

普通高等教育“十二五”国家级规划教材

张奇 李军 丁亮 编著

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE
HUA N JING YI SHU ZHUAN YE JIAO CAI

水粉画教程

HUI FEN HUA JIAO CHENG

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材编委会组织编写
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE HUA N
JING YI SHU ZHUAN YE JIAO CAI BIAN WEI HUI ZU ZHI BIAN XIE

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

普通高等教育“十二五”国家级规划教材

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE
HUI FEN HUA JIAO CHENG

水粉画教程

HUI FEN HUA JIAO CHENG

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材编委会组织编写
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE HUAN
JING YI SHU ZHUAN YE JIAO CAI BIAN WEI HUI ZU ZHI BIAN XIE

张奇 李军 丁亮 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉画教程 / 张奇, 李军, 丁亮编著. -- 西安 :

陕西人民美术出版社, 2011.3

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材

ISBN 978-7-5368-2518-5

I. ①水… II. ①张… ②李… ③丁… III. ①水粉画

- 绘画技法 - 高等学校 - 教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第041590号

丛书策划: 储小平

责任编辑: 邱晓宇

党慧宁

封面设计: 郭亚丰

版式设计: 邱晓宇

普通高等教育“十二五”国家级规划教材
全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材

水粉画教程

张奇 李军 丁亮/编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销 西安煤航信息产业有限公司印刷

889毫米×1194毫米 16开本 7.5印张 80千字

2011年7月第1版

2011年7月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5368-2518-5

定价: 26.00元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.mschs.cn>

发行电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

任何一幅优秀的写实绘画，就其外表形容与内部蕴藉，均可归纳为四大部分（其中包括八个方面）：一、题材、内容；二、语言、形式；三、形象、空间；四、神韵和意境。它们既分又合地融会成一个崭新的艺术天地。

这个艺术天地，必以题材、内容为先决条件，它们是作品生存的前提，如若没有它们，岂不等于空空如也的“白纸”吗？

所谓语言和形式，是指一件作品必须借助特殊的语言，构成富于个性的艺术形式。通常绘画语言有三种造形方式：一是点、线、面造形；二是色彩造形，或称色调造形；三是运用各种笔法与技法造形。这三种造形，一般均以综合的方式写形、传神、展示作者的思绪及其审美情趣，最终达到理想的境地。

关于形象和空间，为何要把它们组合在一起讨论呢？因为形象是实体，是支撑画面的砥柱。然而，空间却是形象生息、活现的场所。画家期求表现深远空间，那它必须依仗形象或形体的立体感与深度感的充分展示，才能如愿以偿。况且，空间中无论发生多大变化，都可直接或间接影响形象的色调以至整体的氛围。如果画者不善于构建画面的深远空间，那末，画中的一切势必沦为平面，由此，画幅的尺度似乎悄然地在“萎缩”，甚至造成画家指望借助空间施展的宏大气度，也不免受到逊色。

文中提及的神韵和意境，它们纯系一个问题的两个方面：一则指形象的活力与神采；一则指画中的诗意与灵境。它们均以画家长期形成的才思、学养、品性、阅历和艺术情趣为基质。在岁月流逝的过程中，彼此逐渐融合，并以其浓缩的精华、满腔的热情构建画中的形象及其形式——让它们的神宇和气息，从画面深处，形象性灵升起，向四处回荡，直至遥遥无垠的空间。

古人云：“画如其人。”其实，就是这个“人”的“文化素质与精神风貌”，在这个“画”中的灌注和升华。

由此可见，学画不光是学习技法。技法只是艺途行程与作品问世的一种行为方式。一帧精品的诞生，其精髓基于画家的思想、文化和艺术的全面素养。

关于水粉画教学，同济大学张奇教授与李军、丁亮副教授，三

位拥有丰富的实践经验。此次，根据建筑学与环境艺术专业的教学需求，编著了这本有论有叙、深入浅出、理论联系实际、颇具系统性和启发性的水粉画教材。我阅读后，有数点体会与读者共勉。

一、学人治学、从艺，在他起步阶段须先建立整体观。整体观是人生视野的无形框架，它犹如一个庞大无度的空间。在日常应用时，又可指导并渗透于水粉画的各个角落。

二、写实绘画，人的视线感受艺术作品与感受客观事物有其同一性。换句话说，自然界的形、光、色、节奏感、生命力及其生态关系——它们的生存方式和演变规律，是写实绘画参照、借鉴、用于造形的基础。画者需要认真研究，不宜一知半解，浮光掠影为满足。

