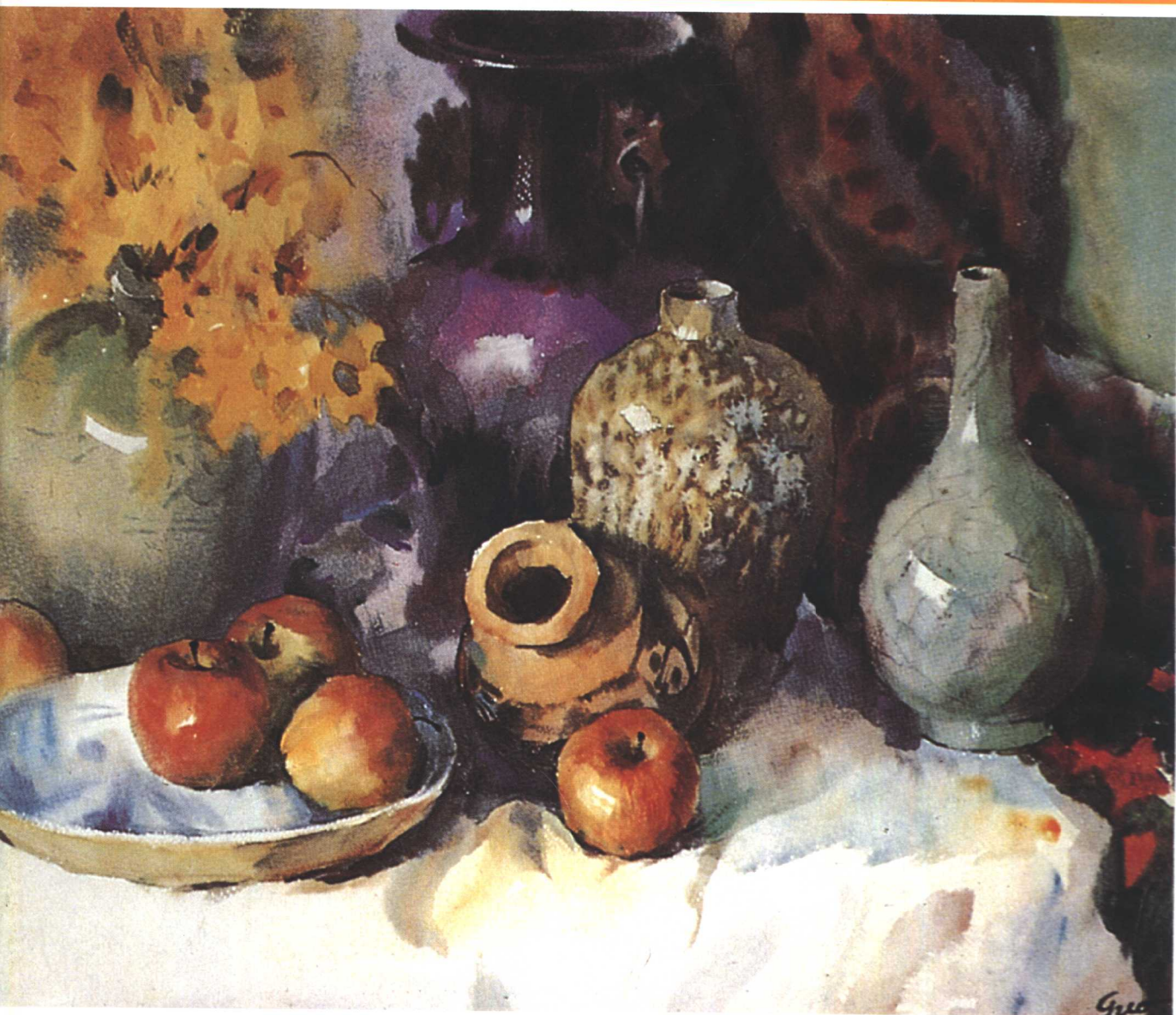

水彩画起步

▲ 《葡萄与桃子》

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画起步/郭连训编著. —杭州:浙江少年儿童出版社, 2000. 10 (2002. 3 重印)
ISBN 7-5342-2261-3

I. 水… II. 郭… III. 水彩画-技法- (美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 45222 号

▲《花》

目 录

前言·····	1	水彩速写与淡彩·····	18
水彩画工具材料及效果·····	3	水彩静物写生·····	20
水彩画基本技法·····	5	水彩花卉写生·····	22
构图·····	12	水彩风景写生·····	27
临摹·····	17	水彩人物·····	46

