

国家林业局普通高等教育“十三五”规划教材
高等院校园林与风景园林专业美术系列规划教材

吴兴亮 高文漪 主编

LANDSCAPE WATERCOLOUR

园林水彩

(第2版)

中国林业出版社

国家林业局普通高等教育“十三五”规划教材
高等校园园林与风景园林专业美术系列规划教材

园林水彩

(第2版)

LANDSCAPE WATERCOLOUR
(SECOND EDITION)

吴兴亮 高文漪 主编

中国林业出版社

主 编： 吴兴亮 二级教授（海南大学）
高文漪 教授（北京林业大学）
副主编： 吴 卉 副编审（中国林业出版社）
陆铎生 教授（广东水彩画研究会副会长、
广州市美术家协会副主席）
田 军 教授（贵州师范大学美术学院院长）
编 委： 宫晓滨 教授（北京林业大学）
何启陶 教授（浙江农林学院）
龙 虎 教授（广州美术学院副院长）
刘 炜 教授（华南农业大学）
昌玉莲 副教授（重庆大学）
张小刚 教授（深圳职业技术学院）
孟 斌 教授（河南农业大学）
王立君 教授（河北农业大学）
苏家芬 教授（广州职业技术学院）
漆 平 教授（广州大学）
张 纵 教授（南京农业大学）
高 飞 教授（东北林业大学）
丁 山 教授（南京林业大学艺术与设计学院院长）
主 审： 田宇高 教授（原中国水彩画学会副会长）
高 冬 教授（清华大学建筑学院副主任、
北京水彩画学会副会长）

国家林业局生态文明教材及林业高校教材建设项目

中国林业出版社·教育出版分社

责任编辑 吴卉

图书在版编目（CIP）数据

园林水彩 / 吴兴亮, 高文漪主编. -- 2版. -- 北京:
中国林业出版社, 2017.3
高等院校园林与风景园林美术系列规划教材
ISBN 978-7-5038-8041-4
I. ①园… II. ①吴… ②高… III. ①水彩画-技法
(美术)-高等学校-教材 IV. ①J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第140848号

出 版 中国林业出版社
地址：北京市西城区德内大街刘海胡同7号 100009
电话：（010）83143552
邮箱：jiaocaipublic@163.com
网址：http://lycb.forestry.gov.cn
经 销 新华书店
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
版 次 2005年8月第1版（共印刷7次）
2017年3月第2版
印 次 2017年3月第1次
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 8.75
字 数 330千字
定 价 49.00元

高等院校园林与风景园林专业规划教材 编写指导委员会

顾 问 陈俊愉 孟兆祯
主 任 张启翔
副主任 王向荣 包满珠
委 员（以姓氏笔画为序）
弓 弼 王 浩 王莲英
包志毅 成仿云 刘庆华
刘青林 刘 燕 朱建宁
李 雄 李树华 张文英
张彦广 张建林 杨秋生
芦建国 何松林 沈守云
卓丽环 高亦珂 高俊平
高 翊 唐学山 程金水
蔡 君 樊国盛 戴思兰

“高等院校园林与风景园林专业美术系列规划教材” 编审委员会

主 任 李 雄（北京林业大学）
副主任 宫晓滨（北京林业大学）
丁 山（南京林业大学）
委 员（以姓氏笔画为序）
王立君（河北农业大学）
刘 炜（华南农业大学）
邢延龄（浙江农林大学）
吴兴亮（海南大学）
宋 磊（青岛农业大学）
张 纵（南京农业大学）
陈 杰（中南林业科技大学）
孟 滨（河南农业大学）
武晋安（北京林业大学）
赵伟涛（沈阳农业大学）
秦仁强（华中农业大学）
高 飞（东北林业大学）
高文漪（北京林业大学）

PREFACE 前言

水彩画是一个以水为媒介，与透明水彩颜料调和，画在特制的水彩纸上，水色交融，使画面具有轻快、简洁、流畅、透明等特点。由于水彩画的绘画工具材料简便，绘画艺术效果独具一格，是其他画种不可代替的，也是成为我国绘画领域中最普及、最受画家喜欢的画种。在我国高等美术院校，特别是园林与风景园林专业中，都开设水彩画课，水彩画现已成为这些专业色彩训练的重要基础课程。

本教材是针对大学本科园林与风景园林专业水彩画教学大纲要求进行编写的。教材遵循由浅入深，从易到难的原则，从认识色彩到如何使用色彩，并通过色彩临摹和写生的训练，掌握色彩临摹和写生的基本规律。在水彩画技法方面，从不了解水彩再到初步对水彩画水分、时间和颜色的把握，从表现简单的物体到表现复杂的物体，从水彩静物画的教学逐步过渡到水彩风景画的教学。通过水彩画课程的学习，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。

本教材共12章，其中第1、2、5、7、9、11、12章由吴兴亮编写，第3章由高文漪、吴卉编写，第1、4、6、8章由吴卉编写，第10章由田军、高文漪、吴卉编写，全教材由吴兴亮统稿。前11章集中介绍水彩画工具、色彩知识和水彩画技法，注重理论联系实际，把理论结合在技法运用中阐述。第12章为水彩画作品赏析，目的是通过对优秀水彩画作品的鉴赏，了解水彩画家风格和技法，能够从中得到启迪，提高艺术修养和对水彩画的鉴赏水平。

本教材的水彩画鉴赏作品由田宇高、华宜玉、张举毅、章又新、漆德琰、刘凤兰、关维兴、高冬、王宣、杜高杰、杨义辉、周宏智、沈平、董克诚、龙虎、张安健、何启陶、宫晓滨、朱志刚、高文漪、李振镛、谢维岷、蒋智南、吴兴亮、陆铎生、苏家芬、费曦强、田军、吴昌文、王青春、吴卉、陈瑞娟等提供。田宇高、高冬为本教材的主审。在此一一致谢。