三、每一画种的特点，均由工具材料的特殊性和使用方法的倾向性所决定，水粉画表现方式与其他写实绘画基本一致，重点须关注九项事理：①思想方法；②画种特点；③造形法度；④画面框架；⑤形象塑造；⑥情景对应；⑦审美情趣；⑧文化内涵；⑨理想境地。这是一个由存在到创造的综合认识过程，也是“以形写神”、情艺结合的全面升华过程。

四、根据上述要旨，水粉画学习，从伊始到深造，其关键力求拓宽视野。如同教材中示意那样，先借鉴有“血缘”关系的油画与水彩，随后以波浪式或以立体交错的方式扩大知识领域。细心品味各种事物的真谛。让自己的灵魂由必然王国向自由王国逐渐转化。

五、色彩画，研究色彩应当列为重点。主要研究色彩的客观性与规律性；色彩的生态价值、文化价值与艺术价值；色彩的时代气息、地域特征与民族风情；绘画色调的组织原则，它与艺术造形、审美情趣以及寄情抒怀的对应关系。此外，还须熟悉水粉画颜料的性能及其各种局限，设法摆脱脏、乱、灰、粉、腻、俗的种种束缚。

以上归纳的方方面面，限于篇幅无法一一细述，请读者根据各自所需，到“教材”、论著和自己手中去找如意答案。

东南大学教授 金允铨

绪论	1
第一章 水粉画概论	3
第一节 水粉画的基本概念和发展简史	3
第二节 水粉画的学习目的	4
第三节 水粉画的学习方法	6
第四节 水粉画材料和工具	8
第五节 水粉画调色方法与衔接方法	12
第二章 色彩的基本原理	13
第三章 水粉画静物写生技法	24
第一节 单色写生	25
第二节 静物写生	27
第三节 花卉写生	36
第四章 水粉画室内景表现技法	50
第五章 水粉画风景写生技法	57
第一节 风景画的构图与色彩小稿	57
第二节 风景画的写生步骤	61
第六章 水粉画写生的艺术表现	70
第七章 作品欣赏	73

绪 论

水粉画在当今绘画领域中是一个独立画种。由于其具有工具简洁、反复修改、色彩亮丽、携带方便等优势，故一直是初学者色彩入门的不二选择。其特点是画厚近似油画，画薄类似水彩。图案、招贴、设计图均离不开水粉表达。它是画家、建筑师及其他设计人员表达设计意图及收集资料的重要手段。水粉画教学目的是提高学生绘画水平及色彩修养，使学生掌握用水粉画表现客观对象基本规律与技巧，让学生从此领会色彩在艺术领域中有着不可替代的重要作用。

本书是高等院校建筑美术教学用书，与美术院校教学有共同之处，即旨在提高学生绘画水平和艺术修养；不同之处，在教学安排上有其专业独特性，因为学生虽然考分高，但没有经过严格的绘画训练，我们只能从基础开始，递进式教学。同时作为高校教材又是深入编写，其内容与格式应体现学术深度与广度。尤其是美术教学，它毕竟不是单纯的技法教育，必须通过美术实践而提高审美意识，增强色彩鉴别力。

水粉画在色彩写生方面有其浓重、厚实、亮丽诸特点，有着水彩画无法替代之长处。但它也有局限，由于初学者不懂其工具性能、干湿掌握不好或用笔不够流畅等，难免产生滞涩、粉气、灰暗等弊病。为使初学色彩有一个比较科学的学习方法，提出以下几个方面供初学者参考：

1. 培养正确的思想方法和整体的观察方法；
2. 辩证地认知事物的客观规律和绘画的自身规律；
3. 熟练掌握与专业相匹配的绘画技巧和工具性能；
4. 培养创新意识，提高审美能力，不断增强自身素质。

由于教学是一个有机组合，教与学又是一个互相渗透彼此关联的整体，教师不但要认真教，还要教的得法；学生要刻苦学，学得科学。围绕上述几个方面入手，就能产生事半功倍之效。

