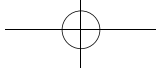

中学水彩画入门

张恒国 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是一本水彩画技法的入门教程，从水彩画的基础知识入手，讲解了水彩静物、水彩花卉、水彩人物和水彩风景等的绘画方法。

本书图文并茂、内容丰富、结构清晰、针对性较强，通过大量精选的典型实例，从局部到整体，深入浅出、循序渐进地讲解了水彩画的表现技法。本书适合青少年和水彩画爱好者，也适用于中职、高职等院校的相关专业。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目（CIP）数据

中学水彩画入门 / 张恒国编著 . — 北京：清华大学出版社，2023.9

ISBN 978-7-302-64588-7

I . ①中… II . ①张… III . ①水彩画—绘画技法—中学—教材 IV . ① G634.955.1

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2023）第 176507 号

责任编辑：杜春杰

封面设计：刘 超

版式设计：文森时代

责任校对：马军令

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座

社 总 机：010-83470000

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

邮 编：100084

邮 购：010-62786544

印 装 者：小森印刷（北京）有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：210mm × 285mm

印 张：6

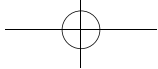
字 数：124 千字

版 次：2023 年 10 月第 1 版

印 次：2023 年 10 月第 1 次印刷

定 价：55.00 元

产品编号：096908-01

前言

美育可以培养青少年正确的审美观点、健康的审美情趣，提高青少年对美的感知、理解、鉴赏与创造能力。学习美术不仅可以提高青少年的艺术修养和审美能力，还能培养青少年的高尚情操，促进其实现全面发展。

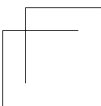
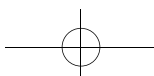
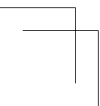
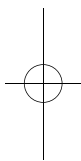
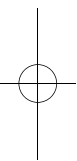
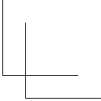
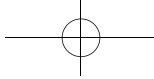
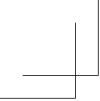
为响应加强青少年素质教育的号召，我们精心编写了《中学素描入门》《中学速写入门》《中学水彩画入门》《中学水粉画入门》《中学国画入门》《中学书法入门》六本图书。它们既可以单独成册，又可以组成一个完整的美术学习体系。本套书通俗易懂，注重基础知识和实用，是青少年和美术爱好者的学习好帮手。

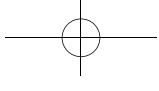
本套书编排合理，步骤清晰，讲解透彻，重点训练基本技法，以提高青少年的美术技法与艺术实践能力为目的。通过大量优秀的作品范例，本套书系统地介绍了美术的入门知识、基础技法和详细步骤等，旨在引导和辅助热爱美术的青少年走上专业、正规的美术学习之路，为进一步学习美术打下良好的基础。

本套书简单易学，十分适合青少年和美术爱好者使用。同时本套书遵循了实用性强和覆盖面宽的原则，也可以作为美术相关专业的教材。

参与本套书编写的有晁清、杨超、张韦奇、王梦娜等人，在此深表感谢！

由于时间紧、任务重，书中不足之处在所难免，恳请广大读者指正。

CONTENTS

目 录

第 1 章 水彩画概述 1

- 1.1 水彩画简介 1
- 1.2 水彩画的特点 1
- 1.3 水彩画的题材 1
- 1.4 学习水彩画的意义 1

第 2 章 水彩画的工具 2

- 2.1 水彩颜料 2
- 2.2 水彩画笔 2
- 2.3 水彩画纸 3
- 2.4 其他工具 3

第 3 章 水彩画技法 4

- 3.1 水彩画的技法特点 4
- 3.2 水彩画的基本技法 4
- 3.3 水彩画的特殊技法 5
- 3.4 水彩写生的步骤 5

第 4 章 水彩静物的画法 6

- 4.1 苹果的画法 6
- 4.2 柠檬的画法 7
- 4.3 香蕉的画法 8
- 4.4 洋葱的画法 9
- 4.5 芒果的画法 10
- 4.6 哈密瓜的画法 11
- 4.7 茄子的画法 12
- 4.8 西瓜的画法 13
- 4.9 橘子的画法 14
- 4.10 草莓的画法 15
- 4.11 桃子的画法 16
- 4.12 火龙果的画法 17
- 4.13 青柠的画法 18
- 4.14 石榴的画法 19
- 4.15 蛋糕的画法 20
- 4.16 冰激凌的画法 21
- 4.17 酒杯的画法 22
- 4.18 冷饮杯的画法 23
- 4.19 瓶子的画法 24
- 4.20 玻璃杯的画法 25
- 4.21 金鱼的画法 26
- 4.22 小鸡的画法 27
- 4.23 鸟的画法（一） 28
- 4.24 鸟的画法（二） 29

