

美术艺术 教学

学科教研与专业课程设置全书

—— 主编 萧逸飞

an hui wen hua yin xiang chu ban she
安徽文化音像出版社

美术艺术教学学科教研 与专业课程设置全书

主 编 萧逸飞

第四卷

安徽文化音像出版社

第二十五章 水彩画技法训练

第一节 水彩画工具及材料

古语说：“工欲善其事，必先利其器。”要画好水彩画，虽然需要具备多种条件和因素，但是首先要选择好工具材料，这是一项必不可少的物质条件。现在的水彩画工具、材料种类很多，下面就几种主要的工具、材料作简要的介绍。

一、主要工具及材料

（一）水彩画笔

水彩画使用的笔要求含水量多，而且要有较好的弹性。一般说来，狼毫笔比羊毫笔的弹性要好，含水量差不多。所以最好是选用狼毫笔或兼毫笔（狼毫与羊毫混制的笔）。

现在市场上出售的水彩画笔中纯狼毫制的笔很少，大多数是纯羊毫制的，虽含水量大，但缺乏弹性。用狼毫制的中国画笔或书写用的狼毫笔在较多商店有售，买这种狼毫书画笔也可作水彩画笔用。如大兰竹笔、大山水笔、大白云笔（兼毫笔）及小衣纹笔等等。

水彩画笔有尖头和平头两种，有的喜欢尖头笔，有的喜欢平头笔，两种笔各有所长，可根据自己的习惯和擅长来选择，也可以同时使用两种笔，根据需要而定。我比较喜欢用尖头笔，它和中国的毛笔一样，在笔触的运用上可以借鉴我国传统绘画的用笔技巧，其作品更具有中国风格。

有些水彩画家只用一支笔即可作水彩画，但是在学习阶段最好多准备几支笔，一般准备大、中、小各一支。大笔用来涂第一遍大面积的底色或天空、地面，中号笔用来画第二遍较具体的形，小号笔则用来刻画细部。另外，最好再准备一支中号的底纹笔，作为湿纸或大面积着色用。

选购平头的笔时，最好选软硬适中的水粉画笔，纯狼毫的笔很少见，多半是兼毫笔。若买油画笔则毛太硬，含水量少，而且第二次着色时很容易破坏第一层的色彩。

尖头笔中的狼毫笔较多，特别是作中国画用的大兰竹、大狼毫书画笔等很好用，但是目前市场上假货甚多。有的是将羊毫染色，有的是外面裹了一层薄薄的狼毫。只要是真狼毫，宁可贵些，因为画笔可以用许多年，笔不好会影响画面效果。

（二）水彩画颜料

水彩画颜料要求易溶于水，透明，色泽纯正。目前市场上的水彩画颜料有液态软管包装和固体块状两种。软管包装又有铅管、铝管、塑料管包装几种，其中以铝管包装的最好，无毒而且颜料不易变质，使用也较方便。

现在我国市场上出售的水彩画颜料品种很多，也有国外进口的水彩画颜料，但价格昂贵。国内生产的水彩画颜料也不少，我比较喜欢用上海马利牌的水彩画颜料，因为它不仅色泽比较纯正，而且易溶于水，透明性也较好。我国水彩画颜料有盒装和散装两种，盒装有一盒

12色、14色、18色等。最好买一盒14色及以上的，因为12色一盒的往往缺少群青色，这种色很重要，经常要用，它又难用其他色调配出来。倘若买的是12色一盒的颜料中没有群青，最好再购买一支单支的群青色（或深蓝色）。

水彩画颜料中有白色，但是初学时最好少用，因为水彩画的最大特点是透明，画面上的白色是靠留画纸的白底来表现的，而不是像油画和水粉画那样用白粉色画出来的。水彩画中的白色主要用于特殊需要的地方，用多了就会失去水彩画透明的特点。

