空间变化上。亮面与暗面的冷暖对比可生动地刻划出物体的立体感,而前后色块的冷暖及鲜灰对比可以塑造巨大的空间。一般情况下前景较暖,较鲜艳,后景较冷,也较灰暗。这就是所谓的色彩空间透视。抓住和运用这一规律,塑造画面的空间,哪怕是茫茫的草原、遥远的高山,也并不困难。

这里应提起注意的是在刻划冷暖对比的同时也要注意补色对比关系,这两种对比往往是同时存在于物体的各种色彩变化之中,缺一不可。

十六世纪法国印象派画家非常热忠于描写大自然光色的变化。尤其像莫奈、毕沙罗、西斯莱等人都是擅长运用色彩冷暖对比和补色对比的色彩大师,其作品充满着阳光和跳动感,把人们引向灿烂的光色世界中去,令人心旷神怡。

补色作为大色块的对比运用,在后期印象派和东方艺术风格中得到了很好地应用,他们

强调以装饰性大色块为主的对比形式，省略光影变化，充分发挥了色块本身和色块之间的对比作用，突出了色彩在绘画中的主要地位。赋予画家在使用色彩上具有更为宽广的想象力和更为自由的创作天地。后期印象派的著名画家高更、凡高、马蒂斯等人就采用这种手法创造出许多杰出的作品，把色彩的运用推向了一个暂新的阶段。上述谈到的这些对色彩运用的优秀典范都是值得我们很好学习的。

②色调：

所谓色调指画面色彩面貌的主要倾向而言。它是在特定的时间、光线、气候的条件下诸因素互相影响，所形成的色彩关系之总概括，也就是给人视觉留下的色彩总印象。它对一幅作品起着统帅的作用。

一幅作品色调的形成，主要受占主导地位的大色块的影响。此外还受光源、季节的影响。比如：夕阳下的村庄，房屋、树木、山坡都受桔黄色暖光的照射，自然形成桔黄的调子。而一旦太阳落山，夜幕降临，这同样的景色，马上会变为蓝灰的冷调子。这就是光源色对色调的影响。又比如：夏天的草原，生气勃勃，一片青绿。这占绝对优势的绿色块使画面形成绿色调。冬天到了，草原一片冰雪，这银白的世界将决定我们的画面也是银白的色调。这就是占主导地位的大色块和气候变化对色调的影响。我们描绘自然景物多采用有主调的色调，正象音乐有A调B调一样。色调以色相分为红调、绿调；以冷暖分有冷调、暖调；以明度分有亮调、暗调；以纯度分有鲜艳调、灰调；此外也有人爱用无主调的色调，多为强差色调，节奏明朗、欢快，没有鲜明的倾向性。处理得当也很有特色，其处理方法多采用黑、白、灰、金、银等极色加以处理的方法。

关于色彩情感与联想前面已讲过，我们也应很好地加以运用，使画面在处理色调时考虑色彩的情绪，以表达喜、怒、哀、乐的丰富感情。以此打动观众的联想，增加作品感人的力量。

（3）风景画意境的表现

意境是风景画的灵魂，是一切表现手段的最终目的。没有意境的风景画，就像没有思想的人一样，是没有价值的。

我们研究风景画构图、色彩、色调或水粉的技法等表现手段，都是为了最后能描绘出具有深刻意境的艺术作品。而一幅使人百看不厌、耐人寻味的风景画，也正是因为它具有了诗一般美妙的意境。

什么是意境？曾有人这样说：“意”是指作者的审美感情和审美体验相结合的审美意象。“境”是指有趣的、引人入胜的自然景象。意境便是这主观与客观相结合的产物。作者通过有趣的自然现象，把自己的抒情想象与之结合起来，以景写情，借景抒情，所谓情景交融便可产生意境。意境的抒发又可引起人们的共鸣和联想，造成弦外之音，具有一种特殊的艺术感染力。

唐朝诗人李白在《送孟浩然之广陵》一诗中写道：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”这首诗对别友之情，没有一句话直接点破，却巧妙地借景抒发离别的情怀，是典型的以景抒情的写法，情景交融，耐人寻味。

著名俄罗斯画家列维坦是抒情风景画家。作品《路》、《晚钟》、《无底的深渊》等都是选择优美的俄罗斯风景，并注入了画家的情感，使每幅画都像一首叙事诗或优美的民间

传说，使人百看不厌，牵动联想，给人留下深刻的印象。

意境的产生一方面出自客观，源于生活，靠你细心的观察。另一方面出自主观，靠你潜心研究。要有创作的激情和敏捷的思维，加上纯熟的技法，一定能创作出富有艺术魅力而寓意深刻的作品。

