

園林水彩

高 飞 主 编
蒋 炎 郑永莉 副主编

東北林業大學出版社

GARDEN WATER COLOUR

园林水彩

高飞 主编
蒋炎 郑永莉 副主编

东北林业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

园林水彩 / 高飞主编. — 哈尔滨: 东北林业大学出版社, 2007.3

ISBN 978-7-81076-969-3

I. 园… II. 高… III. 水彩画: 风景画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据 (2007) 第 028198 号

责任编辑: 戴 千

技术编辑: 扈琬斌

园 林 水 彩

garden water colour

主 编 高 飞

副主编 蒋 炎 郑永莉

东北林业大学 出版社出版发行

(哈尔滨市和兴路 26 号)

黑龙江省教育厅印刷厂印装

开本 787 × 1092 1/16 印张 5.5

2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81076-969-3

J · 19

定价: 25.00 元

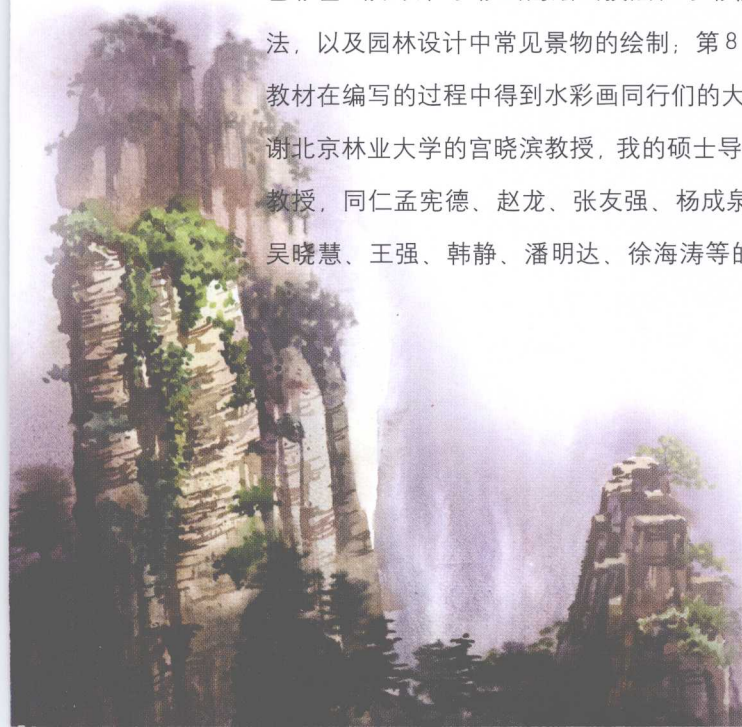
前言

水彩画是以水为媒介，通过水和颜料的调和，在特制的水彩画纸上进行的一种绘画，具有润泽透明、清新明快、流畅爽朗、表达方便的特点。水彩画的绘画工具材料简便，是其他画种所不能代替的。水彩画传入中国一百年来，一直在不断发展壮大，已经成为画家们非常喜爱的画种，也成为我国高等艺术院校中主要的绘画专业。如今在开设园林和建筑、景观设计专业的其他普通高校中，也开设了水彩画课程，水彩教学一直是园林专业色彩训练的重要课程，旨在为学生今后的设计实践打下良好的色彩知识与实践基础。

本教材针对大学本科园林专业水彩课程教材缺乏的现状，归纳总结了编者多年来的教学经验，结合水彩画的教学目标以及园林专业学生的现状进行编写。教材由浅入深，从认识水彩画开始，教学生认识色彩，使用色彩，并通过色彩临摹和写生训练，掌握色彩的基本知识。在水彩画技法方面，针对水彩画水分、时间和颜色的把握，从水彩静物画教学过渡到水彩风景画教学。通过水彩课程的学习，使学生具有对色彩的认识、观察、理解和分析的能力，具有对水彩静物与风景画的表现能力，从而达到园林景观表现的目的。

全书共8章，前7章集中介绍水彩画的发展、水彩画的工具材料、色彩基础知识和水彩画的绘画技法、水彩静物画与水彩风景画的画法，以及园林设计中常见景物的绘制；第8章是水彩画作品欣赏。本教材在编写的过程中得到水彩画同行们的大力支持，在这里特别要感谢北京林业大学的宫晓滨教授，我的硕士导师哈尔滨师范大学赵云龙教授，同仁孟宪德、赵龙、张友强、杨成泉、方亮、陈洋、吕怡然、吴晓慧、王强、韩静、潘明达、徐海涛等的鼎力相助。

编者
2006年9月

目 录

第1章 水彩画概述	1
1.1 水彩画概念及艺术特点	1
1.2 水彩画的发展简史	2
1.3 园林水彩的特点	7
1.4 水彩画的工具与材料	8
第2章 水彩画色彩基础知识	11
2.1 色彩的基本原理	11
2.2 色彩的基础知识	12
2.3 色彩的观察	20
2.4 色彩变化规律	24
2.5 色调	26
第3章 水彩画绘制的初步知识	28
3.1 画纸的选择与使用	28
3.2 颜料的调和与使用	28
3.3 画笔的使用与笔法	29
3.4 水彩画的水分与时间	32
第4章 水彩画技法	34
4.1 基本技法	34
4.2 特殊技法	45
第5章 水彩画的作画步骤	49
5.1 作画的方法	49
5.2 水彩画静物写生	49
5.3 水彩画静物写生步骤	51
5.4 水彩画风景写生	55
5.5 水彩画的临摹	59
第6章 园林景观的水彩表现方法	60
6.1 园林常见景观的表现	60
6.2 园林辅助景观的表现	69
6.3 园林景观整体的水彩表现	73
第7章 园林景观的淡彩表现方法	74
7.1 铅笔淡彩	74
7.2 钢笔淡彩	76
第8章 水彩画作品欣赏	78

