

基础美术强化训练丛书

WEISHU 9

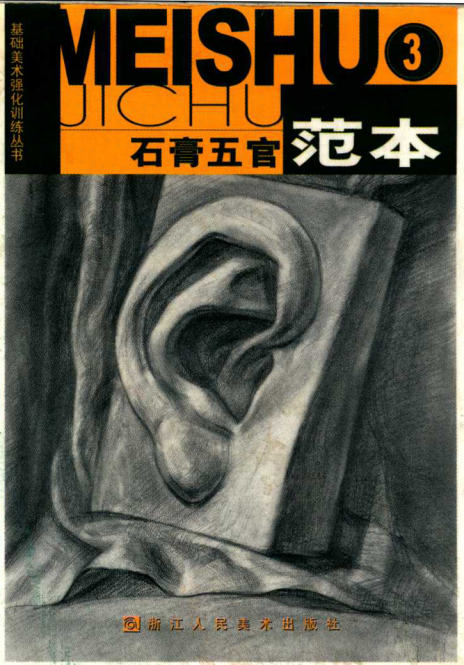
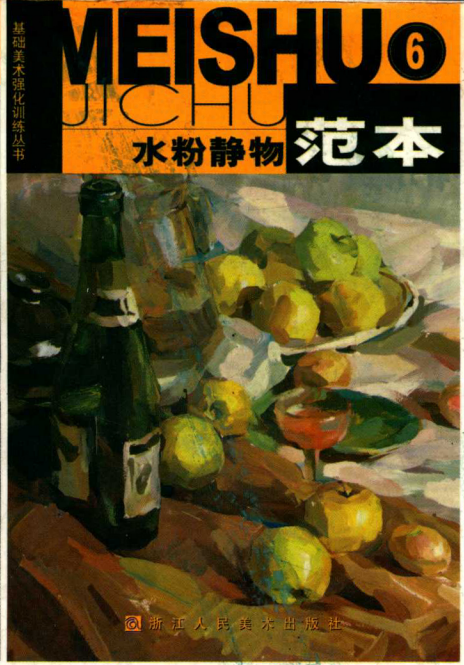
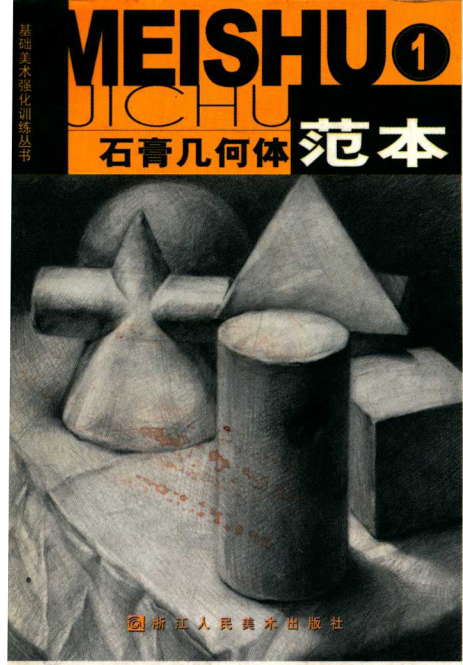
JICHU

水彩风景 范本

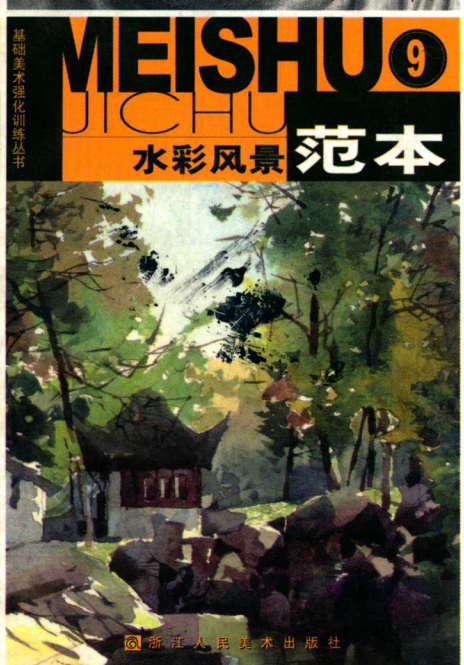
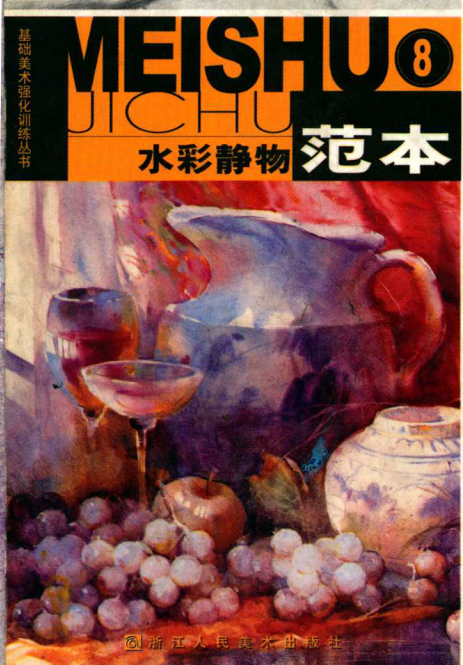
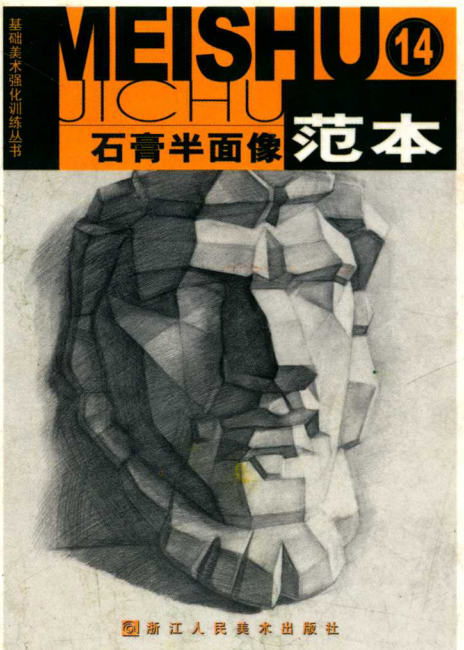
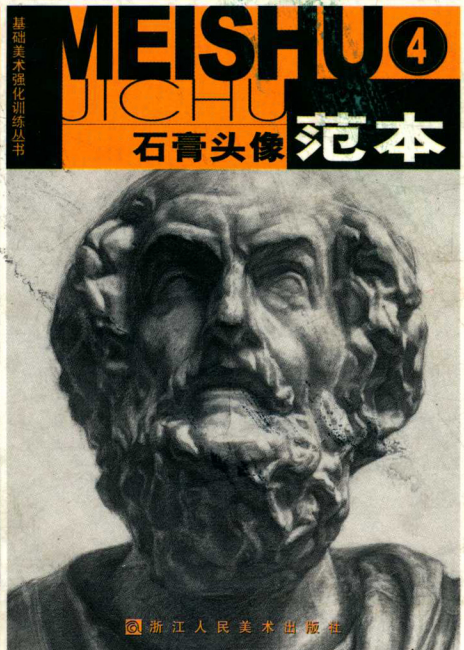
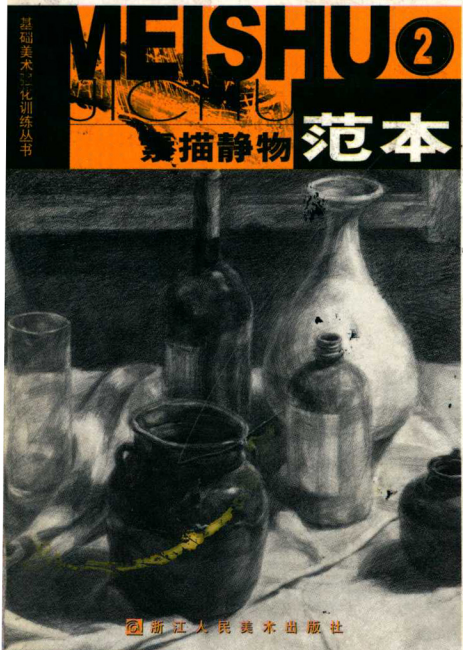
◎平龙 / 编著

