

全国普通高等学校美术基础教材

水粉 水彩

池振明 著
陈 坚

上海人民美術出版社

全国普通高等学校美术基础教材

水 粉 水 彩

池振明 陈坚 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉 水彩 / 池振明, 陈坚编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2007.5

全国普通高等学校美术基础教材

ISBN 978-7-5322-5065-3

I . 水… II . ①池…②陈… III . ①水粉画—技法 (美术)—高等学校—教材②水彩画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV . J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 045796 号

全国普通高等学校美术基础教材
水粉·水彩

编 著 池振明 陈 坚

主 编 李 新

责任编辑 谢 颖

装帧设计 清 远 林 健

技术编辑 陆尧春

出版发行 上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16 8 印张

版 次 2007 年 5 月第 1 版

印 次 2007 年 5 月第 1 次

印 数 0001—4250

书 号 ISBN 978-7-5322-5065-3

定 价 32.00 元

目 录

绪 言

- 一. 水粉、水彩画的特点和特性 1
- 二. 水粉画的起源 2

第一章 水粉、水彩画的工具、材料与技法

- 第一节 水粉、水彩画的工具与材料 7
- 第二节 常用工具的特性 11
- 第三节 水粉、水彩画的技法种类 12

第二章 色彩的基本知识

- 第一节 色彩的产生 24
- 第二节 色彩的基本关系 27
- 第三节 色彩的变化规律 31
- 第四节 色彩的观察方法与应用 39

第三章 水粉、水彩画静物写生

- 第一节 静物题材的选择与设置 43
- 第二节 构图 47
- 第三节 静物写生作品分析 52
- 第四节 静物写生步骤示范 56

第四章 水粉、水彩风景写生

- 第一节 风景写生概述 63
- 第二节 自然景物和四季景色的表现方法 69
- 第三节 风景写生的方法和步骤 86

第五章 水粉色彩人物写生

- 第一节 写生前必须掌握的解剖知识 95
- 第二节 水粉人物写生的观察和构图 97
- 第三节 水粉人物写生的方法和步骤 101

- 作品欣赏 103

绪 言

一、水粉、水彩画的特点和特性

何谓水粉、水彩画？当人们一提到这两个名字就自然而然地把它们与水联系在一起了。的确，水是它俩共同所具有的，也是最具鲜明的、最具个性的标志之一。这就是说：我们在学习水粉、水彩画的过程中，永远需要借助“水”，水是它俩的调合剂之一。只要你以这两个画种作为自己的色彩擅长专业，那么，也就预示着你永远也离不开“水”。我们在学习水粉、水彩画的过程中，必须充分了解、利用、掌握“水”的特性，和由“水”与颜料在相互作用下所产生的变化规律，以及它们所表现出来的迷人的、由“水”而带来的、具有神秘莫测、变化无穷的水性特征。

在色彩绘画大家庭里，水粉画其实与水彩画属同门师兄弟，但它又依附于水彩画学科里。水彩画是随着西风东渐，由西方传入中国。在欧洲把水彩画称之为透明水彩画，把水粉画称之为不透明水彩画。水粉颜料从广义上讲是水与带有胶水成分的粘合剂，调合颜料，再加上一些防腐剂制成的颜色；其中颜料颗粒较粗，填充剂成分较多，以追求不透明，而且覆盖能力特别强并有一定的粘着力。而颜料粒子较细，基本不加填充剂，以强调透明性的绘画

颜料则为水彩。水粉画颜色的浓、淡、深、浅都是由水控制的，如果再加上一个白色，则覆盖力更强。而强调透明性，深浅不靠白粉只依赖水，由水来控制颜色的调配则称之为水彩。水粉、水彩工具简单，携带方便，操作上又不是很繁琐，比较适合主题性的创作，如宣传画、广告画、工艺美术设计、室内外效果图设计等等。

水粉、水彩画就其画种和表现形式来说是非常有特点的，具有自我存在的价值。它们既可表现丰富多彩的客观世界，又可以充分表现出人们对大自然的深情厚意；它既有油画般的精细、又有中国画中的灵空意境；既具备了艺术语言的自我表达，又充满着绚丽的理想主义情感色彩。同时，水粉、水彩画还具有广泛的可塑性：既可表现禅宗世界静谧的神秘梦幻仙境，又能对现代绘画的预见性和表述性有着相当敏锐的和极强的艺术嗅觉。特别是近年来随着人们的艺术思想、艺术观念的提高，在实践中不断总结、探索、汲取和掌握的基础上，努力尝试着新的突破，从而使水粉、水彩这门既古老又年轻的艺术重新散发出一股清新的气息，迎来了新的发展契机。

