

Training and Demonstrations of
Watercolor Painting
& Gouache Techniques

水彩画与水粉画

Watercolor Painting & Gouache

水彩画与水粉画技法

专业示范指导 轻松学习掌握

图解生动、描绘细致、画法分步、全面解析

经典画作临摹学习

色彩构图+绘画技法+创作技巧

美术专项基础课程 水彩水粉自学速成教案

梁山 编著 成都时代出版社

Watercolor Painting & Gouache

水彩画 与 水粉画

梁山 编著
成都时代出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩画与水粉画 / 梁山编著. —成都: 成都时代出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5464-0785-2

I. ①水… II. ①梁… III. ①水彩画-绘画技法②水粉画-绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 299451 号

水彩画与水粉画

SHUICAIHUA YU SHUIFENHUA

梁山 编著

出 品 人	段后雷 罗 晓
责 任 编 辑	张慧敏
责 任 校 对	邢 飞
装 帧 设 计	中映良品 (0755) 26740502
责 任 印 制	干燕飞
出 版 发 行	成都时代出版社
电 话	(028) 86621237 (编辑部) (028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印 刷	深圳市华信图文印务有限公司
规 格	787mm×1092mm 1/16
印 张	8
字 数	200千
版 次	2013年2月第1版
印 次	2013年2月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-5464-0785-2
定 价	39.80元

著作权所有·违者必究。

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系。电话: (0755)29550097

从媒介剂和颜料特性来说,水彩与水粉都是以水为调和剂、使用水溶性颜料来创作的绘画方式。水彩画透明、流畅而轻快,是世界上最古老的画种之一,在古埃及时期就已有雏形,于15世纪中后期开始在欧洲画坛成为独立的画种;而水粉画则是从英国18世纪水彩画发展出来一个分支,因此在西方绘画体系中,水粉画并不是严格意义的独立画种,由于它有着水彩的润泽感和更为饱满明快的印象,又有区别于水彩透明性的厚实覆盖力,因此也被称为“不透明的水彩画”。

水彩与水粉的特性各有异同,绘画表现也各具魅力,但无论是丢勒所创作的世界第一幅现代水彩画《小野兔》,还是克里姆特以水粉为主绘制的辉煌画作《旧戏院》,都是那样完美地展现了水溶颜料的个性特质和色彩造型特点。