浙江人民美术出版社

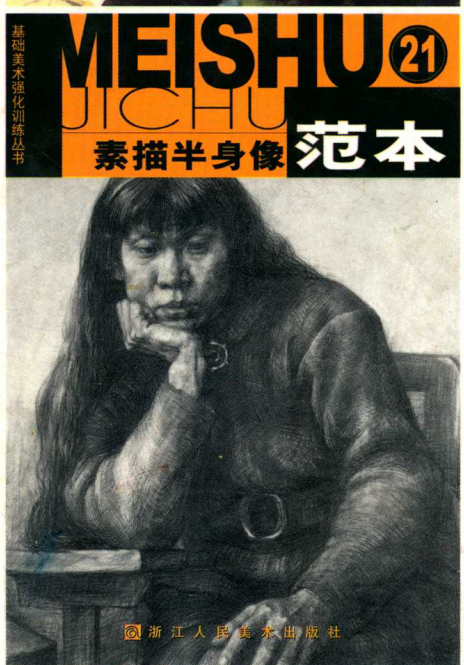

图书在版编目(CIP)数据
 水彩风景范本/平龙编著. —杭州:浙江人民美术出版社,
 2004.1
 (基础美术强化训练丛书)
 ISBN 7-5340-1758-0
 I.水... II.平... III.水彩画:风景画—技法(美术)
 —高等学校—教学参考资料 IV.J215
 中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第111977号

基础美术强化训练丛书总书目

- 石膏几何体范本①
- 素描静物范本②
- 石膏五官范本③
- 石膏头像范本④
- 素描头像范本⑤
- 水粉静物范本⑥
- 色彩风景范本⑦
- 水彩静物范本⑧
- 水彩风景范本⑨
- 丙烯头像范本⑩
- 水粉肖像范本⑪
- 油画肖像范本⑫
- 油画人体范本⑬
- 石膏半面像范本⑭
- 解剖头像范本⑮
- 设计素描静物范本⑯
- 设计素描石膏像范本⑰
- 速写人物范本⑱
- 速写风景范本⑲
- 石膏胸像范本⑳
- 素描半身像范本㉑
- 素描人体范本㉒
- 水墨传统人物范本㉓
- 水墨花鸟范本㉔

水彩风景范本⑨—基础美术强化训练丛书
 编 著 平龙
 出版发行 浙江人民美术出版社(杭州市体育场路347号)
 网 址 <http://mss.zjcb.com>
 经 销 全国各地新华书店
 印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司
 版 次 2004年1月第1版·第1次印刷
 开 本 889×1194 1/8
 印 张 5
 印 数 0,001—5,000
 书 号 ISBN 7-5340-1758-0/J·1537
 定 价 28.00元
 如发现印刷装订质量问题,影响阅读,请与本社发行
 科联系调换。

策划 高志岳 责任编辑 高志岳
 封面设计 黄晓峰
 版 式 曹 军
 文字审校 王素一
 图片翻拍 王雄伟
 责任印制 陈柏荣

ISBN 7-5340-1758-0/J·1537 定价 28.00元

基础美术强化训练丛书

WEISHU 9

JICHU

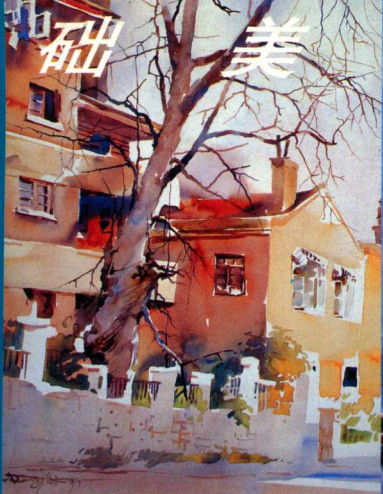
水彩风景 范本

◎平龙 / 编著

浙江人民美术出版社

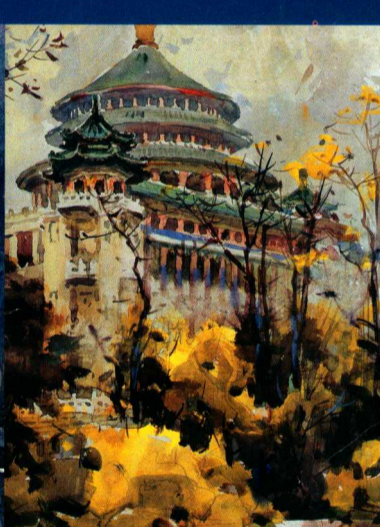
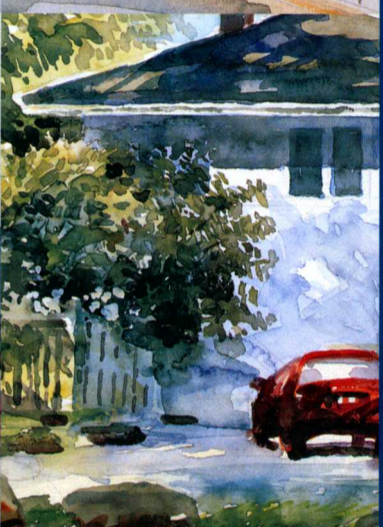

水彩风景 范本 9

平龙 / 编著
浙江人民美术出版社

本辑目录

- 老舍故居 / 2
- 上海的早晨 / 5
- 后花园写生步骤 / 6
- 后花园完成图 / 6
- 晨曦中的村庄写生步骤 / 8
- 晨曦中的村庄完成图 / 9
- 下坡的街道写生步骤 / 10
- 下坡的街道完成图 / 10
- 青岛小洋房写生步骤 / 12
- 青岛小洋房完成图 / 13
- 马来西亚港口写生步骤 / 14
- 马来西亚港口完成图 / 14
- 上海老屋 / 16
- 红房子住宅区 / 17
- 水乡的古桥 / 18
- 江南村寨的小院子 / 19
- 杭州涌金门老街 / 20
- 宁静的山里人家 / 21
- 浙南山区风光 / 22
- 鼓浪屿绿荫丛中 / 23
- 古宅丽日 / 24
- 皖南农村民居一景 / 25
- 树林中的别墅 / 26
- 农家的两棵老树 / 27
- 浦东老房子 / 28
- 小院子门前的瓜棚 / 29
- 重庆大礼堂 / 30
- 双宅之家 / 31
- 阳光下的桥边街 / 32
- 江南的依水人家 / 33
- 太行山风情 / 34
- 中原寺院的石香炉 / 35
- 十月金秋 / 35
- 高原上的小木棚 / 36
- 安徽农家的庭院 / 37
- 东北林场之晨 / 38
- 江苏的稻香时节 / 39
- 繁忙的港湾 / 40
- 园林汉碑 / 41
- 烈日下的海啸 / 41
- 五台山龙泉寺 / 42
- 浙南林区的木栏 / 43

