

水彩画技法

SHUI CAI HUA JI FA

沈黎明 著

 東華大學 出版社

水彩画技法

沈黎明 著

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画技法 / 沈黎明编著. —上海: 东华大学出版社, 2005.4

ISBN 7-81038-927-0

I. 水... II. 沈... III. 水彩画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 027309 号

责任编辑: 张 煜

水彩画技法

沈黎明 编著

2005年4月第3版
2005年4月第1次印刷

东华大学出版社	出版
上海市延安西路1882号	邮政编码: 200051
上海市印刷二厂有限公司	印刷
新华书店上海发行所	发行
开本: 889 × 1194 1/16	印张: 3.25
字数: 150千字	印数: 0001-5000

ISBN 7-81038-927-0/J · 59

定价: 26.50 元

画前思语

当代水彩画因东西方绘画观念的渗入,技法丰富多变,尤其是以水意酣畅、光色传情、笔法洒脱的特点,表现出薄透空灵、朦胧飘逸的诗韵,让人在静默凝思中感悟到那种幽深清远、澹泊自然的意境。同时,也激起了一种神奇的情感召唤。

水彩画工具材料简单,携带方便,作画时间可快可慢。小品作业在短时间内即可完成。它既可在美术基础课上训练学生的色彩能力,培养绘画灵气,也可作为一门独立的艺术形式,长期进行创作研究。因此,为广大学生、美术设计工作者和专业教师所喜爱。

然而,水彩画的绘画语言形式有着它独特的透、薄、清秀的特质及作画的自身规律。虽然在东西方绘画观念的汇聚下泛起了不寻常的涟漪,但它既不属于油画和水粉画的厚重写实表现形式,也不象中国画和装饰画那种平涂勾线,泼墨写意。所以,一般初学者或是其它画种的老手,在初次尝试水彩画时都会遭受挫折,败下阵来。不是画得干枯厚脏不透明,就是画得水漫金山形影无踪。从此,对水彩画失去信心、放弃追求,不敢再问津而成为一件憾事。

本人也属上述一例:在画了多年油画、水粉画,开始转画水彩画时总是甩不掉原来的作画习惯,结果是屡遭挫败,心情苦闷。以后通过不断地总结经验教训,成功的喜悦也就伴随而来。因此,本人想集自己的学习感受和在教学岗位上多年积累的经验,加上自己的一些水彩画作品,编著这本《水彩画技法》一书,以最简洁明了的语言形式和简易的操作方法、快速传递水彩画的视觉效果,以满足广大学生及水彩画爱好者学画水彩画的迫切希望,使之尽快地步入水彩画地艺术之门,掌握好水彩画技法。这也是完成这本书地目的和心愿。

编者

2003年7月

目 录

一、构图布局·····	1
二、色彩运用·····	3
三、水分控制·····	7
四、笔法练习·····	8
五、技法步骤·····	10
六、特技实验·····	18
七、补救方法·····	20
八、作品赏析·····	21

一、构图布局

构图的形式种类很多，一般常规的构图有：四分之三构图、主体构图、偏正构图（主要景物偏正于中心）、“C”字型构图（近景、中景、远景顺一边形成一个弯形，像一个C字）。无论是何种构图形式，是静物还是风景在构图时要注意以下几点：

1.既要考虑画面的平衡，又不能两边对称，一般讲：

- (1)人比建筑重，建筑比植物重。
- (2)硬质物体比软质物体重。
- (3)深色的物体比淡色的物体重。
- (4)近的物体比远的物体重。

2.根据需要可以舍去画面中破坏整体显杂乱的东西，也可以移动物体搬到构图中合适的地方

3.画面里的物体所占面积不要太大、太满，也不要太小、太空。更不能有头无脚的被截去一半使画面不完整。

4.画面中纵向横向的位置线，形成“井”字型分割。要将最精彩的“趣味中心”主体部分放在“井”字型周围，但也不能太中间显得呆板。

5.铅笔起稿时，勾线落笔要轻、细、淡、直，

画错时宁可重画一条线，切莫用橡皮擦，否则会损坏纸面。

6.构图时要注意透视的消失规律和视觉感。

(1)视平线不能放在画面中间，形成上下对称一裁两半。

(2)低于视平线的物体底基线不要向下消失而高于眼睛的视平线的物体，底基线也不能超越视平线向天消失。

(3)视平线定得低，画面有气势感、耸立感；视平线定得高，画面有广阔感、俯视感。

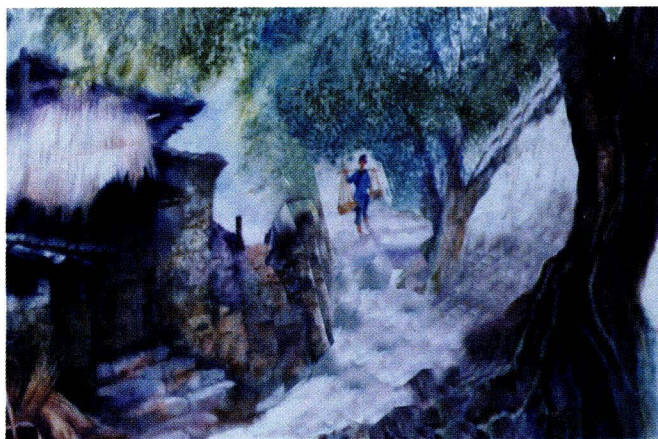
图一《晌午》，这幅画是比较常用的四分之三构图，画面从左面的房屋最边缘到中心一条路上人物所处的位置，占据整个画面竖向的四分之三等分。视平线在人物头部高低的位置，低于画面中间一半的地方，这样留出画面上部的空间就比较大，可以突出大榕树的高大茂密。构图两边房屋和树根的底基线向心点（人物的头部）消失，这样画面感觉深远。而错误的构图1首先是构图不完整，左边的房屋被切掉，没有深色的房屋压边，与右边的树又各占一边，其次是一条路的透视高出了视

