

朝华出版社

水彩画

ABC

- ◆ 独特的视角
- ◆ 全面的理论
- ◆ 精美的绘画
- ◆ 权威的讲解

考学必读
考学必读
考学必读
考学必读
考学必读
考学必读
考学必读

考学必读

水彩画 ABC

王 强 著

朝华出版社

(京)新登字 138号

水彩画 ABC

王 强 著

朝华出版社出版

中国北京车庄西路35号 邮政编码 100044

人民教育出版社印刷厂印刷

中国国际图书贸易总公司发行

中国北京车公庄西路35号

北京邮政信箱399号 邮政编码 100044

新华书店经销

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 5.5

1999年第1版 第1次印刷

ISBN 7-5054-0580-2/J · 0305

定价: 38.50元

王强简介

1960年生，1984年毕业于河北师院美术系油画专业。其作品多次参加省、市各级美展，并获奖；有些作品被收入画集，或在报刊上发表。现任承德民族师专美术系讲师。

目 录

第一章 概述	(1)
一、水彩画的特点.....	(1)
二、水彩画的发展.....	(1)
第二章 工具与材料	(5)
一、颜料.....	(5)
二、用笔.....	(5)
三、纸.....	(6)
四、调色盒和水罐.....	(6)
五、其他用具.....	(6)
第三章 色彩知识	(7)
一、光与色.....	(7)
二、色彩三要素.....	(7)
三、关于色彩的冷暖.....	(9)
四、色彩观察.....	(10)
五、色彩的对比与调和.....	(10)
六、色调.....	(12)
第四章 水彩画技法	(15)
一、调色方式.....	(15)
二、干画法.....	(15)
三、湿画法.....	(24)
四、几种特殊画法.....	(29)
五、笔法.....	(30)

第五章 水彩静物写生	(38)
一、静物摆放与构图.....	(38)
二、铅笔淡彩静物.....	(45)
三、水彩静物写生步骤.....	(45)
第六章 水彩风景写生	(50)
一、室外光色分析.....	(50)
二、关于风景的空间表现.....	(58)
三、常见景物的表现.....	(58)
四、取景构图.....	(61)
五、铅笔淡彩风景.....	(69)
六、水彩风景写生步骤.....	(69)
第七章 水彩人物写生	(71)
一、人物画构图.....	(71)
二、人物画法.....	(71)
三、水彩人物画写生步骤.....	(74)
第八章 水彩画应注意的问题	(77)
一、脏腻.....	(77)
二、花乱.....	(77)
三、死板.....	(77)
四、灰.....	(77)
作品欣赏	(78)

第一章 概述

一、水彩画的特点

水彩画的魅力来自于它简便的工具材料带给我们的独特的审美感受。它不像油画那样深沉凝重，也没有水粉画的覆盖力。它的优势就在一个“水”字上，水色交融、色彩透明，画面滋润、轻快、流畅。

水彩画工具有简便的特点，使它具有普及性。现在的小学、中学、中等专业学校和大学都开设水彩课，成为色彩训练的基础课程。

水彩画是以水调色作画，颜色为含胶的透明或半透明色，透过色层可见纸的底色。色彩深浅明度变化，取决于调水的多少。调水多，色彩轻淡；调水少，色彩浓重。由于作画时色彩处于一种流动状态，因此色彩能相互渗化，取得一种水色淋漓的效果。这也是水彩画迷人的原因之一。水彩画简便的特点，对技法的要求就比较高。因此要求初学者在学习的过程中能持之以恒，循序渐进，不断积累经验，最终达到得心应手、运用自如。学习水彩画没有什么捷径，最好的办法是多练，像学琴一样，做到心手相应，才能实现自己的理想。

