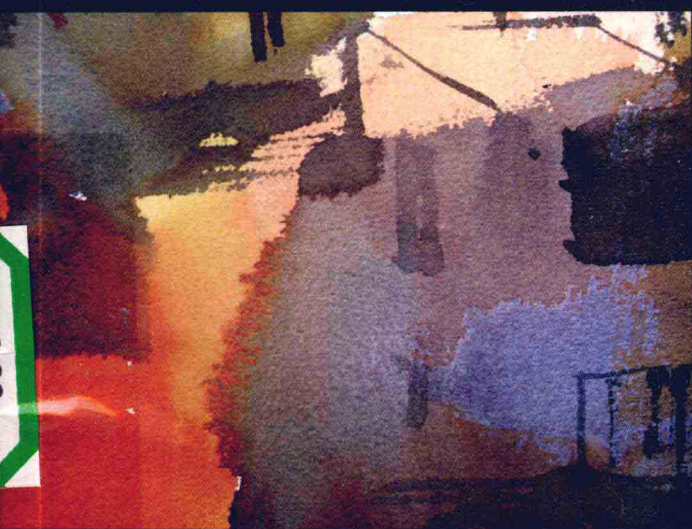

水彩风景 写生 创作 技法

平龙 著

上海人民美術出版社

感言：接近自然，你会发现，自然原来是如此的不同……

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景写生创作技法 / 平龙著. —上海：上海人民美术出版社，2009

ISBN 978-7-5322-6605-0

I. 水… II. ①平… III. ①水彩画：风景画：写生画—技法(美术) IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第221077号

水彩风景写生创作技法

著 者	平 龙
策 划	周卫明
责任编辑	周卫明
装帧设计	清 远
技术编辑	陆尧春
出版发行	上海人民美术出版社 (上海长乐路672弄33号)
印 刷	上海丽佳制版印刷有限公司
开 本	889×1194 1/8
印 张	10
版 次	2009年12月第1版
印 次	2009年12月第1次
印 数	0001—4000
书 号	ISBN 978-7-5322-6605-0
定 价	56.00元

平龙,生于1964年,上海人。中国美术家协会会员,上海市美术家协会理事,上海市美术家协会水彩粉画艺术委员会副主任,上海市美术家协会水彩画工作委员会副主任,上海工程技术大学艺术设计学院副教授。

获奖:

- 1990年 中国水彩画大展(二等奖)
- 1994年 上海教师艺术节绘画作品展(一等奖)
- 1999年 第九届全国美术作品展(铜奖)
- 2000年 第五届全国水彩、粉画展(铜奖)
- 2002年 第六届全国水彩、粉画展(银奖)
- 2003年 全国水彩写生精品展(金奖)
- 2004年 第十届全国美术作品展
- 2006年 百年水彩画展
- 2009年 第十一届全国美术作品展

著作:

- 《中国水彩画家平龙专集》中国美术学院出版社
- 《名家讲座丛书水彩画静物》山东美术出版社
- 《水彩画静物》上海书画出版社
- 《水彩风景画范本》浙江人民美术出版社
- 《水彩风景画写生创作》上海人民美术出版社

目录

第一部分 水彩画技法

第一章 材料与工具

- 第一节 基本配置
- 第二节 辅助材料

第二章 色彩知识

- 第一节 明度变化
- 第二节 纯度变化
- 第三节 水彩颜料性能
- 第四节 颜色与色彩

第三章 技法介绍

- 第一节 常用技法
- 第二节 特殊技法
- 第三节 单色练习

第四章 作画要点认知

- 第一节 时间的因素
- 第二节 气候
- 第三节 画板角度
- 第四节 停笔点
- 第五节 构图
- 第六节 透视与建筑结构
- 第七节 先易后难
- 第八节 先上后下
- 第九节 先远后近
- 第十节 先浅后深
- 第十一节 先整体后细节
- 第十二节 暗部不要反复画
- 第十三节 纸对于色彩变化的影响

第二部分 水彩画作品解析

第一章 尼泊尔

第二章 土耳其

第三章 庐山

第四章 江南

第五章 四川

第六章 柬埔寨

第三部分 絮语随笔

- 山国写生
- 水彩画的长度与宽度
- 大美
- 以抽象表现具象
- 川中记事
- 纯正与新鲜
- 西行的红飘带

第一部分 水彩画技法

第一章 材料与工具

第一节 基本配置

- 一、笔：专用水彩笔、篇笔、毛笔及其它适用工具。
- 二、调色盒
- 三、水彩颜料、透明彩色墨水、固体水彩颜料。
- 五、洗笔盒
- 六、专用水彩纸
- 七、画板
- 八、金属夹子（或图钉）

第二节 辅助材料

- 一、遮挡液
- 二、蜡
- 三、胶带
- 四、吸水纸、布、海绵等

- 五、喷壶
- 六、刮刀
- 七、写生凳
- 八、伞
- 九、画箱或工具箱

第二章 色彩知识

第一节 明度变化

明度变化指色彩的明暗程度，黑白是明度的两极。三原色中黄色的明度最高，依次为红色、蓝色。一种色相调入白色，明度提高；加入黑色，明度降低。水彩色中加水可提高明度和透明度。

第二节 纯度变化

纯度变化指色彩饱和的程度。三原色纯度最高，颜料中的各种成色为各品种色彩最纯的颜色。颜色与颜色相加混合的次数越多色彩的纯度也越低。水彩色中加白、加黑、加水可降低纯度。