第1章 水彩画概述

1.1 水彩画概念及艺术特点

水彩画是以水为媒介,通过水和颜料的调和,在特制的水彩画纸上进行的一种绘画。由于所用颜料大多透明,因此在表现色彩层次、艺术效果上,呈现出特有的透明、轻快,画面的颜色鲜明生动,给观者以轻快、明净的感觉。19世纪英国著名的水彩画家拉斯金对水彩画的特点曾这样描述:“水彩在画家的处理下,水滴和它明快的性质所形成的幻想与造化,溅泼的痕迹,凝结的色块,以及斑斑的粒状,虽然对于画的表现没有什么意义,但它偶然产生的梦境似的造化,清新的趣味,明丽的色调与轻柔的感觉,是其他材料所没有的。”这段话简明指出水彩画所特有的艺术特点。

水彩画以水为媒介,具有润泽透明、清新明快、流畅爽朗、表达方便的特点,决定了在一般情况下,画面的绘制过程基本依照色彩由浅至深的施色程序(高光处留白,这种画法与水粉画和油画的绘制过程正好相反)。这种施色顺序使画面在绘制过程中,容易做到井井有条。从广义上讲,水粉画也是用水为调色媒介的色彩绘画,也包括在水

彩画的范畴之中,但因它的颜料特性是不透明的,因此被称为不透明画法,与水彩画的透明效果相比,视觉感受完全不同。所以,对于水彩画突出它的透明感是十分重要的。尤其值得注意的是,追求透明和空灵的水彩画特点,必须建立在一定的造型和色彩基础之上。如果水彩画绘制过程中只注意表面的东西,根本不重视绘画基础,即使水分运用得不错,颜色很干净,也有透明感,也会由于缺乏坚实的素描基础,使绘画语言贫乏,而显得苍白无力。所以,在学习水彩画最初阶段,要不怕因表现层次把画面弄脏,不怕为了寻找更多的层次而使色彩的透明感降低,要以能画出一幅有一定的造型和色彩基础的作品作为自己的追求。

水彩的表现形式是一种快速又实用的传统技法,逐渐受到人们的重视。在现代建筑室内外设计、园林设计、工业产品设计、服装设计等的表现中形成了一种独特的表现形式。当代中外很多优秀的设计图是用水彩绘制的。水彩渲染表现技法之所以广为应用,主要是工具材料比较普及,画法步骤比较容易掌握、控制,表现风格严谨,画面工

【英】约翰·康斯太勃尔 旧萨拉姆

约翰·康斯太勃尔对大自然非常热爱和欣赏,常常用以隐喻他的感情。从他的作品中,特别是他所描绘的大而富于戏剧性的天空景色中便可清楚看出。这幅画描绘得极为精心、细腻,体现了水彩画幻化的表达方式。它象征着在广阔的、怒云翻滚的天空下孤独人的孤寂无助的心情。

【德】阿尔布莱希特·丢勒 森林中的湖

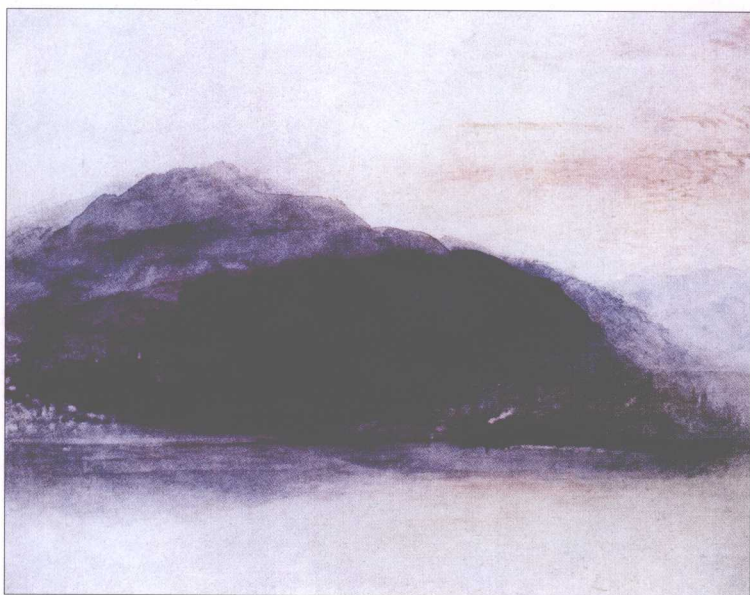
这是一幅早期著名的水彩风景画。画面利用水彩丰富的表现力，极力渲染低沉的气氛，表现出一种特殊的时代感。画的左半部是被战争摧毁了的树木，满目凄凉。整幅画面给人的感觉似乎人类已不复存在。

