

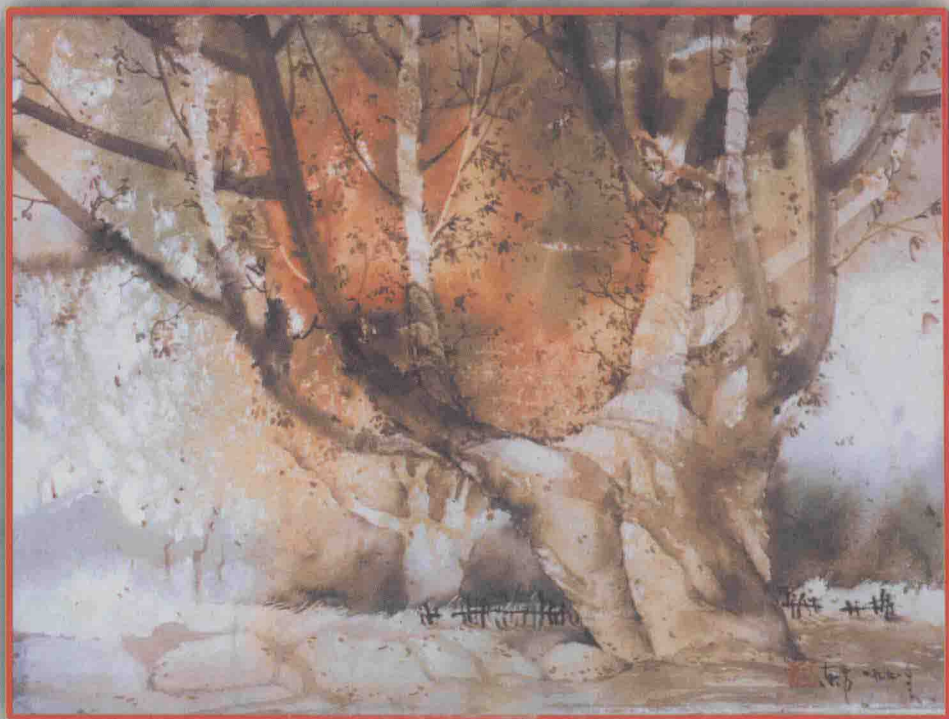

金画笔

少儿美术丛书

水彩

高东方 编绘

山东美术出版社

少儿美术丛书

水彩

高东方 编绘

山东美术出版社

一、水彩画的特点

水彩画是色彩画的一种，同油画一样，它也是从西方传入我国的。水彩画使用的工具较简单，画出的作品透明而生动，表现力比较强，所以，在我国很快就被人们所接受。水彩画有着明显的特点，它的颜料透明度比较高，由于是用水来调色，能够充分发挥水的流动和渗化的特点，再加上其色彩明快，使水彩画成为很善于表现光与色彩间丰富变化的画种。我们所熟悉的水粉画也是用水来调色，它与水彩画的最大不同在于水粉颜料是不透明的，当然，画的效果也就与水彩画明显不同了。

山 溪

二、水彩画的工具和材料

画笔 画水彩画可用的笔种类较多，水彩笔、水粉笔、毛笔、化装笔、底纹笔等等都能使用。这些笔平头的较多，也有尖头的。笔锋的用料也不一样，一般说羊毫笔比较柔软，吸水量较大，适于铺大面积的调子和大水分的渲染；而狼毫笔有较好的弹性，更适于画比较实的部分。

画纸 水彩画纸的特点是比较结实，表面有特殊纸纹，这些纹理会在涂色时留住颜色，产生水彩画所特有的肌理效果。而且水彩纸都比较厚，遇水不易起皱折。好水彩纸价格较高，初学时用其它纸也行，但纸面不要太光滑，还要厚一点。

颜料 水彩画颜料的最大特点就是透明性。目前国产的马利牌、飞鹰牌、熊猫牌等质量都比较好，比起进口颜料，价格要便宜得多，很适合少年朋友们使用。

调色盒 调色盒要选稍大一些的为好，一般常用的是三行共有24个格子的。将颜料按照色彩的明暗和冷暖规律挤进盒里，不要没有规律地乱挤。

水具 水具是用来洗笔和调色的，选轻便、不易摔碎的塑料水具最好。另外，还要准备一个小喷壶（喷花用的），以便在野外写生时，经常往调色盒中喷些水雾，使颜料保持湿润，尤其在比较干燥的季节，更能体现出它的必要。

