

高等院校艺术类专业教材

沈黎明 著

水彩画

技法与创作

SHEN LIMING WATERCOLOUR

东华大学出版社

水彩画

水彩画

水彩画

水彩画

——技法与创作——

沈黎明 著

目 录

一、画前思语	1
二、构图布局	2
1. 取景定位	
2. 主题表达	
3. 形式审美	
三、色彩运用	6
1. 基本原理	
2. 基本性能	
3. 基本练习	
四、水分控制	12
1. 水分多少	
2. 作画时间	
3. 干湿水分	
五、简约笔法	16
1. 选用笔形	
2. 笔致笔力	
3. 笔触应用	
六、基本技法	20
1. 透明干画	
2. 透明湿画	
3. 干湿混合	
七、特殊技法	28
八、步骤方法	42
九、作品点评	48
十、创作随谈	64

一、画前思语

水彩画取中国画之笔含蓄简约、西洋画之色饱和宽广，兼容中西绘画观念之自然交融。以水为脉、以彩为体、以神为本、以情为境，空灵薄透、朦胧飘逸。在诸画种中她是最浪漫、最自由、最富有表现力的一种艺术语言。然而，她却又是一个易学难精的画种。因为，一是水彩画不像水粉画那样可以覆盖修改，她不用白色是靠留白以水调色来表现光感，这对初学者来说就像无鞍骑马、空手捉蛇一样；二是水彩画开始大胆落笔不难做到，但后面要细心收尾实在不易。收尾有两种：一是“度尾”如画舫笙歌、远处而来、漂移而去，化水、接笔要过渡自然；二是“煞尾”如骏马收缰，一下定住、寸步不移，也就是说形态的大小、上下位置不能改变。所以，写生时常常是败多成少，甚至会屡战屡败。为此，这就需要在动笔之前有个思考的过程，做到意在笔先和一些必要的事先准备。

1. 工具材料

古人云：“工欲善其事，必先利其器”，因此，在画水彩写生之前首先要准备的工具材料是纸、笔和颜料。纸的种类有很多，要选择专门的水彩纸。水彩纸有手工纸和机制纸两种，进口手工纸以法国的阿诗、枫丹叶、梦法儿和意大利的法布里亚诺纸为最好；国内的水彩纸以保定的机制纸质量比较好，是学习画水彩画常用纸。画前如天气干燥，阳光有风，画幅尺寸大，景物复杂都应该先将纸打湿，缓解干的速度，保持画面持久湿润。画法是表现性的选用粗纹纸，画风写实性强的选用细纹纸。水彩画中选用笔的形状有四类：圆头、扁头、尖头、秃头。圆头是水彩笔，扁头是底纹笔，尖头是狼毫笔，秃头是废旧笔。羊毛笔毛软，含水量大，适宜于渲染。狼毫笔毛硬，有弹性，笔触变化丰富，尖头长锋描笔勾线刻画细部很方便，各种笔形的笔都要备齐。水彩画颜色的性能透明度高，水彩调色特点主要是靠水稀释，所以，调色盒中的颜色要在画前湿水，让颜料滋润干净，排列有规律，从左向右顺序放黄色系列、红色系列、蓝色系列和绿色系列这“四个家族”系列。

