

美术入门
S QIBU
HUICAIHUA

美·术·入·门·基·础·教·程

MEISHU RUMEN JICHU JIAOCHENG

水彩画起步

名师教学

详尽分步骤解析

直击写生技法要点

快速掌握绘画要领

张恒国 / 编著

美·术·入门·基础·教程
SHUICAIHUA
S QIBU

水彩画起步

MEISHU RUMEN JICHU JIAOCHENG

• 名师教学

• 详尽分步骤解析

• 直击写生技法要点

• 快速掌握绘画要领

张恒国 / 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

水彩画清新、明快、简洁、滋润，工具材料简便，方法灵活、自由，在色彩画基础学习和训练中较普及。

本书介绍了水彩画的特性及工具材料，水彩静物画的基本技法，静物组合与构图，水彩静物写生和水彩风景写生的步骤等。以画单个物体、组合物体的方式，由易到难，使读者逐步掌握色彩造型的基本方法，为今后的深入学习打好基础。

本书紧扣“基础”和“实用”两大基本点，为初学者全面讲述了水彩画的思路和方法，旨在帮助读者提高水彩画的写生技法。

图书在版编目(CIP)数据

水彩画起步 / 张恒国编著. — 北京: 化学工业出版社,
2011.10

美术入门基础教程

ISBN 978-7-122-12397-8

I. 水… II. 张… III. 水彩画—绘画技法—教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第195401号

责任编辑: 陈曦 丁尚林

文字编辑: 朱晓颖

责任校对: 战河红

装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张 3¼ 2012年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 19.80元

版权所有 违者必究

丛书前言

美育是培养人们正确的审美观点、健康的审美情趣，提高人们对美的感知、鉴赏能力与创造能力的一种教育。它是塑造良好个性的条件之一，是个人实现全面发展的必要组成部分。学习美术不仅可以提高人的艺术修养和审美能力，还能培养高尚的情操。

针对上述情况，我们以专业的视角，从学习美术基础课程的要点入手，精选了广大美术爱好者喜欢的艺术种类，精心编写了《美术入门基础教程》丛书。本套丛书包括《素描起步》、《水彩画起步》、《水粉画起步》、《国画起步》、《漫画起步》五本，既可单独成册，又可以形成一个完整的体系。本套丛书将理论和实践结合，由浅入深，通俗易懂，它们是学习美术的基础，是锻炼观察能力、分析能力、表现能力和审美能力的重要途径，是初学者进入艺术领域的必经之路。

本套丛书以美术基础理论知识和具体的实践练习为主线，编排科学合理，步骤清晰，讲解透彻，重点加强基本技法的训练，以提高学画者的综合素质与实践能力为目的，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了学习美术基础的概念、内容、观察分析方法和绘画步骤等内容，总结了学习美术的入门知识、基础技法，重点在提高学画者的动手能力和学习能力，旨在引导热爱艺术的朋友们走上专业、正规的学习道路，为进一步学习美术打下良好的基础。

本套丛书遵循美学美术的基本规律，内容由简单到复杂，简明易学，十分适合热爱艺术的初学者使用。书中的大量范画针对性强，讲解清楚、透彻，便于临摹。同时本套丛书遵循了实用性强和覆盖面宽的原则，也可作为美术培训机构及美术学校的教材使用。

最后，衷心希望本套丛书能够为广大美术爱好者提供帮助，也祝愿广大美术爱好者学有所成。

目 录

CONTENTS

第一章 水彩画概述	1
1. 水彩画简介	1
2. 水彩画的特点	1
2. 水彩画的技法特点	2
4. 水彩画的题材	2
5. 学习水彩画的意义	2
第二章 水彩画工具	3
1. 了解水彩画工具	3
2. 水彩画颜料	3
3. 水彩画笔	3
4. 水彩纸	4
5. 其他工具	4
第三章 色彩基本知识	5
1. 色彩三要素	5
2. 原色、间色和复色	5
3. 互补色、邻近色与同类色	5
4. 色彩的对比	6
5. 色彩的冷暖	6
6. 固有色、光源色、环境色	7
第四章 水彩画技法	8
1. 淡彩画法	8
2. 水彩画基本技法	8
3. 水彩画特殊技法	9
4. 水彩写生的步骤	9
5. 水彩画的基本构图方式	10
6. 水的运用	10
第五章 水彩静物写生	11
1. 水彩静物写生	11
2. 静物写生的训练程序	11
3. 单色静物练习和限制色练习	11
4. 水彩静物写生方法	12
5. 梨的画法	13
6. 红色瓶子的画法	14
7. 陶罐的画法	15
8. 饮料瓶的画法	16

