

阶梯教室

跟我

学

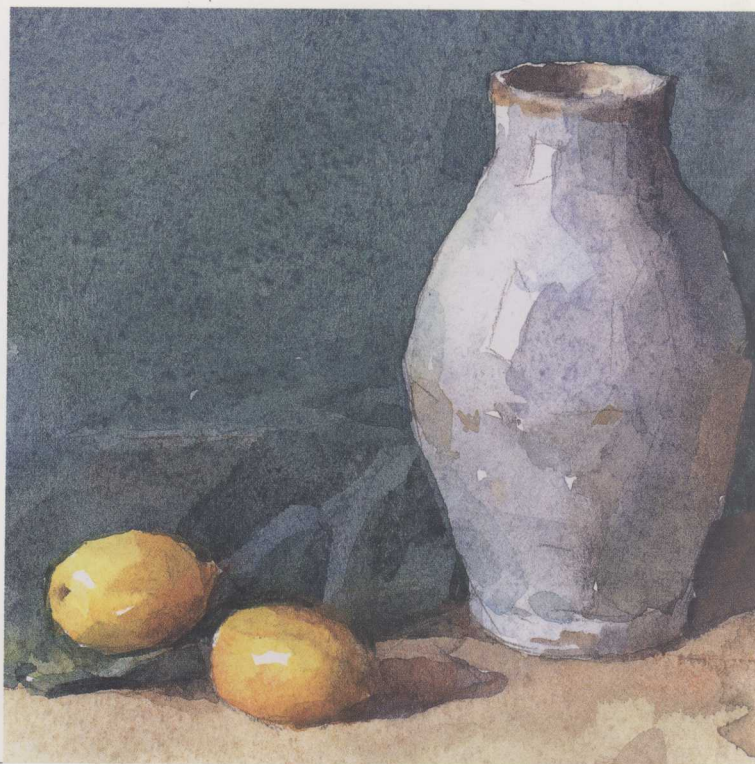
水彩

潘金玲 王跃年 高柏年 著

静物风景
写生

江苏美术出版社

阶梯教室

绘 画 阶 梯 教 室

跟我学 水彩静物、风景写生

(初级)

潘金玲 王跃年 高柏年 著

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩静物、风景写生: 初级 / 潘金玲, 王跃年, 高柏年著. —南京: 江苏美术出版社, 2002.8

(跟我学: 绘画阶梯教室)

ISBN 7-5344-1414-8

I. 水... II. ①潘...②王...③高... III. ①水彩画: 静物画: 写生画—技法(美术)—少年读物②水彩画: 风景画: 写生画—技法(美术)—少年读物

IV. J215-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038203 号

责任编辑 徐华华

封面设计 冯忆南

审 读 钱兴奇

责任校对 吕猛进

责任监印 高波来 吴云芳

书 名	水彩静物、风景写生
著 者	潘金玲 王跃年 高柏年
出版发行	江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团地址	江苏出版集团(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏省新华书店
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	扬州鑫华印刷有限公司
开 本	787×1092 1/16
印 张	4
版 次	2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷
印 数	1—7,110 册
标准书号	ISBN 7-5344-1414-8/J·1411
定 价	15.00 元

营销部电话 025-3361082 6639154 营销部地址 南京市湖南路 54 号三楼

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

作者简介

- 潘金玲 南京师范大学美术学院副教授
王跃年 江苏教育学院美术系主任助理、副教授
高柏年 南京师范大学美术学院绘画系主任、副教授

目录

教学目标	1
课前准备	1
第一讲 什么是水彩画	3
第二讲 色彩原理	4
1. 色彩三要素	4
2. 三原色	5
3. 间色的调配	5
4. 复色	5
5. 补色	5
6. 固有色、光源色、环境色	6
7. 色调	7
第三讲 富有表现力的笔法	8
1. 用笔技法	8
2. 画家的用笔	10
第四讲 自己动手摆静物	12
1. 构图与平衡	13
2. 黄金分割律	13
第五讲 技法与实践	14
1. 干画法	14
2. 湿画法	15
3. 干湿互用法	16
4. 其他技法介绍	17
第六讲 水彩静物写生起步练习	18
1. 跟我学·一个苹果的画法	18
2. 跟我学·两个苹果的画法	19
3. 跟我学·橘子的画法	21
4. 跟我学·西红柿的画法	22
5. 跟我学·洋葱的画法	23
6. 跟我学·萝卜的画法	24
7. 跟我学·香蕉的画法	25
8. 跟我学·青菜的画法	26
9. 跟我学·酒瓶的画法	27
10. 跟我学·砂罐的画法	29