无彩色土黄、赭石、熟褐、黑色等放在下排，如果画幅大，可以预先调配好一些基本色以备急用。除此之外，还可备些其它工具，如喷壶、笔洗、刮刀、画板等。

2. 美的发现

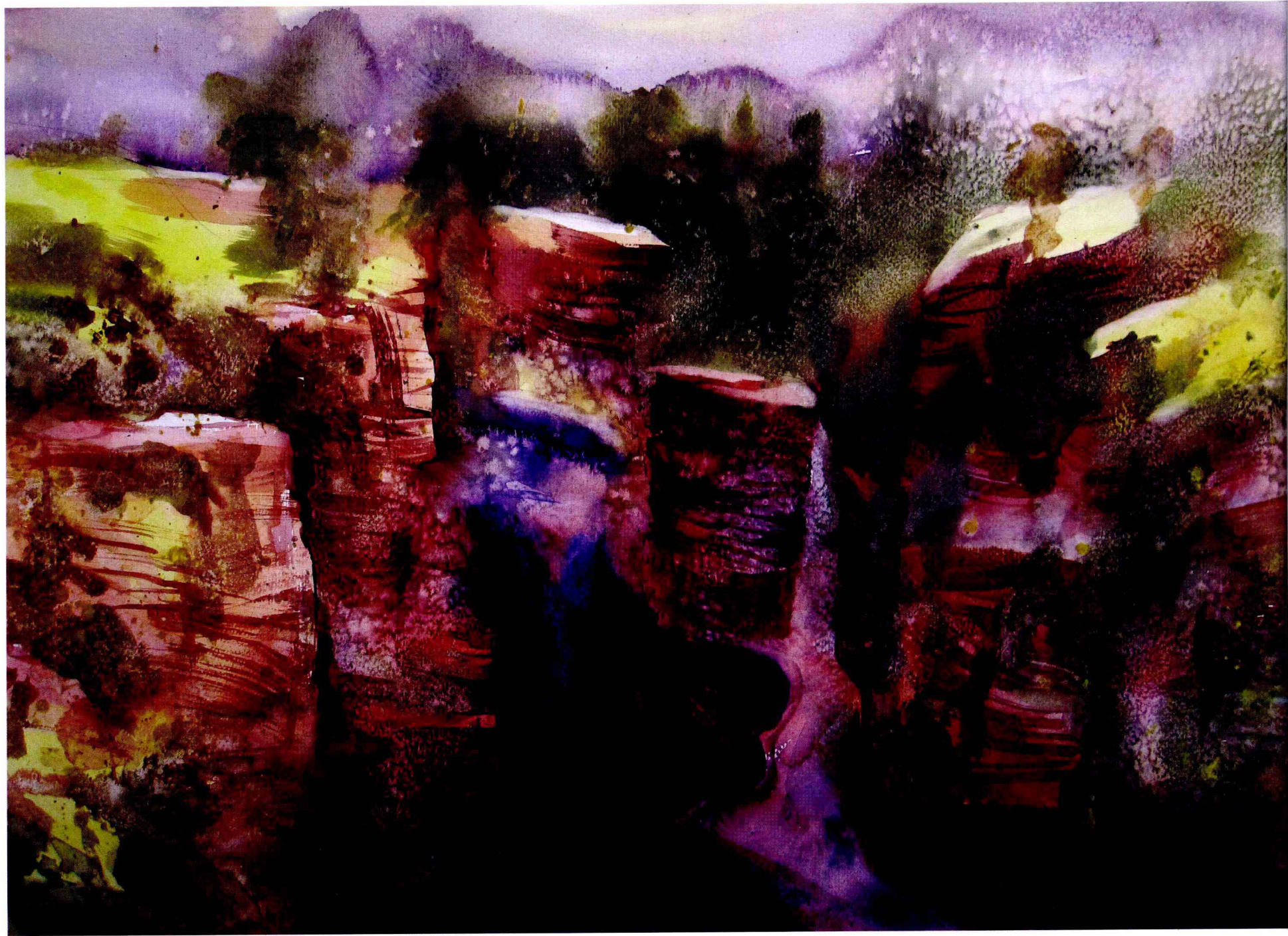
水彩画艺术魅力是以小见大、以少胜多。史书有曰：“楚有三户，亡秦必楚。”这就是说小画种也会有大境界。怎样利用水彩画的空灵薄透特殊语言去恰当的描绘对象，这也是在写生之前对物象美的存在有一个从发现到艺术提炼的过程。正如中国清代画家郑板桥所言：从眼之竹到胸之竹再到手之竹，画竹前先要做到“胸有成竹”。

水彩画的“水”初尝是水，可细品是酒。面对自然，这其中有各种不同美的味道，有“烟笼寒水月笼纱”的朦胧美，“一江春水向东流”的悲壮美，也有“一片水光飞入户，千竿竹影乱登墙”的抽象美等等。水彩画是艺术美的发现与表现，如果缺乏对艺术美的发现与追求，那么它的艺术灵气也就不存在了。

3. 注意要点

无论是在室内画人物或静物写生，还是在室外画风景写生。画之前都要考虑选择好自己画画所在的位置和周围环境影响。比如：在室内要避开风扇和空调直对着吹，这会使画面快速地干和纸张卷曲。要避开强光、逆光、黄光直照画面，否则影响眼睛对色彩的正确判断。室外风景写生之前要注意的事情更多。首先要注意安全问题，比如在高山峡谷边缘、草丛树林深处、车辆奔驰的街市等处，作画的落脚位置看好地形，否则都会产生不安定因素。其次是天气问题，要避开在阳光强烈直射、风速快疾的风口和无处躲避雨水之处画水彩写生。最后是考虑随身所带的问题，当写生点远离住处时，要考虑多带纸张、颜料、用水及画凳、干粮等物品与食品，到时要用没有也会影响作画的心情。

应该说水彩画是易学难精的画种，技法虽多，道路却窄。有种“开悟前无道可修，开悟后无佛可成”的感觉。它不像油画和国画有着悠久的历史传统技法可传承，要画好水彩画，必须要有不怕失败，反复推敲的坚定信心，才能够达到“心静、思巧、手灵”这三者合一的境界。

