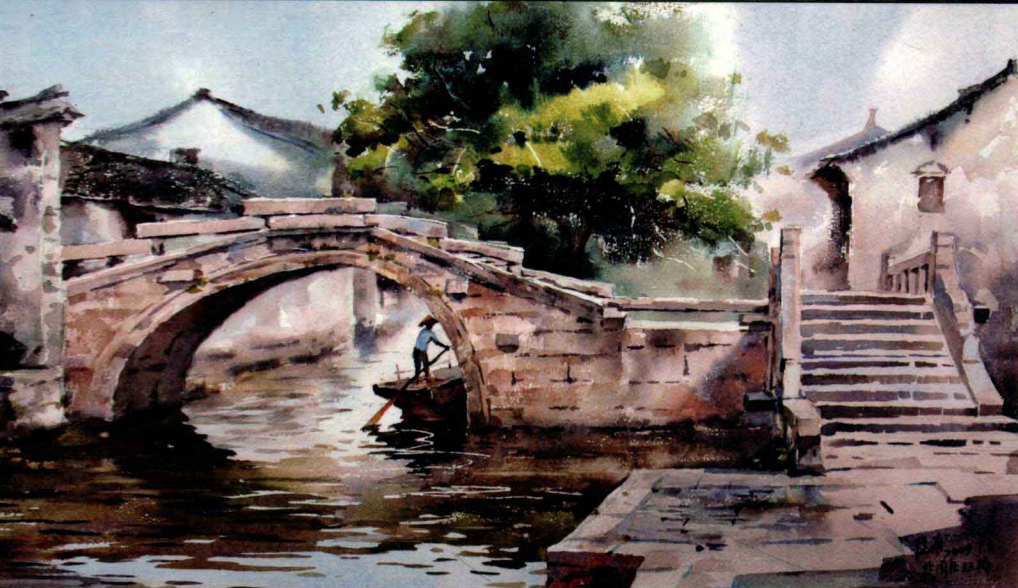

周庄·宏村边走边画

水彩风景写生教学**范本**

杨俊甫 著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

周庄·宏村边走边画

水彩风景写生教学**范本**

杨俊甫 著

杨俊甫

1963 年生于天津。

1988 年毕业于天津美术学院油画专业，2003 年毕业于天津师范大学水彩画研究生课程班。

中国美术家协会会员，天津美术家协会会员，天津市水彩画专业委员会委员。

现任教于天津城市建设学院艺术系，副教授。

2002 年《农院深深》入选纪念毛泽东讲话六十周年全国美展，2003 年《盼》入选第二届中国美术金彩奖水彩作品展，2003 年《女人体》入选全国首届小幅水彩画展获优秀奖，2004 年《窗前少女》入选第16届亚细亚国际水彩画联盟展，2005 年《温暖的阳光》入选第七届全国水彩、水粉画作品展，2006 年《女人体》入选第17届亚细亚国际水彩画联盟展，2008 年《蓝色交响》入选纪念中国改革开放三十周年全国美展。

2005 年首次举办个展——杨俊甫风景写生画展，著有《水彩画风景写生画法》等书籍。

2007年摄于安徽卢村

图书在版编目（CIP）数据

水彩风景写生教学范本 / 杨俊甫著. —天津：天津大学出版社，2010.10

ISBN 978-7-5618-3750-4

I. ①水… II. ①杨… III. ①水彩画：风景画：写生画—技法（美术） IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第189771号

出版发行：天津大学出版社

出版人：杨欢

地址：天津市卫津路92号天津大学内

电话：发行部 022-27403647

编辑部 022-27406416

邮编：300072

印刷：北京信彩瑞禾印刷厂

经销：全国各地新华书店

开本：250mm×250mm

印张：8

字数：230千字

版次：2010年10月第1版

印次：2010年10月第1次

定价：58.00元

序

水彩画是一门技法性很强的画种，水和色自然融合，形成画面的朦胧含蓄、轻灵秀逸之美，素有色彩皇后之称。水彩画的魅力在于鲜与活，“鲜”如同刚从地里摘下的水果、蔬菜，水气十足，惹人喜爱；“活”如同水中捞出的活鱼，活生生得鲜亮诱人。水彩画虽然画幅小、概括、简单，但是其品位很高。中外许多画家都画过水彩画，也常常利用水彩的便捷画草图，进行大型创作的前期准备，包括罗丹、毕加索、萨金特等一些大师都留下很多优秀的水彩画作品。

水彩画风景写生在我国高等建筑院校及师范院校被列为一门重要的专业基础课程，其作画工具轻便，户外写生时携带方便，在短时间内能捕捉那些瞬息即逝的风景，如晨、雾、黄昏、云烟等景色。水彩画的湿画法更适宜我国南方的雨景、晨雾、烟云等景色的表现。

二十余年来，本人每年都带学生外出进行色彩写生，去周庄和宏村写生次数最多，每次都会使我萌生不同的感觉和画意。正如著名画家吴冠中先生所称：“黄山集中国山水之美，周庄集中国水乡之美。”在教学中，为了给学生进行演示，也为了强化自己色彩基本功的训练，我经常要给学生当场示范，不知不觉之中养成了对景写生的习惯。无论走到哪里、无论时间长短，我都会带上轻便的水彩工具，在限定的时间内即兴作画，并拍下每一步骤作为教学资料。在这样的日积月累中，我的写生作品已经达到了一定的数量，留下了一幅幅自感满意的逸品之作。

方士庶在《天慵庵随笔》中写道：“山川草木，造化自然，此实境也。因心造境，以手运心，此虚境也。虚而为实，是在笔墨有无间——故古人笔墨具此山苍树秀，水活石润，于天地之外，别构一种灵奇。或率意挥洒，亦皆炼金成液，弃滓存精，曲尽蹈虚揖影之妙。”静观徽州的青山绿水与周庄的小桥流水，细心地品味古人的字句，艺术精粹都含在其中。对景写生与青山绿水为伴，作画中苦乐参半，我已经习惯用平静的心态去表达理想中的意境。