图书在版编目(CIP)数据

水彩静物、风景写生:初级/潘金玲,王卫华,高梅
年著. —南京:江苏美术出版社, 2002.8

(跟我学·绘画临摹教室)

ISBN 7-5344-1414-8

I. 水… II. ①潘… ②王… ③高…

画: 静物画: 写生画—技法(美术)—教材

画: 风景画: 写生画—技法(美术)—教材

IV. J215-49

中国图书馆分类号: J215.49(2002) 书号: 038203

责任编辑: 潘金玲

封面设计: 潘金玲

李 颖 魏兴平

责任校对: 王卫华

责任印制: 高梅

11. 跟我学·瓷瓶的画法	31
12. 跟我学·静物组合练习 ①	33
13. 跟我学·静物组合练习 ②	35
14. 跟我学·静物组合练习 ③	37
15. 跟我学·静物组合练习 ④	38
第七讲 水彩风景写生起步练习	40
1. 跟我学·户外写生	40
2. 技法实践	42
(1) 跟我学·画树	42
(2) 跟我学·画天空	44
(3) 跟我学·画水和水中倒影	45
(4) 跟我学·画水边的植物	46
(5) 跟我学·画建筑	47
第八讲 水彩风景特技介绍	48
1. 上蜡法	48
2. 刀刮法	49
3. 洒盐法	49
第九讲 水彩风景写生步骤	50
1. 试着画有树的风景	50
2. 试着画有农舍的风景	53
3. 试着画有河的风景	55
4. 试着画春、夏、秋、冬景	56

开 本 787×1092 1/16

印 张 4

版 次 2003年11月第1版

印 数 1—5000册

标准书号 ISBN 7-5344-1414-8

定 价 15.00元

营销部电话 025-39082 8639234

江苏美术出版社图书凡印数较少者可向本社直接订购

教学目标

教会学生在素描表现物体结构特征和立体造型的基础上,运用简单的色彩概括和表现形体。通过此阶段的学习,让同学们了解色彩的基本知识:什么是三原色、什么是固有色、什么是光源色、什么是环境色、什么是色调等。以“跟我学”画单个物体、组合物体的方式,由易到难,逐步掌握色彩造型的基本方法,为今后的深入学习打好基础。

课前准备

“小画室”

无论在学校或在家中我们都可以营造出一个“小画室”。

1. 颜料箱和小画架

如果可能,你还可以备一个颜料箱户外写生时用。颜料箱的种类很多,可以很方便地用来装颜料、画笔和调色板。

如果有条件的话,可以自制一种如图所示的折叠式画架。这种简易的画架,携带、使用都很方便。

2. 水彩颜料

水彩颜料有三种型制:

盘装的干水彩和盘装的湿水彩非常简便。

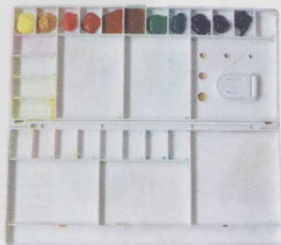
瓶装液体水彩。颜料装在有螺旋盖的瓶中,特别适合设计和插图。

管装水彩颜料。颜料呈牙膏状,能够迅速溶解,管装水彩颜料有12、18、24色套装,也可以根据你的需要买散装。画具店有各种品牌,如:上海产的“马利牌”;日本产的“樱花牌”;德国产的“Faber-Castell”管装水彩颜料,方便而实用。

3. 调色盒

这种盒子是专门设计的,有金属盒、塑料盒两种。可买那种白色塑料盒,箱体稍高,体盖分开,系列储色格多、大且深,能储存较多的颜料,而且盖得紧密,不易干燥。使用时,注意保持储色格内颜料的湿度,使用完即以含水的泡沫海绵覆盖上,并盖紧盒盖。

