

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

新世纪美术教育丛书

杜宏祺 编著

水粉画

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

SHUIFENHUA
SHUIFENHUA
SHUIFENHUA

新世纪美术教育丛书

杜宏祺 编著

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

水粉画

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

水粉画/杜宏祺编著. —重庆: 西南师范大学出版社,
2007. 3

(新世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-3799-3

I. 水… II. 杜… III. 水粉画—技法(美术)

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 020135 号

水 粉 画

编 著 者: 杜宏祺

责任编辑: 王 煤

封面设计: 梅木子

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南师范大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.75

字 数: 230 千字

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-3799-3

定 价: 48.00 元

总序

西南师范大学出版社出版的《新世纪美术教育丛书》几年前已开始分别以教材的形式出版,有的已再版数次,销路颇畅,读者反映颇佳。最近被教育部体育卫生与艺术教育司审查通过,定为全国高等学校美术专业课程教材。为适应美术专业教学发展的需要,根据教育部 2005 年 3 月颁布的关于《全国普通高等美术学(教师教育)本科专业课程指导方案》,出版社对该套教材进行了新的调整,组织编写了《外国美术史》、《素描》、《水彩画》、《水粉画》、《艺术概论》等以及美术各科教材。

新改版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院校的美术教师,撰稿人都是身在教学第一线,对所写学科有多年的教学经验,有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此,每一种教材都有很强的实用性,同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向 21 世纪。为适应形势需要,本套教材根据新的课程方案,增添了《雕塑》、《陶艺》、《构思与构图》、《外国现代设计史》、《西方美术理论简史》等科目,占全套教材的五分之一强。这里只是要说明全书的策划者具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达,很容易获取新知识的条件下,也都努力汲取西方文化中有有益的东西,使自己的著作具有一

副新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法等,应有尽有。而每一种教材也都力求系统完整,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为其突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概念、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得诘屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,书中图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要不断改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家和同仁的共同关怀下,该套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写上了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

第一章

002 水粉画概述

一 002 水粉画的产生与发展

二 008 水粉画教学

第二章

010 色彩的基本常识

一 010 写生色彩的基本要素

二 012 色彩造型的基本法则

三 014 色彩透视的规律

四 014 色调

第三章

016 色彩课的内容安排

一 016 静物写生

第四章

030 水粉画的表现技法

一 030 调色和上色方法

二 030 水粉画的造型手法

三 032 干色画法与湿色画法

四 032 厚画法与薄画法

C O N T E N T S

目录

SHUI FEN HUA

第五章

五 034 水粉画的衔接

042 水粉画工具及材料的选择

一 042 画笔

二 046 选择

048 水粉风景写生

一 050 取景与构图

二 052 风景画中的常见题材

三 053 风景写生的色彩

四 054 风景写生中的空间表现

五 056 逆光景色

060 水粉人物写生

一 060 写实性

二 069 表现性

074 突破传统模式的色彩教学

083 图版

第六章

第七章

第八章

图 1-1

第一章 水粉画概述

一 水粉画的产生与发展

水粉是水溶性粉质颜料,水粉画是用水粉颜料画成的绘画作品,水粉画造型方法与油画和水彩画的造型方法很接近,都属于西画范畴。

水粉颜料颗粒较粗,不适合稀薄着色,故不具备水彩画的透明性,所以水粉又有不透明水彩之说。

早期的西方绘画用的都是水溶性颜料,15 世纪以后由于油画材料与技术的完善,水溶性绘画被油画所取代,无论壁画或架上绘画,用水溶性颜料作画的已不多见。

水粉画的振兴大约是在 19 世纪。随着西方资本主义的发展,市场推介与商品营销的需要,广告画开始大行其道,水粉画由于具备材料使用方便、快捷且适应印刷推广的特点,自然而然地在商业的广告宣传中发挥了优势。

我国的水粉画产生于 19 世纪末叶,是在西学东渐的潮流中由西方传入,最早也是在商业的广告招贴画和商品的包装设计中应用,到了 20 世纪又扩大到政治、时事等领域,致使当时的各类广告宣传画都用水粉画这种形式来完成,因此水粉画又叫广告画,水粉颜料又叫“广告色”。我国 20 世纪六七十年代在广告色的外包装上索性标称“宣传色”,从这一侧面反映了“水粉色”实际的功用。(图 1-1)

水粉画作为一种绘画形式在西方并不具备主流地位,也不像油画、水彩画那样是独立的画种,以水溶但不透明颜料作画且享有盛名的人如凤毛麟角,可仍有些画家在这方面做出了不俗的成绩。例如:美国的乡土画家怀斯擅长蛋彩画。蛋彩画颜料是用蛋黄混合粉质颜料以水调合作画(图 1-2),成效显著;毕加索曾用蛋彩进行过设计和创作的尝试;法国艺术家维雅尔的一些作品是粉画。

