

高等院校园林美术系列教材

吴兴亮 高文漪 主编

GARDEN
WATER COLOUR

园林水彩

中国林业出版社

高等院校园林美术系列教材

园林水彩

GARDEN WATER COLOUR

吴兴亮 高文漪 主编

中国林业出版社

主 编: 吴兴亮 (海南大学)
高文漪 (北京林业大学)
副主编: 陆铎生 (广东水彩画研究会、广州市美术家协会)
田 军 (贵州师范大学)
编 委: 龙 虎 (广州美术学院)
武晋安 (北京林业大学)
刘 炜 (华南农业大学)
昌莲玉 (重庆大学)
张小刚 (深圳职业技术学院)
孟 滨 (河南农业大学)
王立君 (河北农业大学)
苏家芬 (广州职业技术学院)
漆 平 (广州大学)
张 纵 (南京农业大学)
高 飞 (东北林业大学)
何启陶 (浙江林学院)
王家儒 (海南大学)
丁 山 (南京林业大学)
吴 卉 (天津大学)
主 审: 田宇高 (中国水彩画协会副会长、教授)
漆德琰 (重庆市水彩画协会会长、重庆大学教授)
顾 问: 华宜玉 (清华大学)

高等院校园林专业通用教材

编写指导委员会

顾 问 陈俊愉 孟兆祯
主 任 张启翔
副主任 王向荣 包满珠
委 员 (以姓氏笔画为序)
弓 弼 王 浩 王莲英
包志毅 成仿云 刘庆华
刘青林 刘 燕 朱建宁
李 雄 李树华 张文英
张彦广 张建林 杨秋生
芦建国 何松林 沈守云
卓丽环 高亦珂 高俊平
高 翊 唐学山 程金水
蔡 君 樊国盛 戴思兰

中国林业出版社·教材建设与出版管理中心

责任编辑 康红梅 杜娟
装帧设计 大森林工作室

图书在版编目(CIP)数据

园林水彩 / 吴兴亮、高文漪主编. —北京: 中国林业出版社, 2005. 8
(2008.5 重印)
(高等院校园林美术系列教材)
ISBN 978-7-5038-4007-4
I. ①园… II. ①吴…②高… III. 水彩画—技法 (美术)
—高等学校—教材 IV. J215
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 074367 号

出版发行 中国林业出版社

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: 66184477

社址: 北京西城区德内大街刘海胡同7号 邮编: 100009

经 销 新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

制 版 北京美光制版有限公司

开 本 230mm × 300mm

版 次 2005 年 8 月第 1 版

印 次 2008 年 5 月第 2 次

定 价 48.00 元

“高等院校园林美术系列教材”编审委员会

主 任 李 雄 (北京林业大学)
副主任 宫晓滨 (北京林业大学)
丁 山 (南京林业大学)
委 员 (以姓氏笔画为序)
王立君 (河北农业大学)
刘 炜 (华南农业大学)
邢延龄 (浙江林学院)
吴兴亮 (海南大学)
宋 磊 (青岛农业大学)
张 纵 (南京农业大学)
陈 杰 (中南林业科技大学)
孟 滨 (河南农业大学)
武晋安 (北京林业大学)
赵伟涛 (沈阳农业大学)
秦仁强 (华中农业大学)
高 飞 (东北林业大学)
高文漪 (北京林业大学)

Preface

前言

水彩画是一个以水为媒介，与透明水彩颜料调和，画在特制的水彩纸上，使画面水色交融，具有轻快、简洁、流畅、透明等特点的画种。由于水彩画的绘画工具、材料简便，绘画艺术效果独具一格，具有其他画种不可代替性，也是我国绘画领域中最普及、最受画家喜欢的画种。在我国高等美术院校，以及其他普通高校的园林和建筑专业中，都开设水彩画课，水彩画现已成为园林专业色彩训练的重要基础课程。

本教材是针对大学本科园林专业水彩画教学大纲要求进行编写的。教材遵循由浅入深，从易到难的原则，从认识色彩到如何使用色彩，并通过色彩临摹和写生的训练，掌握色彩临摹和写生的基本规律。在水彩画技法方面，初步对水彩画水分、时间和颜色的把握，从表现简单的物体到表现复杂的物体，从水彩静物画的教学逐步过渡到水彩风景画的教学。通过水彩画课程的学习，使学生具有对色彩的认识、观察、理解和分析的能力，具有对水彩静物与风景画的表现能力。

本教材共12章，前11章集中介绍水彩画工具、色彩知识和水彩画技法，采用理论联系实际，把理论结合在技法运用中阐述。第12章为水彩画作品鉴赏，目的是通过对优秀水彩画作品的鉴赏，了解水彩画家的风格和技法，从中得到启迪，以提高艺术修养和对水彩画的鉴赏水平。

本教材第1至第2章、第4至第9章、11章、12章由吴兴亮编写，第3章由高文漪编写，第10章由田军编写，陆铎生、龙虎、漆德琰、高文漪、昌莲玉参与全书的修改，全书在吴兴亮统稿后，由吴兴亮、高文漪共同定稿。本教材的水彩画鉴赏作品由华宜玉、刘凤兰、田宇高、张举毅、漆德琰、杜高杰、杨义辉、王宣、陆铎生、苏家芬、吴兴亮、何启陶、王家儒、毛树卫、谢维岷、田军、昌莲玉等提供；彭浩、彭波为教材翻拍作品。田宇高、漆德琰为本教材的主审。华宜玉为本教材的顾问。中国林业出版社在本教材的出版过程中给予了大力支持。在此一并致谢。