二、构图布局

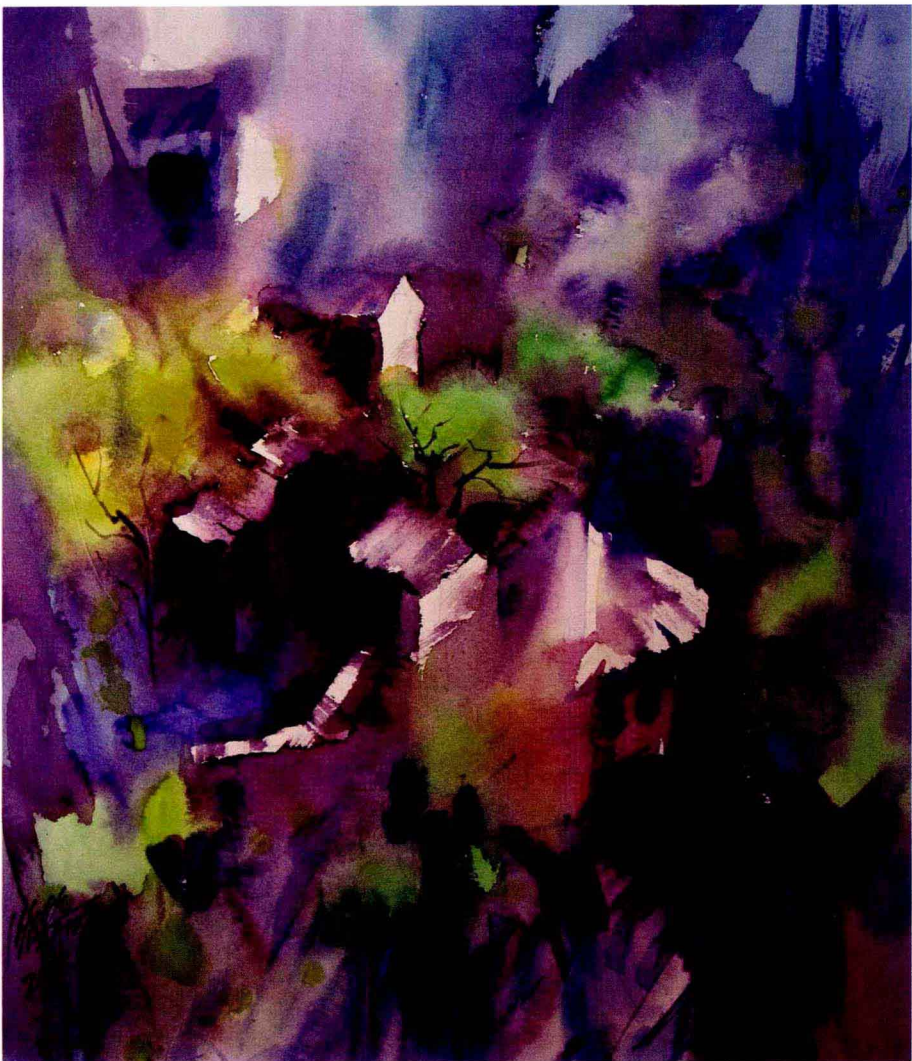
水彩画写生是了解自然物象的生长规律和形态特征的一种艺术表现手段,从形、色、质三方面去组织对象,从中提炼而获得美感。如何构图布局,这包含了怎样去取景、主题的表达和形式美的安排一些问题,构图的好坏会直接影响到画面的艺术效果。

1. 取景定位

面对一片美好的自然景观或人文景观如何去表现?是取整个广阔天地俯视全景,还是将视点定位在中间主景部分?是从正面角度看好,还是取左右两侧好?选择的光线角度是顺光、测光还是逆光?画面上物体的体积、空间尺度大小远近也都关系到画面的艺术效果。一般来说,空间的感受、画面景物主体大而多于空间,使人感到画面充实饱满,同时也有紧迫压抑感。空间大,多于实体会使人感到轻松、自由,但也会有空旷、冷清感。

2. 主题表达

面对同一片景色,自问被何种美的因素吸引打动。每人的选择和创作想法是不一样的。同一主题的主视点及表现手法也会不同,通常有三方面:第一,取决于个人兴趣爱好,对艺术的看法和理解,如果创作一旦变成打工,这个创作的结果就可想而知了;第二,取决于个人的擅长与探索,取自己平日艺术表现特长,或是探索虽不熟悉但很有意义,学艺之人尽可能地向“未知”领域进发,否则一辈子在小范围打转转,人生有何意义?第三,取决于个人对景物的美和形式语言的了解程度,对主题的思考通常是伴随着艺术形式和语言进行的,三点归一。主题就是形式内容和形象语言。要突出主要形象语言,就要分清主宾关系的位置和面积大小。一般说,面对复杂的景像,做简洁化的概括取舍。主要形态位置要深入描绘,刻画要细,

《破雾》

对比因素强调“视觉抢眼”，次要部分简要概括，对比减弱，起到烘托作用，这样便可突出主题，一目了然。画面层次的表现形式也是多种多样，有明暗层次、色彩对比层次、动静层次、面积层次、线条层次、结构层次等，选其中能突出主题的方面即可。

