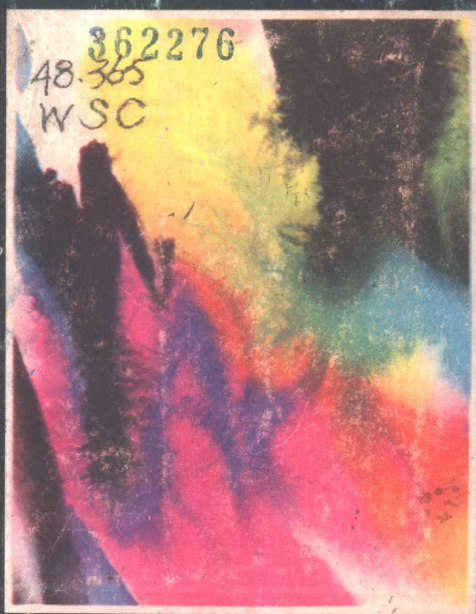


水彩画的基础训练

王双成 著



天津人民美术出版社

水 池 基 础 训 练

还 期 本

王 双 成 著

天 津 人 民 美 术 出 版 社

封面设计：刘丰杰

封面题字：王颂余

责任编辑：郭学是

水彩画的基础训练

王双成著

天津人民美术出版社出版

天津市新华书店发行

人民教育出版社印刷厂印刷

1982年9月第1版 27千字 1982年9月第1次印刷
开本：787×1092毫米 1/32 印数：00001—33000
统一书号：8073·50228 插页：16 定价：1.20元

前 言

水彩画是我国广大群众比较喜欢的一个画种。它既是一种能进行美术创作的绘画形式，也是画家们喜用的一种搜集素材和进行色彩训练的手段。

水彩画具有概括、简练和色彩透明的特点。它不仅深入地描绘、刻画较复杂的生活场景，也适合描绘绚丽多彩的自然景色，更适合描绘抒情小品，因而被誉为色彩画的“抒情诗”或“轻音乐”。由于水彩画应用比较广泛，有较强的表现力，且工具携带方便，在一定程度上说，它已成为色彩画基础训练中的一个重要的画种。

水彩画除色彩方面外，其它如笔法、渲染、意境等方面，与中国画中的水墨画、没骨画有许多共同之处，这是水彩画继承我国绘画艺术优秀传统文化的极大特征。我们可以借鉴传统，丰富水彩画的表现力，使其在百花园中发出新的光彩。

本书在介绍写生色彩方法的一般规律和水彩画的方法、技巧的基础上，安排了基础训练的作业练习，并附图例若干幅，目的是为初学者创造自学的有利条件，使之在一般情况下，按照作业的要求也能循序渐进地进行系统的练习，以期收到较好的学习效果。

因本书着意在基础训练，对写生色彩的规律、方法和技巧只作了扼要的介绍，或略作提示，因本人水平有限，不妥之处敬希读者指正。书中插图选用了一些名家作品，未能一一注明，在此申表谢意。

王双成 一九八一年

目 录

前言

- 一、水彩画工具的选择…………… (1)
- 二、水彩画颜料的选择与使用…………… (2)
- 三、弄懂色彩规律…………… (7)
- 四、水彩画的基本画法…………… (12)
- 五、关于静物写生练习…………… (14)
 - 基础训练 (1) …… (16)
 - 基础训练 (2) …… (18)
 - 基础训练 (3) …… (20)
- 六、关于风景写生练习…………… (22)
 - 基础训练 (4) …… (27)
 - 基础训练 (5) …… (29)
- 七、水彩画的色彩方法…………… (31)
- 八、水彩画的技巧…………… (35)
- 九、关于构图练习…………… (39)
 - 基础训练 (6) …… (40)

