

新世纪版 绘画基础教程

主编 陈延 陈莹

水彩入门

■ 陈延 著

汕头大学出版社

前言

传统中国绘画教学是临摹起步，西方的美术教学没有芥开始就是石膏几何形体写生训练。两者侧重不同，然而要学生动手画，从实践中感悟具体的绘画技法与艺术的审美道理，这一点是相同的。绘画的最大特征就是它的直观性，文字语言无法表述的繁难道理，看作品就一目了然。这也是历来美术院校学生以看画册、画展为主要学习途径的原因。即使为初学者编写入门的技法丛书，也仍然要按艺术规律办事，把重点放在风格多样表现技法丰富的作品选择上。芥子园中选用一些名家的作品给初学者示范也是这个道理。配图文字的重点是临摹学习的引导。初学者应该多运用自己的头脑思考，从作品中领悟更多的道理，好的美术作品是无言的老师。它所传达的信息是语言和文字的表达不可企及的。

这里再特别提示初学画的朋友，动手画才是最重要的事。本丛书选择尽可能多样的范画给你临摹、学习、提高你的审美眼光，引导你开始写生创作，进入绘画艺术的殿堂。而成就属于不怕辛劳，持之以恒，勤学苦练的人。

水彩的艺术特点

水彩画色泽鲜明轻快，是一种具有久远历史的西方绘画，传入我国已有很长时间，当代的中国水彩画已形成了自己民族的艺术特色。水彩画使用的颜色为水性颜料，使用水调和颜色，用加水的多少控制颜色亮度，画面很少使用白颜色，最亮的部分留出白纸来表现。水彩画材料工具都非常简便，是初学色彩绘画的最佳选择。美术专业高考的色彩试卷，也多采用水彩画来表现。

工具、颜料、纸张

1 调色盒 - 目前市面上可购得的白色塑料调色盒，是最常见的一种水彩画调色工具，盒里面有两块调色板和二十个装颜色的小格子。作画时根据用量多少，把所需颜料挤入调色盒中，颜色排列一般都是依照由浅到深，由暖到冷的序列。水彩画的颜色是用水来调和，颜色用量很有限，不要一次挤过多的颜色，造成浪费。

2 水彩画笔 - 虽然市面上有专门的水彩画笔出售，但是实际上水彩画笔的选择自由度很大，例如各种软毛的圆头笔、扁头笔以及各类中国画的毛笔、羊毫的板刷等，都能在水彩画中派上用场。笔的选择是根据作画时干湿技法变化的实际需要而定，各种水粉画笔也同样都可以画水彩画。

3 水罐 - 杯状的装水器皿、小的塑料水桶、大口的玻璃瓶都可以作为画水彩画洗笔的水罐。

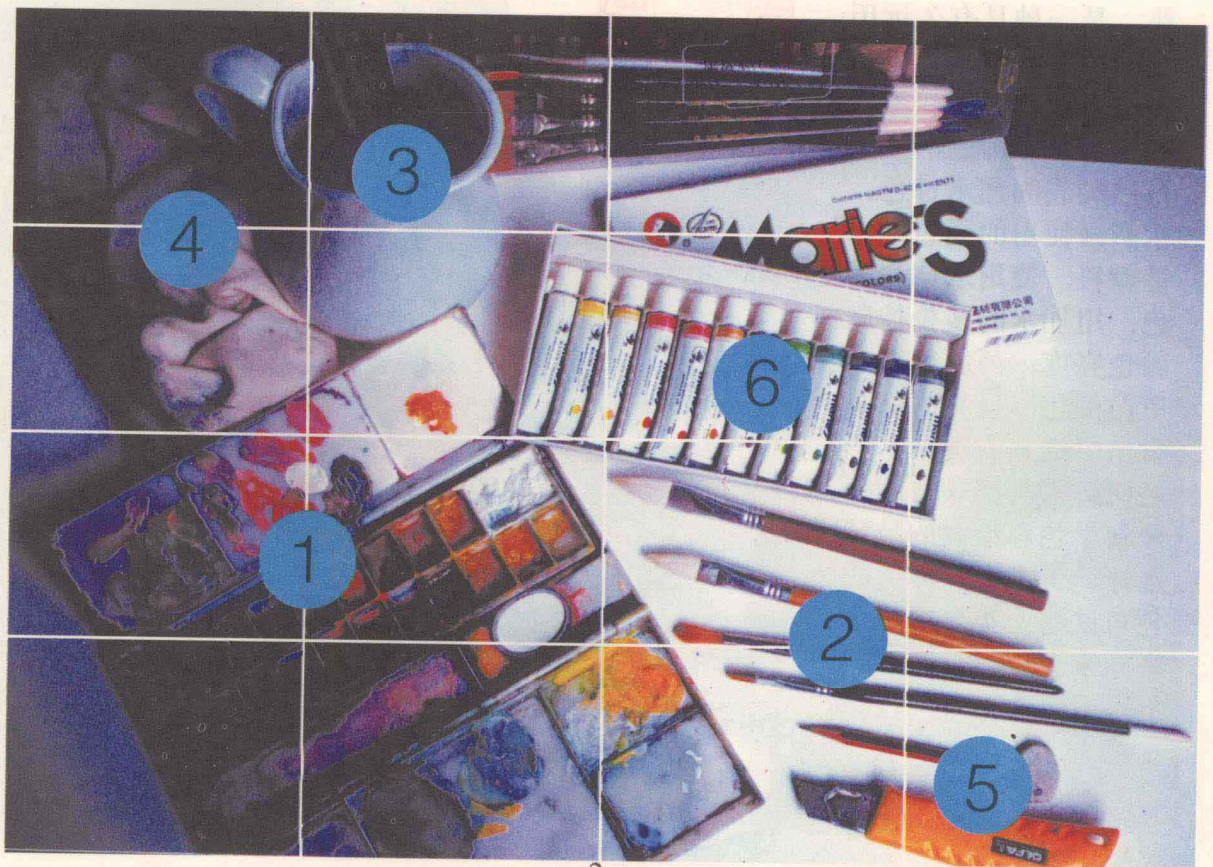
4 抹布 - 用来吸掉毛笔上多余水分的抹布，是画水彩画必备的用品，旧布或废旧毛巾都可以用。

