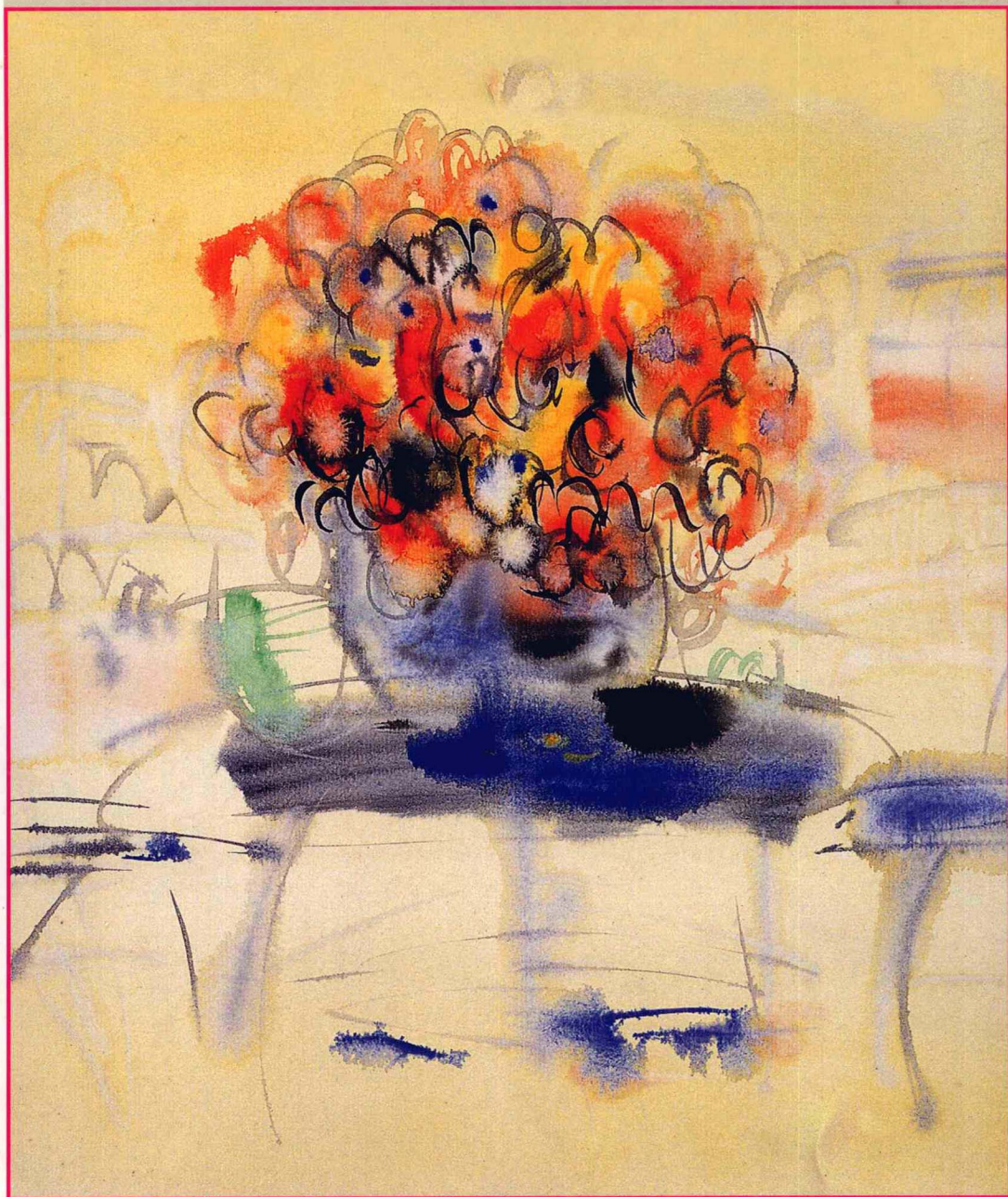

中 国 高 等 院 校 美 术 专 业 试 用 教 材

水彩画技法解析

著 郑向东

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

主编 郑向东

中 国 高 等 院 校 美 术 专 业 试 用 教 材

水彩画技法解析

著 郑向东

 上海书店出版社

图书在版编目（C I P）数据

水彩画技法解析 / 郑向东著. —上海: 上海书店出版社, 2006.10
中国高等院校美术专业试用教材
ISBN 7-80678-615-5
I.水... II.郑... III.水彩画-技法(美术)-高等学校-教材 IV.J215
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 107311 号

