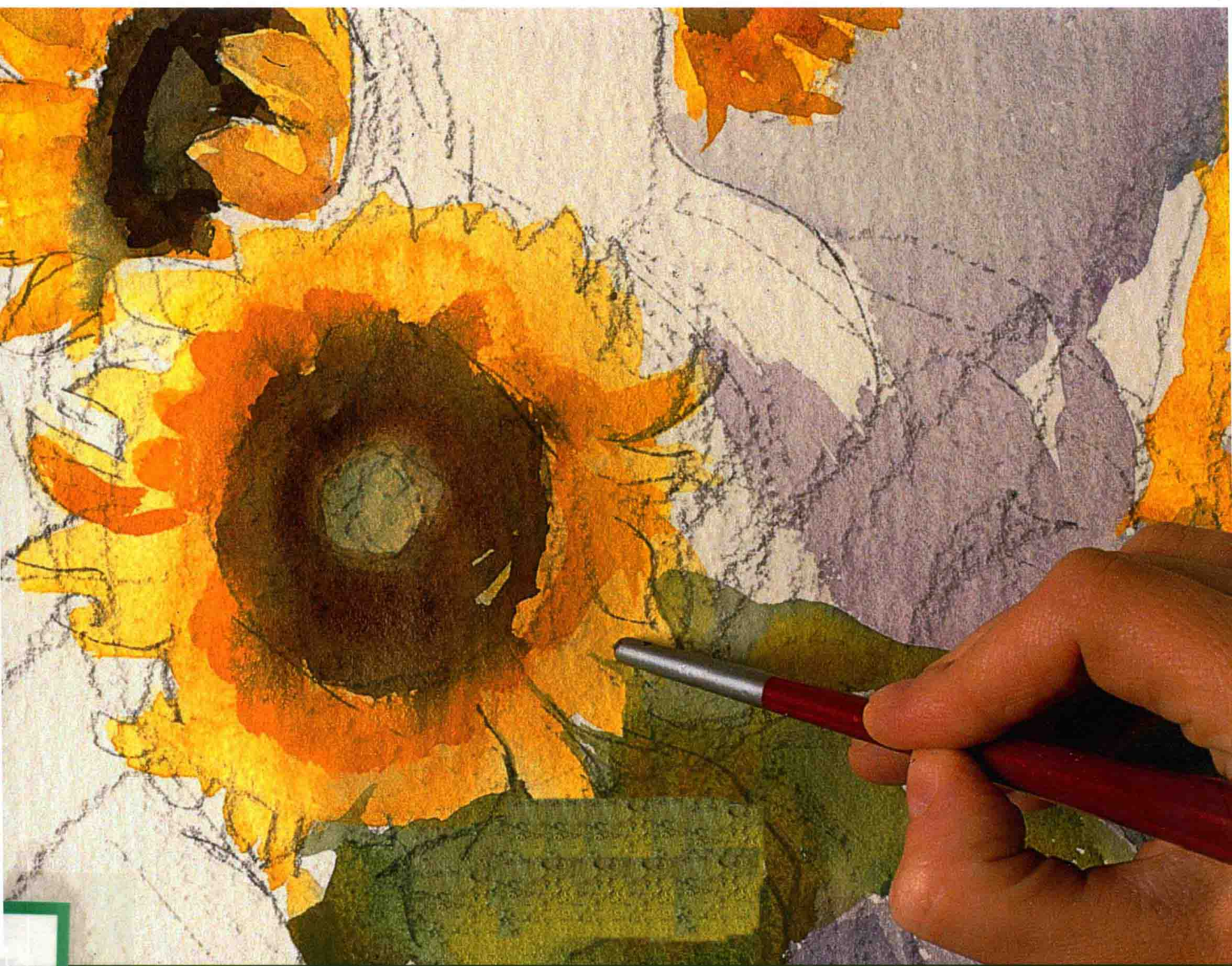

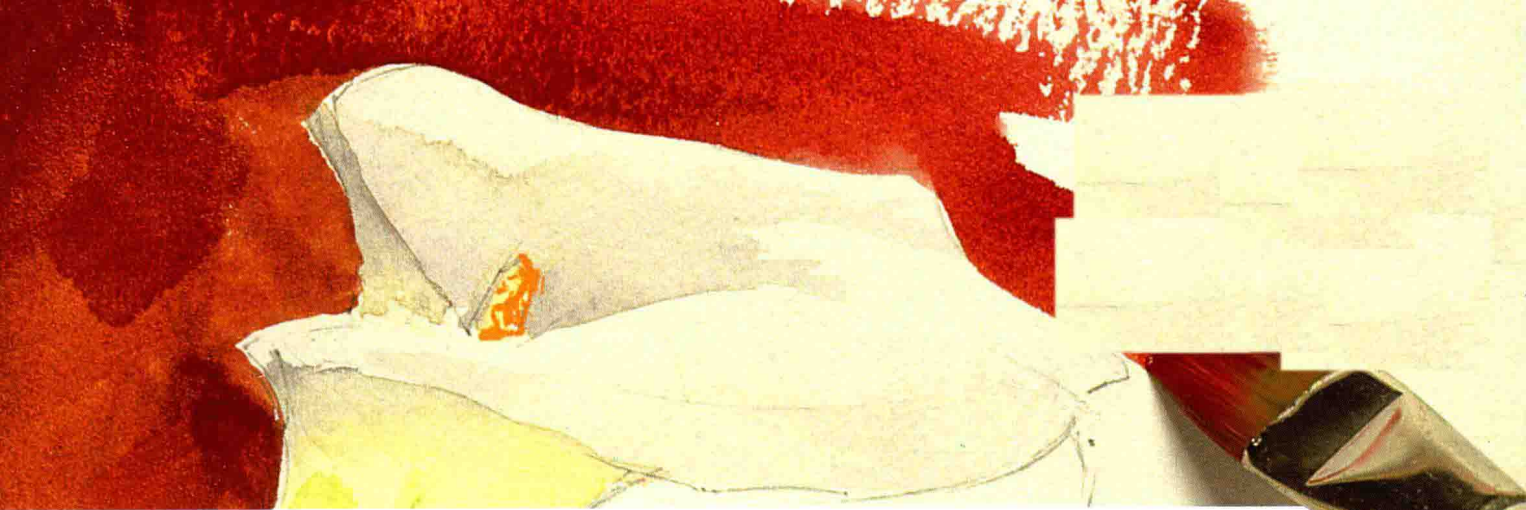
西班牙绘画基础
经典教程

Acuarela

西班牙派拉蒙专业团队 著
钱绎菲 译

水彩画入门 表现技法

水彩画入门 表现技法

西班牙绘画基础经典教程

西班牙派拉蒙专业团队 著
钱绎菲 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩画入门表现技法/西班牙派拉蒙专业团队著; 钱绎菲译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2016.1

(西班牙绘画基础经典教程)

ISBN 978-7-5322-9704-7

I. ①水… II. ①西… ②钱… III. ①水彩画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第278016号

西班牙绘画基础经典教程

水彩画入门表现技法

著者: 西班牙派拉蒙专业团队

译者: 钱绎菲

策划: 黄淳

责任编辑: 潘毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 6印张

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9704-7

定 价: 38.00元

目 录

基本概念 5

基本绘画材料	6
基础颜色	8
主角：水	10
基础知识	12
基本笔触	14
如何修改湿底色	16
如何修改干底色	18
巧妙用水	20
学习单色作画	22
单色干画法	24
双色湿画法	26
双色干画法	28
混合色效果	30
学习用所有颜色作画	32

绘画实践练习 35

内部建筑：单色水彩	36
农田：渐变和留白	40
向日葵	42
小桥，流水，人家	46
夕照云彩	52
白色衬布上的静物	56
红底色上的一对百合	60
大气与色彩对比	64
三色金刚鹦鹉	66
秋天作物静物写生	70
水中倒影	74
广场与教堂	78
透明玻璃瓶	82
裸体人像	86
儿童模特	90
术语列表	94

水彩画入门表现技法

西班牙绘画基础经典教程

西班牙派拉蒙专业团队 著
钱绎菲 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩画入门表现技法/西班牙派拉蒙专业团队著; 钱绎菲译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2016.1

(西班牙绘画基础经典教程)

