

SHUICAI FENGJING XIESHENG KEJIAOCHENG



美术学院

水彩风景写生课教程

宋彬 著 辽宁美术出版社

COBI OUB



图书在版编目(CIP)数据
水彩风景写生课教程/宋彬著. —沈阳:辽宁美术出版社, 2007.12
ISBN 978-7-5314-3944-8

I. 水... II. 宋... III. 水彩画: 风景画-技法(美术)-教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第180760号

出版者: 辽宁美术出版社
地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发行者: 辽宁美术出版社
印刷者: 辽宁彩色图文印刷有限公司
开本: 889mm × 1194mm 1/8
印张: 3
字数: 10千字
出版时间: 2007年12月第1版
印刷时间: 2008年6月第2次印刷
责任编辑: 侯维佳 光辉
封面设计: 张东明
版式设计: 光辉
技术编辑: 鲁浪 徐杰 霍磊
责任校对: 张亚迪
ISBN 978-7-5314-3944-8
定价: 24.00元

邮购部电话: 024-23833803
E-mail: lnmscbs@163.com
http: //www.lnpgc.com.cn

ISBN 978-7-5314-3944-8



9 787531 439448 >
定价: 24.00元



01.5002 10



走进水彩风景写生

在水彩的家庭中，水彩人物画、水彩风景画、水彩静物画、水彩建筑效果图、水彩插图等，水彩风景画有着重要的位置，很多水彩画家为此努力一生，进行水彩研究并创作，获得了成功，创作出精妙的水彩风景画作品，成为了范本，为我们学习作出了榜样。我们可顺利地通过研究、临摹较快进入水彩风景画写生、创作之中。

我们在最初水彩风景写生时，都有过这样的经历：面对自然界中的景物，兴高采烈，激动不已，没有过多地考虑就提笔作画，只有一会儿就有些力不从心，不知所措，最后只有草草收笔。其中的原因是我们忽略了时间的改变，而光线、气氛、色彩也在随之变化，因为缺少经验，没有作画的精神准备，思想情绪茫然，因而留下遗憾。所以我们必须培养敏锐的色彩观察能力、把握整体气氛的能力和记忆能力，在事物的变化过程中抓住第一印象，强化第一印象，不要跟着变化跑。比如在泰山观看日出时：起初云波似猛涨的潮水，排山倒海般任意地将山峰淹没，气势宏伟壮观，美妙神奇，只一会儿天气晴朗，阳光普照，山峰毕现，情景、气氛完全改变了；又比如在南方的水巷中：夕阳余晖映照在白色的墙上，金碧辉煌，灿烂夺目，只几分钟又呈现出一片冷灰的调子，前后的差距制造了两种截然不同的情调。因此，在水彩风景写生时，最好先画小幅的写生稿，因为画稿小便于把握色彩的整体效果，又便于抓住景物的第一印象，从而能更好地表达气氛与情调；更便于推敲色彩的构成关系与画面的布局。

当今水彩风景画成为了时尚，各大美术院校、建筑院校设计专业都设有水彩专业、水彩设计课，同时将水彩风景写生当做重要课题，不论专家学者、学生、美术爱好者，中、小学校师生，都在不同的层面上研究水彩，已经成为了必修课。并且经常去山川、河流、乡间写生，取得了前所未有的成绩。

一、工具材料

1. 纸

水彩纸大体上分为两种，一是粗纹纸，二是细纹纸。水彩纸制造方法又有两种，一是机制的，二是手工制的。所制水彩纸的亮度也不一样，水彩纸的性质、质地更不一样，有的吸水大，有的吸水小，有的是硬性的，有的是软性的，水彩纸基本上是以白为主，也有各种很浅的，带有色彩倾向，如灰色水彩纸，这种水彩纸对作画的主调非常有利，可以产生很好的效果。

(1) 粗纹纸

常常为短期作业所用。这种水彩纸着色力强，色彩稳定、鲜艳、凝重而且流畅，容易出现沉淀、飞白、枯笔，表达质感，量感敏捷，能产生良好的效果。

(2) 细纹纸

细纹水彩纸质地细腻，便于擦洗、改动，有利于深入刻画，而且能达到深邃之境，所以常常用在长期作业的使用上。

在艺术实践中，作画者用水彩纸的习惯不同，有的喜欢用坚实的水彩纸，有的喜欢用软性的水彩纸，还有的喜欢用宣纸作画等。因为作画者选择的题材、内容不同，表现的境地也不一样，所用的纸也就不限于专门的水彩纸，有的作品采用了白卡纸、绘图纸、无纺布等也同样能产生佳作。当然对初学者开始必须用水彩纸作画，因为方便研究、容易掌握水彩纸的性能与作画方法。

