

水彩四季风景写生 基础技法

李群 编绘

天津杨柳青画社

水彩四季风景写生 基础技法

李群 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩四季风景写生基础技法/李群编绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2017. 4
ISBN 978-7-5547-0631-2

I. ①水… II. ①李… III. ①水彩画—写生画—绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 055863 号

作者简介

李群, 又名阿莉玛, 1955年生, 女, 蒙古族, 内蒙古哲里木盟科尔沁左翼中旗人。河北省美术家协会会员, 河北省水彩水粉画研究会会员, 河北省女画家学会理事, 陕西当代水彩粉画研究院研究员。先后毕业于内蒙古师范大学美术系、清华大学美术理论与书画创作高级研修班。曾任《河北画报》美术编辑、副编审, 《少年智力开发报》美术编审。

出版人: 王勇

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印刷: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 3

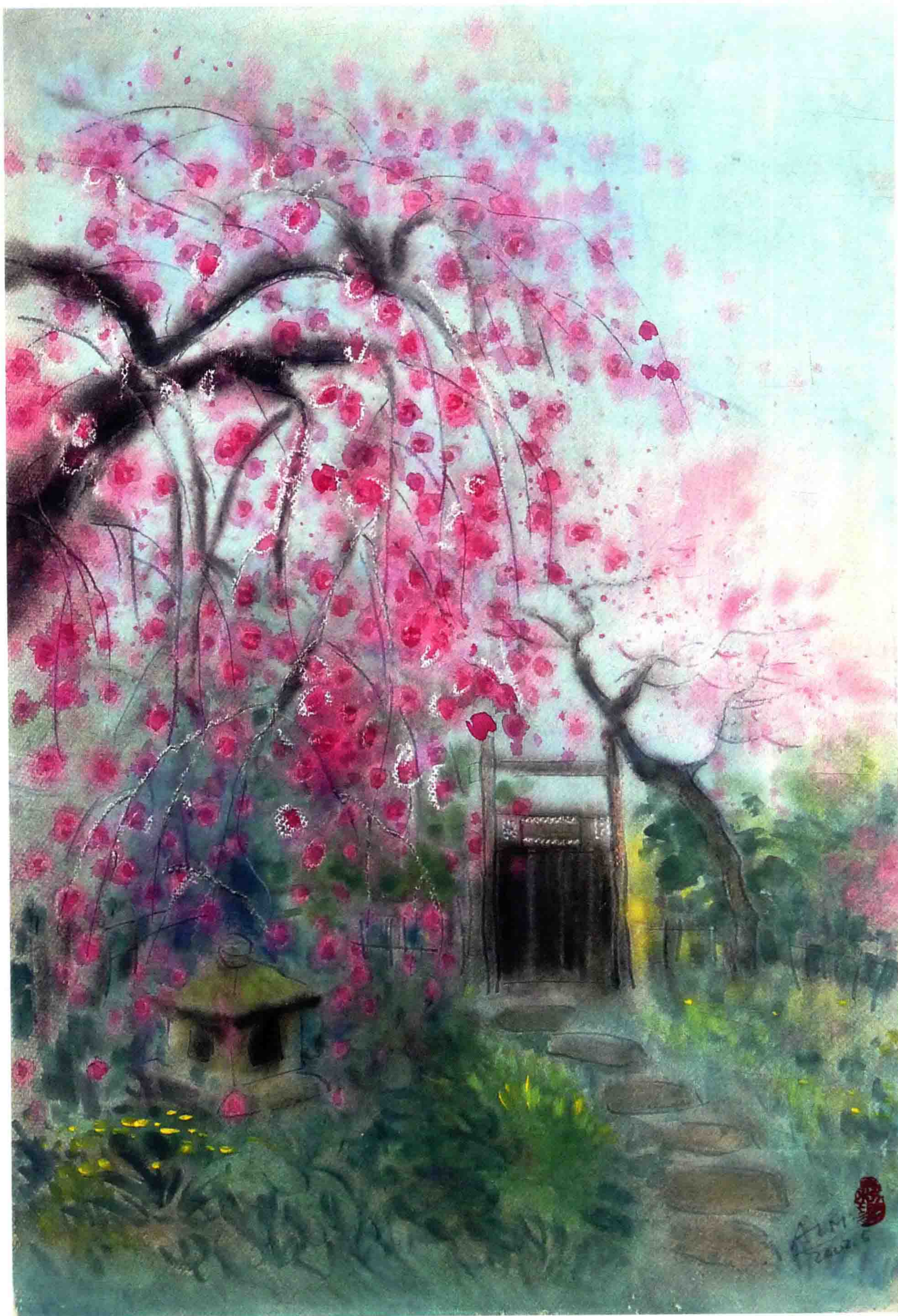
版次: 2017 年 4 月第 1 版

印次: 2017 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

书号: ISBN 978-7-5547-0631-2

定 价: 19.00 元

梅园 53cm x 78cm

目 录

序言	1
一、水彩绘画工具	2
二、水彩颜料的种类与特点	3
三、水彩纸的种类与特点	4
四、画笔的种类与用途	5
五、水彩风景写生的特点与技法	6
六、四季风景写生的特点与技法	8
七、春、夏、秋、冬四季树木画法	10
1. 春季	10
2. 夏季	11
3. 秋季	12
4. 冬季	13
八、山川、田野画法	14
九、秋天的湖水画法	16
