

第三章

水彩画写生训练

* 知识目标

通过本章的学习，引导学生了解水彩画写生的工具和材料，使学生初步掌握水彩静物和水彩风景的写生要点，懂得景物的取舍、色彩的概括及画面色调的统一。引导学生独立分析和解决水彩画写生中的常见问题，为将来的色彩应用做好牢固的铺垫。

* 能力目标

1. 通过对水粉画写生的方法，加强学生对水彩画写生的原创能力。
2. 通过看、思、讲、练的教学设置，提高学生将色彩知识灵活、巧妙地应用于水彩画写生中的实践能力。

* 章节重点

1. 水彩静物组合写生步骤。
2. 水彩风景组合写生步骤。
3. 水彩画写生中的常见问题及解决方法。

教学目的

1. 使学生掌握水彩画写生的工具、材料及其性能。
2. 培养学生观察、分析、表现客观对象的能力。
3. 通过对水彩静物和水彩风景的写生训练，掌握色彩的观察方法、表现技巧，为将来的色彩应用打下扎实的基础，进而能够运用色彩来美化、装点我们未来的生活。

教学难点

写生过程中景物的取舍、色彩的概括、画面色调的统一。

知识详解

水彩画源自西方，是一种以水为主力、运用水彩颜料在纸张上作画的表现形式，具有很高的审美价值。随着科技的进步，层出不穷的绘画材料不断问世，凡是能以水稀释作画的材料，都可以运用到水彩画的领域中。

由此可见，水彩画有着多样的风格和广阔的探索空间，这种优秀的传统艺术正与时俱进地展现出更多迷人的风采和魅力。它既有油画色彩丰富、浑厚洒脱的风格，又有水粉画简便快捷、柔润明亮的优点。而它独特的多样性、重叠性、透明性、趣味性和酣畅淋漓的画面质感是油画与水粉画等其他画种所无法达到的。因此，在历年艺术院校的招生考试和基础训练中，水彩画写生，尤其是水彩静物写生，都会被列为色彩变化规律训练的重要项目。

第一节 水彩画写生的工具和材料

看看 想想 做做

观察以下四幅图（见图 3-1～图 3-4），回答下列问题。

图 3-1 水溶性胶带

图 3-2 水彩颜料

图 3-3 水彩笔

图 3-4 水彩纸

(1) 看看：观察以上图片中都包含哪几种水彩画写生的工具和材料。你能认出几种？

(2) 想想：在现实创作中，还有没有其他的水彩画写生工具和材料？请总结各自的利弊。

(3) 做做：请根据本节的具体内容，提前准备水彩画写生的工具和材料，并进行分类和归纳。

在水彩画的学习和训练中，对工具和材料的了解是至关重要的，这不仅是初学者画好一幅水彩画的先决条件，也为将来创作水彩画积累前期学习经验。为了较快进入理想的作画状态，初学者应在作画之前认识相关的工具和材料。

水彩画写生的工具和材料（部分展示）如图 3-5 所示。

图 3-5 水彩画写生的工具和材料（部分展示）

一、水彩颜料

水彩画是绘画中一种独立的表现形式。水彩画是一种利用磨得极细的粉状颜料，加甘油、树胶、福尔马林绘画于水彩纸上的画种。水彩颜料有鲜亮、透明、着色力和渗透力强等特点。初学者可利用其显著特点进行不同配比的混合实践，观察其呈现出的渗透、发散、覆盖等极其微妙的色彩变化。

二、水彩笔

水彩笔要求有一定的吸水性和吸色性。笔毛较软的水彩笔适合渲染色彩，可进行湿画法练习；笔毛较硬的水彩笔易画肌理，可深入刻画细节。水彩笔

的笔头形状分为圆头、平头、斜头和尖头等，其材质有松鼠毛、骆驼毛、合成纤维、羊毛等。

三、水彩纸

一般来说，水彩纸分粗纹、细纹、中粗纹三种。粗纹纸纸面颗粒大，适宜画画面效果粗犷的作品；细纹纸纸面颗粒小，适宜画画面效果深入细致的作品；中粗纹纸纸面颗粒适中，适宜画画面效果深入适中的作品。当然，这只是相对而言，在选纸时可根据自己的喜好分别进行尝试和练习。

水彩纸的优劣与作画后的画面效果、保存时间、厚度、坚硬程度、吸水性、画纸韧性等因素有关。优质的水彩纸具有干后色彩亮泽、保存时间长且不易褪色、有一定厚度、画纸坚硬、吸水性适中、画纸有韧性等优点。而劣质水彩纸的吸水性和吸色性不好，色彩在纸上容易干涩，笔触衔接不自然，干后色彩会发生变化，纸质脆且无韧性。