第 5 章 水彩花卉的画法 30

- 5.1 花卉的画法（一） 30
- 5.2 花卉的画法（二） 31
- 5.3 花卉的画法（三） 32
- 5.4 花卉的画法（四） 33
- 5.5 花卉的画法（五） 34
- 5.6 花卉的画法（六） 35
- 5.7 其他花卉范例 36

第 6 章 水彩静物写生 40

- 6.1 水果组合的画法 40
- 6.2 油菜和土豆的画法 42
- 6.3 西葫芦和土豆的画法 44
- 6.4 蔬菜组合的画法 46
- 6.5 西瓜组合的画法 47
- 6.6 陶罐和水果组合的
画法（一） 48
- 6.7 陶罐和水果组合的
画法（二） 50
- 6.8 水彩静物写生范例 52

第 7 章 水彩动物插画的画法 56

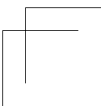
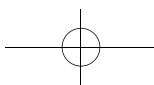
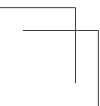
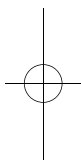
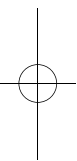
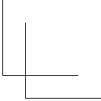
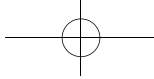
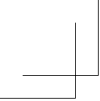
- 7.1 拿水果的兔子 56
- 7.2 快乐小猪 58
- 7.3 戴帽子的鸟 60
- 7.4 树枝上的猫 62
- 7.5 神奇的大鸟 64

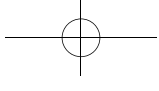
第 8 章 水彩人物插画的画法 66

- 8.1 微笑的男孩 66
- 8.2 戴发卡的女孩 68
- 8.3 披长发的女孩 70
- 8.4 拉手风琴的女孩 72
- 8.5 拿玩具的女孩 74
- 8.6 女孩和猫 76

第 9 章 水彩风景的画法 78

- 9.1 湖边景色 78
- 9.2 海边灯塔 80
- 9.3 青山绿水 82
- 9.4 天山脚下 84
- 9.5 美丽草原 86
- 9.6 水彩风景范例 88

第 1 章 水彩画概述

1.1 水彩画简介

水彩画是一种用水调和颜料作画的绘画方法。由于色彩透明，一层颜料覆盖另一层可以产生特殊的效果，因此水彩适合创作风景画等清新、明快的小幅画作。水彩颜料方便携带，也可用作速写、搜集素材等。

1.2 水彩画的特点

水彩画用水作为媒介来调色，通过“水”和“色”的相互作用，使画面具有透明、轻快、滋润、流畅等特点，能获得特殊的韵味和效果。水是水彩画的灵魂：它赋予了色彩生命，使色彩具有了丰富的变化。画面中水的渗化作用，以及随机变化的笔触，让人感觉得到光波的流动，这种意境是其他绘画种类难以比拟的。

水彩画因工具的特性、技法与其他绘画种类不同，形成了自己的艺术特色，把水彩画比作轻音乐或抒情诗，是比较贴切的。一幅好的水彩画给人的感觉是湿润、流畅、晶莹、透明、轻松、活泼的。

1.3 水彩画的题材

水彩画的题材十分广泛，风景是其中常见的一种，作画者可以通过创作水彩风景画来表现多姿多彩的大自然。

静物也是水彩画常见的题材，静物的种类繁多、形式多样，作画者可以根据自己的构思，有意识地安排所需要的内容和构图，从而创作出优秀的静物画作品。

水彩画常见的题材还有人物。相比之下，水彩人物画对作画者的技法要求比较高，需要具有很好的人物素描基础，同时还需具备丰富的水彩画经验。

此外，建筑题材的水彩画历史悠久，更受建筑师的青睐。当然，建筑题材也是许多水彩画爱好者热衷的题材。

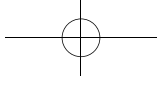
1.4 学习水彩画的意义

水彩画颜料比较便宜，使用方便，而且色彩丰富，是学习彩色绘画的最佳入门途径。

学习水彩画不仅能使初学者获得色彩的基础知识，而且能提高初学者色彩塑造形体的能力和审美能力。

水彩画本身也具有十分独特的魅力，可以广泛应用于插画、彩绘等相关艺术工作。

第 2 章 水彩画的工具

2.1 水彩颜料

水彩是一种色彩鲜艳、易溶于水、附着力较强、透明度高、不易变色的绘画颜料。水彩颜料胶体细腻，溶解于水后更加晶莹透明。水彩颜料一般分为锡管装与块状两种，专业绘画常用锡管装颜料。