十、天空、白云、彩云画法	18
1. 蓝天白云	18
2. 乌云	19
3. 城市晚霞	19
4. 彩云	20
十一、水彩风景中的人物画法	22
十二、水彩风景中的动物画法	23
十三、水彩风景中建筑墙体的画法	24
1. 窑洞画法	24
2. 春天的民居	26
3. 夏天的玻璃幕墙	28
4. 秋天的别墅	30
5. 冬天的木屋	32
十四、四季风景作品绘制步骤	34
1. 春季风景	34
2. 夏季风景	36
3. 秋季风景	38
4. 冬季风景	40
十五、作品欣赏	42

序 言

水彩风景写生中，面对春、夏、秋、冬四季不一样的风景，绘画的表现重点也会有所不同。

春天，春回大地，生意盎然，万象更新，我们要描绘春天的春暖花开、勃勃生机。

夏天，烈日炎炎，万木葱茏，清波涟涟，我们要描绘夏天的枝繁叶茂、莲叶满池。

秋天，秋高气爽，金桂飘香，果实累累，我们要描绘秋天的满山红叶、五谷丰登。

冬天，天寒地冻，滴水成冰，白雪皑皑，我们要描绘冬天的冰天雪地、银装素裹。

本书为基础篇，将带您走进水彩风景写生，讲解水彩纸、笔、颜料等工具的运用和基本技法。以图示范，深入浅出，介绍春、夏、秋、冬四季的色彩变化和不同的写生手法，认识水彩风景写生。只要您喜欢水彩、爱好绘画、坚持学习，就一定会有所收获。

朋友们，让我们打起行囊、背起画具去写生，感受自然、观察描绘万象。当您面对美景，享受灿烂的阳光和新鲜的空气，把打动您的美景描绘、记录下来时，不仅体验了风景写生的绘画过程，同时还提高了您的绘画水平。您会发现通过写生创作的画作更加生动，更具表现力和新鲜感。水彩风景写生是件美好而惬意的事情，这大概就是它的魅力所在吧。

暖阳 53cm × 39cm

一、水彩绘画工具

水彩画是通过水与色的交融形成画面，属于西方绘画的一个画种。水彩画主要借助光线在物体上产生的明暗关系和色彩变化来进行物象的塑造，对客观世界的形态、色彩和特征作深入真实的刻画。西方水彩画追求的光影变化成为水彩画通常的表现形式。

水彩画的主要绘画工具包括：水彩纸、水彩颜料、水彩画笔、笔帘、铅笔（2B、2H）、画板、调色盘、橡皮、小刀、吸水纸、喷壶、水桶、抹布、裱带纸（水胶带或透明胶带，可根据个人喜好选择），做技法类则需要遮盖液、盐等。

