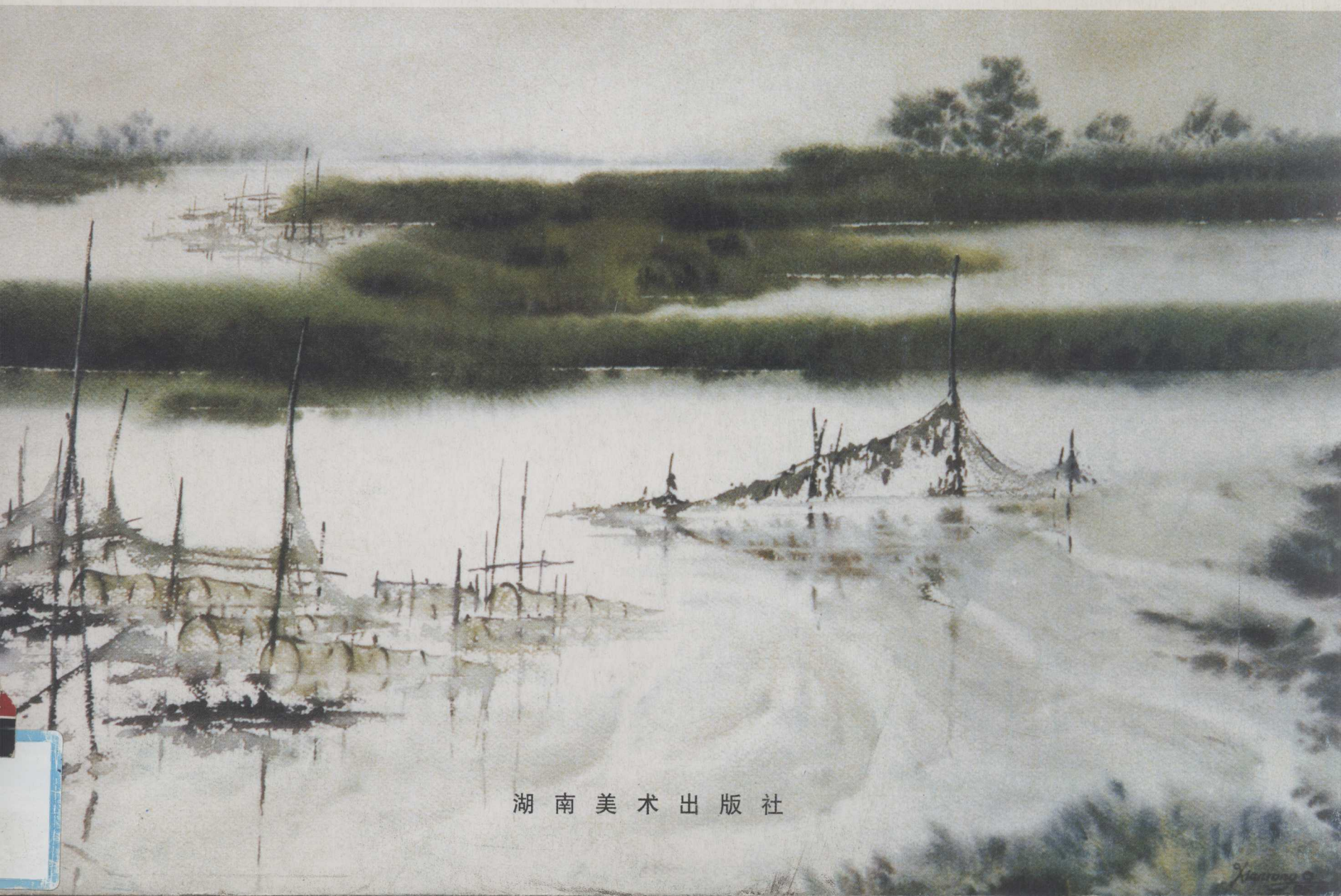

水彩风景画技法

曾宪荣 著

湖南美术出版社

水彩风景画技法

曾宪荣 著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景画技法 / 曾宪荣著. —长沙: 湖南美术出版社, 2004

I.水... II.曾... III.水彩画: 风景画—技法(美术)
IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004) 第 021994 号

水彩风景画技法

编 著: 曾宪荣

责任编辑: 李 松

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区 4 片)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 9 $\frac{2}{3}$

印 数: 1-3000 册

版 次: 2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN7-5356-2037-X/J · 1898

定 价: 45.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

作者简介

曾宪荣，1948年11月生，湖南省南县人。早年在昆明空军部队从事文艺宣传工作，转业到地方后，从事器乐演奏、舞台美术与艺术教育工作。擅长中国书画、水彩画、水粉画，多件作品在报刊杂志上发表并入选全国美展、全国水彩画大展、中国画研究院美展、台湾海峡两岸书画联展、省内各级美展且举办了个人画展，部分作品被国内外艺术馆室与港台友人收藏。中国画、水彩画、水粉画作品和诗词、艺术论文被编入《20世纪国际现代美术精品荟萃》、《诗书画印精品集》、《当代水彩水粉画艺术》、《中华当代诗词荟萃》、《首届中国画学暨中国画发展战略理论研讨会论文集》、《书画篆刻作品集》、《湖南美术家》等文学艺术专辑。编著并出版有《教学基本功训练—简笔画典》、《水墨画—松竹梅兰菊画法速成》、《速写》、《钢笔风景写生技法》、论文散文选集《寻踪掠影》。艺术简历录入《中国当代书画家辞典》等多部辞书。现为中国美术家协会湖南分会会员，湖南省美术教学研究会、水彩画研究会会员，益阳市诗词协会、音乐家协会会员，湖南城市学院美术系主任、副教授。

