

陕西省小天鹅艺术团规划系列教材 主审 杜娟

跟我一起学画画

水彩

WATER COLOUR

刘翔著

西北大学出版社

跟我一起学画画

水彩

杜娟 主审 刘翔 著

刘翔水彩作品集

刘翔
2017年

西北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

跟我一起学画画：水彩 / 刘翔著. --西安：西北
大学出版社，2019.6

ISBN 978-7-5604-4380-5

I. ①跟… II. ①刘… III. ①水彩画—绘画技
法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 134683 号

跟我一起学画画（水彩）

刘翔 著

西北大学出版社出版发行

(西北大学校内 邮编:710069 电话:029-88302621 88303593)

<http://nwupress.nwu.edu.cn> E-mail: xdpress@nwu.edu.cn

新华书店经销 陕西金和印务有限公司印刷

开本:889毫米×1194毫米 1/12 印张:6

2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

字数:100千字

ISBN 978-7-5604-4380-5 定价:60.00元

如有印装质量问题,请与本社联系调换,电话 029-88302966。

序

水彩画作为西方的重要画种之一，有着很高的艺术地位，传入我国也已经有一百余年了。通过百余年的熏陶，我国大众已经逐步认识并喜欢上了水彩画。水彩中的色彩或浓或淡、亦幻亦真，表现手法丰富多变，尤其适合表现雨雾、晨曦、日出日落等自然景象，并能很好地烘托气氛。水彩画的风格和流派众多，国内的水彩画画家更是英才辈出。他们师古不泥，勇于研究新的技法，探索和表现新的题材，营造出不同的视觉效果，受到了广大艺术爱好者的喜爱。

认识刘翔，是在他开始专修水彩画之后，他常拿自己的作品给我看。刘翔作画很勤奋，几乎每天都画，提的问题也越来越多。看到他对水彩画那样痴迷和执着，我就耐心地教授他。刘翔多才多艺，不仅喜欢画水彩画，还是陕西省书法家协会会员、陕西省硬笔书法家协会会员、中国高级室内设计师，他的书法作品、设计作品更是入选全国大展并获奖。对他有了深入了解之后，我也给予了他更多的鼓励和鞭策，并寄予厚望。功夫不负有心人，经过多年的练习，他的水彩画有了长足的进步——色调把握准确，尤其是对“用水”这一特殊技巧掌握得越来越熟练，真可谓“善用水者，水随人意”。

刘翔的画用色清新，用笔肯定，题材多样，无论是他画的海景、花卉还是村中小景，都使人如临其境。其表现手法不拘一格，并能将自己的情感注入作品中，让情感的律动借助水色流淌出来。由于水具有“透明”和“流动”的特点，所以画面便产生了水色淋漓的艺术效果。从刘翔的众多作品中，都能看出他辛勤耕耘在艺术这片沃土上的执着精神。

中国水彩艺术委员会委员

西安美术学院教授 **吕智凯**

陕西省美术家协会水彩粉画艺术委员会副主任

2019年3月15日

目录

第一章 水彩画的基础知识	1
一、关于水彩画	1
二、水彩画纸	2
三、水彩画笔	4
四、水彩颜料	5
五、其他辅助工具	6
第二章 水彩画的技法	7
一、水彩画的基本画法	7
二、水彩画的特殊技法	14
三、作品欣赏	20
第三章 水彩画的练习	36
一、单色练习	36
二、限色练习	40
三、写生练习	41
四、作品欣赏	45
第四章 水彩作品的欣赏方法	52
一、水彩作品的评价	52
二、示范作品解析	52

第一章

水彩画的基础知识

一 关于水彩画

1. 水彩画概述

水彩画，顾名思义，就是用水作为媒介调和水彩颜料来作画的一种绘画方法。

水彩画是从近代欧洲发展起来的，其历史不过三四百年的时间，传入中国也不过百余年。经过几百年的发展，水彩画已形成了自己独特的表现技法。它以轻快、透明的色彩效果，酣畅淋漓的技法特点，区别于同时期发展起来的其他画种，并以其特有的审美价值而独立存在，从而受到人们的青睐。

水彩画所独有的笔触和韵味，以及绘画过程中随机或偶然产生的梦境般的艺术效果，是其他材料画种所没有的。实践证明，不少成功的水彩画作品都具有随意性，并且产生了偶然的艺术效果。所以水彩画的绘画过程就是“寓画于乐”，水彩画本身就是一种非常有趣的画种。

