

大师教你学绘画系列丛书

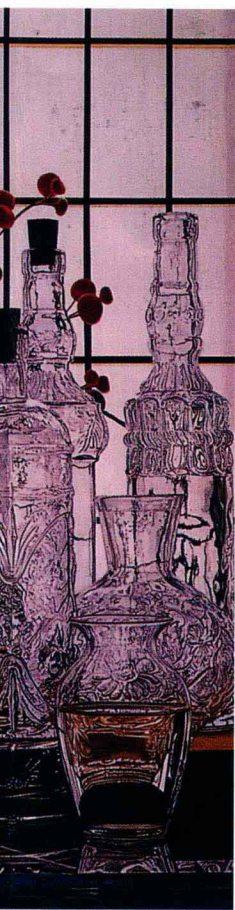
DA SHI JIAO NI XUE HUI HUA XI LIE CONG SHU

水彩

技法

编著：陈佳

吉林美术出版社 | 全国百家图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

水彩 / 陈佳编著. — 长春 : 吉林美术出版社,
2010.7

(大师教你学绘画系列丛书)

ISBN 978-7-5386-4405-0

I. ①水… II. ①陈… III. ①水粉画—技法(美术)
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第120878号

大师教你学绘画系列丛书——水彩技法

出版人/石志刚

主编/郭琦

编著/陈佳

责任编辑/林鸣

技术编辑/赵岫山 郭秋来

出版发行/吉林美术出版社

印刷/浙江影天印业有限公司

版次/2011年1月第1版 第2次印刷

开本/889×1194 1/16

印张/5

印数/3,001—6,000

地址/长春市人民大街4646号

电话/0431-86037811

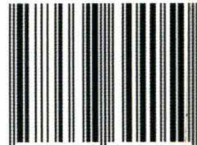
邮编/130021

定价/28.00元

ISBN 978-7-5386-4405-0

上架建议: 美术类

ISBN 978-7-5386-4405-0

9 787538 644050 >

定价: 28.00元/册

112.00元/套

Da Shi Jiao Ni XUE HUI HUA XI LIE CONG SHU

大师教你学绘画系列丛书

水彩

内容简介

本书由六个易学、实用、必修的水彩画专题组成，为了使你经过六个专题训练后，能够独立进行静物、风景、人物的水彩创作，我们精心安排了细节处理的步骤，设计“小窍门”、“导师指点”，帮你解决水彩创作中的问题。并有“经典特写”向你介绍许多给水彩界带来深刻影响的中外艺术家的作品。本书中我对水彩爱好者的建议来自我的试验与发现，相信它们能够让你的水彩学习变得轻松。

导言

水彩的基本特点是水性。水彩是在坚实的水彩纸上靠水的推动浸润，创造水色交融的效果。材料首先决定了水彩画的第一特性是水性。如果把水彩看做透明颜料溶解于水中与纸瞬间接触创造的艺术，水是这一过程中最具主观性的因素，水是水彩情感的载体。

水彩的绘画语言是什么？就是一滴有颜色的水滴到纸上，形成清晰的边线和一个透明色块。这就是水彩基本造型语言。水彩创作就是提炼线、归纳色块。明确爽利的线和透明色块是水彩的水质特色。其次，水彩中的“润泽”“透明”效果不是指水的晕染、水味足的效果，而是通过恰当的色彩明暗对比、纯度对比、冷暖对比达到的综合效果。

水性不仅表现在画面效果，当画家把个性渗透到水性中时，水性是画家心理综合素质的反映。题材是普通的，关键是水彩大师展现给观众的方式与众不同。现代水彩创作中，画家认为水创造的偶然效果会成为自己独特的造型因素。因此水性在画面构成中不再以“空”的角色出现，不仅仅起“烘云托月”的渲染作用，而是以“实”的地位出现。画家把水性的偶然效果作为独立语言，放在黄金分割点、结构主线、视觉中心等重要位置。