图例

水彩画选页

一 水彩画工具的选择

水彩画的工具材料很多，我们在使用时虽然不必过于考究，但要有所选择。关于水彩画的笔、纸、颜料等方面的选用应注意以下几点：

笔 有扁、圆水彩画笔和国画用书画笔，可以根据自己的使用习惯选用。但要注意笔要含水量多，笔头要有一定的弹性。中国画笔中的“白云”、“书画”或其它质量较好的狼毫、羊毫画笔，都能作为水彩画笔使用，而且效果很好。扁头的水彩画笔在画大面积景物时不可缺少，所以几种画笔可兼而有之。选用画笔必须有大、中、小三种，狼毫、羊毫兼有才好。

纸 选用水彩画纸要以能够发挥水彩画工具性能为标准。目前我国水彩画纸的种类不多，选用有一定困难，因为有些水彩画纸质地很好，但价格高，也不一定好使用。我们选用时注意纸面不要过于光滑，略有粗纹，宜于水分的掌握，能够托色并易于渲染即可。

颜料 颜料有块状的和铅袋装的。颜色的种类很多，目前国内生产的达三、四十种。初学者一般选用十几种就够了，不必一一备齐。（详见下一章水彩画颜料的选择与使用）

水杯 水彩画以水调色，水不仅仅是起混合颜料的作用，它还关系到画面上大面积的渲染效果和色调的变化。并且，水的洁净与否还直接影响画面效果。初学者最好备有两个水杯，一盛清水，用作调色，另一只用于洗笔，这样可以避免调出的颜色过于灰暗。选用水杯以大口为宜，以便于洗笔和

控制笔上的含水量。

二 水彩画颜料的选择与使用

水彩画颜料有透明色（如洋红、玫瑰、柠檬黄、普蓝、翠绿等），半透明色（如土黄、赭石、土红等）和少数不透明色（粉绿、钴蓝等）。学习水彩画一般选用十五、六种就可以了，关键在于合理地选择与使用。选择颜料时黄色系统中需有柠檬黄、中铬黄、土黄、桔黄。至于淡铬黄、深铬黄、藤黄等可以不必全用；红色系统中需有朱红、洋红、玫瑰红、紫红或深红；绿色系统中需有草绿、翠绿、橄榄绿；蓝色系统中需有普蓝、群青、钴蓝；褐色系统中备有赭石、土红、深褐等就可以了。在水彩画上一般地忌用黑白两色，为了加强色彩明度对比和色调的变化，丰富色彩关系，可以少量使用，不宜大面积使用。在水彩画上黑色不起加深各色的作用；白色不能用以覆盖和修改。高光之处的白或强光下适当面积的白色，应当是准确留出的空白而不能施以白粉。

使用水彩画颜料，使之保持水彩画的特点，关键在于能了解不同颜料的性能，运用适当的方法，以及恰当地使用少量粉质颜料。否则，不加分析地使用颜料，往往使画面混浊，失掉水彩画的特点。初学时，一方面要逐步掌握有关色彩方法的基础知识，另一方面，要在经常的练习中，逐步熟悉并掌握颜料性能和调配颜色时的顺逆关系。

水彩画颜料中红、黄、绿、蓝各类色彩中，都包括若干不同深浅、不同色性和不同色调的各种颜色，不能不加区分地使用。要学会区分同类色系中各色的深浅和冷暖，还要了解各

色的特征和色调倾向。在使用时，也要把颜料有顺序地排列在调色盘里，这样才能比较顺利地调出你所需要的各种颜色。

(一) 熟悉各种颜料的性能

水彩颜料的各类色系中，都包括许多种颜色，每一种颜色都有它自己的性质与特征，对这些不同颜料的性质与特征，要逐步熟悉和掌握。例如黄色系统中包括柠檬黄、淡铬黄、中铬黄、藤黄、土黄、桔黄、金土黄等色。一般地讲，柠檬黄属冷黄略带绿味，适合调配比较鲜嫩的绿色；土黄属暖黄，倾向赭褐调；藤黄浓艳，若用之不当，易跳出画面；铬黄纯正，有深浅之分，可以调出丰富的色调；桔黄在黄色系中偏红，在红色系中偏黄，等等。熟悉这些色彩性质，不但有助于我们恰当地使用色彩，而且，也是深入研究色彩方法的基础。若不熟悉颜料的性质，在色彩的调配与使用上将无所依据。初学时往往只注意区分色相，而不注意分辨各类颜色在性质上的差异，这样，在色彩画练习中必然难以长进。为了解决这方面的问题，就要在练习中不断地总结感性认识，使之上升到理性认识，提高使用色彩的能力。

