

高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材（本科）

水粉画 shuifenhua

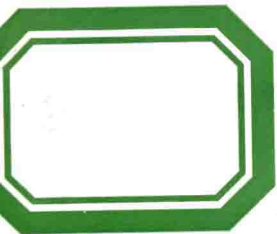
徐海鸥 主编

中国纺织出版社

水粉画

普通高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材（本科）

水 粉 画

徐海鸥 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉画 / 徐海鸥主编. —北京: 中国纺织出版社, 2014.5
高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材. 本科
ISBN 978-7-5180-0452-2

I. ①水… II. ①徐… 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 (2014) 第034537号

策划编辑: 余莉花 由炳达 责任校对: 余静雯
责任设计: 余莉花 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—87155894 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
官方微博<http://www.weibo.com/2119887771>
北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2014年5月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 6
字数: 72千字 定价: 38.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

高等教育艺术设计专业“十二五”
部委级规划教材（本科）编委会

编委（以姓氏笔画为序）：

王 峰（江南大学）
王 鹏（中国人民大学）
任文东（大连工业大学）
伍立峰（苏州科技学院）
孙宝珍（青岛大学）
吴 洪（深圳大学）
张 立（天津工业大学）
李超德（苏州大学）
陈建辉（东华大学）
姜竹松（苏州大学）
祝东平（中国人民大学）
徐青青（西安工程大学）
贾荣林（北京服装学院）
郭振山（天津美术学院）
廖 军（苏州大学）

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号 文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的

“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手

段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

第一章 色彩基础知识	001
第一节 色彩的形成	001
第二节 色彩的几个基本概念	001
(一) 原色	001
(二) 间色	001
(三) 复色	002
(四) 同种色	002
(五) 同类色	002
(六) 类似色	002
(七) 对比色	002
(八) 补色关系	002
(九) 色彩三要素	002
(十) 色彩的冷暖	003
第二章 写生色彩和观察方法	005
第一节 写生色彩	005
(一) 光源色	005
(二) 固有色	006
(三) 环境色	006
(四) 色调	008
(五) 色彩的透视	010
第二节 写生色彩的观察方法	010
第三节 色彩写生中的补色关系	011
第三章 水粉画的工具、材料和表现技法	013
第一节 水粉画的工具和材料	013
(一) 水粉画颜料	013
(二) 水粉画用笔	013
(三) 调色盒	013
(四) 水粉画用纸	014
第二节 表现技法	015
(一) 干画法	015
(二) 湿画法	015
(三) 薄画法	015
(四) 厚画法	015

017	第四章 水粉写生
017	第一节 静物写生
017	（一）如何摆放静物
017	（二）取景与构图
018	（三）水粉静物写生步骤
024	第二节 风景写生
024	（一）培养对色彩的敏感性
025	（二）充分利用色彩原理
027	（三）画面的概括与简化
027	（四）空间透视与虚实变化
028	（五）水粉风景写生训练的要点
029	（六）水粉风景写生步骤
033	第三节 人物写生
033	（一）准确把握色彩
036	（二）写生前的观察与准备
037	（三）构图的处理
038	（四）涂大体色的技巧
038	（五）深入刻画时的要点
039	（六）画面的最后调整
040	（七）水粉人物写生步骤
044	（八）人物写生训练的要点
045	作品欣赏

绘画的基础训练主要包括素描和色彩两个方面，我们学画时一般要先学会素描，后学色彩。在有了初步的素描造型能力后，才开始学习色彩写生。由于水粉画的工具材料和作画技法比较适合于初学者，所以学习色彩写生一般都是从水粉画开始的。

或许你立志要成为专业画家，或者只是将水粉写生作为艺术涉及专业的基础训练。不管目的如何，只要掌握了色彩的基本理论和色彩写生的正确方法，并进行大量的写生实践，通向成功的道路便会无比平坦，同时绘画也会给你带来无穷的乐趣。

第一节 色彩的形成

英国数学家与物理学家艾萨克·牛顿曾做过这样的试验：让阳光通过一个缝隙射进三棱镜中，白光射线被

分成光谱色彩。已分开的光线投射至一块银幕上，这时银幕上便呈现出七色光谱，即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫（图1-1）。所以色光中的七色重新混合在一起后，呈现出原来的白色光。而颜料中的七色混合在一起后则成为黑色，这就是色光混合与绘画颜料混合的不同之处。