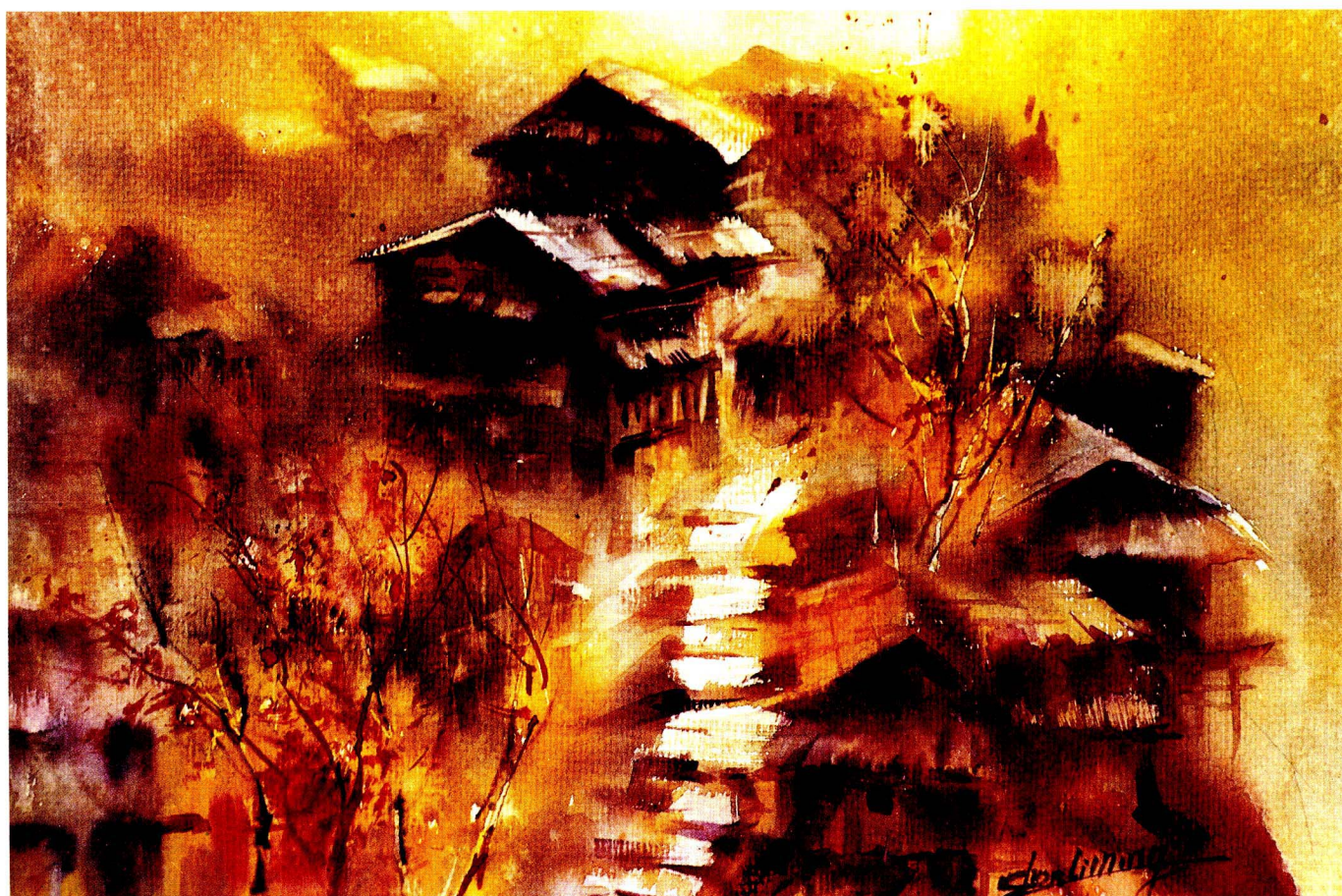
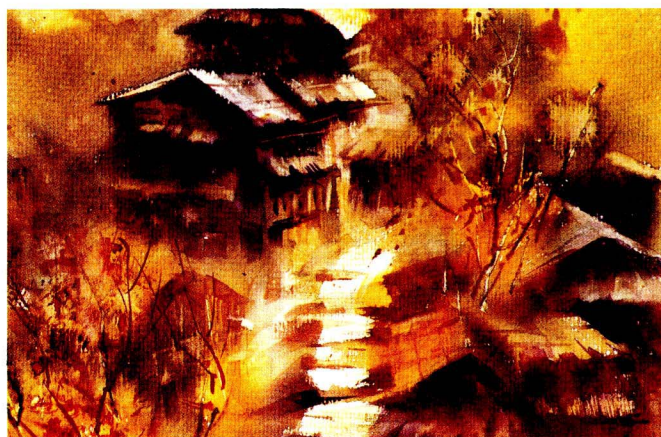
图一 《晌午》

平线向天消失，整个画面的感觉狭窄，大榕树的全貌姿态也显示不出来了。图二《夕辉》这幅画属于主体构图，画的是一个山顶的寨子，视平线高于房顶，可以俯视整个山头，错落有序的房屋也可以完全的体现出来，天光与山中的小道相应形成整个天地间的气势。而在错误的构图2中房屋的容量太大，撑满了画面，使得画面堵塞构图不完整，根本看不出这是在一个山头的环境，气势感也就谈不上了。