在同一色系中的各种颜料，虽同属冷调色或暖调色，但它们之间仍有微妙的差别，这种差别应能敏锐地辨认，因它关系到色彩混合的效果。如普蓝、群青、钛青同属冷调蓝色系，但普蓝与群青相比，普蓝偏冷，群青较暖；普蓝、群青、钛青相比，普蓝和群青较亮，钛青较暗。用不同的蓝和同一种黄色相混合，则呈现不同色调倾向的绿，使用时要有所选择和区分。色彩的调配得当，不仅真实、生动，而且使色调丰富多彩（图1）。

(二) 关于色彩的调配

两个原色相混合呈现间色，三原色相混合呈现黑灰色，这是一般的色彩常识。在初学水彩画的过程中，经常作一些色彩调配的练习，掌握颜色混合的方法是非常重要的。色彩的混合方法是有规律可循的。几色相混时，由于各色之间比例不同，会得到不同色彩。譬如，红、黄、蓝三原色等量相混合，会呈现黑灰色，应尽量避免使用，因为，这种没有色调倾向的黑灰色，会使画面的色彩浑浊无透明感。但如果三原色相混时，若以黄色为主，则呈现黄灰色；若以红色为主，则呈现红灰色；若以蓝色为主，又会呈现蓝灰色。进一步，若再以明确的冷暖调的区分去调配，则将会出现更丰富的色彩。再如，两种颜色相混合所呈现的色彩明度，比三种以上的颜色相混合所获得的色彩明度要强。这样，我们就可以根据明度的强弱要求来确定到底采用几种颜色的混合更为恰当。如调一种色调沉着的暗绿色就不能只用一黄一绿相混，而应该采用黄、绿、蓝三种颜色相混合。

水彩画颜料中，桔黄与草绿相混合，呈现橙调的绿色，是画秋景的常用色。但两色等量相混，呈现的色彩则灰暗而平淡，如若在比例上有所侧重，则会呈现出不同色调倾向的橙绿色，并且色彩有生动活泼的感觉。知道这样的道理，熟悉水彩画颜料的混合方法，在颜料使用上会得心应手，变化万千。初学者应多作色彩调配的基本练习（参看图2）。

(三) 什么是脏色

所谓脏色就是没有色调倾向的、污浊的颜色。脏色的出

现是由于对颜料性能不很熟悉因而使用不当，以及混合方法不对头所造成的。初学阶段出现脏色是难免的。水彩画非常忌用脏色，但初学者不能怕调脏色。顾虑颜色调脏而不敢加重或调入多种颜色，结果画出来的东西会轻淡飘浮，反而达不到应有的艺术效果。应当懂得忌用脏色而不怕脏色，要从脏色中找出脏的原因，注意改进色彩混合的方法，总结出经验来。这里我们要说明这样一个问题：有些所谓“脏色”，在不同的色彩配置下不一定是脏色，有时是呈现某种色调倾向的灰调色，这种灰调色非但不脏，反而很漂亮。譬如，前面讲过三原色等量相混产生无色调倾向的黑灰色，这种灰色就有脏的感觉。我们如果在调配和使用中，注意运用不同性质的颜料，发挥色调倾向的作用，这样所呈现的色彩，不仅没有污浊灰暗的感觉，反而更觉画面色彩丰富而生动，这在水彩画上需要经过多次的实践才能总结出经验来。所以怕调脏色就不敢尝试，不敢实践，就很难求得理解，调的颜色即使不脏，但也会出现另外不合要求的其它色彩弊病。

