

MASTERING LIGHT & SHADE IN WATERCOLOR

水彩光影表现技法

让你的作品充满亮丽和强烈对比

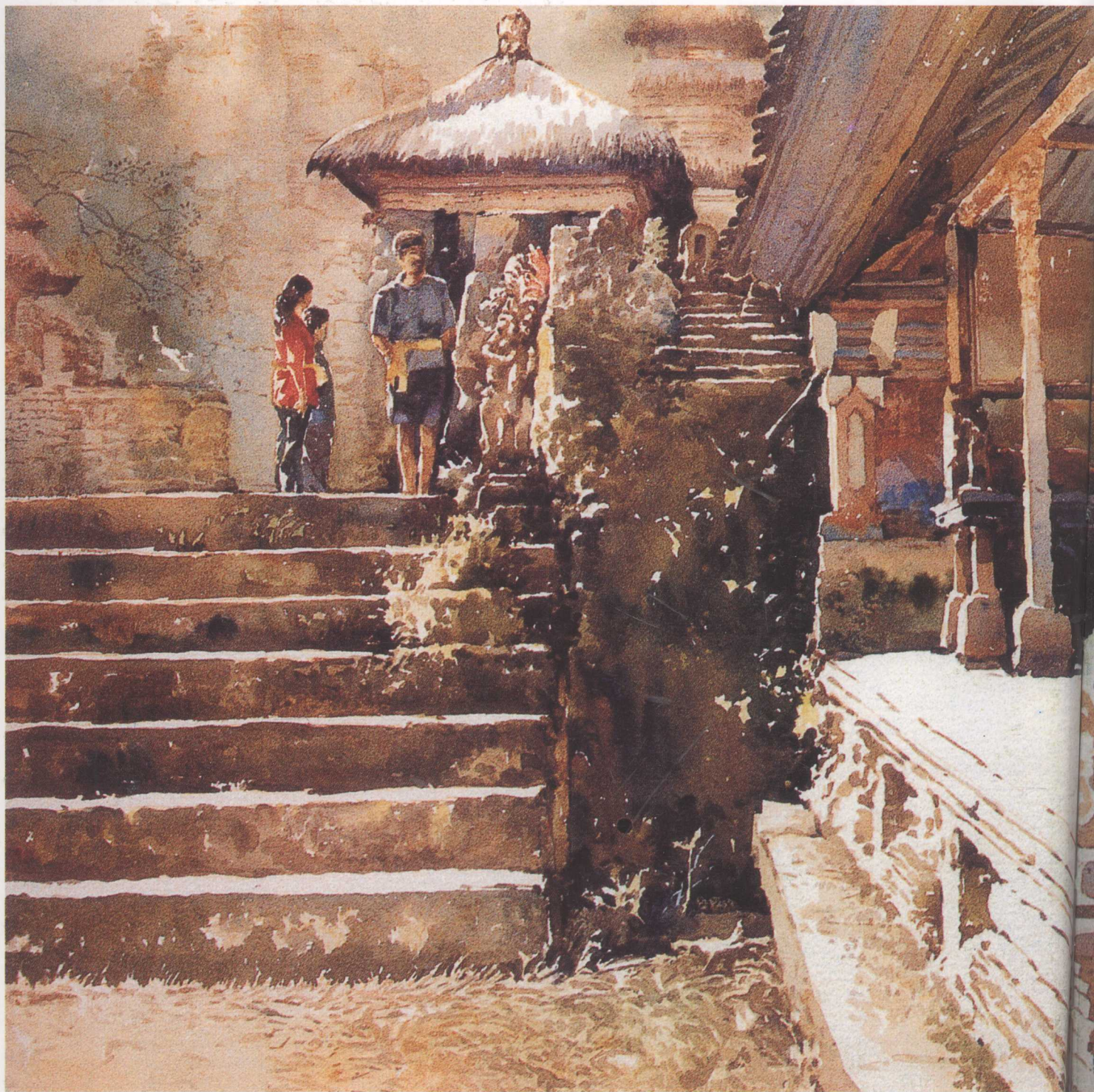
王金成 著

胡敬德 于海疆 译

福建美术出版社

巴厘 萨布图圣泉 22 X 31" 56 X 79CM

水彩光影表现技法

王金成 著

胡敬德 于海疆 译

 福建美术出版社

international
artist

著作权合同登记号：图字 13-2004-14

International Artist Publishing, Inc

Copyright © Ong Kim Seng

All right reserved

原书名：MASTERING LIGHT & SHADE IN WATERCOLOR

本书中文简体字版由 International Artist Publishing, Inc 公司授权
福建美术出版社独家翻译、出版，在中华人民共和国境内发行。

版权所有。未经本书出版商书面准许，任何人不得再版，不得以可
循环系统储存，不得以任何电子、印刷、复印、录记方式传播。未
经出版商事先许可，本书不得以不同于现已出版的装帧和封面，以
商业的形式被租借、重售、租用或处置。

鸣谢

本人谨向以下人员表示谢忱：整理原稿、图片及说明的张文月女
士和谭锦坚先生，出版商文森特·米勒，编辑特里·多德，感谢他
们对我工作的鼓励、以及对我的作品充满信心。还要感谢促成此
书在中国大陆出版发行的孙志纯先生。

致献

谨以此书献给我的家人。

图书在版编目(CIP)数据

水彩光影表现技法/王金成著.-福州:福建美术出版社,2005.1
ISBN 7-5393-1535-0

I.水… II.王… III.水彩画-技法(美术)
IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 002056 号

水彩光影表现技法

王金成 著

福建美术出版社出版发行

福建彩色印刷有限公司印刷