2. 水彩颜料

水彩颜料有透明、半透明、不透明三种。一般来讲，植物的颜料多数是透明的。如玫瑰红、柠檬黄、普蓝、草绿、紫罗兰……矿物质颜料基本是半透明与不透明，如：土黄、钴蓝、粉绿、煤黑、朱红、白……动物质的颜料很少，基本上透明的，如赭红、蚂斯黄、西洋红……水彩颜料透明度与用水量有关，在调配颜料时用水量较大，不透明或半透明的颜料也会产生透明感。相反，透明的颜料少用水量、干笔画在纸上，也会感觉不透明，因此，说水彩画透明的效果关键在于水的运用，水是重要因素。

黑色、白色在水彩颜料中较为特殊，因为这两种颜色缺少冷暖倾向，所以不易单独应用。黑色与其他各种颜色相互调和，即产生沉着、凝重、美丽多样的颜色，尤其是对表现深重的颜色，暗部的颜色是理想的选择。如：黑色+蓝色，黑色+深红色，黑色+翠绿色等，所产生的颜色极为好看，在作画过程中经常采用，可以得到满意的效果。

水彩主要用白纸作画，颜色深浅、浓淡都是用水量来调和控制，画面的最亮部是采取留白的方法来处理，只是带有淡颜色的画纸，小面积的点缀，或追求特定、特殊的效果才用白色，比如：我们用带有淡色的水彩纸去画湖面景物写生，远处有点点白帆，这时只有用白色才能表达船帆的效果。再比如：飞飞扬扬雪花飘舞的冬景，也少不了用白色来点缀。

3. 笔

水彩笔类别多样，笔性可以分为三种：软毫、硬毫、兼毫，即代表性的羊毫、狼毫、软硬混合毫。笔头有圆笔、扁笔、扇形笔，用处各异。一般要求笔锋含水量较大、弹性好的为佳品，中国画用的毛笔，也是水彩作画很好的工具之一，如：兼毫的大、中、小白云笔都是可用的画笔。

作画者们在艺术实践中，对画笔的运用有着不同的要求，不同的习惯与爱好，所创作的作品也不可能一样，只能因人而异，不需要有着一个统一标准。制作较大的水彩画作品时，板刷、提斗也是不可缺少的工具，因为它们能表现大的色彩面积，还可以更好地发挥水彩淋漓酣畅的绘画艺术表现特点。

油画笔、海绵球、扇形笔也是作画时经常采用的工具。油画笔表现坚实、厚重、硬朗的效果很好，用来局部擦洗也很得力。海绵球主要用在擦洗的时候，因为它含水量好，擦洗时不伤画纸，是理想的辅助工具。扇形笔表现虚的部分，蓬松之处很有优势，用起来很方便。

4. 调色盒

调色盒是作水彩画必备工具，有白糖瓷的，也有塑料的，盒内分为许多小格，为了装颜色所用，在存放时一定要按次序排列。一般说是以色相环的深浅、冷暖变化，或者邻近色的排列为好，这样排列能使颜色保持清洁，颜色互相流淌时不易泛脏，同时为调配颜色带来很大方便。

5. 色彩排列参考

白、柠檬黄、土黄、朱红、赭石、熟褐、浅绿、中绿、深绿、橘黄、大红、青莲、湖蓝、群青、普蓝、深红、玫瑰红、黑。

在画水彩画时，刀片、盐、遮挡剂、砂纸等，有着辅助作用。刀片可以做出闪亮、起光，在较重的颜色上画出亮线来的效果。盐在作画未干之前，撒在画面上能出现斑斑点点的效果。遮挡剂在画面需要留白，而且细微不易表现的局部，或者表现层次较多的、散乱变化的草堆等，采用它可以表出理想的效果。砂纸可以在画上做需要的肌理。减色、起光的效果，当然还有更多的方法，需要我们在艺术实践过程中去发现，去应用。