目 录

概述	1
----------	---

一、水彩风景画简介	1
-----------------	---

二、水彩风景画的表现特点	3
--------------------	---

三、水彩风景写生的意义	4
-------------------	---

水彩风景画的表现种类	5
------------------	---

一、突出素描调子特色的水彩画	5
----------------------	---

二、以线造型为骨架的水彩画	6
---------------------	---

三、强调色块对比与平面分割的水彩画	7
-------------------------	---

四、表现冷暖全调子的水彩画	8
---------------------	---

水彩画的基础技法	10
----------------	----

一、调色方法	10
--------------	----

二、基本技法	14
--------------	----

三、用笔方法	22
--------------	----

水彩风景写生	26
--------------	----

一、取景与画面构图	26
-----------------	----

二、着色步骤	30
--------------	----

三、常见物体的画法	32
-----------------	----

四、色彩色调提炼	57
----------------	----

五、慢写、速写与默写	62
------------------	----

水彩风景画的临摹	68
----------------	----

一、色彩临摹	68
--------------	----

二、技法临摹	69
--------------	----

三、景物塑造临摹	69
----------------	----

四、局部与整体临摹	70
-----------------	----

五、临摹的注意事项	70
-----------------	----

技法探索与运用	71
---------------	----

一、制作趣味性肌理	71
-----------------	----

二、尝试不同质地的纸张	74
-------------------	----

三、掺用不同性质的颜料与调色剂	78
-----------------------	----

四、添置特别的画笔	82
-----------------	----

水彩风景画的创作	86
----------------	----

源
流

概 述

一、水彩风景画简介

水彩画是欧洲最古老的一个画种。

风景画的题材，在水彩画的创作中一直处于主导地位。

早在16世纪，德国文艺复兴时期的丢勒（1471—1528），被公认为是欧洲大陆上第一个作水彩画的绘画巨匠。他毕生从事版画和油画艺术的创作，但从学生时代起就常用水彩工具材料画风景、设计创作稿，其作品《阿尔卑斯山》、《大草坪》算是世界绘画史上最早的水彩风景画作品了。

与丢勒同时代的荷尔拜因（1497—1543）、佛兰德斯的鲁本斯（1577—1640）、荷兰的伦勃朗（1606—1669）等，他们都曾用水彩描绘过自然风光，高超的写实技巧和精细的表现风格，为早期水彩画的形成奠定了基础。

16世纪，水彩画传入英国。英国人开始用水彩绘制出大量记录性质的地形景物图，以供海外扩张与旅游开发等实用需要，从而引起了人们对水彩风景绘画美的浓厚兴趣。水彩画又因工具材料简便，易于携带，最初是由一些女画家提倡，后来逐渐传播开来：职业画家用其来收集素材、绘制主题画，建筑师用水彩写生、设计建筑图样；上流社会的妇女、业余爱好者

以及少年儿童，也用水彩涂抹风景写生，将其视作为一种高雅的消遣形式。另外，英国人的民族气质、生活情趣，英国本土的自然环境、特殊气候等人文与自然的因素，都为水彩画在英国的生存、发展，提供了适宜的土壤和优越的条件。

18世纪至19世纪，水彩画在英国得到长时间的发展，并成为一门独立的画种，几乎所有著名的水彩画家都出自这一时期，而且都是世界画坛所推崇的风景画大师。如保罗·桑德比（1725—1809）、亚历山大·科仁斯（1717—1786）、托马斯·吉尔丁（1775—1802）、康斯太布尔（1776—1837）、威廉·透纳（1775—1851）、约翰·赛尔·科特曼（1782—1842）、考普莱·菲尔丁（1785—1855）、约翰·辛格·沙金（1856—1926）等。其中保罗·桑德比率先在风景画的创作上做出了卓越的成绩，被誉为“水彩画之父”，其作品充满阳光感和空气感，极富大自然的变化与生命活力。

英国水彩画中的风景表现，其题材、对象已经很广泛，无论是结构严谨的桥梁城堡、神庙教堂，还是视野开阔的晴空瀚海、岛国风光，原始的和人造的都被风景画所包容。在绘制技法上，已形成了完整的语言体系，如湿画、干叠、泼色、吸水、控水、刀刮、洗涤、薄画、用粉、利用有色纸和多种工具材料等。在表现特色上，以熟练的技巧营造出大自然博大、恢弘、

静谧、优美、秀丽、和谐等多元审美意境，崇尚自然品质，艺术格调高雅。英国水彩画经三百多年的创造已取得辉煌的成就，确立了其在世界美术史上的特殊地位，人们称誉英国是水彩画的发祥之地，从这里可见一斑。

1963年4月，英国水彩画300年作品150件首次在北京亮相。1982年，英国水彩画100余件又一次来中国展出。这两次呈现给中国观众的水彩画，堪称优雅、精美的水彩画经典之作，使中国美术工作者对英国水彩画艺术有了一个直观的认识。

