

水彩渲染基本技法

一、水彩的表现力

水彩画

中国书画家网站文章图片
WWW.ZGSHJ.NET

中国西部水彩网
WWW.ZGXHSO.COM

水彩画

水彩画

雅昌藝術網

中國藝術品門戶 www.artron.net

插画 <한적>
체화

插画

미운오리새끼 <잠들지않는동화>
-수채화

动画

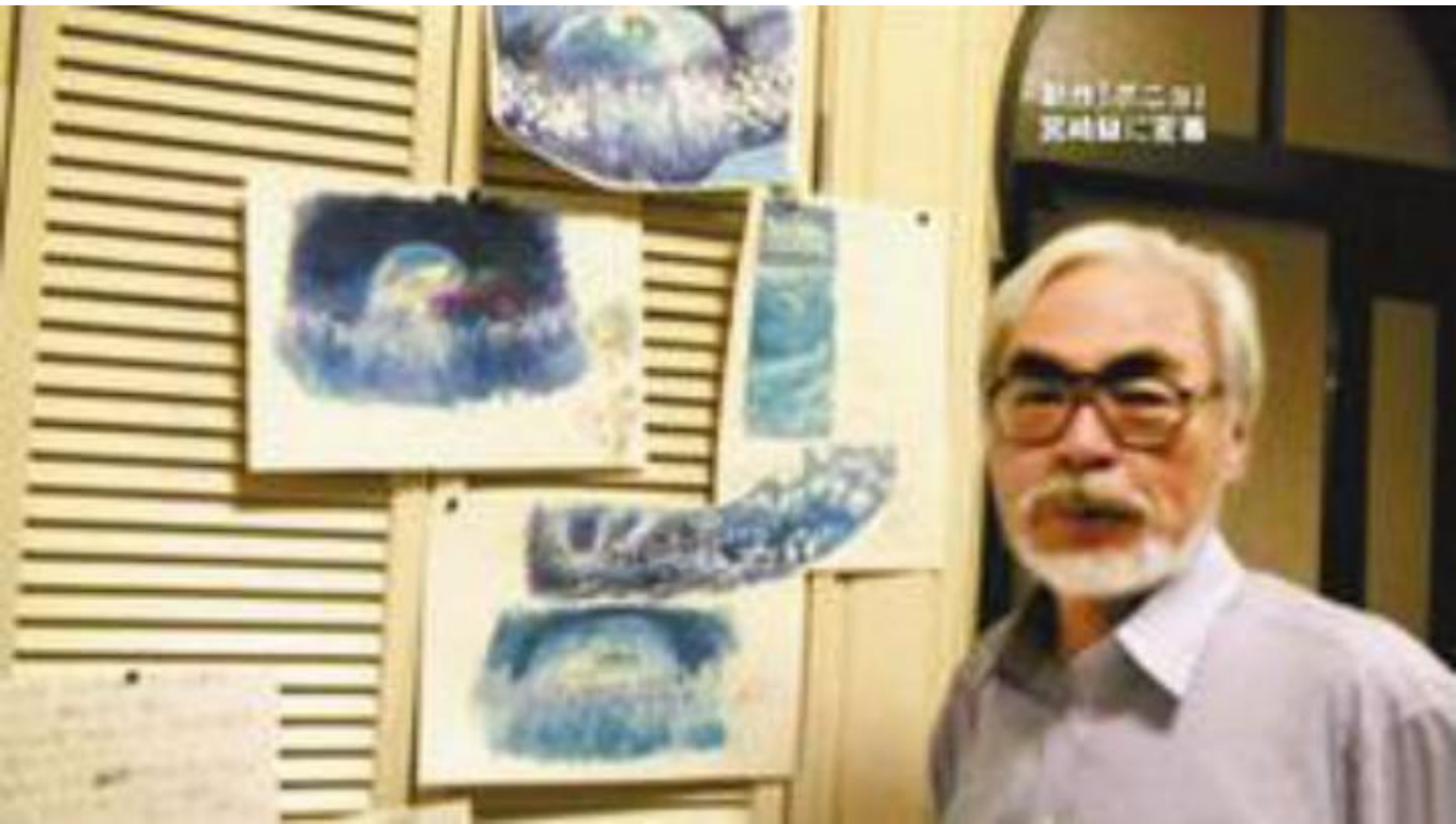

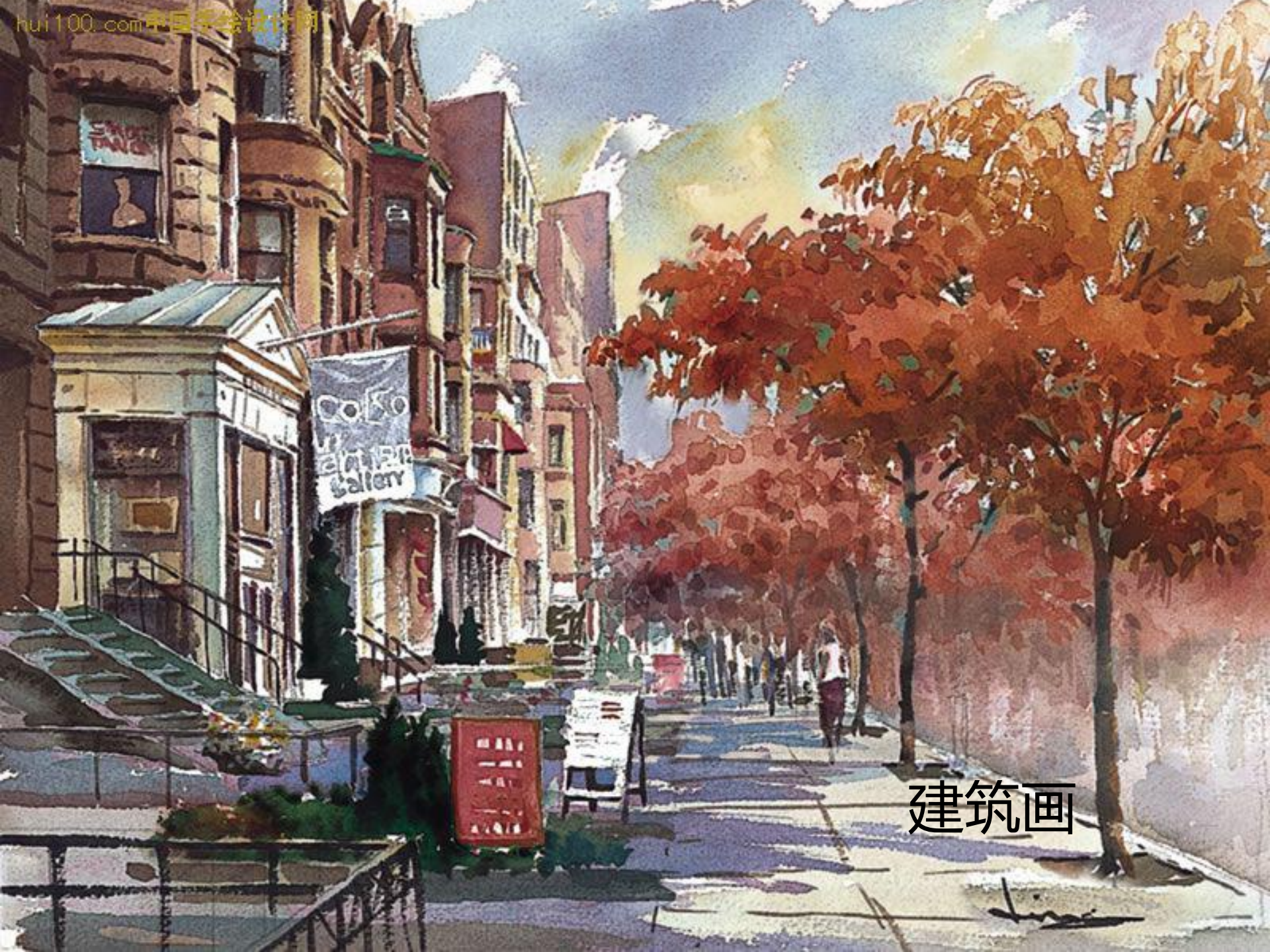
动画

动画