本书根据建筑学科美术教学大纲色彩画教学而编写，主要包括水粉画概论、色彩基本原理、水粉画表现技法、风景写生技法、作品欣赏等内容。理论上对水粉画历史作一个扼要介绍，并将工具材料、水粉画特点、基本技法作以阐述，然后讲授色彩理论、观察方法、表现方法等。色彩写生作为基本训练，具有一定的方法体系和很强的实践性，观察力、表现力等能力的培养不仅贯穿色彩写生全过程，同时也是色彩写生教学的归宿与升华。

读书少女 弗里茨·冯[法]

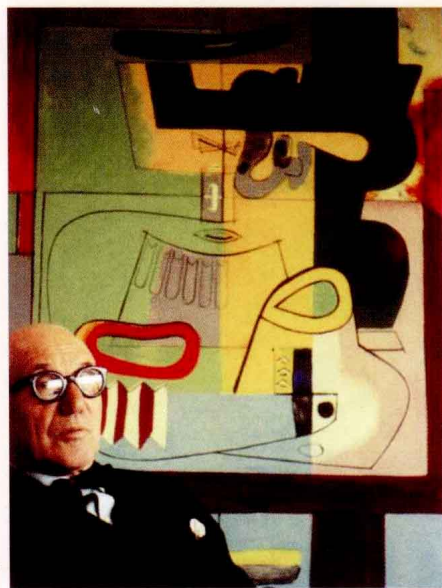
第一章 水粉画概论

“去向那无疆之域，去自然的瑰丽多彩中发现和丰富我们的创造力。”

——勒·柯布西耶[瑞士]

勒·柯布西耶(1887—1965)，瑞士画家、建筑师、城市规划师、家具设计师、雕塑家、挂毯设计师和作家，20世纪最著名的建筑大师之一。

勒·柯布西耶照片

第一节 水粉画的基本概念和发展简史

水粉画是外来词语，也称树胶水彩画，它是用水调和粉质颜料来作画的一种绘画形式。水粉画的颜料是以水为媒介的，这一点与水彩画是相同的。所以，水粉画也可以画出像水彩画一样酣畅淋漓的效果，只是没有水彩画透明。它与油画也有相同点，即也有一定的覆盖能力，而不同的是，油画是以油来作媒介的。

西方最早接触水粉画法的是德国绘画巨匠阿尔布雷特·丢勒，他常常在水彩颜料中加入不透明的白粉色作画，而这恰恰是水粉画的表现技法所在。

水粉画在颜料的使用方面有别于水彩画，它被认为是18世纪英国水彩画的一个分支。当欧洲水彩画不断发展并成熟起来时，人们逐步地将其与油画抗衡，但是水彩画的表现技法决定了它难以达到油画厚重的表现力度。为了摆脱这种局面，艺术家们就在水彩画中加入有着极强覆盖

阿尔格风景 阿尔布雷特·丢勒[德]

力的白粉色作画，在一定程度上接近了油画的视觉效果，由此演变出了水粉画这一画种。

从水粉画的颜料配法和绘画方法上看，中外古代石窟、墓室、寺院中的某些壁画也可视为水

蓝色小船 温斯洛·霍默[美]

敦煌石窟壁画

粉画。如我国敦煌石窟壁画、永乐宫壁画、历代工笔重彩画以及古代院体画和民间绘画等。

文艺复兴时期艺术大师们绘制的壁画和写生习作，有的也是以胶和蛋清调和颜料粉绘制而成的。虽然使用的工具、材料以及制作工艺和现代水粉画有所不同，但都有着水粉画的基本艺术特征，可谓现代水粉画的前身。水粉画经过几百年的发展，到了现代被广泛地应用到了艺术设计、插图、电影海报、民间美术、舞台美术、宗教画和广告等不同领域。水粉画在我国的发展普及已经有半个多世纪了，特别是20世纪60年代后，水粉画被广泛应用于宣传画的创作。而在国外各门类的设计表现图，特别是水粉画的建筑室内外手绘和喷绘效果图曾经风靡一时，也促使了我国设计领域中水粉画表现技术和形式的发展。

水粉画的教学因其学习色彩的便捷和设计图手绘表现的需要，在全国各大艺术院校的招考和教学中得到重视，并将继续蓬勃发展。

建筑设计表现图

中国早期的电影海报

第二节 水粉画的学习目的

色彩是造型艺术教育的基础必修课，正确的水粉画训练能够帮助学生提高对色彩的认识、运用和表现的能力，因而水粉画成为建筑及艺术类专业重要的基础课程之一。目前，在我国建筑、绘画、艺术设计等专业的基础教学中，水粉画是必不可少的基础课程。我国大部分高等院校也都把水粉画作为每年美术和建筑学科入学前的加试