二、水彩画基本表现方法

水彩画从亮部淡色画起，逐渐向暗部深色过渡，直到完成画面。

水彩画有两种基本表现方法，一是干画法，二是湿画法，其他的表现方法都是由这两种基本方法派生而来。

干画法：重叠法、刀刮法、枯笔法、砂纸去彩法、打蜡法等。

湿画法：浸画法、连接法、水冲法、水油分离法等。

在水彩作画中的三个关键问题：

1. 水：水彩作画是以水做调和剂，它也是水彩画的重要原料之一。颜色深浅、明度、纯度等方面都与水有着密切的关系，在技法表现上更为重要，它代表着水彩的特点、面貌的一项重要，比如：一块红色，加以不同的水量进行调和就会产生不同的变化，水量少时红色变化不大，水量逐渐增加，红色的明度、纯度都有了变化，红色块变浅了，纯度降低了，而且明度升高了。

对水的运用能产生很多效果，如同音乐中变化的音调，会出现不同的声响，用水少，行笔快时，会出现枯笔飞白的效果；用水多时就会出现淋漓、酣畅、流淌、润化、舒展的气氛。

水与色的配合可以产生无穷无尽的现象，如：色料水冲洗、浸纸着色法、画板移动法等，常常出现意想不到的效果，但是必须学会控制和把握出现的各种现象，为我们在作画实践中更好地运用。

2. 颜色：水彩的颜色极具特性，它透明、晶莹、鲜艳、皎洁，与其他画种的颜色相比较，覆盖力很弱。

水彩画调和颜色基本上有两种方法，一种是颜色直接相互混合方法。如：黄+蓝=绿，红+蓝=紫……二是叠压调和的方法，就像透明的玻璃片相互叠压的情况，原来有一块蓝色玻璃片，上面再压一层黄色的玻璃片，同样呈现出绿色来，而这种方法恰好反映了水彩的特性，它表现透明、晶莹，效果很好。一般来说这种叠压方法应用时，次数不易过多，在没有经验的情况下最好不超过三遍颜色的叠压，否则会出现灰、暗的现象。

3. 时间：画水彩画时，画面中所出现的各种各样的效果、形成的气氛对于时间的把握有着直接的关系，颜色的渲染、润化的效果，得当的干、湿、颜色互相结合等，都需要在准确的时间内控制完成，只有这样才能得到较满意的结果。

在日常生活中，我们想要在水彩艺术上获得成功，必须在钻研水彩技术、技法的同时，一定要加强素描、色彩的基本功训练，只有这样才能有佳作诞生。

这是“农家春色”水彩写生画。

1. 起稿

水彩画起稿是画好一幅作品的重要步骤，它不同于其他画种，在大的轮廓确定之后，可以在着色的过程中覆盖着修改逐步完成。由于水彩画的颜色透明不易修改，所以起稿时一定要做到心中有数。构图、透视、比例、造型、色彩诸多因素要胸有成竹方可落笔。起稿要尽量细心准确，以免着色时不知所措。

2. 第一次着色

开始着色时一般从天空开始，即从画面的上部开始，或从远处开始，作画时要强调调整画面色调的协调，即冷暖色彩、明暗的有机变化。

这幅画远处基本是山，天空很小，并且山、树混在一起，作画时不但要画山的色彩变化，还要小心地留出鸽子的空白。

第一遍着色重点强调解决色彩关系和冷暖系统。不可刻意追求轮廓是否绝对准确。特别是作画水分较大一些（在应用画板时，时刻把握画板的倾斜角度、方向，这样便于控制水分）。

3. 第二次着色

水彩画虽然是用色彩进行塑造，但必须很好地掌握水分，第二遍着色时水分仍然不妨大一些。

第二遍着色，重点画各部分关系，多注意素描因素，但用色要准，层次不要太多，保持色彩透明。特别是这幅画，因为重点刻画春光，所以用色一定要亮。要使白纸能够更透过色彩表



现出光的强烈感觉。近处的地面、草地、花树及远山，加以小心刻画，不能画得太过，免得对画面整体不利。

4. 第三次着色（画面深入）

第三遍着色即进入调整和重点刻画阶段，要逐步强调出形体的准确和冷暖的微妙关系。着色时色彩要画得单纯，不要画得太死，要注意表现画的情绪，要着重神似，不要拘泥与面前的景物一模一样，在这个阶段用笔要十分讲究，否则画面就会呆板，如画树枝、地面、屋盖、花枝处理。