NLIC2970109810

水彩风景 画法要点

平龙

●水彩风景画是一门必修课

水彩风景画除本身具有独特抒情诗般的艺术魅力以外，它还是当今大量学习建筑和环境艺术设计专业学生的一门非常重要的必修课，可以说也是大量学习服装、装潢、动画、产品等设计专业学生的一门非常重要的必修课。所以，学习水彩风景画越来越受到广大学生和老师的重视。对初学者来说，所学的水彩风景画，一般都是指透明水彩画法。学习水彩风景画除要考虑共同的绘画基础知识外，还要掌握水彩风景画本身的许多技巧。以下仅根据自己的教学经验简述与水彩风景画相关的关键要求。

●水彩画工具材料

1. 纸。上好的水彩纸用纯亚麻及棉纱制成，用浆和胶都非常考究。好的水彩纸质地稳定，着色性好，便于保存。水彩纸分为手工及机制两种，以手工纸为佳。根据不同的作画需要还可选择有粗细不同纹理的纸张。

较著名的水彩纸有英国的华特曼·山得士，法国的阿诗、枫丹叶、梦法儿，意大利的法布里亚诺等。国产的水彩纸中，河北保定的机制水彩纸质量比较稳定，是国内水彩画家使用较多的纸品，相当长的时间里一直是我国水彩画家的首选用纸。

2. 笔。画笔根据笔毛材质分类有羊毫、狼毫、兼毫、貂毛、尼龙等，按不同的用途和形状，又可分为扁笔、尖笔、圆笔、扇形笔，以及由扁笔引伸出来的各种排笔、底纹笔、刷子等。透明水彩因在控制水分上有其特殊的需要，所以在用笔的选择上适当增加些羊毫和兼毫的画笔，尤其是强调水分和笔触的写意作品中，中国的传统优质毛笔有着独到的表现力。在透明水彩画中有许多细部的刻画，长锋线笔有着出色的表现效果。在暗中透亮的刻画中，油画刮刀也是常备用品。

3. 颜料。透明水彩可以买专用的水彩画颜料，如上海的马利牌，天津的温沙、牛顿牌，日本的樱花牌。

4. 其它工具。除了上述工具外，外出写生时还必须具备有：(1)调色盒（一般为折叠塑料调色盒）。(2)画夹。(3)水桶。(4)画凳。(5)B~2B铅笔。(6)橡皮。(7)美工刀。(8)油画刮刀。(9)喷壶（用于喷湿纸面、润化颜色）。(10)留白胶（用于有一定密度、精度的空白）。(11)吸水纸、吸水布。

●水彩画的三大技法特点

水彩的技法特点比较强，其关键在于用水和用色及用笔运用上，三者结合得恰到好处时，就能很好地表现出具有水彩画特点的效果来。

1. 用水。水的运用体现了水彩画的最主要的特点，水彩画的调色，它不用白色，各种色彩深浅变化是靠水的多少来实现的。作画时，水分的多少要视风景画题材内容须达到的画面效果而定，并且与所选纸张材料的吸水性能直接有关，气候的干湿也影响着水量多少的控制。

2. 用色。与其他色彩画相比，水彩画的色彩更注意概括提炼和简洁明了。另外还有重要的相关因素，首先要正确地观察色彩，提高色觉敏感度。作画时重点要掌握好画面色调。调色时避免颜色调过头、过脏。画景物暗部时用色要纯一些。另外应预料到水彩湿干画法的色彩最后干时的效果会有较大深浅变化。关注好这几项因素，才能使画面产生理想的色彩感和明亮感。

3. 用笔。笔触是作为一幅完整的水彩画作品不可缺少的因素，用笔的好坏直接关系到作品的成败。它能够使作品活跃而变得富有表现力，使呆板的画面活泼而生动。近处的物体显得详实，画时用笔水分稍干，对比清晰。远处的物体显得虚略，画时用笔水分较多，对比模糊，从而产生空间感。无论干笔还是湿笔，运笔的速度必须迅疾而果断有力。水彩画是加法，落笔无悔，用笔用色尽可能一步到位。

●水彩风景画的作画方法

1. 先浅后深的原则。透明水彩画与不透明水粉画不同，前者不能随意改动，后者可以反复叠加和覆盖修改。另外，因水彩画色彩的呈现，是靠水彩纸底色本身的反衬而形成的，色彩可以反复透叠，但一般不作不透明覆盖。

2. 先上后下的原则。水彩画在作画时（尤其是采用湿画法时），画板应注意控制成一定的倾斜度，上色时，先画画面的上半部分，然后再逐步往下画，此时水份自上而下流淌，这样接色与接笔都会相当自然和顺手。

3. 先远后近的原则。以风景写生为例，可以理解为，先画天空，再画远山及远树，接着画房屋和近景、配景和小品等，这样便于控制大关系，逐步深入。

4. 铅笔的选择。水彩画起稿的铅笔以B~2B为好，如果选用的铅笔太硬了会伤纸面，太软了又会弄脏画面，这与一般素描写生所用铅笔要求是不同的。

5. 用水的问题。对于透明水彩而言，一定要强化用水的概念，水彩变化用水是关键。水不只是颜色的调和剂，而且是产生水彩独特艺术感染力的催化剂，在透明水彩中则主要靠水，善于用水则可以使单一的颜色丰富起来。水彩画中色彩的饱和度，不单指一个颜色的纯净度，习惯上还包含水的多少程度在内。如在湿画法中，利用饱和度的不同，可以在湿底上很好地完成对形的塑造。

6. 时间的掌握。在水彩风景写生中，对时间的把握是至关重要的，形与形的连接，色彩的跳跃和融合，干湿的控制，都是和时间——时机的掌握密切相关的。所以在对景写生时，每次都感到有一种压力，尤其是面对容量大的景物时，总感到难以有稳操胜算的把握，真有点李可染先生感叹的“狮子搏象”的心态。水彩画写生的过程，是一个高度投入、高度紧张的过程。

7. 成竹在胸。透明水彩画修改的余地很小，关键处有时一失足便成千古恨，想改也难。所以作画时，要想在先，动在后，要善于把艺术创造的冲动转化为具体作画的步骤。优秀的水彩画家心中往往都有一定的“秩序感”，动笔之初，心中就先有一、二、三……的动笔秩序排列计划。

8. 空白的留置。水彩画中空白（留白）处是很珍贵的，尤其到作画将近结束的时候，恰当的空白往往起到画龙点睛的作用。空白有两种，一是直接留白，即在纸面直接空出白纸底色。二是将留白胶画于预留空白处，待画面干透时再去除留白胶。

9. 选景处理。刚开始接触水彩风景写生时，可以由远景入手，再画中景，最后画近景。

(1) 远景处理。因景物较远，自然会舍去物景的许多细节，这样便可把注意力放在天、地、远景的三大色块的色彩关系上，感受色彩的空间透视变化。

(2) 中景处理。在掌握好天、地、远景景物三大色块的基础上，加入中景景物的内容，注意把握好局部和整体的处理。

(3) 近景处理。近景的重点在于，必须在画面整体的基础上谋求局部的深入、细节的精彩和丰富。

10. 黑白灰关系。水彩画用色和肌理的变化基本上是在一个平面上进行的，色彩运用上不产生厚度，色彩层次也不及油画那么丰富，所以我们在选景时要有意识地选取构成画面因素的场景，注意黑白灰关系的互衬、穿插、对比和平衡。

11. 湿画法与干画法。在很多关于水彩画的书中，都反复地提到湿画法及干画法的概念，这只是为了学习的需要才将其分开说明。其实湿画法及干画法都只是一种画法，真正的作画过程并非单一画法所能胜任，往往都是二者有机结合，应是综合多种方法才能很好地完成。