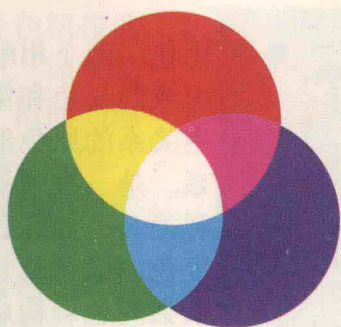
5 铅笔、小刀、橡皮 - 画水彩写生画时起稿用的工具。

6 水彩颜色 - 通常用的上海马利牌水彩颜料，锡皮软管，使用时将瓶盖反过来，用瓶盖中的尖顶开颜色瓶的封口，即可挤出颜料来。

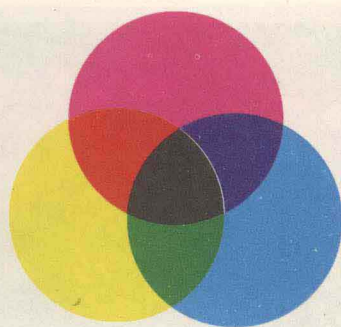
作画时所用的画板是合板制成市面有售。大的写生画夹也可以用做水彩画的画板。

水彩画的纸张选择按照纸张表面纹理粗细进行区别。纸质坚挺，吸水之后不会抽缩变形，经得住反复擦洗，这些都是水彩画纸最主要的品质。

色光三原色与混合

颜料三原色与混合

色彩常识

在动手色彩写生之前，应该有一点关于光与色的常识武装一下头脑，无须多，但要记住最基本的，最常用的几条。色彩学知识并不可能在绘画实践中完全实用，大部分一时还用不到的知识，久而久之也会忘掉。常用的色彩知识往往就那么几句，但在实际变化的使用过程中，内容非常丰富，要经过一个时期的练习，才能真正搞通搞透，会用了才算真知。然后再读书学习新的内容。色彩学方面的知识要这样分阶段，从实际训练中边学边练，一点一滴的积累，从书本到实践多次反复，慢慢地去掌握。

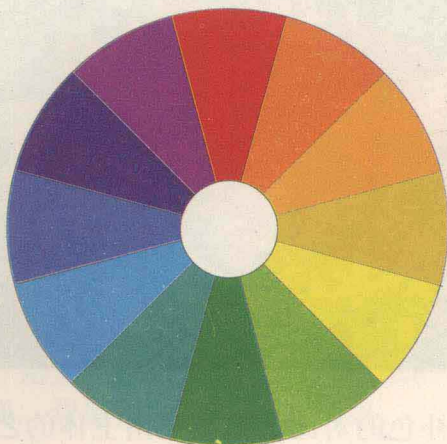
光色与颜料景物所呈现的颜色均来自光的照射，光是景物颜色之根源，而颜料的色彩绘画作品只不过是人类对光色的一种摹仿，这种摹仿只是一种相去甚远的近似。在作画时和欣赏中，人们都只看一个作品所产生的审美乐趣和色彩大概关系的正确与否，并不追求完全的逼真。

- **色相：**色相是颜色的相貌，每种颜色都有它自己的视觉形象，称之为色相。一个世纪前的光学研究，已经发现了光色所形成的七种颜色成分，现在人们把颜色的色谱改为六色，即红、橙、黄、绿、蓝、紫。六种颜色中红、黄、蓝是原色，而橙、绿、紫是两个原色相交，二次配合而成的颜色，叫做复色。复色还可以相配合，产生重复层次更多的新配颜色。每一个颜色都有一个名称，而每一个名称所标志的颜色在色谱中有它自己独特的形象，这就是颜色千差万别的色相。

