

阶 梯 少 儿
美 术 技
法 教
程

名师教你学

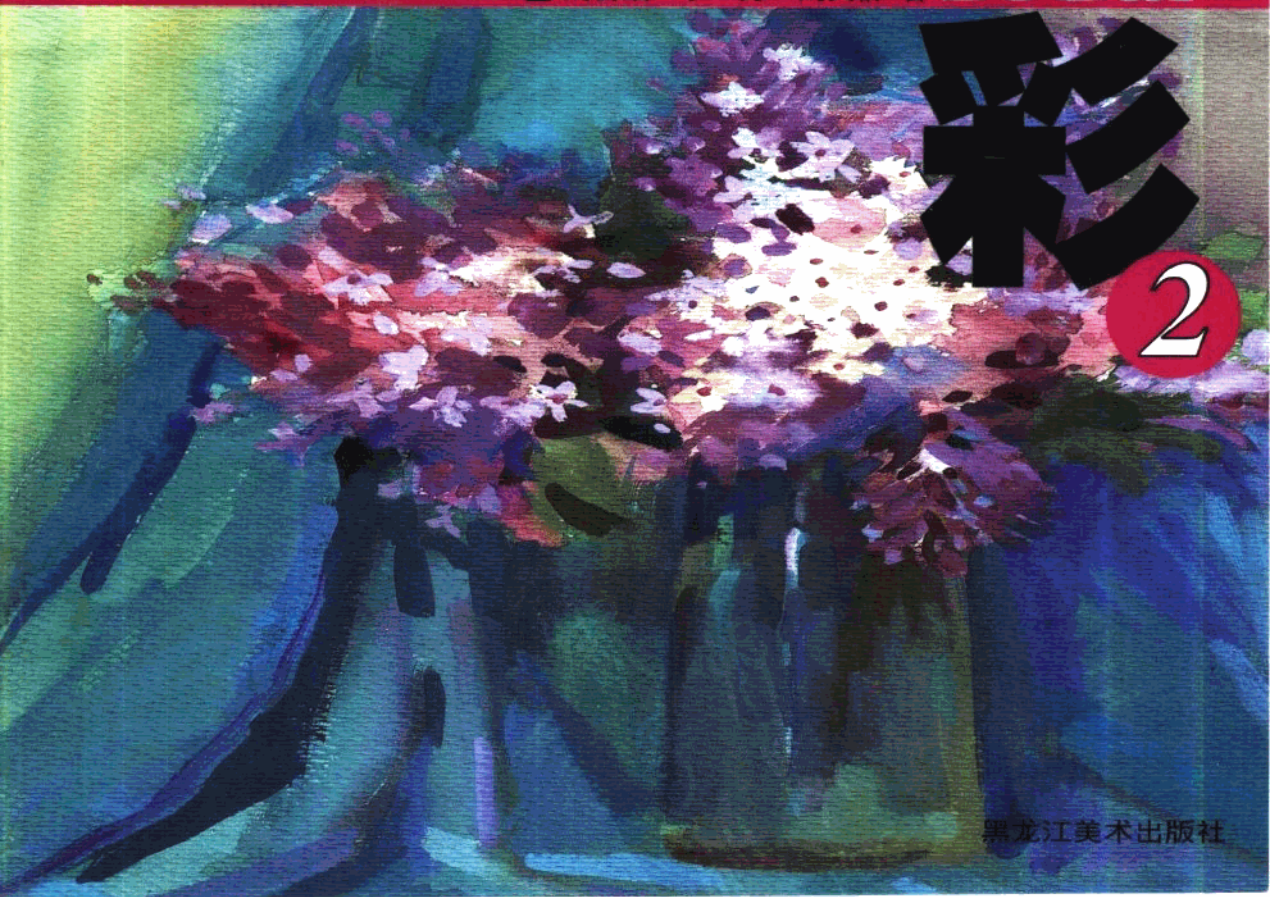
学

色

■ 刘树歧 李 力 刘大群 著 SeCai

彩

2

黑龙江美术出版社

图1

你愿意学习水彩画吗?

