

初级美术
技法丛书

CHUJI
MEISHU
JIFA
CONGSHU

水彩画技法初步

初级美术技法丛书

CHUJI

MEISHU

JIFA

CONGSHU

水彩画技法初步

哈 定 著

上海人民美術出版社

2-4

118-111
8
2

3215
17

水彩画技法初步

哈 定 著

责任编辑 冯显运 封面设计 陆全根

上海人民美术出版社出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷十厂印刷

开本 787×1092 1/24 印张 2 2/3

1987年10月第1版 1987年10月第1次印刷

印数：00,001—17,000

ISBN 7-5322-0078-7/J·71

统一书号：8081·15631 定价：6.40元

前 言

提笔沉思，心潮起伏，感慨万千。

回顾五十年代初，我曾编写《怎样画人像》和《怎样画铅笔画》两书。当时的情景至今记忆犹新。那时我只是抱着认真的态度，谈了些学习绘画和美术教学中的体会，并将前人的素描规律作了些总结和介绍。没想到此后每当我到各地写生，总会碰到一些专业或业余美术工作者颇有深情地谈到这两本书，并称我为“启蒙老师”！这使我在欣慰与鼓舞之余深感写书传艺，责任重大。

岁月如流，三十年过去了。由于种种原因，我一直没有编写新的技法书。近年来，美术事业进一步发展，各地都有很多青年学习绘画，他们常常同我研讨水彩画的学习和创作，希望我写一本水彩画技法书。同时，我在教学中也深感要对自己的水彩画技法进行必要的总结。1984年接受了上海人民美术出版社的约稿，终于写成了这本书。我希望这本书和前两本书一样，能对爱好水彩画的青年朋友们有所帮助。

在把这本书的内容介绍给读者之前，我有几点建议，供自学水彩画的朋友们参考。

第一，学习要有毅力，专心一致，持之以恒，循序渐进，切不可急于求成。失败是成功之母。失败常多于成功，学习中如此，创作中也如此。对此要有充分的认识。

第二，要重视绘画的基础理论知识。没有认识上的提高，而只是盲目地实践，不会有真正的提高。绘画的基础理论知识并不多，它是前辈画家从实践中提炼出

来的带有规律性的认识,是科学的分析和总结。学习者不要将原则误认为是“传统的教条”是“框框”“不学更能自由发挥”,其实原则与规律是辩证的。具体运用,灵活多样,完全可以独创,走出自己的道路。

第三,要打下扎实的基础。初学者不能忽视基础训练,不能一开始就把注意力放在追求用笔、用水的趣味上,或追求一些特技所产生的肌理美。如果这样,其作品往往会显得内容空浮,华而不实。建高楼必须打深基,初学者在学习传统的基础技法后,经过一定时期的实践,再适度地进行趣味性方面的追求,逐步形成自己的风格,这样才能获得可喜的成果。

第四,业余学习一定要合理安排时间,从实际出发,对工作与学习作合理安排,选学内容切忌贪多,宜少而精。对文艺修养,基础理论知识,生活积累,要各方兼顾。顾此失彼是不利于学习与全面提高的。

目 录

前 言

第一章 水彩画的概念与特征

第二章 水彩画的工具和材料

第三章 水彩画基本技法

第四章 水彩画的主要因素

第五章 水彩画作画步骤

第六章 静物

1. 单一物体的研究
2. 不衬背景的静物
3. 衬背景的成组静物

第七章 风景

1. 树林、枝叶的研究
2. 成组树的研究
3. 组合成景的研究
4. 丛林的研究

5. 天光水色的研究

6. 群集的渔船

7. 海、瀑、山、岩的研究

8. 园林、山村、水乡、小街的研究

9. 古建筑的研究

10. 都市风光的研究

11. 少数民族地区建筑的研究

12. 高原风光

13. 肌理美的探索

第八章 人物

1. 头像

2. 头胸像

3. 速写性半身像

4. 有生活环境的人物写生

5. 人物创作

第一章 水彩画的概念与特征

水彩画使用的颜料多数是透明的，少数是半透明的，运用水分画在纸上，靠色彩的衔接、并置、重叠与渗化等技法，塑造景物。水彩画的明暗层次是通过上色后纸面明度在画面透露的不同程度，产生不同的明暗来表现对象，不在色彩中调入不透明的白色颜料。避免使色彩产生不透明的明暗层次。