建筑画

建筑画

GENESIS

建筑画

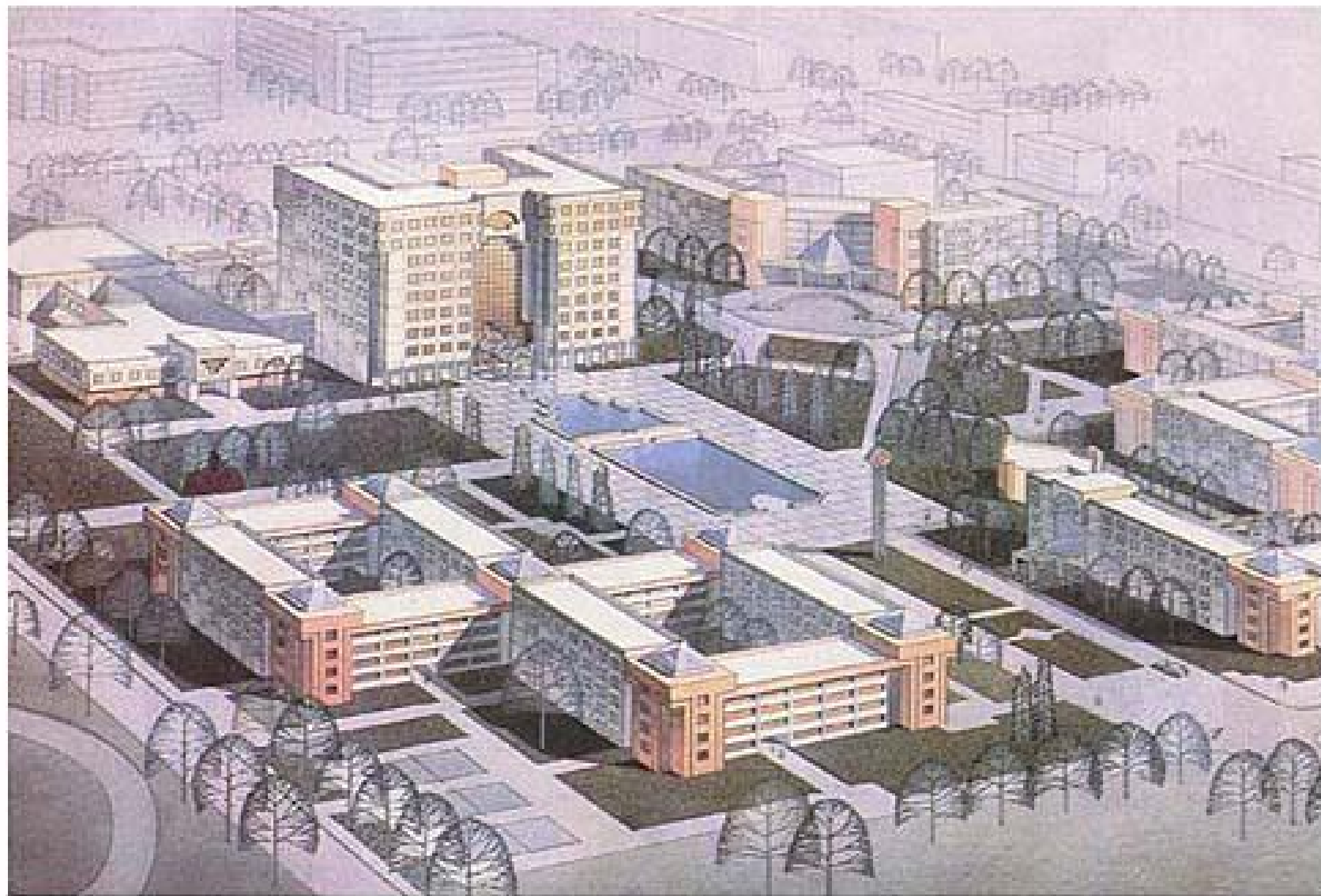
建筑局部效果图

某高层建筑效果图

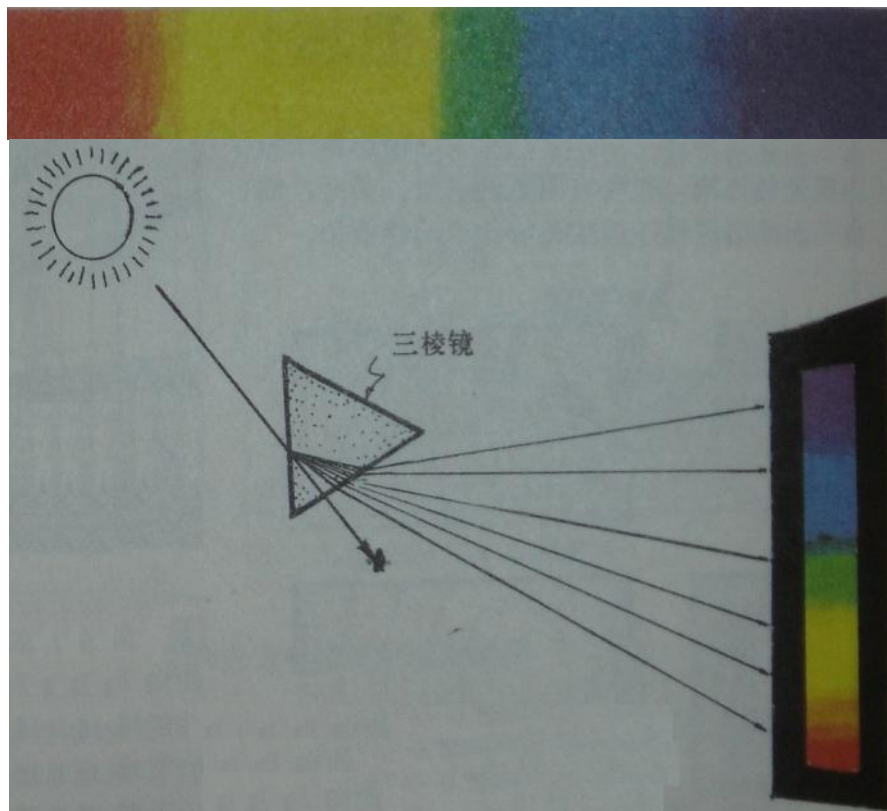
建筑群鸟瞰图

一、色彩的基本知识

1. 色彩来源

阳光照射下物体呈现出不同的色彩。白色阳光透过三棱镜后，就会分解成一条由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色组成的光谱。