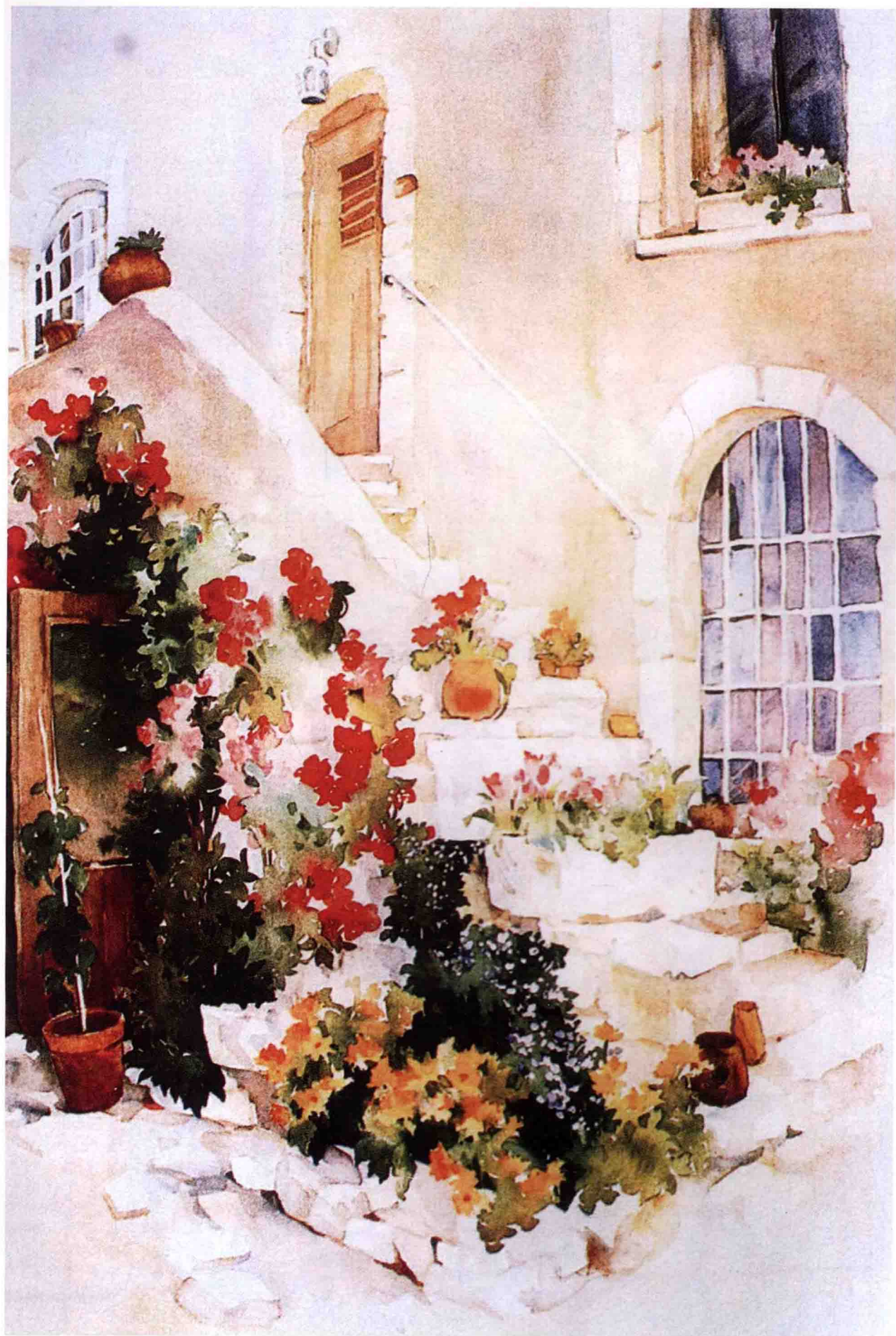
水彩画和水粉画从诞生开始,就像它们所使用的媒介剂与调和剂水那样,迅速地流向了社会各个阶层,而且因为它们所使用的颜料和工具经济、便携、易于使用,从而广为人们所接受、喜欢并学习创作。

时至今日,水彩画与水粉画仍然向世人展现着迷人的魅力,二者不仅是美术院校所开设的专业课程,也是青少年美术教育的重要组成部分,在美术与色彩基础教学中担当着重要的角色。

本书以水彩画和水粉画的技法教学为核心内容,从色彩、构图等绘画基础知识学习开始,分别详细介绍了水彩画和水粉画的基本特点、使用工具、主要技法与应用要点,并通过具体的实例示范,对静物、风景和人物等三大类型的水彩与水粉创作进行了细致的分步教学,帮助初学者精准把握各个绘画步骤的训练要点。

此外,本书甄选了近百幅各个时期的水彩和水粉画代表作,不仅为广大初学者在风格流派、构图配色和技法应用等理论学习时提供鉴赏依据和分解对象,也为临摹学习提供了丰富的案例范本,是水彩画与水粉画初学者最佳的入门指导用书。