（四） 水分的运用

在水彩画颜料的调配中，水分的运用是非常重要的。水不仅是混合颜料的媒介，而且，它在水彩画色彩运用中起到一种特殊的作用。用水的适当与否，直接影响画面效果。用水过多，会使画面上颜色过于稀薄清淡，给人一种缺乏分量的感觉，或者是水渍斑斑，破坏了物体的形体和色彩关系。不敢用水，甚至以极少量的水去调色，又会出现画面涩滞呆板，毫无生气，使作品失掉水彩画的特点。调色时用水的多少需要在反复实践中才能摸清它的规律，这也是水彩画技巧

练习上一个难度较大的课题。初学者要锻炼在调配颜色时恰当掌握水分的能力，使有限的颜料表现出丰富多彩的艺术效果（参看图3）。

水彩画上的湿画法，无论是使用两种以上的颜色，使之相互渗接来产生丰富而生动的效果，还是大面积用水借以取得水色淋漓的气氛，均与运用水分的技巧有关。若想达到生动的艺术效果，就应视不同描绘对象来决定用水的多少，要在学会分析物色变化规律的同时，注意研究水分的运用。但是，初学阶段在尚未理解写生色彩规律的时候，不能一味追求水分韵味，若单纯重视运用水分的技巧，而忽视色彩的基础训练，是舍本求末，其结果将使自己走上歧途。

(五) 调色盘中颜色的排列

作画前要把各种颜色有顺序地挤到调色盘里。关于排列的顺序，画家都有自己习惯的排列方法。但一般的顺序应是由左至右，由亮色排到暗色，上面格子里排较亮的颜色，下面排较暗的颜色，这样可以避免在调色的过程中，暗的颜色流入亮颜色的格子里。下面提供一个对初学者比较适用的颜色排列方法：

柠檬黄	中黄	桔黄	朱红	玫瑰	赭石	草绿	翠绿	钴蓝	普蓝
(白)	土黄	洋红	深红	(紫)	土红	熟褐		群青	(黑)

注：紫与黑可不用或少用

三 弄懂色彩规律

色彩是客观存在于物体上的自然现象，它产生于光，有一整套的科学规律。绘画的色彩是依据客观存在，加以不同的艺术表现方法，藉以发挥主题思想而取得一定艺术效果的手段。色彩造型的方法很多，美术的各个门类的色彩方法都有自己的规律。写生色彩的方法是基于客观存在的规律，其色彩造型的方法是强调在一定光源影响下的物色变化，在各种变化规律中求得统一的艺术效果。

初学水彩画，首先要弄懂色彩变化的基本规律，学会使用色彩的方法，同时研究工具性能和方法技巧，这样才符合绘画基础训练的要求。

掌握写生色彩方法的基本要点有三：一是要研究光作用于物体而形成物体固有色在不同部位上的变化规律；二是要认识色彩明度变化的重要性，研究和掌握它的变化规律；三是要抓住表现色彩关系的冷暖对比规律。以上三点需要通过观察、分析和实践，才能逐步地打下比较牢固的基础，这对初学者极为重要。

(一) 掌握物色变化的规律

学习色彩画就要学会用色彩去表现物体的形体。所谓用色方法上的不同手段就是我们所讲的不同色彩方法。学习某一种绘画，不清楚它的色彩方法，画起来必然是无所依据，肯定不会有统一的效果。譬如我们画一个单色的白碗，若简单地以不同深浅的灰色来画，那就画成单色的素描了。要想

用色彩去塑造型体，就必须把白碗放在固定光源的具体环境中，把白碗本身不同明暗的部位画出不同色调的灰调色，这样才能有色彩的感觉。以此方法进行写生，就是我们所说的写生色彩方法。

写生色彩方法是有规律可循的。物体在一定光源作用下，各部位所产生的色彩变化都是光源色、物体固有色和环境色三者之间互相作用的结果。一般地讲，物体固有色变化的规律是这样的：