错误的构图 1

错误的构图 2

图二《夕辉》

二、色彩运用

水彩画颜色的性能透明度高，水彩调色的特点主要是靠水稀释，流动渗化使水彩画颜色独具魅力。初学水彩画的人中没有色彩基础的往往是缺乏对光影变化的认识，不考虑色彩在光影之下会产生色相、色性、明度、纯度的变化。因此，调用颜色时单一，见红是红，见绿是绿，每块颜色都是单色平涂，没有从亮到深、从艳到暗的变化，也没有色彩在色相上的细微变化，造成画面色彩单调，平淡无味。有色彩基础的人往往可能又是颜色画得太厚，调色的种类和次数太多，用笔复色太多，造成画面失去光泽透明感，颜色显得灰暗黑脏。其实，水彩画的色彩运用是尽可能用简单的手段，几种色的调配使用，进行特定的色彩调和，使之相互渗化而产生各种色彩的变化，甚至是出现意想不到的色彩。针对上述的色彩问题，可以做一些简单的练习。

- 1.用一种深颜色化水，画出八九种不同的色阶，从亮到深逐步过渡，产生明度变化形成光感。
- 2.用两种颜色（一种艳色，一种深色）分别调水画在两边，然后再互相混合产生色相变化。
- 3.用三种颜色进行调和，任何两种不等量的调

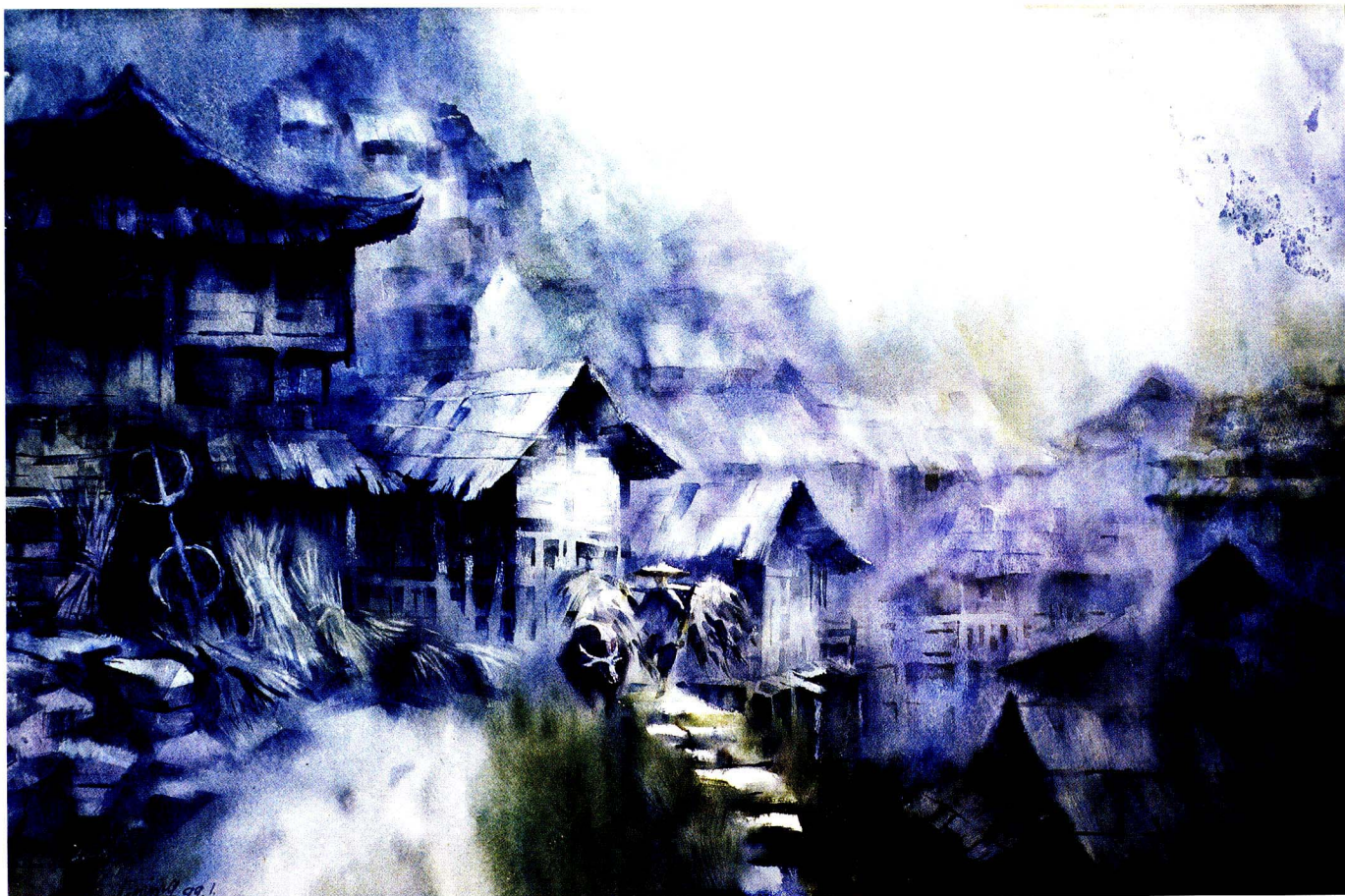
配会产生不同的灰色，然后将艳丽色调和灰色做纯度改变练习和对比色练习。

4.色调变化练习，色相中有红调子、黄调子、绿调子等等。色性中有冷调子、暖调子。明度和纯度中有淡调子、艳调子等等。练习方法可以选择不同色调的作品进行临摹，以便尽快地熟悉运用颜色，也可以摆出不同色调的静物进行写生，抓色调和色彩变化的练习。