Chapter One The Fundaments of Color and Composition of Painting

第一章 > 绘画色彩与构图基础 1

一、绘画色彩 2

Section One The Color of Painting

二、基本构图 8

Section Two Basic Composition

Chapter Two Fundaments of Watercolor Painting

第二章 > 水彩入门基础 15

一、认识水彩画 16

Section One About Watercolor

二、水彩画的工具和材料 27

Section Two The Tools and Materials of Watercolor

三、水彩画基本技法 33

Section Three Techniques of Watercolor

Chapter Three Demonstrations and Interpretations of Watercolor

第三章 > 水彩画示范创作与讲解 55

一、水彩静物 56

Section One Still Life in Watercolor

二、水彩风景 62

Section Two Landscape in Watercolor

三、水彩人物 71

Section Three Portraits in Watercolor

Chapter Four Fundaments of Gouache

第四章 > 水粉入门基础.....79

一、认识水粉画.....80

Section One About Gouache

二、水粉画的工具和材料.....85

Section Two Painting Tools and Materials of Gouache

三、水粉画基本技法.....88

Section Three Painting Techniques of Gouache

Chapter Five Demonstrations and Interpretations of Gouache

第五章 > 水粉画示范创作与讲解.....95

一、水粉静物.....96

Section One Still Life in Gouache

二、水粉风景.....109

Section Two Landscape in Gouache

三、水粉人物.....114

Section Three Portraits in Gouache

第一章

PART 1 绘画色彩 与构图基础

The Fundamentals of Color and Composition of Painting

色彩知识是绘画基础训练中最重要的一项内容，而构图又是一切造型艺术创作中不可或缺的重要环节。掌握了色彩的基本理论、色彩写生的正确方法与构图基本方法与技巧，再结合长期的写生实践，才能在绘画艺术创作之路上不断进步，充分地体会绘画带来的无穷乐趣。

一、绘画色彩

色彩是绘画的语言，也是一切视觉艺术的基础。纵观世界美术史可以发现，色彩运用及其发展的每个阶段都对绘画艺术产生过重要的影响。

1 色彩形成

早在17世纪，英国科学家牛顿就通过三棱镜揭开了色彩之谜。太阳光由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成，由于它们波长不同，人们通过眼睛也就看到了各种不同的颜色。光与色彩密不可分，人们对色彩的感觉依赖于光的照射。从光色之谜的破解中，人们总结出色彩之所以能被“创造”出来的三大因素：一是光源，二是被光源照射的物体，三是要有视觉对光照射的正常反应，通俗地说就是“光、物体、眼睛”，三者缺一不可，也被称为“视觉三要素”。

□ 光源色

在色彩写生和创作时，首先需要考虑的是光源色，主要是体现出物体的受光部位，从而找出明暗关系。

日常生活中，有很多种光源，大致分为自然光源和人造光源。自然形成的光如太阳光，而人造光是指电灯光、火光、电焊光等人为制成的光亮。自然光相较人造光，对物体色彩的影响在不断地变化当中，如太阳直射，由于色光受阻少，呈白光；而太阳斜射地面时，因受到空气阻力的作用，所以透露出红橙色；而在阴天时，色彩就处于相对统一的冷灰色当中。因此一件物体，在不同时间阳光的照射下所呈现出的颜色是不同的；而同一物体在不同色彩的人造光的照射下，物体颜色的差别就相对容易区别开来。

光源色

固有色

环境色

□ 固有色

固有色通常指物体本身固有的颜色，在明暗转折之间所呈现出来的这部分颜色就可以确定为物体的固有色。这些固有色实际上也是色光的反映，也是物体的基本色彩倾向，固有色往往受光源色的成分、照射角度和距离远近的影响。例如，物体反射与吸收光的能力不同，固有色在间接光下比较强，直接光下比较弱；而视线近的物体固有色比较强，视线远的物体固有色则比较弱；反光强的物体固有色比较弱，反光弱的物体固有色比较强。因此，物体绝对的固有色是不存在的，只是研究者为了方便研究而设定的。

□ 环境色

环境色是在光源的照射下，物体受到环境的影响所呈现出来的色彩关系，也被称为“条件色”。一般情况下，环境色对物体背光部分影响很大，对受光部分影响很小。

物体处于一个具体的环境中时，它必然会受到周围物体色不同程度的反射影响，而引起一部分固有色的变化。由于反射作用通常反映在物体的暗部，因此这部分色彩通过混合而产生新的色彩，其亮度永远不会超过光源色的亮部色彩。