开本 889×1194mm 1/16 8 印张

2005 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001-3000

ISBN 7-5393-1535-0

J·1420 定价:68.00 元

序

初识王金成是在1983年纽约著名的萨尔玛刚第俱乐部。我俩正出席美国水彩画协会颁奖晚宴。他的水彩画《加德满都之心》荣膺保罗·雷米纪念奖，成为首位在美国水彩画协会获奖的新加坡人。此后他成了获奖的常客。在以后的20年里，他不断获得认可，最终成为协会的海豚院士。

从那时起，我俩一直保持联系，互访彼此的国家，同往欧洲写生，那是一次令人难忘的旅行。他的艺术造诣日臻成熟，给新加坡带来荣誉，为我们热爱的水彩画本身增光添彩，提高声誉。多年来，他担任新加坡水彩画协会的主席，同时兼任亚洲水彩画联合会要职，忘我地工作以促进水彩画面貌的改观，在亚洲的许多地区提高了水彩画创作水平，让整个东方的水彩画同仁们获益匪浅。

金成总的来说是一位传统主义者，首先他是位顶尖的素描画家，眼光敏锐，善于捕捉。然而他从不在作品中滥用技巧。技巧只是用于表现他感悟的对象，而非所见之物。如今，许多年轻的画家已经忘记了这一点。照相写实主义到处泛滥，他们认为一旦画得不像照片便不是好画。他们可能非常巧妙地重现对象，但这类作品缺少激情及自我投入。

金成的画里绝对看不见这种僵硬、乏味的。观赏他的画，总可以感觉到他的敏锐、优雅和应对自如……我认为这才是真艺术。

对水彩画家来说，在炎热潮湿的新加坡作画绝非易事，设身处地考虑他作画时面对的困难和付出的努力，我对其不辞辛劳崇敬有加。单看画面，人们想不到个中的艰辛。他的画作似乎在轻松悠闲中完成——这才是大师的手笔。

他使用水彩的技巧、对水份和亮色的掌控、对色彩的辨识及色彩对作品基调的影响、他的取舍和明察，汇总起来让我看到，王金成位居当今世界水彩画大师之列。我相信，当你徜徉在此书中，精彩之作目不暇接时，一定会同意我的观点。

罗伯特·A·韦德

OAM, AWI (AUST.) AWS (USA), FRSA (LON), MHSMA (Mexico)

