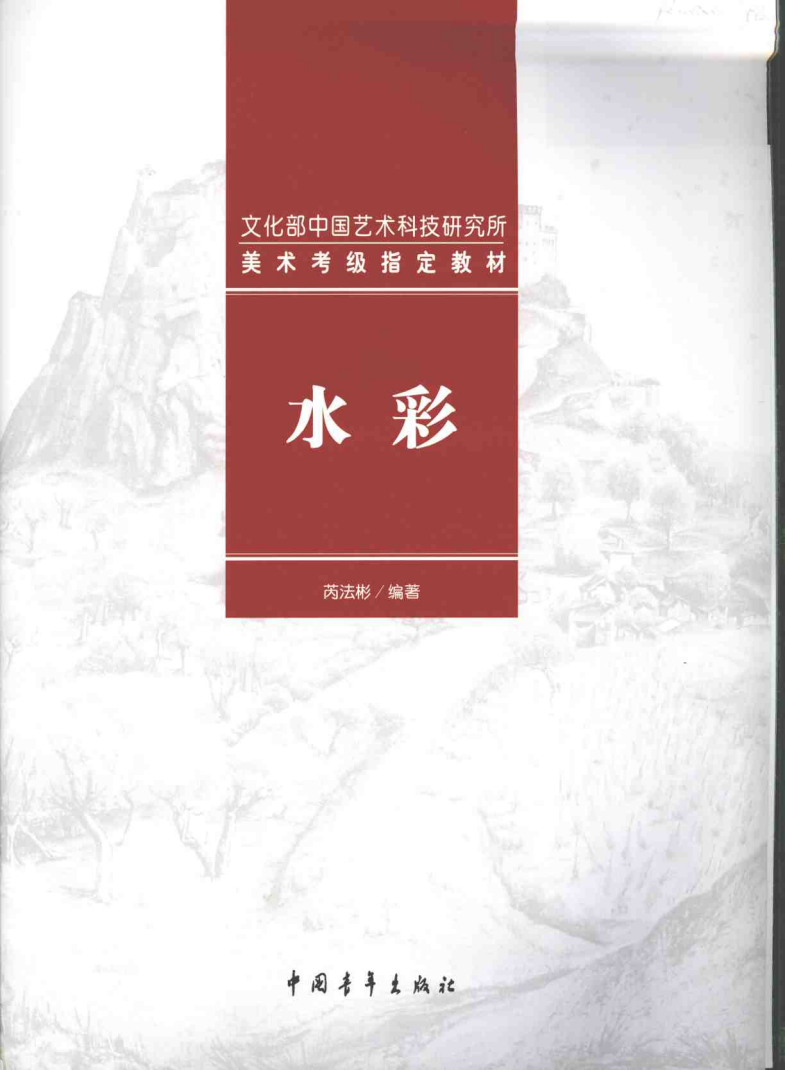

文化部中国艺术科技研究所
美术考级指定教材

水彩

芮法彬/编著

文化部中国艺术科技研究所
美术考级指定教材

水彩

芮法彬 / 编著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

主 编: 沈西峰

责任编辑: 黄大卫 曾熠 徐瑞

封面设计: bp 柏平工作室

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩/芮法彬编著. —北京: 中国青年出版社, 2006

文化部中国艺术科技研究所美术考级指定教材

ISBN 7-5006-6704-3

I. 水… II. 芮… III. 水彩画—技法 (美术)—水平考试—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 149725 号

文化部中国艺术科技研究所考级中心指定教材

中国青年出版社 出版发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

网址: <http://www.cyp.com.cn>

<http://www.cyavp.com>

电话: (010) 64010114 (010) 84033352

北京达利天成印刷装订有限责任公司印刷 新华书店经销

*

889×1194 1/16 5 印张 100 千字

2005 年 12 月北京第 1 版 2005 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—4 000 册 定价: 28.00 元

序 言

改革开放以来,随着人民生活水平的提高和生活质量的改善,社会艺术教育逐步得到普及和发展,社会艺术水平考级应运而生。蓬勃发展的社会艺术水平考级活动,作为一种有广大群众基础的社会现象,已经成为专业艺术教育的补充形式,成为普及艺术教育、提高国民素质的重要手段。近年来,在党和国家领导人的关心以及主管部门的积极努力下,社会艺术水平考级工作受到了前所未有的高度重视。文化部《社会艺术水平考级管理办法》的公布,为社会艺术水平考级工作健康有序地发展提供了法规保障,使之纳入了规范化管理的轨道,也使社会艺术水平考级活动迎来了不可多得的发展机遇。

