

ART
DESIGN

高等院校设计艺术类专业
理实一体化规划教材

■ 王礼 张丽 著

水彩风景画技法

中南大学出版社
WWW.CSUPRESS.COM.CN

—— 中国美术学院美术考级教材 ——

水彩风景画技法

中国美术学院美术考级教材

水彩风景画技法

高等院校设计艺术类专业理实一体化规划教材

■ 王礼 张丽 著

中南大学出版社
WWW.CSUPRESS.COM.CN

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景画技法/王礼,张丽著. —长沙:中南大学出版社,2009
高等院校艺术设计类专业理实一体化教材
ISBN 978-7-81105-933-5

I. 服... II. ①王...②张... III. 水彩画:风景画—技法(美术)
—高等学校:技术学校—教材 IV. J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第104800号

水彩风景画技法

王礼 张丽 著

☐责任编辑 唐娟
☐责任印制 文桂武
☐出版发行 中南大学出版社
社址:长沙市麓山南路 邮编:410083
发行科电话:0731-88876770 传真:0731-88710482
☐印 装 湖南精工彩色印刷有限公司

☐开 本 889×1194 1/16 ☐印张 6 ☐字数 170千字
☐版 次 2009年7月第1版 ☐2009年7月第1次印刷
☐书 号 ISBN 978-7-81105-933-5
☐定 价 48.00元

图书出现印装问题,请与出版社调换

高等院校设计艺术类专业理实一体化规划教材编写委员会

主 任：陈鸿俊

副主任：王东辉

委 员（按姓氏笔画排序）：

王宗元	王德聚	王 礼	王清海
文建平	文 术	丰明高	龙以标
卢国新	孙建军	刘和平	刘晓敏
刘永福	刘爱青	刘永东	刘 芳
刘英武	刘 鹰	朱方胜	朱 霖
任光辉	许劭艺	江 杉	陈 新
陈艳麒	陈 希	陈广禄	张 浩
张保云	张 跃	张新武	张 新
张志颖	张 梦	李 欣	李 克
李 轩	李 升	李淑琴	李嘉芝
李若梅	李 洁	李 聪	何雪苗
宋志春	宋 坚	苏大椿	陆立颖
周友良	易镜荣	闻建强	柯水生
郇海霞	姚振学	钱志扬	殷之明
袁金戈	桑尽东	唐宇冰	黄春波
黄穗民	韩英杰	彭泽立	程子东
廖荣胜	蔡恭亦	蔡炳云	潘景果
濮军一			

总序

当前,我国的高职艺术设计教育正处于蓬勃发展阶段,也正处于总结经验、更新观念、锐意改革、形成具有中国特色的高职艺术设计教育体系的关键时期。高职艺术设计教育体系形成的关键在于工学结合人才培养模式的构建,人才培养模式的实现和教学质量的提高关键在于课程改革与创新,而课程改革的关键又在于教材的建设与创新。所以,相关的高职院校都十分重视艺术设计专业教材的建设。

目前的高职艺术设计类专业教材体系庞杂,品种繁多,其中虽有一些较高质量的教材,但冷静观之,也存在不少的问题:一方面,艺术设计专业教材缺乏细分,高职教育与普通本科专业教材共用,抹杀了高职技能型教育与普通本科学科型教育的本质区别,艺术设计专业教材似乎成了“万能教材”。另一方面,不少高职艺术设计类专业教材却又存在着明显的“四个脱节”:

一是教材体系与高职类型特征的脱节。高职教育的本质特征在于其职业性、实践性、开放性,工学结合是高职人才培养的根本途径,但在很多高职艺术设计专业教材中很难看到这种典型特征的充分体现。