整细腻、明快清新、真实感强，易于接受。”无论建筑设计、园林设计、工业产品设计等，只要设计者按方法、步骤画好草图，定好主色调，由浅入深施色，力求表现画面的主次、虚实、质感、量感等细节，协调好画面的整体关系，就能画出理想的效果图。即使在短时间里，手绘一些快速设计效果图，水彩表现形式也占有很大的优势，它的表达方式比较直观，易被接受。在农业院校中园林专业和林业院校中的园林专业，水彩课程训练已成为色彩训练的重要基础课程。

1.2 水彩画的发展简史

对于水彩画发展过程的探讨，可以追溯到三千年前埃及的Memphie时代，那时期的蛋彩画是水彩画的前身。是一种以红、黄、绿、紫四色混合蛋黄或蛋白等媒介，在墙上渲染成交织图案，经过罗马时代的沿袭而传入欧洲，孕育了后来的水彩画。

十四、十五世纪左右，欧洲的画家发展了一种以线为主，以极少的色彩为烘托或只以单色渲染的单色水彩画，与今天的铅笔和钢笔淡彩十分的相似，当时的画家多用它来画油画的创作草图及练习。直到三、四百年前，水彩画才被编成较有秩

【英】约瑟夫·马洛德·透纳 紫里吉

透纳在这幅画中用随意的用笔，色彩微妙的变化、加上水彩画特有的朦胧、和谐，将画面层次刻画得淋漓尽致。

【英】约翰·雅德理 奶的帽子

人物与建筑是约翰·雅德理主要描绘的对象。这幅颜色沉稳，中锋用笔灵活、迅速，将水彩透明特性诠释得恰到好处。

【美】安德鲁·怀斯
Spruce Grove

安德鲁·怀斯是一个被评论家称为“引起怀乡之情的写实主义”的人。他的许多作品总带有伤感、冷漠、孤寂无奈、神秘的色彩。该作品表现的就是画家故乡的寻常小景，画家在采用了低调的背景色彩，画面草地运用了溅色法和乱而有致的细碎笔触。

序的历史。十六七世纪的欧洲，柏拉图式的理想审美使画家开始重视自然的写实精神，常以风景写生的方式来捕捉大自然所赋予的美感。而水彩正是记录快速变化的灵感与捕捉流动气氛的最佳材料。因此水彩画经由德国画家丢勒等人的影响，逐渐被较多的人所运用，他认为水彩画最能充分表现色彩和气氛。特别是17世纪中叶的一些荷兰画家，更致力于把水彩画视作与油画同等看待的艺术，并全力研究其特殊的技法，慢慢的它又传播到了英国，英国的画家以水彩画为绘画工具，创作了大量的单色水彩画作品。由于英国的地理环境及温带海洋性气候非常适宜画水彩画，导致十八世纪英国水彩画的崛起。被称作“英国水彩之父”的保罗·桑德比以勤奋不懈的努力和出众的才能，在社会上赢得了荣誉和地位。在英国政府的大力支持下，成立了皇家艺术学院，大大地推进了水彩画的发展并开始摆脱了荷兰的影响，对水彩画的技法和工具、材料使用等方面进行了大胆的探索，寻求独立的水彩画表现风格。托马

斯·吉尔丁、威廉·透纳等水彩画家，他们对于水彩画颜色的运用有了新的认识，以丰富的色彩来表现自然景物，使英国水彩画取得了突破性的发展，从而使以水彩为工具的单色画发展成独立的多色水彩画。同时期法国的水彩则是由他们的油彩宗教肖像画的画法延伸而来的。18世纪的法国水彩是透明与不透明相结合的，是发扬淡彩插图

黄铁山 列维坦故乡风景 49cm × 37cm

这幅画画面以深绿和深红为主，强调色彩的冷暖对比。在远处树与天空的交界处表现出了水彩流动的特性，产生晕染的效果。

柳毅飞虹 74cm × 55cm

本作品采用湿画法来表现苏州园林的优雅景致，将水彩画透明、轻快、水色淋漓的特点，运用到了极致。画家运用蓝灰调的画面主调，更突出了古典园林的高贵典雅的气质，湿画法的采用将江南特有的温婉、湿润的气候特征表现出来。

刘亚平 古桥 90cm × 64cm

在这幅画中，桥的台阶和屋顶的瓦是整个画面的关键，这种层层推进、延伸的空间感形成画面大的空间关系，画面结构紧凑而单纯，画时采用干湿重叠法，并将水洗与染色结合起来交替进行，造成细雨朦胧的画面效果。

及吸收英国的风格特点而形成的。他们重视树胶水彩等不透明的画法，而英国则普遍的应用所谓纯粹的透明水彩。另外，在德国、瑞士等其他国家，水彩由于本身轻便和多样性的优点，也由于人文主义所带来的对自然奥妙的探索与写实的精神，渐渐受到欢迎，而且表现出其独立的价值和魅力。到了十九世纪后，英国的水彩得到了前所未有的发展，出现了许多专业水彩画家和大量的优秀水彩作品，为世界水彩画的普及与发展开拓了新的局面。同时期的许多欧美国家画坛中，也出现了许多著名的水彩画家，如美国著名水彩画家安德鲁怀斯，他的作品采用写实画法，表现景物。进入20世纪初期，由于各国经贸往来和文化交流，英国水彩画艺术也随之传入世界各国。因此后人评价说：英国水彩画精美典雅、朴实无华、造型严谨。美国水彩自由奔放、生动活泼。