二、水彩画的发展

如果把水彩画解释为用水调色作画，可能它是最古老的画种了。我们现在仍然能看到一万多年前人类留存下来的远古图画，像阿尔塔米拉山洞壁上的野牛，就是用水调合土制颜色画成的。在中国，人们一直用水调色作画，我们称之为中国画。但这些毕竟与我们所说的水彩画有所不同。我们可以设想古代绘画与现代水彩画的必然联系，可我们无法知道它们之间确切的传承关系。

现在我们称为水彩画的这门艺术，应当说是产生于十四世纪的欧洲。当时意大利的一些壁画就像现在的单色水彩画。德国画家丢勒（1471—1528）留下的一些作品让我们看到了水彩画的雏形。十七世纪的尼德兰画家，如鲁本斯（1577—1640）、凡·代克（1599—1641）对水彩画的材料和技法的使用又有了新的贡献。十六、十七世纪欧洲的许多画家都尝试过用水彩作画。

然而使水彩画成为一个独立的画种，应归功于十七、十八世纪英国水彩画家的成就。

英国水彩画是在十六、十七世纪的地形景物画的基础上发展起来的。这种景物画的任务是记录地貌，水彩画简便的工具特点正好适应了这个角色，很快在英国广为流行。保罗·桑德比（1725—1809）成为这个时期的代表人物，他的贡献在于使水彩画脱离了以素描为主、水彩为辅的描绘方式，诞生了真正的水彩画。因此他成为现代水彩画的奠基

人。在桑德比之后，英国出现了一大批优秀的水彩画家，他们的作品为英国赢得了举世公认的成就，并为后人提供了研究和学习的典范（图1至图5）。

水彩画传入中国只有一百多年的历史，但它已成为中国人民所喜爱的画种之一。中国人以自己对水色特有的感悟力和对笔纸的创造力，为水彩画注入了新的内蕴。水彩画作为人类精神的创造品，必将随时代进一步向前发展。只要踏实、勤奋，能在研究传统技法上勇于创新，水彩艺术之路就在成功者的脚下。