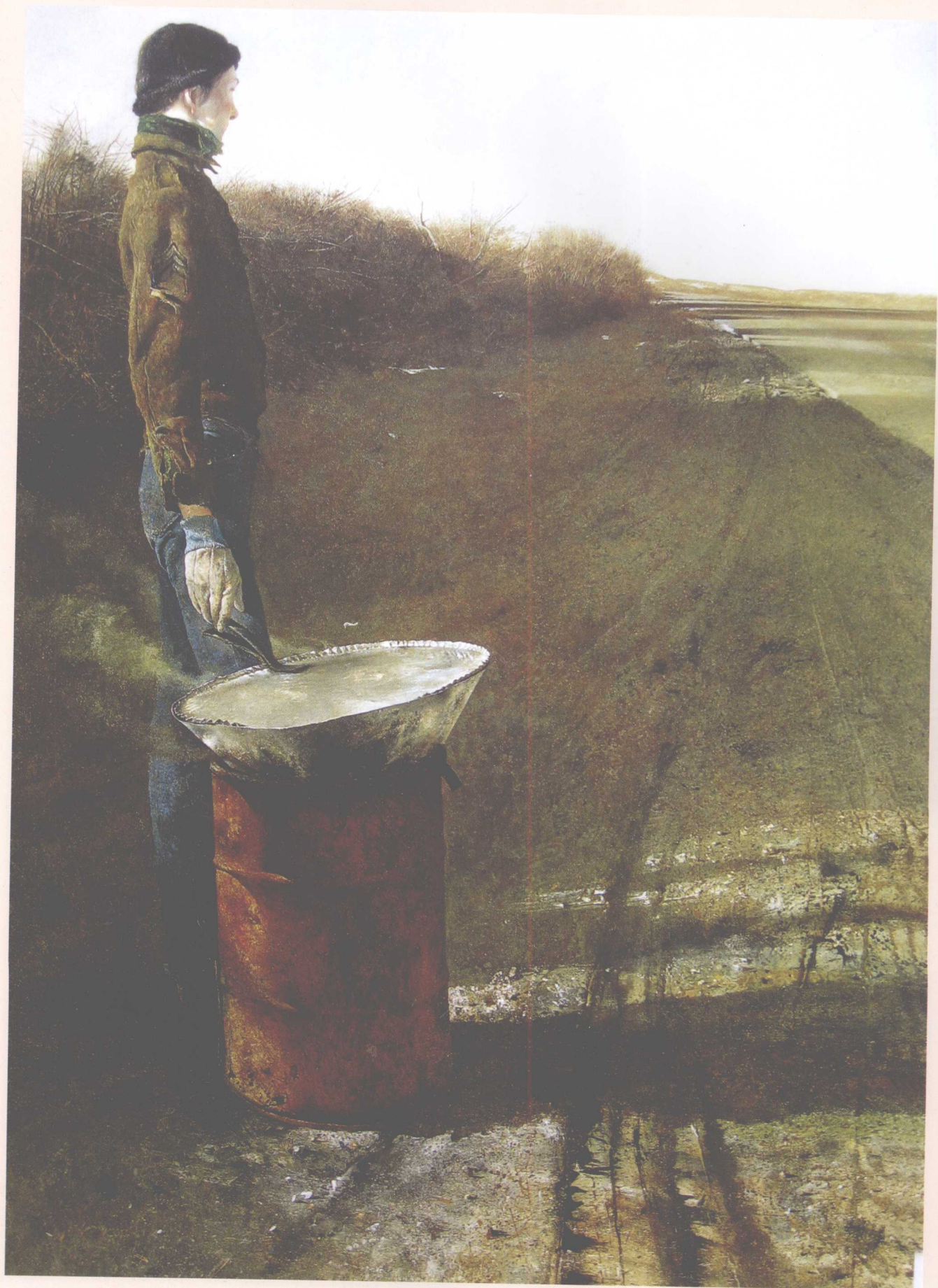
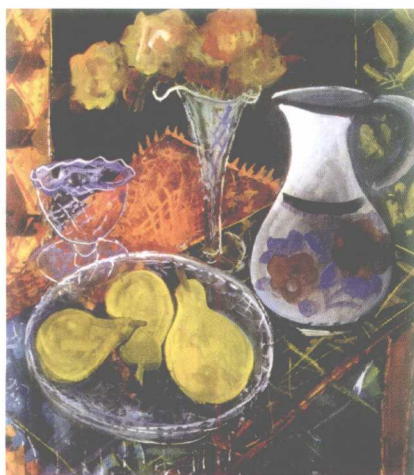
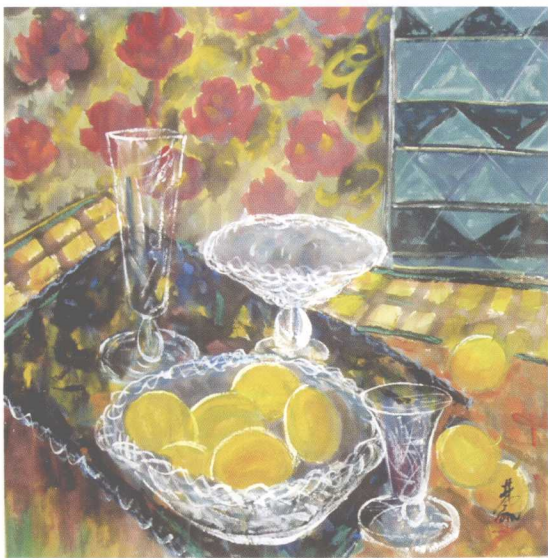
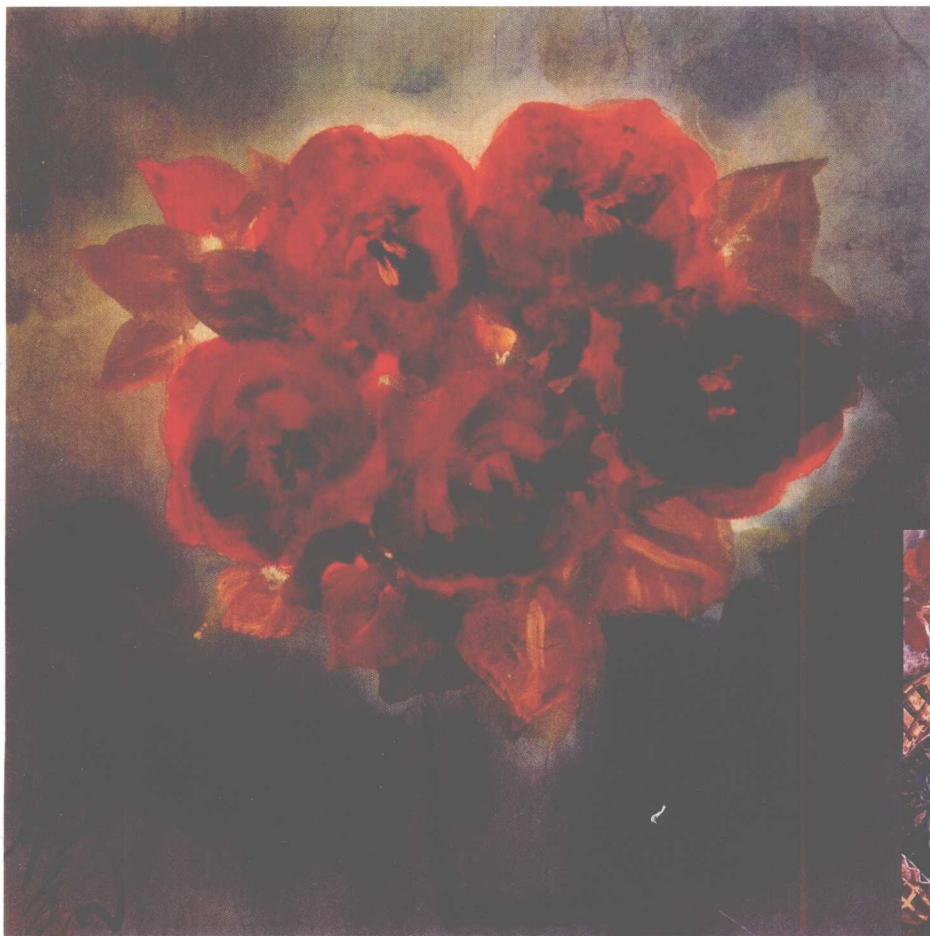