第六章 水彩静物组合（一）	18
1. 水果组合的画法	18
2. 辣椒和大蒜组合的画法	20
3. 西葫芦和土豆组合的画法	22
4. 油菜和土豆的画法	24
5. 茄子和土豆的画法	26
6. 饮料瓶和梨的画法	28
7. 坛子和梨的画法	30
8. 陶壶和梨的画法	32
第七章 水彩静物组合（二）	34
1. 陶罐和水果组合的画法（一）	34
2. 茶壶和水果组合的画法	36
3. 陶罐和水果组合的画法（二）	38
第八章 水彩风景	40
1. 水彩风景写生	40
2. 水彩风景速写	40
3. 风景局部的画法与表现	40
4. 风景写生的空间处理	41
5. 风景小品的画法	42
6. 小桥的画法	43
7. 农舍的画法	44
8. 青山绿水的画法	45
第九章 水彩人物	46
1. 水彩人物的画法	46
2. 水彩人物范例	47

第一章 水彩画概述

1. 水彩画简介

水彩画是用水调和透明颜料作画的一种绘画方法，简称水彩，由于色彩透明，一层颜料覆盖另一层可以产生特殊的效果，适合创作风景等清新明快的小幅画作。水彩颜料携带方便，也可作为速写、搜集素材用。与其他绘画比较起来，水彩画相当注重表现技法。成功的水彩画除了要掌握水分、色彩，也必须掌握如何仅用水跟薄薄的色彩来表现质感、量感。

水彩的画法通常分干画法和湿画法两种，干画法是在前面的颜料基本干后再画，一般可以画出很多层次。湿画法则是一气呵成，因此不同笔触的墨彩相互渗透，有一种类似于中国画的效果。

2. 水彩画的特点

水彩画因工具材料的特性、技法与其他画种不同，形成了自己的艺术特色，把水彩画比作轻音乐或抒情诗般的轻柔，是比较确切的。一幅好的水彩画给人的感觉是湿润流畅、晶莹透明、轻松活泼的。

水彩颜料的色彩给人一种透明、明快和艳丽的美感。水彩颜料细腻而透明，画纸白色的反光会将光线反射回去，从而增加了“透明度”，使这些颜色更加明亮，使色彩更具有表现力。

以画种特点来说，水彩画特点明显。用水作为媒介来调色，通过“水”和“色”的相互作用，使画面具有透明、轻快、滋润、流畅等特点，能获得特殊的韵味和效果。它产生的清新的趣味、明丽的色调与松柔的感觉，是其他画种所没有的。水是水彩画的灵魂：它赋予了色彩生命，它使颜色透明，富于流动性。水彩画借助水的灵性，使其色彩具有了丰富的变化。了解水的性能，用好水的特性是学习水彩画的重要一环。

水彩画用“水”调色作画，必然加强了它的透明性，即是说纸的底色仍起着作用。明暗深浅除了颜色本身的深浅色外，含水量的多寡也决定着色彩的明度，色浓明度降低，色淡则明度提高，不像油画或水粉画，因颜料中含有粉质，覆盖力较强，画布或画纸的底色就被遮盖住了。

水彩画着色次数不宜过多，以不重复、少重叠为好，不适宜过分层层加工，着色次数过度将会造成色彩滞涩、焦枯、脏等现象，但初学者是难以避免的，只有掌握了它的性能以后才能得心应手。

3. 水彩画的技法特点

水彩画非常讲究技法，其关键在于用水和用色及用笔上，三者结合得恰到好处时，就能很好地表现出水彩画的效果来。

(1)用水 水的运用体现了水彩画的最主要的特点，水彩画的调色并不用白色，各种色彩深浅变化是靠水的多少来实现的。作画时，水分的多少要视题材内容须达到的画面效果而定，并且与所选纸张材料的吸水性能有关，气候的干湿也影响着水量的控制。

(2)用色 与其他色彩画相比，水彩画的色彩更注意概括提炼和简洁明了。另外还有重要的相关因素，首先要正确地观察色彩，提高色觉敏感度。作画时重点要掌握好画面色调。调色时避免颜色调过头、过脏。画景物暗部时用色要纯一些。

(3)用笔 笔触是一幅完整的水彩画作品不可缺少的因素，用笔的好坏直接关系到作品的成败。它能够使作品活跃而变得富有表现力。近处的物体显得翔实，画时用笔稍干，对比清晰。远处的物体显得略虚，画时用笔水分较多，对比模糊，从而产生空间感。无论干笔还是湿笔，运笔的速度必须迅疾而果断有力。水彩画是加法，落笔无悔，用笔用色尽可能一步到位。

