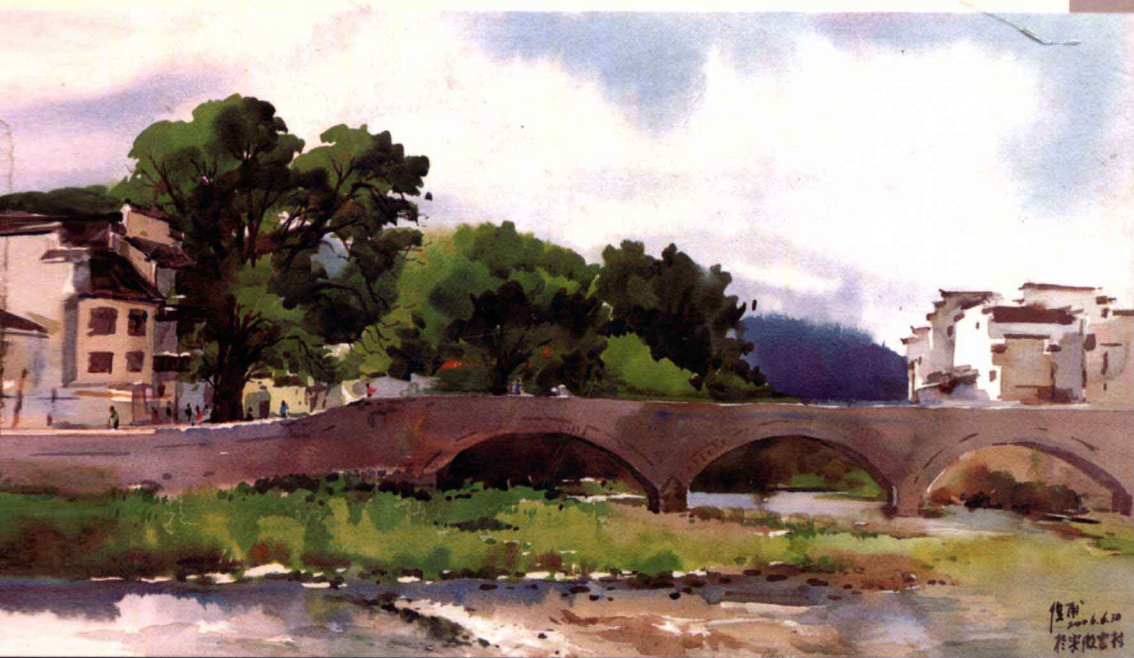

水彩画风景 写生画法

杨俊甫 著

走进自然
拥抱自然
表现自然

THE SKETCH
SKILL OF
LANDSCAPE
WITH WATER
COLOUR

天津人民美術出版社(全国优秀出版社)

水彩画风景写生画法

杨俊甫 著

天津人民美術出版社 (全国优秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画风景写生技法 / 杨俊甫著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2007.5

ISBN 978-7-5305-3444-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 050756 号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050

电话: (022)23283867

出版人: 刘子瑞

网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司

全国新华书店经销

2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 4

印数: 1-3000

版权所有 侵权必究

定价: 33.00 元

序

著名画家吴冠中先生称：“黄山集中国山水之美，周庄集中国水乡之美。”

十年前，我带学生到周庄写生，被“小桥、流水、人家”的江南风光而迷恋，江南水乡的美丽景色，唤起了我对景写生的艺术灵感，在画水粉、油画的同时，我用水粉色即兴画了几张水韵十足、朦胧诗意的水彩画，自感轻松、痛快、舒心。从此，我与写生结下了不解之缘。每次外出写生，我都带上水彩画具，画出几张自感满意的写生作品……

教学相长，教师坚持写生，对教师及学生都是很有益处的。在直观传授技艺的同时，教师自己对自然又有新的认识和感悟。多年与学生一起外出写生，画了很多风景写生作品，教学上积累经验。在我的写生作品中分为两部分。一部分是用写生色彩的方法表现自然的教学范画，指导学生对自然的色彩塑造能力的训练，另一部分是用艺术表现色彩的方法表现自然，体会水彩语言的表达及对水彩画艺术的探索。每次外出写生时，我都自问，为什么要写生。虽然照相技术的发展，照相机方便了画家深入生活，收集素材，但也淡漠了画家在写生中对生活的体验感受，甚至为了完全追求照片的逼真效果，而累得疲惫不堪，艺术感觉和激情早已麻木。

置身于大自然，师法自然，获取艺术灵感，对景写生犹如当场作诗，即兴、完整、技巧、意境没有半点掩饰。充分展现画家所具备的独特技法和艺术修养。写生是将自然与艺术联系的最好桥梁，是探索水彩画表现语言、审美趣味和原创性的最有效途径。