日积月累，滴水穿石，根据多年的写生作品、教学经验和作画方法编辑了此册，愿这些经验、方法及写生作品能对来宏村、周庄写生的学生及艺术界同仁有所帮助，使更多的人喜爱水彩画，用水彩表达出你心中诗一般的意境，也愿宏村、周庄景色更加美好。

杨俊甫

2010年8月

目录

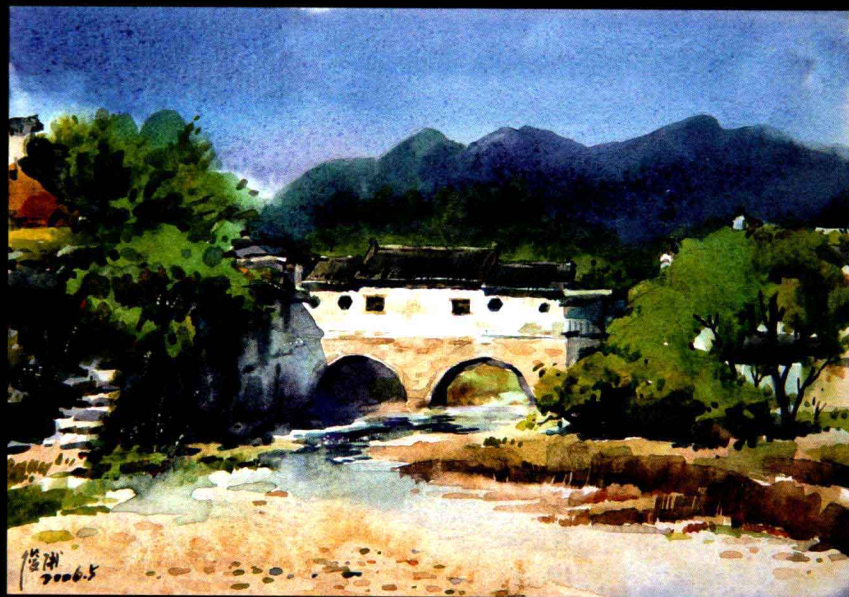
第一章 水彩风景写生的基本常识	1	第三章 水彩风景写生的画法与步骤	14
第一节 水彩风景写生课程教学	2	第一节 水彩风景一般写生	15
一、水彩风景写生的教学目的	2	一、水彩风景一般写生的方法	15
二、水彩风景写生的教学要求	2	二、水彩风景一般写生的画法步骤	17
第二节 水彩画的工具与材料	4	第二节 水彩风景短期速写	20
一、水彩纸与水彩笔	4	一、水彩风景短期速写的方法	20
二、水彩画颜料与相关的材料	4	二、水彩风景短期速写的画法步骤	20
第二章 水彩风景写生的教学内容	6	第三节 水彩风景写生创作	22
第一节 水彩风景写生色彩的观察方法	6	一、水彩风景写生创作的方法	22
一、如何观察色彩	6	二、水彩风景写生创作的画法步骤	22
二、如何面对自然景物写生	7	第四节 风景照片与写生创作	24
第二节 水彩风景写生色彩的归纳方法	8	一、利用风景照片写生创作的方法	24
一、自然形状的归纳	8	二、利用风景照片写生创作的画法步骤	25
二、自然色彩的归纳	9	第四章 水彩风景写生示范图例	27
第三节 水彩风景写生的调色方法	10	第一节 周庄写生	27
一、用笔、用色及用水的方法	10	第二节 宏村写生	41
二、水彩画颜色的调配	12	第五章 水彩风景写生作品赏析	62
三、色彩基调	12	第六章 名家水彩风景写生作品欣赏	78
第四节 水彩风景写生的构图方法	12		
第五节 水彩风景写生色调的默记方法	13		

第一章 水彩风景写生的基本常识

水彩画是一种携带轻便、使用范围广、艺术性强的画种，它具有清新、透彻、湿润、流畅等特点，深受人们喜爱，被人们喻为轻音乐、抒情诗。在艺术表现上，水彩更适合于风景写生，运用其干、湿画法来即兴、概括地表现自然景色，营造意境。水彩画风景写生在我国高等建筑院校及师范院校中，被列为一门重要的专业基础课程。

雨后山青 37cm×53cm 巴比松水彩纸 2005年

廊桥 16cm×24cm 保定水彩纸 2007年

第一节 水彩风景写生课程教学

一、水彩风景写生的教学目的

色彩风景写生是以自然景物为主体运用色彩描绘和表现自然的过程，是学生色彩基础训练过程中的重要环节。

水彩风景写生课程的教学目的是通过对自然景物的写生，运用科学分析方法认识并掌握色彩的冷暖变化规律，研究并表现自然界光与色彩之间的关系，使学生获得色彩的基本知识。从观察自然景色的感受中，体会自然景物中形和色彩的美感，提高学生对自然色彩的表达能力和审美能力。

水彩风景写生具有如下几个特性。

- (1) 纪实性——工具简便，可以快速而生动地描写和记录场景和素材，如利用很短的休息时间，用水彩速写的形式描绘自然景色。
- (2) 概括性——因色彩具有透明性，不宜多遍描绘，用笔、用色要求简洁、肯定，把握整体的色彩关系。
- (3) 技法性——基本技法有干、湿两种画法，湿画法较难掌握，常常受时间和水分控制的制约。但水色交融可产生变化丰富的韵味，体现水彩画面的不可复制性。
- (4) 抒情性——运用大量的水与色的相互渗化形成水色淋漓、透明、流畅的肌理效果，表现出色调朦胧的诗般意境。

二、水彩风景写生的教学要求

水彩画是易学难精的画种，精的含义为技艺性强，技法表现难度较高。水彩画使用的颜料多数是透明的，少数是半透明的。色彩的深浅用水来调和，靠色彩的衔接、并置、重叠与渗化等技法，在纸上塑造景物。水彩画基本技法为：干画法、湿画法、干湿结合画法，作画顺序由浅入深。干画法容易掌握，湿画法则很难，水分和色彩的衔接、渗化常常要靠经验来控制。

