

水彩画基础技法

柴庆翔 编绘

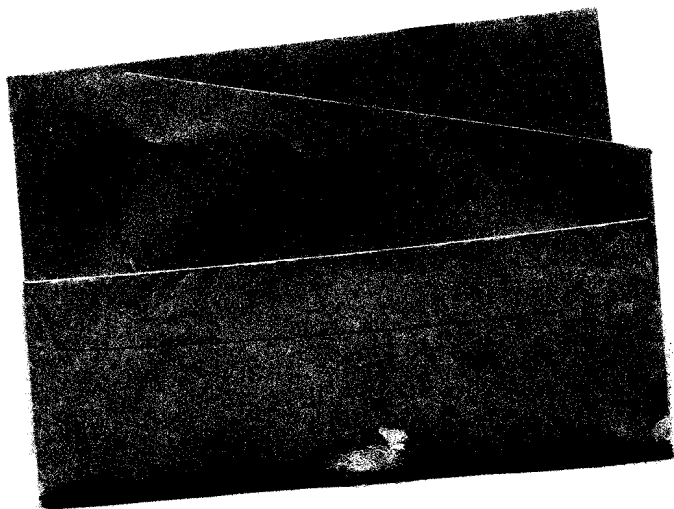
人民美術出版社

出版说明

随着我国美术教育事业的不断发展，全日制中、小学美术教材已在全国发行试用。不少青少年美术爱好者在学习过程中希望能有一套各种门类的辅助性美术技法书，以便在深入一步学习时参考。为此，我们约请柴庆翔同志编绘了这本《水彩画基础技法》，希望对青少年美术爱好者学习水彩画有所帮助。今后将陆续编印其它基础美术读物。欢迎读者对本书提出改进意见。

人民美术出版社编辑室

一九八三年五月

水彩画基础技法

柴庆翔编绘

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 张俊国

装帧设计

人民美术出版社印刷厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

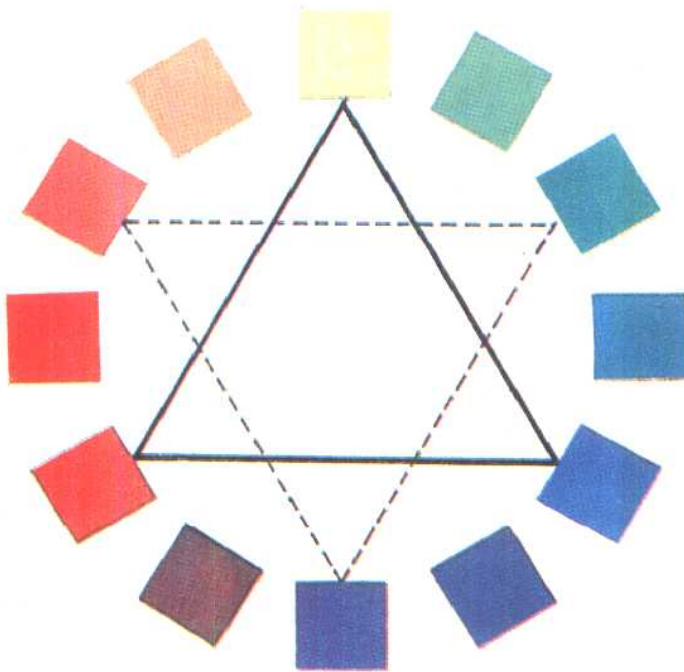
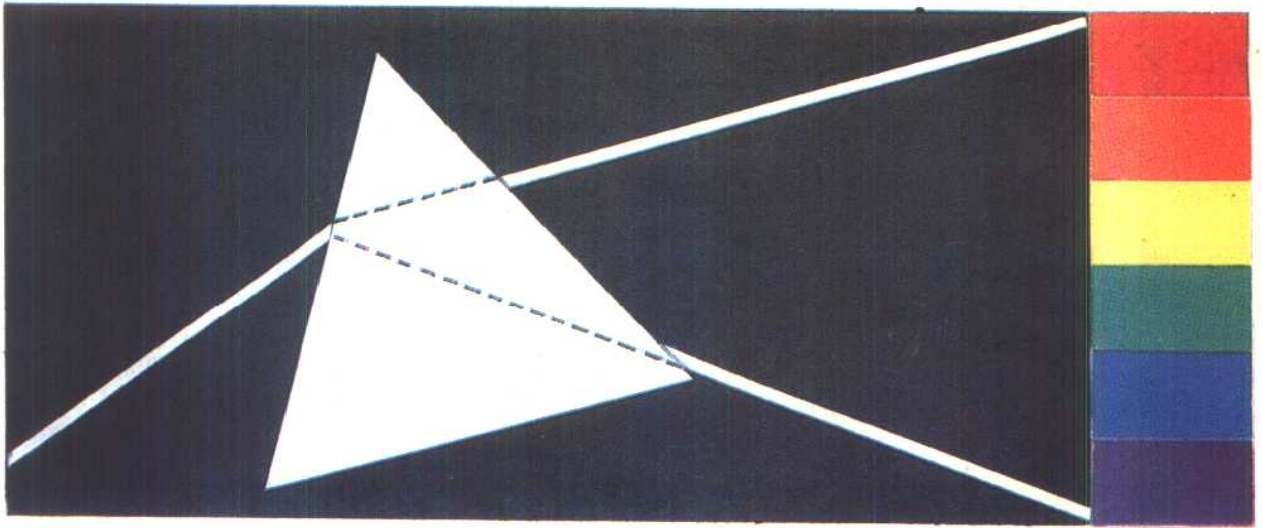
1983年9月第一版第一次印刷

书号：8027·8852 定价：0.90元

DMB6/24

色彩知识

色的来源是光，无光即无色。无色的日光透过三棱镜，能分解成红、橙、黄、绿、青（蓝）、紫六色的光谱。世间万物所以呈现各种不同的颜色，乃由于它们的物质结构对光谱中的色光起有不同的吸收和反射作用。反射某色，吸收他色，该物即呈某色，全反射呈白色，全吸收呈黑色。