4. 水彩画的题材

水彩画在题材方面是十分广泛的，风景画是水彩画家们非常青睐的一种题材，画家可以通过风景画来表达他们感受到的色彩世界。

静物也是水彩画中常见的题材，静物种类繁多，形式多样，色彩丰富，可以根据自己的意图，有意安排所需要的内容和构图，从而创作出优秀的静物画作品。

相比之下人物画对画家的技法熟练程度要求比较高，首先要具有很好的人物画素描基础，同时还需具备丰富的水彩画经验。

建筑题材的水彩画历史悠久，它们更受到建筑师们的青睐。当然也是许多水彩画爱好者热衷的题材。

5. 学习水彩画的意义

水彩画是一种使用范围较广、艺术性很强的画种，同时又是研究色彩较为理想的画种之一，因此常被列为美术专业的色彩基础课，这样不仅能使初学者获得色彩的基本知识，而且能训练初学者以色彩塑造形体的能力和审美的能力。

水彩画颜料比较便宜，使用方便，而且色彩感觉也很理想，同时，水彩画本身具有十分迷人的魅力。它的清爽神俊，浓淡相宜，都具备潇洒风雅的格调。水彩画颜色的透明性以及各种技法运用，使画面显得水乳交融，带着令人陶醉的特殊风韵，对观者而言就像感受爽朗的清风。作为艺术创作活动的一种形式，水彩画是艺术情感流露的语言中的一种。画面中水的渗化作用，流动的性质以及随机变化的笔触，让人感觉得到那种光波的流动，这种意境是其他画种难以比拟的。

第二章 水彩画工具

1. 了解水彩画工具

水彩画作为一个独立的艺术门类，在发展演变中也形成了自己鲜明的艺术特色。学习水彩画必须首先了解和熟悉水彩画工具的性能，然后才能更好地掌握与运用它们。

不同的工具、材料，决定其表现技法、造型规律和艺术情趣的不同。不同画种所形成的各种不同的艺术特色，往往取决于各自独有的绘画工具和材料，因此，了解和选购得心应手的水彩画工具是画好水彩画的前提。

2. 水彩画颜料

水彩是一种色彩鲜艳、易溶于水、附着力较强、不易变色的绘画颜料。水彩颜料色粒很细，溶解于水更加晶莹透明。水彩颜料分锡管装与干块状两种，专业绘画常用锡管装颜料。锡管盒装颜料一般准备12色或24色。

目前市场上颜料品牌众多，应注意选择色相准、质量好的颜料。质量上乘的水彩色应颗粒细腻、透明，有较强的附着力。上海美术颜料厂生产的马利牌、英国产的温莎·牛顿牌和荷兰的伦勃朗牌水彩为上乘，是水彩画家通常选用的颜料。

温莎·牛顿12色水彩颜料

马利24色水彩画颜料

锡管装水彩颜料

3. 水彩画笔

水彩画笔有许多种，适合于不同的用途。在挑选水彩画笔时，要根据作画习惯和表现形式来选择画笔，好的画笔有助于艺术表现。水彩画笔的一般要求是饱含水分，又富有弹性。针对表现过程中的不同要求有多种类型和型号，画笔的制造材料也各不相同，常用类型有扁平头笔、圆形笔、磨光画笔、椭圆形笔、扇形笔和底纹笔。

圆形笔是水彩画最常用的笔，既适合描绘细部、点缀局部，又可以大面积地涂绘。它的笔尖细长，笔肚饱满，有较大的储水量。由貂毛、松鼠毛、羊毛等动物的毛发制作而成。行笔流畅自如，阴阳顿挫有序，能表现丰富的层次。

扁平头笔是形状方而扁平的竹管笔，可以画出准确的边界，笔触明晰，含色量多，笔触大，易于干湿画法和形体塑造。选用几支不同型号的扁平头笔，从局部的描绘到大面积的薄涂都能胜任，在湿的纸面上蘸满颜料运笔时，有一种轻松自如的感觉。

底纹笔：是大面积薄涂不可缺的用笔，这种笔的特点是毛质松软，含水量大，宽扁平直，能表现出特有的效果，适宜湿画法和大面积涂色。

尖头水彩笔

圆形水彩笔

扁尖头水彩笔

扁平头水彩笔

4. 水彩纸

水彩画用纸比较讲究，它对一幅画的效果影响很大，同样的技巧在不同的画纸上的效果是不大一样的。理想的水彩画纸纸面白净、质地坚实、吸水性适度，着色后纸面比较平整，纸纹的粗细根据表现的需要和个人习惯选择。