三、必要的色彩知识

世界充满着丰富的色彩。但是如果在漆黑的夜晚，我们不会对周围有任何色彩感觉。所以说，色彩与光是密不可分的，有了光才有这个多彩的世界。平时我们所见到的色彩都是在白光的照射下显示出来的，如果把光源的颜色改变后，周围的色彩就完全是另一种样子了。

学习画水彩画，首先就要了解关于色彩的基本知识，还要学会观察自然界中的色彩变化。

1. 原色、间色和复色

世界上的色彩千变万化，但归结到底，它们都是由红、黄、蓝三色组成的，所以，我们称之为三原色。任意两个原色加在一起又组成了一个间色，这样又有了橙、绿、紫三个间色。把三原色加在一起或间色与间色相加，又组成了复色，复色的种类很多。

2. 色彩三要素

为了便于了解色彩，我们把色彩的基本性质概括为三要素，即明度、色相和纯度。

(1) 明度 明度就是色彩深浅不同的程度。在色彩中，任何一种色都有自己的不同明度，如黄色的明度最高，而紫色的明度最低。在同一种色中加入黑色能降低它的明度，加入白色能提高它的明度。

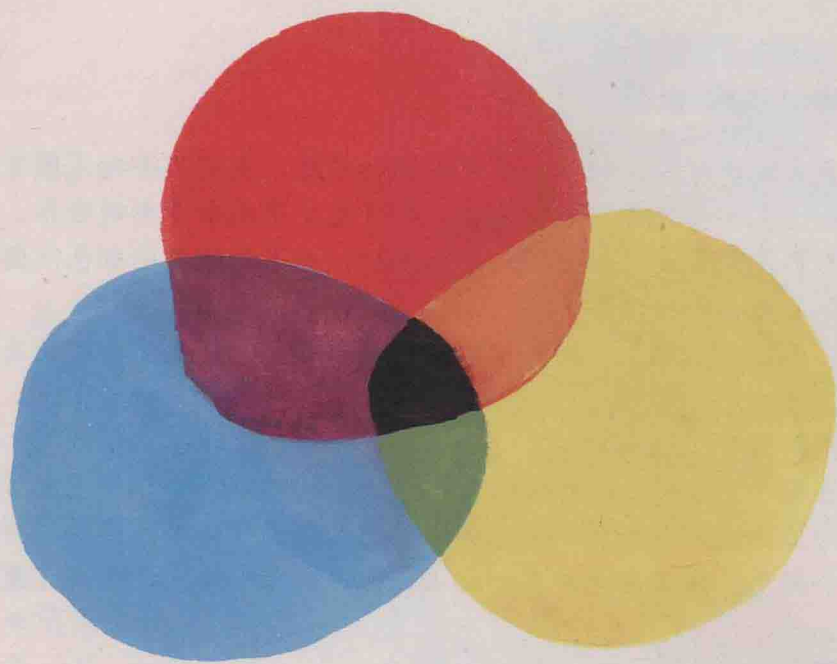
(2) 色相 色相就是色彩的相貌，也就是我们常说的红色、绿色、黄色、蓝色等。色彩越鲜艳，它的色相特征也就越明确。