水彩画既能表现水色交融的朦胧景色,也能表现阳光灿烂、色彩明丽的景色。在题材方面不受任何限制,为了获得水彩画的独特效果,作画时应比其它画种手法更加简练,因此,它对技法的要求是比较高的。

第二章 水彩画的工具和材料

水彩画纸:它有独特的性能,与其它画纸不同。吸水,但不过分,表面不光滑,易于上笔,并能保持色彩的鲜明度及水墨的韵味。

笔:初学者用水彩笔大、中、小三支即可。一般选用狼毫笔为好。在掌握基本技法后,可逐步增加一些品种,如国画笔、水粉笔、底纹笔等,以扩大表现力。水彩画笔笔头有尖、圆、扁之分。水彩画笔长期使用后,能自然形成圆头,俗称秃头笔,使用时也会产生独特的效果。

铅笔:一般用 B—2B 的黑铅笔为宜。

盛水具:以大口塑料瓶较好(不易损坏)。每次作画,盛水不宜太少,以便蘸水调色和洗笔。

调色盒中颜色的一般排列:

普蓝	群青	湖蓝	中绿	橄榄绿	中黄	桔黄	土红	玫瑰红	曙红	朱红
黑	钴蓝	翠绿	粉绿	草绿	柠檬黄	土黄	赭石	紫红	深红	大红

其中群青、中绿、中黄、朱红、钴蓝、翠绿、土黄、赭石、深红为最基本色。

初学者对用色，要在调配上多用功夫，积累经验，逐步增加用色。

画板角度：作画时，画板基本上保持平放，略有一些微小的倾斜度即可，并要能随意调整，以便控制水的活动，画到适当的时候，将画面竖起，看看整体效果也是必要的。

第三章 水彩画基本技法

干画法：干画法也应先用清水涂抹纸面使它略为湿润。等基本干后再作画。干画法应先淡后深，先大体，后细部，重叠上色，最后画点勾线。每次上色不可太厚重，次数最多不超过三遍。再次上色要等底色干透后进行。此外用笔速度要轻快，以免泛起底色。某些部位也可使用枯笔，但画面的整体效果，不应该给人以干燥的感觉。

湿画法：湿画法善于表现色晕、雨意、雾气等具有朦胧感的景物。画时先把纸全部用清水将纸面全部打湿，待浮在纸面上的水分消失，而未干透时，从速落笔作画，一气呵成。运用熟练则能抓住自然界瞬息即逝的景色。这种画法近似中国画的泼墨写意。湿画法具有色彩明丽、水色交融的效果。

纸面的干湿程度不同，上色时产生的效果也不同，湿者虚、干者实。因此应该根据画面需要，有步骤、按计划、分先后进行。一般来说，应从远到近，先画大体后画局部，最后加点勾线。

如果画面较大，当完成一部分后其他部分已经干透，则可再次将纸打湿，方

法除用笔涂外，也可喷水。控制纸面干湿，可用棉花或吸水纸等工具。

湿画法的造型不可能象干画法那样严谨，但关键部位一定要控制住，次要部位听其自然求得艺术上的完整即可。

干湿结合画法：这种画法表现力最强，应用也最广，画时要视画面的不同要求结合运用，如主体与亮面受光部分，由于要求结构严谨，可采用干画法。而物体暗部及背景、远景、天空、云雾等部分，往往采用湿画法，湿画法宜于铺大块面，干画法则用于画局部，重点刻划。有时为了整体效果，可将画面分成几个部分，然后一部分、一部分地用湿画法去画，每块形状之间有时趁湿衔接，有时干后衔接，等基本完成后，再作全面调整，对某些需要突出或需要修整的局部，用干画法作适当添加。

