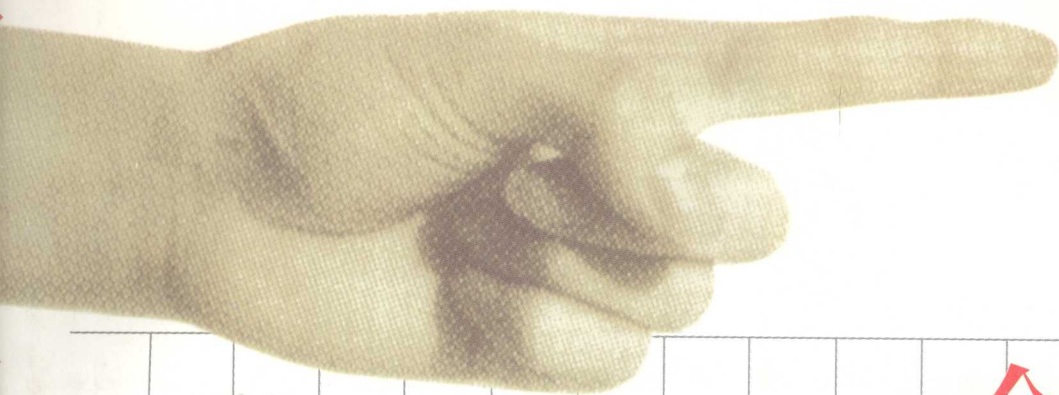
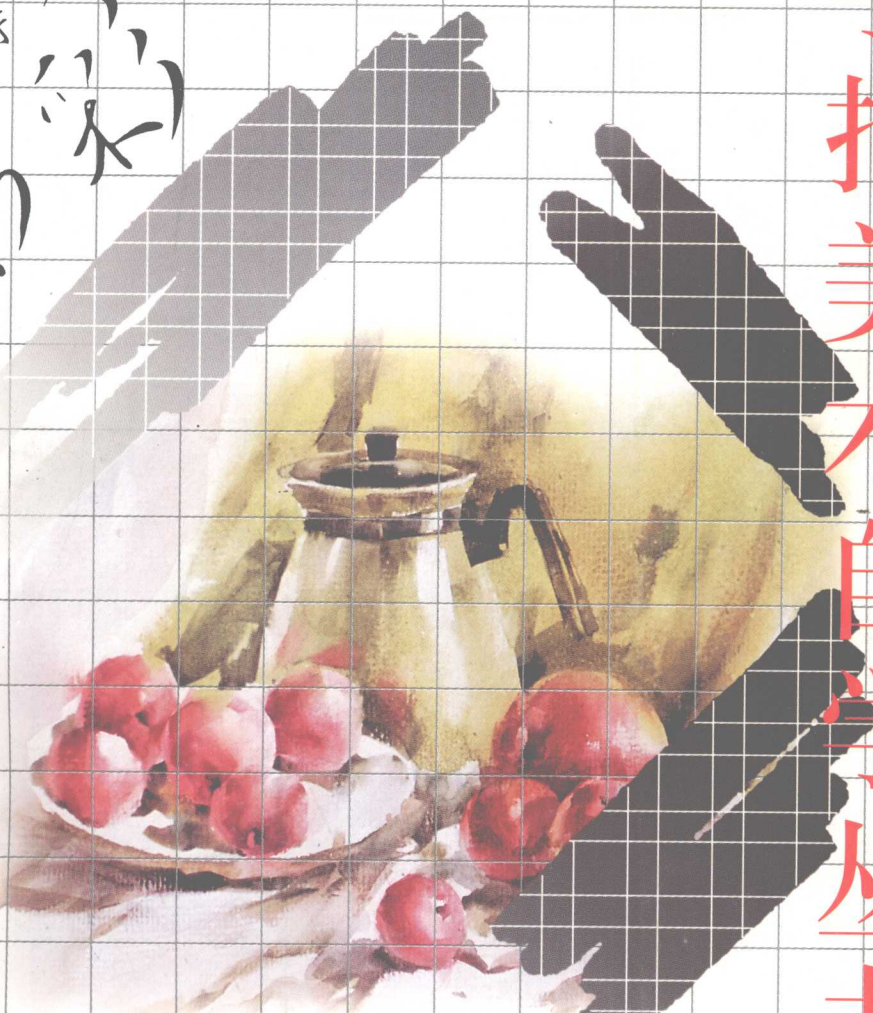