水彩画纸张不宜太薄，吸水性比一般纸高，纸面的纤维也较强壮，不易因重复涂抹而破裂、起毛球。

5. 其他工具

(1) 调色用具 水彩调色用具种类较多，不同类型的调色用具有不同的放置颜料顺序的规定。调色盘有塑料与搪瓷两种。有盖的塑料调色盒轻便，颜料不易干，可以按顺序或色轮排列挤放颜料。

(2) 水具 水彩画中的水是作画的必备条件，既要有调色用水，又要有洗笔用水。在作画时，可以备用一个塑料桶作为水具，并要勤换清水，避免画面由于用了脏水而影响效果。

(3) 海绵 在水彩画创作中海绵具有很多用途：堆积颜色、浸湿纸面、敷设涂层、吸干颜色、制作肌理等。利用海绵结构的粗细、大小，获得绘画所需的效果。也可以用来清洗调色盘，保持颜色的湿度。有时可以吸去笔中的颜色和水分，调节色彩的干湿程度。

(4) 画具 画具分画板和画架，适合于在室内外写生用，可以用图钉、铁夹固定画纸。

水彩工具

水彩的握笔

水彩笔涂色

水彩纸

调色盘

水桶

铅笔

工具箱

第三章 色彩基本知识

1. 色彩三要素

视觉所感知的一切色彩现象，都有明度、色相和纯度三种性质，即色彩的三要素。

(1) 明度 明度即明亮的程度。明度最高的是白色，最低的是黑色。一个彩色物体表面的光反射率越大，对视觉的刺激程度越大，看上去就越亮，那么这一要素的明度就越高。在所有彩色中，黄色为明度最高的色，紫色是明度最低的色。

明度在三要素中具有较强的独立性，它可以不带任何色相的特征而通过黑白灰的关系单独呈现出来。色相与纯度则必须依赖一定的明暗才能显现，色彩一旦发生，明暗关系就会同时出现。

(2) 色相 色相指的是色彩的相貌。在一般情况下，色相以色彩的名称来体现，如大红色、淡绿色、湖蓝色。色相体现着色彩外向的性格，是色彩的灵魂。

(3) 纯度 纯度是指色彩的鲜浊程度，纯度体现了色彩的内在品格，纯度越高色彩就越鲜艳。

在人的视觉所能感受的色彩范围内，绝大部分是非高纯度的色，也就是说，大量都是含灰的变化，有了纯度的变化，色彩才会显得极其丰富。

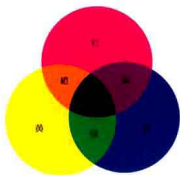
2. 原色、间色和复色

大自然中的色彩变化是丰富多彩的，人们在这丰富的色彩变化当中，逐渐认识和了解了颜色之间的相互关系，总结出色彩的变化规律，并把颜色概括为原色、间色和复色三大类。

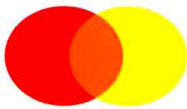
(1) 原色 也叫“三原色”。即红、黄、蓝三种基本颜色。原色是其他颜色调配不出来的。把原色相互混合，可以调配出其他颜色。

(2) 间色 又叫“二次色”。它是由三原色调配出来的颜色。红与黄调配出橙色；黄与蓝调配出绿色；红与蓝调配出紫色，橙、绿、紫三种颜色又叫“三间色”。

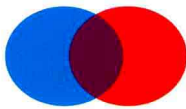
(3) 复色 也叫“复合色”。复色是用原色与间色相调或用间色与间色相调而成的“三次色”。复色是最丰富的色彩家族，千变万化，丰富异常，复色包括了除原色和间色以外的所有颜色。

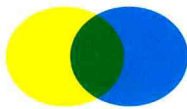
红与黄的混合

红与蓝的混合

黄与蓝的混合

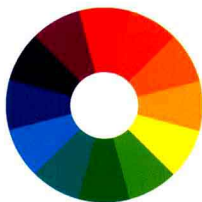
3. 互补色、邻近色与同类色

色彩学上称间色与三原色之间的关系为互补关系。意思是指某一间色与另一原色之间互相补足三原色成分。例如，绿色是由黄加蓝而成，红色则是绿的互补色；橙色是由红加黄而成，蓝色则补足了三原色；紫色是由红加蓝而成，黄色则是紫的互补色。如果将互补色并列在一起，则互补的两种颜色对比最强烈、最醒目、最鲜明：红与绿、橙与蓝、黄与紫是三对最基本的互补色。在色轮中颜色相对应的颜色是互补色，它们之间的色彩对比最强烈。

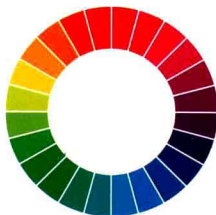

而邻近色则正好相反，邻近色之间往往是你中有我、我中有你。比如朱红与橘黄，朱红以红为主，里面略有少量黄色；橘黄以黄为主，里面有少许红色，虽然它们在色相上有很大差别，但在视觉上却比较接近。

