

宇 慧 \ 主编

怎样画水彩画

审美素质培养丛书

沈阳出版社

审美素质培养丛书之十二

怎样画水彩画

宇 慧 主编

沈阳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画水彩画/宇慧主编. —沈阳:沈阳出版社,
1998.4

(审美素质培养丛书;12/宇慧主编)

ISBN 7-5441-0987-9

I. 怎… II. 宇… III. 水彩画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 08989 号

沈阳出版社出版发行

(沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮政编码 110011)

北京市施园印刷厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/32 字数:91 千字 印张:4.125
印数:1-5000 册

1998 年 6 月第 1 版

1998 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑:潘晓翊

责任校对:沈 笑

封面设计:王宁轩

版式设计:宋 工

定价:98.00 元(共 20 册)

目 录

第一章 水彩画知识.....	(1)
水彩的简史.....	(1)
水彩画工具材料及特点.....	(2)
水彩画颜料的调配与使用.....	(8)
第二章 水彩画的用具.....	(12)
第三章 水彩画水分的掌握.....	(16)
第四章 水彩颜色的使用.....	(19)
怎样调色.....	(19)
色彩的性能.....	(21)
调子.....	(25)
大色块的组合.....	(26)
对比与调和.....	(27)
第五章 水彩画基本技法.....	(28)
第六章 水彩静物.....	(54)
静物写生的训练程序.....	(54)
静物的选择和组合.....	(57)
着色程序的安排.....	(60)
室内光色状况分析.....	(64)
小色稿的练习.....	(67)

质感的认识和表现	(69)
水彩花卉的画法	(72)
第七章 水彩风景	(75)
风景写生的特点	(75)
风景写生的空间处理	(76)
风景写生步骤	(77)
第八章 水彩人物	(81)
第九章 水粉画工具材料	(85)
第十章 水粉画技法	(89)
第十一章 静物写生	(93)
第十二章 水粉花卉	(104)
附：作品欣赏	(111)

第一章 水彩画知识

水彩的简史

3000年前，埃及 Memphis 时代的蛋彩画是水彩画的前身。它是一种以红、黄、绿、紫四色混四合蛋黄或蛋白等媒剂，在墙上渲染成交织图案。经过罗马时代沿袭而传于欧洲，蕴育了后来的水彩画。

14~15 世纪，欧洲的画家发展了一种以线为骨干，以极少的色彩为烘托或只以单色渲染的单色水彩画，它是作为油画创作的草稿和练习的。

直到近三四百年，水彩才被编成较有秩序的历史。16~17 世纪的欧洲，柏拉图式的理想美使画家开始重视自然的写实精神，而常以风景写生的方式来捕捉经由大自然所赋予的美感。水彩正是记录变化快速的灵感与捉摸流动气氛最好的材料，因此水彩经由德国画家丢勒等人的影响，逐渐被较多的人所运用。特别是 17 世纪中的一些荷兰画家，更致力于把水彩视作与油画同等看待的艺术，并全力研究其特殊技法，慢慢的传播到英国，导致了 18 世纪英国水彩画的崛起。被称作英国水彩之父的保罗·桑德比以勤奋不懈的劳动和出众的才能，在社会上赢得了荣誉和地位，在英国政府的大力支持下，成立了皇家艺术学院，推进水彩的发展并开始挣脱荷兰的影响，寻求独立

的风格。这个时期法国的水彩则是由他们的油彩宗教肖像画的画法而延伸过来的，不像英国直接受荷兰的影响。18 世纪的法国水彩画是透明与不透明相结合的，是发扬淡彩插图及吸收英国风格特点而形成的。他们注重树胶水彩一类不透明的画法，英国则普遍地应用所谓纯粹的透明水彩。