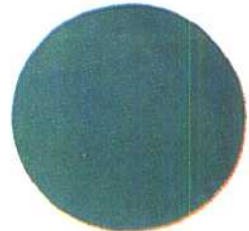
色相：色彩呈现的面貌，如绿色。

明度：色彩的深浅程度。接近白色的明度高，接近黑色的明度低，如暗绿。

纯度：色彩中色素的饱和程度。色彩的深浅不变时，含灰量增加则纯度降低，如灰绿。

绿色

暗绿

灰绿

色轮： 从绘画色彩学的角度分析，光谱中的六色可分二类。

第一类色是红、黄、青（蓝），它们不能用其它色调成，但能相互调配成其它颜色，称作原色。第二类色是橙、绿、紫，它们各由两种原色调成，称作间色。由于原色的成分可以增减，间色的面貌也随之变化，12色色轮中的其它六色都是间色。

水彩色的覆盖

水彩色是透明色，两色覆盖后能产生另一色的效果，二原色覆盖成间色，二间色或三原色覆盖成复色，但覆盖层次越多，色越混浊。

水彩色的渗化

水彩色相互渗化能产生丰富多彩的效果，渗化成的色纯净透明，在调色盒中难以调出。

二原色渗化成间色

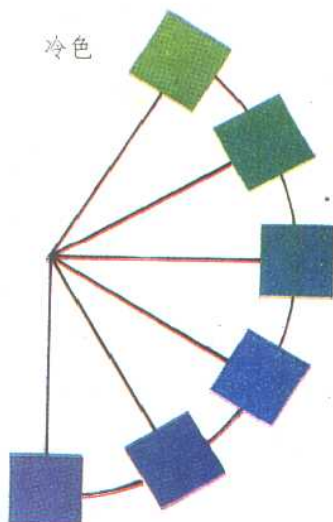
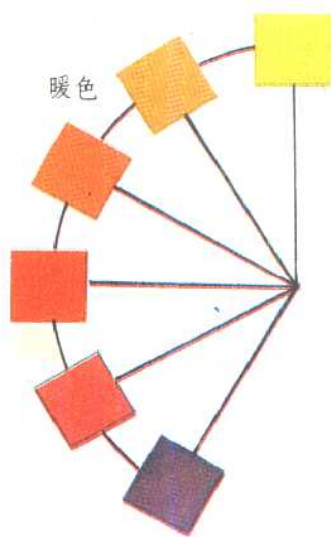

二间色渗化成复色

三原色渗化成复色

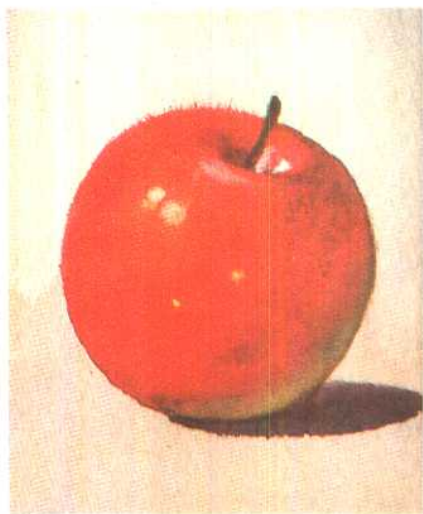
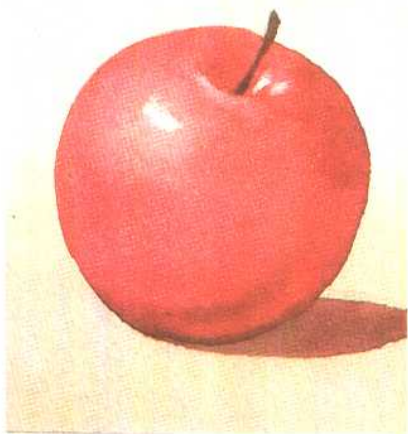

冷色和暖色

某些色彩给人温暖、热烈、明亮、前进的感觉，称为暖色；另一类色彩给人以寒冷、沉静、阴暗、退缩的感觉，称为冷色。一幅画的色调或偏暖，或偏冷，要视需要而决定。一般情况下，冷色和暖色总是以一定比例和适当的关系同时出现在画幅中，画面才显得丰富而有活力。

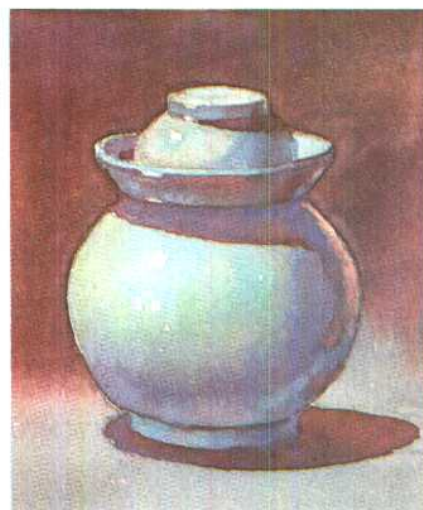
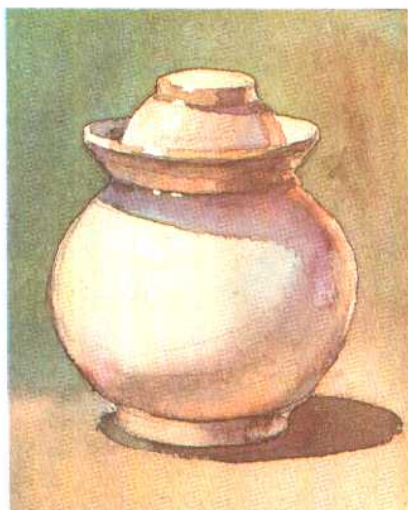
固有色的冷暖变化