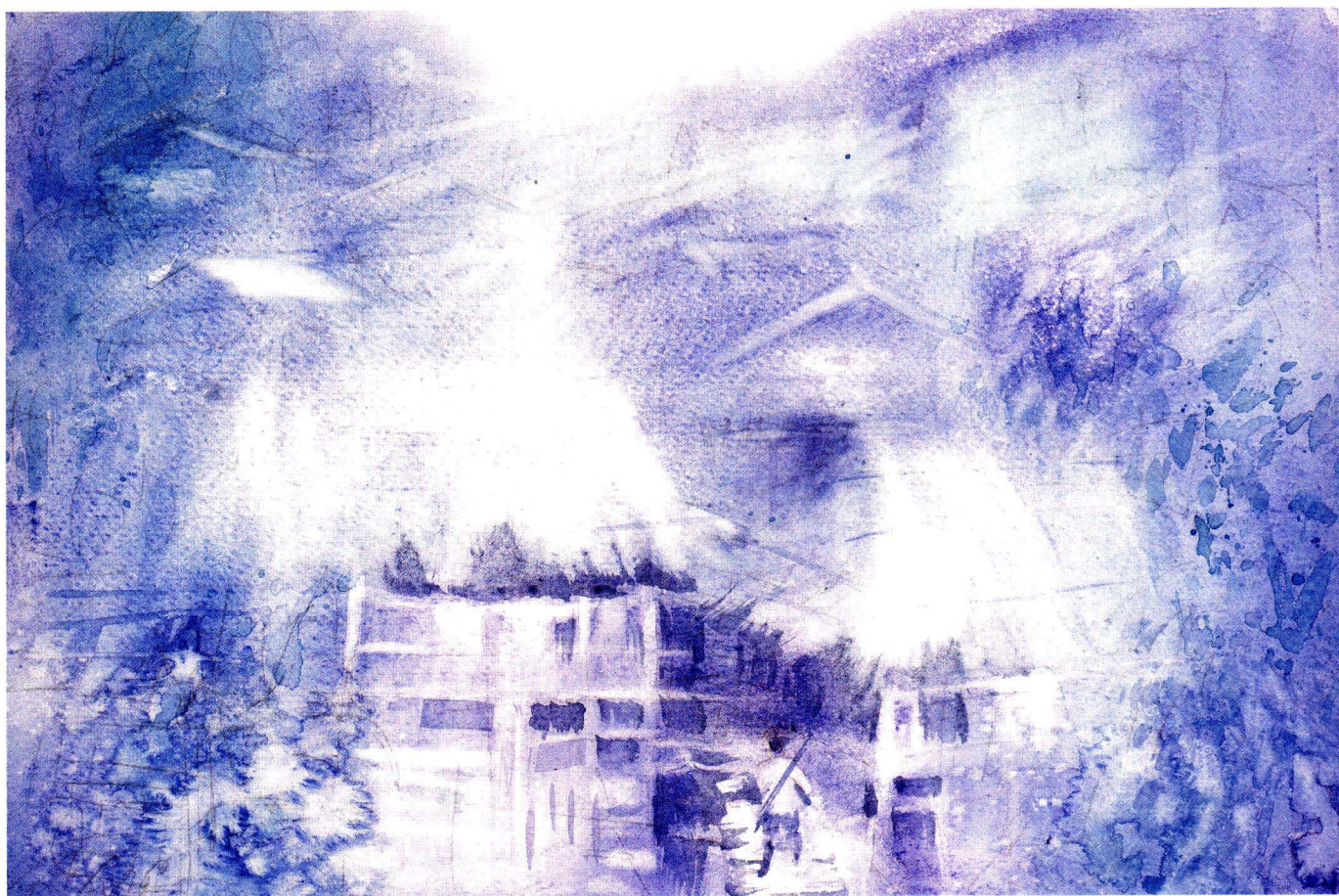
作品分析

用一种单色画水彩，这对初学者学习水彩画是好途径，它可以使初学者充分了解色彩中的明度深淡变化关系，因为减去了色彩调配的时间和注意力，便可以着重研究在一个单色中所产生的不同色阶与色调。图一和图二两幅画都是用一种蓝色表现清晨的景色。图一《晨曲》用的是深普蓝，从深到浅明度的色阶层次分得较多，亮与暗的对比强，感觉欢快。图二《晨雾》用的是群青色彩，明度色阶比较短，淡调子、对比弱，感觉柔和、寂静。

用两种色彩做水彩练习可以了解每个色彩除了自身的明度变化外，经调配后又会产生不同的色彩。如果不调和，让两种颜色在纸面上互相渗

图一 《晨曲》

图二 《晨雾》

图三 《夕阳》

化,既可以保存色彩的纯度又可以产生色彩渗化后的变化。如图三《夕阳》这幅画中的水是让黄色和蓝色未经调和在纸面上让其渗化产生不同的蓝绿、黄绿色。图四《破晓》画中的天,是用湖蓝调青莲,用量不同,色彩变化也就不同,在明度上、色相上和纯度上都产生变化。

用三种色彩调配化水,变化更是无穷。可以是柔和的淡雅色调,也可以是亮丽欢快的色调。如图五《雨后》用了蓝、紫、绿三种色彩化水,表现的是雨后的山林逆光下的宁静美,色彩的明度接近,对比弱。图六《秋韵》表现的是夕阳下秋天的景色,用橙、黄、紫三种色彩化水,几块鲜艳的黄色、橙色保留,其它的颜色互相渗化产生了纯度上的对比变化,色相上的对比变化和冷暖的色性对比变化。

学习要点

1.调色盒中的颜色排列有规律,从右起向左顺序放黄色系列、红色系列、蓝色系列和绿色系列。这“四个家族”又分别为冷暖两方面,冷色柠檬黄、玫瑰红、群青、普蓝、翠绿等放在上排。暖色中黄、土黄、朱红、草绿等放在下排。无彩色熟褐、赭石、黑等放在最左边。

2.画前准备纸、笔和工具,如果画幅大,可以预先调配好一些基本色以备急用。

3.画前先思考分析一下写生对象的色彩变化。

(1)首先考虑的要素是光的影响。因为光决定了一切色彩,比如清晨的光偏蓝色,中午的光偏黄色,傍晚的光偏红色。一般说:“室外风景写生,阳光下受光面色彩暖。背光面色彩冷,而阴天受光面色彩冷,背光面色彩暖。室内静物写生,自然光和日光灯下,受光面冷,背光面暖,黄灯下受光面暖,背光面冷。”