湿画法，指在湿底或未干的色底上趁湿完成色与色的相接、相加和重叠。

干画法，指一色相加在另一干透的颜色上，与另一色形成并置和透叠等效果，色形或笔触较明确。

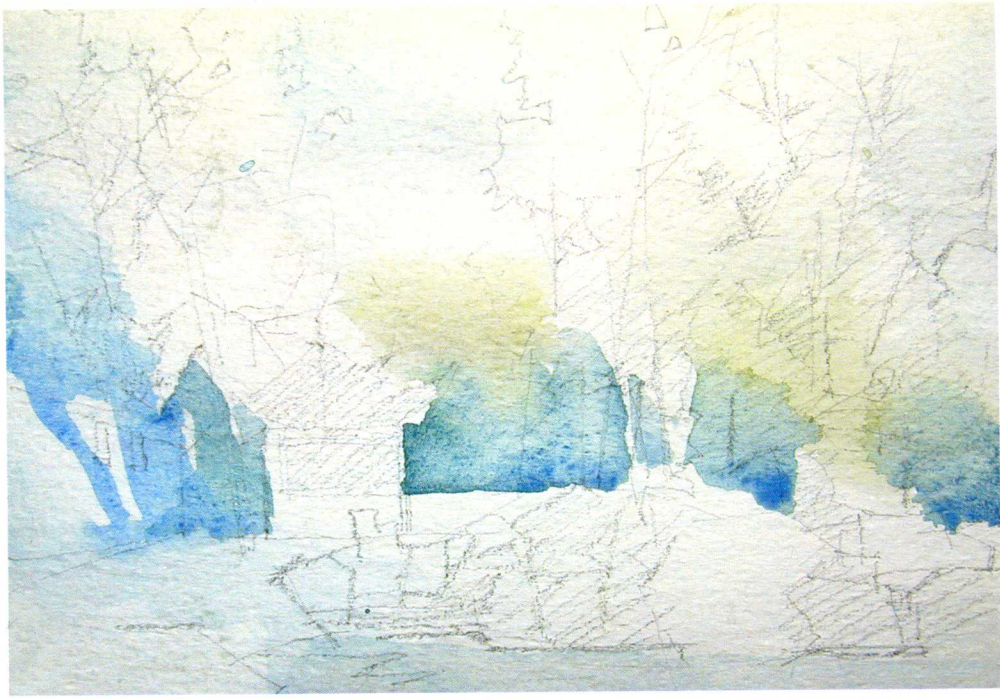
12. 概括。风景写生中面对的大自然，场面大而内容多，要在相对较短的时间里捕捉临场感受，必须学会概括处理对象。这种概括对象的能力中有一个重要点，便是选择。选择景点，选择构图，选择组合，选择主次……。而在表现对象时，则要善于在色阶层次上做加减法，善于将有的色彩层次合并、归类和组合，善于将有的色彩层次加强或减弱，做到虚实有度。入门之初要善于将复杂的对象简单化，有了一定的经验之后，则要想办法化简单为丰富，化普通为神奇。

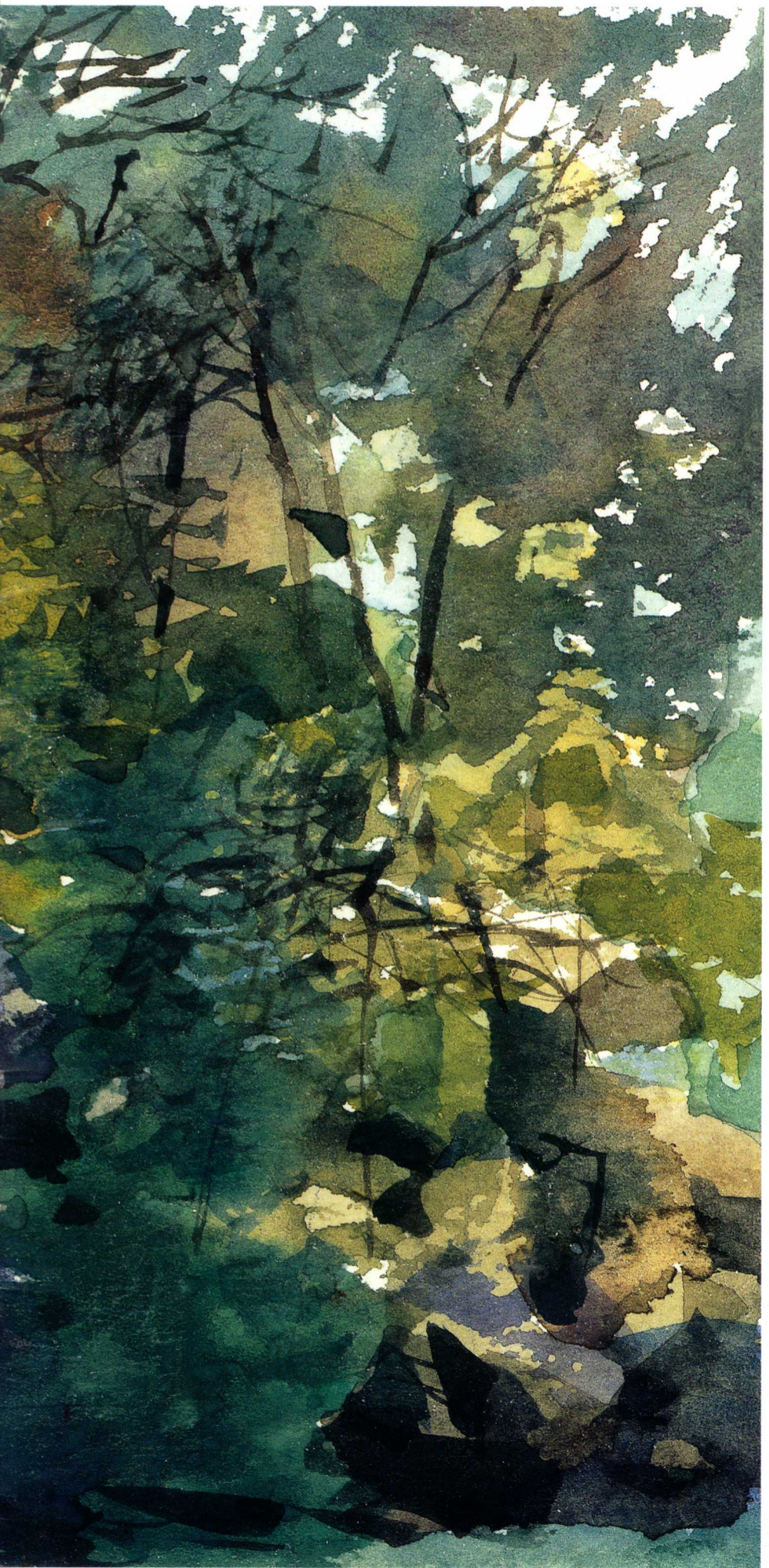
13. 整体观的重要。强调整体性是绘画作品中的一条重要原则，在水彩风景写生中，自始至终必须强调这一原则。局部是整体的一部分，局部间是相互关联的，局部服从整体。而在具体作画过程中，这个整体只能存在于胸中，而不能像有的画种或材料可以整体推进，逐步深入。写生中一些局部的表现往往是一次完成的，不能反复修改。对于透明水彩而言，因为不用或慎用覆盖性颜料，所以在作品进行到后期时，修改的余地很小，功亏一篑在水彩风景画创作中是常有的事。因而水彩风景画作者一定要有整体观和全局观。

●先临摹后写生

在初学过程中，可以说，临摹是水彩画入门的一种最好的学习方法，如同我们学习中国传统画和书法一样。通过临摹，拜作品为师，拜他人为师，我们可以尽快地学习和吸收他人的水彩风景画作画方法和技巧，将会起到事半功倍的效果。