仅有固有色的深浅变化来表现物体的明暗是不确切的；明部色一般偏暖，暗部色一般偏寒，有了冷暖对比，才能确切表现明暗。

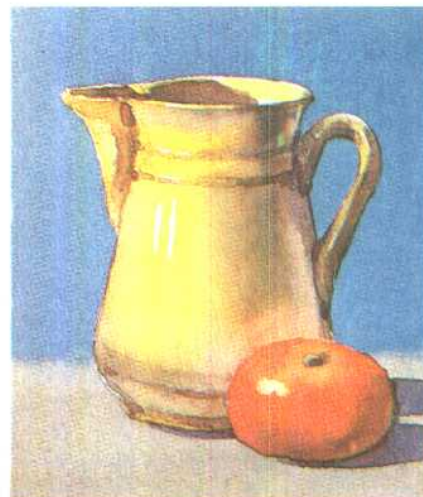
光源色的冷暖变化

同一物体在不同冷暖的光线照射下，色调产生变化，冷光下的物体明部偏冷，暗部一般偏暖，和暖光下的色彩效果恰巧相反。

环境色的冷暖变化

同一物体放置在暖色调背景前，色彩显得偏冷；在冷色调背景前显得偏热，周围物体的色彩也能对之施加影响。

静物写生

静物写生是初学者熟悉水彩技法，锻炼色彩感觉的有效手段。写生水彩静物时，要画准形体结构和特征，对明暗和色彩的变化作一番分析再动笔。因此，先作单色画练习，以熟悉素描关系，学习用笔、用水的方法。绘画和照相不同，要适当进行概括，不能照样模拟。打轮廓时，细部不必画得详尽，要避免用橡皮擦改，以免损伤纸纹，不正确的地方可在上色时改正。

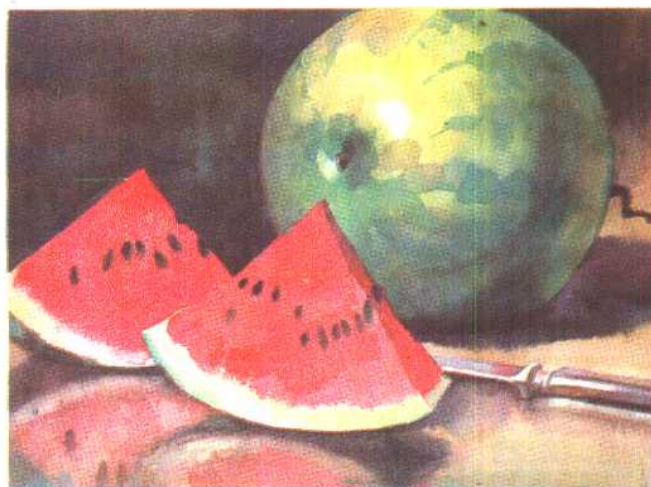
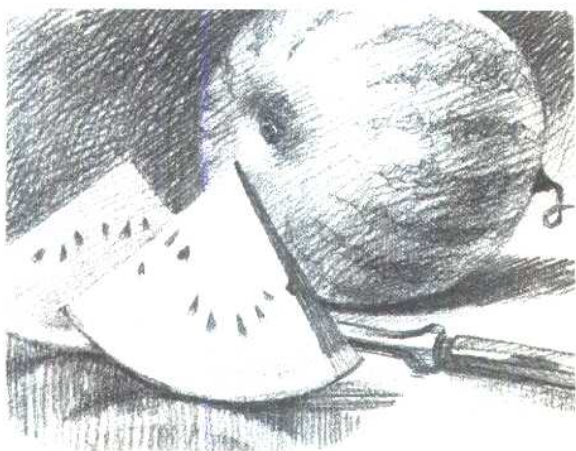
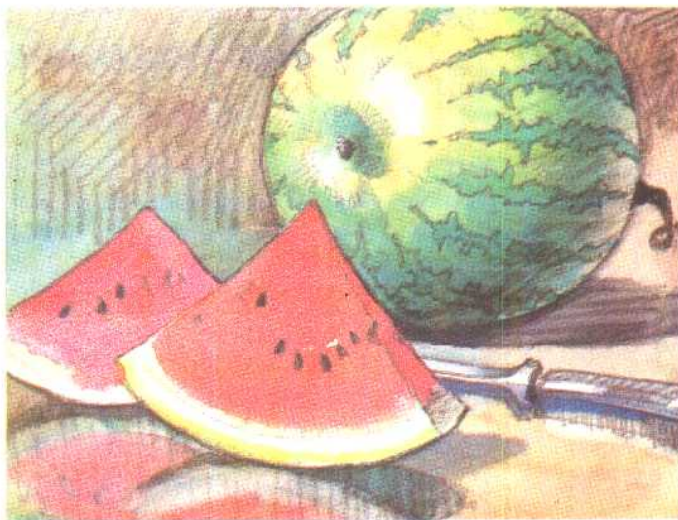

淡彩画和水彩画

未画水彩画之前，先画淡彩画作为一种过渡形式，较易收效。

用铅笔线条简练地画出轮廓线和形体结构、大体明暗，省略中间调子，线条不要排列太密，要简略。上色基本平涂，避免浓重反复，掩盖铅笔线条。要体现出明快清新的特点。

在淡彩画的基础上，可以进一步画水彩画，初次用色彩塑造形象，困难是比较多的，但只要方法正确，反复练习，不怕失败，持之以恒，经过一段时间后，可以看出明显的进步。

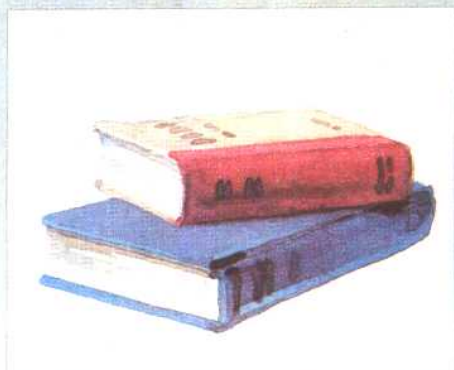
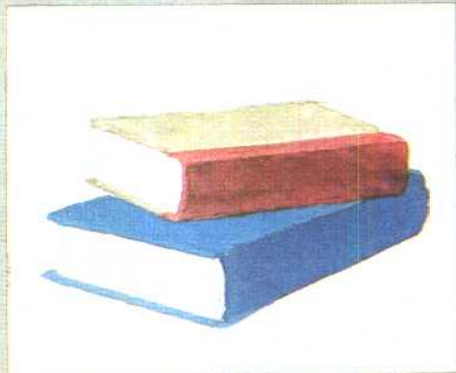
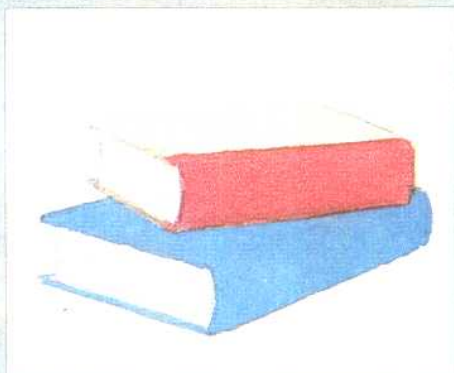

