

水彩画基础

1.1 工具材料

○ 画笔

画水彩画离不开画笔、画纸、颜料等主要工具和材料，其中画笔是最重要的。也许画纸和颜料的质量并不需要很高，但是一定要尽可能选择上好的水彩画笔。要画出得心应手的笔触，只能依靠质量优良的画笔。通常，水彩画笔有平头和圆头两种类型，实际应用中会产生不同形式的笔触效果。选择什么类型的画笔与画家的风格、爱好以及创作习惯有关。在实践中，多数情况下是根据需要混着使用的。

初学者必备的画笔包括：一把3.5~4cm宽的羊毛板刷，一只大号或中号的平头画笔，大、中、小号圆头画笔各一只。

以上介绍了初学者必备的几种画笔，然而水彩笔的质量等级差别很大，普通画笔价格便宜，适合学生和初学者使用，高质量的画笔价格较为昂贵，通常会受到专业画家们的青睐。这些高档画笔多是国外进口产品。右下图中所示，就是一种典型的水彩画专用笔，俗称“拖把画笔”。国内市场常见的有法国、英国、德国等生产的各种品牌的水彩画专用笔。这些笔多是用松鼠毛制作的，松鼠毛软硬适度，比较适合涂染色块，但不太适合画线。笔锋细长的貂毛笔更适合画线，最昂贵的画笔应该用貂毛制作的。这些高档的画笔在国内比较专业的美术画材商店均有销售，也可以在互联网上购得。

○ 画纸

画水彩画一定要使用专门的水彩画纸，其他纸张无法替代。品质较好的水彩画纸多为手工制作，价格很昂贵。初学者使用一般的冷压水彩纸就可以。我比较喜欢用300g/m²的水彩画纸，这种纸比较厚而且表面颗粒很粗，适合画风景画。本书中大部分图例及水彩作品都是用这种纸画的。

画材建议

质量更好、更专业的水彩纸多为进口品牌，国内画材市场上常见的有：法国康颂ARCHES（阿诗）水彩纸、英国SAUNDERS WATERFORD（山度士霍多夫）水彩纸、英国WINSOR&NEWTON（温莎牛顿）水彩纸等。

画幅尺度的大小对于初学者来说也很重要，一般不要大于40cm×50cm。职业画家会创作一些超大型或超小型的作品，那只是艺术家的个人风格或创作追求，初学者无须效仿。专业水彩本使用起来非常方便，最大的便利之处就是作画时可以免去裱纸环节。这种水彩本周边是用胶水固封的，作画时画面不至于因遇水而褶皱，干燥后纸面会非常平整。外出写生时更能体现出水彩本的便捷优势。这种水彩本在国内的专业画材商店也有销售，且有多种尺寸规格供选择。

○ 水彩颜料

水彩颜料品牌繁多，有管装颜料和固体颜料两种。固体颜料便于携带，比较适合外出写生时使用。平日更多使用的还是管装颜料。目前国内市场上常见的品牌有两种：天津柯雅美术材料公司生产的“温莎牛顿”牌水彩颜料；上海马利画材公司的“马利牌”水彩颜料。两种颜料都可供选择。实际创作中，每个画家都有自己的习惯用色，例如，有人喜欢使用朱红色或大红色，而很少使用或根本不用玫瑰红色。因此，最经济的办法是不要买套装的颜料，可以根据自己的习惯用色，选购单支的管装颜料。

水彩颜料的质量等级大致分为学生级和专家级，或称学院级、艺术家级等。总之，不同品质水彩颜料的质量差别很大，相应的价格差距也很大。目前国内市场常见的高级水彩颜料种类不少。以下介绍几种我自己常用的专业级水彩颜料品牌：

- 英国WINSOR&NEWTON（温莎牛顿）管装（原装进口）5mL大师级；
- 日本HOLBEIN（荷尔拜因）管装（原装进口）5mL大师级；
- 德国SCHMINCKE（史明克）12色固体水彩颜料（原装进口）学院级。

专业级水彩颜料具有色相种类丰富、质感细腻光滑等特征。由于这些颜料的加工制造过程具有选材优质、工艺精湛等特点，所以在色彩亮度、透明度与不透明度、着色力、耐晒牢度等指标方面远胜于普及型的水彩颜料。在价格上它们也比普通颜料要昂贵许多，以温莎牛顿管装颜料为例：该颜料分为4个系列等级，由于制作颜料的成本不同，每个系列有其相应的价格。每支管装颜料（5mL）在国内市场的价格少则数十元人民币，多则过百元。鉴于以上颜料所具有的色彩表现力以及牢固度等优点，更多地受到专业艺术家及水彩画收藏者的青睐，作为初学者或在校学生使用普通水彩颜料即可。