水彩风景写生课程的教学要求是对景写生，运用水彩画的技法和色彩的冷暖变化规律，在特定的时间与光线下，描绘和表现自然景物的色彩关系，利用概括、提炼、取舍、对比等手法，塑造景物之间的虚实、远近的空间关系，使画面具有透明、轻快、流畅的艺术效果。

在水彩画的学习中，学习方法很重要，它可以使你少走或少走弯路。

水彩风景写生可分为两个阶段：基本技法训练阶段和艺术感受表现阶段。

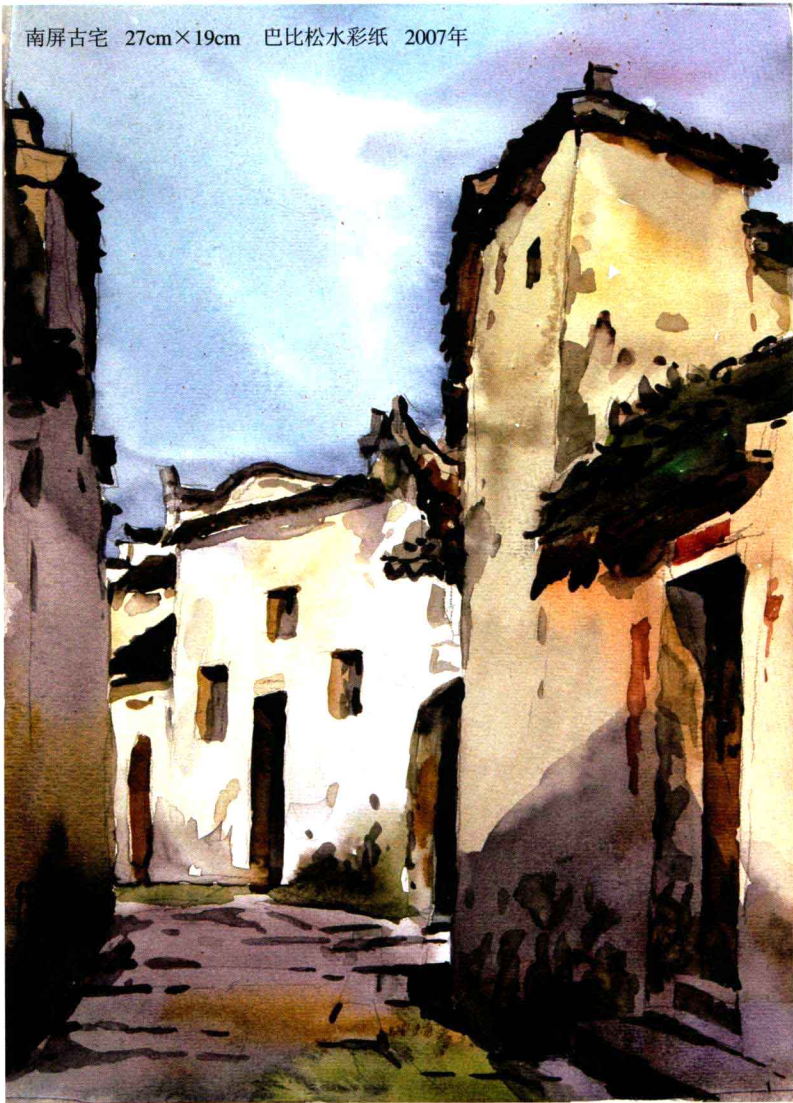
1. 基本技法训练阶段——写生色彩阶段

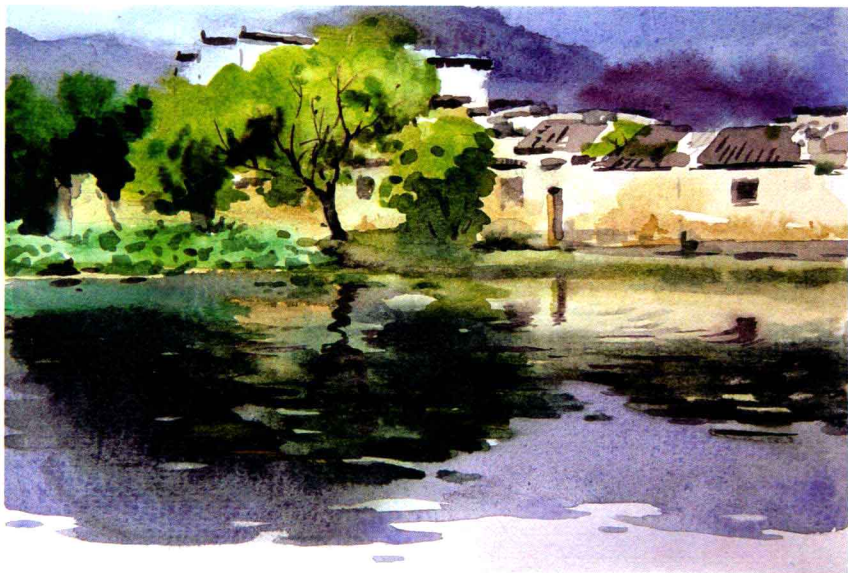
这一阶段主要是基本功训练，熟练运用水彩的各种画法、技巧，掌握自然中光与色的变化规律。客观物体在不同的时间和不同的光线下所呈现的色彩是不一样的，例如建筑物在早晨、中午、傍晚时所呈现的色彩是有区别的，应当重点强调不同条件下的色彩造型能力。

湿画法

南屏古宅 27cm×19cm 巴比松水彩纸 2007年

干湿结合画法

皖南春色 37cm×53cm 博更福水彩纸 2008年

写生色彩阶段的主要训练内容有以下几点。

(1) 练眼——对自然的观察力。平时要多观察周围景物的明度、色彩变化关系。首先，观察单个景物其受光后所呈现的明暗、冷暖的色彩关系；其次，再用比较的方法观察物体与物体之间的强弱、虚实关系。