绿舍 26×38cm

第三节 水彩颜料性能

一、透明：有普兰、钛青蓝、群青、玫瑰红、翠绿、草绿、淡绿、大红等。

三、较透明：有湖蓝、钴蓝、朱红、熟褐、橘红、柠檬黄等。

四、不透明：有黑、白、土黄、土红、赭石等。

水彩颜料中，不透明的颜料含矿物质较高，不易被水充分溶解，用色时可以产生色彩沉淀的效果。

水彩颜料中透明颜料含植物成分较多，容易被水充分溶解，其渗透力强，色彩细腻而活跃。

利用水彩颜料的这种性能可以变化出很多特殊的效果。

第四节 颜色与色彩

1. 色相——色彩的相貌名称，对色彩的认识能力越强，对色彩的分辨能力也越强。

2. 明度——即色相与色相的明暗差别，不同的色相有着不同的明度。

3. 纯度——即色彩的饱和度、灰鲜度。三原色最纯，间色次之，复色更次之。

4. 色相、明度、纯度在画面的色彩关系中是相对的、变量的关系，是比较的关系。

5. 色调——画面的主体色彩倾向。色调有一定的客观规律，但更强调主观倾向。从理论上讲色调的倾向，可以从色相、明度、纯度上来分类，但实践运用中往往是交叉混合的，最重要的还是要培养敏锐的观察力、想

象力、表现力，而这一切过程则需要综合能力的提高。按明度分有高、中、低调；按纯度分有鲜、灰调；按色性分有冷暖调；按色相分有近邻色调和对比色调等。

6. 色性——指色彩的冷暖倾向。

7. 冷暖——指人们对色彩的视觉感受所产生的心理反应。红、黄为暖色系列，蓝色为冷色系列。

冷暖是相对的，如同为红色也有冷暖之分，同为蓝色也有冷暖之分。暖色有前进的感觉，冷色有后退的感觉。

8. 补色——在三原色色轮中，二色相加为第三色的补色，如红绿、橙蓝、黄紫互为补色。

9. 光源色——光源因其发生的光波的长短强弱不同，而呈现不同的色彩倾向，从色光原理上讲，色光三原色：红、黄、蓝三色光合照一处时为白色。

10. 透叠——利用水彩色的透明性，于第一层色干透后再上第二层色，可以多次叠加，从而形成色相变化，以达到与直接调色不同的效果，形成水彩特有用色效果。

11. 水性色变——水调和色之后的色彩变化：在水彩画中，水是调和颜色的媒介，但水的作用不仅限于此，调节水和色的比例能变化出无数色相。作画时，笔中所含水色的多少还能变化出不同的色彩效果，如果加上一些特殊技法的运用变化会更丰富，因此把水说成是水彩画的魅力之源，强调水的重要性似乎也不为过。当然成就艺术作品关键的还是在于艺术家的综合素养和能力。

西塘冬雨 38×54cm

08年秋，风冷雨寒，我们上海水彩画协会好几十位会员来到近邻上海的水乡西塘写生。说来与水有源，二天写生，大雨如注下不停，噼噼啪啪地打在屋檐，青石板上，溅起亮亮的水光。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第三章 技法介绍

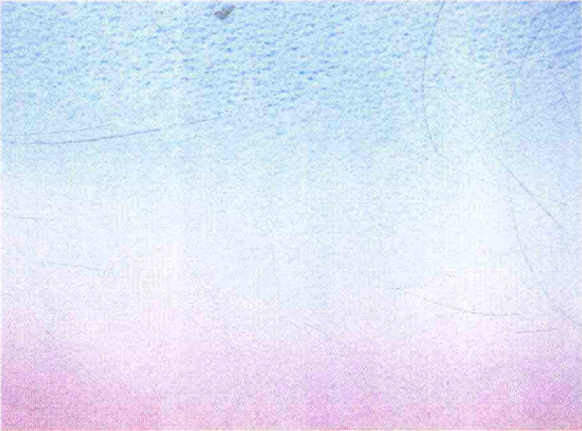
第一节 常用技法

- 一、渲染——笔端水分充足，趁湿接笔，依次用笔，连续接色画出一色至另一色的自然过渡。作画时可以一次渲染，也可以多次渲染。
- 二、湿画法——指在湿底或未干的色底上乘湿完成色与色的相接、重叠、融合。
- 三、干画法——指一色相加于另一干透的颜色上，与另一色形成并置、透叠等效果。
- 四、干擦——为了表现对象特殊的材质肌理，可将画笔中的水分挤干，以干笔皴擦的方法作画。
- 五、刮色——1.湿刮：在将干未干的底色上刮出所要的线形。2.干刮：在干透的底色上刮出线形。

- 六、流——让水、色充分地融合、流淌，可产生水色淋漓的效果。
- 七、喷——水彩色有遇水即化的特性，利用其特性，加以喷水、溅色，使其渗透于底色，可产生人工无法达到的效果。
- 八、洗——1.洗净：将失误之处或无益之处洗净。2.轻洗：洗去表层色，产生微妙的变化。3.重洗：把大部分色洗去，留有需要的残色，或干后再补色。4.冲洗：可产生自然斑驳的水洗痕迹。
- 九、飞白——行笔速度也是水彩艺术的一个重要的表现手段，以较快的行笔速度在纸面上画过，留下自然的白纸底色，可以产生描摹、留白胶无法达到的效果。
- 十、其他还有许多添加多种溶剂、材质的运用方法，这需要作者不断地去实践，直至找到适合自我表现的恰当方式，方法要得当既得法。