2. 水彩画的特点

水彩画通过水和色的相互作用，使画面产生特殊的韵味，具有清淡、透明、轻快、流畅和润泽等特点。

若将油画艺术比作交响乐，那么水彩艺术就是轻音乐；若把油画作品比作文学作品中的长篇小说，那么水彩画作品就是文学作品中的抒情诗歌。

(1) 水彩画的优点

水彩画与油画、水粉画相比，其材料、工具较为轻巧，携带方便。中外不少画家外出写生或搜集创作素材时，都喜欢用水彩画的形式去表现。水彩画所需材料价格低廉，所以我国中小学的美术课、中等师范学校和高等师范院校的美术专业课、高等美术院校的美术教育专业和国画专业等，都把它定作色彩教学的基础课程。

关于水彩画的优点，曾有不同的描述，如画面清新透

文安驿一角 56 cm×38 cm

逆光中的窑洞 56 cm×38 cm

静静的河边
38 cm × 28 cm

明、空灵明快、流畅洒脱，能够较好地表现朦胧美及水色交融的谐趣。

(2) 水彩画的局限性

由于材料、工具的制约，水彩画与油画等其他画种相比，有其局限性，如画幅不宜过大，颜色衔接困难，不宜反复多遍画或修改画面，要求下笔前做到胸有成竹等。这些方面也是水彩画写生创作的难度所在。

二 水彩画纸

1. 认识水彩画纸

水彩画纸是一种特制的专用纸，正面有粗细不同的纹理，厚薄和大小亦有多种规格。

水彩画纸按纹理分，有粗纹、中粗纹和细纹三种。写实、细密风格的画法，需用纸面纹理细一些的水彩画纸；写意、粗犷风格的画法，需用纹理粗一点的纸张。

按制作工艺，水彩画纸分为机制纸和手工纸两种。纸张四边整齐、平直的是机制纸，四边毛糙的为手工纸。手工纸比机制纸的吸水性和色彩还原度更好，但

不同种类、克重的水彩画纸

价格较贵。对于初学者来说，机制纸是完全可以满足需要的。

水彩画纸有不同克重之分，克重越大，纸张越厚。我们通常选择使用 300 克的水彩画纸为宜。

好的水彩画纸具备以下几个特点：

①色白，坚实，纯净，不光滑，有适度的吸水性。

②有一定的厚度，用橡皮擦磨或蘸水擦磨不易起毛。过分坚硬且光滑的纸面挂不住颜色；太薄的纸张遇水后即会出现凹凸不平的情况，纸张变形太大，不利于绘画；松软的纸张则经不起反复画，不利于表现物象和修改擦洗。

a) 左边的纸吸水性较好，右边的纸吸水性较差

b) 左边的纸有一定的厚度，色彩还原度好；右边的纸过于光滑，纸面挂不住颜色

c) 左边的纸有较好的色彩附着力，色彩还原度较好；右边的纸色彩附着力较差，并且颜色画上去后色彩饱和度随即会发生改变

不同纸张的性能比较

③有较好的色彩附着力。有些质量低劣的纸张似乎纸面有油，不能附着颜色；有些纸着色后水色渗透到画纸里，使画面色彩失去光泽而发灰，显得软弱无力。

总之，用质量低劣的纸很难画出好画。

不同品牌的水彩画纸亦有差异。国内生产的水彩画纸以河北保定水彩纸和北京牛头牌水彩纸最佳，它们都经得起反复画。但是国内生产的水彩画纸一般只有全开和对开两种规格。市场上销售的法国康颂纸和英国的阿诗纸、博更福纸、霍多夫纸质量更为上乘。这些纸有 185 克的，有 190 克的，还有 300 克的。它们薄厚不等，大小也不一样。大的是卷筒装，宽 1.5 米，长 10 米；中等的全开大；小的有对开、4 开、8 开、16 开、24 开和 32 开等规格。

