

水彩画團圓技法

水彩画技法

李劍晨編著

上海人民美術出版社

水 彩 画 技 法

李 劍 晨 編 著

*

上海人民美術出版社出版

上海銅仁路二五七號

上海市書刊出版業營業許可証出〇〇二號

市三.市一.中華等厂印刷 新華書店上海發行所發行

美術設計 陶烈哉

*

開本 787 X 1092 耗 1/18 印張 4 1/9 插頁 45 字數 44,000

一九五八年一月第一版

一九五八年一月第一次印刷

印數 0,001—5,500

前 言

本書所論水彩畫的各種技法，我個人認為這只是表現事物的一種基本知識。這種知識不能膚淺的理解它，必須從實踐中深刻地體驗它、應用它，只有如此，才能真正的為自己所掌握。若不從廣泛的深入認識及實踐中來掌握技術，只憑這些方法以主觀的意願從事制作，這是很危險的。因為這套技術不是生根在認識對象及表現對象的基礎上而取得的，結果必流於匠氣和不真實。本書編寫的目的，是說明各種表現對象的方法和捷徑；再一步的要求從這些方法中更能結合實際研究找出更多和更好的方法來。讀此書時應了解這一編寫的主旨，或不致以方法為藝術，硬板的使用技術以求僥倖。

此書內容是按進修程序來編寫的，首先說明一切工具的应用方法和性能，這是一種常識；其次談到水彩畫的三要素和兩種基本方法問題，這是水彩畫成敗的關鍵問題，也是本篇寫作的重點。過去很多的水彩畫家有很豐富的經驗，作了不少的成功作品，但有時也會失敗的，這種成功與失敗往往認為是偶發的現象，實際上即三要素與基本方法的掌握問題。讀者對這兩章能深入研究，從實踐中去掌握它，則對於水彩畫的技法問題已了解過半了；繼而深入研究其他各種特殊方法，實際上仍是三要素及兩種基本方法演變而來的，只不過增加了其他方法和使用了一些特別工具而已。至於談到氣候、時間的表現問題，人物的描寫問題，這些除運用一切方法外，還須要憑藉銳敏的感覺對一切描寫對象有深切的認識和感情，在進行作畫時須要主觀與客觀的統一，這樣才会有理想的結果。

本書一切名詞，多是本人杜撰而成的，如“連續着色法”、“沉淀法”、“點彩法”、“染紙法”及“襯紙法”等等……，是否正確，都待研究，希望讀者能多多指教。

為了輔助文字說明，介紹水彩畫技法的實際運用，本人特繪制插圖共 135 幅，以供讀者參考。

總之，讀者必須認識所謂技法是表現對象的手段，須靈活運用而不是刻板的成規，在作畫中必須認識對象、分析對象，以感覺來表現對象，而不是只憑技術任意可以歪曲對象的，這樣，對這書的理會才是正確的。

此書脫稿後，由上海人民美術出版社同志及黎冰鴻等同志提供很多寶貴意見，非常感謝，愿於卷首致謝！

第 131 图

第 129 图

第 132 图

目 錄

前 言

第 一 章 水彩画应用工具	1
一、画板	1
二、画袋	1
三、画箱	2
四、调色盒	2
五、水壶	2
六、画凳	2
七、水彩画颜料	4
八、水彩画用纸	6
九、水彩画笔	7
第 二 章 寫生画的取景与布局	11
一、位置綫的分割和应用	11
二、均衡的法則	12
三、取景問題	17
四、明暗構圖法	21
第 三 章 水彩画三要素	27
一、水彩画用水的問題	27
二、時間的掌握問題	29
三、色彩問題	29
第 四 章 水彩画兩個基本方法	43
一、干画法的程序	43
二、湿画法的程序	43
第 五 章 靜物写生方法	45
一、陶瓦器画法	46
二、瓷器画法	46
三、玻璃器画法	48
四、各种水果画法	49
五、各种花卉画法	49
六、背景布的画法	50
七、背景画法	53
八、磨光面上物体倒影画法	54
第 六 章 风景写生方法	65
一、天空画法	66
二、云的画法	67

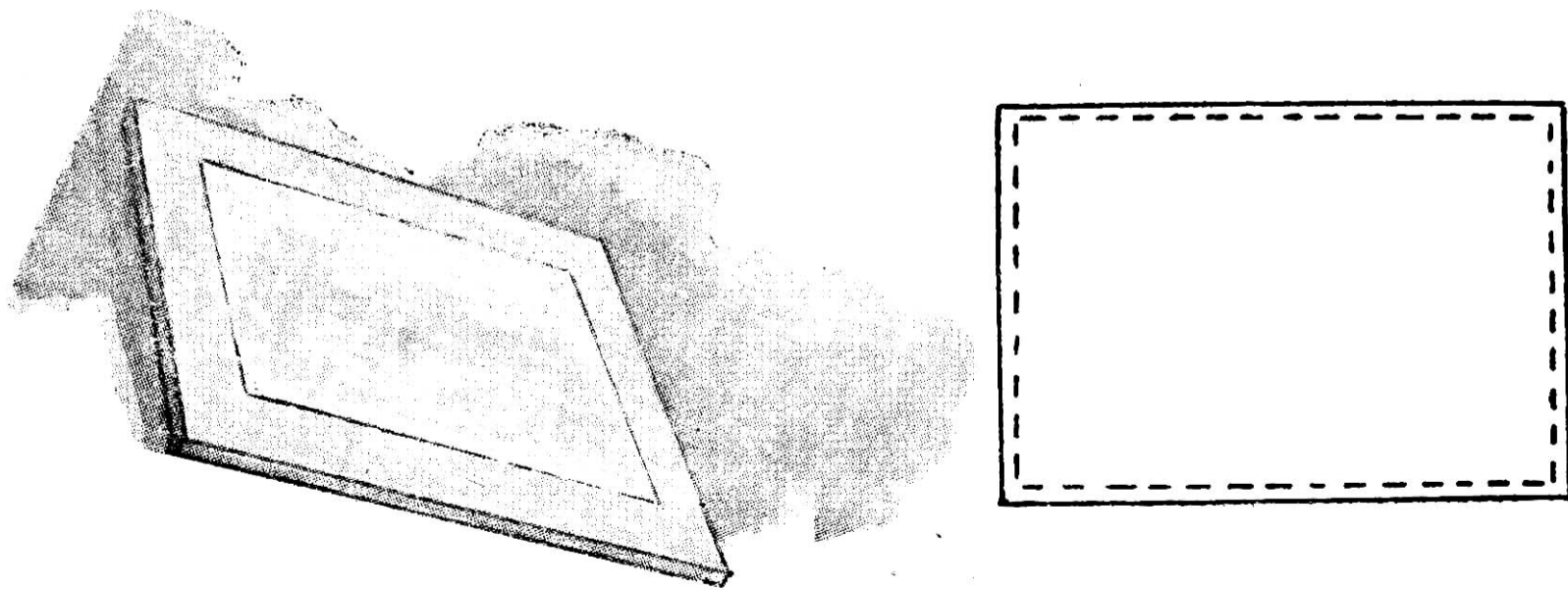
三、树的画法	70
四、田禾及花草的画法	72
五、石塊画法	72
六、山巒画法	72
七、水的画法	74
八、各种建筑物的画法	76
九、各式桥梁画法	77
第七章 各种特殊的水彩画法	107
一、洗滌法	107
二、襯紙法	108
三、染紙法	108
四、点彩法	108
五、浸紙法	108
六、粉彩法	109
七、漿彩法	110
八、沉淀法	110
九、鋼筆水彩	111
十、木炭水彩	111
十一、鉛筆水彩	111
十二、粉筆水彩和蠟筆水彩	111
十三、套色法	111
第八章 時令气候的表現方法	141
一、春景表現方法	141
二、夏景表現方法	141
三、秋景表現方法	141
四、冬景表現方法	141
五、风的表現方法	142
六、雨的表現方法	142
七、阴天的表現方法	142
八、晴天的表現方法	142
九、早晨的表現方法	142
十、午間的表現方法	142
十一、暮色的表現方法	142
十二、夜晚景色的表現方法	142
第九章 人物写生方法	145
一、人的顏面画法	145
二、人体画法	146
三、着衣人物的画法	147
四、作风景画对配景人物的画法	147