(2) 练手——对技法熟练掌握的准确度。平时要对水彩的干、湿两种画法多做练习，熟练调出各种不同的基色及不同的冷暖倾向色彩。干画时，把握景物的形体准确到位，用笔要“意在笔先”，胸有成竹地一次完成。湿画时，色彩的运用和水分的控制要恰到好处，水、色互相渗透，形成自然的肌理效果。

(3) 练脑——品读名家的写生作品，储存在脑子里，养成读好画的习惯。读的目的是为了记住画面中的美妙的色彩、精湛的用笔，体会其表现中的独到之处并运用到自己的写生训练之中。

在写生教学中，以上的技法训练阶段是很重要的过程。

2. 艺术感受表现阶段——艺术表现色彩阶段

在掌握基本技法的基础上，培养学生对自然景物的视觉感受能力，运用个人独特的绘画语言表达其感受，展示自己的艺术风格，重点强调内在修养。

主要训练内容有如下三项。

(1) 情感——对自然景物的感情。

(2) 感悟——理解自然景物本质及内涵。

(3) 表现——用个性化色彩语言进行表现。

黄宾虹在论写生画法时讲过：“写生只能得山川之骨，欲得山川之气，还得闭目沉思，非领略其精神不可。余游雁荡过瓯江时，正值深秋，对景写生，虽得图甚多，也只是瓯江之骨。”山川外貌是可观察到的，山川的神韵还需静静地感悟和体会，这不是所有画家都能体会出来的，这种无形的东西也就是画中所要表现的“意境”。

第二节 水彩画的工具与材料

一、水彩纸与水彩笔

1. 水彩纸

水彩画纸是专门为水彩画而制造的。表面上有一定的纹理，吸水性能适当。水彩画纸分为两种：一种是机器制造的，另一种是手工制造的。我们一般常用的是机制纸，价格适宜，手工纸则比较贵。国产水彩纸主要有河北保定产的机制纸，性能比较好。国外水彩纸有英国的瓦特曼，法国的康颂、巴比松、阿诗、梦法、枫丹叶等品牌，初学者一般可用180克左右的纸。为避免纸浸水后起皱，可在作画前将画纸裱在画板上。

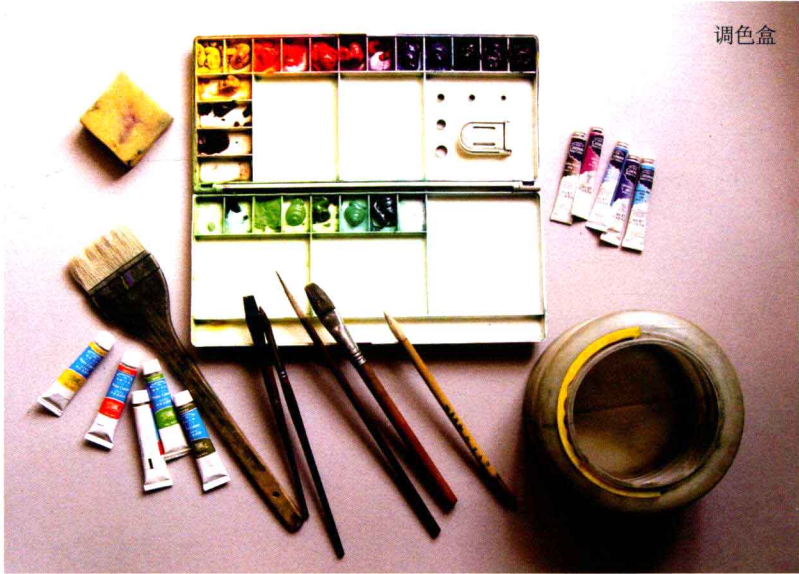
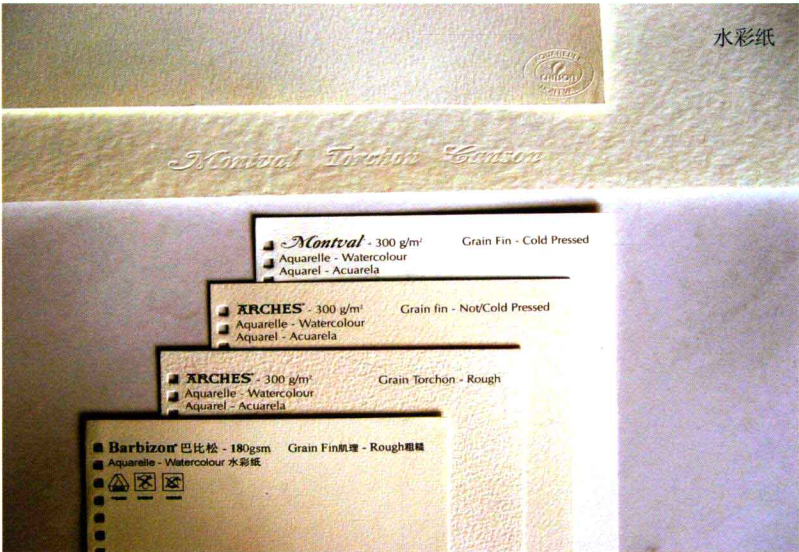
2. 水彩笔

水彩画笔一般用狼毫或兔狼毫制成，要求笔头含水量大，笔锋齐整，并有弹性，基本类型有圆形笔、扁平头笔、椭圆形笔及大刷笔。另外，适合画水彩画的笔种类很多，如白云笔、勾线笔、狼毫长锋笔、水粉笔、板刷等，根据个人用笔的习惯而选择。

二、水彩画颜料与相关的材料

1. 颜料

水彩画颜料的成分是矿物质、植物质和化学合成物三种原料，用甘油、桃胶调制而成，分软管装和固体块状两种。另外，还有一种瓶装的水剂透明水彩颜色，由于携带不便，使用较少。最普及的颜料是软管颜料，写生中携带方便，现挤现用，保持水彩颜料的鲜亮、纯度及透明度，用水调后能画出亮丽的色彩。