水彩画颜料买来后，有的学生只是上课时挤出一小点到调色盒内，不仅用起来不方便，而且由于颜料太少，很容易干，反而浪费。最好尽可能多挤些在调色盒的小格中。夏季温度高时，可以画完后上面加一点水，第二次作画仍不会干。

（三）水彩画纸

水彩画纸要求质地紧，坚实，并不过分吸水，能较好地显示出画上去的色彩效果。因而，水彩画纸是专门制造的，上面有一层透明的涂层。水彩画纸厚薄不同，有600g、400g、300g、250g、180g、120g等等，在我国市场上也有国外进口的水彩画纸，价格昂贵。国产水彩纸主要有保定产和温州产的较多，一般是150g、180g、250g，300g以上较少见到。作画时用厚些的纸不易起皱，纸太薄着色后易皱，影响画面效果，为了避免皱，可以在作画之前将画纸裱在画板上。

水彩画纸还有粗纹纸和细纹纸之别，可以根据不同要求选用不同的纸，但作画时最好选用有纹的一面，这样不但着色后容易停住，而且还可以根据需要画出飞白的效果。

也有以各种色彩作底色的水彩画纸，但国内少见，有时为了画面效果需要，作者也可以事先刷上需要的色彩作底色。

(四) 调色盒

作水彩画，调色盒也是必不可少的工具，调色盒要求轻便，底子白而且有一定的面积调色，并有足够的贮放颜料的小格。

现在市场上出售的水彩画调色盒、调色盘多种多样。最好是选用至少有14个以上放颜料的小格，调色盘因为没有盖，颜料易干是最大缺点。另外，调色盒有搪瓷造和塑料造两种，塑料的较轻便，而且不易生锈。

(五) 画板或画夹

水彩画作户外写生时最好准备一块小画板或画夹，市场上出售的有四开、八开等几种规格。倘若外出写生，选用画夹较好，不仅可作画板用，还可存放画和画纸。买四开的比八开的更适用些。

二、其他工具及材料

(一) 铅笔

由于水彩画有透明的特点，所以画轮廓用的铅笔不宜用太软的，最好用HB或H铅笔较好，2B以上的软铅笔画轮廓容易将画纸弄脏，着色后影响效果。

(二) 橡皮

作水彩画时应尽量少用橡皮，因为用橡皮擦纸容易破坏画纸表面的涂层，涂层被破坏之处着色后会出现污痕，所以尽量少用，即使修改时要用也应用质量好的橡皮，并小心擦。

但橡皮有时也可以作为创造画面特殊效果的手段来使用，可以根

据需要，在着色后擦出特殊效果。

（三）海绵

可用海绵修图，即用海绵洗去画面画坏的地方的颜料，海绵还可以用来作画，可用海绵蘸颜料画出特殊效果，或用海绵洗出画面需要的特殊效果。

海绵有天然海绵和人造海绵两种。天然海绵太贵，仿造的也一样可用。

（四）小刀

小刀不仅可以用来裁纸和削铅笔，而且可以用来刮出画面需要的特殊效果。例如水面上的波光或雨景中的雨丝等都可用小刀刮出来。

（五）贮水瓶

贮水瓶是用来洗笔、蘸水调色用。在室内作画，可以选用较大的玻璃瓶、塑料瓶、搪瓷瓶及大杯等。但户外写生最好选用轻便的贮水瓶。

（六）小凳

作户外写生时最好准备小凳，因为取景时需要选择作画位置，倘若选好的位置地上有水或很脏，不可能坐到地上，备有小凳则方便多了。另外，坐在地上作画，视点太低，也会影响构图效果。户外写生用的小凳应选择轻便型的。

（七）少量的盐和蜡笔

为了画面特殊效果的需要，可以用小瓶装一点盐备用，还可准备一小盒蜡笔。

第二节 水彩画基本技法训练

一、笔触

和油画、中国画等其他绘画一样，水彩画的笔触也十分重要。笔触不仅是为了准确地表现对象的形体，而笔触美本身就具有很高的审美价值。笔触还能体现画家的个性与感情。也是辨别画家风格的一个重要因素。