编者

2016年10月

目 录 CONTENTS

	前 言	
001	第1章 水彩画的概述	
	1.1 水彩画的概念	
	1.2 水彩画的发展简史	
	1.3 园林专业水彩画的教学特点	
008	第2章 水彩画的工具与材料	
	2.1 水彩画的颜料	
	2.2 水彩画的纸	
	2.3 水彩画的笔	
	2.4 水彩画的其他辅助工具	
012	第3章 水彩画色彩知识	
	3.1 色彩的基本原理	
	3.2 色彩的三要素	
	3.3 色彩的原色、间色和复色	
	3.4 色彩的对比	
	3.5 色调	
	3.6 色彩的观察	
022	第4章 水彩画的基础知识	
	4.1 水彩画颜料调配与使用	
	4.2 水彩画的用笔	
	4.3 水彩画笔法与运用	
	4.4 水彩画水分、时间和颜色的把握	
028	第5章 水彩画的基本技法	
	5.1 干画法	
	5.2 湿画法	
034	第6章 水彩画的其他画法	
	6.1 铅笔淡彩画法	
	6.2 木炭淡彩画法	
	6.3 钢笔淡彩画法	
	6.4 木笔水彩画法	
	6.5 水彩单色画法	
040	第7章 水彩画的特殊技法	
	7.1 撒盐法	
	7.2 沉淀法	
	7.3 水滴法	
	7.4 水渍法	
	7.5 点彩法	
	7.6 洗涤法	
	7.7 砂纸去色法	
	7.8 划痕法	
	7.9 涂蜡法	
	7.10 纸上做基底法	
	7.11 白色的使用	
	7.12 留空法	
	7.13 遮挡法	
	7.14 浆糊调色法	
	7.15 色纸法	
	7.16 罩色法	
	第8章 水彩静物画技法	047
	8.1 水彩静物画的临摹	
	8.2 水彩静物画的照片改画	
	8.3 水彩静物画的写生	
	8.4 水彩画静物写生的方法与步骤	
	8.5 静物水彩写生	
	第9章 水彩风景画技法	066
	9.1 水彩画风景画的临摹	
	9.2 水彩风景画的照片改画	
	9.3 水彩画风景的写生方法	
	9.4 水彩风景画的取景和构图	
	9.5 水彩风景画的写生观察方法	
	9.6 水彩风景画常见景物的表现	
	9.7 水彩风景画写生方法与步骤	
	9.8 水彩风景画速写	
	第10章 水彩渲染与常见景物的水彩表现	098
	10.1 水彩渲染	
	10.2 园林亭、台、楼、阁别墅的水彩画表现	
	10.3 园林、台阶、别墅与园林小品的水彩画表现	
	10.4 园林景观综合水彩表现	
	第11章 水彩画中应注意的问题	110
	11.1 画面“脏”的问题	
	11.2 画面“灰”的问题	
	11.3 画面“火”的问题	
	11.4 画面“花”的问题	
	11.5 画面“闷”的问题	
	11.6 画面“薄”的问题	
	第12章 水彩画作品的鉴赏	112
	参考文献	136

第 1 章

水彩画的概述

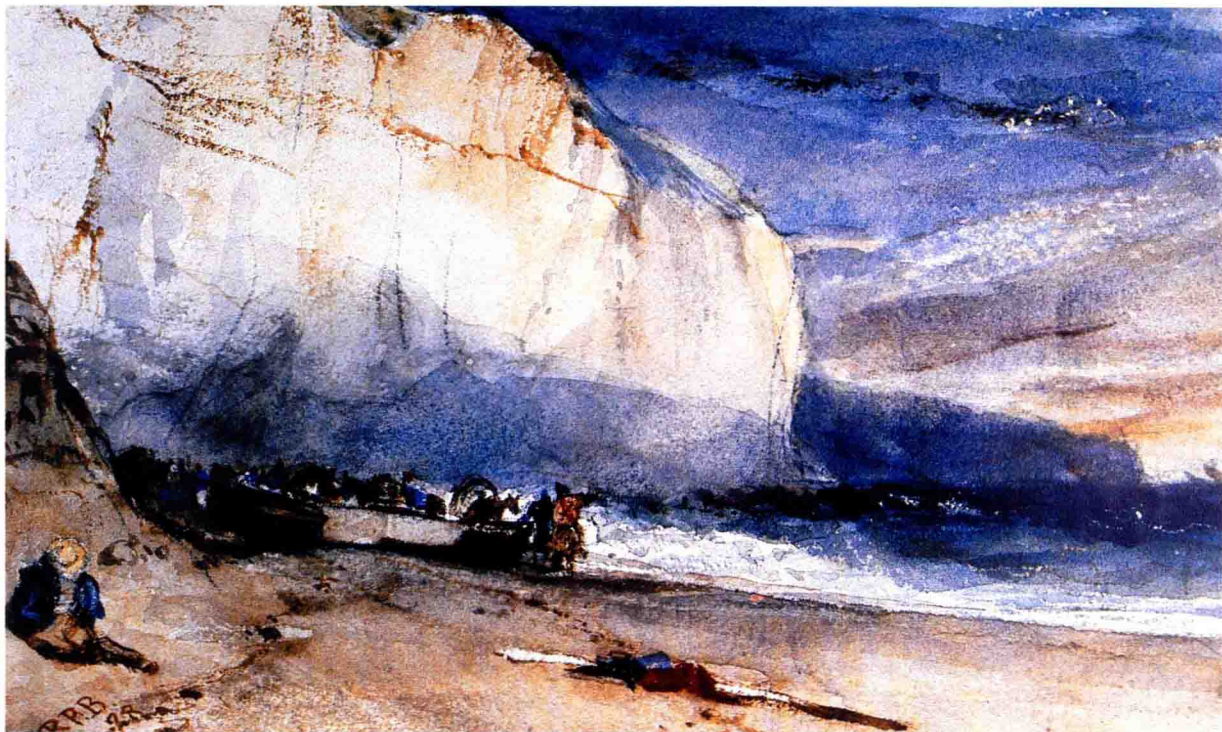
LANDSCAPE WATERCOLOUR

1.1 水彩画的概念

广义来说，水彩画是以水调和水性颜料在纸上实施绘画的画种，包括透明的水彩画和以水为媒介的水粉画、丙烯画及蛋彩画。狭义来说，水彩画是以水为媒介，与透明水彩颜料调和，画在特制的纸上实施绘画，使画面水色交融，水分淋漓，具有轻快、简洁、流畅、透明等特点。