ISBN 978-7-5322-9704-7

I. ①水… II. ①西… ②钱… III. ①水彩画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第278016号

西班牙绘画基础经典教程

水彩画入门表现技法

著者: 西班牙派拉蒙专业团队

译者: 钱绎菲

策划: 黄淳

责任编辑: 潘毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 6印张

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9704-7

定 价: 38.00元

目 录

基本概念 5

基本绘画材料	6
基础颜色	8
主角：水	10
基础知识	12
基本笔触	14
如何修改湿底色	16
如何修改干底色	18
巧妙用水	20
学习单色作画	22
单色干画法	24
双色湿画法	26
双色干画法	28
混合色效果	30
学习用所有颜色作画	32

绘画实践练习 35

内部建筑：单色水彩	36
农田：渐变和留白	40
向日葵	42
小桥，流水，人家	46
夕照云彩	52
白色衬布上的静物	56
红底色上的一对百合	60
大气与色彩对比	64
三色金刚鹦鹉	66
秋天作物静物写生	70
水中倒影	74
广场与教堂	78
透明玻璃瓶	82
裸体人像	86
儿童模特	90
术语列表	94

基本概念

水彩画，正如其名，基于水，升华于水——细腻、柔和、精致，完美地展现并诠释了色彩的浓淡差异。水彩画其实并不复杂，只需用画笔蘸水，将颜料稀释调和，在画纸上上色即可。水彩画最传统的技法就是将不同颜色的着色重叠并灵活掌握不同着色的变干时间。

水彩颜色的纯粹清新应归功于色料和阿拉伯树胶的完美融合，这两者能极大地展示色彩的细微差异以及色调的柔和过度。清爽神俊、浓淡相宜的特点尤其适合捕捉明暗的微小差别，从而呈现出最为自然柔美的色调。水彩画盛行的原因有许多，比如寥寥几笔即可初见雏形（作画前无需仔细构想，作画中也不必频频修改）、画面格调清新自然、色彩意境轻快明亮，宛如一幅幅充满灵性和感悟的作品。

若使用的水彩颜料质量上乘，那么完工的水彩画作品即可长期保

存。与其他的绘画类别相比，水彩画更富多样性和多变性，其灵动的本质意味着作画者无法按部就班，循规蹈矩，这点使众多水彩画初学者望而却步。事实上，作画者完全可以通过合理使用绘画工具，熟练掌握水彩画基本技法，灵活调动水和颜料产生“化学反应”，静心感受水彩所带来的美轮美奂的艺术创作效果。本书的后半部分把之前所学的理论板块付诸实践，运用实例和具体绘画练习让读者更好地掌握不同主题、不同风格和不同技法的水彩画作品。

基本绘画材料

作为初学者，基本的水彩画绘画材料有颜料、中目画纸（冷压）、不同类型的画笔以及水彩画的重中之重——水。其他的辅助材料在某些具体的绘画操作中也是必不可少的。

画板

画板的功能多种多样，主要是用来牢牢固定水彩画纸，让纸张在垂直状态下也能保持平整紧绷。画板厚度应大于0.5cm，表面平整不易弯曲变形，具有吸潮性。纤维画板、三夹板或画案（工作台）皆可。

画夹

在螺线本上绘制的画作可直接保存在画本中。绘制在活页画纸上的画作就必须仔细地用条纹纸或薄纸包裹，保存在一个合适的画夹里，以便收纳、整理和移动。

水彩颜料

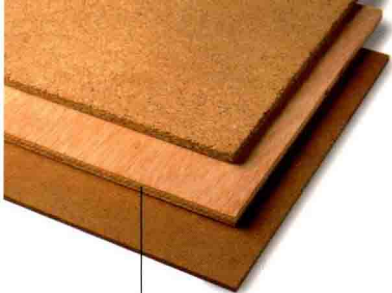
最常用的水彩颜料是管装水彩颜料（5~10ml）和水彩颜料片。收纳颜料的颜料盒可以是木头、金属或塑料材质。另外，还有装在定量瓶和玻璃瓶的液体水彩颜料。本书中主要介绍的是干水彩颜料片和管装膏状水彩颜料。

