

现代美术技法丛书

New Exploration of Watercolour Technique

贺建国 著

水彩画 技法新探

天津人民美术出版社(国家优秀出版社)

现代美术技法丛书

New Exploration of Watercolour Technique

贺建国 著

水彩画 技法新探

天津人民美术出版社(国家优秀出版社)

峡江行 48 cm × 60 cm (日本现代美术协会收藏)

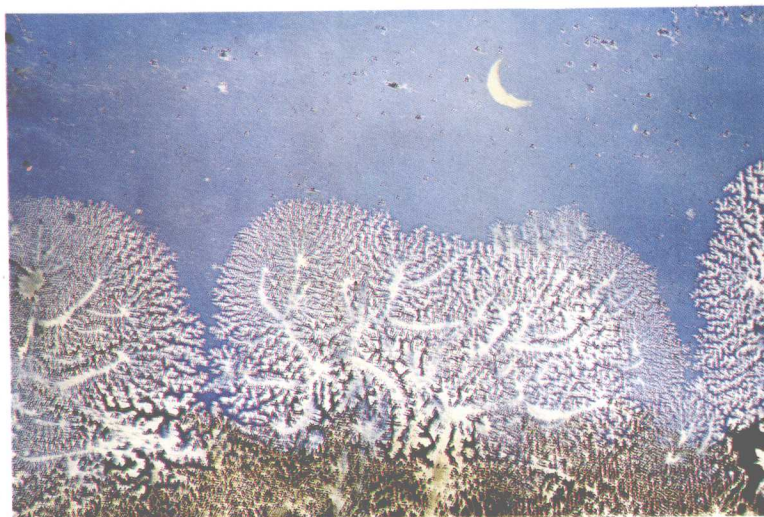
现代美术技法丛书

水彩画技法新探

New Exploration of Watercolour Technique

贺 建 国 著

天津人民美术出版社(国家优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

水彩画技法新探 / 贺建国著. —天津: 天津人民美术出版社, 2000.7
(现代美术技法丛书)
ISBN 7-5305-1236-6

I. 水... II. 贺... III. 水彩画-技法(美术)
IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第26238号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

新华书店天津发行所经销

2000年7月第1版

2005年5月第2次印刷

开本889×1194毫米 1/16 印张:8.5

印数:3001-6000

版权所有, 侵权必究

定价:59.80元

序

画者多苦辛，常作万里行，岱岳一览众山小，细雨骑驴过剑门。

贺建国教授从艺半生，至诚至真，不慕虚名，只求变通。几十年摩顶放踵，沥血呕心——纸上水彩起烟云，掌中画笔泼彩虹，点点苍苔、屋漏痕，大漠秋高，冷月寒星，千山古寺密林中，又飞雪迎春，不尽长江流日夜，围柳变鸣禽……

行修则悟，悟则变，变则新。惟艺术语言独创，肌理天成。或问奥秘何在？坦言“真师在我”。心有灵犀一点，妙造有无中。

寿石

作者简介

贺建国，字鉴之，1940年生于河北保定。1961年毕业于天津美术学院，后留校任教，从事色彩画教学与研究工作。现任天津美术学院教授、中国美术家协会会员、天津美术家协会理事、天津十人水彩画会会员、天津文史研究馆馆员、日本现代美术协会会员。

● 美术作品曾入选第七、第八届全国美展，第三届全国水彩、粉画展，第七届全国水彩画大展，全国首届及第二届油画静物展，第二届中国油画展，'97中国艺术大展，京津沪水彩画展等。油画《秋天的花》获第二届全国静物油画展三等奖。水彩画《山丘印象》、国画《导洪穿运》等为中国美术馆所收藏。

● 1980年以来，先后在天津、洛阳、秦皇岛、芜湖等地举办水粉、水彩画展。

1995年，在天津美术学院举办个人水彩画展。

● 1988年以来，曾多次参加分别在日本、韩国、马

来西亚、泰国等举办的历届“亚细亚国际水彩画展”、“韩中美术交流展”、“日中美术交流展”、“日本现代美术展”以及在美国举办的当代中国水彩画展等。1999年水粉画《故园》获日本现代美术协会奖等。不少作品为国外文化机构或国际友人所收藏。

