

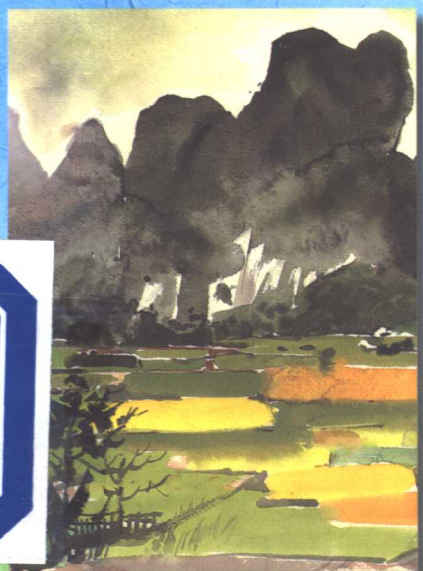
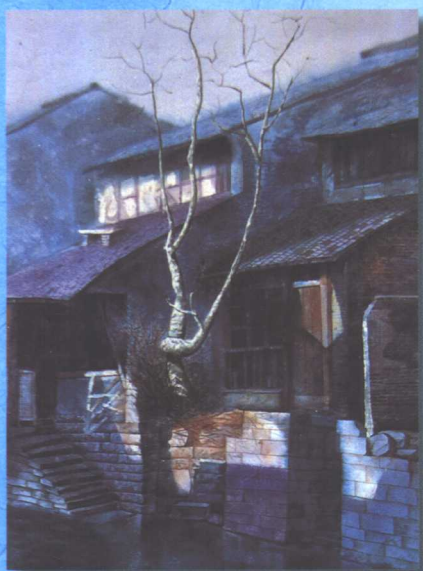
基础美术阶梯训练教材

风景

杜 湘 ★ 编著

水彩

FENGJING SHUICAI

上海大学出版社

基础美术阶梯训练教材

风景水彩

杜 湘 编著

上海大学出版社

· 上 海 ·

编 者 的 话

为了满足社会对艺术教育教材的需求，培养跨世纪人才，我社根据“全国学校艺术教育总体规划”的精神，特邀上海大学美术学院、上海师范大学行知艺术学院、华东师范大学的专业美术教师编绘了“基础美术阶梯训练教材”系列丛书。旨在通过绘画技法的训练，培养学生视觉思维能力、艺术审美能力以及开拓创新精神。

本系列丛书内容全面，图文并茂，通俗易懂，既可作为专业、业余美术训练教材，亦可作临习摹本，无论对初学者或是已有一定绘画能力者，均有实际的指导意义。

作者介绍

杜湘, 男, 1963年出生。1988年毕业于华东师范大学艺术教育系油画专业。现任教于上海师范大学行知艺术学院美术系, 从事绘画教学和创作, 作品曾多次参加国内外画展, 并屡次获奖和被收藏。

基础美术阶梯训练教材

简易几何体石膏静物素描

几何体静物素描

五官石膏素描

石膏像素描

石膏胸像素描

人物像素描

人物速写

风景速写

山水国画

人物国画

静物水彩

风景水彩

静物水粉

风景水粉

图书在版编目(CIP)数据

风景水彩/杜湘编著. —上海: 上海大学出版社, 2001.6

基础美术阶梯训练教材

ISBN 7-81058-302-6

I. 风... II. 杜... III. 水彩画: 风景画—技法(美术)—教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第032945号

上海大学出版社出版发行

(上海市延长路149号 邮政编码200072)