吸

渲染

流

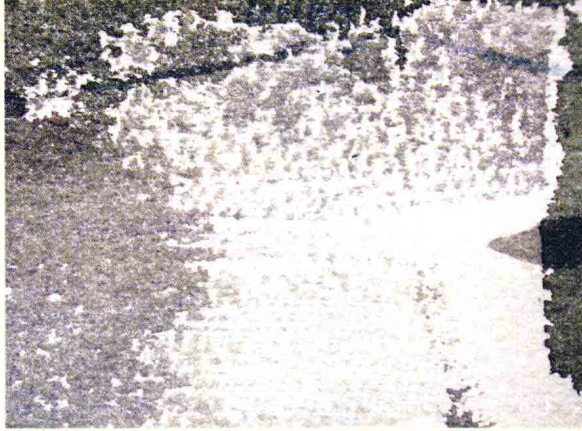
湿接

渗

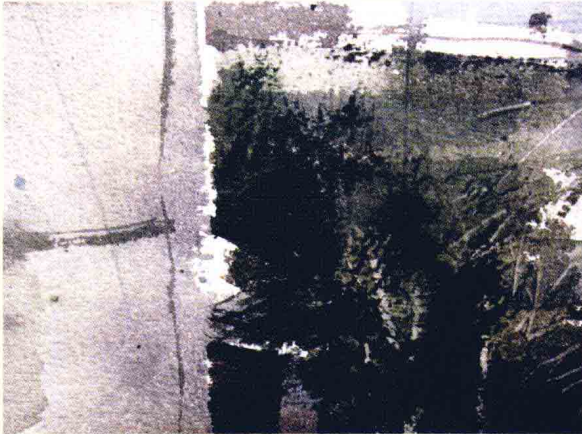
刮色

干接

干擦

干擦

油

课堂练习稿 26×36cm

课堂练习稿 26×36cm

古老的传说 38×54cm

第二节 特殊技法

1、留白胶——一种速干胶，先涂于纸上预留白处，待画完（或需要时）去除胶体，留白胶可以先画于画纸基上，也可画于色底上，也可以层层留白（底色）。

2、蜡——上蜡防色。在纸表面涂上蜡或在色底上涂蜡，可产生留白或留底色的自然效果。

3、油——上油后，或油、彩混用时产生油色互渗的肌理效果。

4、吸——趁底色未干时，用吸水纸吸去颜色，吸色法既是去除颜色的手段，也是一种造型的方法。

5、添加剂——在调色时添加其它一些不损害纸面的溶剂，可使水色流动的性状改变。

6、罩色——利用水彩透明的特性，在一色上罩以另一色，可以起到二色相混无法达到的效果。罩色时底色一般不宜太厚。

第三节 单色练习

初学者入门阶段，为了熟悉水彩的作画特点，有必要安排水彩画的单色练习。

水彩画，上手容易，画好难。要将绘画中的诸多要素集中于笔端，成就一幅好画实属不易。因此在初学阶段多做一些单色作品的练习，练习黑白灰关系、水分、干湿用笔的变化感觉。用过一个阶段之后可以再做下一步的有色彩冷暖倾向的黑白灰练习。

第四章 作画要点认知

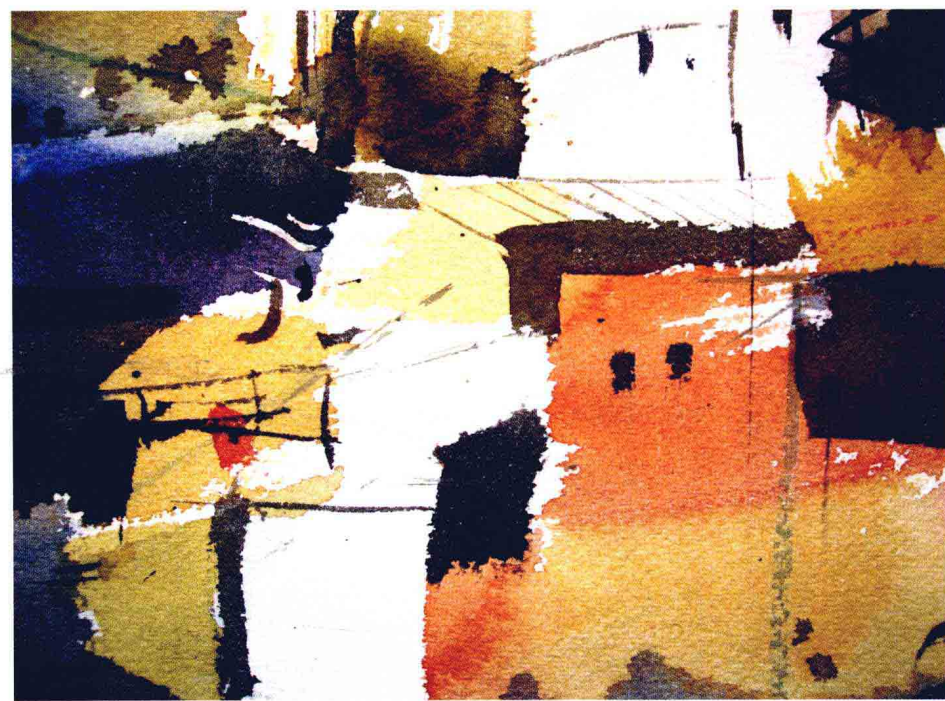
第一节 时间的因素

水彩画与其它画种的区别之一就是对于时间的把握十分重要。作画时，时间控制直接影响到画面的效果，关于时间的控制可分为：

1、关照画面全局的意识。因为我们作画时一般来讲是分步着手的，即从大关系入手，逐步深入的，这就意味着大多数情况下要错时作画，而不是一个局部完成后再进入另一个局部，这也就要求作者在分步骤作画时要关照到不同位置的局部，观察其干湿变化的状态，待干湿呈适当程度时再很好地接笔以达到整体统一的效果。当然，也有局部接局部，逐步完成的作画方法，或逐层添加、层层深入的方法。