(2)周围环境对物体色彩的影响。常言说:“近朱者赤,近墨者黑。”写生时也是这样。大的背景天空环境如偏蓝,那么物体的暗部、中间色也含蓝色成分;如偏绿,那么也含绿色成分。如果物体边上有黄色、红色,由于光的直射和环境的影响,就会反射到其它物体上来。

(3)空气的影响。色彩在空间变化的规律是:近处鲜艳,远处灰;近处亮,远处暗。近处反差大,远处反差小;近处暖,远处冷。

(4)质感的影响。硬质光滑的物体色彩反光大,软质毛糙的物体色彩反光小。

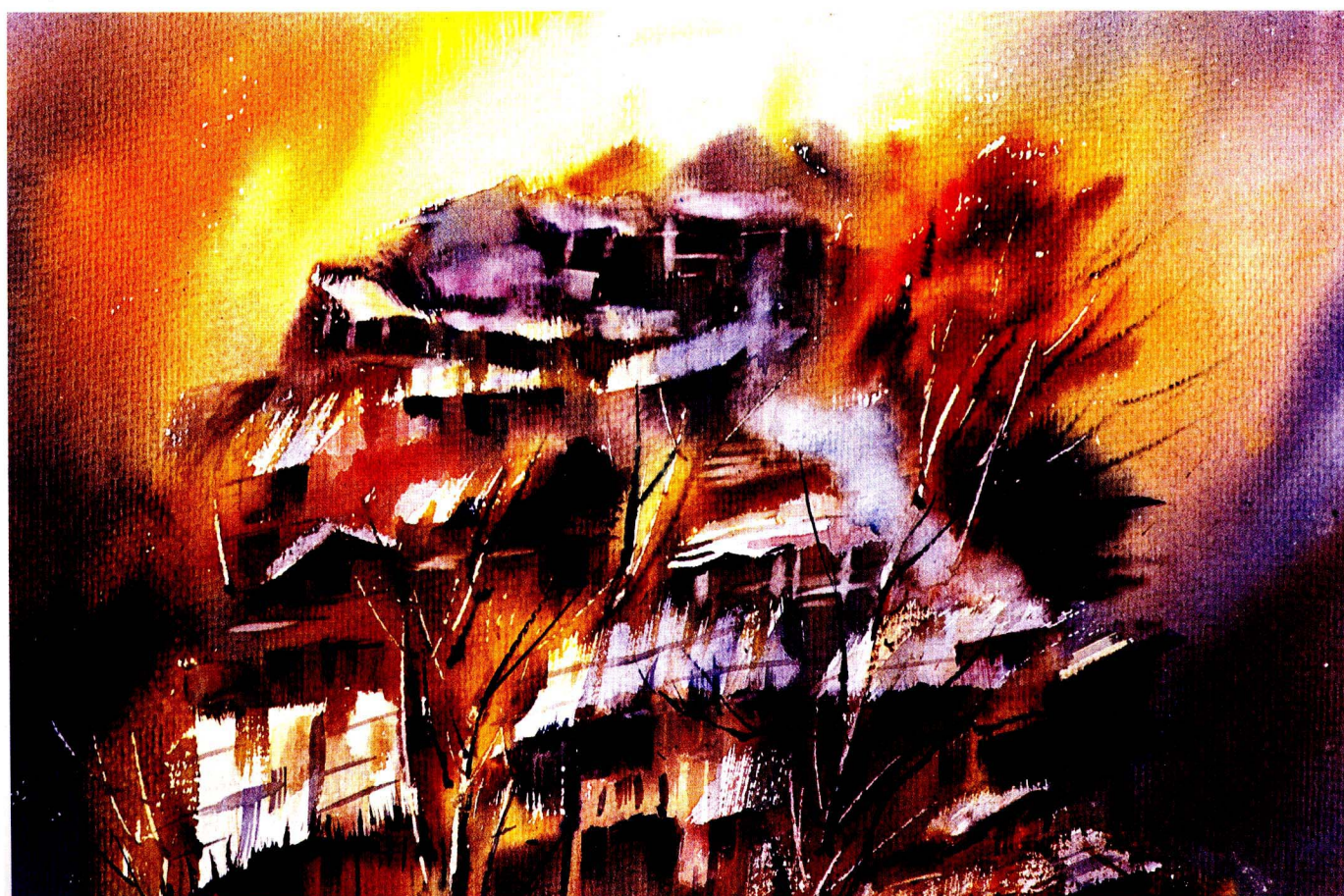
(5)对比色中,红对比绿、黄对比紫、橙对比蓝,对比性强,画面效果刺激亮丽。对比性弱画面效果柔和细腻。

图四《破晓》

图五《雨后》

图六《秋韵》

三、水分控制

水彩画是用水来调色,调节明度和纯度。水与色的交融,产生出清新、滋润等迷人的视觉效果。作画的整个过程,其实始终是在“化水”,控制水,掌握水的过程。“水分”是水彩技法中的关键,是画面的灵魂,是水彩语言中最重要的因素。许多初学画水彩者或有多年水粉经验者也都是失败在水上。水分太多,画面小河淌,形象“跑”掉了,迷糊一片。水分少了,画面枯涩干燥,呆板无味。速度慢了,画面失去滋润感,衔接、渗化不自然,出现硬口。速度快了,由于前色半干,还没有完全“粘”牢纸面,后色上去,又将前色带掉,造成水渍花乱,一滩滩像虫斑出现在画面上。怎样才能掌握好水分?这和控制时间有密切关系。

