

教你学画

JIAONI XUEHUA
SHUICAIHUA

水彩画

谢园园
编著

金盾出版社

JINDUN CHUBANSHE

教你学画水彩画

JIAONI XUEHUA SHUICAIHUA

谢园园 编著

金盾出版社

JINDUN CHUBANSHE

内 容 提 要

这是一本讲解水彩画技法的实用性图书。全书主要包括:水彩画概述、水彩静物画、水彩风景画、水彩人物画、水彩画的表现形式、水彩语言在其他艺术领域的应用(在环境艺术设计和服饰设计、招贴广告、插图、动漫制作中的应用)。

本书旨在为水彩画学习者提供较为全面的技术指导,培养、提高学习者的水彩画艺术品位,以较高的审美水准指导绘画实践。

图书在版编目(CIP)数据

教你学画水彩画/谢园园编著. —北京:金盾出版社,2015.3
ISBN 978-7-5082-9929-7

I. ①教… II. ①谢… III. ①水彩画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 000640 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

中画美凯印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:5.75 字数:150 千字

2015 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~4 000 册 定价:25.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前言

水彩画起源于16世纪的欧洲，到18世纪，水彩艺术在英国得到长足发展，奠定了其在绘画艺术上的独特地位。水彩画以水为媒介，色彩清透，水色淋漓，清雅灵动。水彩画与中国画的用水、用墨（色）有异曲同工之妙，使得水彩画一经传入我国便受到了大众的喜爱。

本书以讲授水彩画的基本技法为主，旨在为初学水彩画者提供较为全面的技术指导，提升学习者的水彩艺术品位与素养，以较高的审美水准指导绘画实践。

第一部分为水彩画概述。讲解色彩的性质、色调、对比及调和等，引导学习者在理性、感性中体会丰富的色彩变化，归纳、总结出色彩运用规律。每个人的色彩感受不同，掌握了绘画色彩的规律后才能有自由的表达。

第二部分为水彩静物画。从单个的物体开始了解写生色彩的基本规律以及水彩的色调和表现技法，表现独具个性的思想内涵及独特的审美价值。

第三部分为水彩风景画。学画水彩风景画的关键在于对自然物象的取舍，在纷繁复杂的景物中梳理出层次及重点，抛弃对画面表

现无意义的物体，根据画面的需要，甚至可以将别处的景物移植过来。书中从一树一木、天空、房屋、大地等的具体画法入手，分析不同的表现方式，用多幅图例，以点带面，示范风景画的写生步骤与方法。

第四部分为水彩人物画。相对于静物画、风景画，人物画对造型能力的要求更严格些，须进行长期、刻苦的基本造型训练。人物形象的刻画是显性的、表面的，其中包含着各种因素，如人物的性格、心理、年龄、职业、阅历等。人物的表现除对形体、结构的准确把握外，更重要的是对人物精神状态的表现，这样才能使画面的深度、思想得以延伸。

水彩绘画艺术在创新中不断拓展，风格流派多样，材料媒介、艺术表现形式丰富多彩。本书旨在给学习者以规范化的指导，在较短的时间内掌握水彩画的基本技法，为进一步提高绘画水平打好基础。书中不当之处，敬请读者提出宝贵意见与建议。

谢园园

目 录

第一章 水彩画概述	(1)
一、水彩画的艺术特色	(1)
二、认识色彩	(1)
(一) 光与色	(3)
(二) 色彩三要素	(4)
(三) 色彩对比	(5)
(四) 绘画色彩结构	(10)
三、水彩画的工具及材料	(11)
(一) 纸张	(11)
(二) 画笔	(13)
(三) 颜料	(13)
(四) 其他工具	(15)
(五) 裱纸方法	(16)
四、水彩画技法	(16)
(一) 干画法	(17)
(二) 湿画法	(17)
(三) 干湿并用	(19)
(四) 特殊技法	(20)
第二章 水彩静物画	(21)
一、静物画的组合方式	(21)
二、观察色彩的规律	(21)
(一) 光源色	(21)
(二) 固有色	(21)
(三) 环境色	(22)
(四) 物体色彩变化规律	(22)
三、用色彩塑造形体	(22)
四、水彩静物画步骤解析	(23)