那么光又是什么？光是一种以电磁波形式存在的辐射能，是能量的一种形式。它最大的特征就是具有可见性。波长在380~780mm之间的这段波谱为可见辐射，即光。而其他电磁波辐射的波长不是低于这段波谱，就是高于这段波谱。试验证明，波长为500mm的光呈现绿色，600mm的光呈现红橙色，470mm的光呈现蓝色，从380mm逐渐加到780mm时色相由紫色逐渐变化成红色。

在大千世界中，我们在有光线

照射的条件下所看到的各种颜色都是由于物体表面对色光的反射和吸收所产生的，不同的物体表现出不同的吸收光和反射光的能力，反射其中一种波长的光，而其他波长的光被全部吸收，这个物体则呈现出反射光的颜色。例如一只红色器皿之所以看上去是红色，是因为它吸收了光的其他所有颜色，而仅仅反射了红色。不过在生活中的颜色是丰富而复杂的，各种物体不可能只反射一种波长的光，也不可能全部吸收或全部反射所有的光。所以物体的颜色不可能是一种绝对的标准色彩，只能是具有某一种色彩的倾向，我们将这种色彩倾向称为固有色。

由光照在物体上而产生色彩，通过眼睛和大脑的感知发生作用而使人产生了视觉。因而光——物体——眼睛称为视觉三要素。

第二节 色彩的几个基本概念

（一）原色

原色又称第一次色。原色是用其他任何颜色都调不出来的。原色有红（品红）、黄（藤黄）和蓝（靛蓝）三种，固称三原色。三原色相混合后成为黑色（图1-2）。

（二）间色

间色又称第二次色。三原色中任

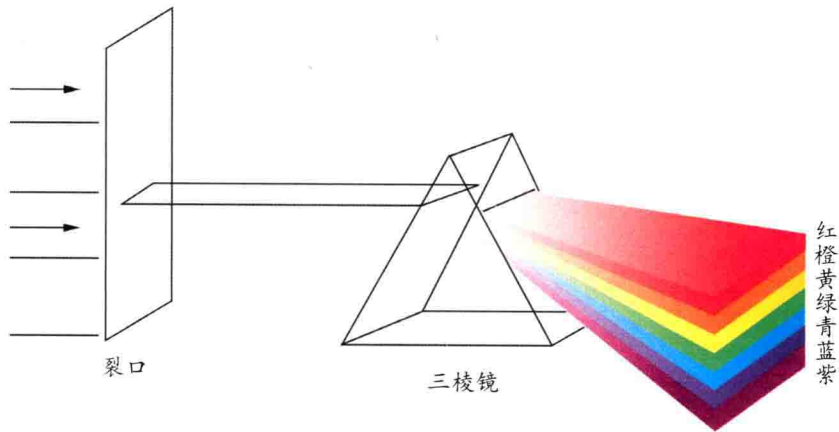

图1-1 光谱色

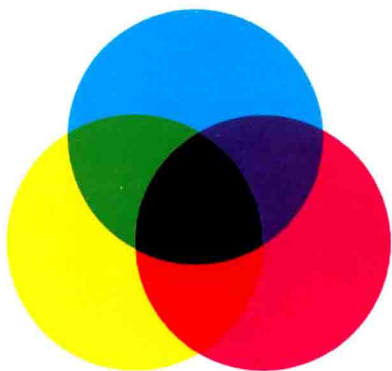

图1-2 三原色

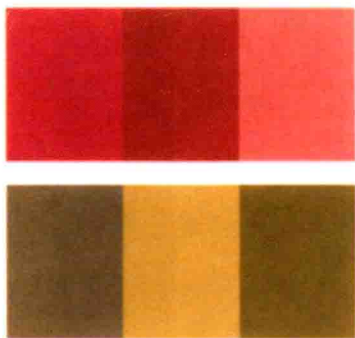

图1-4 类似色

(四) 同种色

同种色是在同一种颜色中加入不等量的黑色或白色所产生的深浅不同的各种色相称为同种色。

(五) 同类色

两种以上的颜色，由于其主要色彩倾向比较接近，都含有同一色素即称为同类色。如深红和淡红、深橙和淡橙、深蓝和淡蓝、深黄和淡黄等。

(六) 类似色

在色相环上相邻近的色彩称作类似色。色相环是按光谱中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的顺序排列而成的环状体，简称色环。红与橙、橙与黄、黄与绿等均为类似色，它们之间都含有少量共同的色素（图1-4）。