水彩画技法解析

著 者	郑向东
责任编辑	那泽民
整体设计	润泽书坊
技术编辑	吴 放
出 版	上海世纪出版股份有限公司 上海书店出版社
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
地 址	200001 上海福建中路 193 号
网 址	www.ewen.cc www.shsd.com.cn
经 销	全国各地书店
制 版	上海精英彩色印务有限公司
印 刷	上海精英彩色印务有限公司
开 本	787 × 1092mm 1/16
印 张	5.5
印 数	3000
版 次	2006 年 10 月第一版
印 次	2006 年 10 月第一次印刷
书 号	ISBN 7-80678-615-5/J · 297
定 价	30.00 元

2000.7
阿東

前言

水彩画是最早出现于西方文艺复兴时期的意大利。达·芬奇、拉斐尔、丢勒、凡·代克等等大师一生都画有不少水彩作品，但始终没能形成一个独立的画种。

在十七世纪，水彩画传入英国之后得到了繁荣和发展，并占有非常重要的地位，成为了一种广泛的绘画形式，并在西方美术史上产生了重要影响。透纳和康斯泰勃尔的水彩画作品在世界美术史上具有重要的地位，影响深远。他们在水彩画是取得的技法效果对法国的浪漫主义和印象主义的绘画都产生了深远的影响。在当时的英国还有许多在水彩画艺术上造诣深厚的画家共同推动了这一画种的发展，致使水彩画在欧洲确立了自己的画种地位。在以后的西方绘画史上，许多大师对它情有独钟，如塞尚、杜菲、马蒂斯等都画有大量的水彩画作品。

水彩画是最早传入中国的西洋画种，很早就在我国得到了普及和广泛的传播，至今已有百年的历史了。在近现代的画坛上，李叔同、关良、林风眠、庞熏琴等都有话多精彩的画作，潘思同、李剑晨、王肇民等更是一生专注于水彩画的研究和探索，他们各自在水彩画领域形成了独特的绘画表现形式，产生了广泛而深远的影响。

水彩画的材质及本身所具有的独特性，非常适合各种题材及艺术语言的表现。既可以表现油画的厚重，又可以表现水墨画的灵动，技法表现十分丰富。中国人画水彩画有着得天独厚的条件，因为从中国画讲究气韵生动的意境，讲究用笔、用水、用墨渲染的技巧以及材质，都与水彩画的特点非常近似。虚谷、任伯年的花卉和水彩画有着异曲同工之妙，张大千后期的彩墨作品有着明显的水彩画的痕迹。

随着当代艺术的发展，各种艺术观念及材质的介入使水彩画的艺术表现空间得到了很大的拓展，水彩画的含义也更加宽广，它可以在多种材料上进行绘画，也可以和多种介质共同运用，极大地丰富了绘画手段，拓宽了绘画语言的表现力，使水彩画呈现出更加多元化的景象。

作者

2006年7月

目录

前言

一、水彩画的特点和韵味

001

二、水彩画的工具

001

三、水彩画写生步骤图

001

四、水彩画的技法

008

五、水彩画的用笔

015

六、构图

016

七、写生中的色彩构成

023

八、水彩画的形式

030

九、水彩画的速写

033

十、水彩画的默写

033

十一、写生过程中的取舍

034

十二、关于感受

034

十三、关于艺术的空间

035

十四、水彩画的艺术处理

036

十五、作品赏析

047

一、水彩画的特点和韵味

水彩画是以水为媒介的画种，分为透明水彩和不透明水彩。透明水彩以水来稀释颜料的浓淡深浅，利用颜料的透明性进行绘画的方法，一般由浅入深。不透明水彩利用颜料的不透明性，以白色和不透明色来调节色彩的变化，方法一般是由深到浅来进行绘画。

但在实际绘画中这两者又可互相吸收并用，使画家可以更自由地发挥自我的艺术感受。

水彩画和中国传统水墨画从材质上和表现上有许多很相似之处。水墨画的墨分五色也是以水为媒介，在宣纸上创作出淡雅、虚静的意境来。水墨画中的多种毛笔大都又可用在水彩画创作中。水彩画的色彩在水的作用下可以有着十分丰富而微妙的变化，它可以使色彩呈现出或浓或淡或朦胧等独特的韵味。在水彩画创作中，笔迹墨痕的重叠、并置、连接与冲撞，水的流动和色彩的互相渗透，干湿度的把握，加上附加材料的运用，共同构成一个美妙的意象空间，因此，水彩画是极富诗意的画种。