下面想以这样一组风景为例谈谈其作画的步骤：

在海边一小山坡上耸立着一座红顶白墙的小洋房。天气晴朗，阳光明媚。浅色的房屋在深蓝色天空和墨绿色树丛衬托之下，显得十分耀眼。前景有秋天黄红色间杂的小草铺在地上，更增加了景色的艳丽。这就是我们要画的海边景色，题为《滨海风光》（见图16）。

作画步骤：

①构思：

作为一个画家，面对自然景色在动笔之前，应认真做一番思考是十分必要的。在美丽的景色面前，首先应产生强烈的表现欲望，然后分析一下构成美景的因素，并选择恰当的表现方法，作到心中有数，方可动笔。

《滨海风光》这一景色，首先应抓住这典型的海滨特色。温暖而强烈的阳光，湿润而纯净的空气，像被水洗过一样，清新的房屋和树木，没有灰尘的小道。景中虽然没有海水出现，却具备充足的海滨气氛。

画法上可考虑多用湿画法及大色块强烈的对比手法，以表现湿润的空气和充足的阳光。作画顺序基本上是由天空和远景开始往中景至近景画，由暗部开始往中间部至亮部画，依次进行。

②构图与起稿：

前面讲过，风景构图的安排十分讲究。《滨海风光》一画中，楼房是表现的主体，应放在画面中心偏上的主要位置上，前面安排一条小路通向楼门口。深色的树木自然穿插在两旁，前景的小草和深色的投影与树木相呼应，形成一个饱满的构图。

起稿，可用铅笔或单色水粉轻轻地画出房屋、树木及小路的位置。然后重点把房屋的透视和结构画准确，并涂些简单的明暗调子，为上色作好准备（见图17）。

③铺大色调：

风景画写生要注意着色的顺序。一般是从远而近，从暗至亮，依次着色。远景和天空，用湿画法，最好一气呵成，景中的白云可用白色揉进少许土黄和浅蓝色，趁湿画深蓝的天空和远树，半干时画屋顶和房屋的暗部。天空与树木，暗部与投影中的冷暖变化要自然融合。最后画房屋的亮部，小草和小路，完成铺大色调的任务。这一步骤，重点应注意画出亮部与暗部、主景与配景、前景与后景的关系，不要乎虑细节（见图18）。

④细节的刻划：

在铺好大色调的基础上，再认真考虑细节的刻划，重点景物的细节尤其要精雕细刻。画面中房屋的屋顶、烟囱、门窗、房檐、瓦片以及树枝、小草都要认真对待，才能增加画面真实感人的力量（见图19）。

⑤整理全局：

细节刻划完毕，还需要进行最后的调整，检查一下，各部分的关系是否谐调。房屋的暗部和天空树木及投影之间色调是否正确，只有经过最后整理才可停笔。作风景写生是件辛苦的

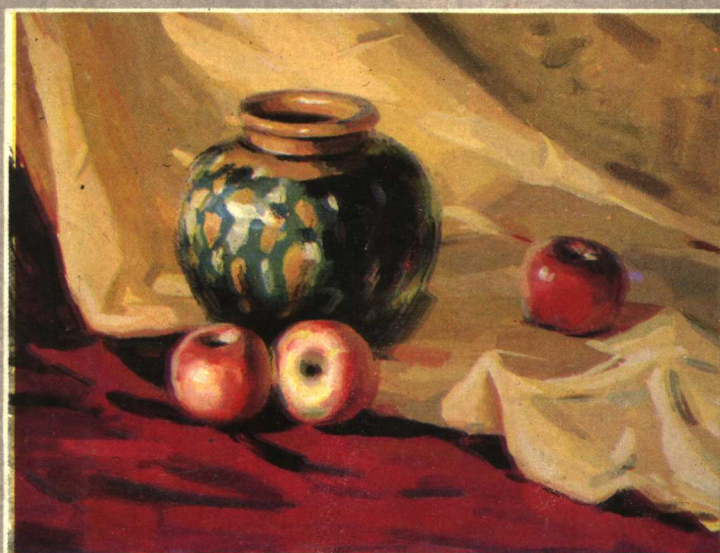
事，但一幅作品完成后，放入镜框中，挂在墙上，静静地欣赏自己劳动的成果时，心中自有一种说不出的愉快。

水粉画是我国人民喜爱的绘画形式。近年来，经过无数画家的实践和创作，其技法已更加完善和丰富，出现了大量优秀的作品，起到了为社会服务的积极作用。希望水粉画今后能更好地发展，使之开出更加灿烂的花朵，以繁荣祖国艺术的百花园。

1-4 J215
26

水粉画 SHUI FEN HUA

责任编辑：张 羽 · 装帧设计：刘 见

J215
26

8-01/88