(七) 对比色

在色相环上相互对应的两色（包含其邻近的色）称作对比色。在色相环上绿色所对应的是红色及与红色相近邻的红橙、红紫等色。

(八) 补色关系

红、橙、黄、绿、青、蓝、紫各色连接在色相环上，呈 180° 相对的两色称作补色关系，亦称作互补色（图1-5、图1-6）。另外也可以这样理解，如果两种颜色混合后成黑色，那么这两种颜色一定互为补色，如红与绿、蓝与橙、黄与紫。补色原理也是一种人的视觉残像现象。当人的眼睛盯着白色墙面上的一个直径30cm的圆形红色色块，5分钟后，将红色色块移走，人的眼睛会在白墙上看到一个同样大小、同样形状的绿色残像。补色关系是色彩对比效果中最强烈的一种对比形式。

(九) 色彩三要素

1. 色相

色相是指色彩的相貌，如“红”色的花、“蓝”色的海洋、“绿”色的树等等，它是色彩最基本的特征。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫是纯度最高的色相。在自然界中，大多数物体所呈现

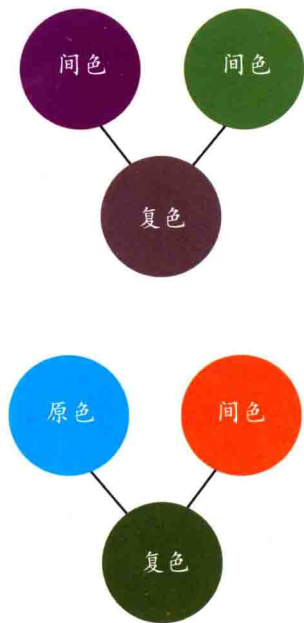

图1-3 二间色或一间色和一原色相加为复色

何两种原色混合后即成为间色，如橙色（红+黄）、绿色（蓝+黄）和紫色（红+蓝），原色和间色是纯度最高的六种颜色。

(三) 复色

复色又称第三次色和再间色。两种间色，或一种间色和一种原色相混合即成为复色。复色中包含了所有原色的成分，只是各种原色的比例有所不同，因而形成了红灰、黄灰、蓝灰等色，颜料中的一些现成色，如熟褐、赭石、土红、土黄、橄榄绿等本身就是一种复色（图1-3）。

图1-5 16色色相环

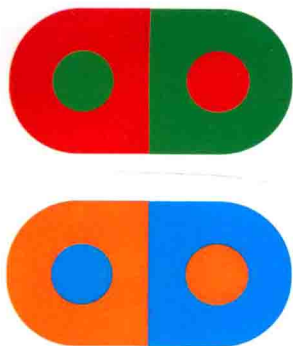

图1-6 补色对比

的色彩都不是纯色，而是多种颜色相互交融后的色彩（图1-7）。

2. 明度

明度是指色彩的明暗变化差异，即深浅的程度。白色明度最高，黑色最低。在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色中，黄色明度最高，紫色明度最低。同样是红色，朱红就比