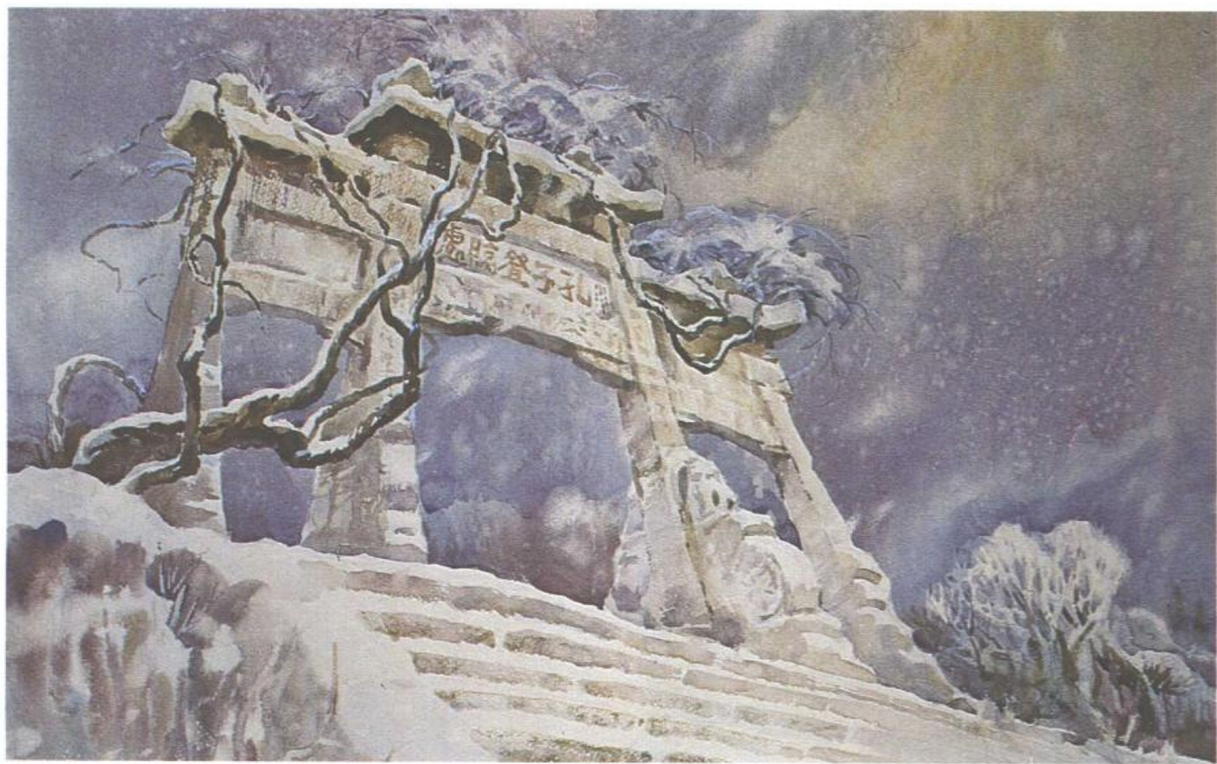
封面《有苹果的静物》

前言

水彩画是一个以水调和透明、半透明颜料作画的艺术门类，其历史可上溯远古社会。古埃及人曾利用纸莎草纸作书画，中世纪的欧洲人利用羊皮书页作插图，文艺复兴时期许多大画家兼用水彩工具画一些动物、植物或风景及一些大画的草图。十九世纪的水彩画在英国得到前所未有的发展，甚至到了堪称民族的艺术的地步，英国水彩画其丰富的经验与成就至今仍是人们学习的典范。在中国以水调和透明、半透明颜料在绢帛上作画已有近三千年的历史，真正意义上的水彩画已有百年以上。

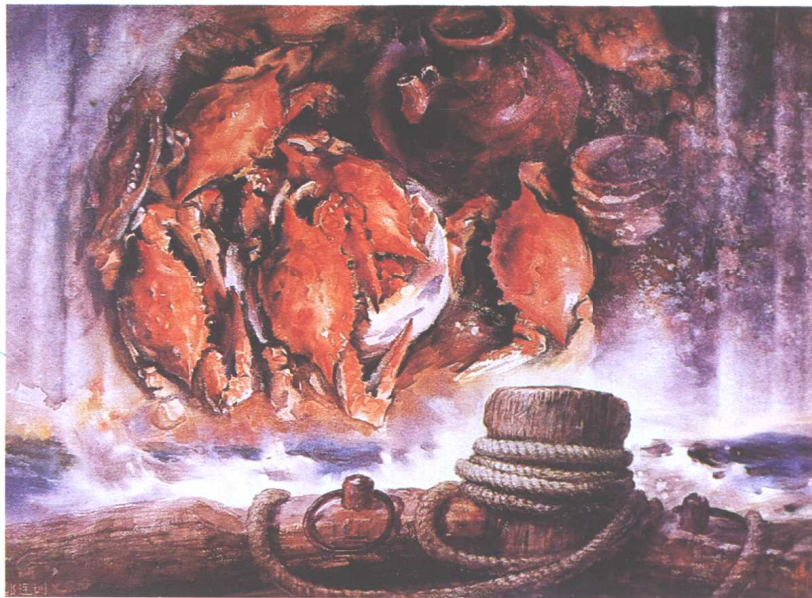
现代水彩画艺术不但可以表现出具有清新透明、湿润、流畅、含蓄、欢快的效果，还可以达到浑厚、粗犷、劲拔等扣人心弦的意境，作画者可以如实地，也可以随心所欲地表现自己对景物的感受。可以画小画，也可以画甚至几米以上的大画。水彩画大师安德鲁·怀斯说：“虽然我画了数十年的水彩画，但它仍不断地给我带来新鲜和惊奇。几支画笔、数种颜色、一些吸水破布，放在一个残旧不堪的工具箱里，还有我腋下夹着的那本画纸。不论天气好坏，总是和我在一起——水彩画与我，走过了一段漫长的道路。”水彩的流动性，意外产生的效果给人的正是一种新鲜和奇异，还有一种脱俗感。