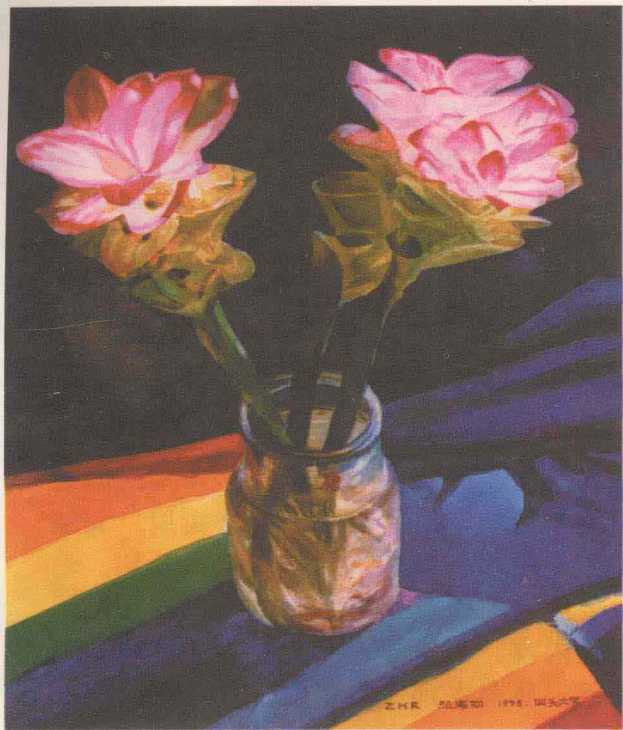

红 橙 黄 绿 蓝 紫

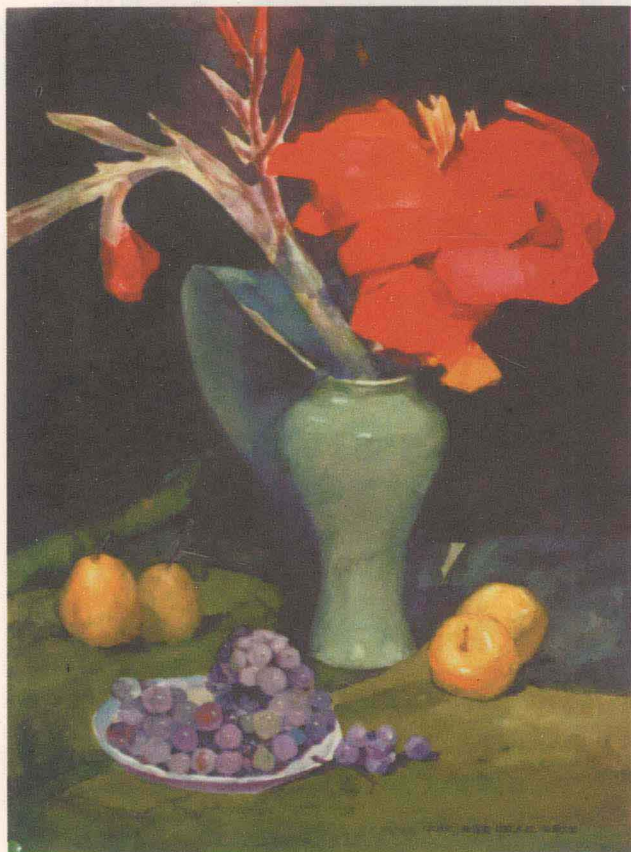
标准光色带

六个标准色首尾相连形成色相环，人们又把色相环扩大为12或24色相环。

纯度高的原色在暗背景下产生强烈的对比效果。

红绿补色的对比关系是突出主体的艺术手法。

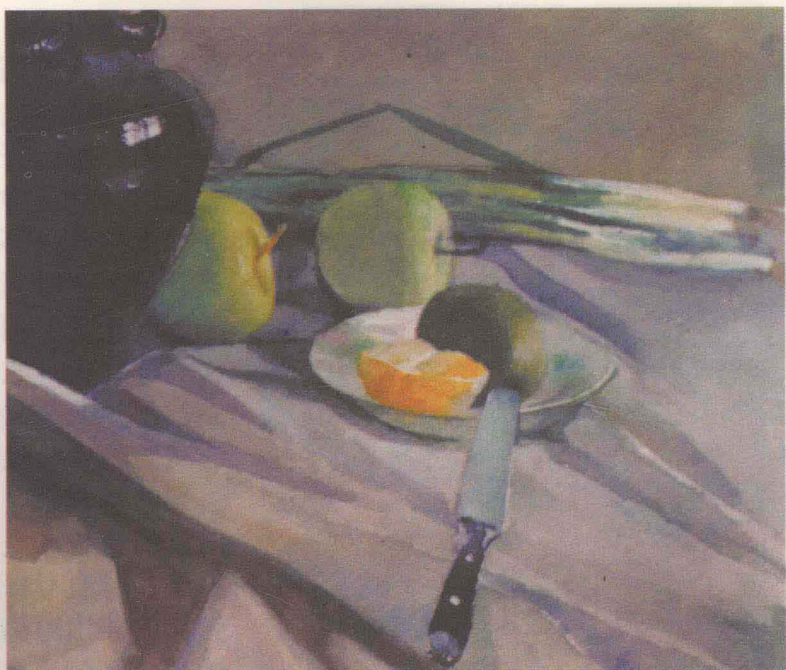
● 对比色：两个相配的原色所组成的复色和第三个未发生关系的原色形成补色关系，是一种强烈对比的色彩关系，如红色是原色，与复色的绿色就是一种对比很强的色彩构成；黄色与紫色，蓝色与橙色都是如此。对比色在画面中形成色彩上的对比关系。

色彩的对比关系产生强烈、响亮、鲜明的色彩情感，引起人的愉快、兴奋。因为对比的色彩效果醒目，常用在作品的主题部分，借以突出主要的形体，引导观众的视觉集中关注画面中最为精彩的事物，并在人们记忆中留下鲜明强烈的印象。采用对比关系，传达出来的信息是一种强烈的情感，如热烈的、激动的、欢乐喜庆的种种情绪。中国民间艺术中大红大绿的色彩关系，就是民间艺人运用色彩强烈对比效果，适应群众节日喜庆吉祥欢快的气氛。

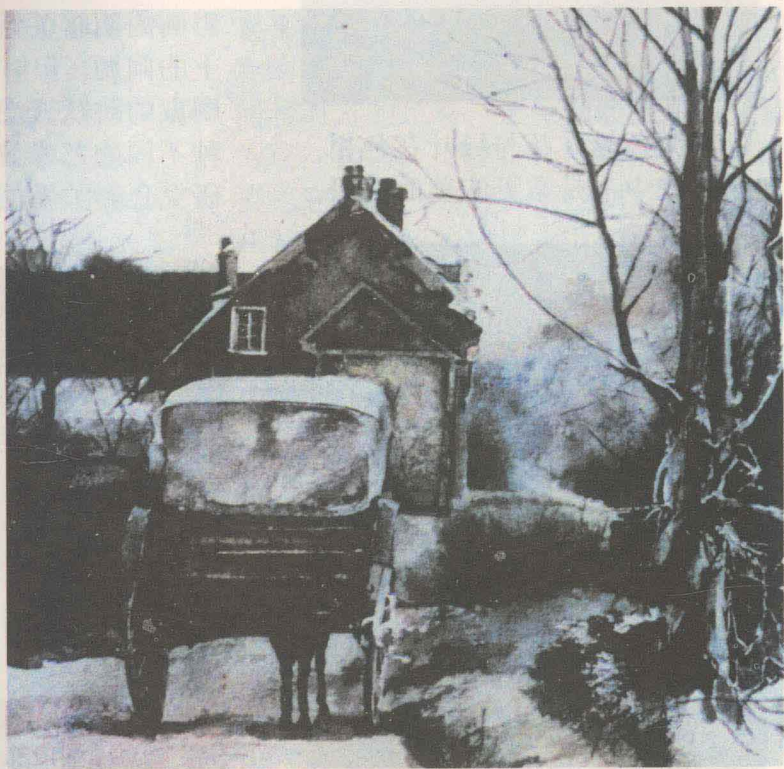
描绘现实的写生作品中，颜色的对比度要弱得多，自然界的物体无不含有多种颜色成分，绝对纯净单一的近似原色的颜色，在自然物中极少看到，除非是那些用颜料涂染过的东西，因此描绘大自然的写生作品多少都有一些灰色在画中，比民间绘画中艳丽、夸张的色彩柔和、协调、真实。

● 协和色：协和色是色相接近对比度很低的颜色，如果是复色，其成分中，相同的颜色较多。比如紫色、蓝色、绿色比较近似，都有蓝色的成分。

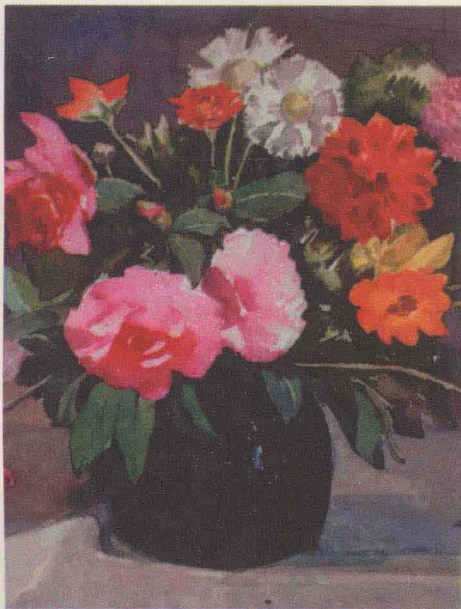
协和色是类似的颜色相聚，所形成的画面色调柔和，给人产生统一、宁静、平和的情感。在形成一幅作品的色调中，协和色之间相近的色相，起着统一色彩的主导作用。画面色调的主体由协和色中面积最大的颜色构成。相近的色彩在作品中起了主导作用（占有三分之二以上的平面空间）。作品就可以说具备了一个统一的色调，其它占面积较小的不协和色（或者是对比色），在画面中就不可能破坏统一的色调，而只能产生活跃色彩气氛的作用。由此可以明确一个道理，协和色形成作品的主色调，是画面统一的要素，而不协和的对比色，则起到活跃画面气氛的作用，对比色是作品大一统格局的兴奋剂。作画时，如果画面过于死板沉闷，协和得近乎单调时，就可以用不协和的对比色彩因素进行调整，反之，作品过于花、乱、没有了主色调，不协和统一时，就要把一部分对比色的对比度削弱，使协和因素增大，直至协和的颜色占据了画面的三分之二以上，在画面中成为绝对优势，作品才会有一个很明显的主色调出现，形成一种安定统一的画面。