第一章 水彩画应用工具

我国有一句老话：“工欲善其事，必先利其器。”这是一句十分正确的格言。在工作中工具的齐全应手，对于一个画家是一种极大的安慰和满足。一个画家想作一张完美的作品，工具的配置是有它的重要性的。假设一个画家他有很好的艺术修养，但他的工具是恶劣的不应手的，那么就难以产生理想的作品。所以有许多画家在他们一生中，只选用一二种所熟用的纸和笔，或几种习用的颜色，因为对这几种工具的性能，能很好的掌握和运用，所以才能制作很好的作品。他们不惟不用劣等的工具，即纸面的粗细，笔号的大小，也是不轻易变动的。一个画家为了很有把握地完成自己的作业，工具问题是必须重视的一件事情。不过水彩画所用工具是极繁杂的，有许多画家或不习惯于某种工具的运用，这样就不必一定要制备，自由取舍也可。

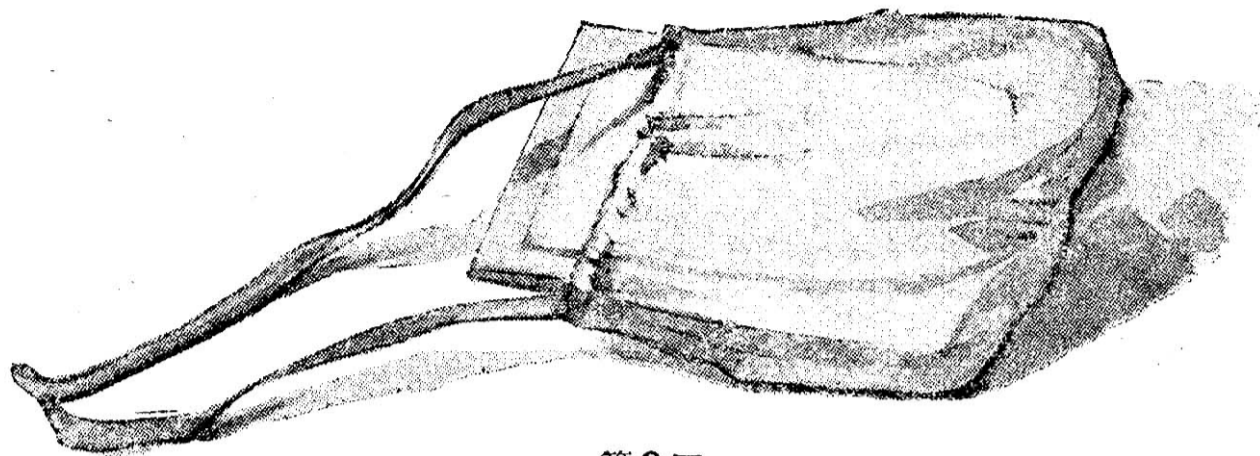
兹将各种重要的工具列后：

一、画板：这是不可少的一件工具，板质须轻松，长宽以40公分×47公分为合度，是以三夹板二块，中夹桐木框钉牢即成，这样携带方便，且两面可裱纸两张，出外作画可能连续制作两张。（第1图）