水彩画的艺术内涵是指水彩本身具有独到的艺术特点和美学价值，水彩画与其他绘画一样，

除了其本身的材料和技法不同外，在造型、素描关系及色彩原理方面与其他绘画要求一致。由于水彩画的媒材、技法决定了水彩画的本体语言，这种本体语言的特点使水彩画能够独树一帜，成为具影响力的独立画种。经过漫长的时间和众多水彩画家的努力以及尝试，水彩画形成了各种的流派以及多种多样的画面效果。由于水彩画的特殊绘画工具与材料，使得水彩画的绘画艺术效果独具一格，是其他画种无法替代的。

作品名：《崖下》
尺寸：30cm × 50cm
作者：波宁顿（英）

水彩画在意境以及技法方面与中国水墨画有着很多神似以及相通之处,使得水彩画进入中国后很容易被大家接受和喜爱,也成为我国绘画领域中最普及、最受画家喜欢的画种。我国一些高等美术院校开设了水彩专业,特别是园林、建筑学专业中,都开设有水彩画课,水彩画已成为园林、建筑专业色彩训练的重要基础课程。

1.2 水彩画的发展简史

水彩画这门艺术起源于欧洲,发展并成熟于英国。最早的水彩画是从16世纪德国的著名画家丢勒(Durer Albrecht, 1471—1528)开始,17世纪的荷兰画家,如鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577—1640)、凡·戴克(Anton Van Dyck, 1599—1641)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。水彩画引入英国后,英国水彩画是在16—17世纪地形景物画的基础上发展起来的。英国的地理环境,温带海洋性气候非常适宜画水彩画。画家约翰·怀特(John White, 1856—1915)和温西斯勒斯·霍拉(Wenceslaus Hollar, 1607—1677)以水彩画作为绘画工具,表现地形的自然景物,创作了大量的单色水彩画作品。18世纪英国水彩画家保罗·桑德比(Paul Sandby, 1725—1809)等人在水彩画的技法、工具和材料等做了许多改进和创新。托马斯·吉尔丁(Thomas Girtin, 1775—1802)、理查德·帕克斯·波宁顿(Richard Parkes Bonington, 1802—1828)、威廉·特纳(Joseph Mallord William

Turner, 1775—1851)等水彩画家,他们对水彩画色彩运用有了新的认识,以丰富的色彩来表现大自然景色,使英国水彩画取得了突破性的进展,不少画家如约翰·瓦利(John Varley, 1778—1842)努力使水彩画达到像油画一样有较强的表现力,从而使单色水彩画发展成为多色水彩画的基础上更进了一步。到了19世纪后,英国的水彩画得到前所未有的发展,出现许多的专门水彩画家和大量的优秀水彩画作品,他们把英国的水彩画推向世界画坛,并在世界画坛真正确立了水彩画独立的地位,为世界水彩画的普及与发展开拓了新的局面作出贡献。进入20世纪,由于各国经贸往来和文化交流,英国水彩画艺术也随之传至世界许多国家。这个时期英国等国家

作品名:《云与湿沙》
尺寸:22.9cm×29.2cm
作者:特纳(英)(左上)

作品名:《约克夏·里满士》
尺寸:32.2cm×47.2cm
作者:格尔丁(英)(右上)

作品名:《邓巴附近的海岸风光》
尺寸:32.5cm×47.5cm
作者:罗斯金(英)(右下)

作品名:《穿越拱门》
尺寸: 32cm × 41cm
作者: 泰勒

作品名:《法国农场》
尺寸: 28cm × 39cm
作者: 约瑟夫

作品名:《黑水边上的小船》
尺寸: 35cm × 53cm
作者: 雅德理

画坛中,也出现了许多著名的水彩画家,如英国的爱德华·韦森(Edward Wesson, 1910—1983)是20世纪英国最杰出的水彩画家,他认为水彩应当一次完成,反对使用底色纸、撒盐等技巧,所以他的作品单纯、透明、亮丽,极具个性。美国著名水彩画家安德鲁·怀斯(Andrew Wyeth, 1917—2009),他的作品多是采用写实画法,其画面用水很少,以笔蘸少许的水彩颜色,运用近乎皴、擦、点、染等方法表现景物。当代水彩画家还有英国的约翰·雅德理(John Yardley, 1933—),他是英国水彩画坛最著名画家之一,

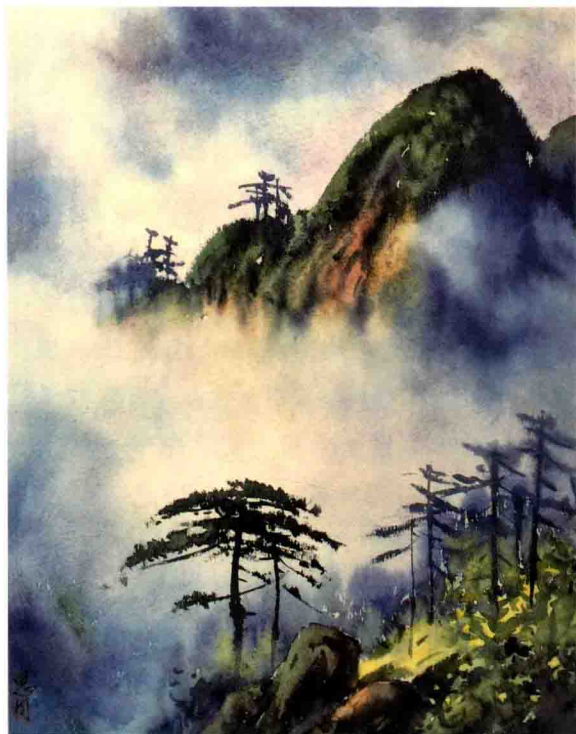
他的画简约概括,用笔肯定,作品更是达到炉火纯青的地步。迈克尔·查普林(Michael Chaplin, 1943—),他的水彩风格显出清晰、真实,形象的画面在色彩运用上很合理到位。澳大利亚的大卫·泰勒(David Taylor, 1941—),他的水彩风格既优雅大胆又松弛自由,潇洒豪放的笔触下表现出丰富的色彩。维多利亚的约瑟夫·祖布克维克(Joseph Zbukvic, 1952—),1970年他移民澳大利亚,其水彩风格将更多的注意力放在色彩的影调轻重上,注重光线,气氛和情绪的传达出各种不同颜色。阿尔瓦罗(Alvaro Castagnet, 1954—)出生在南美乌拉圭的蒙得维的亚,1983年移民澳大利亚。他的水彩作品色彩明快,用水着色自如,用笔的随机性和随意性使得画面明丽、清新、简洁。罗斯·派特森(Ross Paterson, 1946—),他的水彩画别开生面,在发挥水与彩的艺术语言之美方面,创作出了独具特色的风格。还有瑞典籍波兰的斯坦尼斯·佐拉兹(Stanislaw Zoladz, 1952—)是写实水彩画家,在他笔下的石头海滩、波浪,以及透过水面下面的石头和青苔,既有素描造型的严谨,又有水彩灵动笔法的结合,色彩很有力量。