本书内容分为三部分：第一部分：介绍风景画的艺术及水彩画的基本技法。第二部分：了解水彩画风景写生色彩的表现方法。第三部分：运用水彩画风景写生艺术表现色彩的形式。具体内容主要是以西方色彩写生规律为基础，运用水彩画独特的技法，来描绘和表现大自然中光与色的美好景色。通过多年外出写生的教学经验，我系统总结了学习水彩画风景写生的方法及规律，并以现场写生作画的步骤图为例，由浅入深，由简单到复杂，循序渐进地从感性的认识到理性的分析，再回到感性的表现。

此书凝聚我二十多年写生教学的体会。如能使初学者对风景写生有所认识和感悟，少走弯路，掌握对景写生的简单方法，将是我最大的心愿。

杨俊甫

2006年6月29日写于黄山黟县宏村

目 录

第一章 概述	1
一、关于风景画	1
1. 风景画的萌芽时期	1
2. 风景画的形成时期	1
3. 风景画的成熟时期	2
4. 风景画的黄金时期	2
5. 风景画的发展时期	5
二、水彩画风景写生	5
1. 技法阶段	6
2. 艺术阶段	6
第二章 水彩画的工具与材料	7
一、纸	7
二、画笔	8
三、水彩画颜料与相关的材料	8
1. 颜色	8
2. 调色盒	9
3. 其他工具与材料	9
第三章 水彩画的画法	10
一、基本技法	10
1. 干画法	10
2. 湿画法	11
3. 干湿结合画法	13
二、特殊技法	13
1. 沉淀法	13
2. 撒盐法	14
3. 遮挡法	14
4. 刀刮法	14
三、水分与时间的关系	15
1. 水分的运用	15
2. 水分与时间	15
四、关于水与彩的认识	16
1. 水——瞬间的流动	16
2. 彩——自然的再现	16

第四章 水彩画风景写生色彩	17
一、自然中的选景	17
1. 远景的练习	17
2. 中景的练习	18
3. 近景的练习	18
二、客观认识自然中的色彩关系	20
1. 自然中的色彩变化规律	20
2. 自然中的光与色	21
3. 写生中色彩的归纳方法	24
三、水彩画风景写生的表现方法	28
1. 天空的表现方法	28
2. 树的表现方法	29
3. 山、石的表现方法	31
4. 水的表现方法	34
5. 建筑与街景的表现方法	35
四、自然中色彩的空间表现	36
1. 自然中的虚实对比	36
2. 自然中的空间色彩	37
3. 不同时节的表现方法	37
五、水彩画风景写生的方法和步骤	41
1. 如何面对自然景物写生	41
2. 对景写生作画的步骤实例	41
第五章 水彩画风景写生艺术表现色彩	48
一、主观艺术色彩的表现	48
1. 高度概括——品位之致	48
2. 意在笔先——笔韵之致	49
二、自然景色意境的表现	49
1. 水色交融——朦胧之美	49
2. 以形达意——意象之美	50
第六章 水彩画风景写生作品赏析	52
后记	60

第一章 概述

一、关于风景画

描绘自然景物的绘画,西方称为风景画,中国称为山水画。因东西方文化背景不同,直接影响对绘画的认识和表达。在东方的哲学中,人与自然的关系是十分重要的。中国的山水画中石、水、树都很巨大,人很渺小,采用散点透视法,意象的表现自然真实。但西方则相反,受人文主义的影响,以人为核心,欧洲早期艺术以人的形象为主导,景物从属于装饰陪衬。直到风景画出现仍然用传统的技法,采用画面固定透视法,具象表现自然真实。印象派以后,画家们对色彩有了新的认识,用科学的理论去研究自然中光与色彩的关系,传达人与自然的情感。

纵观西方风景画的演变过程是以人文主义为轨迹、为核心的发展过程。由文艺复兴、巴洛克风格、罗可可风格、新古典主义、浪漫主义、印象派至20世纪现代派,经历以下几个时期:

1. 风景画的萌芽时期

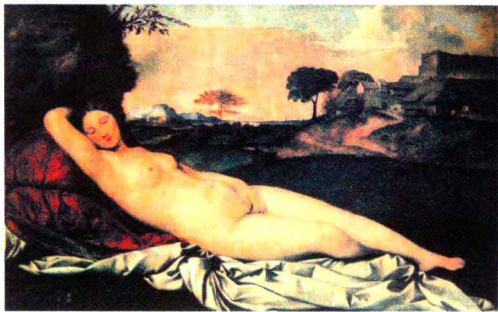
自15世纪文艺复兴使西方绘画从宗教艺术中独立出来,风景画作为装饰背景借人文主义的春风,逐渐有了自己的风貌。如意大利乔尔乔纳的《入睡的维纳斯》,女神沉睡的神态与宁静的自然景色相融合,一切是那样的和谐、完美。