图 1-2 怀斯的蛋彩画

图 1-3

林风眠运用粉质颜料的宣纸彩墨作品

水粉画有着同油画相似的厚重与轻快。此外,也有艺术家以水粉作为水彩辅助材料创作的,如瑞典的佐恩,法国的劳特累克等艺术家。

我国著名画家林风眠常用水粉在宣纸上画彩墨画,利用其覆盖力,加强层次与厚度,使画面具有

强烈的表现意味。(图 1-3)

这些画家虽然用水粉作画,但是他们作品的外观与我们所说的水粉画还是有很大区别的。

水粉画在我国有着不同于西方的特殊的发展过程。还记得在上世纪 50 年代,中央美术学院的

董希文教授曾在长征路线的沿途写生中画了一批水粉画的风景写生,其后又用水粉颜料画了一些藏族风情画(图 1-4~6)。作品中生动流畅的笔触及明快活泼的色彩,把优美壮阔的山川景象表现得淋漓尽致,充分发挥了水粉材

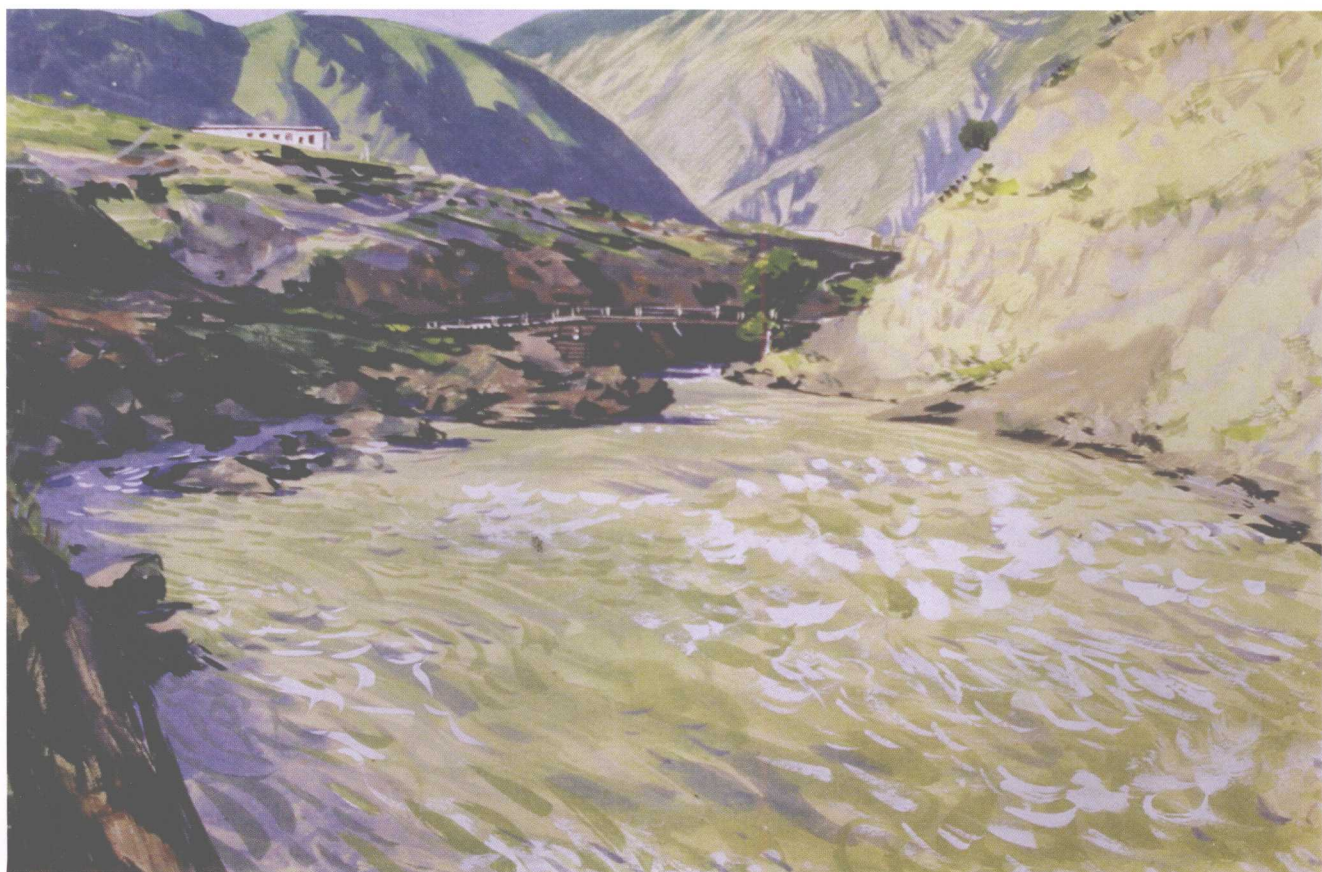
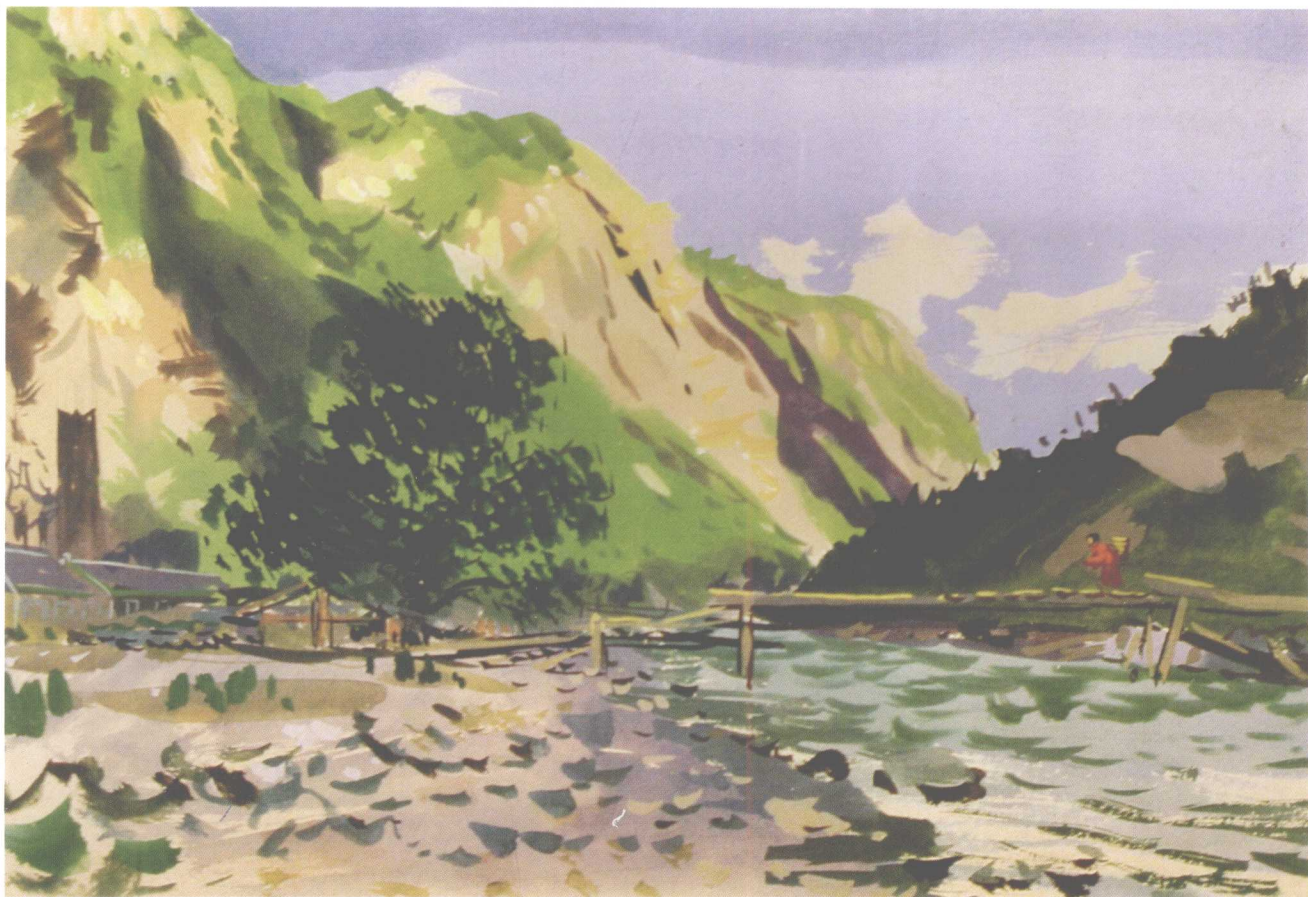

