

芳草地 初级绘画技法丛书

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

怎样画水彩画

上海人民美术出版社

芳草地初级绘画技法丛书

怎样画水彩画

编者：周伟忠、张奇

上海人民美术出版社

责任编辑 谢 颖
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

怎样画水彩画

芳草地初级绘画技法丛书

编者：周伟忠 张 奇

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2 插页8页

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1991-7/J · 1875

定价：5.00元

前 言

对于水彩画这一画种,少年朋友们大概并不陌生。因为水彩画的工具携带方便,作画方法也简单易学,所以很多喜爱绘画的中、小学生,都有过画水彩画的经历;加上水彩颜料极为透明,画得好能营造出色彩明快、润泽流畅的画面效果,更受少年朋友们的欢迎。

但是,要真正画好水彩画并不容易。与其他画种相比,水彩画有着自己的独特性,比如,它有专用的水彩画颜料、水彩画纸和笔;在作画时,它通过水和色的调和、渲染、渗化等技法的运用,来表现出自然中的光与色的效果,以轻快的笔触、明净的色彩来体现各种美的事物、美的形象。

因此,少年朋友们如果想要掌握水彩画这门技能,必须首先熟悉它的工具性能和作画特点,在反复的实践过程中,努力使自己的绘画水平不断地提高和日趋成熟。

目 录

前言

- 一、水彩画的材料准备 (1)
- 二、水彩画的基本要素 (6)
- 三、水彩画的基本技法 (16)
- 四、水彩画的基本步骤 (24)
- 五、静物写生的方法 (30)
- 六、风景写生的方法 (43)

附图

一、水彩画的材料准备

一、水彩画纸

水彩画纸是水彩画的主要材料之一。一幅画的成败，画纸起着很大的作用。水彩纸尽管有许多种，但主要分粗纹纸与细纹纸两种，其性能各有所长，但有一点是共同具备的，那就是纸质须坚实、色泽要洁白，既要有适当吸水性，又要有适当的抗水性。这样的纸涂上颜色，既可稳定笔触又能渗化自如。纸纹的粗细，要根据各人绘画的习惯、画面的内容、形式的需要而定。

作画时，画纸必须平铺在画板上，用图钉或夹子夹住。但薄的画纸或画幅比较大时，为防刷上水后伸展不平，可用裱贴的方法来处理。

裱贴的方法是用清水刷画纸背面，平贴在画板上，用较有韧性的纸(如牛皮纸、铜版纸等)涂上浆糊，粘贴在四边，放置阴凉处阴干即可。

其他纸张，如铅画纸、绘图纸等，也可作水彩画的用纸；但相比水彩画纸，它们的渗化性较差，不如水彩画纸能发挥水彩画的特色。

二、水彩笔

水彩画的笔很多，在美术用品商店里有专用的水彩画

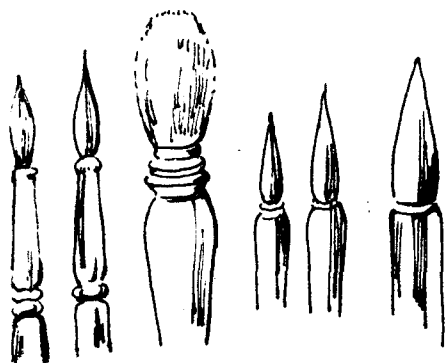

图1. 水彩画笔

笔出售,从大到小都有。笔的毛质,一般有硬性和软性两种。用狼毫制成的笔,当属硬性,特点是笔毛硬、弹性足,作画时笔触有力苍劲,点画挺拔。

而用羊毛及禽毛制成的笔,属于软性,作画时笔触比较柔软、舒展。如底纹笔,有1寸、1.5寸、2寸、2.5寸不等,可根据画纸大小选择(图1)。

画笔的配置,一般是4号、8号、12号三种水彩笔,再加上一支大兰竹、一支衣纹笔(勾线用),以及一支1寸底纹笔(画天空等大面积涂抹用)就够了。

画笔要注意保养,不要把笔长时间浸泡在水里,以免减弱笔的弹性,长时间浸泡在水中容易损坏笔毛、笔杆。每次用后,应马上用清水洗净,因为颜料留在笔上,干后发脆,极易伤笔。

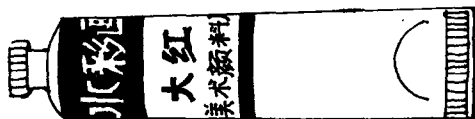

图2.