另外，画家除了使用专用的水彩画纸外，也可使用其他纸张作为画纸，如色纸、卡纸、宣纸、白板纸等。选用什么质地的纸张，完全取决于画面内容和

效果的需要，其目的都是为了更好地发挥水彩颜料和画纸的优点，使作品更富有表现力。

2. 如何裱纸

裱纸常用的材料工具有水彩画纸、水彩颜料、水胶带、盛水容器、刷子。

裱纸步骤见下图：

a) 平铺画纸，用刷子在纸面上刷一层清水，注意水要充足

b) 画纸的正背两面都须刷清水，刷完正面再刷背面，注意要把纸完全打湿

c) 把纸正面朝上平铺在画板上

d) 用刷子将水胶带均匀打湿

各种品牌的纸张样品

e) 将水胶带粘贴在画纸边缘，记得留出一定宽度

f) 将水胶带粘贴在画纸的其他边缘

g) 用水胶带将纸张粘贴完毕的效果
裱纸步骤

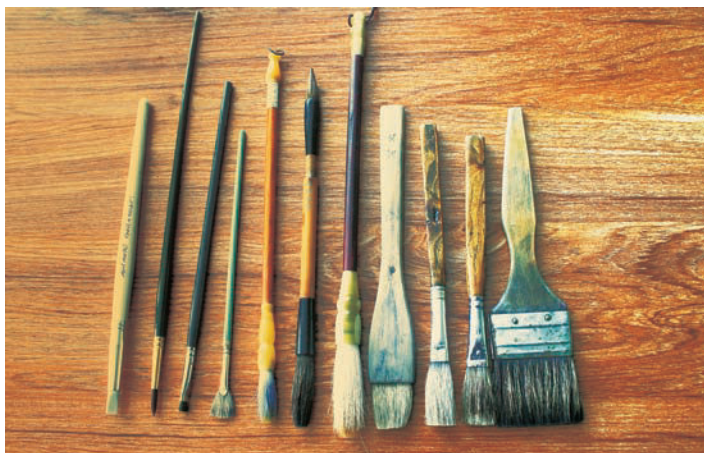
h) 待纸张晾干，裱纸环节即结束

在裱好的纸上画完画后，用刀裁掉四周的水胶带，就可以得到完整的作品了。

三 水彩画笔

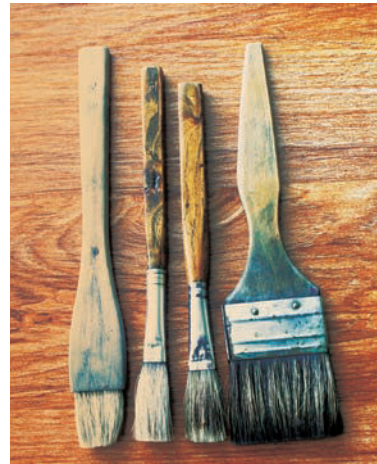
1. 认识水彩画笔

水彩画笔一般用狼毫或兔毫制成。高级的水彩画笔也有用貂毫制成的，这种笔经久耐用，含水性强且富有弹性。好的水彩画笔要求笔毛整齐，含水性强，笔锋集中，不开叉，不掉毛。

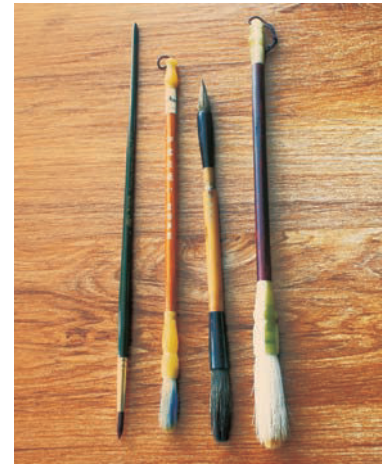

各种各样的水彩画笔

目前国内市场上销售的水彩画笔主要有两种：一种是竹杆水彩画笔，笔头扁平，用兔毛或羊毛制成，吸水性强，分大、中、小号，用于铺色和塑造形体；另一种水彩画笔的笔头呈锥形，多用兼毫，适用于勾线和局部刻画。还有一些笔是用来做特殊效果的，比如留白用的笔、擦洗颜色用的笔、处理局部肌理效果用的笔等。

笔头扁平的水彩画笔

笔头为锥形的水彩画笔

用来做特殊效果的水彩画笔

如上图所示，用来做特殊效果的水彩画笔中，从左往右第一支笔是用来做画面肌理效果的，第二支笔是用来做留白效果的，第三支笔和第四支笔都是用来擦洗画面的。特别是第三支笔，是将油画笔的笔毛剪短改造而成的。

2. 水彩画笔的选择

初学者一般准备大、中、小号三支水彩画笔就够用了。另外再备一支扁平的羊毫底纹笔，用以涂染大面积的背景颜色，其大小规格可根据需要自行选择。

选择水彩画笔时还需要注意：①目前市场上所销售的人造尼龙毛水彩画笔，

初学者须准备的水彩画笔

只适宜用来擦洗和勾线，而且这种笔含水性较差，所以不建议初学者选用。②毛笔中的“白云”笔和“兰竹”狼毫笔亦可画水彩画，以笔尖为一寸长短的画笔为佳。作画者可自由选择上述两种画笔。

