
从入门到创作

CONGRUMENDAOCHUANGZUO

SHUICAIFENGJING

YIBENTONG

水彩 风景 一本通

肖亚平 著

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

本书汇聚了作者近四十年水彩风景写生、创作及教学的实践经验，语言通俗、精练、易懂，切中要害，图片及步骤直观、精彩，清晰明了。本书既可以作为水彩风景画初学者入门、临摹、写生、创作的教材，也适合有一定基础的水彩画工作者作为工具书收藏。

肖亚平_著

从入门到创作

水彩风景一本通

SHUICAI FENGJING YIBENTONG

图书在版编目(CIP)数据

从入门到创作：水彩风景一本通 / 肖亚平著. --南昌：江西美术出版社, 2018.2

ISBN 978-7-5480-5907-3

I. ①从… II. ①肖… III. ①水彩画—风景画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第001641号

出品人：周建森

策划：肖 丁

责任编辑：肖 丁

责任印制：谭 勋

书籍设计：郭 阳 林思同 先锋设计

从入门到创作 一本通
SHUICAI FENGJING YIBENTONG

著 者：肖亚平

出 版：江西美术出版社

地 址：南昌子安路66号

网 址：www.jxfinearts.com

邮 箱：530568678@qq.com

电 话：0791-86566329

邮 编：330025

发 行：全国新华书店

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

版 次：2018年3月第1版

印 次：2018年3月第1次印刷

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：12.5

字 数：110千

图 数：600幅

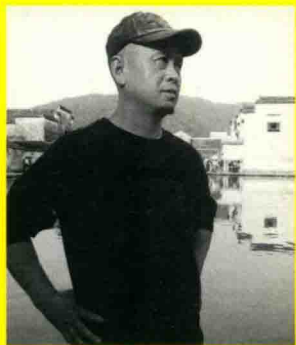
书 号：ISBN 978-7-5480-5907-3

定 价：68.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

版权所有，侵权必究

肖亚平
Xiao Yaping

毕业于西安美术学院美术教育系和陕西师范大学美术学院。现为安庆师范大学美术学院副教授，从事绘画创作和美术教学近 40 年。

作品《北方的雪之二》入选'97 中国青年水彩画展，《大西北·大漠夕照》《大西北·祁连山烟雨》入选第二届中国当代学院水彩艺术展，《阳光灿烂的日子》入选纪念“讲话”发表 60 周年全国美术作品展等。《当代中国水彩艺术的误区微探》获中央美术学院 2007 中国当代艺术批评与理论研讨会优秀论文奖。在《中国水彩》《美术观察》《人民日报》《光明日报》《中国书画报》等发表水彩画、版画千余件，在《当代散文》等发表散文、随笔 10 余万字。

出版专著《材料与工具的魅力：图说水彩画技法 102 例》《肖亚平水彩风景选》《肖亚平版画》等；编著《水彩的高度：经典水彩百品》（静物、风景、建筑、人物四册）；主编《美术专业水彩画临本》（静物、风景、建筑、人物四册）；主编《中国当代水彩画精品集》丛书。

前言

PREFACE

经常遇到水彩画爱好者咨询水彩入门起步、技法、写生及创作方面的问题，这也是我多年前就萌发了撰写此书的最初动因，由于诸多条件所限，直至今日才如愿以偿。《从入门到创作：水彩风景一本通》从水彩画的语言特点、材料工具性能、技法运用、水彩风景零基础入门的诀窍、各类景物的写生方法、构思与创作、作品装裱与保存等方面做了全面详细的讲述。10万余字、600余幅水彩作品与步骤图、实物与实景图片，几乎囊括了水彩风景画学习过程中的所有问题，可以说是一部广而全、细而精的实用性教材，对学习水彩风景画从理论到实践都具有很强的针对性和指导作用。

本书汇聚了本人近40年水彩风景写生、创作及教学的实践经验，语言通俗、精练、易懂，切中要害，图片及步骤直观、精彩，清晰明了。本书既可以作为水彩风景画初学者入门、临摹、写生、创作的教材，也适合有一定基础的水彩画工作者作为工具书收藏。