编者

2005.5

Contents

目 录

	前 言	
001	第1章 水彩画概述	
	1.1 水彩画的概念	
	1.2 水彩画的发展简史	
	1.3 园林专业水彩画的特点	
006	第2章 水彩画工具与材料	
	2.1 水彩画的颜料	
	2.2 水彩画的纸	
	2.3 水彩画的笔	
	2.4 水彩画的其他辅助工具	
010	第3章 水彩画色彩知识	
	3.1 色彩的基本原理	
	3.2 色彩的三要素	
	3.3 色彩的冷暖	
	3.4 色彩的对比	
	3.5 色彩的观察	
	3.6 色调	
	3.7 色彩的空间表现	
020	第4章 水彩画的基础知识	
	4.1 水彩画颜料调配与使用	
	4.2 水彩画的用笔	
	4.3 水彩画笔法与运用	
	4.4 水彩画水分、时间和颜色的把握	
026	第5章 水彩画的基本技法	
	5.1 干画法	
	5.2 湿画法	
032	第6章 水彩画的其他画法	
	6.1 铅笔淡彩画法	
	6.2 木炭素描淡彩画法	
	6.3 钢笔淡彩画法	
	6.4 木笔水彩画法	
	6.5 单色水彩画法	
040	第7章 水彩画的特殊技法	
	7.1 撒盐法	
	7.2 沉淀法	
	7.3 喷洒法	
	7.4 水渍法	
	7.5 点彩法	
	7.6 洗涤法	
	7.7 刀刮法	
	7.8 砂纸去色法	
	7.9 涂蜡法	
	7.10 纸上做基底法	
	7.11 白色的使用	
	7.12 甘油的使用	
	7.13 遮挡法	
	7.14 浆糊调色法	
	7.15 色纸法	
	7.16 罩色法	
	第8章 水彩静物画技法	049
	8.1 水彩静物画的临摹	
	8.2 水彩静物画写生的基本要求	
	8.3 水彩画静物的写生方法与步骤	
	8.4 简单静物水彩写生	
	8.5 复杂静物水彩写生	
	第9章 水彩风景画技法	062
	9.1 水彩风景画的临摹	
	9.2 水彩风景画的写生方法	
	9.3 水彩风景画的取景与构图	
	9.4 水彩风景画的写生观察方法	
	9.5 水彩风景画常见景物的表现	
	9.6 水彩风景画写生方法与步骤	
	第10章 园林常见景物的水彩表现	092
	10.1 园林亭、台、楼、阁的水彩画表现	
	10.2 路、桥、台阶、装饰雕塑、花器、 隔栏与艺术小品的水彩画表现	
	10.3 园林景观的综合水彩表现	
	第11章 水彩画中应注意的问题	100
	11.1 画面“脏”的问题	
	11.2 画面“灰”的问题	
	11.3 画面“火”的问题	
	11.4 画面“花”的问题	
	11.5 画面“闷”的问题	
	11.6 画面“薄”的问题	
	第12章 水彩画作品的鉴赏	102
	参考文献	115

第 1 章

水彩画概述

GARDEN WATER COLOUR

1.1 水彩画的概念

水彩画是一个以水为媒介，与透明水彩颜色调和，画在特制的水彩纸上，水色交融，使画面具有轻快、简洁、流畅、透明等特点。水彩画的内涵是指水彩本身具有独到的艺术特点和美学价值，与其他绘画形式一样，技法上有它自己的基本方法和规律。严格说来，水彩画区别于其他画种，除了其本身的材料和技法不同外，素描

中的明暗关系和色彩中构成画面色调等要求是一样的。由于水彩画的媒材、技法决定了水彩画的本体语言，这种本体语言的特点是水彩画成为一独立画种的构架，也是水彩画发展的重要基础。在现代社会中，经众多水彩画家的努力，对各种表现手法进行了大胆的探索与尝试，形成了各种流派并出现了多种多样的画面效果。由于水彩画的绘画工具与材料，以及绘画艺术效果独具一格，是其他画种不可代替的，也是我

作品名：《崖下》
尺寸：50 × 30
作者：波宁顿（英）

国绘画领域中最普及、最受画家喜欢的画种。在我国高等美术院校,以及其他普通高校的园林和建筑专业中,都开设水彩画课,水彩画现已成为园林专业色彩训练的重要基础课程。

1.2 水彩画的发展简史

水彩画起源于欧洲,发展于英国。最早的水彩画是从16世纪德国的著名画家丢勒(Durer Albrecht, 1471~1528)开始,他认为水彩画最能充分表现色彩和气氛。到了17世纪,尼德兰画家,如鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577~1640)、凡·戴克(Anton Van Dyck, 1599~1641)对水彩画的技法和工具、材料使用等方面进行了大胆的探索。英国水彩画是在16~17世纪风土地形景物画的基础上发展起来的。英国的地理环境及温带海洋性气候非常适宜画水彩画,画家约翰·怀特(John White)和温西斯勒斯·霍拉(Wenceslaus Hollar, 1607~1677)以水彩画作为绘画工具,表现地形的自然景物,创作了大量的单色水彩画作品。18世纪英国水彩画家保罗·桑德比(Paul Sandby, 1725~1809)等人在水彩画的技法、工具和材料等方面做了许多改进和创新。托马斯·吉尔丁(Thomas Girtin, 1775~1802)、理查德·帕克斯·波宁顿(Richard Parkes Bonington, 1802~1828)、威廉·透纳(William Turner, 1775~1851)等水彩画家,他们对水彩画颜色的运用有了新的认识,以丰富的色彩来表现自然景物,使英国水彩画取得了突破性的发展,从而