二是理论教学内容与实践教学内容的脱节。高职艺术设计专业教材最初多由本科教材脱胎而来,基本上成为本科教材的压缩版,理论内容多而实践操作内容少。后来又由于对高职技能型人才培养特征的强调,很多实训教材纷纷面世,把某一门课程的理论教学内容与实践教学内容人为地割裂开来,造成了理论教学内容与实践教学内容的脱节,如此一来,势必形成一门课程有一本理论教材与一本实训教材共存的局面,这与高职教育强调“教、学、做合一”、理实一体化的教学理念是不相符的。

三是教材作者与专业行家的脱节。由于教材出版市场的竞争激烈,各种高职艺术设计专业教材编写人员不足,有的教材作者本人并不是某门课程或这一设计领域的专家,有时出现一个作者编写多本教材的情况,这种非对口专家编写的教材质量是难以保证的。

四是教材建设与教学改革实际的脱节。目前,高职院校都在积极推进包括专业建设、课程建设、教学模式建设、人才培养模式建设与创新等在内的各项教学改革实践工作;与此同时,很多出版社也在积极组织高职艺术设计专业教材的编写与出版工作。但是,高职艺术设计专业教学改革的成果和最新理念却并没有充分反映到教材编写、建设与出版中,这样的教材最终将失去其鲜活的生命力。

以上这些问题的出现,使教材建设与教学实际之间形成了相互脱节的“两张皮”,影响了高职院校的课程教学、课程改革以及人才培养工作的整体推进。

鉴于此,2008年5月,中南大学出版社召开了一次由全国开设有艺术设计类专业的30多所具有代表性的高职院校的院长、系主任、骨干教师和来自企业的现场专家参加的“关于高职艺术设计类专业教材建设”的研讨会,会上大家一致商定共同编写一套全新的高职艺术设计类专业“理实一体化”教材。确定了教材编写与出版的宗旨——以教育部教高〔2006〕16号文件为指南,编写和出版一套能反映高职教育类型特征,紧扣当前高职艺术设计教育教学改革实际,体现“教、学、做合一”教学理念的“理实一体化”专业教材,为各校的教学改革和人才培养工作服务。遵照这一宗旨,制定了高职艺术设计专业系列教材编写与出版计划,各个院校、各位专家依据教材编写分工,分头编制教材编写提纲,并经专家委员会审定后,投入紧张的编写工作。经过近一年时间的努力,本系列教材将陆续出版,她将以全新面貌出现在高职高专艺术设计专业师生们面前。

总序

本系列教材分专业基础、专业设计两大类，专业设计又细分为视觉传达设计、环境艺术设计、工业设计、服装设计、数字艺术设计等5个小类，共计约60种教材，计划分两期出版。首批30多种教材将在2009年7月前陆续推出，到2010年7月前出齐所有教材。

本系列教材的作者，均是来自我国高职院校中艺术设计教育教学改革第一线的“双师型”骨干教师，既有校内的教授，又有来自企业的专家，他们不仅具有丰富的教学与设计经验，而且对艺术设计教育中存在的诸多问题有着切实的体会和深入的思考，既充分保证了教材的实用性和可操作性，又使教材具有较高的艺术性。

本系列教材在编写和出版上，力求体现以下特点：

一是职业性。教材力求体现艺术设计职业的针对性、工作岗位的针对性、职业工作过程的针对性以及艺术设计高等职业教育的规律性，做到有的放矢而富有特质。

二是时代性。教材力求反映当今艺术与科技发展的最新动态，反映这一领域的最新设计与研究成果，汲取国内外同类教材的优点，做到兼收并蓄而自成体系。

三是创新性。教材力求体现高职教育“教、学、做合一”的最新理念，将工作过程与教学过程、理论教学内容与实践教学内容融为一体，将工学结合、理实一体化的典型特征贯穿于整个教材体系中，最大限度地满足教学的需要，做到理念领先而特色鲜明。