4. 画板、画夹

5. 笔洗

凡能盛水的容器,都可用来洗笔。

6. 水彩纸

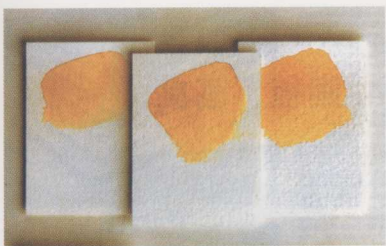
水彩画讲究用纸,因为水彩画透明而富于变化的效果取决于水彩纸,因此,我们应了解市面上水彩纸的不同类别、质量。

市面上水彩画纸的种类多，它们的纹理和制造材料各不相同。

纹理精致的纸经过热压，表面比较细腻，它特别适合于绘制精细的物品或画插图。

纹理中等平滑的纸表面稍具颗粒纹路，是冷压出来的，适合于各种绘画手法。

纹理粗糙的纸，蓄水性强，许多水彩画家都喜欢其着色后纸的颗粒纹路对颜料的反应效果，但初学者难以掌握。

在不同纹理的纸上画画，颜色的效果也不同。

7. 其他材料

还要准备一些铅笔、橡皮、尺、胶带纸、图钉、夹子、白蜡、纸巾、盘子和毛巾、刮刀、切刀、剪刀备用。

8. 绷平水彩画纸

纸张着色湿水后易卷曲并起皱，由于作画时纸面受水不匀，干后仍难平整。当纸的表面凹凸不平时，水色会流向低处，造成画面色彩不同，在不平整的纸面上软毛笔难以运行。避免的办法就是把纸绷平在画板上作画，纸绷平的方法很简单，用胶带把画纸的四边粘贴到画板上，胶带纸的宽度一半贴在画纸上，另一半贴在画板上，均匀地喷层水，纸略湿即可置于阴处待干，干后就可作画。

9. 水彩笔

水彩笔是由貂毛、松鼠毛、鬃毛等制成，各有其不同的趣味。一般而言，以选用柔软富有弹性，吸水量大的笔为好。（图例供片：王跃年）

你应该精选毛笔，其量不必多，要有一支长扁平笔来铺大面积色调，一支小号笔来处理细部，你所选用的画笔的大小和类型取决于你所绘制作品的尺寸大小及表现技法。

市面上的笔依编号定大小，由最小的0号到较大的20号笔，甚至更大的平刷排笔，尺寸齐全。

长扁平笔来铺大面积色调

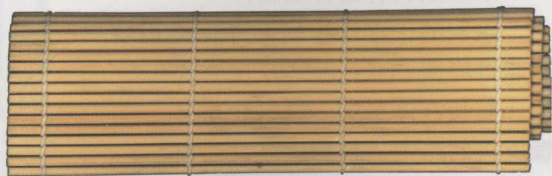

中号笔来处理细部

水彩笔

画笔要爱惜，每次画完之后，一定要用清水洗净，用干布将水分吸干，并使其鬃毛能够恢复形状。然后或垂直吊起或是鬃毛朝上插在笔罐里，外出写生时可装在国画用的竹帘里卷起来，携带方便不损毛笔。