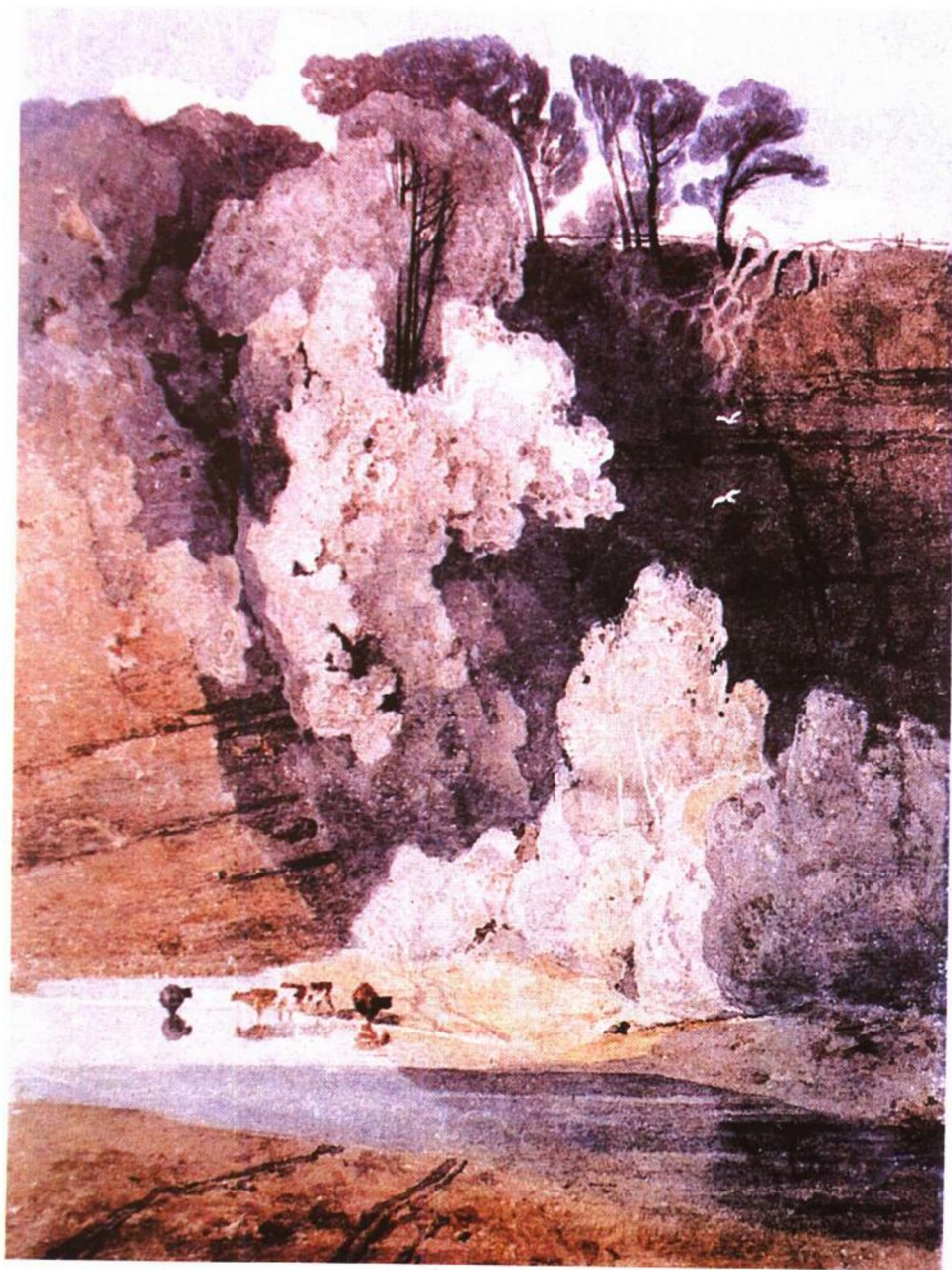

图1 约翰·塞尔·科特门

图2 威廉·戴斯

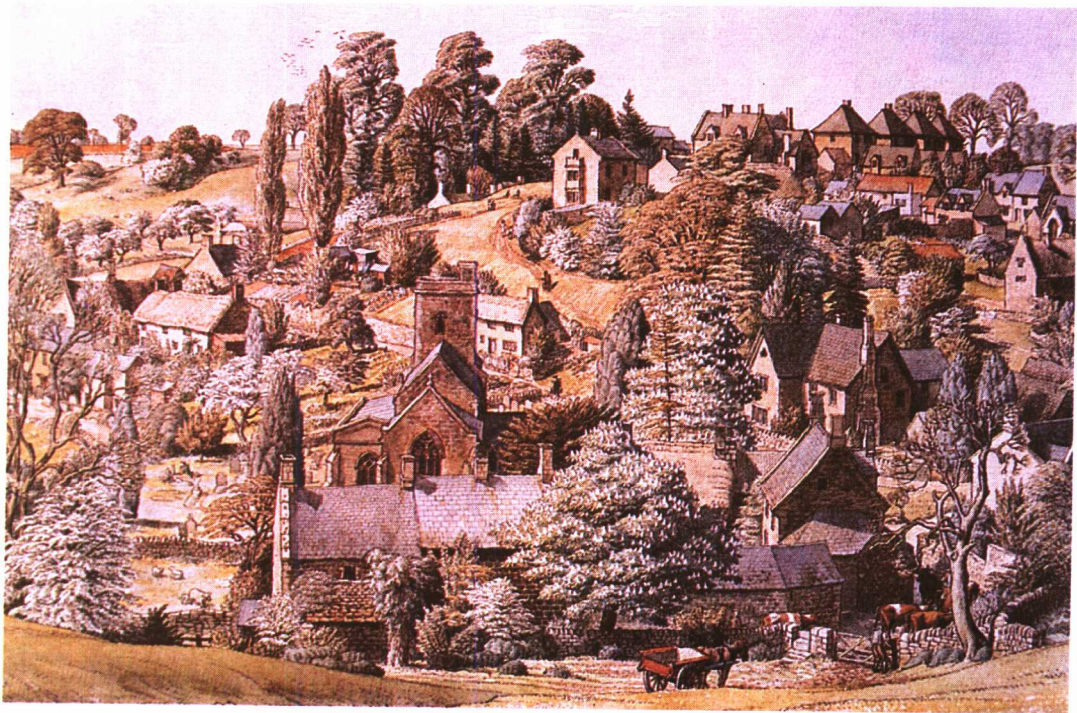

图3 斯坦莱·罗伊·拜德明

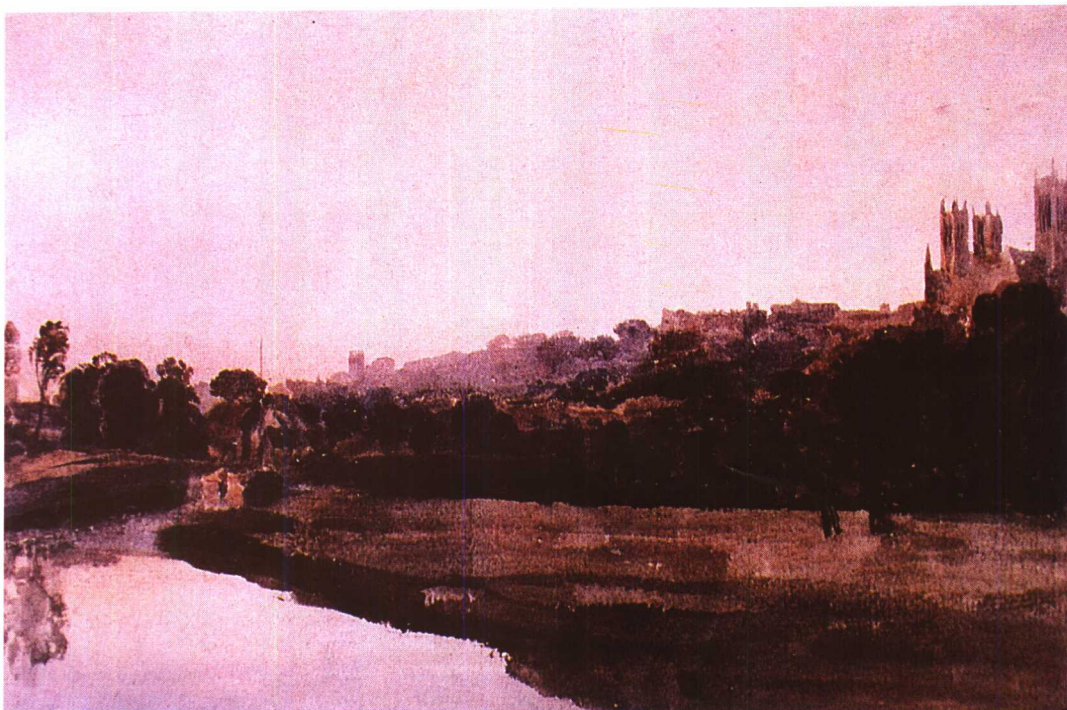

图4 彼得·德·文特

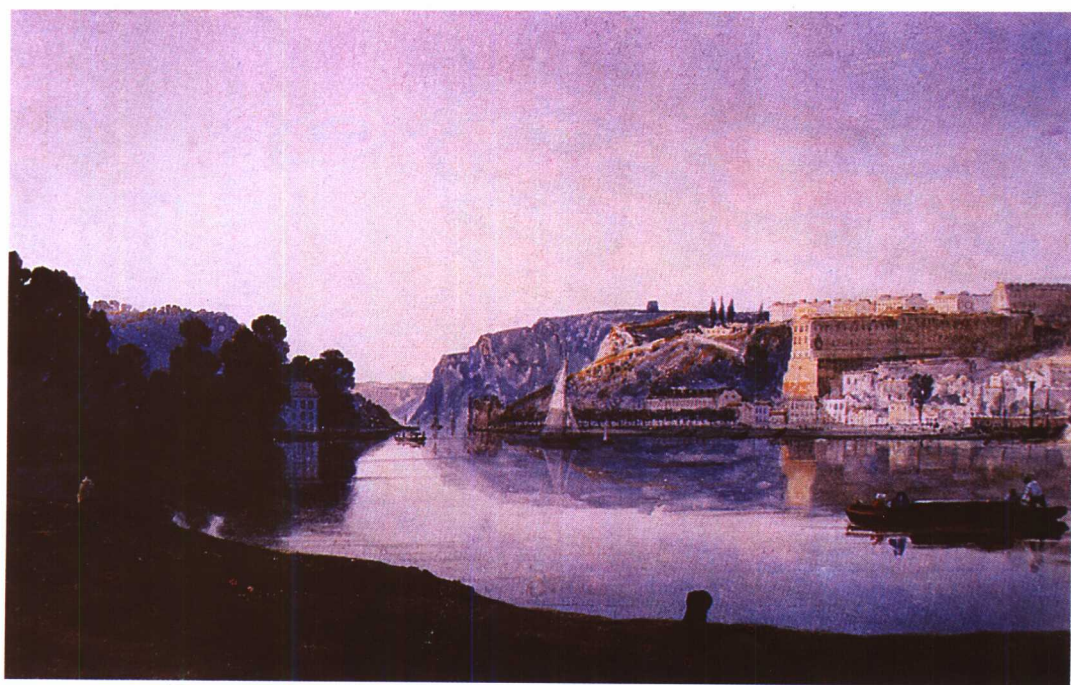

图5 弗朗西斯·旦比

第二章 工具与材料

一、颜 料

水彩画所用颜料一般是从植物、动物和矿物质中提取的，研磨成精细的粉状，加树胶、甘油和防腐剂合成。成品的水彩颜料商店有售，有块状包装和锡管装两种。