水彩画工具材料极其简便，轻巧又经济，它不但是画家、设计家以及专业学生

▲《泰山雪景》

练习色彩搜集资料与创作的重要手段，水彩画更是爱好艺术的人们表现对象、抒发情感的重要艺术形式。

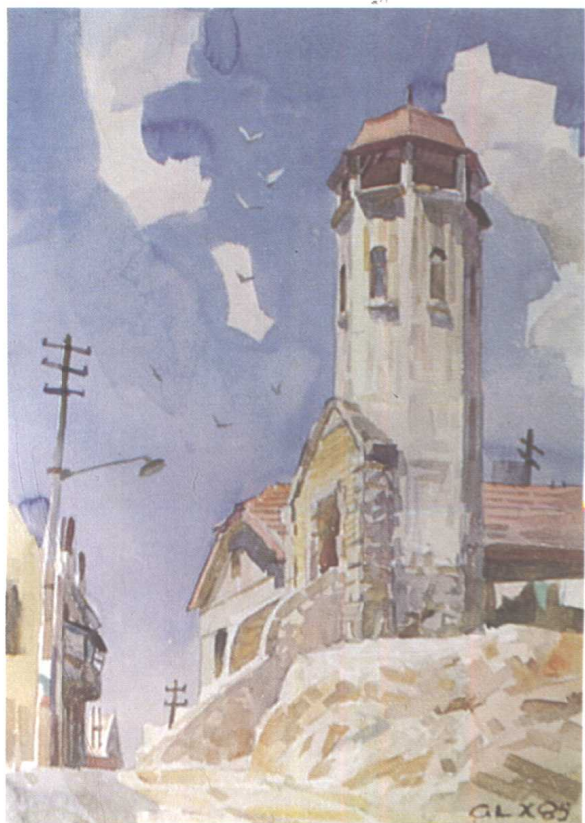
▲ 《海风系列·一》78 × 108cm

▲ 《红头巾》38 × 28cm

▲ 《葡萄》

▲ 《街景》

◀ 《乌镇老桥》38 × 54cm

水彩画工具材料及效果

画笔：画水彩画既可使用专用圆头或方头笔，也可使用其它画笔，如底纹笔、水粉笔，毛笔中可用大白云、中白云等。画笔的大小按画面的大小而定。以4开纸为例，可使用大号(12、11)、中号(8、7)、小号(4、3)等几支。初学以用大笔为好。软毛笔用于上色，硬毛笔如油画笔用于擦洗。有时也可使用一些特殊材料替代用笔，如刷子、刀片、卡纸片、海绵、树枝等，用于特殊效果。

颜料：水彩画颜料大多具有透明性，也有小部分是半透明的。做色彩练习不必受颜料的限制，有时也可使用一些不透明的颜料，但主要以目前市场中的12色、18色水彩颜料为主。

画纸：水彩练习可用专门的水彩画

纸。水彩画纸的吸水性能有差别，表面纹理有粗有细，纸质有厚薄软硬的区别。由于水彩画主要以光色在水彩纸上的反映来显示效果，所以纸质愈白画面色彩感愈强。也可以用素描纸和白卡纸以及有色纸画。上好的素描纸水彩画效果也不亚于一般的水彩画纸。目前广泛应用的是保定生产的180克、150克纸，上海产的粗纹200克-300克纸，以及杭州、温州等厂家的机制或手工水彩画纸。白卡纸的糙面比光面易于吸收水色，有色纸可用于速写或归纳性水彩画。根据作画尺幅的不同，对纸的厚度应有不同要求，一般4开纸内的画可用150克左右的纸，对开或整开画应在180克-300克的纸为好，画幅愈大克数应愈高。

揉纸法

划刮和吸洗法

笔触效果种种：

红黄接涂

蓝红接涂

玫瑰红(冷)

一笔两色

颜料厚擦与落浅

平头笔触

两色湿接与压印

深底刮色

渐变性两色重叠

拖笔与滚笔

平涂 半平涂

三色接涂 蓝黄接涂

平涂缝合

对印

滴洒

三色湿接互渗

平涂重叠

三色湿接与重叠

干擦重叠

揭胶后平涂重叠

揭胶后渐变用色

滴色渗流

平头摆笔 平头笔点 圆头笔点

圆头笔触

调色盒及盛水器、画板：调色盒的种类有许多，应以带有多格的更加方便，也可用盘子、玻璃板等代用。盛水器应以较大口的瓶、桶或笔洗为主，以不易破损的为好。画板可专用的，也可用三合板、五合板或厚玻璃板(多用于湿纸画法)，以及画夹子(多用于室外写生)。

其它：喷水壶用于湿纸、润色或制作雨雪天气等效果。遮挡胶液常用于上色前涂在需要留白纸的地方，胶干以后再上色，色干后再轻轻揭去胶皮。吸水纸用于吸除多余水色。盐、蜡等材料可以用于制作特殊效果。诸如：留白胶效果、飞白效果、揉纸效果、蜡笔效果、划刮效果、撒盐效果、对印效果、吸洗效果等。