水彩颜料

三、水彩画颜料

水彩画颜料一般是装在锡管中出售,国内市场上有14色与18色等几种盒装锡管水彩颜料,也有零装出售的(图2)。

颜料在调色盒内的安放位置,应根据色相与明度依次排列,以免颜料的互相流入而降低原色的纯度。

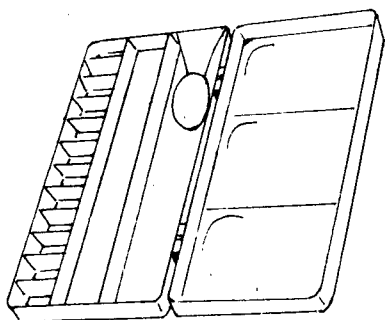

图3. 调色盒

常用的各种颜料有:柠檬黄、藤黄、桔黄、玫瑰红、大红、深红、朱红、土红、赭石、熟褐、煤黑、湖蓝、普蓝、钛青蓝、钴蓝、群青、翠绿、粉绿、草绿、橄榄绿、深绿等。

四、其他用品

调色盒:调色盒的种类很多,现在都用白色或无色塑料制成,使用十分轻便,是作水彩画必不可少的工具。盒内挤放了颜料后须平放,否则会使颜料混流,污浊无用(图3)。

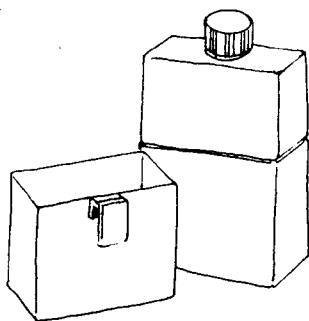

图4. 水壶

水壶:是为了在作画

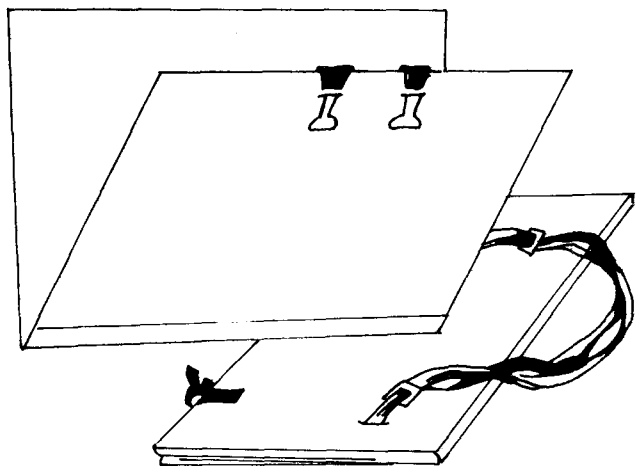

图5. 画板、画夹

过程中洗笔用的,一般的塑料小水桶也可代用,只要携带方便就可以(图4)。

画板和画夹:画板是作画的必要工具,可选用3号图板(四开纸张大小)。由于要带到户外作写生,有些不方便,又不能夹带纸张,因此,还要准备一只画夹,也是四开大小。画夹中有夹袋,可放画纸。出外写生时有带子可以背在肩上,极为便利。画板、画夹各美术用品商店及较大的文具店都有出售(图5)。

铅笔、橡皮:铅笔用于打轮廓,一般用2B至5B的铅笔。因水彩画是透明的,所以打轮廓时一定要注意整洁,画面中不适当的地方可以用橡皮擦去再修正,但用橡皮擦往往会造成纸面损伤、起毛而影响着色的效果,所以尽量少用或者不用。