阴影形状画法

再说阴影对表现光的重要性

具体步骤

画阴影时要简明扼要

考虑阴影的色彩

规划阴影的形状

暗示阴影的反光

运用阴影的透视

58 第6章

技法不同 画面迥异

欲使画面有生气、站得住,须采用不同手法以便更准确表达你的意思

具体步骤

透明层涂法

层涂法的使用

湿画法

湿画法、透明层涂和干笔相结合的画法

66 第7章

收拾出效果

画家一生中,总有那么一个时候得停下来,审视自己是否偏离正道

具体步骤

检查色彩

检查明暗度

平衡

74 第8章

自我评审作品

评审自己的作品,弄清是在进步还是停滞不前

具体步骤

明了错误之处

如何改进

技法示范

82 示范1

创造亮丽与对比的技法

86 示范2

制定光影计划的技法

90 示范3

利用留白和细致的阴影强化晨光的技法

94 示范4

炫目的阳光和精心设置的暗部,使繁忙的街道戏剧化的技法

98 示范5

强调暗部以衬托亮部的技法

104 示范6

平衡色、光、影的技法

108 示范7

调度光影的技法

112 示范8

融接色彩,确保不偏离兴趣点的技法

118 示范9

使用透明而亮丽涂色的技法

122 示范10

尽我们所能,画一个复杂场景的技法

128 作者概况

导言

学习好绘画步骤，你就能用明丽的水彩表达你的感受

我开始学画时，对水彩一无所知。我一直用碳条画速写，直到有一天，见到一个老画家在我家附近写生建筑。他在画水彩，我便上前问他用什么颜料。这是我头回见着水彩。我跑回家，将我姨妈送的一盒颜料找出来。认为这盒颜料跟老画家用的相同。我试着用水以各种方法调色，可就是调不出老画家那种漂亮的透明效果。我迷惑不解却无人可以请教。那时候，还没听说过美术学校。即使我能找到一位老师，无论如何也付不起学费。我最后到城里一家艺术商店向店主求援。他替我解了谜，告诉我，被我当作水彩的颜料实际是广告色，难怪我无法调出透明的效果。那是 38 年前的事了。

今天，水彩是我主要的绘画媒材。我带着这美妙和令人激动的颜料到许多国家画画，包括多次到尼泊尔和西藏的喜马拉雅山徒步旅行。画水彩画，我还结识了世界其他地区的许许多多的画家。

水彩是一种非常难以捉摸的媒材，每画一个景色都是一个挑战。但我认为它是户外写生最合适的媒材，设备轻简。塞进一个包里就完事了。我所有的旅行，“水彩包”都是行李的一部分。

学会在人群中作画

画家似乎总是吸引好些好奇的人们。不论在边远的乡村还是城市，都喜欢看我们画画。通常，我把这样场合当作自己画画时研究在不同地区人民的好机会。有时这样的围观者会让人分心。在尼泊尔写生时，我徒步到一坐高达 26240 英尺

(8000 米)的登山营地，途中作画，引来一大群人，包括从其他国家来的徒步旅行者。村民看我的画笔，小孩们摸我摊开的水彩画纸。幸运的是，一个年长的村民替我解了围，呵斥走小孩。其他时候，我得靠糖果和别的零食来打发他们，好让自己独自作画。在人群密集些的地方画画，很难不引人注目，但多年来，我已养成耐性，知道如何应付不舒服的地点所产生的不爽、以及人群带来的紧张和压力，仍然能专心作画。

评估和联系

对我来说，水彩画是一项终生的事业。水彩媒材促使我思考并快速作画。但是，为了理解水彩媒材的性质，需要研究有经验的画家的技巧和实践，弄明白他们如何用水彩表达我。许多缺乏经验的画家以为画好一幅画，只需要掌握技法。而我认为，要取得艺术效果，单有娴熟的技巧是不够的。我着手画一幅画时，要把即将开始的这幅画和以前画过的，甚至别的画家的作品联系起来。这种与其他画的联系，可以作为草图的引导。在决定使用主要色彩之前，许多色彩图式会闪现脑中。绝大多数的时候，我会避免跟物体固有色走，而是根据我想要创造的氛围来设色。我倾向于用感觉最舒服的色彩。这样，我就为自己的画设置了目标。着眼于色彩的变化以及在构图中可能的色彩调整，作画前，我会思考实际景物以外的东西。如此，随着作画的展开，我就能控制画面。在我能够控制作画