受光部分——以光源色为主，形成光源色与固有色相混合的颜色。

侧光部分——以固有色为主，光源色对其略有影响，但不起明显作用。

背光部分——呈现物体固有色与环境色混合的暗调色。

反光部分——固有色不明显，不同程度地反射环境色彩。

高光部分（比较光滑的物体才有）——虽处在物体的受光面，因光线呈全反射，所以它的色相基本上是以光源色为转移的。

（以上参看图4、5。）

环境反射色对物体的色彩变化有很大的影响，充分地表现环境反射色彩，可使画面色彩丰富、色调统一。（图6）

（二） 掌握色彩上的明度差别

色彩上的明度是指某一色彩本身的明亮程度而言。一幅画上各种色彩之间有明度上的差别，即我们一般所说的素描上的“黑、白、灰”关系，它是表现色彩，特别是区分色彩明暗感觉的重要因素。如不注意锻炼分辨和掌握这种相互间

的差别（有时是比较微妙的），不仅会造成使用色彩上的混乱，甚至会破坏形体。色彩画不同于单色素描那样易于区分色彩的明度差别，因而在初学阶段，不妨把色彩写生的对象按照单色归纳，分辨出明度上的深浅（黑白灰），然后再去用色彩表现，这样对于区分色彩上的明度差别是大有好处的。图7中，墨水瓶盛有半瓶墨水，笔杆靠近笔尖的一段是紫红色，笔杆是浅黄色，标签是白色。我们在画这一组静物时就应该把瓶子、盖、笔杆一段的紫红色，看成是一个同类的黑调色，笔杆是灰调色，而标签则是属于白调色。对每一类色调也不能孤立地去画，如瓶子本身是一个较深颜色的整体，除局部高光是白色外，其余部分都属明度较暗的颜色，不能概念地把有墨水处画成深色，无墨水处画成极淡的颜色或是无色的，否则就不能形成一个整体的感觉。其它如瓶子上的标签，本来是浅调颜色，但随着瓶子形体的转折，右半部又变成了较暗的色调，但它不应与笔杆的灰调色呈现同一黑白的色调，应该统一在“白”色调的较暗的颜色。这个部分若简单地用灰调色画出而没有照顾到笔杆的明度，必然感觉体积感不强，而且关系混乱。钢笔杆的头部颜色较重，笔身是灰调色，这也必须在黑白关系上有明确的区分，画出它们色彩之间的明度差异。图8中，背筐上的毛巾、竹笆与背筐相比较，同属于接近一个明度的亮色，就不能因其本身还有其明度上的变化而忽略了整体黑、白、灰关系。图9是一幅以树为主的并按黑、白、灰关系归纳的单色写生，天空、水面、近树和远树，明度差别明显，层次分明，画面很响亮。在色彩写生中，把色彩的对象按单色的概念来归纳，然后再用色彩表现于画面就是这个道理（如图10所示）。这样的道

理在所有的写生课题上都是非常重要的，它不仅仅是在于区分色彩之间的深浅差别，准确地反映色彩之间的关系，更重要的是在用色彩表现物体的形体和各物体之间的空间层次上，都起着相当重要的作用。

我们知道，同一色相的两个物体，在不同的距离上会产生不同的空间感觉。为了区分这种差别，首先应该感到的是其明度上的变化。例如图9近树与远树同属一类树种，两者之间的色彩明度差别是近处的较暗也较浓重，而远处的反而变得较亮了。在练习色彩画的开始阶段，运用这个规律，作一些单色的写生练习是非常必要的。

(三) 掌握色彩上的冷暖对比

绘画色彩上的所谓“冷”、“暖”，是指光源色作用于一定的物体，使其不同部位所产生的不同“冷暖”感觉的色彩变化。只有运用这种“冷暖”关系，才能表现丰富的色彩感觉。在写生色彩中，对物色的认识不能简单地从色相上去区分，更重要的还是从色调的冷暖上去认识。掌握冷暖的规律，是色彩画训练的重要课题。这种冷暖变化的规律，一般情况下是这样的：