当然,出外写生时还应准备画凳,现在商店有专供出外写生用的小画凳,能折叠,携带方便。

还有用裁纸、削铅笔的小刀,画面需要时可用来刮出飞白,如在深色底子上刮出白色的树、草等。

备上一块揩布,用以吸去笔上过多的水分及揩抹调色盒中不需要的颜色,保持调色盒的干净。再备一块海绵,用来洗涤误上的颜色或洗出白云、烟、雾等轻飘浮动的形态。

二、水彩画的基本要素

由于水彩画使用的颜料多半是透明的，少数是半透明的，又是与水调和起来作画，因此它的特点也就是透明、轻快、流畅、润泽。要达到这些目的，不能忽略水彩画的主要因素，即色彩、水分、时间和笔触，这是水彩画法的基本要素。

水彩画是色彩造型艺术的一种，因此初学水彩画的少年朋友们对色彩的知识，应有一个较全面的了解，然后结合实践逐步掌握，直至运用自如。

一、色彩知识

1. 光与色的概念

我们周围的各类物体，因分子结构和性质的差异，受光照后，就使光产生分解现象；一部分光线被物体吸收，一部分光线被物体反射，成为我们视觉中的色彩现象。由于有了光，我们才能看到物体呈现出来的不同色彩，无光就看不到色彩。比如光照到红萝卜上，红色反射，就成了视觉中的红色，而被吸收的色彩就是红的补色——绿色。组成色光的三原色是红、黄、蓝，三者比例等量的色光相和就成白光。三原色按不同比例调配，几乎可以得出自然界所有颜色。而色彩三原色的比例等量相加就几近黑色。但如果其三者的比例有增减，就可以调出多种多样的灰色。比如黄色与蓝色的比例相等，而红色少些，则成了绿灰色；如红色与蓝色的比例

相等,而黄色少些,就成紫灰色。

2. 色的鉴别

我们将色相、明度、色性(冷暖)、纯度(饱和度)称为构成色彩的四个要素,它们不是孤立的,而是互相依存、互相制约的。绘画中的色彩效果就是依靠这些要素的对比、谐调来体现。每一种色彩都具有这四个属性。作画时如改变了某一色彩的属性,那么其他的色彩属性也将起变化。比如将色彩的纯度改变,其色相、明度、色性都会相应地得到变化。如果我们将黄色掺入一些深蓝,那么色相就变成黄绿色了。认识色彩的这四个属性,对初学者来说尤其重要。

(一)色相:色彩的相貌和名称。如:红、黄、蓝、绿……

其中有:原色、间色、复色、补(或称余)色之分。

a. 原色——即红、黄、蓝三原色,又称第一色。它们可调配成无穷多的颜色,但不能由其他颜色调配出来,故称三原色。

b. 间色——指由两种原色配合而成的颜色,也称第二次色。如:

红 + 黄 = 橙

黄 + 蓝 = 绿

蓝 + 红 = 紫

如果调配时将二原色之间的比例稍作更改,那么会使间色出现不同的倾向性。如:蓝30%加上黄70%,就倾向黄色的绿,即绿黄色。蓝70%加黄30%,就倾向于蓝色的绿,即绿蓝色,以此类推。根据这一规律,可调配出多种倾向不同的间色。

c. 复色——指由两种间色或三原色适当增减调和而成的色(又称第三次色,灰色)。如:

橙 + 绿 = 橙绿

紫 + 橙 = 紫橙

绿 + 紫 = 绿紫

蓝(多) + 黄(少) + 红(少) = 蓝灰

黄(多) + 红(少) + 蓝(少) = 黄灰

红(多) + 黄(少) + 蓝(少) = 红灰

在调和色中作一些调配变化,就可得出无数丰富的灰色。比如:如果少年朋友们要试着调配出紫灰色的话,那么用湖蓝色、柠檬黄色加上不同量的红色,就可以调出从冷到暖的紫灰色系列。如:

湖蓝(多) + 玫瑰红(多) + 柠檬黄(少) = 紫灰(最冷)

湖蓝(多) + 大红(多) + 柠檬黄(少) = 紫灰(稍暖)

湖蓝(多) + 深红(多) + 柠檬黄(少) = 紫灰(渐暖)

湖蓝(多) + 朱红(多) + 柠檬黄(少) = 紫灰(最暖)