使以水彩为工具的单色画发展成独立的多色水彩画。到了19世纪后,英国的水彩画得到了前所未有的发展,出现了许多专业水彩画家和大量优秀水彩画作品,他们把英国的水彩画推向世界画坛,并在世界画坛真正确立了水彩画独立的地位,为世界水彩画的普及与发展开拓了新的局面。同时期的许多欧美国家画坛中,也出现了许多著名的水彩画家,如美国著名水彩画家安德鲁·怀斯(Andrew Wyeth, 1917~),他的作品多是采用写实画法,其画面用水很少,以笔蘸少许的水彩颜色,运用近乎皴、擦、点、染等方法表现景物。他最擅长蛋彩画,多数蛋彩画也是先用水彩颜色做底稿后加蛋彩层的渲染而成。进入

作品名:《云与湿沙》
尺寸:29.2 × 22.9
作者:特纳

作品名:《约克夏·里满士》
尺寸:47.2 × 32.2
作者:格尔丁(英)

作品名:《邓巴附近的海岸风光》
尺寸:47.5 × 32.5
作者:罗斯金(英)

20世纪初期,由于各国经贸往来和文化交流,英国水彩画艺术也随之传入世界各国。

水彩画传入我国仅有一百多年的历史。实际上,早在10世纪我国五代、宋初的著名画家黄筌、徐熙、孙崇嗣的没骨写意花鸟画只对描绘对象进行颜色渲染,不勾勒外轮廓线和骨干线,笔法粗放随意,水色轻快流畅,自然生动,与水彩画的技法颇为接近。由于水彩画与传统的中国水墨画在工具性能、运笔的技巧,以及用水技法上有很多相同的地方,很多外国人亦认为中国画亦是水彩画。从广义上说,中国画在毛笔、水溶性颜料以及以水为媒介这些方面看,也符合水彩画的定义。但具体说来,水彩画由于其观察方法、表现技法,甚至画幅尺寸都遵循西洋画的法则,因此水彩画应归入西洋画的范畴。

西方水彩画传入我国后,水彩画以水韵彩,风味独特,故较易为中国画家所接受,也为群众所喜爱和欣赏,为水彩画在中国的发展打下了良好的基础。水彩画传入中国后便吸收了中国画的特点,并将中国画用笔的特点和意境的处理融会贯通。“五四运动”以后,一批留学生先后学成回国,介绍了西洋水彩画的理论和技法,促进了水彩画在中国的发展,出现了中国第一代专门从事水彩画创作的画家。20世纪50年代,中国水彩画艺术出现了蓬勃发展的新局面,举办了首届全国水彩、速写展览会。其中水彩画超过全部展件的半数,参展作品受到了国际同行的重视和好评,著名水彩画家李剑晨、关广志、潘思同、张眉孙、吴冠中、古元、王之江等都有作品参展,这次展览不仅展示了当时水彩艺术的成就,而且也展示了中国水彩画家队伍的阵营,为发展和繁荣水彩画奠定了基础。60年代初,中国美术家协会多次举办国内及出国水彩画展览,进一步推动了中国水彩画艺术的发展,使中国水彩画在国际画坛上有所影响,呈现出一片欣欣向荣的景象。特别是80年代初,随着国际交流日益加强,中国水彩画在复苏的基础上得到了迅猛的发展,形成了多样化的局面,带

来了中国水彩画丰富多彩的面貌,中国人以自己在水色特有的感悟力和对笔纸的创造力,形成了独具民族风格的中国水彩画。

中国人画水彩画尤为得天独厚,是由于“水彩画有着西方绘画的长处,也有着中国人擅长把握的水墨画的灵性。”正如中国水彩画大师李剑晨说过:“当代中国水彩画家已融合了东西文化之长,在技艺上已胜西方画家一筹,只要在题材立意上多表现人们关心的重大主题,则中国水彩画将屹立世界之巅。”水彩画在中国有深厚的传统,中国画的用笔、用水、用色,无不影响着中国的水彩画家,“中国水彩画兼有东西方绘画的长处,中国水彩画走向世界,必将受到东方人和西方人的爱好,成为世界人民共同爱好的艺术。”中国水彩画从李剑晨开始,力求把西方的水彩画与中国的传统水墨画融合在一起,借鉴西方的水彩画语言来表现中国的水彩画。中国水彩画艺术效果丰富、方法多样,出现了许多流派、多种风格并存的局面,出现了类似中国画绘画表现形式类型的划分即写意水彩画、小写意水彩画、兼工带写及工笔水彩画。现今水彩画的意识和技法都有较大的转变,我国水彩画家们创作的作品已经摆脱了水彩画“小品”的局限,能比较深入细致地刻画主题,这些水彩画作品不仅开拓了水彩画的题材,在水彩画技法运用上,也达到了一个新的水平。由于对原有的水彩画创作观念的改变,除在题材上创新外,在材料等其他方面,也都有广阔的开拓。打破水彩画固有的工具和材料,如把水彩颜色画在宣纸和油画纸上,以及其他综合材料的运用,如用喷、滴、印、擦、吸、洗、贴、沉淀及撒盐法等多种辅助技法。艺术形式上也出现了分化,特别受现代艺术新思潮以及其他画种艺术形式处理的影响,产生了一批现代水彩画作品。现代水彩画作品有打破传统的构图原则的,有由单纯的点线面构成的作品及具平面装饰味的作品等。技法方面的创新是必然趋势,但不能抛弃传统的东西,任何一种技法创新都是在传统的基础上发