2. 风景画的形成时期

西方风景画诞生于16世纪,兴盛于17世纪。意大利画家卡拉齐的《逃亡埃及》对意大利和法国的画家影响很大。至此,风景画作为独立题材而兴起。

法国画家尼古拉·普桑(Nicolas Poussin, 1594—1665),他受卡拉齐的影响,既赞美古典艺术,同时又热爱一切自然美——人体、树木、山峦与河流。在崇拜古典艺术的同时,不妨碍他去表现被大自然唤起的激情。

法国画家克洛德·洛兰(Claude Lorrain, 1600—1682)被称为“历史风景画”大师。洛兰不仅仅把“历史风景画”作为历史的古迹来描述,还把激流、树木、小丘与宇宙、宫殿或废墟和谐地混为一体,构成一幅虚幻的景象。像印象主义那样赋予我们以自然的本来面目。在他的艺术作品中,自然得到了美化和提炼,同时也表露出画家激动的情

入睡的维纳斯 油画 乔尔乔纳(意大利)

以撒克与莱贝卡的婚礼 油画 洛兰(法国)

绪,也许是风景勾起了他对大自然中音乐的感受,他的《以撒克与莱贝卡的婚礼》取材于《圣经》。画家以此题材表现了古希腊优美的自然风光,画面中的人物只是点缀而已。

彼得·保尔·鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577—1640),佛兰德斯画家。他表现人物及历史题材很杰出。在他的风景画中,显露出大师不凡的表现。他的《田野归来》体现了画家抒情的表现自然的魅力和风格。

3. 风景画的成熟时期

在欧洲18世纪是罗可可风格的享乐与华丽的时代。华多的作品体现出当时的奢华,含有伤感的情调。最有代表性的为弗朗索瓦·布歇(Francois Boucher,1703—1770)的风俗画。

18世纪,意大利的威尼斯风景画派标志着风景画的成熟及风景画的市场。安托尼奥·卡纳列托和弗朗切斯科·瓜尔迪是这个画派的代表人物。

卡纳列托的《从圣马可船坞看到的码头》作品中,画家用清新的色调描绘了家乡威尼斯的美丽景色。建筑的描绘像照片一样真实,焦点透视和明暗光度都极度敏感、明亮而细腻。

瓜尔迪的《城市风景》采用了由拱门向外透视的独特构图,通过人物闲逸的生活状态,反映出古老城市的安宁,并产生极强的空气流动感。

18世纪中叶,风景画是英国水彩画的繁荣时期,水彩画的形成是由于16—17世纪风行的一种记录性的“地志图”水彩。英国资产阶级的革命促进了经济、政治、文化的发展。海外的扩张,随军绘制的“地志图”是用水彩描绘自然的地形和景物。保罗·桑德比是最早由“地志图”转入水彩画的人,被称为“水彩画之父”。

汤姆斯·吉尔丁(Thomas Girtin,1775—1802),他是摆脱早期画法的画家之一。画家把比较简练的淡彩画发展到多彩的水彩画。他的成就直接影响和启示了后来英国的水彩画家,其中以波宁顿等最为突出。

理查德·波宁顿(Richard Parkes Bonington,1801—1828),他丰富了英国水彩画的色彩,使水彩画趋于成熟。他利用历史题材的小油画和水彩画来表现丰富灿烂的色彩。

在英国水彩画独立后,出现了两个重要人物,一个是亚力山大·科仁斯(Alexander Cozens,1715—1786),另一个是他的儿子约翰·罗伯特(John Robert,1752—1797)。前者的风景速写同似中国画,而后者淡彩的风景画则具有特殊光照的诗意境界。

18世纪后叶,英国风俗画家托马斯·逻伦逊(Thomes Lawrence,1756—1827)他没有画油画,主要是画水彩画,内容大多是对当时生活愉快而又辛辣的讽刺,体现了作者热情、活力及潇洒的运笔。

4. 风景画的黄金时期

19世纪风景画是在18世纪繁荣的基础上达到了辉煌时期,也是风景画多元化发展的时期。英国的风景画在这个时期占重要地位,而水彩画则占主流地位。其中最为重要的两个画家是透纳和康斯太勃尔。

威廉·透纳(William Turner,1775—1851),他是19世纪最富有创新力的风景画家。透纳对欧洲绘画艺术有巨大的影响,被称为印象

从圣马可船坞看到的码头 油画 卡纳列托(意大利)

里满士·约克夏 水彩画 汤姆斯·吉尔丁(英国)

派先驱。他崇拜法国画家洛兰,曾画过“地志图”和建筑物的风景画,研究法国古典主义和荷兰的自然主义,以自然为师,更注重色彩并以浪漫主义精神处理色彩,使历史风景画注入新的生命。从水彩画到油画,在探索与表现自然光色、空气变化及透明颜色的技巧方面都显现出他独特的艺术风格。