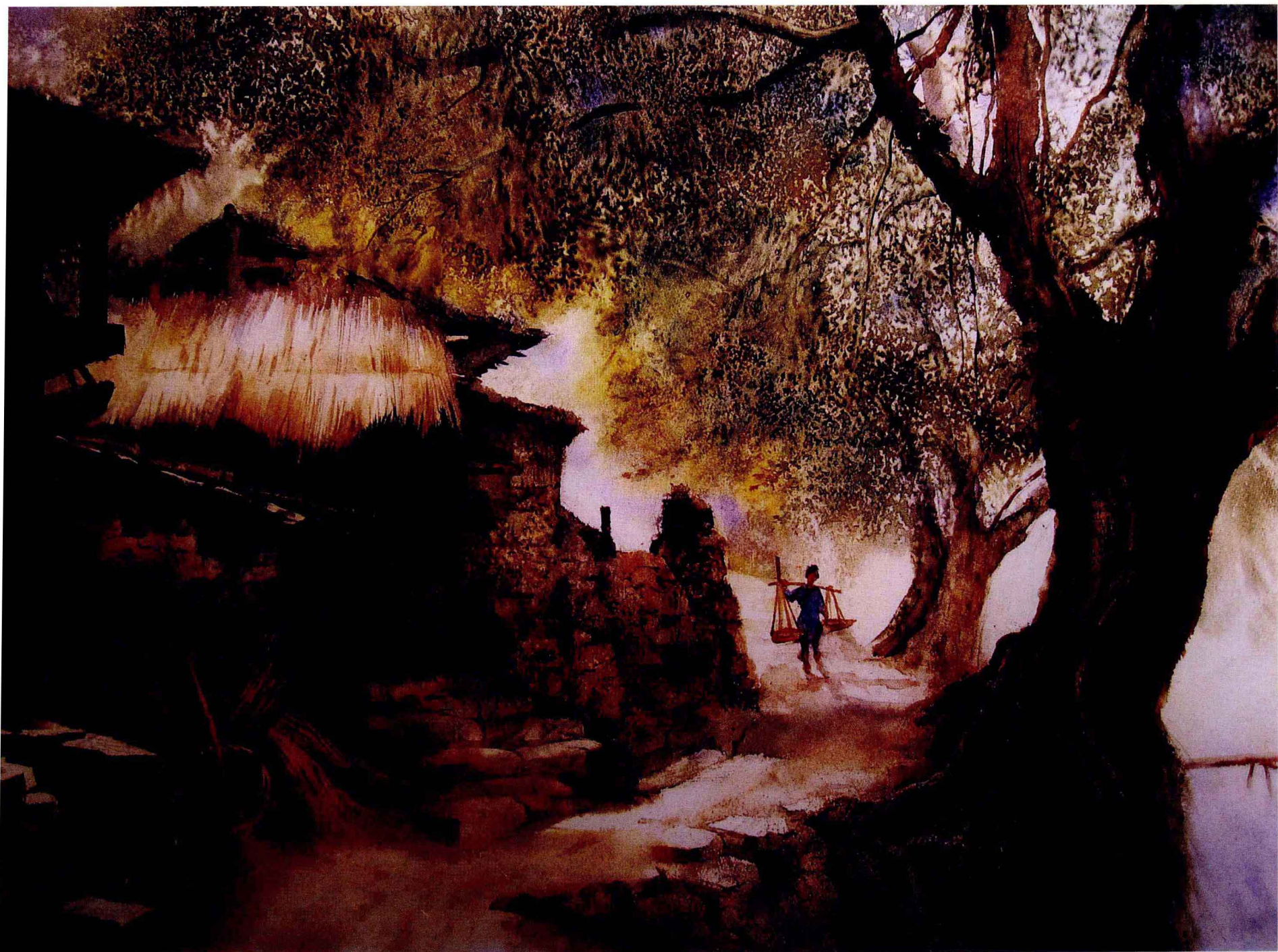
图《太行峡谷》视平线高，俯视太行峡谷全貌，既可看到山顶又可以看到峡谷深处，表现出构图画面的山势险峻壮观。画面中心是峡谷弯曲的小路曲线与斜向垂直的山崖形成对比。

《破雾》表现的是半山腰中景几间小屋，阳光透入山腰，破开云雾刹那间的景象，画面中想表达的意境也就在其中。复杂的山岩、树林、房屋简化成几个色块和大小不等的圆点，主体受光块面偏向正中。

《霞光》构图的主体属于近景，表现的是晚霞映照着山上民居，层层叠叠的房屋和树木及一些琐碎的农具，都概括省略为跳跃的色块展现在眼前。强调的是山村房屋色块排列的形式美与秩序美。

《霞光》

《晌午》

3. 形式审美

1) 构图的形式：种类很多，一般可分为线形骨架和形态骨架两大类。

a. 线形骨架：中轴式，中央为骨架，一目了然，表现主题，有雄浑崇高之感等分式，以多条线垂直分割，产生秩序之美水平式，可以一条单向水平线偏上或是分上下两条水平线，呈双向斜向式，画面中布局一条斜线，或是两条、多条斜向，具有动感；对角式，一条对角线，由左上角向右下角。

b. 形态骨架：四分之三构图实体从一边占有面积三等分，空间留有一等分，产生视觉呼吸感觉；“C”字形，构图呈圆形上缺口，旋转迂回，有动态之美；“井”字形，上下两条水平线与垂直两条线交叉，主体景物居中或偏正于一边布局。

2) 构图的重心：构图时要考虑画面的平衡，不能两边对称。

- a. 人比建筑重，建筑比植物重。
- b. 硬质物体比软质物体重。
- c. 深色的物体比淡色的物体重。
- d. 近的物体比远的物体重。

3) 构图注意要点

a. 根据需要可以舍去画面中破坏整体显杂乱的东西，也可以移动物体搬到构图中合适的地方。

b. 画面里的物体所占面积不要太大、太满，也不要太小、太空。更不能有头无脚地被截去一半，使画面不完整。

《嘎沙山村》

c. 画面中纵向横向的位置线，形成“井”字型分割。要将最精彩的“趣味中心”主体部分放在“井”字形周围，但也不能太中间显得呆板。

d. 铅笔起稿时，勾线落笔要轻、细、淡、直，画错时宁可重画一条线，切莫用橡皮擦，否则会损坏纸面。

1) 构图时要注意透视的消失规律和视觉感。

a. 视平线不能放在画面中间，否则，形成上下对称。

b. 低于视平线的物体底基线不要向下消失，高于视平线的物体底线也不能超越视平线向天消失。

c. 视平线定得低，画面有气势感、耸立感；视平线定得高，画面有广阔感、俯视感。

《晌午》是四分之三构图，画面从左面的房屋最边缘到中间一条路上人物所处的位置，占据整个画面竖向的四分之三等分。视平线在人物头部高低的位置，低于画面中间一半的地方，这样留出画面上部的空间就比较大，可以突出大榕树的高大茂密。

《嘎沙山村》是主体构图，画的是一个山顶的寨子，视平线高于房顶，可以俯视整个山头，错落有序的房屋体现出层层叠叠的节奏美，近景山岩、竹楼、树木形成斜向气势。构成“v”字形向两边纵深推远，中间后排远处竹楼烘托形成空间层次，房屋方正的成角透视垂直线与斜坡上风吹动的树木构成了动静的对比。画面的骨格线由右上方向左下方放射形成三道斜线，使整个画面给人一种动感。