水粉、水彩虽出自同门，但由于它们的各自特点和条

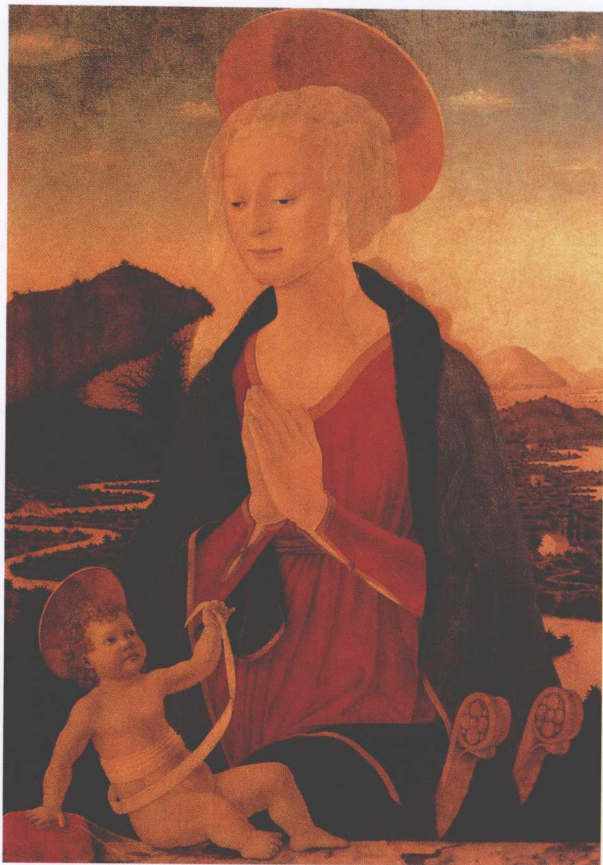
件不同,所采用的材料、工具、作画方法也就不尽相同。水粉画对于水彩画的出现与发展有着深刻密切的关联性。水粉、水彩画逐渐演化和发展而成为一门独立的画种,在以后发展的道路上又走在各自不同的轨迹上。例如:水粉画颜料是含粉质的,有着很强的覆盖力,既可表现出色泽比较饱满、颜色比较丰富的效果,又能表现出充满梦幻的、朦胧的、虚无缥缈的、具有水色交融的抒情画意。水彩画在题材表现上与油画、水粉一样不受限制,不管是静物、花卉、人物、风景乃至抽象绘画都能表现得尽善尽美。水粉画笔触的运用往往在层层覆加中进行塑造和刻画,既能大刀阔斧地塑造形体,也可以精雕细刻地充分表现画面细节;而水彩画由于颜料自身的特性,往往强调透明的流动感,因而它的技术要求、作画步骤、调色习惯都有很大的差异性。水彩画在利用水与色的渗化流动的过程中,充分强调水和色的透明性,并把它所特有的绘画趣味和艺术效果加以突出。例如:它的白不像水粉画那样是用白色提亮的,而是利用纸的本色通过颜色的空与留和水迹的趣味来表现对象的明亮程度。水粉画既能表现浑厚、深刻、真实、精微,又能用来塑造粗犷豪放的追求风格个性的作品;而它对于带有装饰性的具有一定形式感的风格表现又是其强项,酣畅淋漓、爽朗奔放、饱满厚实是水粉画所特有的艺术魅力,也是习画者毕生追求的理想目标。

二. 水粉画的起源

世界上最古老的画种,既不是油画也不是中国画,而是水粉画。水粉画在其漫长的发展过程中始终贯穿着人类社会的进步,科学技术的发展,经过不断的演变和发展逐渐形成了今天水粉画新的良好局面。因而水粉画与社会进化有着密切的关系。但是必须指出的是,早期的水粉画从

法国拉斯科山洞岩画

圣母与子 欧洲早期蛋彩画

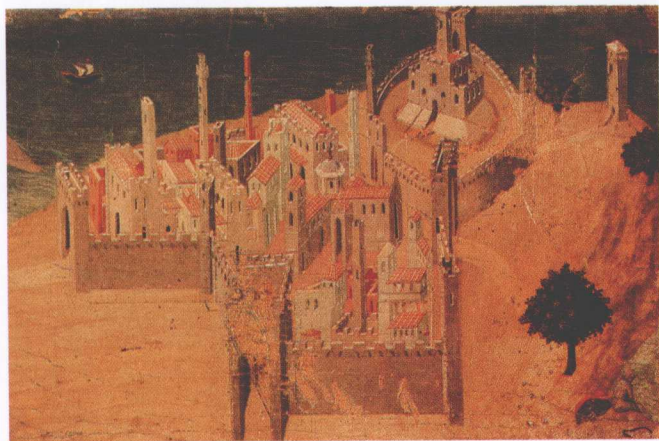
欧洲早期水彩画

严格意义上来说并不是现代意义上的水粉画,而是一种带有粘合成分的,以水性为媒介加入带有导土成分的颜料进行创作的画种,历史上把这类画种称之为胶彩画,其作品主要出现在岩石、洞窟之中。西方开始发现此类作品是在20世纪初位于法国的拉斯科山洞,年代可追溯到奥瑞纳文化晚期;而19世纪下半期,在西班牙发现年代稍晚于拉斯科洞窟的阿尔塔米洞的岩画,可称为世界上最早的胶彩画。

在我国最早可追溯到梁红山(即今日辽宁牛河梁红山文化)女神庙遗址出土的壁画残缺。据考证,新石器时代的作品有文字记载的可追溯到春秋战国前后,当时的绘画已经分成彩色与单色两种形式,这大概可以算作当时有文字记载的胶画之一。到了南北朝和隋唐时期,这种带粉质的颜料与水溶性粘胶水调合而画成的彩胶作品(如岩洞壁画),则迎来了它的鼎盛期。如:新疆克孜尔壁画、敦煌石窟壁画群,以及宋代工笔画中的粉本小样等等。

到了西元13~16世纪,欧洲在经过了文化黑暗后迎来了一个崭新的、具有新气象的文化艺术的复兴运动,此时的欧洲正经历着一个突飞猛进的变革时代。社会的发展,工业革命的伟大浪潮深深地影响着这场文化运动的革命,由此也为美术的良好发展带来了蓬勃的机遇。

十四五世纪,欧洲盛行着一种称之为“坦培拉”的绘画水性画法,这种画法以细腻法为主,从某种程度来说,坦培拉对于丰富胶彩画的技法包括对原来水粉画的逐步演变与发展奠定了基础。所以我们这里所说的水性绘画准确地说应该是胶彩画,它和我们习惯意义上的现代水粉画有所不同。而水粉、水彩画的真正确立以及在绘画中的地位,则首推德国文艺复兴时期诞生的被画界人士尊称为“开山鼻祖”的丢勒。丢勒创立了早期水粉、水彩画朦胧、含蓄、细密的绘画理念和风格,创作出与之相适应的、绘画语言独特的艺术样式,《一簇罂粟花》、《草地》等一大