水彩画基本技法

干画法

适宜描绘面的转折、色的区别显著的物体和描绘细部。画时先平涂轻淡的基本色调，色块之间避免渗化，待干后罩上较暗部位的色彩，这样一层层逐步深入，最后描绘细部。

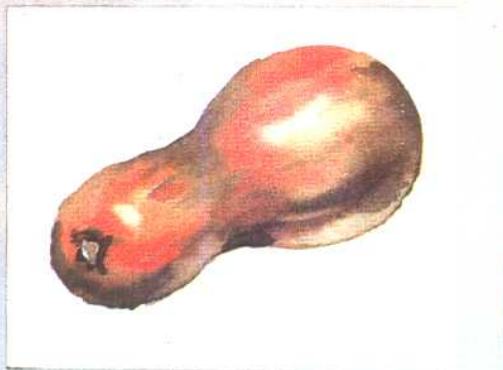
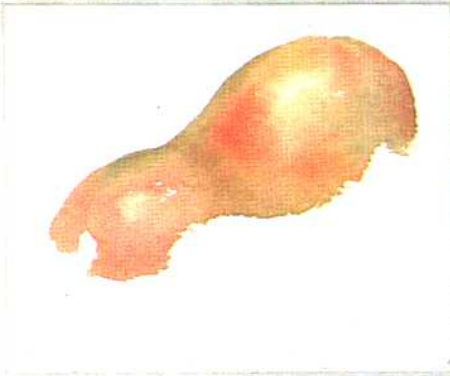
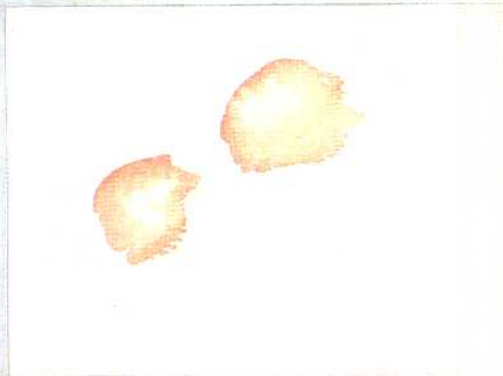
初学者较易掌握干画法，但上色层次多后，色彩容易灰暗混浊，这是干画法的缺点。

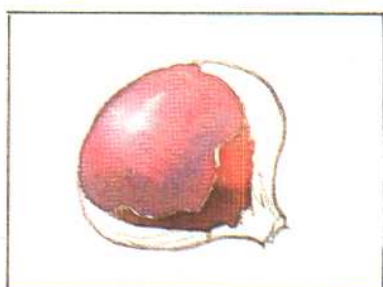
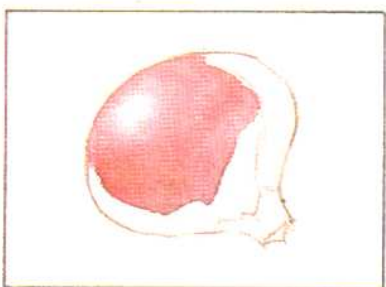
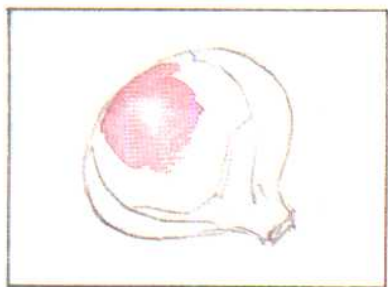
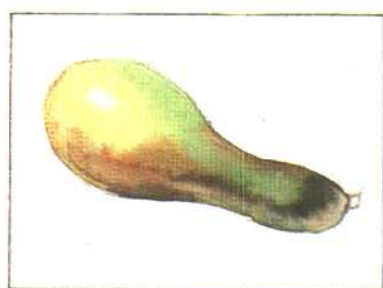
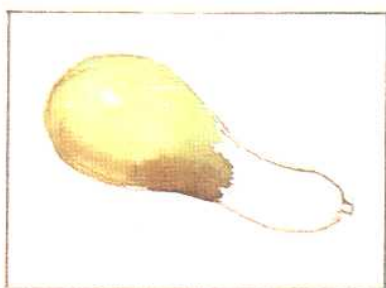
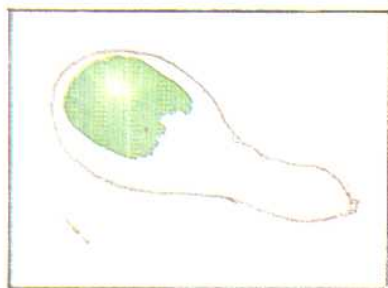

湿画法

湿画法有好几种方式，最主要的是接色法，适宜画球面、圆柱面和色彩逐渐变化的物体，以及渲染环境气氛。画时先画明部，待未干时接画灰部，再接画暗部，使色彩相互渗化，逐渐过渡。