上海出版印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

开本 889 × 1194 1/16 印张 3 字数 77000

2001年6月第1版 2001年6月第1次印刷

印数 0001-8000

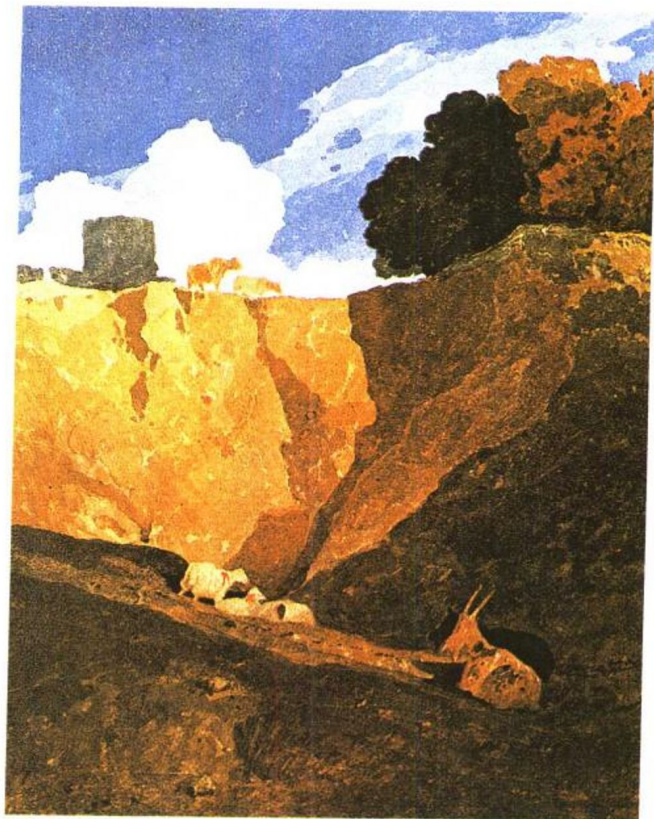
定价: 18.00元

目 录

水彩画概论	1
水彩画工具与材料	2
色彩的基本知识	3
一、色彩的来源	3
二、色彩的要素	3
三、色彩的鉴别	3
四、调色	4
五、色彩的对比	4
六、色彩的空间	5
七、色彩的冷暖	5
八、色调	5
水彩风景写生	6
水彩画的基本技法	8
一、干画法	8
二、湿画法	9
淡彩	10
色彩速写	11
水彩画的特殊技法	12
一、撒盐法	12
二、调油法	12
三、飞白法	12
四、遮盖法	12
五、洗涤法	13
六、刀刮法	13
春、夏、秋、冬之色调	14
一、春之色调	14
二、夏之色调	14
三、秋之色调	15
四、冬之色调	15
晨、午、暮、夜之色调	16
一、晨之色调	16
二、午之色调	16
三、暮之色调	17
四、夜之色调	17
云的画法	18
水的画法	19
石的画法	21
山的画法	22
树的画法	23
建筑物的画法	25
水彩画的作画步骤	27
水彩画的技法分析	34
作品赏析	36

水彩画是以水为调和媒介的一种绘画形式，最早起源于欧洲文艺复兴时期。由于它简便灵活，用途广泛为众多画家所喜爱，所以很快就在欧洲大陆普及起来。英国是水彩画的代表地域，那里画家辈出，优秀作品层出不穷，水彩画艺术的发展日臻完美。

最初的水彩画只是先用铅笔或钢笔画素描，然后薄薄地上一层淡颜色。色彩只是起了辅助作用。也有直接用毛笔蘸棕色施浓淡画素描，着重进行明暗对比。这种色彩单一、缺乏生气的水彩画，后来经过英国风景画家桑德比和在西欧旅行写生回到英国的柯仁斯等人共同努力探索，在水彩画的创作、教学、技法、工具材料等方面作了许多改进和创新，使水彩画从内容到形式冲破了传统古典风格样式的束缚，注入了更多的人文思想，把自然景物同人们丰富的精神世界紧密相连，使水彩画出现了新的面貌。到了19世纪中期，英国水彩画家们创造了英国水彩画的风格与个性，以致英国水彩画呈现出空前繁荣的局面。画家们那种温文尔雅的笔调，多层渲染厚涂薄抹的用笔，使英国水彩画在世界绘画史上确立了重要地位。

风景 / 约翰·赛尔·柯特罗曼

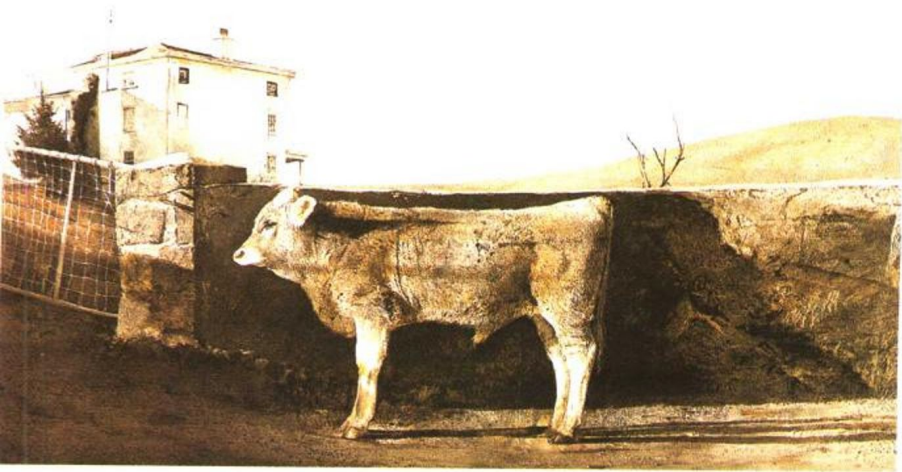
第二次世界大战之后，世界的文化中心从法国逐渐转移到美国。美国的水彩画起步虽晚，但发展迅速。美国水彩画作为专业研究是从18世纪末才开始的。英国画家柯仁斯、葛顿、克曼、端纳波宁顿和席温特等人对美国水彩画的推动功劳不小，他们把一度在美国被称为“水彩素描”的这一画种带入了一个活跃、爽朗，充满生气的新纪元。

19世纪末，“美国水彩画会”成立。这对推动水彩画艺术的发展起了重要作用。“美国水彩画年展”是水彩画家最关心和最感兴趣的展览，它不仅吸引了全美的水彩画家，邻国加拿大、墨西哥甚至远在新加坡的水彩画家也纷纷寄去作品，以求一展风采。

美国水彩画风格多样，写实、写意和现代画派作品表现手法多姿多彩，各有千秋。

水彩画在中国比起其他外来画种更容易被接受。中国的传统水墨画与水彩画有着许多相通之处，一百多年来，几代中国画家为确立水彩画在画坛的独立地位，探索水彩画在中国的发展，付出了巨大的努力。