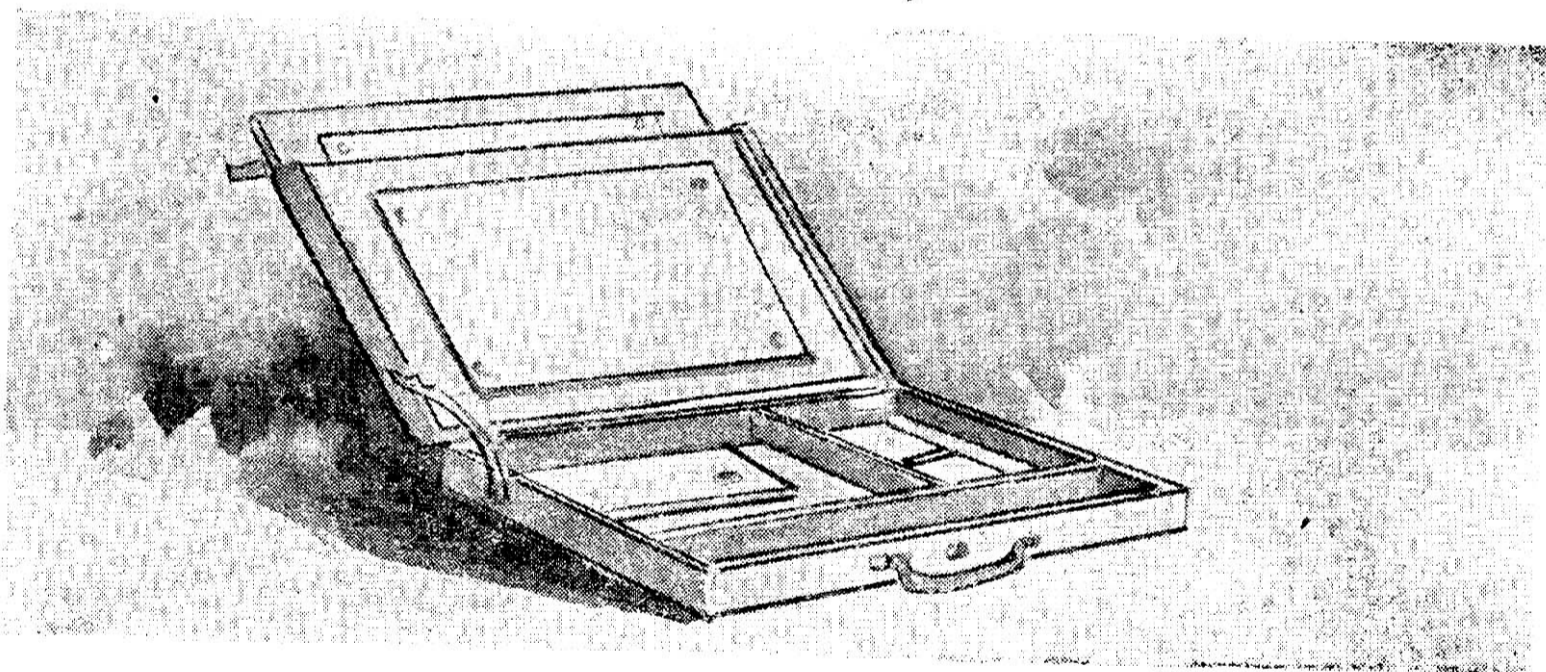
第1图

二、画袋：画袋是携带画板画具的一种极方便的工具袋，极简单，以布制，大小宽窄以能装下画板以及其他画具为合度，不论野外写生或室内作画都很适用。（第2图）

第2图

三、画箱；画箱的长宽为40公分×45公分，箱上盖有木槽，可置画板两块，箱内能放置各种作画用具，甚方便，作画时亦可将箱置膝上，盖倾斜画纸钉画板上作画很方便，或将画板取出，以手执板作画亦可，有此画箱画袋及其他，画板即不必再行购置了。（第3图）