○ 调色盘

在美术用品商店可以买到水彩画专用调色盘，也可以根据需要进行选择各种器具做调色盘。这些器具或许比专门的调色盘更实用，比如塑料餐盘、磁盘、平底塑料盘等。只有一个前提，那就是它们一定是白色的。实践中，塑料餐盘比较理想，因为它有很多分格，可以分别用来调和不同的色调。

○ 其他辅助工具

其他的辅助工具包括：涮笔罐、喷雾瓶、海绵、纸巾等。其中，喷雾瓶可以用来给过于干燥的画面加湿。在很干燥的室内或室外环境中作画时，画面干得很快，这种情况不利于水彩颜料的融合。此时可以用喷雾瓶给整个画面加湿再继续画。

海绵和纸巾可以用来擦拭或修改画面。可以将海绵浸湿，轻轻地擦去画面上不理想的颜色，这样能在修改画面的同时避免破坏画纸的表面；也可以使用纸巾随时将画错的颜色吸去，然后再重新着色。

1.2 作画前的准备

○ 调色盒上的色彩排列

调色盒上的色彩排列基本上应该以暖色系与冷色系分开为原则。常用颜色大致是：红、黄、蓝、褐等四种色相系列。调色盒中常备色彩应该包括以下几种：深红、大红、朱红、土黄、中黄、柠檬黄、普蓝、群青、湖蓝、深绿、浅绿、凡戴克棕、熟褐、熟赭、培恩灰等。每次工作结束后，用清水或喷雾瓶将颜料浸湿并盖好盒盖，然后用塑料袋将其包裹好。这样可以避免颜料干燥，为下一次使用提供方便。

○ 裱纸的方法

为了使画纸在绘画过程中和绘制完成后保持平整，最好预先把水彩纸裱在画板上。方法是：将画纸直接放在灌满清水的水盆或浴缸中浸湿，或者用比较宽的羊毛板刷蘸清水均匀地涂在画纸的两面，然后把浸湿的画纸展开平放在画板上。最后用水溶胶带将画纸的四边粘牢，待其自然干燥。

1.3 素描基础和练习方法

一般来说，素描应该是学习水彩画的先修课程。不过没有素描基础也没关系，初学者完全可以将学习水彩画和练习素描同时进行。

素描基础和练习方法

○ 训练方法一

用一支铅笔或钢笔、签字笔，在纸上进行线描练习。所谓“线描”就是用单纯的线条去描绘所见到的物体。可以画身边的任何东西，从简单的开始，例如手机、杯子、钥匙等，逐渐增加难度画一些形式更加复杂的物体，例如桌椅、自行车、房子等。

其实基础训练阶段还提不到所谓“艺术”的高度，目的很简单，就是学会把对象画的比例恰当、造型准确。要达到这个目的唯一的方法就是多画多练，别无捷径。

这是一个零基础的同学画的宿舍的场景。

用一组静物做练习。建议大家用钢笔或签字笔来画，目的就是不能用橡皮涂改，以训练线条的肯定和果断。

这是同学们画的一些简单的日常用品。

用纯粹的单线来练习，强调线条流畅，一笔到位。

素描零基础的同学经过一个学期的训练，进步都很大，造型能力也不断提高，但是一定要坚持不断地练习。

如果有画错的线，不要涂改，重新再画一条相对准确的就可以了。

练习到什么程度？

练习到能够熟练地把握对象的造型，准确地描绘出物体的形状、比例和结构。之后就可以进一步训练光影关系。

画多少才能达到熟练的程度呢？

前面讲过了，基础训练就是一个“熟能生巧”的过程，所以要多画，不间断地画。准备一些纸每天画、随时画，100张、500张……当你画到一定的熟练程度，你自己就会发现造型能力已经提升。