20世纪80年代以来，中国的水彩画发展取得了较大的成绩，出现了大批高水平的作品。就风格而言，写实性绘画仍是当代水彩画的创作主流。水彩画家不仅继承和发扬了中国传统的绘画艺术，还借鉴了油画的技巧和方法，使水彩画有了新的突破，并且拓展了水彩画的领域。

奶牛 / 怀斯

古话说得好：“工欲善其事，必先利其器。”作画前，工具准备齐全并且应手，对画家来说是一种必要的条件。水彩画的工具得多，作画者通常要根据自己的需要和风格以及画面的要求来选择某些工具。

1.画板：除了木质画板，还可以用玻璃作画板，将水彩纸打湿裱在玻璃板上作画，这可使纸张平滑，易于用笔。

2.纸张：水彩画一般有专门的水彩纸。从表面分，有粗粒、中粒和细粒三种，但通常用克数来分类，如150克、120克。此外，铅画纸、卡纸、宣纸等也可以作为水彩画用纸，但是要注意它们不同的吸水程度。

3.颜料：水彩画颜料的主要特点是质地细腻，透明性好。分湿色和干色两种。湿色多以铅管装置，干色有块状和水彩铅笔两种。现在大多数人用铅管颜料，但在写生时为了携带方便，也可采用块状水彩颜料和水彩铅笔。

老屋 / 杜湘

水彩画工具

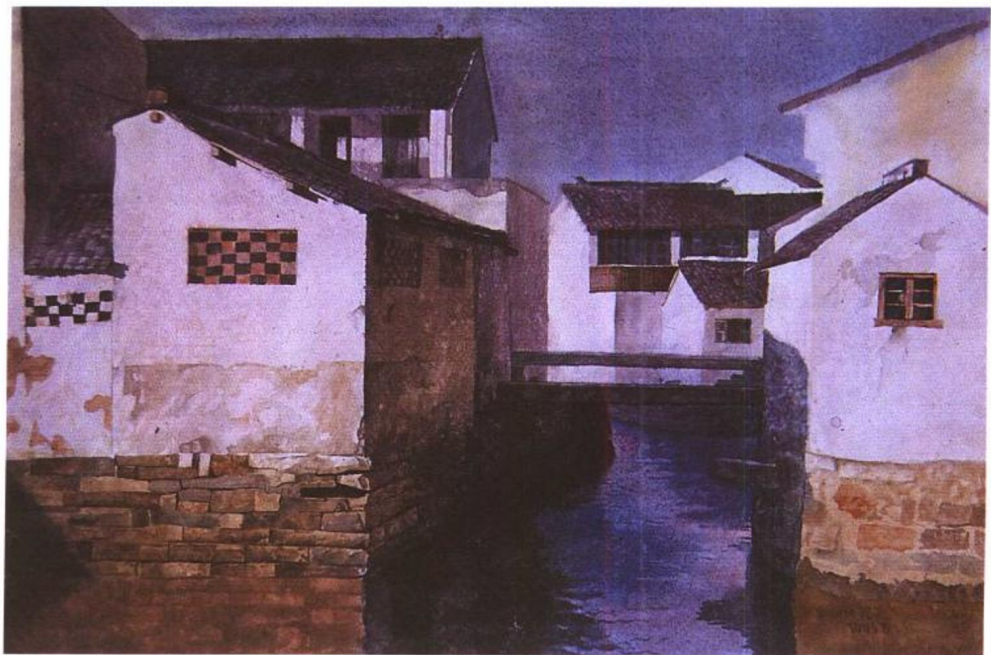
4.笔：水彩画笔，大多以毛质画笔为主。除了专制水彩笔外，还可以采用中国传统毛笔、水粉画笔、油画笔、底纹笔等。毛制画笔分羊毫和狼毫两种。由于毛质不同，其特性也不同。羊毫吸水性好，柔软；狼毫坚挺，较适合深入刻画、勾线。笔分大、中、小号，可各备几支。

5.调色盒：为了便于颜料的携带和保存，大多用开启式调色盒装颜料。调色盒内的颜料事先按次序挤好，用一块浸湿水分的薄海绵覆盖其上，以保持颜料的湿度，使颜料可在较长时间内存放。

