

水彩画技法研究

雷雨 编著

人民美術出版社

前 言

远在二十年前，我就很喜爱美術，特別热爱水彩画。为了想能懂得画画的道理，便買了几本怎样画水彩画一类的書来自学，可是我讀完了以后，还是不知道怎样动筆。当时我就想，为什么沒有人寫本書，讓人看完了能够具体的知道一些如何着手的办法呢？倘若有了这么一本書，那就是居住在边远地区，找不到導師的人也可以進行自学了。我的这个想法一直繼續了很多年，同时像我那样想望的人一定亦不少。后来我跟李鉄夫老师学画，这个想法也就成了我的志願，想自己來寫这样一本書。

在过去十多年中，我一直断断续續的在学，虽在抗日战争时期的动荡生活中，也沒有間断。解放后，生活比較安定，党和政府更給了我学习的机会，使我有可能更快的提高，这次由於朋友們的鼓励，我便冒昧地把自己所知道的关于水彩画的一些知識寫出來，倘若它能給初学画的人一些帮助，使他們能逐漸的掌握到一些技法，正确的走上学习的道路，那我的宿願就算达到了。

水彩画技法傳到中國的年月已不可考，这一外來的画法，在今天並不完全陷於抄襲和模仿，而是有所創造的。目前大家常談到油画中國風的問題，我以為水彩画是比較更接近民族傳統的，因而也比較更易於从民族遺產吸取精華。我希望和研究水彩画的同志，大家一起來努力創造中國風的水彩画。

這書在1953年秋季便開始動筆，利用晚上一些時間來寫，一直到1956年初才基本完成。書里面所談到的問題，由於自己對水彩畫的知識的膚淺和經驗的不足，不免帶有主觀成分。不正確的地方，希望專家和讀者們給予批評指正。

這本書在寫作過程中承特偉同志等的大力協助，使本書得以完成和出版，非常感激，謹致謝意。

目 录

第一章 总 論	3
第二章 水彩画的材料和工具	7
第三章 水彩画的特点	15
第四章 談 色 彩	18
一、色彩概述	18
二、調色的問題	22
三、水和色的关系	23
第五章 水彩画的方法、筆触和特技	25
一、基本方法	25
二、筆 触	29
三、水彩画的几种特技	33
第六章 靜 物 画	36
一、靜物画的練習	38
二、陶瓷器的表現法	41
三、民間玩具的表現方法	43
四、瓜菜和水果等的表現法	44
五、金屬品的表現法	49
六、魚类的表現法	51
七、怎样表現鮮花	53
八、靜物画中的背景和“地”	55
第七章 風 景 画	58
一、風景画概述	58

二、怎样画水彩风景画	60
三、建筑物的表现法	62
四、怎样画树木和草地	67
五、远山和远树的表現法	73
六、天空的表现法	76
七、怎样表现水和倒影	80
第八章 人物画	87
一、人物画的練習	87
二、水彩人物画的三种基本方法	90
三、头像的表现法	93
四、全身像和半身像	99
第九章 陰影的表现及其作用	102
第十章 怎样检查自己的作品	107

第一章

总 論

水彩画是以水作为媒介，通过水的調混，把透明的顏料渲染到一种特定的画紙上去的一种繪画。水彩画要求色彩輕快透明，水分丰潤，能給人以一种舒暢雅淡的感觉。这和我國水墨画給人的感觉正类似，因此除工具外，水彩画在性質上和观感上都很接近我國的水墨画。倘若拿石濤、八大山人、齐白石等的作品和苏联水彩画家克里馬辛、中國的潘思同、关廣志、古元等的水彩作品來同时觀賞，那就不难看出它們的相似之处。所不同的是國画以墨色为主調，塗染在滲透性很大的宣紙上，对水分的控制和运用比較困难。水彩画則用色較复雜，紙質堅实，滲化作用表現在各种顏色通过水份的相互融合上。基於上述原因，水彩画在我國便特別受到欢迎，同时也有了較好的成績。在应用范围方面也較廣。創作用的彩色速寫、小構圖及建筑設計圖等，也大多用水彩來繪制。

由於色彩画的繪制过程必須是造形的过程，因而水彩画可以結合素描來進行，也可以分开來齐头並進。色和形原是分不开的，色彩的練習同样可以提高素描基礎，只是對於对象的选择，要注意它的色彩和素描因素的相互配合，例如在初学时，可以选些色彩不复杂而外形又簡單的对象來画。素描基礎好，对水彩画的進步会起推动的作用。水彩画的最高要求是落筆不再修改，筆筆确实，若素描基礎差，这些便不易做到。水彩画在表現技術上，是有它的