人造尼龙毛水彩画笔

毛笔中的“白云”笔和“兰竹”狼毫笔

四 水彩颜料

早期的水彩颜料多是从动物、植物和矿物等物质中提取制成的，现在用的多是化学合成的颜料。颜料中含有色粉、甘油、明胶等，能附着在画纸上，并且具有滋润感。

水彩颜料分为膏状颜料（管装）和块状颜料（固体）。膏状颜料可挤入调色盒使用。块状颜料干且坚硬，但喷水便能使用，外出写生携带十分方便。

水彩颜料具有一定的透明性和半透明性。部分深色颜料对浅色颜料有一定的遮盖力，而浅色颜料对深色颜料就没有遮盖力。

膏状颜料

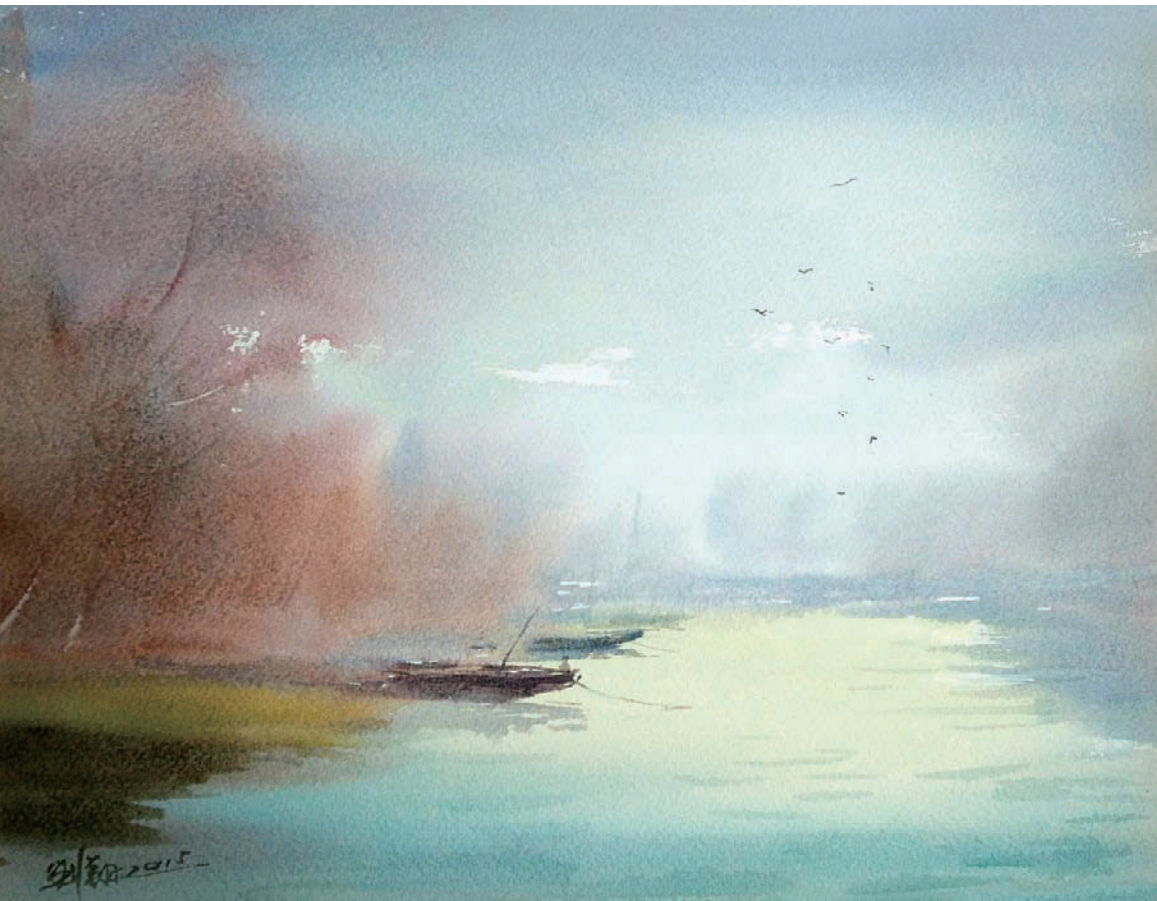

块状颜料

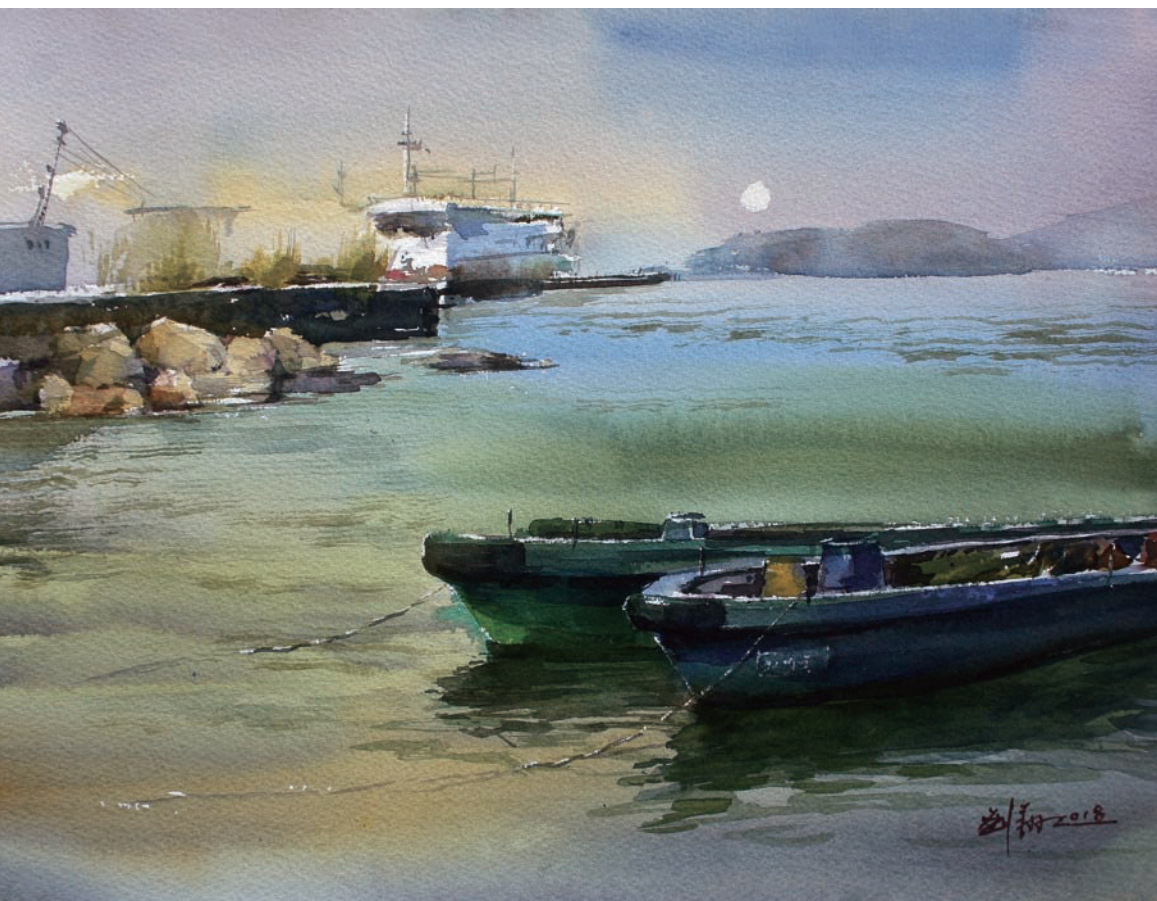
提示

我们在作画时需注意：