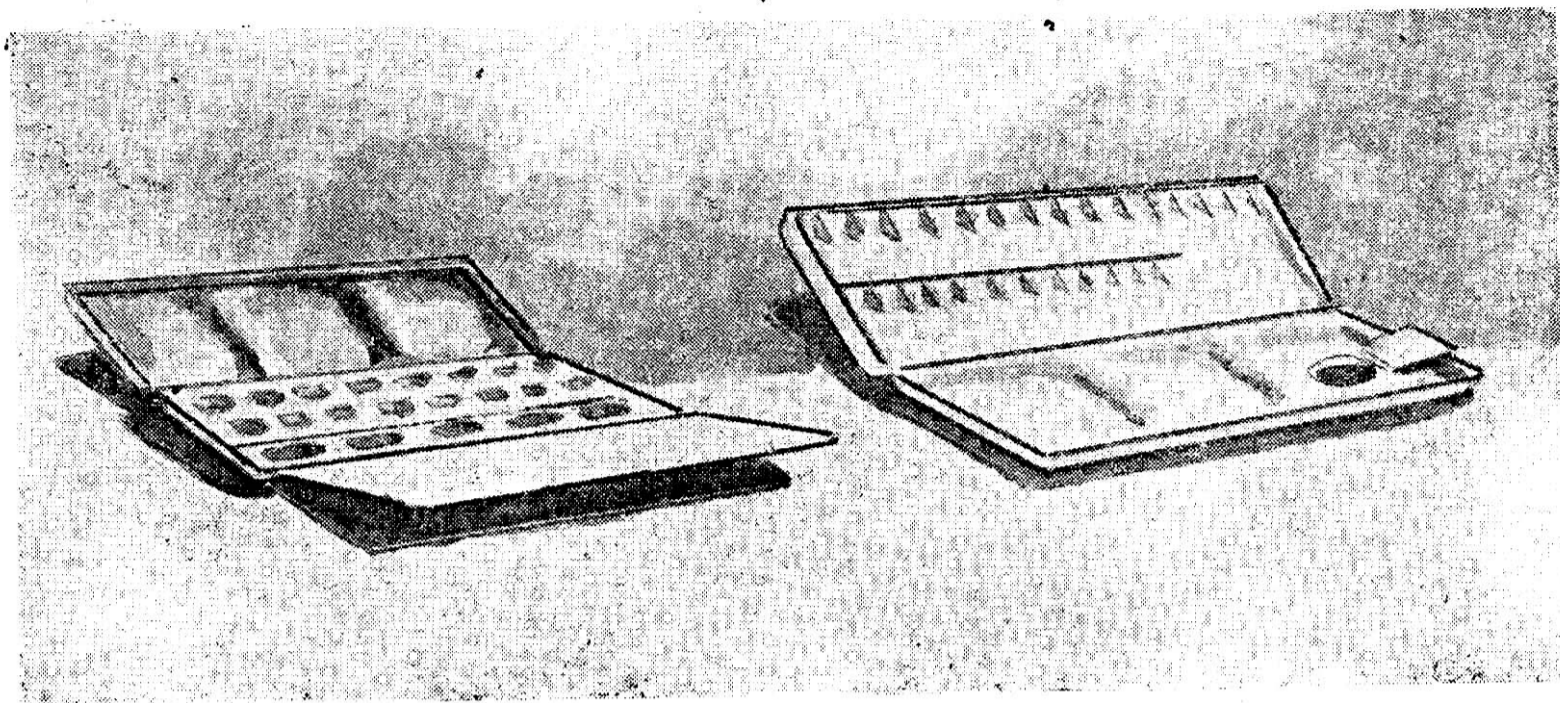

第3图

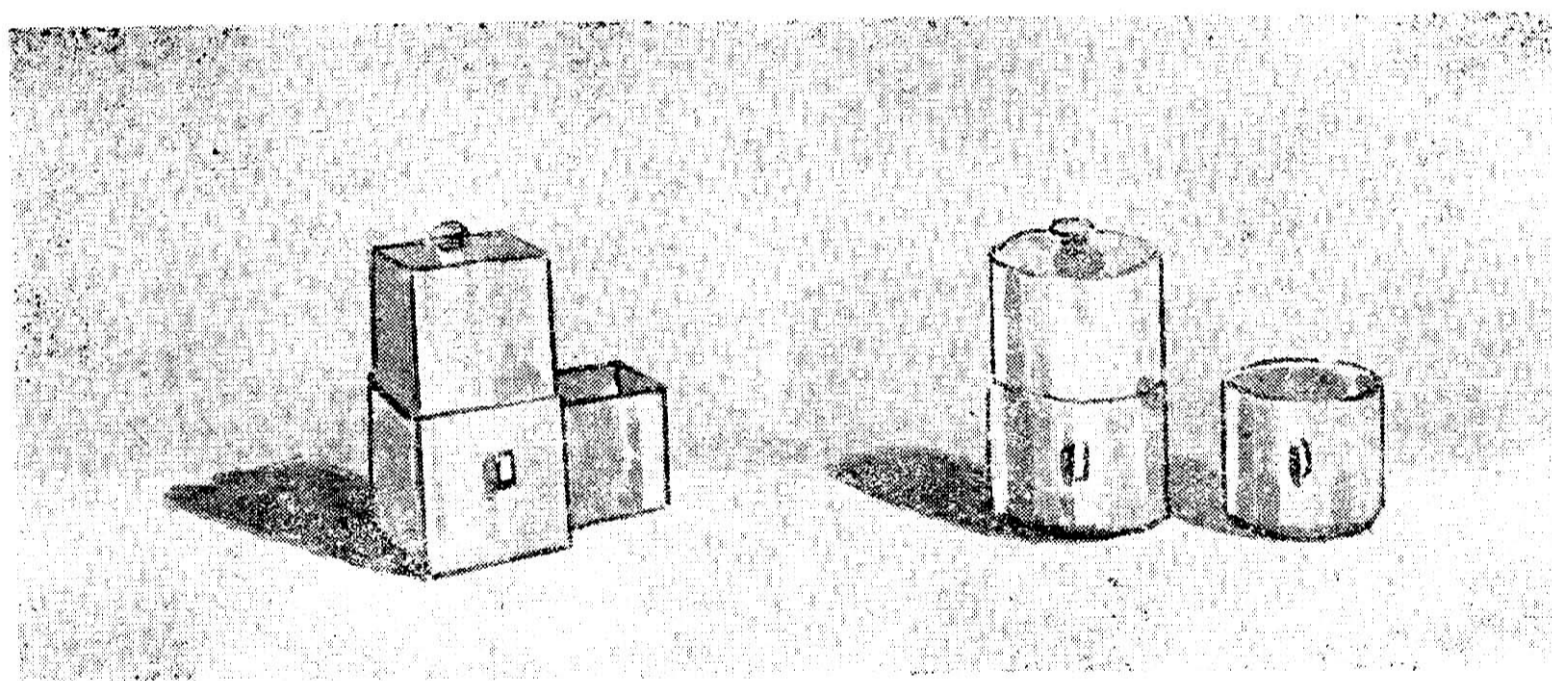
四、调色盒：盒以铝质搪磁制成，色池在二十以上为适宜，普通为十二格，略嫌不足，调色盘面积亦宜广大，这是作水彩画必不可少的用具，须选用佳品。（第4图）

五、水壶：水壶也是一件必须制备的用具，普通所用者多为铜制，两空筒套一水壶上，作画时将空筒取下，盛水筒侧有小挂钩，可挂于调色盒上，应用甚方便，或用能多量贮水的玻璃器亦可。（第5图）

六、画凳：一般初学作画的人们，在野外写生时往往会忽视画凳的重要性。按实际来讲，画凳在作画时是极重要的一种工具。比如出外作画，有时取景虽甚满意，但因地面潮湿不能蹲踞，就不得不忍痛舍弃，这是常有的事。为了作画方便，画凳是绝对不能

