

主 编
范 烈 平
副主编
邬春生

高 等 学 校 美 术 教 材 系 列 丛 书

水彩

GAODENG XUEXIAO
MEISHU JIAOCAI
XILIE CONGSHU

黑龙江美术出版社

主 编
范 烈 平
副主编
邬春生

高 等 学 校 美 术 教 材 系 列 丛 书

水彩

GAODENG XUEXIAO

MEISHU JIAOCAI

XILIE CONGSHU

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

水彩 / 范烈平, 邬春生编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2004.1

(高等学校美术教材系列丛书)

ISBN 7-5318-1117-0

I. 水... II. ①范...②邬... 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 (2003) 第 056335 号

责任编辑: 曲剑飞 谢叔鲜 审 读: 陆文源
封面设计: 李正刚 版式设计: 饶忠伟 薛卫杰

编委会成员:

主 编: 范烈平

副 主 编: 邬春生

编 委: 剑 飞 萧 鸿 虞鉴越 庄建勇 洪 涛 吴斐祺

高等学校美术教材系列丛书·水彩

Gaodeng Xuexiao Meishu Jiaocai Xilie Congshu Shuicai

主 编: 范烈平

副 主 编: 邬春生

出 版: 黑龙江美术出版社

发 行: 黑龙江美术出版社

社 址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮 编: 150016

经 销: 全国新华书店

网 址: www.hljms.com.cn

制 版: 黑龙江龙美彩色制版有限公司

印 刷: 牡丹江邮电印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 4.5

印 数: 1-4000 册

版 次: 2004 年 1 月第 1 版

印 次: 2004 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN7-5318-1117-0/J · 1118

定 价: 22.00 元

本书如出现质量问题, 请与印刷厂联系调换

序

水彩画是一个历史悠久的画种,具有透明、流畅的特点。既能进行精雕细琢,又能即时抒发激情,创造出了大量艺术珍品。现在,水彩画被广泛应用于工艺美术设计、建筑外观设计、工业产品设计、服装设计、平面广告设计与舞台美术设计等诸多领域。

水彩画能够完成细到发丝的刻画,创造出如钻石般璀璨辉煌的色彩效果;也能造成如同泥巴一样暗淡无光、摊成一片的结果。画好水彩画的关键在于全面掌握水彩色彩的特性与关系,恰到好处地把握水分、作画顺序与时间。本书从水彩画的材料、绘画要点、色彩关系的处理等方面讲述了水彩画的基础知识,对水彩画的各种技法进行了实例讲解,着重阐述了水彩静物写生、风景写生和人像写生的绘画要点与步骤,还配有大量范例和作品。

本书编者长期从事艺术创作和高校美术课程教学工作,对于水彩绘画的特殊技法经过深

入的研究和大胆的实践,积累了大量绘画经验和创作心得。范烈平先生的作品“酣畅淋漓,放浪形骸”,展示了水彩画奔放抒情的特点;邬春生先生的作品“精雕细琢,技巧独特”,展示了水彩画丰富的技法。他们的合作,使得本书能够更加全面地展现水彩画的技法与水彩艺术的表现力。

本书按照水彩画的学习进程编排,适于作为艺术、师范及建筑等高校的教学用书;同时本书内容全面、文字浅显,也适于作为广大美术爱好者的参考用书。在本书的引导下,您将实现从写生到创作、从写实到表现、从严谨到放纵的跨越。总之,本书是水彩初学者和提高者理想的教材。

剑 飞

2003年9月

目 录

第一章 水彩画概述·····	1
第一节 水彩画的概念与特点·····	1
第二节 水彩画的工具材料·····	3
第二章 水彩画的艺术特征与创作要点···	6
第一节 水彩画的艺术特征·····	6
第二节 水彩画的绘画要点·····	9
第三节 水彩画中色彩关系的处理·····	11
第三章 水彩画技法·····	21
第一节 一般技法·····	21
第二节 特殊技法·····	30