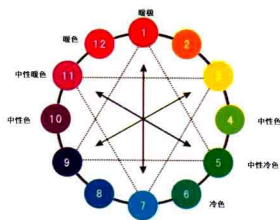
同类色则比邻近色更加接近，它主要指在同一色相中不同的颜色变化。例如，红颜色中有紫红、深红、玫瑰红、大红、朱红、橘红等种类，黄颜色中又有深黄、土黄、中黄、橘黄、淡黄、柠檬黄等区别。这些同类色变化多样，千姿百态，在色彩训练中，熟练地掌握同类色的变化并能随心所欲地调配出来，对于丰富色彩表现力是十分重要的学习内容。

12色相环

24色相环

色环分析图

4. 色彩的对比

色彩对比，主要指色彩的冷暖对比。颜色从色调上划分，可分为冷调和暖调两大类。红、橙、黄为暖调，青、蓝、紫为冷调，绿为中间调，不冷也不暖。色彩对比的规律是：在暖色调的环境中，冷色调的主体醒目，在冷色调的环境中，暖色调主体最突出。色彩对比除了冷暖对比之外，还有色相对比、明度对比、饱和度对比等。

冷暖对比是将色彩的色性倾向进行比较的色彩对比。冷暖本身是人皮肤对外界温度高低的条件感应，色彩的冷暖感主要来自人的生理与心理感受。

红色明度对比

黄色明度对比

色相对比

5. 色彩的冷暖

色彩的冷暖主要是指色彩结构在色相上呈现出来的总印象。当我们观察物象色彩时，通常把某些颜色称为冷色，某些颜色称为暖色，色彩的冷暖定位是一个假定性的概念，只有比较才能确定其色性。

如我们看到青、绿、蓝一类色彩时常联想到冰、雪、海洋、蓝天，产生寒冷的心理感受，通常就把这类色界定为冷色；而看到橙、红、黄一类色彩，就想到温暖的阳光、火、夏天而产生温热的心理效应，故将这一类色称为暖色。绘画色彩学中便引申出“色彩的冷暖”，应用到实际视觉画面上去之后，也就构成了可感知的色彩的“冷暖调”。

用冷暖来界定物象色彩的对比，也是色彩结构关系中色彩之间的一种对比，并在对比中形成画面的统调，又在画面统调中构建一种基调。

在我们的水彩画学习中，分析研究色彩冷暖变化规律是最重要的课题之一。自

自然界中的冷暖关系及其变化是无所不在的。冷与暖是对立统一的，没有暖便没有冷，没有冷便无所谓暖。但色彩中的冷暖并不是绝对的，而是相对的。色彩的冷暖是在画面上比较出来的，有时黄颜色对于青是暖色，而它和朱红相比，又成了偏冷的色。在实际的色彩写生时，一定要灵活运用冷暖变化规律。

色彩的冷暖是互为依存的两个方面，相互联系，互为衬托。并且主要通过它们之间的互相映衬和对比体现出来。一般而言，暖色光使物体受光部分色彩变暖，背光部分则相对呈现冷光倾向。冷色光正好与其相反。

暖色色彩构成

中间色色彩构成

冷色色彩构成

6. 固有色、光源色、环境色

(1)光源色 光源色是指照射物体的光线的颜色。不同的光源会导致物体产生不同的色彩。如一个石膏像由红色光投射，其受光部位会呈现红色，相反如果改投蓝光，那么它的受光部位会呈现蓝色。由此可见，相同的物体在不同光源下会出现不同的视觉色彩。光源色的色相是影响物体色相的重要原因。光线强时，物体的明度会提高，其色相与纯度同时也会产生变化；光线弱时，物体的明度会降低。

(2)固有色 所谓固有色，是指物体本身的色彩。它便于人们对物体的色彩进行比较、观察、分析和研究。

物体的直接受光面体现光色的面貌，物体的背光面体现条件色的面貌，物体的中间面体现固有色的面貌。这种认识对色彩写生实践具有特别的意义。分析物体的固有色，会使我们更清楚地认识到：物体呈现何种色彩，是光源色、固有色、环境色三个因素综合后的效果。理解物体固有色的变化，有助于在写生中正确地观察和认识物体。

(3)环境色 环境色也叫“条件色”。自然界中任何事物和现象都不是孤立存在的，一切物体的色彩均受到周围环境不同程度的影响。环境色是一个物体受到周围物体的颜色影响引起物体固有色的变化而形成的。