一、色彩的基本知识

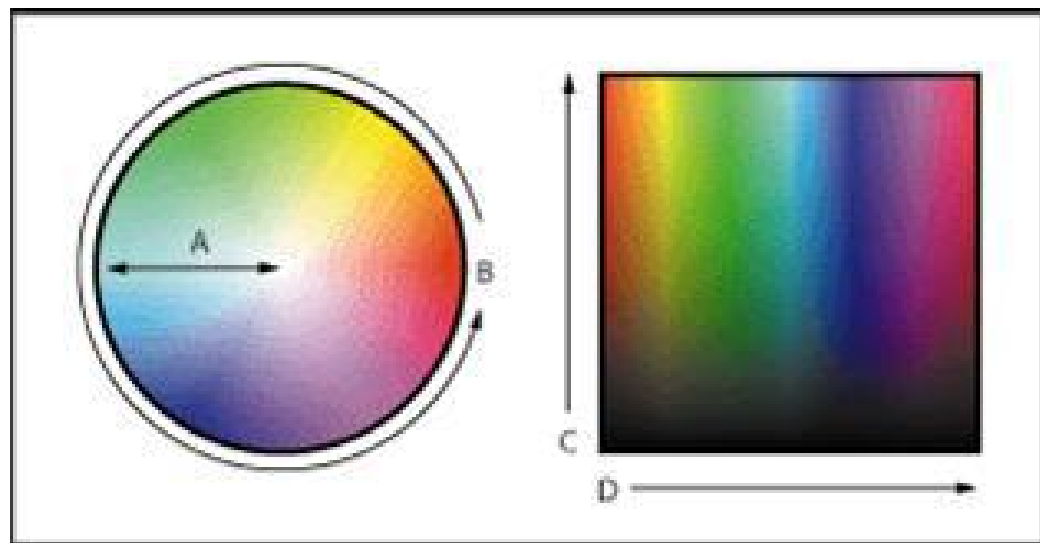
2.色彩三要素

色相、明度、纯度称为色彩的三要素。

色相——各种颜色之间的差别。色相由颜色名称标识，如红色、橙色或绿色。

明度——明暗的差别，每一种颜色都有它自身的明暗差别，不同颜色明度不同。

纯度——颜色的饱和度/彩度。表示色相中灰色分量所占的比例，在标准色轮上，饱和度从中心到边缘递增。

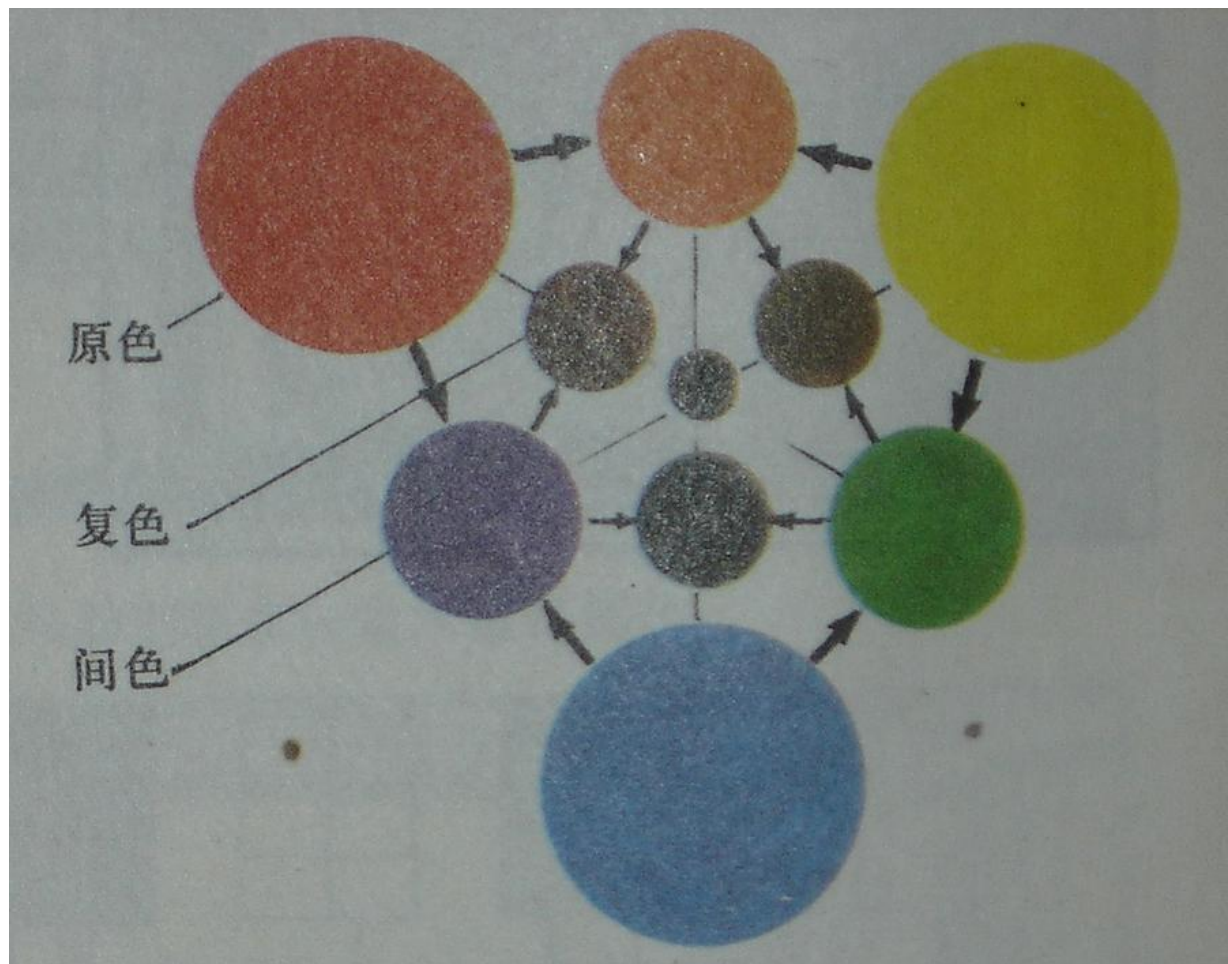

HSB模型：A.饱和度 B.色相 C.亮度 D.全部色相

一.色彩的基本知识

3.色彩调配

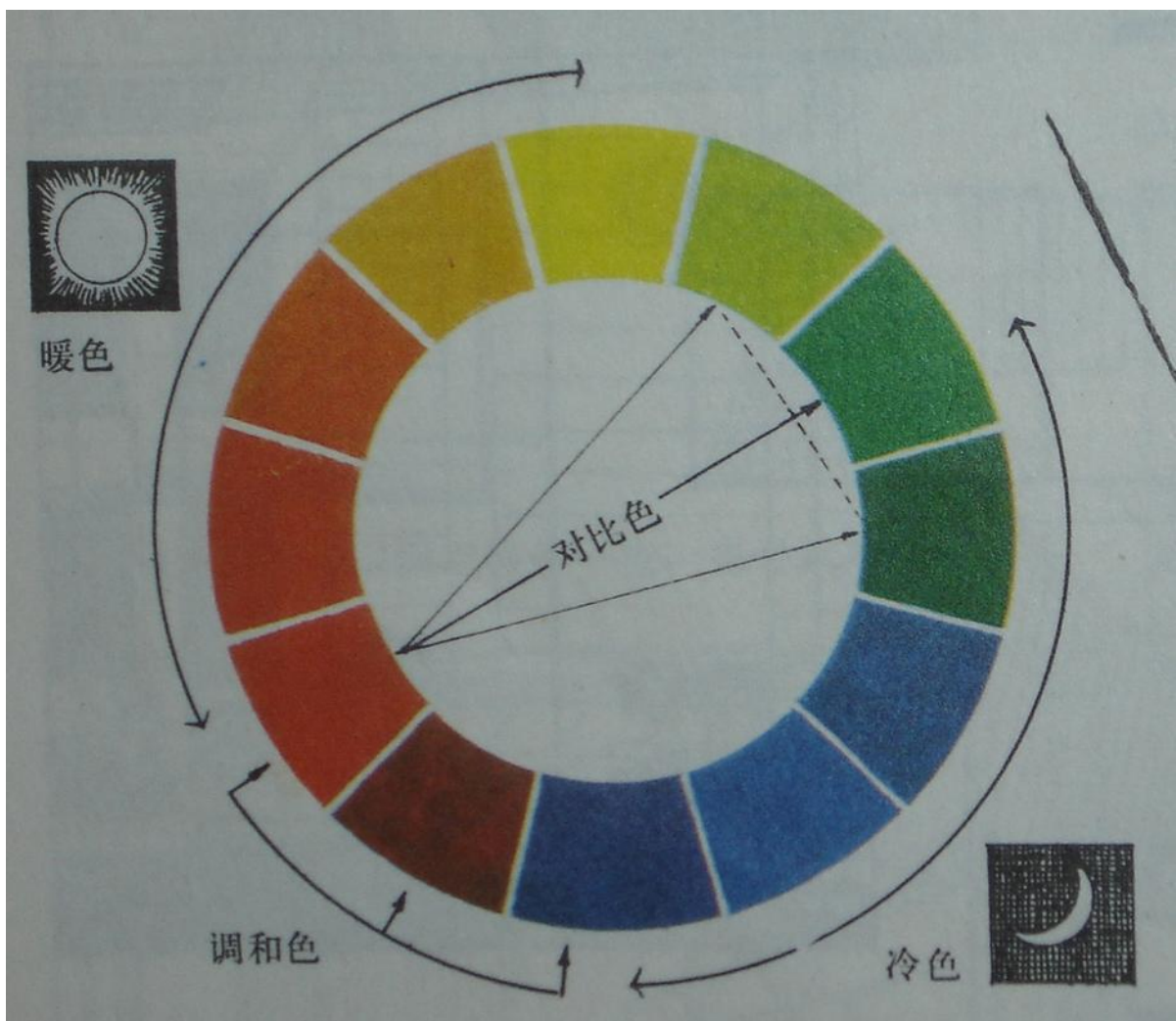
红、黄、蓝称为三原色。两种原色相调和称为间色。两种间色相调和称为复色。

一.色彩的基本知识

4.色彩的冷暖、对比与调和

橙、红、黄为**暖色**，
绿、蓝、紫为**冷色**。
处于相对位置的色彩，互为**补色**（或**对比色**）。
相邻色彩因含有较多共同因素，故为**调和色**。