椅中阅报 维亚尔[法]

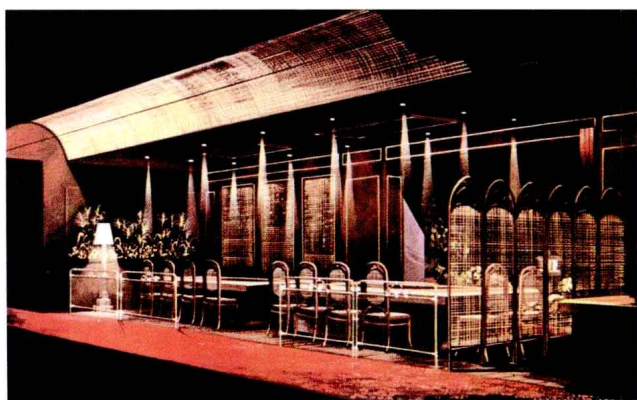
滑雪胜地设计效果图

科目，以此来检验考生对色彩的认识和表现能力，可见水粉画训练的重要性。

在色彩画教学中，主要有水粉画、水彩画、油画这三个画种。其中，油画有着极强的表现力，但画具和颜料价格昂贵，且用法不够简便。水彩画对水的控制能力要求较高，虽色彩透明度较强，但覆盖性差，不太适合初学者反复修改和深入加工。而水粉画在这三种表达方式上性质居中，有着较强的表现能力和覆盖性，与油画相比水粉颜料要便宜得多，而且画具简单方便，尤其适合外出写生时携带。这些显著的优点使水粉画在中国迅速成为重要的色彩画种之一。当然，要使水粉画的学习能在较短时间内获得较好的效果，明确学习目的、掌握科学的学习方法与途径是至关重要的。

建筑设计水粉效果图

室内设计水粉效果图

尽管因专业的不同而有着不同的色彩教学方式和表现样式，但是对各个造型艺术专业的学生来说，水粉画学习的目的主要是培养以下三个方面的能力：

1. 感知能力（眼）

各个视觉艺术造型领域的艺术家和设计师，都必须要有视觉上的色彩素养和底气。而通过大量的水粉画基础训练，可以培养眼睛对自然物体色彩的敏锐的观察能力和色彩感受能力。

2. 表达技能（手）

色彩的各种视觉语言是造型艺术创作和设计的基本语汇，水粉画的学习需要大量的训练实践，以掌握各种色彩调配的表现技能，从而熟练运用色彩的语言来表达和创造视觉信息。

3. 认知观念（脑）

学习水粉画的过程，不仅是一种实践过程，也是认识的过程。通过训练除了逐步培养对客观对象色彩敏锐的感知和获得相应的表现技巧外，正确的观察认识方法和艺术理念更应该得到确立和提高，即色彩的理论、观念和色彩的艺术修养，都是比较长远的学习目标。

对建筑和艺术设计专业的学生来说,画出精确的石膏、静物和风景,并不是学习水粉画的最终目标。通过这些常见物体来训练,是为了研究画面的色彩构图、形态结构、色彩的冷暖等空间关系以及整体色调,掌握造型艺术的规律。先从素描入门是为色彩打基础,而色彩的表现技能和观念的提高,则为以后的设计表达灵感构思和具体直观的视觉形象服务。