(3) 纯度 纯度指的是色彩的鲜艳程度。不同色相和明度的色彩有不同的纯度，色彩混合的种类越多，纯度就越低。在色彩世界中，红色的纯度最高。

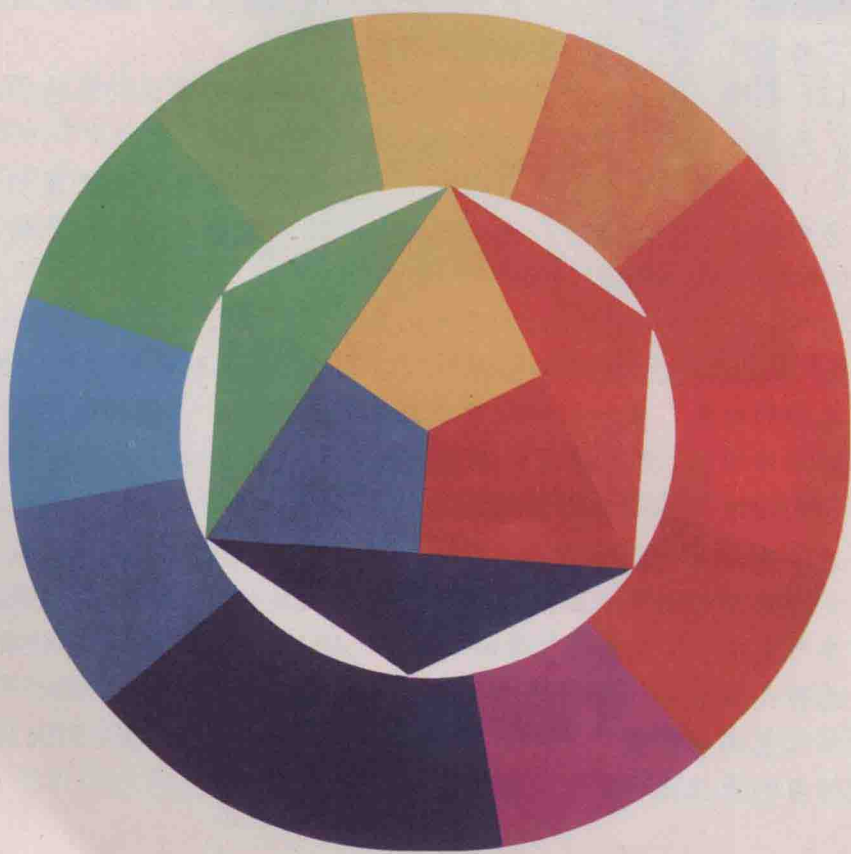
3. 水彩画的色彩特征和色调

与水粉画和油画相比，水彩画的最大不同在于它的透明性。在水粉画和油画中，要想使色彩的明度提高可以加入白色，水彩画则是用加入水稀释颜色的方法，利用纸面的白色，使色彩的明度得到提高。所以，在水彩画中一般不会使用很厚的不加水分的色，水彩画的许多特殊技法也都是建立在色彩透明的基础上。总之，具有明显的透明性是水彩画的色彩特征。

为了使画面的色彩关系既有一定的倾向性又有相互之间的变化，绘画过程中要注意控制画面的色调。自然界色调的变化是很明显的，影响色调变化的主要方面有季节变化、气候条件、时间不同、光线颜色、以及所表现对象的不同等等。所以，无论是画静物还是画风景，我们首先要经过观察后，确定一个主色调，并在把握住主色调的前提下，找出丰富的色彩变化。走出画室，到大自然中去写生，是色调练习的最佳途径。

原色与间色

色相环

4. 色彩对比

既然是用色彩画画，就离不开色彩对比，运用好色彩对比会使我们的画面充满丰富的色彩变化。色彩对比的方面很多，概括起来应该了解以下几种：

(1) 明度对比 通过运用色彩的深浅不同的层次变化，表现出的对比关系。这种对比能够使画面的明暗关系更加突出，使明的更明，暗的更暗，以此增强画面的层次感和刻画的深度。

(2) 纯度对比 就是运用色彩不同的鲜艳程度，使画面形成一定的对比关系。在画水彩画时，将纯度较高的原色或间色与纯度较低的灰性色在画面进行对比，通过这种纯度的对比，可以使原色或间色在原有纯度的基础上更加提高纯度，而灰性色则会显得比原有的色彩感觉更弱，从而产生理想的色彩对比效果。

