

清华大学国家“985工程”二期本科人才培养建设项目教学丛书

高等院校建筑学相关专业

美术教程

水彩

周宏智 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

清华大学国家“985工程”二期本科人才培养建设项目教学丛书

J215

85

2007

高等院校建筑学相关专业

美术教程

水彩

周宏智 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书作者具有多年高校建筑学相关专业美术教学经验,本书就是对其教学教案的总结、整理。全书按照教学步骤由易到难、分门别类地引导读者学习水彩画,是一本非常实用的高校建筑学相关专业美术教材,适合高校建筑学相关专业美术教师和学生选用。

图书在版编目(CIP)数据

水彩/周宏智著. —北京:中国电力出版社, 2006
(清华大学国家“985工程”二期本科人才培养建设
项目教学丛书)

高等院校建筑学相关专业美术教程

ISBN 978-7-5083-4924-4

I.水... II.周... III.水彩画—技法(美术)—
高等学校—教材 IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第127932号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑:王海林 责任校对:罗凤贤 责任印制:陈彬彬

北京盛通彩色印刷有限公司印刷·各地新华书店经售

2007年1月第1版·第1次印刷

880mm×1230mm·1/16·8印张·197千字

定价:39.80元

版权专有 翻印必究

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

本社购书热线电话(010-88386685)

前言

任何类型的艺术表现都离不开技术的保证,而熟练的技巧则来源于反复的实践,对于初学者来说更是这样。本书的内容是向读者介绍水彩画写生或创作的基本技法,也是作者从事水彩画教学的一些个人经验。实际上,艺术创作中的任何技法或原理都是艺术家的个人经验,没有什么绝对的正确与错误,学习者只是从中汲取那些对自己有启发的东西,并且根据自己的理解去学习和运用。

水彩画是一个历史悠久的画种,但是人们好像对它既熟悉又陌生。熟悉,是因为“水彩画”这一术语似乎尽人皆知;陌生,是因为当前它并未在社会环境中得到充分的展现,而且无论在美术学校的课程里还是在业余画家中,系统教授或学习水彩画的人并不多。原因是多方面的,但有一点是肯定的,即水彩画的技术难度较之其它画种要更复杂一些,会让从事色彩实践的初学者望而却步。但是,如果你能够不畏困难努力实践,就会在学习和创作的过程中充分地体验到挑战的魅力,其中既有失败的沮丧,也有成功的喜悦。不要说是初学者,即使是经验丰富水彩画家也难免在创作过程中遭遇技术上的困扰或失败。许多难以掌控的变化,甚至是偶然性的效果都可能造成失败,也可能带来惊喜,这也正是水彩画创作过程的魅力所在。

水彩画作品的题材非常广泛,本书主要选择了静物、建筑、风景等题材予以技法方面的介绍,尤以建筑题材为重点。原因是作者本人在建筑学院从事美术教学,平日给同学们所讲授和训练的内容多以建筑题材为主。写作本书的目的也是为了给同学们提供一本参考教材。当然,水彩画的基本技法并不因为表现题材的不同而有什么本质上的差别,作为技法训练任何题材都可以,但不同的题材在水彩

画表现中也的确存在在难易程度上的差异。例如，静物和建筑总要比植物和人物好掌握一些。原因是前者是静态的而且一般都具有比较明确的几何基础，容易分析和把握，后者是动态的并且多是有机形态，描绘起来要相对困难一些。因此初学者最好从静物画开始逐渐过渡到比较复杂的题材。

学习水彩画技法可以通过多种方式练习，写生是最重要的练习手段。写生的过程包括了对实际景物的色彩分析、色彩运用和艺术表现的全部内容，写生既是分析问题解决问题的练习过程，又是发挥想象力与创造力的创作过程。

临摹优秀的水彩作品也是一种学习方法。不过，我主张初学者最好首先进行写生练习。写生过程中会出现这样或那样的问题，会遇到各种各样的障碍和麻烦，带着问题和困惑再去有目的地临摹优秀作品会更有效。

参照摄影作品进行水彩画练习也是可取的，照片可以为我们提供物体的形态和固定的色彩，学习者可以参照它进行水彩画技法练习。许多专业人士也利用照相机收集创作素材，并且经过对照片的重新组织、提炼和改造来进行水彩画创作。对于学生们来说，问题在于从照片中所获得的色彩印象是不自然、不真实的，除了参照它进行技法练习之外，永远不要指望通过照片来体验和训练色彩感觉，真实生动的色彩只存在于大自然当中。