水彩画基本技法

水彩画的表现方法有很多,但最重要的是湿画法、干画法、干湿结合法和并列法等。

一、湿画法

湿画法是水彩画中运用最为普遍又最能体现水色流动、透明特点的主要画法之一,在湿画法中因不同的用笔用色而有以下的区别:

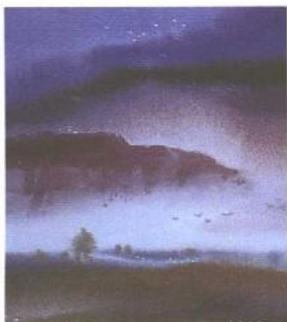
渲染法:是在干纸或者浸湿的纸上连续接涂颜色,并形成笔色间结合较为自然的方法。这种方法使水色间的边界,由于笔触甚少而形成一种滋润含蓄的效果,常用于背景及铺色阶段。

渗化法:这里是指在底色还不干或比较湿的情况下,用较干的颜料较快的用笔,加

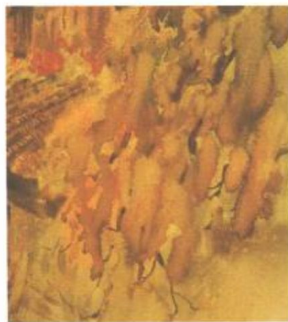
深或调节色彩效果的方法。由于干笔受到湿底水色的渗化向四周浸染而产生朦胧的深色感。

滴流法:是在纸色不干或有流动的水色上,再用饱和的笔色,在倾斜的画板上滴流出一定面积或流向的色彩的方法。此法的作业效果有一种自然率直和速度感。滴流法中也可利用水冲、滴撒并转动画板来调整水色流向。滴流法底色的厚薄干湿影响滴流效果,运用不好会把形象冲得面目全非。因此,需要有一定的经验积累。参阅封底《水乡金秋》。

沉淀法:沉淀法也叫起颗粒法,是在大水分下,利用一些矿物质颜料在粗纹纸上沉积,形成特殊效果的一种表现方法。多用于表现粗糙的质感肌理。例图《海滩》(35页)、《秋》(31页)。

渲染

滴流

渗化

沉淀

▲《白牡丹》

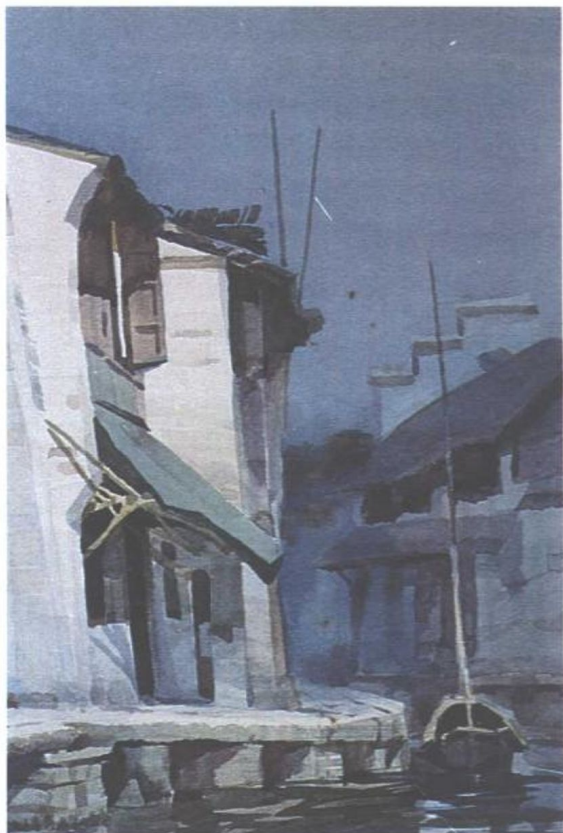
▲《春到江南》

二、干画法

干画法也叫重叠法，是在先画一遍色干后，再覆盖上第二遍或多遍颜色的方法。干画法笔触明显、肯定，适合表现形体变化明显的对象，或近距离的景物。干画法可以大面积的重叠，也可以小面积叠画。一般的次序是先画浅亮色再画深暗色，用笔速度不能太慢，以免拖起底色，而太快则出现飞白枯燥的效果。重叠次数不宜过多，以免造成色彩灰暗。所以每次用色要尽量使色彩单纯和准确。