2、很好地体现水彩画的趣味特点。水彩画用色的色彩效果呈现，不单有颜色本身的色相，还有很特殊的颜色的水性特征。一些颜色在加入水的成分后，即显现出很强的“水色”特点，是其它画种所不具备的。而丰富的水彩水性色彩变化的过程，就需要对时间有一个很好的控制，湿、将干未干、干时的落笔都会有不同的色彩效果。所以掌握此中的火候尤为关键，掌握得当可以产生千变万化的色彩。

3、时间意识的养成和高水平的时间控制，也是凝聚画面内在张力的重要因素。这一点，作为中国的艺术家对此应该有着独到的体会以及群体优势，中国水墨画、书法无不深刻地体现着这种思想的精髓。

图右 水和色的融合与变化

课堂示范练习稿 26×38cm

明天就要下山了，尚需留下点纪念，那是大雪的记忆，庐山日暮前瞬间的回眸。

课堂示范练习稿 25×30cm

第二节 气候

中国地理上的南和北、东和西，一年四季气候差别很大，地域性的差异也是造就艺术风格差异的重要因素。欧亚之间、东西方之间艺术风格的这种互补差异的存在无疑说明了这点（关于这一点有许多专门的论著、论述，在这里不再赘述）。从水彩画的角度来看，我们对于气候差异的敏感度的养成也有助于水彩画作者对于画面效果的把握。依笔者所在的上海地区而言，冬春时节和夏秋时节差别很大。另外在室内和室外、干燥地区和阴湿地区，在作画时影响也很大，应先做到心中有数，准备在先。

第三节 画板角度

画板的角度体现了作画的方法。一般而言，直立作画偏重干画法，平斜作画偏重于湿、或干湿结合的画法。当画板直立时，从视线的角度看更便于审视观察画面，便于近察远观。画板呈平斜放置时便于存留住水分，水、色存于纸面，慢慢至上而下流淌，方便于湿画和干湿结合作画。

第四节 停笔点

一般而言，当画面内容较多，或表达手法变化较为丰富时，我们就必须主动地、有意识地选择停笔点。停笔点可以是形与形之间、色与色之间的止笔处，也可以是一个区域、一种动势的停顿。停顿是暂时的，是节奏控制的，其目标是达成整体的统一。

色彩小速写。归途中，猛回首，那一抹树荫中进来的阳光，和着雨后清亮的冷色，禁不住要将这刹那间的感觉记录下来……

第五节 构图

由于水彩画工具材料的自身特点，构图成为作品成败的关键。以水彩风景来讲，构图过程可分为选景、取景、选材、提炼、取舍、组合、结构、作画步骤等阶段。

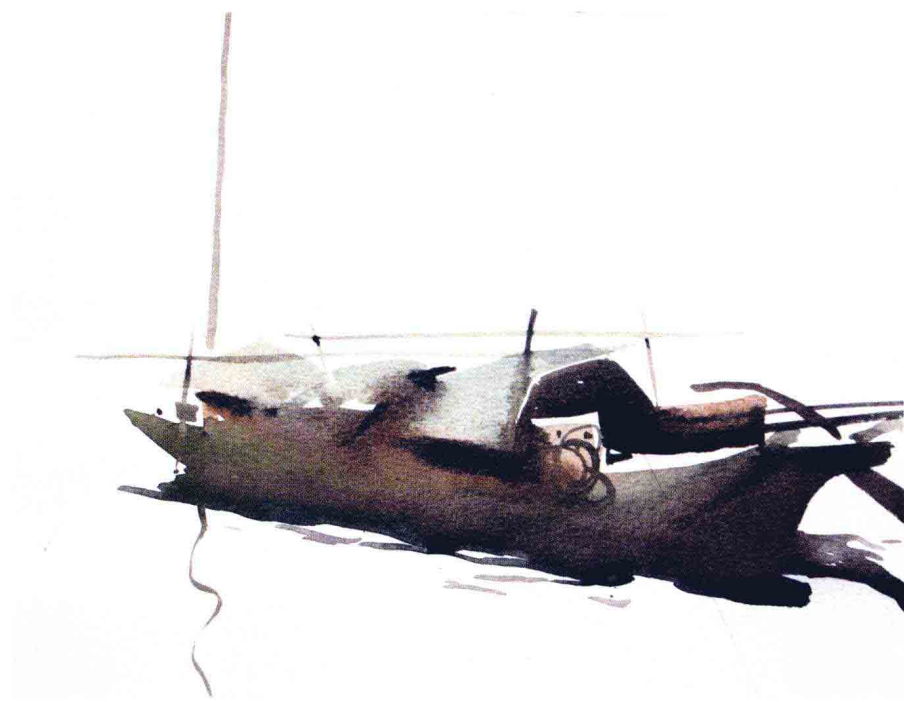
第六节 透视与建筑结构

对于写实绘画而言，透视与建筑结构是应该认真研习的一个课题，这里有几个关键的问题：

- 1、应符合基本的透视规律。
- 2、建筑有着其自己的结构美，结构的合理性，应在大的框架内把握其中的规律。
- 3、建筑局部要服从于画面的整体（当然，一些有目的的、专门的细部描写除外）。