四是实践性。教材力求紧扣高职院校教学改革实际，反映改革的最新成果，推动课程建设与改革，促进教学质量与人才培养工作水平的提高，做到贴近现实而实用有效。

有中国特色的高职艺术设计专业教材体系的建设是一项艰巨而具挑战性的工作，她有赖于高职艺术设计教育界与设计界同仁们的共同努力。本系列教材的出版，为具有高职教育类型特征的高职艺术设计类专业教材体系的构建与创新做了一些探索性的工作，效果达到与否，我们不敢妄言。真诚期待各位同行专家的批评指正。

“取法乎上，得乎其中”，但愿我们的努力和探索能换来丰厚的回报，但愿本系列教材的出版能为我国高职艺术设计类专业教材体系的形成做一些添砖加瓦的工作，能为高职艺术设计课程建设与教学改革的推进起一些摇旗呐喊的作用。如此，则幸莫大焉！

陈鸿俊

2009年3月26日

前言

水彩画艺术作为一种有着独特艺术语言的绘画形式，从它开始产生起就初步具有了本体绘画语言特征，水与彩的结合与应用，是有别于其他所有绘画艺术形式的主要特征之一。它具有透明、流畅、明快、润泽的特色，非它种艺术所能代替。水彩适用于写生、草图、速写、设计和效果图，是艺术家以及设计师等的常用手法，是户外写生最理想的画种之一。

中国水彩画是世界水彩画艺术的一个分支，既中西融合又多样并存，它工具简便，应用广泛，是一门易学难精的艺术，它既便于普及，又可以画出一些高雅、精美和趣味无穷的艺术作品。水彩画虽属西洋绘画的一种形式，但它的画法与我国传统绘画“没骨法”水墨画相似，所以水彩画工具传入我国后，立即与我国传统绘画结合起来，使我国水彩画独具特色，并在国内外有一定的地位和影响。

水彩画的历史较短，据西方美术史书记载，13世纪初，有画家在素描作品上施以淡彩，形成了素描淡彩作品，这些有颜色的画面对比起素描作品来更富有视觉感染力。1492年，德国画家丢勒（1471—1528）在作画时没有像往常一样在画好的素描稿上用调色油调出颜色，完成一幅油画作品，而是把颜色粉与阿拉伯树胶、蜂蜜和甘油等材料相混，用水做调和剂作画，取得了意外的效果。这就是西方最早的，具有很强艺术内涵的水彩画。德国画家丢勒的水彩画的问世，标志着西洋水彩画的诞生。他所画的《阿尔卑斯山》《湖畔松林》《幼兔》等作品，是目前见到的最早的水彩画。这些作品虽然颜色很单纯，技法也比较简单，但是已经摆脱了依附于素描的地位。

真正使水彩画发展成为独立画种，应该归功于18世纪和19世纪英国水彩画家们的努力。被誉为“水彩画之父”的保罗·桑德比（1730—1809），17岁时便在伦敦塔军事绘画办公室工作，后来以画工的身份随军事勘测组到了苏格兰。他在大量绘制精确的地形景物图的过程中，用各种颜色进行尝试和研究，付出了巨大的劳动。经过反复实验，终于使水彩画技法取得了重大的突破——从用水彩在素描轮廓内填充颜色的画法脱胎出来，走向用多种颜色进行描绘点染的绘画形式。他的风景画比古典的英国风景画更接近于英国的自然，比单纯的地形景物画更为生动而有感情。水彩画在他那里获得了新的生命，使之成为英国民族风景画的创始人。

水彩画开始并不是以独立的绘画形式出现的，而只是利用水彩为经书装饰画、版画着色、绘制画稿等，大多用钢笔作精细素描，在此基础上，敷以淡彩说明画面以素描为主，以色彩为辅。如文艺复兴初期的达·芬奇及以后的丢勒·鲁本斯、凡·戴克、伦布朗等画家都做过这类素描淡彩。18世纪后期，西欧各国从事水彩画研究的画家相继而出，使水彩画从素描淡彩逐渐发展到用色彩来塑造物体，与今日水彩画大致相同，使水彩画成为独立的画种，并有了一整套较完整的技法理论。欧洲有些国家，如英国设立专门水彩画研究团体，学校也开设水彩画课和水彩专业，这时水彩画的题材范围也逐渐扩大，不单单只描写田园风光、自然变幻特写和进行静物写生，还画了不少人物生活风俗画、历史画等优秀作品，推动了水彩画向前发展。

