

水彩画

第一节 水彩画的工具与材料

第二节 水彩画的表现技法

第三节 水彩画的类别

第一节 水彩画的工具与材料

一、水彩颜料

锡管膏状、瓶装液体、块状干颜料。

块状和膏状用色粉加树胶、柔软剂调制。

透明度的高低决定于色粉的性质。植物和化学颜料中，透明性最好的主要有柠檬黄、普蓝、翠绿、玫瑰红、青莲等，桔黄、朱红次之。

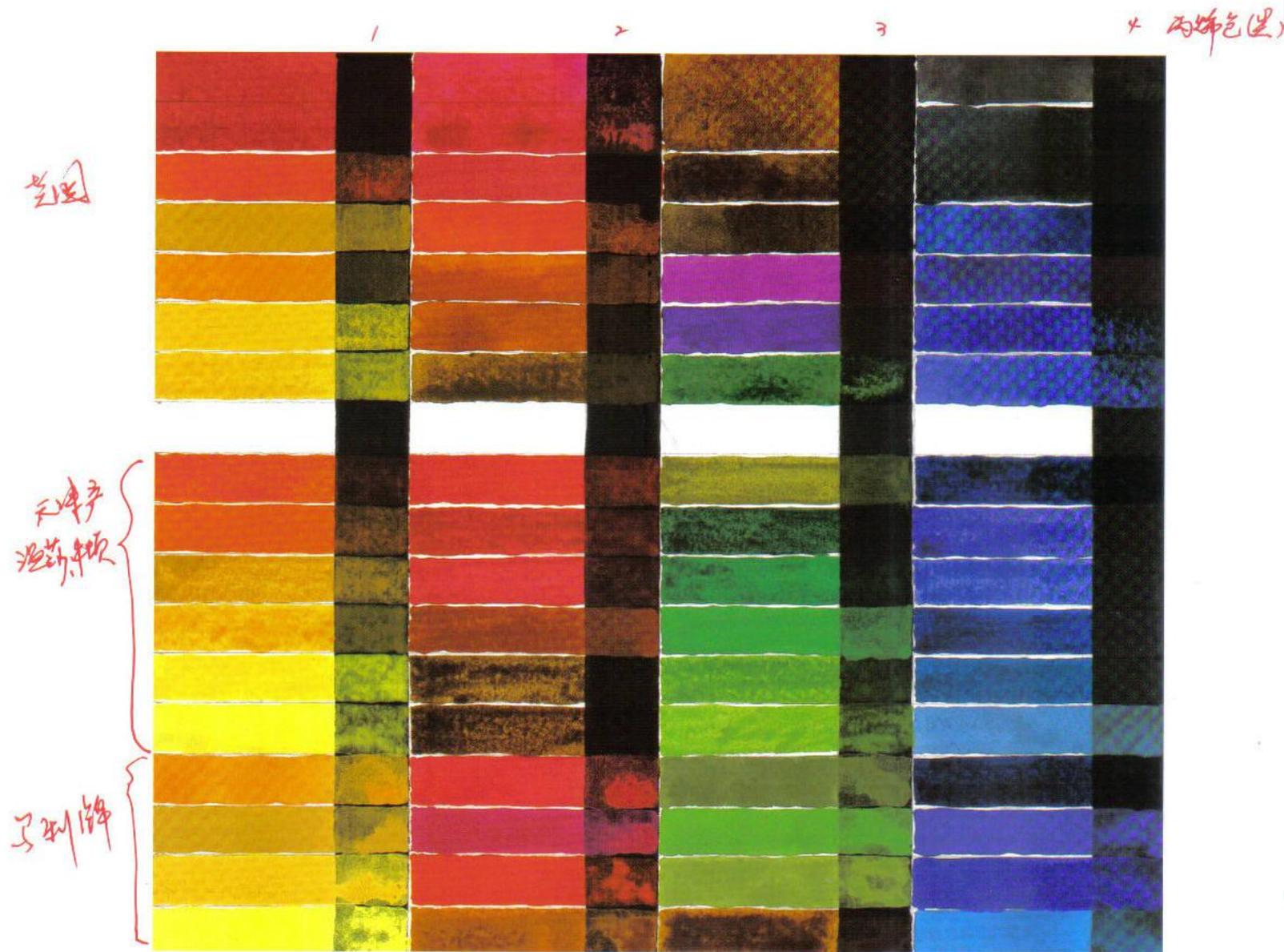
矿物颜料的土黄、群青、钴蓝、赭石、土红、粉绿等透明度较差，但用水稀释可产生透明效果。