欧洲坦培拉水彩画

批具有个人风格的作品诞生,把水粉、水彩画提高到一个崭新的高度。如前所述,正因为当时的水粉、水彩属于水性胶彩一类,并不是真正意义上的水粉、水彩,所以很多作品都属油画创作前的草稿练习,初创时期许多方面并不成熟,尚处在一个比较幼稚的阶段,但它们对以后水彩画的发展尤其是英国水彩画的发展产生了积极、深远的影响。真正对水彩画的发展产生重大积极影响的当属英国,至今历史不超过300年。300年来,英国画家把水彩画由一个原先仅为创作草稿而发展成为一门独立的画种,可谓居功之上。

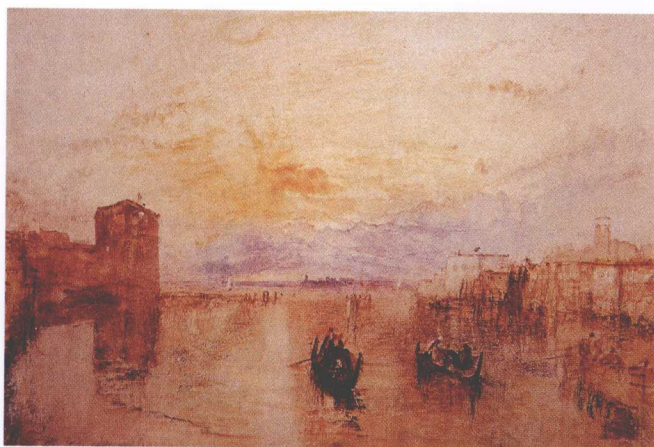
而水彩画的产生和发展是在水性胶彩画的基础上并受14世纪盛行欧洲的水墨画发展的影响,经过一些画家的研究与探索,逐渐发展成为一种比较完整的水彩画体系,为水彩画于18世纪的全盛创造了必要的条件。16世纪末,欧洲人文艺术兴起,个人生存价值的确立,在肯定了现实生活的积极意义的同时,努力促进世俗文化的发展。到了17世纪,人文主义达到了高潮,这时的欧洲画家在追求田园风尚的同时又注重大自然的写实主义精神。另外,当时的英国正面临着一系列的重大变革,工业革命的浪潮极大地推动了新兴的资本主义在社会、政治、经济、文化、科

草地 (水彩) [德] 丢勒

学上的全面发展。以凡代克兄弟为首的尼德兰派画家们更是致力于将水性特殊技法应用到绘画创作中,水粉、水彩画本身所具有的实用价值和它在商业中的广泛应用得到了充分的认识。

18 世纪的英国正处在一个新兴的高速发展的时期,如火如荼的工业革命,一方面确立人的社会存在价值,另一方面也深刻地改变着英国社会的阶级关系和人与自然的关系。首先,艺术家在注重情感表现的同时,重新审视新的审美范畴和浪漫主义的艺术思潮,努力摒弃旧的、教条式的、僵化的艺术模式,在摆脱束缚和渴求自由清新的新空气下,一个简单、轻盈又实用的画种——水彩画,在当时的英国得到了迅猛的传播和发展;其次,当时的英国运用于地质勘探的地形景物绘制较盛行,而这种形式的地形图画在技法上、制作上较之现在的水彩画非常相似、相近。随着它的技巧的不断改进,在充分发挥水与色的过程中,不断推动地形图画的发展,并成为英国古典水彩画崛起的先驱。另外,气候状况也是英国水彩画得以存在的一个客观条件。英国画家们生活在一个多湿、多雨、多雾的岛国上,气候变化无常,人们在追求田园风情的写生过程

威尼斯写生 (水彩) [英] 透纳

着火的议事厅 (水彩) [英] 透纳

中,为透明水彩画的形成提供了滋润的土壤,为 19 世纪英国水彩画迎来鼎盛期,奠定了基础。

而勃宁顿、透纳、康斯太勃更是把他们毕生的艺术才华、他们的成就献给了水彩画事业,他们把对现实生活中景与物的深刻感受用水彩画形式淋漓尽致地加以描述和表达,使水彩画的技法提升到了一个崭新的发展高度。从此水粉、水彩画不再从属于古典主义油画的草稿范畴,独立并发展成一种更自由、更成熟、更明朗、更生动的艺术表现种类。

水粉、水彩画传到中国至今已有 300 多年,它是随着中西方交流由西方的传教士带入中国的。意大利传教士兼宫廷画师郎士宁、乔治·钱纳利等来到中国广州、香港等地,创作了一大批表现当地民俗乡情的水彩画作品,这对中国水彩画的崛起起到了一定的催化作用。而 1867 年,上海土山湾会馆的成立为水彩画在中国的普及提供了发展的便利。当时许多著名水彩画家如徐永青、张充仁等都出自这里。20 世纪初有徐永青编写出版的名为《水彩风景写生法》,成为中国水彩画理论最早的书籍。而水彩画在我国真正得到普及与发展的应归功于“五四”运动以后的新文