一.色彩的基本知识

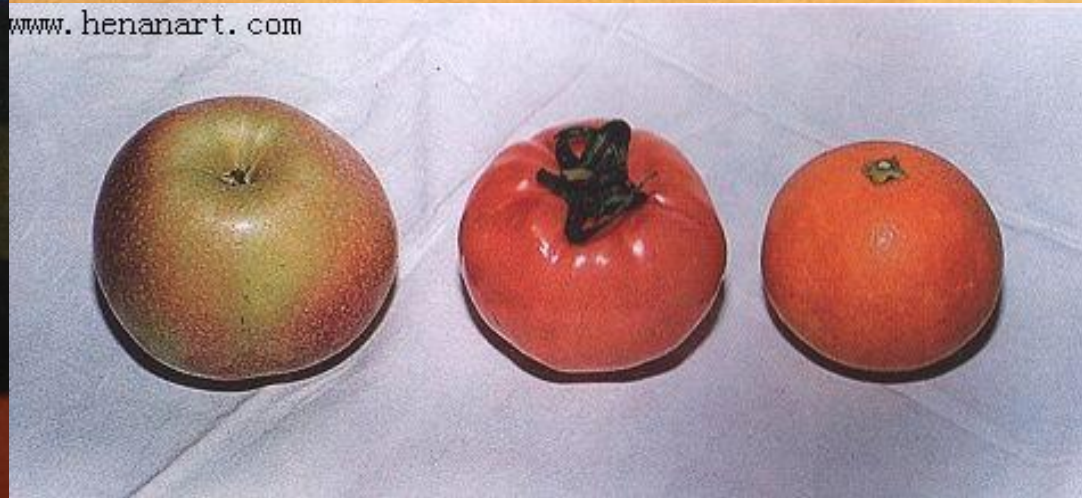
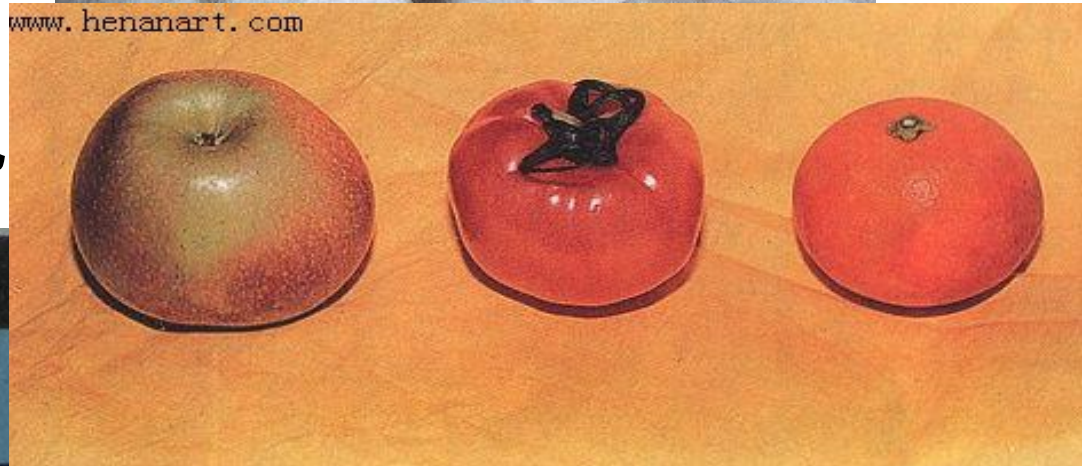
5.固有色、光源色、环境色

物体本身的颜色称为**固有色**。

光源的色彩称**光源色**。

周围环境的色彩称为**环境色**。

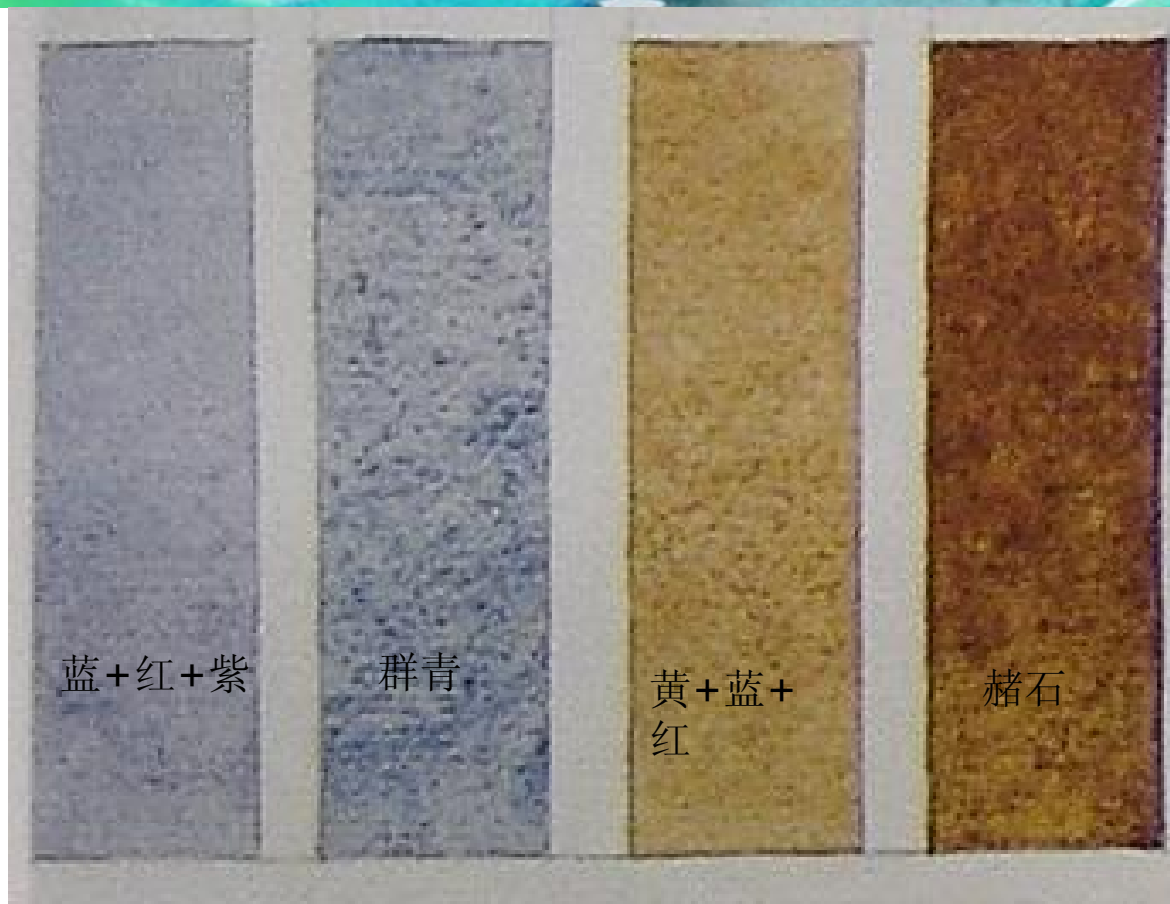
三者同时存在，互相影响。

二.材料和工具

1.水彩颜料

- 透明度高：柠檬黄、翠绿、普兰、西洋红较透明
- 沉淀性：群青、赭石、土黄等透明性较差，易颗粒性沉淀
- 固着性：紫色、西洋红固着性强

-
- The background of the slide features a soft, abstract watercolor wash in shades of light green, teal, and pale blue, creating a gentle, artistic atmosphere.
- 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。

