

学艺坊

彭如华 马骥生 编著

水彩画技法解析

人民美术出版社

上图：路边的小房子 作者：马骥生

下图：月季 作者：彭如华

封面图：来自远方的水果（局部） 作者：彭如华

图书在版编目(CIP)数据

水彩画技法解析 / 彭如华, 马骥生编著. — 北京: 人民美术出版社, 2007.5

(学艺坊)

ISBN 978-7-102-03942-8

I. 水… II. ①彭… ②马… III. 水彩画—技法(美术)

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 054398 号

水彩画技法解析 彭如华 马骥生编著

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号 www.renmei.com.cn)

选题策划 胡建斌

责任编辑 夏 岚

整体设计 胡建斌

封面设计 白 珂

版式设计 张 庆

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2007 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 4.5

ISBN 978-7-102-03942-8

定价: 22.00 元

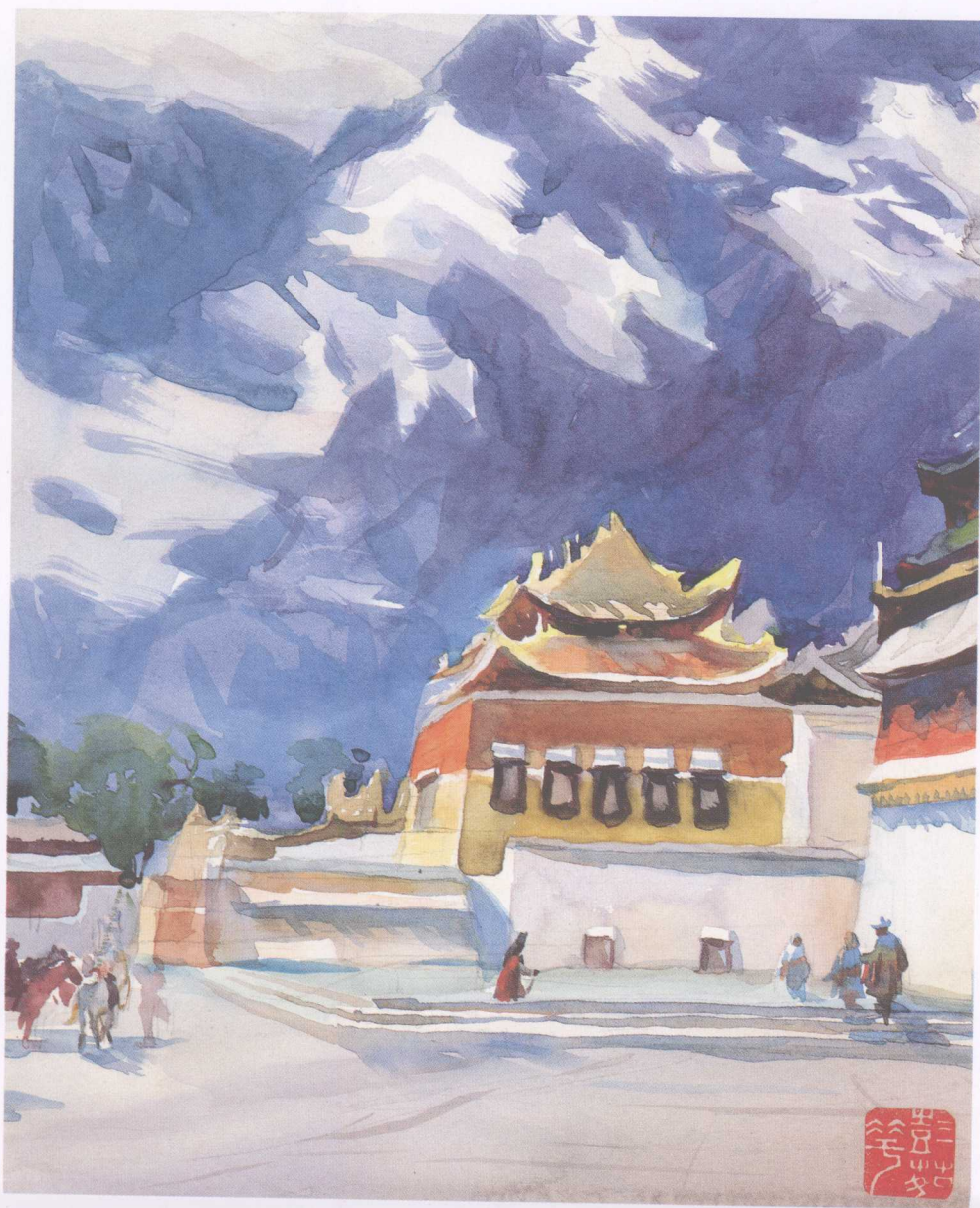
ISBN 978-7-102-03942-8

9 787102 039428 >

前言

这本书主要是结合画面谈谈我是怎样运用水彩的不同技法去表达对自然的感受和情绪的，有些也谈不上是经验，只能说是尝试。水彩的基本技法如：干画法、湿画法、湿洗法等是我常用的，因此比较熟悉，有了一些自己的体会，提供给大家或许会有用。技法是通向目标的一座桥，也是渡河到彼岸的船只，只有具备一定的色彩基础知识、敏锐的色彩感受能力、熟悉造型的一般规律及工具性能，才能借助于技法去表现自己的所想所思，也才能完成一幅具有艺术感染力的画，这就是我想告诉大家的。

大金瓦寺 作者：彭如华

XUEYIFANG · SHUICAIHUA JIFA JIEXI

学艺坊

水彩画技法解析

◎ 彭如华 马骥生 编著

目 录

前言

一、简谈水彩画的材料、工具	p.1
二、水彩画的基本画法	p.3
三、小水彩速写是怎样画的	p.4
四、水彩特殊技法的运用	p.11
五、水彩静物的作画步骤	p.22