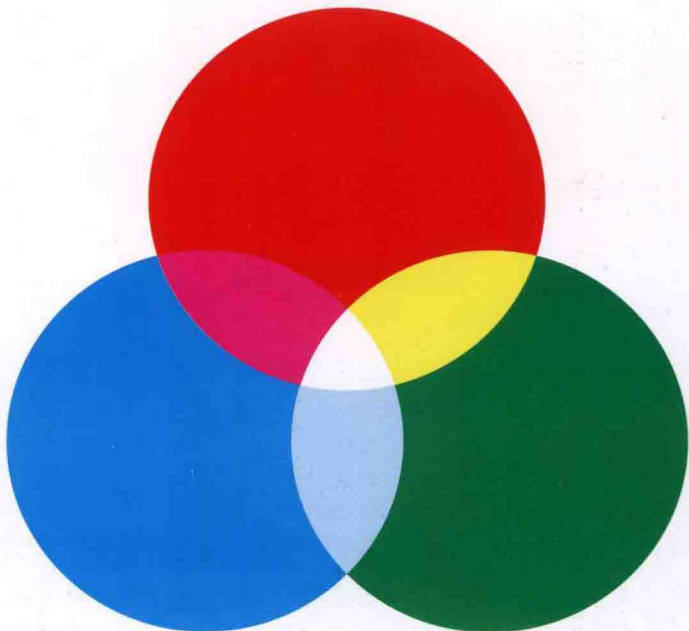
初学绘画者往往更多地将注意力集中在物体的固有色上，从而忽略了光源色和环境色，因此，绘画对象的层次变化很难生动地体现出来，究其原因就是没有掌握正确的观察方法。色彩关系的呈现是绘画中非常重要的能力，绘画者应全面掌握光源色、固有色和环境色三者之间的关系，进行全面整体性的观察，不能孤立看待任何一色，这样才能准确无误地运用色彩来进行创作。

2 色彩混合

色彩混合主要包括两大形式：色光的混合、颜料的混合。

□ 色光

在色光的七种颜色中，红、绿、蓝三色光都不能由另外颜色的色光合成，但它们三者却可以按不同的比例来合成自然界绝大多数色光来，例如红光与绿光合成黄光，红光与蓝光合成紫光，适当比例的红、绿、蓝三色光就能合成白光。因此，红、绿、蓝也称为色光的“三原色”。

光的三原色及混合

色光的混合是一种加法混合，也就是两种以上的光混合在一起时，光亮度会提高，混合色的光的总亮度等于相混各色光亮度之和。例如，红光加绿光，得到黄光；绿光加蓝光，得到青光；蓝光加红光，得到紫光。

由三原色之间两两混合而得到的色光，称为“间色光”，也就是色光三原色示意图中两两相交的部分。所以，黄光、青光、紫光，都是间色光。

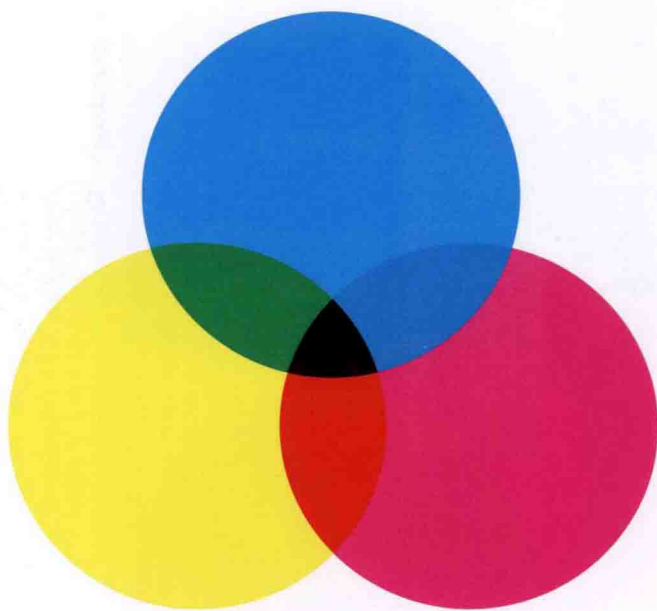
如果只通过两种色光混合就能产生白色光，那么这两种光就是互为补色。例如，红光与青光、绿光与紫光、蓝光与黄光，也就是色光三原色示意图中直接相对的部分。

□ 颜料

颜料色彩一般分为两大类，一类为原色，即红、黄、蓝三原色；另一类为混合色，混合色是由红、黄、蓝三原色按不同比例所调出来的颜色，也叫“间色”；用间色再进行调配的颜色叫“复色”。从理论上讲，间色和复色都是由三原色所调配出来的。