现在通常使用的是锡管装的糊状颜料。锡管装颜料有套色和单色盒装，初学者可先购买套色经过一段绘画实践，对水彩有了一定的了解之后，最好买单支颜料。因为实践中所用颜料数量不会一样多，用量大的可多买，用量少的就少买，有些颜料可能根本用不上，就不买，避免浪费。

商店出售的颜料很多，常备的有下列种类

柠檬黄、淡黄、藤黄、中黄、土黄、深黄、桔黄。

桔红、朱红、大红、曙红、西洋红、深红、玫瑰红、紫红、土红。

天蓝、湖蓝、钴蓝、深蓝、酞青蓝、普蓝、群青、青莲、紫罗兰。

粉绿、草绿、浅绿、中绿、橄榄绿、土绿、翠绿、深绿、墨绿。

赭石、熟褐、生褐、褐色、黑、白

水彩颜色的透明性能不一，玫瑰红、紫红、群青、酞青蓝、普蓝、柠檬黄等，是透明性能最好的；大红、西洋红、深红、青莲、翠绿、深蓝次之；湖蓝、钴蓝、天蓝、草绿、浅绿、中绿、橄榄绿、朱红、土红、桔红、中黄、土黄、赭石、熟褐、黑、白等色透明度较差，是基本不透明的颜色。水彩颜色的透明度是相对的，不透明的颜色加水多了，也会成为透明的颜色。

二、用 笔

水彩画用笔一般要求含水量大，有一定的弹性。一些油画笔、水粉画笔不宜做水彩画笔。

商店中有专用的水彩画笔出售，分尖头、平头两种，大中小号都有，有羊毛和貂毛之分；还有一些国外进口的专用水彩画笔，价格较贵。对于初学者来说，不必过分追求画笔的专业性，一般选购几支大小不同的平头竹杆水彩笔、两支白云笔、两支衣纹或叶筋笔，就是足够用了。