第四章 水彩画写生·····	33
第一节 静物写生步骤·····	33
第二节 静物写生习作点评·····	37
第三节 风景写生步骤·····	38
第四节 风景写生中常见景物的表现方法···	40
第五节 风景写生习作点评·····	41
第六节 人像写生步骤·····	42
第五章 水彩画创作·····	45
第一节 写生与创作·····	45
第二节 创作画欣赏·····	45

第一章 水彩画概述

第一节 水彩画的概念与特点

水彩画是以水为媒介物，调和透明的水性颜料在纸本上作画的一个独立画种。

水彩画最早始于欧洲文艺复兴时期的意大利，17世纪初传入英国。作为一种艺术表现形式，水彩画被越来越多的人接受，现已成为继油画、中国画、版画后又一个主要独立画种，其代表画家有透纳、康斯泰勃尔等。(参见图1、图2、图3、图4、图5)

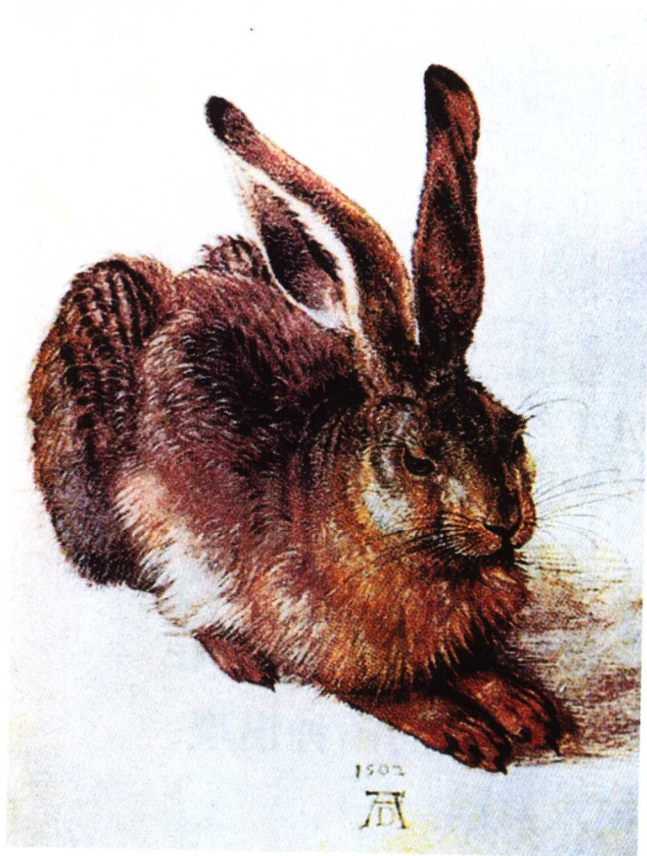

图1 兔子 丢勒(德)