湿画法较难掌握，但最能体现水彩画的特点，应用最广。湿画法和干画法结合运用。

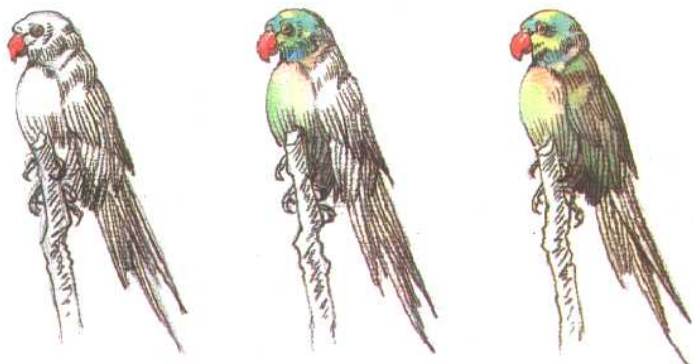
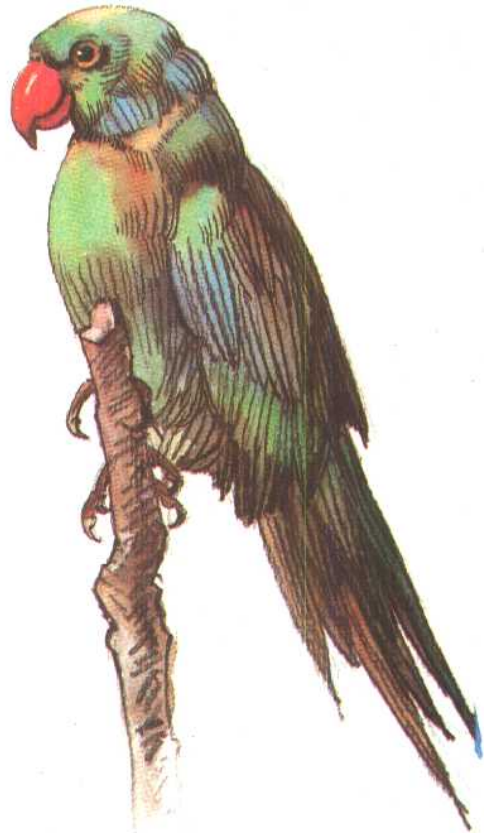

湿画法写生练习

蔬果等农产品很适宜用湿画法表现，画时用清水薄涂辉部，在四周接画明部，逐渐扩大到灰部、暗部。明部交界线色彩最深，要迅速落笔，画出面的转折，表现反光。细部可用干、湿画法结合描绘，暂不必画背景。

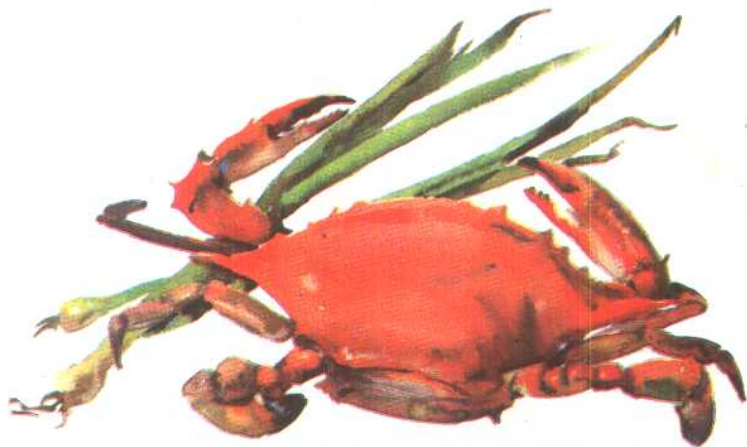
淡彩写生练习

先从淡彩写生着手，挑一样自己喜爱，而又不太难画的东西作为写生对象，用铅笔、钢笔等工具画出它的结构和大体明暗，省略中间调子，然后上色。用木炭铅笔画在纹理较细的纸上，效果最好，但上色最好一遍完成，以免炭粉脱下，染污色彩。