继英国之后，水彩画艺术在欧洲及其他各国、地区，亦有可观的发展。

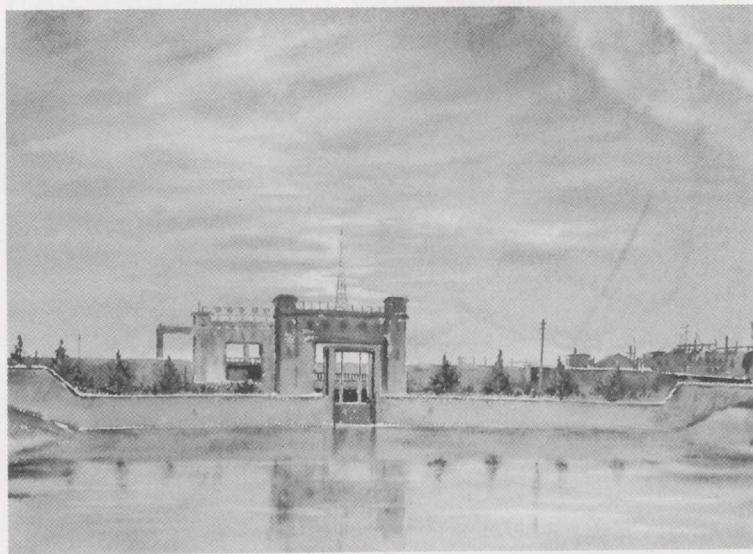
19世纪，浪漫主义的旗手德拉克洛瓦和库尔贝都常用水彩作画。法国印象派和后期印象派画家如凡·高、马奈、塞尚、高更等在写生中着意捕捉光感，使风景画的色光表现达到了空前完美的程度，这又给英国水彩画注入了新的活力。19世纪至20世纪，水彩画在俄国传播，一批著名的现实主义画家都常用水彩画语言表达对现实的感受。当代美国画坛的水彩画艺术，具有明显的美国风格，对水彩画的宣传、推广等方面尤为得力。美国水彩画追求宏大的气势，不受传统束缚，风格多变，个性鲜明，富有创造力，为世界水彩画界所瞩目。19世纪后期，水彩画传入日本和亚洲各国以后，又融进了各国各民族的传统绘画因素与审美情趣，在探索与发展中显现出流派纷呈的形势，既有写实的，也有抽象的，欧美现代绘画的诸种观念和主张如主观印象主义、表现主义、象征主义、拼贴构成、立体派、色场绘画、光效应绘画都被引进到水彩画的创作中来。

西洋水彩画传入我国，最早可溯源到明清时期，但其实际的发展还不到100年的历史，真正意义上的普及与提高到现有的水平，也不过是新中国成立前后六七十年时间，这期间有十年还处于停滞状态。

我国画家对绘画用水既敏感又娴熟，中国画和水彩画的透明特性、奇幻变化与艺术趣味，都离不开水的妙用。中国水墨画、工笔画、没骨画发展到两宋时期已趋成熟，在这样的基础

上，水彩画这一舶来画种能被我国人民所接受、乐于欣赏，这是很自然的。拉美及欧洲人称中国画为“中国水彩画”，可见两画种之中有许多共同点。尽管水彩画传到我国的初期发展缓慢，但历经几代水彩画家的不懈宣传与提倡，已取得了可喜的成绩。特别是近二十多年来，随着国门的打开，人们的审美观念发生了变化，审美认识不断提高，再也不认为水彩画是绘画艺术中的“情调小品”、难登大雅之堂的“小画种”。老中青水彩画家勤奋创作，各地相继成立了水彩画研究会，不断地开展艺术活动，对外艺术交流加强；不少大专美术院校开设有水彩专业教育，水彩画新人才不断涌现，等等，使我国水彩画的创作保持着生动活泼与不断发展的局面。水彩画已成为我国绘画艺术展中的主要画种之一。

我国水彩画，特别是水彩风景画艺术，已摆脱了早期因袭模仿的格调，其题材、内涵、技巧技法等方面都有所拓展。在研究世界水彩画成果的同时，又将我国水墨画和山水画的艺术趣味与创作经验吸收到水彩风景画的创作中来；加之我国自然特色和人文因素的融合，又使我国水彩风景画具有了较鲜明的民族风格，我国水彩画艺术已引起了世界画坛的注意。

运河排水闸

二、水彩风景画的表现特点

人们赞叹水彩画的艺术魅力,将水彩画比作画中女皇,的确,水彩画具有特性很强的艺术表现力。一幅优秀的水彩画,就像一支轻音乐,一首抒情诗,能拨动欣赏者的心弦,激荡起畅快的情绪,给人以纯美的艺术享受。

水彩画具有清新明快、滋润流畅、简洁单纯的特色,而水彩风景画是以大自然为表现对象,因此还具有这样几个显著的特点:

视野广阔层次丰富

任何一幅风景画,都会表现出一定的视阈空间,这取决于自然界一切景物的相互关系与空间组合形式。视野广阔,层次丰富,是风景画的第一个显著特点。人物画、静物画,同样要表现出深度、层次和一定的视阈空间,但其感觉不如风景画突出,抑或是画家主观处理或着意加强的结果。自然景物为风景画提供了最直观最生动的视阈空间。