(一) 安排构图和起稿	(23)
(二) 铺大色调	(23)
(三) 深入刻画	(23)
(四) 整体调整	(24)
五、水彩静物作品欣赏	(34)
第三章 水彩风景画	(37)
一、风景画的取景与构图	(37)
(一) 取景	(38)
(二) 构图	(38)
二、风景画的外光色彩写生规律与艺术特色	(39)
(一) 外光写生规律	(39)
(二) 色彩的空气透视	(39)
(三) 风景写生的艺术特色	(40)
三、各种自然景物的画法	(40)
(一) 天空和云	(40)
(二) 树木	(42)
(三) 山丘, 田野, 道路	(44)
(四) 建筑物	(45)
(五) 水与倒影	(47)
(六) 点景人物	(49)
四、水彩风景画步骤解析	(49)
五、水彩风景作品欣赏	(52)
第四章 水彩人物画	(55)
一、水彩人物画概述	(55)
(一) 水彩人物画的色彩表现与塑造	(55)
(二) 水彩人物画的写生方法	(63)
二、水彩人物画步骤解析	(64)
三、水彩人物作品欣赏	(67)
第五章 水彩画的表现形式	(71)
一、具象形式	(71)
二、抽象形式	(72)
第六章 水彩语言在其他艺术领域的应用	(73)
一、在环境艺术设计和服装设计中的应用	(73)
二、在招贴广告设计中的应用	(74)
三、在插画、动漫制作中的应用	(75)
第七章 水彩作品赏析	(77)

第一章 水彩画概述

一、水彩画的艺术特色

水彩画发端于18世纪的英国,最早用于对地形的描绘,具有记录性质的特点。风景画中的山石、树木造型简约,概念化,是水彩风景画的原始形态。18世纪中叶,水彩画色彩的运用深受画家们的重视,创造出“渲染”“洗擦”“笔触”“点彩”等技法,涌现出了一批卓有成就的水彩画家,如诗意盎然的小科曾斯,情致沉静、静穆的格丁(图1-1),尤其是透纳(图1-2),是一位赋有独创性的水彩风景画家,他充分利用水、色来表现扑朔迷离的阳光,形成色彩的漩涡和光辉的闪烁。从某些方面讲,透纳的画作里显露出印象派的端倪。至此,英国水彩画步入完全成熟的阶段,成为一个独立的画种。

图1-1 《从公园远眺城堡》 格丁

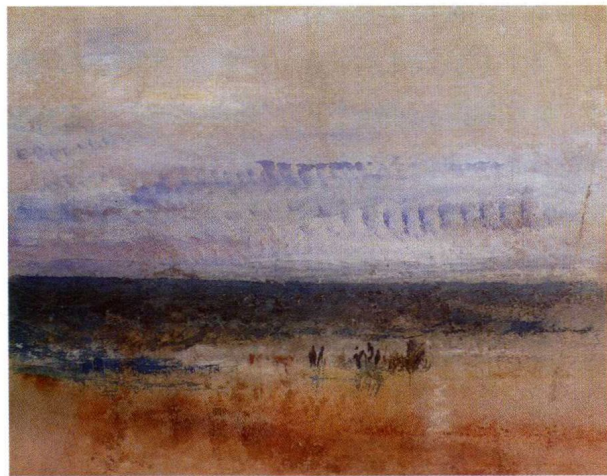

图1-2 《在海边的人们》 透纳

19世纪中叶,上海徐家汇天主教创办了“土山湾画馆”,自此,水彩画传入我国。我国水彩画在中西文化交流中不断创新,涌现出了一批艺术风格独特的水彩画家,如李铁夫(图1-3)、王肇民,极大地促进了我国水彩画艺术的发展。