- ①因为水彩颜色覆盖力不强，画在纸上后基本不能修改，所以作画时最好做到胸有成竹，一气呵成。
- ②画水彩画时，涂色应该按照由浅色到深色的顺序。
- ③调色最好不要超过三种颜色，否则颜色会变脏。

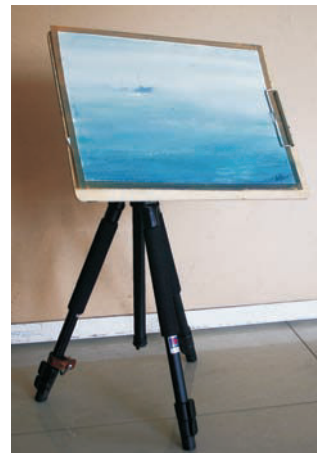
岸边 38 cm×28 cm

阳江岸边 38 cm×28 cm

五 其他辅助工具

画水彩画之前还应准备其他辅助工具，如画架、画板、透明胶带、水胶带、留白胶、颜料盒、铅笔、喷壶、洗笔筒、橡皮、美工刀、海绵等。

自制绘画工具

艺术家们为了寻找更适合自己的工具，往往会自己加工、制作画具。上图中所示的都是笔者自制的绘画工具，如用相机架改装而成的画架，将大小不一的毛笔头分别组装在笔管的两端，牛皮笔袋，还有自制的金属颜料盒和牛骨刮片。这样的自制工具何尝不是一种艺术创造呢？