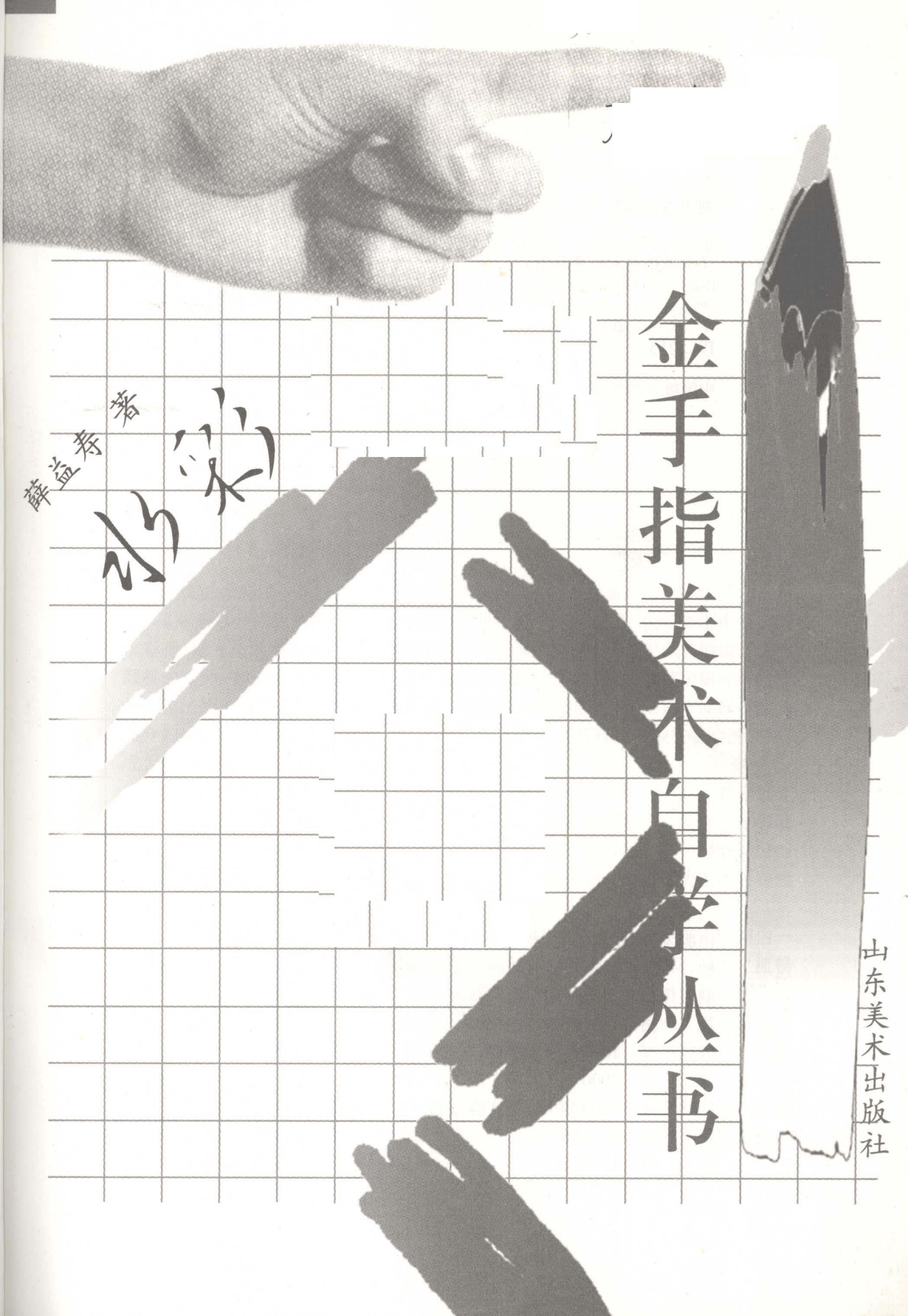

金手指美术自学丛书

山东美术出版社

著
薛益寿
山

金手指美术自学丛书

第 1 册
金手指

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩 / 薛益寿著. — 济南: 山东美术出版社, 2000
(金手指美术自学丛书)
ISBN 7-5330-1380-8

I . 水… II . 薛… III . 水彩画 - 技法 (美术)
IV . J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2000) 第00654号

出版发行: 山东美术出版社
地 址: 济南市经九路胜利大街 39 号
制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂
规 格: 787 × 1092 毫米
开 本: 16 开本 3.25 印张
版 次: 2000 年 1 月第 1 版
印 次: 2000 年 1 月第 1 次印刷
印 数: 1-3000
定 价: 15.00 元

前 言

广义的水彩画,是指以水为媒介调和绘画颜料所作的画,包括水彩画、水粉画、蛋彩画以及丙烯画等;狭义的水彩画,即我们通常所说的,也是本书中所讲的水彩画,是专指以水为媒介调和水彩颜料所作的画。它不仅区别于以其他媒介调和颜料的画种,如油画等,而且由于其所用水彩颜料的透明特性,以及运用种种特殊绘画技法所形成的水色交融、湿润清新、酣畅淋漓的视觉效果,区别于同样以水为媒介的水粉画、蛋彩画、丙烯画以及国画等画种,以其特有的面貌立于绘画之林,成为绘画艺术的一个独立画种。

我国的水彩画是近代从西方传入的,历史很短,但它在现、当代,尤其是近年来有了长足的发展。在水彩画前辈和新一代水彩画家的共同努力下,我国的水彩画中融和进民族的艺术精神和绘画技巧,展现出全新的面貌,提高到一个新的层次。水彩画再也不仅仅是“雕虫小技”,而是登上了艺术的大雅之堂,成为艺术百花园中的一枝奇葩,在中国及世界画坛中占有一席之地。