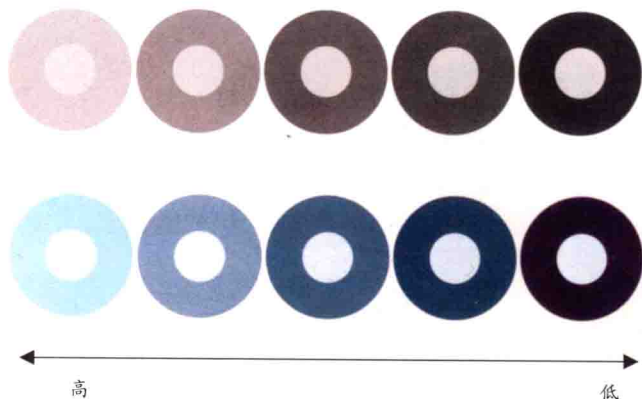

图1-8 色彩的明度

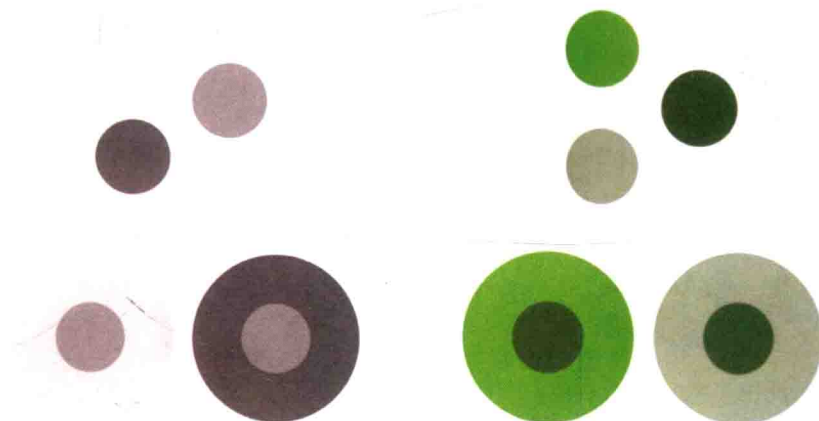

图1-9 明度对比

图1-10 纯度对比

图1-11 色彩的纯度

大红明度高，而橘红又比朱红明度高（图1-8、图1-9）。

3. 纯度

纯度是指色彩的鲜艳程度，又称彩度、饱和度。原色和间色的纯度最高，复色的纯度较低。在色彩写生中，正确地运用色彩的纯度对比，会使画面主次分明（图1-10、图1-11）。

（十）色彩的冷暖

色彩的冷暖也称色性，指色彩的冷暖倾向。色彩的本身并没有冷暖之分，但反映到人的视觉之中以后，便

会在人的心理上产生不同的冷暖感受和联想。

红、黄、橙一类颜色会使人联想到阳光、火焰，因而产生火热、温暖的感觉。青、蓝、紫一类颜色会使人联想到冰雪、海洋，因而会产生寒冷、凉爽的感觉。色彩的冷暖是相对而言的，如翠绿与淡绿相比，翠绿是冷的，但如果翠绿与湖蓝相比则显得暖一些。