一定困难的（画者必須在色彩和水分运用上，能做到得心应手的地步，方能落筆不改。）

水彩画一如其它画种，有着它悠久的历史和多种多样的风格与表现技法。在这里我不可能詳細來介紹这些。但作为一个学习水彩画的讀者，將來應該了解这些。我在后面所談的方法，可以說只是各种方法中的一种，同时也僅是些入門的东西，只能給初学者作参考。至於要养成自己独特的风格与技法，那必須要在一定的基礎上逐步進行，决不能求成於一朝一夕。当然，創作上過於模仿他人，完全失却自己的性格，固然有什么大成就，但一开始就想追求自己的个人风格，恐怕也不容易办到。所謂欲速則不達，那是必然之理。

（学习水彩画，在表現方法上容易產生兩種偏向。一种是單純追求它的特点如透明感、潤澤感、輕快感等的表現，忽略了对象的形似以及本質上的表現；这样做是很危險的。固然，技法很重要，但繪画的目的究竟是表現对象，而不是在誇耀什么技法。技法是應該为了对象的表現而存在的。倘若脱离对象去运用水份玩弄筆触等，是会很容易走上形式主义的道路上去的。）

（另外一种偏向是机械地追求形似。为了描繪对象，往往重疊渲染，厚鋪顏色，使画面呆滯沉郁，毫無生气，这样就脱离了水彩画的特点，自然它所固有的清丽透明、輕快等的感觉已無法顧到。因此，初学画的人应兼顧技法和內容，只有兩者並重才能產生好的作品。

学习繪画，像做其它學問一样，也是一項很艰巨的工作。任何微小的成就都是經過一定的劳动得來的。其間既沒有什麼秘訣，也不可能有什么捷徑。这一点，學者一开头便應該認識到。在学

習水彩畫的過程中，對於色彩的調混及水分的掌握，遇到困難和失敗，是不能避免的。但這些困難並不可怕，只要有決心有恒心，有計劃的循着正確的方法和道路去學，是任何問題都可以解決的。遇到失敗便傷害信心，那是不必要的。

（在學習過程中，臨畫對我們是有一定幫助的。）但有些人却不主張這樣做，他們認為畫臨得再好，也是別人的東西，總不如直接向自然學習能領會得更多些。這種說法是不夠全面的，正如有些人以臨畫代替寫生，都是非常不正確的。我們不能否認，一個初學畫的人，也許很能臨畫，但對寫生卻會是毫無辦法的。然而倘若我們把臨畫和寫生配合起來進行，那就是說在學習到一定階段後，選些好畫來臨一下，這對我們會有很大的益處。在寫生中，我們也許都有過這樣的經驗：對象的整個色調是感覺到了，但卻沒有辦法表現出來。臨些色感類似的畫，便可以在表現方法方面得到啓發。臨畫對於擴大自己所使用的色彩領域方面，也起着一定的作用。有些人作畫，畫面上總是那幾種顏色（臨摹些好的畫，使自己接觸些新的色調，可以改變這種局限情況，從而使自己畫面的色感也逐漸豐富起來。）

水彩畫的作畫時間，一般比油畫短，但也不宜過少。初學的人，往往急於求成，希望一下子把看見的物象都表現在紙上，結果却常造成失敗。（在着色過程中，每一筆色都應包含着多方面的要求，第一是造型，第二是空間感、立體感、質量感等的關係，最後是色彩與色調的正確性等等。所有這些要求；上色前都非經前後周密的考慮不可。為此，我們是不應該要求初學者畫得快的。畫快了，就必然抓不住事物的本質，容易流於表面的好看。）靜物畫開始時三四小時一張，當對象逐漸變為複雜時，可適當的增加時間。簡單的

風景画，开始时也是三四小时一張，以后可增至七八小时一張。人物画要求時間更多，每幅約七八小时至十一二小时不等。水彩速寫則例外，因为要掌握一瞬間的印象，所以要快，普通一二小时一張，或更短一点。