加德满都的早晨 22 X 31" (56 X 79CM)

过程时,结果便有了保证,而且画面常常令人过目难忘。

表达感受

我画每一幅画都是如何思和思何物与如何感和感何物的表达。每次画前先构思,而作品出来就不仅仅是吸引观众的眼睛,而是改变他们的想法及产生内心的共鸣并留下深刻的印象。

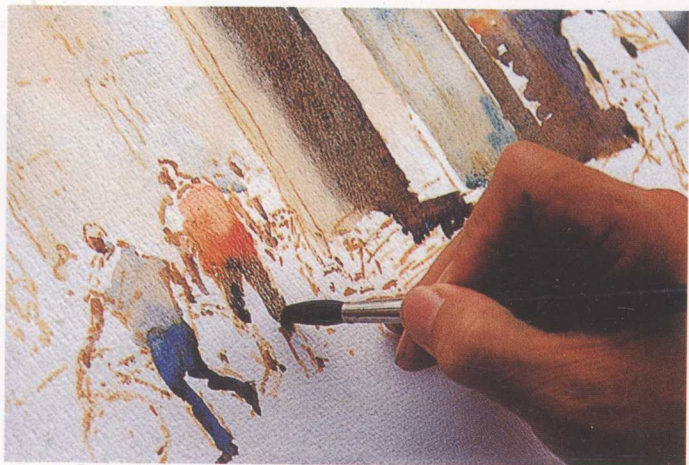
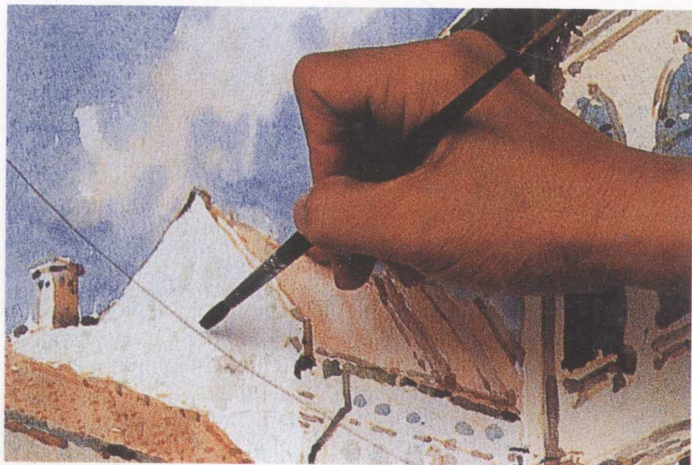
本书以我个人多年的经验来演示我如何创作出作品。希望读者能够窥见动人的水彩艺术的真谛,以便学会用水彩驾驭光影!

王金成

第1章

绘画工具

选择合适的工具和颜料

水彩笔

水彩画的设备相对轻便。每当我外出写生，总把水彩工具放进一个中等大的旧包里。我会带上几枝不同型号的水彩笔。一枝10号科林斯基纯貂毛水彩笔可是一件宝贝呀。它必不可少，因为任何时候都少不了它的。我也会带上8号、6号、3号和0号笔。除非特殊情形，我不用其它型号的笔。例如，要画平状的层涂，我会用到排笔。画大的面积，我就用12号大圆笔，甚至更大的2号排笔。