那就请你和我一同走进水彩画的大门。

水彩画是以水来作媒介，用专用的水彩画颜料画在特制的水彩纸上的一门独立的绘画艺术。水彩画色调轻快、透明、润泽，富于诗歌的韵味，有抒情诗和轻音乐的美称。水彩画通过水和色的调和、渗化、重叠及其它一些特殊方法表现物体，以其在似与不似之间的艺术韵味，呈现出一种朦胧美。它不仅受到画家的偏爱，同时也得到了广大群众的喜欢。

水彩画是一个应用范围广泛的画种，也是研究色彩较为理想的绘画科目之一。

它所用的工具简便，是专业和业余美术工作者练习用色彩表现物象和搜集素材的重要手段。是初学者学习色彩画最便捷的途径。

学习水彩画不仅能解决色彩调配的方法，同时对你研究色彩的色性、色调，表现方法也提供了非常便利的条件，为你今后学习水粉画、油画打下了良好的基础。

水彩画画法种类很多，近年来，发展很快，出现了许多优秀水彩画作品和一批水彩画家，这对我国绘画艺术的提高和发展无疑是件大好事，对从事水彩画学习和创作的人更是极大的鼓舞。

图2

●笔

水彩画笔一般使用羊毫、狼毫、貂毛、尼龙纤维等制成的扁形和圆形笔，我国的毛笔也是画水彩画比较好的画笔。作画时大、中、小号笔至少各备一支，中号画笔用的较多，可以多准备几支，另外还要准备一把一寸左右的羊毛扁刷。水彩画笔应具备含水量大、有弹力、耐磨的特点。

●纸

水彩画纸是一种专用画纸，有粗纹和细纹、平纹之分，有一定的吸水性，质地厚实，画上去的颜色干后不变色。

●画夹画板 画夹用于室外写生和存放画纸，画板用于室内写生作画。

●画凳 外出写生必备，以轻便能折叠为宜。

●海绵 用于洗刷画面，吸去水分，代替画笔。

●盛水器 小塑料桶、水杯、罐头瓶及专用水壶均可。画幅大的画最好用两个盛水器，一个盛清水，一个用来洗笔。

图 3

水彩画颜料是溶于水的透明颜料，我国生产的水彩画颜料有 12 色、18 色一盒或散装的锡管水彩，也有块状水彩。国产的主要品牌有马利牌、熊猫牌等。

●调色盒

调色盒是画水彩画必备的工具，现多为塑料盒，盒内有小格和调色的地方。

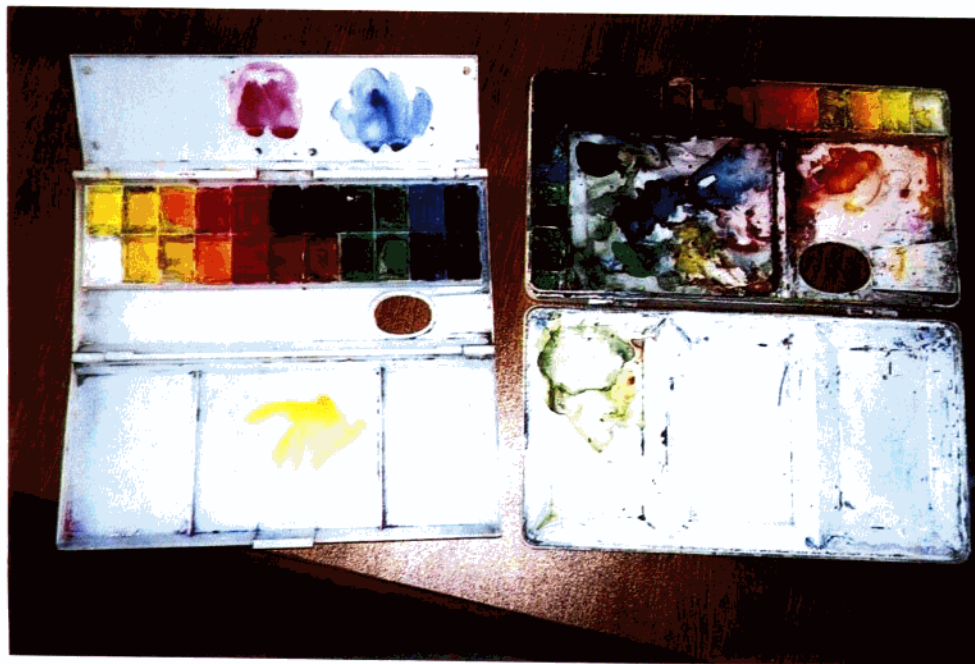

图 4

三 水彩画有哪些画法呢？

一 干画法

干画法也称分层着色法、重叠法。是指在干底子上着色，无论是着第一次色，还是已经有了底色，都要在干纸或底色已经干了之后再着下一遍色。可采用平涂、重叠、并置、点彩、枯笔等方法着色。这种画法的着色顺序是由浅到深，大面积到细部，逐层深入，有时也可先画小的暗部后罩大调子。由于干画法可以一层一层的画，适

