

HuiHuaQiBuCongShu

绘画起步丛书

郭连训 编绘

水彩画起步

浙江少年儿童出版社

SHUICAIHUA QIBU

▲ 《杭州飞来峰印象》郭连训

目 录

前言	1	水彩速写与素描淡彩	18
绘画工具与材料	3	水彩静物写生	20
水彩画基本技法	5	水彩花卉写生	22
构图	12	水彩风景写生	27
临摹	17	水彩人物写生	46

前言

水彩画是一种用水调和透明、半透明颜料来绘画的艺术门类,其历史可追溯到远古社会。古埃及人曾利用纸莎草纸作书画,中世纪的欧洲人利用羊皮书页作插图,文艺复兴时期许多大画家亦兼用水彩工具作画,描绘一些动物、植物或风景及一些大画的草图。十九世纪,水彩画在英国得到前所未有的发展,甚至被称为民族艺术,英国水彩画发展的丰富经验与成就至今仍是人们学习的典范。在中国,用水调和透明、半透明颜料在绢帛上作画的历史已有近三千年,真正意义的水彩画虽然只有几百年的发展史,但中国水彩画还是取得了飞速的进步,也成为最受广大美术爱好者喜欢的画种之一。

现代水彩画艺术不但可以表现出清新透明、湿润、流畅、含蓄、欢快的效果,还可以达到浑厚、粗犷、劲拔等意境。作画者可以如实地,也可以随心所欲地表现自己对景物的感受。可以画小画,也可以画几米以上的大画。水彩画大师安德鲁·怀斯说:“虽然我画了数十年的水彩画,但它仍不断地给我带来新鲜和惊喜。几支画笔,数种颜色,一些吸水破布,放在一个残旧不堪的工具箱里,还有我腋下夹着的那本画纸,不论天气好坏,总是和我在一起——水彩画与我,走过了一段漫长的道路。”水彩的流动性和意外的效果,常给人带来一种清新脱俗、美轮美奂的感觉。

▲《古风三联画》 216 厘米

水彩画工具、材料是一些比较简单而又经济方便的小型用品,这一特点使水彩画成为学生进行色彩练习、搜集素材与创作的重要手段,更是艺术爱好者们表现对象、抒发情感的重要艺术形式。