水

备水量必须充足并且保证水质干净。水除了可用于稀释颜料、润湿画纸和着色之外，也是冲洗画笔的必备品。为了更加方便和顺利地作画，建议携带两个水容器。

画笔

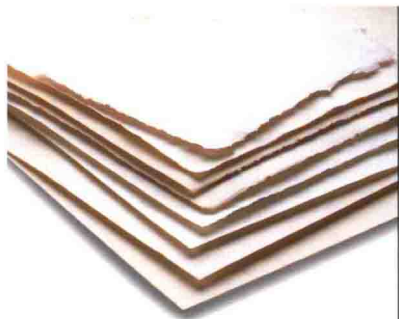
市场上的水彩画笔品种繁多，各有所长。我们先着重推荐圆头画笔，它可以吸附大量的颜料，灵活勾勒线条和轮廓，适用于大部分的水彩画技法。其次，还应同时准备各种粗细度的画笔：极细，细，中，粗，极粗。除此之外，还应备有一支排笔，主要用于大面积的涂色。

写生

写生材料

颜料盒里应装有在外画小幅画所需的一切工具：干水彩颜料片，一支可折叠画笔，一只用于装水的小瓶，一块海绵，一块橡皮擦和一支铅笔。颜料盒盖展开就是一块调色板以及用以盛水的容器。在外写生大多都是绘制小型画，因此并不需要画架。如果作画的地方没有区域放东西，还可以携带一把可折叠椅用于置物。画板或水彩本可直接架在腿上，以解放双手自由作画。

基础画纸

初次作画，为了能更好地熟悉水彩颜料及其在画纸上的着色，我们推荐重约 180g 的中目画纸，小尺寸为 18×26cm。逐渐熟悉了各种颜料之后，可开始使用大尺寸画纸，从 25×35cm 到 35×50cm 不等。

调色板和调色碟（水盂）

所有颜料（包括管装膏状颜料）都应事先加水稀释调色。通常情况下，水彩画家会运用调色板上的孔或者凹槽给水彩颜料加水调配稀释。除此之外，我们还可以使用调色碟（水盂）作为单独的调色容器。

其他材料

在水彩画家的工作室里，我们还常常会看到形形色色的辅助工具：纸质胶带、蜡、海绵、滚筒、吸水纸、纸巾、美工刀、刀片、阿拉伯树胶、甘油（调色油）、盐、糖等。这些辅助工具并不是绘制水彩画的必需品，但在某些情况下却扮演着十分重要的角色，并会给作画者带来意想不到的有趣效果。

画纸

画纸种类繁多：整卷或整页的大尺寸水彩纸以及水彩本或速写本里的各种大小的画纸都可以作为水彩画纸使用。作为初学者，我们建议使用传统水彩速写本或四面用胶纸粘住的画纸，这类媒材纸质较硬。另外，我们还可以将现成的纸张裁剪至合适的画纸尺寸。

水彩画

基本概念

基本
绘画材料

基础颜色

水彩颜料由色料、阿拉伯树胶和甘油混合而成。因为水彩颜料片过干而管装颜料过黏，所以在确定作画所需的颜色之后，需往颜料中加水，充分混合稀释。

颜料成分

真正让颜料显色的成分是色料。粉末状的色料需与其他物质混合，才能制成理想的颜色浓度。在水彩颜料中，我们添加的是阿拉伯树胶和甘油。

阿拉伯树胶

阿拉伯树胶能很好地将色料的粉状颗粒黏合聚拢。加工好的水彩颜料通常会混合加入一定比例的阿拉伯树胶，使得制成品能被广泛应用。某些情况下，水彩画家还会在作画过程中自行添加阿拉伯树胶。

甘油（调色油）

水彩颜料的第三个成分就是甘油。作为湿润剂，它能够很好地延缓阿拉伯树胶引起的颜料干化速度。液态甘油可散装购买（即产品无包装直接售卖）。

暖色调颜色

暖色带给人“温度”和“亲近感”，例如：柠檬黄，中黄，橘黄，镉红，品红，赭石，锡耶纳土红和墨黑。

如何使用颜料盒

多功能金属颜料盒在水彩绘画中相当实用（例如，打开的盒盖可以充当调色板）；外观养眼的木质颜料盒就不如金属盒实用度高，因为所有的辅助材料都必须分开携带。颜料盒能使作画者在极其有限的空间里携带并配齐全套绘画工具。在盒底有一个折叠把手，作画者可以将大拇指套在把手中，让整个盒子平置于一只手上，另一只手执画笔。颜料盒中应装有干颜料片、一块小型调色板以及水（水已盛入盒中的容器里）。

