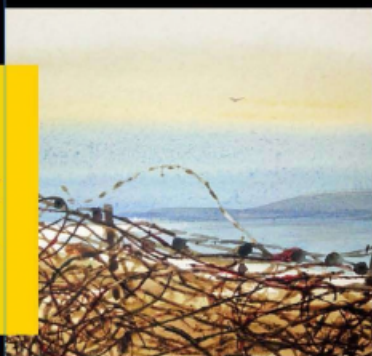

肖亚平◎著

材料与工具的魅力
图说水彩画技法
CAILIAOYUGONGJUDEMEILI
TUSHUOSHUICAIHUAJIFA 102LI

102

例

江西美术出版社
全国百佳出版单位

材 料 与 工 具 的 魅 力

102

例

肖亚平 / 著

CAILIAOYUGONGJUDEMEILI

TUSHUOSHUICAIHUAJIFA102LI

图说水彩画技法

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

材料与工具的魅力 : 图说水彩画技法102例 / 肖亚平著. -- 南昌 : 江西美术出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-5480-4376-8

I. ①材… II. ①肖… III. ①水彩画—绘画技法IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第118986号

责任编辑 肖 丁

责任印制 谭 勋

书籍设计 郭 阳 林思同 先锋设计

材料与工具的魅力102例 图 说 水 彩 画 技 法

著者: 肖亚平

出版: 江西美术出版社

社址: 南昌市子安路66号

邮编: 330025

电话: 0791-86566329

网址: www.jxfinearts.com

发行: 全国新华书店

印刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

版次: 2016年7月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 11.25

字数: 105千字

图数: 460幅

ISBN 978-7-5480-4376-8

定价: 58.00元

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以

任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

赣版权登字-06-2016-258

版权所有, 侵权必究

哲学家以语言文字表现他的精神思索，才能成为哲学思想；艺术家的精神，依靠表现技巧表现出来，才有艺术价值。

——【英】斐德勒

作者简介

肖亚平 毕业于西安美术学院美术教育系和陕西师范大学美术学院。现为安庆师范大学美术学院副教授，从事绘画创作和美术教育工作近四十年。其水彩画《北方的雪之二》是中国美术家协会在中央美术学院展览馆举办的'97中国青年水彩画展中陕西省唯一入选的作品，《当代中国水彩艺术的误区微探》是2007年中央美术学院《美术研究》杂志社主办的中国当代艺术与批评理论研讨会安徽省唯一获奖的论文。

水彩创作、理论研究成果颇丰，数十篇学术论文发表、获奖，出版画集和专著十多本，发表了近十万字的散文、随笔作品。老一辈著名美术家古元教授生前为画家展览题字，并亲笔来信写到：“这些作品，饱含着作者的深情，画面很美，我很欣赏。”