水性有一种敞开式的特性，它可以使水彩在其它画种中借鉴精华。中国画中黄宾虹的水法对水彩就有借鉴意义。晚年的黄宾虹总结创作中水的作用：1.润含春雨，使笔色肥嫩，莹若水磨；2.接气贯韵，使“既要接又宜散”的地方血脉相通；3.统一画面，画作完成时铺水。这与水彩湿接、湿叠、罩染等湿画法相通。从一笔到整体，用水或铺或凝或融，充分发挥水的无穷变化，使画面虚中运实，柔中含刚。正是水彩追求的效果。

艺术语言始终是在否定之中演进的，在现有语言中发现亮点，扩展、完善，再发现再完善，如此往复不断发展。中国水彩画发展中对水性的理解也是这样，回顾中国水彩发展史，中国画家第一次接触水彩，就顺利地找到它与中国画在用水方面的契合。上世纪60年代以前，水彩在人们心目中有中国写意画的印象。60年代以后，由于欧美水彩展和画册的引入，大多数人第一次看到水彩发展源头的真面目。欧美水彩画的精致使中国水彩画家懂得形象确定性的重要，如果没有特定的景物，包括光感、质感、空间感、体积感的刻画，水彩画的意象美就会流于浮表，不足以打动观众。80年代以来，枯笔渴色干笔水彩的仿真效果使一批水彩画家脱颖而出，这一时期的水彩画接近油画的审美标准。人们惊叹水彩能达到如此浑厚的色彩效果和精细的程度。同时现代水彩画出现的堆砌和繁琐又使水彩画家认识到形象过分确定会削弱作品的震撼力，使作品失去回味的余地。因而，水彩画家对水的控制运用有了更深的感悟，水是水彩画的灵魂。以离得合，水性创造的删繁就简魅力远远大于人为美感，更接近天籁般的奇妙。近百年来，水彩艺术语言中水性的探索表明，水彩画家在创作上有起承转合的过程。“起”是接触水彩；“承”是认识水彩，包括对欧洲传统水彩及其它国家水彩画家的学习；“转”是提高了对水彩的驾驭能力，包容了对中国画、油画等其它画种的借鉴；“合”艺术家又回到东方审美意识上，追求水性的自然美。

水性是水彩画的基本语言，而作为精妙的技法和水彩艺术精神的载体，水性是一个具有无限探索空间的领域，水彩中水性的探索体现了水彩艺术家智慧的承传。正因为这一点，证明了水彩的无限魅力。

让我们去享受由水彩中光与色创造出来的美吧！用水彩把普通生活转化成令人兴奋的美丽瞬间。水彩的美就是你赞美的理由。

目录

第一章 材料和装备 04

一、 材料及使用方法 04

二、 其他装备 04

第二章 色彩必备知识 05

一、 色彩的分类：原色、间色、复色、补色 05

二、 色彩三要素：色相、明度、纯度 05

三、 光源色、固有色、环境色 05

四 色彩的对比 06

五、 色彩冷暖对比与统一的方法 06

第三章 技法与肌理表现 07

一、 主要技法 08

二、 特殊技法 23

三、 独创肌理效果 39

第四章 现场作画演示 44

一、 选景的诀窍 44

二、 事半功倍的方法 45

三、 写生步骤 49

1. 静物写生 49

2. 风景写生 55

3. 人物写生 59

第五章 专项训练 63

一、 阴影、高光、中间过渡面的处理 63

二、 问题与自我改进 64

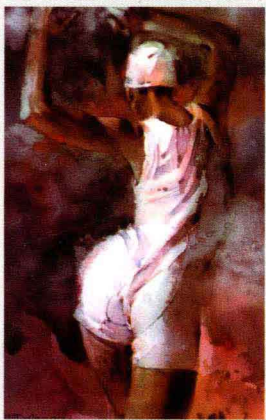
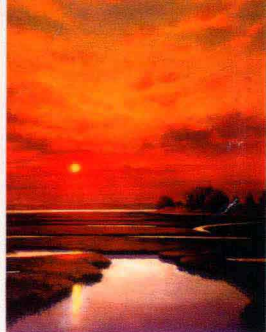
三、 临摹与升华 64