鉴于内容的需要，书中选编了部分中外画家的水彩作品，在此表示衷心感谢。由于联系不便，请入编作品的画家与本人联系（可发邮件至1090147989@qq.com）。

肖亚平
2018.1.21
于徽州

第一章 认识水彩画

- 010 第一节 水彩画的独特魅力
012 第二节 水彩风景画从何而来

第二章 必备的作画用具

- 016 第一节 颜料
018 第二节 纸张
025 第三节 画笔
026 第四节 其他用具

第三章 表现技法

- 029 第一节 干画法
029 一、干底平涂
029 二、干底衔接
031 三、干底重叠
034 四、干底并置
035 第二节 湿画法
035 一、湿底衔接
036 二、湿底重叠
038 三、渲染
040 第三节 特殊技法
040 一、沉淀
041 二、滴色和弹色
042 三、撒盐
043 四、水渍

- 044 五、涂油
044 六、做底
045 第四节 不可忽视的用水技巧
045 一、水分与时间、色彩
045 1. 水分与时间
045 2. 水分与色彩
046 3. 时间与色彩
046 二、作画用水的规律
046 三、水能产生的特殊效果
046 1. 流动
047 2. 扩散
047 3. 滴水
047 4. 弹水
048 5. 喷水
049 第五节 水彩画面上的白色是怎样产生的
049 一、直接留白
050 二、涂蜡留白的优与劣
051 三、湿刮和干刮
052 四、留白液应该这样用
054 五、纸巾吸沾
055 六、洗涤
056 第六节 怎样使用白色水彩颜料
057 第七节 怎样画出滋润明快的深色

第四章 入门，从临摹开始

- 059 第一节 临摹的目的
059 第二节 临摹的要点

059 一、选择范画

059 1. 哪类水彩风景画适合初学者临摹

060 2. 选择范画的原则

060 二、临摹的方式

060 1. 读画

061 2. 对临和默临

062 3. 意临和创临

062 4. 专题临和局部临

063 三、临摹应注意的事项

063 1. 裱纸

064 2. 调色盒中颜料的排列顺序

064 3. 作画时怎样摆放画具

065 4. 起铅笔稿

065 5. 调色的方法和色彩的调配

067 6. 运笔与笔触

073 四、初学水彩画容易出现的毛病和纠正方法

073 1. 焦

074 2. 松

075 3. 脏

076 4. 灰

076 五、总结临摹得失

第五章 去写生吧，在行走大自然中不断提高

078 第一节 水彩风景写生的要点

078 一、哪类工具适合外出写生时携带和使用

078 二、什么时间和场景适宜水彩风景写生

079 三、怎样取景

079 1. 选取有特点的角度

080 2. 确定好作画的落脚点

080 四、概括、提炼和取舍

084 五、地平线的魅力

084 六、构图

084 1. 画幅形式

085 2. 构图的总原则

086 3. 常用的构图形式

092 4. 构图的视觉元素和形式美的法则

096 七、怎样安排画面中的主体物

098 八、怎样观察和分析色彩

099 九、大自然光色变化的规律和色调的捕捉

102 十、透视与画面空间感的表现

102 1. 形体透视

103 2. 空气透视

104 十一、着色程序

104 1. 着色的总原则

105 2. 着色前的准备

105 3. 着色的程序

108 十二、保留美妙的偶然效果

109 十三、画面的趣味中心

110 十四、画面签名需要注意的问题

110 十五、整理画具

111 第二节 常见景物的画法

111 一、天空的画法

111 1. 早晨的天空

112 2. 中午的天空

112 3. 黄昏的天空

112 4. 夜晚的天空
113 5. 晴天的天空
113 6. 阴天的天空
113 7. 雨天的天空
114 二、云彩的画法
114 1. 白云
115 2. 彩云
117 3. 乌云
118 三、山石的画法
118 1. 远山、中景山和近景山
120 2. 云雾中的山
122 3. 石头
124 四、树木的画法
124 1. 枝叶繁茂的树
126 2. 枯树
127 3. 远景树
130 五、田地的画法
131 六、草原的画法
132 七、草丛的画法
134 八、投影的画法
134 1. 投影的方向
134 2. 投影的形状
135 3. 投影的色彩及变化
136 九、建筑物的画法
136 1. 民居
138 2. 古建筑
141 3. 街景
143 4. 古巷
144 十、桥的画法