中国白

与其他颜色的透明质感不同，白色是一种非透明色。

象牙黑

由于极易将其他颜色染黑和弄脏的特性，象牙黑并不适用于混色或加深颜色。相反，几道纯黑色的笔触会与其他颜色形成十分有趣的对比。

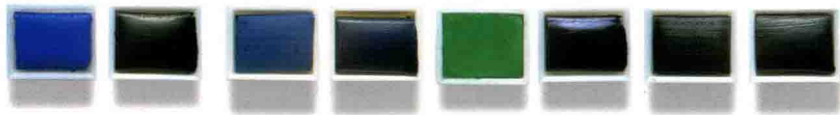

调色板建议

调色板上应备有的颜色如下：柠檬黄，橘黄，镉红，品红，赭石，锡耶纳土红，墨黑，紫，天蓝，钴蓝，群青，普蓝，中绿，宝石翠绿，橄榄绿，培恩灰，中国白和象牙黑。显然，作画者绝不可能一次性用到上述所有颜色（通常情况下，只能用到其中的几种）。例如，我们要临摹某个对象，我们会先仔细观察该对象，继而判断出绘画过程中会使用到的颜色。

冷色调颜色

冷色带给人“寒意”和“距离感”，例如：天蓝，钴蓝，群青，普蓝，紫，中绿，宝石翠绿，橄榄绿，培恩灰。

干水彩颜料片还是管装水彩颜料？

两者在水彩画中皆可使用。不过，在需大量使用某种颜料的情况下，管装颜料更有优势。相反，干颜料片省去了拧盖的步骤，对初学者来说更加实用方便。

主角：水

水彩画中产生的所有艺术效果都离不开以下几个因素：颜料的含水量、在画纸上着色的技法以及着色由潮变干的时间。因此，水是水彩画中毫无疑问的主角。

如何准备颜料

稀释调配颜料就是往里加水。通常我们使用画笔蘸水，将颜料与水混合均匀。通过这种方式稀释好的颜料称之为“水彩”，一旦画到画纸上留下了印迹，则称之为“着色”。

现在我们开始学习在调色碟中稀释管装膏状颜料和干性水彩颜料片。

水的重要性

在传统的水彩画中，水是必不可少的。如果我们仔细观察水彩颜料（无论是颜料片还是管装颜料），会发现颜料都是不透明的。然而有趣的是，一旦往里加水，颜料就变成透明的了。

画水彩画时，应备有两个盛水的容器。一个用于随时随地清洗画笔，另一个盛清水用于稀释颜料（干净的画笔蘸水）。

管装颜料

在调色碟里挤一定量的某颜色管装颜料。

画笔蘸清水，与颜料接触并混合均匀。若颜色过深，可往里再加一点水。

颜料片

画笔蘸清水，润湿颜料片。

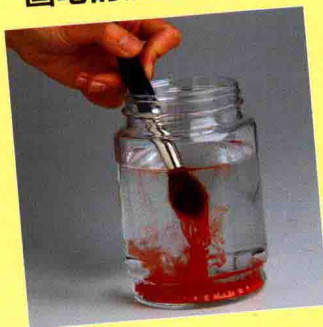
将湿润的带有颜色的画笔移至调色碟中。若颜色过深，可用画笔直接在调色碟里加水稀释颜料。

小贴士

画笔的清理与保存

画笔上蘸有的颜色经过一番仔细冲洗之后，很容易被清洗掉。但我们会发现，仍有些颜色不易褪去，遇到这种情况，就必须使用肥皂清洗画笔。画笔应一直保持干净干燥。笔毛是画笔最脆弱的部分，应时刻小心保养笔毛，不使其变形。