用笔不当的重叠可能造成很多明显的笔触，产生“碎”、“乱”的弊病。

例图《红辣椒》、《水乡》。

▼ 《红辣椒》54 × 38cm

三、干湿结合法

干湿结合法兼有干画法和湿画法的优点,既可以有湿画法的淋漓酣畅,又有明确的重叠刻画,避免了干画法可能出现的

干燥、僵硬和过分湿画产生的拖泥带水现象。

作业练习多以湿画法画背景或铺垫画面的大体色,逐渐利用重叠法画中景和近

景。铺大体色彩也要把握好不同的景物应有的差别,有些不足可以通过干画得到修整。例图《水乡月夜》、《青铜与苹果》(局部)。

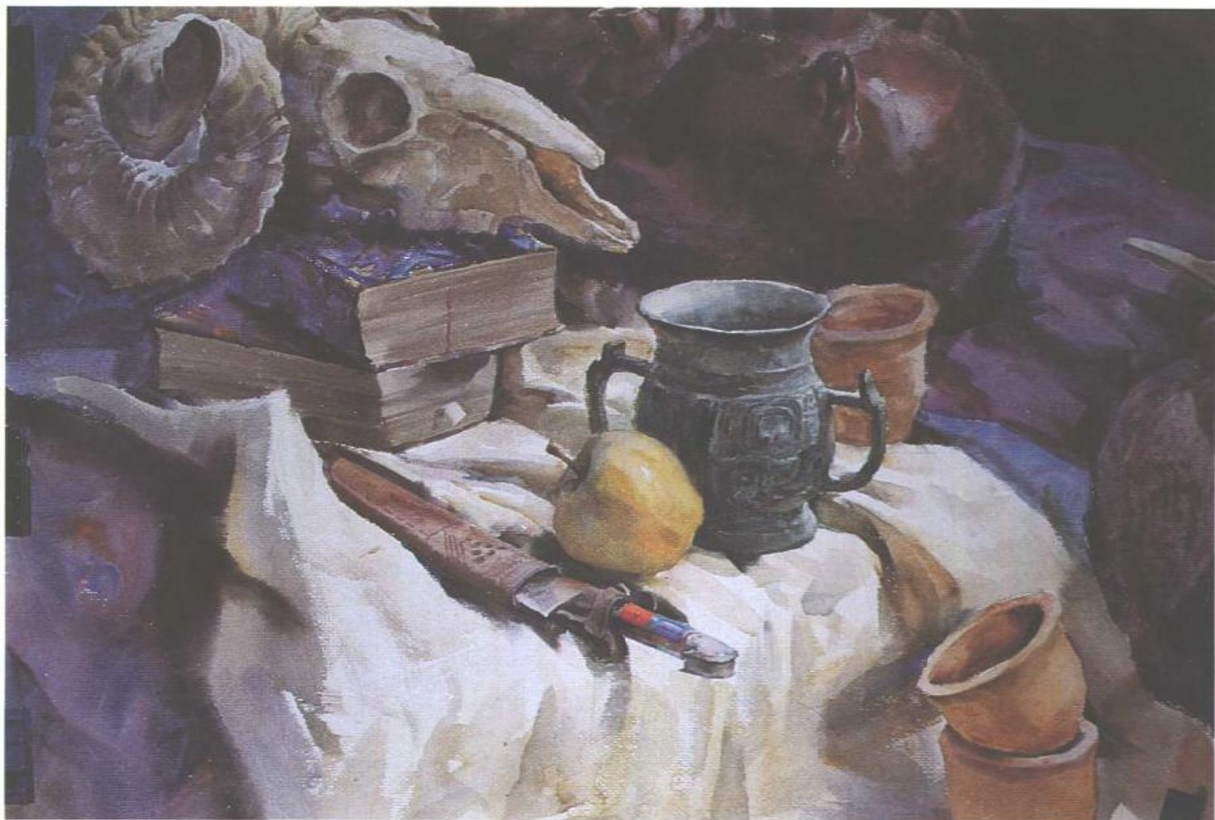

◀ 《水乡月夜》

78 × 54cm

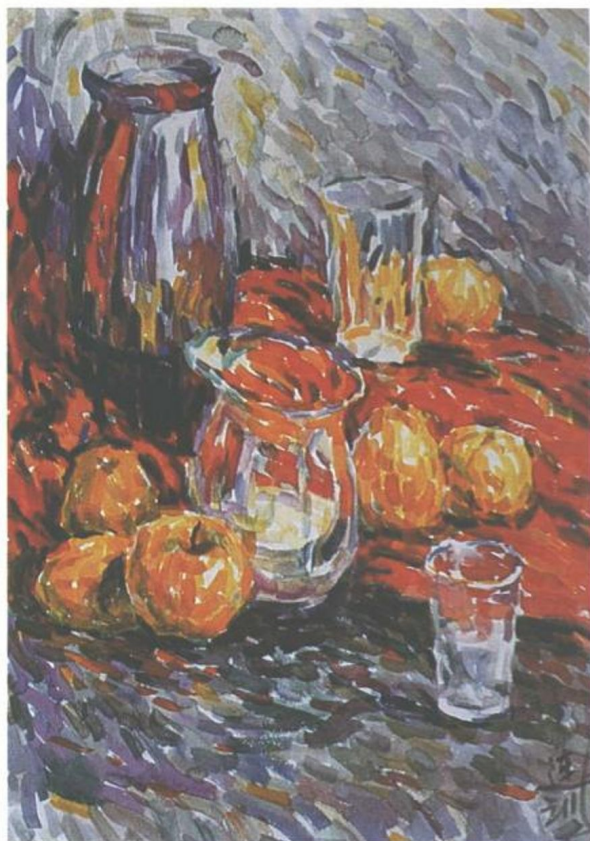
▼ 《青铜与苹果》

局部

并列点彩法

并列点彩法也叫空间混合法或点彩法,是指使用基本一致的短笔触,以相对饱和的色彩并列于画面上,从而得到视觉上的混合色感觉。并列点彩法的具体表现方法是用略干的笔色画,也可以用湿一些的笔色画。干笔并列用水少,可直接在画纸上着色。湿色法并列,要在已经浸润过水或画纸表面不干的情况下,用不太湿的笔色较快又十分细心地作画,以避免色与色之间过多渗透。干笔并列水彩画作业给人一种从容不迫的作画感,色彩效果强烈,又含有装饰意味。例图《红布上的水杯与果子》、《日光下的水果与冷水壶》(局部)。