水彩颜料

- 水彩颜色透明度高，涂层薄，易褪色。在长时间阳光直射下，大多数颜色都会褪色。不过保存得当时，高质量的颜料是不会褪色的。
- 进口颜料有“温莎”和“牛顿”牌，但价格较高。国产的“玛莉”牌质量较好，价格便宜。
- 黑色要尽量少用，它容易把画面搞脏。

2. 水彩颜料的透明度：该表竖向的四条黑色是不溶水的丙烯黑色，用3个品牌的水彩画颜料实验，最下面的横向4条16个色是马利牌水彩，再往上的6条24个色是天津产温莎·牛顿牌水彩

颜料，白条上面的24个色是英国产温莎·牛顿的歌文牌8ml装水彩画颜料。每个颜色的透明度是不同的，有些颜色较透明，而有些颜色很不透明。

二、水彩画纸

分两种——粗纹纸较适合干画法，
细纹纸较适合湿画法。

画纸吸水性要适当：

吸水性过**强**，造成颜色灰暗和纸面的不平；

吸水性过**小**，颜色附着不牢靠，不易覆盖颜色。

一般先把画纸裱在画板上再画，利于保持画面的平整。纸张选择决定于个人爱好、绘画风格和所画的题材。

热压纸：表面坚硬平滑，适合于素描，铅笔、钢笔和涂色。

冷压纸：半粗面纸，适合光滑、细致的风格，是最通用的、初学者的理想用纸。

粗面纸：表面粗糙，颜色沉入凹处，可与凸出部分形成不同的颜色变化。适用有经验的画家。

手工制纸：最好的水彩画纸是含有亚麻纤维的，手工制造。纸张昂贵，通过纸边的水印来辨别。

纸张都有正反面，用时要分清，只有纸张正面的肌理才是严格控制的，适合绘画的需要。

在纸的两面喷水使纸均匀地湿润。纸张充分吸收水分后，正面朝上，平放在画板上，四边空出贴纸条的位置，然后用涂有浆糊或胶的牛皮纸条，把纸张的四边严密地粘好。干燥以后纸张表面会变得很平整，着色时也不会变得凹凸不平。

在作画的两小时之前裱好。

水彩画纸 纸张皱褶、边缘裂开原因：

1. 纸面喷水不均匀。
2. 没有等到纸张吸进水分就粘贴了四边，或者喷到纸面的水分已经半干，才粘贴四边，也会纸面不能绷平。
3. 粘贴四边的纸条不够坚实，画纸干燥时被绷紧的纸张把四边的纸条拉得撕裂开来。
4. 四边的纸条粘贴得不严密留有空隙，以致空气从某处进入纸张和画板之间，并造成画纸周的拉力不均匀。
5. 画纸干燥不均匀。

三、水彩画笔

- 通常使用软毛画笔, 笔头尖而圆的居多。
- 最好——貂尾毛笔。
- 其次——松鼠毛和公牛毛笔。
- 用尼龙, 尼龙和貂毛混合人工合成材料笔。保色保水性差, 画细节好, 价格便宜。
- 大中小白云, 是由羊毫、狼毫混合制成的, 也很宜于画水彩。
- 方头扁平的水彩画笔适于画较大面积的颜色。

水彩画笔

- 需要几支笔？ 一般3-4支笔，画家只用2支画笔。大、中、小的底纹笔、水彩笔各一支就可以了。一般要求画笔能储藏水份、有弹性，适合涂、写、勾、点为好。
- 用完画笔要用清水彻底洗净。可用肥皂。任何时候都不要把画笔头朝下放置在水杯里，会使笔头变形，可能永远无法恢复。

四、其它水彩画具

调色盒、调色盘：

质地有搪瓷、塑料、瓷器等，以不易染色，便于清洗为好。

颜色按明暗、冷暖顺序排列。一般是白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、朱红、大红、玫瑰红、深红、土红、赭石、熟褐、橄榄绿、粉绿、深绿、钴蓝、湖蓝、普蓝、群青、青莲、黑。