三、纸

水彩画对用纸要求较高,一般选用商店出售的专用水彩画纸。这种纸的表面有凹凸纹理,有粗纹、细纹、具有一定的软硬度和厚度,有适当的吸水性。质地过于松软的纸,如素描纸、宣纸,吸水性太强,着水后会透过纸背,不宜选用。而过硬而滑的纸,如白板纸、图绘纸,附着力差,水色容易在纸面上流淌,不好控制,也不宜作为水彩画用纸。水彩纸有国产纸和进口纸。进口纸虽好,但价格贵一些,初学者先用国产的纸就可以了。

四、调色盒和水罐

调色盒是盛色和调色的器具。现在普遍采用的是一种塑料制的调色盒。它有盛色的深格,盒盖可以用来调色,使用方便。要注意盛好颜色的调色盒不能倒置或斜放,以免色彩相互混浊。作画完毕应及时清洗盒盖,并用潮湿的海绵或湿布将盛色的格子盖上,关紧盒盖,以免颜色变干,不利下次使用。

颜色挤入调色盒的顺序如下表:

白	藤黄	桔黄	深红	熟褐	草绿	群青	酞青蓝
柠檬黄	中黄	朱红	红	赭石	翠绿	天蓝	普蓝
淡黄	土黄	大红	玫瑰红	青莲	深绿	钴蓝	黑

水罐是用来洗笔的。如果是在室外写生,可再备一个水瓶,用来更换水罐中的污水。水罐不宜太小,小水罐盛水少,会影响色彩的纯洁。玻璃瓶或瓷器因其易碎,不便室外写生使用。

五、其他用具

画板:绘图板或胶合板都可使用,大小自定,一般在室内使用。

画夹:商店有售,也可自己制作。因携带方便,一般用于室外写生。

画凳:要求坚固易携带,室外写生使用。

此外,刀子、橡皮、铅笔、胶带纸、海绵,是画水彩时必不可少的工具。刀子用来裁纸、削铅笔,必要时也可用于刮画面上的颜色;橡皮用于擦掉起稿时的铅笔线;铅笔用于起稿,2B或3B的都可以,过硬的铅笔容易划伤纸面,不宜使用;胶带纸是把画纸固定到画板上的材料,用起来比较方便。

第三章 色彩知识

一、光与色

现代光学研究告诉我们,色彩是物质吸收与反射不同光色所造成的结果。阳光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光构成的,它们中的任何两种色光混合,都可以产生另一种色光。七色光混合呈白色光。无光就无色彩可言。在无光照的夜晚或在暗室中,任何色彩都归于一片漆黑。

不同的物质对光照的反应不同,其呈色状态也不一样。比如白光之所以呈白色,就是它反射了所有光线;黑色是吸收了所有光线;红色是吸收了其他光线,唯独反射了红光所致。其他色彩也是同一道理。当有色光照射时,比如红光,白色因受红光照射呈浅红,黑色还是黑色,红色更加鲜艳;换成绿光照射,白色呈现浅绿,黑色依然是黑色,红色呈现灰暗,因红不具备反射绿光的能力。人眼所看到的物体“固有”色,实际上是反射或吸收某些光色的结果。分析光色原理有助于我们提高对色彩的认识水平。

二、色彩三要素

人们是靠光来识别色彩的,绘画艺术是用颜料来表现色彩和光的。色彩具有明度、色相、纯度三方面基本要素。

1. **明度**:是指色彩的深浅程度。自然中的色彩明度取决于光照的强弱,如在强光照射下的黑可能比暗处的白色显得更亮。颜色中的明度以白色最亮、黑色最暗,这是色彩明度中的两极。其他颜色处于这两极之间,其深浅变化不一,比如黄色浅,蓝色较深等等。同一色彩加白或加黑也会产生明度的变化(图6)。