六、水彩风景的作画步骤	p.26
七、水彩花卉的作画步骤	p.32
八、作品分析	p.34
九、作品欣赏	p.51

人民美术出版社

一、简谈水彩画的材料、工具

水彩画的技法是在不断的实践中创造出来的,和其他画种一样,在长期的艺术实践中,人们不断地总结经验,充分发挥水彩画的特点和优越性,创造出独特的、有效的表现方法。而这些方法的运用,是依赖水彩画的特殊材料和工具性能去完成的。

水在水彩画中的作用举足轻重,一幅水彩画成功与否,水分运用得是否适当是很重要的因素。笔上水分的多少,决定色彩的明度高低,调色时用水量适度,才能保证调出所需要的颜色,从湿到干的过程可产生丰富的虚实变化,利用这些变化去表现不同质感的物体及变化莫测的自然界会有无穷的乐趣。

水彩画的颜色是透明的,色彩的透明性是水彩画的主要特点之一。因此调色时要果断、大胆,尽量一次到位,不要反复调来调去,有一些颜色可直接在画面上调,让颜色趁湿自然流动,形成丰富有变化的色彩,特别是暗面的色彩,有反光,但对比又不强烈,利用这种方法效果很好。风景画中,天空往往占据很大的空间,天空的颜色变化比较微妙,从近到远,都是在比较接近的色阶里,可以先铺出大块颜色,然后在纸上加进去丰富的色彩变化,这样画比在调色盘里调好颜色再画上去,要更统一和谐,并很好地保持色彩的透明。

由于水彩颜色是透明的,纸也就对一幅画的质量产生很大影响,白色的纸使透明的颜色像宝石那样晶莹。在适当地方留出纸的白底子会产生闪亮的感觉,增加色彩的光辉。而白云和浪花、静物的高光,用留出白纸的方法来表现比用补白颜色的方法生动得多。室外写生,空间深远,画面较亮的部分先用水提出空白,再上颜色会使它和周围的关系很柔和,而不会像用留白胶预先涂上去,待周围深色干了后再刮掉露出白纸所产生的生硬感觉。用较干的毛笔在粗纹纸上轻快地拖过,纸面凸起部分先着色,而凹下部分则留出空白,这样水面的闪光效果,苍劲的老树干的粗

糙的纹理,就会表现得很生动,比用白颜色点上或用刀尖针尖刮出来要好得多,这就是我们所常说的“飞白”。

由于水彩画的特性,使得水彩画本身具有清新、明快、潇洒的特点。技法的要求既严格又灵活,要不断地实践、摸索、总结。但技法毕竟是表现手段,而不是目的,要想画好一幅水彩画,还要具备造型功底和必要的色彩修养及审美能力。画外的功夫也是必不可少的。从中国优秀传统文化中吸取营养,融汇东、西方艺术,画出的水彩画会更具具有中国特点,不仅有丰富的层次和色彩,又具有中国画浓淡相宜、泼墨挥洒的艺术效果。