学生临摹的场景

第三节 水粉画的学习方法

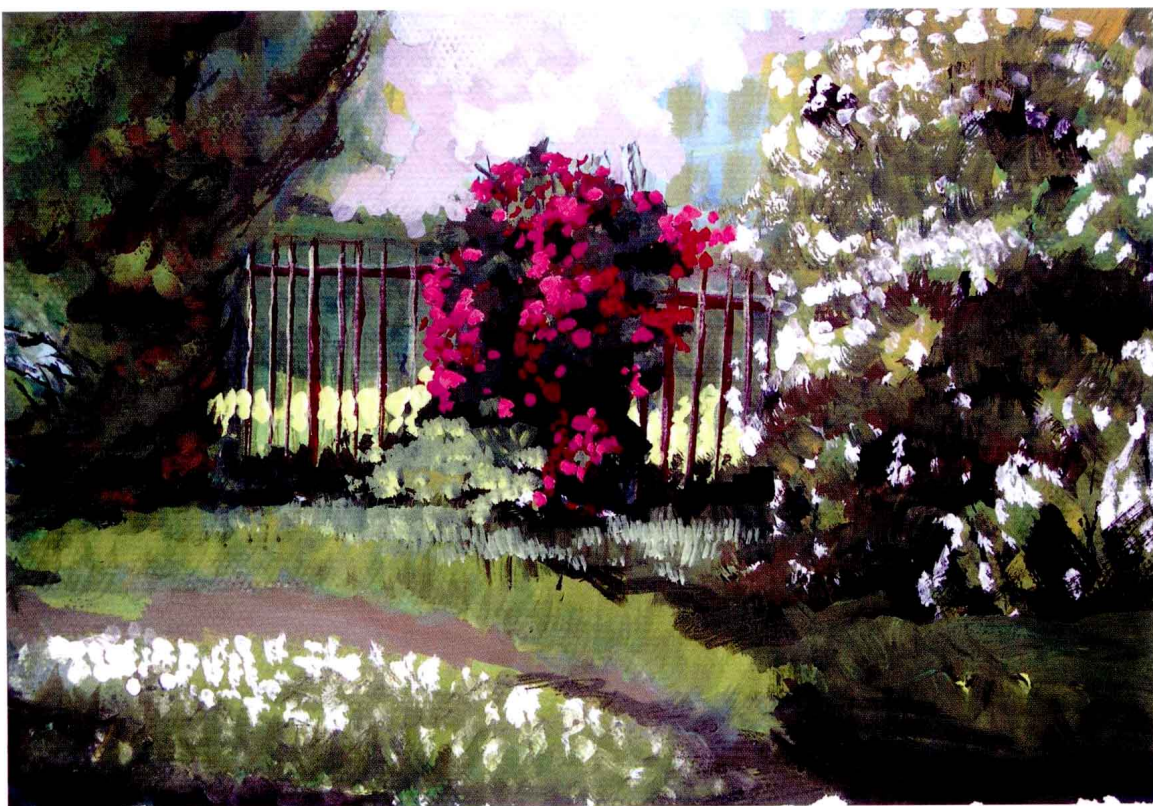
作为高等院校的美术基础课教学,水粉画学习是一个完整的训练体系。学习水粉画的过程,是一个“从简到繁”、“由浅入深”、“循序渐进”的过程,其主要的学习方式有写生、临摹和创作等。

一、写生

写生是色彩基础学习最常见也是最必要的训练方式。写生的过程,应该是一个深入研究对象

学生写生的场景

学生作品

的过程,是观察、感知以及分析自然物象色彩的过程,也是把客观世界中三维立体的真实景物转化到画面的过程。自16世纪文艺复兴时期,意大利第一所艺术大学开设写生课至今,写生教学和系统的训练模式已经历了四百多年,无数的艺术家和设计师都曾通过写生使自己在造型艺术领域里得到了发展和提高。

二、临摹

写生是从立体到画面,而临摹是从画面到画面,所以相对而言临摹较易掌握。临摹是水粉画入门阶段较为简便的学习方式,也是色彩训练过程中很有必要的手段。通过临摹优秀作品,研究不同的表现手法和风格,可以很快地吸收他人有效的表现技巧和作画经验,对提高水粉画的技艺、色彩和审美能力有它积极作用。

三、创作

创作是我们学习色彩综合能力与艺术创造能力的集中体现和检验。在学习创作的过程中,水粉画创作既可以脱离写生对象独立构思,也可以通过写生借题发挥。相比习作和水粉画基础研究的写生,创作性水粉画更加注重色彩的个性语言和主观想法的表达。通过创作能够扩展我们的艺术想象力,开发个人造型情趣与审美倾向,从而真正走上与色彩设计语言的积累和艺术素养相衔接的创作道路。

学生作品

老椅子写生 唐洁

作品1号 邬春生

第四节 水粉画材料和工具

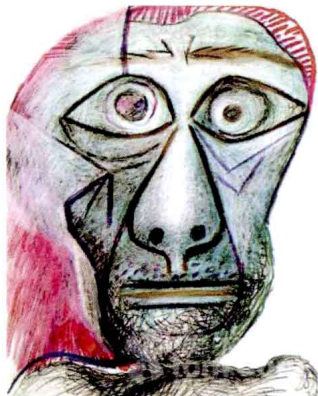
“有一天几根毛从我的画笔上脱落了下来，粘在了画面上，于是我就画了一个鸟窝。”