• 纸张类型

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。

- 裱画纸的方法

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。

在作画的一天之前裱好。

- 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。

3、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。

- **需要几支笔？** 水彩用笔或毛笔，大、中、小三种型号，一般大白云、中白云、小狼毫（衣纹笔）。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。

3.水彩盒

- 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。

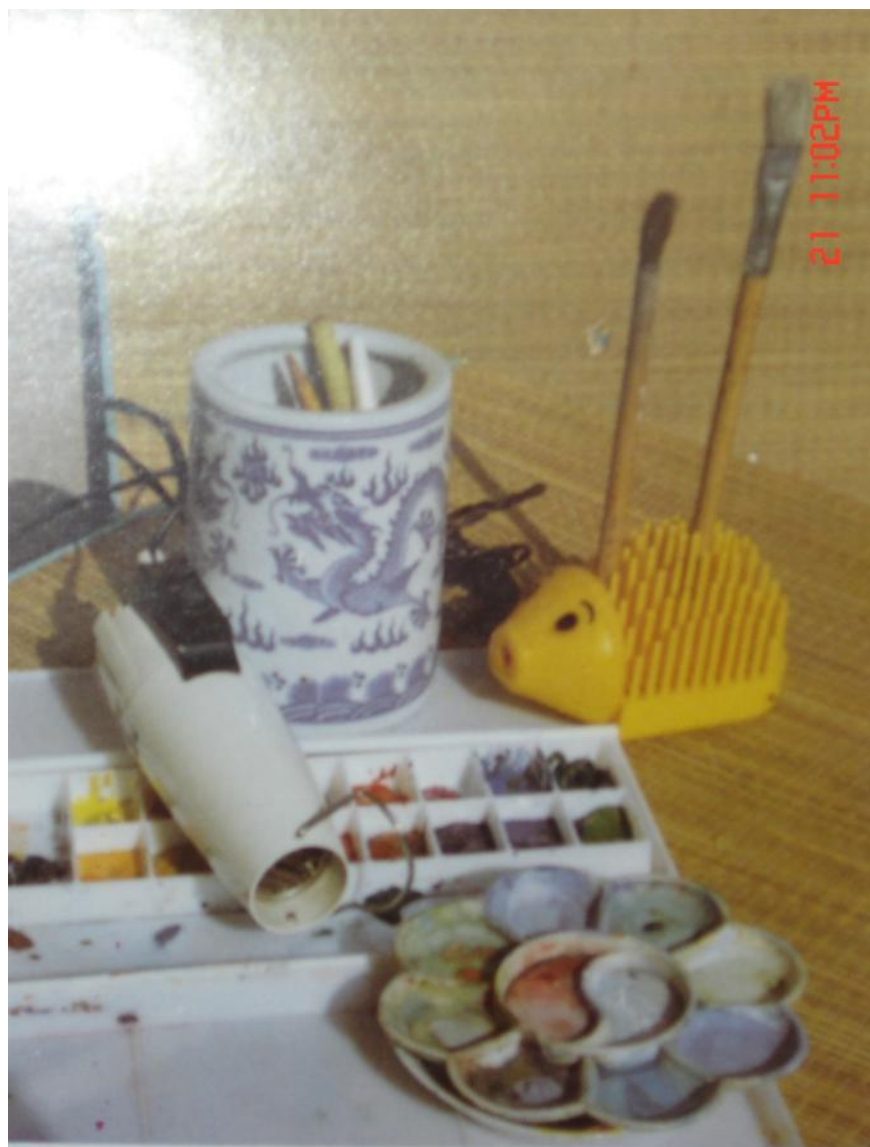

4、画板：固定画纸以便作画用的。

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。

5、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。

6、调色盘、调色碟
（餐具中的瓷碟或酒杯等可代用）洗笔的
容器等

7、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。

8、水壶、水杯：洗笔的容器、装净水的容器

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。

-
- 9、**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。
 - 10、**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。
 - 11、**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。
 - 12、**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。

四.渲染前的准备工作

颜料

用笔

用纸

调色碟、杯

海绵

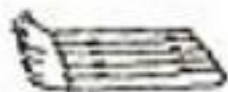
颜料

调色碟、杯

渲染需备毛笔数支。使用前应将笔化开、洗净；使用时要注意放置，不要弄伤笔毛，用后要洗净余墨甩掉水分套入笔筒内保管。切勿用开水烫笔，以防笔毛散落脱胶。

排笔——平涂或作大面积渲染

大号毛笔——大面渲染

中号毛笔——局部渲染

鸡狼毫——描绘细部

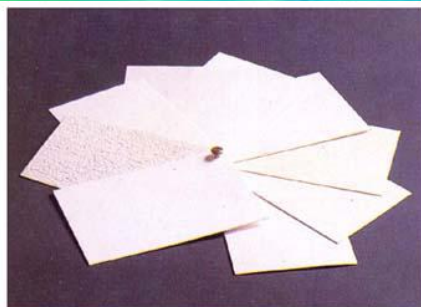
用笔

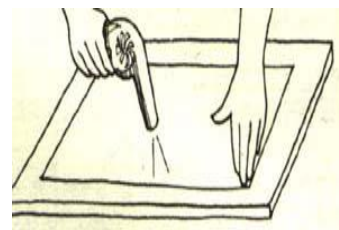
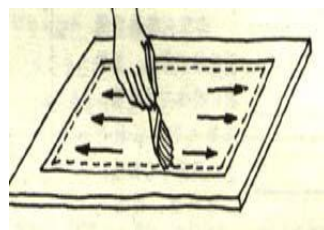
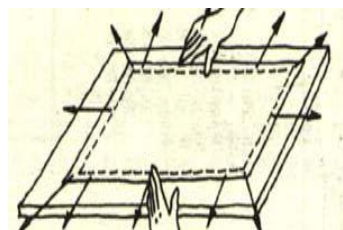
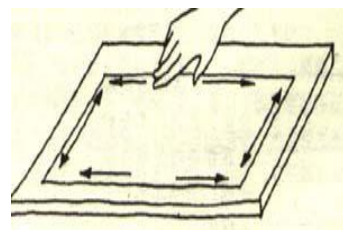
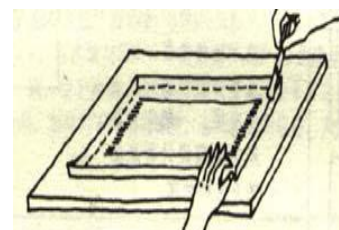
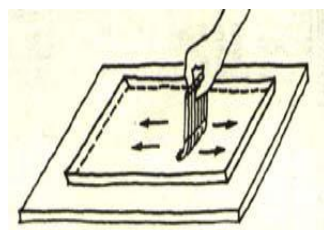
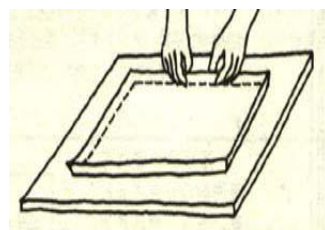
错误的 >
 正确的 <