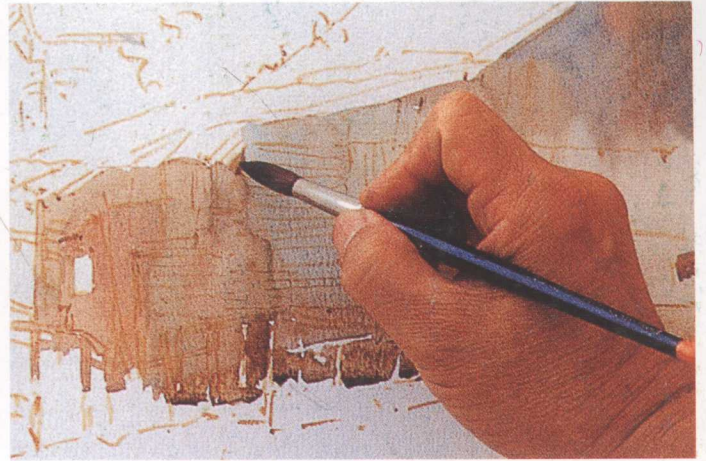
无论是户外还是室内，我都使用韩国产的便宜轻便可折叠的塑料调色盒。

颜料

我喜欢管装颜料，但对牌子不挑剔，喜欢用不同公司产的颜料试验效果。有时仅用一种牌子的颜料可能产生过分的依赖性。这样在某些情况下一些颜料弄不到，就令人沮丧了。近来，许多公司推出在原色彩色后标有“HUE”（色彩、色型）字的颜料。我们必须意识到：这些颜料是全色度颜料的较廉价的替代品，当这种颜料与另一种颜料混合时，不能指望出现用全色度颜料混合产生的效果。

地处热带的新加坡，和周边国家是我写生的主要去处。这些地方光照充足、十分明亮，光影互动持续不断。这是画家的最爱。我对颜料的选择基本是源于我所画的阳光下的风景。我的调色盒绝大部分色彩是能画出明媚、温暖、欢跃的景色、清澈的天空、茂盛葱翠的植物以及强烈的阴影。

“我的调色盒绝大部分色彩是能画出明媚、温暖、使人感到愉快的景色、晴朗的天空、色泽饱满的植物以及强烈的阴影。”

我常用的颜色范围：

- 红色：鲜红 (Bright Red)
紫红 (Alizarin Crimson)
- 橙色：镉橙 (Cadmium Orange)
温莎橙 (Winsor Orange Hue)
(比镉橙更弱的替代品。因镉橙含铅，不常用。)
- 黄色：镉黄 (Cadmium Yellow)
印度黄 (Indian Yellow)
柠檬黄 (Lemon Yellow)
生赭 (Raw Sienna)
熟赭 (Burnt Sienna)
- 紫色：深紫 (Mauve)
- 蓝色：锰蓝 (Manganese Blue)
钴蓝 (Cobalt Blue)
法国群青 (French Ultramarine Blue)
天蓝 (Cerulean Blue)
- 绿色：胡克暗绿 (Hookers Green Dark)
永固深绿 (Dermanent Sap Green)
温莎绿 (Winsor Green)

画纸

我最喜欢的两种水彩纸是：140 磅 (300 克) 苏特 (SCHUT) 冷压纸和 400 磅 (850 克) 阿齐斯冷压纸。虽然苏特纸不像阿齐斯冷压纸那样经得起折腾，但它能产生某种有趣的纹理。我还特别喜欢苏特纸的灰白，这样我在新加坡热带阳光下作画就不会出现其他纸张那么耀眼。在热带地区画画是个挑战，如果长时间在强烈的阳光下作画，眼睛会容易疲劳，就算在阴凉处作画，阳光的反射都会使眼睛劳累。

第2章

明丽与对比的构图

在写生现场,观察并自问看到了什么。着手画时,首先确定重点。

决定画一个景物前,我通常要环视这个地区并自问:是什么吸引了我?这个景中有什么我想要画?我怎样去表达令观者印象深刻的东西,就能否从此景中绘出一幅满意的好画呢?

我还找出最有趣味的物体,或者说,景色的趣味点。这将成为我的重点。这像计划故事的梗概,先设计出高潮何时出现。中心点确定后,我就看那些围绕中心点的烘托物。这些烘托物应该把观众的眼睛引导向中心点。

构图过程

一幅画的构图是非常重要的。我观察一个景时,画之前就想象完成这幅画后的样子。这期间我就确定景的最暗部和最亮部,以便建立对比。一旦对比确立,我开始用铅笔、更多时候,用水彩笔蘸稀释的生赭打稿。我喜欢用水彩笔打稿,因为它的效果更柔和,不象铅笔的线条黑而硬。打稿时,我略去妨碍中心点的物体,以便获得自己希望要的景色。