学习水彩画开始时，首先要学习笔触运用的几种基本方法，如油画的笔触有摆、拖、揉、擦等等，中国画的笔触更讲究，我国古代画家作画时用笔除了有中锋、侧锋、逆锋及勾、皴、点、染之外，还总结出了18种线描技法。水彩画作画时也要根据表现不同的客观对象采用不同的笔触，如画坚实的物体、柔软的物体、表面光滑的物体和表面粗糙的物体等要用不同的笔触，即使是同画一种物体也不能千篇一律，例如画树就要根据树的不同种类、不同季节和光线等因素，采用不同的笔触来表现。下面介绍几种常用的笔触，供练习参考，见图25-2-1。

（一）中锋

用饱含水分的笔蘸上颜色，笔锋为垂直方向运笔，用力将笔锋下压着色，画出的色块面积宽，且两边的边缘整齐；若笔锋提起时笔尖着色，则面积小，成为细线。由于笔的尖部颜料较多，而根部水分较多，所以会形成刚下笔时颜色偏浓，往后偏淡的效果（图25-2-1a）。

图 25-2-1

（二）侧锋

用饱含水分的笔蘸颜色后，笔锋着纸时至少倾斜 45° 角，着色后，色块呈一侧边缘整齐，色较浓，另一侧边缘不整齐，色略淡（图25-2-1b）。

（三）枯笔

用含较少水分的笔蘸颜色后，笔锋迅速在纸上画，形成的线或面呈现许多飞白（即由于色干，运笔快，在色块中形成许多空白处）。这种笔触适宜表现表面粗糙的物体，如老树干等（图25-2-1c）。

（四）乱锋

将笔锋弄乱，蘸色也不宜太多，迅速画在纸上，形成不规则排列的长短线条。这种笔触适宜画草或毛发等（图25-2-1d）。

（五）大点

用中锋的方法在纸上画出疏密不同的大点。此笔触宜表现较大的树叶或其他植物（图25-2-1e）。

（六）小点

也是中锋运笔，在纸上画出疏密的点。适宜画小的树叶（图25-2-1f）。

（七）短线

中锋运笔，迅速在纸上画出较短的线条。适宜表现条状的树叶（图25-2-1g）。

(八) 长线

中锋运笔，迅速在纸上画出较长的线条。适宜画较长的草或其他植物（图 25-2-1h）。

最后，对笔触的运用还有必要再强调一点，不能在作画时故意单纯地为笔触而笔触。笔触所以有一种独特的美感和魅力，是由于它生动、自然地表现了客观对象，也是画家个性与气质的自然流露。笔触是画家作画时很自然地画出来的，学习水彩画中运用笔触的基本方法只是一种提示启发，决不能故意做出一些笔触，否则将会适得其反，因为艺术上最不能容忍的就是矫揉造作。

二、水分

水彩画与其他画种的主要区别就是水彩画是以水为媒介作画的，这也是水彩画的重要特点。在水彩画的作画过程中，水分的运用有着特殊的意义，我们在许多关于水彩画的评论中可以看到有“水分淋漓”、“水分流畅”等对作品中巧妙运用水分的赞美之词。

运用水分不仅是为了稀释颜料，而且通过水分的运用，表现作品中远近虚实及朦胧虚幻等艺术效果。特别是在表现雾景时有着其他画种很难达到的独特魅力。

由于在水彩画中不同的水分会产生不同的艺术效果。所以在作画中应充分运用水分来创造作品的气氛和各种不同的效果。在每次着色之前要注意笔上所含水分的多少，倘若调色时笔头含水太多，则色彩会被冲淡，达不到理想效果，而且很难控制着色的范围，干后还会出现不应有的水迹。如果是大面积着色（如画天空或地面时），则笔头所含水分可多些，但若是小面积着色，则笔头含水分应少些，画细部时含水分就更不宜太多。