第二章

水彩画的技法

一 水彩画的基本画法

任何一个画种都有其基本画法，它们大都来自对前人大量的艺术实践经验的总结。通过系统学习这些基本画法，绘画初学者可以少走弯路，也便于快速掌握一个画种的绘画技巧。特别是在熟悉这一画种的材料工具后，便可轻松自由地运用自己喜欢的画法了。

水彩画的基本画法有两种，即干画法和湿画法。这两种画法，初学者必须很好地掌握。

1. 干画法

干画法也叫叠加法，即在每一遍颜色干后再叠加第二遍颜色、第三遍颜色，乃至更多遍颜色。

干画法是层层相加，形成的画面笔触鲜明，形象清晰。与湿画法相比，使用干画法画出的画面艺术效果更显浑厚凝重、坚实硬朗。这种画法适宜表现轮廓清楚、对比明确、质感坚实或挺拔结实的物象，如阳光下的建筑物，质地粗糙的山石、树干，距离较近的树枝，等等。

使用干画法需注意的事项：

- ① 先前画的颜色必须干透后才能继续上色。
- ② 第一遍颜色因为是在白纸上上色，可用不透明或半透明的颜色，而第二遍的叠加色一定要用透明色，否则容易显得沉闷且不透气，乃至不透明。
- ③ 尽量减少重叠的次数，一遍能画成的绝不两遍画成，两遍能画成的绝不画三遍。一幅水彩画，画的遍数越少，色彩才越清新生动；画的遍数愈多，画面愈容易显得污脏而失去生动性。