水胶带（胶带纸）：胶带纸的胶面蘸水后可裱纸用。

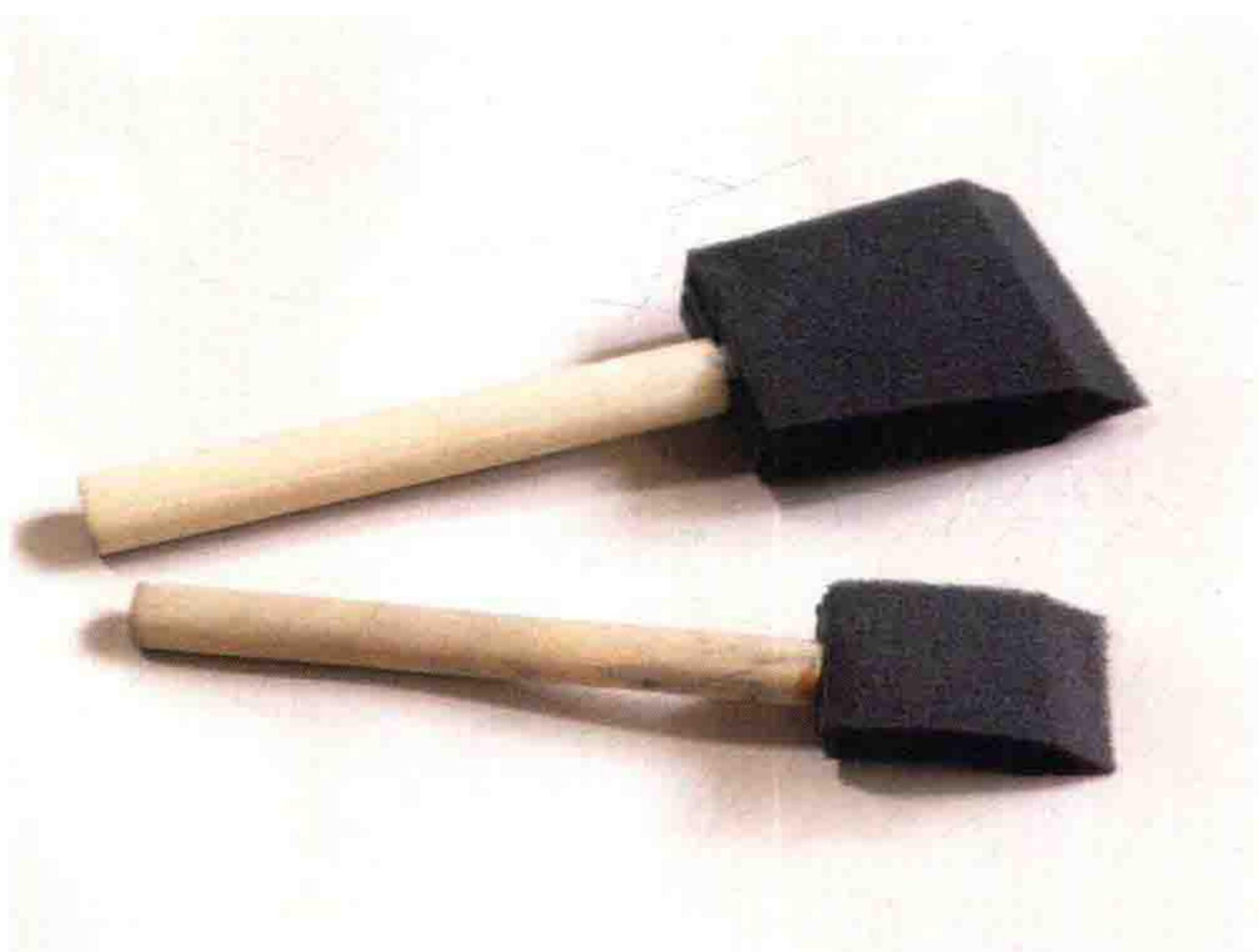
喷壶：运用湿画法时，用喷壶喷湿画面。

小水桶：涮笔时用的可折叠雨布水桶，好携带。

搪瓷调色盘：在画4开以上较大幅画时用到的大调色盘。

海绵刷：画地面、草丛、树木时，用海绵刷制作效果。

二、水彩颜料的种类与特点

水彩颜料亮丽、透明，使其成为不可多得的绘画材料。水彩颜料的关键成分是阿拉伯树胶，其他成分如牛胆汁在颜料中用作润湿剂，甘油是保湿成分，防腐剂防止颜料发霉。

水彩画自19世纪从英国传入中国，水彩颜料等绘画材料也同时被引进。水彩颜料可用水进行不同比例的稀释，以达到颜色的透明效果。

水彩颜料分为土系颜料，包括赭、棕、褐、马斯系列；传统颜料，包括钴系、镉系、钛、群青；现代颜料，包括酞青系列、二氢喹吡啶系列、吡咯系列、芳基系列。从化学角度上而言，颜料可以按照其成分中是否含有碳元素进行归类，包括无机系列土系、矿物类（朱砂）、合成系列（钴系）、天然有机物（玫瑰茜红）和合成有机物（二氢喹吡啶）。

群青	柠檬黄	黄赭石	朱红	深红	赭石
熟褐	草绿	深绿	青莲	普蓝	煤黑
白	淡黄	藤黄	橘黄	玫瑰红	绯红
生褐	酞青绿	亮绿	紫罗兰	湖蓝	钴蓝

水彩颜料分管装和固体块装两种包装，主要有以下几种品牌：温莎牛顿、马利、樱花、泰伦斯、史明克、卢卡斯、凡·高、伦勃郎以及美利兰等。

水彩颜料名称：白、柠檬黄、中黄、橙色、朱红、肉色、大红、深红、紫红、玫瑰茜红、青莲、钴蓝、酞青蓝、群青、湖蓝、橄榄绿、永固浅绿、湖绿、宝石翠绿、土黄、熟赭、生褐、熟褐、培恩灰、象牙黑。

常用的颜料：三原色红、黄、蓝，如果细化，包括柠檬黄、翠绿、普蓝、夕阳红、生赭、熟褐、土黄。群青用得不多，但是不可或缺。

管装水彩颜料

块状水彩颜料及调色盒