水彩画传入中国仅有一百多年的历史。实际上,早在公元10世纪五代宋初的著名画家黄筌、徐熙、孙崇嗣的没骨写意花鸟画只对描绘对象颜色渲染,不对外轮廓线和骨干线勾勒,笔法粗放随意,水色轻快流畅,自然生动,与水彩画的技法颇为接近。由于水彩画与传统的中国水墨画在工具性能、运笔技巧以及用水技法上有很多相同的地方,很多外国人亦认为我们的中国画亦是水彩画。从广义来说,中国画在毛笔,水溶性颜料及以水为媒介这点看,中国画也符合水彩画的定义。但这里讲的水彩画,由于在观察方法,表现技法,甚至画幅尺寸都是遵循西洋画的法则,所以它应归属西洋画的范畴。

水彩画19世纪传入我国后,水彩画以水韵彩,风味独特,故较易为中国画家所接受,也为大众所喜爱和借鉴,为水彩画在中国发展打下了

良好的基础。水彩画传入中国后便吸收了中国画的特点，并将中国画用笔特点和意境处理融会贯通。五四运动以后，一批出国留学学生先后学成回国，引入了水彩画的理论和技法，促进了水彩画在中国的发展。这时期的中国画坛中，也出现了许多著名的水彩画家，如著名水彩画家张眉孙

(1894—1973)，他的水彩画喜用干画法，并汲取中国传统的山水画意境处理，笔法上富有民族特色。关广志(1896—1958)是我国最早而且极有影响的水彩画家。在他留学英国期间，专门研究水彩画，他的水彩画，画法独具一格，运用空白填色透明画法，一次完成，用色薄而透明，

作品名：《黄山写生》
尺 寸：35cm × 25cm
作 者：潘思同（左上）

作品名：《水乡》
尺 寸：40cm × 30cm
作 者：李剑晨（右上）

作品名：《荷花玉兰》
尺 寸：54cm × 39cm
作 者：王肇民（左下）

作品名：《上海九曲桥》
尺 寸：35cm × 28cm
作 者：哈定（右下）

但感觉浑厚，用色洗练，点染渗化，干净利落，无复笔，无脏色，色彩艳丽，笔法有致，自成一体。李铁夫（1869—1952），以油画闻名，但在水彩画方面的成就也非常突出，是中国20世纪最著名的水彩画家之一。在色彩表现和运用水彩画的干、湿技巧等方面已十分成熟，画面从透视、空间、层次及水彩画的技法表现来看，完全

作品名：《三潭印月》
尺寸：27cm × 29cm
作者：张眉孙

作品名：《鱼》
尺寸：25cm × 30cm
作者：张克仁

不懈可击，大气而脱俗，体现出一个水彩画家娴熟扎实的艺术功力。李叔同（1888—1942），是我国早期留学的水彩画家之一，使用中国画的艺术语言，用水彩材料加以绘制。一生坚持外景写实，画风采取印象派技法。李咏森（1898—1998），他在水彩画作中，用笔、用色和对水分的控制合理到位，把水彩与国画技法交融使用，倒也别具一格。李剑晨（1900—2002），他的水彩画以娴熟的西画技法结合中国风土生活及东方色彩情调，形成独特的艺术语言，讲究意境隽永，用笔洒脱，用色于浑厚中见清新，构图于稳健中有变化，对题材的开拓也颇为着力。潘思同（1903—1980）擅长描绘风景，豪放的笔触，丰富的色彩，在技法上达到了炉火纯青的地步。张充仁（1907—1998），他的水彩画风格以融合中国水墨的没骨法闻名。王肇民（1908—2003）的水彩画打破了一般薄涂淡彩的画法，用色浓厚，给人一种油画的厚重感觉，加上他讲究笔力气韵，不加雕饰，干湿兼用，淡雅中有筋骨，浓重里有光泽，特别是喜爱用红绿与黑白诸色，使许多画面形成高度反差的有力对比。哈定（1923—2004），他的水彩画热情奔放，重情趣，重意境，色彩上凝重高超，笔法挥洒自如，在水彩画中运用光色方面有独到之处，形成形神兼备、技法动人的效果。古元（1919—1996），他的水彩画透明、清新、流畅，具有明显的版画趣味。吴冠中（1919—2010），他的水彩画作品重形式美感，强调中国的意境美与西方的形式美相结合，追求的是中国传统绘画的继承和发展。

20世纪50年代，中国水彩画艺术出现了蓬勃发展的新局面，举办了首届全国性水彩、速写展览，其中水彩画超过全部展件的半数。这次展览不仅可以看出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，为发展和繁荣中国水彩画奠定了基础。60年代初，全国美协多次举办国内及出国水彩画展览，进一步推动了中国水彩画艺术的发展，使中国水彩画在国际画坛上有一定影响。之后，由于“文革”，水彩画的发展

受到影响。80年代以后,国际交流日益加强,中国水彩画在复苏的基础上得到迅猛的发展,形成多样化的局面,带来了中国水彩画丰富多彩的面貌,中国人以自己对水色特有的感悟力和对笔纸的创造力,形成了具有民族风格的中国水彩画。