● 1993年出访日本，1998年赴泰国进行学术交流。

● 水彩、水粉画作品分别刊登于《中国现代美术全集水彩卷》、《中国现代美术全集水粉卷》、《二十世纪国际现代美术精品荟萃》、《中国美术界名人名作博览》、《水彩画选集》、《中国艺术大展作品全集·水彩画集》、《中国高等美术学院水彩画选集》、《中国水彩画》等。

● 作品及论文曾多次发表在《水彩》、《中国水彩》、《水彩艺术》、《北方美术》、《艺术家》等专业杂志上。

● 著作有《水粉画技法》、《水彩风景写生》、《水粉画教学》、《色彩学》等。

水彩——一个广阔的天地

艺术是一道不断流动的长河，它的永恒性就在于不断地体现出人类新的审美观念和创造智慧。

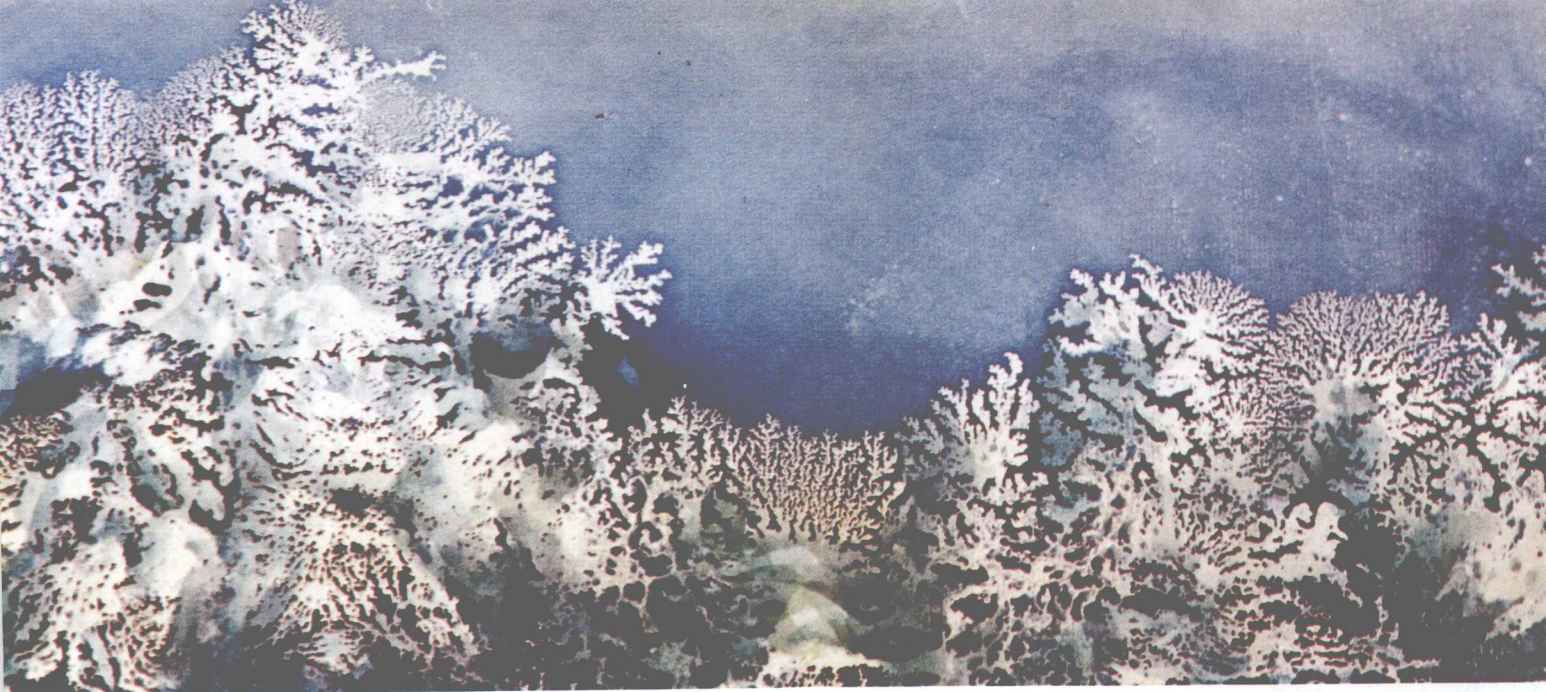
水彩画在中国的流行，已有百年的历史。改革开放，中西文化交流的进一步开展，这对中国水彩画的繁荣，是一个良好的发展契机，人们有理由相信：中国水彩画有着光辉的未来，它将成为中华民族灿烂文化的组成部分，以崭新的面貌走向世界，汇入世界文化发展的洪流！