合初学者采用。

这种画法的优点是造型结实、表现充分，适合表现形体明确、明暗对比强烈的物体和景色，缺点是不易生动、鲜明，进度慢，涂的遍数多易灰，因此，所用颜色要保持透明，尽量减少着色遍数，见好就收。如图5中树的枝干、石缝、台阶即为干画法。

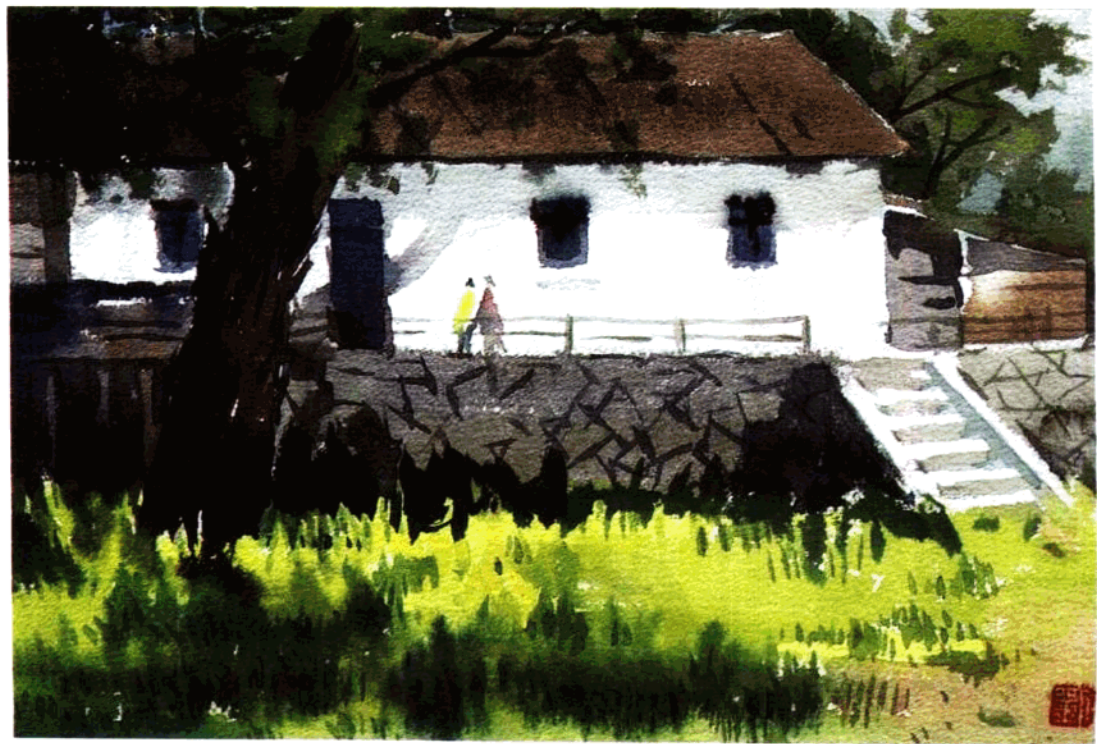

图5

图6

多美的风景啊！

二 湿画法

湿画法是指在湿的纸上或在前一遍未干的色上继续着色的画法。这种画法最能发挥出水彩的韵味，充分体现出水彩画的特点和艺术趣味。适合于画天空、云雾、远景、虚处、暗部和背景，表现出一种朦胧美。

湿画法的一般做法是将纸浸湿或将裱好的纸

面上用板刷或海绵均匀的涂上清水然后在上作画。湿画法中还有重叠法：在前一遍色未干时加色作画；破色法：在前一遍色未干时，用含水分更多的浓色或淡色画上，会形成柔和润泽的水迹；晕染法：在色未干时，用渲染方法使色彩由深到浅、由暗到明自然过渡的方法，优点是生动、鲜明、畅快。如图6的远山部分。