毛笔使用时的放置

用纸

裱纸 步骤

五.渲染技法——

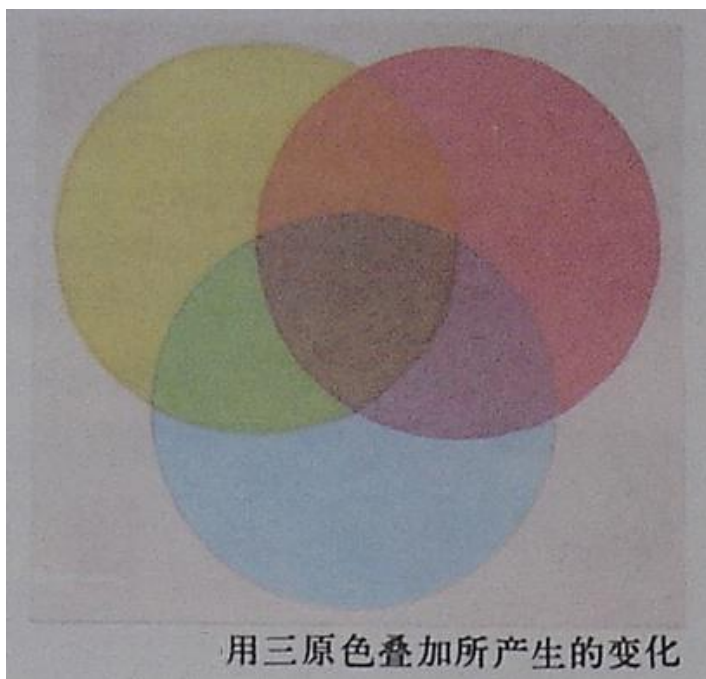
两大基本技法：干画法和湿画法。

(一)、**干画法**:是指前一遍色彩干透后,再进行多次重叠与覆盖的作画方法。干画法在行笔运色过程中**笔触与水迹明显**,不需要水色衔接,运用色块和色块之间的衔接塑造形象。用笔干脆利落,边线分明,是干画法的一种技巧。

1、平涂画法(叠加法)：即分层平涂。在第一遍色干后，再加第二遍色，色彩由浅入深。

✌ 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。叠加法能使色彩透明丰富，色块明确肯定，塑造坚硬结实，适合于表现层次鲜明或主要物体的受光部分。

- 平涂颜色步骤

- (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。

2、留白法：留白法是水彩画中常用的技法，不同于油画、水粉画可以用白粉提亮。水彩画在画高光或浅色上，需要留出明确的位置，利用白色纸本身的亮度，调整画面在结构和色彩布局上所需要的亮度，这是水彩画独有的特点。留白法是深色对浅色形状限制留空时对亮光的处理，使高光虚实相间，自然过渡而柔和自然。在阳光直接照射的部位，可先留出受光部分，待完成其他部分后再进行浅色塑造，色彩明度容易控制。

3、枯笔法：是指画笔只用少许颜料，在纸的表层快速运行，常用平拖枯扫或悬腕枯勾的方法，产生一种特殊的肌理和质感，特别适宜表现树木、水波、斑迹。但要注意，枯笔用色过多时，不仅完成不了枯扫肌理，而且还会影响底层颜色的形状，可以在画之前作些必要的练习。

4、并置法：类似叠加法，即将互不渗透重叠的颜色用色点、色块和色线来表现。其笔触明显、色泽明快，适宜于阳光感和动感的表现，在颜色层上并置，必须让第一遍色彻底干透，避免画面没有透明感，不然会显得脏和混乱。

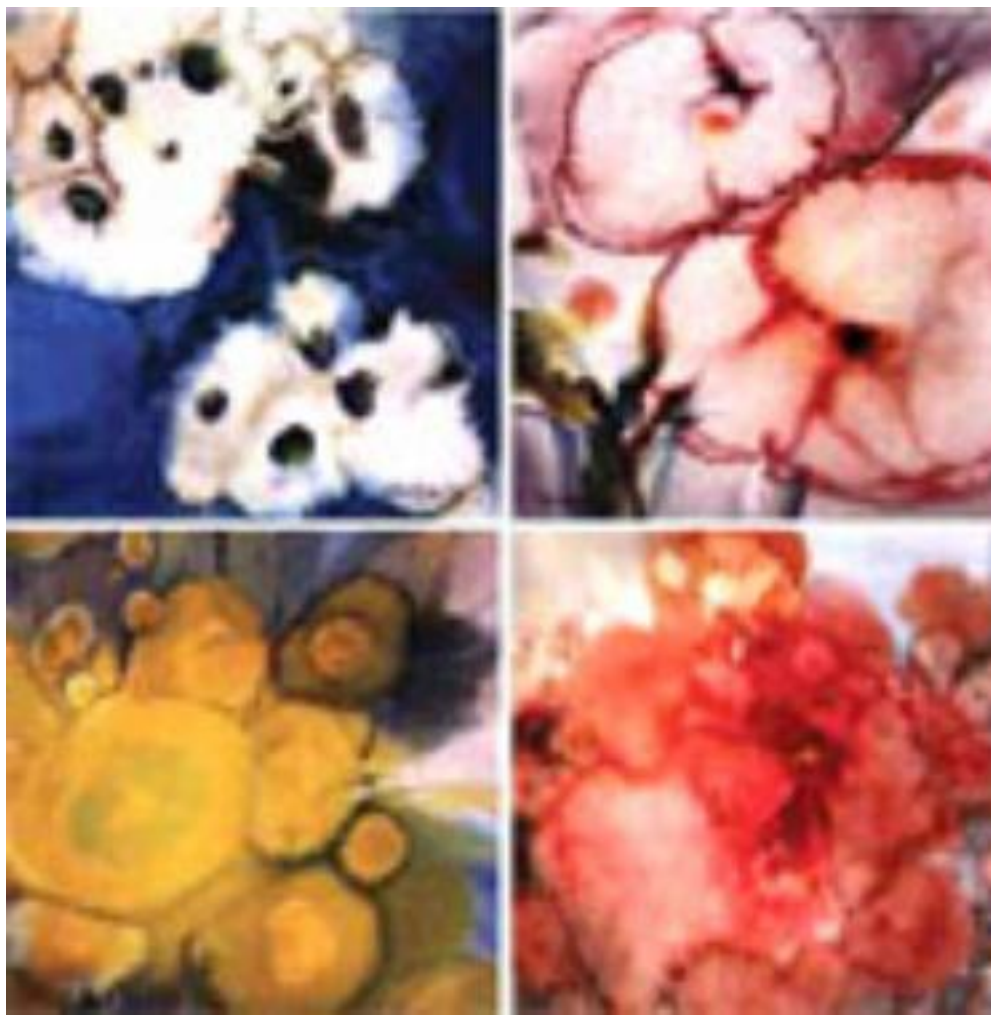
(二)、湿画法

湿画法是 在湿润的纸上或尚未干透的色层上再上一遍色彩的作画方法。画面的色彩在未干时相互流动，形成水色交融、湿润柔和的效果。湿画法的艺术魅力更具有水彩的特性，适宜表现空灵朦胧、柔光倒影的意境，表现画面的大色调及远景、虚景时湿画法最能胜任。但纸面的干湿程度直接影响形象的塑造，过湿容易渗开而无形，过干会产生色迹和笔触。掌握湿度，何时何处需要再着色，是作画中的要点，只有在实验中反复尝试，才能够掌握湿画技法，才能更好地控制画面的形，否则容易产生轻飘无力的弊病。

1、湿重叠法：是将笔毫饱含水分，在前一遍未干时着色，形成色与色自然渗透，融为一体。掌握时间和水分是表现色彩过渡的关键，后一遍颜色的含水必须少于前一块色彩，尤其是淡破浓的方法更要注意。