所谓水彩画,广义上讲,凡是以水做媒介调和颜料作画的画种和形式称为水彩画。本书所讲的水彩画主要指源于西方的水彩画,即以水为媒介调和颜料,在专用水彩纸上作画,颜料的透明度高,覆盖性低。

水彩画通过水与彩的有机结合,形成明快、绚丽、清新、流畅的艺术风格,其与油画、版画、装饰画、水墨画等其他画种相比较而

图 1-3 《瓶菊》 李铁夫

言，水彩画具有独特的艺术特点。

水彩除一些基本绘画规律与油画有共同之处外，它归属于水彩自身的表现手法和欣赏趣味。水彩既不同于用油性材料做媒介的油画，也不同于中国画，其色彩和水有机融合，色粒随着水分的流动在画面上形成丰富的变化和自然天趣。在现代水彩画中，水不仅用来调和颜色、渲染画作效果，而且充分发挥水的特质，水与色交融，产生枯、焦、润、湿的变化。水作为水彩的调和剂，使画作自然天成、亦幻亦真，具有神奇美妙

的艺术效果。水的灵性、水的品格使水彩画产生俏丽明快、清新的画意之美。由于水性的“透明”和“流动”，使水色形成渗融、湿润、朦胧、迷离、柔和、飘逸、洗练、洒脱及沉淀肌理等艺术效果。这种独特的艺术语言，称之为“水性语言”。吴冠中论水彩：“水彩，水彩，其特点就在‘水’和‘彩’。不发挥水的长处，它就不比上油画和粉画的表现力度，不发挥彩的特点，比之水墨画的神韵又见逊色。但它妙在水色结合……”水彩画的独特魅力在于水色结合，水和水的交接，色和色的渗透，使画作表现出奇妙的艺术效果。

透明是水彩语言的标志性特征之一，是把握水彩本体语言极限的“度”，如在求新、求变中超越这一“度”，就可能失去水彩画的价值，成为其他画种的辅助手段。水彩画的诸多传统技法、作画方式乃至观察方式，以及它们所显示出的独特表现力及其美学特征均由此透明特质而生。这种透明特质不仅可以表达抒情、轻快、流畅、明丽、淋漓等情愫，亦可表现雄浑、遒劲、苍茫、厚重等壮阔的情怀。

水色的流动最难控制，但能产生某些意料之外的效果。水彩画肌理的产生是画家在作画过程中，随着各自不同的气质、风格和心境的发挥，以及各种媒介物的作用形成的操作痕迹。水的流动，水的浸润，水的沉淀与冲刷，使画面孕育出新的视觉形态，这种人意与天趣相结合的形态就是水彩画的肌理美。肌理之美是水彩画独特风格的重要部分，如果将各种肌理纹样作为一种视觉信息转化成绘画语言，兼而传情达意，无疑会丰富和提高绘画艺术的表现力。肌理形成的形式美感有相对独立的审美意义，画家通过多种手段，使用各种工具材料创造出特异的、幻觉的、力量的、冲动的、材质感的各种各样的水彩画肌理技法。

此外，水彩画的工具简便，易于携带，有利于画家快速表现客观物象的光色变化。

清透、温和的色彩，色彩湿接的过渡色层，水色冲击的痕渍，前景中运用刀刮出来的树干，所有这些，使画面润泽，生机盎然（图 1-4）。

暖色的太阳光奠定了画面的色调，地平线位置抬得较高，地面显得宽阔、辽远。残雪打破了前景的空旷，将视觉中心引向中景中有马的地方。画面优雅、厚重，充满诗意（图 1-5）。

二、认识色彩

色彩是水彩画最主要的造型因素，自然界一切可视物体的形、色、光影、体积、空间、质地、运动形态等视觉表象特征以及画面的情调、节奏、均衡、和谐等形式结构都是通过色彩来表现的。水彩画者必须具有敏锐的色彩感觉，这是实现艺术表现的首要前提。