水彩画传入我国仅有一百多年的历史，已被中国画家所接受，也为群众所喜爱和欣赏，为水彩画在中国的发展打下了良好的基础，任伯年、吴昌硕、张充仁都是水彩画的推崇者。水彩画传入中国后，便吸收了中国画的特点，并与中国画用笔的特点和意境融会贯通。

水彩画在我国的发展曾出现过两次高峰。20世纪五六十年代，水彩画作为色彩训练的必修课得到广泛普及。改革开放以后，频繁的展览交流，促进了信息传递与艺术互补。开拓了画家的艺术视野，丰富了水彩的艺术语言，给中国水彩带来了新的活力与希望。

五四运动以后，一批留学生先后学成回国，引入了西洋水彩画的理论和技法，促进了水彩画在中国的发展，出现了中国第一代专门从事水彩画创作

的画家，形成了水彩画盛事的第一次高峰，举办了首届全国水彩、速写展览会。其中水彩画超过全部展件的半数，参展作品受到了国际同行的重视和好评，著名水彩画家李剑晨、潘思同、吴冠中、古元等都有作品参展，这次展览不仅展示了当时水彩艺术的成就，而且也展示了中国水彩画家队伍的阵营，为发展和繁荣水彩画奠定了基础。

20世纪80年代以来，在经历了“文革”长期沉寂之后，随着国际交流日益加强，中国水彩画创作开始复苏，并且得到了迅猛的发展，形成了多样化的局面，带来了中国水彩画丰富多彩的面貌，中国人以自己与水与色特有的感悟力和对笔与纸的创造力，形成了独具民族风格的中国水彩画，涌现出一大批很有影响的水彩画家。北京水彩画学会理事关维兴先生，出版了专集《希望——关维兴水彩作品》，1989年在日本举办个人水彩画展，并全部被日方收藏。另外颇有影响的水彩画家还有上海的柳毅，广州的王肇民、黄增炎，浙江的周刚，湖北的刘寿祥，黑龙江的赵云龙，安徽的柳新生，湖南的曹剑新等。80年代的这一批水彩画家的作品功力扎实、造型严谨、色调高雅、和谐统一，兼有中西方的特点，并且有版画的概括，中国画的泼洒独具特色。进入90年代以后，水彩画出现了少有的繁荣景象，在国庆五十周年和迎澳门回归之际，由文化部、中国美术家协会、中国水彩画艺委会联合举办的第九届全国水彩、水粉画展览在南京展区隆重举行，其规模之大、艺术品位之高是历届美展所不及的。再加上一些国

陶世虎 静谧 74cm × 55cm

画家的水彩作品多表现空灵、深远、博大的场面，尤其是将北方冰雪的特色画出了浓郁的个人风格，将中国画中的皴、擦、点、染借为己用，将意、情、形、色融合于贯通于水彩画中。该幅作品选取了北方常见的景物为题材，画面空灵、通畅，兼具油画写实的深厚与凝重，水面的深沉与岸边白雪及远空形成了质感上的对比。

刘寿祥 巴登巴登之秋 75cm × 60cm

此画是一张表现环境幽雅并具有静态美感的风景画，画家在作画时整体采用湿纸画法和破色法。趁湿画树，着力体现出蓬松的感觉；池塘中的波光采用吸水纸，将水吸出，画面自然、和谐。

赵云龙 午后阳光 74cm × 54cm

这是一张描写午后阳光的作品，画家以欧洲园林中常见的装饰绿廊架为题材创作而成，其随意的用笔和漫妙的色彩以及对阳光的刻画，塑造出一个暖意融融、慵懒的午后时光。画面中的阳光透过从空中垂下的树枝间隙，使层层绿色分外耀眼；树枝与树叶画得松散、自然，采用重叠、减色的方法表现得非常概括；巧妙的色彩冷暖处理使画面空间层次丰富、做到了“形散而神不散”的艺术境界；廊架夸张的色彩处理更加强了画面逆光的画面效果。整幅画轻松而不失严谨，表现出画家对午后阳光的向往与热爱。

际展览、邀请展、个人展等，水彩画展览之频繁、数量之多都是从未有过的。这些展览以及各种出版物为扩大水彩画的影响，促进学术交流、繁荣创作，起到了积极推动作用。所有这些都为水彩画的发展提供了持续的动力，也标志着中国水彩画作进入了又一个繁荣期。

从水彩画教育发展来看：湖南大学美术系，从1978年起逐步建立和完善了高师水彩画四级教学体系。即：水彩画普修班、水彩画专业班、水彩画研究生教育和水彩画研究学者教育四个教学层次。广州美术学院教育系，自1981年起就把水彩作为主修课。把油画，国画，素描作为水彩基础课纳入教学。后经国家教委批准该系水彩画专业为国家重点学科。湖北美术学院教育系于1987年开始创

办水彩画专业班，学生前两年学习油画、国画、水彩画，后两年专修水彩专业。天津美术学院在1983年建立师范美术系，1985年建立第一个水彩专业班。四川美术学院美术系1995年正式开设了水彩专业班。鲁迅美术学院版画系于1995年建立“水彩画工作室”专门培养水彩画人才。2002年西安美术学院教育系成立水彩教育专业。水彩教育的发展是水彩画在中国发展的根本动力。