颜料的混合是一种减法混合，一般说来，透明性强的染料，混合后具有明显的减光作用。在减法混合中，混合的色越多，明度越低，纯度也会有所下降。

如果两种颜料混合能产生灰色或黑色，这两种颜料色就为互补色。颜料的三原色按一定的比例相混，所得色是黑色或黑灰色。

颜料的三原色及混合

画室小百科

水彩与水粉颜料的原色、间色与复色

在市场上可以买到的水彩或水粉颜料有12色、24色，都是绘画时常用到的基本颜色。这些基本颜色大都可以使用两种或三种颜料调出来，但其中红、黄、蓝三种颜料是不能被调配出来的，它们就是颜料的原色。由红、黄、蓝三种颜料原色两两调配而得到的橙色、绿色、紫色就是间色；间色相互混合得到的就是复色，可以得到千变万化的色彩。

总的来说，原色强烈，间色温和，复色丰富并且通常能在视觉上起到缓冲的作用。

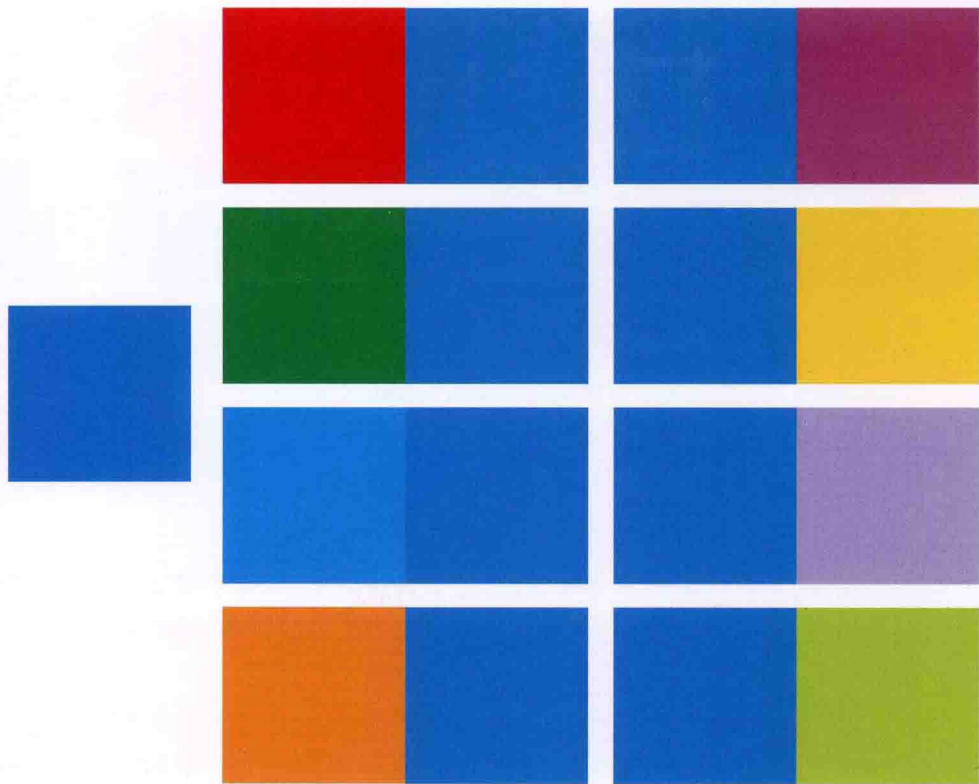
3 色彩对比

两种不同颜色的色彩放在一起便产生了色彩对比，这是人的视觉感官所产生的一种生理现象，其机理是视网膜对于色彩的平衡作用。色彩对比有强弱之分，具体可包括色相对比、明度对比、冷暖对比、面积对比、纯度对比。色彩对比是构成色彩效果的重要手段，也是赋予色彩以表现力的重要方法。