另外，在德国、瑞士等欧洲其他国家，由于人文主义所带来对自然奥妙的探索与写实的精神，水彩画因其本身轻便和多样性的优点，渐渐受到欢迎并表现出轻快而独立的价值和魅力。

从 18 世纪转入 19 世纪的这段时间，水彩画家们经过几世纪的努力，水彩画已奠定了独立的基础，水彩画能有今日，应归功于这个时期的经营。尤其是英国的几位天才画家——特纳、格丁、博宁顿等人苦心研究，推进和发展了纯粹水彩画的特性，遗弃了取悦性较浓的荷兰画法。同时欧洲和美国的油画家、雕刻家都纷纷投入水彩创作，使得水彩艺术日益蓬勃。纵观水彩画发展的历史，尽管前后不过三四百年的时间，以如此短暂的时间获得如此辉煌的成果，它的特性更加符合现代效率精神，必能为现代艺坛带来更辉煌的前程。

水彩画工具材料及特点

各画种的发生发展及其特点都与该画种的工具材料和绘画方法有着决定性的关系，水彩画也不例外。当工具材料和绘画方法发生了变革的时候，其作品也随之产生新的韵味，表现出一种前所未有的新的姿态。例如，当社会经济科学得到高度发展的时候，水彩画工具材料必然随之得到改进或提高，因此也

就会导致水彩画的画面效果产生异样的感觉，再加上绘制方法的推陈更新、积累叠加和混合，画家们利用新的工具材料和方法，创造出全新的水彩画作品，由此我们可以拥有这样一种共识：对水彩画工具材料特点的认识以及技法的掌握只能是一种相对的了解和基本技法的熟练。水彩画家应在实践中积累丰富的经验，根据社会各方面的发展，掌握新的动向，适应新工具材料的运用，变通革新绘画技法，这时画家的作品也会忠实地反映出他在这一领域里的创造性和实力。

水彩画的工具材料是些比较简单而又经济方便的一些小型用品，这就决定了它会拥有更多的群众和爱好者，易于普及和提高这一画种的艺术水平。

1. 画纸

正常的水彩画纸应是中性吸水的较厚的画纸。既不能吸水太快容易破裂，也不能表面硬滑不吸水。我国目前有温州产的大纹水彩纸吸水性能较好，还有保定产的纸纹较规律的水彩画纸。由于纸质性能不太稳定，一般都要裱在画板上作画，以保证作画时画纸不变型。

过多的手摸会影响水彩画作品的画面效果。折叠卷曲的纸张留下一些不易察觉的裂痕，着色后会留下一些不该有的痕迹。摩擦过或起草时多用橡皮的纸张会起毛，容易积色使画面出现不必要的污迹。手上因汗迹或油污摸到纸上后着色时相当困难，有的可以看到清晰的指纹，应该说有以上问题的水彩画纸不宜使用。有的画家作品上留有图钉的印记和撕裂的边角，严格地讲，这是些不必要的遗憾，有损于画面的美感，说明画家绘制作品时的疏忽。

作画纸张的大小应根据需要而定。初学水彩画时用 16 开、

8开和4开为宜，因这些纸张既适于室内静物写生，也适于野外风景写生。待全面掌握了水彩技法之后能进行创作时，可用对开和整张画纸在室内作画，但再大的纸张用起来就困难了，很少见到将两张水彩纸接起来作画的画家，因为拼接的画纸有如折叠过的画纸，必然在中间留下一道痕迹影响画面的完整，所以最大的水彩画莫过于零号纸了。实际上最能体现画家个性的作品不在于纸张的大小，而应重在画面的表现力和深刻内涵的体现。英国水彩画来我国展出时，小的画面仅邮票那么大，而大幅作品长达1.2米。像中国的长卷式的水彩画，目前还未见到。有时为了展出效果的需要，画展的组织者提出一些画纸大小规格的起码要求也是常有的事。至于画纸用长的好还是方的好，要看画家的习惯和训练目的的要求。有的画家一生习惯用一种牌号的画纸，有的画家习惯用灰色纸统一画面色调，还有一些画家习惯用劣质纸或糙纸、卡片纸表现一些特殊效果，在中国更有人用宣纸画水彩画等等特殊情况很多。

水彩画纸从西方藏画经验中得知，在条件好的情况下半个世纪左右画面色彩基本维持原画面貌，时间再长就困难得多了，这也是水彩画自身遗憾之处。

2. 画笔

可供水彩画家使用的水彩笔大约有三四种。一种是圆头短杆水彩笔，多数用熊鬃和狼毫制成，画笔含水量大，笔锋有弹性，因为是圆头的，所以作画时笔触一般呈圆形，不太适于细部刻画之用。初学者如有大中小三支笔就够用了。大笔画大面积天空地面和着画面的大体色，中小笔画细部用，如不合用时可取其他笔代用。另一种水彩笔是竹杆扁头笔，北京产，用羊毫制成，含水量大、笔锋为平头，弹性不大，可画大面积画