威利·洛特的房子 (水粉、水彩) [英] 康斯太勃

桂林写生（水彩） 徐永青

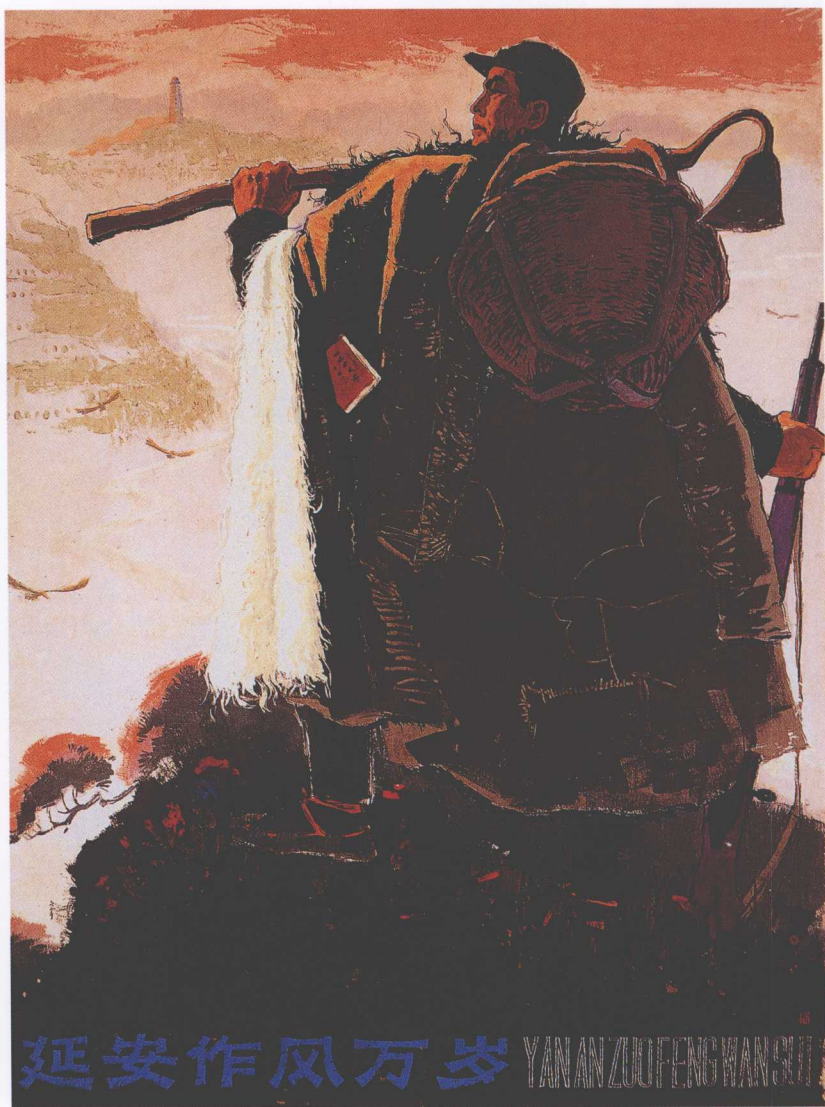
化运动。在“科学”、“民主”精神感召下，以提高国民素质为己任的一大批有志青年提出了“留学西方、学成归国”的口号，并积极介绍和推广水彩画的理论知识和技法，所有这些举动都有力地推动了我国早期水彩画的健康发展，此时的水彩画在中国应该说也正在逐步由引进走向成熟，由不了解到了解的过程。这主要得益于广告业和工艺美术的兴起以及民族资产阶级的工业革命给中国当时的经济带来的突飞猛进的发展，为水粉、水彩画的发展带来了契机。1949年新中国成立后，广大水彩画家在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神的指引下，以高昂的创作热情投入到火热的现实生活中，以广大工农兵群众为楷模，尽情地讴歌社会主义新生活、新气象，出现了一批具有现实主义和浪漫主义气息的好作品。

而自60年代后期开始，由于特定时代的需求，为了表现社会主义建设的宏大主题，出现了以水粉画为基本手段的宣传画潮流。水粉画的工具简单，使用方便，加上表现力强，因此得到了强势的推广，不少油画家、版画家、国画家等都纷纷拿起了水粉画笔，走在了那一时期的创作前沿。由于普及程度的高度膨胀，众多画家的积极参与，许多其他画种的优点也因此融合进了水粉画技法，从而极大地丰富了水粉画的表现种类，全面推动了水粉画的发展，产生了一大批优秀水粉画作品（尤其是红色宣传画），也造就了一大批优秀水粉画家。

70年代后期，中国迎来了改革开放大好时光，广大美术爱好者的踊跃参与，美术创作队伍的不断扩大，特别是全国高校恢复高

考招生之后，水粉画又是美术高考的色彩必考科目，许多美术院校都把水粉画作为色彩基础训练必修的课程；再就是实用高等美术的发展，间接地促进了水粉画的普及和提高。这一切在客观上推动了水粉画的进一步普及，并把水粉画推向了一个崭新的阶段。

改革开放后的近20年，是一个飞速发展的时代，一个正处在改革开放对外不断扩大交流的时代，在充分吸收与借鉴中外各画种创作经验的同时，努力冲破水粉、水彩画创作上的误区和创作题材、尺寸、内容的局限性，坚持走“古为今用、洋为中用”的创作道路，在继承前辈优良传统的基础上吸收其艺术的精华，坚持“百花齐放、百家争鸣”，全面加强和提升画家的艺术修养和审美理念，通过绘画能力的提高创作出更好更美的作品，逐渐使中国水粉、水彩画赢得了全盛的、空前繁荣的发展期，诞生了一些比较优秀的水粉、水彩画家。

延安作风万岁（水粉） 哈琼文

爱读书、读好书（水粉） 哈琼文

朵朵鲜花献英雄（水彩） 金梅生

空尘（水彩） 侯伟

第一章 水粉、水彩画的工具、材料与技法

本章节以阐述水粉、水彩画技法为主,但是在讲技法之前有必要同初学者谈一谈工具与材料的特点、特性和使用方法,只有对这些画材的特点、特性加以全面的了解,才能为今后掌握色彩表现技法找到必要的途径。

第一节 水粉、水彩画的工具与材料

水粉、水彩画的工具与材料品种繁多,价格有高低,选择什么样的品牌和画材,关键要从自己的实际情况和绘画经历出发。首先要考虑质量,其次看价格,三要考虑性能。由于水粉、水彩在材料运用过程中要求不尽相同,所以,下面我们分门别类地进行介绍:

一. 颜料特性

水粉画颜料又称广告色,它的主要成分有碾得很细的矿物质颜料、植物、化学颜料合成,再加上树胶、甘油等液体与水混合而成。因此,水是它们重要的媒介,它不仅仅是稀释颜色的媒介剂,更是在水粉、水彩画技法表现过程中必不可少的组成部分,也是艺术观念、思想情感、技法运用的助推剂。因此,它对水粉、水彩画的成败起着举足轻重的作用。

水粉、水彩从字面上看虽然都具备“水”的特点,都

是一样以水来稀释颜色,但是它们的特性却有着天壤之别,包括使用和操作方法。

水粉颜料颗粒较水彩要粗一点,所含的粉质比例比水彩颜料要高,所以这种水溶性颜料具有较强的流动性,优点是覆盖性较强,缺点是采用薄画法,颜色干后会变色;而采用厚画法,干后又容易开裂,不易久藏。而水彩画的颜料相对来说要细腻得多,并且比较透明,但是几乎没有什么覆盖能力,作画时往往要求一次完成,不易修改。

水粉、水彩颜料规格很多,常见的有塑料瓶装的、锡管装的,还有12色、18色、24色、整盒的套装色。在一般情况下,应尽可能选用锡管装的颜色,一是因为锡管装的颜料色相比较准;二是做工比较精细;三是外出写生时携带比较方便;四是易干,保存质量好于瓶装的。

二. 颜色的种类

水粉、水彩的颜色种类大约有6大系列。这6大系列中由暖至冷的排位分别是:

白色系列有: 锌白、钛白、锌钛白

黄色系列有: 柠檬黄、中黄、土黄、橘黄

红色系列有: 橘红、朱红、大红、土红、深红、玫瑰红、紫红

褐色系列有: 赭石、熟褐、深褐、生褐

绿色系列有: 粉绿、淡绿、草绿、中绿、土绿、橄榄绿、深绿、翠绿

蓝色系列有: 湖蓝、钴蓝、群青、酞青蓝、普蓝

紫色系列有: 紫罗兰、青莲

黑色系列有: 煤黑、马斯黑

以上所罗列的颜色只是色彩大家庭中的一小部分。大千世界的颜色成千上万,数也数不过来,有的甚至连名字也叫不上号。例如:黄色系列中金黄、镉黄,红色系列中

水粉画锡管颜料和瓶装颜料

水彩画锡管颜料和瓶装颜料

的镉红、洋红,褐色系列中的生赭、凡代克棕、透明棕等颜色。但从色彩理论上来说,水粉、水彩的颜色都是三原色的互相混合和三原色与黑与白相加而调出的许多复色和间色。我们应该注意到理论上的色彩观念与许多色彩设计基础具有共同之处,因而它在色彩设计上具有可行性,但在绘画写生实践中是行不通的,这是因为水粉、水彩颜料一般调两次到三次还能凑合着用,不觉得特别粉、脏、灰,但是调到三四次以后则肯定显得脏、灰、不透明,这是颜色特性和质量所决定的。

色彩的丰富性为我们从事绘画创作提供了保障。我们对颜色的研究应该本着一视同仁的态度去认识它,研究它的规律,在应用过程中,不断总结和提高对色彩的认识和性能的了解。颜料从生产厂家出品,应该说它的每一种颜色都经过防化处理,与其他颜色的多次混合不太容易出现粉、脏的现象,但是如果作画者自己调一个颜色再与其他颜色混合,那混合出来的颜色肯定会灰暗、粉气,明度和纯度受损。这也提醒我们,在写生时应尽量将所需的颜色备齐,尽可能减少混合次数。

从色彩性能上来说,我们应该充分熟悉和了解颜色之间在性能和特点上的优劣,这是保证画好作品的关键。有些颜色在混合过程中它的性能很不稳定,因为带有矿物质颜料的色彩渗透力特别强,而且不容易覆盖,一到潮湿天就会引起物理反应即向外渗透,如紫罗兰、酞青蓝、霍克绿等。另有一些颜色由于它们的高纯度是其他颜色无法调制出来的,因此我们在配制颜色时要尽可能配齐,如群青、玫瑰红、湖蓝、翠绿等。我们在对颜色进行深入细致的研究过程中,尤其要对色相、色性、色光在混合过程中显现出来的光量反应,以及色彩在反应过程中含灰度的变化加以关注。这部分色彩有淡黄、土黄、中黄、橘黄、粉绿、淡绿、赭石等。从色彩性能上来看它们都属于带粉质的。

高明度色彩:此系列色彩覆盖力较强,而且具有比较明确的色彩倾向和色性,纯度又非常高,故要求我们在写生中力求合理应用。比如当我们在画一些色调比较深的物体时,其受光部所呈现的光源色和反光部的环境色,往往采用高明度带粉质的颜色来表现比较适宜,因为这有两个

码头(高明度水彩写生) 陈坚

好处：一是不容易出现粉气，二是能够把色相调准，而且能调出具有冷暖倾向的色调，从而减少白颜色的使用。

调色时不宜多搅，如果反复来回搅拌，会使颜色颗粒拌得过分均匀，会把颜色给调“熟”了，画到画面上就会引起粉、灰、脏。调色要注意，水分运用要恰到好处，过多过少都会影响画面的色彩饱和度，甚至影响到画面的色彩丰富性。

三. 笔

笔是绘画工具之一，技法的运用、形体的塑造、质感的体现、画面气氛和意境的营造，以及独具匠心的风格与形式的追求都是靠笔来实现的。因此选择尚好的称心如意的笔，对于顺利作画起着至关重要的作用。