(3) 冷暖对比 指将不同的冷色和暖色在画面上形成对比关系，这种对比会使冷色更冷，暖色更暖。有些微妙的色彩差别，通过色彩的冷暖对比，也会呈现出丰富的色彩变化。

纯度对比

明度对比

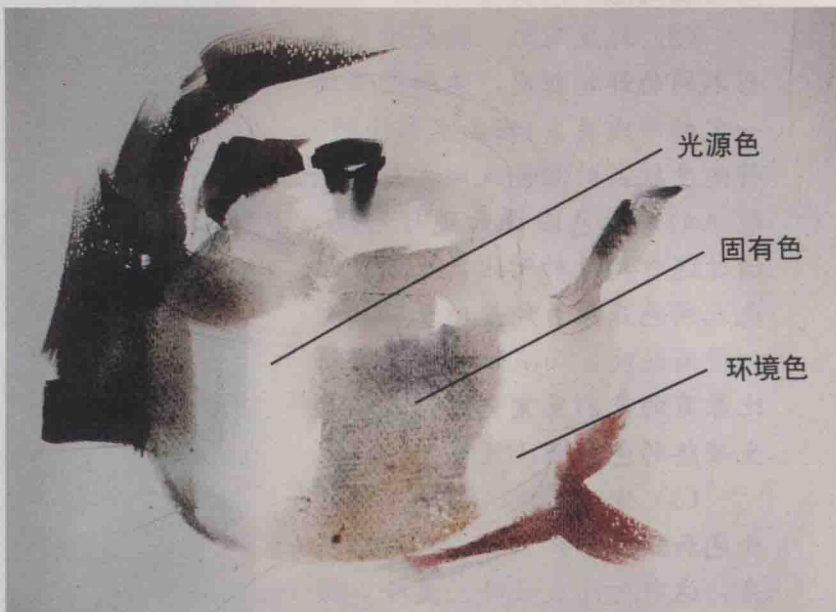
5. 影响物体色彩变化的基本规律

用色彩来表现物体的丰富变化,要从以下几个方面来观察和分析。

(1) 固有色 即白色光源下物体本身所具备的颜色,随着光源色的变化,物体的固有色会随之改变,在一件物体上,最能体现物体固有色的部位是侧面受光部。

(2) 光源色 即照射着物体的光的色彩。光源色分为自然光 and 人造光,自然光是白色的,人造光是灯光,可以有各种颜色。光源色的影响多反映在物体的高光和受光部。

(3) 环境色 即影响物体的周围环境的色彩,也称条件色。物体受环境色影响的程度取决于物体本身的质地和色彩,反光较强的物体会更明显地反映出环境色的影响。环境色的影响一般体现在物体的暗部。

四、水彩画的基本画法

水彩画的着色方法一般分为干画法、湿画法、干湿结合法。

1. 干画法 也称重叠法，指画完一遍色等它干了以后再画下一遍色的画法。因为水彩颜料是有透明性的，我们在画水彩画时可以充分利用这种特性，画面上越是明亮的地方，画的遍数越少，最亮的地方是空出白纸。干画法虽然是通过一遍遍重叠而加深的，但画的遍数不要过多，一般是二至三遍，再多会出现脏、枯、闷、死的现象。这里的干画法不是指干笔画，画画时，笔的含水量并不一定很少，只是在画下一遍色时，要在前一遍色干后进行，以防止将不干的底色带起来弄脏画面。

2. 湿画法 湿画法是指在前一遍色没有干的时候继续着色。这种画法用水比较多，能表现出画面水色淋漓、色彩之间相互渗透的生动效果，是水彩画区别于其它绘画的标志，具有水彩画的鲜明特点。许多特定条件下的景物是很适宜于用湿画法来表现的，如晨雾弥漫中的风景、雨中的街道、湖水中的倒影等等。湿画法的要点是：用笔时水分一定要饱满，而且要注意每笔之间的衔接，这就要求我们在用湿画法时速度应快一些，以使画面衔接完整。当然，用湿画法也要有一个湿