几十年的艺术探索、几十年的教学生涯，虽也涉足油画、水墨画、水粉、漆画、瓷板画等领域，但始终没有改变我对水彩画的钟爱。我喜

欢水的品格的清澈明净，我向往色彩变幻的神妙诡奇。为了表现大自然的美，我时常背起画箱，奔波在长城内外、大江南北。

写生、教学之余，偶尔用纸边做一点“笔墨游戏”，不拘方法、随心所欲，让水自由在地流，让色自然而然地淌……就在这漫不经意当中，常有一些足以令人惊叹的“特殊效果”奇迹般地显现出来，不断给予我新的启示。水彩画里，确实有那么一种东西，或称为“韵味”也好，或称作“有意味的形式”也好，有了它，画才耐看，才经得起品味。

水与彩的交融，构成了一个晶莹亮丽的世

界，一个元气淋漓的世界，一个流动飘渺、瞬息万变的世界，神游其中，寻幽探秘，也使我受益匪浅。我从水色的流动、撞击、融合、分解过程中，似乎看到了生物进化的萌动、天体运动的轨迹，细胞、海藻、星云、波光、森林、花朵从混沌状态中忽隐忽现——精神和物质在这里凝聚，感情与形式在这里融合……无数次地探寻、无数次地体验，当一种久久埋藏于我心底的歌突然找到一种藉以声扬的表达形式喷薄而出时，心中有一种说不出的畅快。艺术探索犹如“十月怀胎，一朝分娩”，苦在其中，乐亦在其中。

水和彩是美的天使，赋予了水彩画以无穷的魅力。对于勤于探索的人，永远是一个广阔的天地。

本书抛砖引玉，谨献给热爱水彩艺术的朋友们！

年于天津美术学院

宝顶山雨景 53 cm × 38 cm

目 录

一、概述 水彩画漫谈	12
二、探索——从自然美到艺术美	16
三、创意——“偶然”中的寻觅	30
四、色彩——一个神奇的世界	38
五、肌理——一种特殊的艺术语言	52
六、唤来雨露润生机 ——水彩画用水技法初探	64
七、妙在离合一瞬间 ——水彩画着色技法初探	84
八、空白之处见精神 ——水彩画留白技法初探	98
九、行云流水任天然 ——水彩画流动造型法初探	108
十、此时无声胜有声 ——水彩画艺术笔谈	122