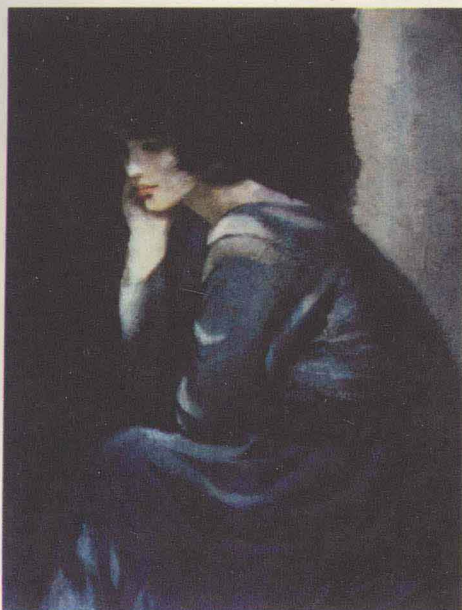
相近的色彩在作品中形成了统一的色调，其它占面积较小的不协和色，不可能破坏色调，只能产生活跃色彩气氛的作用。

没有任何对比色，完全用相近似的灰色调描绘的风景画，颜色统一协调，营造出冬季阴冷的气氛。

近乎原色的红花与绿叶在色相的比较中，是常见的美丽对照。

色彩的比较

在色彩写生的训练中，对物体的颜色进行对比、归类、定位。比较色相、明度、纯度、冷暖的关系中寻找到正确的颜色，这个方法很有效，就如同几何学中推算一个角度的公式般准确无误。初学的人不习惯运用比较的方法，因此不能作出正确判断，导致色彩关系的混乱。

- 色相的比较：困难在于相近的色相，比如几种相同的红色，它的颜色差别有多少，在灰色调中，找出几个接近的灰颜色的不同色相，要有一点绘画实践经验才行。色相是我们判定颜色关系的基础。
- 明度的比较：是指颜色明暗程度的比较。同一种颜色，也有深与浅的差别。色彩之间浓重与轻淡的差别距离非常大，红色就比黄色要暗，同样的红色用水冲淡之后就是浅粉红色，较之浓抹一笔的红色要亮许多。

色彩画中明度的比较，说到底还是素描内容的比较，评论色彩画，有时也会说：这幅画存在素描问题。是因为颜色画依然存在明暗关系，色彩画的明暗关系不协调，必然使作品出现素描上的问题。

明度的跳跃式变化，明度柔和的变化，产生各种不同的艺术效果，因为色彩画的明度比较是研究色彩关系的重要内容。

强烈的明暗对比是突出主题的一种创作手法，明度的跳跃式变化，可以产生各种不同的艺术效果。

● **纯度的比较：**三原色与经过二次配色的复色在鲜明程度上是不相同的。各种物态的颜色，成分就更加复杂，色彩相配的层次越多，它的鲜明程度也就越差，这方面的比较关系，就是纯度的比较。纯度高的颜色，鲜明、强烈，装饰性、象征性的因素多于真实性。色彩写生中，颜色的纯度不会太高，真实事物总是不同程度地存在着灰暗的因素。在一些现实主义作品中，灰色调所构成的色彩关系，给人以柔和、亲切、真实的感觉。利用强烈的鲜明的纯色作画，也会画出好的作品。画家主观的感情，通过鲜明色彩的并置，使作品变得更加富于激情。纯度很高的原色和纯度很低的灰色，是一对美丽的矛盾。它们相互依存，共同构成色彩在视觉上的美感。

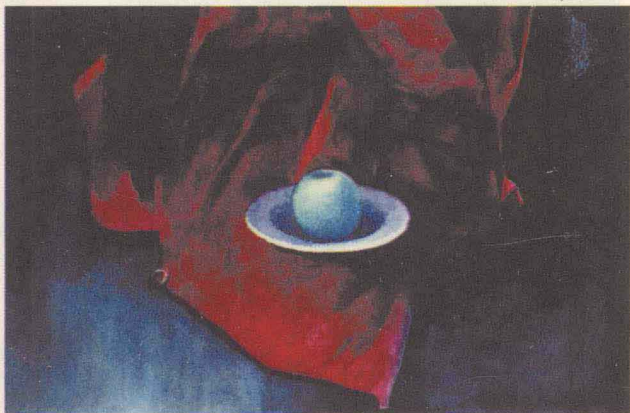
在以灰色调为主的画面上，几个鲜明的纯度很高的颜色点，会发出宝石般的光辉；反之，在以纯度很高鲜明的颜色为主的画面上，几笔沉稳的灰色，也会显示出一种特别的魅力。这就是利用纯度对比在作画时所产生的效应。

● **冷暖的比较：**颜色冷暖关系的比较，在色彩画中，被认为是最重要的色彩关系比较，是研究色彩绘画最重要的课题。人们根据生活体验所形成的色彩感觉，认定了蓝色是寒冷的色彩感觉，所以把类似蓝的颜色称之为冷色，而红色是热烈的色彩感觉，认为类似红的颜色是暖色，黄色为中间色。这是对色彩的大的冷暖区分。在具体的作品中，冷暖色的比较就要根据画面实际状况来判断。一幅蓝色为主调的水彩画中，土黄就会成为暖色，土红则成为强烈的暖色；如果是以红色为主色调，同样的土黄色就可能变为冷色。把几种红色并列在一起，朱红就会带有暖色的倾向，紫红色则带有冷色倾向。由此可见色彩的冷暖关系既有一个明确的区分（总体来看，蓝色冷，红色暖），又要根据实际的比较关系来确定颜色的冷暖。

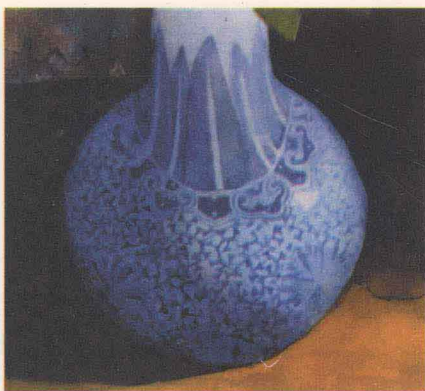

主体物花卉是纯度高的黄色，为纯度低的蓝灰色背景所衬托，使画面产生不同纯度比较的审美效果。

作画时，有意识地按照色彩的冷暖规律，把几种物体的颜色组成一种冷色调或暖色调的画面，可以从色彩的角度形成作品的情调。以冷色为主的作品，应该有适当的暖色成为它的对比色。同是一块冷色，其中也常常要透出一一点暖色的因素来，这就是色彩的相互渗透与相互包容的特性。冷暖对立的色块中，往往相间着对方的色彩，把冷和暖的矛盾化解为统一和谐。又要设计冷暖的对立，又要把它们统一成为一个色调，这就是作画时冷暖比较的规律，灵活多变的应用原则。

盘与水果是冷色所绘，在衬布的暖色对比中格外鲜明强烈。

适中的光线下，花与瓷瓶都显示了各自本质的颜色-固有色。

大自然的顏色

色彩写生的对象是自然中的静物、景物、人物，画家应该了解光所创造的大自然的色彩现象。

● **固有色**：是物体本来的颜色，是指在通常光线下，人们常见的每种物体的不同颜色，如一块蓝颜色的布料，红色的塑料桶等等。固有色在适中的光线下显得最为本质；晴天的阴影下，或者白天的室内，都可以使固有色表现得格外清楚。如果是在阳光直接的照射下或者在过于昏暗的角落，固有色都会被削弱或者模糊得相互难以区分。固有色是物体最基本的颜色，它会在不同光源色的影响下发生变化。