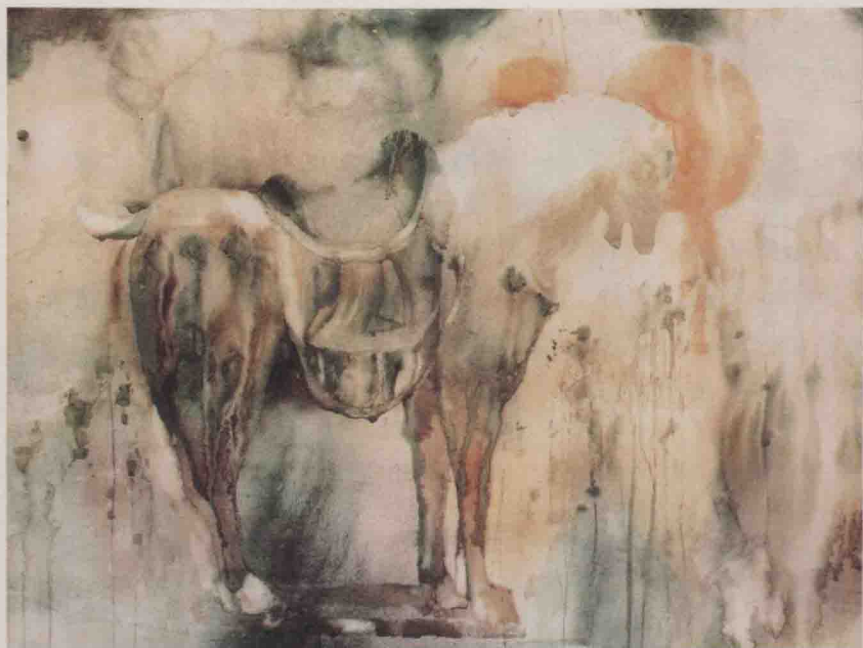
古北口
(干画法)

到什么程度的问题，不能到处都水淋淋的，那样会导致画面混乱而无法收拾。

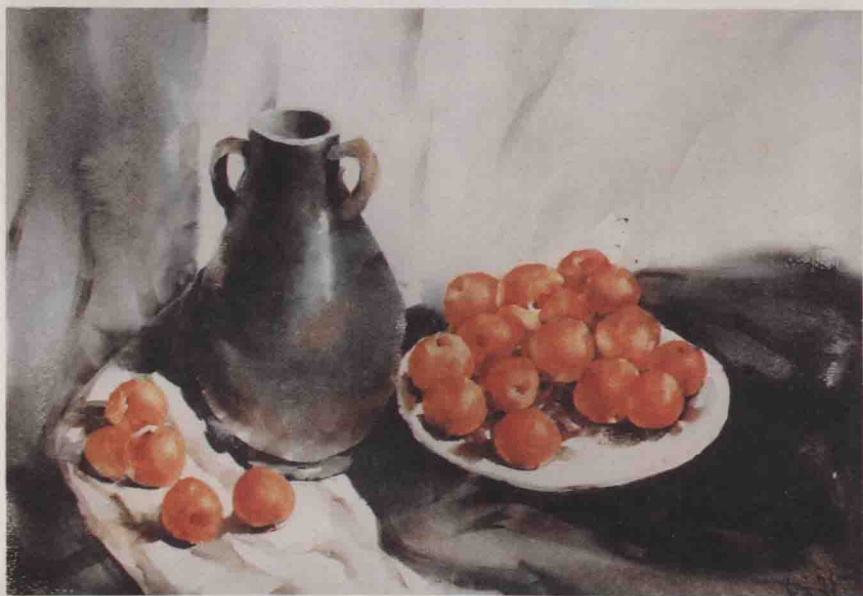
3. 干湿结合法 实际上在一幅水彩画中，干画法和湿画法往往都是需要运用的。在风景画中一般画天空和远景时用水多一些，画得也湿一些，近景则用干画法比较多，水分也会少一些。画静物干湿画法并用时，一般也是先湿后干。运用干湿结合法更能表现出水彩画的特点。

在画水彩画的过程中，除了运用基本的干画法和湿画法以外，经常还要运用一些特殊的画法，这会使你尝试到更多有意思的方法，丰富自己的表现力。水彩

画的特殊技法很多，我们将在另一本书里专门介绍。

三 彩 马（湿画法）

黄 果 子（干湿结合法）

五、水彩静物画

水彩静物画是我们学习水彩画最先接触到的题材，我们可以从比较简单的静物入手进行练习，训练我们的色彩观察能力和运用水彩的表现能力，然后逐步增加难度，进而画出成功的水彩静物画。一幅水彩静物画的大致过程如下：