2、破色法：即在前一遍颜色未干时，将含水较多的淡或浓的颜色冲破第一遍色。这种方法也称以淡破浓或以浓破淡，形成生动自然的效果。

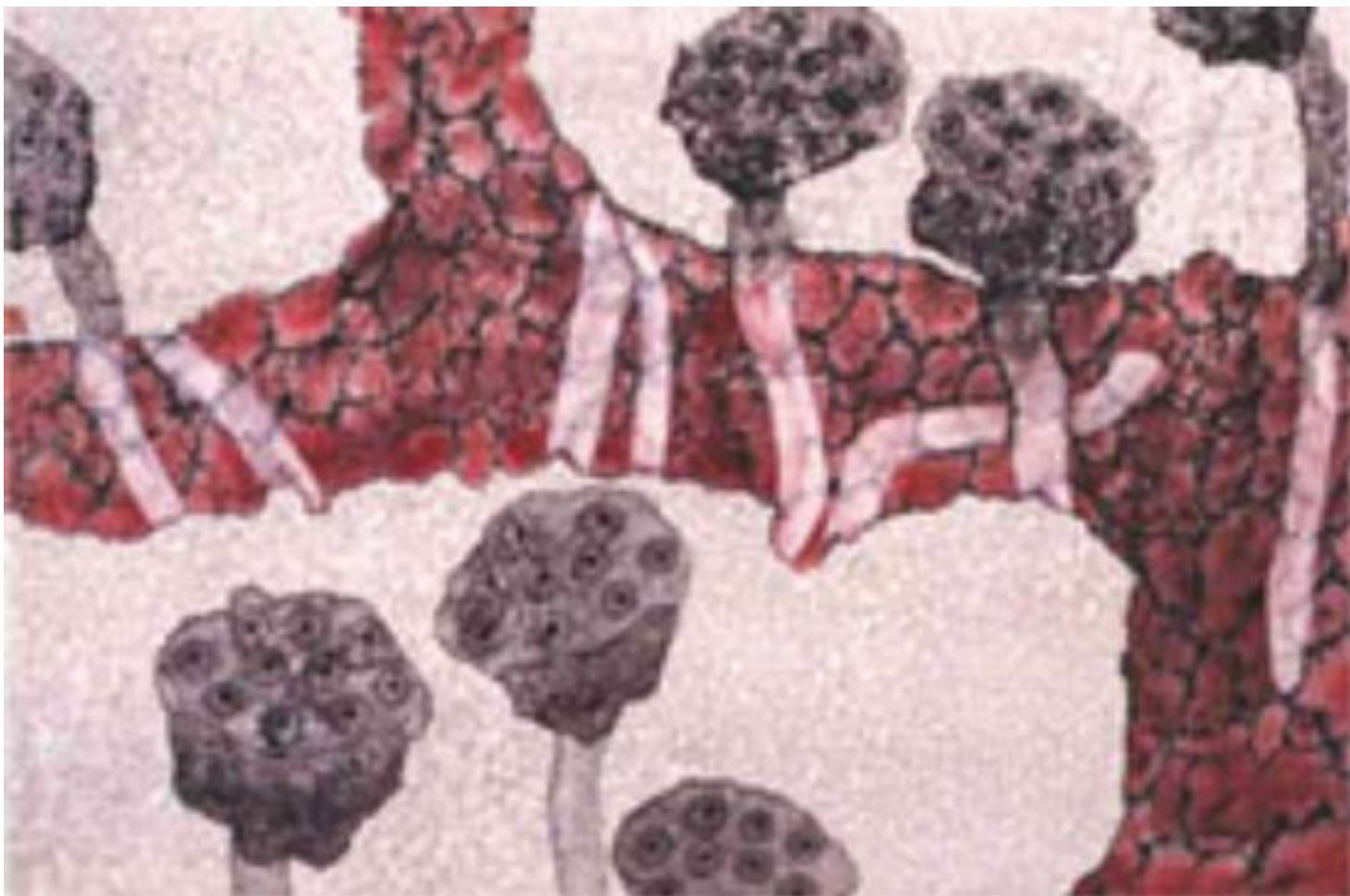
3、湿接法：是指色与色之间的渗接，让含水相同的颜色在画面上自然流动，使颜色相互浸润、渗透。也可以将前一遍已干的颜色刷湿，然后利用水湿时连接，或在边界处用笔横扫进行过渡连接。

(4) 晕染法：是利用湿的画面进行渲染，将颜色从深到浅，从明到暗地自然过渡。适宜于形体明暗交界部的塑造，使色彩产生渐变效果。

- (5) 沉淀法：可以分为颜料颗粒沉淀和纸纹的沉淀。通常矿物颜料如赭石、普蓝调和后，水分较多的画面上着色会形成沉淀的颗粒。有些克数较重的水彩纸（或卡纸）浸湿后，无论用哪种颜色都会产生沉淀颗粒，使画面颗粒肌理自然而又生动。

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，用清水使其渐渐渐无。

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。

(八)、水彩画的肌理运用

1、工具肌理

(1) 用海绵局部洗涤，减弱色度，修正形体，调整画面，使其统一。还可以使用在潮湿纸面上用纸卷、毛巾、白棉纸擦抹出图案，调淡颜色；或在干爽纸面上，用砂纸轻磨纸面，丰富画面的颗粒肌理。另外，还可用滚筒向不同方向推压，产生深浅浓淡的效果。

(2) 用刀片刮出各种不同的痕迹，或用笔杆头代用刮具，表现出飞白或深色的线条。

(3) 用牙刷、猪鬃刷进行点画、溅泼、吸提、擦净的方法表现出质感不同的肌理。

(4) 用蜡笔、油画棒、遮蔽液可以起到留出亮色的作用，既可以留白，又可以造成斑驳的肌理效果。

2、材料肌理

(1) 盐：在水中加盐（矾），产生各种不同的肌理效果。也可以在湿画面上撒入盐，干后则产生雪花的效果。

(2) 喷雾：用喷壶、喷枪，在湿纸面上喷清水，都会产生饶有趣味的画面效果。

(3) 搓揉：即将画纸揉伤，涂上较深的颜色，纸面上的揉伤程度不同，吸色的深浅也不同，使画面产生各种自然的纹理效果。纸面干燥后将这些特殊效果加以利用，能产生特有的斑驳的肌理。

(4) 湿印：即根据画面的需要，采用拖压的方法，使颜色在画面上压印、湿印，可以表现出丰富细腻的肌理效果，可以多次重叠压印，然后因势利导，再适当用笔加工，产生特殊效果

(5) 底纹：即利用丙烯颜料或胶状白粉在画面上做底，水彩颜料因吸水程度不同而产生变化，适宜表现草丛、布纹的质感。

六、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。

(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。

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。

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。

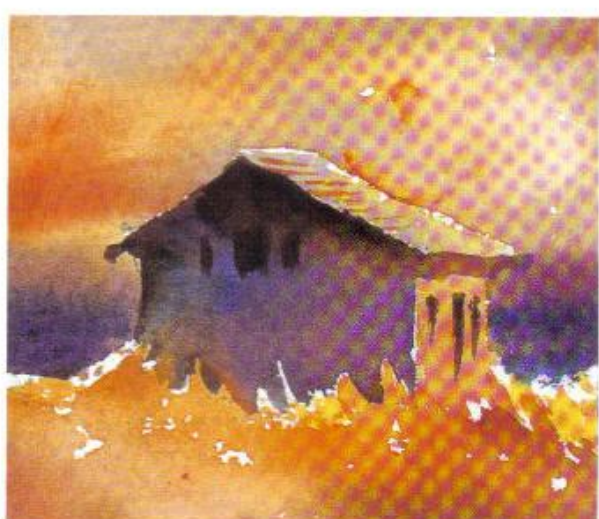
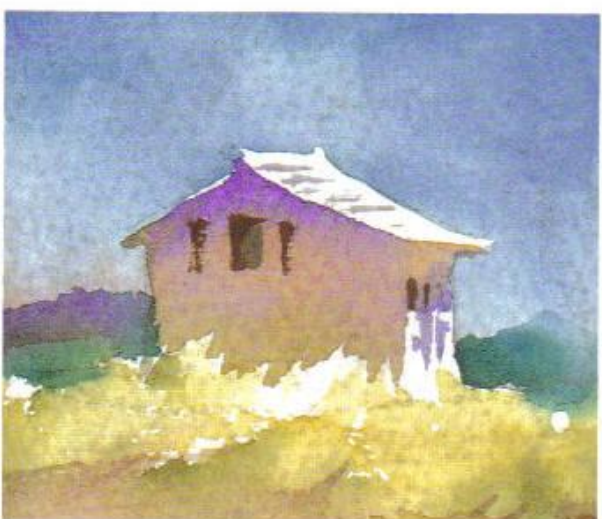
用调好的白颜色盖上，这只有当画面临近完成时盖，不然其它水彩色与之混合，会使颜色发脏不透明。