二、水彩画的工具

1. 笔

水彩笔要求毛质柔软富有弹性以及含水性好等特点，种类分为板刷、扁型笔和尖型笔等。中国传统绘画中使用的狼毫、白云等笔也多为水彩画家常用之笔，因其含水性好、富有弹性，可以画出丰富的点线面的变化及不同的色彩变化。

2. 颜料

水彩颜料是由各种色粉与树胶和甘油等多种成分调和，制造出可溶于水的颜料。这些颜料再加水冲淡，就可以成为极为平滑的透明色。常用的有锡管颜料和块状颜料，进口水彩颜料在色彩饱和度、纯度、质地细腻程度、透明度、耐晒度方面都很出色。国外画家专用的块状颜料质量非常好，但价格昂贵。

3. 纸

我国的水彩画纸一直是处于较单一的状况，品种较少。国外的水彩画纸的种类繁多，它们在颜色、纹理和制造材料上各不相同。纸质的好坏还影响对颜料的着色和吸收。一般用于纯水彩

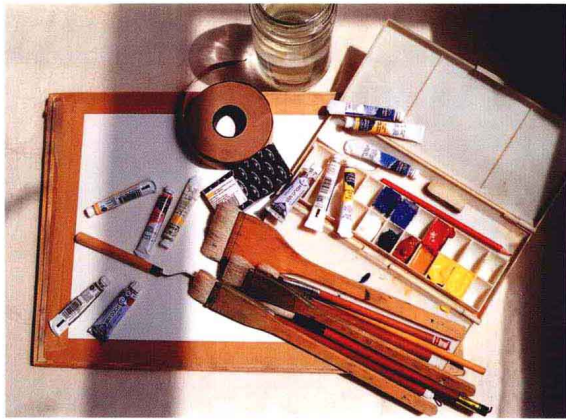

图1 水彩画工具

的画纸是白色的，因为白纸本身就是画面最亮的调子，它可以通过一层层的染色，使画面的色彩丰富起来。也有为了追求某些特殊效果而使用有色纸作画的。水彩画大致分为机制纸和手工制纸。好的水彩纸具有吸水性适中，耐擦，不含酸碱，长期保存纸质不变黄发脆的特点。

4. 裱纸

水彩画需用较多的水为媒介，大多数的水彩画纸和水接触时会因吸收了水分而伸展，而且时常使纸坑洼不平，使形和色彩难以控制。当水分干透后，纸面也不会平整，留下许多皱褶。所以作画前要将水彩纸裱平。

方法：先用湿布或湿海绵把水彩纸均匀的刷湿，再用水把胶带纸的胶面弄湿，把画纸封固到画板上，当纸干透时就非常平展了。

5. 其它工具

调色盒、画板、洗笔杯、刮刀等。

水彩画的工具（图1）

三、水彩画写生步骤图

1. 风景《拙政园的秋天》（郑向东）

（图2—1）起稿：用铅笔起稿，要注意树的轮廓和动态，在构图上不要左右对称，起稿要简练概括。

（图2—2）用板刷将天空的位置打湿，趁湿把天空画上去，紧接着把远景部分的树画出。

（图2—3）把前景的树大体色彩关系画出，要注意不同树木之间的色彩区别及形态的变化。接下来画出水及岸边的假山石，水中的倒影要趁水面部分的彩色未干时画上去。

（图2—4）画出树干，不同的树干呈现的形

态各不一样,把树干的颜色画重一些,一方面稳定了整个画面,一方面不规则的形态和变化活跃了画面气氛,丰富了画面的构成因素。

图 2-1

图 2-3

(图2—5)完成稿,画出所需要的细节部分。不要面面俱到,要分出主次。

2. 静物《鱼》(郑向东)