四、调色盒

在挑选水彩调色盒时，应选择比较洁白的调色盒，且性能不受渗透性颜料的污染、易清洗。水彩调色盒的材质有塑料、陶瓷、金属烤瓷之分。水彩调色盒的样式与大小不一，一般根据自身习惯和绘画纸张的大小而定。水彩调色盒里的颜料排列顺序与水粉调色盒一致。

五、裱纸工具

在进行水彩画写生前，要对作画的时长和精细程度进行预判。短期的大效果写生与小幅画面可用图钉将画纸固定在画板上，也可用纸胶带固定画纸四周，长期的精细写生与大幅画面最好将画纸牢固地装裱在画板上。

裱纸方法：先准备相关的水彩工具，随后将纸的反面均匀打湿，把纸的正面朝上水平放在画板上，运用刷子由里向外把纸张和画板间形成的气泡赶出。接着，用清水刷一遍水溶性胶带使其粘贴在水彩纸四周，注意在压胶带的时候用力要均匀，然后用干净的平头刷将画心部分涂上清水。最后，将装裱好的水彩纸自然风干即可使用。

六、其他工具

水溶性胶带、水盆、喷水壶、画板、画夹或画架、画凳、海绵块、橡皮、小刀等。

辨识水彩画写生工具和材料的优劣，独立完成一幅8开水彩纸的装裱。

第二节 水彩静物写生训练

看看 想想 做做

观察以下四幅图（见图3-6~图3-9），回答下列问题。

图3-6 《罐子白菜》水彩画 / 甘兴义

图3-7 《白罐》水彩画 / 王红岩

图 3-8 《砂锅》水彩画 / 甘兴义

图 3-9 《牛头》水彩画 / 甘兴义

(1) 看看：请对以上四幅水彩静物作品进行赏析，总结水彩静物写生的特点。

(2) 想想：在水彩静物写生中，如何把握水分与色彩之间的关系？

(3) 做做：请拿出一张不小于A4的水彩纸进行色彩的纯度练习，感受水分与色彩之间的关系。

一、水彩单体单色写生步骤

水彩单体单色写生的作用是运用水彩工具、材料和方法，用一种色彩加黑色或水调出各种明暗层次的色彩推移效果，以表现出写生对象的外形、体积、空间感和质感，以及明、暗、灰面的纯度变化。水彩单体单色写生的主色与水粉单体单色写生的主色类似，但也不一定只用一色，可加入黑色来降低纯度。例如，选用褐色，亮部纯度较高，可多用褐色，加入适量黑色；暗部纯度较低，可多用黑色，加入适量褐色。这实际上就是水彩素描画。

写生图例（一）如图3-10所示。

1. 构图

用铅笔轻画出物体轮廓，注意构图均衡饱满（见图3-11）。

图 3-10 写生图例(一)

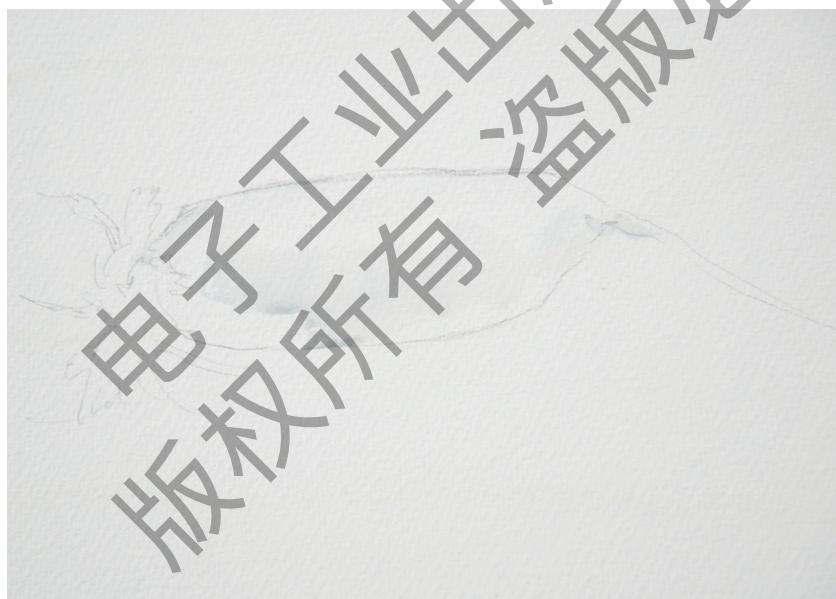

图 3-11 构图(一)

2. 画大明暗

运用深蓝色加黑色画出萝卜大致的体积关系，注意亮部纯度高、暗部纯度低（见图 3-12）。