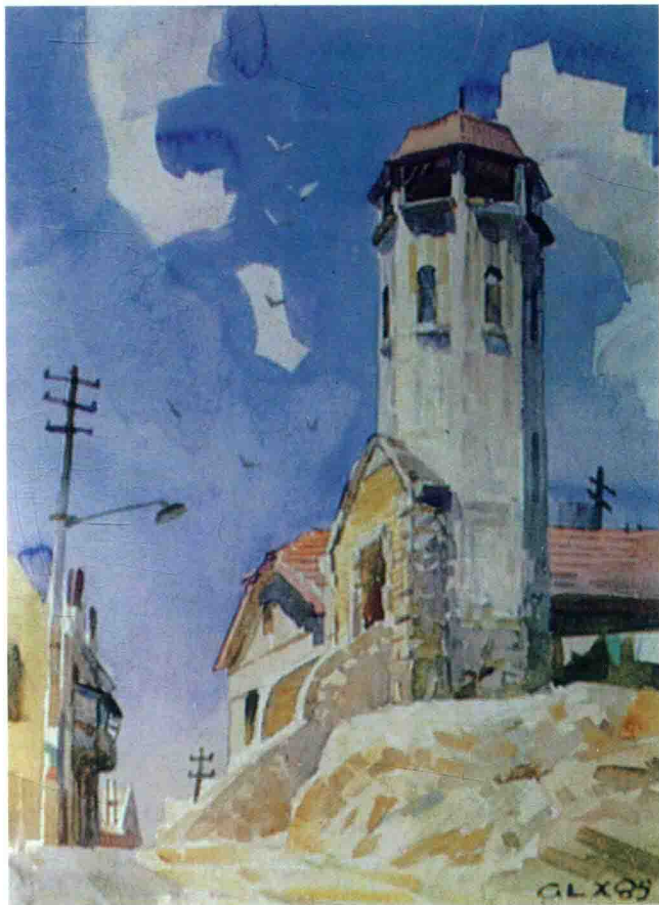
▲ 《海风系列·一》

▲ 《老工人像》

▲ 《葡萄》

▲ 《青岛街景》

▲ 《乌镇老桥》

绘画工具与材料

● 画笔

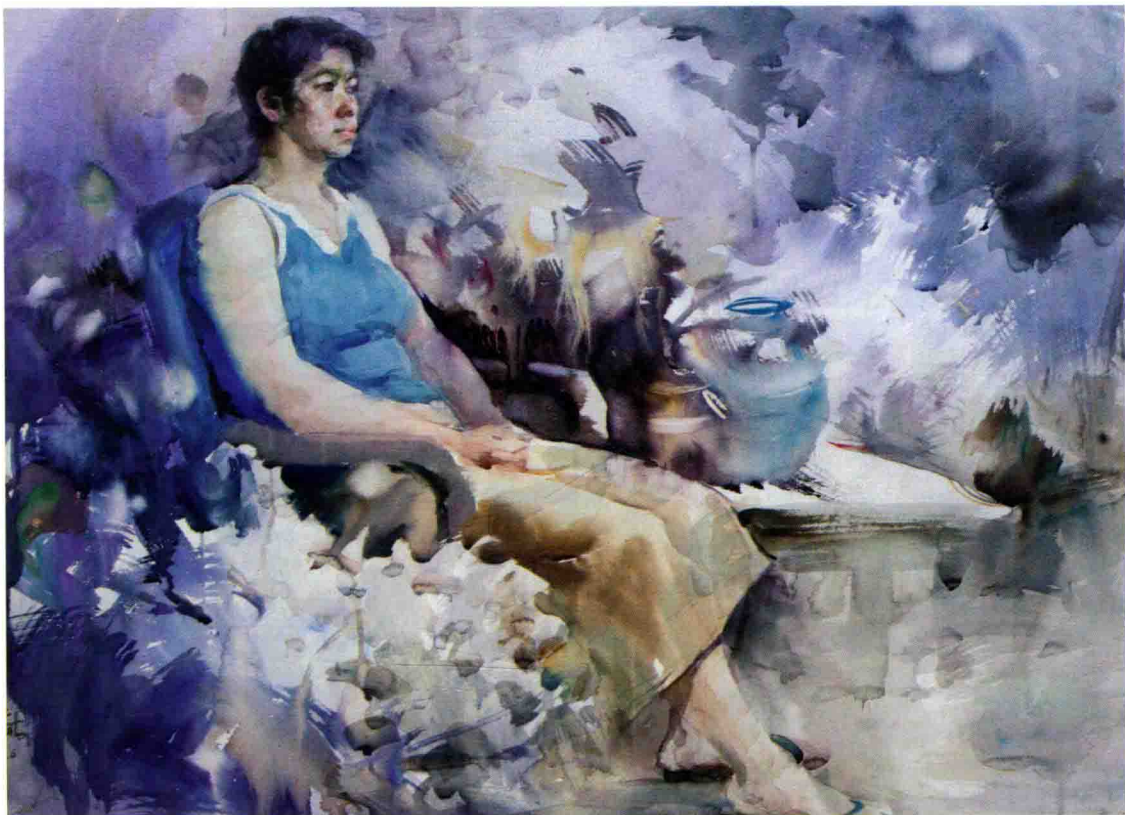
画水彩画既可使用专用的圆头或方头笔,也可使用其他画笔,如底纹笔、水粉笔,毛笔可用大白云、中白云等。画笔的大小按画面的大小而定。以4开纸为例,可使用大号(11、12号)、中号(7、8号)、小号(3、4号)等。初学时最好用大笔。软毛笔用于上色,硬毛笔如油画笔用于擦洗。有时也可使用一些特殊材料替代笔,如刷子、刀片、卡纸片、海绵、树枝等,能得到特殊效果。

● 颜料

水彩画颜料大多具有透明性,也有一部分颜料是半透明的。进行色彩练习时,不必受颜料的限制,有时也可使用一些不透明的颜料,但主要以目前市场上的12色、18色水彩颜料为主。

● 画纸

水彩练习可用专门的水彩画纸。不同的水彩画纸,其吸水性能有所差别,表面纹理有粗有细,纸质有厚薄软硬之分。由于水彩画主要以光色在水彩纸上的反映来显示效果,所以纸质越白,画面色彩感越强。也可以用素描纸和白卡纸以及有色纸绘画。用上好的素描纸画出的水彩画效果也不亚于一般的水彩画纸。目前广泛应用的是保定生产的180克、150克纸,上海产的粗纹200克~300克纸,以及杭州、温州等厂家的机制或手工水彩画纸。白卡纸的糙面比光面更易于吸收水色,有色纸更适用于速写或归纳性水彩画。根据作画尺幅的不同,对纸的厚度应有不同要求,一般4开纸以内的画可用150克左右的纸,对开或整开画则用180克~300克的纸为好,画幅越大克数应越高。

《环境中的人物》▶

● 调色盒、盛水器、画板

调色盒的种类有许多,其中有多格的比较方便,也可以用盘子、玻璃板等代用。盛水器应以较大口的瓶、桶或笔洗为主,以不易破损的为好。画板可买专用的,也可用三合板、五合板或厚玻璃板(多用于湿纸画法),以及画夹子(多用于室外写生)代替。

● 其他

喷水壶用于湿纸、润色或制作雨雪天气等效果。遮挡胶液常用于上色前涂在需要留白或留底色的地方,胶干以后再上色,色干后再轻轻揭去胶皮。吸水纸用于吸除多余水色。盐、蜡等材料可以用于制作特殊效果。如:留白、飞白、揉纸、蜡笔、划刮、撒盐、对印、吸洗等。

水溶性彩铅笔刮线

干笔

润纸后再画

上色后再用笔 用笔后略加水色

撒盐喷水

拓印法

各种笔触效果

红黄接涂 蓝色接涂

玫瑰红(冷)

一笔两色

颜料厚擦与薄涂

平头笔触

略湿并列

两色湿接与压印

深底刮色

渐变性两色重叠

拖笔与滚笔

平涂 半平涂

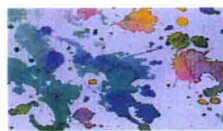
三色接涂 蓝黄接涂

平涂缝合

对印

滴洒

三色湿接互渗

平涂重叠

三色湿接与重叠

干擦重叠

揭胶后平涂重叠

揭胶后渐变用色

滴色渗流

平头摆笔 平头笔点 圆头笔点

圆头笔触

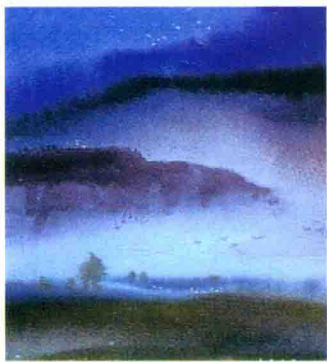
水彩画基本技法

水彩画的表现手法有很多,但最重要的是湿画法、干画法、干湿结合法、并列点彩法和缝合法等。

湿画法

湿画法是水彩画中应用最为普遍的手法,它既能体现水色流动的感觉,也能体现出水彩透明的特点。因用笔用色的不同,湿画法可以分为以下几类:

- **渲染法** 是在干纸或者浸湿的纸上连续接涂颜色,使颜色自然衔接的方法。这种方法使水色间的边界互渗,形成一种滋润含蓄的效果,常用于背景及铺色阶段。
- **渗化法** 这里是指在底色还未干或比较湿的情况下,用较干的颜料快速运笔,加深或调节色彩效果的方法。由于干笔接触到湿底,水色渗化并向四周浸染,从而产生朦胧的色感。
- **滴流法** 是在未干的颜色或在流动的水色上,再用饱和的颜色,在倾斜的画板上滴流出一定面积的色彩的方法。这种画法画出的画面看起来自然率真,且充满速度感。也可利用水冲,或是滴洒并转动画板来调整水色流向。滴流法,底色的厚薄干湿直接影响滴流效果,运用不好会把形象冲得面目全非。因此,需要有一定的经验积累。参阅封底《水乡金秋》。
- **沉淀法** 沉淀法也叫起颗粒法,是让笔饱含水分作画,使一些矿物质颜料在粗纹纸上沉积,形成特殊效果的一种表现方法。多用于表现粗糙的质感。如作品《海滩》(35页)。

渲染

滴流

渗化

沉淀

▲ 《白牡丹》

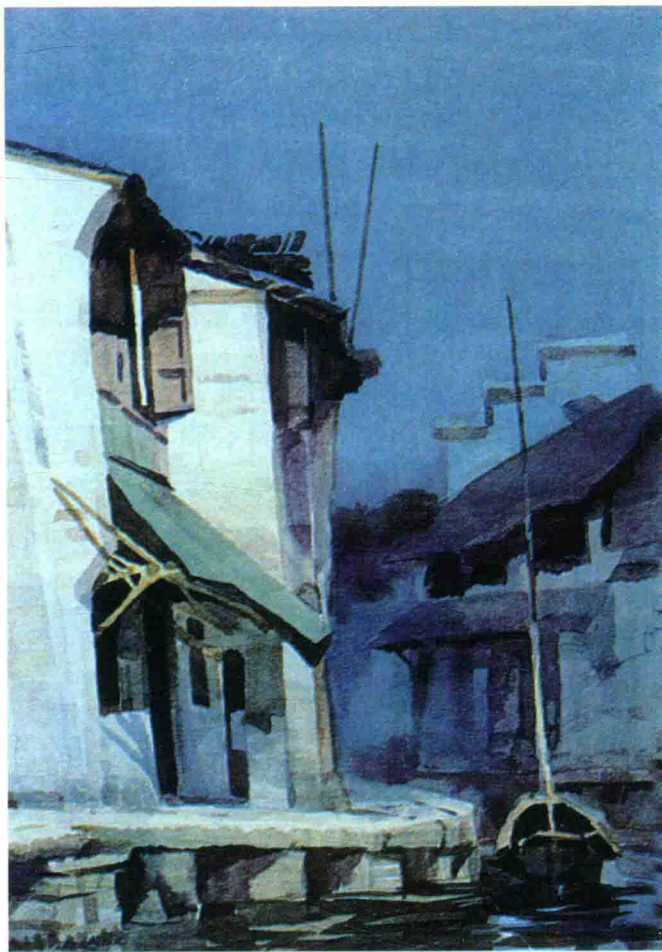

▲ 《春到江南》

干画法

干画法也叫重叠法,是先上一遍色,待干后再用色进行覆盖的方法。可以进行多遍上色,直到完成为止。这种画法也是归纳法的应用。干画法笔触鲜明、肯定,适合表现形体变化明显的对象,或近距离的景物。干画法可以大面积地重叠,也可以小面积叠画。一般的顺序是先画浅亮色再画深暗色,用笔速度不能太慢,以免拖起底色;而太快则易出现飞白枯笔的效果。重叠次数也不宜过多,以免造成色彩灰暗。所以每次用色要尽量单纯和准确。