景物繁多题材广泛

风景画所表现的景物既多样又结构复杂,天地间任何景物如树木花草、屋宇亭台、云水山石以及飞禽走兽和活动的人物,都是风景画所涉猎的对象。风景画的题材亦非常丰富,即便是截取一条小路、一片丛林、几缕炊烟都可描绘成一幅优雅精致的画面。至如成群的建筑、广袤的田野、原始的森林以及惊涛拍岸、泥石奔流、暴雨狂风等景观,都可表现出热闹繁华、开阔舒展、深沉浑厚、生机蓬勃以及憧憬、祈愿、忧患、关照人类生存环境的重大主题。

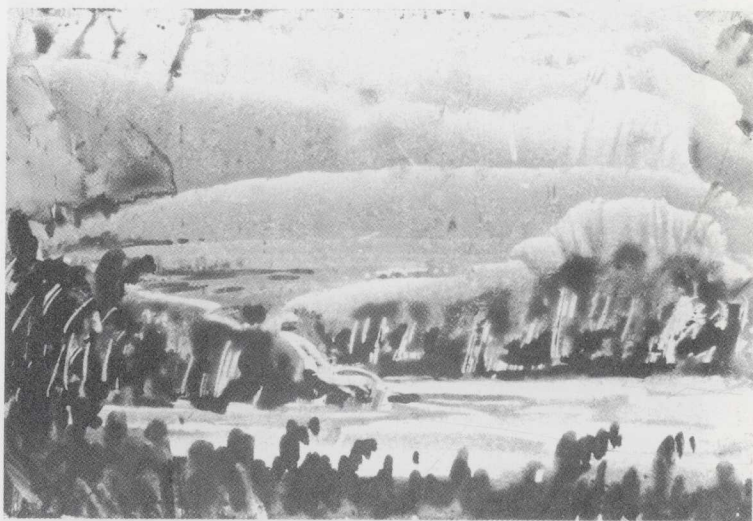
色光多变异彩纷呈

日光变化无常,景物有各种类型各种姿态,各种物体又有其复杂的色素成分,每一种物体的阴阳向背还呈现出明暗深浅不同的色彩层次,光源色与物质色彩的交相辉映,使我们感觉到大自然是个最富生机、极富变化、闪烁光斑的色彩大世界。

因日光变化无常,自然景物就不可能有恒定的色彩画面,不同的时间,不同的地域,不同的季节和不同的气候条件,会展示出不同的色光景致——无论是从自然环境给我们的色彩感觉来讲,还是从水彩画的色彩表现特色来讲,色光多变、异彩纷呈是水彩风景画的又一大特点。

写景抒情技巧灵活

水彩画风景,着眼写景,注重抒情,亦即着意于画面气氛、情调与意境的渲染;同时,又因水彩画工具材料的特性与长处,又使得水彩风景画的表现具有了技法运用的多样性与灵活性,既可像油画一样塑造出严谨、厚重、肖似程度很高的效果,也可像大写意、泼彩画一样挥洒出耐人寻味的酣畅韵致。用色透明、层次叠置、精工细琢,是水彩画的传统画法;充分发挥工具材料的性能和水与彩的神奇魅力,也是水彩风景画中常见的表现风格。另外,在风景画的创作中,采用不同性质的工具、材料、颜料、调和剂,借鉴其他画种的表现技巧与创作方式,甚至不择手段地追求包括偶然效果在内的艺术趣味,这种可能性、灵活性、多变性,也是比其他任何画种都胜出一筹的又一大特点。

冻不住的溪流

三、水彩风景写生的意义

水彩风景画的特点突出,讲究制作程序,技术性强又极富抒情韵味,但要熟练掌握其规律,创作出优秀的作品,还需同时加强各方面的艺术修养。就其基本功的训练内容而言,其中以风景写生练习尤为重要。

强调风景写生的必要性,是因为除了研究写生对象的形象结构特征外,还包含着另外两个方面的综合学习内容,即在写生中逐步掌握和运用相关的知识(取景构图、透视规律、色彩色调)和提高表现(作画步骤、塑造方法、技法采用、营造画面气氛)的能力。一般情况下,学生在课堂上画静物写生,可能画得很熟练,但一接触风景写生,却出现许多问题,课堂上获得的知识与经验好像用不上,可见风景写生表现有其特殊性。

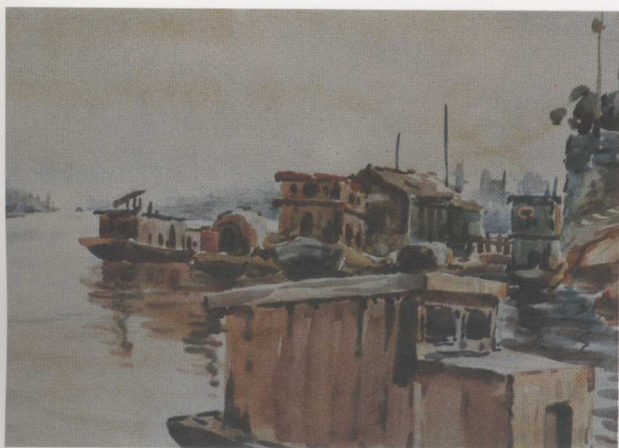
用水彩工具材料画风景写生,可加强对工具材料性能的了解。水彩画涂色要薄、透明,不能重叠次数过多;室外光照强烈,画面颜色显得浅淡,反复重叠或修改往往出现生、灰、粉、脏、花、焦等毛病;因空气干燥或湿度的变化,色彩、水分、时间“三要素”难于把握;笔触生硬不灵活,喜用习惯色,画面色彩雷同、无变化等等,这些问题都只能在写生实践中逐步解决,从而获得多方面的有益经验。水彩画的技法技巧,不难于理论知识的了解,而是难于达到实践操作的熟练程度,因此,写生数量的多少与技能水平的高低成正比,多看多画多想多总结,是提高水彩画技巧技能的惟一途径。强调风景写生的重要性,也是提高审美能力、掌握造型规律、丰富表现语言、启迪创作智慧的重要途径。

