

1

画理

在开始绘画之前，让我们先了解一下画理。

画理，就是绘画的原理。技巧是桨，画理就是帆。只有懂得了画理，才能更好地进行绘画。

中国画论中评判作品的标准有谢赫的六法——气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置和传移摹写。其实，放到水彩绘画中，有些理论也是同样有用的。

欣赏一幅画，首先要看这幅画是否气韵生动，而其他五法是达到气韵生动的技巧和手段。一幅好的作品，无疑是打动人心的作品。气韵生动有时只可意会不可言传，是在积累和摸索过程中达到的个人气质。

骨法用笔是线条的艺术。实际上，水彩画中不强调线的使用，一般勾画草图后会在后续涂色过程中擦除。不过，绘画前需要用线勾画出所画物体的大致轮廓，也是需要精准的。

应物象形和随类赋彩，就是根据物象的形体、性质等来找准造型和色彩。没有形象就不会产生绘画；没有色彩则没有斑斓世界。要根据不同的描绘对象、时间、地点来使用不同的色彩。

经营位置相当于构图，是在画面中有计划、有目的地制造矛盾而又不断统一矛盾的过程。构图的方法有很多，如三分法构图、四六出枝、斜线构图、三角构图等，需要多加练习才能找到最适合的构图法。

传移摹写即临摹。师法大师、师法自然，是快速提高绘画技法的捷径。

下面大概讲一下在绘画中要懂得的几个基本知识点：三大面五大调、透视原理及色彩的基本性质。

三大面五大调

物体的形象在光的照射下，发生了明暗变化。在学习绘画时，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的。物体明暗调子的规律可归纳为“三大面五大调”。

三大面：物体在光的照射下，呈现出不同的明暗，受光的一面叫亮面，侧受光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面。这就是三大面。

五大调：调子是指画面不同明度的黑白层次。

(1) 受光面（亮面）：是物体受 90° 光线直射的地方。这部分受光最大，调子淡，亮部的受光焦点叫“高光”，一般只有在光滑的物体上才能出现。

(2) 中间色（灰面）：是物体受光侧射的部分。这部分是明暗交界线的过渡地带，色阶接近，层次丰富。

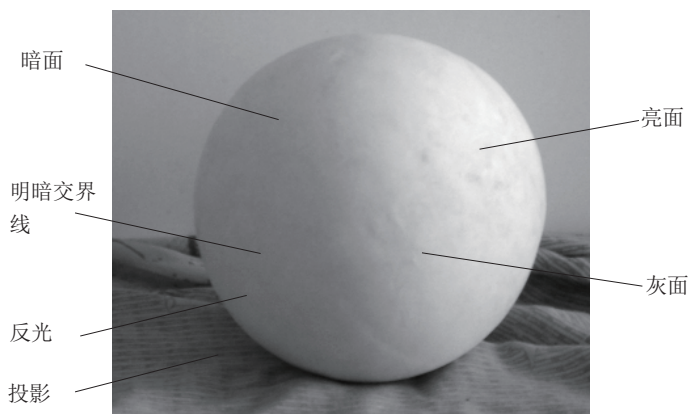
(3) 明暗交界线：它受到环境光的影响，但又接受不到主光源的照射，因此对比强烈，给人的感觉调子最深。

(4) 反光：暗部由于受周围物体的反射作用，会产生反光。反光作为暗面的一部分，一般要比亮面最深的中间颜色要深。

(5) 投影：投影就是物体本身影子的部分。它作为一个大的色块出现，也算五调子之一。投影的边缘离物体近处较清楚，离物体渐远的部分较模糊。

学会了三大面五大调知识，就懂得了物象的浓淡、明暗，如画一朵花，其受光面的颜色更亮、暗面的颜色较深沉。即便是一片叶子也有明暗（中国绘画称

阴阳) 的区别, 受光面的颜色比暗面的颜色亮一些。

三大面五大调

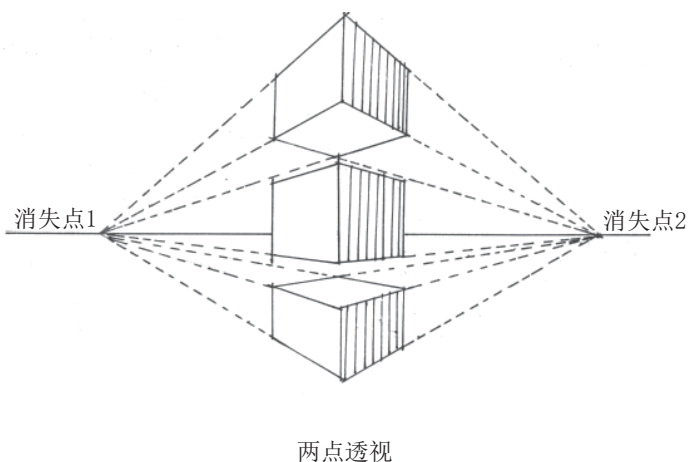
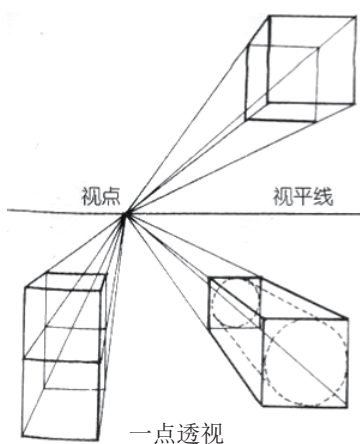
透视原理