1. 将湿画笔充分浸入干净的水中，搅动画笔。

画笔应保持干净干燥，为防止笔毛变形应朝上倒置画笔。

不应长时间将画笔置于水中，这样笔毛极易变形

2. 有些颜色较难清洗干净，必须使用肥皂。

4. 在手指间挤干笔毛里含有的水分并保持笔毛的正常朝向。

3. 最后再次用大量的清水冲洗画笔。

此为正确携带画笔的方法。

笔杆

画笔由三部分组成：笔毛、金属套和笔杆。作画者应时刻保养画笔笔毛，防止笔杆掉漆。

金属套

笔毛

调色板还是调色碟？

任何容器都可用于稀释颜料：调色板、调色碟、陶瓷盘等等。若所需的单一颜色或多颜色混合的水彩量较大，那就必须使用调色碟、盘子或者是杯子。相反，如果所需的量较少，调色板中的任一孔或凹槽即可满足。

准备调色板

接下来准备调色板。通常将挤出来的管装颜料按不同色组、冷暧色分开，有序地排列在调色板单独的孔中。已稀释的干颜料片排列方法相同。

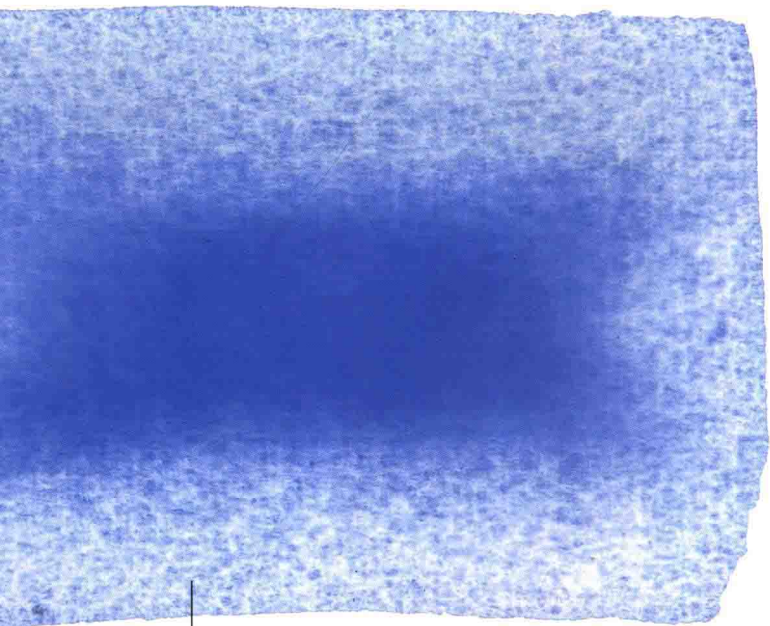
水彩画

基本概念

主角：水

基础知识

在练习作画之前，读者应知道水彩是一种基于透明着色的绘画，而着色里带有的水分会被画纸吸收。因此，为防止画纸受潮产生褶皱，我们应正确地在画板上裱纸，并准备好绘制水彩所需的合适工具。此外，在着色之前，应在画纸的适当区域留白。

着色和透明度

颜料与水混合而成的水彩纯净透明。随着加入的水越多，颜色也越清透。水彩画是一种基于透明着色的绘画（将水彩抹于画纸上着色），这也就意味着，无论使用何种画笔，所使用的画纸都必须承受一定量的湿度。

水彩纸纸张

关于水彩画纸，我们应着重关注以下两点：吸水性和质感。质量越大的画纸（例如最重的画纸可重达 300g），吸水量越大，吸水性越佳。不过，初学者使用的画纸质量普遍偏轻，抗潮性并不理想。纸张的凹凸感和质感与其颗粒大小有关，可分为细目、中目、粗面。画纸质感的差异会在着色变干后尤为明显，因此是水彩画中不可忽略的重要因素。

工具

水彩画使用的工具种类繁多，其中有些是水彩画特有的：画笔、海绵、吸水纸等。为追求特殊的艺术效果，完全可以使用其他辅助工具。不管怎样，无论使用何种工具，该工具的含水量及在画纸上留下的笔痕或笔触类型才是最重要的两点。

基本工具：滚筒，海绵，排笔和画笔。

裱纸

在绘制水彩画的过程中会应用到大量的水，因此当稀释过的颜料涂抹于纸张上时，如何保持画纸平整就是一个很重要的问题了。如果纸张未经事先绷紧，那么潮湿的画纸极易弯曲变形且无法修复。为了防止受潮而引起的纸张变形，我们将水彩画纸仔细地绷紧固定在画板上。无论画纸是处在潮湿状态还是干燥状态，都有适当的裱装方法。