（一）光与色

太阳光 由光谱中的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光混合而成（图 1-6），光的七色没有被分解之前是白色的。被光照射的物体对于光的七色吸收和反射的程度千差万别，被物体反射的颜色就是我们所看到的物体的颜色，比如，红的物体接受了光的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫之后，吸收了橙、黄、绿、青、蓝、紫，反射出红色的光谱，使物体呈红色。

无彩色——反射光与透射光在视觉中并未显示出某种单色光的特征时，即无彩色（黑、白、灰）。

图 1-4 《复苏的山川》 劳伦斯·C·戈德史密斯

图 1-5 《傍晚》 吕智凯

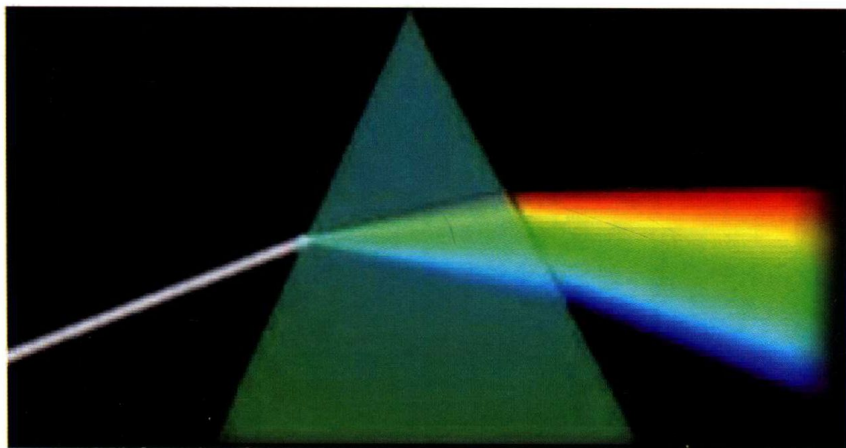

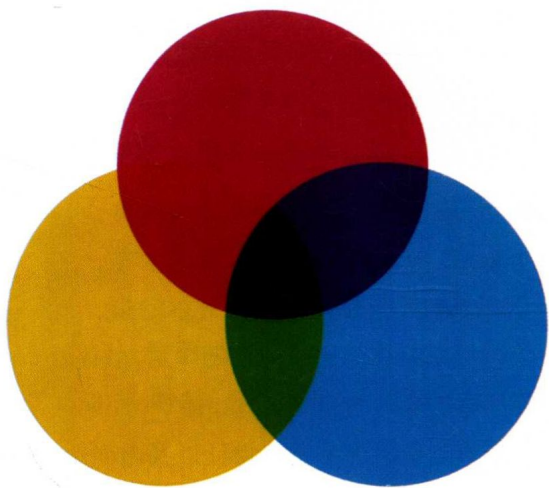
图 1-6 光的分解

有彩色——凡是能感受某种单色光特征的，即有彩色。

原色——不能用其他色混合的色彩叫原色。用原色可混出其他色彩（当然不是全部）。色料的三原色是品红、柠檬黄和湖蓝（图 1-7）。

间色——由三原色相互混合所形成的颜色，它们是橙、紫和绿。

复色——由三原色、间色混合而成的颜色。

（二）色彩三要素

视觉所能感知的一切色彩都具有明度、色相、纯度，它们是色彩最基本的构成要素。

明度——色彩的明暗程度（色度、亮度、深浅）。靠近白端为高明度色，靠近黑端为低明度色，中间为中明度色。彩色加白提高明度，加黑降低明度（图 1-8）。

图 1-8 明度推移

明度在三要素中具有较强的独立性，它可以不带任何色相特征，而是通过黑白灰关系单独呈现出来。色彩一旦发生，明度即同时出现。彩色照片反映了物象全部要素的色彩关系，而黑白照片则反映了物象色彩的明度。素描将对象的色彩要素抽象为明暗关系。明度是色彩的骨骼，是色彩结构的关键。