第4图

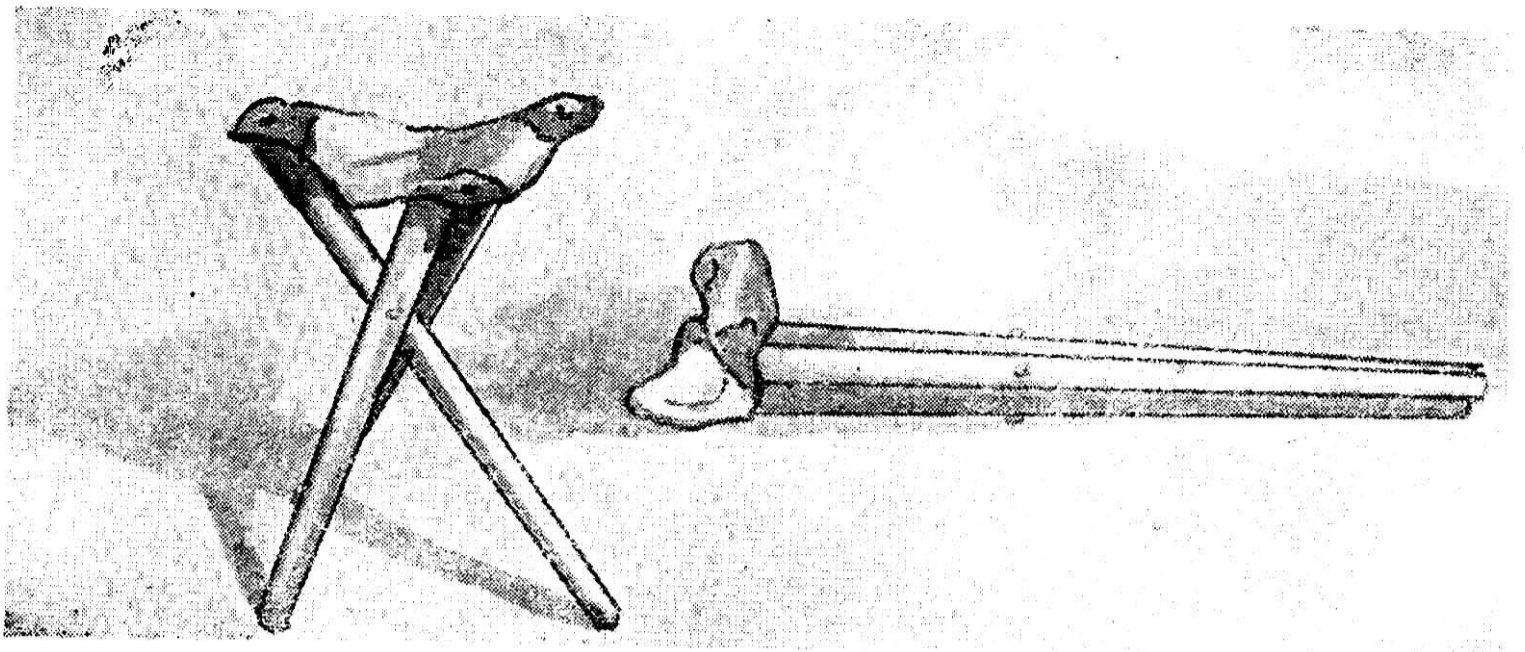

第5图

少的一种工具，在作画时坐位舒适，也能增加作画的兴趣，这对于初学是必须提供的一件事。

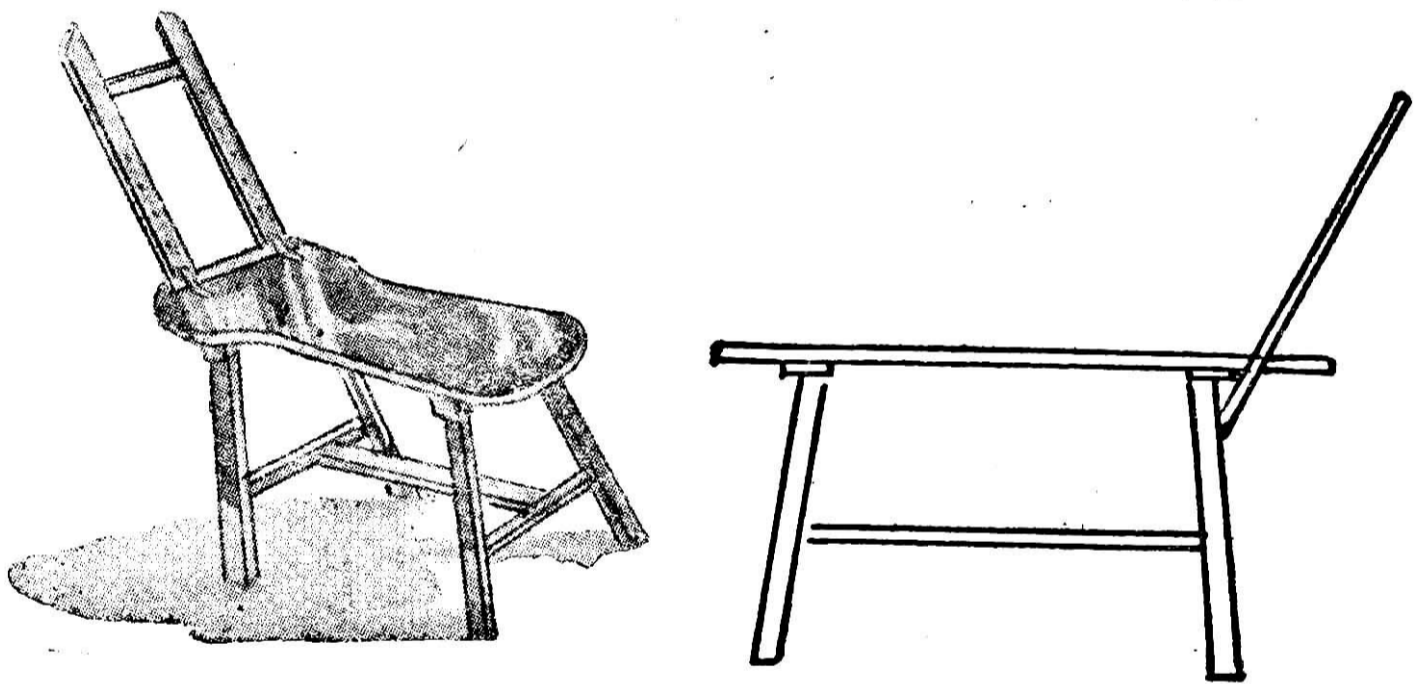
1. 三脚凳：三脚凳携带方便，可以张开为凳，可以折起如棒，以三角钉连三条坚实的木脚作成三角架，钉以皮面即成。（第6图）

2. 室内写生画凳：在室内作水彩写生，第一件麻烦的事就是水池、颜色盒如何安置的问题。为了解决这一问题，不能不制备各种高低的凳子，以致布满了教室，这样就影响教室的实际容量和应用。为了避免这一困难，骑马凳是很适用于室内写生的一种工具。此凳长95公分宽25公分，高低可任意制定（约为48到50公分），前有画架，凳上前边可放置水池、颜色盒等物，骑在画凳上作画，这是很方便的，