在色彩写生实践中，认识理解物体色彩的相互影响，弄清物体光源色、固有色、环境色的相互关系，才能画出色彩丰富、和谐的作品。

静物组合色彩分析

第四章 水彩画技法

1. 淡彩画法

水彩画可以从淡彩画法入门。所谓淡彩画法，就是先用铅笔等工具画出对象的轮廓或明暗，然后再画上薄而透明的水彩。淡彩画法分为铅笔淡彩、钢笔淡彩、炭笔淡彩。

2. 水彩画基本技法

水彩画技法因材料和工具的特性不同而千变万化，在作画时，通常是由浅到深、由亮到暗进行着色作画，运用其中的特殊效果，营造出透明清新、流畅洒脱、滋润空灵的艺术特色。成功的作品都是能够通过各种不同的艺术技巧来表达作者的情感和思想。水彩画常用的基本技法如下。

(1)干画法 干画法是指前一遍色彩干透后，再进行多次重叠覆盖的作画方法。干画法在行笔运色过程中笔触与水迹明显，不需要水色衔接，而是运用色块和色块之间的衔接塑造形象。用笔干脆利落、边线分明，是干画法的基本要求。

(2)湿画法 湿画法是在湿润的纸上或尚未干透的色层上再上一遍色彩的作画方法。画面的色彩在未干时相互流动，形成水色交融、湿润柔和的效果。湿画法的艺术魅力更具有水彩的特性，适宜表现空灵朦胧、柔光倒影的意境，在表现画面的大色调及远景、虚景时湿画法最能胜任。但纸面的干湿度直接影响形象的塑造，过湿容易渗开而无形，过干会产生色迹和笔触。掌握湿度，何时何处需要再着色，是作画中的要点，只有在实验中反复尝试，才能掌握湿画技法，才能更好地控制画面的形。

(3)叠加法 即分层平涂。在第一遍色干后，再加第二遍色，色彩由浅入深。叠加法能使色彩透明丰富，色块明确肯定，塑造坚硬结实的事物，适合于表现层次鲜明的物或主要物体的受光部分。

(4)留白法 留白法是水彩画中常用的技法，水彩画在画高光或浅色上，需要留出明确的位置，利用白色纸本身的亮度，调整出画面在结构和色彩布局上所需要的亮度，这是水彩画独有的特点。留白法是深色对浅色形状限制留空时对亮光的处理，使高光虚实相间，过渡柔和自然。在阳光直接照射的部位，可先留出受光部分，待完成其他部分后再进行浅色塑造，这样色彩明度容易控制。

3. 水彩画特殊技法

水彩画的特殊技法可以丰富水彩的表现力，推动水彩画艺术的创新和发展。

(1)撒盐法 趁上了色的画纸未干时，在上面撒盐，盐溶化时会将颜色化开，干后产生雪花状的肌理。画面的颜色越深时，所产生的效果越强。

(2)着蜡法 在画面需要留底色、留白的地方轻轻涂上蜡(可用蜡烛条、蜡笔、油画棒等)，点、描、涂、抹要有所变化。

(3)吸洗法 在细纹水彩纸上，颜色未干时用宣纸、海绵、手巾纸、干净的笔等将颜色吸起，可以表现烟雾、云朵、浪花等。

(4)砂皮法 用细砂纸在干透的画面上轻轻打磨，会获得生动、自然的效果。

(5)刀刮法 可用调色刀、小刀在水彩颜色未干前刮出树枝、船缆等线条。

(6)洗涤法 用笔蘸清水对画面颜色进行清洗，会使画面颜色变淡、变薄。

(7)印染法 用不同的布料(如粗麻布、细麻布)、揉皱的纸等，蘸上颜色在白纸或湿的色层上印、按、拍、擦，以产生特殊的效果。

(8)滴水法 趁画面色层未干时，在上面喷、洒、滴清水，水滴会将颜色冲开，产生出斑斑点点的效果。这种方法可以用来表现雨景。

初学者不可一味地追求水彩画的特殊效果，而要重视掌握好基本技法，只有在掌握好基本技法的基础上巧妙地应用以上的特殊技法才会了解它们的作用。

4. 水彩写生的步骤

(1)构思 先多角度观察了解对象，根据自己的感受，先确定好作画位置，再有目的地进行取舍。

(2)构图 构图与最后作品的完成有着密切的关系，一般构图要求对象在画面上位置、大小适中，主次分明，虚实结合，有变化而统一。起稿时，以HB铅笔为佳，不宜过细，将对象基本形的比例、结构、透视准确画出即可，故不必涂以明暗。因为水彩是透明的，铅笔痕迹是要留在纸上的。