阅读和研究相关的理论与技术性书籍对于学习绘画是有帮助的，但是所有的问题归根结底要在实践中得到解决。最好的老师是兴趣，最好的课本是自然，最佳的途径是实践。

目录

CONTENTS

前言

1. 水彩画简介	1
1.1 水彩画的一般知识	1
1.2 工具材料	3
2. 静物画练习	6
2.1 水果	6
2.2 有葡萄的静物	9
2.3 陶罐	12
2.4 有黑色陶罐的静物	15
2.5 有白色陶罐的静物	18
2.6 有图案的陶罐	21
2.7 玻璃器皿	24
2.8 衬布	27
2.9 有图案的衬布	30
2.10 花卉	33
3. 风景画与建筑画练习	36
3.1 树木	37
3.2 天空、水面	45
3.3 民居	56
3.4 古建	72
3.5 废墟	80
3.6 现代建筑	88
4. 水彩画作品	92

1. 水彩画简介

在诸多的绘画种类里,水彩画以其明澈清丽的风格、丰富多彩的表现力以及便捷经济的材料得到艺术家和大众的喜爱。作为一个独立的画种,水彩画曾有其辉煌的历史和超凡的杰作。由于其表现力丰富且操作便捷,许多艺术家还经常以水彩画作为大型创作的构思准备,并用来绘制草图。随着艺术的历史跨入当今时代,水彩画在题材选择、风格表现以及技术手段等方面都发生了极大的变化。这门古老而鲜活的艺术永远以其独特的魅力吸引着无数爱好者在此耕耘和收获。

1.1 水彩画的一般知识

水彩画就其材料本身而言具有两个基本特征:一是颜料本身具有的透明性,二是绘画过程中水的流动性。由此造成了水彩画不同于其它画种的外表风貌和创作技法的差别。颜料的透明性使水彩画产生一种明澈的表面效果,而水的流动性会生成淋漓酣畅、自然洒脱的意趣。

利用上述材料特点,水彩画家们创造出了极为丰富多彩的表现技法 and 艺术风格,最具代表性的有干画和湿画两种风格手法。所谓干画法是在绘制过程中采用多重反复着色的方法,而且基本上是在每层颜色干燥后再施以新的颜色,这样就要充分利用颜料的透明度,使重叠后的色相效果满足预期的需要。干画法的风格特点是:层次丰富,精致入微,可以造成非常逼真的视觉效果。

干画法实例

湿画法是利用水的流动变化造成色彩的相互交融,由此而产生淋漓酣畅的自然效果。湿画法的基本技术特点是:通过水的流动使不同的色彩相互交融渗透,并且在这个过程中实现色相的变化。由此就加深了技术处理上的难度,你必须能够预知不同的颜色在不同的湿度和浓度下相互渗透所产生的色彩效果。有经验的画家能够做到有效地控制色彩的变化,并使其达到满意的效果,毫无疑问,这种能力必定要建立在大量实践的基础之上。以上特征也决定了湿画法在色彩的交融生成中充满着

偶然性和不可重复性,因此也使绘画过程带有一定的挑战性和无限的魅力。我的体会是,要想熟练地掌握湿画技法,唯一可行的途径就是大量地实践。如果你画了二十幅画总要比画过两幅画强,如果你画够了一百幅水彩画,那你基本上就能够熟练地掌握技法了。道理就是这么简单。所有的书籍、画册只能为你提供一些启发和指导,永远替代不了实践。

湿画法实例

以上分别介绍了水彩画中干画和湿画两种风格与技法的特点,但是多数情况下在一幅水彩作品中两种技术手法是同时使用的,这样才能够更自由充分地发挥水彩画的材料特点。

在当代的水彩画作品中我们可以看到许多非常自由的表现技法,有的画家试验使用各种工具或添加剂,他们在水彩画中加入食盐、胶水、肥皂水、松节油或是各种材料的拓印、拼贴,所有能想到的材料只要能产生画家所期待的艺术效果就大胆地运用,不受任何传统理论或经验的约束。艺术就是这样,没有什么理论是不可挑战的,也没有什么东西是不可尝试或改变的。

水彩画在题材的选择方面是十分广泛的,风景画是水彩画家们非常青睐的一种题材。大自然为我们呈现出无比丰富而生动的色彩,无论是温暖绚丽的阳光还是深沉辽阔的海洋,无论是明媚斑斓的花木亦或是清冷阴霾的云朵,无不唤起艺术家内心的色彩冲动和表现欲望。钟情于大自然的画家永远不知疲倦地通过风景画来表达他们的色彩世界。