1.3 园林水彩的特点

“水彩渲染表现技法之所以广为应用，主要是工具材料比较普及，画法步骤比较容易掌握、控制，表现风格严谨，画面工整细腻、明快清新、真实感强，易于接受。”也正因为如此，水彩画成为现

宫晓滨 赅春园—留云阁 54.7cm × 36.6cm

这是一幅典型的描绘园林景色的水彩作品，画面主体以建筑为主景，并附以置石、树木等景观，整个画面色调统一、层次突出。

代园林设计师和园林设计专业学生应该掌握的一门专门技术，它包含了绘画的专业知识，同时它更应有园林设计本身的专业知识，比如空间、尺度、功能等。一幅优秀的园林画既要完全反映创作者的设计构思，又要如实反映园林形式以及各种材料种类、质感和色彩。对其中的远山近水、毗邻的楼宇、庭园花圃、广场草坪、水池道路和小品设施等都能作合理安排，做为一个优秀的园林水彩画教师应该具备扎实的美术功底，较高的艺术修养及园林设计师的专门知识。比如他所掌握的透视，除绘画透视外还应该掌握园林设计透视的画法，纯绘画专业出身的教师往往艺术效果把握得很好，而在真实严谨方面欠缺一点，纯设计专业出身的教师又往往太过于严谨而艺术效果把握较差，只有将两者结合起来才是最理想的。

在我国高等院校，园林专业开设的水彩课是做为学生色彩学训练和园林设计渲染训练的重要

基础课程，通过水彩画训练可以提高园林专业学生的艺术修养，学生的艺术修养直接影响到他们今后的园林设计作品的创作。通过水彩画的训练，可以更准确的把握设计内容，还可以提高色彩及空间的想像力和表现能力，掌握水彩的绘画基础理论和技法，通过水彩画观察训练加深对景物比例、结构、透视、明暗和色彩等的观察能力。在园林设计中通常采用水彩画表现自然风景，包括田野山林，亭、台、楼、阁；表现园林古刹和村舍庭院，表现时可以充分发挥水彩画的性能，是其他画种所不能代替。园林专业水彩画的学习有其自身的局限性。首先，园林专业的学生在进入园林设计专业之前，是没有绘画基础的，学生在进入大学后虽然也是从最基本的素描开始进行训练，但是有限的训练时间要求他们要付出许多额外的时间进行自我训练，如果素描基础不好往往会影响到今后的色彩课学习。园林专业的美术教学课

程安排要与一般艺术类院校的教学模式不同,一般不采用集中式的授课方式,在教学中要不急不燥,循序渐进。此外,园林水彩教学的目的,除使学生掌握技法外,更重要的是要求技法的教学同素质的培养有机结合,则是园林水彩教学的最有效的方法。对学生开展美术意识的培养,通过参观高年级同学的作品展览,以及展示一些书籍教材的中外名家优秀作品,来激发学生的创作激情,从大师的作品中体味其绘画的风格、内涵及技巧。通过对优秀作品的观摩,形成对物体类化及模式的理解,在借鉴学习他人优秀技法的同时,寻找一种适合自身的绘画风格,往往是园林专业学生学习水彩的辅助手段。

水彩画之所以受到园林设计师的青睐,是因为它具有与众不同的特性。如它有着不可替的透明性,而且表现快速、颜色易干,色彩层次丰富、表现范围广的特点,还可与钢笔、铅笔、马克笔、水粉等结合使用使效果图更具有丰富多彩的表现魅力。对从事风景园林专业的设计人员而言,绘画是应具备的基本技能,它在工作中占据着极为特殊的位置,担负着重要的职能,它是设计者必须掌握的一种工具语言,只有通过它才能把自己的思维和想象形象地表现于纸上,与其进行对话,最后把想象变为现实。因此,园林水彩画教学的基本目的是培养学生的审美能力和基本绘画能力,水彩静物、风景画教学是园林专业教学的必修基础课程,是园林专业的学生必须掌握的绘画技能。园林专业水彩画教学应根据园林学生特点,遵循由浅入深,从易到难的原则,教材安排从学习水彩静物画的教学逐步过渡到水彩风景画教学。一般来说,第一阶段安排静物临摹和写生,首先从临摹静物水彩画入手,临摹是水彩入门的一种最好的学习方法,临摹优秀的水彩画会达到事半功倍的效果。在临摹过程中,学生可以初步掌握简单的画面构图原理,揣摩水彩画的性能及工具的使用,了解水彩画的色彩基础知识,掌握水彩画水分、时间和颜色的运用,并在较短时间内吸收别人的水彩画技法。第二阶段对学生进行静物水彩画写生训练。静物写生是遵循从简单到复杂的训练过程,在训练过程中要求学生进一步掌握静物的搭配、位置摆放及画面的构图,更深