图 2-2

图 2-4

图 2-5 《拙政园的秋天》 37 × 25cm 郑向东

(图3—1) 铅笔起稿, 注意主体的上部呈弧形分布, 和鱼身的走势形成了对比。大致的明暗用笔轻轻地画上去, 不要画得过重过多, 以免影响着色。

(图3—2) 用板刷先把背景部分打湿, 再画色彩, 在底色未干时, 用毛笔沾上清水把鱼和背景需要虚化部分洗一下, 使之衔接自然。

(图3—3) 对主体进行大关系着色, 画出亮部及暗部的色彩, 因为水彩画的深入过程是由浅到深的, 色彩不要画得太过, 要给下一部的深入留下余地, 最亮处留出白纸作为高光的色彩。

(图3—4) 把头部的主要结构及色彩关系画出, 鱼身的关系也进一步刻画。鱼的头部要重点刻画, 注意边缘的虚实处理, 以增强画面的节奏感。

(图3—5) 进一步对细节进行描绘, 用笔要肯定流畅, 一气呵成, 挂鱼的细绳起到了活跃画面的作用。

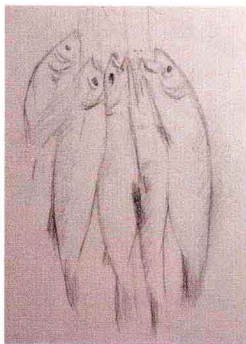

图 3-1

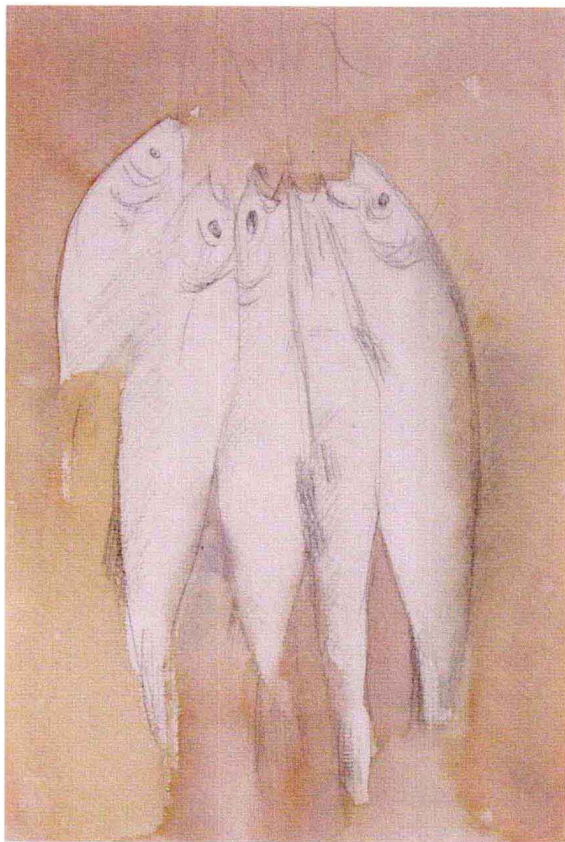

图 3-2

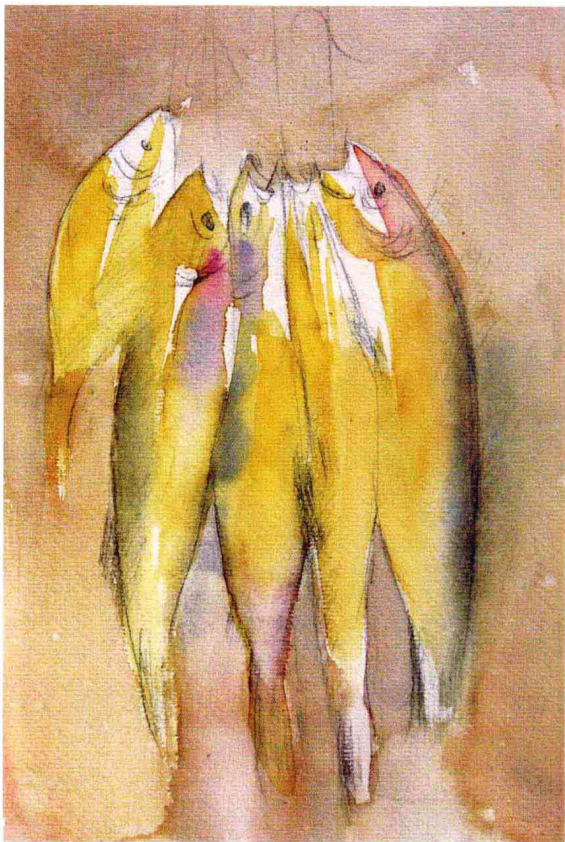

图 3-3

图 3-4

图 3-5 《鱼》 郑向东

3. 人物《女青年半身像》(孙正学)