水彩画的工具,有纸、笔、颜色、洗笔工具、海绵、刮刀、喷水壶、留白胶等等。

纸：国内外比较常见的有英国的瓦特曼水彩纸、获得福（手工）博更福（机制）水彩纸，法国的阿齐兹、康颂纸，日本的水彩纸以及香港和台湾地区的水彩纸，保定的水彩纸，温州的水彩纸等等。它们各有所长，主要根据自己的作画习惯来选择。好的水彩纸着色力强，颜色上去后不变灰，吸水性能适中，可以反复修改，不容易起毛。纸有冷压、热压处理之分，也有150克、180克、200克、300克、450克……重量的区别，还有机制或手工制作的差别。但都要经过自己的反复试验才能确定哪些适合画什么题材，哪些适合用什么技法等。也可试验用纸板或宣纸作画。

笔：有狼毫、羊毫、貂毛、尼龙等材料制作的，分扁头、尖头各种型号。要根据个人的作画习惯来选择适用的笔。一般地讲，羊毫笔毛比较软，含水量大；狼毫、貂毛笔毛比较硬，含水量少，有弹性；尼龙笔两者兼而有之，而且耐用。尖头笔适用细致造型，扁头笔适用于铺大块颜色。不论什么笔都要有正确的执笔姿势，能够悬腕、悬肘作画，

手才能松，笔才能活。并且要善于运用笔触，简练概括、落笔准确地去表现不同的对象。笔笔解决形、色、体、空间、质地、虚实等多方面的问题，这是水彩画的特性所要求做到的。

水彩颜色：国外有许多品牌是久经考验，受到画家欢迎的。介绍到中国的有：英国的温莎·牛顿牌、日本的樱花牌、荷兰与意大利的水彩颜料等，中国的马利牌水彩颜色也不错，特别是新出的高级水彩画颜料（艺术家系列）以及中英合资天津出的温莎·牛顿水彩系列等，颜色种类比较多，耐晒牢度和着色力都比较强。

调色盒和洗笔工具可用塑料、陶瓷、玻璃等材料的，便于携带，可调色换水即可。海绵可以修改画面，洗去不需要的颜色再重画，也可以吸去多余的水分。喷水壶用来不断打湿画面，以便于在湿的画面着色，也可以在着色未干时，用喷水壶喷出水点表现特殊的肌理效果。常用的遮盖液有国产的留白胶，一般先涂在画面上，使亮的颜色保持形以及用留白胶造型，等干后画出周围的颜色。颜色干后，轻轻地把留白胶刮掉，或用手搓去，再在亮的颜色上画出其他颜色。