——毕加索 [西班牙]

毕加索（1881—1973），西班牙画家、雕塑家，立体派的创始人，西方现代派绘画的主要代表。

毕加索14岁时的写生画

毕加索91岁时的自画像

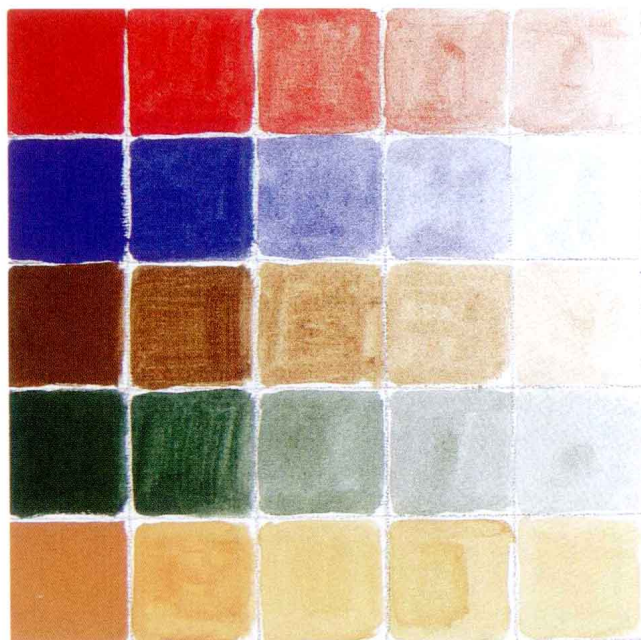
颜料

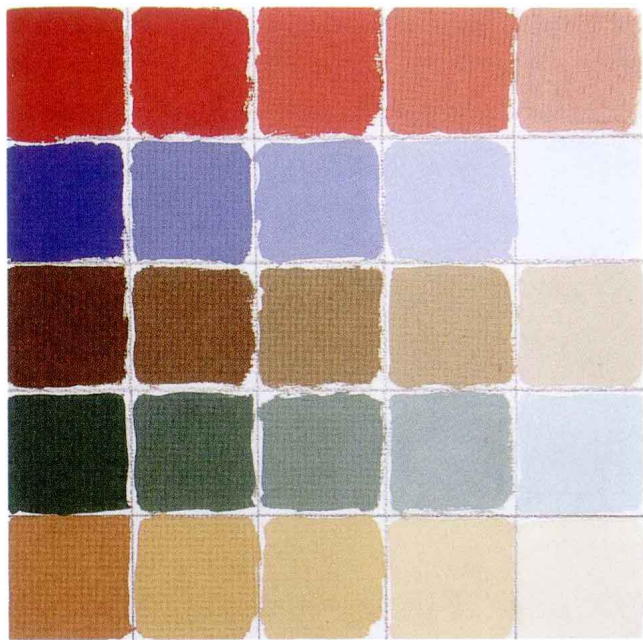
一、颜料

国内市场上可以用来画水粉画的颜料，除了水粉画颜色外，还有的称为广告色或宣传色。水粉颜料品种有：钛白、锌白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、土红、赭石、熟褐、生褐、翠绿、墨绿、橄榄绿、草绿、淡绿、群青、普蓝、钴蓝、湖蓝、青莲、紫罗兰、黑色等。

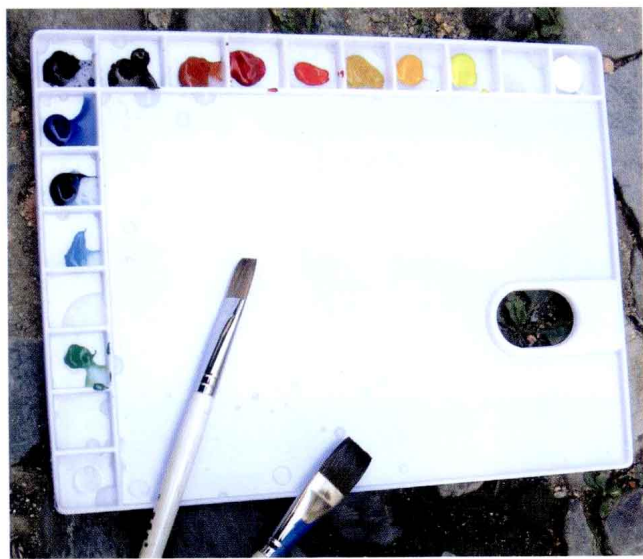
其中，土黄、土红、赭石、橘黄、中黄、淡黄、橄榄绿、群青、钴蓝、湖蓝等比较稳定。深红、玫瑰红、青莲、紫罗兰等不容易被覆盖，底色易上泛。在水粉颜色中，柠檬黄、玫瑰红、青莲等少数几种颜料有着较好的透明度，其余大部分颜料覆盖性能都很好。掌握水粉颜料的特点及受色能力、覆盖能力的强弱和色阶的高低，是画好水粉画的基本要求。购买颜料时，要选择正规厂家生产的锡管和瓶装两种规格的产品，因为好的颜料画后不易变色，保存时间较长。