辅助材料

水彩簿

写生中的工具材料

根据颜料的性质,可分为以下三类。

(1) 透明色彩——水彩颜料与水调和,较多的色彩都呈现透明或半透明状态,其中普蓝、玫瑰红、大红、翠绿、深黄、青莲等色最为透明;橘黄、朱红、群青、凡戴克棕等次之。不透明的有赭石、湖蓝、土黄、土红等,与其他颜色调和时出现不透明或混浊感,影响画面的颜色效果。

(2) 沉淀色彩——沉淀效果是水彩画特有的效果,利用水和矿物质混合时出现的分离,干后沉淀出现带有纹理的肌理效果。群青、赭石单独或与其他颜色调和时易出现沉淀。

(3) 浸蚀色彩——在水彩颜色中,有些颜色浸蚀性强,诸如玫瑰红、深红、翠绿、青莲等,画后不易洗掉。在调色板上用后应及时洗净,否则会侵蚀到白色调色板中,影响调色。

2. 调色盒

水彩画调色盒是专为水彩而设计制作的,一般携带方便,放颜料的格子比较浅,现用现挤,用颜料少,以防浪费。调色区的面积比较大,而且有分区,以防有的颜色相互渗入。调色盘中挤入颜料要遵循一定的规律,应根据色彩的明度高低和冷暖的顺序来排列。

3. 其他工具和材料

(1) 工具箱——工具箱大小号不同,应根据调色盒、笔的大小来选择。工具箱可以把调色盒、笔、颜料以及一些零散的辅助材料放进去,携带很方便。作画时把画放平放在上面,又能充当画架。

(2) 画板——户外写生时最适合带四开画板,3小时内完成,最好在画之前把纸裱好。

(3) 画架、画凳——画架、画凳选择金属轻便的,画凳要必备,长时间作画,没有画凳,双腿很难承受。对我来说画架用处不大,很少带它。

(4) 洗笔筒——选择能折叠的适中洗笔筒,节省空间,易于携带。

(5) 辅助材料——如铅笔、彩色水溶笔、橡皮、海绵、刀子、油画棒、留白胶、食盐、喷壶、水胶带、美纹纸等,用于做特殊技法时使用。把装修用的美纹纸贴在已裱好的纸边上,用于留白边。作品完成后揭下美纹纸,不会粘伤水彩纸,而且显得很整齐。

第二章 水彩风景写生的教学内容

第一节 水彩风景写生色彩的观察方法

一、如何观察色彩

初学者在写生中，往往是单纯凭看到的颜色来作画。盲目地调色，东画一笔西凑一笔，色彩之间无联系，甚至简单用概念色来画。表面上似乎有许多颜色，却并没有一点“色感”，专业语称之“没色儿”，反映出对色彩观察方法和写生训练的不明确。

水彩风景写生是训练学生对色彩的感觉，提高色彩语言的表达能力。色彩的感觉来自我们的观察，正确的观察方法可以提高对色彩的敏感度。

宏村写生现场照片

宏村实景照片

正确的观察方法可以从以下几个方面理解。

(1) 朦胧观察方法——观察时半闭眼睛，视线中的景物变小，变得很整体，构成许多色块，边缘线模棱两可，而色彩丰富，有利于明暗层次及色彩冷暖倾向的判断。

(2) 打破概念色意识——物体颜色的概念，如绿的树叶，红的苹果在脑子里消失，而把颜色放在周围的环境中去观察，如绿色偏蓝或偏黄等。

(3) 用冷暖比较法——观察时多看看周围临近的颜色，反复进行比较，体会其冷暖色彩的倾向，如：大红比朱红相对偏冷，大红比紫红相对偏暖等。

色彩感觉不是天生的，是在长期实践中培养起来的。感觉只解决现象问题，理论才解决本质问题。观察色彩从感觉—理性的分析—感觉，反复不断地再认识。

二、如何面对自然景物写生

对景写生不同于室内写生，由于受自然光线、气候等环境的干扰，会影响作画的情绪及对色彩的感觉。初学者往往绘画基础还不扎实，开始时被自然景物所感染，情绪高涨，画劲十足。但渐渐受其他因素的影响受“挫”，如干、湿画法控制不熟练，色彩冷暖关系不对等，造成整体画面散、乱、脏等问题无法解决，以至发展到无法再往下画的局面。

如何进行对景写生，本人根据多年的外出写生经历总结出几点经验和体会。

(1) 写生目的要明确——风景写生主要训练色彩的感觉，强调色彩的冷

暖、块面、色调关系，即“画关系”，把眼中看到的景物、房子、天空等归纳成一个色块与其他色块的关系。

(2) 情绪要稳定——写生中常因围观人多而影响情绪。在这种情况下要多对景找找画面中的问题，把精力转移到画上，而忽略周围的干扰。当头脑很乱画不下去时，先暂时放下手中笔，看看同学或别人的画，等头脑清醒时再继续调整。

(3) 有意识地选取景点——根据自己的水平来选取景物的复杂程度，可以先选择形象较为简单、色彩关系明确的景物。画幅先小些，节省时间，随着绘画水平的提高再逐渐描绘复杂的场景。

(4) 抓住画面的重点——作画中，头脑要清晰，作画步骤要正确，自始至终画面要保持一个整体。从整体大关系入手，局部服从于整体，突出重点，细致刻画。刻画到什么程度，要根据整体关系做到心中有数。

(5) 技法运用熟练——干、湿画法掌握自如。进行湿画法时应做到成竹在胸，用笔肯定，一气呵成，一遍成形，干后不再修改，如天空、远山、远树等都要趁湿完成。在进行干画法时，应用色有序，由浅至深，保持色彩的透明感。

(6) 时间的控制——根据时间的长短安排作画的程序，时间长的可以画得很深入，时间短的可以快速概括整体关系。完成时，不论时间长短，画面所表现的物景整体关系应是完整的。

(7) 光影的捕捉——光影因时间而变化，作画中应先画出受光处的色彩变化关系，后画暗部等变化慢的色彩。要注意上午与下午会有所不同，如果上午没有画完，最好等到第二天上午同一时间再画。