后花园写生步骤

1. 这幅作品纸质为50%棉，纸纹较粗，但表层质感较光，行笔还流畅。该幅园林风景画中，对树木等植物是该画的重点，其表现是否精彩，会直接影响到作品的成败。本幅作品中树林和花草及乱石占据画面大部分位置，廊与亭成为点睛之笔，这一松一紧是作品中构图的要点。

铅笔稿以B~2B起稿，定位要准，落笔要松。值得一提的是透明水彩的铅笔稿，要求有别于一般意义上的素描稿，水彩的铅笔稿重在分割界定画面，想得多画得少，将画面的效果留给色彩去表现。确定树林的疏密和大致的明暗关系，太湖石的节奏起伏变化与构图中亭子的关系要处理得当。

2. 以中号羊毫毛笔打湿天空部位，再以小号狼毫笔蘸少许湖蓝和钴蓝渲染天空及远景部位。

3. 蘸少许土黄和浅绿画出地面亮部，加生褐和钴蓝铺太湖石受光部底色，以淡绿及中黄和少许土黄画出树的受光部。

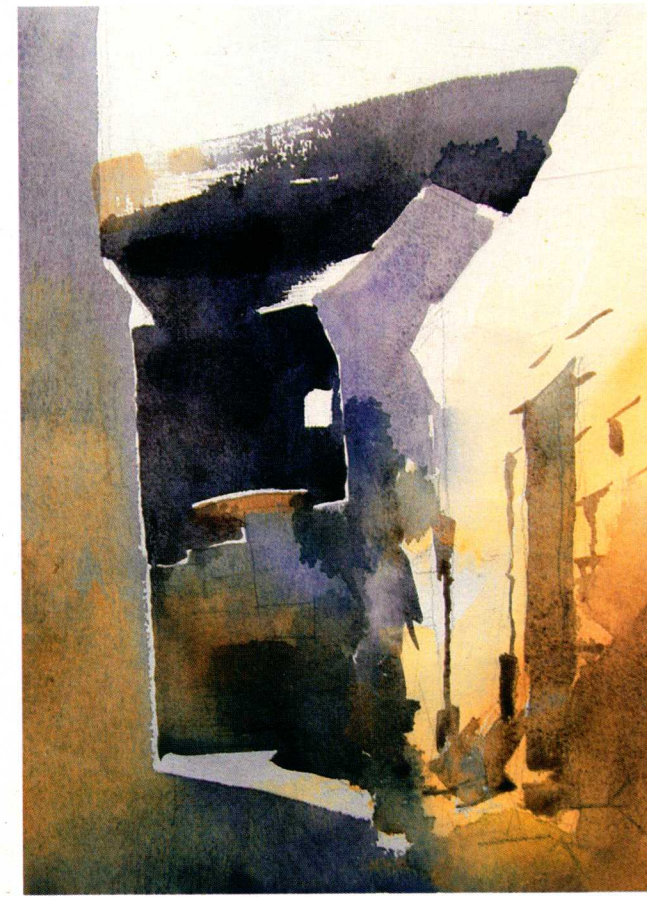
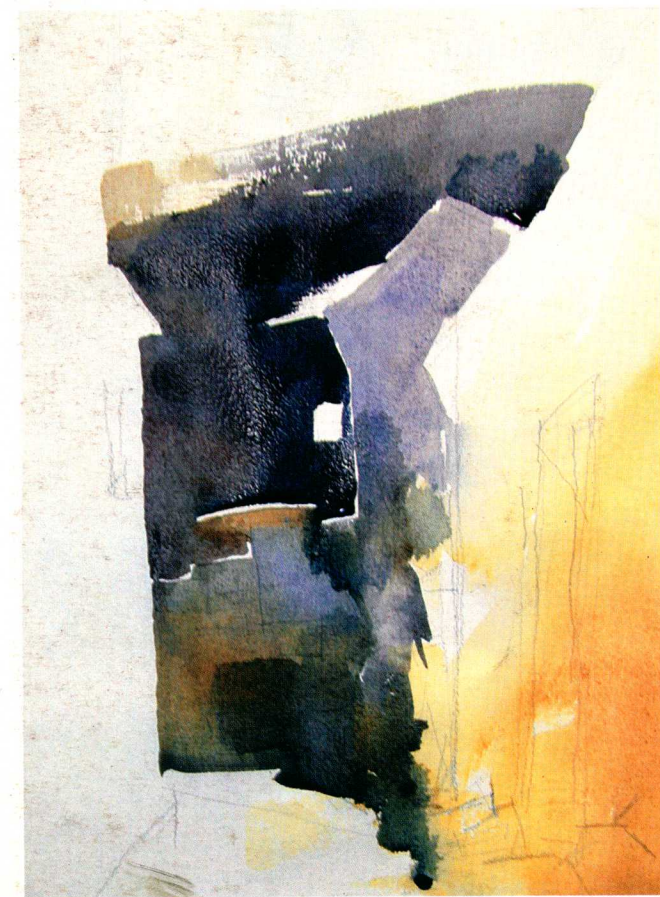
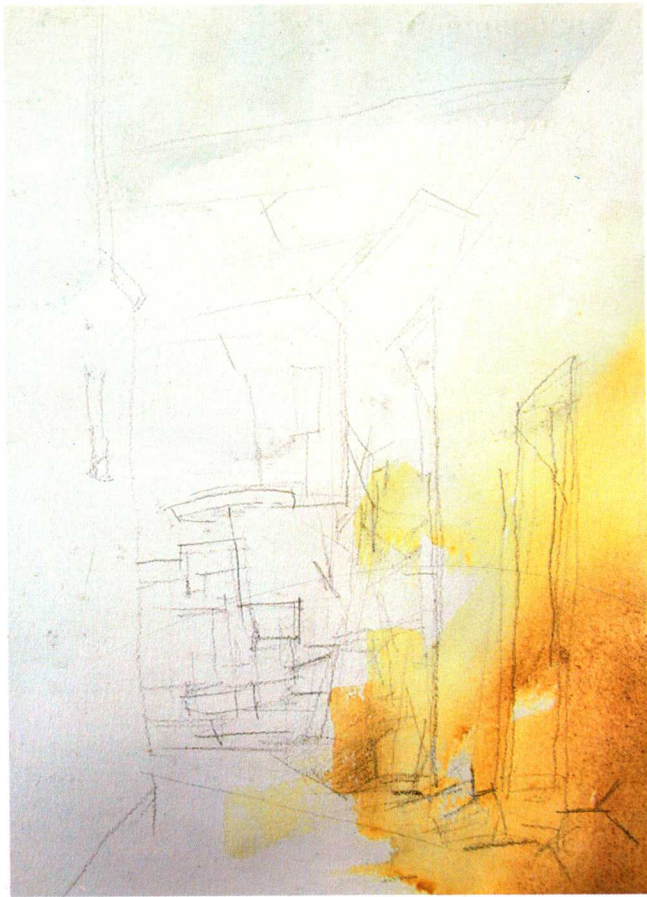
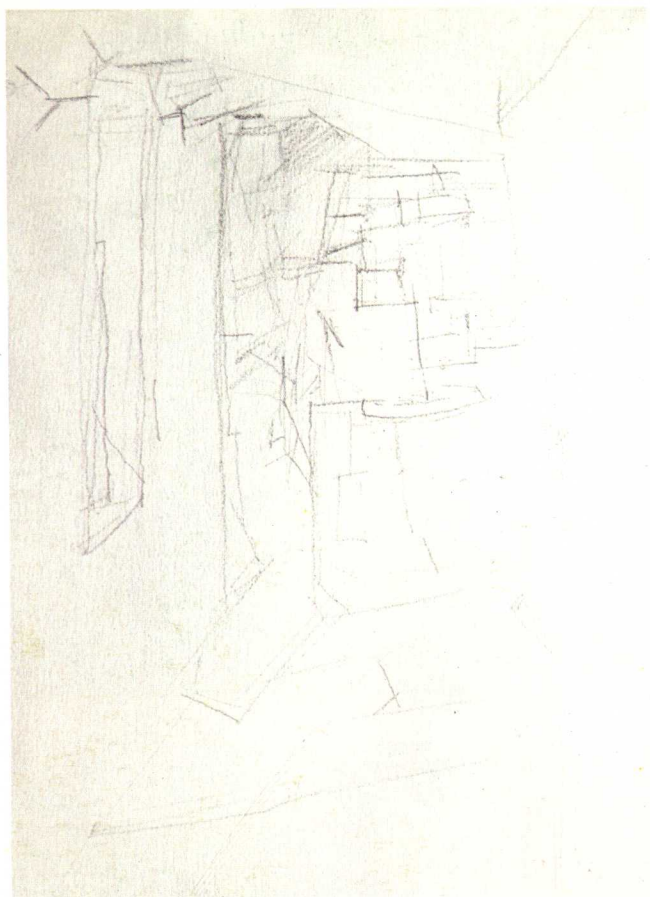
4. 添加少量赭石与深绿，逐渐扩大树林的暖色区域。紧接着以群青、深绿和少量曙红等画出树的暗部及相应变化。