● **光源色**：烛光和电灯呈橙黄色，日光灯管的光是白色的，霓虹灯的光五颜六色。阳光在多数的时间里是白色，但早晨日出和傍晚日落之际，阳光就会变成橘红色。除了和阳光类似的光源色，在适当的亮度下给物体以固有色外，光源色会不同程度地影响和改变物体的固有颜色。比如，太阳即将落下的余晖，从云中射出，红得好像会把天空、地面、海水、森林都燃烧起来，天地万物都失去了自己固有色相，而统一在落日的红色光源中。

夕阳余晖照射下的暖色调画面，说明光源色对画面色调的影响。

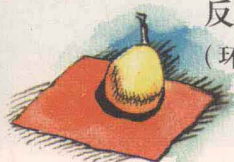
固有色

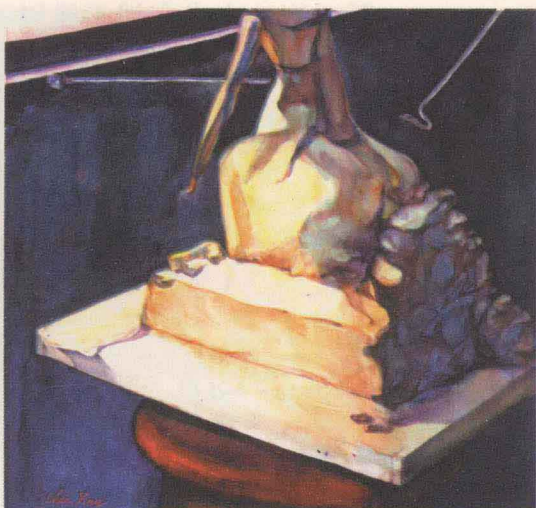
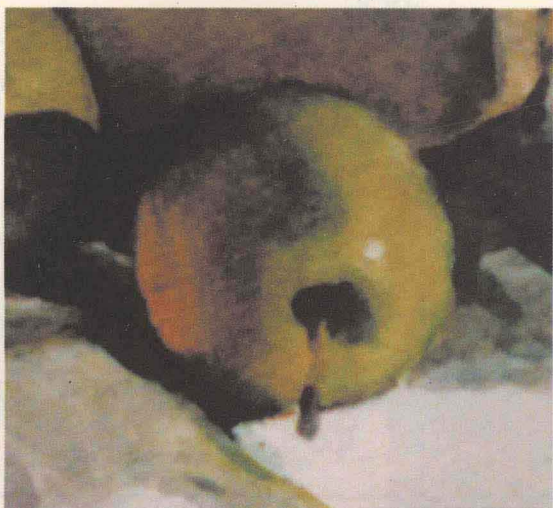

光源色

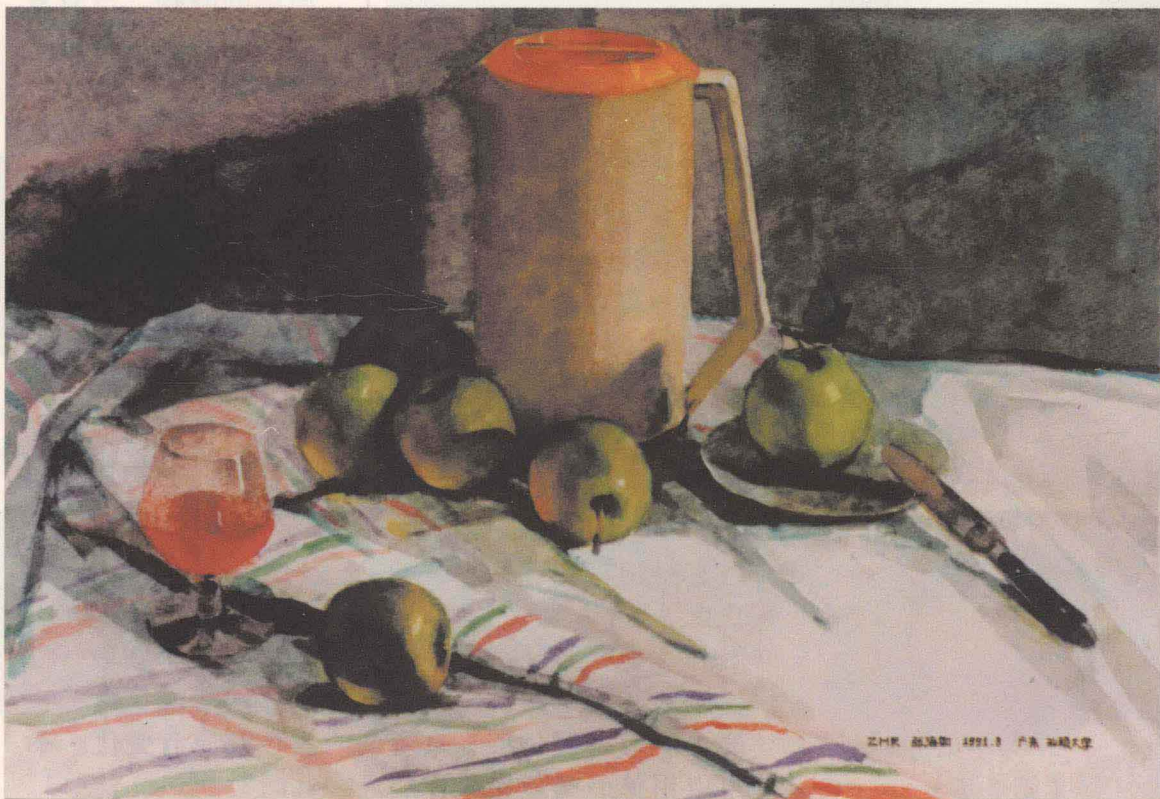

反光
(环境色)

- 反光：物体在光线照射下，会不同程度地反射出属于物体本身固有色的颜色反光来。强反光是一种弱光源色，它可以改变邻近物体的一些局部固有色。比如一块红色衬布的反光，使放在它上面的水果的暗面增加红的色素，反光在色彩写生中丰富了颜色的变化，增强了物体颜色的相互联系。
- 立体的形象，在一个光源的照射下，会产生亮面、暗面、投影、反光等多种变化，这些光的变化在绘画中成为立体造型的手段。在色彩写生中，物体的明与暗，绝不仅仅是固有色的深与浅的变化，拿一个苹果的圆体来做例子，直接受光的亮部可能受天光的影响，要加一点冷色进去，苹果中间的过渡部分的固有色会占主要成分，暗面受到衬布的红色反射，要较暖一些。整个苹果的圆体，是用不同色相、明度、纯度和不同冷暖的色彩关系画成的体积，而不是固有色的明度变化所画的单色素描。