水彩画由于其具有作画工具材料比较简单、写生携带方便、便于在短时间内一气呵成的特点,成为收集素材和创作的快捷手段;同时又由于其清新、淡雅、流畅的艺术效果,广泛应用于书籍装帧设计、室内设计效果图、服装效果图等的创作与绘制。水彩画近年来深受广大美术爱好者及专业画家的喜爱,水彩画作者的队伍不断扩大。在一些美术院校中,水彩画已被列为油画、装潢设计、室内设计等专业的基础课。

本书旨在帮助具有一定素描、色彩基础的初学绘画者,初步认识和掌握水彩画的特性和技法,为充分地理解造型规律,完美地表现客观对象以及进行水彩画创作打下一个有益的基础。

目 录

第一章 水彩画基本知识	1
一、工具和材料	1
二、基本技法	2
三、辅助技法	5
第二章 静物写生	9
一、静物的选择和布置	9
二、常见的弊病及作画步骤	11
三、空间表现	15
第三章 风景写生	16
一、构图	17
二、写生步骤	19
三、空间表现	20
四、感觉和气氛的表达	21
五、风景速写	22
六、几种景物的表现方法	26
第四章 头像写生	31
一、画前准备及构图	31
二、作画步骤及要点	31
第五章 作品赏析	33

第一章 水彩画基本知识

一、工具和材料(图1)

图1 水彩画的工具和材料

1. 水彩画纸

水彩画纸的质量要求比水粉画纸要高,质地要结实,有一定厚度,色泽洁白,具有一定的纹理,并有一定的吸水性和抗水性,着色后既能固定颜料又能渗化自如。如果质地过于松软或不够洁白,颜料就会被吸掉而无法渗化,并变灰暗。而质地结实、色泽洁白的纸能使透明或半透明的水彩颜料通过纸的折射显现出晶莹饱和的效果。国产水彩画纸中以保定生产的水彩纸为佳,进口纸则以英国的“瓦特曼牌”、法国的“阿契斯牌”为上乘。

2. 笔

水彩笔一般的大小型号是从1号到12号,另外还有更大一些的底纹笔。水彩笔从笔头形状上分有圆形、扁形两种。圆形笔适合小面积涂色、点彩和细节刻画,扁形笔适宜画体面转折清晰的物体;从笔毛性能上有硬性、软性之分。用狼毫、貂毛、人造毛等制成的为硬性笔,用羊毛及畜毛制成的属于软性笔。硬性笔富有弹性,适宜点线勾勒。羊毫等软性笔吸水量大,适合画较大色块。对笔的选用因人而异,视追求的效果而决定。一般要准备一支大的底纹笔,用来铺大的色块如背景、桌面、天空等,并可用来清洗颜色盘,同时再准备大、中、小几种不同型号的圆笔、扁笔即可。

3. 水彩颜料

水彩颜料是从动物、植物、矿物中提取色素，加以研磨，再加入胶质等添加剂合成的。水彩颜料以颗粒细腻、透明、具饱和度、稀度适中、有较强的附着力而又容易溶解为佳。目前，国产的水彩颜料以上海美术颜料厂生产的“马利牌”、天津生产的“熊猫牌”较好，国外生产的水彩颜料以英国的“温莎牌”和“牛顿牌”、荷兰的“伦勃朗牌”、日本的“樱花牌”为佳。

在作画使用颜料时应注意以下几点：

(1) 颜料要随用随挤，颜料剩余过多容易干结、发霉甚至生虫（颜料中含桃胶的缘故）。

(2) 作画完毕后，用湿润的薄海绵将调色盒的色槽部分加以覆盖，以防颜料干结，并注意经常清洗调色盒中色槽内剩余的脏颜料。

(3) 要注意经常清洗调色盒内调色面的残余颜料，否则一些酸性颜料如玫瑰红、青莲等极易侵蚀调色面，无法清洗掉，从而在调色时影响色彩感觉和色彩分辨能力。

4. 辅助工具和材料

调色盒：目前市场上出售的上海产的塑料水彩盒比较轻便、适用，也可以配以白搪瓷盘、塑料调色盘等以增加调色面积。

盛水器：市场上出售的广口小塑料桶、加工后的饮料瓶等皆可使用。外出写生可选用密封盖的矿泉水瓶，既省钱又方便。

另外可根据需要准备写生画夹、画架、画凳、海绵、抹布、刮刀、遮盖液、胶带纸、油画棒、盐、喷壶（保持画面湿度）以及电吹风（室内作画时使画面迅速变干）等。

二、基本技法

由于控制水色的干湿难度较大，水彩画对技法的要求比较高，其基本技法归纳起来有干画法与湿画法两大类，此外还有一些辅助技法。

1. 干画法

干画法是一种多层画法，是指在前一遍颜色干后，利用水彩的透明特点层层叠加的方法。干画法中色彩的施加不太受时间限制，绘画者有较充分的时间来观察、思考、分析和比较，可按部就班地塑造对象。干画法适宜塑造体面结构清晰、明暗对比强的形体。画面的近处、主体物的受光部等都可以用干画法。这种方法较好掌握，适宜初学者应用，但要注意色彩的叠加次数不要过多，要尽量做到用色简洁、概括、准确，否则易出现不透明、干枯、脏和灰的弊病。