面，中小画笔作细部刻画较困难，可用其他笔代用，但扁头笔适于画各种块面，笔触清晰概括性强，侧锋变化较大，可画出各种块面和线条。以上两种水彩画笔是引进西方画笔仿制而成的。

中国水彩画家常用中国画笔作水彩画。常见的一种是白云笔，用羊毫制成，分大、中、小三个型号，大白云可画大面积画面，如天空、地面等，中小白云多用作画面的细部刻画。白云笔锋较软，弹性较差，但含水量大，笔触形状较多。初学水彩画时有大中小三支笔就够用了。另一种中国画笔叫狼毫斗笔，可作水彩画绘制之用。狼毫斗笔笔锋短，弹性较好，含水量不是太大，但笔触变化多，可画大面积画面，也可做细部刻画之用，笔触可大可小，可方可圆，性能全面，是一种非常好的画笔。

画笔的选择和应用完全是一种习惯和需要，有的画家用那残缺不全的秃头笔画出传世之作，完全是因为画家了解画笔的功能的原因。山东画家王小古有支心爱的画笔，笔头脱胶他用绳子绑好再用，多年都舍不得丢掉。有位水彩画教师示范水彩画写生之后去辅导学生作画，回来一看所有的水彩画笔不翼而飞，原来学生都认为老师画得好是因为有支好笔。好的画笔固然重要，但掌握画笔更为重要。

画幅大小不同，用笔大小亦不同。宁可用大笔作小画，不可用小笔作大画，这是一种经验，因为大笔作画可以很好地进行画面的概括。小笔作大画容易出现画面琐碎之感。正确的选择画笔应是大画用大笔，有时为了应急可以将两支小笔叠在一起作画，或者用板刷作画，在画一些特殊效果时也可用油画笔画水彩画。有的画家用笔杆和刮刀作水彩画。山东有位青年水

彩画家用削得扁平的木片代笔作画，他画出了许多别具一格的木笔水彩画。

水彩画笔的握笔方法比较自由。手指的位置可上可下。根据绘画需要握笔，握笔的力度和运笔的快慢都可在绘画训练中逐步掌握，也可像用中国画笔一样握笔作画，亦可悬腕作画。

保护好画笔是为了保证绘画成功。用过的水彩画笔应彻底清洗干净，不留颜色，以防下次作画时影响调色的准确性。洗净的画笔还应将水挤净，理顺笔锋。这样可以防止笔头脱胶和笔锋的卷曲。有的人作画时将不用的水彩画笔插在水罐里，久而久之笔锋弯曲不利作画，这是一种很不好的习惯。画笔使用时间过长脱胶是正常现象，可以用质地较好的胶再胶接一下。但如果画笔中长期存水，笔毫就会霉烂，应予以注意。

3. 画板和画袋

画板用较松软平整的五合板即可，画板大小应根据画纸大小来定，裱画纸的画板应比画纸略大一些为好。有些五合板质地很差，裱上纸或用的时间较长容易变形是不可取的，因为变形的画板影响作画情绪。室内写生时用各种型号的绘图板都可以，室外写生时五合板是最佳的选择。较长时间外出写生时可将画板反正面各叠加裱上几张纸，每画完一张揭下来再用下面一张纸继续作画，这种方法可以节省好多时间。

这里要谈谈画袋。市面上常见的画夹多是布制夹面，里面用纸制作，可以装画纸和画，但一个很大的缺憾是不能裱纸。有的人外出写生时用图钉钉纸作画，当完成作品时画纸已卷曲得不成样子，尤其天气较干燥时画面变形更为严重。而画夹由于长期使用，脏乱不堪甚不雅观。画袋就可以弥补画夹的缺点，在裱过纸的画板上作画，画面始终平整完美给人以好感。