美术考级是社会艺术水平考级的一个重要组成部分,它是在规范的操作程序下通过统一的评判标准对参加考级人员美术方面的艺术水平进行评比和认定的一种测试方式,是检验教学质量和学习成果的一种重要途径。美术考级同其他社会艺术水平考级一样,是适应社会发展需要的产物,它满足了人民群众日益增长的物质文化需求,使人们在认识美、掌握美、展现美的过程中,提高了艺术修养,陶冶了精神情操,人文素质得到了进一步升华。美术考级的目的是普及美术教育,提高国民素质。

为了给读者提供一套简明扼要、深入浅出、图文并茂、针对性强的美术考级教材,我们组织有关专家学者编写了这套美术考级教材。这套教材内容丰富,文字精练,视角多样,高雅美观,是参加美术考级者和美术考级指导教师必备的实用教材,也是广大美术爱好者登堂入室的工具书。

这套美术考级教材的面世,倾注了编著者大量的心血,中国青年出版社也为它的出版发行付出了努力。在此一并表示感谢。同时,对社会各界对美术考级工作的关心和支持表示感谢。

这套美术考级教材中存在的不足之处,敬请有关专家学者和广大读者批评指正。

中国艺术科技研究所考级中心

前 言

水彩画作为架上绘画的一种表现形式，可以说是普及面最广的画种之一。接受水彩画的人最多，从中外绘画大师到初学绘画的儿童，几乎都尝试过水彩画。有许多水彩画在世界著名博物馆珍藏。水彩画那特有的淋漓、透明、清雅的风格以及绘画工具便于携带这一特点，使得它深受人们的喜爱。水彩画虽然在技法方面不同于国画或油画，但是从对生活素材的选取、作品创作的表现以及审美的追求等方面它与国画或油画是相通的。水彩画最有趣的地方是水和颜色之间所产生的许多意想不到的效果，作画时应一气呵成，不宜反复修改，而做到这一步决不是一两张习作就能掌握的。水彩画中看似轻松但变化丰富的表现技法和对绘画工具的掌握，都必须通过反复的实践和探索去了解、熟悉。总之，艺术修养的培养是最终完成一件作品的关键。本教材通过对水彩技法的简单介绍，希望对考级的同学能够有所帮助，并通过水彩画的练习，掌握它的表达语言，在艺术表现能力上有所提高。

编 者

2005年9月

目 录

序言

前言

第一章 水彩画概述 1

第二章 水彩画技法 4

第一节 水彩画的工具与材料 4

第二节 色彩的基本知识 7

第三节 水彩画的表现技法 10

第三章 水彩画考级 22

第一节 1~3级考级要求与作品评析 22

第二节 4~6级考级要求与作品评析 26

第三节 7~8级考级要求与作品评析 31

第四节 9~10级考级要求与作品评析 35

第五节 色彩(水彩)考级大纲 40

第四章 水彩画欣赏 41

第一章 水彩画概述

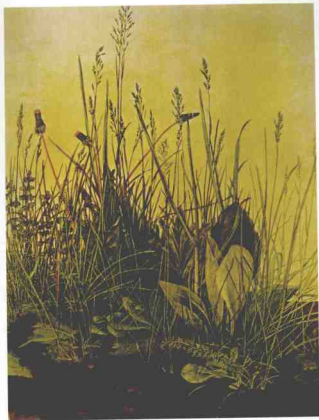

图1 德国 丢勒

水彩画，顾名思义就是用水作媒介来调合颜料作画的一个画种。我们今天看到的17世纪一些欧洲大师的作品，许多是用笔蘸着墨水构线，再施以淡彩完成的。虽然严格地讲这些画还不能算做水彩画，但是它们为后来水彩画的发展奠定了基础。15世纪末，德国画家丢勒的许多早期风景画中，动、植物画都是用水彩画的，这些画后来都成为了世界艺术宝库中的珍品和典范（见图1）。不仅是丢勒，欧洲许多绘画大师都善于运用水彩这种方便的材料进行创作。虽然欧洲水彩画技法在一代又一代艺术家的不断探索中达到了相当的水平，但是水彩画的真正发展和成熟应该归功于18世纪的英国画家。英国特有的自然环境——空气中弥漫的水气，为英国水彩画家利用水彩作画提供了特有