静物也是水彩画中常见的题材,静物品类繁多、形式多样、色彩丰富,艺术家可以根据自己的意图有意安排所需要的内容和构图,从而创作出意味深长的静物画作品。

相比之下人物画对画家的技法熟练程度要求比较高,首先要具有很好的人物画素描基础,同时还要具备丰富的水彩画经验,因此人物题材不是初学者的最好选择。

有许多当代的水彩画家选择了抽象的形式来表达他们的艺术理念,创作出了大量的优秀作品。当绘画摆脱了可视外观形象的束缚之后,它那明澈自由流畅的材料特征在抽象表现中获得了更自由的发挥。

建筑题材的水彩画历史悠久，出于职业性的审美爱好和需要，它们更加受到建筑师们的青睐。当然也是许许多多水彩画爱好者所热衷的题材。优秀的建筑本身就是精美的艺术，它不仅以其尺度、比例、材料、色彩、装饰以及变幻的光影效果等形象因素引起人们视觉上的审美体验，而且通过形象传达着某种精神内涵。

总之，水彩画的题材非常广泛，甚至是无所不包，但就艺术表现来说，重要的问题不在于画什么，而是怎么画。画什么是内容问题，怎么画是形式问题。区别不同的艺术风格和品质，展现艺术家的精神和修养，更深刻的东西体现在形式上，而不在内容。

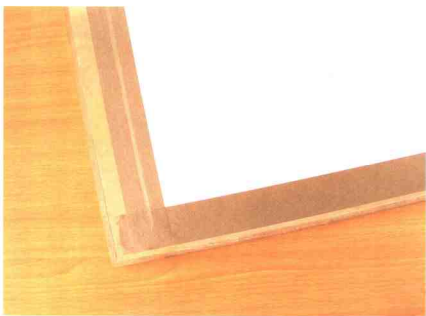
1.2 工具材料

首先介绍一下水彩画所需要的基本工具。选择适用的画笔是很重要的，在美术用品专门商店里就可以买到专用的水彩画笔，大致有平头和圆头的两类。大部分水彩画笔是用天然与合成材料作笔毛。当然也有价格昂贵的画笔，如貂毛画笔等，但对于一般水彩画爱好者来说普通画笔就足够用了。从事一般性的写生或创作需要准备大、中、小三种型号的圆头画笔，还要备有一把约三至四公分宽的板刷和一两只平头画笔。以上只是对初学者的一些建议，专业水彩画家都是根据自己的经验和兴趣选择工具的。有些人喜欢尺幅巨大的画作，一般的工具就不能满足他们的要求了。

画纸可以选用冷压水彩纸，水彩纸的表面颗粒有粗细之分，选择哪一种取决于艺术家的个人习惯、画面内容和画幅尺度等因素。说到画幅尺度，有必要提醒初学者注意，画幅过大或过小都不太适宜，一般不要小于 $20\text{cm} \times 30\text{cm}$ 也不要大于 $40\text{cm} \times 50\text{cm}$ 。画幅长和宽的比例可根据兴趣和所画的题材内容而定。专业人士经常创作一些超常规尺度的作品，那属于艺术家的个人追求和艺术风格问题，我们不在本书中探讨。

作画之前最好先用清水将画纸浸湿或用板刷蘸清水将画纸的两面全部刷湿，然后用水融胶带沿着纸张的四边把画纸粘贴在画板上，待干燥后纸面会非常平整，而且在绘制过程中纸面也不会出现太大的变形。

颜料一般采用管装的就可以，有些颜料是必备的，如红、黄、蓝三种原色。以下是一些常用颜色：

红色类：深红、大红、朱红。

黄色类：土黄、中黄、柠檬黄。

蓝色类：普蓝、群青、湖蓝。

绿色类：翠绿、浅绿。

褐色类：凡戴克棕、熟褐、熟赭。

另外，还可以准备一支培恩灰。

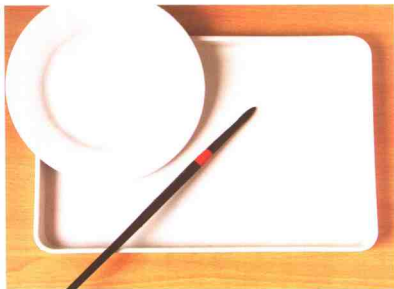
水彩画颜料的种类很多，但是绘画时不可能所有的颜色都用。实际上经常使用的色彩不过七八种。一般每个人在作画时都有自己的一套习惯用色，这种现象是普遍的，越是成熟的画家在他们创作时使用的颜色越有限。

图中调色盒里的色彩是从暖色到冷色依次排列的，它们分别是：深红、大红、朱红、橙色、土黄、中黄、柠檬黄、永固浅绿、宝石翠绿、湖蓝、群青、普蓝、培恩灰、凡戴克棕、熟褐、熟赭。