约翰·康斯太勃尔(John Constable,1776—1837),他喜爱大自然和绘画艺术,敬仰法国画家洛兰和雷斯达尔,崇拜理查德·威尔逊。从他们的画作中我们看到了那直接流入大自然的灵感,激励他到大自然中去写生,描绘自然。他的密友费希尔副主教在谈到《威廉·劳特的家》这幅写生画时说:“充满着活力、自然、清新,边观察大自然边作画,一挥而就、不加修饰、不加润色。”浪漫主义大师德拉克洛瓦看到他的作品《干草车》后,加亮了他所画的《希阿岛的屠杀》一画的背景。法国巴比松画派画家柯罗、米勒等也都受康斯太勃尔风景画意境的影响,他对自然中光与色的表现直接影响到后来的印象派画家。

索尔兹伯里大教堂 油画 康斯太勃尔(英国)

法国巴比松画派的出现

19世纪的法国相继兴起古典主义、浪漫主义、现实主义流派。以自然风景为题材的作品,当时只承认“历史风景画”。如果被沙龙展览认可,风景画必须加入神话或历史性主题,画家的习作只能作为素材。一群具有才华、坚持个人观点的画家同在巴黎附近的巴比松村作画。他们共同遵循的原则是“面向自然,对景写生”,被后人称为巴比松画派(又称浪漫风景画派)。他们的作品多是描绘那里的乡村生活和自然景物,追求一种清新自然的格调(巴比松画派所强调的依然是色调统一的色彩,而不是自由明快的直接调配色)。并影响着后来的印象派绘画。代表画家有:被称为农民画家的米勒,富有诗意的风景画家柯罗及罗梭等。

卡米耶·柯罗(Jean Baptiste Camill Corot, 1796—1875)他是法国最出色的具有朦胧诗意的风景画家。在法国艺术史上,柯罗和17世纪的普桑及洛兰被称为法国杰出的三大风景画家。柯罗喜欢旅行,去过法国、意大利等不同地区,并画了一些写生习作,回到画室进行创作,参加沙龙展览。他的作品特点是具有朦胧诗般的意境。他对自然准确的观察力,对自然中光与色的感受和绘画技巧让人们享受到田园般的美景。

摩特枫丹的回忆 油画 柯罗(法国)

印象派的色彩革命

19世纪伴随着科学技术的发展,产生了印象派画法。一批法国青年画家对学院派绘画的虚伪和平庸产生置疑,他们到大自然中去写生,来创立一种充满生活气息和更真实的艺术。他们在大自然中依靠写生的实践经验来力求忠实地描绘和表现景物上的不同季节、不同时间的变化,得到更强烈的色彩关系。在绘画史上是一次色彩革命。从科学角度讲,这次革命使画家对色彩与自然中光的变化有了新的认识。自由明快的直接表现使画面上的色彩变得丰富和亮丽。从而,风景画写生的画法发展成为多样化。

在印象派中有三个始终如一地坚持使用印象派画法的画家是克卢德·莫奈(1840—1926)、卡米耶·毕沙罗(1830—1903)和阿尔弗雷德·西斯莱(1839—1899)他们主要是画风景,其他印象派画家还有雷诺阿、德加、巴齐依和摩里索等。

克鲁德·莫奈 (Claude Monet, 1840—1926), 他是印象派的代表画家。印象派取名来源于他的作品《日出印象》。他是一位具有独创性的画家。在自然中捕捉瞬间的光效果, 令人惊叹, 他的作品为印象派色彩理论奠定了基础。描绘大自然中的光与色彩成为画面的主题。他对写生时间、地点、景物及光线要求都很严格。他喜欢选择在一天里每个不同的时间都能画的题材。他的主要作品有《干草堆》、《睡莲》等。

埃德格·德加 (Edgar Degas, 1834—1917), 是印象派代表画家之一, 曾在安格尔的一个学生的指导下学习绘画。早期作品为肖像和历史题材画。他的观点和方法与印象派不同, 印象派画家只想写生作画, 而德加不是全部放弃传统的绘画方法, 他是把他对色彩的久经训练的记忆力, 运用到素描然后转移到油画中, 利用色点的交织产生颤动的效果, 来达到独特的色彩的谐调。从德加的作品中我们不仅看到传统的影子, 同时也感受到他对色彩艺术的探索过程。后世学者称德加是一位超越时代的艺术家。

日出印象 油画 莫奈 (法国)

后期印象派画家

印象派后期的画家不仅继承了印象派的色彩理论, 而且还从印象派先驱那里吸取了教训 (即客观被动地追求瞬间即逝的观察实感)。追求主观感受并强化色调中的某些色彩, 运用个人的色彩语言来表达他们的感受和激动的情绪。三个主要代表画家是塞尚 (1839—1906), 凡·高 (1853—1890) 和高更 (1848—1903)。