144 1. 石桥
146 2. 木桥
147 十一、小路的画法
148 十二、水与倒影的画法
148 1. 静止的水
150 2. 有涟漪的水
151 3. 流动的水
153 4. 水洼
154 5. 瀑布
155 6. 小河
157 十三、大海的画法
158 十四、船舶的画法
160 十五、点缀物的画法
163 第三节 怎样表现不同季节、时间和天气的风景
163 一、春天的表现方法
163 二、夏天的表现方法
164 三、秋天的表现方法
164 四、冬天的表现方法
165 五、早晨的表现方法
166 六、中午的表现方法
166 七、黄昏的表现方法
167 八、夜晚的表现方法
167 九、晴天的表现方法
168 十、阴天的表现方法
168 十一、雨景的表现方法
169 十二、雾景的表现方法
169 十三、刮风的表现方法
169 十四、雪景的表现方法
170 第四节 怎样画水彩风景速写

172 第五节 水彩风景写生中经常遇到的问题和解决方法

172 一、如何在阳光下写生

172 二、如何补救淋雨后的写生半成品

172 三、写生作品的加工和整理

174 第六节 提高水彩风景写生水平的有效途径

第六章 风景创作，水彩技艺由此精通

176 第一节 创作表现手法的类别

176 一、写实性表现手法

176 二、意象性表现手法

176 三、抽象性表现手法

177 四、装饰性表现手法

178 第二节 创作的要点

178 一、创作素材从哪里来

178 1. 借助生活速写和写生作品进行创作

179 2. 参考照片和画册资料进行创作

180 二、构思和主题

181 三、情节安排

182 四、形象刻画

183 五、色调

183 六、画面节奏感

184 七、意境

184 八、艺术风格和艺术语言

187 第三节 画面形式和边框类型

187 一、画面形式

187 1. 独幅

187 2. 条屏

188 3. 组画

189 4. 重复

190 5. 分割

191 二、边框类型

191 1. 方形

192 2. 圆形

192 3. 方形与圆形结合

193 4. 自然形

193 5. 剪影形

194 6. 残缺形

第七章 水彩作品的装裱和保存

196 第一节 装裱水彩作品的方式

196 一、简易装裱

197 二、挖框装裱

197 三、镜框装裱

198 第二节 保存水彩作品的方法

198 一、防潮

198 二、防晒

198 三、防虫

198 四、防酸

198 五、防划伤

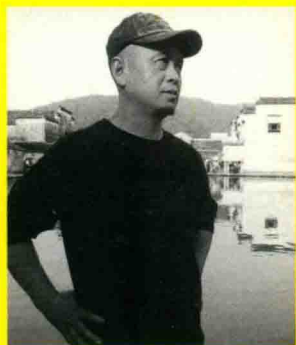
199 插图作者

从入门到创作

肖亚平_著

水彩风景一本通

SHUICAI FENGJING YIBENTONG

肖亚平

Xiao Yaping

毕业于西安美术学院美术教育系和陕西师范大学美术学院。现为安庆师范大学美术学院副教授，从事绘画创作和美术教学近 40 年。

作品《北方的雪之二》入选'97 中国青年水彩画展，《大西北·大漠夕照》《大西北·祁连山烟雨》入选第二届中国当代学院水彩艺术展，《阳光灿烂的日子》入选纪念“讲话”发表 60 周年全国美术作品展等。《当代中国水彩艺术的误区微探》获中央美术学院 2007 中国当代艺术批评与理论研讨会优秀论文奖。在《中国水彩》《美术观察》《人民日报》《光明日报》《中国书画报》等发表水彩画、版画百余件，在《当代散文》等发表散文、随笔 10 余万字。

出版专著《材料与工具的魅力：图说水彩画技法 102 例》《肖亚平水彩风景选》《肖亚平版画》等；编著《水彩的高度：经典水彩百品》（静物、风景、建筑、人物四册）；主编《美术专业水彩画临本》（静物、风景、建筑、人物四册）；主编《中国当代水彩画精品集》丛书。