用笔不当的重叠可能会造成很多明显而不协调的笔触,产生“碎”、“乱”的弊病。

▼ 《红辣椒》

《水乡》▶

干湿结合法

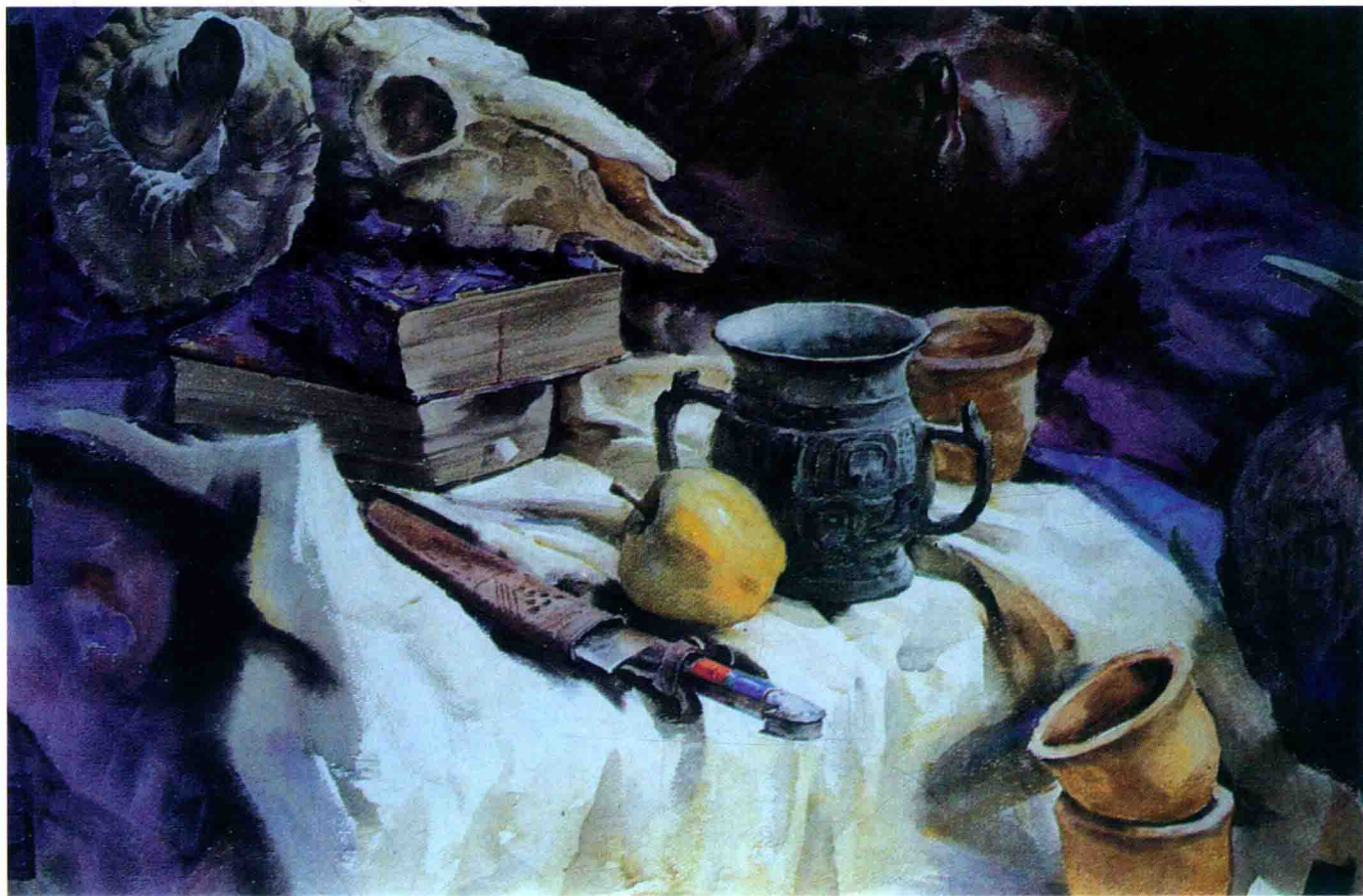
干湿结合法兼有干画法和湿画法的优点,既可以有湿画法那淋漓酣畅的艺术效果,又有笔触鲜明的重叠刻画,使局部形体的个性突出。这种画法避免了干画法可能出现的干燥和僵硬,以及过分湿画所产生的拖泥带水的现象,是应用最广泛的画法之一。

作业练习多以湿画法画背景或铺垫画面的大体色,逐渐用重叠法画中景和近景。铺大体色彩时,应把握好不同的景物间的差别,不足之处可以通过用清水润湿需要修改的画面,并趁湿或半湿的时候,进行加画,修整画面。