前言

PREFACE

水彩画是一个技法性很强的画种，也是一个富于挑战性的画种。

水彩画在数百年的发展历程中，形成了区别于其他画种的独特的表现技法，它不仅增强了水彩画的技术含量和趣味性，也使水彩艺术的审美价值得到了空前的提升。

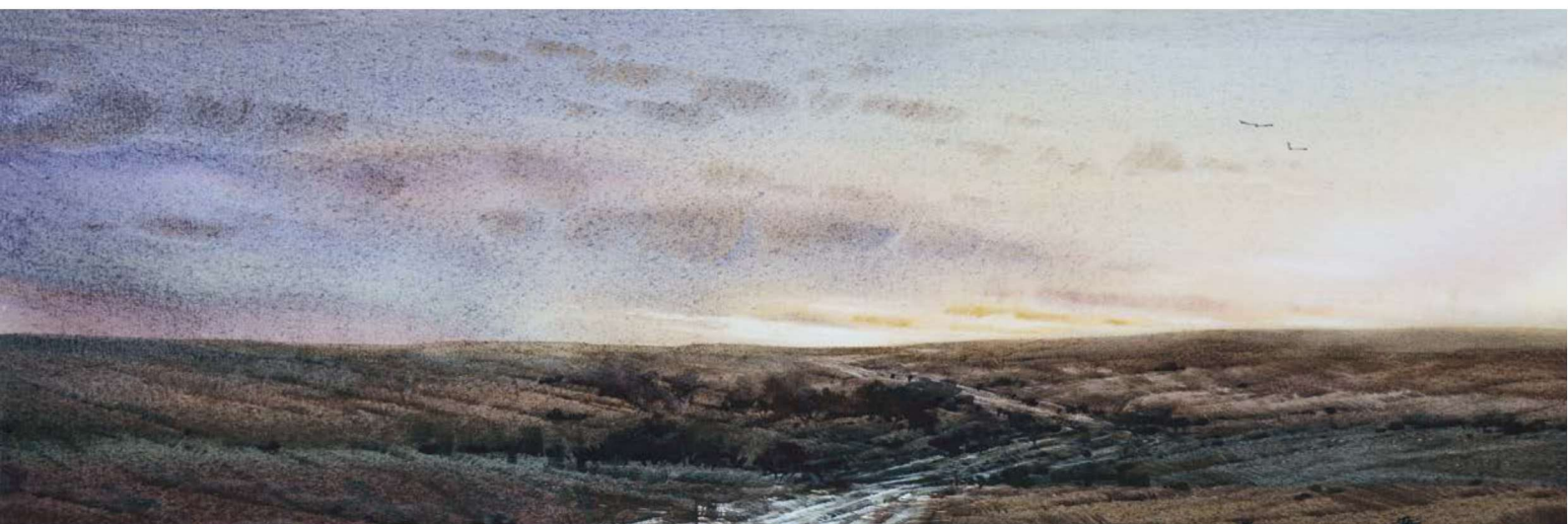
本书编写的102例以材料和工具为主的水彩表现技法，几乎涵盖了水彩作画过程中所有的常用技法和拓展性技法，它凝聚了作者和无数国内外水彩画家的创作经验和智慧。书中对每一例技法的介绍，均遵循以文阐图，用图印证，图文并茂的原则，使水彩画爱好者易懂，易学，易用。当然，有些技法的表现效果具有一定的偶然性，需要反复实践，不断摸索和总结，在逐步掌握和熟练运用各种水彩技法的基础上，探索出更多、更具表现力的新的技法语言，使水彩艺术的表现空间更加广阔、自由。

需要特别提醒的是，任何一种水彩技法或者一些辅助的特殊技法，都是为表现作品主题内容服务的，是画家对生活有了感悟之后一种自然而然的运用，因此，技法不能游离于作品内容之外而独立存在，就好似盐、醋及酱油不能离开食材单独食用一样，当然，如果忽视了盐、醋及酱油的独特作用，再好的食材也食之无味。一件作品的立意、布局、形象等只有以丰富、准确、生动及熟练的技法表现出来才能感人。所以，我们要在加强绘画基本功的基础上，理性地使用水彩技法，既不能偏废，也不能生搬硬套。如果一味地追求画面的表面效果，为技法而技法、滥用技法，就适得其反，最终会导致作品的肤浅和内容的贫乏。将精湛的水彩技法与作品的精神内涵完美结合，才可能创作出具个性风貌的水彩佳作。

由于编写内容的需要，书中选编了部分海内外画家的水彩作品，在此，一并表示感谢。由于联系不便，请入编作品的画家与本书作者（1090147989@qq.com）联系。

肖亚平

2016年6月21日

Part 1

色彩，原来可以这样玩 /007

认识身边的水彩颜料

常用技法

1. 干底平涂
2. 干底衔接
3. 干底重叠
4. 干底并置
5. 湿底衔接
6. 湿底重叠
7. 渲染
8. 湿渗
9. 浅色破深色
10. 深色破浅色
11. 先湿后干
12. 先干后湿
13. 干湿分明
14. 纸上混色
15. 笔上混色
16. 调色盘上的灰色
17. 沉淀

18. 分块着色
19. 留白
20. 白色
21. 黑色

拓展技法

22. 白铅添画
23. 铅笔淡彩
24. 钢笔淡彩
25. 圆珠笔淡彩
26. 亚克力水彩
27. 油画棒淡彩
28. 蜡笔淡彩
29. 彩铅淡彩
30. 转印
31. 水印
32. 湿压