保罗·塞尚 (Paul Cezanne, 1839—1906), 后期印象派画家, 被称为现代绘画之父。在表现自然中具有他独特的见解和画法, 运用色彩来表现体积。他的风景画是不受时间限制的, 他的作品体现景物的体积及在静止中的相对平衡。这是画家在追求表现物体内在本质结构的永恒。其代表作品有《圣维克多山》、《静物》等。

温森特·凡·高 (Vincent van Gogh, 1853—1890) 后期印象派画家, 一个具有强烈个性的画家。他热爱大自然, 在写生中极度地表现被景物所激起的强烈感受。作画中他对自然的感情胜于他所看到的形象的表现。他以最简练、最有个性化的方式把色彩强调到极致来表现他内心对自然的情感。代表作品有《向日葵》、《奥韦尔教堂》等。

此外, 印象派画法还影响了在法国生活的三个美国画家, 卡萨特 (1845—1926)、萨金特 (1856—1925) 和惠斯勒 (1834—1903)。

星月夜 油画 凡·高 (荷兰)

俄罗斯巡回画派

19 世纪俄罗斯风景画在巡回画派中令人瞩目, 出现了不少卓越的现实主义画家, 如萨符拉索夫、希施金和列维坦等。

希施金 (1832—1898) 是俄罗斯巡回艺术展览协会的创始人之一, 杰出风景画家。他热爱自然, 用画笔歌颂自然。他笔下的森林气魄雄伟, 豪迈壮观, 具有深远的意境。代表作品有《松林之晨》等。

列维坦 (1861—1900) 是俄罗斯巡回画派画家, 他继承了现实主义叙事风景画的特点, 并开拓了抒情风景画的新领域。他运用深刻的哲理及概括的手法表现自然。代表作品有《傍晚钟声》、《寂静的修道院》等。

5. 风景画的发展时期

20 世纪风景画同样受西方现代派的影响和冲击。在表现形式和方法上都表达了各流派的特征及思想性,并体现现代派所具有的综合性、探索性及实验性。在人与自然的社会关系中,他们更注重人的思维能力的发挥并对传统的艺术本质产生置疑。他们极力强调画家主观意识的表现。各流派中的代表画家有野兽派的马蒂斯、立体派的毕加索、表现派的蒙克、达达派的杜桑、未来派的巴拉、写实派的怀斯、超现实主义的达利、抽象派的康定斯基和克利等。西方的现代绘画正在向着多元化形式发展。

二、水彩画风景写生

色彩风景写生是以自然景物为主体,运用色彩描绘来表现自然的过程。它是色彩训练过程中很重要的环节,其目的是通过对自然的写生,运用科学分析的方法认识并掌握色彩的变化规律。研究自然界光与色彩的关系,体会大自然的美感,提高学生的艺术表达能力和艺术审美能力。

水彩画是一种艺术性极强的画种,它具有清新、透明、湿润、流畅等特点,深受人们的喜爱,被人们喻为轻音乐、抒情诗。由于水彩颜料及工具携带方便,因此更适合于风景写生。画家运用其干湿画法即兴、概括地表现自然景色和意境。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。

本书从多年水彩画风景写生教学实践中,积累总结出切实可行的经验和技法,由浅入深,通过具体的画法及步骤的剖析,使初学者系统地学习和掌握水彩画风景写生的知识。

在对景写生之前,我们先了解一下水彩画在风景写生中具备的几个特性。

1. 纪实性——工具简便,能快速、生动描写、记录一些场景和素材。如:利用休息时间画水彩速写,记录描绘自然景色留作美好的记忆。

2. 概括性——因色彩具有透明性,所以不宜重复画,应该用笔用色简洁、肯定地把握整体。

3. 技法性——水彩画基本技法有干画法、湿画法。其中湿画法很难掌握,它们常常需要恰当控制时间和水分。水色交融能够产生丰富变化和韵味,并在画面上自然形成一种肌理效果。所有这些都能充分体现水彩画的不可复制性。

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,在湿润中表现出的色调具有朦胧诗般的意境。

在水彩画风景写生教学中,普遍的问题是学生考学时都画水粉,根本没有接触过水彩。经常听到学生说:“水彩画太漂亮了,但不敢画,怕画坏了。”这说明水彩画的艺术魅力和技法性,同时反映出学生对水彩画了解得太少了。水彩画是易学难精的画种,只要掌握了水彩画的基本

红色仓库与针枞木 油画 蒙克(瑞士)

靠近突尼斯的圣热门 水彩画 克利(瑞士)