现场照片

完成的习作

第二节 水彩风景写生色彩的归纳方法

初学者对景写生应先从自然景色的归纳开始练习，忽略物象的细节，在整体中归纳出景物的形状、色彩、空间之间的色块关系。主观归纳可以帮助初学者提高对色彩的认识，增强色彩的组织能力，而面对景物有目的、有条理地进行作画练习则是重要的一步。

一、自然形状的归纳

1. 从外轮廓形归纳

把复杂的形简化成简单的外轮廓形，如远山、建筑、地面的外形等。

轮廓形归纳小稿

2. 大体面关系的归纳

把零散的体面归纳为一组，分清组与组之间黑白灰的层次关系。

体面归纳小稿

3. 主次景物的归纳

分清主次景物，将主要景物色彩、明暗对比增强，次要景物减弱或删除。

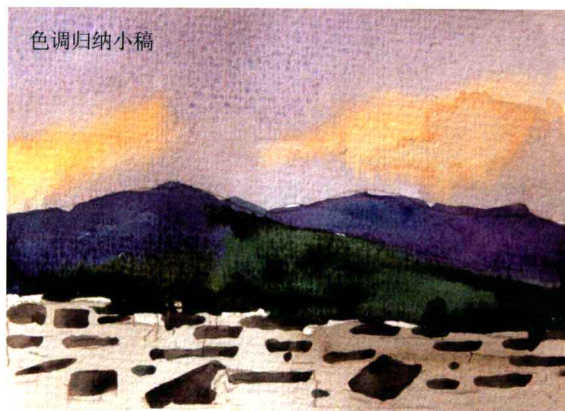
主次归纳小稿

二、自然色彩的归纳

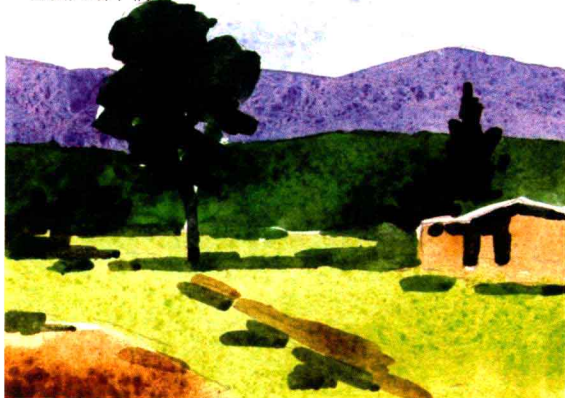
1. 主色调的归纳

把所有的色彩统一归纳于主色调中，画面中每一色块都要服从主色调，如暖或冷色调、蓝或黄色调等。

色调归纳小稿

色块归纳小稿

空间归纳小稿

2. 局部的归纳

画面中对局部的冷暖气、中间色的归纳，用以分清层次关系。

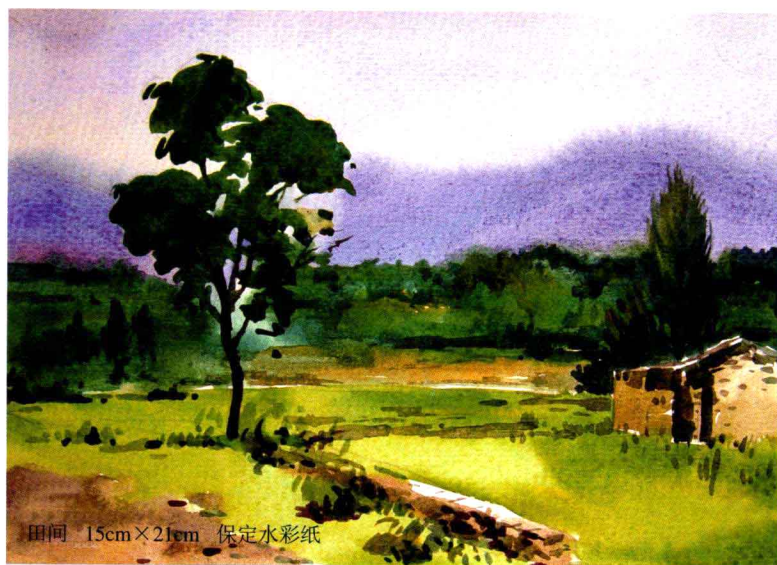
3. 空间的归纳

把零乱、跳跃的色块归纳到不同的空间位置，使画面和谐。这种主观的归纳可使画面达到某种韵味。

晨光 27cm×19cm 保定水彩纸

田间 15cm×21cm 保定水彩纸

秋浪 37cm×53cm 保定水彩纸

第三节 水彩风景写生的调色方法

一、用笔、用色及用水的方法

(一) 水彩画的基本画法

水彩画的基本技法大体分为干画法和湿画法两种。

1. 干画法

在水彩画技法中最普遍采用的技法，即是用水调和颜色后，画在干的纸面上的一种画法，一般在纸面上一次性完成或多次重叠完成，并由浅色到深色一层层加深。每次画时应求色彩透明，水分适当，水和颜色的调和具有一定的饱和度。干画法一般分为平涂法、并置法、重叠法、枯笔法等。

(1) 平涂法——用较大号画笔调出饱和度的色彩，均匀地平铺，看不出笔衔接的痕迹，呈现平整单纯的效果，这在铺大的基本色调时常用。

(2) 并置法——在第一个色块旁并列地涂上另一色块，利用中间的白缝使两种色彩并列在一起，如跨越白缝而与另一色相融产生互相渗化，会出现意外效果。此画法常用于第一遍涂大的基本色调。

(3) 重叠法——在第一遍颜色干后，再重复加上第二遍或第三遍颜色。通过多次由浅到重的重叠，产生有趣的笔触及塑造形体的边线结构。这种方法可以使你稳健地按照自己的程序来深入刻画形体，初学者易于掌握。但应注意的是在叠加时避免色彩因重复而没有透明感，显得脏和腻，失去了水彩的味道。