第七节 先易后难

学习水彩画应注意先易后难的原则，刚刚开始练习水彩画，应选择画面关系较为简单的构图，掌握控制画面整体的作画方法。因为水彩画不但要体现画面的构图、结构、形态、色彩等画面要素，还要兼顾到表达这些要素的水彩语言表达过程。

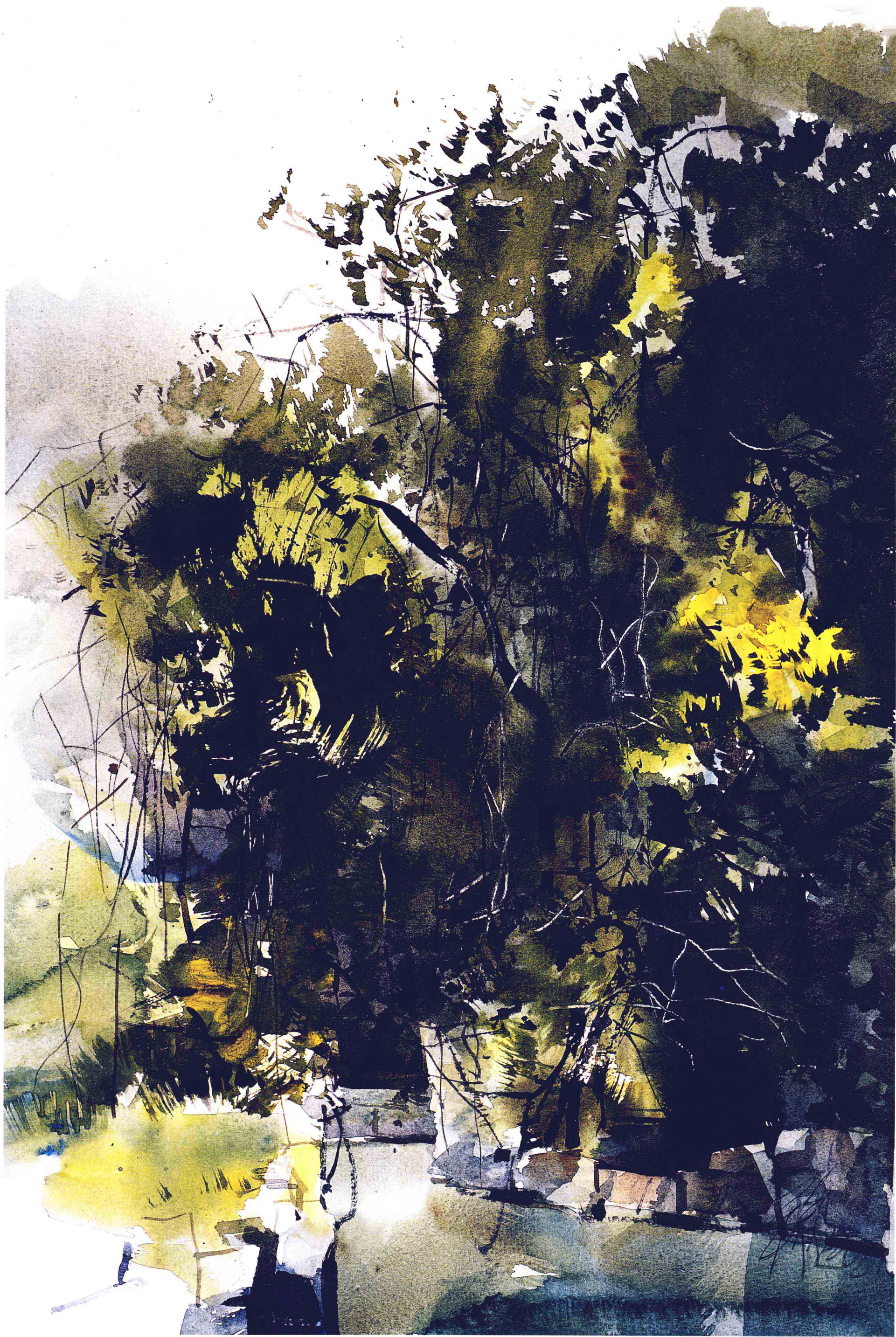
课堂示范单体练习稿 9×13cm

课堂示范练习稿 9×13cm

示范练习稿 20×30cm

示范练习稿 38 × 54cm

做一些局部的单体练习，可以将所要研究的问题限定在一定的范围中，从而“积小胜，为大胜”。

第八节 先上后下

根据水性自上而下流动的规律，我们上色时也可以因循这个原则，自上而下层层接笔，以笔和纸面保持充足水色，这样顺序连接色块可以保持纸面的平整，避免水渍。当然依画面效果需要也可以由右至左，或由左至右，甚至可以自下而上。