干画法包括平涂、重叠、并置等方法。

平涂法——将颜料均匀地涂在画面上，各色块之间并置摆放，界线分明，不强调光感和立体感，可装饰性地采取平面处理。（图2）

重叠法——是在其他已干的色彩上多次重叠着色的方法。重叠次数要尽量少，要充分考虑到色彩重叠后透出底色而形成的叠色效果。（图3）

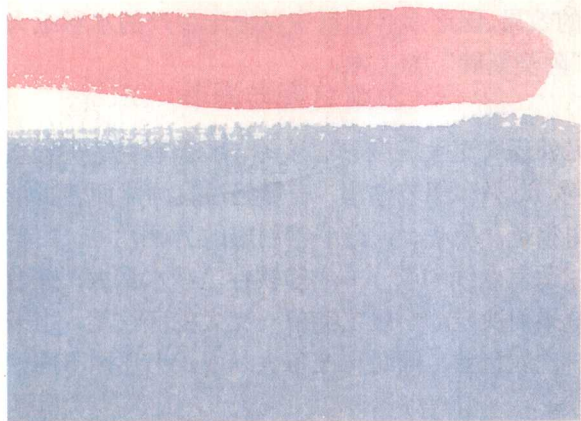

图2 平涂法

并置法——是干画法中经常使用的办法，即待一块颜色干后再连接并置另一块颜色，笔触肯定，色彩明快，对比强烈。（图4）

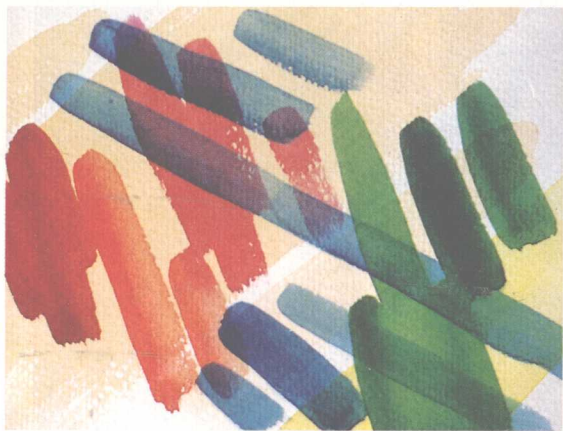

图3 重叠法

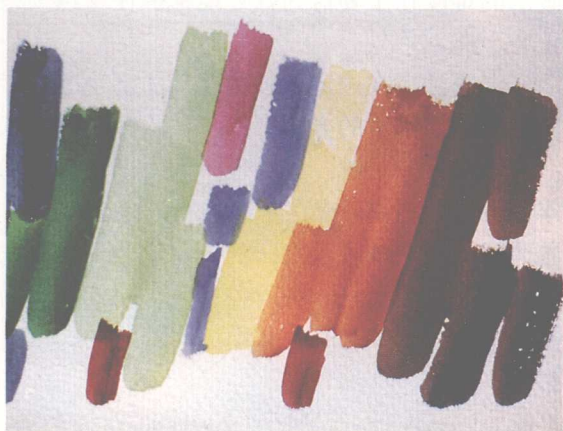

图4 并置法

图5 根（干画法例） 安得鲁·怀斯

2. 湿画法

湿画法是一种趁色彩湿润时作画的技法。趁湿作画的方法很多，或在预先浸透水分的画纸上作画，或趁底色未干时重叠涂色，或趁临近色未干时即着其他色等等，都是使画面水色渗化、交融，产生滋润、流畅、含蓄等感觉。湿画法是极具水彩画个性特点的画法，有很强的艺术表现力，在风景画中，非常适合表现雨景、雾景等景物若隐若现的朦胧效果。由于受作画时空气

温度和干湿变化以及纸上、笔上水分多少的影响,湿画法较难掌握。水分过多,水色横溢流淌,容易破坏形体,难以表现体积;水分过少,则容易干枯、生硬,与湿润的效果不协调。掌握湿画法的难度在于要恰到好处地把握住水色关系,做到干湿相宜、虚实相生,而湿画法的美感也正在于此。

湿画法应在一定干画法技巧的基础上进行练习。

湿画法常用的方法有渗化法、浸纸着色法、湿接法。

渗化法——趁一种颜色未干时即接连画另一种颜色,使两者自然交融,产生一种水色变化、丰富流畅的效果;或在未干的底色上趁湿画上另一种颜色。这种方法色彩的含水量较大,适宜画天空、云彩、远处的山林等背景及桌面等大面积的平面。(图6)

浸纸着色法——在着色前先把整张纸或局部用清水刷一遍,使之湿润、舒展,然后根据需要画上色彩,使之产生一种滋润的感觉。此法适宜画虚幻、模糊的景色,如雨、云雾、水中倒影等。(图7)