前言

PREFACE

经常遇到水彩画爱好者咨询水彩入门起步、技法、写生及创作方面的问题，这也是我多年前就萌发了撰写此书的最初动因，由于诸多条件所限，直至今日才如愿以偿。《从入门到创作：水彩风景一本通》从水彩画的语言特点、材料工具性能、技法运用、水彩风景零基础入门的诀窍、各类景物的写生方法、构思与创作、作品装裱与保存等方面做了全面详细的讲述。10万余字、600余幅水彩作品与步骤图、实物与实景图片，几乎囊括了水彩风景画学习过程中的所有问题，可以说是一部广而全、细而精的实用性教材，对学习水彩风景画从理论到实践都具有很强的针对性和指导作用。

本书汇聚了本人近40年水彩风景写生、创作及教学的实践经验，语言通俗、精练、易懂，切中要害，图片及步骤直观、精彩，清晰明了。本书既可以作为水彩风景画初学者入门、临摹、写生、创作的教材，也适合有一定基础的水彩画工作者作为工具书收藏。

鉴于内容的需要，书中选编了部分中外画家的水彩作品，在此表示衷心感谢。由于联系不便，请入编作品的画家与本人联系（可发邮件至1090147989@qq.com）。

肖亚平
2018.1.21
于德州

第一章 认识水彩画

- 010 第一节 水彩画的独特魅力
- 012 第二节 水彩风景画从何而来

第二章 必备的作画用具

- 016 第一节 颜料
- 018 第二节 纸张
- 025 第三节 画笔
- 026 第四节 其他用具

第三章 表现技法

- 029 第一节 干画法
 - 029 一、干底平涂
 - 029 二、干底衔接
 - 031 三、干底重叠
 - 034 四、干底并置
- 035 第二节 湿画法
 - 035 一、湿底衔接
 - 036 二、湿底重叠
 - 038 三、渲染
- 040 第三节 特殊技法
 - 040 一、沉淀
 - 041 二、滴色和弹色
 - 042 三、撒盐
 - 043 四、水渍

- 044 五、涂油
- 044 六、做底
- 045 第四节 不可忽视的用水技巧
 - 045 一、水分与时间、色彩
 - 045 1. 水分与时间
 - 045 2. 水分与色彩
 - 046 3. 时间与色彩
 - 046 二、作画用水的规律
 - 046 三、水能产生的特殊效果
 - 046 1. 流动
 - 047 2. 扩散
 - 047 3. 滴水
 - 047 4. 弹水
 - 048 5. 喷水
- 049 第五节 水彩画面上的白色是怎样产生的
 - 049 一、直接留白
 - 050 二、涂蜡留白的优与劣
 - 051 三、湿刮和干刮
 - 052 四、留白液应该这样用
 - 054 五、纸巾吸沾
 - 055 六、洗涤
- 056 第六节 怎样使用白色水彩颜料
- 057 第七节 怎样画出滋润明快的深色