干画法

湿画法

(4) 枯笔法——指用较干的笔画出带有飞白、枯干的笔触，常表现苍老的树干与树皮的肌理、建筑物的表面质感等。应注意这种用笔要准确、肯定、到位，否则会感觉浮在表皮上。

2. 湿画法

湿画法在水彩画技法中是最富于变化、最难控制且变幻莫测的技法，也是最能体现水彩画特色的，水色交融，酣畅淋漓，有一种朦胧的美感。这种表现方法即在绘画之前先将纸面喷湿，在湿润的纸上或湿润的色层上着色。这种方法主要是利用纸上的水分将色彩融化，或是让色彩与色彩之间相互渗化，从而获得丰富、自然融合的画面效果。

湿画法常采用具体的方法有“湿接法”、“湿叠法”、“晕染法”、“破色法”等四种。

干、湿结合画法

(1) 湿接法——指色与色之间在湿的时候渗接，利用水分使颜色相互浸润、渗透，不留水渍，产生复杂、丰富的色彩变化。要注意应在较短的时间内完成，避免反复过多，从而造成画面色彩的浑浊不清。

(2) 湿叠法——指在已涂过色彩的底色未干的基础上重叠着色。要注意画后一遍时，颜色含水量要适当减少，含色量应相对增加，防止含水过多，色与色之间冲出水渍，影响画面。

(3) 晕染法——指先在纸上画出颜色，再用清水将未干的颜色从旁边晕化，逐渐溶开，产生一种渐变的效果。这种方法常用于画无云的天空及明暗转折的表现，由明到暗或由深到浅或由冷到暖均匀地渐变。

(4) 破色法——指在底色未干时，用含水量较多的颜色冲破底色，从而形成大面积色中较亮的小色块，产生对比的变化，突出了水彩画特有的水色

肌理、透明感强的效果。在雨季作画时,常常出现细微的雨点洒落在未干的画面上,冲破天空的底色形成自然的白色斑点,使得画更有意外的情趣,自然真实。

3. 干湿结合法

干画法边缘清晰、明确,适合表现物象的结构、层次关系,视觉感觉表现为实;湿画法色彩互相渗化变得模糊,适合表现物象的朦胧意境,视觉感觉表现为虚;而干、湿画法相结合,利用虚与实的双重表现,增强画面的表现力,通过虚实变化,使画面内容变得更加完美。在干湿并用时,一般是先湿后干,远湿近干,虚湿实干,水彩速写运用干湿结合法最为恰当。

(二) 用笔的方法

水彩画与中国水墨画有相近之处,水彩画使用的笔也有中国画的笔,如白云笔、勾线笔、长锋笔等。中国画很讲究骨法用笔,用笔好坏直接影响画面的整体,可以借鉴中国画传统运笔的方法,即中锋、侧锋、顺锋、逆锋等。但水彩画与中国画在表现形式上有所区别,水彩画注重写实,而中国画注重写意,即东方的平面与西方立体造型的区别。东方称为笔法,西方称为笔触。

水彩画的用笔具有灵活性,运笔方法很多,既有强调“写”的,也有强调“塑”的。

(1) 板刷——常用于铺大的背景及大面积底色,作画时非常流畅、概括,气韵生动,一气呵成。

(2) 圆头笔——常用于晕染、勾线、刻画物体,笔头含水含色多,画时笔触变化大,色彩变化丰富。

扁头笔的体面塑造

圆头笔的勾线

(3) 扁平头笔——常用于画小面积的色块、塑造形体的块面关系等,画时笔触整齐而有力,能画出丰富的层次及色彩变化关系。

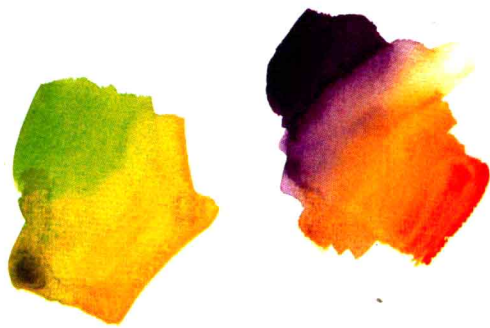
水彩画中有几种运笔方法:涂、染、扫、揉、拖、擦、摆、点、勾等。

不同的笔触可以表现出不同的环境和意境,在人的情感作用下,便有了喜、怒、哀、乐。均匀缓慢的笔触表达出稳健、持重、浑厚;速度急快的笔触表达出流畅、飘逸;轻轻在纸上擦过的笔触表达出轻飘。

(三) 用色的方法

水彩画与油画都属于西方绘画,色彩的观察及表现手法是相同的。但因各自所用的材料不同,影响各自的表现形式、表现技法都有所不同。油画、水粉画由于调入白色,颜色厚,具有覆盖力,容易修改,可以反复调整,色彩表现丰富。

透明与色彩的纯度

水彩画的特点是透明和概括,调色时用水而且不能用白。受其颜料的限制,颜色不能无限制地复加,并留有明显的水渍,画错后不容易修改,一般是由浅入深。水彩画用色用水的顺序很重要,有时会出现意外的效果。

在水彩画写生中,用色应解决色彩的透明度和色彩的纯度问题。

透明度——调色应加入适量的水分,使颜色充分地流动晕开,颜料随水分在纸面上扩散,颜色层显得明亮、清澈。用水量多,扩散力大,透明度高;用水量少,色彩浓重,扩散力差,透明度低。

色彩纯度——加入过多的水分会影响色彩的饱和度,减弱色彩的纯度。初学者常常因怕水分不够,调色时用水过多,加入颜色少,反复加入颜料,

过多的重复,使得色彩纯度降低,变脏、变腻。另外,应考虑到色彩干后变浅,重色要趁湿加浓一次完成,以保证接近理想的色彩纯度。

(四) 用水的方法

水彩画是以水作为媒介调和颜色,水分的大小及湿度直接影响色彩、形体。色彩在水的作用下,通过相互碰撞形成自然的扩散痕迹,水的自然流动还能生成各种各样的透明形状,并起着湿润、衔接、渗化、洗涤、流淌、冲淡等作用,水色的互相渗透创造出不同的肌理效果。