6.其他工具：喷壶、盐、蜡笔、遮盖液、松节油、刮刀等。这些材料大多在画家需要制作特殊画面效果时选用。

一、色彩的来源

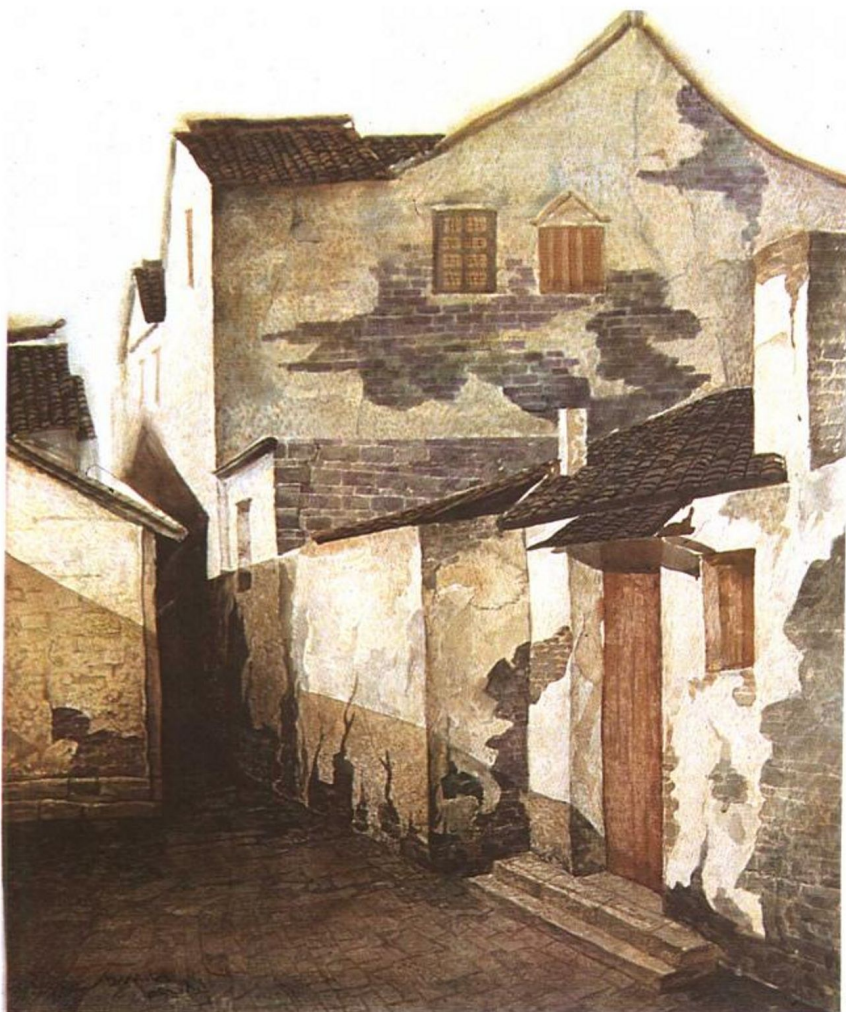
色彩的产生，是一种自然现象。我们之所以看到物体的色彩，是因为经过光的照射，物体反射出来的光作用于人的眼睛的缘故。例如：我们看到一朵花是红的，是因为花将投射到它表面上的白光中的红色反射出来，而其余的色光被吸收的缘故。各种物体不同，所以它吸收的光与反射的光也不同，这样便形成了自然界各种丰富的色彩。

临水人家 / 杜湘

二、色彩的要素

1. **光源色**: 光线本身的色彩倾向称“光源色”。如灯光、阳光、月光、火光等。
2. **固有色**: 物体对光线的吸收与反射不同，产生的不同颜色，称：“固有色”。
3. **环境色**: “环境色”也称“条件色”。物体的颜色并非孤立存在的，它与周围环境总是互相影响的，环境的反射光射到被描绘的物体上，从而影响物体的色彩。因此，环境的反射光的颜色称“环境色”。

墙 / 杜湘

三、色彩的鉴别

我们在观察、分析、应用色彩时，应从色彩的色相、明度、纯度三方面去辨别。

1. **色相**: 即色彩的种类及名称，如红、黄、蓝、绿等。也有人称色相为色种。

2. **明度**: 也叫色光度或色度。色相的不同，会产生明度差别，如大红明度低于中黄；同一色相因浓淡的不同，也会产生明度差别，如浅绿明度高于深绿；同一色相在不同光线的照射下，同样也会产生明度差别，如强光下的红是淡红，弱光下的红是暗红。

3. **纯度**: 即色彩的鲜艳程度，亦称饱和度。一般标准色纯度最高。颜色中加入黑、白色，纯度就会降低，两种以上的色彩相混，纯度也会降低。

四、调色

1. **原色**——指红、黄、蓝三种基本色。

2. **间色**——指两种原色混合而成的颜色。有橙（红 + 黄）、绿（黄 + 蓝）、紫（红 + 蓝）三种。

3. **复色**——指两种间色相混或三种原色不等量相混所产生的颜色。复色为灰性色，不及原色和间色鲜明。

4. **补色**——又称对比色，三原色中的一原色和其他两原色混合的间色相对，互为补色。如红、绿（黄 + 蓝），蓝、橙（红 + 黄），黄、紫（蓝 + 红）。将补色并置，视觉效果非常强烈。

五、色彩的对比

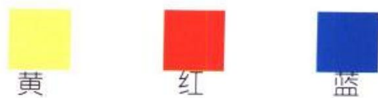
1. **色相的对比**：凡是同类色的色彩放在一起，会相互减弱特性。反之，就会相互增强特性。如黄与红对比，黄变冷偏绿，红变冷偏紫；而黄与绿对比，则黄变暖偏橙，绿变冷偏青；黑与白对比，黑更黑，白更白。