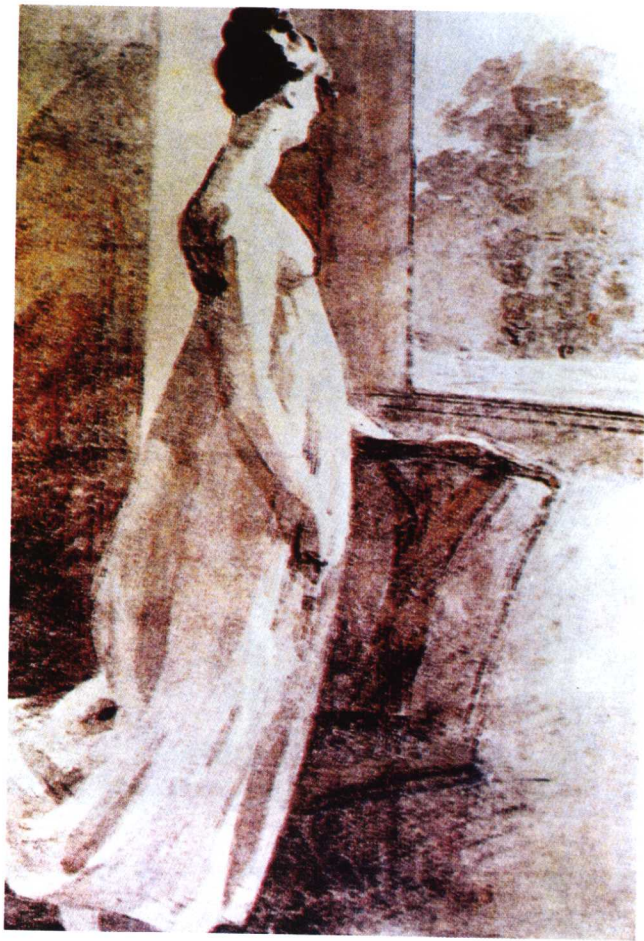

图2 依窗之妇 康斯泰勃尔(英)

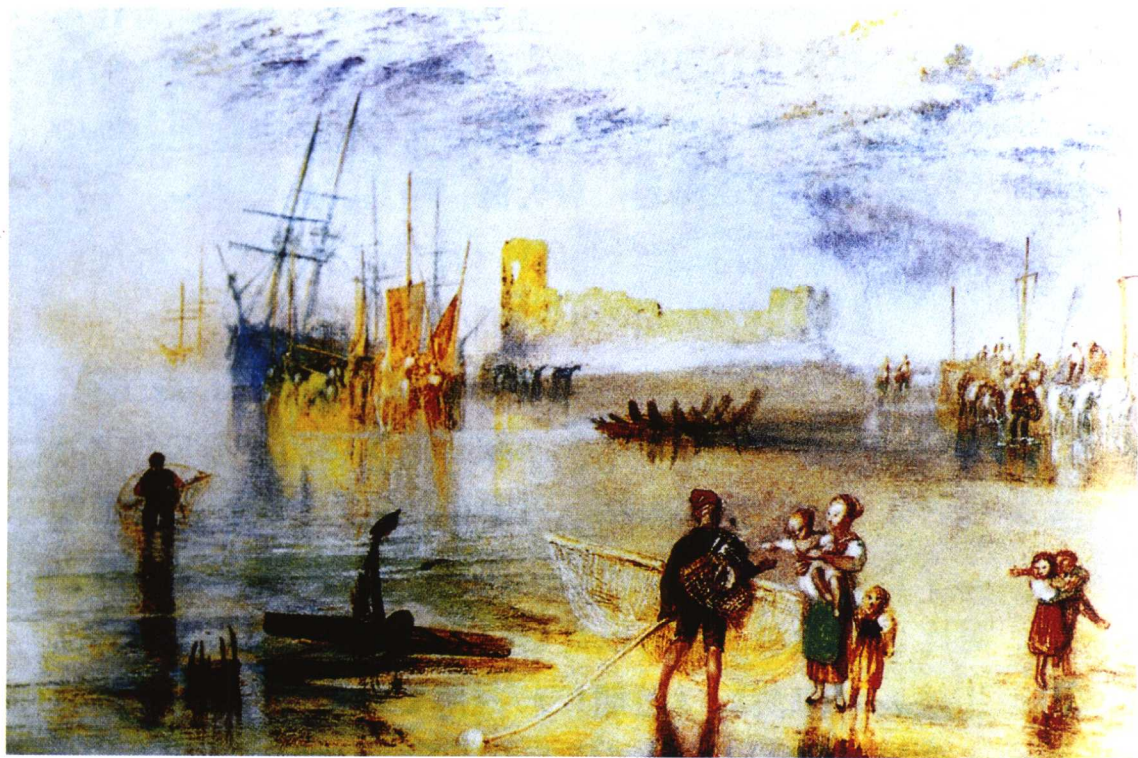

图3 海滩 透纳(英)

图4 人体 查理斯·雷德(美国)