第6图

每凳所占面积很小，这种简易而实用的工具是值得采用的。（第7图）

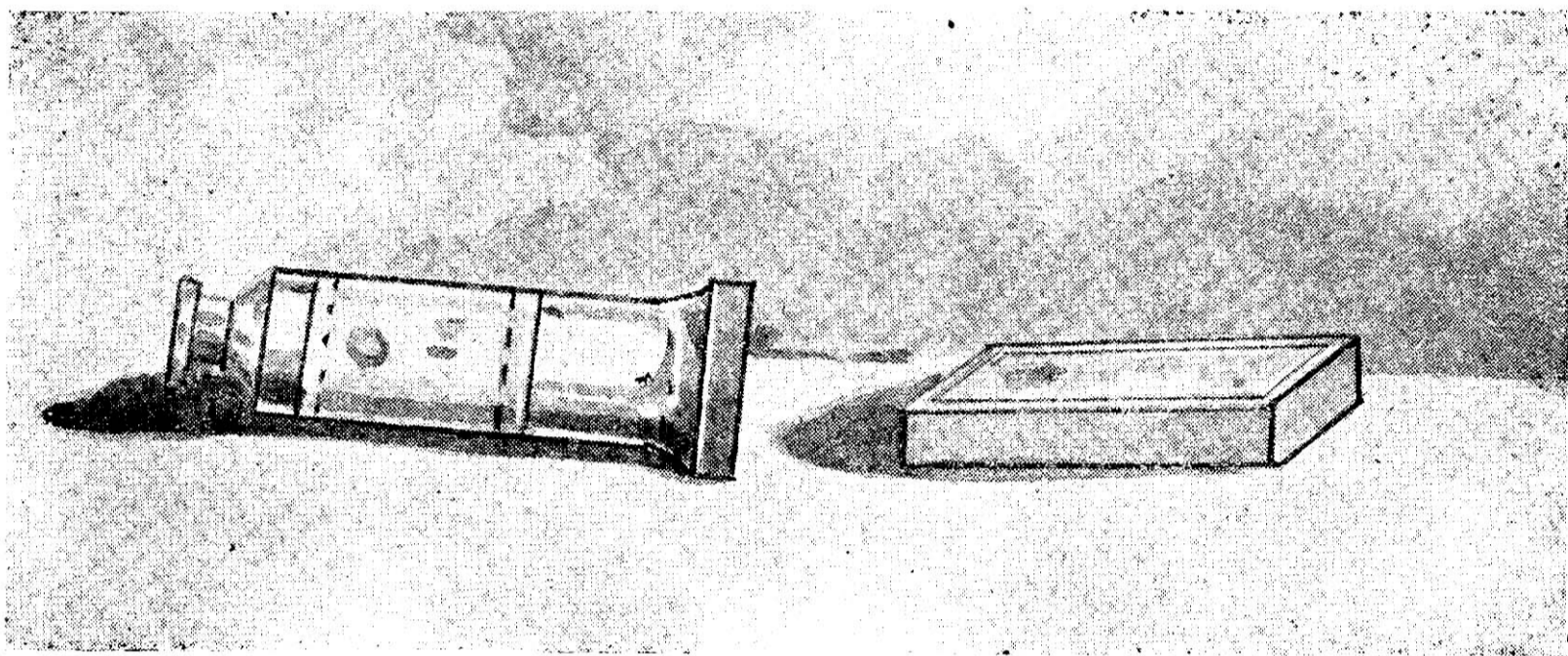

第7图

七、水彩画颜料：颜料分湿色和干色两种，湿色呈胶状，以铅管装置；干色即块色。这两种颜料在应用上都有它的利弊，兹分述之：

湿色内含甘油较多，极易和铅管发生化学变化，色往往发霉变黑，当两种颜料相混合时，因甘油的关系，色彩既不透明，显明度也不足，这是湿色的极大缺点，但应用方便，也是这种颜料的优点。至于块色，色彩极显明，色相正确、明快、清澈，各色相混合，亦明快鲜丽，无浑浊灰暗的现象，这是块色的极大优点。但在应用时，事先必以水敷色上，使融化，届时不致因蘸色而影响画面的处理。若质料较差的块色，胶质较多，用时以笔往返洗蘸，极不方便，这也是块色的坏处。作者须了解各种颜料的性质，可以选择应用，若同时以两种颜料配合应用，亦无不可。

水彩画顏料多为化学原料制品，有的很易褪色，这是次种顏料，可作学习时应用。画家在制作中，必須选择較佳的顏料，这样色相既正确，显明度亦很足，且不褪色，不过这种理想的顏料，目前市場上的售品，还不能适应一般画家們的要求。因顏料对作画关系极大，若有舶来品購用也是必要的。（第8图）

第8图

顏色种类极多，举其重要和习用的各种顏色于后，并闡明其性質以备画家的采擇，至于如何調色待下章詳述。

1. 白 粉：色明洁，性冷，和他色混合其色相即被冲淡，很柔和。
2. 檸檬黃：色透明，有深淺二种，不能大片落的单独使用，和紅、藍等色混合应用，甚鮮丽。
3. 土 黃：是一种不透明色，此色与其他各色相配合，极易調和，系水彩画不能缺少的顏色，此色不易起变化，不論单独使用或和群青、朱磬、普藍等色混合，都会产生很雅靜的色彩。
4. 鉻 黃：此种色較檸檬黃为深，色帶紅味，与普藍相混合，能成功一种很美丽的綠色，与朱磬相混，即可成一种明快的橙色，色亦分深、中、淡三种，单独使用亦佳。
5. 橘 黃：系鉻黃与朱磬相混合而成的顏色，与綠色相混合，可現出黃綠的色彩，是作秋景不可缺的色彩；若作灯光、落日亦以橘黃为主。
6. 淡 赭：一种不透明色，作秋色用最广，此种色与綠、紫相混合可成极佳的色彩，此色不易变色，性枯燥，枯木中存此色最多，所以在一個画面上，不宜多用，用此色过多，画面即現干枯的感觉，深赭色暗污不能用，画盒內可以略去。
7. 朱 磬：有深淺两种，深帶紫味，淺帶黃味，为一种暖色，不透明，此色与黃橙