作者

目录

第1章 水彩画的工具及性能	2
1.1 熟悉工具性能的意义	2
1.2 水彩画常用工具	2
第2章 水彩画的表现方法	8
2.1 水彩画的着色方法	8
2.2 水分和时间的掌握	24
2.3 水彩画的留白技法	26
2.4 水彩画的用笔	31
第3章 水彩风景画写生	34
3.1 风景画写生的意义	34
3.2 水彩风景速写	34
3.3 水彩风景画作画过程	38
3.4 水彩风景画着色的基本原则	42
3.5 风景画构图	45
3.6 水彩风景画如何表现空间关系	46
3.7 水彩风景画常见物象的表现方法	49
3.8 风景画的后期整理与创作	62
第4章 水彩风景画作品欣赏	64
参考文献	88

第1章
水彩画的工具及性能

第1章 水彩画的工具及性能

课程目标：熟悉水彩画工具及其性能，能做到正确使用水彩画工具。

建议课时：2课时。

1.1 熟悉工具性能的意义

水彩画是水与彩的结合与应用。我们在学习水彩画的过程中，详细了解工具性能是很有必要的。因为，我们了解水彩画工具性能的目的，主要就是为了更好地掌握它们，能够在作画过程中充分发挥它们的长处，克服它们的弱点，有效地运用它们表现客观世界，抒发自己的情感。无论干什么工作都必须对自己所用工具的性能特点有所了解，如士兵、工人对自己的武器与工具是非常了解、非常熟悉的，犹如自己的肤体一般，所以，我们对自己的绘画工具只有了解它们才能去掌握它们，只有在反复实践中熟悉了，才能有效地发挥它们各自特有的习性。也才能做到运用自如，得心应手地去表现客观物象。

1.2 水彩画常用工具

水彩画常用的工具一般有水彩画颜料、画笔、画纸、调色盒、铅笔、橡皮等，这都是画水彩画必要的和基本的物质条件。

1.2.1 水彩画颜料

画水彩画需要使用水彩颜色，它不同于水粉颜色、油画颜色和中国画颜色。水彩画颜料采用矿物质、植物质和化学合成物质三种基本原料，还加入甘油、桃胶调制而成。水彩颜料较为细腻、透明感较强，它是用清水作为调和剂，调配出丰富的色彩。目前国内美术品市场上的颜色品种多样，有国产品牌、合资品牌和国外品牌，主要分为管装颜料和干颜料（图1-1～图1-3）两大类。水彩颜料有透明颜料和粉质（不透明颜料）颜料之分。颜料的选择与个人喜好关系较大，许多水彩画家是多品牌颜料混合使用，他们通常会根据画面需要在一个品牌颜料中选择几种颜色，而在别的品牌里选用其他颜色，以求达到独特的画面效果。

水彩画颜色由于制作的原料不同，所以它们比较起来，透明程度各有不同。

（1）最透明：普蓝、酞青蓝、群青、玫瑰红等。

图1-1 马利牌水彩颜料

图1-2 温莎·牛顿水彩颜料

图1-3 凡·高固体水彩颜料

(2) 透明：翠绿、草绿、淡绿、大红等。

(3) 较透明：湖蓝、钴蓝、朱红、熟褐、橘红、柠檬黄等。

(4) 不透明：黑、白、土黄、土红等。

水彩画颜色的透明与不透明不是绝对的，是相对的，而且也是可以改变的。我们若把不透明的颜色水分加多些画在纸上，则也能产生透明的感觉。反之，将透明的颜色用得浓，也会产生不透明的感觉，所以透明与不透明并不是一成不变的。