（水彩画的对象，應該选些色彩鮮明，輪廓清楚的东西。）色彩過於暗滯，外形复雜的器物，用水彩画來表現是不大合適的。初学画的人，对这一点尤該注意。

最后，關於我在本書中談到的許多用色的例子，如在人物画中談到的關於臉部色彩及其處理的問題等，都很嚙嚙和重复。事实上这样談是不甚恰當的，但为了說明問題，並給初學者有一明確的印象，我才不得不用这个方法。因此希望讀者僅僅把它作为了解色彩及其處理方法的例子來看，千万不要生硬的去搬用。因为色彩在各种环境下的具体变化是不能用一个例子來把它武断說明的，只有由画者依据对象和客觀產生的情調，經過分析、才能獲得正确的，有感染力的色調。

我在本書中，虽然沒有談到水彩速寫的練習，但我总希望讀者在有了一定的技術時，能常常進行水彩速寫（因为在自然現象中，如日出、曉霧、晚霞等的景色以及人物的動作姿態等，都要依靠速寫來記錄和熟練的。只有不斷的進行速寫，才能丰富我們對自然事物的动态变化的知識，同时也幫助我們訓練自己迅速分析和調混色彩的能力。這對我們以後進行創作是有很大好处的。）

第二章

水彩画的材料和工具

對於作画所使用的材料和工具，一定要充分了解它們的特性和优缺点，然后方能运用自如。在这里，我一方面把各种画具的功能和使用的方法介紹給讀者，另一方面也把關於保养它們的經驗和办法提出來供大家參考。

一 画紙 画紙是水彩画的重要工具之一。最好的水彩画紙是亞麻紙，这种紙是用純淨潔白的亞麻纖維造成的。画紙的种类，普通分粗紋及細紋两种。对画紙的要求，一般是紙身粗厚，紙面堅实及有適中的吸水力，对顏色沒有不良反應等。下面我把这些要求的理由分別解釋一下：

（甲）紙面堅实，湿水后就不易起毛。同时倘若部份画坏了，需要洗去的話，紙面也經得起毛筆的來回洗擦，干后补画时，紙面仍保持应有的堅实，不影响設色的效果。

（乙）画紙要有中性的吸水力。画紙倘不吸水，顏色便会随水泛游，弄得画面失去控制，筆触之間便会淆混不清。但倘吸水力太强，就会像吸水紙那样，顏色一到紙面便被吸干，那么水彩画的潤澤感和滲化作用就無法运用。所以我們要求它是中性吸水力的。

（丙）对顏色要沒有不良的反应。有些紙，对顏色的反应很坏，無論什么顏色塗上去，干后总是發灰，变淡。这都是由於紙身的化学成分不够純，造紙用的明礬及硫酸鋁还殘留在紙上，所以碰到顏

色就起变化。为了适应这种情况，着色时便要把色度预先估计到干后的情况，这样在画面干后才能得到自己所要求的色度。但这样做不但增加了颜色的消耗量，同时也很难完全掌握到纸的性能。好的水彩画纸应该是对颜色的反应减到最低限度的。

画纸的保藏，应该避免潮湿。遇潮湿后它会发黄霉斑点，所以画纸最好平常能在阳光下曝晒（用纸包起来晒），保持它的干燥，以便久藏。

颜料 颜料也是水彩画的重要材料之一。它有干的色块及锡管装的色膏两种。水彩画颜料要求有很高的质量。它要有耐久性，还要有透明感，同时在调色时不起化学作用。目前我国出产的水彩色还很难满足这种要求，就拿金城工艺美术社出品的水彩色来说，它们色种不全，质量标准不稳定。颜料涂在纸上，干后易变色。所有这些缺点，都增加了画者不少困难。但一般作为学习用是可以的。

把颜料分为学生和画家用色来创造是合理的。目前我国有些工艺美术社的出品，虽然也有等级之分，但在质量上还没做到有相差较大的程度。

水彩画的颜料种类很多，一般应备有下列的几种，便可进行作画，即：

普蓝 群青 朱磦 深红 玫瑰红 翠绿 草绿 茶褐 赭石 橙黄 柠檬黄 黑

画一幅画，并不是以所用的颜料种类多少来定好坏的。有很多名家用的色种很少，而作品却非常丰富美妙。画的好坏，主要还是看表现的手法，及对于对象的理解和观察的能力来决定的。用颜料种类的多少和作品的成败是毫无关系的。