□ 色相对比

色相对比是色彩对比中最简单的一种关系，在绘画中也最为常用。在主色相确定之后，使用其他色彩与它形成对比，以此来表现想要表达的内容及效果，以增强表现力。

在绘画中，只有充分地将色相对比的规律熟练掌握，才能使得画面既保持色相对比，又不至于破坏画面的和谐，从而保持生动而有趣艺术效果，使作品更具表现力。

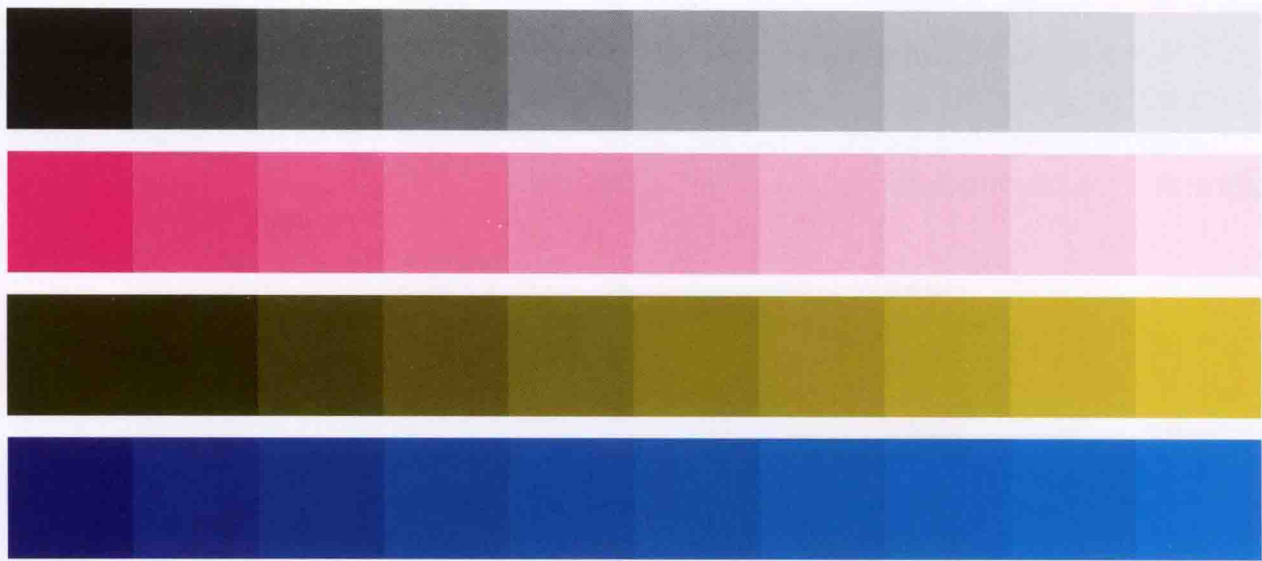

色相对比示意（以蓝色为例）

□ 明度对比

明度对比是指明度之间的差别形成的对比，包括各种色彩在同一画面上的明暗和同一色彩的不同明暗关系的对比。

明度变化对比在水彩画中运用是很常见的，多用以表现光的绚烂效果。用暗的背景来衬托亮的主体物，或用亮的背景来衬托暗的主体物，这是绘画中常用的明度对比关系。如果掌握得不好，容易使被描写的对象产生散、乱和不协调的效果。为了更好地掌握明度相比，应先了解各种色彩的明度高低，如柠檬黄的明度高，蓝紫色的明度低，橙色和绿色属中明度，红色与蓝色属中低明度等。

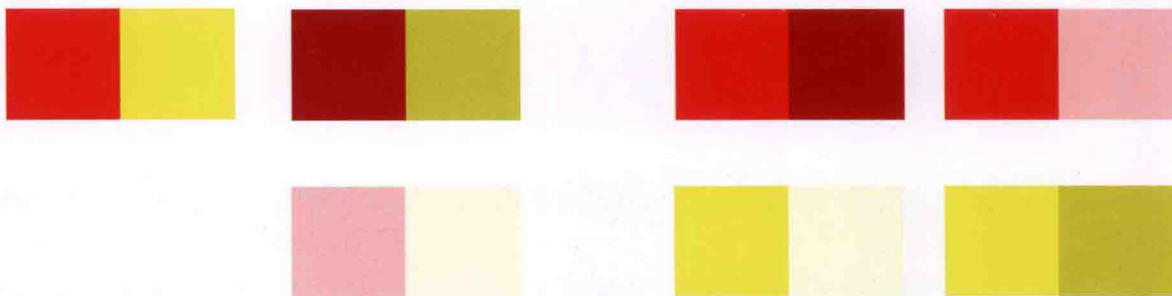

明度对比示意

□ 纯度对比

一种颜色与另一种更鲜艳的颜色对比时，会感觉不太鲜明，但与不鲜艳的颜色对比时，则显得鲜明，这种色彩的对比便称为“纯度对比”，也称为“彩度对比”。通俗地说，就是色彩的鲜艳与灰、灰与灰、鲜艳与鲜艳的对比，也称为“饱和度对比”。