的条件。其中最有代表性的画家应属透纳和格廷（见图2、下页图3）。他们的水彩画个人风格独特、丰富。在技法上不断探索、创新，得到了世人的认可。特别是透纳的直接画法使水彩画达到了一个新的高度。水彩画在英国取得如此大的成就。另一个

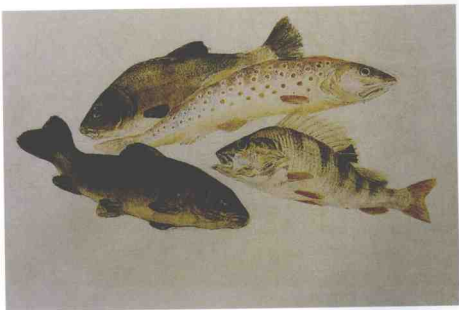

图2 英国 透纳

图3 英国 格廷

宁静和美丽表现得非常完美。不难发现，水彩画这种表现形式带给人们的视觉感受是其他画种无法取代的。

纵观中国水彩画的发展，虽然它传入的时间不长，但是我们发现，中国的水

原因是当时的英国上流社会视欣赏水彩画为高尚文雅的艺术。许多专业画家用水彩技法描绘庄园、人物肖像等。

伴随着20世纪现代科学技术的发展，绘画材料不断完善，视觉观察经验和个人体验也日渐丰富。绘画在这一时期得到极大的发展，水彩画的技法也更加多样化。当代艺术大师们几乎都利用水彩这种方便的材料创作出了不朽的作品，例如：毕加索表现希腊和罗马神话故事的大量作品中不仅有版画、铅笔画，而且有许多水彩画。他的作品充分体现出高超的表现力和非凡的艺术气质。又如：安德鲁·怀斯的干笔水彩画（见图4）将美国乡村的

图4 美国 怀斯

墨画与西方的水彩画非常相似。无论是使用工具还是用笔表现手法，它们之间似乎有着天然的血缘关系，非常接近。例如：中国古代以色为主的没骨花鸟画，浅绛山水画，既是国画也可以说是水彩画（见图5、图6）。这一原因使得水彩画在中国很快发展起来。经过一代代艺术家的不断努力与探索，中国的水彩画无论从技法上还是从内容上

都走向了成熟。特别是近几年来中国不断举办水彩画大展，使水彩画这一独特的画种呈现出多元的、丰富多彩的形式。

图5 清 王时敏

图6 清 任伯年

第二章 水彩画技法

第一节 水彩画的工具与材料

图7 颜料

一、水彩画颜料

水彩画颜料一般由矿物材料或有机材料加入阿拉伯树胶和甘油研磨而成。国外颜料的制作工艺考究,质量好,但价格昂贵。作为一般的练习和创作,使用国产的颜料既可。其中上海、天津生产的颜料质量比较稳定,而且价钱便宜(见图7)。

水彩中不同的颜色有不同的透明度,了解这一点就能预想到水彩叠盖的效果。例如在红色中,玫瑰红最透明,土红最不透明;黄色中,柠檬黄最透明,土黄最不透明;蓝色中,普蓝最透明,钴蓝、湖蓝最不透明;绿色中,翠绿、中绿最透明,粉绿最不透明(见图8)。

二、水彩画纸

水彩画纸的好坏决定了

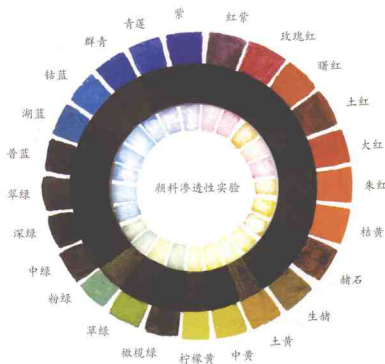

图8 水彩透明图表

一幅作品的成败。画水彩画选用的纸既需要具有一定的吸水性,又要有韧性,即能经得住绷在板上时胶带的拉扯;同时要有了一定的厚度,纹理清晰。目前国内的水彩纸种类很多,有保定产的,有浙江产的,薄厚也不同,因此要试