你完全可以根据自己的色彩爱好和习惯增加或减少调色盒中的色相，但是一般都要按照色彩的冷暖类别依次排列，主要是为了调色的便利。

除了用普通调色盒外，还可以使用其它白色的塑料盘或瓷盘调色。

除上述之外，一些辅助的工具材料也是不可或缺的，如洗笔用的水罐、带有喷雾口的小瓶和纸巾等。当画面干燥后，而你却希望画面局部或整体恢复湿润，可以用装满清水并且带有喷雾口的小瓶将画面喷湿，如果调色盒里的颜料干了或调色盘中缺水了都可以用它来解决。纸巾一般是用来修改画面的，如果某个地方画得不好需要修改，可以用毛笔蘸上清水轻轻地将画面上的颜色洗掉，然后用纸巾把残留的水和颜色吸净。另外，海绵也是用来清洗和修改画面的常用工具。

以上介绍了画水彩画必备的和常用的一些工具材料,然而一切都不是规定性的,任何人都可以通过创作实践选择符合自己需要的工具材料。一切都从实践开始,在实践中总结经验,在实践中收获惊喜。

2. 静物画练习

静物写生是进行水彩画训练和创作的一种常见的题裁,而且也是初学者的最佳选择。物体是静态的,环境也是相对稳定的,静态的物体和稳定的光线,便于我们从容地观察和分析对象的色彩关系。静物的种类繁多,各式各样的形态、颜色、材料,为我们研究和表现不同的造型、色彩和质感提供了丰富多样的素材。以下我们将以比较典型的几类物体为例进行形式分析和写生技法的介绍。

2.1 水果

首先,我们来画一组水果。水果的特点在于:固有色鲜明,形态比较简单,便于观察和把握。写生时要注意以下几个问题:首先,水果的颜色普遍地比较鲜艳,但也不能因此而过分地使用纯色。在特定的光线环境下,物体的受光面和背光面会呈现不同明度和纯度的色彩,同样的物体在不同空间位置上也会出现色相、明度和纯度上的差异。其次,要运用合理的笔触表现物体的结构感,避免过于圆润的效果,做到这一点需要进行反复的试验。最后还要仔细观察果品的形状特征、大小比例、微妙的色彩差异等。一百个苹果就有一百种形状和颜色。因此,写生时应避免简单化、概念化。

图 1-1
步骤一

“展纸作画，章法第一”，任何画作均从构图开始。首先，选用 HB 的铅笔开始起稿，画稿不必描绘过多的细节，但是要抓住每一个果品的形状特征，还必须将构图关系考虑周全。

确定所画物体的大致位置，并画出所有物体的基本轮廓和大体结构。

图 1-2
步骤二

在这幅画里首先从构图中最重要的部分开始着色，也就是构图中处于前面的几个水果。重要的是：水彩画的着色要分为几个步骤完成，先画出各个部分的基本色调，然后再整体逐步地深入。用深红、大红加群青画前面那个色调较暗的苹果。注意，在适当的位置留下高光，用笔尖蘸着少量清水在高光的某个边缘轻轻扫一下，以使高光的形状显得自然缓和，避免高光四周都是呆板的硬边。后面的两个苹果色调较浅而且偏暖，是用深红、朱红和中黄调出的，为避免颜色过暖可以加少许的补色——群青。那个绿色的桔子是用群青、湖蓝、中黄、淡黄等颜色调和的。以上步骤使用的是 18 号圆头画笔。

图 1-3
步骤三

将画面中所有水果的颜色初步铺满并着手画背景和桌面。首先将后面盘子里的几个水果大略地铺上颜色，最暗的那只李子是用普蓝、深红和少量的湖蓝调和的。为了避免颜色过于偏紫，可以加进少许的深绿色。橘子的色彩纯度比较高，只使用了朱红、中黄和淡黄，而且用色比较薄。背景的色彩纯度很低，与盘中水果的纯色形成对比，这是一种非常值得利用的纯度对比关系，切不可忽略。在画背景颜色之前，先用毛笔蘸清水涂在背景部分的白纸上，然后用大号圆头画笔趁湿开始在背景上涂颜色。用群青、大红、中黄、熟赭等颜色以适当的比例调和出所需的色彩，注意，不要涂得太均匀。下一步是用群青加朱红和淡黄，以群青为主，形成较冷的色调来画桌面的颜色。用水要多，这样色彩会比较亮，笔触应该灵活松动，以表现舒展却不呆板的白色桌布。最后，在水果的下方画上阴影，阴影部分的色彩是由普蓝、群青、深红和中黄调和的，先画冷色，趁湿加入暖色。截止到这里，可以说完成了这幅水彩画的第一个阶段。其标志是，整个画面初步铺满了颜色，各部分的色彩关系已经基本确立了。