相混合，极能融合，与綠色相混合，即成灰暗色，但减少某一种色的成分，可成灰綠或灰紅。

8. 玫瑰紅：透明色，易变色，在作画中是不能少的顏色。

9. 深 紅：亦称西洋紅，透明易融解，暗帶青味，色濃耐久力弱，見太阳即褪色。

10. 土 紅：不透明色，凡画人的顏面暗处多用之，色暗而沉着，不易褪色，极易和它色相調和。

11. 群 青：半透明色，在水彩画上用处最广，性耐久，此青近于标准色。

12. 鈷 藍：亦名粉藍，作天空及人的服飾多用之，不透明，有耐久性，色泽美丽，单独使用，更有趣味。

13. 普 藍：1704年在柏林发现了这个色彩，所以名之为普魯士藍，透明，易融于水，在水彩画上用处极广，与檸檬黃相混合，即成一种极美丽的綠色，与玫瑰紅相混合，即成一种很明媚的紫色，单独使用，应减低濃度，接触日光易褪色。

14. 鮮 紫：色透明，与标准色相近，在日光下易褪色。

15. 青 綠：此乃透明色，亦名深綠，乃一种濃艳的青綠色，多与他色混合应用，很少单独使用，因此色單純的色調，易使人起不快之感。

16. 橄欖綠：此色的成分为靛藍、印度黃及少許的褐色混合而成，故其色相微帶褐，用处少，接触日光，即褪色。

17. 翠 綠：分深淺两种，不透明，色艳丽，为画家极喜用之色，若一画面輕着几笔，即增加很多的光彩，遇潮气即变色，不能和硫質顏料相混合，且含毒素，不能入口，画家应注意，作初春景物，此色用处尤多。

以上所举各色是作水彩画必不可缺少的，若能准备更多的顏色，則更佳。因在作画时，可省去混合的麻煩，且用成色較所配顏色，更为明快。这对于一个画家是很有帮助和方便的。

八、水彩画用紙：水彩画用紙种类很多，在选择应用时必须注意紙质的成分。作水彩画用紙的要求：紙面粗細适当，紙质坚实且稍微有吸水性能，以不致影响顏色的明度最为适宜。有一种画紙，紙面粗糙，紋理有变化，质量坚实，着色时可以层层重复刷洗而不易灰污，又可以按紙的紋理表现事物的特質，使所表现的事物更为突出，这种專用画紙是最理想的画紙了。但这种画紙在应用上都有一定的年限，最适宜的应用时间是出厂后一年，过新的紙着色时現浮华的現象；若出厂超过三年，紙上附有尘埃和油漬，又經過烟燻等等影响，这种画紙紙面发黄且不易着色，即使經過水洗勉强应用，所作的画也不能合乎理想，画面会現枯燥灰暗的現象。所以在选紙时，必須辨清紙的年齡，这是很重要的。

水彩画紙又有各种不同顏色的区别，这类画紙色甚淡雅，約有四五十种之多，灰綠、灰黃、灰藍、灰紫等等色彩应有尽有。这种紙适宜于簡易的画法，以后当詳述。或因时令气候的关系，而选用一种色紙，所用色彩不宜过分复杂，輕描淡写，即能达到一定的理想，費力少而成就大，所以一般画家，都是乐于嘗試的。

布文紙也是水彩画习用的紙，紙薄有各种布文突起，作画时可利用这种突起的布文，或洗滌、或点彩，都能呈現一种奇丽的色彩。所作画亦无呆板之弊，这都是这种紙的長处。

很多的老水彩画家，在他一生的制作中，只习惯应用一、二种紙，这样对于画紙的性质才能很好的掌握。因为每一种紙，它的吸水量，以及对于色彩的吸收或显现，都是不同的。若画紙时有更換，对于自己所习用的作画方法，亦不能不时有变动象經常处在实驗中，这样就很难作出較滿意的作品了。所以画家要注意这些問題，讓所用工具和材料适合作画的需要才好。

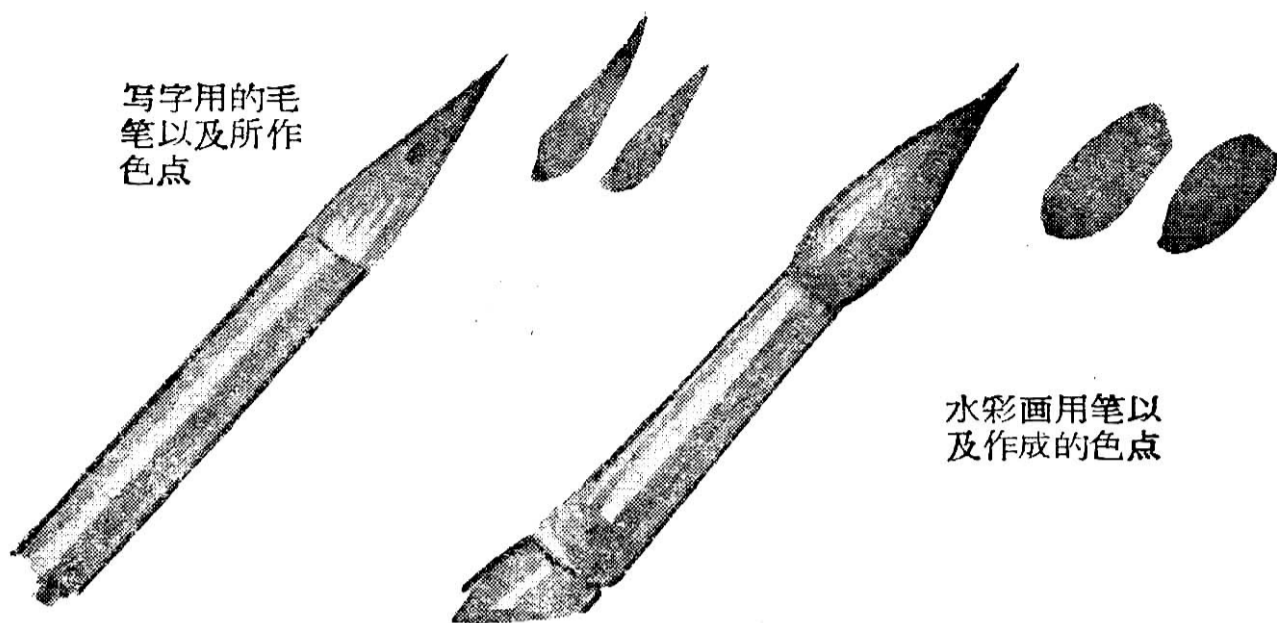
作水彩画是有時間性限制的。因要掌握水分干湿的关系，不可能作較大的画幅，普通多用四开画紙或二开紙，若所作画幅太大，時間既不易掌握，水分也不易运用，是很难画好的。