《破晓》

三、色彩运用

水彩画颜色的性能透明度高,初学水彩画如没有色彩基础,往往缺乏对光影变化的认识,没有考虑到物体的固有色彩在阳光下会产生从亮到深、从艳到灰的各种微妙变化。因此,调用颜色时往往单一,见红是红,见绿是绿,每块颜色都是单色平涂,造成画面的色彩单调、呆板。而学过色彩基础的人,往往又可能习惯地把颜色画得太厚,调用色彩的种类太多和用笔次数反复太多,造成画面失去光泽颜色,显得灰暗黑脏,破坏了水彩画的透明感特性。所以,画水彩如何能运用好色彩?这关系到要对色彩原理的了解,对水彩性能的掌握和对水彩画的技法要多做基本练习。

1. 基本原理

影响物体色彩的因素:

1) 光的影响。因为光决定了一切色彩,它改变了物体本身的颜色,会在明度上、纯度上、色相上、色性上都产生变化。比如:清晨的光偏蓝色,中午的光偏黄色,傍晚的光偏红色。会使物体本身的色彩产生“标准更变”(就是红变成橙、橙变成黄、绿变成蓝、蓝变成紫等)。色性上的变化一般是:“室外风景写生,阳光下受光面色彩暖,背光面色彩冷,而阴天受光面色彩冷,背光面色彩暖。室内静物写生,自然光和日光灯下,受光面冷,背光面暖,黄灯下受光面暖,背光面冷。”在明度与纯度上,阳光下物体色彩变得亮艳,而在阴影里物体色彩又变得灰暗。

《山风》

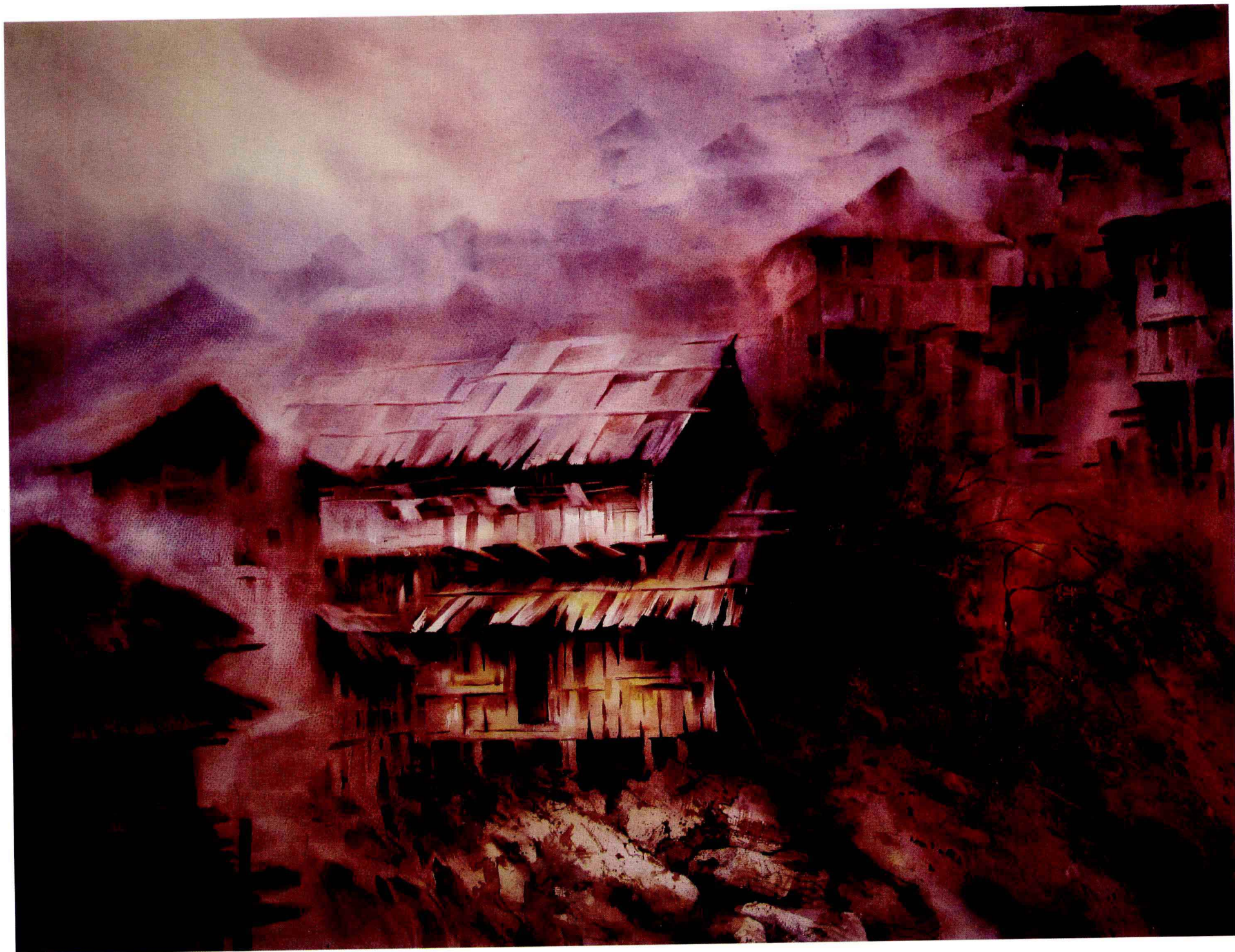
2) 周围环境对物体色彩的影响。常言说：“近朱者赤，近墨者黑。”写生时也是这样。大的背景天空环境如偏蓝，那么物体的暗部、中间色也含蓝色成分；如偏绿，那么也含绿色成分。如果物体边上有黄色、红色，由于光的直射和环境的影响，就会反射到其它物体上来。