-
- 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。

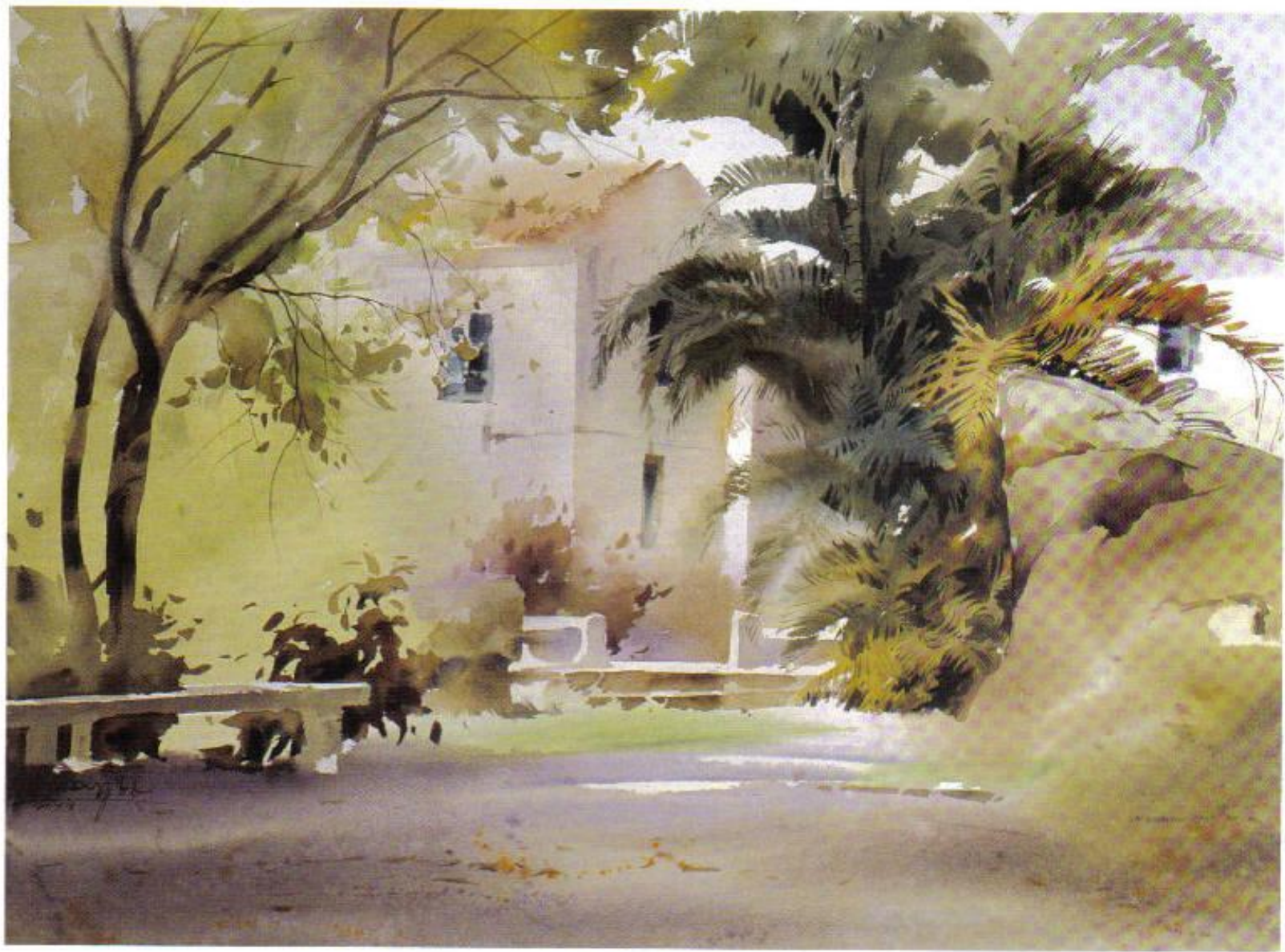
- 外出绘画——

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。

-
- 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。

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。

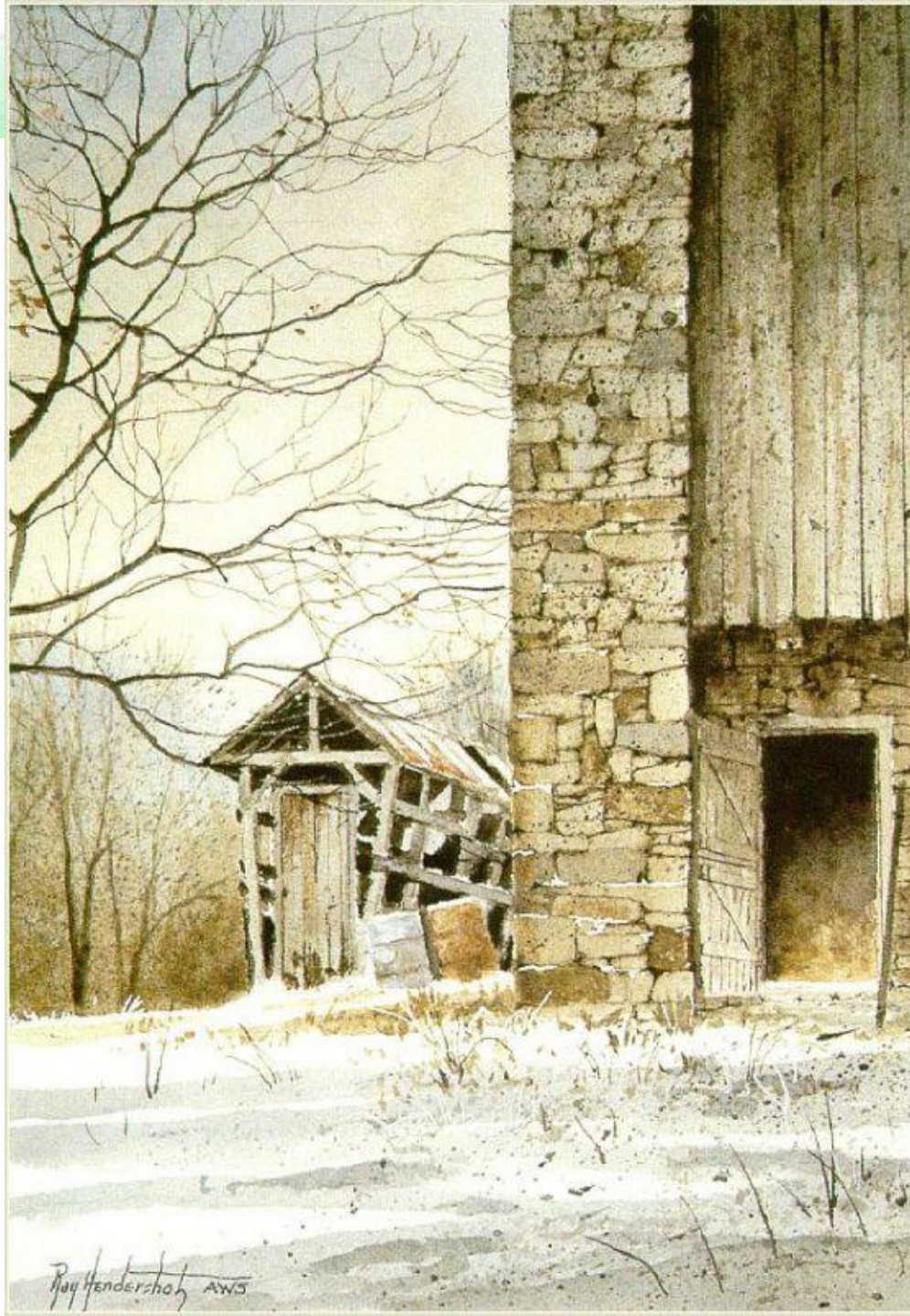

《绿荫》 55cm×75cm

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

Ray Hendershot AWS

结束