在色彩写生中，充分地运用色彩的冷暖关系，画面才会生动、明快，富有表现力（图1-12、图1-13）。

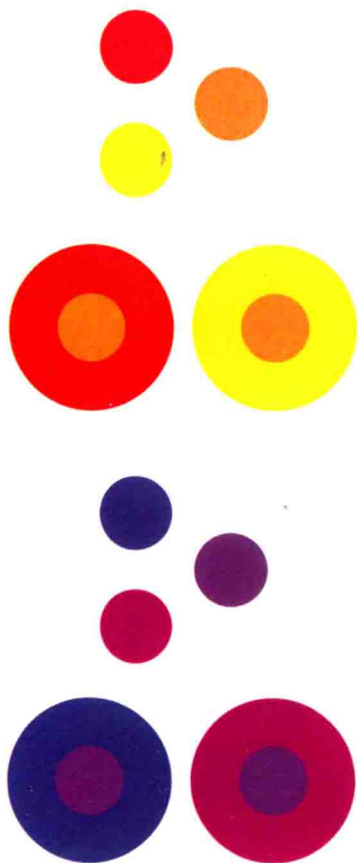

图1-7 色相对比

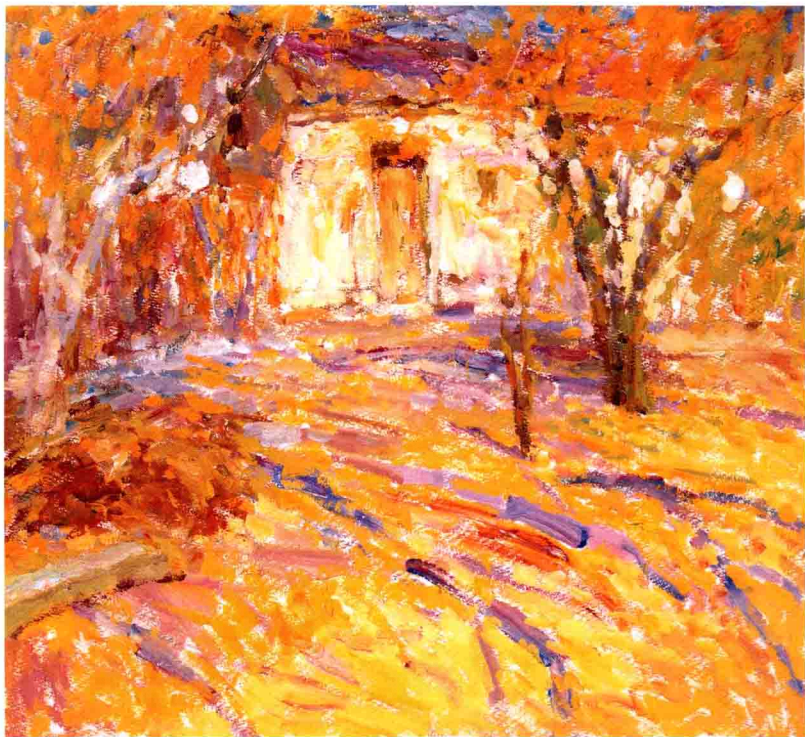

图1-12 风景 王贤培

图1-13 冷色调的街道 佚名

● 思考与练习

1. 简述色彩的形成以及色彩的几个基本概念。
2. 色彩的冷暖是相对而言的，通过写生有针对性地进行提高运用色彩冷暖能力的训练。

第一节 写生色彩

客观物体的形状与色彩,在光线的照射下以不可分割的形式存在。物体的色彩是受光源限制的,物体本身并不呈现恒定的色彩。世界上本无所谓的“固有色”,但是在学习绘画色彩的过程中,为了便于理解,一般还

是将光源色与固有色分开来研究。

(一) 光源色

光源色亦称光的色相,指光自身的色彩倾向。不同的光源使物体产生不同的色彩,正是由于光源色的差别及变化才使自然界中的物体变得丰富多彩。清晨的阳光通常是橙红色的;中午的阳光则偏白色;月光是蓝绿色

的;火光则是橙黄色的;荧光灯则呈淡紫色。光源色对物体受光部分的色彩起着决定性的作用,也是确定画面色调的重要因素。物体受光部分的色彩如果偏暖,背光部分的色彩则偏冷,并与受光部分的色彩形成补色关系。如果物体受光部分的色彩偏冷,背光部分则偏暖(图2-1~图2-7)。

图2-1 晨阳光下的莫雷教堂 西斯莱(法)

图2-2 莫雷教堂的黄昏 西斯莱(法)

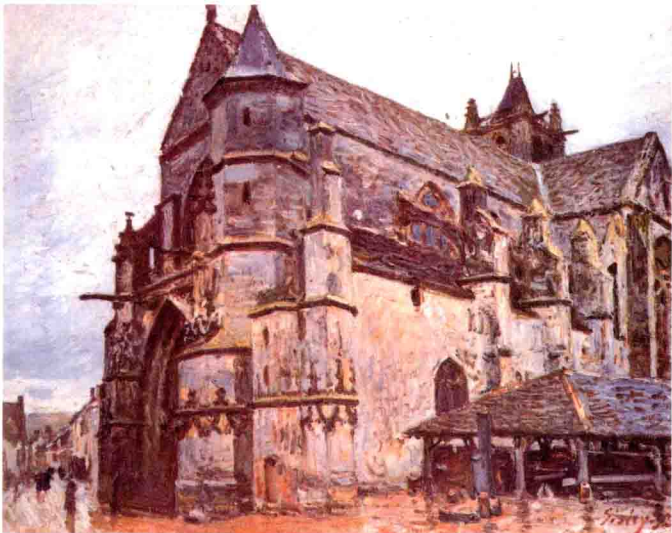

图2-3 晨雨中的莫雷教堂 西斯莱(法)

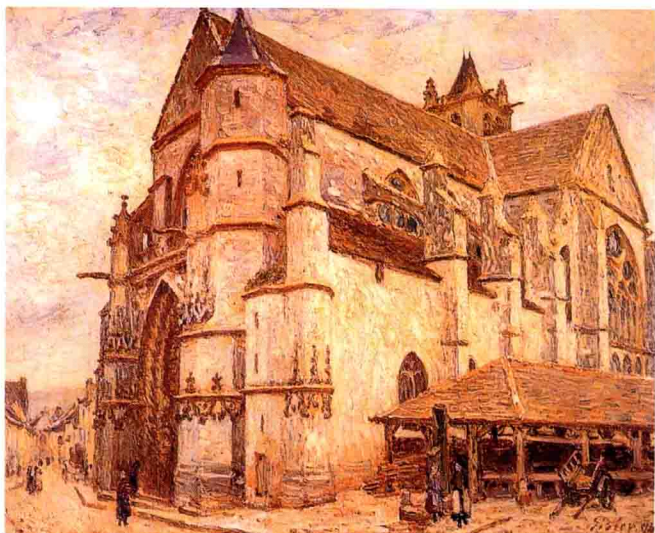

图2-4 莫雷教堂的严冬 西斯莱(法)

图2-5 朝阳下的莫雷教堂 西斯莱(法)