5. 紧接着开始画暗部，画暗部时要注意，太湖石由近及远与左侧白墙的相互呼应，太湖石的远端接受墙面的反光强些，暗部也比近景处亮。暗部色彩用熟褐、群青、普蓝和深绿等色，作画时应视位置及光色关系而作微妙的色彩变化。蘸深绿和熟褐整体画出亭子顶部，飞檐处另加少许蓝色，亭子的窗子以赭石加环境色而成。

6. 再转而表现树林。因已入秋季，树叶的色彩变化较为丰富，不同的树种，前后穿插关系等要多次叠加，并干湿交替地进行。行笔方法有湿接湿、干接湿、干扫、点等方法。

在画树叶的色彩层次时，要及时勾勒枝杈，此时的枝杈行笔经过干湿不同的纸面可形成虚实相间的效果。表现树干时注意树干的“断”，有断才有隐，有隐才有前后关系，有前后关系才可以构成树林的整体效果，避免常见的枝干与树叶分离的毛病。

最后，再次推敲远景、中景和近景的层次关系，注意部分重点细节的刻画，直至画面完成。

晨曦中的村庄写生步骤

1. 起铅笔稿。起稿时必须先对眼前的景物作仔细的分析,做到胸有成竹。水彩画起稿,看似轻松,实则要求准确。对于透明水彩而言,开始的错误往往会被无情地保留下来而影响画面,故起稿落笔时务必注意如下几点:(1)准确。(2)铅笔线放松些。(3)不要面面俱到。(4)少用橡皮。

2. 以清水为主,蘸少许蓝灰色画出天空部分,紧接以清水湿润墙面受光部位(便于接色过渡)。再蘸少许淡黄和中黄画于墙面受光部位,稍后加入一点土黄和赭石画出墙根处。此处用笔为兼毫毛笔。