1. **布置静物** 选择主体内容一致的静物进行组合，选静物时要注意物体外形之间的大与小、高与低、物体色彩之间的深与浅、冷与暖，以及物体与衬布之间的区别等等。色彩鲜艳明快的新鲜水果很适宜于画水彩静物，但开始时，布置应简单一些，逐渐由简到繁。

2. **观察分析** 学习绘画，首先要解决的问题就是观察方法的问题，水彩画也不例外。正确的观察方法就是“整体”两个字。当你在已经摆好的静物前坐下来后，先不要忙于动手画，要先完整地观察一下整组静物的大关系，确定画面的基本色调、主体物与其它物体的关系、前面物体与背景及衬布的关系、画面所有物体之间的相互关系等等。

3. **起稿构图** 构图是一幅作品能否画好的基础。起稿之前我们对物体所作的观察和分析要在构图时体现出来。要注意物体的前后层次，相互之间的遮挡关系以及各物体之间的比例关系和透视关系。

4. **铺大调子** 因为开始时的水分较大，铺调子之前要先将画板平放，避免水色到处流动。从背景入手画起，用大一些的笔，水色饱满地下笔，力求一遍色画完。铺完背景后，逐步向近处的物体延伸，注意高光部位及较亮部位的留白。

5. **深入刻画** 这一步的要点是强调出物体的对比和结构，并对物体的素描关系进行塑造。除基本画出各部位的关系外，还要对主要物体进行重点刻画，对某一部分进行刻画时，要关注周围关系的影响，不要使任何一个部分处于孤立的地位。比起铺大调子，这时用干画法就多一些了。

6. **调整整理** 在深入刻画时，完成细部的刻画之后，整体关系或多或少的受到一些影响，现在我们要调整好这些受到影响的关系。

水彩静物写生步骤图

静物步骤图例一

1. 确定好视点和角度后，以简洁的线条定出物体的基本形。将画板适当放得平一些，以免控制不住水色的流动，然后从背景开始涂色，逐渐铺出物体大的色调关系。要用大一点的笔，水色饱满地涂色，要留出白色衬布和盘子的空白位置。

2. 涂色范围继续向前扩展，画到水果时，要注意使色彩纯度 high 一些，明快一些，与周围的部分形成对比关系，然后画出物体的投影。

3. 刻画细部。等到前一遍色都干透后，用较干的笔触从物体结构突出的部位逐步进行刻画。水果的高光是洗出来的。

4. 整体调整。刻画和调整暗部投影中的变化，注意不要破坏整体关系。

《花瓶与水果》
步骤图 4 幅

静物步骤图例二

1. 铅笔起稿。在起稿之前，一定要明确画面大的色调对比关系。将画板放得平一点，用大号水彩笔调饱水色从背景的暗色衬布下笔，接着画深色的陶罐，注意留出陶罐的高光和顶面较亮的部位，前面的水果反射到陶罐的色彩也要在这时画出来。画到水果及白色瓷罐的轮廓时，要注意形的准确。