(图4—1) 铅笔起稿, 起稿时注意人物姿态的把握, 把背景色铺上。

(图4—2) 对人物的关系进行描绘, 要注意人物结构的把握。

图 4-1

(图4—3) 进一步刻画, 注意头和手的关系, 半身像头为重点, 手的刻画其次, 手是人的第二表情。

(图4—4) 对五官及手的细节进行深入刻画, 在深入中注意对人物的内心及气质的表现。

(图4—5) 完成稿

图 4-2

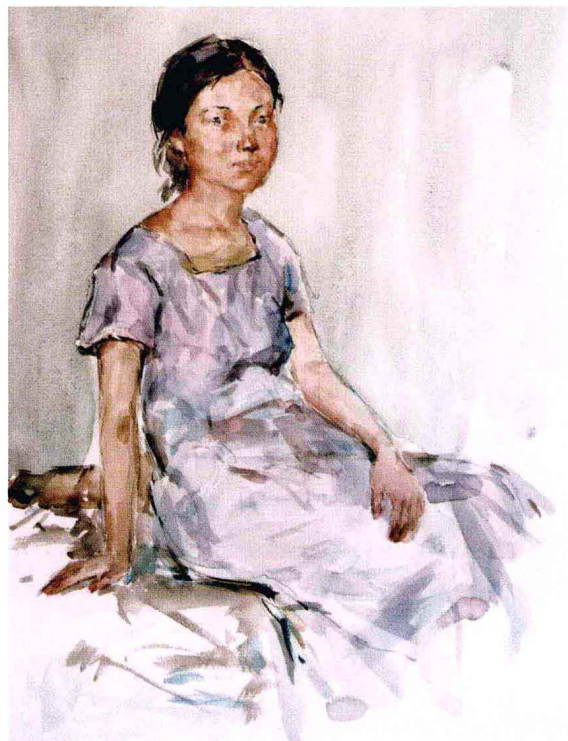

图 4-3

图 4-4

图4-5 《女青年半身像》 孙政学

四、水彩画的技法

1. 常用技法

(1) 干画法: 在干燥的画纸上直接作画, 利用水彩颜料的透明性可多次覆盖、重叠, 可以产生多种复色效果(图5), 也决定了水彩画由浅入深的作画步骤。因为水彩画的媒介是水, 水用得越多, 色彩也就越淡(图6)。干画法可使笔触之间产生明确的轮廓线, 使画面厚重、结实。

《坡上》是运用干画法画成的作品, 反复重叠的干笔触, 很好地表现了秋天坡上景物的苍

图 5

图 6

图7 《坡上》 37 × 26cm 郑向东

劲, 画面高光处留白和“白粉”并用, 产生了既通透又厚重的效果(图7)。

(2) 湿画法: 是在湿润的纸上进行着色的一种方法, 先将画纸用板刷扫湿或将纸用水渍湿进行着色(图8), 也可以在底色未干时进行着色(图9)。色彩在水的作用下互相渗透、流动、交融, 产生出水色交融、灵动、柔和的艺术效果。理查益甫的《蒙特安港》, 作品的整体色彩都是