3) 空间的影响。色彩在空间变化的规律是：近处鲜艳，远处灰；近处亮，远处暗；近处反差大，远处反差小；近处暖，远处冷。

4) 质感的影响。受光的硬质光滑物体反光大，当然色彩反差变化也大，受光的软质毛糙物体反光小，色彩的反差变化也就小。

如图《破晓》清晨一缕阳光透过云雾映在山头村寨，画中的天空是用湖蓝调青莲的冷蓝色系，从亮过渡到暗的蓝绿灰色调，表现出天宇间的深幽旷远。近景受光的屋顶在明度上较亮偏暖，中景房屋的色彩，色相上是红紫灰偏暖，带有环境色蓝绿灰的成分，纯度上偏低使景色推远层次感强。

《山风》表达的是：“山雨欲来风满楼”，刹那间光照山寨的景象，强光穿过乌云射在山头局部的地方，造成画面上明度的反差很大，黑蓝灰的房屋、树的阴影与亮白的屋顶和黄绿的树丛形成强烈的对比。近景受光的黄绿色树和中景蓝绿色的树，在色彩上明度与冷暖变化增强了画面的层次感。

《天界部落一》

b. 色彩的对比因素。对比强使画面效果刺激亮丽，对比弱使画面效果柔和细腻。对比关系：明度对比——色彩的明暗关系；纯度对比——色彩的艳灰关系；色相对比——色彩的不同相貌、红对比绿、黄对比紫、橙对比蓝、黄绿对比红紫，色性对比——色彩的冷与暖的对比关系。

c. 色彩的调和因素。调和的因素可以有很多种，色相上可以是邻近色、类似色调和，也可以是中差色、对比色调和；形成红调子、绿调子、黄调子、蓝调子等；明度上可以是亮调子、暗调子；纯度上可以是艳调子和灰调子、色性上可以是冷调子或暖调子等。

2. 基本性能

水彩调色的特点主要是靠水稀释，流动渗化使水彩颜色独具魅力。水彩画不用白色颜料，以水调色给人清澈薄透的感觉。它既不能像水粉画那样画得厚，也不能像中国画那样画得黑，否则，都会使画面沉闷脏。水彩画着色的规律一般是：“先淡后深、先艳后灰、先远后近、先主后次”，由浅入深，靠留白以白纸的本色来表现画面最亮的部分。它像中国画中的留白但又不同，中国画留白是“虚无”，是形象之外的空间，而水彩画的留白是表现形象的实体是整体造型的组成部分。它吸取巴洛克的光线、印象派的色彩、表现派的激情来抒发个人的情感，时而浓烈奔放，时而纯朴典雅，时而又寂静

《天界部落二》

秀美。水彩画的颜料使之相互渗化会产生意想不到的色彩。

《天界部落》画的是居住在山顶上的苗家寨，之一是夕阳笼罩整个山寨，画面为橙红色调，近景暖色，远景偏冷色，色相上从橙红过渡到红紫灰，明度上从亮到暗，纯度上从艳到灰来表现出空间的层次感。

之二表现的是阴天烟雾的气候，整个画面为蓝绿灰调子。对比近处较醒目，黄绿色的树木。屋顶的受光面留白处理，近景的色彩反差较强，远景的山寨蓝灰色与天空的色彩基调相近，隐隐约约表现出烟雾中的山寨朦胧飘逸的感觉。