2. **色相**:是指色彩的相貌称谓,用以区分各色彩之间的差异。自然中的色相太多太丰富了,有时我们说偏红的灰色或偏蓝的灰色,是指色彩的总体倾向,无法逐一定名(图7)。

3. **纯度**:是指色彩的鲜灰程度,也可以称为饱和度。三原色红、黄、蓝与三间色橙、绿、紫纯度最高,它们之间任何两色相调纯度就会降低;同一色彩与白或黑相调,纯度也会降低(图7)。

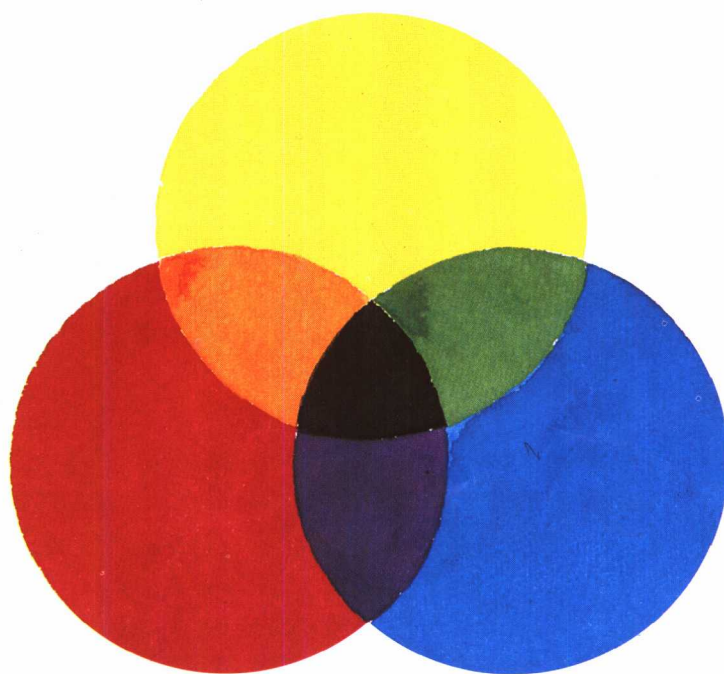

图 6

图 7

三、关于色彩的冷暖

颜色本身并无冷暖差别，所谓冷暖是不同的色彩对于人们的心理产生的影响。如蓝、青、绿色因给人以清凉、旷远之感因此称冷色；红、橙、黄色一般给人以热烈、膨胀之感，因此称暖色。色彩中的冷暖是相对的，如绿色与黄色相比显得冷，与蓝色相比显得暖；紫色与红色相比显得冷，与蓝色相比则显得暖。同一类色彩也有冷暖之别，如大红暖于深红，深红暖于玫瑰红；桔黄暖于中黄，中黄暖于柠檬黄等。一种色彩加白或加黑后，其冷暖也与原来的色彩有差别。认真体会色彩的冷暖变化，并能运用于作画的实践中，标志着对色彩的认识水平，也是提高色彩表现力的关键（图8）。

图8

四、色彩观察

观察物体的色彩呈象,应把色彩三要素以及色彩的冷暖整体地考虑进去。也就是说,在看一个景物时,应有明暗变化,色相的过渡,鲜灰对比和冷暖转移。任何片面的观察都会导致视觉的僵化,并造成对色彩感知能力的迟钝。进行写生色彩训练,很大程度上是改变我们固有的观察方法,提高色彩认识能力的训练。我们经常看到一些人用颜色画素描,给景物上色,主要原因就是观察方法的陈旧片面。