图 1-4 董希文长征路线写生

图 1-5 《翻身的土地》 董希文 水粉

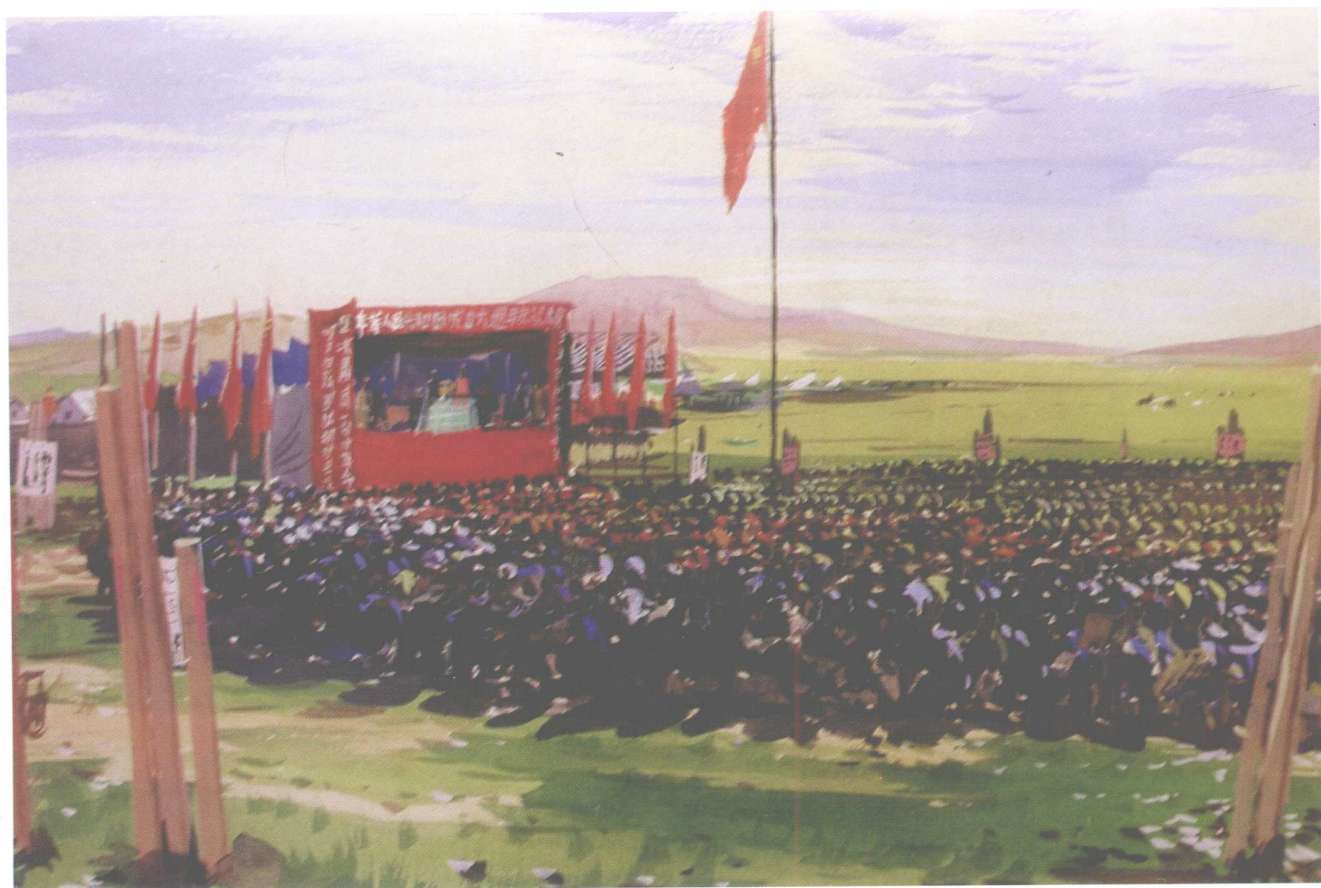

图 1-6 董希文长征路线写生

料的表现性能,和水粉画独特的魅力,这些都是水粉画发挥绘画功能最早的、也是最成功的实践。其后用水粉画形式进行写生的画家日渐增多,水粉画完全突破了宣传广告的单一功能,在绘画的家族中渐露峥嵘。如今,水粉画在我国已成为和油画、水彩并立的画种,各类综合性绘画展览也为水粉画单辟一席之地,专项的水粉画展览也时有举办,水粉画所具有的文化品格和功能价值已被当今时代所肯定。