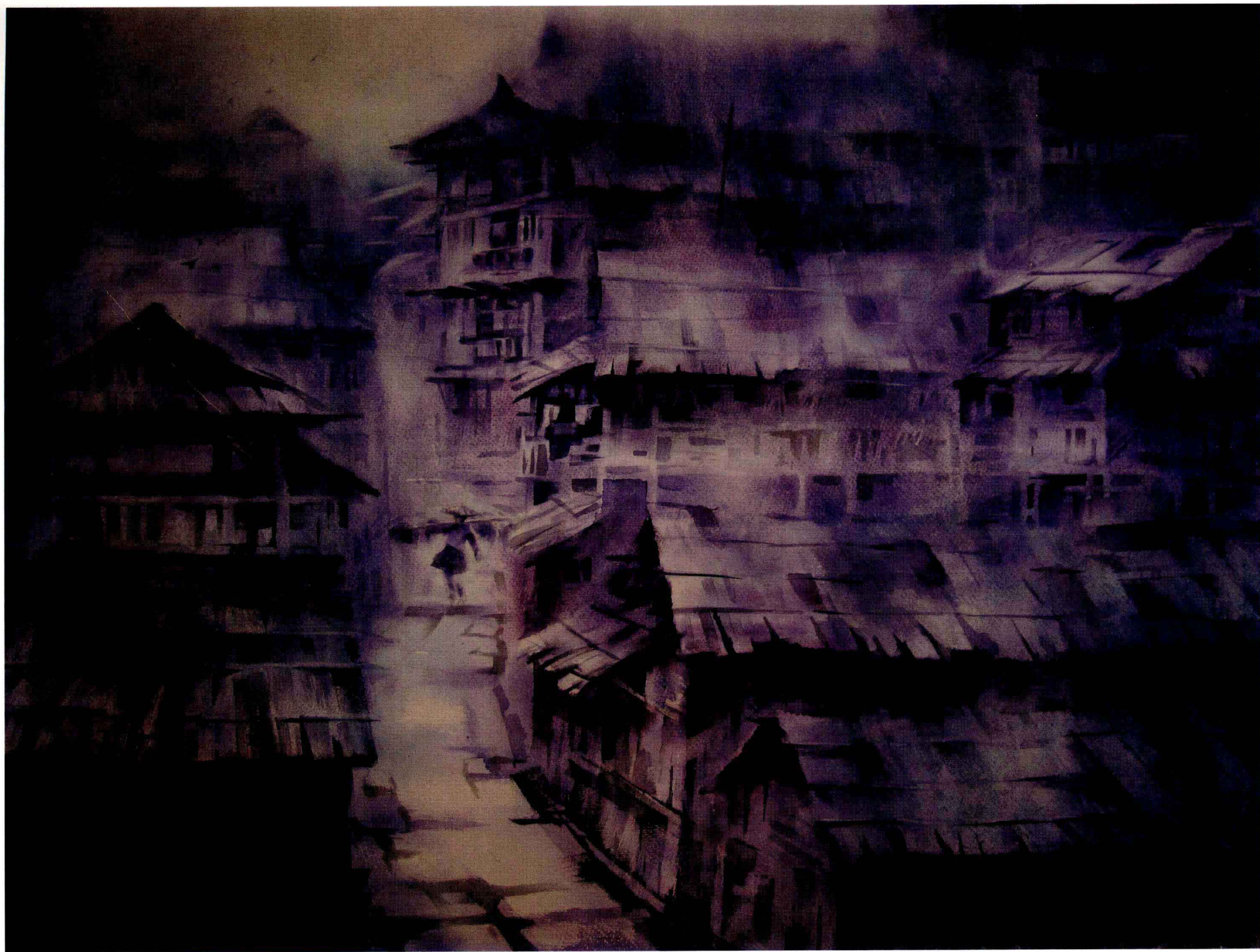
水彩颜料的性能：

黄色系列中柠檬黄明度与透明性最高，色性偏冷；中黄最鲜艳，暖色有阳光感。土黄明度、纯度都较低，黄色中最不透明但色性温和稳重。

红色系列中朱红明度最亮、纯度最鲜艳、色性最暖但透明度偏中。西洋红、玫瑰红明度略低，色性偏冷，透明度高。

蓝紫系列里群青色彩色性最冷，透明度最高，色相蓝中带青。普蓝渗化性强，偏冷透明度高，色相略带黑深沉稳重。湖蓝在蓝色中明度最高，色性偏暖。青莲色相为紫色，蓝中带红色透明度高，但极易泛色。

绿色中草绿、中绿偏暖翠绿、深绿透明偏冷。

《晨曲》

3. 基本练习

水彩画以水调色使之相互渗化而产生各种色彩的变化，对此，可以做一些简单的练习：a. 一种深色调水，明度变化练习；b. 一种艳色调灰色，纯度变化练习；c. 两种类似色边缘湿接相混练习；d. 两种类似色混合练习；e. 两种对比色相互过渡练习；f. 三种色彩干后复叠摆水迹练习；g. 调性练习，选择不同色调的作品进行临摹，也可以摆出不同色调的静物进行写生，以便尽快地掌握色彩变化关系。

范例说明：

用一种单色画水彩使初学者充分了解色彩中的明度变化关系。图《晨曲》用的是普蓝与群青蓝色表现清晨的景色。从深到浅明度的色阶层次分得较多，着重研究在一个单色中所产生的不同色阶变化。