2. **补色对比**：补色调和在一起变黑。补色对比的运用要恰到好处，要主次分明，面积大小有变化，纯度明度上也应相应处理。

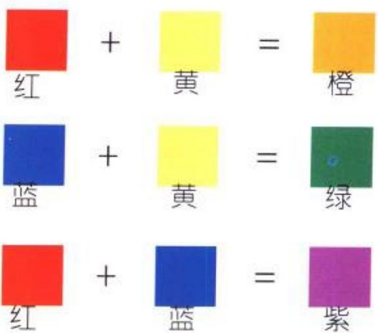
3. **明度纯度对比**：任何颜色与黑白不等量混合，会出现无数的明度、纯度不同的颜色，我们称之为“色价”。初学者可以作色价训练。作画时，明度、纯度的对比可以相互衬托；明度强与明度弱的相比，可以使强的更强，弱的更弱。这类对比有很丰富的内容。如一大块灰色中衬上纯度的红色，结果红色鲜艳突出，并使人感到异常和谐。因此可以充分利用明度和纯度的对比，使画面色彩调和而响亮。

4. **冷暖对比**：正确运用色彩的冷暖知识可以使画面色彩丰富，色彩关系准确，画面生动响亮。

三原色

复色

补色

村头 / 杜湘

六、色彩的空间

由于受大气层的影响,色彩在不同的空间里所产生的效果是不同的,而同一空间的不同色彩所产生的效果也是不同的。色彩离视点近,感色强;离视点远的,感色弱。色彩纯度高的,感觉近;纯度低的,感觉远。暖色,感觉近;靠近冷色,感觉远。冷暖色对比强烈的,感觉近;冷暖色对比微弱的,感觉远。明暗对比强的,感觉近。明暗对比弱的,感觉远。掌握这些规律有助于我们画出有纵深感、层次分明的作品。

三月 / 杜湘

七、色彩的冷暖

色彩冷暖的感觉是人们通过视觉上的联想形成的一种心理感受。看见青、蓝一类的颜色使人联想到水、寒夜,而产生冷的感觉,青、蓝等颜色称为“冷色”;看见了红、黄、橙使人联想到太阳、烈火,而产生温暖的感觉,红、黄、橙等颜色因此叫“暖色”。冷暖色是相对的,要通过比较分析和感觉。如玫瑰红与朱红比较,玫瑰红显得冷一些,但玫瑰红与青莲相比,玫瑰红则又显得暖一些。紫与绿介于冷暖之间,称为“温色”。它们不稳定,与暖色相比,产生冷色感;与冷色对比,则有暖色感。

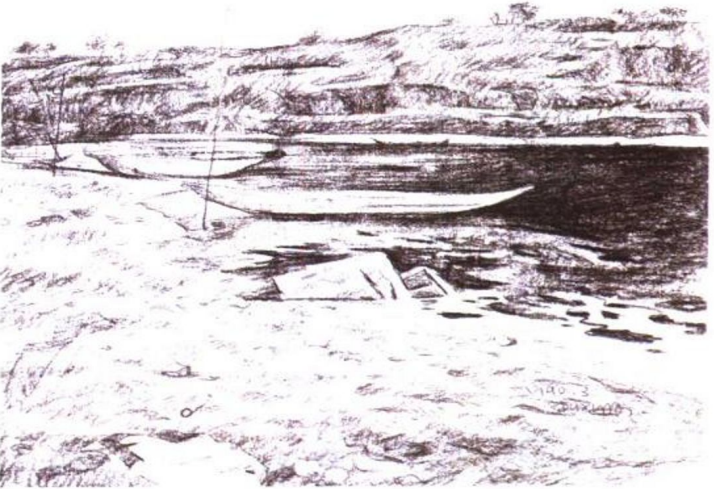
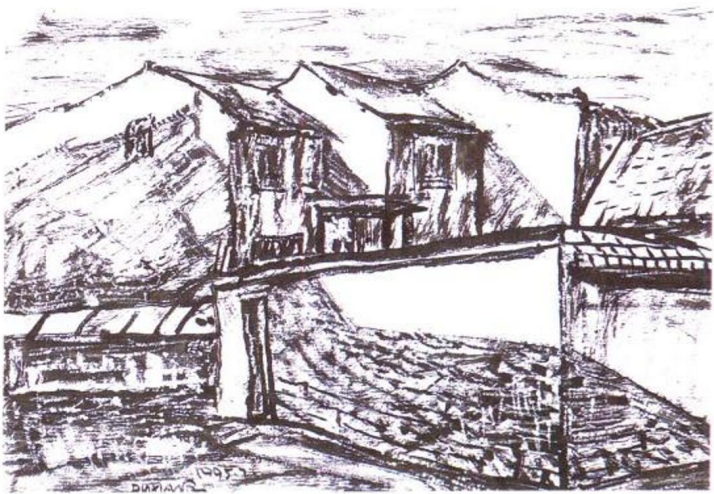
蓝色水乡 / 杜湘