水彩画往往并不是一次只着一遍色就能完成的,有时需着两次、三次甚至更多次。在着第二次色或三次色时都要根据需要来决定笔头含水量的多少。还有一个很重要的问题就是何时着第二次色,是待第一次色全部干后再着色,还是待第一遍色完全湿时、或半干半湿时着色。这也要根据需要,因为会产生完全不同的效果,同时也是水彩画的两种基本画法(干画法和湿画法)中要解决的问题,将在下一节进一步阐述。

三、两种基本作画的方法与步骤

水彩画的作画方法并没有固定不变的程式,根据画家的经验、风格和习惯的不同,作画方法也不一样。但是,最基本的方法不外乎是干画法和湿画法两种。

(一) 干画法

干画法并非把笔头上的水分挤干调色,它也要求笔头含有足够的水分。干画法主要是指必须等第一次色全部干之后再着第二次色,所以也有的称干画法为叠加法,这种方法比较容易掌握。

由于水彩颜料是透明的,所以第二次色加上之后会显得更深,而且边缘清晰。这种方法适宜表现转折处有棱有角的、较坚硬的物体,如岩石、墙等。下面以画六面柱为例(见图25-2-2)。

(1) 由于光线从斜上方射来,顶部最亮,下面三个面都有不同程度深浅的灰调子,第一次先按最浅的一面灰色调把三个面都着色(图25-2-2a)。

(2) 第一次色干后画上中间色(图25-2-2b)。

(3) 第二次色干后画上最暗部的色,这样,六面柱的立体感就表现出来了(图25-2-2c)。

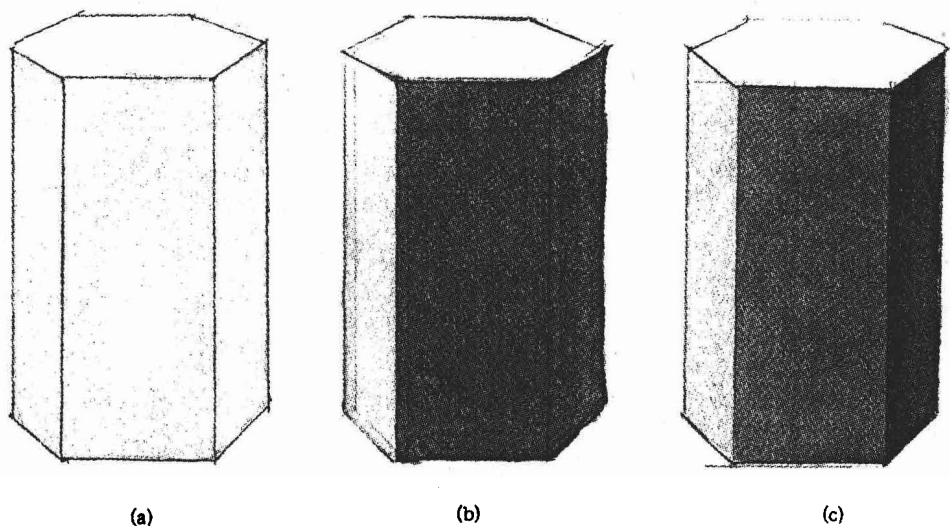

图 25-2-2

(二) 湿画法

湿画法是指在用水浸湿或刷湿的纸上，或在第一次色未干的湿底色上，接着画第二次色；或者是第一次色未干时，在其色块边缘接画第二次色，产生颜色与颜色之间或色与水之间相互渗化、自然晕开的效果。这种方法适宜表现朦胧的雾景、远景和转折柔和的圆的物体，也可表现虚处轮廓模糊的效果。