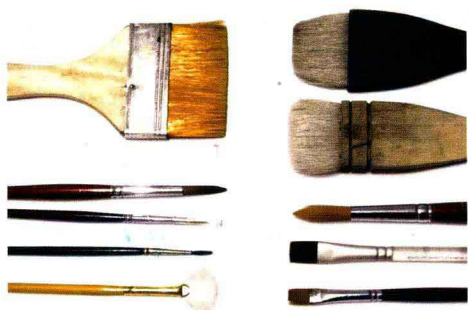
第六章 向大师学艺 66

一、 探索大师用水的奥妙 66

二、 分析大师的表现语言 69

三、 研究大师成功的关键 69

第一章 材料和装备

一、材料及使用方法

其实水彩工具是很简单的。

画纸：水彩纸，最好用有韧性的200克以上的粗纹水彩纸。

画笔：扁头水彩笔3支左右，如4号、6号、10号。圆头水彩笔2支左右，如2号、8号、10号扁刷1支。（上图）

颜料：水彩颜料，锡管装易携带。（上2图）

盛水器：以大口塑料瓶为佳。

调色盒：大号塑料调色盒比较方便耐用。

纸胶带：用于裱纸。

二、其他装备：

吸水布，用于擦笔。卫生纸，用于沾去画面上过多的水分。留白剂，用于留出高光。如果你要到户外去写生，那么请带上画架、小凳、4K画板、水彩写生本。

如果你准备好了以上装备，那么我们就开始快乐的水彩旅行吧！

第一步：先选干净的画板。在所选择材质的背面均匀刷水，注意是中间的水稍多些。（中图）

第二步：撕四条与水彩纸四边等长的胶带纸，把胶带纸润湿。用胶带纸把水彩纸四边粘在画板上。（下2图）

第三步：在裱好的水彩纸中间盖一块湿手巾。待干后，就可以使用了。（下1图）

第二章 色彩必备知识——熟悉色彩的表现特性

一、色彩的分类：

原色、间色、复色

原色：黄、红、蓝

间色=原色+原色

复色=原色+间色，或间色+间色

二、色彩三要素：色相、明度、纯度

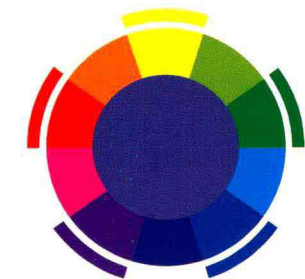
1. **色相**：顾名思义即各类色彩的相貌称谓，如大红、普蓝、柠檬黄等。

2. **明度**：指色彩的明亮度。在无彩色中，明度最高的色为白色，明度最低的色为黑色，中间存在一个从亮到暗的灰色系列。

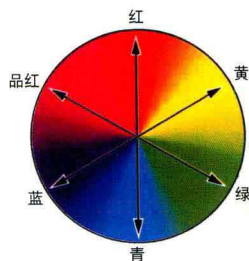
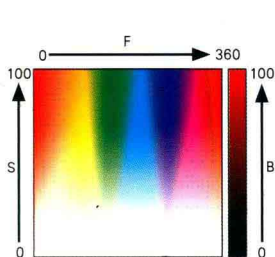
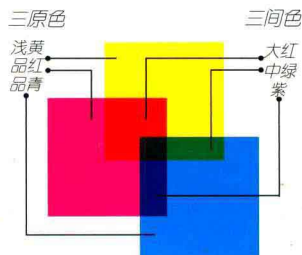
3. **纯度**：指的是色彩的鲜艳程度，它取决于一处颜色的波长单一程度。