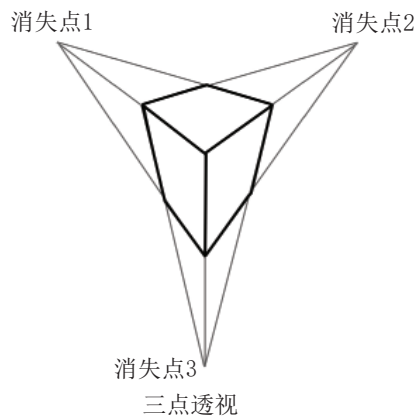
透视是绘画的基本原理, 在绘画中常常应用。根据透视变化的基本规律, 可以把透视分为一点透视、两点透视及三点透视三类。

一点透视又称平行透视。以正六面体为例, 它的正面及与正面相对的面都为正方形, 而且平行于画纸。由于透视的视觉变形, 使观者产生近大远小的感觉, 所以前面的正方形比后面的正方形显得大, 连接两个正方形顶点的四条线向画面后方消失于一点。一点透视只有一个消失点(灭点), 表现范围广, 纵深感强。此类透视规律比较容易掌握。

两点透视又称成角透视。以六面体为例, 它的任何一个面都不与画纸平行, 而且都与画面形成一定角度, 垂直相对的两组面分别向左、右消失为两点。此类透视有两个消失点, 且在同一水平线上。两点透视的画面效果特点是自由、活泼。

三点透视又称斜角透视。当正立方体的三组平行线均与画面倾斜成一定角度时, 则这三组平行线各有一个灭点。此类透视有三个消失点。三点透视通常呈俯视或仰视状态, 常常用于加强透视纵深感, 表达大型物品或建筑物。

色彩的基本性质

明度指色彩的明暗程度。对光源色来说，可以称光度；对物体色来说，除了称明度之外，还可称亮度、深浅程度等。

色相指的是色彩的相貌，是色彩之间相互区别的名称。人们对色彩的识别应该首先是从色相开始的。在可见光谱上，我们的视觉能感受到红、橙、黄、绿、青、蓝、紫这些不同特征的色彩。人们给这些可以相互区别的颜色定出名称，以便大家有一种共同的描述方式，这就是色相的概念。

纯度是指色彩的鲜艳程度，也有人称之为艳度、彩度、饱和度。从光学角度看，它取决于某种颜色波长的单一程度，波长越纯，这一颜色的纯度越高；反之，纯度越低。当红、绿、蓝三种波长的色光等量混合后，会产生白色光；当颜料的品红、黄、湖蓝三原色等量相混时，会产生黑色。黑、白、灰等没有色相倾向的色被称为非彩色，其纯度为零度。假如红、绿、蓝三种波长的色光混合之后，某种波长的色光的分量稍重，我们就能感觉出它的色相，这种混合色将被称为有彩色，其纯度高于零度。而且，这种波长的色光占的分量越重，色相感越明确，其纯度也就越高。