飞白：即在用笔的过程中留在纸面上的小空白。飞白的产生，一般是作画时笔中含水量少，用笔苍劲有力，但有时笔中含水量要多，用笔轻快而果断，这样也都能产生不同的飞白效果。它的产生，用笔用色都要一次完成。这种自然形成的飞白，往往是画家苦心经营，着意追求的意到笔不到的艺术效果。

涂蜡：自然界中有很多物质具有不规则的变化，如光亮点点、色彩斑斑的岩石、沙滩，阳光下点点闪光的森林、草原、海浪等都可运用涂蜡的方法加以表现。所谓涂蜡，即在水彩画着色之前，根据造型需要，先涂上些白蜡（蜡不沾水，又有透明感）。上色后，涂蜡之处保留着白纸的本色，产生光感或斑驳的自然变化。在

白纸上涂蜡时，轻重疏密不同，以求产生不同的留白效果。在第一次上色后涂蜡，当第二次重叠上色时，可保留第一次色。

用以涂蜡的材料很多，如蜡烛，或白蜡笔等都可使用。

使用方法是横卧涂面，竖画涂线，用刀片刮出需要的形状也可，涂蜡用力要适度，如涂得过多，会改变水彩画纸的特性。

洗吸：洗吸也是水彩画技法之一，作画时先用中间色铺满要画的部分，趁湿用较干的水彩笔吸抹出受光面，随即在暗部加强阴影，表现出单纯、洗炼与层次丰富的效果。表现人体常用此法。

刀刮：任何小刀都可以刀代笔，划出类似飞白的痕迹，使用这种方法，刮除的面积不宜过大，在将干而未全干的有色底子上刮，能刮出流畅的淡线条或较宽的淡面。

刀不仅在深的调子中能刮出淡的线条，也能在淡的调子中刮出深的线条，这是因为在很湿的淡底子上较重的用刀刮，周围的颜色被吸进刀痕中去，即能形成较深的线条。

修饰方法：水彩画如有画得不满意的部分要重画或修改，必须先用水清洗，待干后再画。清洗可采用以下各种材料：①海棉擦洗。一般适用于大面积擦洗，擦洗后再用吸水纸把水吸干。②用油画笔擦洗。一般适用于小面积的擦洗。③修改局部时，为使整体色彩相互比较，还必须向画面全面地喷水，将整幅画打湿，因为

同一色彩干时与湿时所呈现的明度不同，要注意喷水时不能离画面太近，以避免太粗的水粒滴在画面上。

修饰画面做到修改部分与整体协调一致并非易事，有时要花很多时间，为修饰局部反而造成破坏整体效果也是常有的事。因此，要谨慎从事，逐步积累经验。

第四章 水彩画的主要因素

用色：水彩画要画得干净、明快，就要熟悉各种颜色的性能。一般来说，红、黄、蓝三原色混在一起就会灰暗（对比色即补色相加也会产生灰暗），如果冷热色比重分主次，并有充足的水分调配得当，三原色还是可以混在一起使用的。此外，对所表现对象的冷暖基调要看准，不要一忽儿冷，一忽儿热，改来改去色彩就会变脏。

调配颜色为避免色彩灰暗，以两色相混为宜，一般最多不超过三色相混。

初学者为避免调色变脏、变灰，而走向另一极端，即多用原色、间色作画，其结果也会出现用色过火，显得生而不熟。

水彩画忌用黑、白两色，但有时为了表现某些物体色彩的特殊效果，可以少量运用。在表现某些物体的高光或点、线时，在画面上不宜用白色，要尽量留出所需要的空白。

水分：水分在纸上干湿不同，在接受颜色时产生的效果也不同，笔中含水量的不同也会产生不同的效果，要熟悉各种情况下产生的各种效果。空气干燥，水

分蒸发快，作画时用水要多，可先湿润纸面再画，夏日也可将纸的背面打湿，保持画纸长时间的湿润，以利水分的掌握，雨天或在空气潮湿的情况下作画，在作画前就不一定将画纸打湿。