八、色调

色调受光源色影响。作者根据主观需求,运用色彩知识,分析景物的色彩构成。为了营造画面的某种气氛,主观上控制色调,强调某一主体色彩,而淡化与之不和谐的色彩,从而使整个画面和谐和统一。色调大体上分为冷色调和暖色调两种。从色相来分,有红调子、绿调子、蓝调子等等;从明度来分,有明调子、灰调子、暗调子。我们画色彩,首先要使画中有一个基调,这样画面才能和谐统一。色彩再丰富,也不能破坏总的色调。故人们常说色调是色彩画的灵魂。

构图即画面的取景与布局。风景画构图有一定规律，但是只要能充分地体现作者的意图，很好地营造画面的气氛，那么这个构图就算是成功的。

面对繁多杂乱的景物，作画者首先要取舍、概括、提炼。目的是突出主题，表达意境。每一个物象此时便成了道具。一棵树、一片云、一个投影、一只鸟儿，它们只是为画面的气氛而出现。因此，在画之前首先要立意，要清楚自己想表现什么。同样一个景在不同的角度下就会有不同的气氛，不同的感觉。在画风景之前，我们可以先画一些小素描，也称“小构图”，反复比较之后，再落幅。

构图的含意很广，例如在进行景物构图的同时，还要考虑黑白和色彩构图的因素。

黑白因素主要反映在明暗关系上。有时一个投影改变了整个画面的气氛、一个画面的黑白关系一定要运用得当，因此不要小看黑白的素描关系。

大面积的暗部衬托一块亮光，使画面显得悠静。

寂静的墙 / 杜湘

树 / 杜湘

色彩构图主要是从色彩的分布、色彩的对比、色彩的呼应和色调的处理等几个方面去考虑的。在作画之前构图时，就应首先考虑这幅画用什么色彩来表现怎样的气氛，是对比的，还是和谐的；是单纯的，还是复杂的；这块色彩的面积以及与之呼应的位置等等。

每块颜色的位置画家都是精心安排的。画面色彩均衡、丰富并富有动态。

老巷 / 杜湘

水彩画的基本技法有两种：干画法和湿画法。这两种技法是水彩画入门必须掌握的基本方法。想要很好地掌握它，就必须掌握水分、时间和颜色，即水彩的三要素。这些因素都是相互关联的。

一、干画法

所谓干画法是在前一遍色彩干后再上第二层色，层层加深，重叠，达到满意的效果为止。但是水彩画颜料的特性又不允许覆盖的次数太多，不然画面颜色会灰暗、发脏。初学者应把颜色用得薄一点，反复实践，反复体会。

干画法

童年住过的村庄 / 杜湘

二、湿画法

所谓湿画法是在前一遍水色未干时上第二、第三层色使颜色相互渗透。这在水分和落笔时间的掌握上要求非常严格，因为水分和落笔时间这两种要素关系到湿画法的成败。湿画法最容易产生的是水迹，时间掌握不好，画面上会水迹斑斑。初学者一定要反复训练，做到心中有数。