展起来的,传统水彩画中的用笔技法、水分运用、写意性在水彩画表现等方面,显示出中国水彩画的特色,有借鉴的地方。要充分运用水彩画的艺术语言,任何技法的创新只能附属在水彩画本体语言之上。因此,无论水彩画如何发展,都要坚持水彩画的本体语言,坚持把中国写意的东西融合在中国的水彩画中去,追求中国人的审美趣味,在探寻水彩画技法特性和水彩画创作表现思路的同时,要更好地认识和掌握水彩画表现的规律性,牢牢地把握住水彩画本体语言的特点,使得中国水彩画艺术日益蓬勃发展。

1.3 园林专业水彩画的特点

水彩画是一种以水为媒介的绘画形式,具有水色淋漓、润泽透明、清新明快、流畅爽朗的特点,也决定了在一般情况下,画面的绘制过程基本依照色彩由浅至深的设色程序(高光处留白,这种画法与水粉画和油画的绘制过程是相反

的)。这种设色程序使画面在绘制过程中,容易做到张弛有度,运筹帷幄。从广义上讲,水粉画也是用水为调色媒介的色彩绘画,也包括在水彩画的范畴之中,但因它的颜料特性是不透明的,因此,我们称水粉为不透明画法,与水彩画的透明效果相比,感觉是大不相同的。所以,对于水彩画突出它的透明感是最为重要的。值得注意的是,追求透明和空灵的水彩画特点,必须建立在一定的造型和色彩基础之上。如果水彩画绘制过程中只注意表面的东西,根本不重视绘画基础,即使水分运用得不错,颜色很干净,也有透明感,然而,由于缺乏坚实的素描基础,使绘画语言贫乏,而显得苍白无力,那么,所画出的画也只能是单薄平板没有分量的作品。所以,在学习水彩画最初阶段,要不怕因表现层次把画面弄脏,不怕为了寻找更多的层次而使色彩的透明感降低,要以能画出一幅有一定的造型和色彩基础的作品作为自己的追求。

作品名:《秋爽》
尺寸:55 × 39
作者:华宜玉

作品名:《黄布与梨》
尺寸: 78 × 54
作者: 苏家芬

在我国高等院校,园林专业开设的水彩课是作为学生色彩学训练和园林设计渲染训练的重要基础课程,通过水彩画训练可以提高园林专业学生的艺术修养,而学生的艺术修养直接影响到他们今后的园林设计作品的创作。在园林设计中采用水彩画表现自然风光,表现若隐若现的田野山林,表现建筑中亭、台、楼、阁;表现园林古刹和村舍庭院,表现时可以充分发挥水彩画的性能,具有其他画种不能代替的艺术特点。园林专业水彩画的学习有着自身特点,首先,要考虑到园林专业的学生在绘画艺术方面欠缺训练,特别是在进校前是没有绘画基础的,有的高等院校园林专业学生几乎从零开始。园林专业学生虽然在校后学习了素描等有关绘画技能,但就水彩画来说是陌生的,加上水彩画技法难度比其他画种大,这就要求教师在水彩画教学过程中更应注意到它的特点。园林专业的美术教学课程安排要打破一般美术院校的教学模式,在教学中不能过急,更不能将美术专业的教学方法套用过来。范画的选择、课程的内容、技法的示范、色彩的训练等,都要根据园林专业水彩画教学的特点,结合园林专业美术教学安排的学时数,摸索出一套适合园林专业水

彩画教学模式。此外,园林水彩教学的目的,除使学生掌握技法外,更重要的是要求技法的教学同素质的培养有机结合,才是园林水彩教学的最有效的方法。

园林水彩画教学的基本目的是培养学生的审美能力和基本绘画能力,水彩静物、风景画教学是园林专业教学的必修基础课程,是园林专业的学生必须掌握的绘画技能。园林专业水彩画教学应根据园林学生特点,遵循由浅入深,从易到难的原则,教材安排从学习水彩静物画的教学逐步过渡到水彩风景画教学。一般来说,第一阶段安排静物临摹和写生,首先从临摹静物水彩画入手,临摹是水彩入门的一种最好的学习方法,临摹优秀的水彩画会达到事半功倍的效果。通过临摹要求学生初步掌握简单的画面构图原理,懂得水彩画的性能及工具的使用,了解水彩画的色彩基础知识,掌握水彩画水分、时间和颜色的运用,并在较短时间内吸收别人的水彩画技法。接着安排静物水彩画写生。静物写生也遵循从简单到复杂,要求学生掌握静物的搭配及构图,掌握水彩画表现的基本技法,掌握干画法和湿画法的运用,懂得色彩基础知识在静物水彩画写生中的运用。第二阶段安排风景临摹和写生,由于园林专业美术教学安排的学时数有限,有的院校以室内临摹为主,室外写生次数少,不管用什么教学方法,一定要让学生在掌握色彩基础知识和初步色彩实践的技能上,学会天空、远山、树木、水与地面等景物的表现,学会简单建筑物(如亭、台、楼、阁以及园林常见景物)的表现,并针对于园林专业的特点侧重其实用性。通过水彩画课程的学习,掌握园林色彩学的基本知识,具有运用钢笔和水彩等工具表现钢笔淡彩风景画的能力;在运用色彩的能力方面,能运用正确的观察方法,掌握画面的色彩关系和色调的处理,掌握水彩画各种表现技法,并初步达到对水彩静物与风景画的表现能力。