色相——色彩不同的相貌。人能感受红、橙、黄、绿、蓝、紫不同特征的色彩，当我们称呼其中某色彩时，就会有一个特定的色彩印象，这就是色相的概念。

若把明度比为骨骼，色相就是肌肤，它体现了色彩外向的性格，通常用色相环而不是直线排列色谱表现色相系列。色谱两端红与紫相连即构成最简单的六色相环（红、橙、黄、绿、蓝、紫），之间加进过渡色，即构成有微妙过渡的十二或二十四色相环（图 1-9）。

纯度——即色彩的鲜浊程度。能辨认出的、有色相感的颜色，具有一定的鲜浊程度，即纯度。

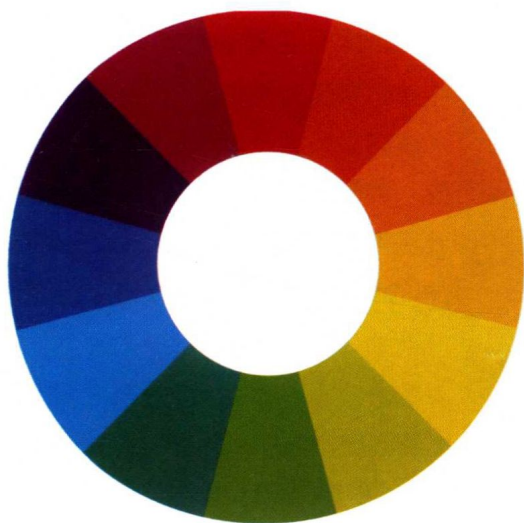

图 1-9 色相环

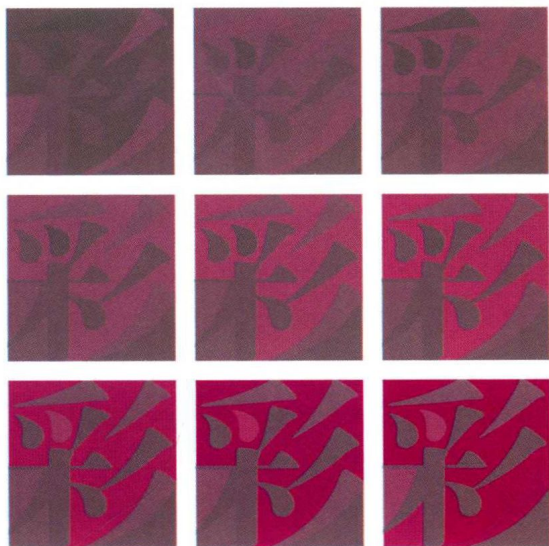

图 1-10 纯度对比

不同的颜色明度不同，纯度也不同。一种颜色，当混入白色时，它的明度提高，纯度降低；混入黑色时，其明度降低，纯度也降低。自然色中红色纯度最高，其次是黄色，绿色只有红色的一半。自然色中大部分是非高纯度色（含灰量），有了纯度变化，色彩才显得极其丰富（图 1-10）。

图 1-11 色彩调配

纯度体现了色彩内向的性格，纯度变化会引起色彩性格的变化。改变色彩纯度的方法有三种：即加中性灰，加互补色，加其他色。

红与绿调和，呈现暗红或暗绿；黄与紫调和，呈现灰黄或灰紫。相同的两种色彩调和，不同的色量也会产生不同的颜色变化（图 1-11）。水彩的浅色需加水稀释，通过透出纸基的白色来实现。

（三）色彩对比

1. 色相对比

色彩并置时因色相差别形成的色彩对比称之为色相对比。色相对比的强弱决定于各色在色相环上的距离，即它们的夹角大小，由弱到强依次是同类色对比（15度）、邻近色对比（45度左右）、中差色对比（90度左右）、对比色对比（120度）、补色对比（180度）。