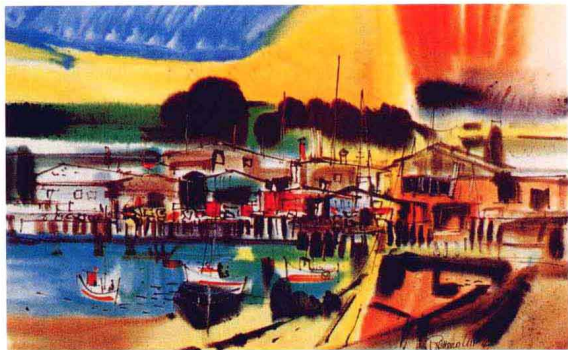

图10 蒙特安港 理查益甫

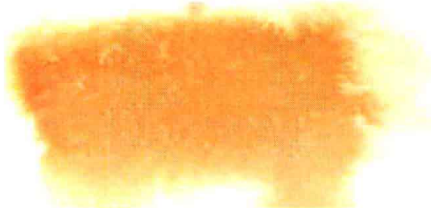

图 8

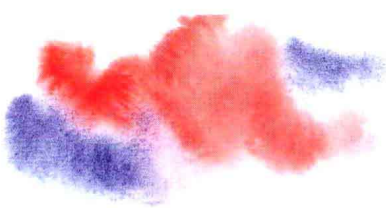

图 9

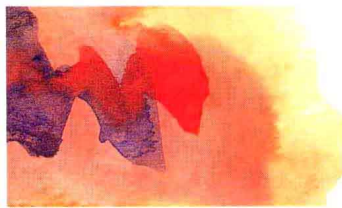

图 11

图12 《坝上》 37 × 26cm 郑向东

在湿润时完成的，画面朦胧而富有变化，极具水韵效果（图10）。

（3）干、湿并用法：在实际绘画中，一般画家大都是多种技法同时使用，干、湿技法的运用一般同时体现在一幅作品之中的，干中有湿，湿中见干，画面刚柔并存，使画面效果丰富、生动而富有力度（图11）。《坝上》的天空、雪地先用湿画法铺以色彩，再用干画法画实景处。小溪先将灰绿色画出，色彩未干时将蓝色画上去，使之和底色自然交融、渗透，产生出柔和而富有变化的色彩（图12）。

2、特殊技法

（1）盐的运用：在未干的画面上撒上盐，待画干后用板刷扫去盐粒，一般常用来表现雨雪等气氛（图13）。作品《瑞雪》较多地留以飞白（笔触扫过所留下的白纸的痕迹）以及盐的运用，烘托出大雪纷飞的气氛（图14）。

（2）喷洒法：在画面的色彩未干时用喷壶在画上喷洒水雾。要把握画面的湿润的程度，太湿则浑成一片不出效果，一般常用来表现雨、雪等景象（图15）。作品《山中秋雨》是在手工水彩纸上所画的一幅作品，水雾的运用表现出朦胧的秋意（图16）。