三、光源色、固有色、环境色

1. 光源发射出来的光进入人的视觉器官，引起色感，这种色称为光源色。光源色愈强对固有色影响越大。如很强的黄色灯光照在蓝色衣服上，衣服的亮部就呈现绿色。如果

色轮原色、间色、复色

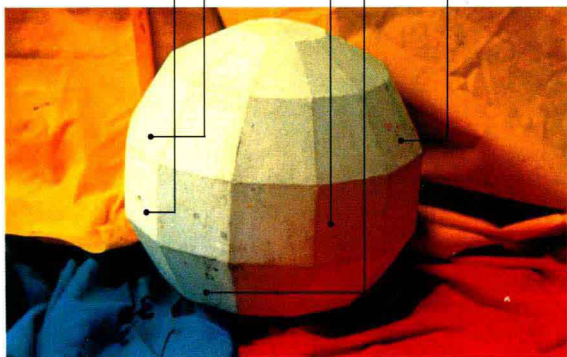
是红色的强光照在蓝色的衣服上，衣服的两部呈现紫色。

2. 在柔和的光照下物体所呈现的颜色，称为该物体的固有色。如白色的墙面、黄色的海滩等。固有色与物体的材质有关，光滑、透明的物体固有色弱，如金属器皿、玻璃器皿；粗糙的物体固有色明显，如陶瓷、布料等。

3. 物体周围环境的色彩，由于光的反射而影响到物体上的颜色，称为环境色。环境色对物体的影响尤以暗部最为明显。

《蒙古男孩》威廉·曼休斯 (右图)
环境色 (下图)

暗灰面受环境色黄衬布与红衬布影响偏暖 (黄+红)
底部受环境色蓝衬布影响偏冷 (蓝+白)
暗面受红衬布反射偏暖 (红+黄)
高光偏冷 (白+黄+蓝)
亮灰面偏冷 (白+蓝)

四、色彩的对比：色相对比、明度对比、纯度对比

1. 色相对比：

色相是色彩的首要特征，是区别各种不同色彩最准确的标准。事实上任何黑、白、灰以外的颜色都有色相的属性，而色相也就是由原色、间色和复色来构成的。

2. 明度对比：

在彩色中，任何一种纯色都有着自己的明度特征。例如，柠檬黄为明度最高的色，对视觉刺激的程度较大，看上去就较亮。相比较而言，土黄较之明度低。

明度在三要素中具有较强的独立性，它可以不带任何色相的特征而通过黑、白、灰的关系单独呈现出来。可以说明度关系是色彩的骨骼，是色彩的结构。如有些画家所说：“一幅优秀的色彩作品背后是一幅优秀的素描作品。”

3. 纯度对比：

我们的视觉能辨认出有色相感的色，都具有一定程度的鲜艳度，比如绿色，当它混入了白色时，虽然仍旧具有绿色相的特征，但它的鲜艳度降低了，明度提高了，成为淡绿色；当它混入黑色时，鲜艳度降低了，明度变暗了，成为暗绿色；当混入与绿色明度相似的中性灰

时，它的明度没有改变，纯度降低了，成为灰绿色。

在人的视觉中所能感受的色彩范围内，绝大部分都不是高纯度的色彩，也就是说，生活中大量都是有纯度变化的灰色，有了纯度的变化，才使色彩显得极其丰富。

五、色彩冷暖对比与统一的方法：

简化元素、注重色调

色彩的冷暖是比较而言的，画面中冷色和暖色的分布比例决定了画面的整体色调。这就是通常说的冷色调和暖色调。你可以尝试用修正色构图，比如用冷一些或暖一些的颜色组织画面，这样你的画中会有一个统一的色调倾向而显得和谐动人。

所谓“学会了用色”就是——你能够自信地对自己说你用这块颜色，不用另外一块颜色的原因是，你发现了漂亮的颜色。

用毕加索的话说：“有些画家能把太阳变成一块黄色，但有些画家，借助艺术与智慧，能够把一块黄色转变成太阳。”这就是你在色彩探索中的追求！

《金色十月——大峡谷》Joseph Bohler 22×30cm

第三章 技法与肌理表现

学水彩的关键在细节, 细节是衡量作品质量的标准。有经验的水彩画家在参观水彩展时总是细心观察优秀作品的细节。精彩动人的细节处理让人一饱眼福, 美不胜收(下图)。因此我们特意强调细节的示范, 让你近距离地了解水彩。