市场上水彩颜料的品种众多，应注意选择色相准、质量好的颜料。质量上乘的水彩，颗粒细腻、色彩透明，有较强的附着力。上海美术颜料厂生产的马利牌、英国生产的温莎·牛顿牌是水彩画作画者常选用的颜料。

锡管装水彩颜料

块状水彩颜料

2.2 水彩画笔

水彩画笔有许多种，要根据作画习惯和表现形式来选择画笔，好的画笔有助于艺术表现。水彩画笔一般要求可以饱含水分，又富有弹性。画笔的类型包括圆形笔、扁平头笔、磨光画笔、椭圆形笔、扇形笔和底纹笔，最常用的为圆形笔、扁平头笔和底纹笔。

圆形笔既适合描绘细部、点缀局部，又可以进行大面积涂绘。它的笔尖细长，笔肚饱满，有较大的储水量，由貂毛、松鼠毛、羊毛等动物毛发制作而成。圆形笔行笔流畅自如，顿挫有序，能表现丰富的层次。

扁平头笔是形状方而扁平的竹管笔，可以画出准确的边界，笔触明晰，含色量多，适宜干湿画法和形体塑造。选用几支不同型号的扁平头笔，从局部的描绘到大面积的薄涂都能胜任，在湿的纸面上蘸满颜料运笔时，有一种轻松自如的感觉。

底纹笔是大面积薄涂时不可或缺的笔，这种笔的特点是毛质松软，含水量大，宽扁、平直，能表现出特有的效果，适宜湿画法和大面积涂色。

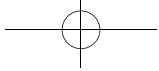
圆形笔

扁平头笔

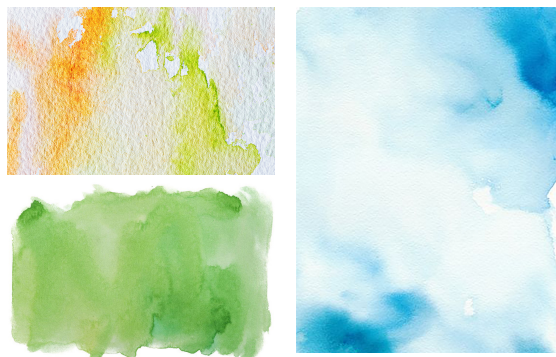
底纹笔

2.3 水彩画纸

水彩画的用纸比较讲究，画纸的选择对一幅画的表现效果影响很大。理想的水彩画纸纸面白净、质地坚实，着色后纸面比较平整。纸纹的粗细可以根据作品表现的需要和个人习惯选择。

水彩画的纸张不宜太薄，吸水性比一般纸强，纸面的纤维韧性也较强，不易因重复涂抹而破裂、起毛球。

着色后的水彩画纸

2.4 其他工具

(1) 调色用具。水彩调色多用调色盘，使用时按一定顺序在调色盘上挤出颜料。可以用有盖的塑料调色盒——轻便、颜料不易干；还可以使用白色塑料盘或瓷盘。

(2) 水具。水彩作画既要有调色用水，又要有洗笔用水。在作画时，可以准备一个桶作为水具，并勤换清水，避免画面由于用了脏水而影响效果。

(3) 海绵。在水彩画创作中，海绵具有很多用途，如堆积颜色、浸湿纸面、吸干颜色、制作肌理等。此外，海绵可以用来清洗调色盘，保持颜色的湿度；有时还可以吸去笔中的颜色和水分，调节色彩的干湿程度。

(4) 画具。画具分为画板和画架，适合于在室内外写生，可以用图钉、铁夹固定画纸。

水彩工具

调色盘

水桶

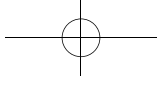
海绵

画板

画架

第 3 章 水彩画技法

3.1 水彩画的技法特点

水彩画非常讲究技法，其关键在于用水、用色以及用笔，三者结合得恰到好处时，就能很好地表现出水彩画的效果。

(1) 用水。水的运用体现了水彩画最主要的特点，水彩画的各种色彩深浅变化是靠水的多少来实现的。作画时，水分的多少要视题材须达到的画面效果而定，并且与所选纸张的吸水性能、气候的干湿有关。

(2) 用色。与其他色彩画相比，水彩画的色彩更注重概括提炼和简洁明了。首先要正确地观察色彩，提高对色彩的敏感度。其次，作画时要重点掌握好画面色调，调色时避免颜色过头、过脏，画景物暗部时用色要纯一些。