- 1.粗纹厚纸用水多,细纹薄纸用水少。
- 2.大面积色块用水多,小面积色块用水少。
- 3.第一遍用水多,第二遍用水少。
- 4.画背景用水多,画前景用水少。
- 5.用笔迅速时用水多,用笔缓慢时用水少。
- 6.干燥晴天用水多,潮湿阴天用水少。
- 7.画光滑的物体用水多,毛糙的物体用水少。
- 8.画虚景用水多,画实景用水少。

此外,为使画面湿润,气韵生动,可以在画前将纸反过来刷二三遍水。这样可以延长化水、衔接色彩的时间。

如果已经干了,可以背面再湿水,正面也可喷洒水,但画在半干时正面不再涂改化水,否则会将色带“跑”,留下痕迹。

画第一层浅色、艳色,笔含水量多,一定要画到形体边缘处,不能画到一半处停下。这样如果干了,再要接色,会抹不掉这难以忍受的分界线。

画第二遍深色,笔含水量少。在第一遍色略干前画深色部分,预先在纸面留白,之后再画上去,使深色很重,与浅色相接。这样可以深浅分明,又衔接自然,不然就会深浅不分,相互乱窜,或是深浅不融,相互孤立。

水彩的长时间慢画作业,可以在第一遍色彩已经干透的基础上湿水,再深入画。这样可以保持湿润感。要掌握水分也只有多“玩水”,多做小画的快速练习。才能快速入门。

作品分析

图一《阳光下》这幅作品作画开始时因为是粗纹纸,所以用水量比较多。先将纸背面刷湿,然后用大号底纹笔包含水分画整个背景。为了表现光的恍惚、动感,有意让背景的水分冲进人物身体几处,让其渗化,使得光感强烈。人物的中间大体色调也一起湿画。因为表现的是逆光,整个人物的色调重于背景,所以在人物中用水量较少,特别是表现脸部与手,既要画出少女的皮肤滋润,又

不能水太多,否则人物会与背景相混,形象跑掉。画面在半干时采用了滴水的手法让其渗化,画面干后又增添第二遍色刻画形象使之产生实与虚、动与静的美感。

图二《幽谷》这张作品表现的是山谷里的村寨在烟雾弥漫里时隐时现。在作画过程中运用了化水、甩水、喷水、滴水和水洗的综合手法。远景部分化水,半干时表现山体树木的动感;喷水、甩水,表现烟光气雾的水韵;滴水和干后洗出亮部的烟雾。

学习要点

内容与步骤有关,水分与时间控制有关。

另外可以在小块的水彩纸上尝试各种“玩水”的练习。将背面打湿后,在正面涂些色块看色与色交融渗化的效果和时间。在涂上色后半干的情况下喷水、滴水,看水渍效果。在第一色边缘白纸上湿画水再看会出现什么情况,干后擦洗又可以出现怎样效果,通过这样练习,从中体会感受水分。

图一《阳光下》

图二《幽谷》

四、笔法练习

水彩画中笔的形状，分为圆头、尖头、扁头、秃头四种。圆头用羊毛大楷水彩笔，扁头用底纹笔、化妆笔，秃头用锋毛损坏废旧笔；尖头用叶筋狼毫小笔。根据物象的体面关系和笔头不同的形状进行用笔中锋、侧锋、逆锋、转锋，进行扫、劈、铺、摆、点、擦、勾、挑的笔法练习。做到简约、准确、流畅、有力。

用笔的一般规律是：用底纹笔扫、铺第一遍画大色块，这样可以抓速度。用圆头羊毛笔，侧锋摆画静物或建筑物。这样笔含水量多，色彩变化多。用扁头化妆笔点、摆第二遍色，加深暗部门、窗、屋檐阴影，加重物体质感。用尖头狼毫笔勾、挑树枝、植物。用旧秃笔擦、扫树丛、荒草。总之用笔是：柔笔要提，硬笔要按，暗部要隐，亮部要显。湿画时笔要快，可轻捷写韵，干画时要慢，添摆水渍，可富有质感和力度。经验证明：覆盖性绘画往往重视全部铺垫后的最后一笔，用笔宜沉；水溶性绘画往往重视代表饱和亮部的最初一笔，用笔宜提。前者心随神移，后者心随神动。两种语言，两种笔致。

作品分析

图一《泊》这幅作品表现的是雨后霞光夕照，侗家生活的情景，画面中用了湿笔和干笔的结合。开始作画时先用大号底纹笔湿画天空、水和虚景，然后用中号底纹笔湿画房屋和船只的深色部分，运笔铺扫，让笔触之间水色相溶，干后用小号扁笔点摆门窗和人物，用圆头毛笔表现木板、柴草，用尖锋小毛笔勾、挑板缝、石缝、竹竿等。用笔做到干脆、流畅，不能拖泥带水，更不能来回涂抹。

图二《雪后》这幅作品画的是藏北寺庙大雪之后的景色。背景是雪山，用大号底纹笔铺扫整个背景的雪山、天空和前景的雪地。适当留白，做到干湿结合，然后用中号扁笔稳摆前景寺庙的深色，用圆头毛笔刻画树丛和点睛人物，尖锋小笔勾挑树枝，秃锋旧笔添画草丛，整个画面做到流畅中见沉着，沉着中有流畅。

学习要点

执笔悬腕，注意笔力，笔锋多变，方向变换。

图一《泊》

图二《雪后》

五、技法步骤

水彩画表现技法很多，步骤不一。大致可分三种，即干画法、湿画法和干湿结合画法。

干画法是水彩画中最为基础的画法，有些像西洋画中的油画、水粉画。不受时间限制约束，可以慢慢地从淡到深，从局部一块颜色一块颜色慢慢画起。也可以在第一层淡色干后层层添加，直到满意为止。有人称其为“缝合法”，也有人称其是“镶嵌法”。其方法是先在纸上用铅笔画出清淡简约的轮廓线，然后上色。假如用缝合法，就是一块颜色干后接另一块颜色，两个色块之间产生一条明显的分界线。可以将这分界线放在每个形象物体的边缘，也可以巧妙地利用这硬口分界线，表现体面的转折和特殊的艺术效果。假如用“镶嵌法”，就是在第一层大体色干后再画一块一块的水渍，镶嵌摆放到形象的体面中去，会是五光十色、耀眼夺目的效果，也会是斑痕累累、满目沧桑的效果，可以根据题材内容所定。