（1）同类色相对比

色相环上距离较近的色彩关系夹角在 15 度左右,如中绿与翠绿、黄与柠檬黄、朱红与大红等。同类色的色相差别很小,对比中色彩的认知感模糊,色调统一,是调和的色彩对比关系,易产生单调、平淡、无力之感。

(2) 邻近色相对比

色相环上顺序相邻的色相夹角在 45 度左右,如红与橙、黄与绿、橙与黄,这样的色并置关系称为邻近色相对比,属色相弱对比范畴。这样的色彩对比关系中存在共同因素,如红和橙、黄和绿,橙色已有红色的倾向,绿色已有黄色的倾向。邻近色相的对比在色相的弱对比中仍显清晰,各色特征明显,是整体调和又包含变化的色彩对比关系。

(3) 中差色相对比

色相环上间隔 90 度左右的色彩之间的对比,色相差比较明确,色彩之间的对比较明快,介于邻近色与对比色之间,如橙黄与红、红与蓝紫、蓝与黄绿等。中差色是一种常用的色彩对比。

(4) 对比色相对比

色相环上间隔 120° 左右的色彩对比关系属色相的中强对比,选色跨度大,色相感强,如原色对比和间色对比。原色对比具有强烈的视觉冲击,对比关系原始而激烈。三原色的冲突在自然中极少出现。所以,原色对比是非自然的、精神化的、抽象的,如风格派蒙德里安的绘画作品、里特韦尔的家具设计、具有明确精神政治意义的国旗设计等。

蓝天,白色马蹄莲,红色、蓝色、橙色的花朵,画面色彩的纯度较高,色相对比强烈,底部的鲜艳色彩衬托出白色花朵的纯洁与高傲(图 1-12)。

间色色相对比呈现出自然的本色,如植物的绿色、果实的橙色及紫色的花朵等。间色对比原色对比柔和自然、明朗活泼、饱满华丽。

蓝、绿、黄的色彩明亮,自然、朴实。画面通过白色礁石的分割,形成不同的色块,增强了形的丰富性(图 1-13)。

橙色、绿色是画面的主色,在绿色植物的衬托下,橙色的房子错落有致,变化

图 1-12 《马蹄莲》 埃米尔·诺尔德

丰富(图1-14)。

(5) 互补色相对比

伊顿指出:“互补色的规则是色彩和谐布局的基础,因为遵守这种规则便会在视觉中建立精确的平衡”。互补色的对比是很有价值的色彩关系。

补色处于色相环直径两端,夹角为180度。补色并置可使对方的色彩更加鲜明,如蓝与橙搭配,蓝变得更蓝,橙变得更橙。黄与紫由于明暗对比强烈,色相个性悬殊,成为三对补色中明度对比最强的一对。蓝、橙的明暗对比居中,冷暖对比最强,是最活跃、生动的色彩对比。红绿明暗对比近似,冷暖对比居中,在三对补色中显得十分优美;由于明度接近,两色之间相互强调的作用非常明显,有眩目的效果。