图5 室外 约翰·艾特沃特

水彩画传入中国，已近一百年的历史。由于中国传统绘画对水、色、笔、墨等技艺有着丰富的经验，而水彩画在使用水色和工具方面与中国传统绘画有非常相似之处，因此19世纪以来，中国的水彩画和西方的水彩艺术得到了很好的交融。

水彩画具有透明、水性、彩性、笔墨、诗境等独特的艺术内涵和形式魅力，这与其他画种有着无与伦比的优越性。就绘画材料和肌理效果而言，油画使用浓厚、黏着力强的油性颜料和挺劲的画笔，具有浑厚、滞重、丰富的物质感，好比是一台钢琴。而水彩画使用水性颜料、软硬适中的水彩笔及纹理粗密的水彩纸做材料，以水为中介媒体，在水、色相融的轻盈之中，幻化出一种透明、流畅、灵动、清新、滋润的迷人效果，像一首轻音乐，这是水彩画最显著的艺术特色。

第二节 水彩画的工具材料

一、纸

水彩画所用的纸，除了作为承受颜料“底子”作

用之外，在技法表现上也会产生明显的作用。水彩纸须有一定厚度（180克以上）和吸水性能，并以坚实、耐擦、耐洗、不宜起毛为宜。目前市场上主要有保定水彩纸、巴比松水彩纸和阿契斯水彩纸。保定水彩纸纸质较白，着色后较亮丽，价格比较便宜，但不宜反复叠加，否则容易变脏，而且酸碱度不够稳定，时间久了容易泛黄。巴比松纸的性能较温和，颜色容易洗去，但该纸质太松软，难以反复擦洗。阿契斯纸是法国康颂纸厂生产的，作画效果较理想，色彩多遍叠加也不会太脏，但价格较高。

如无专用水彩纸，也可采用素描纸、绘图纸、卡片纸和白板纸代用，都能产生意想不到的效果。（参见图6、图7、图8）

二、笔

水彩画用笔从笔头形状上分，有圆型、扁型和尖型三种。从毛质上分，有硬质笔和软质笔。每种笔都有大、中、小型号。大号的扁型笔，铺大色时使用，能迅速地抓住整体，抓概括，不拘泥细部的琐碎。中号笔以圆型居多，如没有圆型笔，可用画中国画的毛笔

替代，一般多用于较小层次刻画。小号笔多用于细部和较小形体的刻画。备用1-2支即可。底纹笔可用于画大画或铺色用。此外，还应备有调色刀、蜡笔、海绵、油画棒等工具。

三、颜料

水彩画颜料是透明或半透明的，经水调和画在纸上，以透明、流畅、水色交融见长，这一艺术特点是水彩画有别于其他画种的重要标志。水彩颜料相对其他画种的颜料来说，粉末研制较细，与水调和后比较透明，其中最透明的是柠檬黄、普蓝、玫瑰红等，透明度较低的是土黄、土红、赭石等矿物质含量多的颜

料。从颜料形态上分，可归为三类。一是胶状颜料，调和与携带方便，表现力强，多以管装形式出现，使用比较普遍。二是液体颜料，透明无颗粒。三是煤液体颜料，色相正、明快，须用水溶化后再使用。