在写生中,水的运用很重要,一幅水彩画的成败,在一定程度上取决于对水运用的能力。水分过大,颜色被水冲“跑”了,物体的形状没有了,造成画面空的感觉;水分不足,颜色晕不开,物体的形状显得生硬,造成画面枯涩、呆板,没有水彩画的韵味。

水分的含量应从两方面考虑。

(1) 水分同样的一笔颜色,画在湿的纸面上与干的纸面上的效果是不同的,前者感觉很润、很浅,后者感觉很干、很重。

(2) 笔中水分少颜色浓,笔触干枯、不透明,有僵硬之感;笔中水分多颜色变浅,笔触呈现流畅、透明、灵柔之感。

作画过程中应结合这两方面的情况来考虑画面的效果。调色盘中调出的颜色明度应想到在湿纸上和干后的明度效果,往往是只注意当时调出的明度,而干后才发现比原来的浅两度。要想掌握并运用好水分与色彩的技巧,要靠更多从实践中得来的经验。

二、水彩画颜色的调配

与水彩画用水来调色不同的是，油画和水粉是靠白色来调配颜色的，颜色浓厚，具有覆盖力，并能分辨出各层次微妙的色调。而水彩由于在调色中水分的不稳定，对细微的色调很难调准，从而适合画大色调。

在水彩画写生中，应掌握好以下调色方法。

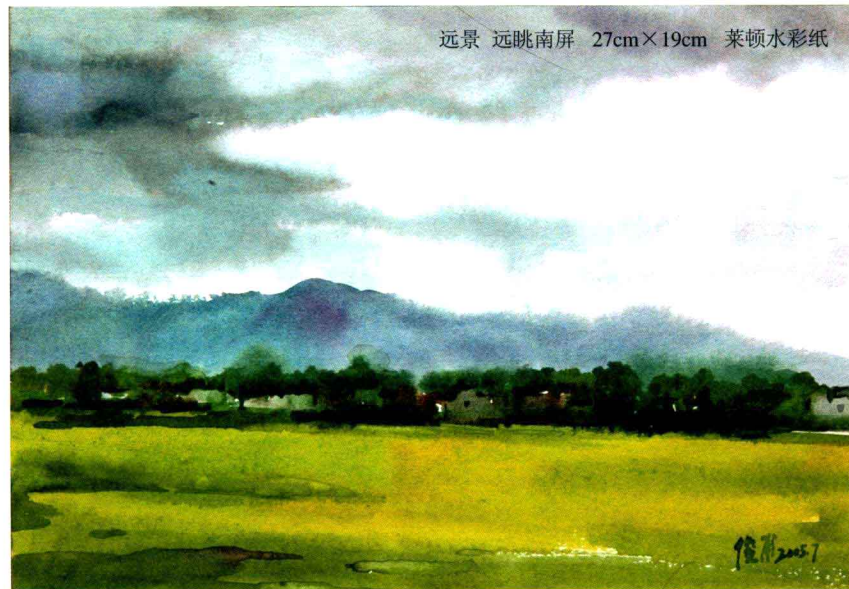
1. 大面积调出基本色调，再根据观察的感觉加入偏冷或偏暖的色彩，使调子丰富起来。
2. 颜色加入水后变浅，要注意纯度的变化。
3. 互为补色的颜料调后会变为灰色。
4. 过多的复色调后会浑浊，没有光泽和透明感，甚至某些颜色调后会产生化学变质现象。
5. 调色盘调色太满会出现脏色，要及时清洗干净，以保持色彩的纯度及透明度。
6. 不能加白调色，任何颜色与白调和，都会出现不透明。

三、色彩基调

色彩基调是指画面上色彩的基本倾向，又称为“基本调”、“色调”。色调是受光源影响，在光源色下不同物体互相对比又和谐，形成在一个色区内的变化。

在写生中，色调应从两个方面理解：一方面从客观上描绘自然景物中所呈现的和谐色调，如晨光、晚霞、雨雾等形成的统一和谐的自然色调。画家用色彩关系把它们表现出来，创作出色彩绚丽的作品。

另一方面从主观上简化色彩表现，并把自然中的色彩纯度降低，以统一在一个和谐的色调中。如用两色颜色进行训练，一是要体现色调的亮与暗及色性的冷与暖；二要体现互成补色的颜色协调性，如在三种颜色的色调中，每种颜色都有其特殊性并受其邻近色的影响，并在画面中扮演着各自的角色。

远景 远眺南屏 27cm×19cm 莱顿水彩纸

晚霞 16cm×24cm 保定水彩纸

第四节 水彩风景写生的构图方法

我们置身于大自然中，无限的空间，景物的错落，多变的光线，不同的季节，不同的时间，不同的气候，营造出丰富的色彩，充满着无穷魅力，让人兴奋而迸发出激情。面对美好景色，我们看到的東西很多，如何把它们记录或表现在我们的画面上，第一步的取景构图很关键。

风景写生画中的景物归纳为远景、中景、近景，在选择地点和角度时应从这三方面考虑。在实际中，很少有三景能取在同一画面中，一般取远景、中景及中景、近景或近景、远景组合。初学者可单独先练习画远景，再画中景，后画近景。

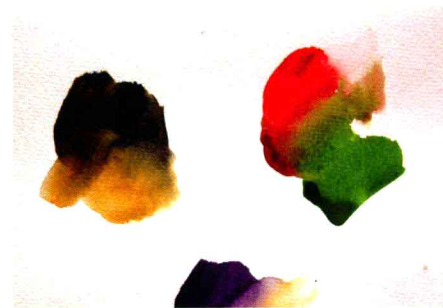
1. 远景的构图

景物因距离较远而变得模糊，在观察中要感受其色彩的冷暖、明度、虚实及空间透视的变化，主要训练学生对色彩的概括能力。

2. 中景的构图

景物因逐渐拉近而变得较清楚，基本显现出其结构、色彩的变化及空间对比的关系，主要训练学生控制局部与整体色彩关系的能力。

冷暖透明度

对比色调和成灰色