第九节 先远后近

在我们开始练习水彩风景的时候，应选择先远后近的原则，即先画远景，再画中景，逐渐过渡到近景练习。最后进行综合练习，直至运用自如。因为初学水彩画的时候，必须学会用概括提炼的手法去观察眼前的景物。大自然富于变化，给我们带来了丰富的物象景物。由远及近可以先练习天、地、景三者的光色变化，研究掌握三大面在不同的时段的色彩变化规律，学会用概括来观察我们的世界。

第十节 先浅后深

水彩用色，最亮的颜色是白纸的本色，且不宜反复修改，所以由浅入深，逐渐推进可以避免“画过头”的问题，如果着色过深后要减淡色彩则相当麻烦。关键的深色最后使用，一锤定音。

中远景示范作品 远眺粘岭 25 × 38cm

第十一节 先整体后细节

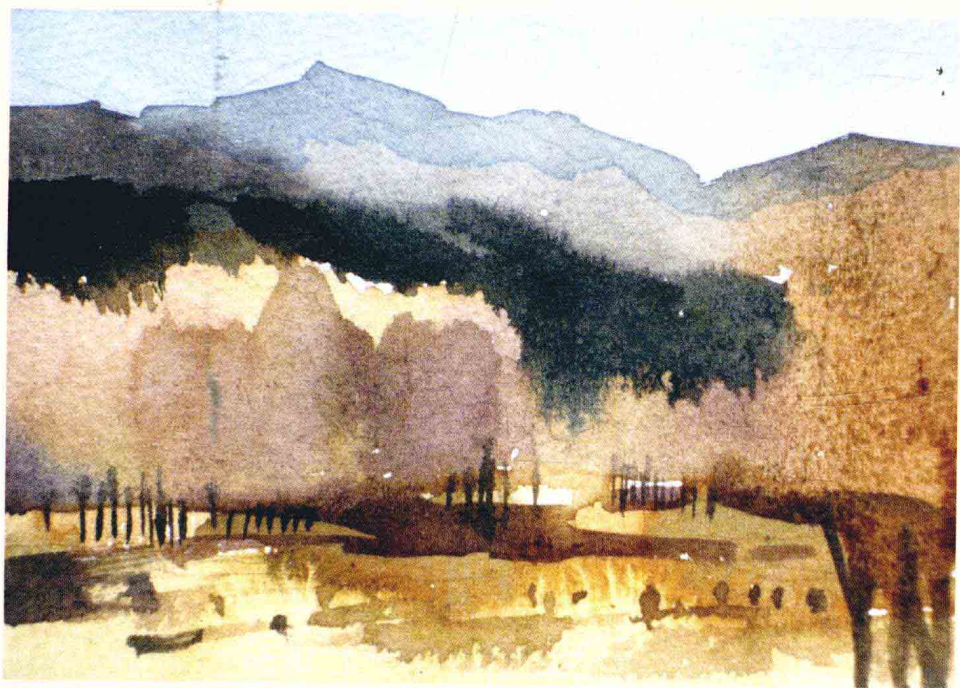
先整体后局部的作画习惯是一个普遍规律，适用于许多类型的作画。习惯于用整体的眼光来观察对象，用整体的观念控制画面，无论是从整体入手，还是从局部开始都应该牢固地建立整体的观念。

初学水彩可以先进行色彩构图的小幅作品练习，这些小色稿的练习对于感受色彩的瞬间，形成画面即刻的反应与意识，在今后的水彩画写生与创作中起着非常重要的作用。

第十二节 暗部不要反复画

水彩色中含有胶质，溶于色中，当第一遍着色时，色着于纸上，纸质表层即被色与胶着满，待干透后再上色时，色即着于色上，这样新色和旧色中的胶就会不充分结合，俗称“返胶”。另外，反复上色也减弱了水彩色的透明度（纸的反光被覆盖住了），会影响着色效果。