目前，水彩颜料市场上主要有上海产的“马利”牌和天津产的“温沙牛顿”牌。在颜料中，英国产“温沙牛顿”牌的颜料最好，但价格不菲。

四、辅助工具

水彩画的辅助工具很多，主要有调色盒、油画刮刀、铅笔、橡皮、美工刀、水桶、海绵、画架、画夹、电吹风、吸水纸等。

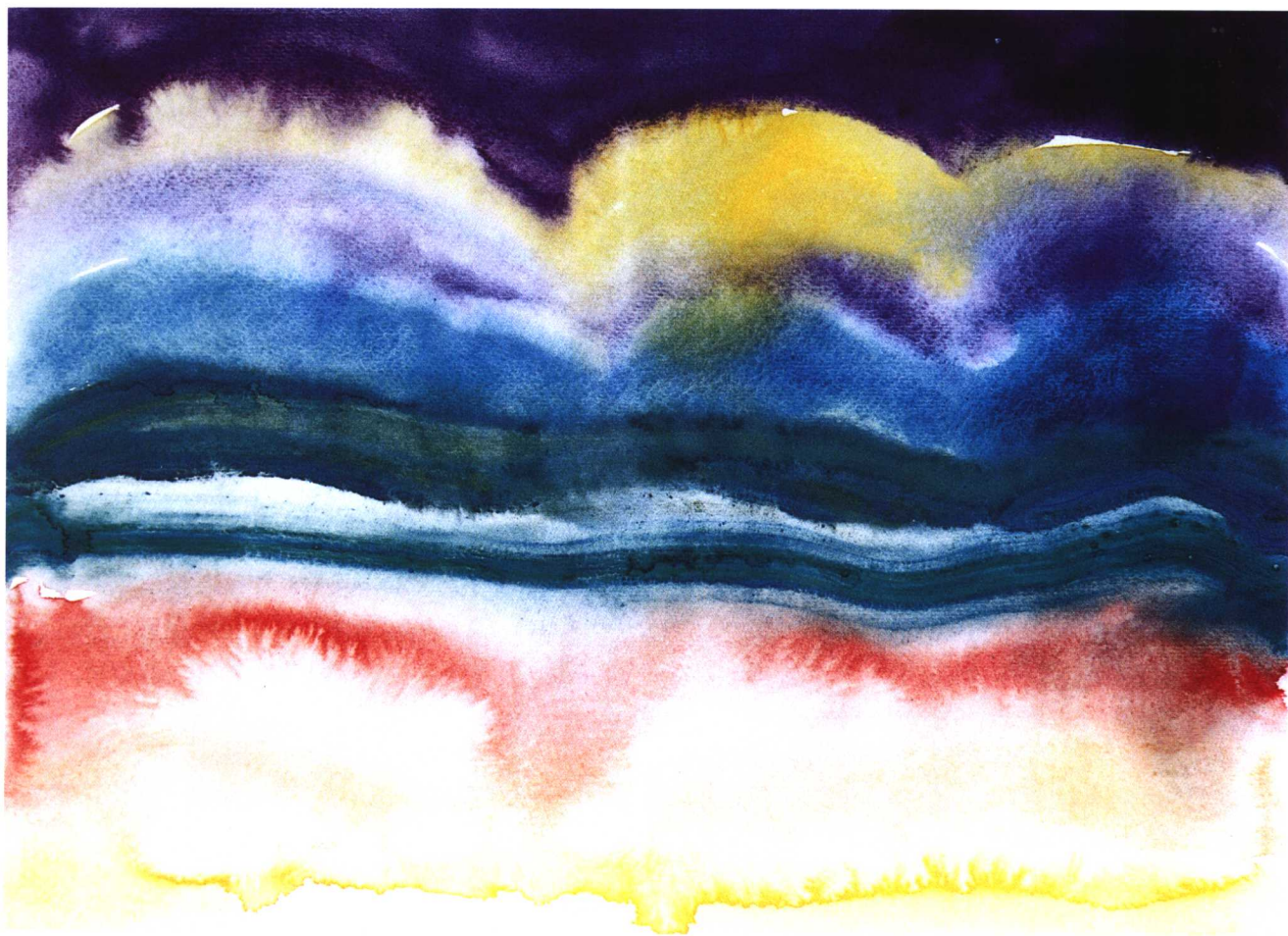

图6 (国产素描纸)