图7

三 干湿结合法

在一幅水彩画中，纯粹使用某一种方法是很少见的。一般都是采用干、湿方法或其它技法相结合来完成一幅作品。干、湿画法各有不同的表现功能，干画法能产生鲜明、坚实、轮廓清晰的效果。湿画法能产生虚远、模糊、柔和、朦胧的效果。

一般规律是先湿后干、远湿近干、主干宾湿、虚湿实干。根据不同对象采用不同的画法。如图7、图10均为干湿结合画法。

四 其它画法

随着时代的发展，一切事物都在发展变化，水

彩画这一人们喜爱的画种也在不断的变化和更新，有很多新的绘制方法不断涌现。对于水彩画来讲自其产生时就有好多画法存在，时至今日各种方法更是层出不穷，有的已普及，有的还被个人所独有。

在这里只介绍几种常见的特殊技法，供爱好者学习参考。

1. 喷洒法

在画面颜色未干时喷洒清水、色水、盐水、酒等，使画面出现有趣的肌理效果，表现雪景，雨天往往会取得意想不到的情趣，如图8。

图8

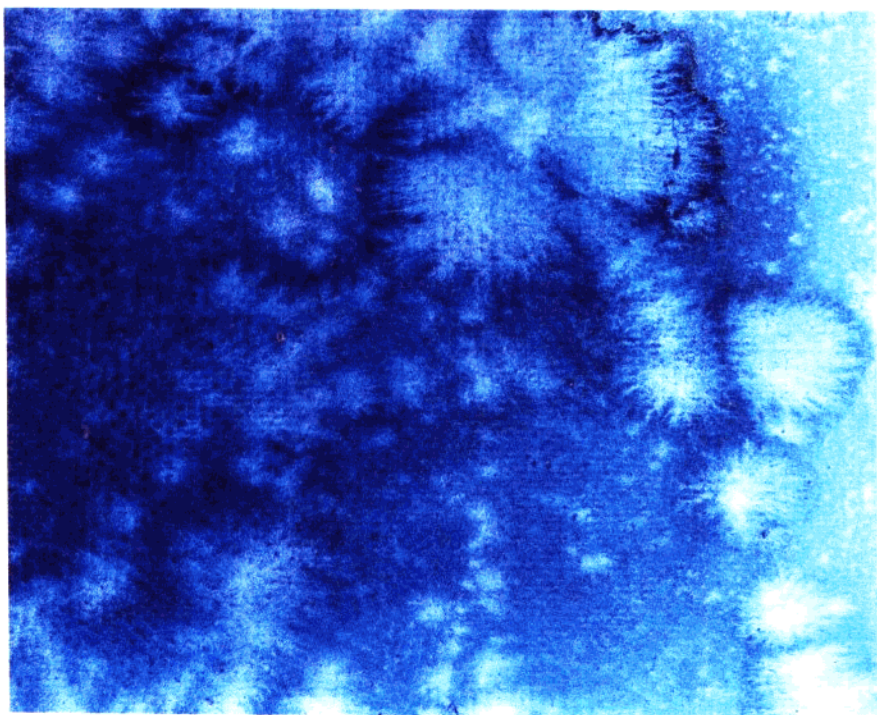
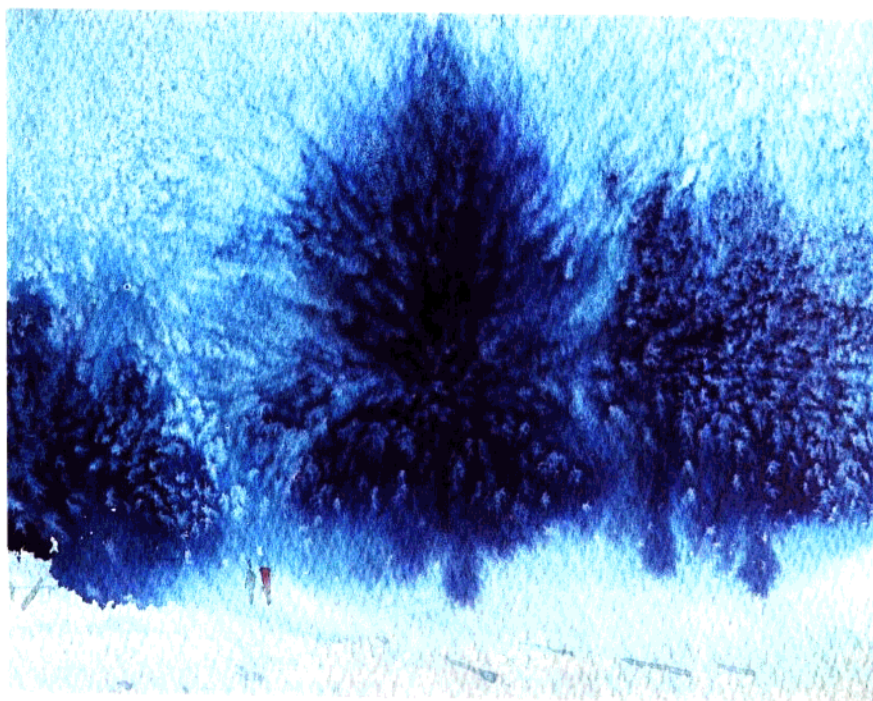