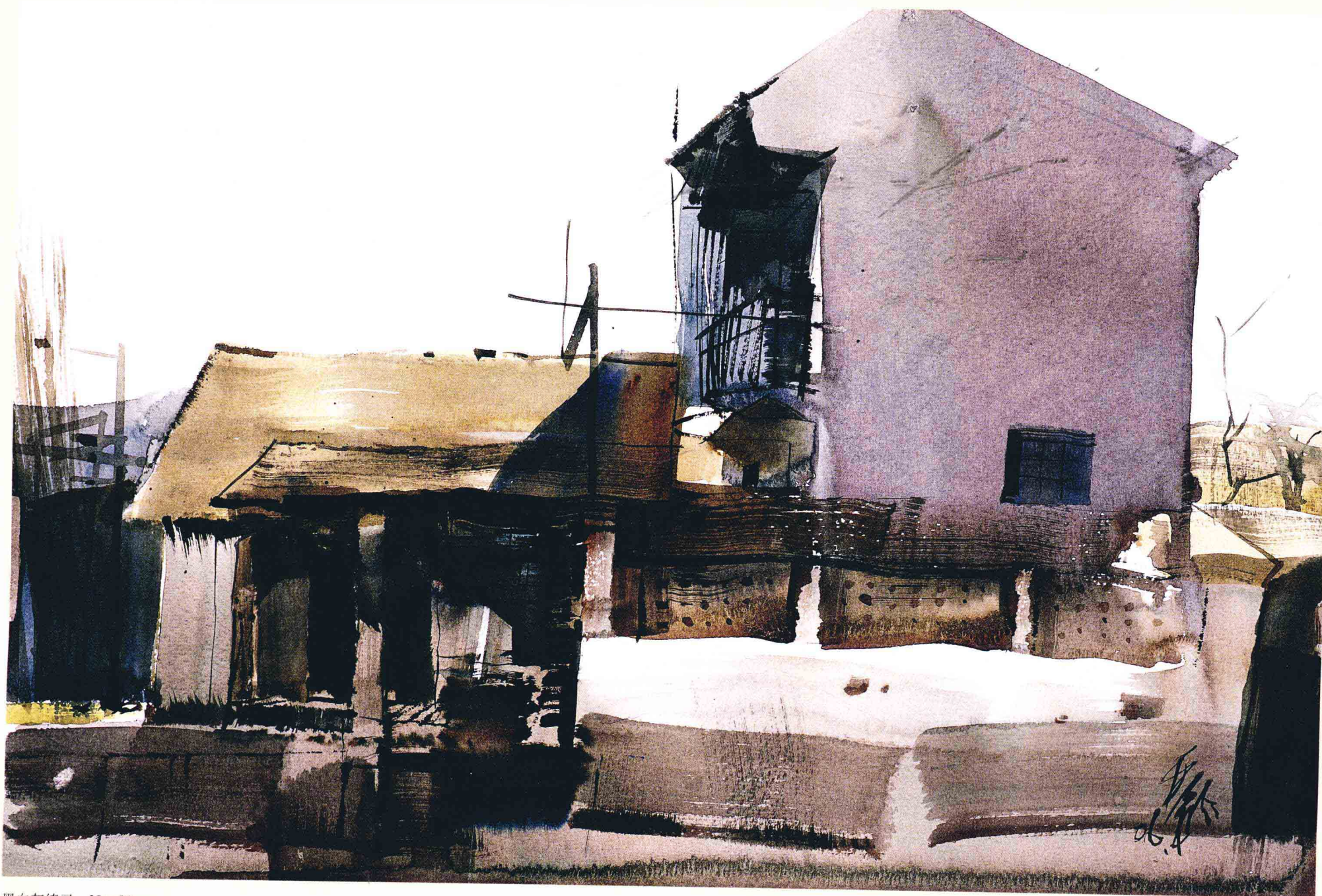
水彩画的一个重要特性是色彩，要培养加强对色彩的感受力、反应能力。在写生与创作中，有时在一二张画中体现不出来，画多了将单张作品排列在一起时，就会发现习惯用色的问题。

练习小稿之二 9×13cm

练习小稿之三 9×13cm

黑白灰练习 38×54cm

第十三节 纸对于色彩变化的影响

纸是显现水彩画特质和效果的载体，因此纸的材质非常重要。

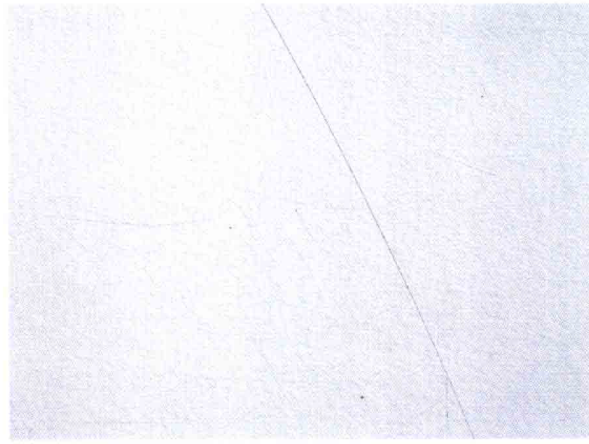
刚刚开始学习水彩画的作者，可以多尝试不同品种的纸质，以最有效地发挥个人的艺术所长为好，选择适合的纹理即可。特殊用途另当别论。

上好的专用水彩纸是用亚麻、棉加以浆、胶制成，分为手工、机制二种。一般选用手工纸为佳。手工纸可分成厚薄、粗细纹等多种纸质。

好的水彩纸纸质结实、耐画，发色性能好。当然，一般的水彩纸也有其作用，重要的看是否适用于自己。对于初学者而言，更要多尝试、多比较，逐渐找到适合自己个人艺术追求和作画习惯的专用纸。

阿诗水彩纸300克粗纹

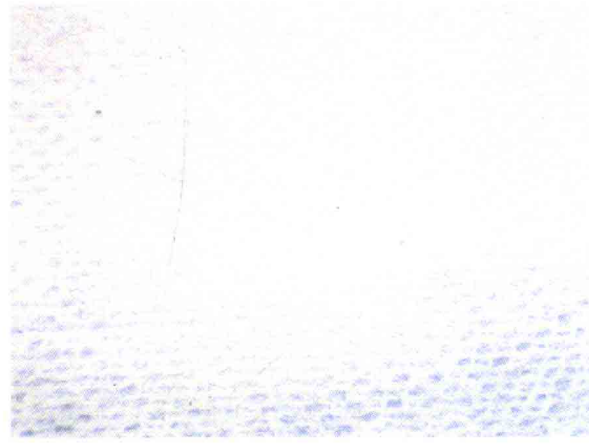
康松水彩纸（风丹叶）

法比阿诺水彩纸300克粗纹

阿诗水彩纸185克细纹

保定水彩纸185克

课堂练习稿 26×36cm

第二部分 水彩画作品解析

尼泊尔

尼泊尔是内陆山国，北靠中国的喜马拉雅山，东西南三面与印度接壤，地势北高南低，南北部不但高差大，由此形成温差也很大（北部最低为零下41度，南部最高达零上45度），大部分为山地丘陵，自古有山国之称。加德满都坐落在中部的加德满都河谷地区，这里河谷多，小山多，气候宜人。