(3) 用笔。笔触是一幅完整的水彩画作品不可缺少的因素，用笔的好坏直接关系到作品的成败，好的用笔能够使作品变得富有表现力。近处的物体应显得翔实，作画时用笔要稍干，对比清晰。远处的物体显得略虚，作画时笔的水分要较多，对比模糊，从而产生空间感。无论干笔还是湿笔，运笔时必须迅疾而果断。水彩画是加法，用笔、用色尽可能一步到位。

3.2 水彩画的基本技法

水彩画在作画时，通常由浅到深、由亮到暗进行着色，营造出画面透明清新、流畅洒脱的艺术特色。水彩画常用的基本技法如下。

(1) 干画法。干画法是指等前一遍色彩干透后，再进行多次重叠覆盖的作画方法。干画法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，是干画法的基本要求。

(2) 湿画法。湿画法是在湿润的纸上或尚未干透的颜色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。湿画法更能体现水彩的特性，适宜表现空灵朦胧、柔光倒影的意境，在表现画面的大色调及远景、虚景时，湿画法最能胜任。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，是作画的要点，只有在实践中反复尝试，才能掌握湿画技法，才能更好地控制画面。

(3) 叠加法。叠加法也叫分层平涂，在第一遍颜色干后，再加第二遍颜色，色彩由浅入深。叠加法能使色彩透明丰富，色块明确，适合塑造坚硬结实的事物，表现层次鲜明的事物以及主要物体的受光部分。

(4) 留白法。留白法是指在画高光或浅色时，需要留出明确的位置，利用白色纸本身的亮度，调整出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。留白法使高光虚实相间，过渡自然。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，这样容易控制色彩明度。