◀ 《水乡月夜》

▼ 《青铜与苹果》局部

并列点彩法

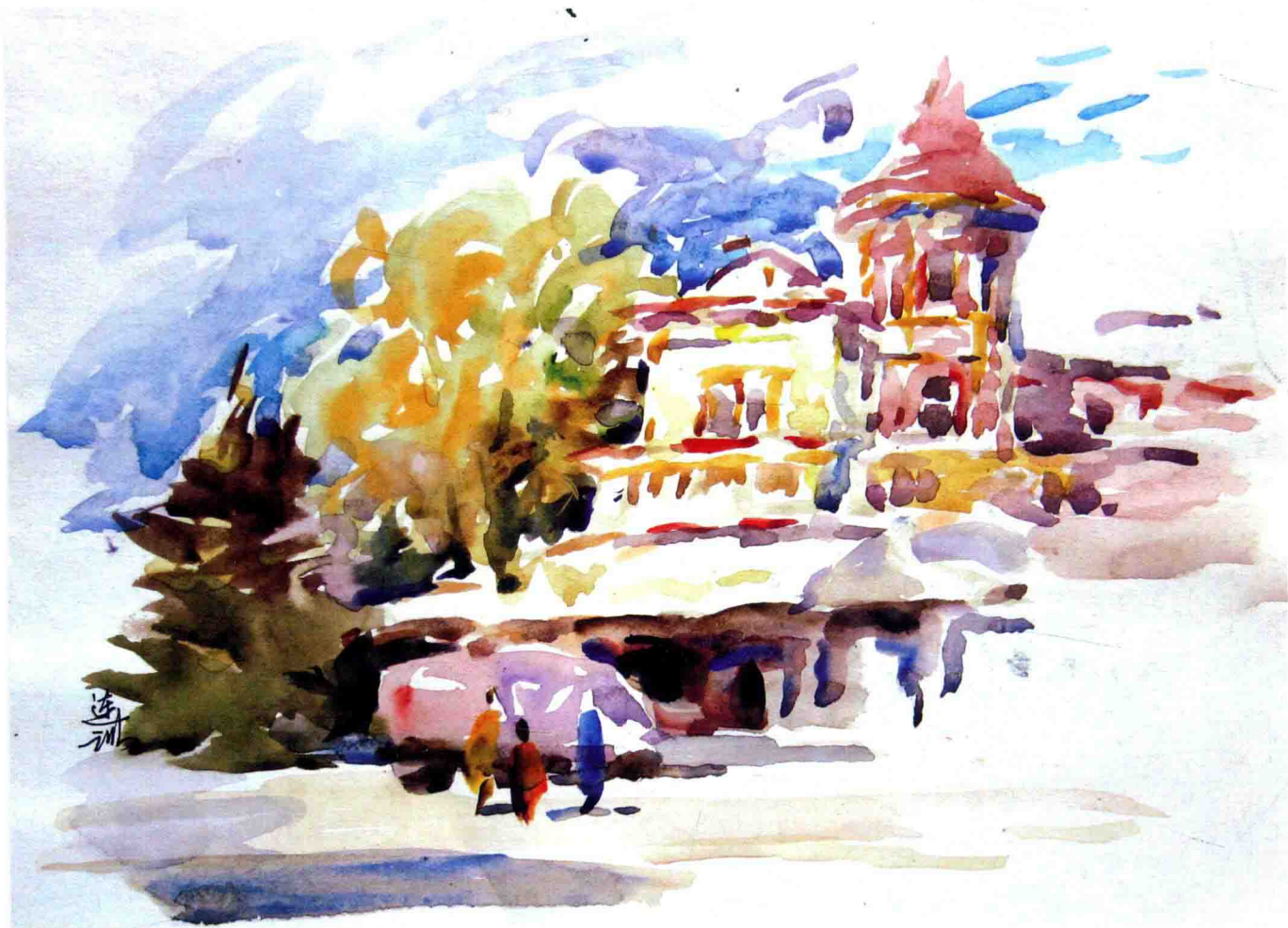
并列点彩法也叫空间混合法或点彩法,是指使用形态相似的短笔触,把相对饱和的色彩并列点于画面上,从而得到视觉上色彩混合的感觉。并列点彩法可用略干的笔来画,也可以用湿一些的笔画。

干笔点彩用水少,可直接在画纸上着色。用干笔点彩而成的水彩画作品,能展示出从容不迫的运笔过程,色彩效果强烈,含有装饰意味。湿色法点彩,要在已浸润或表面不干的纸上,用半干的笔触快而细致地作画,以避免色与色之间过多渗透。

▲ 《红布上的水杯与果子》

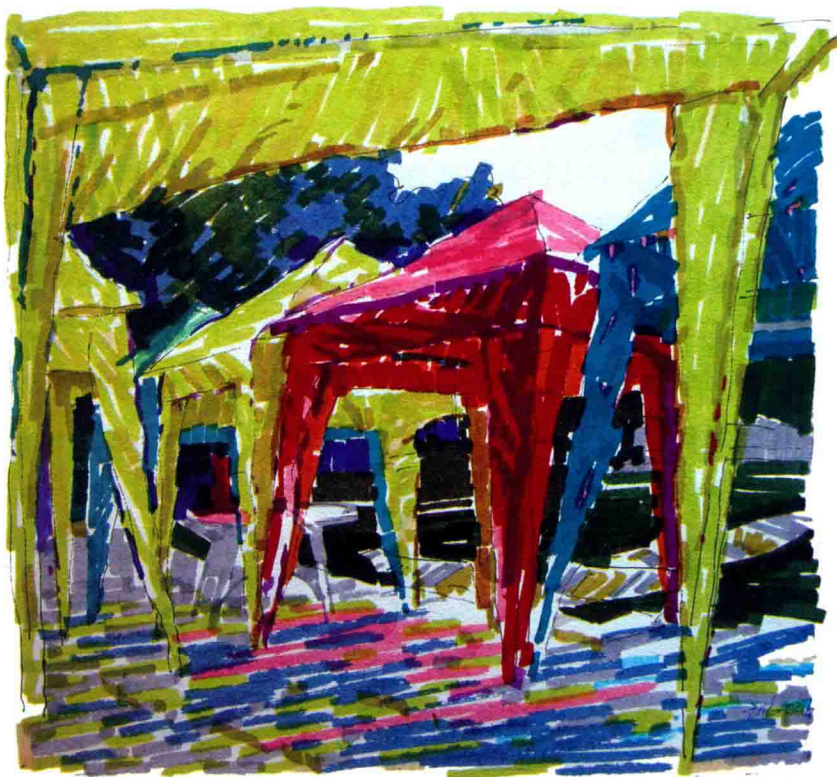
▼ 《点彩风景》

缝合法

缝合法与并列点彩法有些近似,是在干纸或干底色上一部分一部分地着色,每部分之间小心地连接。有时会留出一些白底,待各色干后再小心地进行连接。有时也可故意留白,不作连接。