三、水彩纸的种类与特点

木浆纸

颜色比较白，纸质坚韧、光滑，易擦洗，但吸水性差，显色稍差，涂颜色容易溢色，不易涂匀，不适合薄涂技法等。（康颂的巴比松和梦法尔为木浆纸。）

棉浆纸

颜色比较黄，有些绵软，吸水性强，粗糙吃色，但运笔时阻力较大，容易留白，有肌理感。棉浆纸适合写实的水彩画，能够承载一层又一层的深入刻画。（宝虹、康颂的枫丹叶、阿诗、获多福为棉浆纸。）

纹理

按纹理产生方式可以分成冷压和热压，冷压是天然的中粗纹理，热压是光面。按粗糙程度可以分为粗纹、中纹、细纹。粗纹：适合画比较粗犷风格的风景画。中纹：画静物、人物、风景都比较适合。细纹：适合画比较细致、婉约题材的画。

克数

代表纸的厚度，就是每平方米纸张的重量。水彩纸的克数从200克—600克不等，克数越大纸越厚，用300克以上的纸作画时不用裱纸，200克的需要裱纸。

宝虹水彩纸：属于棉浆纸，画上水彩颜色干后不变淡，各方面都很好。

品牌与规格

最常见的是国内的宝虹，还有法国的康颂（包括巴比松、梦法尔、枫丹叶、阿诗几个系列）、意大利的法比安诺、英国圣乔拔的获多福和博更福。

规格上，水彩纸有成卷和单张规格，单张大小有全开、对开、4开、8开。卷状纸适合画较大幅的画作。

水彩本

用水彩纸制成大小不同的本子，有4开、8开、16开等各种开本。水彩本分活页本和四面涂胶固定纸张的两种，四面涂胶的本子免去了在画板上裱纸的工序。水彩本便于携带，适合画速写和写生。

左图为各种不同开本的水彩本，最小的只有明信片大小。

四、画笔的种类与用途

水彩笔是以羊毫、狼毫等动物毛以及人工合成纤维为主要原料制作而成的，分圆头笔、扁头笔、扇形笔、尖头笔和中国画毛笔，特点是吸水量大、柔软性好，含水、含色量适中。圆头笔与扁头笔是最常用的笔种。狼毫、貂毛属于硬毛类，富有弹性，但含水量较小。羊毫及其他兽毛属软毛类，含水量大，但弹性欠佳。