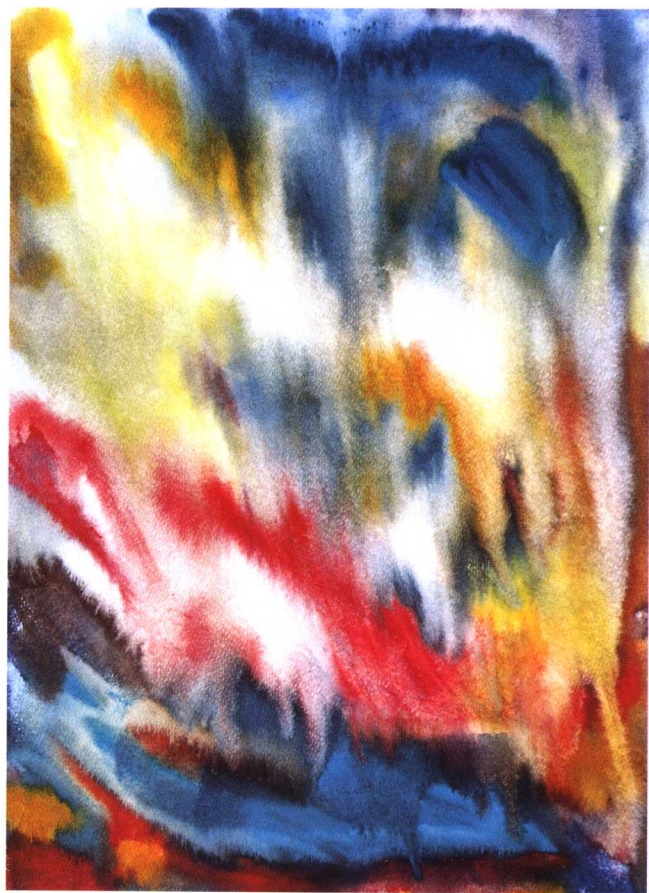

图7 无题 38cm × 53cm(白卡纸) 邬春生

图8 蓬溪印象 78cm × 54cm(绘图纸) 范烈平

第二章 水彩画的艺术特征与创作要点

第一节 水彩画的艺术特征

借助水和色的相互作用，使画面产生活泼的特性而获得诗一般的意境，水彩画因其发挥了这种独具的特点而产生了特殊的美学效果。水性、彩性、透明性是水彩画艺术的三个特征。

一、水性

一幅水彩画的成功与否，关键在水分的控制上，因此水彩画艺术又被称为“水”的艺术。水可以调节

颜色的明度和纯度，水的多少还决定了颜色的干湿时间，影响作画步骤和节奏。水不仅起着稀释颜料，调节浓淡的作用，还起着湿润、衔接、冲化、洗涤等功能。在水的推动下，色粒自然游动，使颜色沁润，继而达到浓淡相宜，远近相间，冷暖相融的层次感，产生无限的空灵感。这些微妙肌理所酿就的画面，呈现出千姿百态、变幻莫测的艺术视觉效果，从而达到水彩画的最大艺术特点——水性。（参见图9）

图9
静谧
78cm × 54cm
范烈平

二、彩性

色彩是引发人心理变化的一种重要手段。水彩画的用色特点是透明、流畅、溶化、淋漓润泽，这些效果的取得必须同水分和时间因素相结合。虽然水彩画的用色规律与其他的色彩画相同，但水彩颜色由于水分的加入，其纯度必然减弱，不可能也没有必要像油

画那样去追求逼真、厚实的效果，因此水彩画的用色极讲究概括与提炼，使其呈现出单纯又不失丰富的色彩效果。特别要注意的是，虽然水彩画要讲究以水为主的“水性”特色，但是应改变有“水”无“彩”或有“彩”无“水”的看法。（参见图10、图11）