一、概述

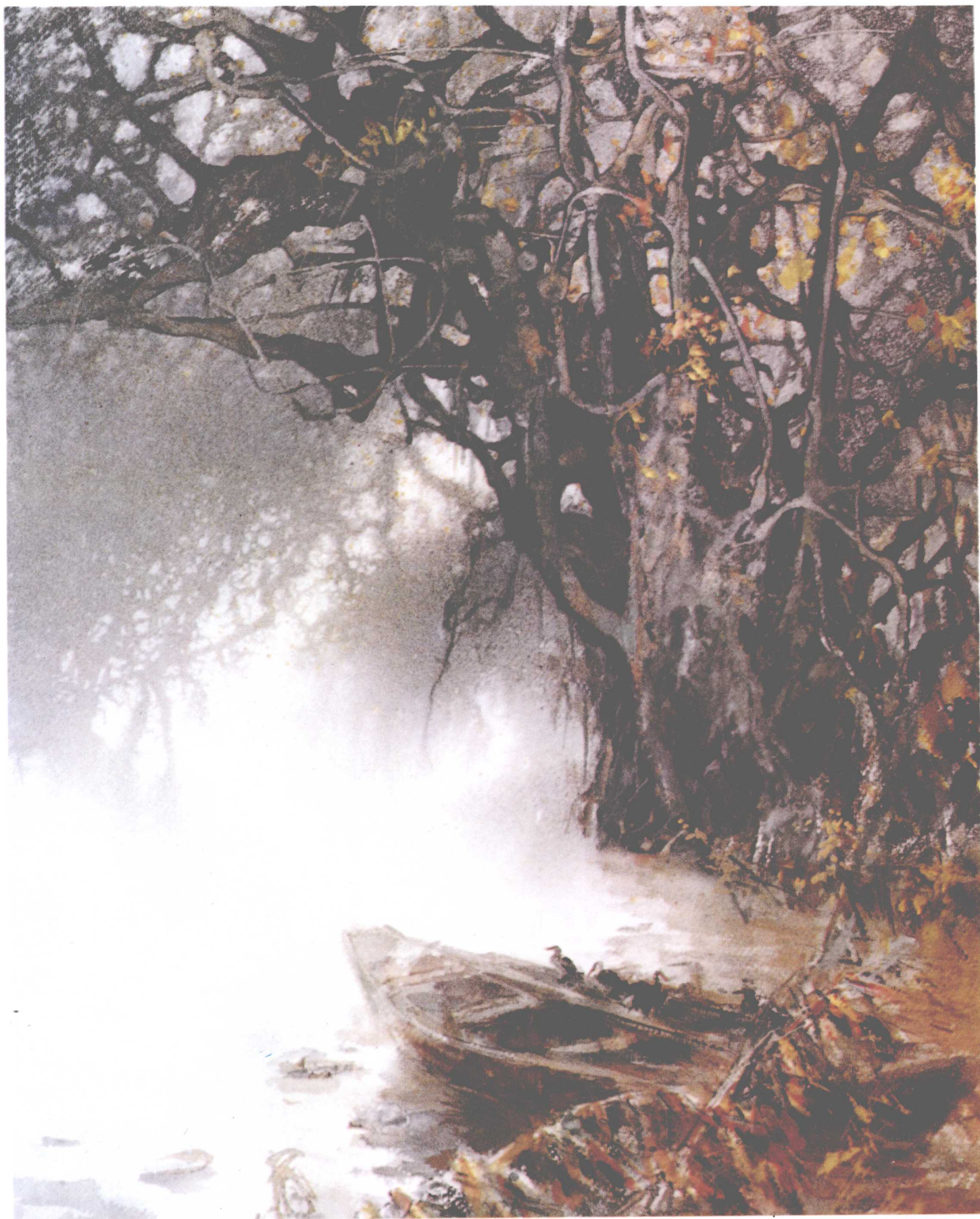
水彩画漫谈

我从小就喜欢水彩画,水彩画不仅有绚丽的色彩、高雅清新的格调,可用经济便捷的绘画工具,最使我心醉神迷的是水与彩的交融所产生的那种难以名状、自然天成、亦幻亦真、神奇美妙的艺术效果。这是水彩画的一种特有的魅力。

水是宇宙生命之源,地球上有了水,才有了生机,才有了人类文明,水是世界上最珍贵的财宝。水的灵性、水的品格也为水彩画带来了俏丽明快、清新怡人的诗情画意。善用水者,水随人意,在特定的创意精神驱动下,让感情的律动借助水色的流淌、扩散、聚集和分解过程,纵情挥洒,畅叙情怀,自如驾驭,随机调控,因势利导,浑然天成——其色或浓或淡,其形或隐或现,虚虚实实、朦朦胧胧、飘飘缈缈、潇潇洒洒……古往今来,以水调色的作画方法源远流长,水彩画能兼容中西绘画之长,含纳具象、抽象之美,在现代绘画艺术发展中,显示出日新月异的勃勃生机。