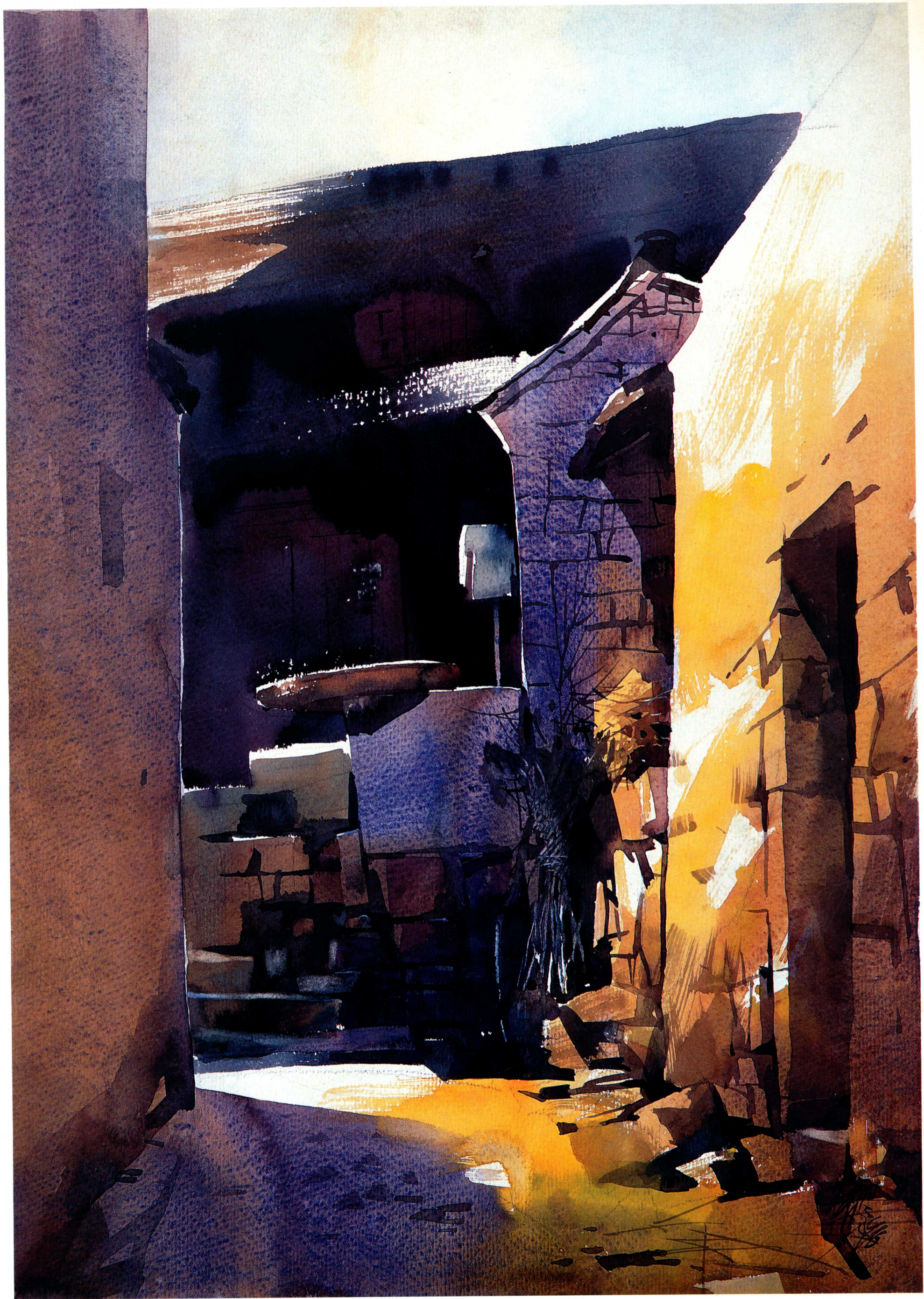
3. 在干湿适度时,画出屋顶面受光部位(此处用笔为1寸底纹笔)。

4. 亮部处理完后,立即考虑暗部的色彩层次,落笔从受反光影响较强的地方开始。表现这一部分时,用笔要稳而缓,要注意暗部色彩上下左右的变化。

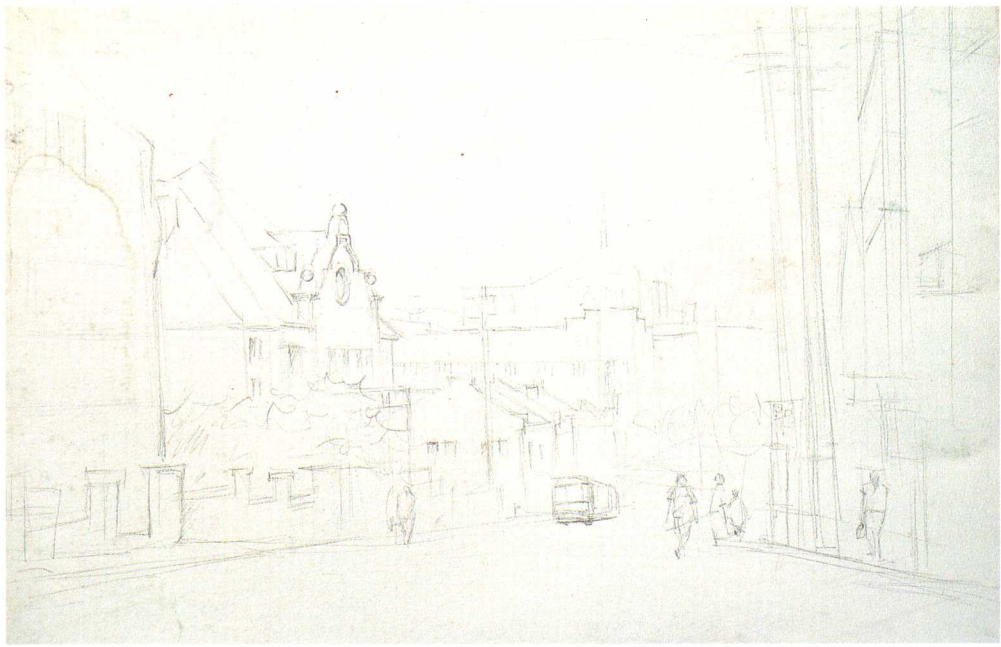
5. 屋顶面与屋檐下的暗部处理是这幅画成败的关键处之一。秋天的晨光从东面斜照入村子的小巷,朝露浸润后的屋面被照得银光闪动,画面中果断、利落地两笔,高度概括了当时的感受。稍干后加入檐下与门口两处的深色。

6. 左侧的墙面上部较冷,下部受地面反光而较暖。作画时应先用暖色打底,再自上而下地趁湿接笔,画到墙根处用色宜略重,地面阴影处加入深蓝、钴蓝等色,增加反差对比。暗部的简洁和整体,与门前的柴草乱石形成对比。

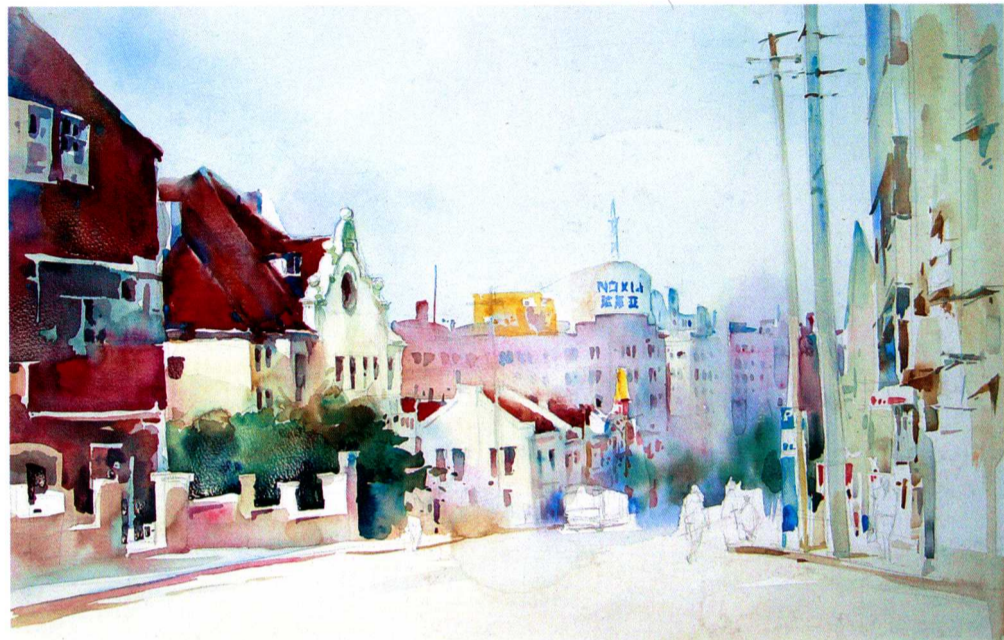
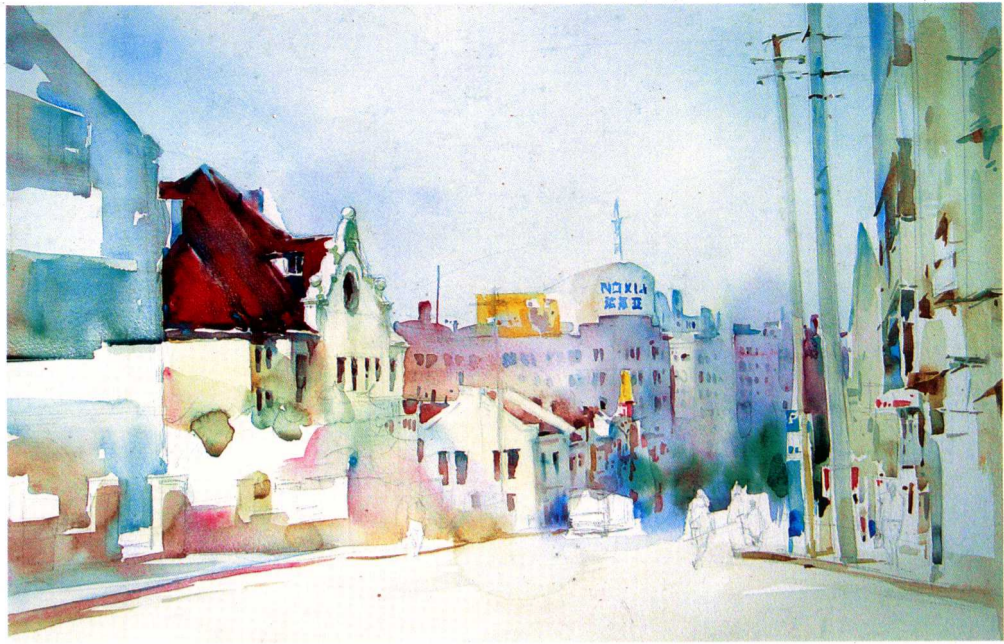
7. 画出门框、乱石和土墙大体的投影关系,重点部位的细节宜用干画法刻画,干草的枝干可用刮刀刮出,小枝及树叶等处用长锋勾线笔画出。最后完善局部,调整画面。

晨曦中的村庄完成图 / 平龙 / 9

10 / 下坡的街道写生步骤 下坡的街道完成图

下坡的街道写生步骤

1. 这是一幅下坡路街道的街景，透视有些特别，视平线较高，起稿尤其要注意其变化。其次是有些关键的形要强调出来，这种强调和画颜色的程序有关，干湿分界线和须留白的线要提示出来。