第 2 章

水彩画工具与材料

GARDEN WATER COLOUR

“工欲善其事，必先利其器”。水彩画的工具、材料与画好水彩画有着密切关系，选择好工具、材料是画好水彩画的基本条件。但水彩画初学者，特别是园林专业的学生对水彩画工具了解不够，不愿花钱买质量较好的工具和材料，由于工具和材料品质差，画出来的水彩画效果很不理想，往往与教师示范的水彩画效果有一定的差距，这样一来容易产生挫折感而失去画好水彩画的信心。在学习水彩画时，学生的工具和材料最好与美术教师的要求一致。实际上，水彩画与其他画种相比，学习工具和材料简单而经济。目前，绘画专卖商店有关水彩画方面的工具和材料很多，现就常用的几种工具与材料以及使用效果作简要的介绍。

2.1 水彩画的颜料

水彩画所用颜料是染料加上甘油、水、树胶等媒剂调和而成的，以铝管装使用较方便。市场上，可供使用的水彩画颜料较少，国产的仅有天津的温莎牛顿和上海的马利牌水彩画颜料，其中以上海产的马利牌水彩画颜料最为常见，各地商店有售。可先购买 12 色、18 色、20 色或 24 色盒装的颜料，还可以准备几种单支颜料备用，如土黄、赭石、熟褐、大红、普蓝、群青等，因为这几种颜料在水彩画中用量较大。国外进口的水彩画颜料有英国产的

温莎牛顿、意大利产的威尼斯、日本产的樱花牌和韩国产的新韩牌等，进口水彩画颜料的色彩透明度及色彩的还原效果都不错，特别是英国的普鲁士蓝、深镉红、树绿、镉黄，法国的深群青等。但国外进口的水彩画颜料价格昂贵，为专业水彩画家所选用，初学者一般选用国产水彩画颜料。水彩画中常用的颜料有柠檬黄、淡黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、深红、玫瑰红、土红，湖蓝、深蓝、酞青蓝、普蓝、群青、青莲、紫罗兰，草绿、浅绿、橄榄绿、翠绿、深绿，还有赭石和熟褐。黑色和白色在水彩画中一般不用，初学时更应慎用或少用，因为在真正的水彩画中，画纸的白色是画面上最亮的颜色，一般是用留白方法解决亮部。如果在水彩画中使用白色，画面会带有粉气而发灰，水彩画应有的透明度就会大大减少。黑色使用不当会使色彩混浊、暗淡和沉闷。初学者使用黑色除了容易产生不好的效果外，更重要的一点是在色彩课的学习时，摆在初学者面前的首要任务是训练色彩观察能力和使用色彩能力，初学者应养成习惯，任何黑色物体不应是简单的黑色，而都是具备丰富色彩的，是用较浓重的色彩去画出黑色感觉。

水彩画颜色挤入调色盒的顺序一般按色轮顺序排列，即白、柠檬黄、藤黄、淡黄、土

水彩画工具

黄、橘黄、朱红、大红、玫瑰红、深红、赭石、熟褐、翠绿、草绿、深绿、天蓝、群青、普蓝、酞青蓝、青莲、黑，也可以按个人的习惯排列，但按色轮顺序排列，在使用颜色时，邻色之间不易互相污染。

2.2 水彩画的纸

水彩画对用纸要求较高，务必选用美术用品商店出售的专用水彩画纸。水彩画纸品种很多，分手工纸和机制纸两种。手工纸的四边不规则，机制纸四边整齐，这两种类型的纸容易区别。手工的水彩画纸价格昂贵，而机制纸的水彩画价格能让初学者接受。水彩画纸要求质地坚实，色泽洁白，纸的表面纹理有规律。水彩画纸就纸面而言，分粗面纸和光面纸。粗面纸纹理粗糙，具有吸水性强和用水量大的特点，水色在纸上的互相渗透能出现无穷的画意与韵味。粗面纸容易产生飞白（飞白是水彩画一种特殊技法）；光面纸吸水性不强，多用于铅笔或钢笔淡彩，光面纸适合表现精细的效果。水彩画纸是按照重量分类出售

的，通常是纸张的重量越大，吸水性能就越好。国产水彩纸重量一般是 $150\text{g}/\text{m}^2$ 、 $180\text{g}/\text{m}^2$ 、 $200\text{g}/\text{m}^2$ 以上较少见到，以保定纸和温州纸最为常见。国外进口的水彩画纸重量一般是 $190\text{g}/\text{m}^2$ 、 $300\text{g}/\text{m}^2$ 、 $425\text{g}/\text{m}^2$ 和 $535\text{g}/\text{m}^2$ ，常见有英国产的获多福和博更福，法国产的巴比松、阿诗牌等，还有日本产的，但其价格昂贵。实际上，国产的纸就可以画出优秀的水彩画作品。目前国内水彩画家首选是保定产的 $150\text{g}/\text{m}^2$ 和 $180\text{g}/\text{m}^2$ 水彩画纸，其画面效果不比国外水彩纸差。这种纸质地坚实、吸水性能和着色性能都很好，能产生较好的笔触和渗透效果。温州产的水彩画纸对初学水彩画的园林学生来说也可以选用。