风景写生,既要客观为依据,又必须注入主观的创作意识。不断增强写生画面的艺术表现力。另外,自然界有丰富的形象,独特的景观,新颖奇特的结构,缤纷多彩的色光,都是风景画取之不尽的素材。每当我们走向大自然的怀抱而激动不

已,就是被这些自然美所唤起的一种积极的审美情绪,对于绘画者来说亦即是一种绘画表现的欲望。提倡和坚持经常的写生,既能不断地更新、丰富自己的审美知识与审美情感,积累生动的形象资料,还能培养和升华热爱自然、热爱祖国、热爱艺术的美好情操。

岳麓山下

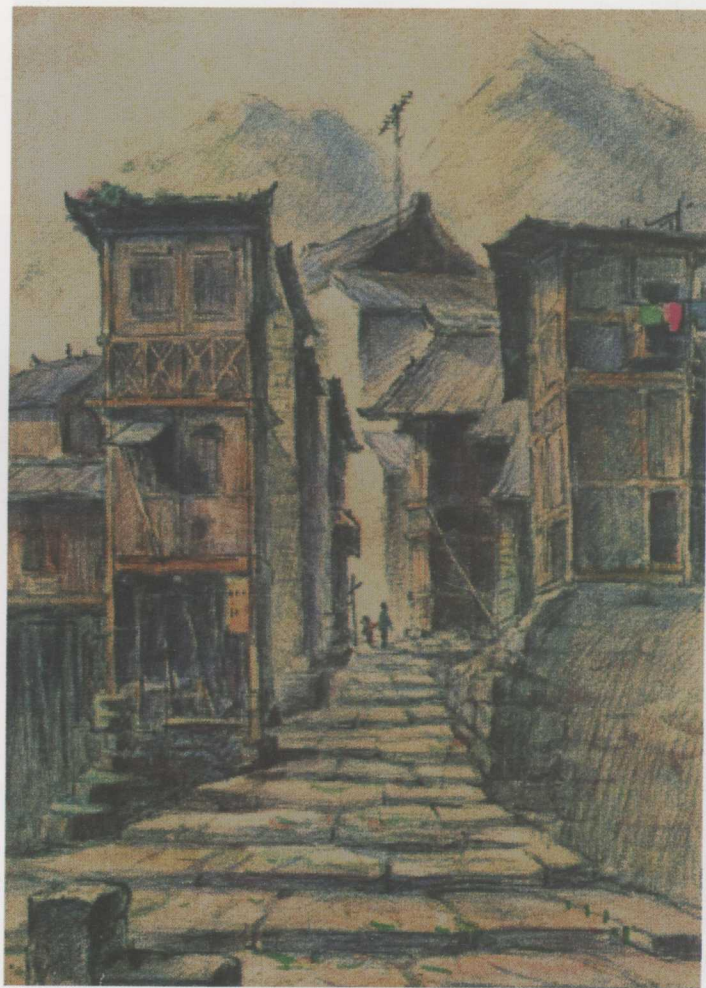
茅草街渡口

任何画种，都有它鲜明的特色。但是由于使用的材料不同，制作方式的改变，追求不同的艺术趣味，运用特殊的表现语言，便会使这一画种派生出多样的表现形式。如中国画就有白描、工笔、写意之分，版画有木刻版画、金属版画、拓印套色版画等分类等。水彩画，在它的发展过程中，也逐步形成了几种具有共性而又相对独立的表现形式，常见的有：突出素描调子特色的水彩画、以线造型为骨架的水彩画、强调色块对比与平面分割的装饰性水彩画和表现色彩冷暖全调子的水彩画等四种形式。

一、突出素描调子特色的水彩画

突出素描调子特色的水彩画，又被称之为“素描淡彩画”，是在素描调子造型的基础上再薄涂一层色彩大关系。其特点是既有素描造型的艺术趣味，又渲染出了一定的色彩气氛，具有朴实、单纯的风格。运用这种形式绘制风景画，素描稿的运笔要肯定、坚实，避免浮光掠影、游离不定和含混不清的笔触，明暗对比度强，减少中间层次；暗部线条的重叠不宜多、须空灵、不死板，为上色彩留有余地；亮面和高光部一般不涂或少涂线条，灰面的笔触要清晰有序。

水彩风景画的表现种类

凤凰街巷

在素描稿上着色,要遵循“跑”一遍的原则,颜料混合的成分要少,尽可能运用调色盒里的各种成品色。运笔轻快,忌反复涂抹,防止铅粉、炭粉泛起影响色彩的鲜明度;也可以先在素描稿上喷一层固定液待干后再上色。总之,着色以不浑浊素描画稿的效果为标准。着色完毕后,画面的暗部可能变淡、变灰,可用素描笔再适当复加笔触,调整素描关系。素描淡彩画法,一般被认为是一种过渡性的水彩画着色练习方式,作为绘画表现形式,同样可用来制作主题性画面。