2. 用海绵将要湿画的天空及远景打湿（注意，空出要留白的部分一定不能打湿），这样可以使第一遍的亮色没有水印迹。湿画部分设计好颜色变化以后，要一气呵成，一步到位。天空用天蓝和钴蓝加少量冷红色，建筑物亮面用淡黄，地面加土黄和少许褐色及朱红，稍干后再加远景的暗面。

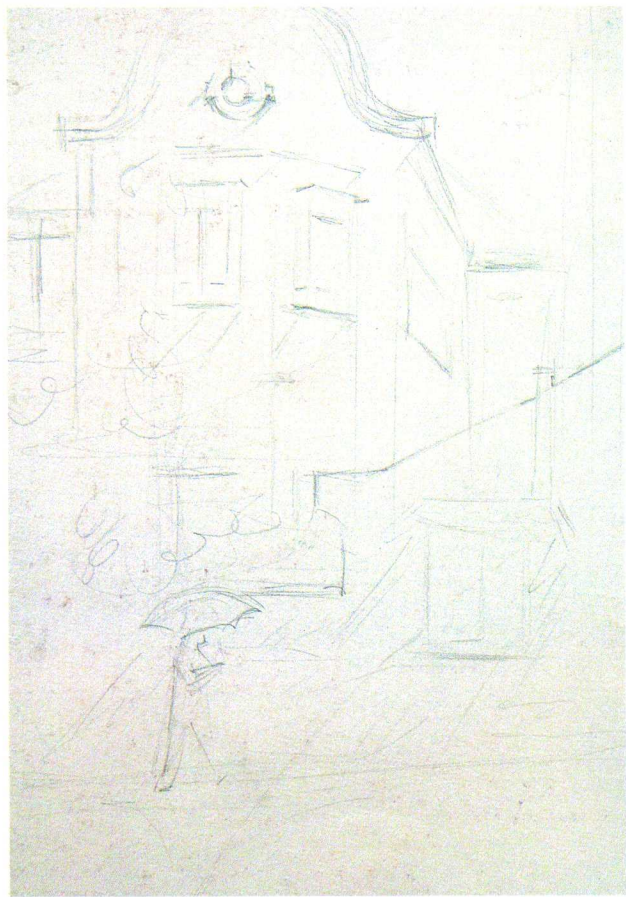
3. 塑造远景建筑物时，注意色彩由远到近，由冷到暖的变化，即由远处的天蓝加玫瑰红再到加朱红、土黄、橘黄、橘红、赭石色彩，变化要微妙，整体的色调是在天蓝和冷红之中。

4. 由远及近、由冷到暖，画近景的建筑色调。以土黄加褐色调和天蓝画近景部分的暖绿色，适当空白保持受光面的亮色调。左侧主体建筑的暗面暖黄色要纯一些，可用深黄加天蓝，下部适当加橘黄和冷红色。

5. 画主体建筑的红色顶部。此红色非常明显的突出，要尽量画得与其它部分协调，用钴蓝加朱红自然流动画出色调变化，而窗子部分要尽量虚一些，与总体色调要协调，用褐黄和绿色。近景建筑的暗面先用冷色铺一下，使其白色边框含有底色基调。

6. 继续画近景建筑的深红色。此处色彩较重，与全画色调有冲突，所以应以尽量减弱红色与形的表现，以减轻其量感，使画面平衡。

最后画人物及地面和天空的电线，目的是调整全画的色调平衡，使画面丰富而有节奏。此画的天地依然过大，建筑物偏小，而左侧的建筑物色彩依然过重。

青岛小洋房写生步骤

1. 构图以近景为主体，建筑物的结构要明确，把握住主要的透视线变化，尽量少画不重要的结构形体，但明暗变化的部位一定要强调及肯定，以便画色彩时能明确断开。

2. 铺主体部分的大色块，以抓住全画生动感的暖色基调。这部分要迅速而肯定，一气呵成，保持住色彩流动的生动感觉。在色彩的变化中体现画面的暖色基调的倾向，色彩使用了天蓝、钴蓝、深黄、橘黄和朱红及草绿，在这些多种色彩中，找出后部分暖色的用色基调发展画面。

3. 继续亮面的铺色过程，其用色不要离开基调色。越是前面越亮，后面则变暗，暗的色彩以朱红、深红和钴蓝及普蓝加重，色彩的深浅虽变但结构和秩序不变。不要抄袭对象微小的色彩变化，保持单纯明确的用色秩序。

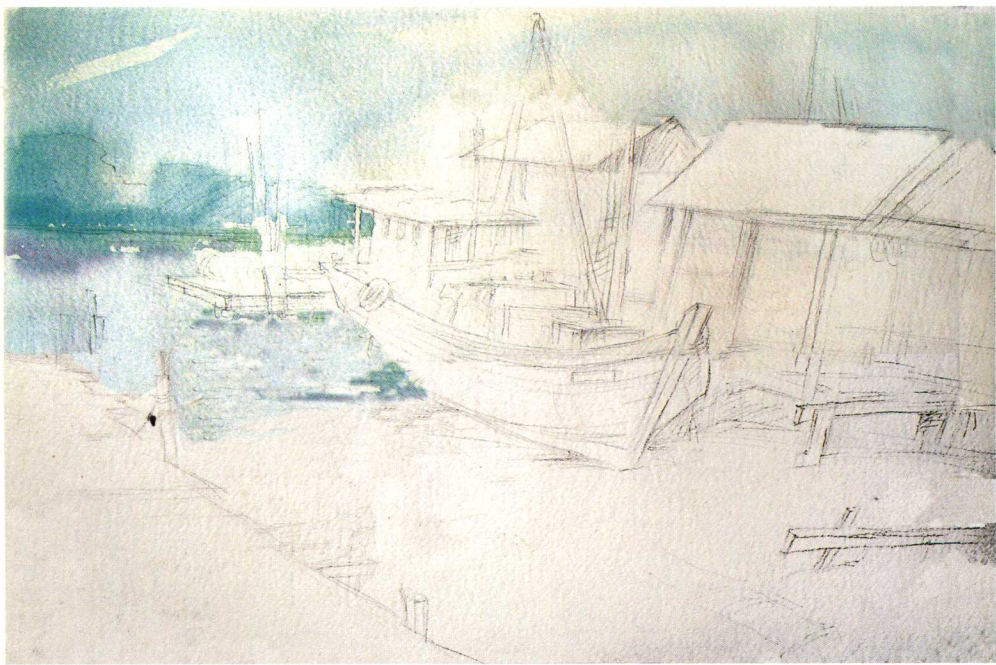
4. 铺完色调之后，可以回头从主体部位开始刻画细部结构。建筑物的透视要统一，色彩也须以暖色基调色来组合。为了表现暗面的深色，蓝色用了普蓝，红色用了深红。注意投影的角度和表现力，投影内一定的色彩变化，可以使光线更丰富、活泼感人。

5. 刻画近景的结构和色彩变化。由于近景处于亮部，所以要用较浅的色彩，如天蓝、橘黄、朱红和少量的钴蓝。在影子的区域内，色彩要富于变化，但不能改变其冷色的基调。保持色彩自然流动的效果，体现光的动感。

6. 由亮部画到暗部，由近及远，将较远处空余部分的形画完。要注意色彩由亮变暗的用时，要由纯度高的色变为纯度较低的色，这样色彩的空间变化才得以自然表现出来。

7. 细节的刻画可能使画面变的过碎，最后的工作是调整画面。减弱左侧阴影部分的结构细部，以使主体的窗子更完整突出。完善右上角阴影部分，画出电线等细节，增加画面线条的因素，产生出活跃的气氛。此画的空间深度较弱，缺乏空间对比，容易画得过实过碎，所以最后的工作应该是减弱某些过分的地方，使全画整体。

原
书
缺
页