彩是万物之貌,是构成一切视觉形象的最基本的要素。在造型艺术中,色彩也是一种最活跃、最敏感、最富有表现力的艺术语言。水彩画依靠色彩的明度、色度、彩度的变化、对比与和谐的规律状物抒情,恰似音乐家弹奏震撼心灵的美妙乐曲。写实者,精雕细刻,自然景物的形、色、光、质尽可惟妙惟肖;写意者概括、简洁、言有尽而意无穷;装饰、变形、抽象、象征……神秘莫测的色彩组合与色调变幻为各种题材,各种形式、风格的艺术表现提供了无限广阔的空间,人们对色彩表现力的不断发掘,使绘画艺术更加多彩多姿。

水彩画依靠水与彩的有机结合,形成了一种明快、绚丽、清新、流畅的艺术风采。这是水彩画区别于油画、版画、装饰画、水墨画等其他画种的重要特点。发挥优势,在“水”和“彩”上大做文章,这也是我们研究水彩画技法、不断提高艺术表现力、发展水彩画艺术的重要途径。

晨 曦 70 cm × 52 cm

我国是一个具有数千年绘画史的文明古国,以水调和颜料作画的方法历史久远,例如我国近年来出土的晚周帛画,距今已有两千多年的历史。后有唐宋时期的工笔重彩、壁画,宋元以后成为绘画主流的水墨画艺术,如从广义的概念来说,都是以水为稀释媒介调色作画。然而,与现在流行于各国的水彩画相比,虽有若干相通之处,但从审美兴趣、造型观念或是绘制技法来说,却是大相径庭。清朝画家邹一桂在最初见到西洋画时曾指出:“西洋人善勾股法,故其绘画于阴阳远近不差累黍。所画人物屋树皆有日影,其所用颜色和画笔与中华绝异。”无论是从历史的源流还是从艺术语言的形式结构方面,我们不难看出分别产生于不同的社会背景和文化土壤中的中西绘画的巨大差异。正因如此,所谓的“中西结合”,绝非简单地形式拼凑所能奏效的。但是人们相信:中西绘画有着很强的互补性。这种互补性所蕴藏着的巨大潜能,给中国水彩画的发展带来新的活力。如何在外国水彩画传统技法的基础上,巧妙地、自然地融入本民族传统艺术的精华,这对于中国水彩画的发展,是一个充满希望又而必须付出艰辛的课题。

据史略记载:最早采用水彩画法的人是德国的艺术大师丢勒、汉斯·霍尔拜因以及意大利画家费代里科·巴罗基奥等,他们用铅笔淡彩的形式描绘风景和人物,奠定了水彩画的原始初型。但水彩画表现技巧的完善以及作为一个独立的画种的确立,还是18、19世纪发生在英国的事情。

水彩画在1750年至1850年间在英国文化史上占有特殊的地位,任何其它欧洲国家都不像英国画家那样严肃认真的对待这一方法和艺术形式,使之成为一种非常灵活而广泛地表达手段。英国水彩画从早期地形图的描绘到大量吸收油画的表现手法,

至逐渐摆脱油画的影响使自身的表现手段臻于完善,取得和油画抗衡的地位。19世纪风行欧洲,现今已成为深为世界各国人民所广泛喜爱的一个国际性画种。

水彩画自本世纪初传入中国,虽只有百年的时间,在我国普及之广、发展之快是令世人瞩目的。也许是这种源于西方的艺术形式与我国传统水墨画意韵追求有着某些相近的缘故,水彩画受到我国画家和各阶层观众的广泛喜爱,有着广泛的群众基础。随着时代的前进、社会的发展,人们的审美观念不断更新,传统艺术现代化、外来艺术民族化是大势所趋,创造最新最美的水彩艺术是时代的呼唤。