石阶盘旋千家寨

二、以线造型为骨架的水彩画

绘画用线是造型表现的重要语言形式,他是画家观察和表现世界物象的基本手段。中国画的“骨法用笔”,强调线条的力度、速度、节奏、韵律,即具有情感表现与“应物象形”的双重功能。西洋画对线条的理解是面的转折、面的交界、形体的边沿形状提炼出来的形式,在光与影的造型体系中,线不具独立造型的意义,线与面(调子)糅合在一起。

以线造型为骨架的水彩画,其线的运用吸收了中西绘画用线的特点,突出用线标示物象轮廓,有粗细、虚实变化但不追求毛笔的书法韵味,因此,一般都用硬笔或蘸深色墨汁如黑、赭、褐、蓝这类颜色画线勾轮廓,不用或少用排线涂衬明暗,线条明确、清晰。

着色亦与“素描淡彩”有明显的区别,在保持线条的清晰度的前提下,强调色彩的冷暖、明暗、远近透视层次,高光留

象鼻山

白,亮面稀薄透明,暗部色彩的重叠亦不混淆线条的痕迹,画面结构紧凑、光斑闪烁、色彩亮丽明快。以线造型为骨架的水彩画,画幅不宜过大,一般为8开、16开纸张,用来作写生色彩记录和案头作插图、连环画、卡通画是一种别具特色的表现形式。

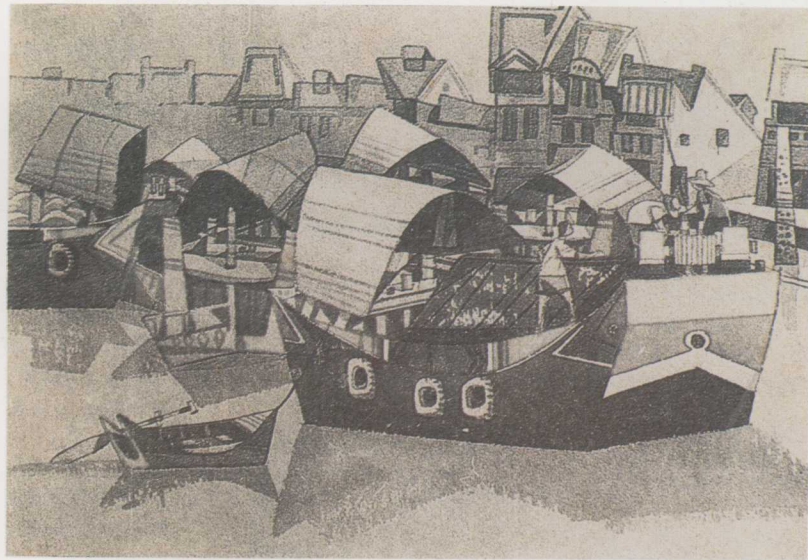

金鞭溪即景

三、强调色块对比与平面分割的水彩画

这种形式的水彩画,是将画面形象的色彩作块面分割,运用单层平涂、重叠平涂或并列平涂的技法与色块对比的表现手法,完成整个画面的绘制,具有概括、简练、单纯的特色,富于装饰效果。

绘制这种形式的水彩画,要求平面分割的轮廓线简洁、清晰、肯定。平涂色块时,不注重形象的细节和色光的真实描绘,运用色块与色块之间的明暗、冷暖、浓淡、深浅等多种对比手法,表现出画面的色彩形象与色彩气氛。

新加坡河(刘培和 新加坡)

四、表现冷暖全调子的水彩画

表现冷暖全调子的水彩画,是以物体色彩形成的理论为指导和对物象色彩的感觉出发,用色彩的冷暖、纯度、明度、对比与协调等因素来表现物象的形态、质感、空间感,亦就是纯用色彩表现的语言来塑造艺术形象。