我留白的方法受中国画的启发,它有助于把观众的眼睛引向趣味中心区。有时我在主体物前创造一片空间,有时候则在重点区后留一片空间。通过使用浅色或留白获得的空间感是水彩画的一个长处。

构图对我绘画极其重要,因为它不仅是绘画技法,也是色彩调配和平衡的关键。如果某个构图所达到的绘画效果无法打动我,我就会舍弃它,因为我相信不能打动自己的作品就无法指望打动别人。

具体步骤

- 1、设定并强调中心点
- 2、定出明暗部
- 3、建立对比
- 4、用留白辅助构图

紫藤、阳伞和买面包的妇女成为画面重点。

为了强调灿烂的阳光，我在两把阳伞上留白，这不但直接给画面带来对比，并能在两座建筑间形成联系和均衡。

我在更靠近阳伞的两座石头建筑物上加上一些细节，将观众的注意力引向重点区域。

画暗部和亮部以突出重点

法国，多顿 勒布格 15 X 22" (56 X 79CM)

在这幅画中，我希望捕捉住阳光，同时，展现右边建筑上爬行的紫藤。

在地面部分画上清晰的阴影来表现白天的时间，用精细的线条，画石头走道朝向终点。当一幅画要结束时，我通常要检查有没有漏掉什么或没画完细节。

用对比引导目光

西藏，布达拉宫

15 X 22" (38 X 56CM)

布达拉宫，达赖喇嘛的冬宫，西藏的象征。

这个富丽堂皇的建筑令人赞叹，我登上对面的山丘，画她的壮丽辉煌。我喜欢宫墙红与白的对比。布达拉宫遥遥可见。我先画布达拉宫以显示她的重要性。

用线条辅助构图

巴厘，皇家庭院 22 X 31" (56 X 79CM)

这件巴厘皇家庭院作品是以线将视觉引向趣味中心的例子。

内容复杂的部分是画面的顶部，仅给天空留出一小块空间来暗示距离。用12号科林斯基貂毛笔大笔绘出阴影。再用3号笔画出精致的线来表现。坐在画面右边的妇女是重心点，我运用了永固茜红来突出她。

利用阴影来确定的重点

赶墟归来 15 X 22" (38 X 56CM)

乌布得是印度尼西亚巴厘岛中部的一个小镇。我于晌午时捕捉到这个景色。我使用了有限色系，土色系结合绿色系。光照的地方留了白。为了表现当时的时辰，我强调了阴影的长度。左边半开的门射出的一小溜光很重要，它使暗部获得呼吸的空间。在这件作品中，重点是朝自己家走去的两个人物，这是相当明确的。

在这件作品中，骑自行车的着传统服装的男子看上去有点奇特，但他是构图的中心点。

画忙碌的街景，我搜寻能够融进场景的传统服装。背景是17世纪的建筑，我得避免太多穿现代服装的人物。

运用线和光进行强化

加德满都的中午 22.5 X 30" (57 X 76CM)

我画尼泊尔的作品，那些美妙的中世纪建筑十分入画。我需要做的仅仅是强调趣味中心。我喜欢街道上来来往往的不同部族的人所穿的服饰。

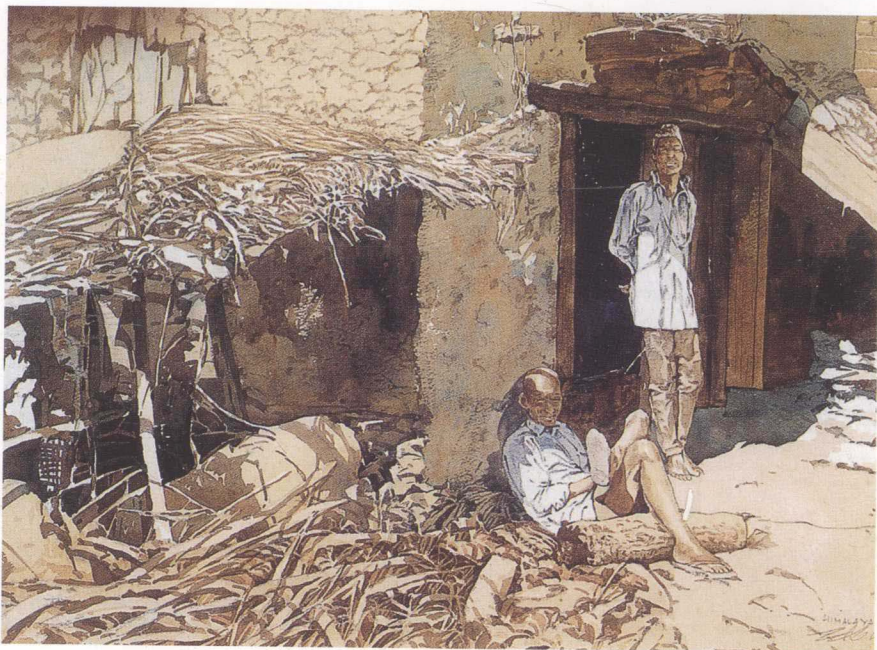
为了营造出熙熙攘攘的动感，阴影区我用了短笔触和短平涂，这样就不与人物轮廓相结合。与此同时，我让人群渐远渐近。