原色和间色的纯度高，复色的纯度则较低。高纯度的鲜艳颜色在一起，对比视觉刺激强烈（如中国年画）；低纯度的色彩对比往往给人以平和、淡雅、宁静和朦胧之感；而强烈的色彩与其他含有一定灰度的色彩放在一起，很容易形成画面的主次分明，能更好地烘托主体形象。

高纯度+高纯度 低纯度+低纯度

高纯度+低纯度

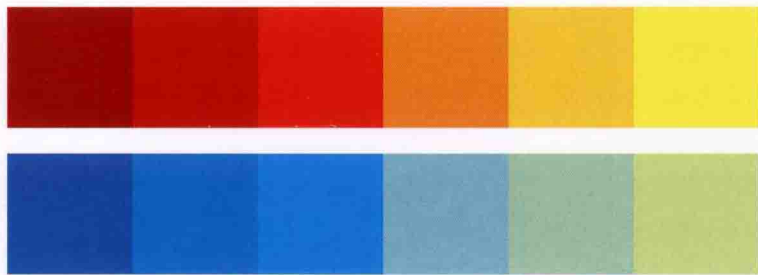
纯度对比示意（以红色与黄色为例）

□ 冷暖对比

冷暖对比是指由于人的视觉对不同色彩的感知所形成的冷暖感觉对比，这种感觉是人们在生活实践当中形成的。给人温暖的色调有红、橙、黄，而冷灰、青紫则给人以寒冷、安静的感觉。绘画时，明暗部的色彩冷暖对比是色彩在绘画过程中最基本的表现手法之一。

绘画时如果处理好冷暖对比，能够加深对对象体积感和画面层次的变化，使作品更具艺术魅力。例如在太阳光照射下的房屋受光部会显示出暖色，而背光部及投影处则会呈现冷色调；当受光部呈冷色调时，暗部则会变成暖灰调。

色彩的冷暖对比还受明度与纯度的影响，白色反射率高而感觉冷，黑色吸收率高而感觉暖。

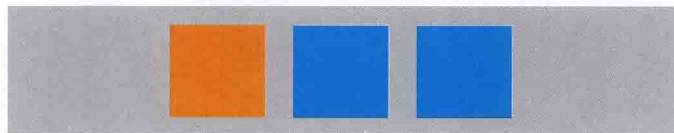

冷暖对比示意

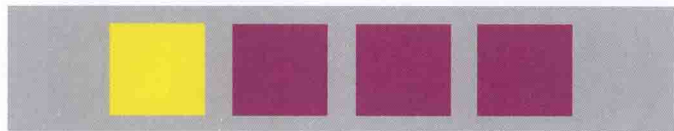
□ 面积对比

色彩面积的大小对画面效果的影响是不同的。一般来说，当两个色块并列时，较强的色要适当缩小面积，而较弱的色要适当扩大面积，这就是色彩面积均衡的一般法则，是一种取得色彩静态美的方法。

当然，在实际创作中，绘画者也会有意识地让某一种色彩占主导支配地位，那么画面所呈现的配色效果会有特别的感染力。所以在作画过程中，构图起稿时就应该考虑各种颜色在画面中所占的面积，同时也要利用面积规律，有意地使用一些色彩去影响某种大面积的色彩，以调节画面的平衡与和谐。

=2 单位面积色块形成的力量感

=3 单位面积色块形成的力量感

面积对比示意

二、基本构图

构图是视觉艺术传达的第一步,也是对艺术构思的检验和修正。构图虽有规律和各种方法,但艺术创作从来都不是一成不变或按部就班的,这一点对于初学者来说尤其需要注意,不能因此束缚自己。

1 构图释义

构图在英语中称为“Composition”,意指组合和构成。在中国传统书画艺术中,构图也被称为“章法”或“布局”,被认为是“画之总要”,极受重视。简单来说,构图就是在绘画创作中,于平面的物质空间上安排和处理审美客体的位置和关系,把个别或局部的形象组成整体的艺术作品,以表现构思中的预想形象与审美效果的一种方法和过程。