水粉化的功能价值得到认定的另一方面体现在美术教学领域。20世纪60年代初期,一些高等美术学院的基础绘画训练就已经采取了水粉画形式,如当时的工艺美术学院不设纯美术专业,在基础绘画学习中不提倡画油画,所以用水彩,但画水彩的人不多,随后水彩画也逐渐淡出了绘画学习的领域,而水粉画成为了训练的主要形式。

大概是因为水粉画的造型方式与油画相近,又有水彩画的特长,使作品外观更具绘画性,能够切实有效地承载绘画训练的任务,再加上水粉画的工具、材料使用简便,易于掌控,自然成为对学生进行绘画色彩训练的得力工具。(图1-7~9)

图 1-7 《包鲁先生在酒馆里》 劳特累克 水粉

图 1-9 《女子调整吊袜带》 劳特累克 水粉 卡纸

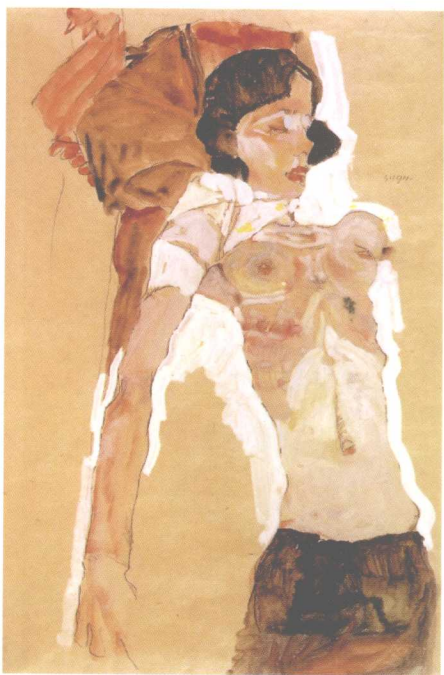

图 1-8 席勒的水粉

除此以外,在图案、构成以及专业设计的教学中也多采用水粉画形式,使水粉在不同内容的教学中发挥作用并逐渐完善和规范延续至今。

目前,随着我国经济的发展,社会对美术设计人才的需求量大增,这种需求吸引了成千上万的青年学生走上美术高考之路。要在这诸多考生中选拔具备一定艺术素质的人才,就要确立一种常规的考核方式,这种考核方式中一个重要的方面就是色彩能力的考核,而色

彩考核正是用水粉画形式进行的(油画专业除外),这就驱使大量的美术考生在一开始确立目标后就要接受水粉画的训练。每年的美术高考季节,在全国各大城市艺术院校周围,身背画夹,手提工具箱行色匆匆的人流成为一道独特的景观,水粉画教学及观念也无形中在这一潮流中得到认知和普及。

二 水粉画教学

在谈水粉画教学之前有几点

需要说明:

一是水粉画是色彩训练的手段而不是目的,其目的是通过写生的方法来培养学生认识色彩以及色彩造型的规律和色彩的表现能力,提高学生的色彩修养,这是整体艺术素质的一个重要组成部分,各个学校设置这一学科,其中心意义均在于此。