入的体会水彩画表现的基本技法,掌握水彩画的干画法与湿画法的运用,学会如何将色彩基础知识熟练地运用在静物水彩画写生中。第三阶段安排风景临摹和写生,由于园林专业美术教学安排的学时数少,并且大多比较散,有的院校就以室内临摹为主,这样的课程安排虽然不尽科学,但是对于园林专业学生来说,也能够达到预期的教学目的。只要学生在课程结束时,能够掌握色彩基础知识,并掌握透视的基本原理,如近实远虚、近大远小等,并且具有一定的动手能力,学会天空、远山、树木、水与地面等景物的表现,学会简单建筑物体型塑造及色彩(如亭、台、楼、阁以及园林常见景物)的表现就达到了园林专业的色彩教学目的。通过水彩画课程的学习,掌握园林色彩学的基本知识,具有运用钢笔和水彩等工具表现钢笔淡彩风景画的能力;在运用色彩的能力方面,能运用正确的观察方法,掌握画面的色彩关系和色调的处理,掌握水彩画各种表现技法,并初步达到对水彩静物与风景画的表现能力。

1.4 水彩画的工具与材料

“工欲善其事,必先利其器”。每一种艺术形式的表现,都必须通过它应用的工具和材料来实现其现实形态,而那些材料和工具,又必然有它一定的性能和特点。我们学习水彩画,对水彩画工具和材料的性能和特点必须要有充分的了解,才能得心应手。水彩画的工具、材料与画好水彩画有着密切关系,选择工具、材料是画水彩画的基本条件。但水彩画初学者,特别是园林专业的学生对水彩画工具了解不够,不愿花钱买质量较好的工具和材料,最后由于工具和材料品质差,画出来的水彩画效果很不理想,往往与教师示范的水彩画效果有一定的差距,这样一来容易产生挫折感而失去画水彩画的信心。在学习水彩画时,学生的工具和材料最好与美术教师的要求一致。实际上,水彩画与其他画种相比,学习工具和材料简单而经济。目前,绘画专卖商店有关水彩画方面的工具和材料很多,现就常用的几种工具与材料以及使用效果作简要的介绍。

1. 4. 1 水彩画纸

水彩画纸，是把颜料画在它上面而直接形成画面的主要材料。一幅画的成败，画纸是起首要作用的。

标准的水彩画纸，是用白麻纤维等制成的。质地坚实，色泽洁白。水彩画纸白色居多，因为水彩颜料都是透明或半透明的。它们的色相，自身不能显示出饱和程度，一定要依靠白纸的透射，才能使各种色彩的饱和程度显露无遗。

水彩画纸的种类很多，性能各有所长，一般情况分手工纸和机制纸两种。手工纸的四边不规则，机制纸四边整齐，这两种类型的纸非常容易区别。手工水彩画纸的价格比机制水彩纸的价格要高，因此机制纸就比较适合园林专业学生这样的初学者使用。水彩纸要求纸质坚实，色泽洁白，纸的表面纹理有规律。水彩画纸就纸面而言，分粗面纸和光面纸。粗面纸纹理粗糙，具有吸水性强和用水量大特点，水色在纸上的互相渗透能出现无穷的画意与韵味；光面纸吸水性不强，多用于铅笔或钢

笔淡彩，光面纸适合表现精细的效果。水彩画纸是按照重量分类出售的，通常是纸张的重量越大，吸水性能就越好。国产水彩纸重量一般为 150 g/m^2 、 180 g/m^2 ，以保定纸和温州纸最为常见。进口水彩画纸重量一般为 190 g/m^2 、 300 g/m^2 、 425 g/m^2 和 535 g/m^2 ，常见的有英国产的获更福和博更福，法国产的巴比松、阿诗牌、康颂，还有日本纸等。

1. 4. 2 水彩画笔

水彩画用笔一般要求吸水量大，笔毛的弹性好，水彩画笔的种类很多：

外形上有圆头和平头两种。圆头笔笔尖呈适当的尖状，可根据笔的尺寸大小来选择哪些是用来进行细部描绘，哪些是以涂颜料为主的。平头笔对于大面积上大量涂色时极为适用。

从笔毛上分有羊毫、狼毫和合成纤维等多种。羊毫笔，吸水性强、弹性较差。其主要用来画大面积底色、背景。狼毫笔，弹性好，吸水性稍差。其

主要用来塑造细部和特殊效果。中国画与书法用笔，大白云、小白云、叶筋笔、衣纹笔等都可以用于水彩画。

1. 4. 3 水彩画颜料

水彩画所用的颜料是染料加上甘油、水、树脂等媒介剂调和而成的，以铝管装，使用方便。市场上可供使用的国产水彩画颜料一般为天津产的温莎·牛顿牌和上海产的马利牌水彩画颜料居多，其中以上海产的马利牌水彩画颜料最为常见。国外进口的水彩画颜料有英国产的温莎·牛顿牌，意大利的威尼斯牌，日本产的樱花牌，韩国产的新韩牌，还有荷兰产的凡高牌等。

水彩画常用的颜料有柠檬黄、淡黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、深红、玫瑰红、土红，湖蓝、深蓝、普蓝、酞青蓝、群青、青莲、紫罗兰，草绿、浅绿、橄榄绿、翠绿、深绿，还有赭石和熟褐。黑色和白色在水彩画中一般不用，初学时更应慎用或少用。