裱装干燥的纸张：

如果在作画过程中并不会运用大量的水，那么可直接将干燥的纸张固定在画板上。

裱装潮湿的纸张：

1. 将画纸弄湿（可将纸直接浸设在盛水容器中或用海绵将水淋在纸上）。

2. 之后用纸质胶带将画纸牢牢固定在画板上。

画板尺寸

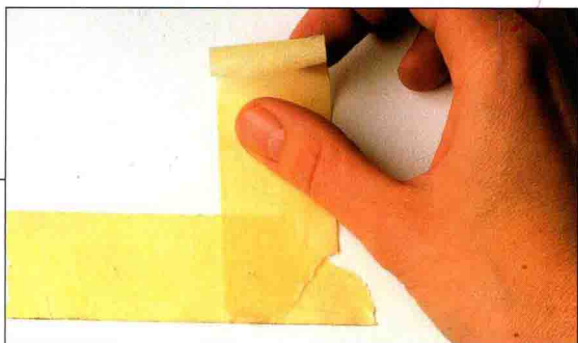
画板尺寸应略大于画纸，建议超出5cm左右。

画纸上白色的重要性

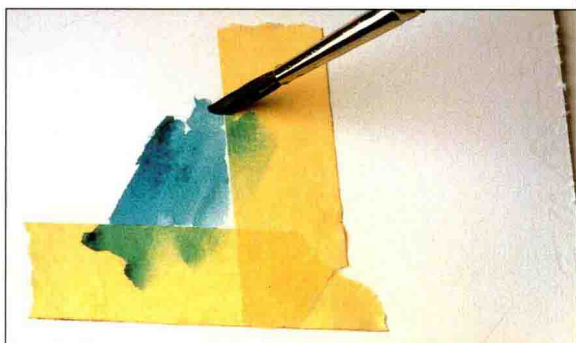
尽管有些水彩画纸本身就是彩色的，不过作为初学者，我们还是先学习在白色画纸上作画以便更好地理解水彩颜料的透明感。白色是水彩颜料中明度最高的颜色，因此在整个作画过程中，应事先将白色部分“留白”以保护该区域不被其他颜色的着色或笔触覆盖。

留白

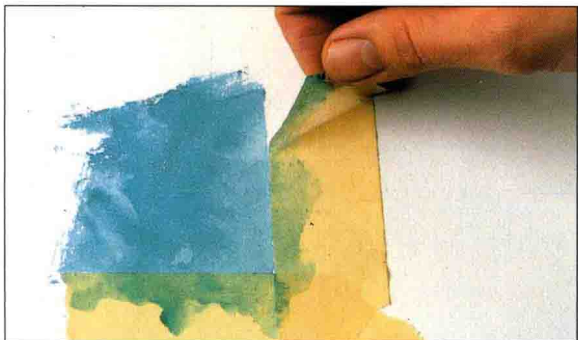
为了保护白色部分不被其他颜色浸染覆盖，我们有好多种在画纸上留白的方法。一种方法是直接绕开白色区域作画，另一种方法是使用某防水性材料保护白色部分，比如可以利用裱纸用的纸质胶带。

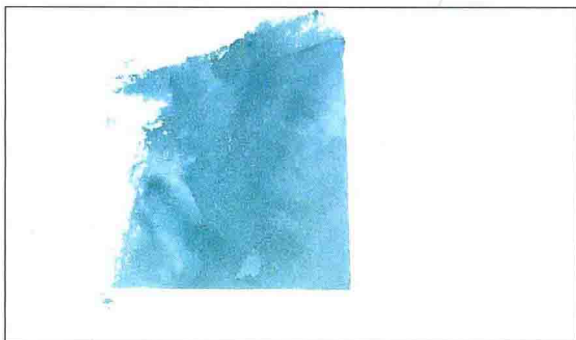
1. 粘贴胶带，保留画纸一角。

2. 在上面尽情涂色，不必担心颜料画到胶带上。

3. 待画纸完全变干后，小心揭下粘贴的胶带。

4. 胶带能有效地保护画纸的一角不被着色。