练习作画时最好用质量较重的纸。质量较重的纸不易起皱，质量较轻的纸水色上去后容易起皱，影响画面整体效果。为了避免纸张起皱，作画之前可将画纸裱在画板上。裱纸的方法是用清水刷纸的背面后，平放在画板上，然后用坚韧的纸条涂土浆糊，紧贴四周即可。

水彩画一般用白色水彩纸来作画，有的画家

利用有色纸制作水彩画,会得到意想不到的效果。用有色纸画水彩画,画面色调容易统一。有色纸有浅橘黄色、浅褐色、浅灰色等。此外,还有一种四边封胶水彩画纸本出售,这种四边封胶水彩画纸多用于户外速写。

目前,市面上仿制的水彩画纸很多,学生很难鉴别。水彩画纸质量鉴别依靠长期使用积累的经验。纸的质量可从以下几个方面鉴别:一是颜色在水彩纸上干后的色彩还原效果,是发灰还是艳丽透明;二是水彩画纸在画面干后是否起皱,优质纸在画时稍有起皱,干后画面会自然平展;三是水彩画颜色与水分在纸上调和后是否有淋漓漫浸韵味的感觉;四是用湿重叠或湿衔接的方法表现物体,纸上的色与水之间是否有相互渗化、自然晕开的效果;五是在水彩画的制作过程中,水彩画纸背面是否透过水色。吸水性能是一项非常重要的指标,吸水性能要求适中,很多太结实又光滑的纸,不吸水,妨碍了水彩颜料的依附,留不住颜色。吸水性能太强的纸,一下笔即吸干,颜色抹上去,不易衔接,颜色干湿差异很大,这两种纸都不利于水彩画的绘制,所以吸水性能要求适中。至于纹理的粗细得视个人的喜好或所画的题材、物体及画幅大小而定。简单的鉴别办法是:抹一笔清水到纸上,在一分钟内或几十秒钟即不见了水迹反射的光亮,则属吸水快,吸水性强;如在1.5分钟左右才不见了水的光亮,属吸水性能适中;如果超过2分钟还未被纸吸收,属吸水性能差。初学者可对各种表面和不同质量的水彩画纸做相同的技法试验后,选择适合自己的水彩画纸来作画。如没有鉴别水彩画纸能力,应在水彩画教师的指导下购买。

2.3 水彩画的笔

美术用品商店中有专用的水彩画笔出售,分圆头、平头两种。中国画用的大白云笔、山水笔、叶筋笔、衣纹笔等都可以用于水彩画。水彩画用笔一般要求吸水量大,笔毛的弹性好,水彩

画笔毛有羊毫和狼毫之分。狼毫比羊毫的弹性要好,现在市面上出售水彩画笔大多是羊毫制的。在学习阶段一般选购两支大小不同的特制平头竹竿水彩笔,两支国画用的大、中白云笔,两支衣纹或叶筋笔,另外,还要准备一支较大的底纹笔。底纹笔在刷清水和画大面积的背景时使用。平头竹竿水彩笔以北京产的为上品,其吸水量大,用笔面积大,笔毛的弹性好,用来画静物水彩画的背景和铺大面积底色,以及风景画中的天空、远山和地面等。画静物如水果类、花卉类、陶瓷的细部,以及风景画中树枝和深入刻画时线条处理用大白云笔、衣纹或叶筋笔效果好。圆头水彩画笔在运笔或笔触等方面也不错,特别是画树及远山时效果更好,所以画家们用得较多。

水彩画笔根据作画的需要选用,工笔画法的作品可选用小号笔,写意画法的作品可选用较大的笔。水彩画用笔应根据景物的结构采用不同的笔触,一般大面积的画面以及整体关系用大号笔画,刻画景物的细节部分用小号笔。由于画水彩画要求画面上的水分饱满,笔触流畅,衔接自然,使画面湿润而浑厚。所以不管用大小笔,下笔要肯定、果断、一气呵成。

在画完之后,不要将画笔浸泡在贮水罐里,要用清水将画笔洗净,笔头要恢复原形状,变了形的画笔会影响水彩画绘制效果。

2.4 水彩画的其他辅助工具

2.4.1 调色盒

调色盒是水彩画必不可少的工具。画水彩画一定要使用特制的水彩画调色盒,不能用水粉画调色盒代替水彩画调色盒,水粉画调色盒没有较多的调色面积。水彩画调色盒以白色塑料制品为佳,因为白色底能反映出颜色混合后的效果。使用调色盒要注意,画完水彩画后也应及时清洗调色盒,并用湿布将盛色的格子盖上,关紧调色盒盖,以免水彩颜料变干,对调

色盒内干涸的颜色要清洗干净。在夏天,为防止颜料干涸,可以在盛有颜料的格子内加几滴水或甘油,使颜料保持湿润,有利于多次使用;外出写生时调色盒不能倒置或斜放,以免色彩相互流动而混浊。

2.4.2 画板或画夹

绘画专卖店有各种类型的画板、画夹出售,以四开纸张的画板或画夹使用方便。一般来说室内作画用画板,室外写生最好选用画夹,这样既可存放水彩画纸,以保护画纸,又可以存放已完成的水彩画作品。