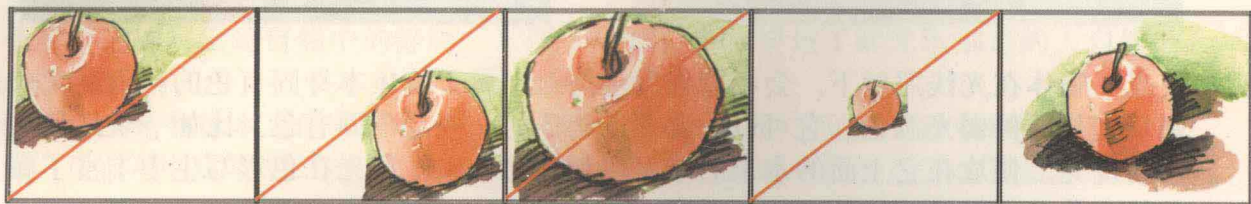
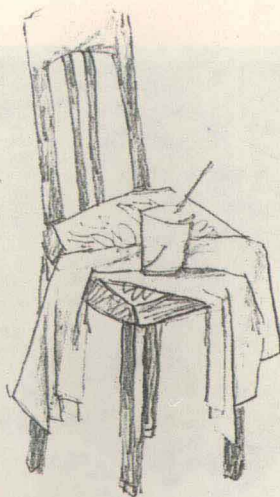
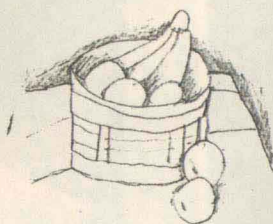
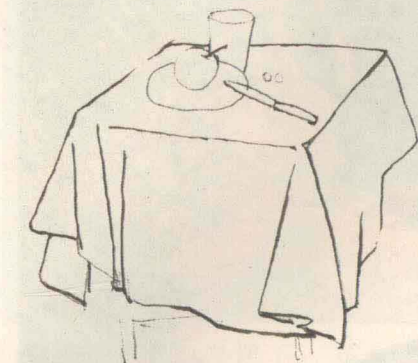

所画物体应当在视平线以下为好

与视平线相平行

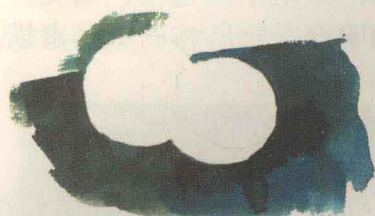

视平线以上

虽然简单物品并不会会有复杂的构图问题，但是放置在画面上也要大小、上下、左右适当，这是作画之初应当考虑并处理好的问题。

白色健身球步骤图

(第1步)

(第2步)

(第3步)

静物画水彩写生练习

初学色彩开始都是从水果、杯盘、鲜花等简单易寻的东西画起来的。起初东西不要摆得过于繁杂，有两三个物体的组合就可以了，简单的静物，没有复杂的相互关系和太多的形体困难，因此便于初学者集中精力尝试色彩塑造形体的可能性。

静物模特一般都在室内的桌面、凳子或平台上放置，低于人的视平线，形成俯视的画面。俯视物体前后遮挡少，形体较完整，个别前后有点影响的形体，只构成物与物之间聚散的组合关系，不会阻碍形体的充分表现。这种俯视的画面没有景深，只要构图安排好，模特与衬布的颜色搭配好，画面整体效果就比较容易把握。

模特的位置放得与视平线相平行或者接近视平线的高度，前面的物体就会较多地遮挡后面的物体。

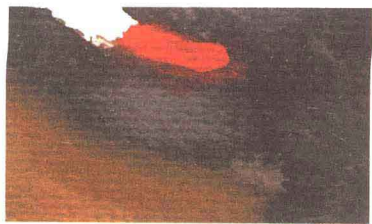
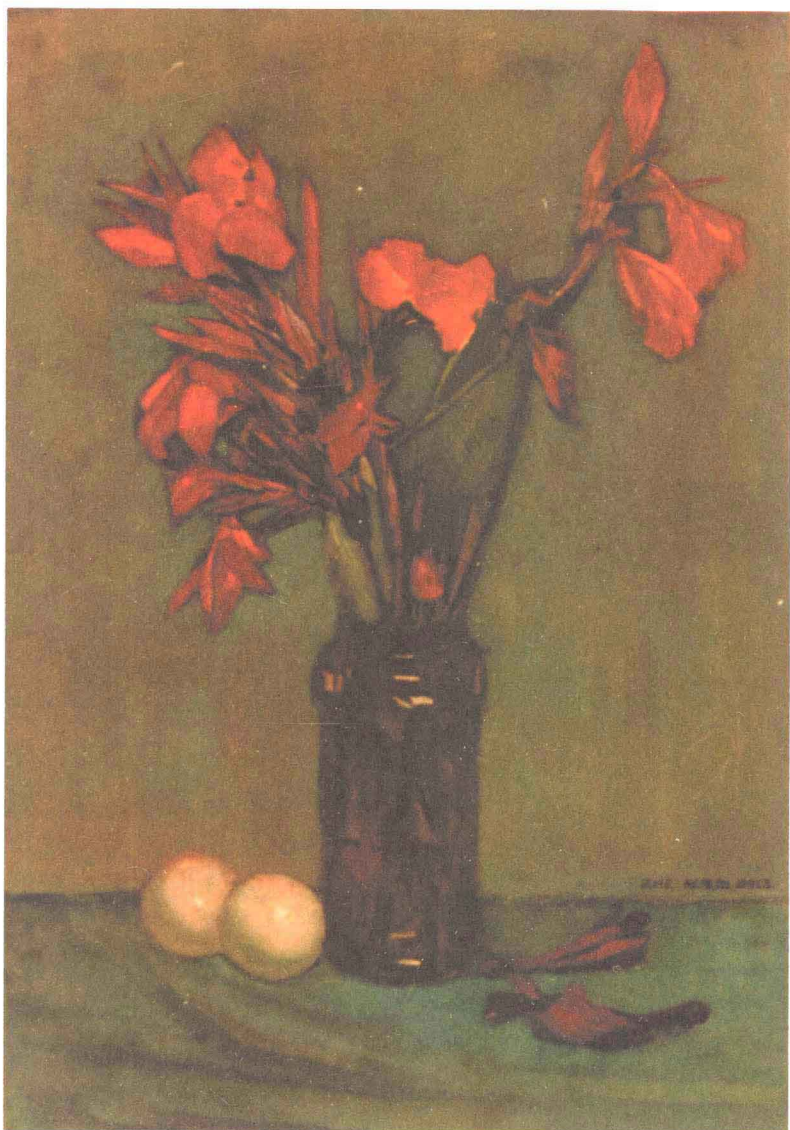
水彩静物写生练习