水彩颜料小贴士 进口水彩颜料在称谓上与国产颜料是有所不同的，它是以颜色代码出现的，下面就以进口水彩颜料“凡高”为例列举其部分颜色代码：

中国白：108；永固柠檬黄：254；偶氮浅黄：268；朱红：311；永固深红：371；普蓝：508；酞青蓝：570；永固黄绿：633；湖克深绿：645；土黄：227；生褐：408；赭石：411；凡戴克棕：403；佩恩灰：708；象牙黑：701。

1.2.2 画纸

水彩画用纸比较讲究，它不同于素描纸、铜版纸、白板纸、绘图纸或其他图画用纸，同样的技巧在不同的画纸上的效果是不大一样的。水彩纸是水彩画专用纸，按纤维来分，水彩纸有棉质和麻质两种基本纤维；按表面来分，水彩纸则有粗面、细面、滑面的分别；按制造来分，水彩纸又分为手工纸（最为昂贵）和机器造纸。常用水彩纸

图1-4 不同纹路的水彩纸

在150克至350克之间，一般初学者可选用180克左右机制水彩纸。水彩纸的克数越高，它的纸质和重量也相对较高，一般机制水彩纸密度相对比手工纸高，可以进行反复修改，初学者可选用密度较高、克数略高的纸，这类纸可经得起反复的修改。在国产纸里，保定生产的150克~220克的机制水彩纸就很好使用，它的颗粒较细，纸的密度较大，可以进行反复修改。保定生产的300克机制纸就更好了，但是它的价格也要略高一点儿。不同的水彩纸所产生的效果是不一样的，

这要看个人的喜好和对于不同纸质所掌握的情况而定，不一定高质量的纸就一定能出好的效果。现在美术用品市场上可以买到不同国家的水彩纸，国产水彩纸有：河北保定水彩画纸、上海水彩画纸、温州水彩画纸、山东水彩画纸，质量都很好。知名的水彩纸制造商来自日本、英国、法国、德国与意大利，如：英国的华特曼、山度士，法国的枫丹叶、Arches阿诗、梦法儿，意大利的法布里亚诺等。

除了特制的水彩画纸以外，也可用其他水彩画纸来作水彩画，如素描纸、绘图纸、中国画纸、卡纸等。用这些纸作水彩画，可以扩大水彩画的艺术风格和丰富水彩画的表现技法。不过作为初学者，最好是采用专用水彩画纸作画，这对于掌握水彩画的基本技法，充分发挥水彩画本身特有的艺术语言是十分有利的。

水彩纸小贴士

表1-1 不同水彩纸的特性

种类	质感	吸水性	适用于
羊毫笔	柔软	强	用笔较丰富
狼毫笔	较硬	弱	塑造细部
尼龙笔	适中	较弱	不适宜画水彩画

1.2.3 画笔

随着水彩画表现方式的多样化,使用的笔也各有不同。水彩笔要求含水量大,具有较好的吸水性和弹性。水彩笔一般分为扁笔和圆笔两种(也就是平头和尖头两种)。它不同于油画笔和国画笔,油画笔是由棕或尼龙所制成,它的笔头很硬,吸水性差,不适合画水彩(但有时可以用来追求某种特殊的效果)。狼毫水彩笔、扁头水粉笔、国画白云笔、山水笔等都可用来画水彩。(图1-5)