除了以上的工具，还可以自制特殊的笔型，或者用油刷笔、海绵笔、滚筒等来涂色，以制造特殊的效果和纹理。

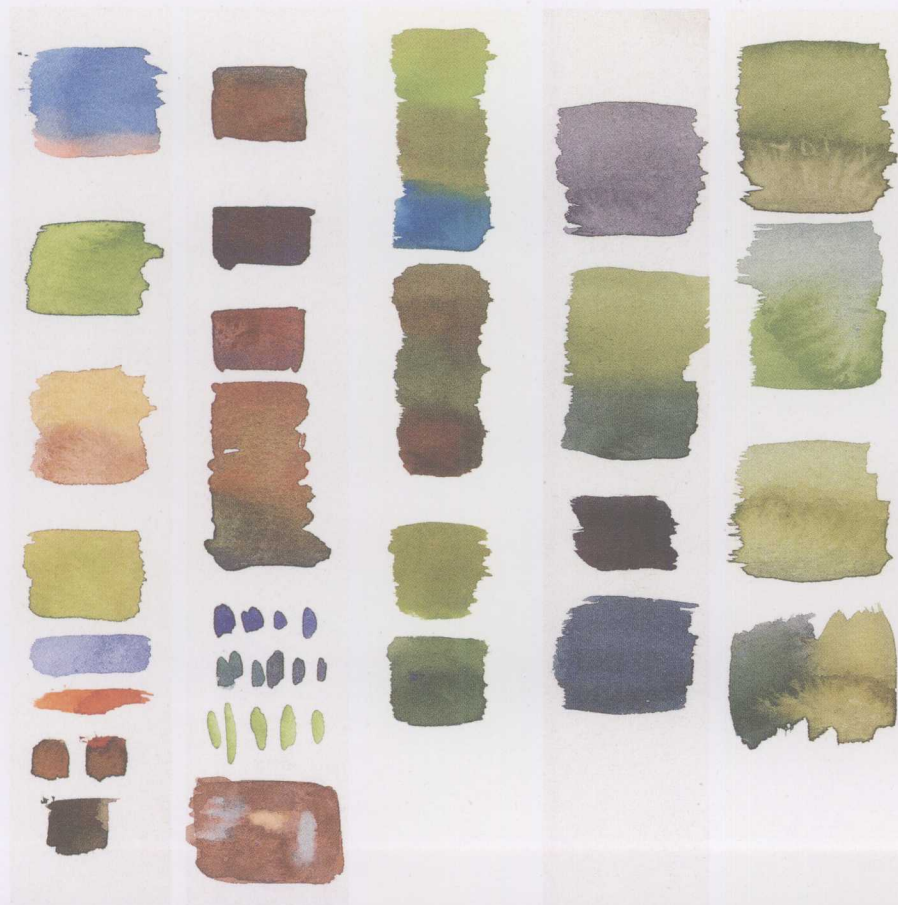
二、水彩画的基本画法

水彩画的传统画法主要分干画法（透明画法）和湿画法。

干画法是根据所表现的对象需要，有计划地逐层着色，第一遍颜色干后，再加第二遍色，逐步塑造形体，丰富色彩。它的优点是用笔准确、干脆利索，颜色层次分明，适宜于表现结构清楚、色彩复杂、细部刻画、质量厚重等对象，因为重叠着色画面容易干枯、琐碎，所以大面积着色时，水分尽可能充分一些以保持画面的润泽。罩色画法也是干画法的一种，当发现画面颜色不准或者分量不够重时，可以用调好的颜色罩上去，不过要注意调色时水要多，用色要薄，尽量单纯，和原来的颜色重合后会出现新颜色。

如果画面颜色不够统一，也可用这种方法统一画面。

湿画法是將紙弄濕或趁濕添加與銜接顏色，水分使筆觸的強度減弱，色彩自然混合，產生一種濕潤、柔和的朦朧美，適宜於表現結構渾圓、色彩微妙而豐富，大片的天空、地面、煙雲、迷朦的自然景色、雨景等等。水分要運用恰當，干湿的程度要掌握得恰到好處，筆上的水分要多，畫面水分太多時，可轉動畫板，控制水分的流動，局部銜接顏色可以用噴水壺將畫面噴濕趁濕再畫，同樣可以達到濕畫的效果。一幅水彩畫的作畫過程常常是干湿畫法結合，根據需要分別採用干湿兩種不同的畫法，以達到滿意的效果。

干湿洗是一种常用的技法。画面颜色干后，用笔洗出高光或亮面，往往比较柔和不生硬，如画花瓣、云彩、器皿的高光等，谓干洗。画面颜色未干趁湿洗出高光、亮面或削弱一些边缘关系、暗面中的反光等，谓湿洗。如果需要修改画面，可用海绵加水洗去不要的颜色，等干后再重画。

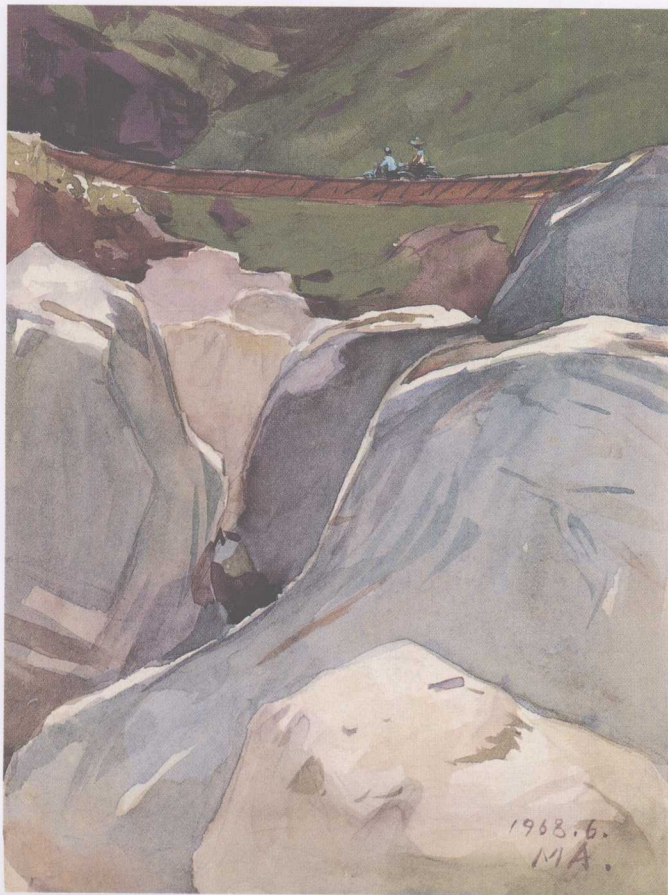
除了以上基本画法外，还有一些特殊技法，如：沉淀法、遮盖液法、撒盐法、油画棒蜡笔法、松节油法、刀刮法、拓印法等等。