● 作业一：两个白色健身球

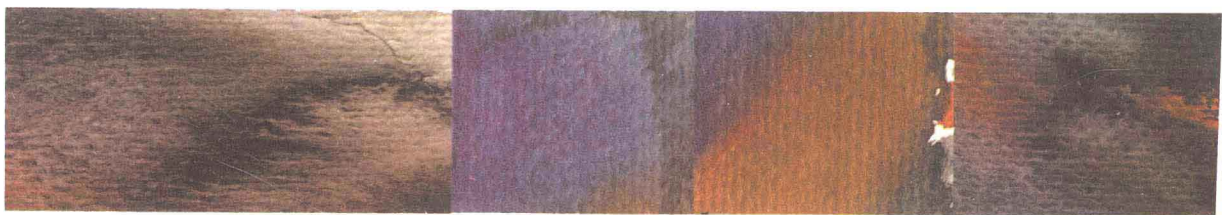
圆与方是物体最基本的形体，可以训练用水彩颜料描绘形体，掌握水分变化的技能，球体颜色简单，便于学习掌握。每一笔所调的颜色都应有变化，不可以用单一颜色完成作品。

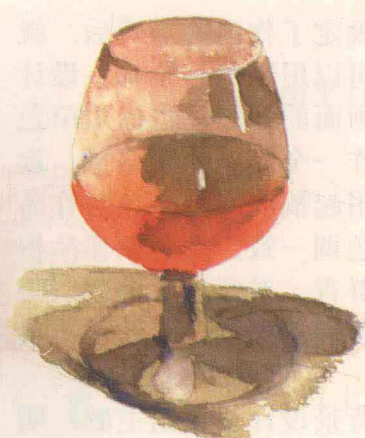
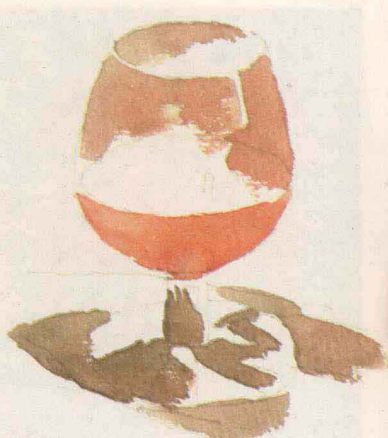
确定了作画的形式后，就可以用铅笔打轮廓，设计画面的构图，进而用单色作一个简单的素描稿。选用起稿的颜色应该与作品色调一致。冷色调作品用群青、普蓝、生褐色，暖色调用生赭、土红、土黄。

背景设计要突出主题，明度、纯度、冷暖度只能依据整体效果的需要取舍。设计模特重要的是分清主次关系，画面的中心位置，安排主要的描绘对象，鲜明的色彩对比、强烈的明暗对比，都要集中在主体部分。作为陪衬的景物、背景和衬布，它们的颜色关系必须控制在次要的从属地位，形体塑造也要从简，布置模特从视觉上就要形成主次关系的顺序。

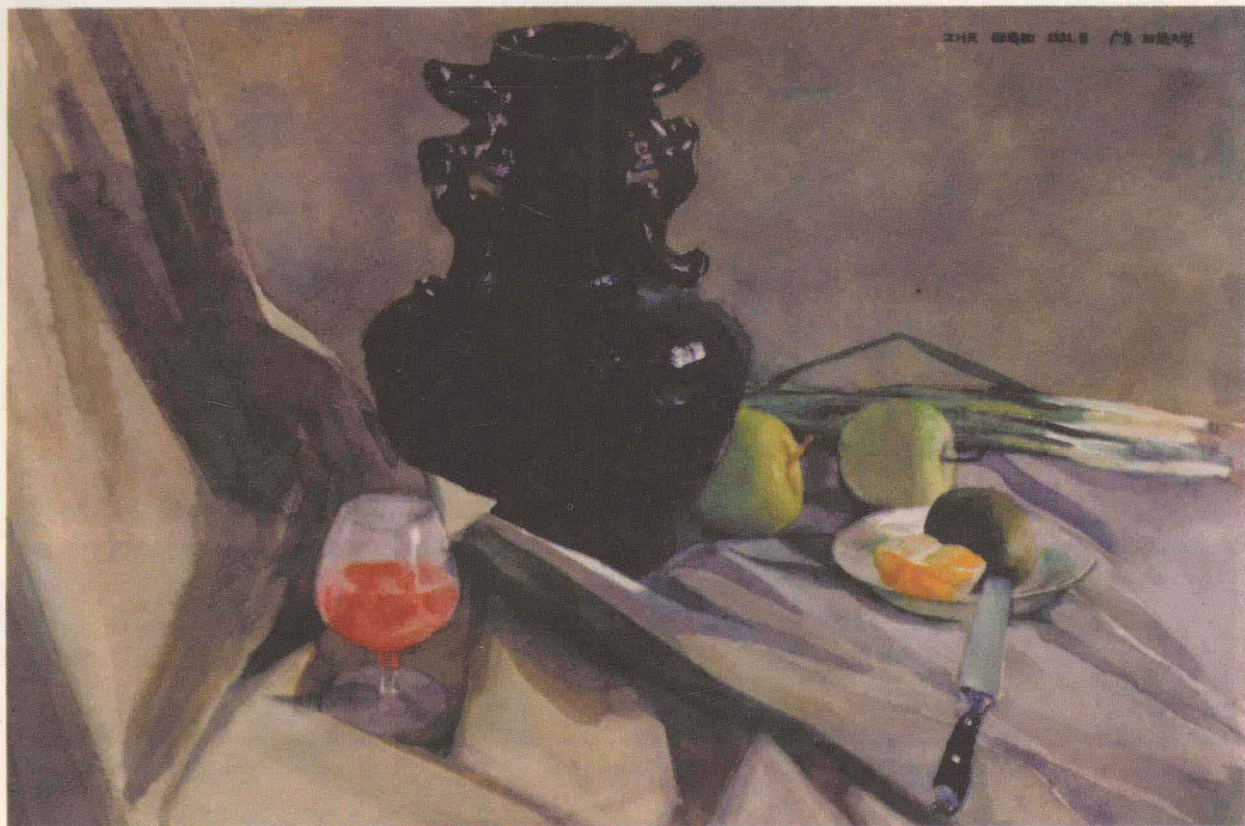
作画之前可以做一些背景颜色设想的实验。

● 作业二：玻璃酒杯

透明与反光的性质使玻璃制品的形体很难捉摸，画透明的玻璃酒杯，首先要改变通常对物体形象的表现手段，学会把握感觉到的东西。比如高光、反光闪烁的感觉会出现在一个轮廓不清楚的背景空间中，形体的一部分是依靠联想建立起来的，这些特征都是玻璃杯与一般不透明物体的区别。作画时，不要顾及杯的完整形体，甚至于把背景先画出来再勾划杯的反光、高光。轮廓只画看到的部分，感觉不到的部分就由它去，把联想留给观众。

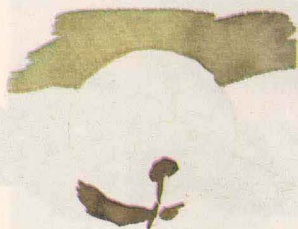

青苹果练习 2

● 作业三：青苹果

苹果的形狀接近标准的石膏圆球体，画过素描圆球体的训练基本上用得上，不同的是，苹果的颜色不像石膏那样单一，每个苹果之间颜色有差别，每个苹果本身的颜色也有不同变化。除了画出它的体积感，还要表现苹果表皮的光泽与颜色的变化。如果采用水彩的湿画法，可以一次画完整个苹果的形体。作画时要从大的块面入手去画，因为是一次完成，颜色不可能马上干，衔接起来并不困难。笔上的水分要适度，不可以太多。采用一个一个苹果去描绘的局部画法，要同时考虑苹果在整个画面的明度、纯度和周围颜色对它的影响。