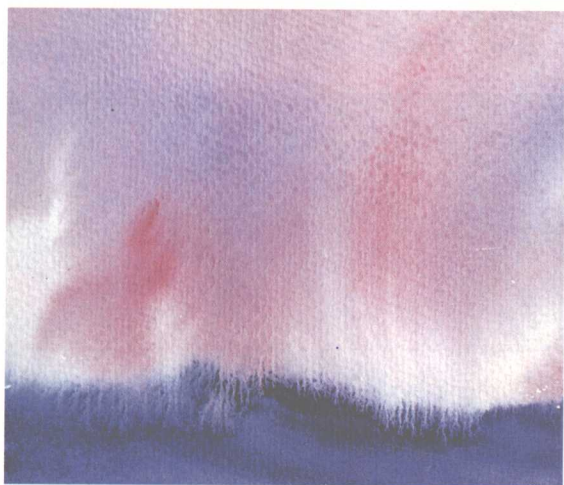

图6 渗化法

湿接法——趁前一笔色彩未干时,再画上相邻的另一笔色彩,使之衔接自然、柔润,适宜表现圆润柔和的物体、景物暗部及远景等。(图8)

不论干画法、湿画法,都要根据表现对象和表现效果选用。一幅完整的作品里往往是干、湿法并用,很少只用单一技法。比如一般是主体物、近处和亮部、实的地方用干画法,而陪衬物、远处、暗部及虚的地方用湿画法。