总体而言,构图包含范围、位置、骨架三大要素,它是将布局、形态、空间、比例、色块、体积及线条等形式语言体现在有限平面上的技巧。构图要符合人们的视觉规律,符合人们的心理要求。一幅构图失败的画很难给人以愉悦的审美体验。

构图利于主题的表达或提升,是一种表现手段。成熟的画家往往是通过完美的构图来表现思想与意境,体现形式美感,揭示形象的典型特征。

2 构图画幅

画幅即是指作画的边框形状,是画的主体所处的载体。画面自身不会独立存在,在当今的绘画创作中,画面的形状和形状中的物象都要互相协调,不同形状的画框对画面的视觉效果的影响都是不同的,产生的情感也是不同的,因此,选择与之相协调的画框是十分必要的。

不同画风的表现形式不同,画幅的选择也可以不同;构图的细节与作品的性质有关,并影响着作品的表现力,与作品的主题思想、情感表达相关联。不同的作品只有先找到合适的构图方式,最终才会创作出一幅完美的作品。

根据画框长宽比例,画幅可分为竖幅、横幅两大基本类型。

竖幅可引导视觉纵向观察,给人以高耸、雄伟、挺拔、庄重之感,适合于表现竖向对象或纵深运动,如图《察里津之秋》。

横幅的宽度长于高度,利于引导视觉横向观察,具有气势宏大、壮观开阔、舒展稳定的效果,一般用来表现宽而横向延伸的事物,如图《风景》。

此外,还有一种“黄金律画幅”,它长短边之比采用“黄金分割比例”,即1:0.618。这种边框比例符合变化、和谐、优美的原则,因此,应用范围很广。6:4、3:5的矩形一般也都归结为黄金比例。

察里津之秋(水粉) 亚历山大·定涅佳

风景（水粉）尤金

3 立体视觉与透视

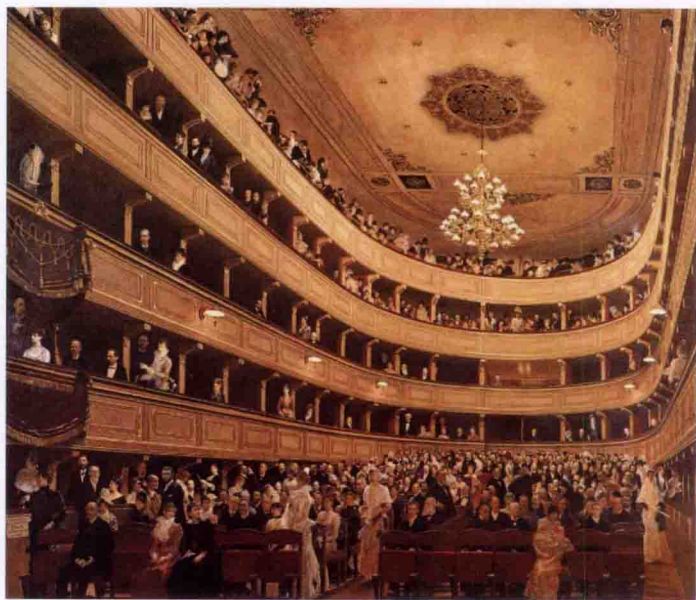
绘画创作于平面，也能够表现出物体的立体轮廓感，这是人的视觉对空间距离感知所形成的一种虚拟的空间效果。构图对色彩与形状的运用，可以创造出单独为视觉而存在的空间。

对于绘画者来讲，懂得空间的构成原理是非常有必要的，有一些画家除了运用独特的视角、表现手法之外，还在色彩的对比，色相的进退、形与色的大小组合、前后并置方面，来完成特定的画面的空间建构。

□ 透视关系

掌握好透视关系对绘画至关重要。近明远暗、近暖远冷、近大远小等是透视关系最基本的原则。

以物象大小来说，放在同一个画面上的不同物体，其大小可以反映出距离视点的远近。大的物象离观者较近，而小的物象就离得远些，这样就体现出了空间感。如保罗·桑德比的水彩作品《阳台上的温莎城堡》，以及克里姆特的《旧戏院》。

旧戏院（水粉）米歇尔·克里姆特