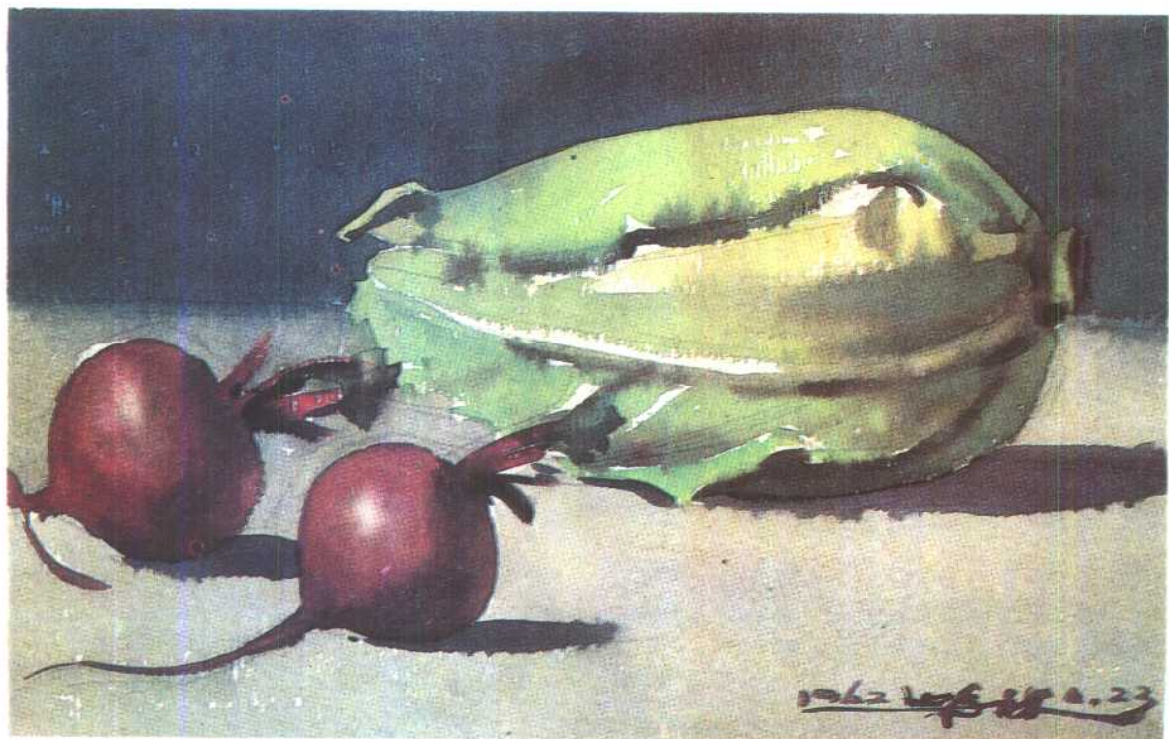
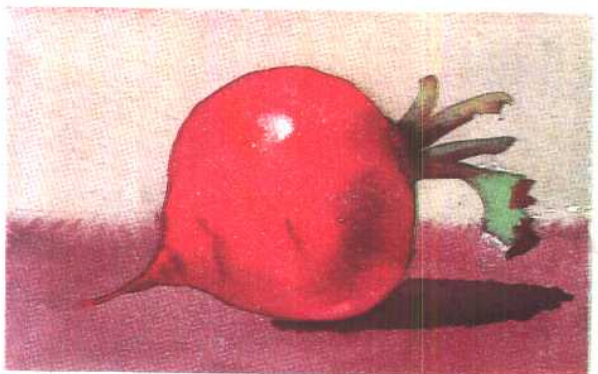
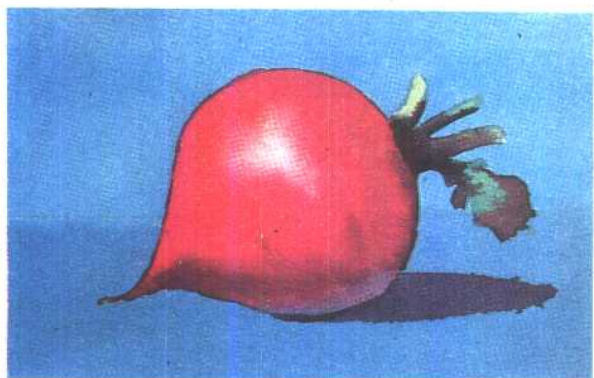
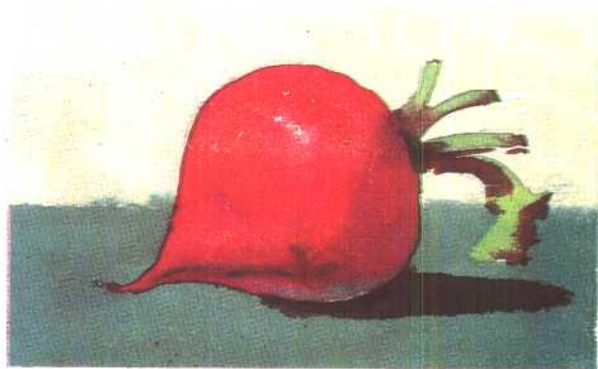
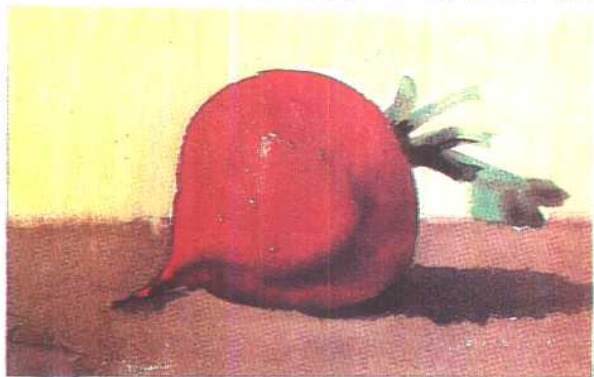
水彩写生练习

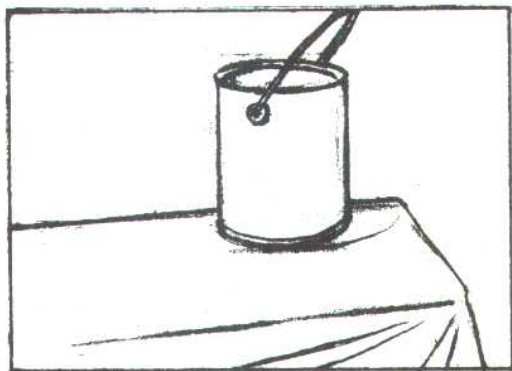
先画一样色彩单纯、表面不太光滑的东西试试。先用湿画法，如干后效果不好，再用干画法加添层次，暂不必考虑色彩的透明感等一类问题，然后逐渐画表面较光滑、色彩较丰富、结构较复杂的東西。

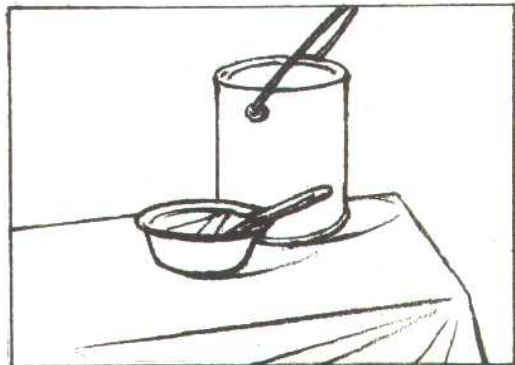
背景和桌面的色调

背景有虚设的，也有写实的，暂时不妨先配上虚设的背景以增强效果。背景和桌面的色彩应类似，或上浅下深，或上深下浅，以能衬托出主体而决定。背景色应偏灰，避免喧宾夺主，一般常和主体物的色彩成对比，有时也采用类似调子，投影的色彩应考虑到桌面的固有色。