由于湿画法充分利用了水在画纸上的流动、渗化所产生的清新、明快、流畅的效果，能更好地体现水彩画的特点。但是也不能滥用湿画法，使用得太多画面会显得软弱乏味。

湿画法虽有较好的艺术效果，但也比较难掌握，必须在实践中体验，才能掌握好湿画法中控制水分和时间的技巧。

湿画法大致可以分为湿接法和湿中湿法两类。

1. 湿接法

即是在着第一次色的色块边缘乘第一次色未干时，即将不同的第

二次色接着原色块边缘着色，这两次色的边缘即互相渗透融合，形成柔和的过渡。这种方法适宜表现柔和的色彩及明暗过渡，如圆柱圆球等圆形的物体。下面举圆柱体为例（图 25-2-3）

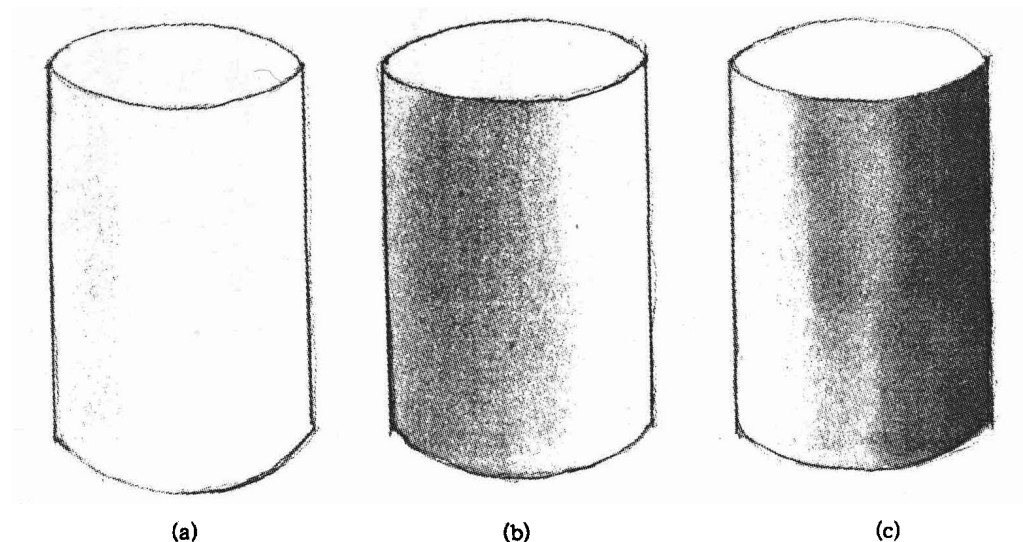

图 25-2-3

(1) 光线从斜上方来，圆柱体立面出现深浅不同的色调，第一次色从亮部开始，画上亮部较浅的灰色（图 25-2-3a）。

(2) 第一次色未干时，接着在第一次色的边缘接画第二次色，即中间色（图 25-2-3b）。

(3) 第二次色未干时，在其边缘接画第三次色，即暗部较深的色。这样由于边缘处都是乘湿接，所以比较柔和，较好地表现了圆柱体的立体感（图 25-2-3c）。

2. 湿中湿法

即在湿底色上再着色。由于在湿底上画，所以会产生一种较为朦胧和虚的效果，此法宜表现雾景和远景。但第二次着色时，笔头的水分及时间都要掌握好，如画雾中的树（图 25-2-4）。