雨后 / 杜湘

水迹斑斑是只有水彩才会出现的肌理，合理地运用水迹、水斑能使画面别有趣味。

干湿结合的画法是极合理的方法，根据不同对象的质感、量感、远近空间来灵活运用，画面就会显得活泼生动。

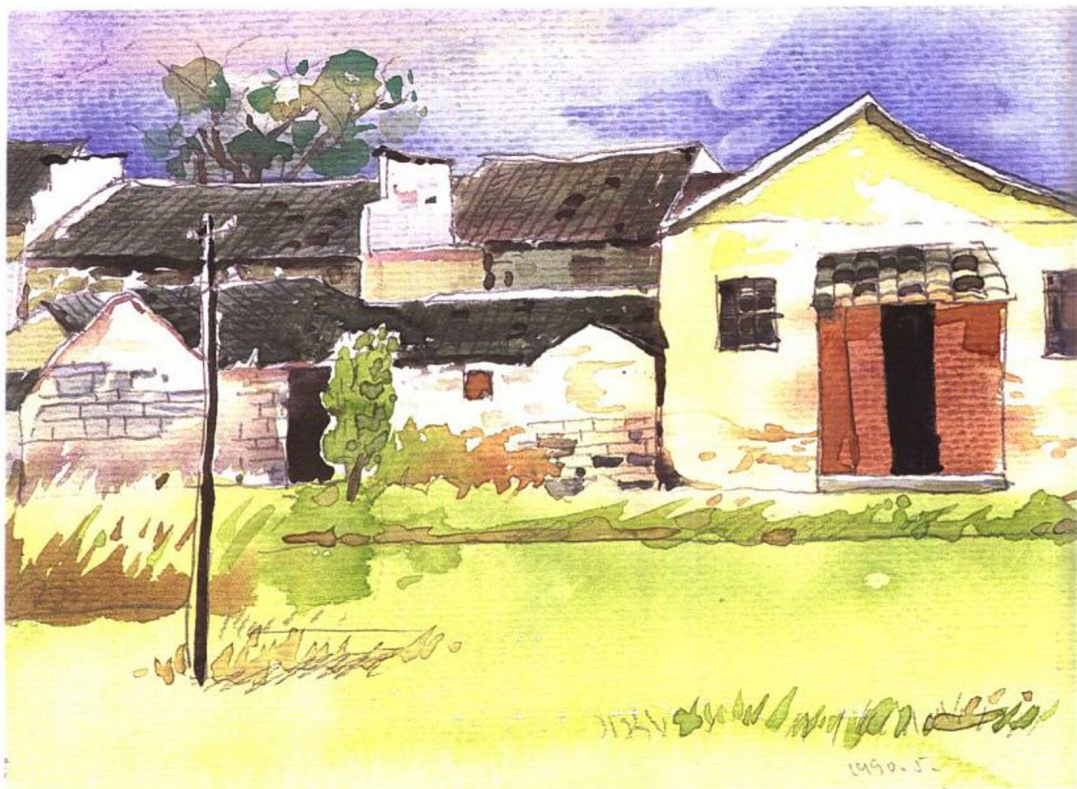
湿画法

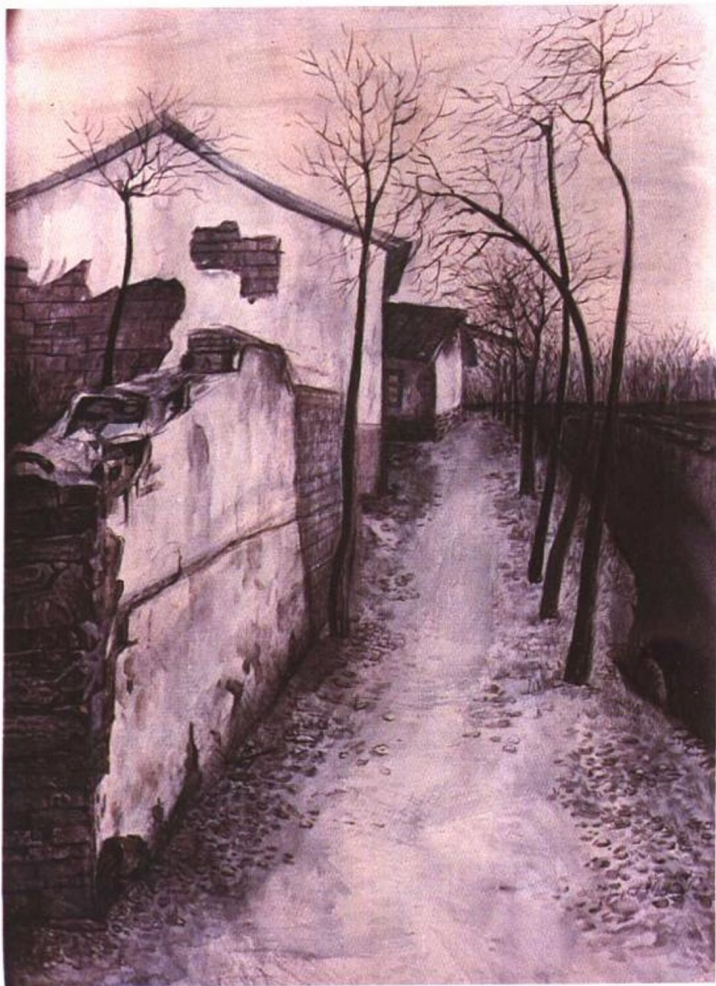
水天一色
/ 杜湘

淡彩是水彩画的表现形式之一，是初学者的一个很好的训练方法，也是收集创作素材草稿的一个便利的画法。初学者先从淡彩入手，较易掌握水彩画的技法。

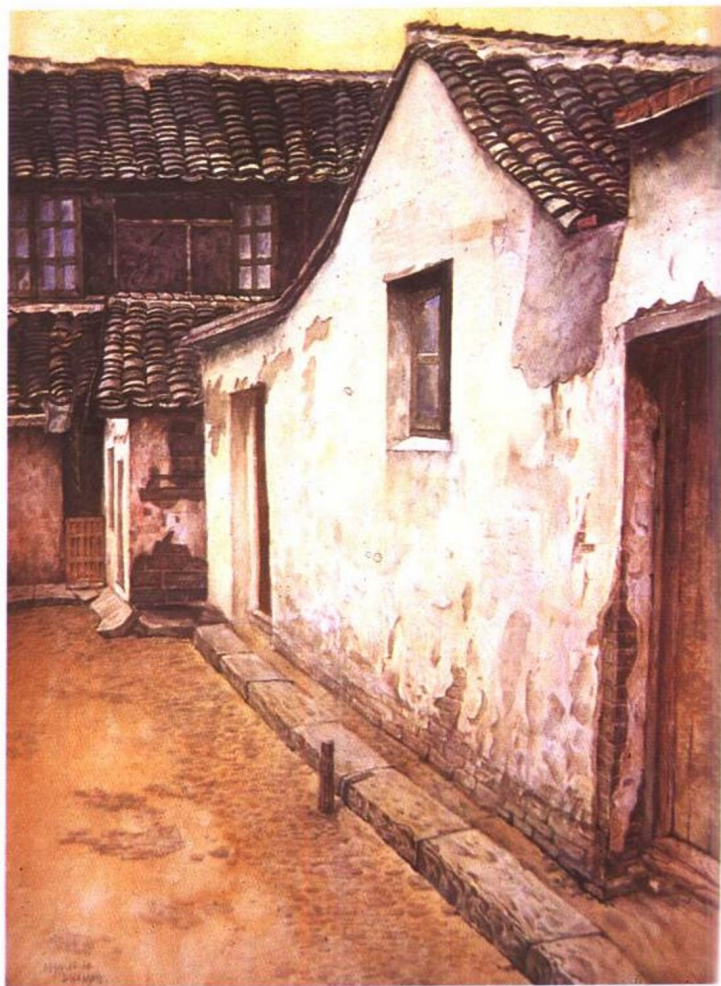
淡彩的画法是先用铅笔、木炭笔或钢笔打形，并略微交待明暗关系，然后再施颜色。其色彩多较清淡，以平涂为主，交待大体色彩关系与色彩气氛即可。再有一画法，即先将画作妥，再用铅笔画一遍，色彩调和，别有趣味。