裱紙的方法：裱紙是作画前的一种准备工作，在預备作画前的几小时，就应该把紙裱在画板上。这种裱紙的方法，在作水彩画时，是感到很大的安慰和舒适的。因为紙在画板上非常平正，这样对作画來說，就已具备了很好的条件了，所以說这种作画的准备工作，是很必要的。裱紙的方法，有两种，分述于次：

- 1.用清水刷画紙的背面，平貼于画板上，四周用坚韧的紙条，塗上漿糊，封貼坚固，此时紙稍皺，置阴暗处，使干，紙干后，异常平展。
- 2.用清水刷画紙的正面，紙的背面四周塗上了漿糊，平貼于画板上，置阴暗处，使干，紙干后，和以上裱紙方法效果相同。

九、水彩画笔：水彩画笔是一种特制的、为作水彩画而用的毛笔。这种笔，和我們习用的写字毛笔是不同的。中国写字毛笔的組織是以硬性狼毫作心子，再以它种柔軟細毛附于周圍，而形成了錐狀体。这种笔的含水量很少，笔毫尖銳，画綫适用，作点即感有支离現象了。但各笔店所制国画用的大号衣文笔，笔毫完全为狼毫所制成，还可作水彩画用。至于專为作水彩画所制之画笔，它的組成就与写字用的毛笔完全不同了。它的笔毫是用适当的軟硬毫毛，以漸层的方法，組織而成的，笔毫成略圓形，浸入水，笔即成尖錐形，含水量很多，且作綫、作点以及平塗等等运用都很适宜。所以在作水彩画时，仍以用專为作水彩画制造的画笔为宜。（第9图）

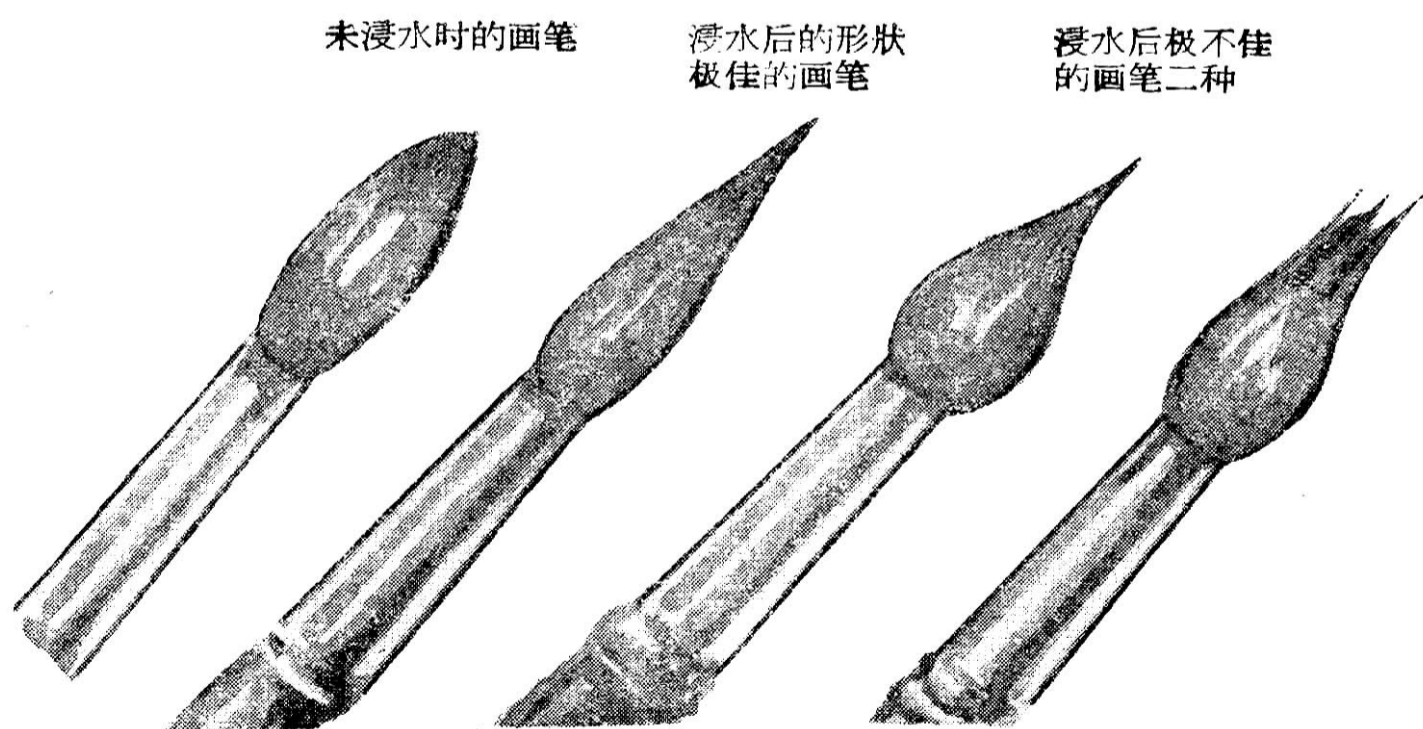
水彩画笔的选择，也是一个画家所不能忽視的問題，因为笔的好坏，是有关于作画

第 9 图

的成敗的。我們通常所見到的画笔，大致分为两种：一为狼毫笔，笔毫硬，有弹性；一为鵝毫笔，笔毫极软，毫无弹性。这两种笔可以依个人的习惯，任意选择。以我个人的见解，硬毫有弹性的笔，比较适用，尤宜于初学，这是须注意的一个问题。

在选笔时，第一须详审笔毛整齐与否，然后浸入水，取出甩去水分，笔毫即呈尖锥体，笔尖如针，这是很好的画笔。若画笔经浸水后，取出甩去水分，仍膨胀如球，笔尖如针，这是不能应用的坏笔，笔毫支离更是废品了。这些常识，是一个水彩画家不能缺少的。（第10图）

第 10 图

水彩画笔的种类很多，由最小的1号笔起，顺次到20号的大笔止，都有它的特质的。普通一个画家所用笔，多不过五、六种，从6号到12号几种笔中选择几枝就够用