1. 4. 4 水彩画的辅助用品

(1) 调色盒：调色盒是水彩画不可缺少的辅助工具，主要用来盛放颜料。画完水彩画后要及时盖

紧盒盖，以防水彩画颜料变干，夏天时，为防止颜料干裂，可在调色盒内格中加几滴清水或甘油。

(2) 画板或画夹：画板或画夹是用来固定或支撑画纸的。一般来说室内作画用画板，室外写生用画夹，即可存放水彩纸，又可用于作画。

(3) 小凳：外出写生时要准备一个不但坚固、而且舒适的小凳，来缓解作画的疲劳。

(4) 洗笔桶：洗笔桶是专门用来洗笔的，可以是塑料瓶、玻璃瓶、小桶或是折叠水桶等。同时外出写生时还要准备一个旅行水壶，用来储水。

(5) 铅笔：铅笔主要是作画前起稿用，一般从HB~2B使用较多，3B以上的铅笔，太软，容易画脏画纸；而HB以下的铅笔则易划坏纸面。

(6) 橡皮：橡皮是起稿时常用的清洁工具，但是在起稿时应尽量少用橡皮，以免过多使用会擦伤水彩纸，影响画面效果。在选择橡皮时应尽量选择质量好的橡皮，首选软质橡皮。

(7) 海绵、刀子、胶带纸、毛巾或吸水纸、食盐、油画棒、图钉等也都是作水彩画的辅助工具。

赵云龙
林中的阳光
42cm × 30cm

这幅作品是画家在访问日本时所作，画面删繁就简，对景物作了很好的概括，以色彩来描绘画面层次

第2章 水彩画色彩基础知识

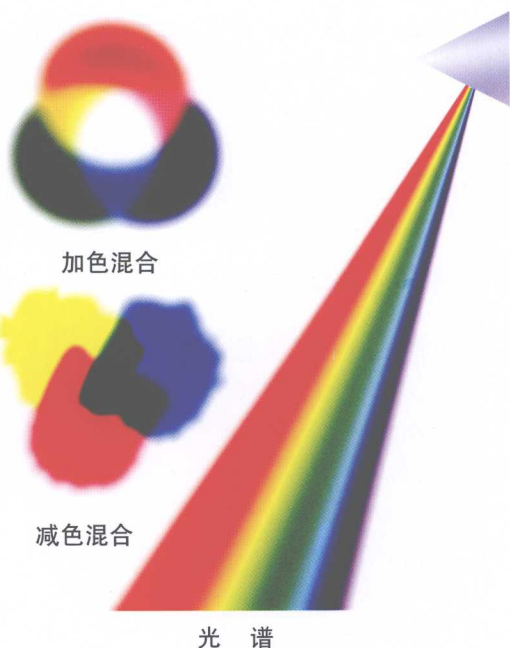
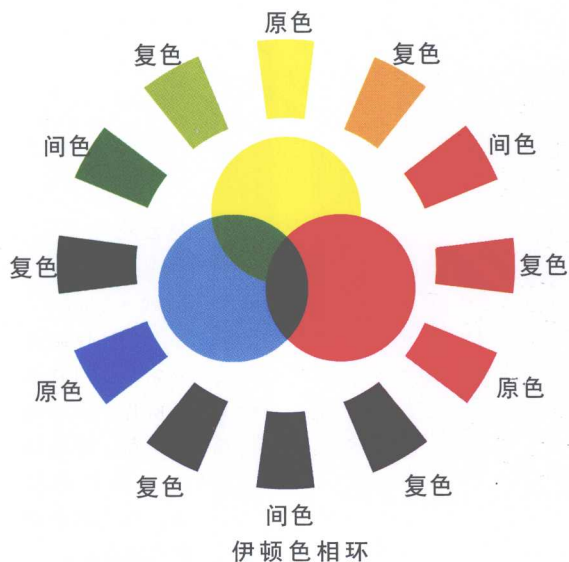
2.1 色彩的基本原理

自然界的物体尽管千姿百态,错综复杂,但由于它们都具有一定的形体和色彩,使我们能够准确的辨别它们。我们之所以能看到并能辨识物象千差万别的形体和色彩,是由于物体受光线照射后,光产生分解,一部分光线被物体吸收,另一部分光线折射出来,成为我们肉眼能够感觉到的色彩。

英国物理学家牛顿,把太阳光透过小孔引进暗室射到三棱镜上,用三棱镜把太阳光分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光,并称之为光谱,从此明确了光与色的关系。他确定了没有光就没有色彩,没有色彩就没有光的理论。

(1) 色彩的分类

从我们所看到的物体呈现出的各种颜色来说,最多见的是反射的色,即表面色。如果把这些表面色做大的分类,可分为红、黄、蓝彩色系和黑、白、灰无色系。彩色系全部具备色的三要素。无色系则没有色相和纯度,而只有明度。由于红、黄、蓝周围的色彩,在色相、明度、纯度方面各具不同的特

征,便形成了千百种不同的色彩。

(2) 色相环

色相即色彩的相貌。它能体现出每种颜色的主要特征。颜色按照红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的光谱顺序排列成环状形称为色相环,在这个色环上能够很清楚地确定颜色的位置和它们相互之间的关系。色相环是指导我们认识颜色、分析颜色、调配颜色和使用颜色必不可少的依据。

色相环是这样安排的:先画一个圆形,在此圆形的基础上加大半径再画一个同心圆,将大圆分作12等份,与小圆连接后出现12个扇形,把三原色分别放置在与等边三角形相对的扇形中,三间色放置在与间色的三角形相对的扇形中,这样每个原色和每个间色之间出现了一个空白格,这个位置就是相应的原色与间色所调配出的色。