图7 浸纸着色法

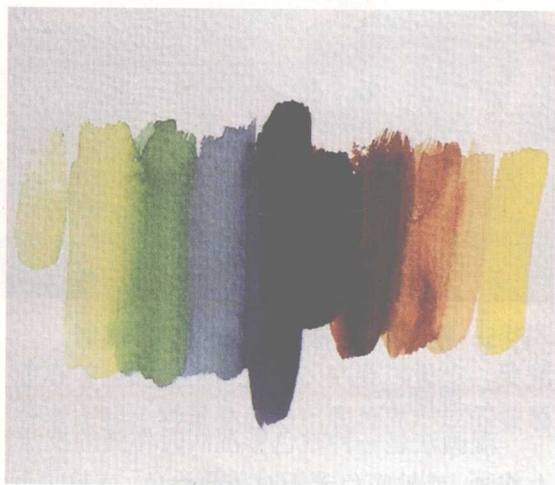

图8 湿接法

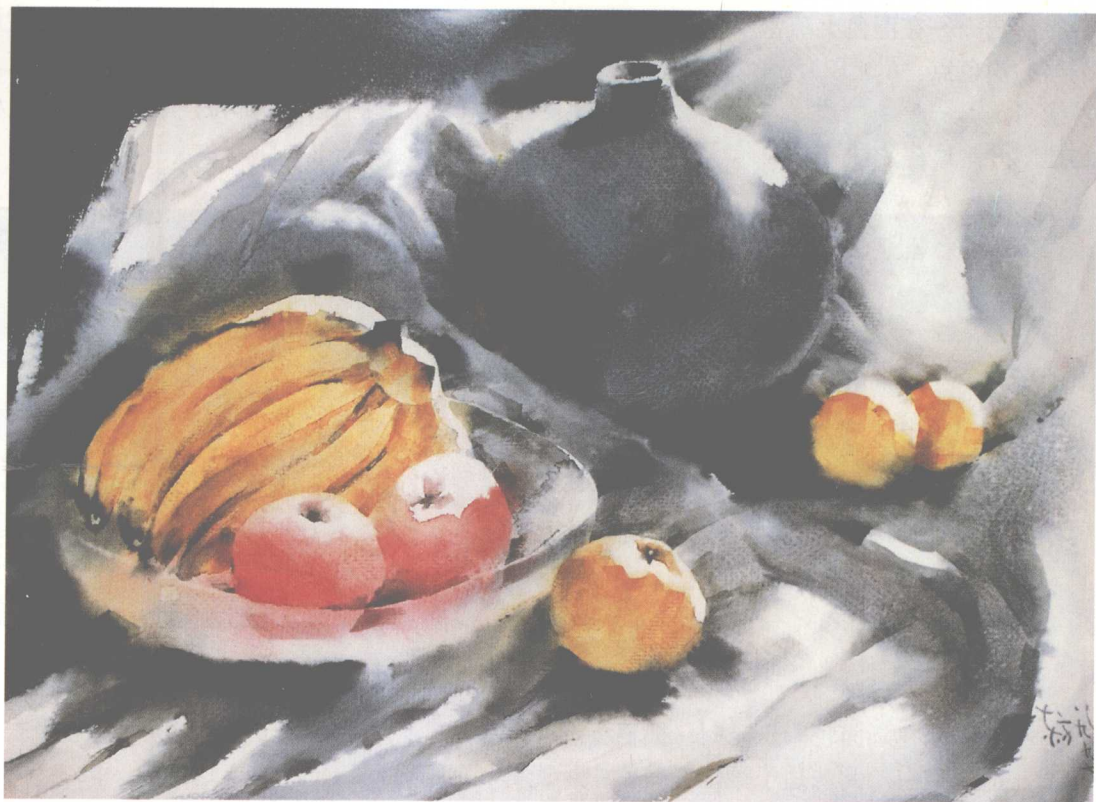

图9 陶罐（湿画法例）高东方

三、辅助技法

飞白法——在干画法中，为了表现某种物体的质感或亮部，有意识在用笔过程中留出或造成需要部分的空白的方法。调色时含水量要少，运笔速度稍快，苍劲有力。（图10）

加蜡笔法——运用水油相斥的原理，着色前用蜡笔或其他油质笔在某一部位涂画，以空出涂画部分的方法。此法适宜画深背景上较难空出的树叶、细枝、高光等。（图11）

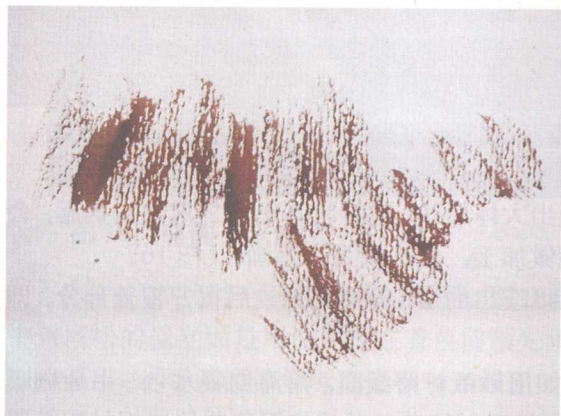

图10 飞白法

图11 加蜡笔法

撒盐法——在湿色上疏密不等地撒上盐粒，盐粒遇水后慢慢溶化，将颜料排斥开，形成大小不同的浅色点。（图 12）

滴水法——趁颜色湿时，用喷壶或水彩笔蘸足水（色）滴洒在需要部位，原来的颜料遇水后迅速跑开，产生大小不一、疏密有致的水渍。（图 13）

图 12 撒盐法

图 13 滴水法

洗涤法——在画面色彩未干时，把笔头洗净，水分挤干，用笔尖（也可用吸水纸）吸去部分色彩，造成空白。此法适于画烟雾、水中反光等。（图 14）

刀刮法——用斜面刀在快干的色彩底子上刮出需要的形，或在干透的底色上刮破颜色面，刮出一些难以留空的线、点等。（图 15）

图 14 洗涤法

图 15 刀刮法

拓印法——用颜料在光滑的纸面或玻璃上画出大体形状，趁湿将画纸与之对贴后揭起，会产生一种朦胧而有肌理效果的形状，然后对之稍做加工，使其成为一幅画。（图 16）

遮挡法——用遮盖液或胶带纸覆盖画面上难以空出的形，等画面完成后揭开覆盖部分，即留出预先设计的形状。（图 17）

除上述方法外，还可以运用其他的手段，例如用砂纸打磨纸面，用海绵吸水色，用牙刷喷溅色点，用宣纸吸印，以及用松节油、肥皂留空等，以制造各种效果。但这些技法都是服务于画面，不能代替画笔。尤其是初学者，更不能一味追求这些技法而忽略基本功的训练。