作品名:《林区采运》
尺寸:58×39
作者:田宇高

2.4.3 小凳

绘画专卖店有各种类型的小凳出售。外出写生要准备一个轻便、坚固、易携带的小凳。

2.4.4 洗笔器

是用来洗笔的。常用的有塑料杯、小型提桶、搪瓷杯和绘画专卖店出售的折叠式水桶等。外出写生,可备一个旅行水壶,用来贮水备用。

2.4.5 铅笔

用中华牌B或2B铅笔较好,3B以上的铅笔太软,画轮廓时容易将画纸画脏,上色后影响透明效果。

2.4.6 橡皮

用于擦掉起稿时多余的铅笔线,但作水彩画应尽量少用橡皮,因为橡皮容易擦伤水彩画纸,影响画面效果。需要用时,要选择质量好的橡皮,首选软质橡皮。橡皮除用于涂改外,使用得当也可以作出特殊效果,如需要画面有沉淀的特殊效果时,可在上色前用橡皮将水彩画纸满擦,沉淀的特殊效果在上色后就会出现。

2.4.7 海绵

可用海绵饱蘸颜色直接在画面揩擦,用海绵揩擦出画面所需的特殊效果,如表现树木上的树叶亮部效果是水彩笔所无法代替的。

2.4.8 刀子

除用来裁纸和削铅笔外,在画面需要时,也可用刀干刮和湿刮画面上的颜色,以获得特殊效果。

此外,胶带纸、毛巾或吸水纸、食盐、蜡笔和油画棒也可作水彩画的辅助工具。

第 3 章

水彩画色彩知识

GARDEN WATER COLOUR

根据色彩画种的分类绘画可分为油画、国画、丙烯画、水粉画、水彩画、色粉画等,无论哪一种色彩画都是用色彩来表现客观对象的。色彩是绘画表现的重要语言。色彩写生训练课不仅是为了提高学生绘画水平,更重要的是为了提高学生的色彩审美能力,为今后创作更优秀的园林设计作品打下基础。所以,学习水彩画第一步应先认识色彩,只有掌握最基础的色彩知识,才能在水彩画实践中运用自如。

水彩画用色彩及水分表现客观对象和主观感受,画面有了色彩就会更加充分地表现对象,也能更充分地表达情感。色彩是水彩画表现的重要语言。学习色彩的基础理论,了解色彩的基本原理,掌握色彩的基本规律,是学习水彩画的重要课题。

3.1 色彩的基本原理

我们所生活的世界充满着丰富的色彩,我们之所以能够感觉到这些色彩,是因为有光的作用。实际上没有光就没有色彩,是光创造了五彩缤纷的色彩世界。

早在 1666 年,英国伟大的物理学家牛顿就通过三棱镜分析出了倾向白色的日光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光组成,并称之为光谱,也因此明确了光与色的关系。七色光谱所包含的颜色是所有物体颜色的科学依据。

自然界不同的物体为什么会呈现出各种不同的颜色?这正是上述色与光的原理。不同物体表面的微粒自然地、有选择地吸收与反射不同色光,所反射的色光,就是我们感觉和认识的不同物体的基本色。物体的色彩并非固定不变,光的强弱,光的照射角度,光本身的色彩倾向变化,这些都会引起物体基本色的变化。研究色彩,始终要紧密地把色和光联系在一起。

早期的欧洲古典主义画家们是在室内画色彩画的,他们总是将画面的色调画成深褐色。到

了19世纪,画家们才逐渐认识到光在色彩绘画中起着重要的作用。在当时的法国,一些画家们走出画室来到大自然中,通过写生,潜心研究光与色彩的规律,这些画家被称之为印象派。印象派画家莫奈为了研究光与色的关系,经常在不同的时间和环境下画同一个景物,体会瞬息万变的光对色彩的影响,他以对色彩的敏锐感觉,画出了充满着光感的、色彩变化丰富的风景画。他和印象派的画家们从理论和实践上发展了绘画的色彩学,开拓了绘画的新局面。

3.2 色彩的三要素

自然界主要的光源是太阳光,它可以被分解成为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种色光,即光谱。受光的物体因物质微粒的不同,有选择地吸收与反射不同的色光,反射出的色光就是我们所看到的物体的颜色,形成了不同物体的色彩。尽管自然界的色彩千万种,但从色彩学的角度则可以分为原色、间色和复色3种。

原色 指的是最基本的颜色,是用其他任何颜色都无法调配出来的颜色。原色只有3种,即红、黄、蓝。

间色 是由两个原色混合而成的,标准的间色也只有3种,即橙、绿、紫。它们的混合方法为:红+黄=橙,蓝+黄=绿,红+蓝=紫。

复色 如果是由两种间色等量混合而成,为标准复色;如果两种间色不等量地混合,可产生

各种不同的复色。广义上的复色许许多多,无法计数,复色的应用范围是非常广泛的。复色,实际上是由三原色按不同比例混合而成的。

3.2.1 色相

即色彩的相貌。它能体现出每种颜色的主要特征。如深红、大红、朱红、橘黄、中黄、柠檬黄、草绿、翠绿、湖蓝、普蓝、群青、紫罗兰、玫瑰红、土黄、土红、赭石、熟褐、橄榄绿、米黄、奶黄、银灰、铁灰、藏青等。

颜色按照红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的光谱顺序排列成环状形称为色相环,在这个色环上能够很清楚地确定颜色的位置和它们相互之间的关系。色环是指导我们认识颜色、分析颜色、调配颜色和使用颜色的必不可少的依据。