外出写生时应备有各形笔和中国画毛笔，包括大、中、小号及小板刷等。

圆头笔

扁头笔

底纹笔：以羊毫为原料，含水、含色量充足。常用于画前湿润纸张或铺色。有些画家也直接用底纹笔作画，以追求独特的笔触效果。

白云笔：适用于表现画面的细节，画大面积的地方可以使用中白云毛笔，它的吸水性比较好。

羊毫水彩画笔

五、水彩风景写生的特点与技法

水彩画的绘制方法是用水调和颜料作画，水多则色浅，水少则色深。颜色覆盖可产生特殊的色彩效果，但颜色调和过多或多次覆盖则会使色彩发脏、发暗。水彩颜色具有透明的特性，当两种颜色重叠渗透时，会产生独特的撞色效果。用湿画法调色时，会产生自然晕开的效果，具有一定的偶然性。

下面介绍几种常用的水彩技法。

湿画法和干画法是水彩的基本技法。此外，还有渗化法、吸洗法、留白法、涂蜡（油画棒）、撒盐、刀划等各种技法。

吸洗法是用吸水纸巾吸去要改掉的颜色或者减弱颜色，也可用较硬的笔刷洗画面，主要在修改画面时用到。

在画水彩画时，采用什么样的技法要根据画面的需要而定。当然，上述技法不是所有画都会用到，只要掌握了干画法、湿画法这两种主要技法即可作画。

混色法：在打湿的纸上混合染两种颜色，使颜色相融合和衔接。

湿画法：先用笔刷蘸水刷纸，把纸打湿，再趁湿染上颜色，颜色在湿润的纸上会自然晕开。

干画法：在纸上直接着色，出现清晰的笔触、线条。

涂蜡：在着色之前先涂蜡（油画棒），再上颜色，使之出现相应的空白。

撒盐：在颜色未干时，在较深的底色上撒盐，会出现盐花。

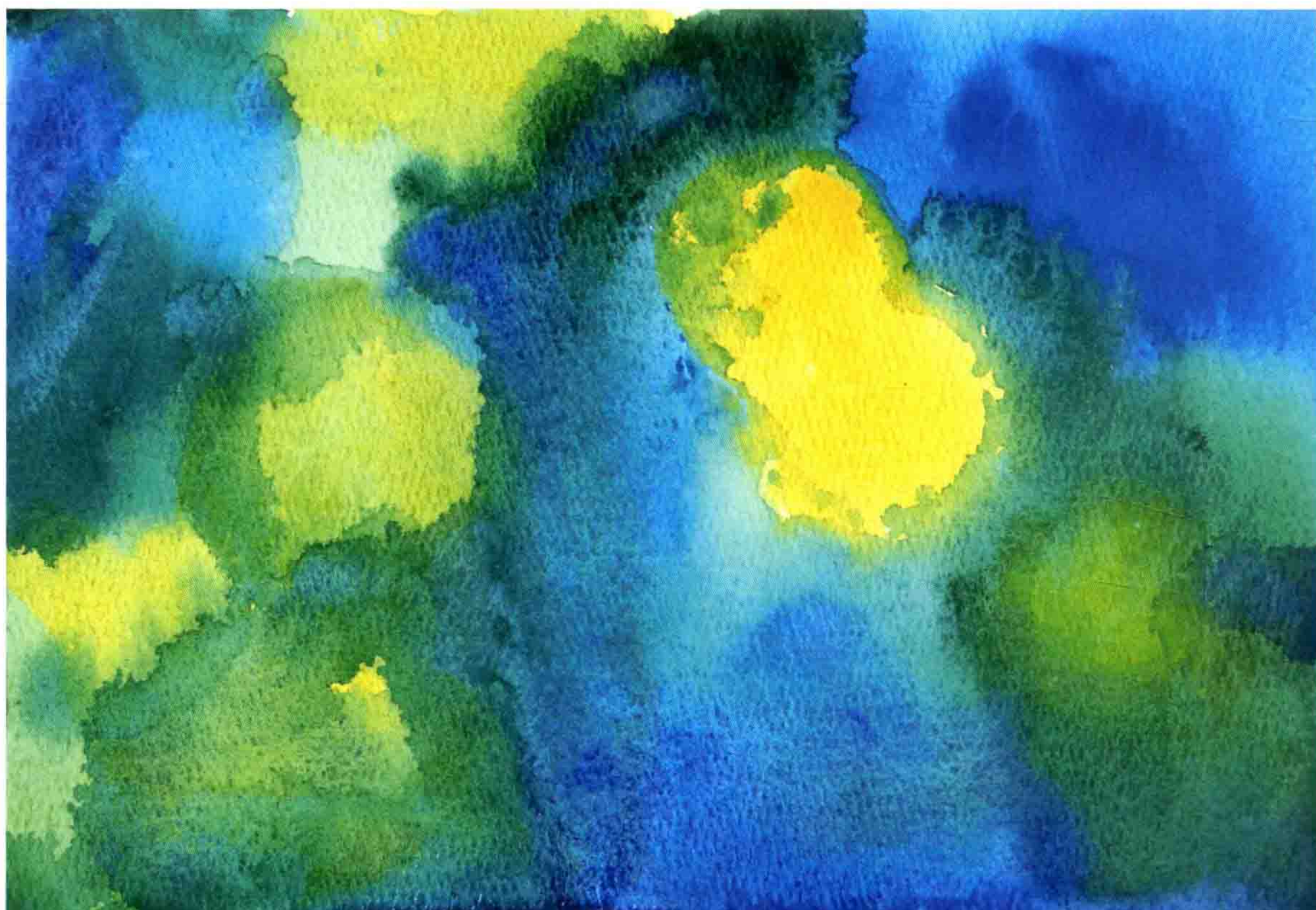

刀划：在颜色还未干时，用小刀等硬物去划画面，制作出树枝等的效果。

六、四季风景写生的特点与技法

春季万物复苏、春暖花开，树枝上生出嫩嫩的绿芽。粉红色、黄色、浅绿色是春天的颜色。

夏季烈日炎炎，绿树成荫，到处是一片浓浓的绿色。草绿色、翠绿色、阳光白色、黄色是夏天的颜色。

秋季是收获的季节，五谷丰登，万山红遍。红色、金黄色、橘黄色是秋天的颜色。