在这个色相环上,虽然只有12种颜色,但依据它做不等量的颜色调配,可以进一步调出24色、48色及更多的颜色。

(3)色阶表

在上述色相环中，我们可以看到色相之间以不同比例调配会产生各种色彩，如果我们将色相环切开，按色相、冷暖、明度等重新组合排列，便可得出更为丰富、更为多样的色阶表。色阶表归纳了色彩的色相、明度、纯度之间的变化及规律，用平面展示了各种色彩的变化及相互关系，它是初学者掌握色彩色相、明度及纯度变化规律较为简便的方法。

2. 2 色彩的基础知识

2. 2. 1 原色、间色、复色、补色

(1)原色（亦称即一次色）

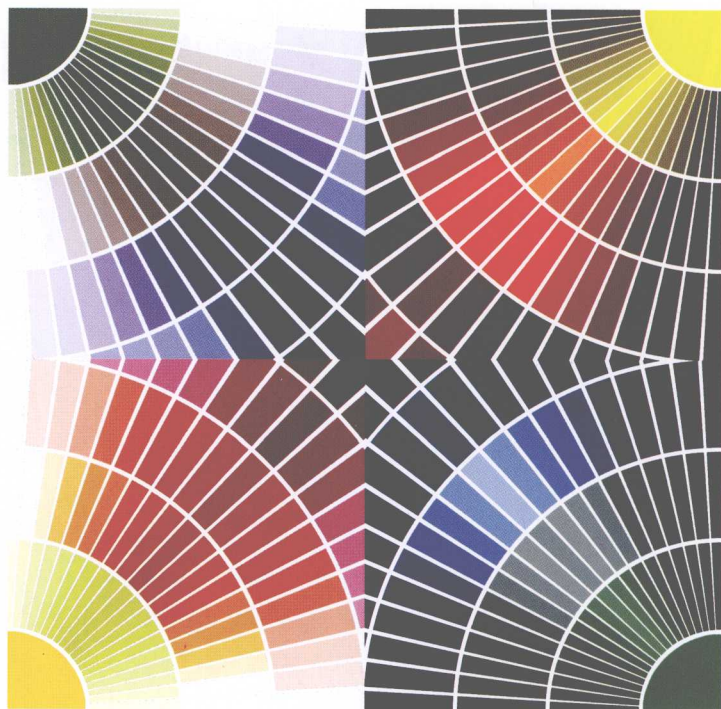
固有的色，用其他任何色都调不出来的色，原色只有三种，即红、黄、蓝，称三原色，但千万种色彩都可由三原色调配出来。

(2)间色（亦称二次色）

由两个原色混合，产生出来的颜色，标准的间色也只有三种，即红+黄=橙，红+蓝=紫，黄+蓝=绿，这橙、紫、绿为三间色。

(3)复色（亦称三次色）

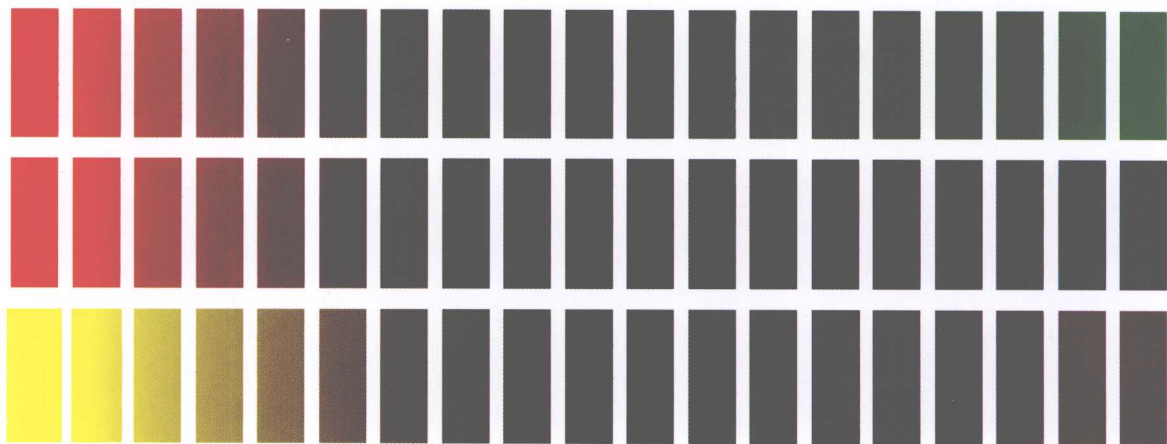
由两个间色或三个原色混合而成的色。如：橙+绿=黄灰，橙+紫=红灰，紫+绿=暗绿。应注意三原色不等量混合，可以调出无穷的色彩。

明度、纯度色阶表

(4)补色（亦称余色）

一种原色与其相对的两原色混合而成的间色之间所产生的色彩关系为互补色关系。补色是视觉上的一种特殊反应。例如我们先看了鲜红的颜色之后，随即把视线移视至别处，在一瞬间，视觉上有出现绿色的感觉，这种感觉即为红色的余感。反之，如先看绿色，也必出现红色的余感。故

补色调和色阶表