图9

2. 撒盐法

在画面颜色未干时根据不同的物象的需要撒上盐粒，干后可以产生奇妙的肌理，对表现雪的效果更佳。另外用木屑、干面包渣也可产生这种效果，如图9。

3. 刮、划法

在颜色未干时用刀片、竹签、笔杆、指甲等硬的东西刮出划痕，表现头发、草、树木等物体。刮时要掌握好画面干湿程度，过干刮出的效果和过湿刮出的效果是不同的，如图10中的电线杆。

4. 吸、洗法

一幅画的画面效果并不完全是用笔画出来的，

有时吸去一部分水色或洗去多余的水色也会达到意想不到的效果。

吸：是用画笔、海绵、吸水纸吸去画面部分水色，提取明部、浅色，表现云块烟雾等效果甚佳。

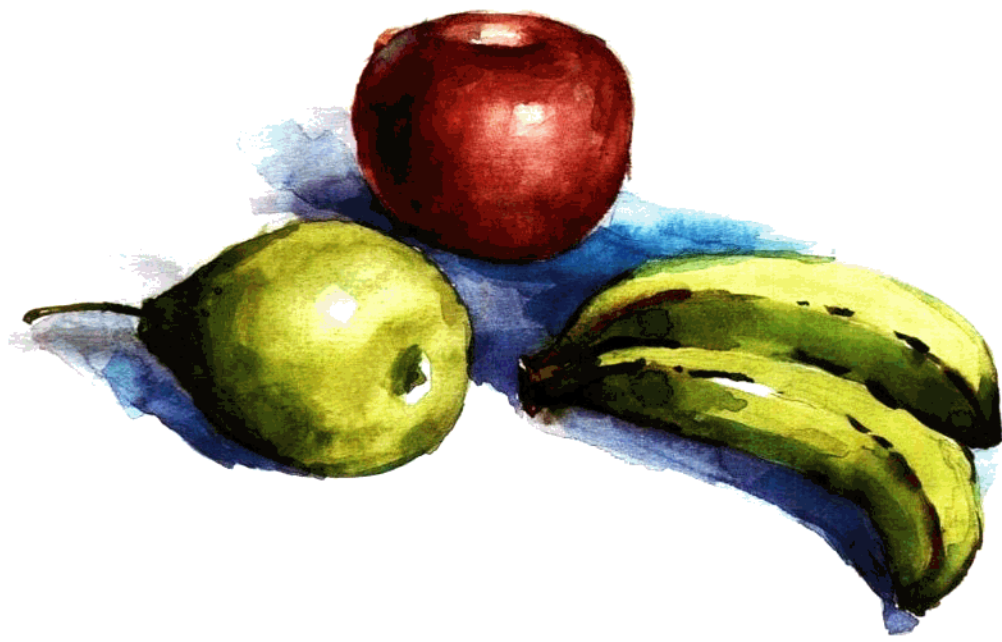
洗：用清水洗出高光，除去多余的颜色和画错的部分，如图5中小房子、图10的烟雾。

图10

临摹是一种很好的学习方法，通过临摹可以学习到他人绘画方法、表现技巧以及色彩效果等方面优秀的地方，这对初学者是很必要的一步。但一味的临摹也是不可取的，必须走自己的路。初学时可以画一些临摹，遇到难处时也可以有针对性的临摹。