艺术贵在创新,艺术作品中,千篇一律地模仿、喋喋不休地重复,会令人厌倦。求新、求异是人们在审美活动中所存在的普遍心理。

然而,什么是新?什么是美?那种一窝蜂似的追逐时髦、故弄玄虚的胡涂乱抹、漫无边际的自吹自擂,是经不起历史的考验的。美的多义性为各种不同形式风格的艺术探索与创新提供了广泛的可能性,艺术家尽可以按照自己对美的理解,运用自己认为是最适宜的形式和手法去表达自己对世界、对人生的所感、所思、所悟。

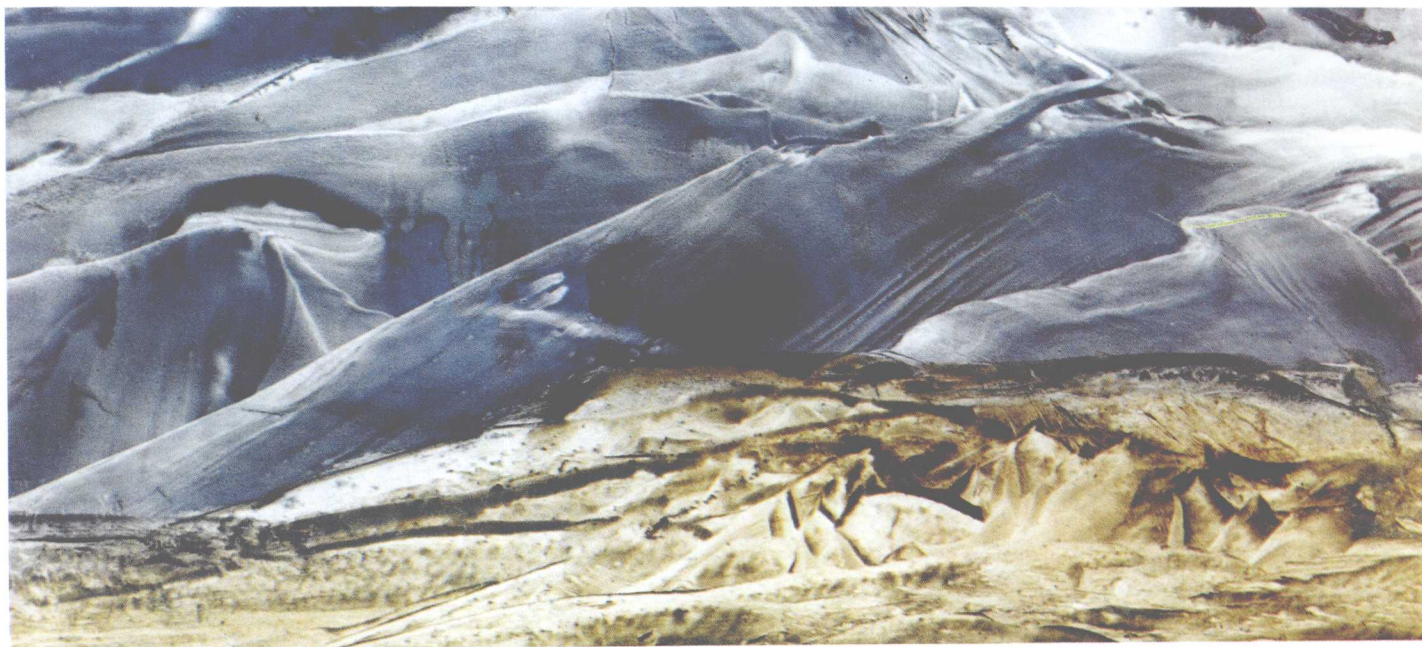
水彩画是一种技艺性很强的画种,从事水彩画的创作(包括写生)不仅要求作者有准确的造型能力和敏锐的色彩感觉,而且还必须掌握各种必要的工具、材料的性能以及如何使其产生各种理想效果的表现技法。否则,任何一种新的观念和美好的愿望,都将无法实现。先辈的画家们曾以他们的卓越成就创造过历史的辉煌,他们对艺术的执著追求和孜孜不倦的创造精神更值得我们认真学习。在已往