Part 2

感受纸张的表现力 /067

水彩纸的特性

常用技法

33. 裱纸
34. 水彩纸
35. 色纸
36. 宣纸
37. 卡纸
38. 水彩画布
39. 做底

拓展技法

40. 皱纸
41. 粘贴

Part 3

你不可忽视的用笔方法 /082

熟悉手中的画笔

常用技法

42. 刷 铺
43. 勾 勒
44. 侧 锋
45. 逆 锋
46. 乱 锋
47. 拖 笔
48. 揉 戳
49. 皴 擦
50. 轻 扫
51. 飞 白
52. 吸除堆积水色
53. 点状笔触
54. 线状笔触
55. 块状笔触
56. 圆润笔触

拓展技法

57. 滴 色
58. 弹 色

Part 4

驾驭水的魔性 /104

水的魔力

常用技法

59. 浸 纸
60. 晕 化
61. 滴 水
62. 弹 水
63. 喷 水
64. 洗 涤
65. 流 动
66. 水 冲
67. 扩 散
68. 透 明

拓展技法

69. 水 渍
70. 色块硬边处理

Part 5

辅助材料，让画面更“美味” /128

锦上添花的辅助材料

常用技法

71. 撒 盐

72. 留白液遮蔽

73. 涂 蜡

74. 涂 油

拓展技法

75. 撒洗衣粉

76. 酒精分色

77. 浆 彩

78. 皂 液

Part 6

体验辅助工具的趣味 /145

辅助工具的神来之“笔”

常用技法

79. 橡皮擦拭

80. 干 刮

81. 湿 刮

82. 湿画深色线条

83. 砂纸打磨

84. 喷 色

85. 纸巾吸沾

86. 牙刷弹色

87. 皱纸沾印

88. 布团沾印

89. 线绳与毛发沾印

90. 海绵沾印

91. 丝瓜瓢沾印

92. 保鲜膜沾压

93. 胶带纸遮挡

拓展技法

94. 吹 色

95. 叶片沾印

96. 窗纱沾印

97. 小米沾印

98. 纸板刮画

99. 气泡垫沾印

100. 镂版漏印

101. 手指压印

102. 药棉吸沾

插图作者 /179

Part 1

色彩，原来可以这样玩

认识身边的水彩颜料

说起水彩颜料的特性和质量，它不仅决定了与其他画种在表现方式、审美特征等方面的区别，也直接影响着水彩画作品的品质和独特的视觉效果。

水彩颜料可以分为国产颜料和进口颜料，有块状固体颜料和管装颜料两种形式。它们的成分主要是以矿物、植物、化学合成物作为色料，用阿拉伯树胶、水、甘油和防腐剂等合制而成。因此，部分水彩颜料具有一定的透明性和半透明性，部分深色颜料对浅色颜料有一定的遮盖力，而浅色颜料对深色颜料就没有遮盖力了。

块状固体和管装水彩颜料。

我们通过下面的色块重叠实验，来了解一下水彩颜色的透明性能。

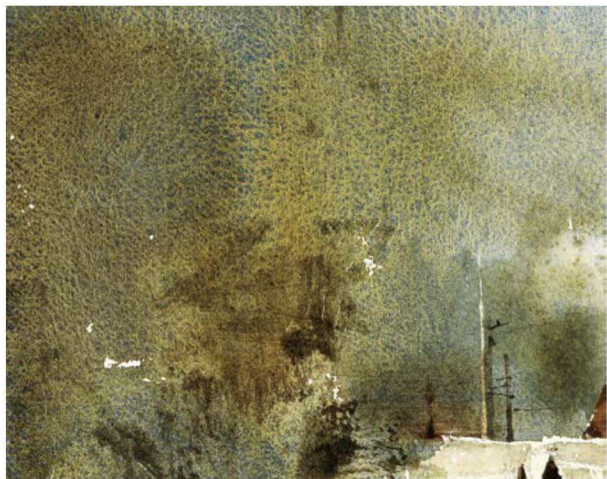
在白色画纸上，先画出一条横向的黑色带，等黑色干透后，纵向涂上各种颜色并穿过黑色带。这时，我们会发现，柠檬黄、中黄、橘黄、深红、玫瑰红、翠绿、深绿、群青、青莲、酞青蓝、普蓝没有覆盖住下面的黑色，说明这些颜色的透明性很高；土黄、土红、赭石、熟褐、粉绿覆盖住了下面的黑色，说明这些颜色的透明性比较差，覆盖性较强；橙色、熟赭、紫色、湖蓝没有完全覆盖住下面的黑色，说明这些颜色的透明性适中。了解了水彩颜料的透明性能后，我们在作画的过程中，就要充分地利用颜料的特性，发挥其特长，避其弱点，为画面所用。