▲ 《红布上的水杯与果子》54 × 38cm

▼ 《日光下的水果与冷水壶》局部

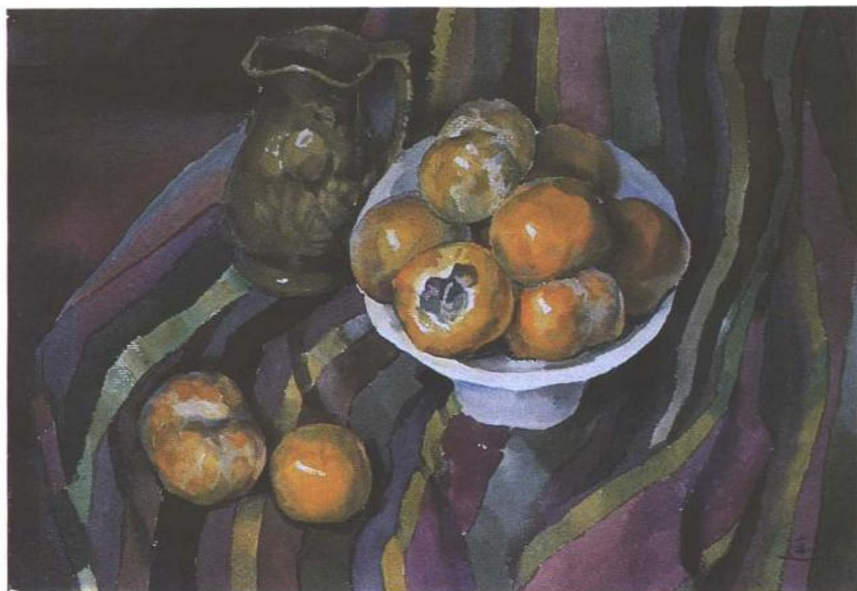
缝合法

缝合法与并列法有些近似又有不同，色，每部分之间小心地连接，有时还留有白底色，待各色干后再小心地连接或不连接。是在干纸或干底色上一部分一部分地着

此法的优点是色彩鲜明富于装饰感。缺点是画者若缺乏整体表现能力，往往很难预料最后效果而出现一些孤立色块等问题。例图《柿子》、《有羊头的静物》。

◀ 《柿子》40 × 58cm

▼ 《有羊头的静物》
38 × 54cm

作画方法

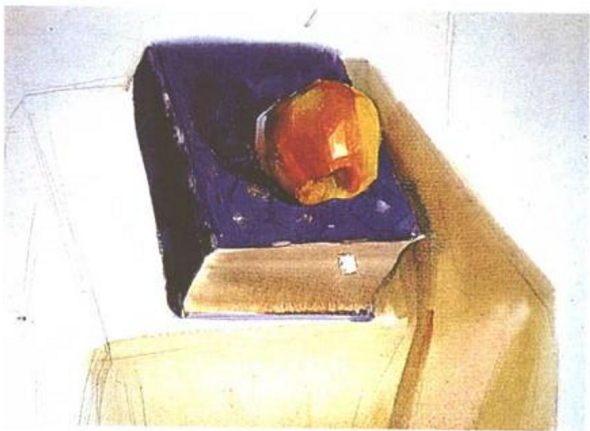
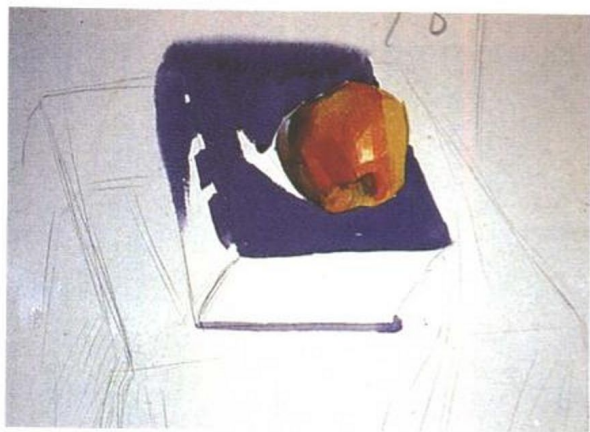
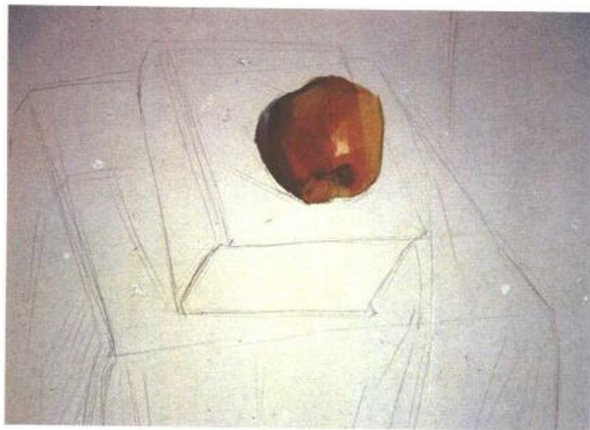
从主体画起的方法