物体轮廓的虚实，都能运用水分的干湿不同，创造出不同的虚实效果。

检查纸面水分的湿度，可从侧面看纸上是否有反光，如有反光说明纸面的水分尚未被吸收。

初学水彩画，应重视造型结构和色彩关系的正确。不宜过早追求水分情趣。

用笔：笔触的三要素为（一）顺着物体的形态结构；（二）顺着光源和投影方向；（三）顺着物体的动态方向。

要尽量用大笔处理画面，以中笔处理局部的体和面，最后用小笔画点勾线。

水彩画也应吸收中国画用笔的技法，运笔要根据造型需要，转动笔锋方向，并要有轻、重、顿、挫、顺、逆等变化。笔锋一般分中锋和侧锋，它们各有不同的表现效果。

第五章 水彩画作画步骤

一、思考

在对景写生时，有必要将对象景物按构图、素描、色彩三方面的因素分别观察，然后在落实到画面上时，要综合考虑作出安排，对象景物有时似均能符合以上三方面，达到多样而统一的完美要求；但有时却美中不足，这就须要分别看清

对象景物的美与不足之处在哪里。要有意识地强调美的地方，并弥补不足之处。初学者要做到这一点是有一定困难的，但必须逐步向这方面去思考与努力，这样才能从习作进入到创作。不论任何题材，只要作品能达到艺术上的完美性，也就是成功之作。

初学者既不可过早地去进行创作，也不应长期地徘徊在习作阶段。

二、取景起稿

初学者在对透视规律认识不足的情况下，为便于掌握特定的视野范围，可以采用取景框取景。

起稿要从对象整体出发，先用概括的直线或弧线画出对象的大体轮廓，局部不必画得太细，画面要少用橡皮擦改，以免损伤纸纹，如有不正确的地方，在上色时可略作调整。

三、上色

静物：一般来说先画中景主体，由大到小，再画背景与近景，最后融合起来浑成一体。

风景：可先从天空开始画，趁湿画远景，再画中景主体，从主到次，最后画近景。

小幅水彩或即兴速写，往往趁湿一气呵成。

水彩画没有固定不变的作画步骤，要视不同对象而定，方法要灵活。一般原

则是：一、从整体到局部；二、从主到次；三、从远到近；四、由简到繁；五、先上色后整形；六、先淡后深或先深后淡；七、从湿到干，也即从虚到实。

第六章 静物

静物构图基本规律：一幅静物画从确定主题到选材必须注意统一性。在布置静物时，应该有一件比较大的物体，围绕它配上几件较小的物体，使画面形成视觉中心。物体相互之间在明暗与造型方面既要有对比，又要统一。在视觉上应有均衡感，在距离上应有疏密变化，其动势应有呼应感。物体的投影要近实远虚，在暗部边缘与投影要融成一体，此外，构图方面要避免对称和分割（上、下、对角分割）。物体的造型和相互之间的位置以类似侧三角形、扇形、S形、梯形、椭圆形为佳，也要避免正圆和正方，构图造型务必符合多样而统一的原则。