玫瑰红、紫色、青莲等颜色的浸透力很强，如果这些颜色画在纸面或不小小心溅到画纸上，要洗掉就不是那么容易了。下图中的这块玫瑰红色，怎么洗也难以将它洗干净。

土红、土黄、赭石、熟褐等属于不透明的矿物质颜料，如果水分分解这些颜料的色粉和胶后，纸面上就会出现色粉颗粒的沉淀，形成像下图这种非常好看的斑驳肌理效果。

玫瑰红、青莲等颜色受阳光或湿度的影响，色彩容易褪变，因此我们不能忽视水彩作品的收藏与保护。

此外，有的画家除了使用水彩颜料作画以外，有时为了获得一定的画面效果，还会使用一些水粉颜料、丙烯颜料、油画棒、蜡笔、彩色铅笔等以及一些辅助的材料和工具作画，以增强作品的表现力和艺术趣味。

常用技法

1. 干底平涂

干底平涂是水彩画中一种比较简单、且容易掌握的常用涂色方法。画面上需要平涂颜色时，一般使用含水量比较大的底纹笔或较大的毛笔，一笔接着一笔，把颜色均匀地涂在干燥的画纸上。由于用色比较单纯，所以，画面会呈现出一种概括而有装饰趣味的色彩效果。

适用对象

色彩比较单纯的景物，如万里无云的天空、平静的水面、色彩纯净的静物背景等。

提 示

- ① 涂色前需要调配好足够用的颜色。如果涂色过程中颜色用完了，再停笔去调色，不仅未必能调配出与之前一样的颜色，更会影响到画面整体颜色的衔接。
- ② 运笔要肯定，涂色需均匀，尽量不要反复涂改。当涂改次数较多时，便会失去色彩单纯、平和的独特效果。