补色对比是最有美感价值的配色。凡·高的绘画具有极强的色彩张力,来自于他对于补色关系的有效利用。中国民间美术中大多采用补色对比,彰显质朴、热情、积极的生活态度。

前景蓝色的船与橙色的后景形成补色对比关系,呈阳光下和阴影中的色彩冷暖表现(图1-15)。

抽象的形充满变化。在蓝色的主旋律中,红橙色和暖褐色是其互补色和对比色,平衡了画面色彩,是画面的点睛之处(图1-16)。

2. 明度对比

色彩之间因明暗程度差别而形成

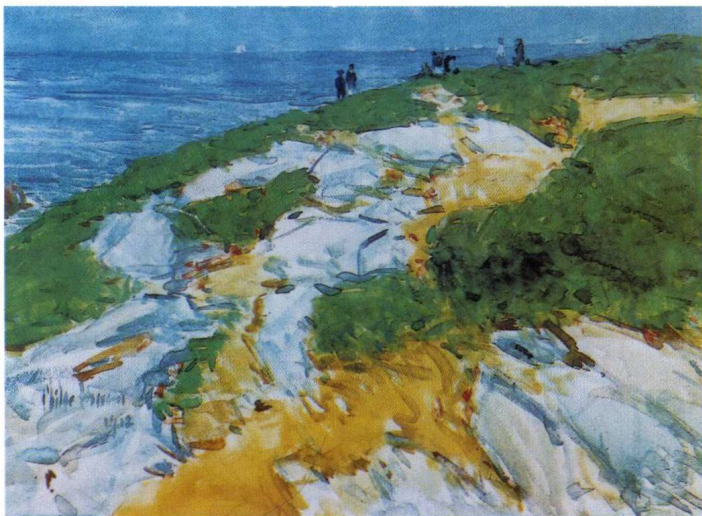

图1-13 《阿普尔多尔的星期天早晨》 查尔德·哈萨姆

图1-14 《欧洲小镇》 孟亮

图 1-15 《圣特洛佩港口》 保罗·西涅克

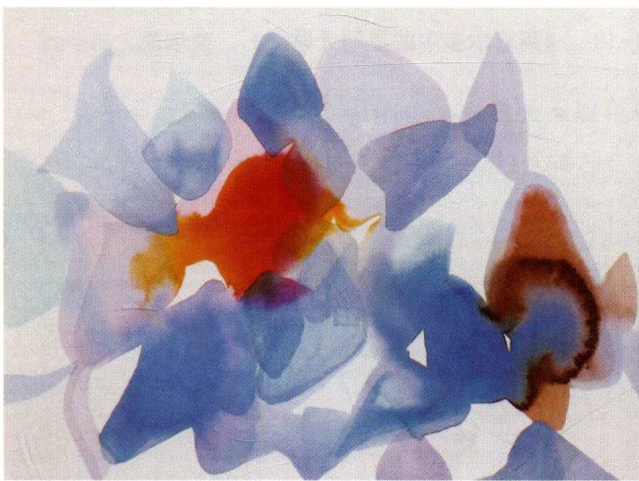

图 1-16 《风之声》 爱丽丝·巴伯

的对比，称之为明度对比。明度对比是色彩构成的最重要的因素，色彩的层次与空间关系主要依色彩的明度对比来表现。色相、纯度不能脱离明度而单独存在，只有色相对比而无明度对比，色彩的轮廓、形状难以辨认。只有纯度对比而无明度对比，更难辨认色彩的轮廓、形状。

明度对比决定了色彩形状的认知度。互补色相的对比强，但最强、最清晰的是黄与紫的对比，橙与蓝色次之，红与绿虽然色相差异大，但明度接近而显得模糊，就是因为明度的强烈差异。加强色彩间的明度差是提高色彩认知度、突出形态的基本条件。在色彩构成实践中，要有目的地培养和训练辨别色彩明度的能力，因为有彩色的明度识别要难于无彩色的。由于明度在色彩对比中的骨骼作用，强明度差从一定意义上减弱了其他要素的对比。所以，在画面的色彩构成中，有效控制明度差别就等于控制了整个色彩的效果。

建筑、船帆的受光面与背光面转折清晰，物体的轮廓明确、犀利，光感强烈，似乎能够感觉到空气的清新、透明（图 1-17）。

3. 纯度对比

色彩之间因鲜浊程度差别形成的对比叫纯度对比。

低纯度基调色彩表现为灰暗、含混、模糊、无力等感觉，色相则特征较弱，含蓄，视觉柔和，注目程度低，能持久注视。中纯度基调具有温和、柔软、沉静的感觉，高纯度基调具有强烈、有力、鲜明、艳丽、生动、色相感强的感觉，对视觉的刺激效