在桌上放一只漆桶作为绘画的主体，位置稍偏离中心。

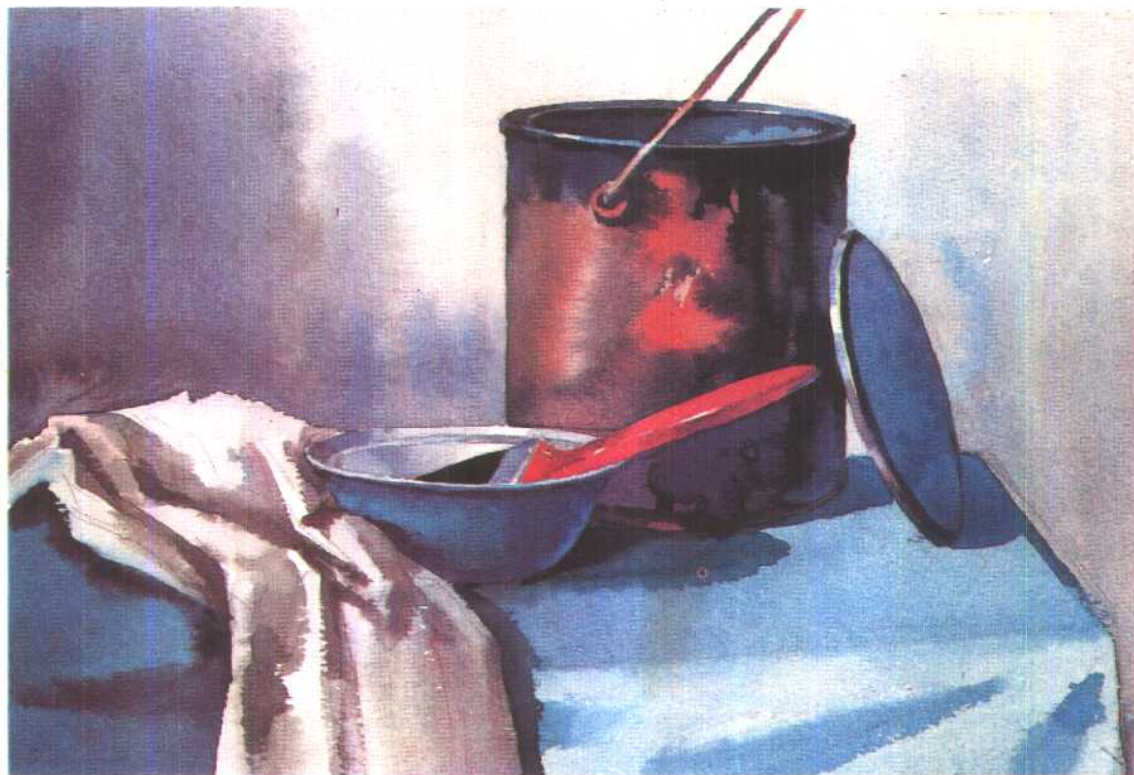
在漆桶前方左侧放一只搪瓷碗，碗中再斜放一把漆刷。桶和碗一前一后，一高一矮，增强了构图效果。

画面左右空隙太平均，左侧添上一块布后，似乎又偏重了些。

最后把桶盖斜倚在桶身右侧，画面才显得活泼而又稳定，主次之间的关系形成一个不等边的三角形。

三角形构图法既统一又有变化，较易掌握，应用最广，写生时不妨动手试放一下。选择物体时要注意大小、明暗、色彩、质感的对比和呼应，以及性质上有没有联系，不要把毫不相干的东西硬凑在一起。

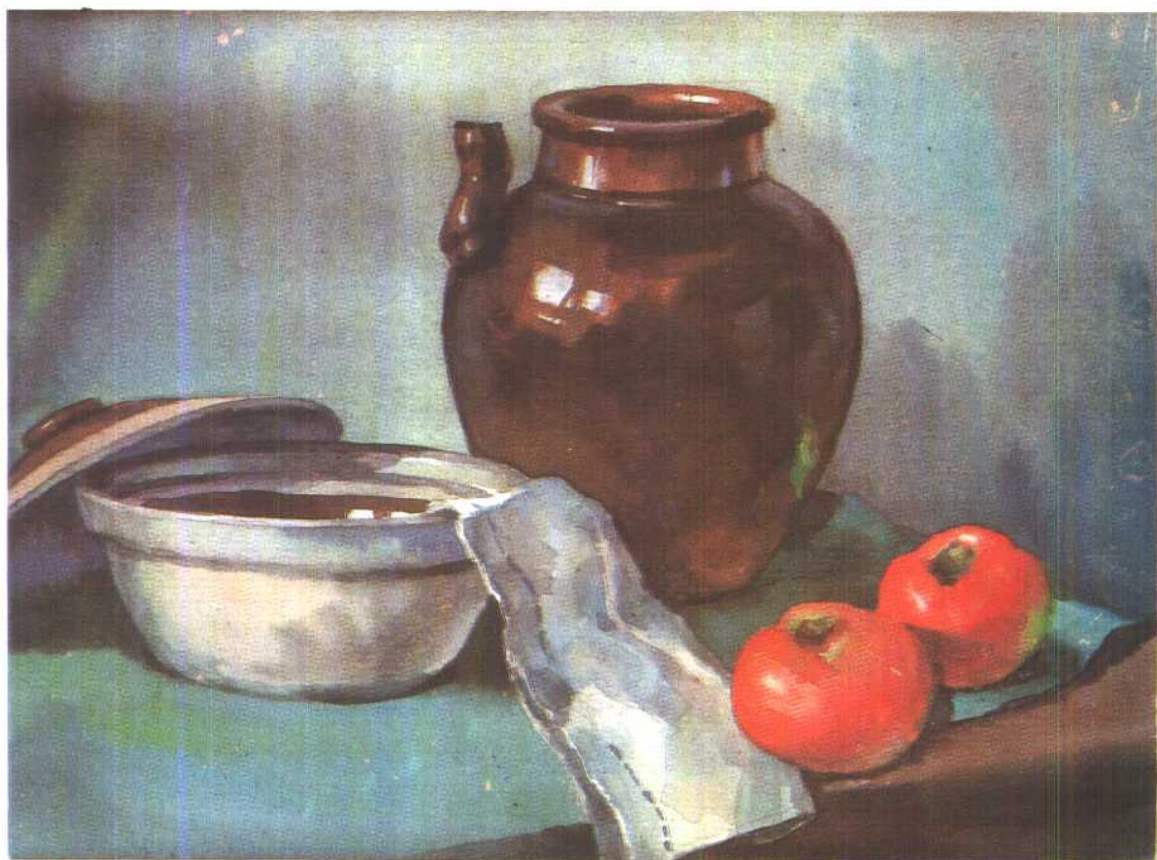
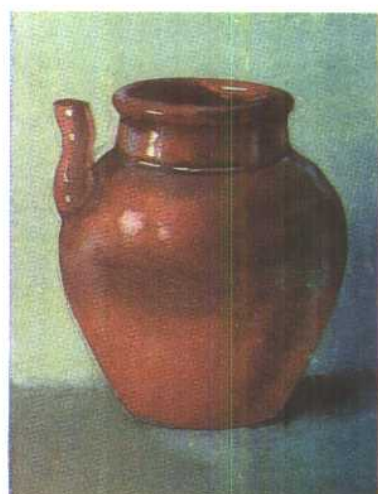
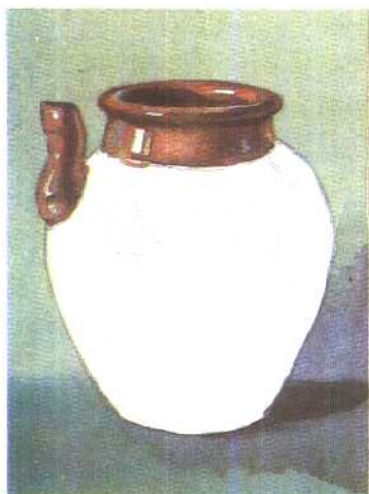
先画两
三样东西，
再逐渐加
多，要把成
组物当作一
个整体来
画，注意观
察它们的相
互关系。