（一）水粉、水彩画笔的特性

水粉、水彩由于各自画种的特点、特性以及各自操作顺序的差异，对笔的性能要求也就各有侧重。

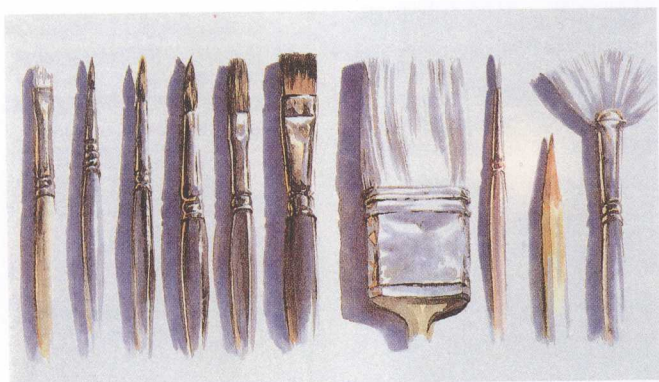
水粉笔：由于笔法的运用比较随意，表现手法大都从油画和水彩中吸收，因而在选择画笔时，一要考虑笔头的吸水性；二要考虑笔毛的软硬度和弹性；三在用笔触时以不把底色带起来为好。

水彩笔：一般是以羊毛为原件做成的羊尾平笔，这种笔吸水性好，蘸色饱满，在画厚画法用笔触时不容易把底色带起来，又比较适合于湿画法。

以狼毫为原料做成的笔叫狼毫笔，此类笔的优点是笔毛较羊尾平笔要硬一点，含水量适中，弹性较强，笔触衔接有独特的塑造感，画起来比较流畅；还有一种用尼龙纤维做成的毛笔叫尼龙笔，此笔吸水性能一般，但笔毛弹性较好，适合表现具有一定形式感的画面，对笔触肌理的追求又是它的擅长。以猪毛为原料制成的油画笔也比较适合画水粉画，笔毛虽然粗硬，但比较适合于干色厚画法。通过油画笔作画能够产生类似于油画般强劲、粗犷、笔触刚直强烈、笔触走过后会留下一丝丝的肌理等效果。而化妆笔则毛质比较柔软，吸水性好，比较适合深入细腻的画法，笔触感强，可以干、湿画法兼用。此笔在水彩画中也较多地被使用，尤其表现水乡题材画面，表现沿河岸边的石头台阶是再适合不过的了。

（二）水粉、水彩画笔的规格

选用合适的画笔是保证写生顺利完成的关键。水粉笔一般形状为扁形笔、圆形笔两种。水粉笔是以号码大小来代表尺寸的。号码1~12号由小到大，1号最小、12号最

进口水彩画笔

国产水彩画笔

国产水粉画笔

大。在选购时一般以6支为好；而水彩笔种类也很多，选择范围很广，水彩笔有圆头尖笔、扁头平笔和中国画毛笔等。尺寸分类有：加健大号、中号、小号以及勾线类的大、中、小3种。进口扁平的、圆头的水彩笔与水粉笔一样分1~12号，选择时主要看习画者的使用习惯。如喜欢画大画的则需要选一些比较大一点尺寸的水彩笔，反之则以适中为好。具体配制如下：加健特大号一支、大号二支、小号二支，勾线笔大号一支，另外画水粉、水彩时都需要一至二支底纹笔，以备画大面积的天空等之用。在平时写生和创作中，手边还要备一支质量比较好的尼龙笔以备清洗修改画面之用。

四. 纸

水粉、水彩属于纸质绘画，因此，对纸的要求非常高。画面中的很多效果要靠纸的纹理来体现，因此选用什么品牌、什么规格的纸对于初学者来说是非常关键的，选用得当与否会影响写生的情绪，作品的成败。因此对初学者来说，首先要初步了解和弄清纸质的性能和特点；其次选用的纸张应质地坚实、吸水性良好、不吸颜色；三是选择的纸质表面应纯净，厚薄要适中，因为纸质的优劣会直接影响画面的效果。

一般而言，水粉纸、水彩纸、卡纸、素描纸、铅画纸、有色纸甚至高丽手工纸、宣纸都可选作水粉、水彩的绘画用纸。水粉纸、水彩纸分进口与国产两种。进口水粉、水彩纸品种较多、规格较齐，纸的质地也有好差之分，可供选择余地比较大。目前，在进口纸中品牌比较好的有英国的三度士、法国的康松等公司提供的产品，纸又分手工纸和机制纸。

机制纸较手工纸质量要差，纸色虽白，但由于某种原因含酸碱成分，故容易变黄、变色。但对初学者来说，机制纸由于是大机器生产的纸，因而表面的纹理比较匀称，含水、含色性能较好，色彩饱满，易于掌握。

手工纸的表面纹理呈不规则的自然状态。手工纸表面不是特别的光滑，故容易营造笔触效果。缺点是颜色咬得太牢，不易洗掉，画错以后修改困难，这一点不如机制纸使用方便。

手工纸适合叠加画法，它可以承受5~6次叠加而不变色，色彩依然保持鲜艳明快。另外由于纸质表面较紧，故经得起笔触的擦、刮，而不会起毛，表面色彩依然保持润泽和流畅。

纸分平纹、中粗、粗等几种，至于选择哪一种，可根据个人习惯喜好而为之。纸的厚薄一般是以克为单位，有180克、300克、540克……一直到卡纸板。规格多、多样

化也为选择带来一定的难度和盲目性。笔者根据长期的绘画与教学经验认为：首先应考虑质地较紧、吸水性适中、表面不太光滑的纸为好。画纸是颜色表现的载体，纸的性能优劣也会影响画面效果。

下面再给大家介绍一些常用的国产水粉、水彩纸的特点和特性：

保定水粉纸——是水粉画最常用的纸，属机制纸类，表面有纹理具有一定的吸水性，对颜色的附着力比较强，作画时可厚可薄。但要注意，不宜多洗、多改，这样会容易引起画面表层起毛、起团。

机白卡——这种纸比较白、不吸水，表面虽然比较光，但色彩有一定的附着力。作画时可厚可薄，色彩画上去比较有光泽，而且非常亮丽，色彩还原性好，比较适合画一些透明或半透明的作品。