图 1-17 《威尼斯》 威廉·詹姆斯·马勒

果强,对心理情感的作用明显,但易使人疲倦,不能持久注视。

大自然丰富、细腻的色彩变化体现了纯度对比平和的特点。画面的色彩纯度对比不足时,会出现郁闷、单调、软弱等感觉;纯度对比过强时,则会出现生硬、杂乱、刺激、眩目等不好的感觉。

在画面色彩的搭配上,若想突出某一主色,就要降低其他色彩的纯度去衬托主要色彩,使色彩纯度对比主次分明。

图 1-18 是一幅高纯度对比的画面。亮丽的玫红和大红占据大部分面积,湖蓝色于画面底部,通过摆放的装饰品的蓝绿色与红色对接,刺激,醒目,令人心动。

图 1-19 是一幅低纯度对比的画面。整个画面在灰蓝紫的色调中,颜色变化微妙,营造出一种烟雨朦胧、亦真亦幻的意境。

4. 冷暖对比

色彩之间因冷暖差别形成的色彩对比称之为冷暖对比。

人的感觉器官对不同的色彩会产生温暖或寒冷的感觉,这种感觉差异主要靠色相特征来实现。人类长期生活的经验和印象的积累,使得感觉器官对自然现象的感受以及产生的心理变化之间下意识地联系,如同条件反射一样,视觉与触觉的感受通过神经传递到大脑而产生各种心理变化,看到红、橙色光会联想到火焰、太阳,心理上会产生温暖和愉悦感,看到蓝色会产生寒冷的感觉。

根据人的色彩心理效应把色相环上的红、橙、黄系列定为暖色系,把绿、青、蓝系列定为冷色系。橙色与蓝色是补色对比中冷暖差异最强的色彩关系。

图 1-20 以蓝紫色营造一片水域,幽清,纯净。前景的一条红橙色的鱼和稍远点的黄鱼,与背景形成冷暖对比,冷色有退后感,而暖色更朝前,拉开了空间距离。

色彩的冷暖概念是相对的,同一色彩处于不同的色彩环境中会表现出不同的冷暖倾向,如玫瑰红要比紫罗兰显得暖一些,但和大红比则显得冷。

图 1-18 《记忆系列之一——艳遇》 李思怡

图 1-19 《太行烟雨》 陈洪

（四）绘画色彩结构

绘画色彩结构着重探讨画面本身的色彩处理规律，即画者如何使用色彩语言表达自身的审美感受和安排画面整体的色彩结构。一幅绘画作品中的各个色彩因素，有各种色块的大小、颜色的鲜灰、变化的节奏以及色调等，不能偶然、杂乱地拼凑在一起，而应像一部交响乐一样有机、和谐地组织在一起。

1. 色调

色调是指画面总的色彩倾向，是色彩整体的多样统一关系的重要体现，是形成画面色彩和谐的基本因素。综合起来看，光源色的影响、物体色的侧重、色彩组合的需要、个人感情的表达等形成了多样的色调美。色调包括明度色调、色相色调、纯度色调和冷暖色调。

图 1-21 是一幅暖色调的画作。建筑物的受光面反映出阳光的温暖，阴影中的色彩也是暖褐色，天空和地面是蓝色，用于调节画面色彩的平衡。

图 1-22 以蓝色为主的冷色调画面，营造出凄清、寂寥、壮阔的场面。肌理的运用似乎是雪花漫天飞舞，铺天盖地，混沌中透露出山脉的结构和层次。

2. 色彩的节奏

在色彩设计中，若能给颜色的面积、形状、材料，色的明度、纯度、色相的位置、方向等因素以一定的秩序，可产生调和。不同的色彩节奏体现不同的秩序，产生不同的色彩效果。

（1）渐变的节奏

渐变的节奏能产生由弱到强、由强

图 1-20 《逍遙》 谢园园

图 1-21 《千泉宫 2》 耿旺

图 1-22 《飞雪》 燕杰