图9

着用一用,看看哪一种更适合自己作画。

作画前需将水彩画纸绷在画板上,保证画的时候纸不起皱,是平展的。做法为:首先将纸的背面用湿毛巾擦湿(见图9),再用胶带将纸的四边粘在画板上(见图10),最好让纸自然干燥,待纸的纤维收缩后纸自然会平整了。

三、画笔

画笔的好坏直接影响技法的表现。目前市场上出售的好的水彩画笔为貂毛笔,其特点是具有一定的吸水能力,而且有良好的弹性,只是价钱相对比较贵。尼龙画笔价钱

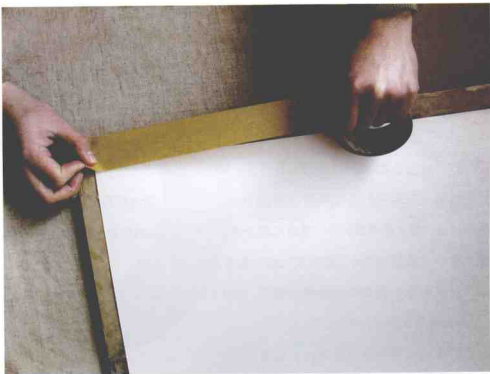

图10

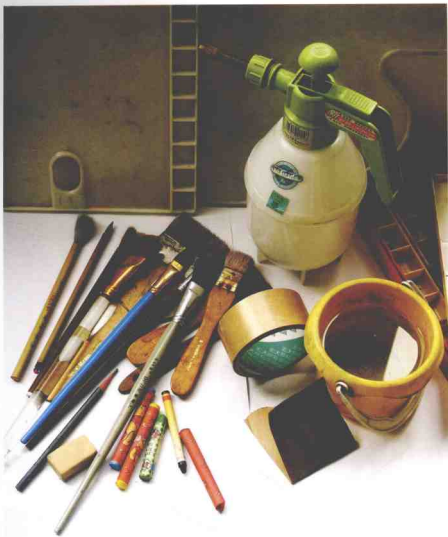

图 11

适中,使用起来近似貂毛笔,但略硬。此外,市场上还出售羊毫、兼毫等扁形和圆形的水彩画笔(按笔的大小排列成1、2、3……等型号)。我国的毛笔,例如:大白云、中白云、小白云、红毛笔等,也是画水彩画时非常得心应手的工具。可以考虑使用。另外还应准备一些大号的扁笔,作大面积涂色时用。例如:尼龙或羊毫的小板刷。总而言之,怎样选择画笔,要根据画者本人长期的经验和习惯来决定。

四、颜料盒

市场上有许多可供选择的颜料盒。由于水彩画需要大量的水调和,因此应选用那种能将水和颜料拢得住的调色盘,还应以轻便、密封效果好的为佳。

五、其他工具

水罐、铅笔、橡皮。铅笔不宜使用H标号以上的,因为那些笔的芯硬,容易伤纸。选用HB—4B的笔均可。橡皮要用柔软的,擦时不伤及纸张。根据技法的需要,还可准备一些留白胶(遮盖剂)、海绵、纸巾、蜡笔、刀片、细砂纸、喷壶等工具(见图11)。

工具准备齐全,就可以开始作画了。经过不断的实践,水彩画中的许多奥妙就会展现在你的面前。

第二节 色彩的基本知识

要想画好一幅水彩作品,应具备一定的色彩知识。色彩能够使人在情感上有所反应,面对描绘的对象,正确的调和出颜色,运用一定的色彩知识,加上个人的理解和感悟,可使你画出一幅色彩和谐的作品,反之就不会产生这种和谐。

色轮是17世纪的科学家牛顿发明的,它直观地反映了颜色之间的相互关系。色轮由12色组成,红、黄、蓝是三原色,是任何颜色也调不出来的。色彩包括三色组合,补色(也称互补色、余色,指两种颜色以适当比