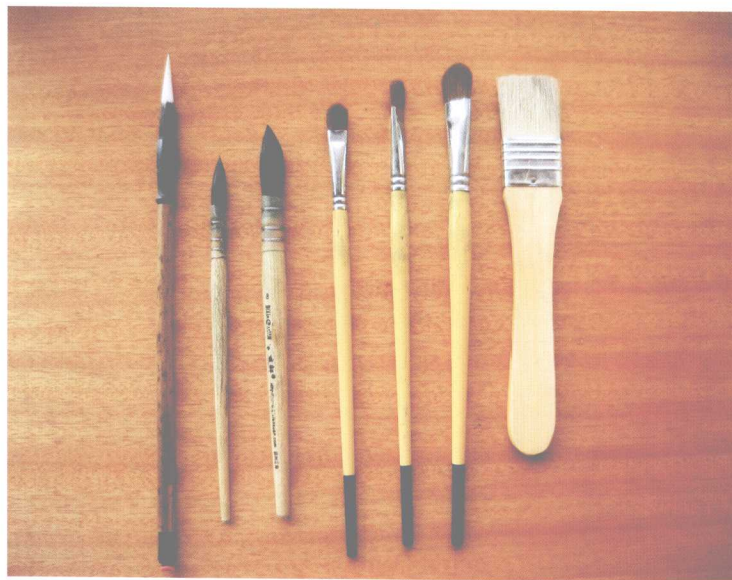

图1-5 水彩画笔

1.2.4 调色盒

画水彩需要的调色盒不同于水粉调色盒,它的格子稍浅一些,装的颜料不需太多,足够我们一次使用就行了。这样能让我们每次都使用新鲜、干净的颜色。调色盒内颜色的排列要有规律,不要今天是这样排,明天又那样排,否则每次画画时,都要在调色盒内找颜色。我们的调色盒应该像钢琴的键盘一样,每个音都在固定的位置上,这样便于作画。在排列的时候,要注意把同色系的颜色排列在一起,由浅到深,有利于作画时能方便快速地找到自己想要的颜色。(图1-6)

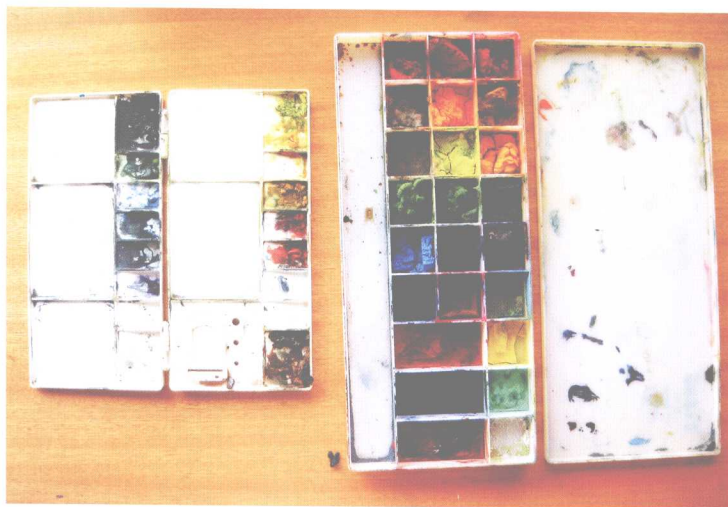

图1-6 左边为水彩颜料盒,右边为水粉颜料盒

1.2.5 铅笔

作为水彩画的初学者可选用2B左右的铅笔，主要用于起稿和勾勒轮廓。2B的铅笔软硬适中，比较容易控制线条的深浅，如果所用铅笔太软则容易搞脏画面，特别是天空和画面需要留白的地方。如果所用铅笔太硬则容易划伤水彩纸面，使纸面形成沟纹，在作画时水和颜色流入沟纹中，形成深色沟条。当你的写生能力提高以后，你可选用较软的铅笔，打稿的时候轻轻地勾勒，手上控制好力度，画出的线条较有味道，待水彩画完并干透后，再用橡皮轻轻擦去不需要的线条，保留住那些有用的线条，这些线条在画面中能起到积极的作用，产生较好的效果。