图一《藏北部落》采用了干画法。因为西部气候干燥，光线强烈，画面中又以硬直物体、房屋结构为主。在这幅

画图中用缝合法从上画到下，先画整块的蓝天到房顶交界处，再画房屋墙壁和地面，最后画人物和牛。注意要点：尽量依靠纸的本色提高明度，少用白色。干画法也要笔中含水多，让色彩透明滋润。

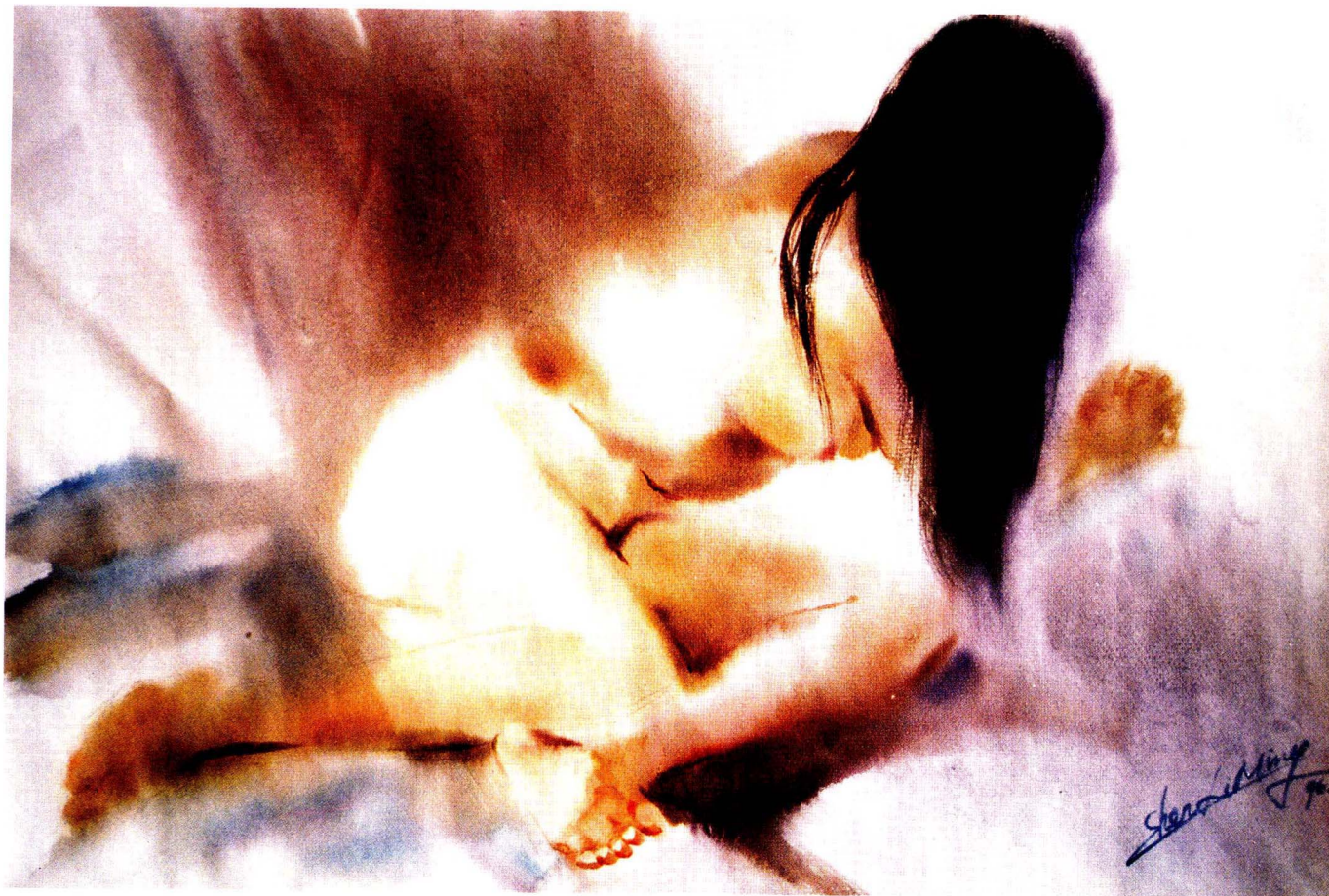
湿画法是水彩画中的基本语言方式。其优点是速度快，湿润、轻柔、朦胧，有点像中国画中的泼墨画。湿画法可以在画前将纸全部打湿，待稍干后上色，也可以边画边喷水，边滴色，让颜色互相渗化。还可以在第二遍色潮湿的层面上紧接着画第二层、第三层色，让颜色自然浸润、化合，出现水色交融的艺术效果。

图二《女人体》就是用湿画法进行。先将纸全部打湿，画整个背景和人体单色，然后趁湿在人体单色的基础上画第二遍深色，表现人体的结构。将中间的过度色一块儿带出，最后还是在半湿的色面上添画背景、环境和头发的深颜色。画湿画法时要注意的是要预先考虑到水色漫延的程度和时间的控制。