技法,即:干、湿画法,作画顺序,就能很容易学会,但画精则很难。因此掌握学习方法很重要。方法正确了可以使你少走许多的弯路。

水彩画风景写生可分为两个阶段:技法阶段和艺术阶段。

1. 技法阶段——写生色彩阶段

这一阶段主要是加强基本功训练,了解并掌握水彩的画法、技巧和自然中光与色的变化规律,重点强调色彩的造型能力。

- (1) 练眼——对自然色彩的观察力。
- (2) 练手——对技法熟练和色彩掌握的准确度。
- (3) 练脑——多读好画,体会色彩独到之处并默记下来。

在写生教学中技法训练是很重要的阶段。

2. 艺术阶段——艺术表现色彩阶段

在掌握绘画基本功的基础上,画家运用个人独特的绘画语言,表达其对自然景物色彩的感受,展示自己的艺术风格。这里重点强调内在修养。

- (1) 情感——对自然景物色彩的感情。
- (2) 感悟——理解自然色彩的本质及内涵。
- (3) 表现——用个性化色彩语言表现自然。

艺术阶段是画家形成艺术风格的阶段。

《石壶论画语要》中指出:绘画,起初是描摹大自然,然后“生化”(即提高与创造)。生化的本领得自作者内心的修养,一个画家在艺术上成就的大小,就看其修养之高低。

从写生色彩到艺术表现色彩是我在二十多年风景写生中经历的教与学的艺术感悟过程。

绘画的艺术道路是漫长的,切忌走捷径,认为学会了几招水彩画法就满足了,只局限于水彩画的表现,把水彩画完全孤立起来,是不可取的,要从其他画种中汲取养分。学习油画可以增强色彩的造型能力,弥补水彩画中的有“水”没“彩”的色彩能力不足问题。学习中国画可以增强意象造型能力及审美修养,提高水彩画中的技巧和对意境的处理。但避免简单的套搬,用水彩画成油画效果或画成中国画那样效果,使水彩画没有自己的模样。水彩就是水彩,它独有的技法性的特点是其他画种不可比拟的。通过透明、清新、流畅、水色交融寓于诗意的特征展示给人们,使人们在轻松、愉悦下享受大自然之美感。

山泉 杨俊甫 37cm × 52cm 1985年
保定水彩纸

黄崖雄关 杨俊甫 37cm × 52cm 2004年
莱顿水彩纸

桃园仙境 杨俊甫 26cm × 38cm 2005年
保定水彩纸

第二章 水彩画的工具与材料

一、纸

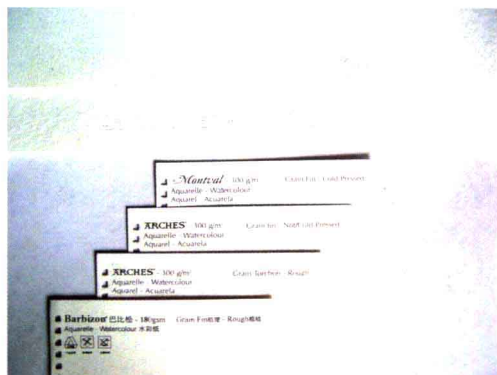
水彩画纸是专门为水彩画而制造的。纸的表面上有一定的纹理，吸水性适宜。水彩画纸分为两种：一种是机器制造的，另一种是手工制造的。一般常用的是机制纸，价格适宜。国产水彩纸主要有河北保定产的机制纸，性能比较好。国内许多画家都使用保定水彩纸。初学水彩者最为适宜。国外水彩纸有：英国的瓦特曼、博更福，法国的康颂、巴比松、阿诗、梦法、枫丹叶等。随着与国际的艺术交流，更多的画家都开始使用进口的水彩纸及颜料，创作出水彩画精品。水彩画纸的薄厚是根据纸的克数而定，有600克、300克、240克、200克、180克、120克等。我的写生作品多数用180克保定水彩纸和240克法国巴比松水彩纸。

关于使用水彩纸的问题：

1. 水彩纸质地的好坏，直接影响画面的效果，画家对水彩纸的选择应重视。首先要了解和掌握它的纸性，吸水的强弱，以便作画时充分发挥水彩纸的特性，营造出画面中的水彩趣味。

2. 水彩纸分为粗细两种纹理。粗纹理的纸，在涂色运笔时，常出现飞白的效果（白色斑点），这样可以增加画面色彩的亮度和透明度，还可以多遍的深入刻画。细纹理的纸，在晕色时，均匀细致，适合湿画法一遍完成，不宜多遍修改。

3. 水彩纸要求吸水性适中，有一定的厚度，能显示较好的色彩效果。180克以上的纸不会膨胀、变形。初学者一般可

进口纸样

水彩速写簿

以用180克左右的纸，为避免纸在浸水后起皱，可以在作画前将画纸裱在画板上。

保定粗纹理

巴比松水渍纹

阿诗粗纹理

莱顿水渍纹理

二、画笔

水彩画笔一般用狼毫或羊毫制成,高级画笔用貂毫。水彩画笔要求笔头含水量大,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来选择。如:羊毫笔吸水性好,适合大面积的色块和渲染。狼毫笔挺拔有弹性,适合画结构层次清楚的部位,用笔感觉有力度。板刷适合铺大的色块关系,因含水量大,形成湿润、淋漓之感。