同样:如果湖蓝色的量有变化,而玫瑰红、柠檬黄色不变的话,那么又能调出另一种灰色系列。通过调色的实践你可得出很多复色的调配经验。

d. 补色(或称余色、余补色)——色彩的补色也就是指二原色相加,另一原色就是补色。如:红 + 蓝 = 紫,那么黄色就是补色,等等。补色在视觉上是一种特殊的反应,当我们看见鲜艳的红色后,把视线移到别处,一瞬间,在视觉上会出现有绿色的感觉,这种余感即为红色的补色。反之,如先看绿色,也会出现红色的余补色感觉。

在色环上,凡是对顶角的二色,即互为补色。在绘画中,利用补色的并列,可以互相增强它们之间的色值(附图1)。

(二)明度:指的是色彩的明暗、深浅,也即色彩的素描关系。用色彩表现一个实物或空间,如没有正确的明暗关

系,形体和色彩就不可能紧密结合,也不可能表现出有真实感的物体。明度包括两层意思,其一是每种颜色都有一定的明度。如:黄色明度高,紫色明度低等;其二是一种颜色可调配出各种不同的明度,如黄加黑为深绿、墨绿;而加灰、白则是淡灰绿等(附图2)。

(三)色性:指色彩的冷暖。识别色彩的冷暖是色彩写生的基本要求,也是最难解决的问题之一。色彩冷暖是人们在观察色彩后引起的联想和感觉。红、橙、黄称为暖色,主要使人联想起阳光、烈火、血液等,产生热烈、温暖、开朗、前进等情感反映;蓝、青、绿称为冷色,使人会联想到海洋、蓝天、冰雪、青山、绿水、夜色等,产生宁静、清凉、消极、后退、悲伤等情感反映。红橙色与青蓝色是冷暖色的两个极端,而绿、紫色,则是包含着两种色性(冷或暖)的颜色,它们的冷暖倾向不十分明显,故称为中间色。如中间色的暖色占画面的明显优势,那它就倾向于暖调;相反冷色占优势的话,画面就倾向于冷调。黑、白、灰(银色)没有性格,可称之为温性色。色彩的倾向,在实际写生时只能相对地加以区别与应用,因为任何颜色都有偏冷和偏暖的两重倾向,即使是中性色也如此。以红为例:玫瑰红与朱红的冷暖色感,放在一起相比就可识别,玫瑰红中带紫味(紫中有青、蓝色),有冷感;朱红中带黄味,具有暖感。绿与紫等中间色,主要由冷色蓝、青与暖色黄、红相混而成。在混合时,冷暖色素对比上的差异,可产生出许多冷暖不同的绿与紫(附图3)。

少年朋友们在学习色彩写生时,如果只追求物体的明暗变化,不讲究色彩上的冷暖,那么,画出来的画就成了单色画。反过来,只表现色彩冷暖,不去注意对象的浓淡、比例以及造型变化,画面显得散乱灰暗,同样失去绘画的意义。

因此,学习色彩,一定先要掌握一些素描基础,以便把色彩的冷暖、明暗与物体的体积、质地、空间等素描关系结合起来。

色彩冷暖与空间距离的规律是:

1)距离画者越近,色彩越强、越鲜、越重,反之则越弱、越冷、越灰;

2)明度与距离相同的情况下,暖色的原色强,冷色的原色弱;

3)当几组色彩放在一起时,色彩的明暗、冷暖对比的反差越大就越强,反过来越小则越弱。

色彩的冷暖与光源的规律是:物体受暖光的影响,亮部就偏暖,暗部则偏冷;物体受冷光的影响,亮部就偏冷,暗部则偏暖。这种冷暖的对比关系是初学者必须注意和掌握的。冷暖关系在物体上的反映,有的明显,有的微妙。在初学者的画面中经常会出现这样的情况:画中物体的受光色彩偏暖,背光色彩偏冷,而背景却画成受光色彩偏冷,背光色彩偏暖。这是没有从主光源的大色调考虑,只注意了局部的色彩变化,从而使画面的冷暖关系产生颠倒、混乱的感觉。