中国人画水彩画尤为得天独厚,是由于水彩画有着西方绘画的长处,也有着中国人擅长把握的水墨画的灵性。中国水彩画从李剑晨开始,力求把西方的水彩画与中国的传统水墨画融合在一起,借鉴西方的水彩画语言来发展中国的水彩画。中国水彩画艺术效果丰富、方法多样,出现了许多流派、多种风格并存的局面,其水彩画的观念和技法也有较大的转变。中国水彩画家们创作的作品已经摆脱了水彩画“小品”的局限,能比较深入细致地刻画主题,这些水彩画作品不仅开拓了水彩画的题材范围,在水彩画技法运用上,也达到了一个新的高度。由于对原有水彩画创作观念的改变,除题材创新外,在材料等

其他方面,也都有广阔地开拓。打破了水彩画固有的工具和材料,艺术形式上也出现了分化,特别受现代艺术新思潮以及其他画种艺术形式处理的影响,产生了一批优秀的水彩画作品,打破传统的构图原则,由单纯的点线面构成的作品到具平面装饰味的作品等。技法方面的创新是在传统的基础上发展起来的,充分运用了水彩画的艺术语言,传统水彩画中的用笔技法、水分运用、写意性在水彩画表现等方面,都显示出中国水彩画的特色,有借鉴的地方。技法的创新只能附属在水彩画本体语言之上。因此,无论水彩画如何发展,都要坚持水彩画的本体语言,要坚持把中国写意的东西融合在中国的水彩画中去,强调中国的意境美与西方形式美相结合,追求中国人的审美趣味,在探寻水彩画技法特性和水彩画创作表现思路的同时,要更好地认识和掌握水彩画表现的规律性,牢牢把握住水彩画本体语言的特点,使得中国水彩画艺术日益蓬勃发展。

作品名:《秋爽》
尺寸:39cm×55cm
作者:华宜玉

1.3 园林专业水彩画的教学特点

在中国高等院校,园林专业开设水彩课不仅是色彩学训练和园林设计的重要基础训练,而且是通过水彩画训练来提高园林专业学生的艺术修养的重要环节,园林专业学生的艺术修养直接影响着他们今后的园林设计作品的创作。教学实践结果证明,凡在素描课和色彩学课优秀的,大部分在之后园林设计学习中成绩也是优秀的。园林专业用水彩画在表现自然风光,表现若隐若现的田野、山川和树林,表现建筑中亭、台、楼、阁,表现园林古刹和村舍庭院,可以充分发挥水彩画的性能,具有其他画种不可代替的艺术特点。园林专业水彩画的学习有着自身特点。首先,我们要考虑到园林专业的学生在绘画技法方面的欠缺,特别是在进校前没有绘画基础,有的高等院校园林专业学生几乎从零开始。园林专业学生虽然在进校后学习了素描等有关绘画技能,但就水彩画对园林专业的学生来说仍然陌生,加上水彩画技法难度比其他画种大,这就要求园林专业教师在水彩画教学过程中更要注意它的特点。园林专业的美术教学课程安排要打破一般美术院校的教学模式,在教学中不能过急,更不能将美术专业的教学方法套用过来。不论从范画的选择、课程的内容、技法的示范、色彩的训练等,都要根据园林专业学生的特点以及水彩画教学的特点,结合园林专业美术教学安排的学时数进行合理安排,摸索出一套适合园林专业水彩画教学模式。

园林水彩画教学基本目的是培养学生的审美能力和基本绘画能力,水彩风景画教学则是园林专业教学必修的基础课程,是园林专业学生必须

掌握的绘画技能。园林专业水彩画教学根据园林学生的特点,遵循由浅入深,从易到难的原则,课程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、改画照片和写生。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。通过临摹要求学生初步掌握简单的画面构图,懂得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。接着安排静物照片改画,静物照片改画是水彩写生入门的一种最好的学习方法,照片改画要求学生初步掌握水彩画表现实际静物的绘画过程。在几幅静物照片改画的基础上,接着安排静物水彩画写生。静物写生也是遵循从简单到复杂的过程,要求学生掌握静物的搭配及构图,掌握水彩画表现的基本技法,掌握干画法和湿画法的运用,懂得色彩基础知识在静物水彩画写生中的运用。第二阶段安排风景临摹、照片改画和写生,由于园林专业美术教学安排的学时数有限,有的院校园林专业以室内临摹为主,室外写生次数少,不管什么教学方法,期末一定要安排一次风景画写生实习,让学生在掌握的色彩基础知识和初步色彩实践的技能上,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,如亭、台、楼、阁,以及园林常风景物的表现,并针对于园林专业的特点侧重其实用性。通过水彩画课程的学习,使学生具有运用钢笔和水彩等工具表现钢笔淡彩风景画的能力;初步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。

第 2 章

水彩画的工具与材料

LANDSCAPE WATERCOLOUR

“工欲善其事，必先利其器”。水彩画的工具材料与画好水彩画有着密切关系，选择好工具材料是画好水彩画的基本条件。但水彩画初学者，特别是园林专业的同学对水彩画工具材料了解不够，舍不得花钱买质量较好的工具和材料，由于工具和材料品质差便很难达到预想的效果，更是无法企及教师所做范画，这样一来学生容易产生挫折感而失去了画好水彩画的信心。园林专业水彩画课程学时安排都不充足，而由于工具和材料品质差造成几次水彩画作业失败不值得。所以在学习水彩画时，其工具和材料最好与美术老师一致，这样才能达到有效的学习目的。实际上，水彩画与其他画种相比，学习工具和材料简单且经济。目前，绘画专卖商店及网购有关水彩画方面的工具与材料很多，现就常用的几种工具与材料作简要地介绍。