笔的形状不同,画出的每一笔的效果也不同。圆头笔画出的是线,扁平头笔画出的是面,椭圆形笔画的比较随意。

(西式笔)

画笔的种类

(中式笔)

根据颜料的性质可分为以下几类:

(1) 透明色——水彩颜色与水调和后,较多的颜色呈现透明或半透明,如: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。不透明颜色有赭石、湖蓝、土黄、土红。这些颜色与其他颜色调时出现不透明或混浊,影响画面的色彩,给人一种发灰的感觉。

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

(3) 浸蚀颜色——在水彩颜色中,有些颜色侵蚀性强,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,否则会浸蚀到白色调色板中影响调色。

目前,国内市场出售的品牌,比较专业的颜料有天津生产的“温莎·牛顿牌”和上海生产的“马利牌”水彩颜料,分12色和18色盒装。我一般使用温莎·牛顿颜料。国外进口水彩画颜料有荷兰生产的凡·高牌、伦勃朗牌,英国生产的温莎·牛顿牌,日本的樱花牌等。

三、水彩画颜料与相关的材料

1. 颜色

水彩画颜料的成分是矿物质、植物和化学合成三种原料,用甘油、桃胶调制而成。它分软管装和固体块状两种。另外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。水彩颜色中的白色很少被使用。因为白色在与其他颜色调和后,色彩不透明而影响画面效果。

国产水彩颜料“温莎·牛顿牌”、“马利牌”

进口水彩颜料“温莎·牛顿牌”

2. 调色盒

水彩画的调色盒是专为画水彩而设计的。一般携带方便，放颜色的格子比较浅，现用现挤，不浪费颜料，调色区域比较大，而且分区，以防水分多时颜色相互渗入。调色盒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。我喜欢把中性的绿单独放在一起。我现在用的是韩国产的喷瓷的调色盒。瓷白的底明显地分清调出的色彩。外出写生时，我带上国产的、轻便可折叠的塑料调色盒。

3. 其他工具与材料

(1) 工具箱——工具箱大小号不同，根据调色盒、笔的大小来选择。只要能把调色盒、笔、颜色以及一些零散的辅助材料放进去，携带很方便就可以。作画时把画板平放在上面，又能充当画架。

(2) 画板——户外写生时最适合带四开画板，3~4小时内完成。最好在画之前把纸裱在画板上。

(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。画架对我来说用处不大，因为作画时，画板平放能够控制好水分的流动。

(4) 洗笔桶——选择能折叠的适中的洗笔桶，节省空间，易于携带。

调色盒

(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。这些用于做特殊技法时使用。每次外出写生时，我将进口的留白胶倒进空的胶卷盒里，放在工具箱内，使用时很方便。把装修用的美纹纸贴在已裱好的纸边上，用于留白边，画完后揭下美纹纸，不会粘伤水彩纸而显得很整齐。

辅助材料

第三章

水彩画的技法

一、基本技法

很多同学在初学水彩画时，常常因水分控制不好，忙得心急手乱，往往是望水兴叹，水和彩的乱冲，把已画好的形和色彩搞得一塌糊涂，影响作画的情绪。面对这一切因无奈，而远离水彩。其实，水彩画不同于其他画种，主要是技法性强，必须在掌握基本技法后，才能有效地控制画面，做到不急不火、心中有数，恰到好处地表现你所要达到的效果。初学者应先掌握水彩画的基本技法，体会水的韵味，反复地实践练习，再体会……不断提高水彩画的水平。

实景照片

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

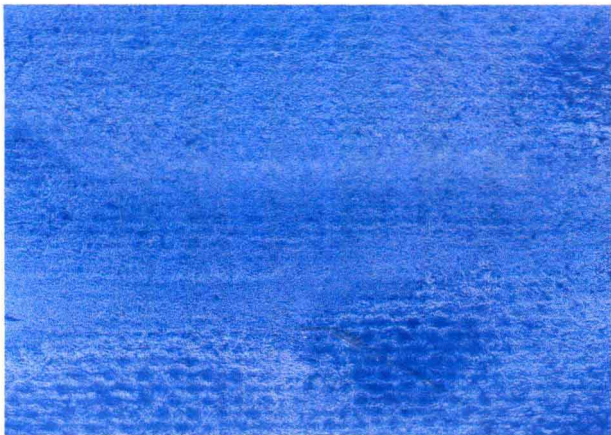
这种画法在水彩画技法中是使用最普遍的方法，即用水调颜色后，画在干的纸面上的一种画法。一般在纸面上一次性完成或多次重叠完成，并由浅到深一层层加深。每次作画时应保持色彩的透明，用水适当。水和颜色的调和要具有一定的饱和度。干画法在具体表现画法中分为以下几种方法：