2. 换一支中号水彩笔，调纯度较高的色画水果，果盘及瓷罐的暗部和投影也要画得较肯定，这一步水分仍可以适当饱满一些。现在画面已经有了大的色调关系。

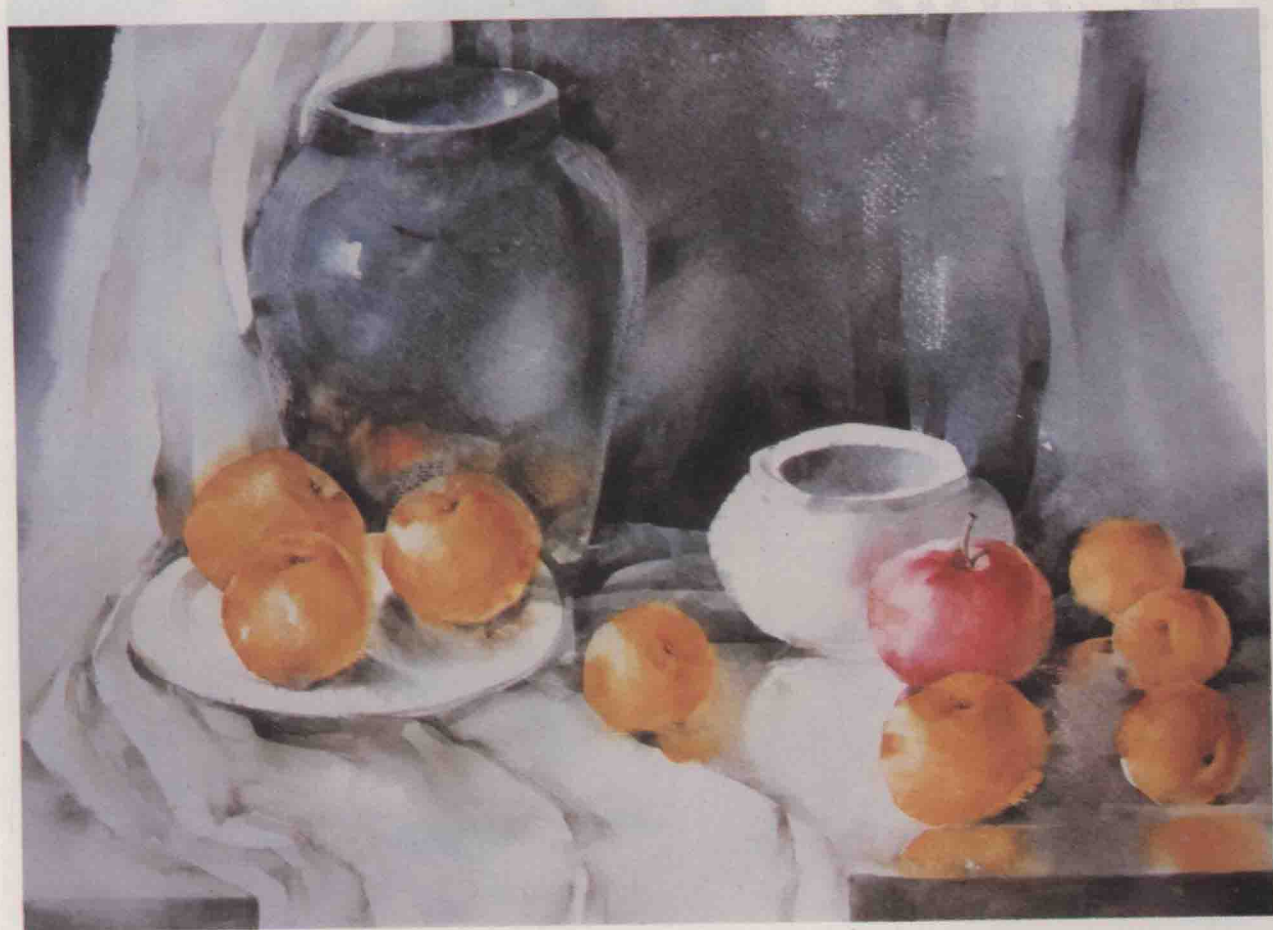
3. 等画面的水分基本干了，就可以刻画物体的局部，白色的布褶有着明显的质感特征，要画出软的感觉，球体的水果要强调出形的体积感，再进一步画出每个水果的细部，桌面上的倒影也需要整体地处理好。

罐子与水果

静物素描(局部) 王明远画

静物步骤图例三

1. 用B系列的铅笔轻轻起稿，力求画准基本形，避免用橡皮修改，以免擦坏纸面，影响着色时的效果。开始涂色，下笔要肯定，尽可能减少来回涂抹的次数，注意哪儿该留白。

2. 继续着色。画水果时色彩纯度要高，要画出鲜果的感觉，铺大调子时不必太注意水果之间的轮廓，只要控制住大的形就可以了。水果及盘子的投影一定要有色彩变化。

3. 开始画布褶，调出适当含水量的淡灰色，很肯定地画出布褶的形，注意观察清楚褶皱的结构特点。

4. 水果的水色干后，进一步刻画出它们的细部结构，花瓶的反光是洗出来的。

《果香诱人》
步骤图 4 幅