要避免弄脏调色盒中的颜色，并及时清除脏颜色和用水清洗调色用具，以免影响调色效果。

其它水彩画具

画板： 固定画纸以便作画用的。

室内用中间有骨架的较厚重的画板；

轻便、携带的小型三合画板。

画夹子： 用来保存水彩画纸和画好的作品，使之避免折损，也可以在外出写生时当作画板，用来固画纸。

其它水彩画具

海绵和吸水软布：

用来擦洗画面，制作特殊效果，吸去笔中多余水分，及用清洗和擦干调色盒、调色盘。

水壶、水杯：

室外写生要备有水杯和水壶。由于水壶及水杯容量较小，水易污染，要及时清水，以免混有颜色的污水影响调色和沉积于画面，影响水彩颜色的纯净和透明。

其它水彩画具

铅笔：以软硬适中，接近HB的为宜。铅笔过硬容易在画纸上留下凹痕，过软容易弄脏画面。

橡皮：宜用高质量的软质橡皮，以免把纸面擦毛或弄脏，影响着色。

画箱：集中存放颜料、画笔、水壶、铅笔。调色盒等，可在外出写生时携带。

画架、画凳：在绘画时需要接近于水平的支撑。画面比较小的时候，可以用手持画板置于大腿上来画。

第二节 水彩画的表现技法

两大基本技法：干画法和湿画法。

一、干画法

平涂画法：在干纸上，涂一层水彩色，干后再覆盖一层色，或者分几次重叠多层颜色。

✎ 例如一层黄色干后，再涂一层蓝色，从而产生绿色，而不是直接调好绿色涂上去。

✎ 多次的覆盖和重叠可产生丰富、微妙的色彩效果。一般先画浅色，逐步加重，也可以覆盖透明的主调色。画纸的质量要好，要经得起多次重叠着重而不会泛色或起毛。所用的颜色透明度要高。

1. 先用大笔沾清水，把要涂色的部位润湿一遍。
2. 在调色盘中调配颜色的量要比需要使用的多一些。因为如果涂色过程中出现颜色不够用的情况时，要再调配同样的颜色是很困难的。
3. 画笔沾满颜色往纸上涂色。画板要稍微倾斜以利于先后涂布颜色间的融合。
4. 再沾满颜色，紧接前面的颜色涂布。一旦颜色已经涂好就不要再触动，不然难以修补。直到色层干透，才能再往上面涂色。

二、湿画法 由于水分的渗透使画面上的颜色自然衔接、过渡、融合，造成一种水色交融，气度酣畅的效果，要求纸张质地坚硬。

多种手法——

纸张润湿法：先把整张纸直接用水淋湿，或者用海绵把整张纸面或者部分区域擦得潮湿，然后趁着纸面湿润的时候着色作画。

衔接渐变画法：涂上部分颜色后，趁水色湿润未干时，根据对象继续调整颜色，陆续着色，使得相邻的不同颜色，自动互相渗透、衔接。颜色中含水量和含色量的多少决定颜色渗透的程度和交融的效果。

1. 深色压浅色与浅色压深色：由于颜料的半透明性的特点，在使用时要注意其有一定的覆盖能力，颜色先画和后画要有区别。

晕染法：着色于画面后，趁颜色没有干燥时，用清水使其渐淡渐无。

沉淀法：利用颜料沉淀时的粗大颗粒，形成一种粗糙的纹理效果。

叠色画法：在色层刚刚涂上，趁湿润时重叠加浓色或者重色勾勒。这种方法不易掌握，不易画出确切的形，但是却要比干画的效果生动得多。

后期水加上：这是一种在画面已有的颜色上，用清水或者颜色加以喷雾、冲色、擦洗等处理的手法，可以大面积调画整体效果。

三、干笔画法

* 干笔画法可以很好地显示一定的质感，如草丛。颜色稍浓含水量少，用扁笔或使笔头散开，画上去的笔触中留有明显的飞白。

四、点彩画法

- 这是一种类似于新印象派画家的画法。通常使用小笔的尖端从区域的边缘往中心点，用来显示不同的质感，与平涂的色块形成对照。
- 也可以使用其他手法制造斑点肌理。例如使用海绵沾颜色拍打；用牙刷沾颜色，刷毛与画纸成一角度，用小刀拨动刷毛，细小色点可以溅到纸上。

五、掩膜（Mask）法

- 使用胶带、刻纸以及可以揭掉的液态橡胶水等遮蔽一部分画面，再来涂绘其他部分，然后去除掩膜。或先用白蜡、不同颜色的油画棒画在画纸上，然后涂水彩颜色，有蜡部分不沾水色，也可以呈现特殊的遮挡效果。

六、刮出高光

用刀、竹棍、笔杆刮去纸面颜色，可取得特定的描绘效果。

七、不同材料混合画法

把许多材料和水彩混合使用已是常见的。水彩可以与胶、肥皂混合使用。水彩还可以与钢笔、铅笔、蜡笔、色粉笔、水粉色混合使用。新近有水溶性铅笔和水溶性色粉笔，画在湿纸上或沾水后就会溶解晕开。