如果我们画蓝天映衬下的红旗,简单的认识是用红色画旗,以蓝色涂画天空,结果会觉得画面与现实相差很大,红色和蓝色只是用来表示红旗和蓝天的符号,从画面上看不到一点真实,训练有素的眼睛会这样看:蓝天从上到下不但有深浅变化,还有冷暖变化,有些地方偏紫,有些地方偏黄。纯度也不一样,上面是湛蓝的,下面可能是蓝灰的。红旗受阳光照射,亮部可能是明亮的橙红色,背光处受蓝天的影响已经变成了紫红色。现在我们来画一幅白房子和几棵树的风景。时间选在早晨。暖红的阳光使白墙呈现浅色的橙红,背光的墙面受绿树和天空的影响呈现蓝绿,绿树的受光面被罩上橙绿色,暗面变成蓝绿,或许还有一点紫的成分,地面受光处偏于桔红,阴影处更多的倾向冷紫。如果我们还固守以往概念的眼光,怎么能发现和表达早晨丰富的光色变化呢?

观察物体的色彩变化要考虑到如下三个方面:

1. 固有色:是物体呈现的基本色相,如蓝色的布、白色的石膏、红色的苹果等。光滑的物体如瓷器、玻璃、电镀金属等,它们的固有色弱,受光源色和环境色影响显著。质地粗糙的物质和毛棉织物、树木、地面等,固有色较强。另外固有色随着光照的强弱变化而变化,在柔和的光线下,固有色较强。

2. 光源色:指发光体的颜色。不同的光源色对物体的色彩影响不同。比如在阳光、灯光和烛光下观看一个人的肤色,会看到不同的脸色,或黄,或灰,或红,因光源色而变化。

3. 环境色:是指物体受周围物体色彩反射而引起的色彩变化。如一个白色石膏像的暗面受背景红衬布的影响,呈现发红的色彩;一个放在蓝布上的红苹果暗部会出现蓝紫色。光线愈强,影响愈大。

环境色主要作用于物体的暗部。光源色主要作用于物体的亮部。正确地判断光源色,观察环境色,区别它们对固有色的影响,是观察和理解色彩的正确方法。

五、色彩的对比与调和

1. 明度对比:指色彩的深浅对比。同一色彩有明度对比,不同色彩也有明度对比。比如,同一个蓝色有深有浅,形成对比;不同的色彩,如蓝与黄深浅有别,形成对比。

明度对比是色彩中的黑白灰关系,对比的强弱直接影响画面的效果。对比的结果是:亮色与暗色并置时,亮的更明亮,暗色更深暗。明暗差别越小,对比越弱(图9A)。

2. 色相对比:主要从三个方面进行对比,如:

同类色对比:指色环上任意一个色与它相邻的颜色并置时,所产生的对比关系。如红与紫并置时,它们之间相同的因素(都含红)减弱,各自向相反的方向转移,红含有黄的味道,紫更偏向于蓝(图9B)。

补色对比:色环上直径相对的两种色彩称为补色。当它们并置时,产生的对比叫补色对比。如红与绿、黄与紫、蓝与橙等色相相对时,会增强各自色彩的鲜艳度,形成强烈的对比(图9C)。

冷暖对比:青蓝色与橙红色是色彩中最冷和最暖的色彩。冷暖色感是相对的,如绿与蓝相对时有暖的感觉,而绿与黄相对时又显得冷(图9D)。

3. 纯度对比:高纯度与低纯度色彩之间的差异关系,就是纯度对比,也可以叫鲜灰对比。当一个纯红与灰色并置时,纯红更鲜艳,灰色更显灰。其他色彩也是同样道理,在灰底子上的纯净色彩总是显得格外艳丽(图9E)。

4. 色彩调和:对比与调和是色彩应用中对立统一的整体,没有调和的对比是生硬的;没有对比的调和是枯燥乏味的。色彩写生中的调和是运用色彩对比形成的协调关系。无论是明度对比、色相对比,还是纯度对比,都应以视觉上的平衡为准。视觉和谐就是色彩调和。

图9 A

图9 B

图9 C

图9 D

图9 E