冬季冰封大地，白雪皑皑。深蓝色、白色是冬天的颜色。

七、春、夏、秋、冬四季树木画法

进行水彩风景四季写生时，要抓住每个季节各自的色彩特点，而最能体现四季变化的就是树木。树木春天发芽、长叶，夏天枝叶繁茂，秋天叶子变黄、变红，冬天枝枯叶落。树冠的外形呈现为不规则的球形体，由于树木本身固有色的因素，对光源色、环境色、空间色影响明显，在画时要注意色彩的变化。

1. 春季

步骤一 用铅笔起稿，画出柳树干、树枝以及树冠的形态。

步骤二 首先按照枝叶形态画树木的受光面，着色时用笔要灵活，染浅黄颜色（柠檬黄），高光处留白。

步骤三 接着调绿色（酞青蓝+橄榄绿+永固浅绿+湖绿）画树冠的背光面，按照树枝的形态来画，用扁笔扫出枝叶的深浅变化。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤四 画树干和树枝（生褐+熟褐），用小细笔勾细枝。调整完善画面。

2. 夏季

步骤一 用铅笔画出两棵椰子树的素描稿。

步骤二 画出树冠、树干（橄榄绿+永固浅绿+酞绿+宝石翠绿），以及椰子果实（土黄+橄榄绿）。画叶子时留出白色高光。

步骤三 用深绿色（酞青蓝+橄榄绿+生褐）加重树的暗部，并画出树的影子（青莲+永固绿）。

步骤四 最后画出树叶和草坪的受光面（浅黄），加深树叶暗部（绿+宝石翠绿+橄榄绿）。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

3. 秋季

步骤一 在铅笔稿上画出树的受光部分（柠檬黄）。

步骤二 用橘红色（橙色+朱红）画暗部，要按树冠的形状画。

步骤三 用冷色（青莲+钴蓝+永固浅绿）画出树的背景色，衬托出黄色的树叶，上色时要有色彩的深浅变化和虚实变化。

步骤四 最后调整画面，加深背景和红叶的颜色，注意树木的色彩变化。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四