纯水彩画,虽然强调光源色、固有色、环境色和空间色彩混合的整体效果,但更注重情感色彩的发挥,是水彩画中的主要表现形式。

金鞭岩

漓江兴坪桥

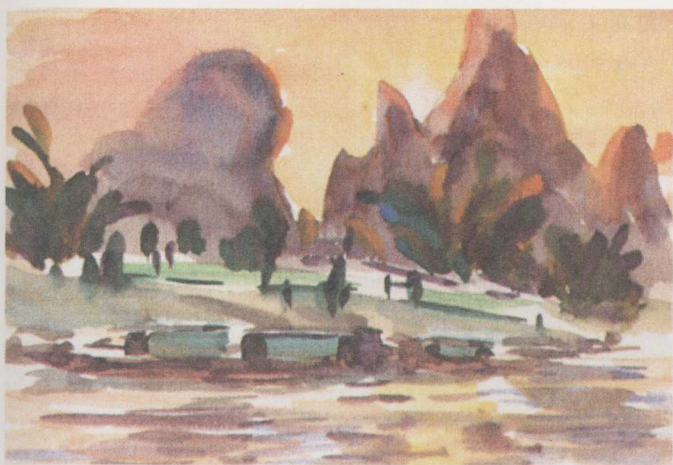
晨晖下的长堤

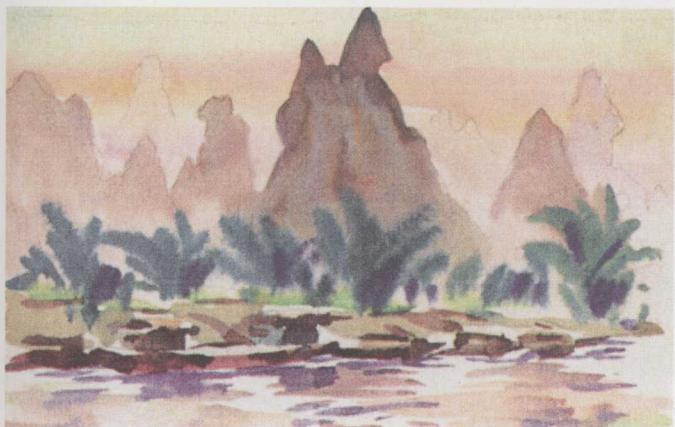
漓江山水

漓江山水

漓江山水

漓江山水

橄榄坝风景

凤凰民居

一、调色方法

水彩画颜色的调和方法,常用的有在调色盒中调合、在画面上调和、在底色上重叠、用成品色并置三种。

在调色盒中调和

将两种以上不同色相的颜料用水调和后再画到画面上,这种调色方法要求把握水彩颜料的特性,调和出来的颜色其色相、纯度、明度要基本上达到画面所需要的程度,不能调和得过熟、

湖乡小景(用调色盒调和的颜色)