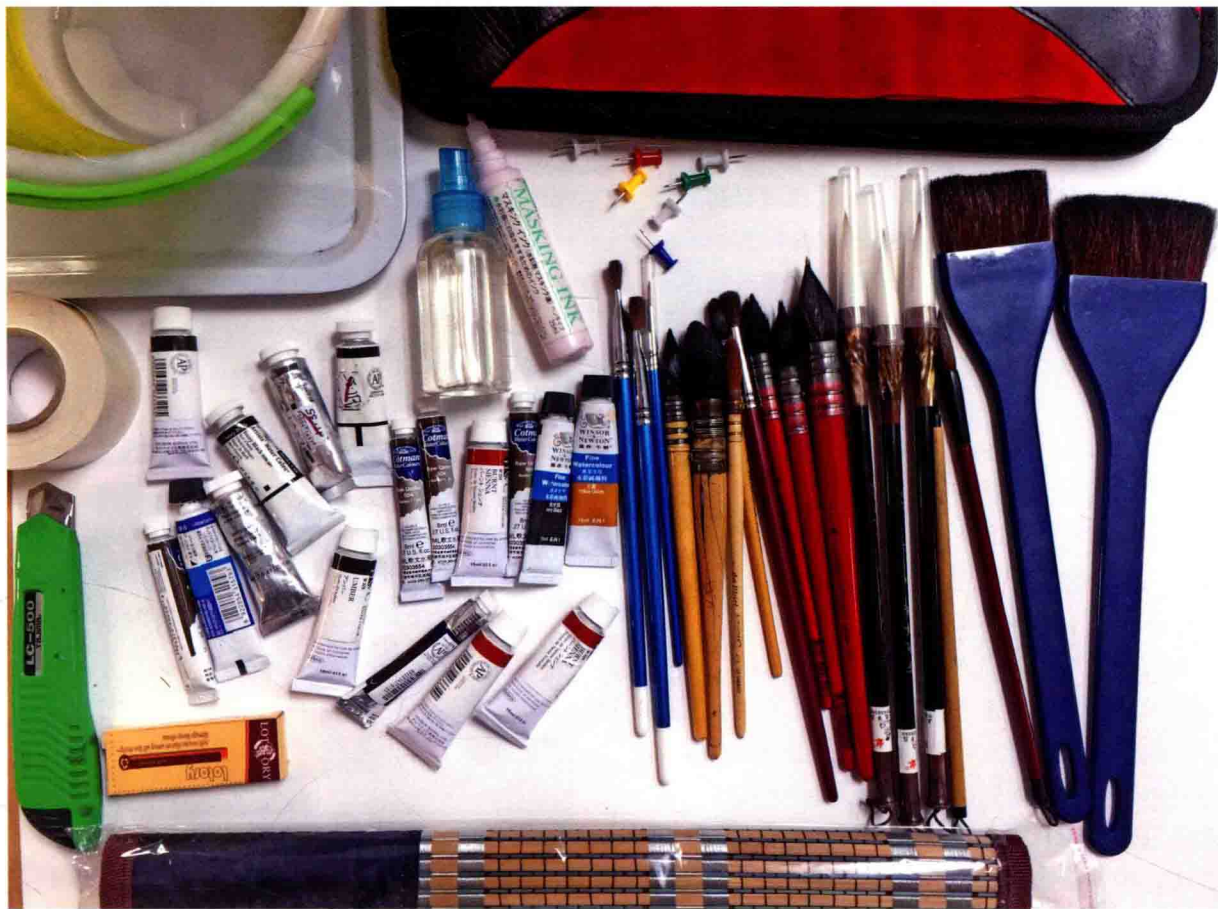
2.1 水彩画的颜料

水彩画颜料具有较强的透明特性。大致分为：固体水彩颜料、半干水彩盒装水彩颜料和液体水彩颜料3种，通常水彩画所用颜料多是用染料加上甘油、水、树胶等媒介调和而成的铝管装液体水彩颜料，使用较方便。市面上，可供使用的水彩画颜料较多，初学者一般选用国产水彩画颜料便可。国产的水彩画颜料有天津产的温莎牛顿和上海产的马利牌等颜料，各省市美术商店均有售。国外进口的水彩画颜料产品很多，色彩的透明度及色彩的还原效果都不错。特别是英国产的普鲁士蓝、深镉红、树绿、镉黄，法国的群青

等，但国外进口的水彩画颜料价格昂贵，通常专业水彩画家所选用有英国产的温莎·牛顿颜料，意大利产的威尼斯颜料，荷兰产的凡·高颜料，日本产的荷尔拜因、樱花颜料和韩国产的新韩颜料等。水彩画中常用的颜料有柠檬黄、中黄、土黄、橘黄；橘红、朱红、大红、深红、玫瑰红、土红；湖蓝、酞菁蓝、普蓝、群青、青莲、紫罗兰；草绿、浅绿、橄榄绿、翠绿、深绿，还有熟赭、熟褐和凡戴克棕。可购买12色、18色或24色盒装的颜料，同时多备几种单支颜料，如土黄、赭石、熟褐、大红、普蓝、群青等，因为这几种颜料在水彩画中比其他颜料用量多，用得快。黑色和白色在水彩画上要慎用和少用，因为在真正的水彩画中，白色的水彩画纸是纸张本色，一般是用留白方法可解决亮部。如果在水彩画中使用白色，画面会带有粉气而发灰，水彩画应有的透明特点会被削弱。而黑色用得不好就会使色彩混浊、暗淡和沉闷，初学者可用管装培恩灰颜料。

在水彩画的学习中最为重要的不是如何调色，如何渲染，摆在初学者面前的首要任务是训练和培养正确的色彩观察能力和判断能力，分清“颜色”和“色彩”在概念上的根本区别。了解和建立正确的色彩观念，如水彩画颜料中没有现成的暗色，如何调出暗色？不要害怕混合暗色，每个绘画人都应养成习惯，任何暗色物体不应是简单的黑色，而都是具备丰富的色彩的，是用调出的暗色去画出黑色感觉。

水彩画颜色挤入调色盒的顺序一般按色轮

顺序排列即：白、柠檬黄、藤黄、中镉黄、土黄、橘黄、朱红、大红、玫瑰红、深红、赭石、熟褐、凡戴克棕、翠绿、草绿、橄榄绿、深绿、天蓝、钴兰、普蓝、酞菁蓝、群青、青莲、培恩灰，也可以按个人的习惯排列，但按色轮顺序排列，在使用颜色时，邻色之间不易互相污染。

2.2 水彩画的纸

水彩画对用纸要求较高，一定要选用美术用品商店出售的专用水彩画纸。水彩画纸品种很多，有纯棉浆和木浆制造，分手工制纸和机制纸。手工制纸的四边不规则，机制纸四边整齐，这两种类型的纸容易区别。手工制的水彩画纸是毛边的、往往有水印，价格昂贵，机制纸的水彩画价格能让初学者接受。水彩画纸要求质地坚实，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、中粗面纸和细纹面纸，粗面纸纹理粗糙具有吸水性强和用水量大的特点，水色在纸上的互相渗透能够产生无穷的变化并出现意想不到的画意与韵味，粗面纸容易产生飞白，飞白是水彩画一种特殊技法。