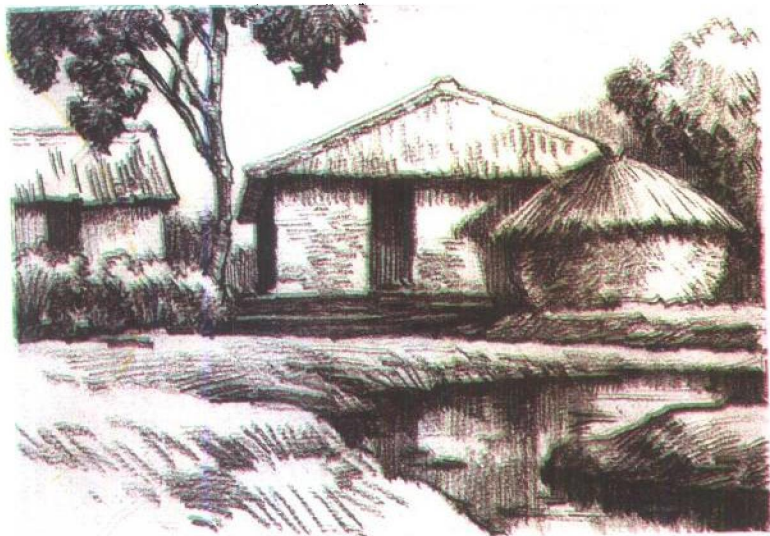
一般总
是先画背
景，然后画
主体及次要
物体，最后
画桌面及投
影。

水彩画由于工具性能以及表现手段的需要，往往不能在较大范围内将颜色同时铺开，而是采用分开画，又不影响整体效果的方法，画局部时别忘了整体关系。

画布要用干、湿结合的方法，湿笔接色，褶皱显得浑圆，干笔上色，褶皱转折明显。要从大的体面关系着手，用湿画法画出整体、起伏，不要强调细节，然后适当加几笔干笔画出褶皱的深凹处。布、绸或呢绒的质感也可通过用笔的干、湿来表现。

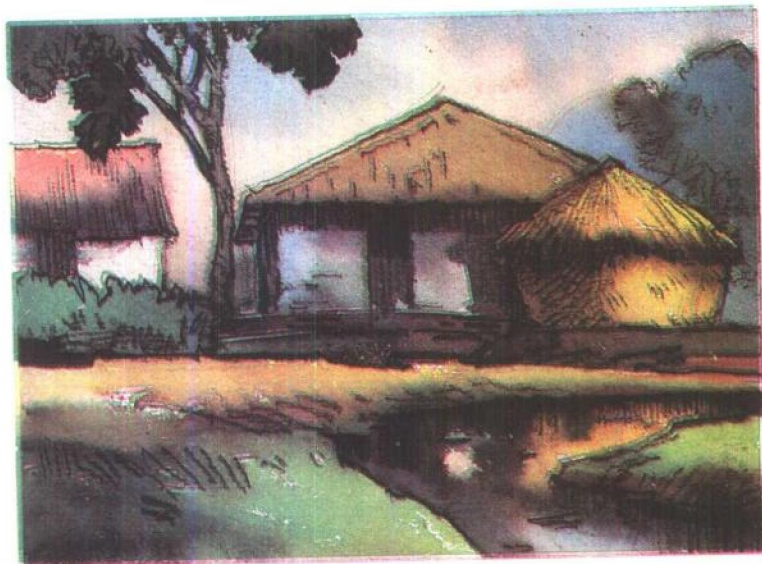

在静物写生的基础上，可以进入另一个领域——风景写生了。自然界的景色错综复杂，远非静物的单纯所能比拟，因此要特别强调概括，但如何概括，初学者不易领会，故多看些好的作品，学习水彩画家的表现手法，适当进行临摹，是完全必要的。

初次进行风景写生，取景要尽量简单。日常生活中见到的平凡景色——斜阳下的书亭，小屋旁的老树，画到纸上，往往呈现意想不到的美感。先不必考虑构图完整，待具备一定能力后，再把写生范围扩大，为时不迟。

先作铅笔写生，对景物进行分析，再画些铅笔淡彩画，在此基础上作水彩写生，就不会感觉太困难了。

上：铅笔画

中：铅笔淡彩画

下：水彩画

远、中、近景和作画步骤

一眼望去，前方的景色无限深远，如何表现纵深层次、前后关系，是个难题。风景画家把景深概括为远、中、近景三个层次，理解这个道理后，事情就好办多了。上色的程序，一般总是自上而下，自左而右，自远而近。

先画远景

和地平线（水平线）邻近的是远景，要画得虚。

其次画中景

离作画者有一定距离，往往是主体物位置所在，画时要着重描绘。

最后画近景

近距离的景物是近景，起着陪衬作用，要画得概括、单纯，才能和中景、远景拉出距离，增强深远的感觉。