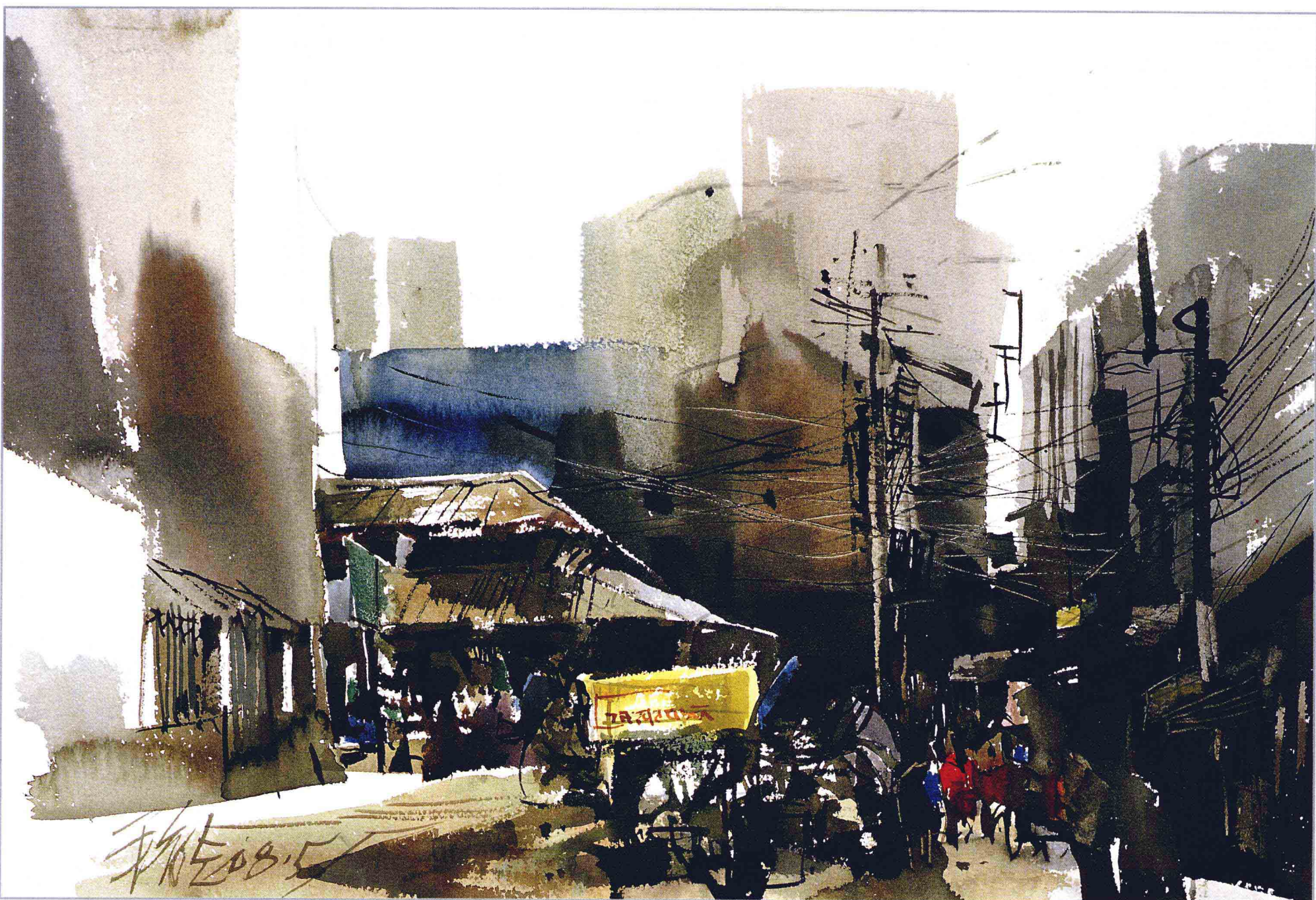
尼泊尔之行的写生活动以加德满都为主要区域，其他主要经过城市有：帕坦、巴德岗、博克拉、兰毗尼等地。因为是自助旅行，除了这些主要城市景点、景区外，还途径一些村寨乡镇，使得我们可以近距离地领略神秘、美丽、古老的山地之国。

匆匆数日，尼泊尔的宗教建筑、服饰工艺、醇美乡村，都是天然图画，那凝重的色彩、丰富的细节，及充满宗教气息的生活，是一幕幕难忘的风光，至今牵挂着我想再次走进那片土地。

现场照片

在加德满都街头，永远不乏最热心的观众，以及合围成360度的围观者。作品《午后街市》作于街中心，作画时必需有着超然世外的心态，排除干扰，全神贯注。那一刻的感受是照相机无法摄入的。

午后街市 38×54cm

加德满都街头 38×54cm

异域斜阳 38×54cm

神之国度 38×54cm

这里是印度教徒的灵魂归处，非印度教人士不得进入，我们只能远观，眺望那片精神领地……

刻画这样一组在强光下、光影变化丰富、高低错落、层层叠叠的建筑群，确实具有一定的挑战性。虽然作了大量的删繁处理，但现场宏大的气氛和明亮而凝重的色彩还是吸引我“面面俱到”想留住那一刻的感受。从背阴画到烈日当头，无奈时间还是不容我再画了，留下的一些遗憾成了难忘的记忆。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com