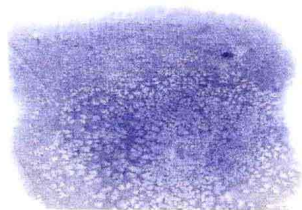

图13

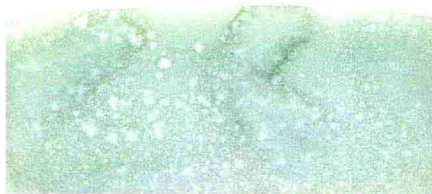

图15

图17

图19

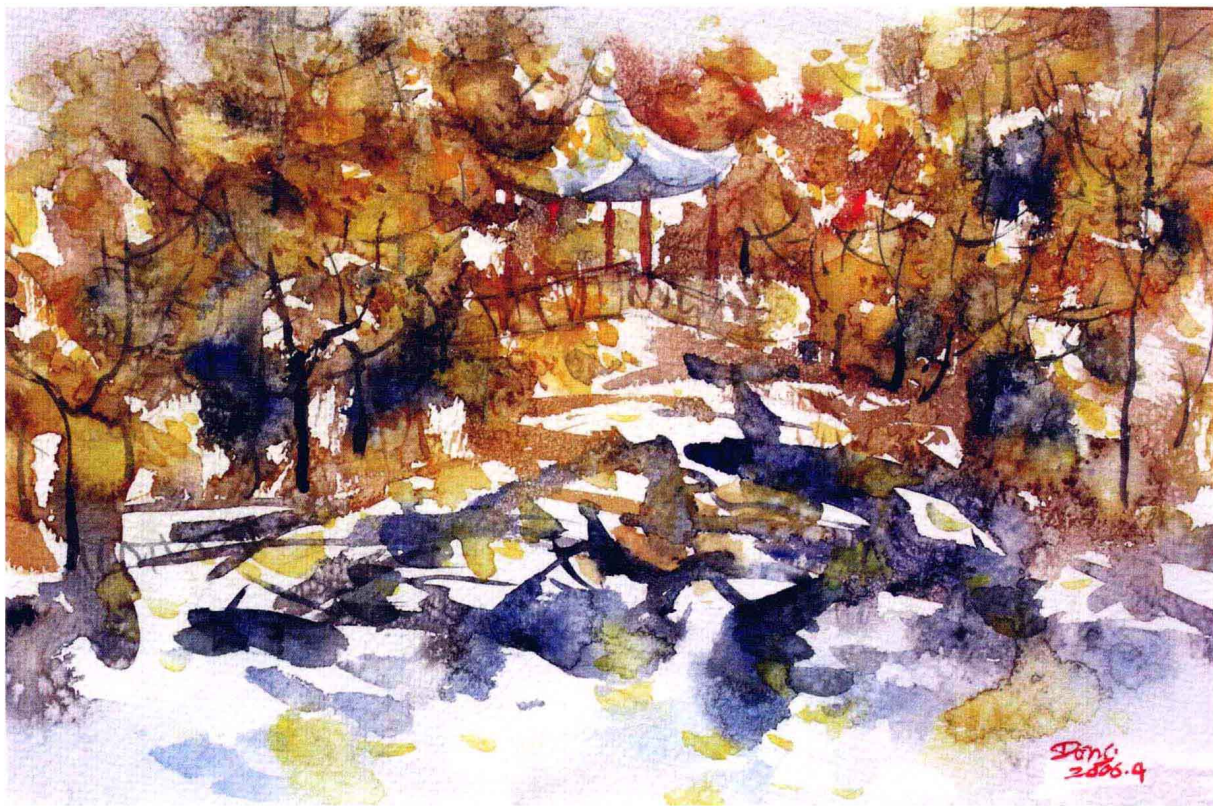

图 14 《瑞雪》 37 × 26cm 郑向东

图 16 《山中秋雨》 37 × 26cm 郑向东

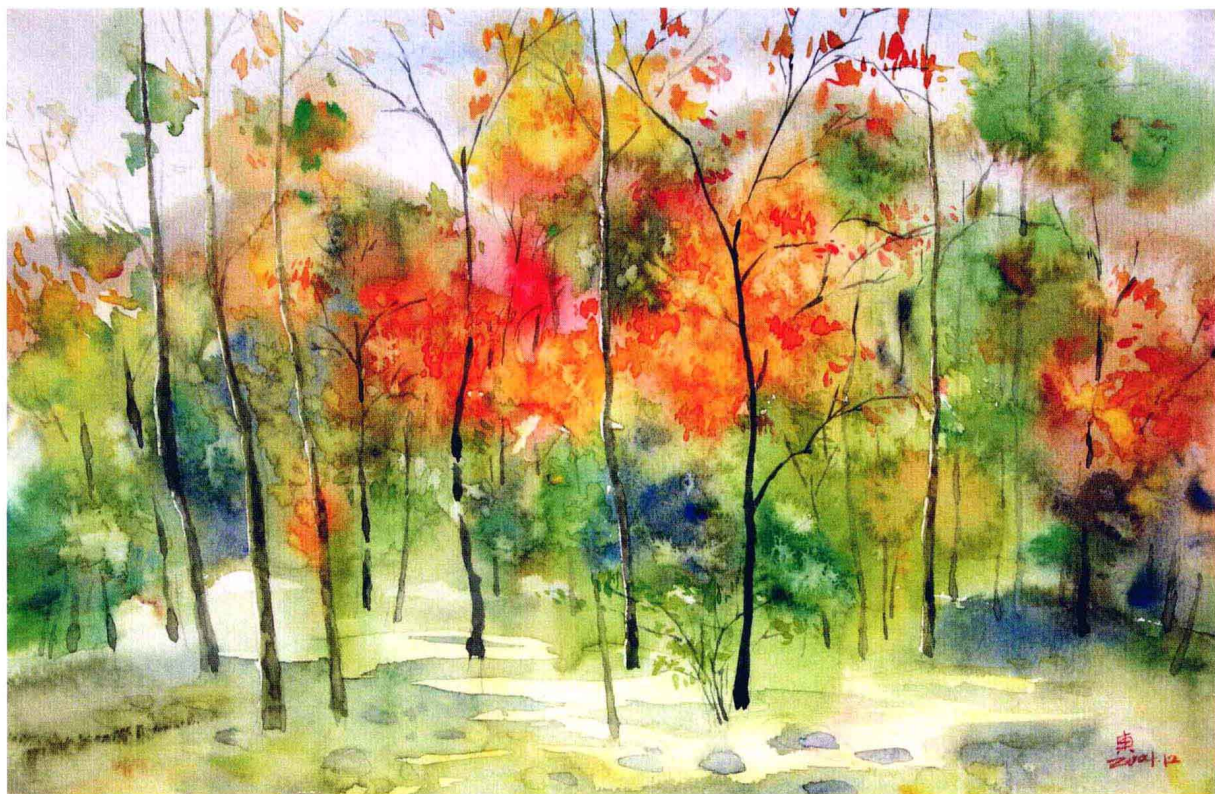

图 18 《有阳光的树林》 37 × 26cm 郑向东

图 20 《鸟岛上的风景》 53 × 79cm 郑向东

(3) 留白液: 将画面所需要留出的地方先用留白液画上, 待整幅画完成后再把留白液擦掉 (图17)。作品《有阳光的树林》的树干的高光在起稿时用留白液先画上去, 待整幅画画完后再擦掉, 留下的就是白纸的颜色 (图18)。

(4) 遮挡法: 将画面需留出部分用胶带纸撕出形状, 帖在画面上, 待画完成后将胶带纸揭下 (图19)。作品《鸟岛上的风景》先将画中白色部分用胶带纸贴上, 然后可以无所顾虑地进行绘画 (图20)。

(5) 刮刀的运用: 在画面潮湿时用刮刀刮出所需要的形状, 一般在画树的枝干时用得较多 (图21)。刮刀可以产生不同于笔的画面效果 (图22)。

(6) 水渍染法: 是在底层画面水分接近快干但仍潮湿时画上去, 使水色在纸上流动而产生的效果, 纸的湿度较难把握。画面过湿则成形难以