干画法又分为平涂法、重叠法和勾勒法。

平涂法 平涂法是水彩画中一种比较简单且容易掌握的常用涂色方法。一般使用含水性比较多的画笔或较大号的毛笔，一笔接着一笔，把颜色均匀地涂在画纸上。

适用对象

色彩比较单纯的景物，比如万里无云的天空、平静的水面、广阔的草原等。

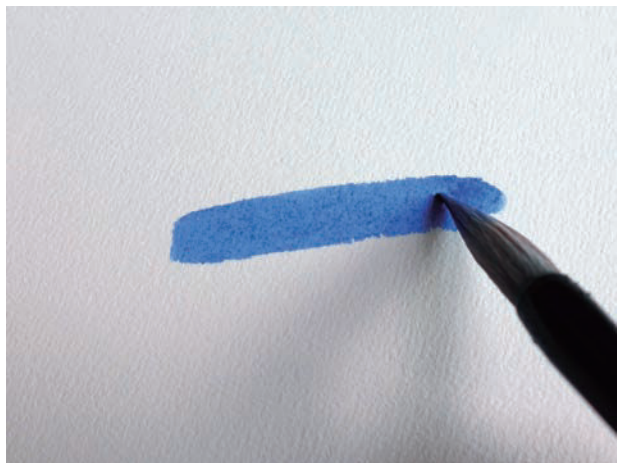
阳江小景 38 cm×28 cm

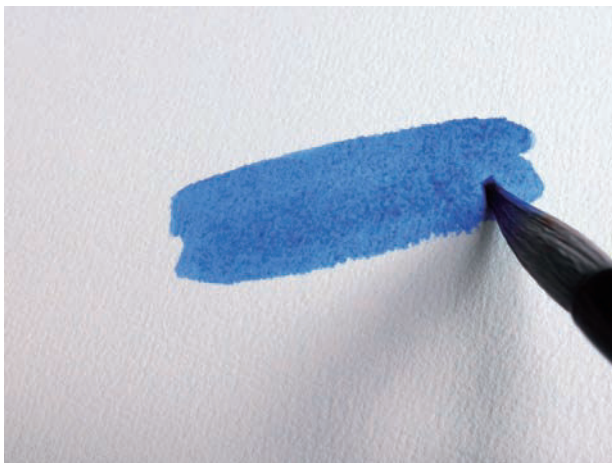
画面中，天空以平涂法表现。淡蓝色的天空，给人以概括、单纯、简洁的感觉。

美寨风情 38 cm×28 cm

技法演示

a) 画板倾斜 15 度左右，缓缓运笔，千万不可在涂过水彩的地方重复涂色

b) 第二笔平涂色的上部与第一笔的下部重叠，以同样的速度稳定行笔，使上下两笔自然相接

c) 如第二步一笔接着一笔，直到涂完

平涂法示意

提示

① 涂色前需要调配好足够用的颜色。如果涂色过程中颜色用完了，再停笔去调色，不仅调配不出与之前一样的颜色，还会影响到画面整体颜色的衔接。

② 运笔要肯定，涂色要均匀，尽量不要反复涂改。若涂改次数较多，画面就会失去色彩和独特的艺术效果。

重叠法 水彩颜料具有透明或半透明的特点。我们利用颜料的这一特征，在画纸上一层一层地叠加颜色，这样就会在画纸上产生新的色相。

适用对象

形象、结构明确，需要深入和细致刻画的物体，如树枝、花朵、毛发等。

阳江岸边 38 cm×28 cm

技法演示

a) 先画出石头表层的颜色，待颜色全部干透之后再行下一步

b) 第一遍颜色干透后，重叠第二层颜色，注意找出石头转折的明暗关系，刻画暗部

c) 待第二层颜色全部干透，重叠第三层颜色，刻画石头上的纹理细节

重叠法示意

提示

①用此方法着色，需由浅到深，一层一层地叠加颜色。但要特别注意的是，随着颜色重叠次数的增多，画面色彩会越来越厚重，色彩的透明感也会越来越差。

②要在底色干透后再叠加其他颜色，否则就不能很好地表现出景物的层次。

③用笔尽量肯定、果断，特别是第二次、第三次叠加颜色时，不要将笔在画纸上反复揉搓，这样很容易使底层颜色泛起，影响色彩的透明感。

勾勒法 勾勒法是用毛笔尖表现线条的一种方法。以勾勒法画出的线条挺健、硬朗，再加上轻重不同、缓急有异的运笔，可以使画出的线条有粗细、浓淡之别，并形成枯润的感觉。这也是水彩画创作中经常使用的方法。

适用对象

具有自由、流畅线条的物象，如枝叶、枯草、动物的毛发等。

麻黄梁古城 38 cm×28 cm

画面中的草丛、土墙上的砖块，还有电线等，都使用了勾勒法。这样的方法使景物有了筋骨，也为画面增加了细致、耐看的部分。这种方法一般用于需要做细节刻画的部分。

技法演示

a) 铺出叶片的颜色

b) 画出叶片颜色的深浅变化

c) 用小号笔勾勒出叶脉，注意线条要流畅

勾勒法示意

提示

①使用勾勒法要选用中号、小号毛笔，这样可以勾勒出比较有力且自然的线条。

②在干湿不同的底色上勾勒，会画出刚柔相济的线条和效果。

2. 湿画法

湿画法是水彩画最基本的画法之一，就是在每次水色未干之时，快速地画第二遍颜色、第三遍颜色，乃至第四遍颜色，直至完成。

湿画法的艺术效果含蓄、朦胧，适宜画晨曦、江河、花朵及雨雾等，也适宜表现形象不很明确、轮廓模糊的物象。

根据是否将画纸打湿，湿画法又分为以下两类：

第一类：需要打湿画纸的湿画法。用干净的排笔在纸面上均匀而快速地刷一遍清水，把画纸全部打湿，待纸面上的水分不再向下流淌，快干未干时即可作画。

第二类：不用打湿画纸的湿画法。通过在作画的过程中加大用水量，使画面保

阳江海浪 38 cm×28 cm

持湿润。

湿画法较难掌握，尤其是对纸上和笔上所含水分的掌握，以及画面中的水分到什么程度才能画第二遍颜色及第三遍颜色。湿画法的技巧用语言很难说清楚，主要要靠实践经验去判断。如果画面中水分太多，涂上第二遍色，画面就会失形，有时还会出现水渍和花斑。有经验的画家会把握时机，恰到好处地涂第二遍颜色、第三遍颜色。