苹果 梨 香蕉

这是一幅供初学者学习画水果的临摹稿，不要求画者用多种颜色去画每种物体，而要求画者只用一种颜色去画出这个物体的素描关系。比如画红苹果时先用淡红色画出受光部，留出高光，再用较重的红色画出背光部及其它部分；画梨时也以同样的方法进行；香蕉的画法略难一些，需要按香蕉的体面关系去画，先画出亮面的淡黄色，再加一点绿色画出背光部颜色，然后画出尖部和根部的绿色，最后用褐色画出根部顶尖以及棱上的重色即成。

萝卜 土豆

这是为初学者准备的进行临摹用的范画，方法是先画出浅色部的颜色，接着画出明暗转折部分的颜色，再用较重的颜色画出物体暗部和转折部分，用冷色画出投影，最后点上萝卜和土豆的芽窝即可画成。

有桔子的静物

在写生之前，初学者最好先进行以下几种练习。

1. 涂色块练习：先用淡色练习，后用浓色练习，再进行分层练习，可以试涂无云的天空。

2. 掌握水分的练习：同一种颜色，调入不同的水量涂到纸上，观察干后效果是否相同，另外透明效果是否一样。

3. 色彩练习：色彩、水分、时间是水彩画的三要素，依次进行二种颜色调配练习、三种颜色调配练习、加黑调配练习。

4. 运笔练习：用大、小、圆、扁不同型号的笔以不同方向、力度，速度以及与纸面不同角度进行运笔练习，研究和体会各种运笔方法和效果。经过以上几种练习，基本掌握了工具、颜色、水分、调色方法，就可以进入正式写生。

静物写生的方法步骤：

1. 构图：构图是一幅画成败的关键，为获得理想的构图，可先画几个小构图，从中选取最满意的用在正式画稿上。

2. 起稿：构图确定之后，用铅笔轻轻地画出物体的位置、比例、形状、大的明暗关系，尽可能不用橡皮擦。

3. 着色：根据画面物体和背景的具体情况，可以先浅后深、先湿后干、先深后浅、先浓后淡、先远后近、先主后次等方法进行着色。这些方法都不孤立使用，有时是同时并用。无论哪种方法，都必须注意画面的基调，注意大的色彩关系。

4. 整理：整理是作画的最后阶段，在画面深入描绘之后，主体物是否突出，空间层次是否分明，虚实关系是否得当，色调是否有美感，是否达到预想效果等。

这是一幅以水果为主的静物，通过这幅画练习画不同颜色的苹果及梨。

在起好铅笔稿后，可先将背景和投影画上淡淡的颜色，然后从一个苹果画起，如先从盘中左下的红苹果画起。先用朱红调出亮部颜色画上，接着画出暗部颜色，略等片刻画出交界线部分的重色。画其它红苹果时一要看苹果的摆放方向，另外还要考虑到与其它苹果在颜色上的差别，画绿苹果时也同样要考虑到在颜色上的差别。

画完水果后，再画盘子和背景，画背景时先用清水把纸打湿，用大笔画出立面背景，保持颜色的浓淡变化和水彩的变幻效果。

为了突出水果和盘子，画面的背景不能画得太具体，颜色以淡灰色为主，台面的处理只是为了强调空间透视效果而略加些笔触，以调节画面气氛。苹果的顶窝不能用黑色画，而要用蓝色画出，画面重色要保持透明感。

这是一组以蔬菜为主体的绿色调的静物，用纸的光面画出。先从物体的亮部画起，用比较浅淡的黄绿色和蓝绿色画出白菜的叶部，用淡赭石色画出土豆的基本色，用桔黄色画出胡萝卜基本色。

在完成第一步后，再用略重的颜色画出白菜的叶脉、土豆的背光部及芽眼、胡萝卜的暗部。要画出物体的体积感。

..

因这是一幅背景颜色较重的画，背景对这幅画的成功起着很重要的作用，因此，要非常慎重地画出背景。先将纸用清水打湿，在调色盒里要调出足够的画背景的绿色，在纸面将水吸进后，迅速用大笔将背景色画上去，在将要干时画上重色，不要反复用笔，保持画面淋漓畅快的感觉，白菜与背景要溶为一体，画出的白菜要有水分感。

记住，按步骤画是非常重要的！

..

这是一幅以湿画法为主的静物，画在纸的光面。用晕染的方法画出罐的各部颜色，水和颜色都要求非常适度，衔接自然，控制流动。

在底色未干时，准确的画上重色，不可改动。

①
6