三、小水彩速写是怎样画的

一幅好的水彩画不在于篇幅的大小，经常画小水彩速写对于锻炼色彩感觉、熟悉水彩的基本技法以及掌握水彩写生的一般规律是有很大帮助的。如何用水、用笔、用色表现对象是小水彩速写主要研究的内容。

石砭峪小景 作者：马骥生 21cm × 15cm

大块的石头层层叠叠是石砭峪的特色，阳光下石头闪着亮光，细心地分出石头的亮面和暗面，远处的山坡和近景的石头形成对比，小桥和两个人使寂静的山里有了生气。

小花 作者：马骥生 18cm × 14.5cm

山里的小野花 作者：马骥生 19cm × 14.5cm

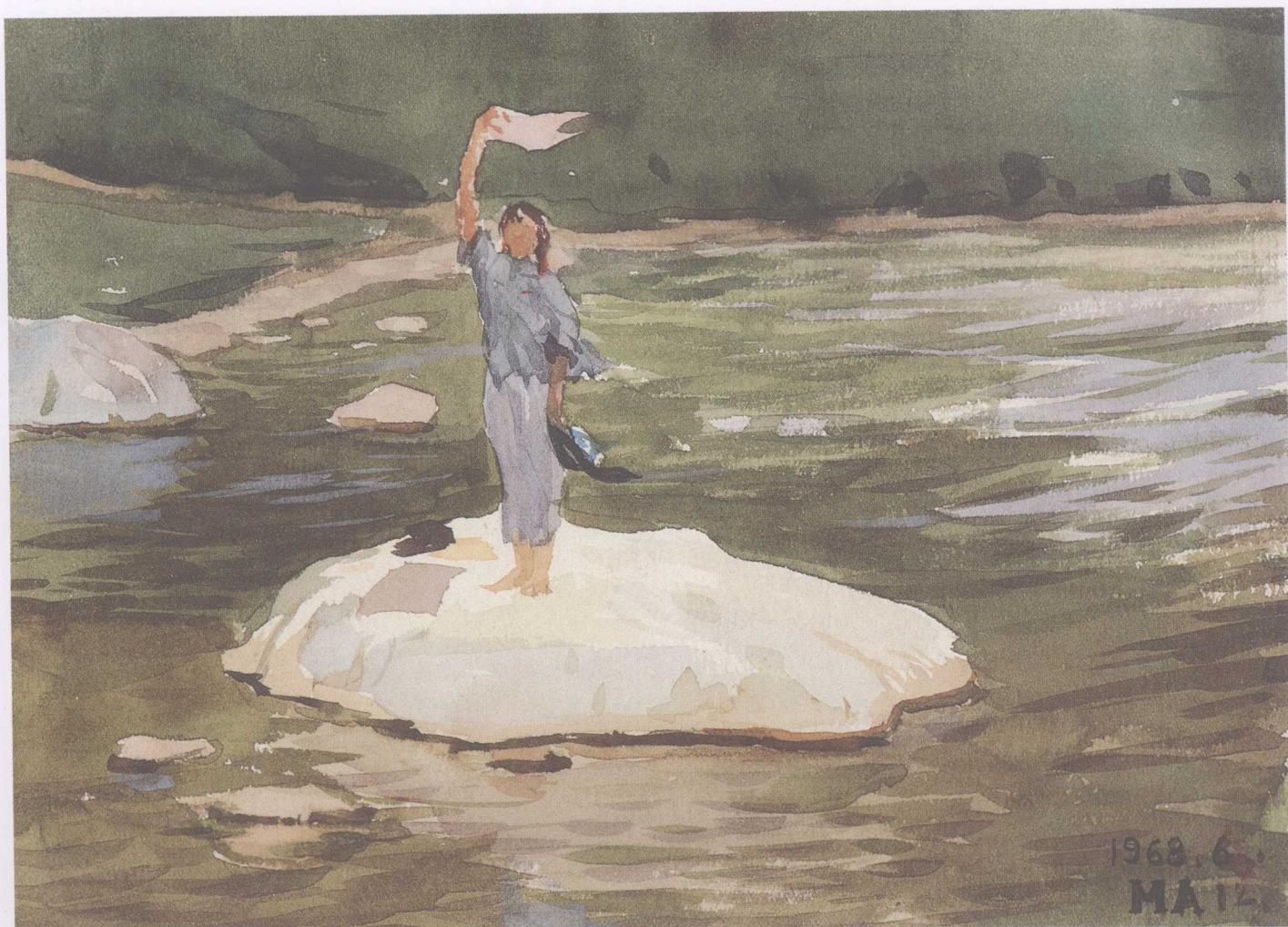
小溪 作者：马骥生 15.5cm × 20.5cm

这是一幅精美的小水彩画，先用干画法画石头和人物，再画草地和水，等水面干后细心地用笔触表现水纹，山间小溪潺潺流水的感觉就出来了。