二是素描是造型基础,素描基础对色彩的训练是至关重要的。色彩写生是用色彩造型,无论是画静物、风景、人物都是如此,

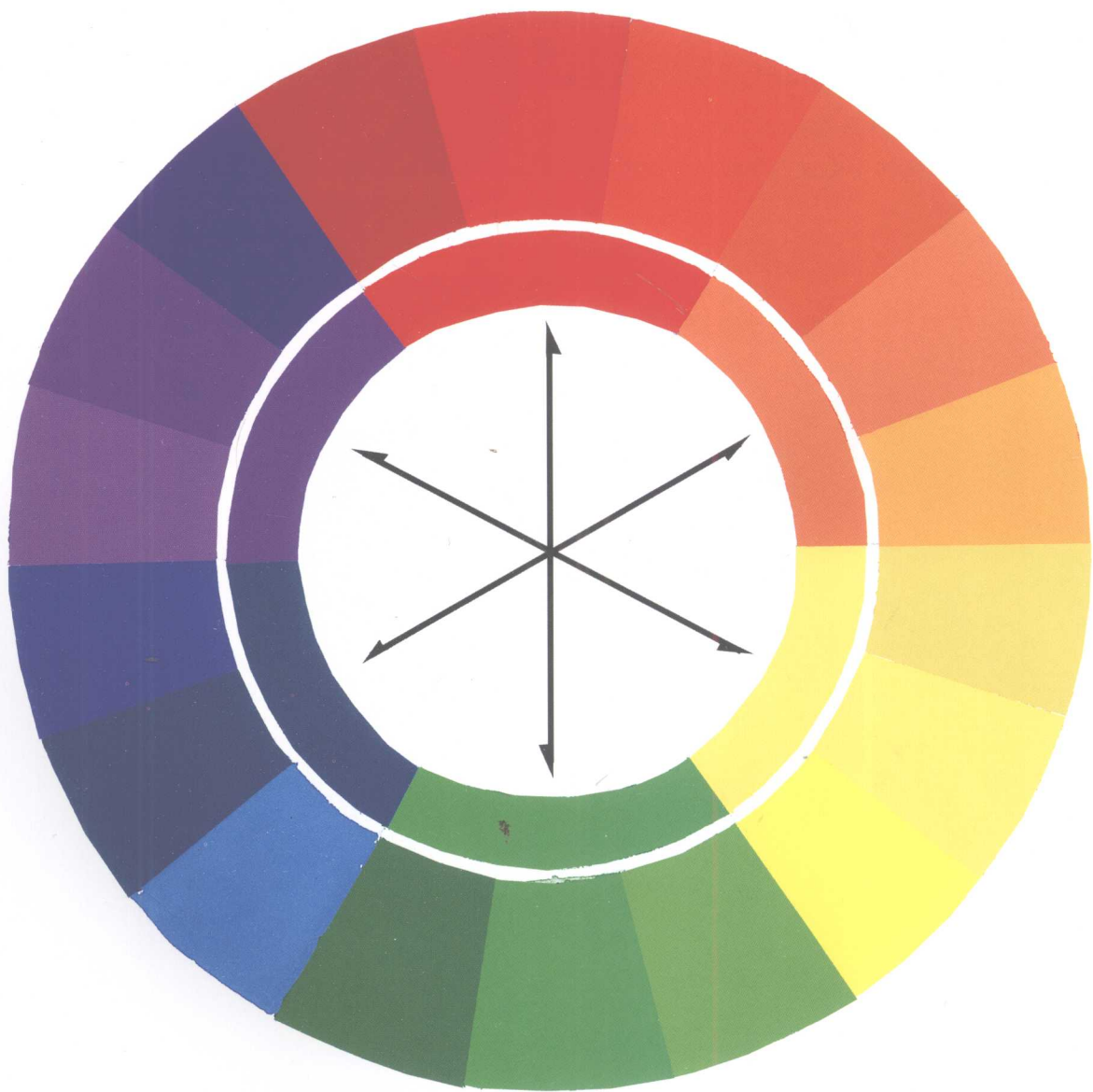

图 1-10 色环 相近色 互补色 冷暖色

如果缺乏基本的造型能力,色彩写生就无从下笔,抓不住形体结构和形象特征就不能达到色彩表现内容的目的,我们平常所说的“画不成个”就是指的这种状态,从这个意义上讲,画色彩之前一定要有较好的素描基础。

三是关于考前的色彩培训没有在本书中直接阐述,但书中所涉诸多内容都可作为参考。特别是规范的传统写实风格的教学内容,也基本适用于考前色彩训练,同时也是考核的依据和标准。考前与考后

的色彩训练其内含是有密切联系的,扎实的考前训练为入学后色彩能力的继续提高提供了必备条件。

三 三原色

三原色——红、黄、蓝是色彩世界中最基本的颜色,原色不能由其他颜色调配出来,也不可能再分解成另外的颜色。

三个原色两两相加又形成三

个间色——橙、绿、紫,三个原色相重合形成不明色相的混浊的黑灰色(图 1-11)。而原色与间色的依次排列正是太阳的光谱色,即:红、橙、黄、绿、蓝、紫。按光谱色的顺序呈圆形排列可形成一个色环,其中相对应的两个颜色互为补色,相邻的颜色为相近色,相近色对比柔和、相对色对比强烈,色环中的红橙黄为暖色系统,绿蓝紫为冷色系统,暖色和冷色在色环各占一半。