细纹面纸吸水性不强，多用于铅笔或钢笔淡彩，细纹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是 150g/m^2 、 180g/m^2 ， 200g/m^2 以上较少见到。国外进口的水彩画纸重量一般是 190g/m^2 、 300g/m^2 、 425g/m^2 和 600g/m^2 ，常见有英国产的博更福和获多福（霍多夫），法国产的阿诗、枫丹叶、巴比松、梦法儿，德国产的斯柯勒，意大利产的法布亚诺等，还有日本产的荷尔拜因，但价格比较贵。实际上，国产 300g/m^2 宝虹水彩纸的质地、吸水性能和着色性能也不错，能产生较好的笔触和渗透效果，也可以画出优秀的水彩画作品，对初学水彩画的园林专业学生来说可以使用。初学者练习水彩画时最好用较厚的纸不易起皱，较薄的纸张水色上去后容易起皱，影响画面整体效果。为了避免纸张起皱，作画之前可将画纸用水胶带裱在画板上。裱纸的方法是用清水浸泡水彩纸数分钟后，平放在画板上，然后用水胶带裱上，干后即可使用。外出写生建议买四边封胶国产的宝虹、英国产的获多福（霍多夫）和法国产的阿诗水彩

画纸本，画好一张撕一张，使用方便。此外，有的画家利用有色纸制作水彩画，会得到意想不到的效果，用有色纸画水彩画，画面色调更容易统一。有色纸有浅橘黄色、浅褐色、浅灰色等。

目前，市面上仿制的水彩画纸很多，园林专业的学生很难鉴别。水彩画纸质量鉴别是靠长期使用积累的经验。纸的质量可从几个方面鉴别：

①颜色在水彩纸上干后的色彩还原效果，是发灰还是艳丽透明；②水彩画纸在画面干后是否起皱，优质纸在画时稍有起皱，干后画面会自然平展；③水彩画颜色与水分在纸上调和后是否有淋漓浸韵的感觉；④用湿重叠或湿衔接的方法表现物体，纸上的色与水之间是否有相互渗化、自然晕开的效果；⑤在水彩画的制作过程中，水彩画纸背面是否透过水色。吸水性能是一项非常重要的选纸指标，吸水性要求适中，很多太结实又光滑的纸，不吸水，妨碍了水彩颜料的依附，留不住颜色。吸水性太强，一下笔即吸干，颜色抹上去，不易衔接，颜色干湿差异很大，这两种纸都不利于水彩画的绘制，所以要求适中。至于纹理的粗细就视每个人的喜好或所画的题材及画幅大小而定，初学者可对各种表面和不同重量的水彩画纸作相同的技法实验后，选择适合自己的水彩画纸。如没有鉴别水彩画纸能力，必须在水彩画老师的指导下购买。

2.3 水彩画的笔

美术用品专卖商店有专用国外进口的和国产的水彩画笔出售，分圆头、平头两种。国外进口有德国产的达·芬奇纯貂毛水彩画笔和比利时产的马蒂尼松鼠毛水彩画笔，还有日本产的平头排刷水彩画笔等都是很好用的水彩画笔，由于价格昂贵，为专业水彩画家所选用，初学者一般选用国产水彩画笔就可以了。另外，画中国画用的大白云笔、山水笔、叶筋笔、衣纹笔等都可以用于画水彩画。水彩画用笔一般要求吸水量大，笔毛的弹性好，水彩画笔毛有羊毫和狼毫之分，狼毫笔比羊毫的弹性要好，现在市面上出售水彩画笔大多是羊毫制的。在学习阶段一般选购两支大小型号不同的平头竹竿水彩笔，两支国画用的大、中白云笔，两支衣纹或叶筋笔。另外，还要准备一支较大的平头排刷笔，在刷清水和画大面积

的背景时使用。平头竹竿水彩笔以北京生产的为上品，吸水量大，用笔面积大，笔毛的弹性好，用来画静物水彩画的背景和铺大面积底色，以及风景画中的天空、远山和地面等。画静物如水果类、花卉类、陶瓷的细部，以及风景画中树枝和深入刻画时线条处理用大白云笔、衣纹或叶筋笔效果好。圆头水彩画笔在运笔或笔触等方面也不错，特别画树及远山时效果更好，所以画家们也用得较多。水彩画笔是根据画家的需要所选用，写实水彩画法的作品可选用小号笔，写意画法作品可选用较大的笔。水彩画用笔是根据景物的结构采用不同的笔触，一般大面积的画面以及画整体关系时用大号笔画，刻画景物的细节部分用小号笔。由于画水彩画要求画面上的水分饱满，笔触流畅，衔接自然，使画面湿润而浑厚。所以不管用大小笔，下笔要肯定、果断，一气呵成。

在画笔在画完之后，不要将画笔浸泡在洗笔桶里，要用清水将画笔洗净，笔头要回复原形状，变了形的画笔会影响水彩画绘制效果。

2.4 水彩画的其他辅助工具

2.4.1 调色盒

调色盒是水彩画必不可少工具。画水彩画一定要使用特制的水彩画调色盒或调色盘，不能用水粉画调色盒代替水彩画调色盒，水粉画调色盒没有较多的调色面积。水彩画调色盒大小型号分12~35格不等，以金属制品和塑料制品为主。使用调色盒要注意，画完水彩画后也应及时清洗调色盒，并用湿布将盛色的格子盖上，关紧调色盒盖，以免水彩画颜色变干，对调色盒内干涸的颜色要清洗干净。在夏天，为防止颜料干涸，可以在盛有颜色的格子内加几滴水或甘油，使颜料保持湿润，有利于多次使用；外出写生时调色盒不能倒置或斜放，以免色彩相互流动而浑浊。