《路》理查德·波尔顿

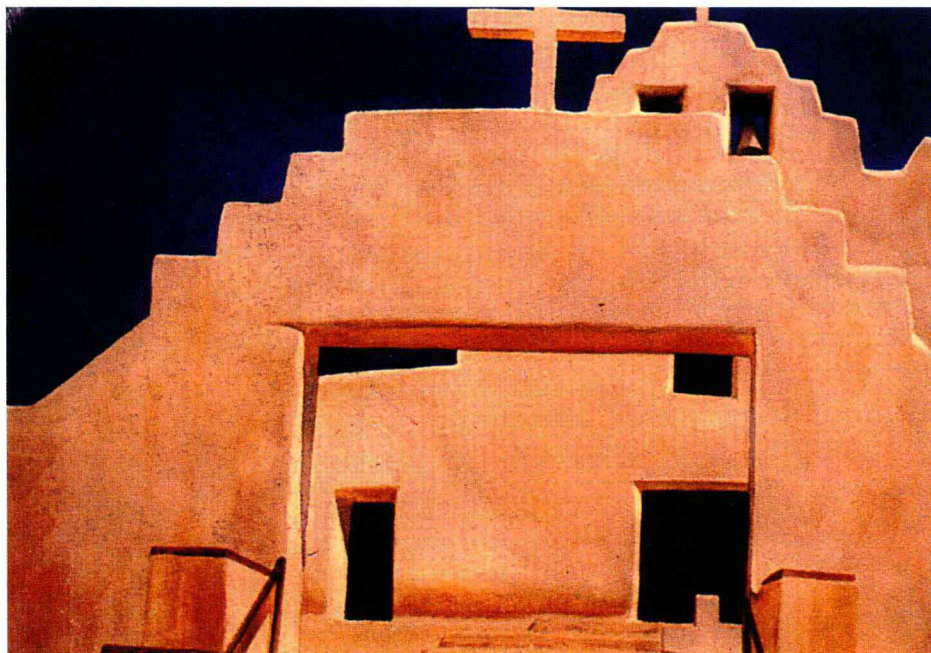
一、主要技法

1. 干画法: 在干底子上着色的方法, 特点是容易控制水分, 适于画体面转折明晰的物体。干画法又分为平涂法、重叠法、并置法。

(1) **平涂:** 用均匀的色彩描绘对象。在现代水彩这种技法经常用于简化、分割色块。

冷静的平涂最适于表现充满几何图形的建筑阴影, 只需中黄、青莲两种颜色, 就能把正午的阳光表现得惟妙惟肖。