图 21

图 22

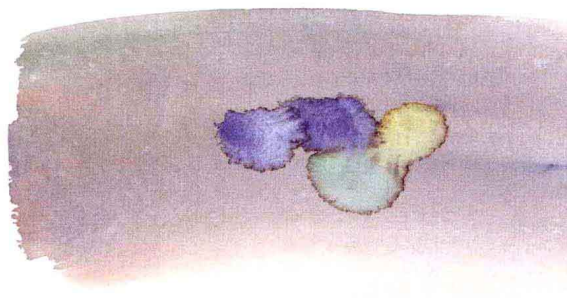

图 23

控制, 过干则难以形成水渍。有时也常会出现一些意想不到的奇特效果, 要把握这些偶然效果, 使其成为画面中美妙的一部分, 这需要较强的画面控制能力 (图23)。

作品《室内乐》中的灯光是在底色接近干但仍有湿度时将含有较多水分的笔画上去, 在底色水分稍多时画出的灯光边缘较柔和, 在水分将干时画出的边缘较实, 使之形成了虚实相间、富有对比的丰富效果 (图24)。

(7) 蜡笔的运用: 利用了蜡和水不相溶性, 先将蜡涂到画纸上, 然后上面施染颜色, 最后蜡要留在纸面上 (图25)。作品《泊》中的杆子先用白蜡画出, 这样便可以很轻松地画了, 不必顾及细节问题了 (图26)。

(8) 油画棒: 和蜡的效果类似, 涂在画面上的底色是带有颜色的 (图27)。也可以在画面上直接进行覆盖着色, 如吴大羽制作的《无题》(图28)。

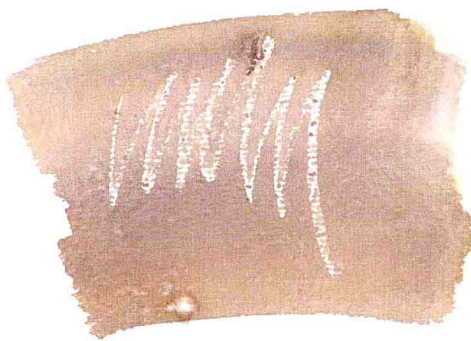

图 25

图 27

(9) 海绵和丝瓜瓤用法: 用海绵或丝瓜瓤 (图29—1、图29—2) 蘸上颜色直接按在纸上形成很有意思的肌理效果。作品《阴凉处》是同时蘸上多种颜色绘制而成, 色彩效果斑斓丰富 (图30)。

3. 把色彩提亮的几种方法

(1) 在刚刚干的画纸上把需要提亮的地方用清水画上去, 等待几分钟后用棉纸吸去水