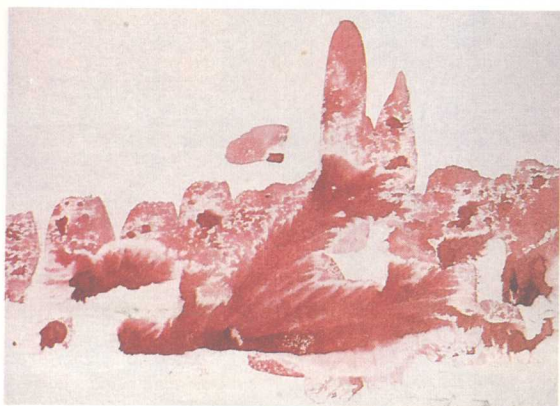

图 16 拓印法

图 17 遮挡法

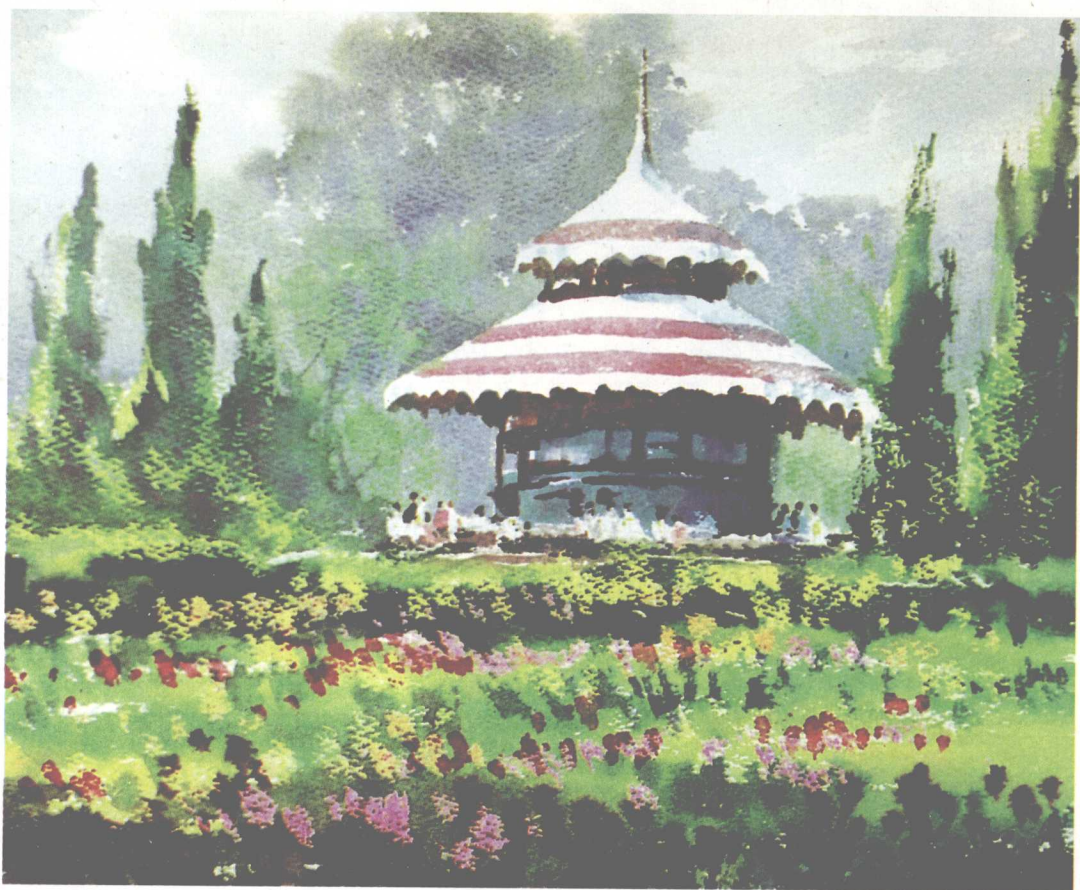

图 18 花园 宋守宏

图 18、19 为综合运用技法的范例。图 18 除恰到好处地运用干、湿法画法外，近景的花卉、中景塔松的受光面是用油画棒在着色前预先画出的。而亭子下面的人物则是预先空出，后以油画棒画出。运用油画棒要考虑虚实和点线面的效果。例如近处的花实一些，和近处枝叶形成点、面的对比；稍远的花则虚一些，和近处的花形成虚实、点线的对比，产生不同的韵味。中景塔松的受光面则用油画棒一带而过，形成一个虚面，产生一种沐浴阳光的柔和感。

图19 雪 薛益寿

此画是阴天下的雪景，表现出一种大雪纷飞的混沌感。远景、天空及远处的建筑物是趁底色较湿时运用滴水法、撒盐法画成的。近处建筑物暗面的雪花是在底色稍湿时撒盐形成的，以和远处的撒盐、滴水效果有所区别，形成不同肌理效果，有利于表达空间。最前面小树的枝干是用刀子刮出的。

第二章 静物写生

静物写生多在室内，物体静止不动，光源稳定，作画不受时间限制，有反复观察、分析、比较的时间，是初学者熟悉水彩技法、训练色彩感觉的重要途径。写生初期可以干画法为主，练习表现对象的形体结构及整体色调。开始最好先进行一个阶段的单色水彩练习，以熟悉用笔方法，掌握一下水色的性能。

一、静物的选择和布置

布置静物的过程是一个显示审美水平、构图水平高低的过程，其中的诸多因素例如色调的设计，物体的主次、高低、大小、疏密，以及前后空间的安排，黑、白、灰的选择等都应加以考虑。静物写生一般要选择比较稳定的自然侧光，在这种光线下物体清晰，体积感强，色彩的明度、冷暖、色相明确而富于变化。

对初学者来说，不加选择地盲目组合静物会影响对色彩规律和一些造型规律的正确理解，而合理地组织好一组静物是画好一幅画的重要保证，能够激励绘画的热情，有利于增强审美能力和掌握造型规律。

静物的选择和布置要注意以下几个方面：

(1) 组合静物要注意合乎生活常理并有一定生活情趣，不要无目的地拼凑。例如水果可以与花、酒具、陶瓶、玻璃器皿等组合，蔬菜可与鱼、鸡蛋、陶土器具、酱醋瓶、火锅之类组合。(2) 既要有体积、形状、高低起伏的变化，又要整体统一、疏密得当、主次分明。(3) 在色彩的选择上，物体的组合和衬布、背景的关系可呈对比色调，也可呈调和色调。如物体的色彩较灰，可选择色彩纯度较高的衬布、背景，以增强物体的色彩倾向。(4) 注意物体的粗糙与光滑、坚实与柔软、细节的多与少等要有变化。

图 20 为一组静物的构图。首先选择暖灰衬布做背景，形成基本色调。(图 20-1) 然后摆放一只明度较低的棕色陶罐，与背景形成明暗对比。(图 20-2)

图 20-1

图 20-2

在图 20-3 中，平置摆放了一串香蕉和几只桔子，使陶罐和香蕉形成垂直线与水平线的变化。两只桔子与右边的物体形成画面的平衡感。在香蕉前再摆放一只桔子，同左面的桔子在色彩、形状上呼应一下。图 20-4 中，最后再在陶罐左后侧放一只鱼盘，填补、丰富一下左面空间。图 20-5 为完成的画面。