画袋是用较厚实的布料做成的可以装进画板和画纸的袋子。袋子的一边有一条拉链，可以装取画板和画纸。袋子的一面有一条沿对角钉上的可以调节长短的背带，画袋的另一面有一个小口袋，可以装些小物件。市面上并无此类画袋可买，但这种画袋完全可以根据需要自行设计自己制作。这种画袋是1978年开始试用的，经19年的使用证明它是一种极为方便的写生工具，完全可以取代画夹普遍使用。

4. 颜料

水彩画颜料有其自身的特性，而颜料的特性往往决定了该画种的特点，尽管水彩画的特点是诸多因素的综合，但颜料是其中至关重要的因素之一。

水彩画颜料由矿物、植物和化学物质共同组成的。它们既有共同点，又有其不同点。它们的共同点是在用水稀释后普遍具有透明性，在厚涂时，大多呈现半透明性或不透明，如果颜料中加白粉时，均不透明。其中赭石、生褐、熟褐、土红、粉红等色属于透明性较差的颜料，因为它们大多属于矿物颜料，当它们与其他颜料混合后往往会出现不同程度的沉淀。玫瑰红、紫罗兰是属于透明性较强的颜料，而且附着力很强，不易涂改和冲洗。在绿色系列中翠绿透明性胜于其他绿色，而蓝色系列中普蓝的透明性胜过其他蓝色颜料。颜料透明性的检验方法最好是在实践中去注意它们之间微妙的差别，进而掌握和运用它们。颜料透明与否直接关系到颜料的使用，如透明性颜料可以叠加使用，而不透明颜料只能覆盖，失去原来颜料的一切属性。正因为水彩画颜料大多属于透明和半透明的颜料，才有叠加方法的绘画和水彩画作品明丽清新的特点。

我国市面上常见的水彩画颜料以马利牌最多，各种不同的

马利牌颜料也有差别，画家应在绘画中留意它们的不同，然后选择适合自己习惯的颜料。新买回的颜料开启之前，应先研究各种颜料的排列顺序，因为那就是调色盒中颜料排列顺序之一。颜料的排列顺序一般有三种方法可选择，一种是以冷暖为序排列，一种是以明暗为序排列，还有一种是以习惯为序排列。

有的水彩颜料经调和以后会产生许多小的气泡，那是因为颜料中胶质太多的原因，开启后可以把胶挤出去再用。在调色盒中的颜料平日不用时可滴上清水，以保持颜料不干，可以随时应用。干枯的颜料一般不要用，因为干枯的颜料易出现沉淀。调色盒市面上仅有光荣牌一种，而且不太严密，颜料容易干，可用塑料袋装起来以保持调色盒中颜料不干。另外调色盒应经常清洗以保证颜料的纯度。

除了画纸、画板、颜料、调色盒、画笔之外，写生时还要准备一两个小水罐、小凳和起草用的软铅笔、速写本。应特别注意速写本的准备。写生之前最好在速写本上先进行构图研究，以减少在水彩纸上反复修改和用橡皮擦。水彩画起草要求准确，一次完成，因此速写本的应用可以帮助画家减少不必要的修改。

水彩画颜料的调配与使用

了解颜料与水的关系可以说是了解水彩画水、色和时间三大要素中的两大要素。一幅水彩画的成功与否很重要的因素是水与色的结合、调配的成功与否，而且这一过程最能反映画家的色彩感觉和个性。水分的多少，颜料的多寡，时间的长短虽

说本身都存在着量的关系，但没有一个人愿从量的角度去处理它们之间的关系，而多是从实践中根据经验判断它们之间量的关系，达到水分的合理应用，颜料的正确分量和准确的时间掌握。我们应借鉴前人的经验，避免自己用较长时间去实践和总结，以迅速牢固地掌握它们。

1. 颜料的稀释

单色颜料提高明度的方法是加水稀释，水多则颜料的明度高。颜料稀释后纯度降低了，如深蓝加水后变成浅蓝，颜色亮了但纯度不如原来的深蓝纯净。任何一种原色、间色和复色均可以用稀释的方法来提高明度，但往往在两色混合时，同时进行稀释。