1.2.6 其他工具

水彩画常用的工具还包括：一个涮笔用小水桶，用来在作画时涮笔。现在市场上出售的分两种：一种是不可折叠的，如塑料筒和金属罐。还有一种是可折叠的用塑料或防雨布制成的折叠桶，很好用，携带尤为方便。一把裁纸刀，用来削铅笔和把完成的作品从画板上裁下来。一个小折叠凳子，在外出写生时我们会用上它。

水彩画小贴士：裱画步骤

由于水彩纸的特性所致，它遇到水与颜色时会产生膨胀，而当纸干透时又会产生收缩，我们利用这一特性，在画之前把水彩纸裱在画板上。

步骤一：准备好一张水彩纸，一张牛皮纸（或一卷水胶带），糨糊（水胶带可以代替糨糊），干净的毛巾，水盆和干净的水。

步骤二：从牛皮纸上裁4根大约30mm宽的纸条，最好4根的宽度保持一致，这样画面比较美观，这一步骤也因为有了水胶带可以省略，根据纸张规格剪切相符的水胶带长度。

步骤三：倒适量的糨糊出来，用和它同比例的水稀释，搅拌均匀，这将影响到裱纸的质量。用毛巾将画纸均匀的打湿，不要直接用水洒，那样水分过多，会稀释掉糨糊，用毛巾是最好的选择。

步骤四：给每根纸条涂上糨糊，注意，这是比较关键的一步，糨糊一定要涂满，而且均匀，特别是边缘，千万不可以忽视。否则纸裱出来是皱的，这张纸就废了，初次做的人在这上面一定要下工夫，这是比较重要的一步。

步骤五：把纸条（或水胶带）贴在纸的每一边，注意与纸的交接的地方一定要压紧。纸条大概遮住纸的边缘15mm，边缘一定要压紧，让它与之充分接触。待晾干后，纸会变得更平整，这样我们就可以安心作画了。

实训：

课后熟练掌握水彩画工具，了解其性能，特别是了解水彩纸的特性，因为在作画过程中，掌握好对纸的吸水性对一幅画的成败很重要。

第2章

水彩画的表现方法

第2章 水彩画的表现方法

课程目标：了解水彩画的基本着色方法——干画法、湿画法，以及特殊技法。在绘画中灵活运用着色方法。

建议课时：24课时。

2.1 水彩画的着色方法

水彩画是水与彩的结合与应用，它依靠水彩笔中所含的水分使颜料融合与渗化后再画到水彩纸上，常利用纸的白底和颜料的透明效果，色调的浓淡借助于水分的多少来表现，故产生一种透明、润泽和明快的感觉。正由于水彩画工具性能的特性，在表现方法和着色方法上就与其他画种有所差异。另外，不同对象具有不同特点，为了深入真实地表现对象，也须采用不同的表现方法和着色方法，故深入地观察对象和研究对象，了解和熟悉各种着色方法，并能熟练地掌握和灵活地运用各种不同的着色方法，对表现丰富多彩的现实生活，充分发挥其画种的特性和优点，使之更好地表现客观物象和抒发感情起到一定的重要作用。

水彩画的着色方法，一般说来，有两大类：干画法和湿画法。无论干画法还是湿画法，其着色方法，基本上是“加法”，即由浅到深。干湿两种画法在一幅作品中往往是结合使用的。

2.1.1 干画法

干画法又名分层着色法，即利用水彩颜色的透明特点，颜色由浅到深层层相加，在一笔或一遍色干后，再加第二笔或第二遍色，甚至三遍或四遍的干后重叠完成。因此在使用干画法表现对象时，就要求头遍色干后再加第二遍色。加色时，必须考虑所加之色与已画之色结合所形成的重叠效果。

干画法一般笔触显露，色彩层次变化丰富，适宜表现轮廓清晰、明暗强烈、质地粗糙而坚实的物象，如阳光强烈照射下的物体，由于干画法是采取干底层层加色，则受时间限制较小，便于长期刻画与反复琢磨。