铅画纸——价廉物美，属于普及型的纸。该纸吸水性能好，表面毛，对颜色的附着力比较强，适合厚画法。如果用来画薄画法会吸颜色，而且纸面容易受损。

保定水彩画纸——作为水彩画的专业用纸，多年来深受广大爱好者的青睐。水彩纸最大的优点是吸水性能好，由于表层有比较规律的纹理，因此它对颜色有着良好的附着力，适应湿画法，具有较好的笔触感，颜色的沉淀有着独到之处，但经不起叠加。

除此之外，像高丽手工纸、中国画宣纸都比较适合水彩画表现，它们吸水性好，表面较粗糙，因此附着力就比较强，适合用于装饰性较强的绘画作品，最佳的效果是正面画各种需要的造型，反面用色托，然后再托裱，会获得比较理想的效果。

水彩纸在选择过程中要求较水粉画纸高，这主要是由于水彩画的技术含量比较高、比较复杂，它的绘画效果对纸的依赖性特别强，所以要想画好水彩画，对纸的性能、特点包括材质的特点必须有一个全面的了解和掌握。水彩画纸是一种工艺制作要求特别高，具有一定技术含量的特种纸，纸张表面的纹理和它的厚薄都会对其制作产生影响。

以上只不过是对于水粉、水彩纸做一个初步的介绍，水粉、水彩纸的选择应该说是比较复杂的，因为采用什么纸张要因人而异，在不断总结实践经验的基础上，逐步提高对纸张性能的掌握。对一名初学者来说，刚开始学色彩最好选用一些比较容易掌握、价格较低的纸。

第二节 常用工具的特性

在绘画工具的装备中除了颜色、纸张、笔这些主要的工具材料外,还需要一系列辅助工具的配置,这是保证写生成功的最起码的条件之一。

一. 调色盒

调色盒品种很多,我们以为首先考虑大一点的,长方形的,格子多一点、深一点的为好,这样既可保证颜色种类基本齐全,又可保证一定的颜料储存量。其次要考虑外出写生携带方便,切勿选购圆盒,较小的调色盒也是不太适宜的。

颜色的排列要根据人们的视觉习惯,防止相邻的颜色流动而造成污染变色,因此在摆放颜色的时候应考虑色彩由浅至深,相邻的颜色尽可能依次摆放,这样不会引起色相变化。根据这个摆色的原则,下面列一个24色的排色表,不妨作个参考。

白、淡黄、橘黄、大红、青莲、群青、钴蓝、淡绿
柠檬黄、中黄、朱红、深红、玫瑰红、普蓝、湖蓝、粉绿

土黄、赭色、土红、褐色、黑色、深绿、翠绿、草绿

二. 其他辅助工具

1、洗笔桶——用来洗笔调色之用,也可以用较大的水瓶代替。

2、调色刀——可帮助调颜色,有时颜色发硬、结块,对发干的颜色用调色刀加水调拌使之软化,也可以充当绘画用笔,表现自己预想的效果,往往调色刀表现出来的肌理效果是画笔无法达到的。

24色排色表

调色盒、洗笔桶

3、画箱——水粉、水彩的画箱俗称工具箱,与油画箱有所不同,这是由画种的特点所决定的。因为水粉、水彩属水性颜料,如果像油画箱那样竖着提,那么颜色盒中的颜料就会溢出来,因此要想保持颜色的干净还是以平放较妥。一般我们用的画箱是一种用高级塑料材质制成的呈长方形的箱子,上下两层至多层的,下层放调色盒,上层放笔和少量品种的颜料、海绵等。

4、海绵——海绵用来吸水、修改画,有时还可充当画笔。

5、画夹、画板——通常情况下,在画室用画板,室外写生考虑到携带方便,以画夹为主。一般画夹分八开、四开甚至更小,可根据自己需要来加以选择。

6、画凳——形式不一,有专供写生用的折叠式三脚凳、折叠式的靠背椅等。可根据自己的喜好,哪一种舒服就选哪一种。

7、画架——在画室内写生用的是固定式的画架,外出写生所用的是活动三脚架,高低可以伸缩,携带时可以集成一束。由于画种的特殊性,水粉画写生用得比较多,水彩画写生由于需要掌控水分的流动性,一般画架用得比较少甚至不用。

画架、画板、画箱和画凳

第三节 水粉、水彩画的技法种类

所谓技法又称为作画的方法。技法是产生画面艺术效果的重要因素。艺术的表现方法无论从美术史的角度还是从每一个艺术家成长过程进行分析,它始终经历着一个从无到有,又从有至无的迂回、曲折的演变过程。技法对绘画的重要性不是三言两语能表述清楚的,这也从另一个侧面反映出技法既是绘画的一个组成部分,又是依画家审美趣味、个性特征的不同因人而异。总之,画面的精彩效果离不开技法的表现。

人们在学习和欣赏艺术作品的过程中,虽然不会特别关注和在意技法的使用和特技的表现,他们更多的是关心最终的效果而不是过程,除非懂行的人或圈内的人,他们往往会用专业的眼光仔细回味,分析技法、笔法、笔触的运用,以及恰到好处的艺术处理。

俗话说“外行看热闹,内行看门道”。色彩技法的多样性是丰富艺术造型语言的一个主要因素,而艺术形式语言对造型能力又有着综合性的要求,因此,人们在积极追求多样形式的过程中,必然需要造就多样性的技法。但是每种技法都有它存在的合理性与局限性,这是矛盾的正反两个方面。我们在学习中不能采取生搬硬套的教条模式,对所表现物象,我们要从物象的结构上下功夫,根据审美理念、物象的不同特点和作画要求,从根本上入手以达到解决问题的目的。因为技法在绘画体系里只是手段,在审美理念的指导下,选择相应的技法表现,对于作品的完成无疑具有推动性。正如人们常说的——绘画技法的形