图 10
佛光
79cm × 53cm
邬春生

图 11
激情
79cm × 53cm
范烈平

三、透明性

水彩画的颜料本身比其他所有画种的颜料都要透明，而且在操作过程中，即使色彩重复叠盖，也不能

影响清澈明净的透明性效果，因此自然物象通过水彩的再创造能达到更为纯净的境界。（参见图12、图13、图14）

图 12
繁忙
54cm × 39cm
范烈平

图 13
轻盈
54cm × 39cm
范烈平

图 14
野外
38cm × 53cm
邬春生

第二节 水彩画的绘画要点

在水彩画的作画过程中，要把握好三个要点。

一、时间

在水彩画的作画过程中，时间的作用是决定性的

——在不同干湿阶段作画，直接影响画面的效果。对时间掌握要注意两点：一是使用水分的多少；二是气候干湿，如不同季节、温度、湿度等。（参见图 15）

图 15
山花烂漫
38cm × 53cm
邬春生

二、用笔

如果说画面的内容是水彩画语言中的词句，那么用笔的力度和写意性的发挥则是水彩画语言的语气、语速。无论什么风格和流派的水彩画，最后都要通过笔操作体现。水彩画的用笔很大程度上和中国画的用笔有异曲同工之处。水彩画的执笔方法大致有三种：一是硬笔执笔法，类似于拿钢笔写字的执笔法；二是

毛笔执笔法；三是油画执笔法。在作画时，一般以大笔或扁排笔渲染大块面积，以尖细小笔刻画精细部分，以滞圆笔表现稳定厚重的物体，用侧扁笔快速描绘流动变化的形体与部位。落笔时应注意“意在笔先，顺意运笔，拙中求巧，枯润并用，明处藏锋，暗部留笔，结构要紧，用笔要松，以松代紧”。（参见图16、图17）

图 16
山洪暴发
79cm × 53cm
邬春生

图 17
红树
87cm × 54cm
范烈平

三、诗境

绘画要讲意境,水彩画的最高境界就是诗境。诗是绘画的最高境界,在水彩画语言中,诗境更显现独特魅力,诗中有画,画中有诗。水彩画的诗境来自于其透明、流畅、灵动的表现力,更体现了画家的精神

层面。水彩画水意的酣畅,色彩的洗练,用笔的潇洒,以及单纯、明快的视觉感染力,最能使人在似真似幻的浪漫情调和幽深清远的情趣中,感受到诗画的境界。(参见图 18)

图 18
几度夕阳红
38cm × 53cm
邬春生

第三节 水彩画中色彩关系的处理

关系的处理是绘画中的一个关键问题,下面我们来学习水彩画中的一些色彩关系的处理方法。

一、色调

这是一个色彩整体概念。一个景象或一幅画中的全部色彩所造成的总的色彩效果称为色调。色调从明度分,有亮色调、暗色调;从色性分,有冷色调、中性色调、暖色调;从色相分,有蓝色调、黄色调、红色调等。色调的形成是由色相、色性、色度等诸多因素综合而成的。色彩基调,往往决定画面的色彩倾向,例如静物画的色调可以由背景衬布和主体物决定;风景画的色调可以由季节、气候和天空决定,如秋天的金色(参见图 19)、春天的绿色(参见图 20)、天空的蓝色(参见图 21)等;人物画可由服饰的色彩来做基调;创作画的色调可以完全按照作画者的意愿和创作意图来组织(参见图 22、图 23)

二、冷暖

色彩的冷暖是人们对色彩的一种心理反应,也是色彩的性质。如,红、黄、橙等色往往使人联想起阳光、火焰,从而与暖热感觉联系在一起;青、蓝等色会使人联想起天空、大海、夜晚及阴影,从而与清凉的感觉联系起来。一般讲冷色给人的感觉是透明、镇静、阴影、稀薄、空气感、遥远、潮湿;暖色给人的感觉是不透明、刺激、浓密、土质感、近傍、重的、干燥等。色彩感觉中最暖的为桔红色,最冷的为天蓝色。在同一色相中也有冷暖区分,例如在黄色中有柠檬黄、淡黄、中黄、土黄等,从冷暖的色性分,柠檬黄最冷,中黄最暖。在表现阳光照射时,一般日光照射下的受光部偏冷,背光部偏暖;当用带橙黄色的光照射时,受光部偏暖,背光部偏冷。在表现远近关系时,一般远处的色彩常用冷色,近处的色彩常用暖色。(参见图 24、图 25、图 26)

图 19
秋
54cm × 54cm
范烈平

图 20
村路
50cm × 50cm
邬春生