2.4.2 画板或画夹

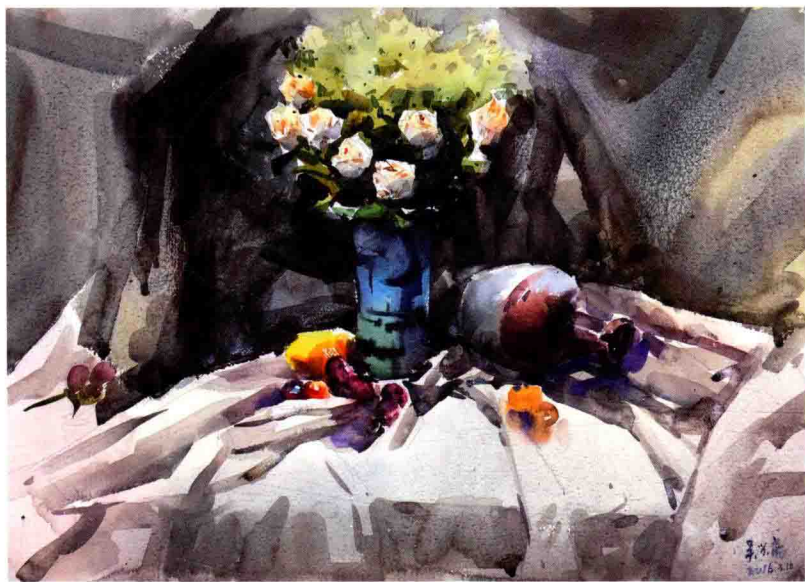
绘画专卖店有各种类型的画板、画夹或画包出售，以四开纸张的画板或画夹使用方便。一般来说室内作画用画板，在室外写生最好选用画夹作画，既可存放水彩画纸，以保护画纸，又可以存放已完成的水彩画作品。

2.4.3 小凳

绘画专卖店有各种类型的小凳出售。外出写生要准备一个轻便、坚固易携带的小凳。

2.4.4 洗笔器

洗笔器是用来洗笔的。常用的有塑料桶、小型提桶、搪瓷杯和绘画专卖店出售的折叠式水桶等。如果外出写生，折叠水桶较为方便，同时可备一个军用水壶，用来贮水备用。

作品名：《干花》
尺寸：54cm × 76cm
作者：吴兴亮

作品名：《黄布与梨》
尺寸：54cm × 78cm
作者：苏家芬

2.4.5 铅笔

用中华牌B或2B铅笔较好，由于水彩画用纸是特制的，颜色画上去有透明的特点。3B以上的铅笔太软，画轮廓时容易将画纸画脏，上色后影响透明效果。

2.4.6 橡皮擦

橡皮擦用于擦掉起稿时多余的铅笔线，但水彩画作画应尽量少用橡皮擦，因为橡皮擦容易擦伤水彩画纸，影响画面效果。需要用时，要选择质量好的橡皮擦，以软质橡皮首选。橡皮擦除用于涂改外，使用得当也可以作出特殊效果，如需要画面有沉淀的特殊效果时，可在上色前用橡皮擦将水彩画纸满擦，沉淀的特殊效果在上色后就会出现。

2.4.7 海绵

用海绵饱蘸水把水彩画纸打湿，也可用海绵饱蘸颜色直接在画面揩擦。一般用海绵揩擦出画面需要的特殊效果，如表现树木上的树叶亮部效果是水彩笔无法代替的。

2.4.8 刀子

除用来裁纸和削铅笔外，在画面需要时，也可用刀干刮和湿刮画面上的颜色，以获得特殊效果。

2.4.9 遮挡液

在画水彩画时，为了不影响画面的整体效果而需要一些细节留白的时候可使用遮挡液保留住纸张本色。遮挡液是一种液体胶，与水不相溶，画水彩画前按需要先画上去，遮挡液自然干后形成一层膜盖，等画面干后可将用橡皮擦去遮挡液后再进行绘画。

2.4.10 食盐

画雪景时，趁画面潮湿之际撒食盐可以产生雪花等特殊机理效果，除此之外，在表现老墙、色彩多变的背景，或沙滩和草地等，采用撒食盐可以得到辅助画面的机理。

此外，水胶带纸、砂纸、丝瓜瓤、毛巾、吸水纸、肥皂、彩铅、熔化的蜡、蜡笔、丙烯聚合剂、松节油、明矾水、橡胶水、外用酒精和油画棒都可作水彩画的辅助工具。

第 3 章

水彩画色彩知识

LANDSCAPE WATERCOLOUR

根据画种的分类色彩画可分为油画、国画、丙烯画、水彩画、水粉画、色粉画等，无论哪一种色彩画都是用色彩来表现客观对象的，色彩是绘画表现的重要语言。色彩写生训练课不仅是为了提高园林设计学生的绘画能力和设计水平，更重要的是提高学生色彩的审美能力。所以学习水彩画第一步应先认识色彩，只有掌握最基础的色彩知识才能在水彩画实践中运用自如。水彩画是用色彩表现客观对象和主观感受，画面有了丰富和准确的色彩才能更加充分地表现对象，也能更充分地表达情感。学习色彩的基础理论，了解色彩的基本原理，掌握色彩的基本规律，是学习水彩画的重要课题。

3.1 色彩的基本原理

我们所生活的世界充满着丰富色彩，我们之所以能够感觉到这些色彩，是因为有光的作用，没有光就没有色彩，实际上是光创造了五彩缤纷的色彩世界。早在1666年，英国伟大的物理学家牛顿就通过三棱镜片分析出了倾向白色的日光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光组成，并称之为光谱，也因此明确了光与色的关系。我们研究色彩，始终要紧密地把色和光联系在一起，七色光谱所包含的颜色是所有物体颜色的科学依据。自然界不同物体表面的微粒自然地、有选择地吸收与反射不同色光，所反射的色光，就

是我们感觉和认识的不同物体基本色。物体的色彩并非固定不变，光的强弱，光的照射角度，光本身的色彩倾向变化，这都会引起物体基本色的变化。早期的欧洲古典主义画家们是在室内画色彩画的，他们总是将画面的色调画成深褐色。随着科学的进步，人类对于光学的认识 and 了解有了突破性的进展，19世纪，画家们开始逐渐认识到光在色彩绘画中起着重要的作用，认识到色是在光的照射下而产生的，在不同时间、环境、气候等客观条件下，受不同光的支配而有各种不同色