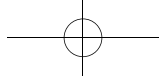
湿画法

叠加法

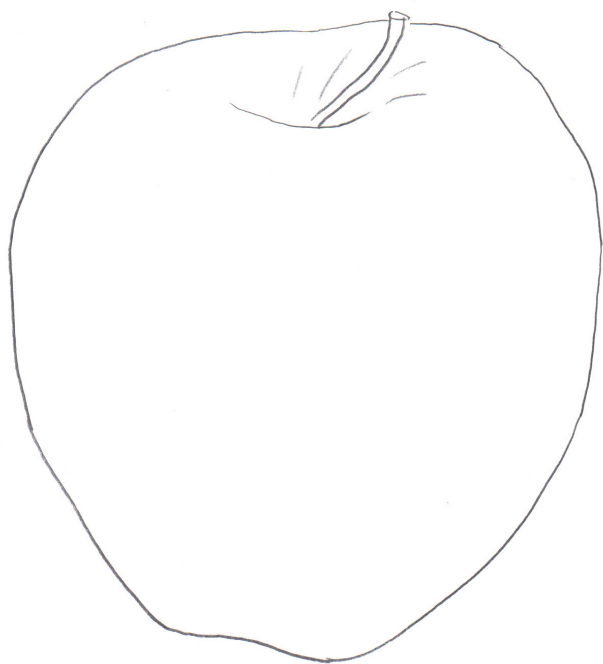

留白法

第 4 章 水彩静物的画法

4.1 苹果的画法

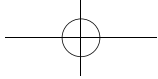
步骤一：用铅笔勾勒出苹果的轮廓。在上色前，用橡皮把铅笔轮廓擦浅一些。

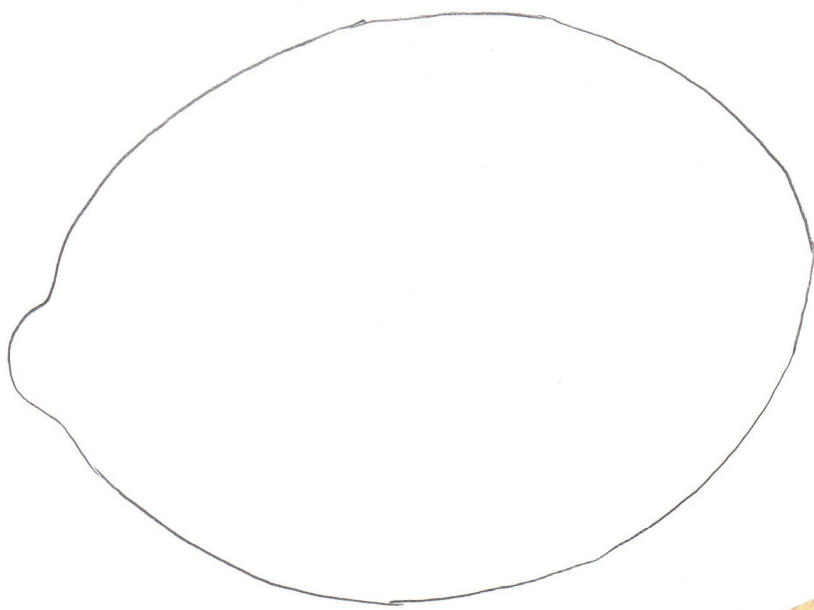
步骤二：调好颜色，用浅色给苹果铺出大体色调。

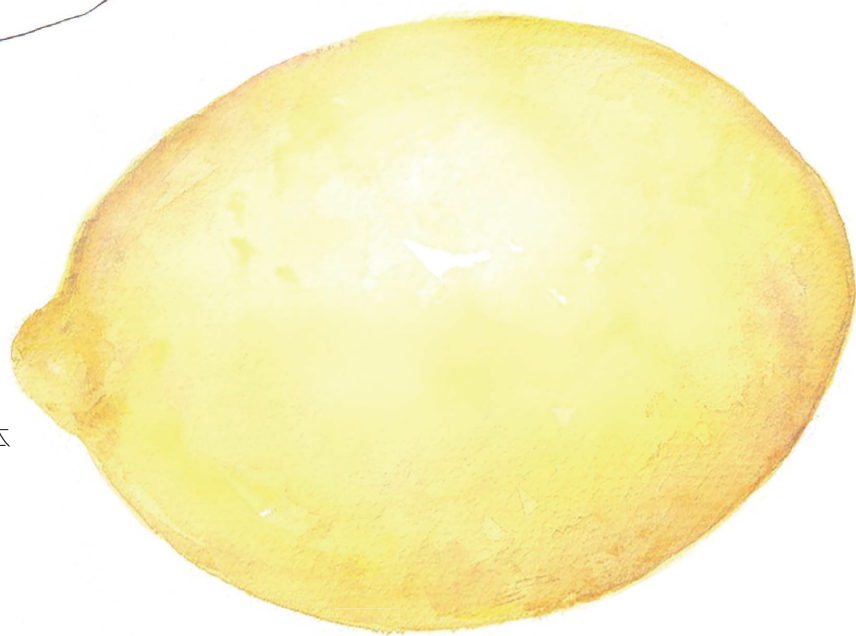
步骤三：根据明暗关系，加深苹果的颜色，塑造苹果的形体，突出苹果的特点。

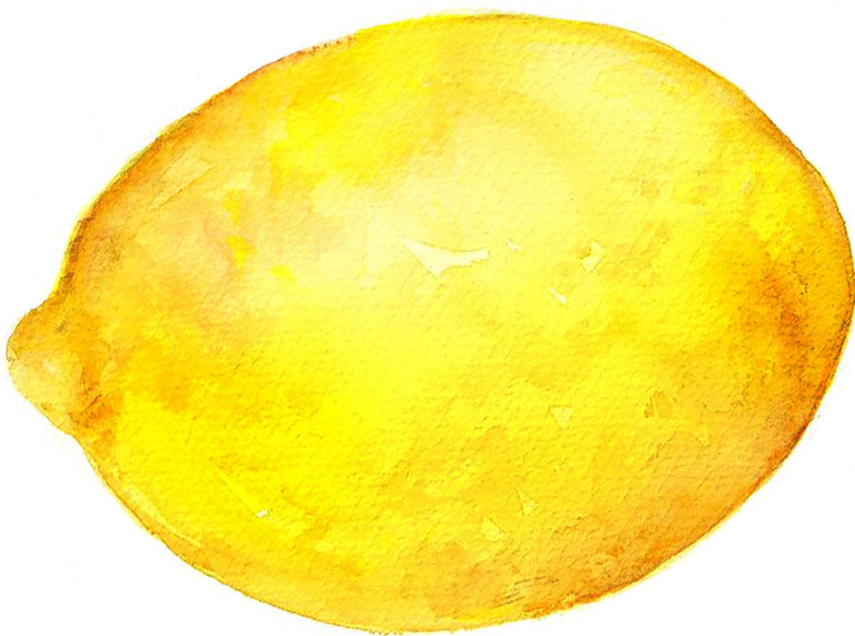
4.2 柠檬的画法

步骤一：用铅笔勾勒出柠檬的轮廓。在上色前，用橡皮把铅笔轮廓擦浅一些。

步骤二：调出黄色，给柠檬铺出大体色调。

步骤三：加深柠檬的颜色，注意明暗部的刻画，将柠檬画完整。