○ 训练方法二

画光影关系。

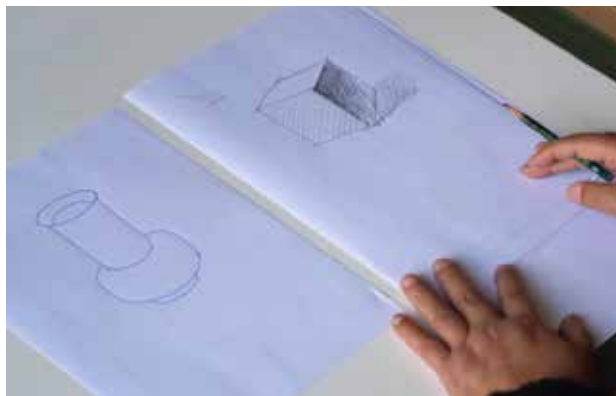
说到光影素描，初学者可能首先会想到美术学院式的素描风格。其实完全不必将一个简单的事物想的那样复杂，也没必要画得那样真实细腻。一件三维物体在较单一的光源照射下，会呈现出受光面与背光面两大部分。我们画的这个罐子，光从左侧打过来，所以左侧是亮面，右侧是暗面，上半部分是亮的，下半部分是暗的。

用立方体来分析一下：

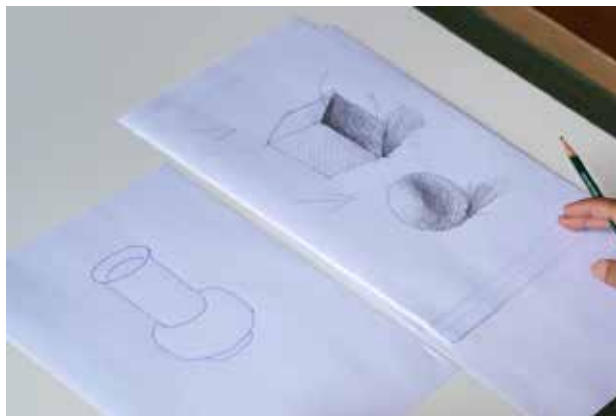
光源在左上方，右侧是暗面，左侧的亮面。由于物体与光源形成的角度与距离的变化又使亮面出现了微妙的明暗差别，因此在物体表面就形成了黑、白、灰3个基本色调。

其中有一个重要的概念：“明暗交界线”，顾名思义，这条线位于亮面与暗面的交界处，它会形成一个比较暗的区域。

另一个不可忽视的概念是“反光”。这是环境光对物体暗面产生影响所产生的微弱变化，也就是说物体的背光面往往不是一块没有变化的暗颜色，它会由于环境光的影响而产生明暗变化，变化大小取决于环境光的强弱。

圆球体也是同样的道理。

总结：背光面是暗的，受光面是亮的，在背光面和受光面的交界处有明暗交界线，明暗交界线这个区域在视觉上是最暗的，暗部会有一些环境光造成的微弱反光。这些原理是基础，在我们具体绘画的时候就得进行更深入的分析。

用以上静物线描来进行素描光影练习。

先分析物体的结构和明暗关系。然后根据受光面与背光面的变化涂色调。注意黑、白、灰的色调分布，要强调明暗交界线，同时要注意暗部由于反光所造成的明暗变化。

1.4 色彩基础知识

结合水彩颜料在调色盒里的排列，介绍一些关于色彩方面的基础知识。

色彩基础知识

○ 调色盘里如何排列颜色？

这3种原色混合的情况下，就会出现各种各样的色相变化。

调色盒里的色彩排列应大致遵循暖色与暖色相邻，冷色与冷色相邻。

如图所示：深红、大红、朱红；接下去是中黄、柠檬黄、土黄；再往下，浅绿、翠绿；然后过渡到蓝色系，钴蓝、群青、普兰。另外再加上一些褐色系，例如：熟褐、凡戴棕。

可以准备一管黑色和一管白色，因黑白两色在绘画中很少使用，所以不放进调色盒里也可以。

以上只是一个基本常识，调色盒中具体放哪一种颜色，完全要根据每个人的用色习惯来决定，但冷暖颜色分别相邻排列是一个原则。

间色

红色与黄色调和，是橙色。

黄色与蓝色调和，是绿色。

红色与蓝色调和，是紫色。

○ 色彩的基础知识

三原色

三原色：红颜色、黄颜色、蓝颜色。

所谓三原色，就是这3种颜色不能再还原了。

橙色、绿色、紫色叫作间色。

复色

3种以上颜色的调和是复色。比如：红、黄、蓝3色调和就是复色。

色彩的三要素

所谓三要素，就是色彩的3个基本属性，分别是色相、明度、纯度。

1. 色相——指色彩的相貌。即红、黄、蓝、绿、橙、紫……它也是区分色彩的主要要素。
2. 明度——指色彩的明暗程度。
3. 纯度——指色彩的鲜浊的程度。原色纯度比较高，颜色调和的遍数越多、混合的颜色种类越多，纯度就越低。