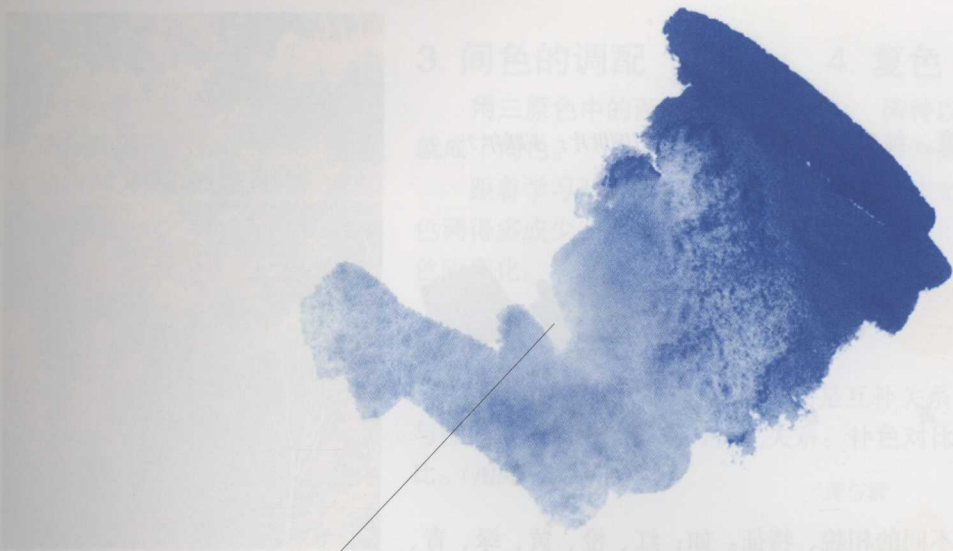

卷笔帘

如果条件许可，也可以多准备几支，以备不时之需。画水彩常用的笔有：扁平笔两支，一大一小。中号笔一支，小号笔两支。

第一讲 什么是水彩画

水彩颜料是一种透明色，水彩画是用水调和水彩颜色画在水彩纸上的图像。水彩画透明、湿润、微妙，给人一种水色交融、清新明快的感觉。（图例供片：王跃年）

颜色的渗透产生的水渍也是值得关注的效果。

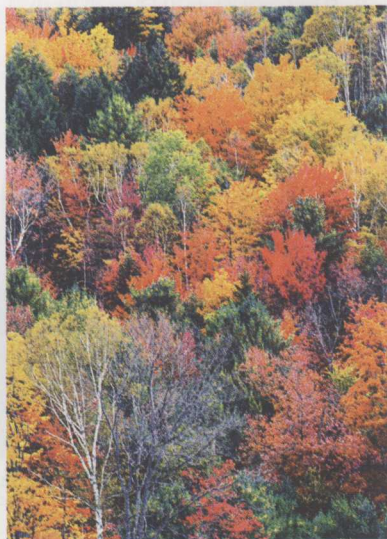

透明的颜色重叠在一起，下面的色彩与上面的色彩相互作用，变化丰富。

第二讲 色彩原理

1. 色彩三要素

色彩由色相、明度、纯度三种要素构成。(图例供片:王跃年)

自然界中能够辨别的色相之多无法统计。

色相

每种颜色有各自不同的相貌、特征。如:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色就是七种不同的基本色相。色相是区分色彩的重要依据。

明度

指色彩的明暗深浅程度。颜色浅即明度高,颜色深即明度低。

水彩颜色的强弱明度是通过笔里水分的多少来调配,而不是白色。

纯度

即色彩的鲜艳程度,也叫饱和度。原色是饱和度最高的色彩。颜色调配的次数越多,纯度越低;反之,纯度则高。

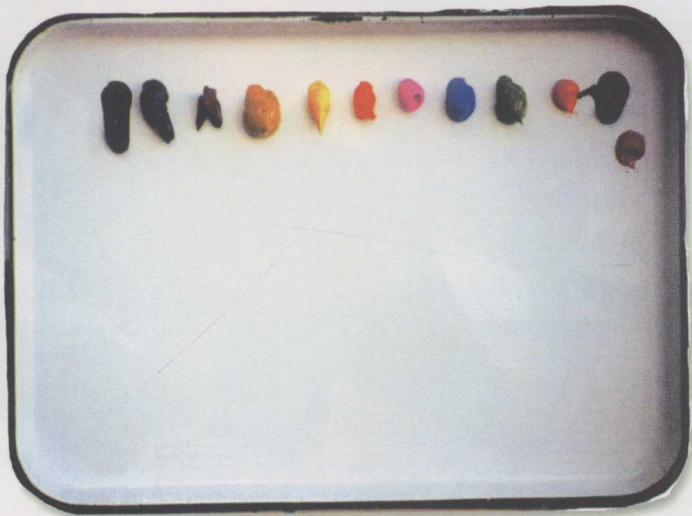
你得学会控制色彩的纯度。有时洗笔水或调色盒太脏也会降低纯度。

调色盒中颜色的排列

颜料在调色盒中应按一定的顺序排列。排列的依据是:色彩明度上由浅到深,色相上类似色相邻,色性上冷暖分开。这样,有利于作画时的顺手取色、调色。

作业:

1. 记清楚右图所示的按一定顺序排列在调色盒中的颜色。
2. 尝试一下如何调色,看看水分多或少时画出的效果有什么变化。

2. 三原色

红、黄、蓝三种颜色是原色。无法用其他颜色调配出来，是最纯的颜色，也称一次色。

3. 间色的调配

用三原色中的两种颜色调配就成了间色。

跟着学习调配间色。某种颜色调得多或少，你会发现微妙的色阶变化。

4. 复色

两种以上的间色或补色相互调合称为复色。在自然界中，我们见到的大部分色彩都是复色。

5. 补色

三原色与三间色在光色理论中是互补关系，黄与紫、红与绿、蓝与橙，这是三对最基本的补色关系。补色对比是色相中最强烈的对比。(图例供片：王跃年)

黄与紫

红与绿

蓝与橙

任意两种或多种颜色在纸上互相渗化，你会发现意想不到的效果。

在这个例子中你可以看到紫色是怎样从蓝色和红色中获得的，带灰色的颜色是怎样从红色和绿色中获得的。

色彩的调配

水彩画的透明湿润效果是因为它的颜料溶液是水。水彩画的关键是掌握好水和色的关系。

对色彩的认识不能只靠偶然的视觉经验或调色技巧，必须理解和掌握色彩知识，全面地进入色彩天地。

6. 固有色、光源色、环境色

光源色

是指光线的颜色。如：阳光、烛光、天光，它们都有各自的色彩倾向。

固有色

是指物体本来的颜色。如：红色的苹果、黄色的香蕉。

环境色

固有色

固有色也称概念色。我们平常所说的“物体本身的颜色”就是固有色。

环境色

物体周围环境的颜色由于光的反射作用，引起的色彩变化称为环境色。特别是物体的暗面反光部分较明显。

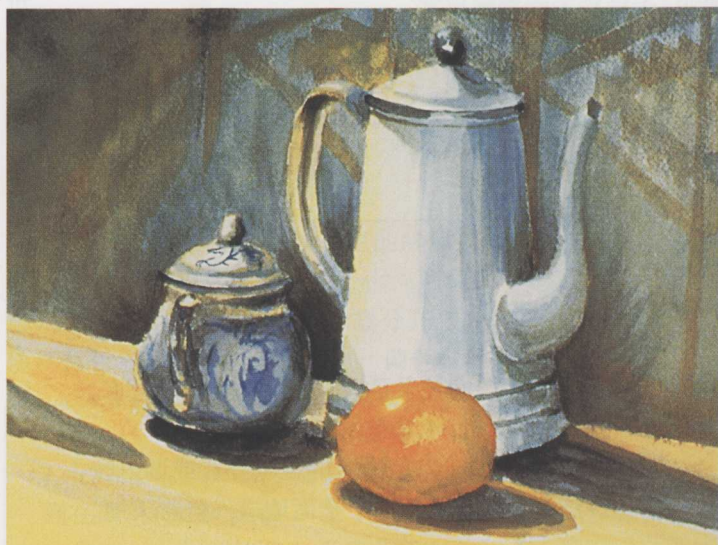
光源色

是指光源的色彩倾向。阳光、天光、烛光、灯光分别有着不同的色彩倾向。光源色主要作用在物体的亮部，整个明部在不同程度上受到其影响。

受树的影响环境色偏绿。

作者：吴忠利

上图中你可以看到暖色的灯光使物体的明部偏黄，这便是光源色对物体的影响。（图例供片：王跃年）

作业

仔细观察上图，分别指出图中各种物体色性的冷与暖，色彩纯度、明度的高与低，哪些部分形成了补色关系，环境色对物体有何影响。

7. 色调

色调是指画面色彩总的倾向。它是由主导画面的色彩所决定的，也称为调子。如：冷调子、暖调子、灰调子、亮调子等等。把握好作品的调子，也就掌握了色彩运用的关键。

暖色调是以红、黄、橙色为主要倾向直至深红色和熟褐色的所有颜色。

《夕阳下的桥》 吴忠利

暖色，鲜艳明亮的色彩给人以温暖、兴奋、热情的感觉。

《城墙下的菜园》 吴忠利

这幅风景画可以看出，冷色调是以蓝色和绿色为基调而形成的色彩氛围。

第三讲 富有表现力的笔法

中国画讲究用笔，水彩画的笔法也同样重要，它的行笔轻重缓急、侧锋中锋、干笔湿笔、大小点划，每一微妙的变化尽在笔法之中。

初学时常有人手抓大把的笔而无从下手，其实你有时用一支画笔就能表现出多样的笔触。选笔一般是根据你所画的大小面积来定，初学时还是用扁平笔铺大面积色调、中号笔画景或物、尖毫勾线或画精细的地方为宜。