色环是这样安排的:先画一个圆形,在此圆形的基础上加大半径再画一个同心圆,将大圆分作12等分,与小圆连接后出现12个扇形,把三原色分别放置在与等边三角形相对的扇形中,三间色放置在与间色的三角形相对的扇形中,这样每个原色和每个间色之间就出现了一个空白格,这个位置就是相应的原色与间色所调配出的色。

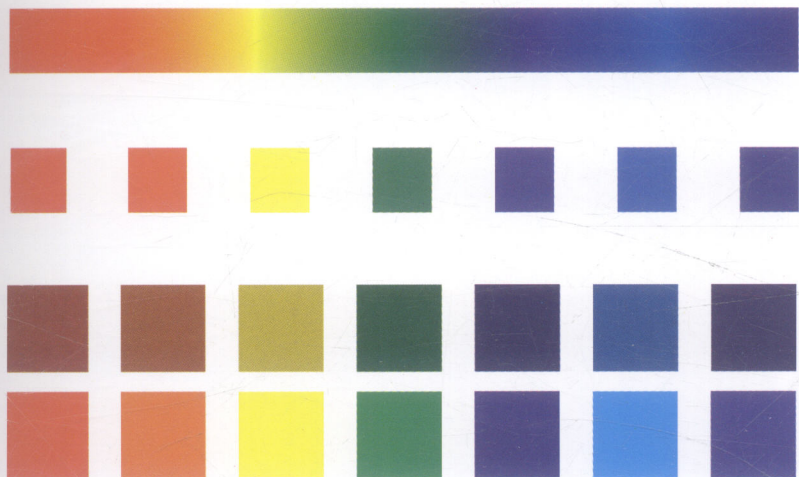
在这个色相环上,虽然只有12种色,但依据它做不等量的颜色调配,可以进一步调出24色、48色及无数颜色。

3.2.2 明度

又称亮度,即色彩明暗深浅不同的程度。任何一种色都有一定的明度,在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫中,紫色的明度最低,黄色的明度最高,在去掉了颜色成分的黑白照片中能很明显地体现出每个色相的明度关系。明度的强弱程度通常用高、中、低来表示,如高明度、中明度、低明度。

3.2.3 纯度

也叫饱和度、彩度,即色彩的鲜艳纯净程度。从色环上看到的色彩都是纯度比较高的颜

色,但如果将某个颜色和它的补色或黑色、灰色相调合,其颜色的纯度就会大大降低。调合的颜色种类越多,色彩的纯度就越低。在颜色的混合中,如将三原色相加,则出现黑色或灰色。

3.3 色彩的冷暖

冷暖关系是色彩绘画中的重要关系之一。我们知道色彩本身是不会散发出冷暖的,所谓冷暖只是色彩给人的心理感觉,每一种颜色都会通过视觉带给人一定的冷暖感觉。在色环中,从蓝色到紫色之间的颜色为冷色,这类色使我们联想到海洋、天空、冰山等,产生寒冷、宁静、悲凉、深远的心理感觉;从红色至黄色之间的颜色都是暖色,这些色会使人联想到阳光、火焰、热血等,产生暖的感觉和热烈、振奋、向上的心理感觉。

所有颜色中最暖的是红色,最冷的是蓝色。但色彩的冷暖关系是相对的,例如,在同是暖色的红色系中,大红比朱红冷,深红比大红冷,紫红比深红冷;紫色是中性色,同蓝色比它是暖色,而同红与橙相比,它就成了冷色;在黄色中加入红色就变成了暖黄色;反之,在黄色中加入蓝色它就变成了绿色,加入的蓝色越多,绿色就越冷。

色彩的冷暖关系是在相互依存、相互对比的状态下存在的,没有比较就没有冷暖。即使是一个在色彩理论上很暖的色相,若没有冷色与之对比,也不会充分显示它应有的暖色感觉。所以,色彩的冷暖感觉是通过对整个画面的色彩进行分析和比较产生的。表现出这种冷暖变化,就是我们常说的冷暖关系。在色彩绘画中,冷暖关系的表现是一个重要的方面。

3.4 色彩的对比

3.4.1 明度对比

在中国画中,运用不同深浅层次的墨色被称为“墨分五色”,它们在画面中形成了不同深浅层次的对比关系。实际上,墨色的深浅明暗的

对比关系和色彩的明度对比是同样的道理。

将一种颜色放在周围明度很高的色彩环境中,该颜色就会显得比实际明度更低;反之,若将一种颜色置于明度很低的色彩范围里,该色所显现出的明度又会高于其本身所具有的明度。在我们所面对的写生对象中,实际的明度变化常常是很丰富的,但在绘画过程中,根据画面的需要常常运用经过概括的明度关系来形成对比。如果没有概括和提炼,依据我们所见到的有多少层次就画多少明度关系,就会使画面明度关系趋于庞杂和灰暗,因而降低表现力。所以,要根据画面的需要,将复杂的明度关系概括为几种主要的层次,有意识地使画面产生有节奏的明度对比。绘画中经常讲到的“黑白灰”大关系,所指的就是经过概括的明度关系。

3.4.2 纯度对比

任何一种颜色都有自己的纯度,在色与色的搭配中就会出现纯度关系,纯度对比即鲜艳之色与灰性之色的对比。但这种纯度对比关系是在比较中得来的。在画面中运用纯度对比会对色彩之间的对比因素产生影响,从而达到我们要表现的色彩关系。

在色彩对比中,即使某种颜色具有较高的纯度,如将其置于有更高纯度的色彩环境里,其原有的纯度会因缺少了对比因素而显现不出。