用清水调和好足够用的颜色后，画笔蘸上饱满的水色。判断画笔中含水色量的多少，应该以笔端的水色不向下流淌为宜，然后均匀地平涂颜色。

画面的天空以干底平涂法表现，淡灰紫色的天空给人一种概括、单纯、简洁的感觉。

天空运用了干底平涂法。

2. 干底衔接

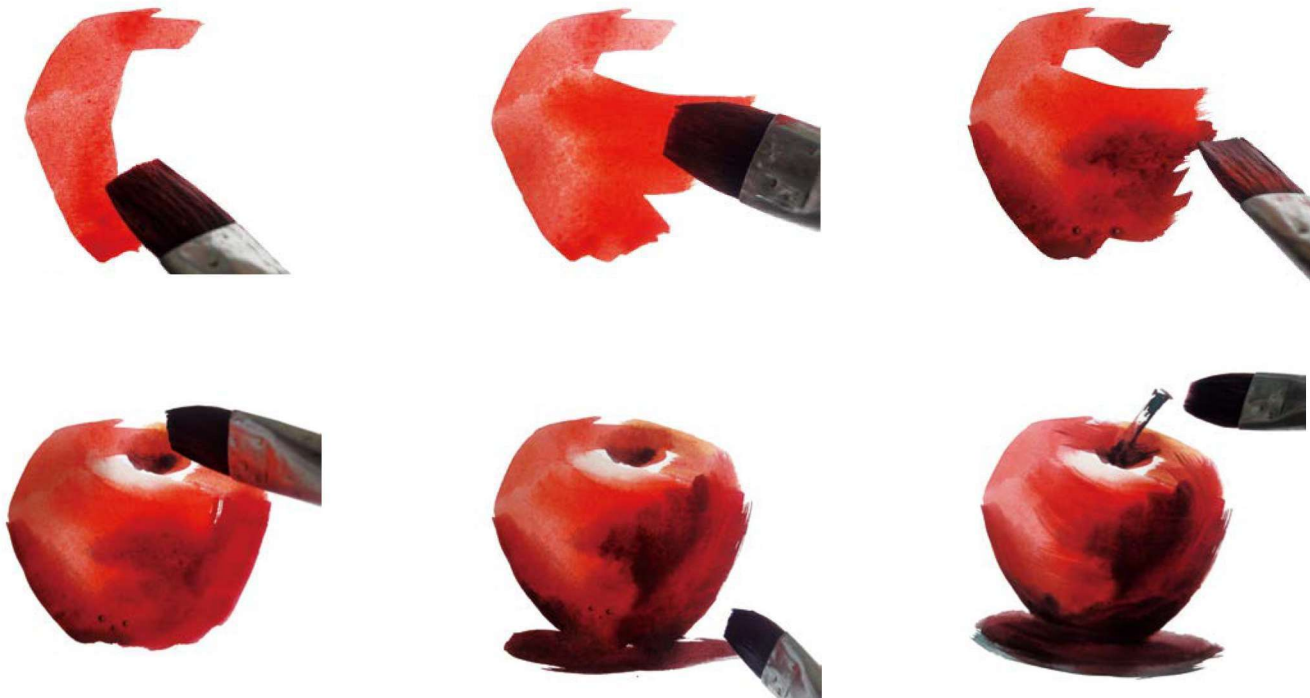
衔接颜色是画水彩画最先需要掌握的基本技法。在干燥的画纸或色块上，当我们画上去的第一笔颜色未干时，迅速沾染上第二笔颜色，当第二笔颜色未干时，再迅速地沾染上第三笔颜色……由于是趁每一笔的颜色未干时衔接，因此，相邻两种颜色会交融渗化，形成了色彩过渡比较自然的效果。

适用对象 色彩有变化过渡的物象，如水面、地面、天空、水果等。

提 示

- ① 尽量控制好画笔上水色的含量。含水色太少，不便于色块之间的衔接渗化和过渡；含水色太多，又会使色彩之间互相冲撞、流淌而破坏颜色衔接的效果。
- ② 表现任何一个对象或完成任何一幅水彩作品，不可能只用某一种技法，通常是以一种为主，还有其他技法配合来完成，这样会使作品的表现力更强一些。比如，图例中以干底衔接法为主画苹果，而在第3步画深色时又采用了湿底重叠法（见第6例），互相配合而完成了对苹果形色的塑造。
- ③ 画天空、远山、水面等大面积色块的衔接时，如果画板倾斜，颜色微微流淌，衔接效果会更好。

干底衔接的方法

在第一笔浅橙色未干时，迅速沾染第二笔橙色、第三笔红橙色……直至沾染完苹果的整体颜色。同时以湿底重叠法画苹果明暗交界线处的深色，干底重叠法（见第3例）画苹果柄。

由于第二笔红橙色
接染太晚，苹果上的第
一笔橙色已经干透，所
以造成了色块之间没
有产生交融渗化的过
渡效果，显得生硬了。

笔上含的水色太
多，使浅橙色、橙色、
红橙色、深红色等
互相冲撞、流淌，
水色泛滥，影响了
色彩的表现。

天空的颜色运用了干底衔接法。浅灰紫、浅灰黄等色衔接过渡自然、柔和，表现了秋天的宁静与温馨。

3. 干底重叠

此法又可叫作透叠法。水彩颜料具有透明或半透明的特点，我们利用这一特性，在干底画纸上一层一层地重叠颜色，色层相叠后会在画纸上产生出新的色相。干底重叠法如果掌握运用得好，既可以把物象刻画得非常具体、丰富和厚重，也能充分体现出水彩画透明、滋润的画面效果。