通常,画面的组合总有主次关系,主体物的色彩与附属物色彩会有差别,以静物为例,在略细致素描稿上从占据画面主要位置并对画面色彩产生影响的静物画起,再画次要静物。这种先画主体形象再画其它形象的方法有利于把握主次关系。但在作画中对每一物体不能画过头,适当地留有表现余地,有利于画面的调整。作业时可将画板放平一些,避免因水分的流淌而冲坏已接近完成的部位。例图《书上的红苹果》。

从背景画起的方法

景物有各自的空间位置,近处的清晰实在,远处的虚幻朦胧。因此,可采用先湿画背景再接画中景和近景,再进行适当地调整。

这种画法因从画面上方画到下方有顺流而下一气呵成的特点。

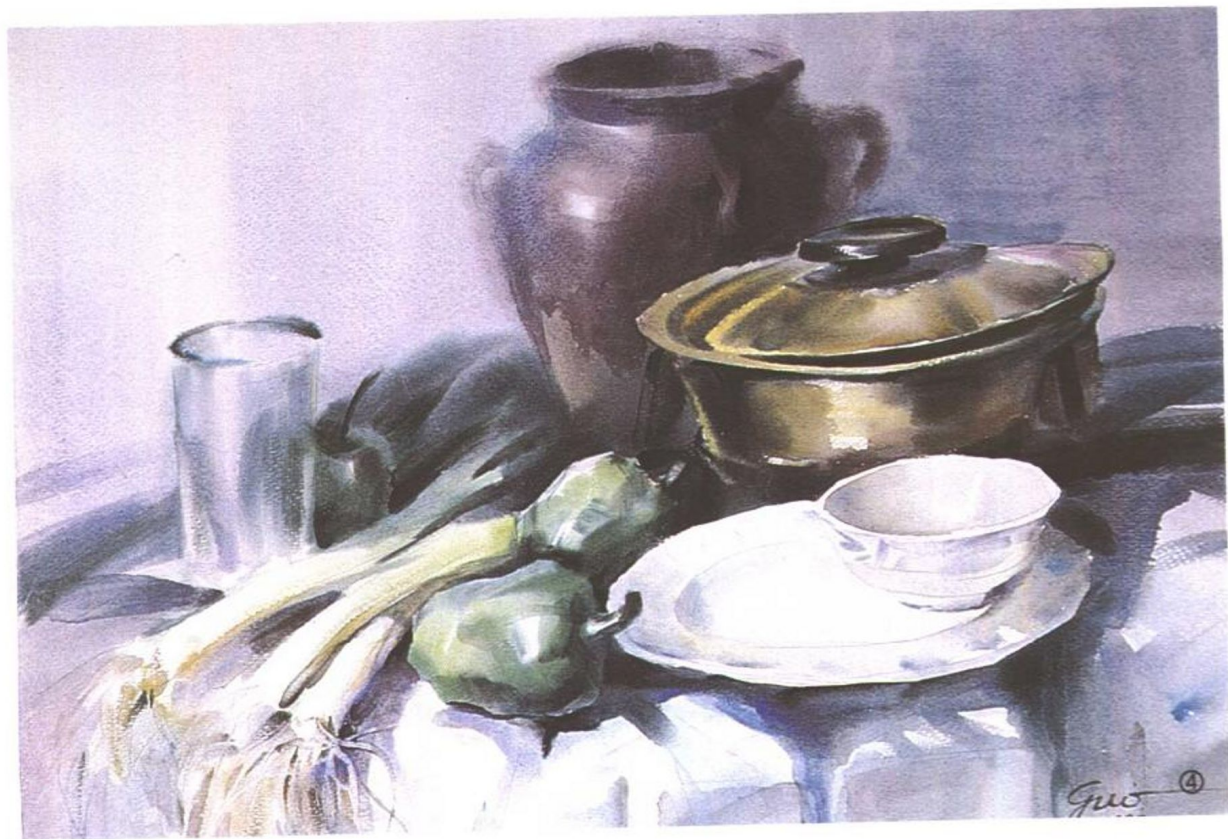
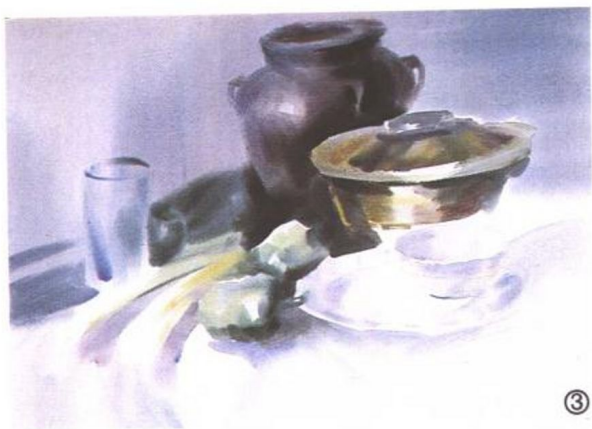
从背景画起的静物画的方法和步骤