奥斯特瓦尔德色相环

2

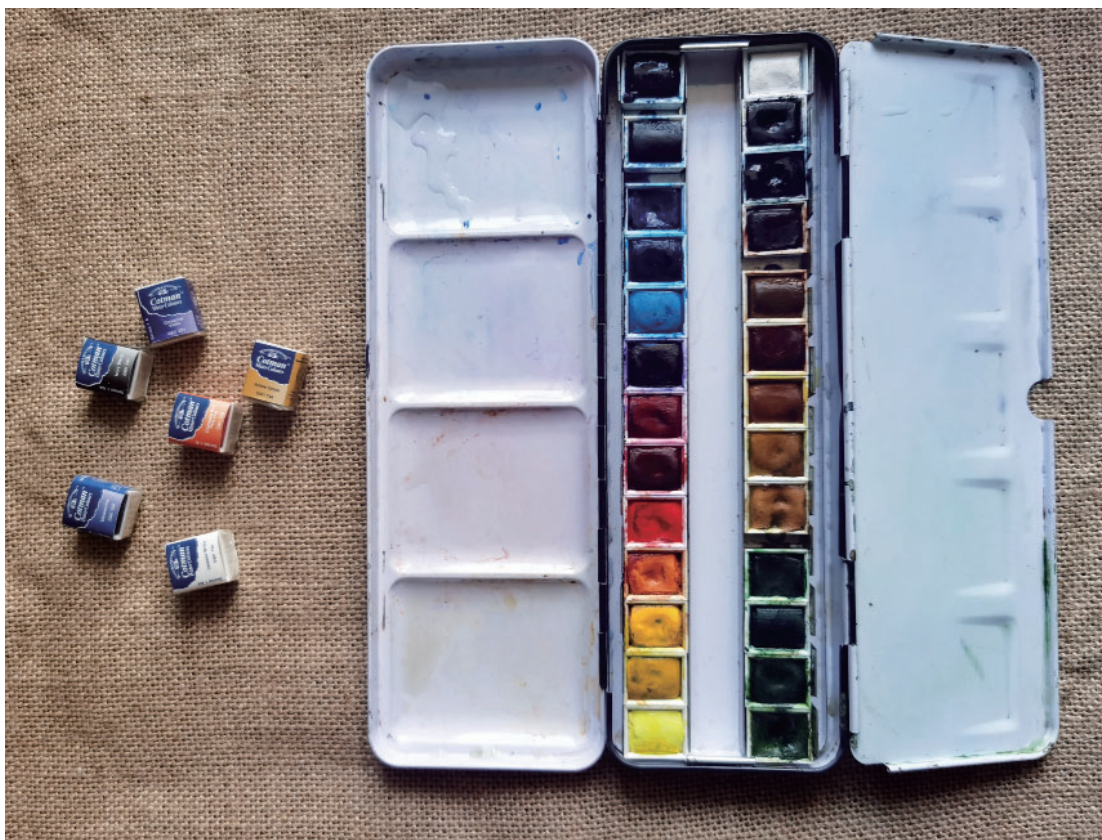
画 材

水彩颜料

固体水彩颜料

固体水彩由于其易于保存、携带方便等特性广受绘画人士的喜爱。我们可以买配好色的整盒装，或者购买单块散装自己搭配（颜料盒可单独购买，自己搭配各种颜色块并不困难）。固体水彩并不是完全干燥的，其中含有很多媒介剂，如蜂蜜、甘油等，方便蘸取，所以在过于干燥的环境下容易开裂，在过于潮湿的环境下又容易发霉。

管状水彩颜料

相比于固体水彩颜料，管状水彩颜料更好蘸取，适合大量大面积作画的需求，但是较不易保存，经常脱胶，并且挤得不充分也会有一些损失，所以经常用管状水彩颜料作画的朋友可以买一个挤牙膏器来辅助挤净颜料（如下图中右侧的楞纹状颜料管就是被挤过的）。

其他颜料

此外，还有一些可以用作水彩画的颜料，如国画颜料、液体水彩颜料、水彩棒（类似固体水彩）等。其中，很多并不是严格意义上的水彩颜料。那些粉质感很强、透明度不高的颜料尤其不适合作为水彩绘画颜料来用。液体水彩相对来说还可以，只是扩展性很强，也比较稀薄，画起来有一定的局限性。

不论用什么类型的水彩颜料，水彩的特性（如饱和度、透明度、扩散性等）都是独立的，和水彩颜料的种类并不完全相关。

水彩纸

材质区别

棉浆纸（下图中上面的那张）表面质感更柔和，在相同克数下比木浆纸更柔软，吃水能力更强，能够把颜色吸到纸内更深的地方，也就比较适合叠加颜色，可以承受多次上色；显色能力也比较突出。

木浆纸（下图中下面的那张）表面较为光滑坚硬，当应用淡彩单层涂抹时比棉浆纸干得快，当颜料和水量大的时候反而比棉浆纸干得慢；吃水能力差，不能够将颜料吸到纸内部而易浮于表面，所以不太适合叠加作画。

棉、木混合浆纸则结合二者的特性，处于较为中间的部分。在经济条件允许的情况下，比较推荐使用棉浆纸。

纹理区别

细纹纸（下图中上面的那张）多采用热压工艺制作，表面更光滑细腻，比较适合用来创作写实类水彩作品；相同克数下纸更薄，也更容易变形，可以装裱后再使用。

粗纹或中粗纹纸（下图中下面的那张）多采用冷压工艺制作，表面较粗糙，适合画一些风景画和细节不是特别多的作品，也适合画一些特殊肌理（如飞白效果）的画面。

正反区别

整装纸正面打开的一面便是纸张的正面；散装水彩纸无论钢印打在哪一面，将纸提起来迎光看一下，能够正确地读出纸张名字的一面即是正面。一般情况下，颜色画在纸的背面会干得更快，也更容易出水痕。不过，大部分画家不太在意正反面细微的差别，初学者可以正反面都画一下，感受一下差别。