限制色彩引导视觉

塔曼的脚夫

22.5 X 30" (57 X 76CM)

在尼泊尔安那蓬那 (ANNAPURNA) 地区的一次徒步旅行中, 我画了这个场景。这两个舍巴人 (SHERPAS) 属于山丘上的部落, 在一家饭店吃午饭后小憩。我喜欢砍来晒干的柴禾堆积的样子, 阳光射向他俩, 形成极佳的构图。为强调站立的人, 我将他的背景处理得更暗些, 反衬白色的衬衫。我用了干笔触和限制性的赭色系来显示贫瘠的土地、强调泥墙土屋。这些对记者、作家已习以为常, 所以任何人在本子上写写画画对他们没什么稀奇的。但是当他俩过来看我“写”什么东西, 惊讶地发现我在画他们。他俩开始用我无法懂的语言跟我说话。后来用结结巴巴的英语向我讨药。一人让我看受伤的脚, 另一人指着自己的眼睛。我把一些碘酒和药片以及一双备份的鞋送给了他们。

色彩如何均衡构图

法国多铎尼 (DORDOGNE)

22 X 31" (56 X 79CM)

美丽的乡村小镇, 我从旅馆看到这个景色。清晨, 初升的太阳给屋宇涂上一层奶白色的亮光。

有时, 构图很好, 可画出来效果不理想, 因为画家色彩调

配不好。

我画得非常迅速, 用 3 号笔蘸生赭勾出底稿, 地平线上有一层淡淡的深橙色, 使这个景色色彩丰富。我就先画这个部分, 以便从上到下地按水彩画传统的方式展开。

这幅构图不同寻常, 因为不留呼吸的空间。而且, 屋顶比屋门多。我从前从不这样画。

在这种情况下, 色彩对构图就非常重要了。为什么呢? 因强烈的阴影色彩帮助平衡了构图。

我在背景的草地部分用了永固暗绿和印度黄混色。

以普蓝和胡克绿调出深绿画树来强调屋顶和墙体。

弱化周围物体以强调重点

榕树 22 X 31" (56 X 79CM)

印度尼西亚巴岛的大多数村子的村口都有榕树。我住的小客栈就在榕树后边。我很喜欢这棵大榕树洒下的浓荫以及树下发生的各种活动。边上卖水果的和巴厘咖啡店构成日常生活的场景。以前我多次想画这个场景，但是每次都不得不去岛屿的其他地方，画它的想法只好束之高阁。这次我就住在村里，安下心来画它。

我采用层涂法。首先，我画这棵大树的树叶，而后再用平涂画后边的树，使主体突出。我利用不同的绿色画树，而房子则用熟赭、生赭、群青和铬橙调出的土性色来处理。而人物和摊上卖的水果则用了钴蓝、锰蓝、铬橙和朱红这些亮色。

这幅作品用的纸非常粗糙，以便得到我希望要的树和建筑的肌理效果。

榕树是趣味中心，店铺和人物支持这个中心形成一个V字形构图。为达到画面平衡，我在左边加上一片阴影，阴影来自一座建筑，但它没有出现在画面上。