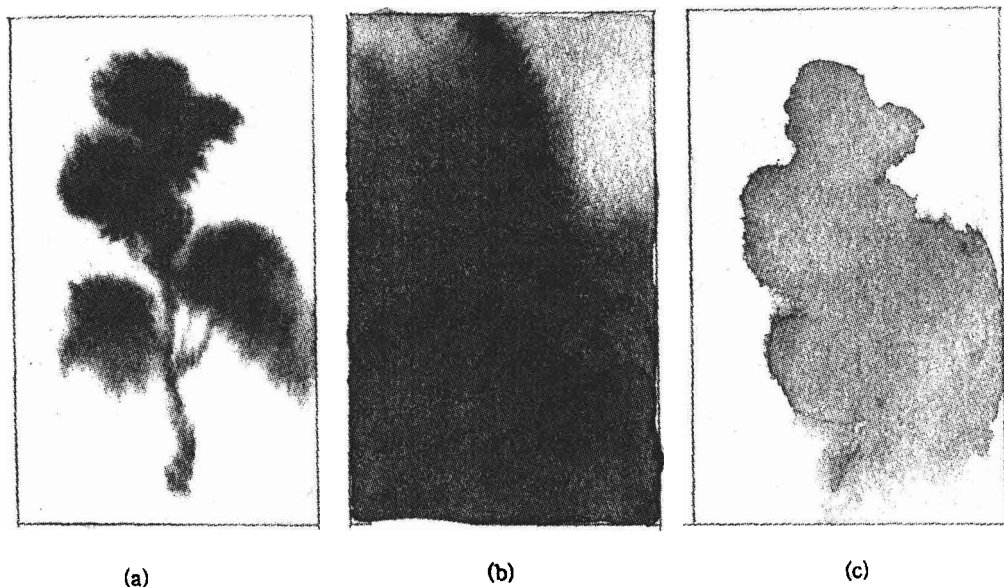

图 25-2-4

(1) 底色未干时，用含有适当水分的笔蘸上较深的色，画出树形，即成雾中的树，产生若隐若现的效果（图 25-2-4a）。

(2) 底色太湿，第二次着色时笔上含水太多，着色后即全渗化于底色，看不出树形（图 25-2-4b）。

(3) 底色的上半部干了，下半部将干，着色后呈现干湿不均，也不能表现出雾中的树的效果（图 25-2-4c）。

第三节 水彩画特殊技法训练

水彩画的特殊技法主要是指在作画过程中应用非传统的工具材料。近半世纪以来，国内外的有些画家在水彩画中大胆地尝试使用一些非传统的工具材料，以达到特殊的效果，如有用刀子、笔杆、麻丝、海

绵、蜡笔等，还有用盐、酒精、浆糊、松节油等等。画家可以根据需要采用某些特殊技法来达到独特的艺术效果。但是，特殊技法也不能滥用，如果不根据需要每幅画都用同样的特殊技法，则会产生令人讨厌的效果。

水彩画的技法也与其他画种一样，不可能一成不变，需要在实践中发展。下面介绍几种常用的特殊技法。

一、撒盐法

撒盐法就是在画纸上着色后，未干时撒上盐粒，干后即会产生雪花般的效果，因而许多画家画雪景时喜欢采用此法。但是撒盐时若颜色已干则没有效果。另外撒盐也要恰当，并注意疏密，撒盐太多效果也不好（见图 25-3-1）。