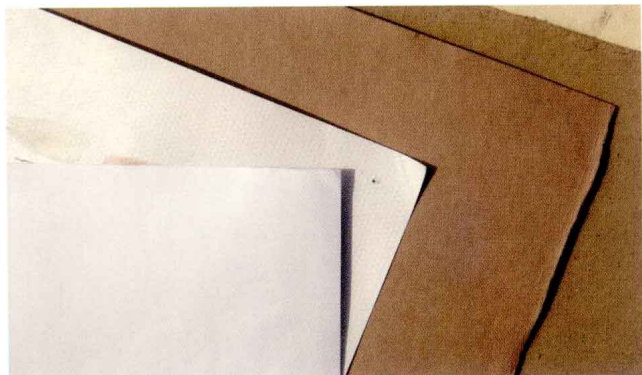
用水调和的水粉颜料，色彩较透明，笔触清楚。

用白色调和的水粉颜料，色彩不透明，笔触较均匀。

调色板

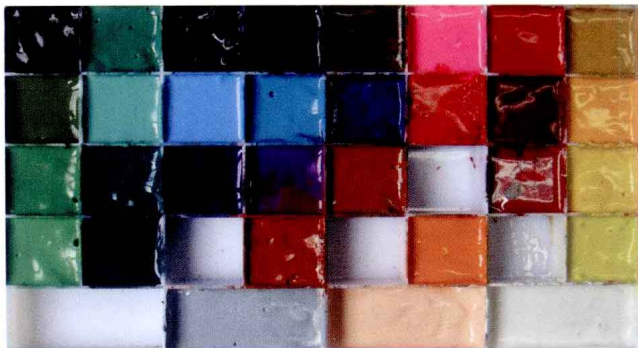
水粉画的纸面

水粉画在湿的时候，颜色饱和度颇高，干后，由于粉的作用使颜色失去光泽，饱和度大幅降低，这是颜色纯度的局限性。而水粉明度的提高是通过稀释、加白色或含粉质颜料较多的浅颜色来实现的，所以它的干湿变化很大，有些颜色只加少许白色，在湿和干时，明度差别很大。由于水粉画干后颜色普遍变浅，所以如何用粉是水粉画技术上最难解决的问题，有时含粉的色彩又恰恰是水粉画的魅力所在。

二、调色盒

调色盒主要用于贮放颜料。在作画过程中，颜料的消耗量比水彩要大得多，因此要选择格子较深、容量较大的颜料盒。

调色板主要是用于绘画过程中的调色，因此应选择格子浅而面积大的调色板。

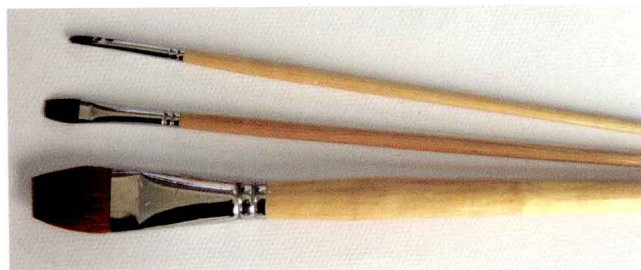
调色盒

三、画纸

水粉画的纸面，被水粉色层所遮盖，以纸纹较粗、纸质坚韧厚实且不太吸水者为宜。虽然水粉纸、白卡纸、铅画纸、有色纸、高丽纸都可使用，但初学者最好还是选专用的水粉纸。水粉画专用纸，正面有冷压小圆凹凸的纹路。便于户外写生携带的水粉画本，一般有16开、8开和4开等规格。