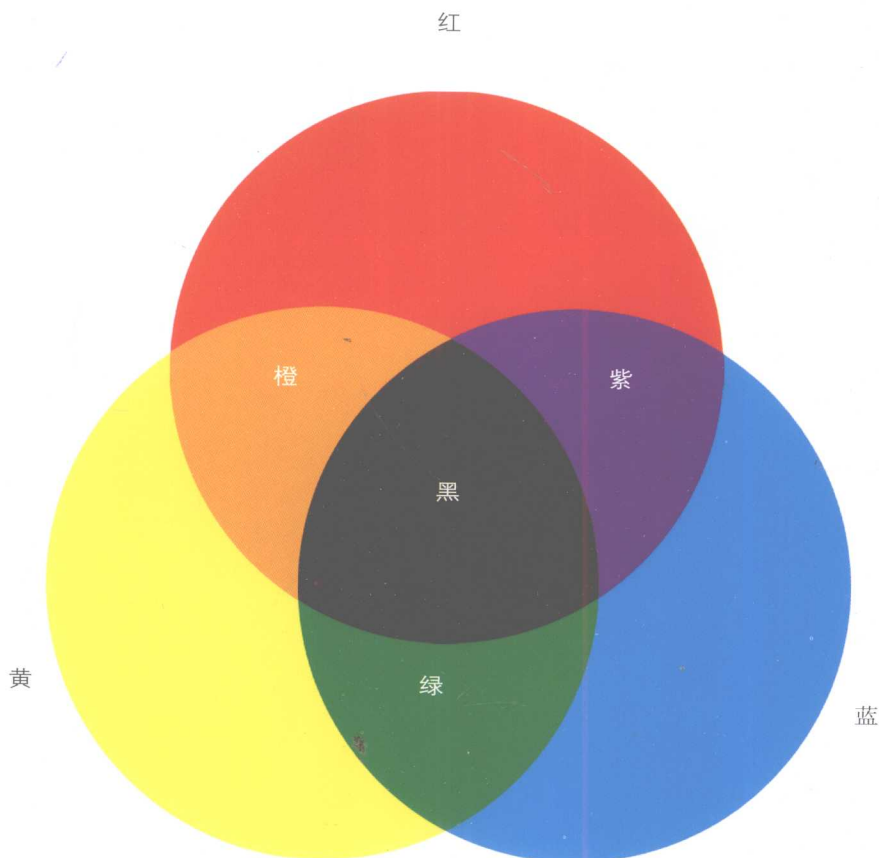
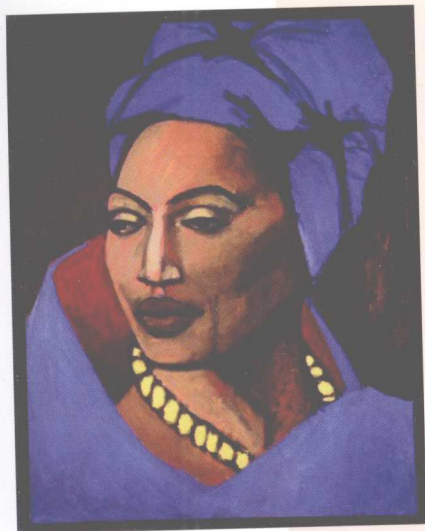

图 1-11 原色 间色 复色

第二章 色彩的基本常识

色彩有多种含义，不同的艺术形式有不同的色彩规律和特点。在绘画中有古典主义的色彩、印象主义的色彩、表现主义的色彩，我国传统民间艺术如年画、泥塑、织绣、建筑彩画等也都有其使用色彩的规律。本书所说的色彩是指写实的写生色彩，写生色彩主要源于印象派的色彩理论。印象派画家注重室外写生，把光学、色彩学的原理注入到绘画中，使绘画能够真实地记录自然物像光与色的变化，准确捕捉景观的瞬间印象。印象派绘画强调色彩的冷暖对比，画面色彩绚丽，光感强烈，甚至要让观众能感到空气的颤动，印象派绘画展现出印象派大师运用色彩的神奇效果，把写生色彩的表现功能推向了极致。

一 写生色彩的基本要素

固有色：指物体本身的色彩面貌。世间万物各具形态，颜色也是千差万别，颜色是物体的重要特征，固有色是表现一个物体外观上的真实感的决定性因素。（图2-1）

光源色：指照射物体的光线的色彩倾向。光色有冷有暖，即平时所说的“色温”，不同的光色，色温有差别，如日光偏冷（早晚阳光的色偏暖）、日光灯的光偏冷、白炽灯的光偏暖、烛光和火光偏暖等。光源色的作用是给被照射的物体带上不同冷暖的色彩倾向。（图2-2）

环境色：空间环境中的物体都不是孤立的，一个物体由于光

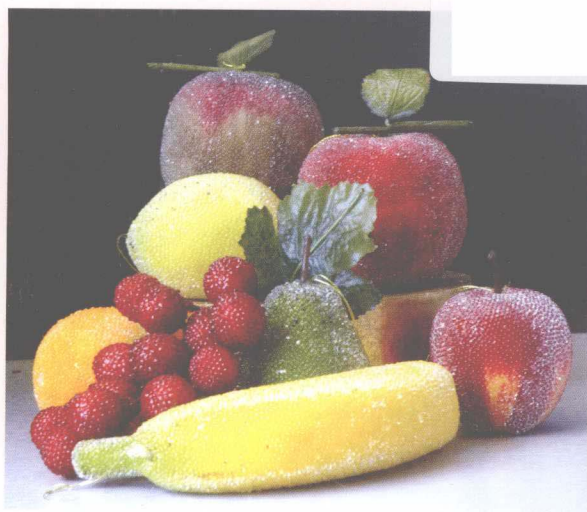

图 2-1 固有色

照的作用而产生出折射光对周围的物体产生影响,使相邻的物体表面色彩产生一定的变化。特别是物体受光面的反射光对相邻物体背光面的影响最明显,此外环境的反射光也会对物像的整体色调产生影响。(图 2-3)

物体的固有色,会因光照和环境的影响而有所变化,这是色彩三要素共同作用的结果,也是构成写生色彩的基本规律。在写生过程中对这一规律认真领会,整体把握,综合运用,就能够捕捉到色彩的直观感觉,并使画面获得丰富的色彩效果。

图 2-2 光源色

图 2-3 环境色