图2-6 明亮的黄昏 兹维尔科夫(俄)

图2-7 风景 姜竹松

(二) 固有色

固有色指各种物体在人们习惯的、较柔和的白光照射下所呈现给人的色彩印象,如蓝天、白云、红旗、绿树等等。但是任何物体总是处在一定的环境和空间中,不可能孤立存在,随着光源色和周围环境色的变

化,固有色也会发生变化。

(三) 环境色

我们知道,任何物体都处在具体的环境之中,而不是孤立存在的。在周围物体色彩反射光影响下,物体所呈现出的色彩叫环境色,这是一个非常重要的概念,它强调了自然界物

体的相互影响关系。如:一个白瓷瓶受到阳光的照射后受光部分呈暖色,暗部呈冷色,瓷瓶暗部同时又受边上红苹果的反射光影响,暗部的局部色彩又呈暖红色。由此可见,了解与研究环境色是写生色彩的一个重要环节(图2-8、图2-9)。

图2-8 不锈钢水壶与水果 丁立龙

图2-9 有金属水壶的静物 丁立龙

图2-10 绿色院门(冷色调) 科佩科(俄)

图2-11 特立尼达的广场花园(暖色调) 维亚尔(法)

(四) 色调

色调是指画面的总体色彩倾向，它是由画面中若干块面积较大的色彩所构成的，是决定画面效果的关键。调子在音乐中是支配乐曲的音调标准，在绘画的色彩中则延伸了它的含义，即指各种色彩不同的物体所构

成的画面色彩在明度、冷暖、色相、纯度等方面的总体倾向。色调是一幅画在色彩上的主要特征，亦称“主调”“基调”。

实际上，形成色调的关键是光源色的变化，是光源色的色彩倾向与固有色的相互作用。色调的变化多种

多样，从冷暖上分可分为冷调子、暖调子；从色相上可分为红色调、蓝色调、紫红色调、黄绿色调等；从明度上可分为亮调子、中间调子、暗调子等；从色性特征上可分为艳调子、灰调子等(图2-10~图2-18)。

图2-12 红衬布上的静物(红色调) 张劲松

图2-13 有马灯的静物(蓝绿色调) 丁立龙

图2-14 土墙（紫色调） 维亚尔（法）

图2-15 有羊骨头的静物（灰色调） 张连生

图2-16 水果和玻璃器皿（艳色调） 王俐

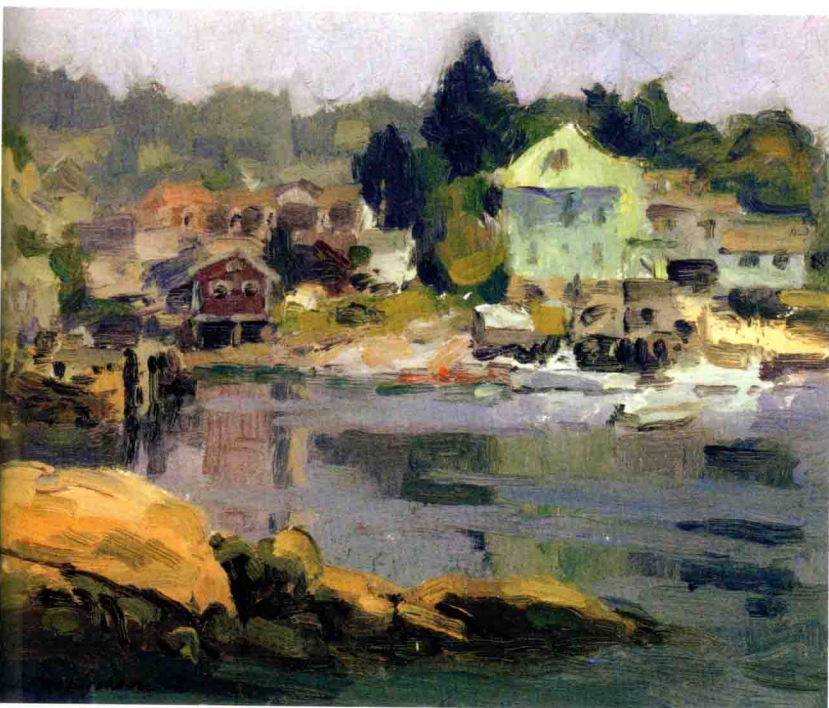

图2-17 港（暗色调） 麦克弗森（美）

图2-18 城市风景（亮色调） 佚名