水彩画顏料是由蜜、甘油、樹膠、水、阿剌伯膠等來調制的。錫管裝的顏料，用后應該把錫管的蓋上緊；倘若水分蒸發走了，顏料就會變硬不好用。至於擠在調色盒上的顏料，平常也應用甘油和清水來使它保持潮濕，否則也會變成硬塊的（甘油二分和清水三分合成，再用滴管滴到色格上）。一般說來，水彩画顏料總是易於褪色和變色的。水彩顏料的變色，除了它本身製造尚存在着一些問題外，還由於日光對顏色的破壞而發生變色現象。差不多所有的顏料在日光下總是要受到損害的。所以水彩画不能讓日光照射，甚至強烈的反光對水彩画也是不利的。其它如：煤氣、煙、炭氣、潮濕，對水彩顏料都有不良的影響。要想保存好水彩画，最好不要讓畫面暴露在光和空氣里，用玻璃框掛起來比較好。

畫筆 水彩画筆種類很多，從筆形上分有圓的和扁的兩種。圓的及扁的筆又有大小之分，圓形筆一般分大小十二種：一號最小，十二號最大。扁筆根據筆毛的闊窄也有七八種。

水彩画筆的毛質，一般分為硬毛及軟毛兩類，狼毛及貂毛等的屬硬毛類，羊毛及其它獸毛的屬軟毛類。還有些人是二種兼用的。一般喜用硬毛筆的人較多，因為硬毛筆本身有彈力，用筆時，一筆與一筆之間筆身會自動回復到圓錐形狀，使筆觸爽朗，運用方便。

選購畫筆第一要筆毛長，第二要筆鋒尖，第三是要有彈力及不開叉。要知筆毛之有無彈力，可先用水把毛筆濕透，然後用手把毛撥彎。好的筆會自動彈回圓錐形狀而不開叉。不好的筆，情況適相反。平常畫水彩画需用畫筆的大小，要看畫面的大小來定。畫面大的用大筆，畫面小的用小筆。然而也有在小畫面上用大筆的，這要看情況決定。初學繪畫，購買下列各種筆就夠了：12號10號

各一只、8号7号各一只，二号或三号各一只。2号或3号筆最好以國画的勾勒筆代替，因为國画筆毛長而挺，画樹枝及綫比目前的小号水彩筆效果好。

扁筆有它独特的地方，用熟了、在某些情况下——如画水影——比圓形筆的效果好。倘若買得着，可以買一时闊和半时闊的各一只和圓形筆並用。

水彩画筆基本上和國画筆差不多，它們是有共同性的，買不着水彩画筆可以用國画狼毫筆代替，效用沒多大差別。

画筆每次用后，一定要用清水洗干淨，顏料留在筆毛上会使它变硬变脆，或容易折断，縮短它的使用期限。

画板 画板最好是用三夾板制的，倘若買不到三夾板，可以用三、四分厚杉板做成。画板不宜過於笨重，它的大小，依画紙的大小而定。一般是9"×12"的和18"×24"的二种。

下面有几种画板的样子，讀者可以自己选制。

A型的是用兩塊三夾板，三面夾一木边釘制而成。中間可以放画紙和完成的作品。作画时，画紙可以用四条牛皮紙裱在板上，或用画釘按在板外面都可。

B型也是用兩塊三夾板做的。一边是用繩子在两个地方將三夾板套好，而另一面就是綁帶，用时打开，不用时夾好，也很方便。

C型是最簡單的画板，用竹釘把三、四分厚的木板拼好，兩头釘上一条硬木条，以避免折断便成。

画架 画水彩画一般不需用画架，因为水彩画的水分流动性太大，把画板固定下來，對於水分的控制就受到一定的影响。一般作水彩画都是把画板搁在兩腿上，用左手扶住它的左上角。这样