干画法

● 干画法常用的方法有四种

(1) 平涂法——用较大号笔调出饱和度的颜色均匀地平铺，画面干后，看不出衔接的笔触痕迹，并呈现平整单纯的效果。这种方法经常用在铺大的基本色调。

(1) 平涂法

(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块颜色并列置在一起，如旁色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出大的基本色调。

(2) 并置法

(3) 重叠法——指在第一遍颜色干后，再重复地加上第二遍、第三遍颜色。通过多次由浅到深的重叠，会产生有趣的笔触，并准确的塑造形体的边线结构。这种方法可以使你稳健的按照自己的程序来深入刻画形体。

(3) 重叠法

(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、树皮的肌理、建筑物的表面的质感。应注意用笔要准确、肯定、到位，否则会感觉浮在表皮上。

(4) 枯笔法

干画法对于初学者易于掌握。但应注意叠加中，避免色彩因重叠而没有透明感，造成色彩脏、腻，而失去了水彩的味道。

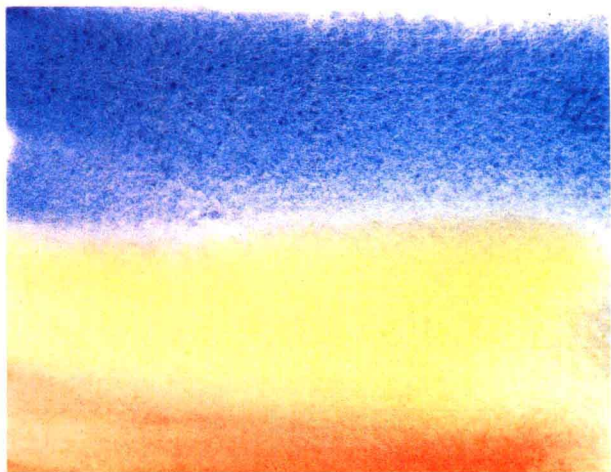
2. 湿画法

湿画法在水彩画技法中，最能体现水彩画特点

的技法。即在湿润的纸上，或湿润的色层上着色的表现方法。这种方法主要是利用纸中的水分将色彩相融化，和色彩与色彩之间相互渗化，形成了水色交融、酣畅淋漓、朦胧的美感，并表现出色彩丰富、自然融合的艺术效果。这种画法因为水和颜色的变幻莫测及偶然性，所以比较难掌握。

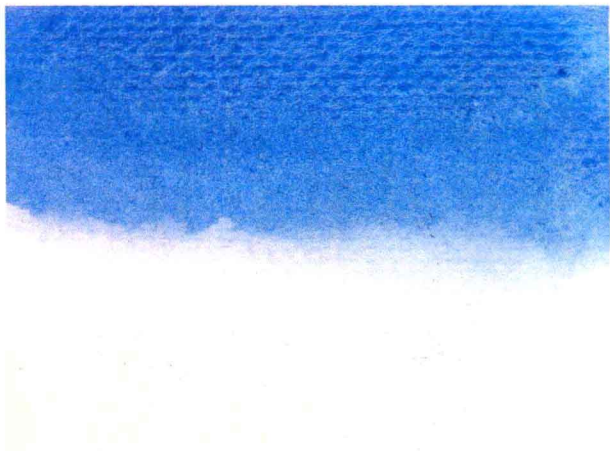
● 湿画法常用的方法有四种

(1) 湿接法——指色与色之间在湿时的渗接。利用水使颜色相互浸润,渗透不留水渍,产生复杂、丰富的色彩变化。注意一定要在较短的时间内完成,避免反复过多,造成画面色彩的浑浊不清。

(1) 湿接法

(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变浅,逐渐溶开,产生一种渐变的效果。常用于画无云的天空及明暗转折的表现。由明到暗由深到浅由冷到暖均匀地渐变。

(3) 晕染法

(2) 湿叠法——指在已涂过色彩的底色未干的基础上再重叠着色。注意后一遍画时,笔中含色量应相对增加,防止含水过多,色与色之间用水冲出水渍,影响画面。

(2) 湿叠法

(4) 破色法——指在底色未干时,将含水量较多的淡或浓的颜色冲破底色,而形成大面积色中较亮的小色块对比的变化,突出了水彩画特有的水色肌理,透明感强的效果。

(4) 破色法

在水彩画技法中湿画法难度大,因为在湿的过程中,控制水和色的互渗,很难达到我们所预想的效果,往往是事倍功半。也正是水和色的变幻莫测成就了水彩的神韵,欧洲绘画大师利用水彩创作出许多杰作品。湿画法是水彩画的生命,湿润、流畅、水渍也是其他画种所不能达到的。初学者因为

没有经验,水分的多少,色彩的浓淡往往控制不准。要想掌握水彩画的基本技法,必须掌握水分、时间和颜色的运用,三者是互相关联的。在实践中总结经验,并从中体会其成功后的乐趣。但画家常因局部中小小的缺陷感到美中不足。