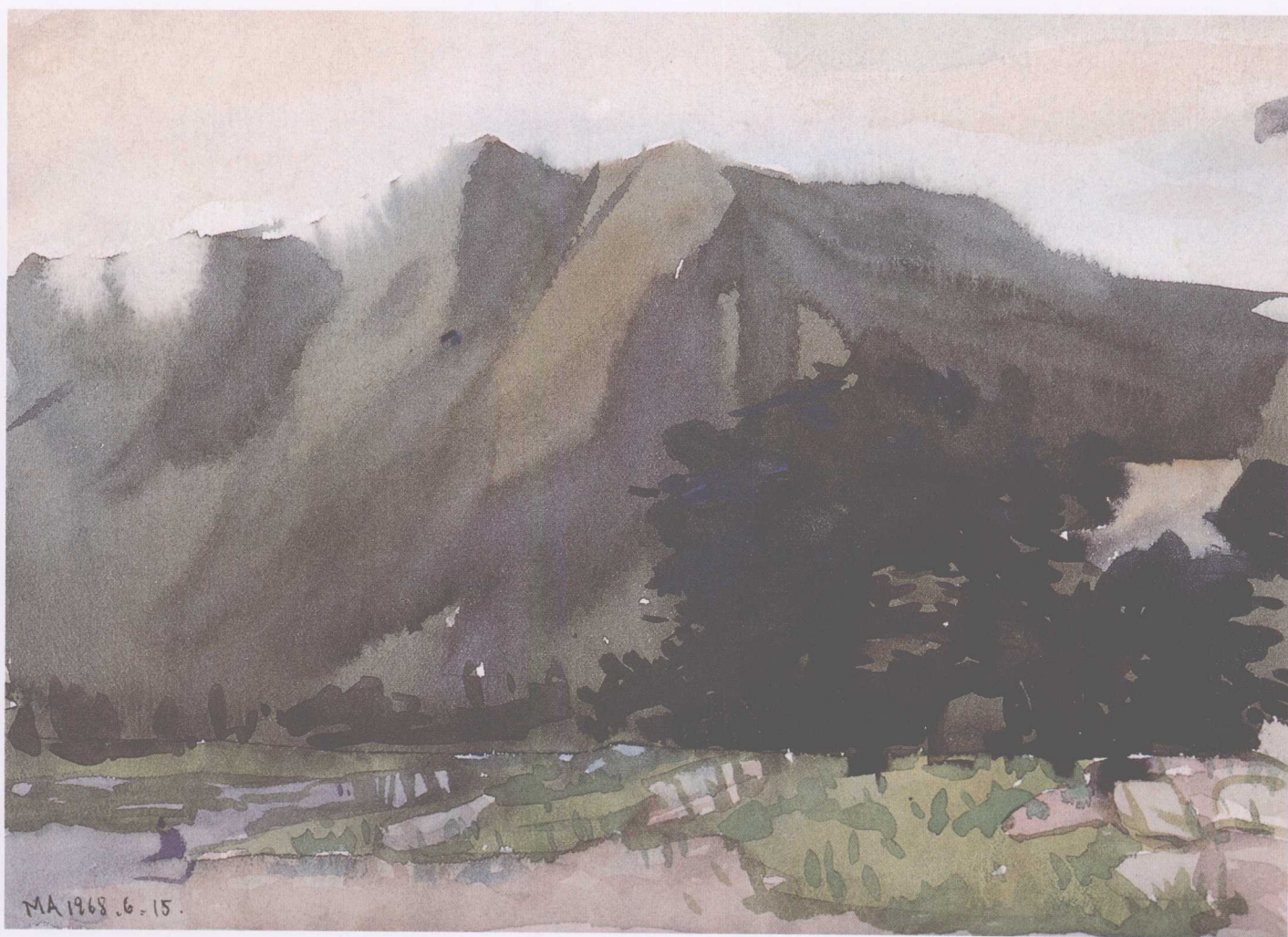
山区小桥 作者：马骥生 15.5cm × 20.5cm

横跨在小溪上的桥是主体，用干画法画两边的桥墩，简略勾出石头的缝隙和暗面，接着画天空、远山、水，小心翼翼地画桥上木板的反光及暗面，铺远山和草坡色，用笔轻轻洗出山形、草坡的变化。

轻风 作者：马骥生 15.5cm × 20.5cm

山里微风轻轻地吹着，十分惬意。用大笔铺出石头、水、草坡、衣服的大块颜色，然后用小笔画飘动的衣服、流动的水。幽静的山谷，情趣盎然。

山区小景 作者：马骥生 15.5cm × 21cm

在大山的面前人往往激动之后会沉静下来，山的魅力是永存的。在这幅画里山是主体，要细心刻画。先画天空，等纸半干时画山的亮面、暗面，接着画树和河滩、小河。干湿的巧妙结合，令人回味无穷。