村庄 / 杜湘

村边小路 / 杜湘

黑瓦白墙 / 杜湘

桂林速写
/ 杜湘

色彩速写用色彩快速地捕捉对象，画面不求深入刻画。这种画法是锻炼初学者把握大体色彩、控制色调、控制水分的一条很好的训练途径。色彩速写的过程，由简到繁，无论在处理景物时还是上色彩时都应以简入手，对繁杂的景物进行概括、归纳。速写时画幅不宜过大，画法上干湿结合。

初学者开始可以选一些天地物较明确的景物，构图细节不要过多，主要表现天地物之间的关系，记录当时的气氛。

河堤 / 杜湘

陕北小景 / 季晓伟

水彩画的特殊技法都是为了更好地表达作者的意图，不可滥用。好的绘画艺术作品在画面上是看不到技法，而事实上运用了许多技法。

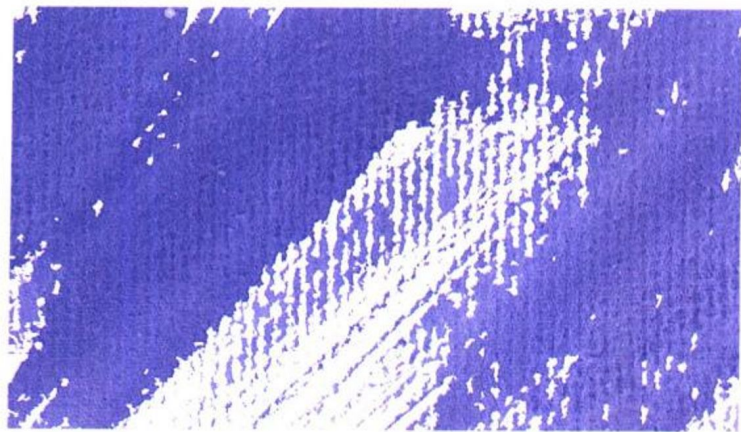

一、撒盐法

在画面未干之前将粗颗粒食盐小心地撒在需要表现的部位，待画面干后，撒盐处便留下不规则的小白点。

二、调油法

在水彩颜料里加松节油或调色油，利用水油不相溶的特性，使用油质的水彩颜料在画面上产生斑驳的肌理效果，形成一种很强烈的视觉冲击力。

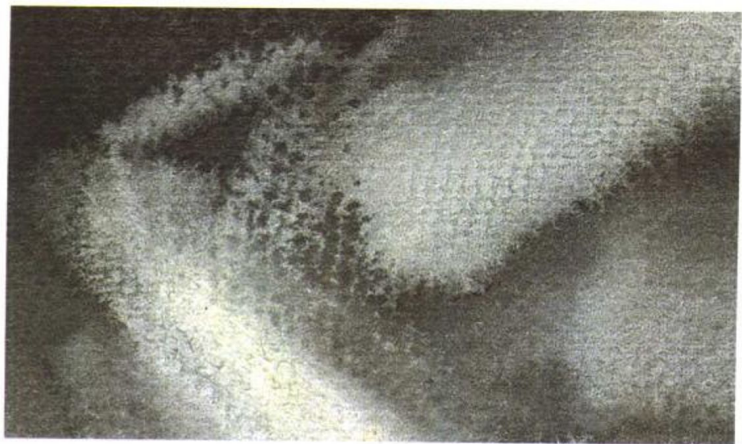
三、飞白法

用画笔在粗粒的水彩纸上快速地运笔，过后留出自然空白。此法吸收了中国书法的飞白技巧。

四、遮盖法

用水彩遮盖液先在留白处画好，再在其上画颜色，干后退去遮盖液膜，留白处边缘线干净挺刮。

五、洗涤法

用水洗去画好的颜色，或干后再画，或保留洗去的部分。经过洗涤的画面色彩柔和、圆润。洗涤法可根据画面的需要，采用整幅洗或局部洗的方法。

六、刀刮法

趁颜色未干用美工刀、笔杆等工具快速刮去颜色，刀刮时间要适当，在干而未干之时刮较好。

斜阳 / 杜湘