在静物画背景处理上，可以运用各种表现手法，例如虚的色块，实的物体，或者甚至大面积的空白，但永远都要遵循一个原则，那就是起到突出主体、衬托主体的作用。

一、单一物体的研究

静物写生可从类似几何形体的物体写生入手，因为各种物体不外乎是由于各种几何形体组合而成。

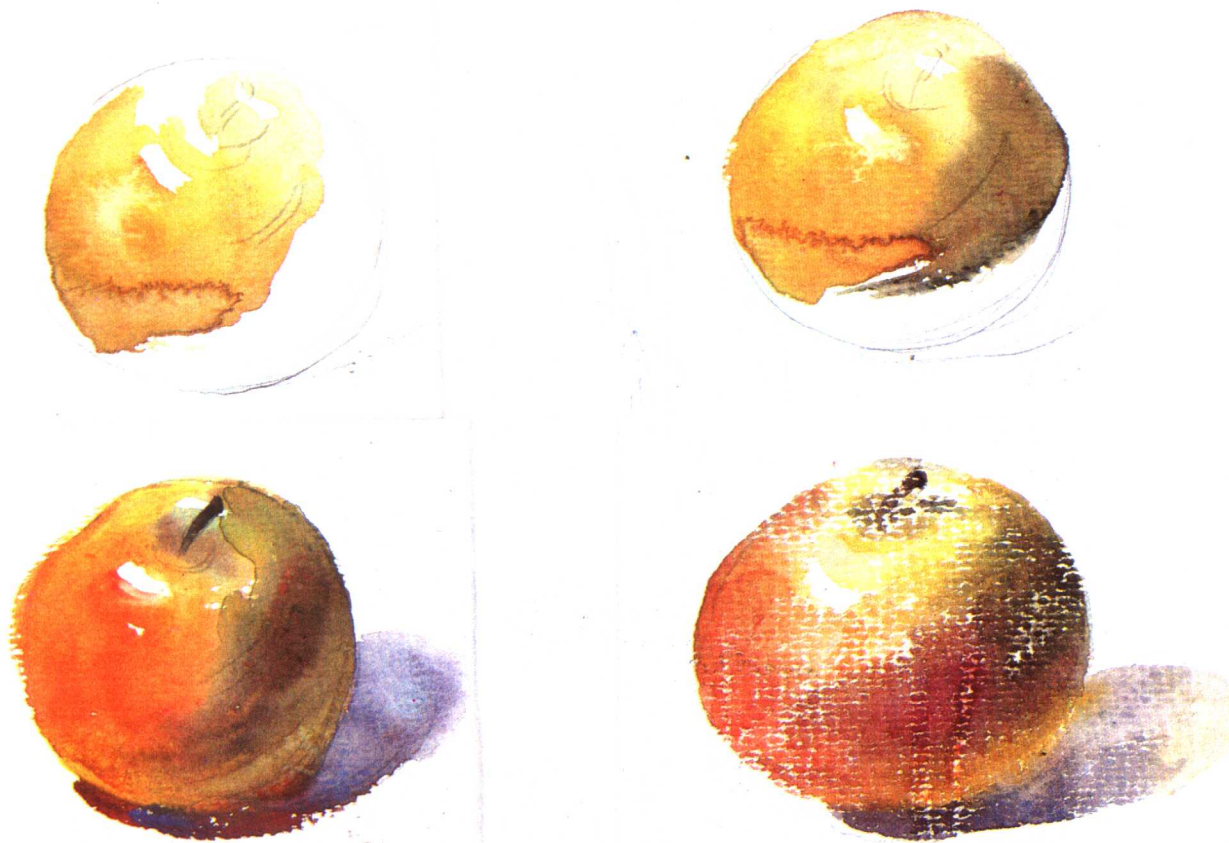

图 1

图 1《红苹果》苹果的基本形状类似圆球体，它的明暗变化从高光开始向四周渐变，由明转暗，它的色彩变化是由藤黄、桔黄、桔红所组成，暗部的颜色也都各有不同的变化，藤黄转入暗部略带土绿，桔黄转入暗部略带赭石，土红、桔红转入暗部略带紫色，反光部分含黄色，它的投影含紫、蓝、绿灰调。

红苹果的色彩变化虽多，但应该比较含蓄，画时，笔的含水量要充足，这样才能使苹果具有新鲜、

水分饱满的感觉。

图 1《红苹果》作画步骤：

图 1-A 留出高光。因苹果本身具有凹凸，所以，在另一突面处也要留出高光。将淡面用不同色块衔接。图 1-B 并扩大淡面，转入中间色，用一笔深色画明暗交界。

图 1-C 接着画暗部，并画投影衬出高光，趁湿作全面调整，基本上一次完成。

图 2

图 2《白瓷杯》圆筒形体，它的素描特征是从高光向左右渐变，上下基本一致。

画时先留出高光，受光部分用淡黄，渐转黄绿，暗部为蓝绿，最深处略带紫色，背景衬上深色，以便衬托出杯子的白色。台面用灰赭，背景用灰紫赭，利用水分达到主实次虚的效果。

图 2《白瓷杯》作画步骤：

图 2-A 留出高光，从淡面趁湿衔接转到灰面。

图 2-B 画暗面趁湿加强明暗交界面。

图 2-C 画杯柄，在杯的右面边缘处，趁湿画一笔深色，以衬出反光，最后画投影并趁湿略作调整。