物体的受光面——以光源色决定其色调的冷暖。

物体的背光面——以环境色决定其色调的冷暖，一般情况下与受光面呈现相反的色调。

物体的侧光面——其色调的冷暖介于受光面和背光面之间。

(以上参看图11)

在进行色彩练习时，首先要理解光源色、固有色、环境

色的概念，以及三者之间的关系，然后就要学会认识物色的变化规律，区分色彩明度的差别，掌握色彩之间的冷暖对比，在基础训练中锻炼运用色彩的能力。

初学阶段，培养辨别色彩差异的能力是相当重要的。在一组静物或风景的写生中，辨别色彩的差别，主要是靠各方面相同因素和不同因素之间的比较，找出其在色相、明度、色性（冷暖）三因素之间的差异。色相相同的各物体可比较其色性和明度；明度相同的可找出其在色相和色性上的不同；而色性一样的，则可观察其在明度和色相上的相异点。这样，在写生中，即使在色彩缤纷，千变万化的景物中，也能胸有成竹、应付裕如，真实生动地表现对象。如图12中的红、白花朵和绿色枝叶，色相各异，极易区分，而图13中的两只香蕉，因色相完全相同，那么从色性和明度上去观察，你就不难发现，近的香蕉色彩强烈、浓重，而远处的则明度较亮，色彩灰暗而偏冷。图14中的荸荠和蒜苗同属冷调色，在分析色彩的过程中不仅区分色相的不同，更要从相互间的明度差别去分析，这样画出来的东西才有真实的感觉。色彩的差别不是固定不变的，只有学会运用比较的方法才能逐步理解色彩的规律，只有理解了色彩造型的规律，才能学会运用色彩。

研究水彩画，应以弄懂色彩规律为先，若在初学阶段过多地追求技巧训练而忽视色彩练习，就会走向斜路。关于水彩画的方法，过去出版的许多技法书籍中介绍甚多，均可作为学习的参考。特别是老一辈水彩画家如张眉荪、潘思同、古元、吴冠中、阳太阳、李剑晨、吕品等都是从事水彩画创作活动多年，有丰富经验的画家，他们的许多优秀作品都先后出版过，是我们学习的宝贵范本。老一辈画家的纯熟技巧

是在多年苦练基本功的基础上积累起来的。老画家张眉荪曾说过：“如果没有扎实的基础训练便去追求用笔用水等形式上的趣味，华而不实，结果会使作品内容空虚，缺乏艺术感染力，也妨碍了进步。”所以初学者若以技巧的探索代替研究色彩方法与严格的绘画基础训练，虽有偶得效果，但肯定不会扎实。至于有人介绍的所谓浸染法、浆糊法等追求特殊趣味的方法，作为艺术的探索自然无可非议，然而初学者不能把精力集中在特殊技巧的追求上，要按照水彩画基础训练的要求，扎扎实实地进行基本功的训练，然后再进一步研究水彩画的技巧与方法，这样才能收到良好的学习效果。

四 水彩画的基本画法

水彩画的基本画法通常分为干画法和湿画法两种（水彩画的特殊技巧除外）。

干画法 干画法是当第一遍颜色干后再加第二、第三遍色，重迭相加以至完成。因为水彩画颜料大多数是透明或半透明的，适于重迭相加，这也是水彩画不同于其它画种的特点之一。干画法的着色顺序多是由浅到深（特殊的局部也可以先画深色后画浅色），由大体到细部。画时应在第一遍色干后再着第二遍色，切不可操之过急。如果第一遍色不干就加上第二遍色，必然会造成颜色不能附着于纸面，出现斑斑水渍而不好收拾。干画法中多平涂色，因而初学者容易掌握。平涂色的方法也不能局限于把调色盘中调好的单一颜色涂到画面上，当你熟练一些的时候就能丰富这种方法，使之达到着色层次少而色彩效果好的要求。熟练的作者采用归纳