水彩画的基础技法

过浓、色相成分过多,以免减弱色彩的鲜明度与透明度。

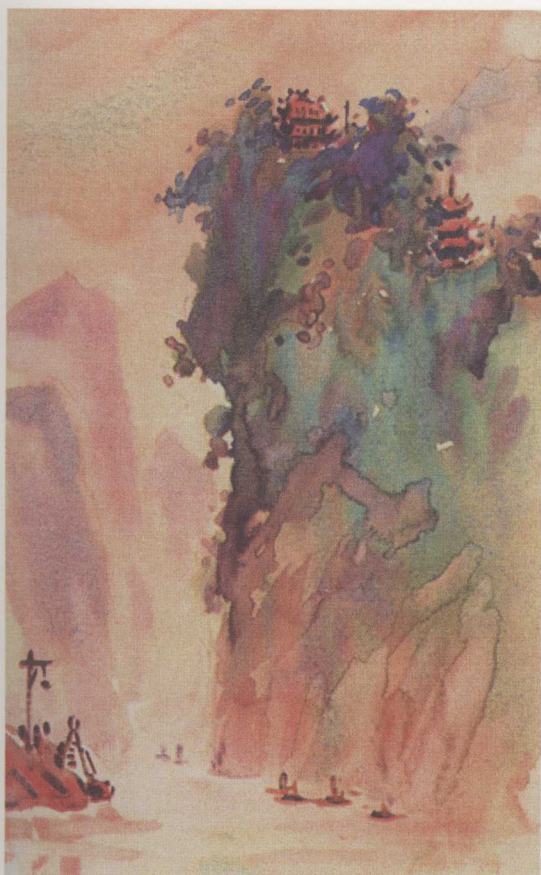
在画面上调和

用笔蘸不同色相的颜料加水在画面上直接调和,利用纸张对颜料的吸附力与水分渗化的因素,使调出来的色彩既丰富又生动。

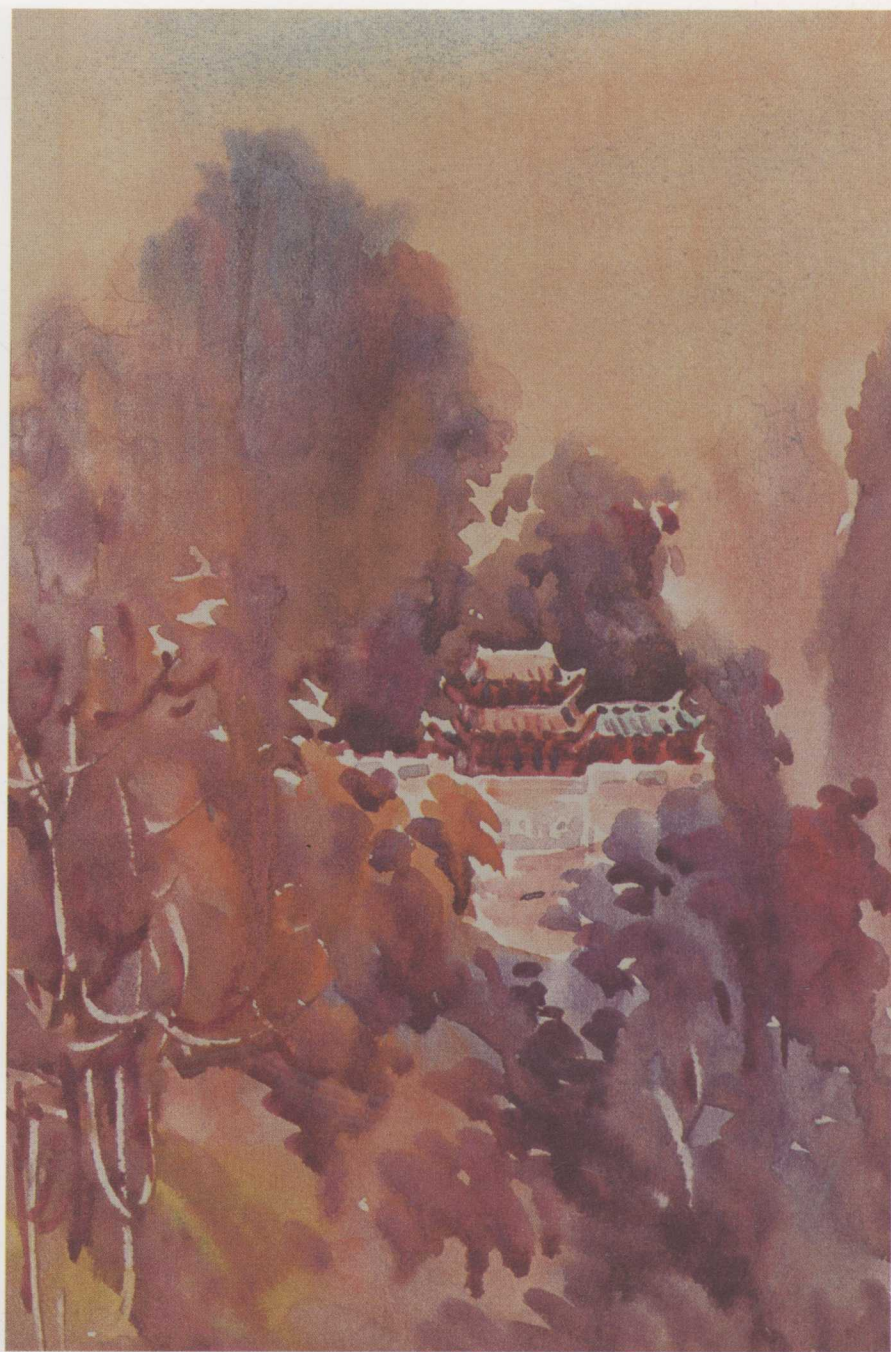
在底色上重叠

沼泽地(在画面上调和颜色)

长江西陵峡 (在画纸上调色)

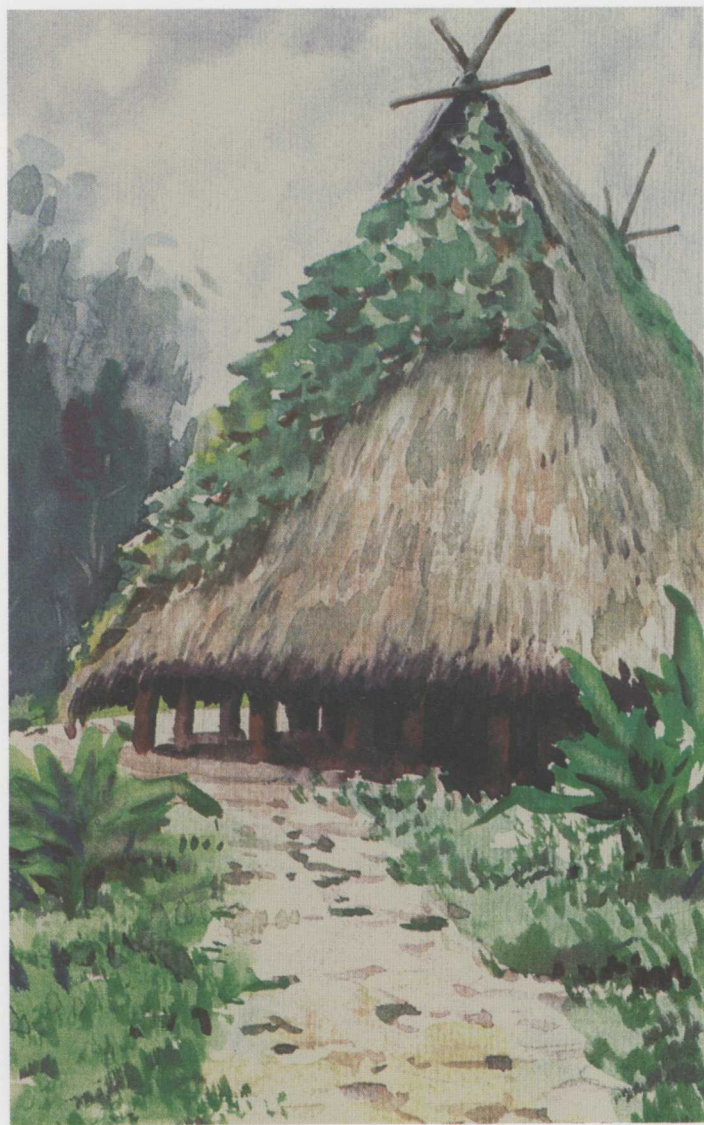

白帝城远眺 (在画纸上调色)

晨曦 (在画纸上调色)

利用水彩颜料的透明特性,在干底色上又重叠一遍或多遍透明色,使之呈现出另一色相或丰富的色彩变化,给人以透彻、厚重的色感。重叠用色,一般采用暖色叠冷色、冷色叠暖色、互补色重叠和同类色重叠等几种方法。

景洪市风光
(重叠着色)

青岩山下
(重叠着色)

穿寨溪流 (重叠着色)