南五台小景 作者：马骥生 15.5cm × 21cm

近山可以看到各种形状的草皮错落有致，裸露的石块和树木朴素自然，让这些细节统一在山的大形里，避免画面琐碎。先铺出天空、近山、远山、小溪、河滩的大块颜色，然后用小笔触画出石块的暗面、近山的草坡和石头的具体形状。

颐和园小景 作者：马骥生 14cm × 18.5cm

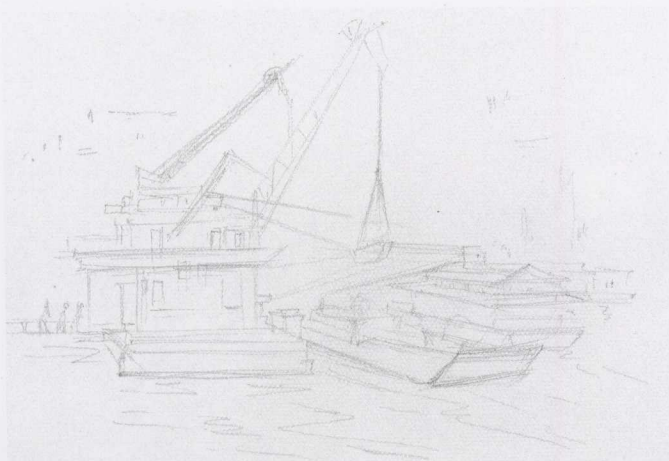
这是画在一种暗土黄色的毛道林纸上(通常人们用它画速写), 纸的本色作为亮面色, 门内的墙稍加一点白色提亮, 这样加强景物之间的对比, 成为画面的中心。用色纸画水彩要巧妙地利用纸色, 省去一些颜色, 个别地方可以加白, 以达到覆盖底色的目的。色纸的优点还在于容易形成统一的色调。