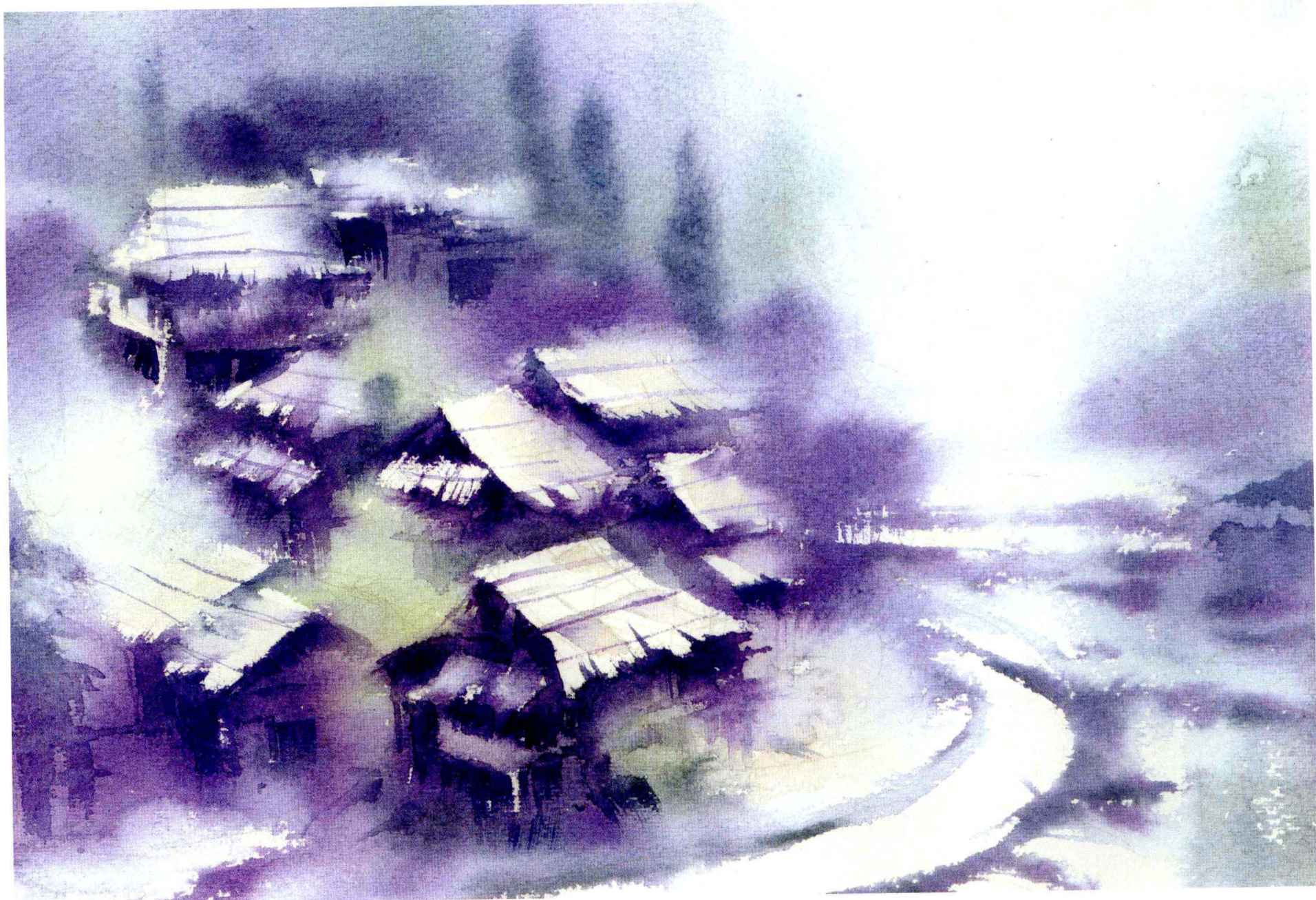
用两种色彩做水彩练习，可以了解每个色彩除了自身的明度变化外，还会产生不同的色彩变化。另外，如果不将两色调和，而是让两种颜色在纸面上互相自由渗化，这样会使色彩的纯度与色相的变化更为丰富。

《客家小村》

《客家小村》的颜色是以黄橙蓝三种色彩为基本色，画中水的颜色是以黄色和蓝色的调和，互相渗化产生不同的蓝绿、黄绿色。接触面不等，色彩变化也就不同，在明度上、色相上和纯度上都产生了变化。

用三种色彩调和，变化色调也不同。可以是柔和的淡雅色调，也可以是亮丽欢快的色调。如《雨后》用了蓝、紫、绿三种色彩化水，表现的是雨后山林逆光下的宁静美，整个色调明亮，明度对比弱，柔和淡雅。

《雨后》

四、水分控制

水彩画是用水来调色，调节明度和纯度。水与色的交融，产生出清新、滋润等迷人的视觉效果。作画的整个过程，其实始终是在“化水”，控制水，掌握水的过程。“水分”是水彩技法中的关键，是画面的灵魂，是水彩语言中最重要的因素。许多初学画水彩者或有多多年水粉经验者也都是失败在水上。水分太多，画面小河淌，形象“跑”掉，迷糊一片。水分少了，画面枯涩干燥，呆板无味。速度慢了，画面失去滋润感，衔接、渗化不自然，出现硬口。速度快了，由于前色半干，还没有完全“粘”牢纸面，后色上去，又将前色带掉，造成水渍花乱，一滩滩像斑状出现在画面上。怎样才能掌握好水分，这和控制时间有密切关系。

1. 水分多少

口诀：粗纹厚纸用水多，细纹薄纸用水少。

大面积色块用水多，小面积色块用水少。

第一遍用水多，第二遍用水少。

画背景用水多，画前景用水少。

用笔迅速时用水多，用笔缓慢时用水少。

干燥晴天用水多，潮湿阴天用水少。

画光滑的物体用水多，毛糙的物体用水少。

画虚景用水多，画实景用水少。

《西江苗寨》

2. 作画时间

此外，为使画面湿润，气韵生动，可以在画前将纸反过来刷二、三遍水。这样可以延长化水、衔接色彩的时间。如果已经干了，可以背面再湿水，正面也可喷洒水，但画在半干时正面不再涂改化水，否则会将色带“跑”，留下痕迹。画第一层浅色、艳色，笔含水多，一定要画到形体边缘处，不能画到一半处停下。这样如果干了，再要接色，会抹不掉这难以忍受的分界线。

画第二遍深色，笔含水少。在第一遍色略干前画深色部分，预先在纸面留白，之后再画上去，使深色很重，与浅色相接。这样可以深浅分明，又衔接自然，不然就会深浅不分、相互乱窜，或是深浅不融、相互孤立。

水彩的长时间慢画作业，可以在第一遍色彩已经干透的基础上湿水，再深入画，这样可以保持湿润感。图《西江苗寨》表现的是贵州山区中晨雾里的一个山村，逆光里的寨子房屋，层层叠叠由远而近。作画的过程也是化水的过程，从淡入深去表现层次感。中景主要的房屋结构就是在已经干透的画上湿水再深入细画的。暗部的结构层次让它深浅有变化，亮部边缘实处反差最深，过渡层次化水自然融化到虚处，给人隐隐约约的感觉。

初画水彩要掌握水分也只有多“玩水”，多做小画的快速练习。才会慢慢熟悉“水性”，表现到位。