①用铅笔轻轻画好定稿,喷湿纸的反面使平整后再喷湿正面并趁湿画背景及罐的基本色彩。

②趁湿画中前部的蔬果基本色彩。

③再画中前位置物件及铜锅。

④调整物体的形与色彩,加强空间感,压画出葱及其它物件的细节。

▲ 全景构图 38 × 54cm

构图

水彩画的构图也就是水彩画的结构,是指利用水彩画工具材料把个体的、局部的静物、景物、人物或其它形象主观地或客观地按一定的空间位置安排在画面上,构成具有一定美感的整体形象。水彩画构图因素大致可分为四大类型:

1. 透视现象下的构图。包括俯视、平视、仰视,由于观察或要表现的范围变化,又分全景、远景、中景、近景。视点位置的高、低、远、近,决

定被表现景或物的大、小、远、近。

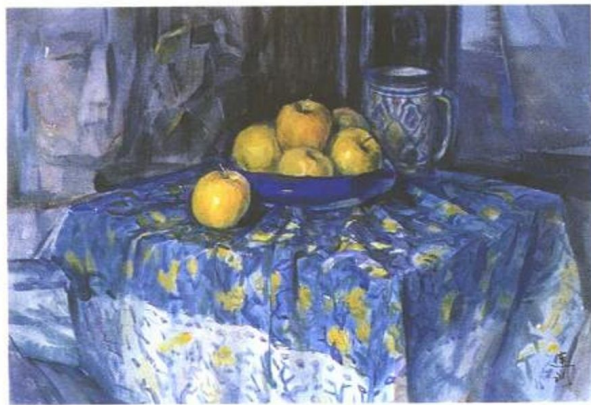
▼ 近景构图《日光下的水果与冷水壶》
38 × 54cm

以第16页静物为例:视平线可在画面的上方,各物体之间有一定余地。如果在中间,物体的形状重叠多一些,略显拥挤。视线在下部便有上轻下重的不平衡感。

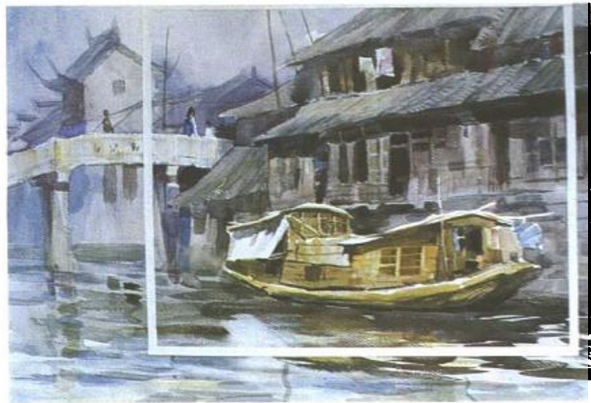
2. 光线作用下的构图。是物体受光后产生的明暗关系,明暗的差别影响构图的调子和人的情感。光源的位置、光量强弱、聚光和散光,平光、顶光、底光、侧光,光使构图的效果各不相同。

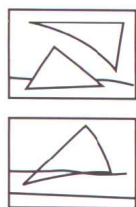
3. 形状在构图中的作用,也是造型艺术的要素。由物形而展现的点及由点而连成的线、积点或积线而成的面,点线面的转移就可能产生一定的重复,而一定的重复变化就可能产生节奏韵律。因此,点、线、面以及物体(正形)与空间(负形)都具有表现性,由此组合成的形体,产生更强的表现力,给人以新的感受。

4. 色彩是构图中重要的因素之一。色彩运用是否适当,关系到画面是否有活力。色彩的相貌、明暗及纯度、色彩的对比、和谐、冷暖关系等等对画面都有一定的作用。值得注意的是:色彩的重复使用可以产生视觉上的连贯性和整体感而达到统一,但过多的重复可能导至平淡。统一中要有变化,缺少变化难以提高人们的兴趣。这些都是水彩画构图的主要课题。

前人已在构图方面做过许多的实验,得出一些规律,例如景物与景物应有一定的内在联系;主宾关系中的主体结构应占主导位置;均衡的处理形色关系;色彩的对比与调合应该统一;节奏和韵律是画面情调的重要表现形式等等。这些规律和经验都值得我们学习和借鉴。

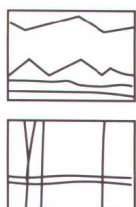

不等边三角形

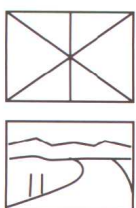
不等边三角形

波浪形(多重三角形)

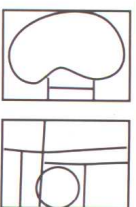
横竖分割形

平行交错形(放射形)

C形

圆中形

方中方