四、水彩特殊技法的运用

水彩特殊技法很多，而且还在发展，人们不断地在试用新材料，摸索新技法。这里不一一列举，只就几幅画作为实例，谈谈我是怎样运用特殊技法达到所追求的效果。

当然，水彩的基本技法仍然为主，特殊技法只是为了某种表现的需要而采用的，决不是为了炫耀。

1. 油画棒和干湿画法的结合

步骤一：先用铅笔轻轻勾出轮廓。

步骤二：用油画棒勾出水面的反光、吊车亮的地方及远处星星点点的灯光。

步骤三：先铺大块的亮颜色，注意比较细微的色彩变化。

步骤四：趁亮颜色未干，迅速画天空的重颜色、水中的倒影、吊车的重颜色，最后细心地画装卸工人，完成画面。

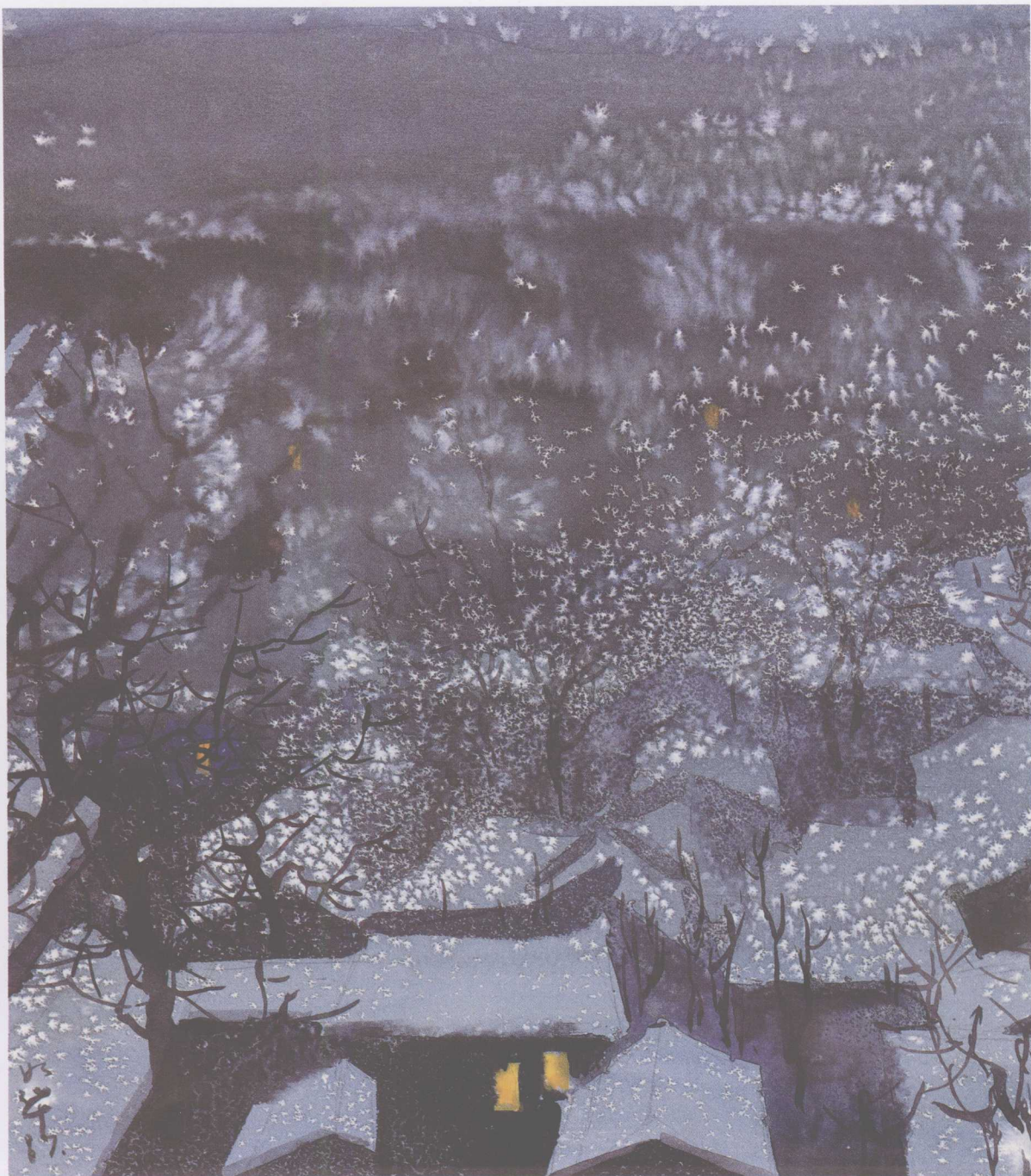

码头之夜 作者：彭如华 38cm × 54cm

2. 撒盐法

学校下面的村子里，天色昏暗，忽然下起了第一场大雪，雪花飘飘洒洒，瞬间视野变得模糊起来，一幅美丽的雪景出现在面前。我迅速地铺好纸，先用大笔蘸满水，从前到后画屋顶的色彩，并趁湿将盐撒在上面，画面半干时，简单勾出房子的形状，等画

面干后用深一点的灰蓝色铺中、远景，并第二次撒盐，用量稍少一些，画面放平，不要动它。画面全干后，再画灯光及近景房屋的墙、树。在寒冷的冬夜，小屋窗户上透出的星星点点的灯光，给人以丝丝暖意，令人产生无限遐想。

雪夜 作者：彭如华 39cm × 33cm