1. 用笔技法

一般水彩笔的执笔姿势如图，画板必须小于45度角。这样着色时颜料不会因为画板竖起来的角度大于45度角而淌下来，破坏画面表现物的其他形象。

如果笔肚是红色，笔尖又蘸上蓝色，在纸上平铺过去，红色和蓝色便在纸上互相渗化起来，是一种水色交融的色彩渐变效果。

如果笔肚吸的是清水，而笔尖蘸的是较浓的颜色，那么画出来的效果就是由浓到淡的自然渐变。
(图例供片：王跃年)

中锋

圆润饱满有力。

勾

中锋行笔勾线适合于画轮廓、表现纹样之类。

点

笔中颜色或多或少根据需要，笔尖随着手腕有弹性地重落轻提，适宜用点厾法表现树叶的状态和物体高光等。

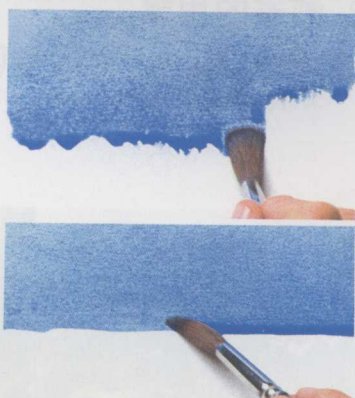
挑 提笔挑出见笔锋，常表现树枝、叶筋等。

扫 笔毫不聚，颜色不匀，快扫慢扫效果不一样，宜画草或水岸的坡面。

擦 轻轻地疾速划过，见飞白，宜表现光线、阴影，表现速度和虚实关系。

揉 迂回绕行，行笔轻重缓急在你手中，干湿变化和色彩变化自然生动。(图例供片：王跃年)

侧锋

笔中吸饱颜色，侧锋横铺或竖铺，按笔运行，一笔接一笔使颜色连成片。大面积积色块常如此作法。

水彩画所用的也不全是柔软而优质的画笔，有时一支旧的、磨损的画笔可以用来揉擦画面，因为它吸水少，笔痕独特，能产生出别样有趣的效果，你可以试试。

2. 画家的用笔

通过实践，你会发现，用笔得法，笔触便自信而富有表现力，这正是优秀画家的扎实基本功。

（图例供片：王跃年）

《森林》 德拉克罗瓦

《有桥之景》 凡高

画花的筋叶时,宽阔的用笔与提笔尖画的细线形成鲜明的对比。

行笔的提按动作犹如中国书法的线条般有节奏韵律。线条既概括被表现物体的形象又表现着该形象的特征。

《海芋属花束》这幅色彩丰富、构图完美的作品,要归功于用笔的作用。这些用笔的笔触有长有短,有粗有细,有的点厾,有的交错,有的平行,铺色勾点并举,着色留白并用,生动活泼,用笔之中隐藏着一种韵律,发源于画家的性格,发源于画家的情绪,这是内在表现力的体现,这就是艺术本源的展示。

(图例供片:王跃年)

《海芋属花束》杜 菲

《瓶花》郎科罗

你如果仔细看大师们的画,可能就会发现他们的用笔是根据被表现物的形态和形体结构进行概括表现的。线条表现对象的形态特征,着色表现对象的立体、体积、空间,用笔是按照物体的体和面的转折结构、方向进行运笔的。

《瓶花》以点铺色并用点厾的笔法和具有方向引导性的笔触来塑造形体,描绘形体的色彩关系,使形体的色彩关系随着勾、点、挑、擦、揉等笔法的运用,看上去亲切、生动而体现出作者表现的愉悦。