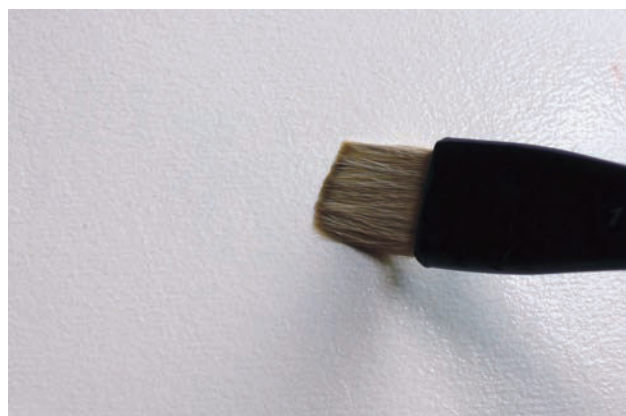
湿画法又分为衔接法、渲染法、破色法和混色法。

衔接法 用清水把画纸打湿或用喷壶将干画纸喷湿后，涂第一笔颜色，再迅速接染第二笔颜色、第三笔颜色……，直至把所有需要画的颜色全部接染完毕。

适用对象

色彩单纯的天空、大海，以及远处的树林、草地等。

技法演示

a) 用底纹笔将纸打湿

b) 在湿润的纸面上，先画浅色

c) 趁纸张湿润，迅速衔接深色，让深色和浅色在纸上慢慢渗化

衔接法示意

提示

①将画板左右倾斜30度，然后用清水刷湿画纸，让水分在纸上稍稍渗透。当清水不再从纸面上往下流淌时，说明纸张的含水量适中，可以开始着色了。

②用笔要精确而肯定，不要反复涂改。

③控制好时间和水分。

渲染法 将画纸正面或两面刷湿后平铺在画板上，用比较大的画笔自上而下着色，颜色会在比较湿润的画纸上渗化、交融，产生微妙的色彩变化效果。

适用对象

远景、水面、静物背景等。

画面中的天空用了趁湿渲染的方法，将紫灰色、鹅黄色、浅黄色与远树渗化、交融，呈现出一种祥和静谧的气氛。

圣境 76 cm×56 cm

这幅画中的天空用了湿画衔接的方法，使天空过渡自然，整个画面浑然一体。

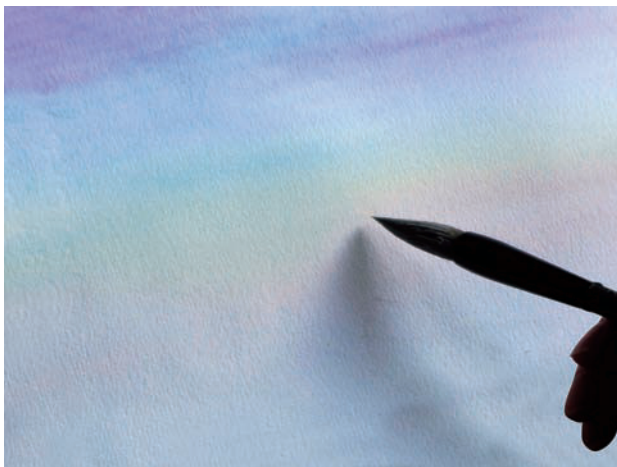

雪后 20 cm×15 cm

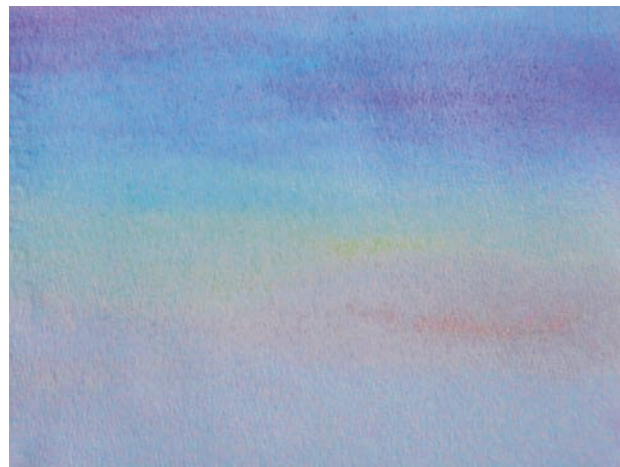
技法演示

a) 用底纹笔将画纸刷湿

b) 在刷湿的纸面上，迅速画上蓝紫色、蓝色、浅黄色、浅橙色

c) 使蓝紫色、蓝色、浅黄色、浅橙色尽量过渡自然，哪个颜色不够重可以将哪个颜色适当加重

渲染法示意

提示

①要保证纸张有一定的湿度，才便于色彩的渲染、渗化。

②大面积渲染色彩时，要配好足够的颜色，一气呵成效果最佳。

③根据作画需要，画板放置时可稍微倾斜。

破色法 把含水量较多的浅颜色画在湿润的深底色上，或在湿润的浅底色上涂深颜色，由于水的渗化扩张性，浅色与深色不仅会交融、互渗，还会推动底层颜色向四周慢慢扩散，形成美妙的色彩堆积效果。

适用对象

既适用于局部色块描绘，也适合在较大面积的色块中使用。

天子峪的秋 38 cm×28 cm

画树丛的背景用了浅色破深色、深色破浅色的方法，这些颜色表现出了树叶的层次感和不同植物的特点。