成和完善与社会不断的进步与发展紧密相联,从某种意义上说,它是人类进步的象征和标志。

从用色的方法上来看,水粉、水彩在色彩元素的判断上有着相近、相似的异曲同工之处,但是在操作过程中,它们之间的用色方法、习惯以及审美情趣等方面都有极大的差异性。水粉画强调一个“粉”字,水彩画强调一个“透”字。我们单从这两个字里就可以看出它们各自用色的共同性与各自的特点。水粉画中的“白”与水彩画中的“水”是它们各自重要的基本特征之一。水粉、水彩画中色彩的深浅、浓淡、厚薄都靠“白”与“水”来控制,并从中带出作品的各种色彩变化。水粉画强调“粉”的韵味,水彩画则强调“透”的妙处,其中隐藏着独特的审美语言和充分的技法表现,也就是说水分的合理运用会直接影响到画面质感的真实性和水在调色过程中的流动感,以及对色彩的预判性,成为决定绘画作品成功的关键。

另外,“水”与“色”的运用过程离不开时间的掌握,色彩的预判性直接关系到物体对象的体量感和质感的塑造。我们在学习与掌握水粉、水彩画的技巧时,要注意水粉画中的“水”与“粉”和水彩画中的“水”的协调性,在发挥各自长处的基础上将它们各自所具有的质感和美感充分地展现出来。

一. 水粉、水彩画的基本技法

水粉、水彩画虽然是小画种,但技法却是五花八门、非常丰富的,一般分为调色方法、运笔方法、绘画方法、特殊技法等若干种。

纸上直接混合法(水粉)

色彩并置混合法(水彩)

描线填色法（水粉高丽纸）

（一）调色方法

大自然的色彩千变万化，绚丽多彩，为我们学习色彩提供了取之不尽的源泉。而当我们面对大自然那变幻莫测、令人眼花缭乱的缤纷世界的时候，我们只能从色彩的本源出发，从色彩的调合方法入手去寻找生活中的色彩关系和色调意境。

1、直接混合法

这是最常用的一种调色法，是指利用调色盒里的各种颜色，根据作画需要与其他颜色混合而获得的新的颜色。此法适合水粉、水彩。但首先要注意的是混合过程中的颜色不宜等量相调，这样容易造成色彩含灰量过高；其次要注意颜色的色性和冷暖关系的对比。

直接混合法大致有以下几种：

（1）纸上直接混合法——即在画面上接前一大块颜色，未干之际再接第二块颜色，然后将它们相互调匀。

（2）色彩并置混合法——又称空间混合法，将不同色相的颜色经水调后直接用色点或色块并置在画面上，通过一定距离的混合所获得第三种色相，这个色相由于是通过一定距离而获得的，因此具有自然混合所产生的效果。此法在后期印象派中运用十分广泛，其中以修拉为代表。这种混合法可使色彩更为鲜艳，更具有活力和色彩闪烁的跳动感。

（3）描线填色法——作画时一般先用深色描绘或选用勾线的颜色与被描绘的对象形成色线的粗细变化，使色彩既丰富又展现出它的生动性和活泼性，有利于画面主题明确，但是要注意色彩的对比关系和层次感，包括部分线

条的韵律感；在高度概括的过程中，充分体现厚重、质朴的平面装饰效果，这种调色法最好画在高丽纸、宣纸上。

（4）归纳限色法——现代绘画的蓬勃发展加上设计理念在绘画领域里的不断融合，人们在忠实于客观对象的写生色彩基础上，在经过概括、提炼、想象、夸张等归纳之后形成有限的几套写生手段来表现对象，从而使色彩写生实现由复杂走向简单，再由简单走向规范的二度艺术创作。

归纳法的最大好处就是能通过对物体的明暗层次的缩减、简化，使对象在现代理念的指导下呈现平面化倾向，而它的色彩始终处在高度的概括与对比之中。

（二）笔法的运用与笔触

笔触是用来塑造物体结构、彰显个性风格、表达情感的重要手段之一。水粉、水彩画的用色与笔法是不可分的，是表达作者对物象的认识和深切感受的传递者。

笔触又是绘画者思想情感的真切流露，也是画家风格的真实反应。例如：有的画家喜欢大刀阔斧，有的喜欢精细干练，有的于细微之处深入刻画而见真功夫，所有这一切都是为了丰富、活跃画面，追求形式的多样性和色彩的丰富性。其实这个多样性和丰富性就是个性情感的最好表达。

笔触又是画面意境与思想的最好表达者。画面的虚实动静、丰圆柔和、质感的体现、轮廓线的处理等都需要笔触的处理和表现。笔触的合理运用在于是否能准确地表现物象。只有将笔触的运用视作表现物象的一种有效的服务手段，才能保证画面色彩的丰富性、整体性，使作品更具生命力。

人们在作画过程中始终需要运用各种笔法来造型，因此笔触对造型起着至关重要的作用。它包括摆、刷、擦、拖、点等各种表现手段，运用得当，就能赋予作品生动的韵律感和节奏感。

下面我们从笔触的基本特点入手，对水粉、水彩画的一些笔触用法作一介绍：

1、摆——属水粉画最常用的笔法，笔头蘸满颜色依据形体块面结构将颜色一笔一块摆出来。要求笔触肯定有力，用色不宜太薄，适当厚一点则效果更好。

2、刷——在纸上通过大面积的平涂而形成的色块。笔触远看像片状，适合水粉画中的天空、海洋、草原、牧场等题材的表现。

3、拖——笔触在纸上走得较长，在轻快流畅中有纸质飞白出现，适合水粉、水彩画中的枝条、头发等对象的表现。

4、扫——笔头蘸色较少，笔锋微微散开，轻快自如