这种画法的优点是色彩鲜明且富有装饰性。缺点是画者若缺乏整体表现能力,往往很难预料最后的效果,常会画出一些孤立的色块。

▲ 《遮阳棚》

▼ 《有羊头的静物》

作画步骤

●从主体画起

通常,画面的组合有主有次,主体物的色彩与附属物的色彩会有差别。以静物为例,在打完素描底稿后,从占据画面主要位置并对画面色彩产生主要影响的静物画起,再画次要静物。这种先画主体形象再画其他形象的方法,有利于画家把握主次关系。但不要过早对物体进行过分的刻画,应适当地留有表现余地,以便最后对画面进行调整。作画时可把画板放平一些,避免已接近完成的部位因水分的流淌而被破坏。

●从背景画起(一)

景物有各自的空间位置,近处的清晰实在,远处的虚幻朦胧。因此,可先湿画背景再接画中景和近景,最后进行适当地调整。这种画法有一气呵成的特点。

▲《丽水古院落的上午》

①

●从背景画起(二)

①用铅笔轻轻画好底稿,喷湿纸的反面,等其平整后再喷湿正面,并趁湿画背景及罐子的色彩基调;

②趁湿画出位于中、前方的蔬果的基调;

③再画中、前方物件的基调,修饰铜锅;

④调整物体的形与色彩,加强画面的空间感,并画出葱及其他物件的细节。

②

③

④

构图

水彩画的构图也就是水彩画的结构,是指利用水彩画工具、材料把局部的静物、景物、人物或其他形象按一定的空间位置安排在画面上,构成具有一定意味的整体形象。水彩画的构图大致可分为四大类型:

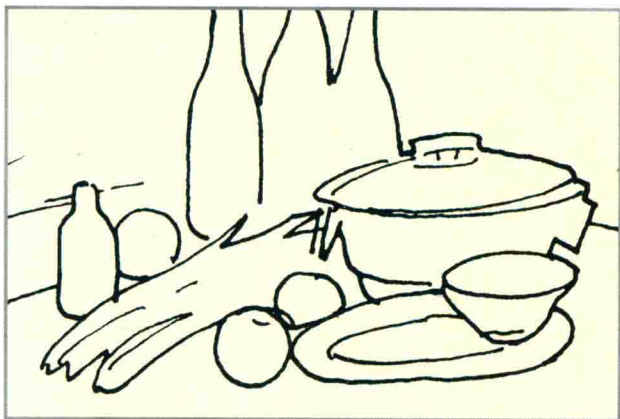
一、透视现象下的构图。包括俯视、平视、仰视,根据所要表现的范围的变化,又分全景、远景、中景、近景、微观景。视点位置的高、低、远、近,决定被表现景物的大、小及形态。