平涂的手法简化了色彩变化, 却适用于表现平面分割的效果。平涂的白墙与深蓝色天空形成鲜明的对比。

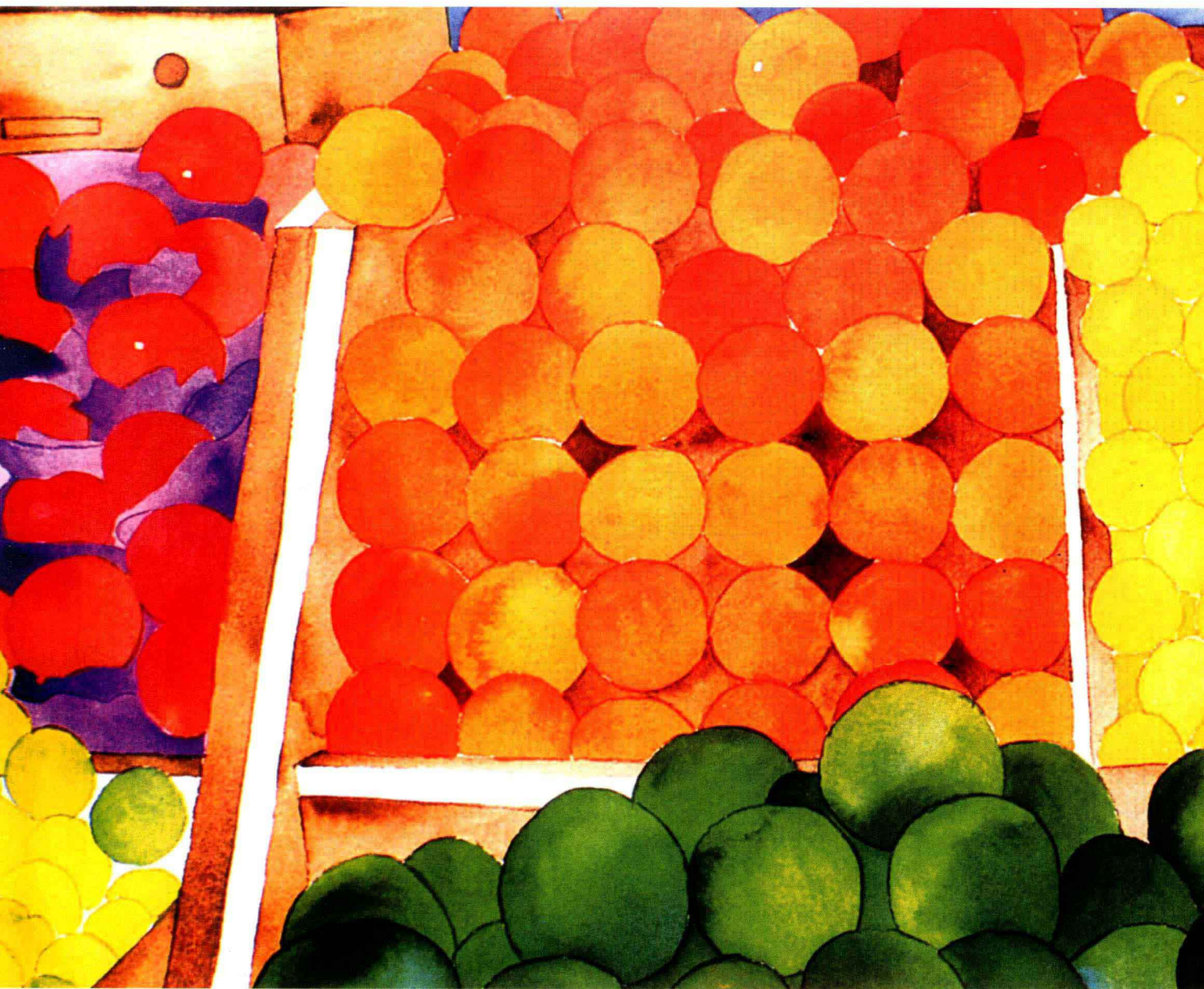

《小湖教堂·新墨西哥》戴维·杜威
40.6×50.8cm 1987年(上图)

《白房子·外马里纳》戴维·杜威
101.6×152.4cm 1986年(下图)