四、画笔

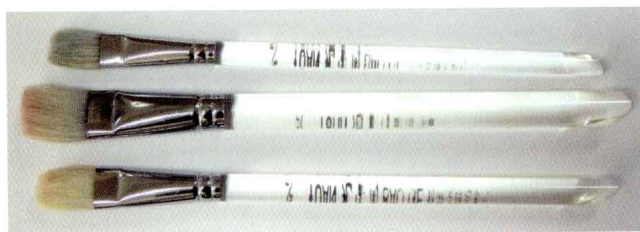
从材质上分，市场上常用的水粉笔有三种：羊毫、狼毫及尼龙毛笔。羊毫的特点是含水量大，蘸色多，所以一笔涂出的面积很宽。但由于含水量太大，画出的笔触容易松散，因此不宜刻画细节。狼毫的特点是含水量较少，弹性好，所以适用于细节刻画。在选择尼龙笔时，尤其要注意质地，毛质要软且有弹性，切忌笔锋过硬，否则很难蘸上颜料，容易吃到画纸底部，且不易上色，使覆盖力

狼毫水粉画笔

尼龙笔

羊毫水粉画笔

花卉写生（局部） 羊毫、狼毫和尼龙画笔组合运用 李军

大为降低，影响作画质量。尼龙笔适宜于画建筑效果图，不宜于写生。此外，在选择辅助笔时，各种形状都备一些，如圆头和尖头的毛笔等，以配合不同场合、不同题材作画之需。

五、其他工具

（一）刮刀

画油画用的刮刀在水粉画中可以画出毛笔不

希腊风景（局部）刮刀画法 李军

刮刀

水桶

可达到的特殊效果，也可以用来搅拌调匀调色盒内的颜料，保持水粉颜料的稠度，以利于作画。

（二）水桶

水粉写生离不开水，盛水容器选择范围较广，现有专用于水粉、水彩画的伸缩塑料水桶，携带方便。

（三）吸水布

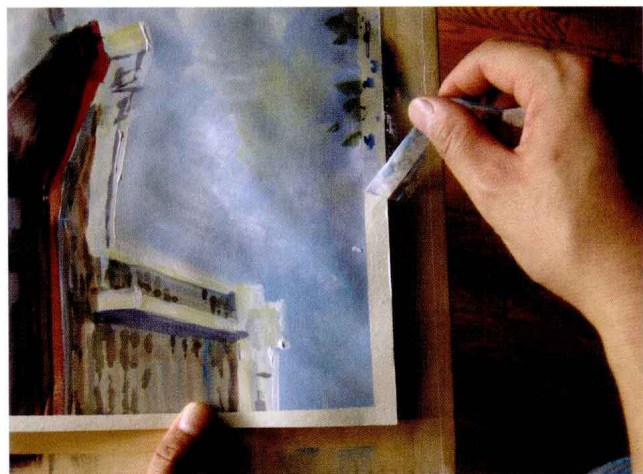
常用来舔笔以控制笔中水分的干湿，还可以用来擦净调色盒。

吸水布

小喷雾器

胶带

工具箱

（四）胶带

用胶带粘住画纸，画完后揭掉胶带可以有边框的效果，使得整个画面比较美观。在揭下胶带时，一定要小心，不要撕坏画面。

（五）图钉

图钉是常用来固定画纸的工具，但往往在画背景时会留下痕迹，注意最后把它修掉。

（六）夹子

夹子用来固定画纸，夹取灵活方便，也不会伤及纸张和画板。注意夹到纸的面积不要太多，尽量避免影响作画时的构图和铺色范围，最后把夹过残留的白纸区修复完善。

（七）画板与写生画夹

画板从小8开到整开均有，一般为木龙骨外贴三夹板结构，画板比较平整，所用较多的是8开和4开的画板。而画夹有背带，外出写生携带方便，画夹内可装纸和画。

（八）画架

画架有多种样式，其中传统木制画架适宜室内作画，而较轻的铝合金折叠画架适合外出写生携带。

（九）小型喷雾器

如果水粉颜料干裂了就不能作画，只能重新换掉，但这样比较浪费颜料。所以，为了保持调色盒内的颜料湿润，需经常用喷雾器喷洒清水。

（十）工具箱

水粉画的工具比较多，配备一个大小合适的工具箱，收纳各种水粉画具，特别是用来放调色盒，能够保持其平稳不易打翻。

画架