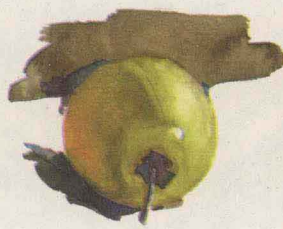
青苹果练习 1

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

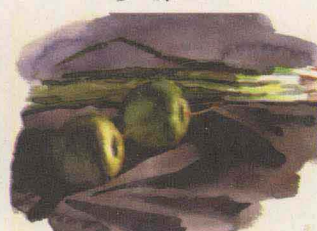
步骤一

步骤二

步骤三

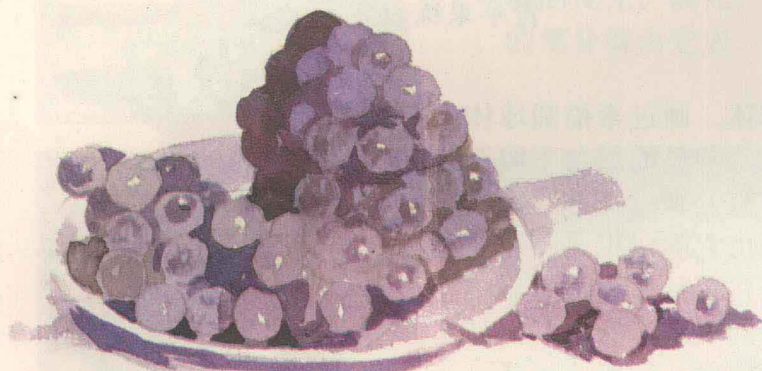

步骤一

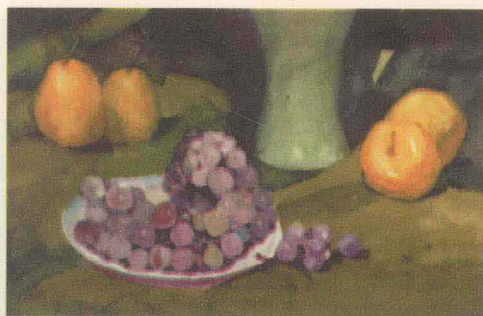
步骤二

步骤三

步骤四

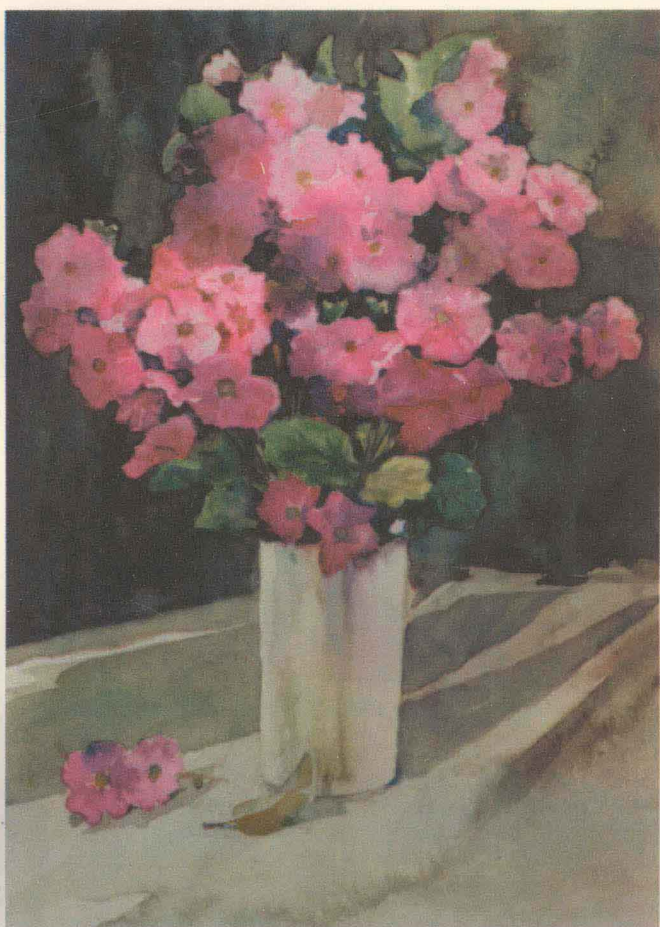
画单一果品习作，是为了创作完整的静物画作品做准备打基础。这幅静物写生的局部就包含有练习中的果品，可以感受一下静物画面组合的经验。

● 作业四：葡萄

学习色彩画要经历体验对灰颜色的认知，并且学会使用灰颜色的绘画技巧，未经绘画训练的人，多数没有区分灰颜色之间色相微弱差别的能力。而练习画葡萄，正好提供了一个这方面观察分析的机会。这四幅描绘葡萄步骤的画面中，可以学习在灰色色域中寻找色相间的差别，学会对不同灰色色彩倾向的区分，使色彩画练习向前迈进一步。

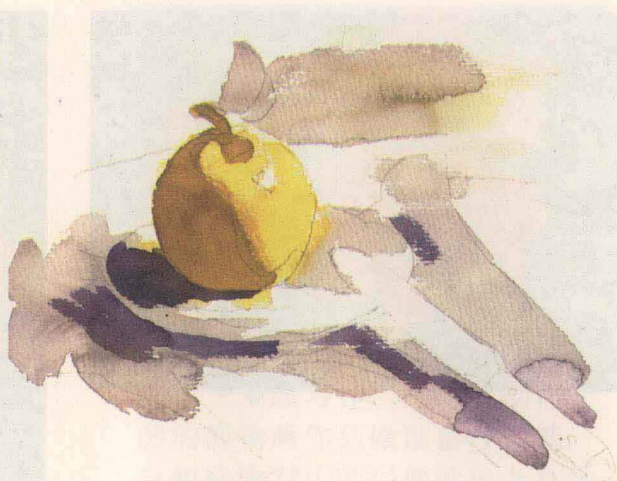

画花第一要把握一组花的正面、两侧、向上的几个不同面，把花的饱满体积画出来。花朵要分出主次来，花朵的组合应该有自然疏密变化，不要死板。水彩画画花局部一次完成的方法比较常用。先画背景，再画浓重的绿叶，然后是花朵。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

● 作业五：梨与水果刀

由方到圆的绘画过程，不仅只是在水果写生中应用，任何类同圆形的物体，无不是先依照方形作画，逐步的由方到圆，这是西画的传统造型方式之一。在水彩画写生中，采用湿画技法，利用前后两笔都未干的时机，把每个块面衔接得圆润光洁，不留痕迹的将作画前期方的过程融于其中。在图二中就可以看出用方的观念塑造圆形的步骤。