图 1-4
步骤四

当画面中各部分的色彩关系基本确立后，开始进一步地深入刻画物体的色彩层次和结构关系。在

这里，从画面最前方的苹果开始，将所有的水果普遍地深入塑造。这时，要尽量保持一些清新果断的笔触效果，不要在画面上反复涂抹颜色，反复涂抹必将使画面感觉厚重拖沓。水彩画最大的艺术特点是清新、明快。

图 1-5 步骤五

现在可以进入最后的调整阶段。用较暗的色彩进一步塑造各个形体，在前面的苹果上加入了更暗的色彩，还是使用了普蓝、群青加上紫红、深红等颜色，加强了明暗交界线的部分。后面的水果都适当地增加了色彩的层次，而且基本上还是用以前使用过的颜色。当你在原有的色彩基础上涂上新的色层时，颜色自然就加深了，不必使用过多的色彩变化。最后，在背景和桌面上涂一些比基础色彩稍重的颜色使背景丰富起来，要注意笔触的方向和形状应尽量能够表现出衬布或其它环境物体的结构特征。

2.2 有葡萄的静物

葡萄是一种比较难画的形态，其难点在于：一串葡萄是由诸多的颗粒构成的一个结构整体，初学者很容易将观察和描绘的重点集中在每一粒葡萄上，从而忽略了对整体结构的把握。故而画面效果就显得平板僵硬或是散乱无序。要处理好细节与整体的关系就要从整体结构入手，先画出整体结构的色彩关系，然后根据需要要有选择地逐步深入到局部细节。

图 2-1
步骤一

当铅笔稿画好后,先用刷子或大号画笔蘸清水将画面中除水果之外的地方全部涂湿,紧接着将背景和桌面部分涂上一层较淡的颜色。背景部分使用的颜色是以群青为主加少量的熟赭,桌面部分是一块白色的衬布,因此只是在阴影部分淡淡地涂了一些湖蓝,加少许群青。此时应多用水,不必担心局部轮廓被色彩冲破或浸染。

图 2-2
步骤二

开始在水果上面着色,这一步特别要注意葡萄的画法。根据葡萄的实际色调将其整体铺满颜色,虽说是整体敷色,但是一定要根据实物施以色彩变化。此步骤非常重要,这幅画最终成功与否与此有很大的关联。在画面前方的葡萄上,主要使用了普蓝、群青、湖蓝、朱红和熟赭。在盘中的那串绿色的葡萄上使用了中黄、浅绿和群青等颜色。盘中的深色葡萄则使用了普蓝、深红和少许的翠绿。后面的两个橙子是用深黄、中黄和朱红等颜色调和的。在这一步骤中用色的过程都加了较多的水,以使色彩感觉很透明,并且为进一步的刻画留有充分的余地。

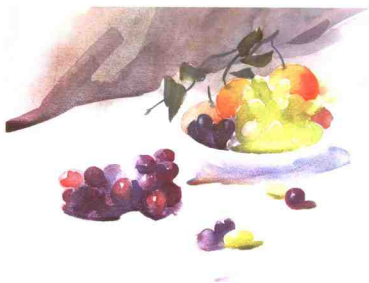

图 2-3
步骤三

进一步描绘葡萄的整体形态，同时注意刻画几个主要的颗粒，万万不可逐地将每粒葡萄都画得一样详细，一定要分出主次，只有这样才能保证整体感觉的真实。注意，处于画面前方的物体总要比后面的物体清晰而具体一些。使用前面画葡萄时采用的几个主要颜色，重点画整串葡萄的暗面 and 个别颗粒上的明暗交界线。用大号画笔以较大的笔触涂背景和桌面颜色，画背景时用笔切不可过于拘泥。

图 2-4
步骤四

一幅水彩画的完成要遵循由整体到局部的基本画法，但是过程不宜太繁琐，画面中每一个主要部分大致画三到四遍就要结束，而且最好在前一遍颜色未完全干燥时继续画。尤其要注意的是：画暗色调时不宜多次重复，保持暗色调的透明度是绝对必要的。描绘葡萄和水果上的枝叶时，用笔要果断，不可拖泥带水。应向中国画中的用笔方法学习，干湿浓淡尽在寥寥数笔之中。叶子上使用的颜色主要是普蓝，群青，土黄和藤绿等。