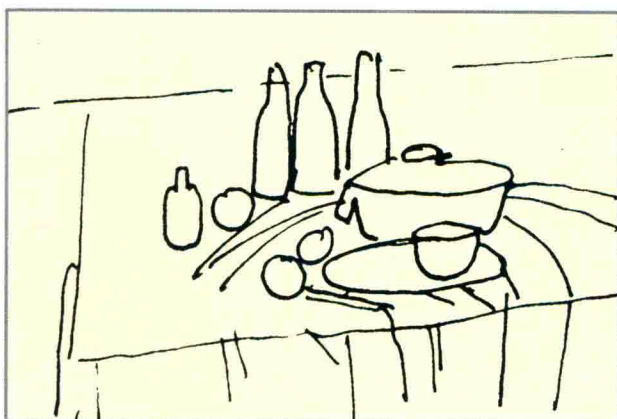
◀ 《日光下的水果与冷水壶》
近景构图

▼ 《画室》全景构图

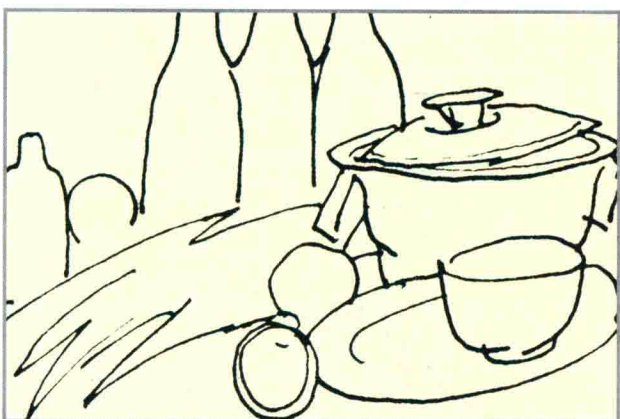

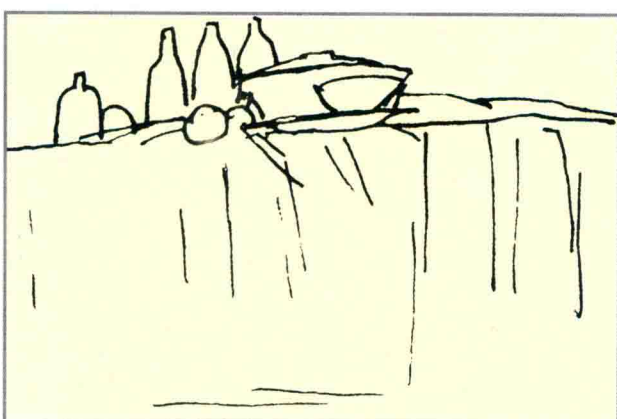
均衡的正负形

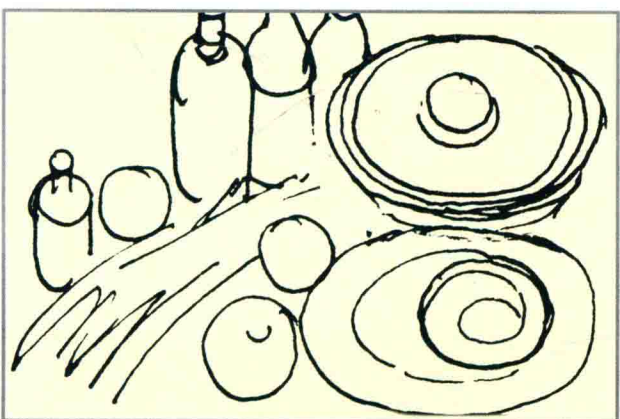
视线开阔的大空间

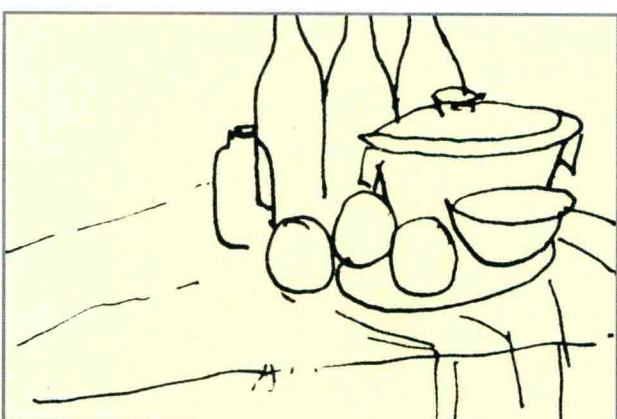
饱满的构图

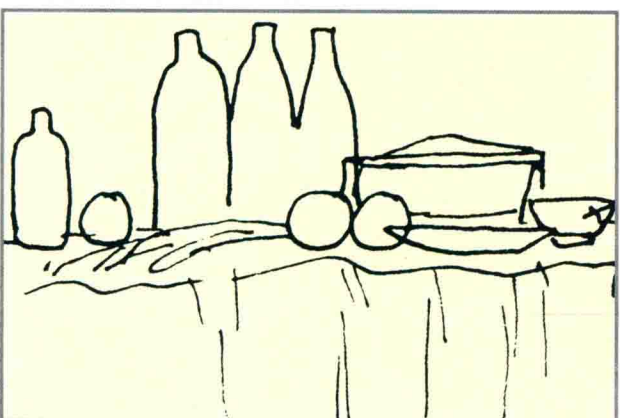
仰视的构图

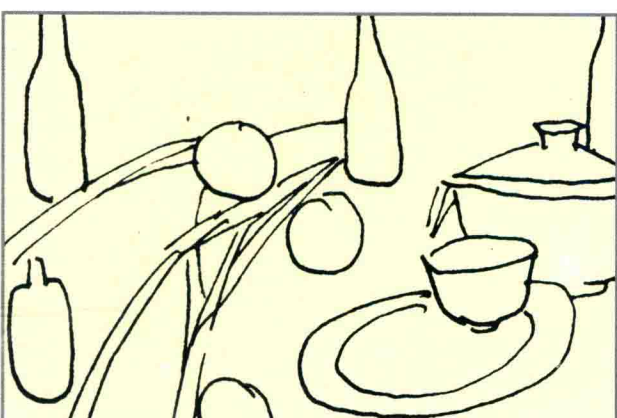
俯视构图中圆的重复

左轻右重的构图

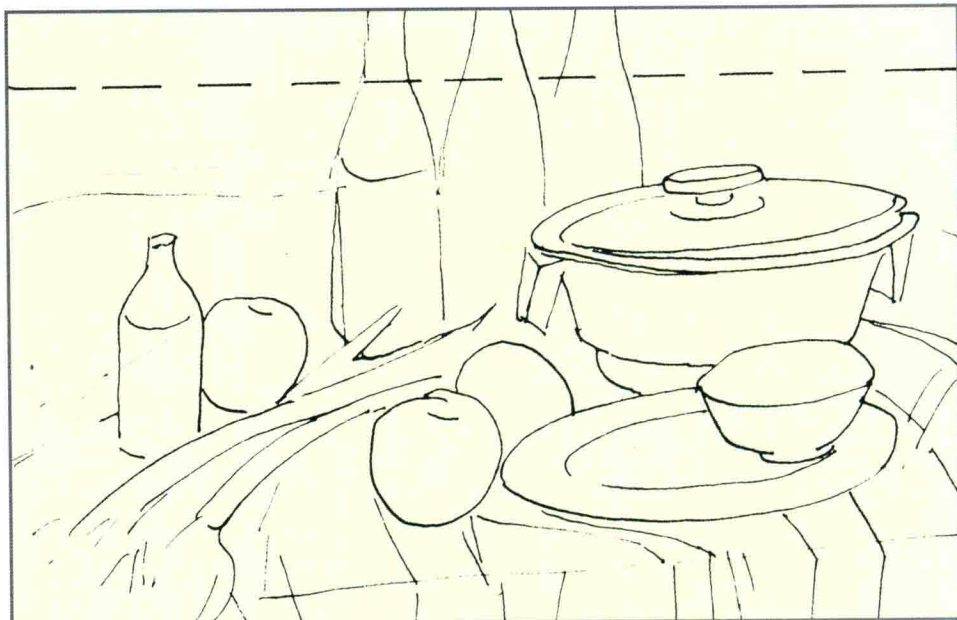
端正严肃的构图

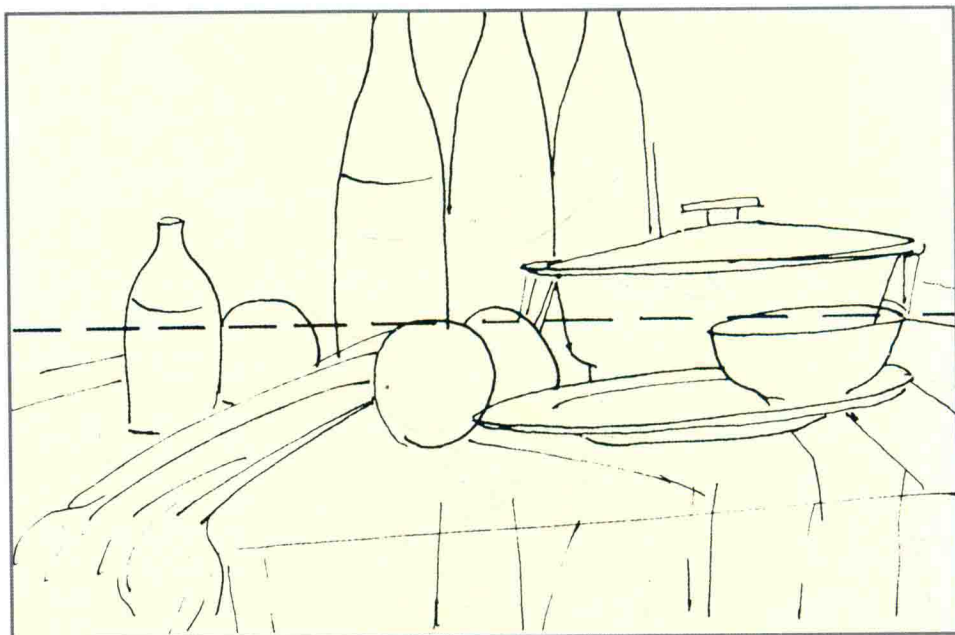
物体有分离感和装饰感