(3)铺大色调 以上两个步骤只是准备阶段，从这一步开始才是直接用色彩塑造形象，一般画法是由远到近，由浅到深，由明到暗，层层深入。开始铺大色调时，可用大号排笔刷清水使画纸略湿后从亮部开始画起。铺大调子主要是抓住大的色调，明暗及色彩关系细节可暂时不刻画。铺大色调时整体颜色可浅些，以便在下一步逐渐加深。

(4)深入刻画 这个阶段要求具体、充分地表现对象的形体结构、色调及色彩、空间感和质感的关系，尽可能使画面的整体与局部统一，色彩关系和素描关系相统一，使形象鲜明生动。在画法上一般将干、湿画法相结合，多用湿画法描绘形体的转折、阴影和虚的地方，以取得明暗、色彩渐变的自然效果。而形体结构明暗、肯定的亮部、实处、近景一般用干画法多层次刻画形体，此时可以局部刻画，但要兼顾整体。

(5)调整统一 这是写生的最后一个阶段。从局部出发难免会钻进细部，出现画得不足或过头的地方，使画面存在“花”、“跳”、“腻”等毛病，这些多是局部的问题，需要调整统一。这个阶段要多从感觉上加检查使之回到铺调子阶段。少动笔，多动脑，下笔要慎重，注意新旧颜色之间的衔接。

5. 水彩画的基本构图方式

(1) S字形构图法：比斜线平行构图法更具动态感的构图。

(2) 垂直平行线构图法：画面呈现稳重感，且具有幽静典雅之美。

(3) 倒置三角形构图法：画面有不安定感，为表现开朗、奔放风格的最佳构图。

(4) 斜线平行构图法：具有强烈动态感，对初学者而言较为困难。

(5) 三角形构图法：最古老的构图法，使用上以宗教画居多，画面具有安全感与崇高的气氛。

(6) 十字形构图法：由垂直线与水平线交叉构成，而得到极为平衡的构图，代表安定的感觉。

(7) 椭圆形构图法：属于古老构图法之一，常用于宗教画上，但画面过于集中而显得单调，故少用于传统画上，而常用在商业图案广告上。

(8) 对角线构图法：在西画上应用最广泛，具有动态要素。

(9) 菱形构图法：给人坚强的印象，具有安定感。

(10) X字形构图法：由两条斜线交叉而成，常用在街景、水道等，有集中于画面焦点的特色。

6. 水的运用

水彩画技法的关键在于用水、用笔和用色以及这三者的配合。水彩画最主要的就是水分的把握。色彩靠水溶化带动附着在纸上，产生出各种奇妙的效果，使色彩产生了生命，因此可以说，水赋予色彩以生机。

水分的运用是水彩画技巧中很关键的因素。水彩画造型的虚实，色彩的衔接、转换，气氛的渲染，全靠水分的运用。恰如其分地掌握用水，要靠更多的实践经验。

要充分发挥水彩透明、淡雅的特点，使画面润泽而有生气。水彩画在上色过程中必须注意控制好物体的边界线，不能让颜色出界，以免影响形体结构。留白的地方先计划好，按照由浅入深、由薄到厚的方法上色，先湿画后干画，先虚后实，始终保持画面的清洁，色彩重叠的次数不要过多，否则色彩将失去透明感和润泽感而变得模糊。

水彩具有透明性好、色彩淡雅细腻、色调明快的特点，绘制时要注意笔端含水量的控制，渲染是水彩表现的重要技法。

第五章 水彩静物写生

1. 水彩静物写生

静物画，是指以表现现实生活中静止对象为内容的绘画，凡具有审美价值的、静止的物象都可以作为静物画的描绘对象，静物画是造型基础训练的重要手段。由于静物的造型往往比较单纯，静止不动，置于室内，受光状况较稳定，画者能深入地研究对象的形、色、质、空间和水彩技法，并可根据需要和能力组合描绘，对培养观察、分析对象的能力和提高绘画技能非常有效。因此，静物画是水彩画中常用的题材，学习水彩画一般是从静物写生开始的。中外均采用静物写生的形式进行绘画基本功训练，对于初学者，这种形式尤为适宜。

2. 静物写生的训练程序

静物写生训练，也要从基础学起，由易到难，由简到繁，循序渐进地不断学习和训练。水彩静物写生按静物组合的复杂程序排列常是：单个静物练习——简单静物组合练习——复杂静物组合练习；按用色难度排列常是：单色练习——限制颜色练习——不限色练习。在水彩静物写生的训练过程中，一般是把以上两种顺序综合安排，穿插进行。另外，根据初学者的基础、需要、时间，在由浅入深、由易到难、由简到繁的规律指导下也可作多种程序安排，如对于无绘画基础的初学者，就可以在单个练习之前，作涂色块练习。