第四章 入门，从临摹开始

- 059 第一节 临摹的目的
- 059 第二节 临摹的要点

059 一、选择范画

059 1. 哪类水彩风景画适合初学者临摹

060 2. 选择范画的原则

060 二、临摹的方式

060 1. 读画

061 2. 对临和默临

062 3. 意临和创临

062 4. 专题临和局部临

063 三、临摹应注意的事项

063 1. 裱纸

064 2. 调色盒中颜料的排列顺序

064 3. 作画时怎样摆放画具

065 4. 起铅笔稿

065 5. 调色的方法和色彩的调配

067 6. 运笔与笔触

073 四、初学水彩画容易出现的毛病和纠正方法

073 1. 焦

074 2. 松

075 3. 脏

076 4. 灰

076 五、总结临摹得失

第五章 去写生吧，在行走大自然中不断提高

078 第一节 水彩风景写生的要点

078 一、哪类工具适合外出写生时携带和使用

078 二、什么时间和场景适宜水彩风景写生

079 三、怎样取景

079 1. 选取有特点的角度

080 2. 确定好作画的落脚点

080 四、概括、提炼和取舍

084 五、地平线的魅力

084 六、构图

084 1. 画幅形式

085 2. 构图的总原则

086 3. 常用的构图形式

092 4. 构图的视觉元素和形式美的法则

096 七、怎样安排画面中的主体物

098 八、怎样观察和分析色彩

099 九、大自然光色变化的规律和色调的捕捉

102 十、透视与画面空间感的表现

102 1. 形体透视

103 2. 空气透视

104 十一、着色程序

104 1. 着色的总原则

105 2. 着色前的准备

105 3. 着色的程序

108 十二、保留美妙的偶然效果

109 十三、画面的趣味中心

110 十四、画面签名需要注意的问题

110 十五、整理画具

111 第二节 常见景物的画法

111 一、天空的画法

111 1. 早晨的天空

112 2. 中午的天空

112 3. 黄昏的天空

- 112 4. 夜晚的天空
- 113 5. 晴天的天空
- 113 6. 阴天的天空
- 113 7. 雨天的天空
- 114 二、云彩的画法
- 114 1. 白云
- 115 2. 彩云
- 117 3. 乌云
- 118 三、山石的画法
- 118 1. 远山、中景山和近景山
- 120 2. 云雾中的山
- 122 3. 石头
- 124 四、树木的画法
- 124 1. 枝叶繁茂的树
- 126 2. 枯树
- 127 3. 远景树
- 130 五、田地的画法
- 131 六、草原的画法
- 132 七、草丛的画法
- 134 八、投影的画法
- 134 1. 投影的方向
- 134 2. 投影的形状
- 135 3. 投影的色彩及变化
- 136 九、建筑物的画法
- 136 1. 民居
- 138 2. 古建筑
- 141 3. 街景
- 143 4. 古巷
- 144 十、桥的画法
- 144 1. 石桥
- 146 2. 木桥
- 147 十一、小路的画法
- 148 十二、水与倒影的画法
- 148 1. 静止的水
- 150 2. 有涟漪的水
- 151 3. 流动的水
- 153 4. 水洼
- 154 5. 瀑布
- 155 6. 小河
- 157 十三、大海的画法
- 158 十四、船舶的画法
- 160 十五、点缀物的画法
- 163 第三节 怎样表现不同季节、时间和天气的风景
- 163 一、春天的表现方法
- 163 二、夏天的表现方法
- 164 三、秋天的表现方法
- 164 四、冬天的表现方法
- 165 五、早晨的表现方法
- 166 六、中午的表现方法
- 166 七、黄昏的表现方法
- 167 八、夜晚的表现方法
- 167 九、晴天的表现方法
- 168 十、阴天的表现方法
- 168 十一、雨景的表现方法
- 169 十二、雾景的表现方法
- 169 十三、刮风的表现方法
- 169 十四、雪景的表现方法
- 170 第四节 怎样画水彩风景速写

172 第五节 水彩风景写生中经常遇到的问题和解决方法

172 一、如何在阳光下写生

172 二、如何补救淋雨后的写生半成品

172 三、写生作品的加工和整理

174 第六节 提高水彩风景写生水平的有效途径

第六章 风景创作，水彩技艺由此精通

176 第一节 创作表现手法的类别

176 一、写实性表现手法

176 二、意象性表现手法

176 三、抽象性表现手法

177 四、装饰性表现手法

178 第二节 创作的要点

178 一、创作素材从哪里来

178 1. 借助生活速写和写生作品进行创作

179 2. 参考照片和画册资料进行创作

180 二、构思和主题

181 三、情节安排

182 四、形象刻画

183 五、色调

183 六、画面节奏感

184 七、意境

184 八、艺术风格和艺术语言

187 第三节 画面形式和边框类型

187 一、画面形式

187 1. 独幅

187 2. 条屏

188 3. 组画

189 4. 重复

190 5. 分割

191 二、边框类型

191 1. 方形

192 2. 圆形

192 3. 方形与圆形结合

193 4. 自然形

193 5. 剪影形

194 6. 残缺形

第七章 水彩作品的装裱和保存

196 第一节 装裱水彩作品的方式

196 一、简易装裱

197 二、挖框装裱

197 三、镜框装裱

198 第二节 保存水彩作品的方法

198 一、防潮

198 二、防晒

198 三、防虫

198 四、防酸

198 五、防划伤

199 插图作者

认识水彩画

水彩画不同于其他画种，它是以水为媒介，通过水和透明感较强的水彩颜料调和、渗化、重叠以及其他一些特殊技法作画，画面水色淋漓、清新明快和有趣多变的技法是水彩艺术语言所具有的独特魅力。