·做對於水分的掌握有好处，运用自如，很是方便。

画槌 画槌有好几种，現在把一般人用的画槌介紹如下：

(A) 鋼絲帆布折椅，用时張开，不用就折合起來，攜帶很方便。

(B) 木架帆布折椅。

(C) 三脚木架折椅，也就是經常所稱的画槌。

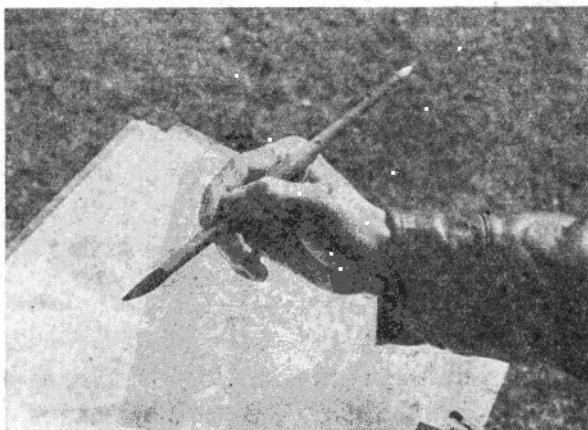
画箱 水彩画箱，一般都是木制的(也可用布包代替)，尺碼可比油画箱稍大，其長、闊、高的比数約为： $12'' \times 8'' \times 3''$ 。因为体積的限制，用它有很多不便的地方。首先是画紙，为了適應箱蓋附帶的小画板，就不能用較大的紙，除非另帶大画板。其次是水，因为画箱有一定的方格放水壺的，而这小水壺盛水不多，作画时候常感不够。最后因为它的笨重，攜帶不便，所以它不是一个必备之物。筆者所熟悉的画友都是用帆布背包的，画笔放在筆盒里，顏色放在小紙盒或鉄罐子里，跟調色盒，水瓶等往袋里一放，背在身上比拿一个木箱子要輕便得多。

調色盒 調色盒大都是鉛皮制的，它除了能供調色用之外，还有盛放从錫管挤出來的顏料的小方格十多个，这种調色盒在野外寫生时使用甚为方便。調色盒每次用后一定要把調色的方格洗干淨，因为某些染料性的顏料塗在白漆面上过久是会洗不脫的。这会影响以后調色的准确性。同时污濁的顏料留在盒里，鉛皮也容易發锈，这会減短它的使用期限。

水壺 水壺是没有什么一定規格的，反正能裝水而攜帶方便的东西便成。市上賣的銅制或鉄制的藝用水壺，第一是价钱貴，第二是裝水太少，不解決問題，所以不必買。用一个適當的能裝足量的水的玻璃瓶或鉄罐都行。

附圖一：握画板的态势。这样握板可以随意高低及左右倾以适应水分的流动

一般握筆的态势

野外寫生時所用的簡單器具

水 水是水彩畫調色的媒介，對顏色的影響很大，有些人以為隨便在河濱里弄些水便可以画画。其實，這應算是不得已的事，河濱的水縱使是清的，也含有許多礦物質；而這些礦物質可能會使最好的水彩畫顏料減短其耐久性。因此最可靠的是用冷開水，因為水經熱後，某些雜質已經蒸發，所以它對顏料的化學反應便會減低。其次是用自來水。

倘若天氣乾燥，顏料在紙上干得太快，使工作發生困難時，可以在調色的水里加入少許甘油。反之，若是空氣太潮濕（雨天），顏色干得太慢，那就把少許純淨的酒精調到水里，由於酒精的揮發作

用，水会干得快一些。

小鏡子 小鏡子對我們有很大的用处，倘若你在創作中經常通過小鏡子去看自己的畫面和對象，您將會從一個嶄新的角度來看自己的畫面，而結果是會發現弱點和錯誤的。這比等待畫好后再花時間去改就好多了。

筆洗 筆洗可以用一個小鐵罐，或瓦杯都行。筆洗的水污濁后要常換，否則會影響到顏色的鮮明度。

畫釘或鋼皮夾 畫釘或鋼皮夾，可按情況需要與否，準備待用（或用小紙條把紙裱在板上較之用畫釘和夾子更佳）。

橡皮 橡皮最好少用，必要時可用軟性的，硬的易傷紙面，會增加着色的困難。

取景框 到野外寫生，由於範圍廣大，取景比較困難，初學的人，可以借助於取景框以取得適當的構圖。取景框的做法很簡便；用一塊厚紙板在中間挖一個長二吋、寬三吋的長方形便成。用時可以把它放到眼前選取出現於框內的最好的角度的景物。利用左右手的食指及拇指也可以很方便的做成立時的取景框。這較之用紙板制的取景框還要便利。

鉛筆 用來畫底稿的鉛筆，太硬太軟都不適合，前者容易傷破紙面，增加着色時的困難，後者的鉛粉在着色時容易脫落，和顏色混起來，會減低色彩的華麗的感覺，所以最好是用 HB 或 IB 的鉛筆。

水彩畫的畫具，一般有如上述。對於這些東西我們要時常加以檢查和補充，以備不時之需。