对于水彩画练习技巧来说，既要重视培养和训练色彩感觉，还要重视培养熟练掌握水彩画的工具、材料性能和水彩画的基本技巧，因为这是水彩画的基础。

3. 单色静物练习和限制色练习

单色静物练习 是指用单一色相的水彩颜料来画静物，这种方法多用于初学者从素描练习到水彩练习的过渡，它排除多种色彩表现的复杂任务，运用初学者在素描练习中已熟悉的方法去画水彩，这样就可以把注意力集中在熟悉水彩画工具、材料性能和方法步骤上，任务单纯，解决问题迅速，是从素描向色彩画过渡的一种有效方法，可为造型打下良好基础。其具体做法是用一种具有一定深度的水彩色，如赭石、土红、熟褐、生褐、深蓝、紫、深绿等均可，并加进少量黑色，将它们调配在一起，作画时根据需要用水平冲淡使用。其着色程序常是由浅到深，由明到暗，由大面积到小面积，把画面铺满后，再根据需要逐层加深，直到调整完成。初学者做一点单色静物练习是大有好处的。

限制颜色的练习 是根据静物组合的几个基本色相，有意限制几种颜色来作水彩静物练习，有的甚至从两三种颜色练习起，等熟悉其调和效果后再增加色彩进行训练。采取限制颜色的作画方法，就可以一一熟悉各种颜色的性能和它们之间的关系，逐步掌握各色的性能，充分发挥各色的表现力，同时，可养成分析对象色彩组合，注意画面色调和严格用色的习惯。

4. 水彩静物写生方法

静物写生是水彩画学习的初级阶段。它是通过对日常生活物品的描绘，来培养正确的观察方法，在加深对色彩和水彩画的认识的同时，提高审美意识和表现技巧，增强对水彩画工具、材料的把握能力和对对象的表现能力，为进一步学习打下基础。水彩静物写生的方法多而灵活，这里介绍常见的两种。

(1)整体入手的方法 整体入手的方法从总体上讲，就是首先考虑全局，着眼于大效果，从最浅的颜色入手，整体铺开，从大到小，从粗到细，最后收拾调整的作画方法。这种画法的好处在于有整体的意识统摄作画的全过程，易于达到整体的谐调感。具体的步骤如下。

①用铅笔或极淡的单色(群青、赭石)勾出物体的轮廓。铅笔起稿一定要轻，自己能够辨认即可。笔痕过重，会破坏画面的最后效果。

②铺大体色：着眼于整体，铺出各物体的基本色。这一步要快一些，尽量将自己的新鲜感受画出来。保持对对象整体的感受。同时，上色要留有余地，太过难以进行下一步。

③大体塑造：将对象的形体关系和色彩变化结合起来进行大体塑造，使画面初步具有对象的立体感和空间透视效果。这一步同样要强调大体，营造出整体在空间、体积、色彩、主次、虚实上的变化，确立画面的总体效果，让对象立起来。

④深入刻画：对对象的局部、生动的细节进行详尽刻画，充实效果，获得生动感，增强感染力，画龙点睛。尤其要注意的是深入刻画一定要有控制，当精画的则精画，当简画的则简画，有主有次，有详有略，这样才不至于画得平淡和呆板，保持画面的生动性。

⑤调整、收拾：从整体的角度去审视画面，对有碍于整体效果的物体或局部进行适合整体关系的调整，对绘制过程中出现的遗漏或差错进行弥补收拾。初学水彩画，多作一些整体着手方法的练习，可以培养整体意识和驾驭全局的能力。

(2)局部入手的方法 局部入手的方法是指从画面的某一个局部开始上色，然后一部分接着一部分地展开，直至全画的完成，最后作适当的调整、收拾。由于这种方法是局部完成的，所以它既容易画得深入、充分、生动，但又容易画得平均而缺乏主次，造成画面的死板和失去整体的和谐感。因此，对于画面的整体设计和适当的控制就成为必不可少的条件。是否有很强整体意识是这种画法能否成功的关键。其大体步骤可分三步。

①勾轮廓：同整体着手方法的要求基本一致。只是最好用铅笔起稿，并注意稿子的准确性。

②刻画：选择某一个局部开始进行刻画，并逐步扩展开来，直至完成所有物体。也可将一个物体画完之后，再画另一个物体，一个接着一个地画完。

③调整、收拾：同整体着手方法的同步要求相同。

局部入手的方法最好从画面上自己最感兴趣、最吸引自己的地方开始。这样容易建立起自己作画的感觉和兴趣，从而使整个的作画过程变得顺畅一些。