视平线在画面上方的构图,能使各物体之间留有一定余地。如果视平线在中间,则物体之间重叠的部分较多,使画面略显拥挤。视平线在下部,则容易产生上轻下重的感觉,看起来不够平衡。

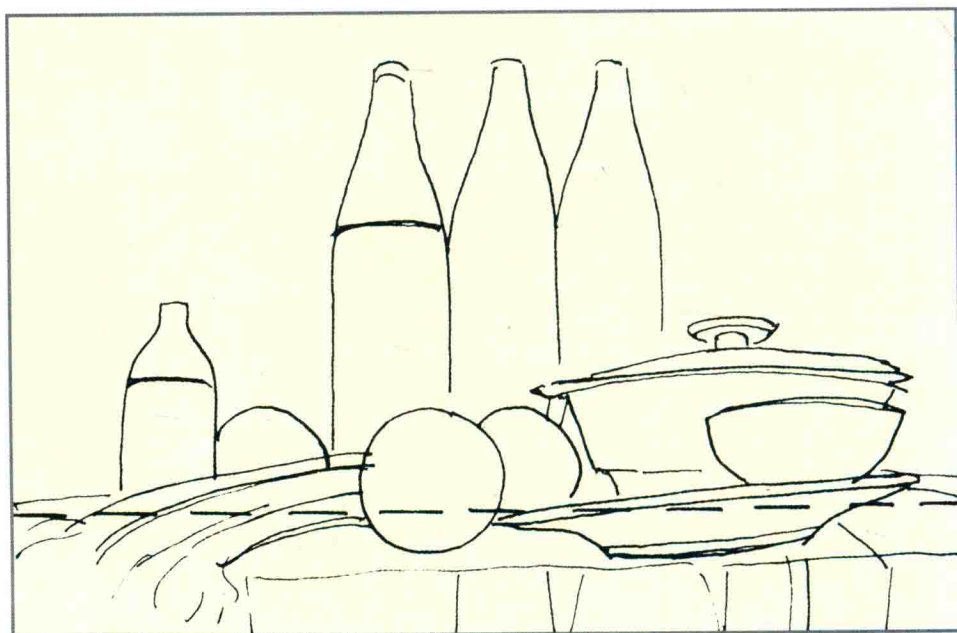
视平线在静物上方 ▶

视平线在静物中间 ▶

视平线在静物下方 ▶

二、光线作用下的构图。以物体受光后所产生的明暗关系为主导的构图,其明暗的差别会直接影响构图的主基调和画面所表达的情感。光源的位置、光量的强弱,使构图的效果各不相同。

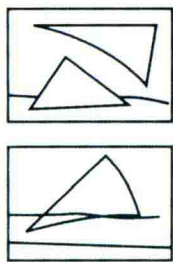

▲ 《室内顺光下的静物》

▲ 《逆光的村口》

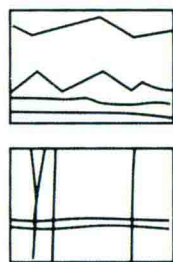
三、构图中的形状,也是造型艺术的要素。把物体之间的关系想象成点与点、线与线、面与面之间的关系,点线面能组成一定的形状,可以将构图的变化当成物体之间形成的形状的变化。

▲ 不等边三角形

▲ 不等边三角形

▲ 波浪形(多重三角形)

▲ 横竖分割形