2. 颜料的混合

两种以上的颜料加在一起调匀就是颜料的混合。这是一般画种共同使用的方法之一。混合后的颜料出现一些新的颜色，如蓝与黄混合后产生新的颜色——绿色。通常情况是邻近色混合后新的颜色接近原来的颜色，如深蓝与普蓝混合后新的颜色具有原两色的性质。所以混合后的颜料色相有的变了，有的接近原来的颜料色相，同时新颜色的明度和纯度都有不同程度的变化。

3. 颜料的重置

这是根据水彩颜料透明性的特点在使用上的一种特殊方法，即在一种颜色上加盖另一种颜色产生新的颜色，如黄色上加盖蓝色出现绿色，继而加盖红色时会出现一种灰色。重置颜色时一般要在原来的颜色干后再重置另一种色，否则就成了混合了。重置后的颜色在色相纯度明度上都有不同的变化。颜料的重置不是无限制地重置，应根据需要进行。

4. 颜料的并置

两种以上的颜色并列在一起使用叫颜料的并置。并置的颜料保持各自原来所有的属性，靠颜料色光的关系取得画面上的色彩效果。西方的点彩画作品是这一色彩效果的范例。可通过小实验来验证这一方法的特征：将三原色以相同的块面均匀地并置在一张纸片上，然后将其远放在地面上，当你眯缝起双眼再看时，纸片是一种灰色。

5. 颜料的湿接

湿接指的是在前一种颜色未干时，趁湿接上另一种颜色，在两色相接的地方颜料之间相互渗化，但从色块的角度去看这种渗化是小范围的渗化，而各色基本上都保持原有属性，而画面效果却迥然不同。

湿接颜色时要遵循的一个原则是两色水分应相当，否则就会出现跑色现象，即一方的颜色自由流动到另一方去，而失去两色各自独立的属性。

由于颜料的特征，各种调配方法的灵活运用，调和剂和水的准确掌握和笔的轻重缓速，放敛正逆，旋擦聚散的充分发挥，众多技法的有效配合，加上水彩工具简便宜于携带等等诸多因素的协调，使水彩画的特点跃然纸面。因此人们普遍认为水彩画具有形象与抽象兼而有之的表现力，不论具细入微的刻画还是迷蒙粗狂的表现，均可达到完美境地。画面清新明丽丰富亦能得到公认。润泽流动活泼畅快的谐趣溢于读者眼前。洒脱快意之情，概括含蓄之意和升华了的形象内涵显现于笔端毫下，确是不同于任何画种独领水色风骚的绘画。但水彩画也有许多令人遗憾之处，如画纸随着时间的推移而要变得松软老化；颜料由于时日的拖长将变得色淡而消逝，难于持久保存；

第二章 水彩画的用具

水彩画所需要的用具可繁可简，对初学者来说，宜用简便轻巧的材料和用具，出外写生携带起来不会觉得麻烦。以下是水彩画常用的各种材料和画具：

1. 画纸

水彩画纸的种类很多，各著名厂家所出产的画纸的质量各有不同。专门为水彩画而制的画纸，选用最佳的植物纤维制成纸浆，凝固而成。纸面有粗糙的、布纹的、平滑的各种质地，而且有些厂商，可以因各画家的爱好而特制成适合其要求的质地。在学习期间，宜先选用粗细质地适中、坚韧、以画笔蘸色作平涂时，笔笔清楚，不致像吸水纸般吸水，也不显得干涩的画纸。虽然有米黄色的、灰色的、浅红色的等等，但初学者宜选用白色的，因为有色的画纸宜作不透明的水粉画，这是另一种的画法。市面上出售的画纸有薄水彩纸和厚水彩纸。对初学者水彩画者来说，什么样的水彩纸都可以用，但过薄的画纸，在涂色时纸面卷皱，有碍作画，就不好用了。有些画纸，纸质疏松而不结实，着色时浮泛不落实，加笔时就会连底层的色也抹掉，没有层次之美，也是不好。国内出产的各种水彩纸，由于价格便宜，更适合初学者练习用。

如果用厚的粗纹画纸，落色稀淡多水分，到干了的时候，色彩就浅淡得好像没有色一样；落色浓厚，又失去了色彩的透明度。但对于以多层画法及画残破的墙壁或结实的景物，表现