图 20-3

图 20-4

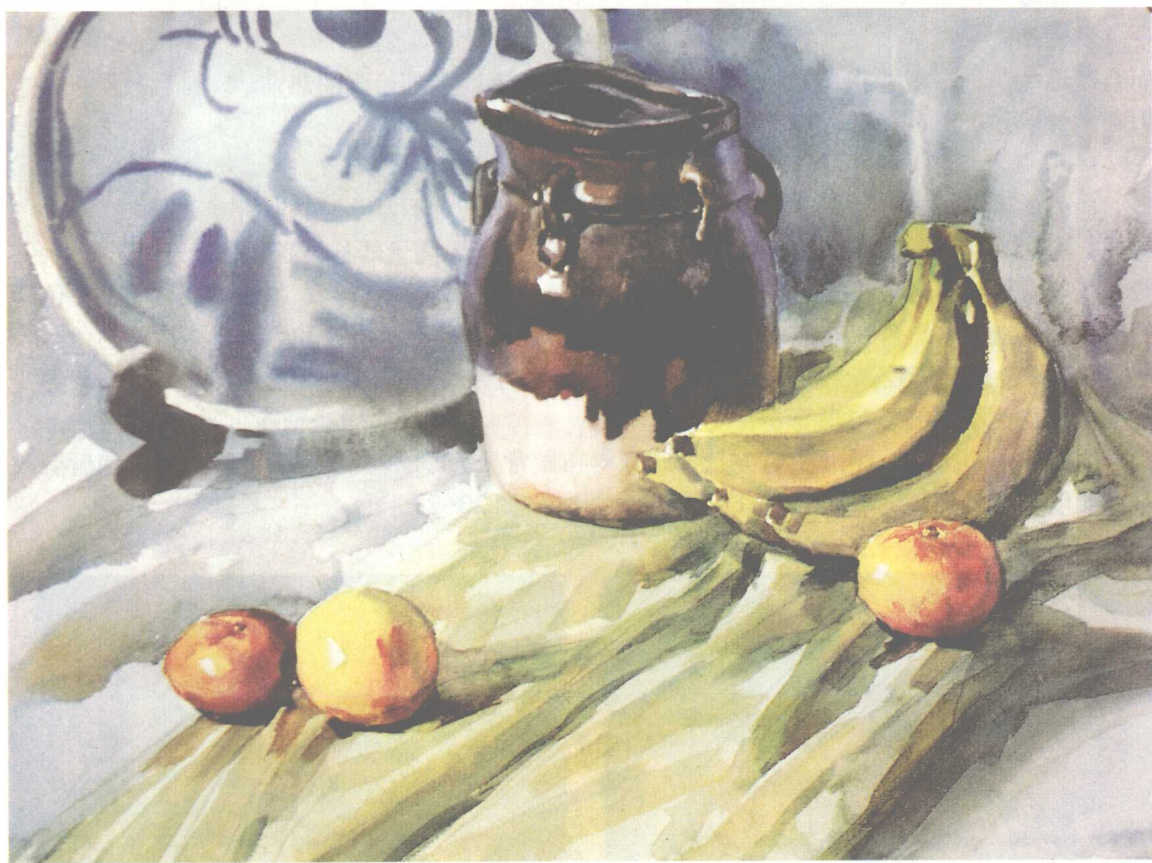

图 20-5 静物 薛益寿

二、常见的弊病及作画步骤

1. 水彩画常见的弊病

灰——色彩的明度关系过于接近，色相、纯度区分不开。

火——色彩纯度过高，缺乏纯度对比的变化而使画面有火爆感。

花——画面色彩及用笔比较乱，局部色彩孤立，脱离整体色调。

脏——色彩混合种类及次数太多，倾向性不明显；或色彩重叠层次太多，缺乏透明感。

2. 一组静物的作画步骤

静物写生的作画过程大体可分起稿、着色、深入刻画和调整统一四个步骤。

一般用HB铅笔起稿。起稿前反复推敲物体间的相互关系，如比例、空间位置、形体结构等，这也是对整体组合的认识。对整体色调、物体相互间的色彩关系及处理方法要做到胸有成竹。(图21-1)

着色时掌握从整体到局部，从大色块、从对画面起主导作用的色块画起的原则。一般从背景、衬布开始，用湿画法很快画出背景，用笔要虚缓一些，概括、简练；然后画主体物，先画亮部色，空出高光，再趁彩色未干时画上暗部色彩；最后再概括地画出其他物体的基本色。(图21-2)

在铺满大的色彩关系以

图 21-1

图 21-2

图 21-3

后, 就应从主体物开始进行深入的塑造刻画。在这个阶段要注意控制水分, 笔锋含水要少一些, 可以多用于画法画出物体的明暗交界线和亮部的中间色。水彩画因受水分限制, 有时可能要从局部画起, 在深入刻画的过程中要时刻通盘考虑整体色彩, 分析比较物体间的相互关系, 以免顾此失彼。(图 21-3)

在深入刻画过程中, 难免会陷入对细节的过分描绘而失去整体感。这时应随时恢复原有的新鲜感, 加以理性分析, 强化物体间的关系, 使其主次分明、色调统一, 处理好质感、空间感。(图 21-4)

图 21-4
静物
薛益寿