(2) 重叠: 待第一遍颜色完全干透后, 利用水彩透明的特点, 逐层涂以稀薄的颜色。适用于色阶丰富的皮肤、花瓣、衬布等转折面的塑造。

《市场上的水果》理查德·C·卡沃斯基
简洁的平涂手法增强了画面的现代感

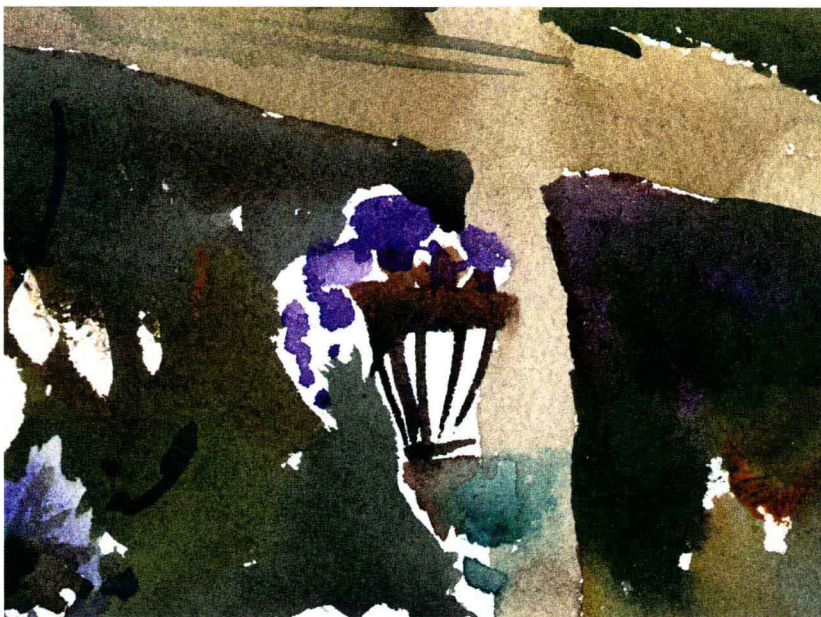

《摩根灯塔》
Judi Wagner
22×30英寸阿加
尔·派尔斯
留出大面积空白
后,用重叠清新的、
高明度颜色的方法
捕捉炫目的阳光。

(3) 并置: 待第一块颜色干后,再并列另一块颜色。主要适用于表现强光下的物体。从整体出发,在画面上把明暗色阶分割成若干区域。

当你仔细观察光线透过玻璃杯的光影变化时,会有许多细节使你不知所措。如果只并置大色块并勾勒细线,你会省去许多麻烦。

色彩并置能够使画面丰富,它对你最大的考验是色彩搭配要和谐。如果你能让那些看似不规则、不协调的色彩和谐并让它们展现出魅力,你就成功了。

《夏日的午后》(局部) 陈佳

《来自她的花园》 Patricia Hansen 22×30 英寸

作品大部分用了并置色彩的方法,巧妙而轻松地描绘了室内一切印花图案,创造出舒适惬意的意境。

《草原金菊》MARY KAY
KRELL 22X22英寸(上图)

先从细处入手再用大笔大面积罩染，给人一种既精致又不琐碎的感觉。

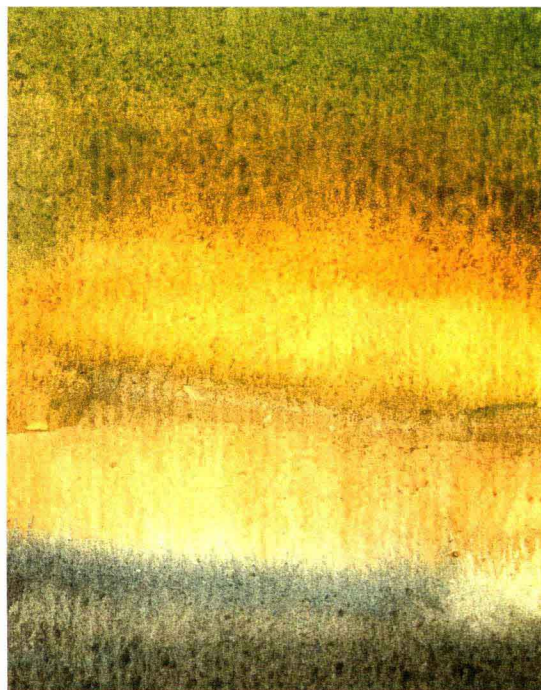
《庄园》卡洛琳·落德
55.9×38.1cm(下图)

《玻璃和光》Robert C.
Devoe35×23.5英寸(左图)

2.湿画法: 在湿底上着色的方法。作画时趁第一遍色未干就连续画另一颜色,使两笔之间相互渗透。湿画法又分为湿叠法、湿底法、湿接法。

(1) **湿叠法:** 趁画面水色未干时进行重复着色。适用于营造朦胧的空间效果。

《爬满葡萄藤的院门》陈佳 35×53cm 2009年
表现阳光的中黄与暗部蓝色通过紫色达到和谐。

《咖啡厅门前》(局部) 陈佳 35×53cm 2008年