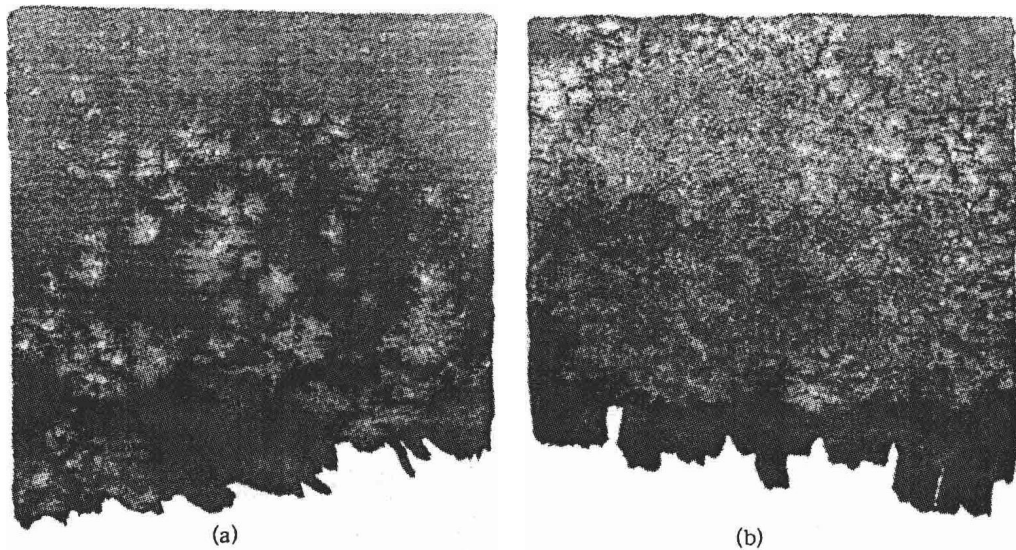

图 25-3-1

(a) 这是乘底色未干时撒少量的盐出现的效果（图 25-3-1a）。

(b) 是撒盐太多出现的效果 (图 25-3-1b)。

二、涂蜡法

在画纸上涂过蜡的地方再着色, 则涂蜡之处就不粘附颜色。可以利用此法画深背景中细小而亮的物体, 如以画深底上的树枝为例 (图 25-3-2)。

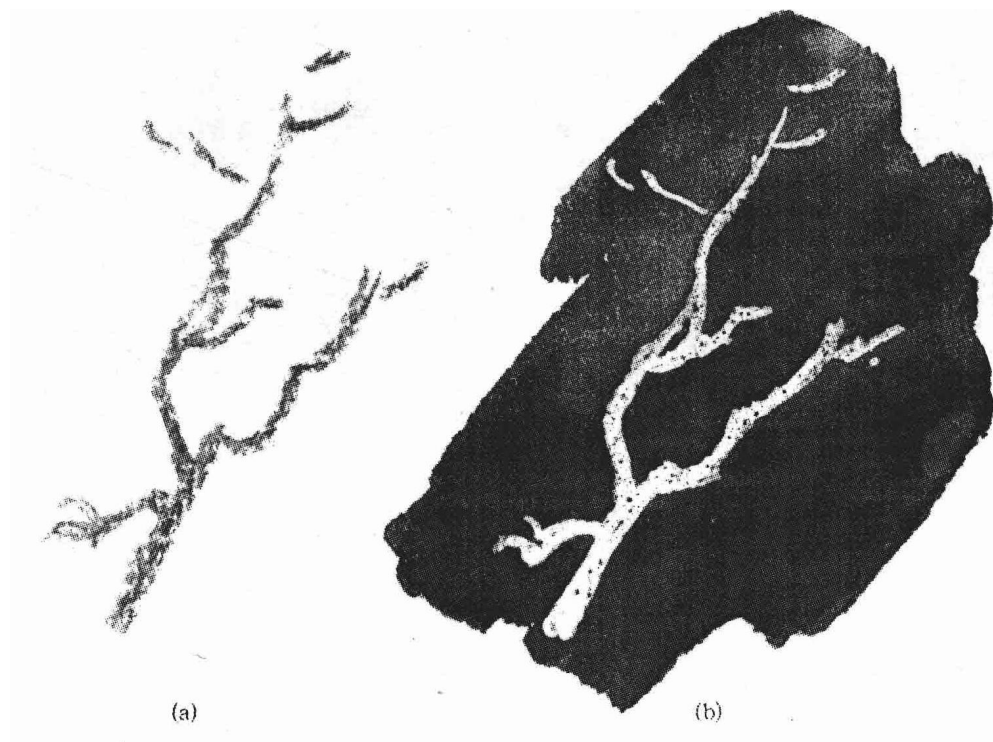

图 25-3-2

(a) 先用蜡笔画出树枝的形, 因为蜡笔不好修改, 所以要尽量画准确 (图 25-3-2a)。

(b) 大面积画出深底色, 亮的树枝就会显出来 (图 25-3-2b)。