的艺术成就中最可贵的是画家的原创性品质——当画家在强烈的创作冲动驱使下有感而发时，形式的运用便成为作者主体精神和内在感情的自然流露，特定的技法、技艺成为一种特定意念表达的相关手段时，才会具有深刻的精神内涵和感人的魅力。观念、题材、形式语言、表达技法的相互适应和自然的融合，是形成画家特定艺术风格的有机组成部分，是画家长期进行艰苦摸索的艺术结晶。

艺术探索是一个艰辛的过程，无论是纵向深化还是横向拓展，都意味着离开既有的轻车熟路的往

返重复，而甘愿在荒寂的原野上独辟蹊径，每前进一步都需要付出更多的代价，有时也难免“误入歧途”而贻误时光。因此，更需要的是真诚和毅力，面对“山穷水尽疑无路”时要沉着冷静，百折不挠，努力寻觅那通向“柳暗花明又一村”的道路，或许“千寻百转无觅处”，也许不知何时，“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。

在艺术的道路上是没有捷径的。只有认真投入，才有深切体验，正如人们常说的那样：“几分耕耘，几分收获。”从艺者莫不如此。

山高水长路漫漫 50 cm × 70 cm

二、探索——从自然美到艺术美

源于写生的水彩画艺术

艺术源于自然。一切艺术形式和艺术形式之美的创造无不源于自然，源于作者对自然的一种感悟与升华。所谓绘画的艺术表现，实际上是艺术创作主体借助于某种物质材料，将其所感、所悟、所思转化为可以为人所感知的一种视觉信息，或称作“艺术语言”的存在形式所体现出来的。自然物质存在形式的多样性决定了造型艺术表达形式的千差万别，雕塑、摄影、素描、版画、油画、国画等门类繁多，手法各异。水彩画从一开始创立，直到现在，始终保持着与大自然的密切联系，自然的光色变化、自然的美，在水彩画中体现得淋漓尽致。水与彩的交融变化，构成了水彩画特有的艺术语言形式。

自从16、17世纪水彩画在英国形成一个独立的画种以来，历经数百年的演化过程，人才辈出，精品荟萃，但表现自然之美，始终被当做一个重要的创作主题。被称为“英国水彩艺术之父”的桑德比是一位孜孜不倦吟咏自然之美的艺术家，他遍游英伦三岛，认真观察天空和树木的形态变化，赋予水彩画以表现阳光和空气的能力，大大推进了水彩艺术的表现技巧。他在颜料的制造和绘制技法方面，作了不断的试验，善将自己的情感与自然的光色变幻融而为一，构成了一种情景交融的艺术境界，使英国水彩画从早期地形画的原始模式中脱颖而出。

在水彩画史中，特纳独创的风景画不仅在英国，而且对欧洲画家发生了无可估量的影响。出身于理发师家庭的特纳十岁便开始作画，为了探寻大自然的美，他周游了国内诸岛以及法国、瑞士、德国、意大利等欧洲各地的名胜风光，作了数以千计的写生画，名声震动全欧。特纳对大自然的特殊热爱是稀有的，他在一生中天天观察自然，研究自然，从未间断。他的勤奋精神和丰富的阅历，使他能随心所欲地表达大自然的各种风貌情态。特纳致力于光色的追求，创造出了神奇莫测、色彩斑斓的梦幻效果，被认为是印象派的先驱。

在世界风景画的开创中贡献卓著的水彩大师康斯特布尔，更是丝毫不加修饰地描绘大自然，努力发现和表现属于自己的感觉，他认为：“与其说我想用与别人同样的思想高度（这种高度是我开始前进的起点）表现大自然，不如说我尽力使自己的作品看上去与别人的作品不一样。”他坚持不懈地走自己的路，他说：“我想象自己在敲一根钉子，已经敲下了一点，只要坚持，一定能敲得很深。如果停下来去仿效别人，即使能借此自慰，但不会因此有所进步，并且这根特殊的钉子就会留在原处，一动未动。”他所描绘的雨过天晴时天际的云彩，透过叶簇照射绿荫草地上的点点阳光，流水潺潺和落叶沙沙