第三节 水彩画的类别

静物写生、风景写生、人物画

水彩画写生的方法步骤

一般有立意、起稿、着色、深入、整理几个阶段。只是要根据画的对象，例如风景、静物、人物等的不同，而稍有侧重和变化。

一、立意

立意也可以称为构思。先选择绘画对象和安排画面中景物的主次和取舍。

水彩画写生的方法步骤

二、起稿

使用铅笔以线条勾画出物体比例、透视关系、形体结构和景物轮廓。

一般不必在起稿时画出明暗关系，以免弄脏纸张，影响着色。起稿宜清淡简要。画风景画时景物变化比较快，为了抓紧时间，起稿宜快速、概括；画静物画的时候，对象相对稳定，起稿可以比较从容、细致一些。

水彩画写生的方法步骤

三、着色

事先要观察、分析对象的色彩关系。开始着色时，要首先画出对象大的色块。

由于水彩是透明的，所以水彩的着色步骤一般先从景物的明亮部分开始。如从天空、物体和背景的亮部开始画，然后画中间色，最后画深暗的色块。有时，当画面的中间调子或深色的物体占主要地位，以及明暗对比强烈的近景为主的时候，也可以从中间色或深色开始画。

水彩画写生的方法步骤

四、深入

要在调整好整体的大关系之后，再适当深入刻画。要保持整体，分清主次，逐步深入，根据题材的需要画到适可而止。

五、整理

最后要从整张画着眼加以调整。减弱喧宾夺主的地方，加强画面的兴趣中心，也就是画龙点睛。

几点建议

白纸上涂颜色，初看过重过鲜，干后会变得浅、淡。

留白有三种办法：

留白面积大，边缘不要求很精确，可用海绵沾清水洗出来，留下的边缘是柔和的；

要求精确边缘，得刮掉干后的颜色，可用刀片刮较宽的地方或用小刀刮较小的地方。

用调好的白颜色盖上，这只有当画面临近完成时盖，不然其它水彩色与之混合，会使颜色发脏不透明。

几点建议

- 不小心使画面弄上污点或脏痕时，应迅速用软纸、软布吸干，待干后用刀片刮干净。

- 外出绘画——

炎热时颜色一涂上去几乎干透了，难于衔接；

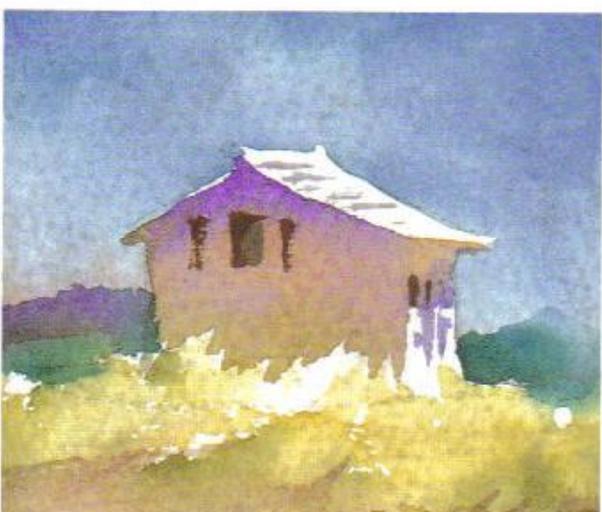
如果遇到突来的阵雨，画面会被淋得一塌糊涂。突变的天气常常会带来麻烦，要预先做好准备，带好备用的物品。

几点建议

- 室外写生时，要根据气温的高低、湿度的大小、风力强弱，适当增减调色时的水分。
- 室外光线变化快，要尽可能敏捷地作画，但是不要仓促草率，力图在光线变化前完成绘画的主要阶段。
- 可从淡彩画法入门，先用铅笔等工具画出对象的轮廓或画出明暗，然后再画上薄而透明的水彩。淡彩画法分为：铅笔淡彩、钢笔淡彩、炭笔淡彩。

THANK YOU | SUCCESS

2020-3-17

除光影变化之外，一天中色调的变化也是明显的：早、晚的受光面较暖而背光面较冷，中午则受光面较冷而背光面由于地面强烈反光的影响会相对变暖。

《绿荫》 55cm×75cm

这个构图的建筑物被尽量减弱了，这是为了使树的形象更完整更突出，使构图的空间感更强烈。

经典水彩