(四)纯度:即指色彩的饱和程度,它与色彩的冷暖关系一样是相对的,是在比较中产生的。色彩纯度的强弱与颜色调配的次数以及冷暖差别、色块大小有关。一般说来,纯度强的是未经调配的颜色,而一经调配后,色彩纯度就减弱。如调和的颜色越多,纯度就越弱,也越灰暗。其次,冷暖相近的色彩调配与冷暖反差较大的色彩相调配,前者会显得比较亮,而后者就比较灰。色轮中的相对色(余补色)如:紫与橙黄相调,色彩纯度就容易变灰;色轮中的相邻色如紫与蓝绿相调,其色彩纯度基本不变,或略有减弱。需要解释

的是,灰色或不饱和色并不就是脏颜色,主要看色彩关系是否画对了,冷暖倾向性是否画准了。由于自然界物象受空间的影响,所以呈现出来的灰色为多,因此,初学水彩画的少年朋友在平时应多练习调配灰颜色和不饱和色,从而达到画面中的虚实、强弱的空间效果。

纯度低的灰性色彩,具有含蓄、幽远、宁静等特点;纯度高的鲜艳色彩具有强烈、突出、明快等性质。各种颜色在加入水后,其纯度将会减弱。

(五)环境色:我们知道,每一种物体都有着自己的固有色,如红色的苹果、绿色的树叶等等。但这种固有色不是一成不变的,它会受到周围环境的影响而起变化。初学者作画时往往只注意它的固有色,而忽略了环境色对它的影响,对象与周围环境不能协调,各自孤立,就会造成画面的生硬和散乱。比如画一束白天光线下的黄花,那么它的亮部应是暖黄色的,逆光处则呈现出紫绿色或紫黄色,甚至紫灰色(附图4)。同是一组黄花,在早晨的光线下呈现橙黄色,而傍晚就呈现桔棕色。这种使物体的固有色在一定的条件下转换成光源色与环境色的混合色彩,通常称之为条件色。条件色应将固有色放在光源环境与作画者的视觉中一起观察。这时的固有色,已有了不再固定的性质。由于加入了光源的色彩变化,又糅合了环境色,从而构成画面的固有色范围,并且通常都反映在中间色与交界线的部位。画准了固有色的部位与色彩倾向,就可以区别不同物的固有色彩,使画面色彩既准确又富于变化。画任何对象,不论是静物、风景、人像都要同时深入观察他们的环境色彩,然后下笔,才能使对象物体和环境浑然一体。每种颜色都有各自的色性,如何合理使用是非常重要的。

下面我们分别介绍一下。

蓝色：群青是一种柔和的深蓝，在蓝色中最暖。把群青色同各种黄色相混时，便产生出各种绿色。钴蓝是一种光亮的蓝色，一般用来画天空与表现空气效果。而湖蓝在蓝色中最冷。钛青蓝用于深色物体时表现力最强，常被用来代替黑色作最深层次的描绘。

黄色：中黄色极亮，它与各种红色相混时会产生较明亮的橙色，而与各种蓝色相调，又能产生出各种绿色。土黄虽不艳丽，但用在不起眼的灰土黄及老年人的皮肤方面，却是出奇地贴切、恰当。柠檬黄同各种蓝色相混，可以产生各种嫩绿色，常用于描绘春天景色，而与各种红色混合后，就产生出柔和的橙色，如果用各种黄色与黑色相调，能调出意想不到的绿色。

红色：玫瑰红是一种带紫味的红色，它在红色中偏冷，如果将它与各种黄色混合，会产生出各种漂亮的橙色；与各种蓝色相混时能产生出各种微妙的紫色；与绿色相混合时，又能产生丰富的黑灰色。朱红在红色中最暖，与各种蓝色相调，可以调出较暖的紫色；与各种绿色相调，可以调出傍晚时逆光的树的颜色。

绿色：中绿色(普蓝+中黄可得此绿)。尽管调色盒中有各种绿色如淡绿、中绿、翠绿、深绿等。初学者要学会用各种蓝色与各种黄色来调合出其他许多种绿色，这样你就能得心应手地来表现大自然的绿色世界了。

橙色：一般用桔黄色来代替。橙色与黑色相调，能产生一种很独特的绿色；而要是用在表现静物中的桔子时，橙色的作用是其他黄色所无法代替的。

棕色：常指的是土红、赭石、熟褐色。熟褐色是一种柔和