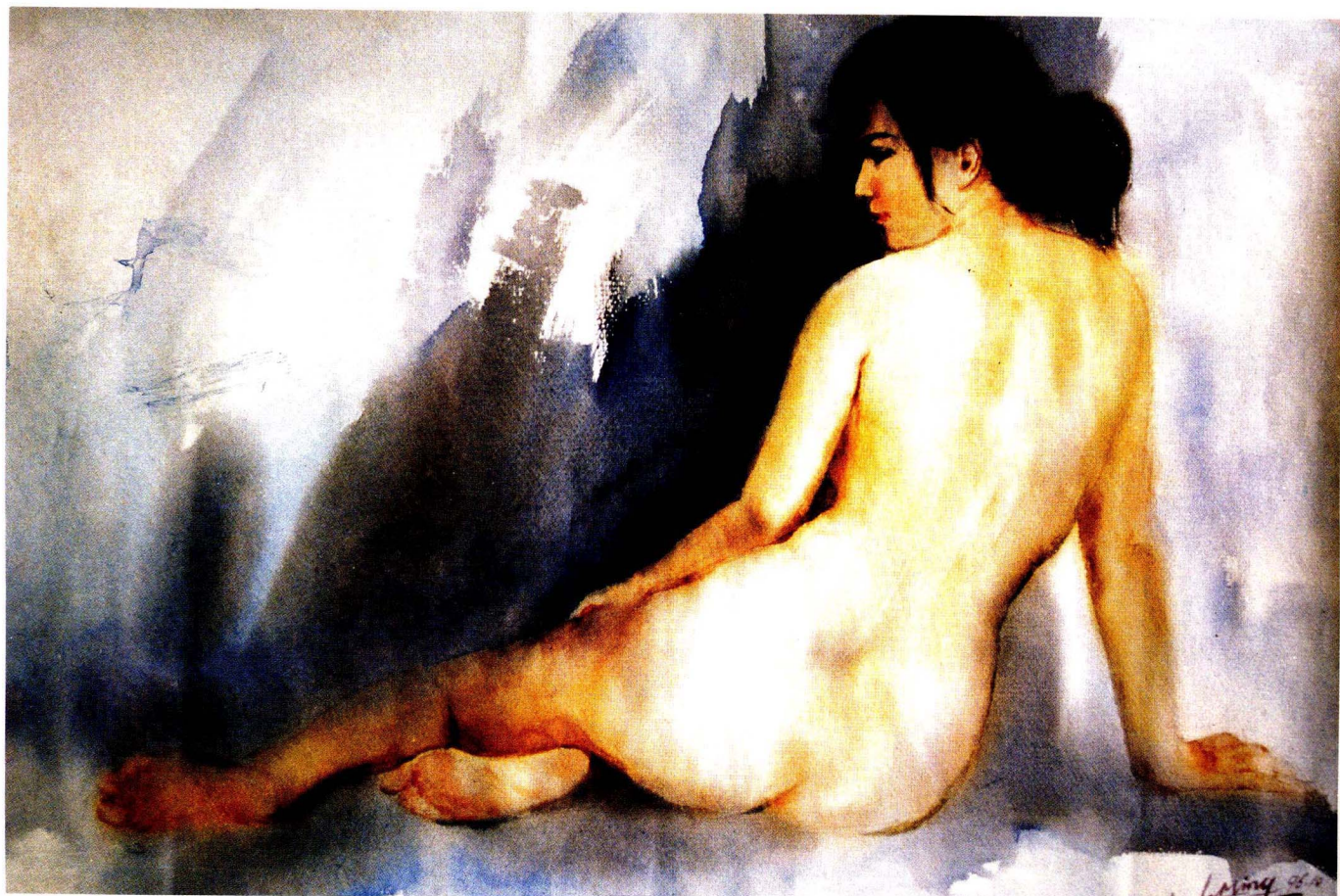
干湿结合法是水彩画技法中最常用的方法。很适宜水

图一《藏北部落》

图二《女人体》

图三《女人体》

彩画爱好者学习。干湿结合法既有湿画法的淋漓酣畅朦胧感，又具有干画法的明确清晰、硬质感。两者的相加可以充分地表现对象。干湿结合法大致上是先湿后干，远湿近干，宾湿主干，虚湿实干，软湿硬干。

具体步骤

1.首先细致观察景物，分析景物的趣味中心。找出主景的两极——亮色与深色，然后分出次景、远景和虚景。静物花卉中分出主花、次花和散花，感受景物的情趣、意境和色彩关系。开始，铅笔起稿后，将纸反过来刷水两三遍，再将纸正面朝上展平，除去气泡。略干后，用大号底纹笔整体画天空、背景和地面的浅颜色。

2.趁湿时紧接着画出色彩的层次变化，远景虚景。主要物体的亮色与鲜艳色也可在此时先画出来。然后，迅速地画大面积背景环境的中间色彩，让其渗化、融合，不要贪恋求细。

3.画出主体最深暗部，反差最大的地方，扩展衔接边缘。要注意接色点水的控制，否则一不小心，深色就会到处乱窜，破坏了鲜艳色。注意，切莫用笔来回涂改，更不能在半干时用水去洗，这样只会破坏画面。

4.等第一遍大体色干后，可用干画法再画第二遍色。还是先画主体最深、最亮的趣味中心部分，拉开主景和背景的关系，突出刻画细部形体的质感，可以保留笔触、水渍，也可以用水画散笔触，使其柔和、严谨。最后，进行统一调整，适当添加修补。

图三《女人体》这幅画是用了干湿结合法，先大面积湿画背景和人体的基本色。中心突出是背部、臀部较亮；支撑的手臂和腿脚是虚部，较暗。第一遍色干后，再用干画法加深一块阴影暗部，突出人体，刻画人体结构，表现人体的曲线美，

图四《花》、图五《秋峦奏鸣》、图六《寂林春晓》三幅画都是干湿结合法，具体见后面的步骤图例。

干湿结合法总的归纳是：

先画湿、亮色、简色、艳色，大面积远景、主景；再画干、深色、复色、灰色，小面积近景、次景。

水彩画有自己独特的语言，色多水少像水粉画、装饰画，水多色少又像中国水墨画。如果是那样便失去水彩画的审美情趣和生命意义。

图四《花》