适用对象

形象明确、结构非常分明、需要深入刻画和精雕细刻的物体及细节，如树枝、面部皱纹、动物毛发等。

提 示

- ① 调色时颜料太浓太稠，含水量太少，便会影响色彩的透明性和滋润感；颜料中含水太多，又会减弱色彩的饱和度，有碍色彩的表现力。颜色重叠时，如果画在纸张上的颜色出现一些堆积的凸凹感，就说明调色时颜料中加的水太少了。
- ② 此法着色，需掌握由浅到深、一层一层叠加颜色的原则，这样才能使色彩相叠后产生出新的色相。要特别注意：随着颜色重叠次数的增多，画面色彩会越来越有厚重感，而色彩的透明感也会越来越弱。
- ③ 当你选用了粉绿、湖蓝、肉色、土红、土黄、赭石、熟褐、熟赭等矿物质及粉质颜料时，调色尽量要稀薄一些，因为这些颜色具有一定的覆盖性，会遮住底层颜色，影响画面色彩的透明感。
- ④ 涂深色时，尽量一次性画深。如果没能一步画到位，可以趁第一次颜色湿润时再重叠深色，这样效果就比较好，颜色也显得滋润。
- ⑤ 要在底色干透后再重叠其他颜色，不然就不能很好地表现出对象的层次。
- ⑥ 用笔尽量肯定、果断，特别是第二、第三次等多次重叠颜色时，不要将笔在画纸上反复揉刷，这样很容易泛起底层颜色，影响色彩的透明感。
- ⑦ 在干底上重叠的颜色笔触会比较明显，要根据需要随时运用晕化（见第 60 例）、色块硬边处理（见第 70 例）等技法处理好笔触或色块之间的衔接过渡。
- ⑧ 此法适合用较大克重的水彩纸，利于反复重叠色彩。

从右图中可以看到, 在各种颜色的重叠处, 产生了不同的色彩。

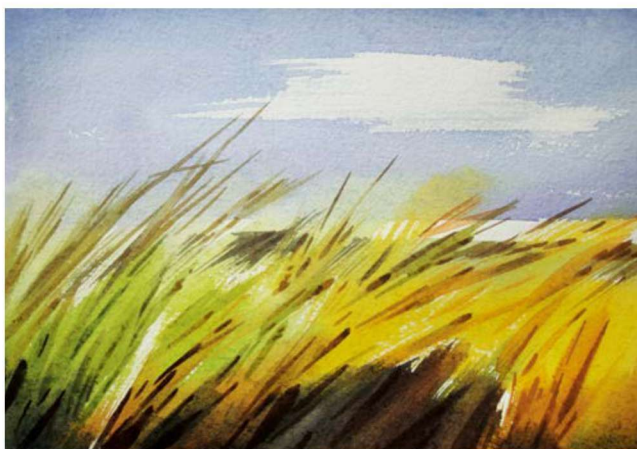
干底重叠的方法

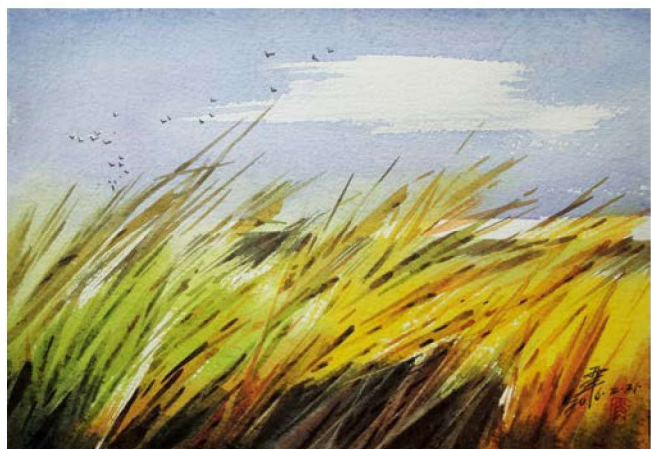
以干底衔接法(见第2例)画浅灰紫色的天空及浅黄绿、橘黄、黄赭、深赭等颜色的草丛, 并以留白法(见第19例)留出白云等纸底白色。

底色干透后, 重叠灰绿、浅赭、橘黄等色, 表现草丛的基本层次。

在干透的底色上, 再以深赭、深褐等色重叠第三次、第四次……具体刻画草丛。

以洗涤法(见第64例)洗出草丛的浅色, 并点缀天空的飞鸟。