编筐编篓重在收口，调整画面马虎不得，不能有始无终草率了事，否则前功尽弃，一无事成。

5. 整理完成

在作画的过程中，往往理性在先，有时局部观察，画面效果容易呆板，或零碎主次平均，这样就需要我们以感性进行审视、取舍、强化，一切为了画面的整体。去伪存真，加强所要表现主题的目的，达到作品理想的结果。



这幅水彩写生画是在辽东山区所作，画面没有画出右边的溪水，而是通过白鹅的行动表明了山溪的存在。

1. 起稿

室外水彩风景写生，先将选用的水彩纸打湿，裱在画板上，待干后用B或HB铅笔起稿，起稿时要准确地认真地把握形象特征，特别是主体形象。

2. 第一次着色

从上方开始采用连接的方法向下画。要注意水分及色彩变化，比较重的色彩不易多次反复，这样能使色彩沉重而透明。

3. 第二次着色

将画面大部分色彩涂上去，注意大的冷暖关系及明暗变化，同时要非常认真地留出应有的白块来（画面上的飞鸟，路阶上的白鹅等），画面上木栅栏是用较重色画底，在未干前用油画刀刮出来，用笔大方有力，随意中求变化。

4. 在画面色彩涂满时，要注意到色彩的变化及虚实节奏，并使画面的主体位置处于视觉中心。

5. 整理完成

涂入刻画主体，使形象完美突出，色彩更加丰富，主次分明，细节刻画要恰到好处。

这幅水彩写生画，光是首要表现内容，要想表现好，首先要求对光源的很好把握



和处理，要强调主动地处理光的表达效果，因为光变化很快，必须发挥记忆能力才可以表现在画面。否则无法动笔。在作画时将明暗、色彩冷暖两大体系有机联合起来方能取得满意的结果。





辽东小山村这幅水彩写生画，选题较为复杂，也难于表现，经过思考才选定这角度。

1. 起稿

首先明确三大块的位置，即：①前景的树，下坡的小路；②房舍、小河等；③天空和远山。再用B或HB铅笔起稿，要准确画出各种物体大的形象与位置、运动方向及特征。

2. 第一次着色

用较大的水分画出大的色彩关系及明暗变化，主要将白块用心地留出来（白房盖，左角的白墙，空中的白鸟），用笔放松自然，不能过分注意小节，免得影响大的色彩效果。

3. 第二次着色

在原来的基础上，着重用色彩塑造形体，水分稍大，用笔轻松自然，加强对素描及空间的表现，局部色彩有意画得鲜艳一些，使画面出现明快的效果，为下一步深入留有余地。

4. 第三次着色

进行深入刻画画面各种物的形象特点，比较明确地表现出来，要达到一定的质量感，如：房、远山、树木、草地、小河及向下伸展的小路……用笔在随意中见稳健。

5. 整理完成

这步非常关键，是否成功在此一举，要胆大心细，真诚面对。在巩



固原来画面效果的基础上更加深入，调整不和谐的因素，删去可要可不不要的东西，使主体、主题更突出，使画面完美，达到预想的效果。

在教学中，作为分析研究绘画方法，步骤是绝对不可以缺少的，它会正确地指导作画过程与方向，使之快速理解和进步。但是面对大自然写生可能就需要机动灵活了。而似霍家的“迷中拳”用套路的打法往往会吃亏了。尤其是水彩风景写生，要求有明确而完整的构思，把握住时机，跟着感觉走，一气呵成方可取胜。我们写生时，气候、时间都在不断地变化，常常出现朝霞、黄昏、刮风、下雨、电闪雷鸣、阴雨连绵……只有因势利导，才可成功。比如：黄昏时我们在江南一条古巷中做水彩写生，一缕金光从白墙上一扫而过，既壮美又神

密，那里不允许起稿，画步骤图，只能将一缕金光很快地留在画面应有的位置上，周围的环境根据感受用大号笔蘸着蓝灰、灰、茶绿……有倾向的重色，形体特点，部位大胆地挥写在画面上，待稍干或干后深入，靠记忆而完成。又比如：画泰山云海，可能只在画纸上用笔勾几道就天气晴朗，古朝、山泉、松石一览无余，想对景写真是不可能了，这时只能靠发挥记忆来表现山魂。一切方法技巧、步骤都为人类所创造，不可迷信，实践出真知，我们要在学习、写生创作实践中推陈出新，活学活用，一定会取得好的成绩。







2000



1992



2000.9.30
陈彬