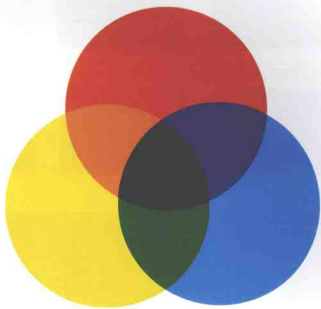

图12 三原色

例混合而能产生白色感觉时,则这两种颜色称为补色)、次补色、四色组合和近似色。色轮中的红、黄、蓝是三个基本的三色组合,并且由此可派生出二次色与三次色的组合,例如:黄、红、群青;土黄、铁红、天蓝;土黄、熟褐、普蓝。色轮中直线相对的一组色是补色,黄与紫色、红与绿、橙与蓝,补色中还有次补色,也就是在色轮中一个原色与穿过中心直线对应的补色两边的颜色。如:红对应的黄绿和蓝绿色,黄色与红紫色和蓝紫色。由于颜色的增加,使次补色和补色更加丰富了。除

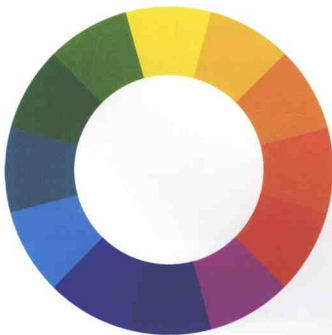

图13 色轮

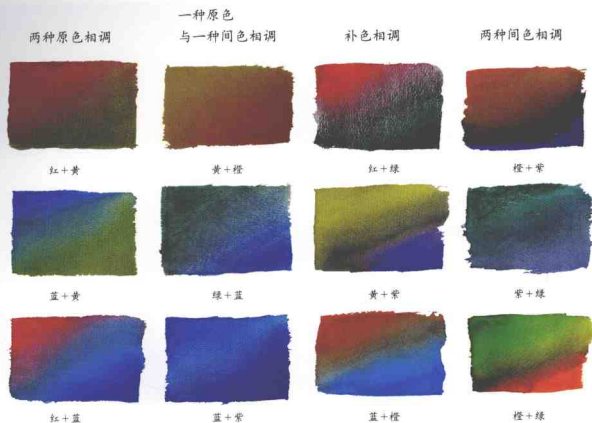

图 14 色彩调和

了次补色，还有四色的组合，也就是两对补色的组合。同时冷暖调子也更加明确（见前页图 12、图 13、图 14）。

一、间色

由两个原色调和而成。如：红加黄可得橙色，红加蓝可得紫色，蓝加黄可得绿色。

二、复色

由一个原色加一个间色调和而成。如：蓝加绿色，红加紫色等。

三、色相

即颜色固有色的名称，如：中黄，草绿等。

四、色度

即颜色的深浅、浓淡。

五、色调

指画面色彩上所具有的偏重一方面的倾向，是色彩内容的核心。一提起色彩，立刻就会想到它的分类：暖的和冷的，鲜明的和暗淡的。所以很明显，每种色相的颜色都具有四种基本色调：鲜明的暖，

暗淡的暖；鲜明的冷、暗淡的冷。

六、色性

颜色常被用冷与暖来描述，也就是通常所说的色性。人们习惯将太阳、火焰等给人温暖的颜色称暖色，而将海洋、蓝天等给人带来凉爽感觉的颜色称为冷色。

暖色在一幅作品中往往靠前，而冷色则向后退。颜色的色性是相对的，同一色系中，例如：红色常被认为是暖色，但红色之间也有冷暖关系。紫红与朱红相比就偏冷，而桔红与朱红相比则偏暖，因为桔红所占的黄色成分多。在处理画面时要注意色性改变的作用，每种色相并置在一起时，黄色亮而轻，紫色暗而重，会产生明暗调子。因此，构图时应考虑到颜色的平衡关系。要想画面色彩协调、和谐，可充分利用近似色。为使画面不至于单调，可适当加进补色，增加色彩的丰富变化（见图15）。

图 15

第三节 水彩画的表现技法

一、水分的干湿控制

水彩画通常是从画面上的亮部开始画起的,当然这种表现方法不是绝对的,水彩画的透明性决定了绘画方法,因此作画者在画前要做到心中有数,要考虑好颜色和颜色之间叠加后产生的效果。

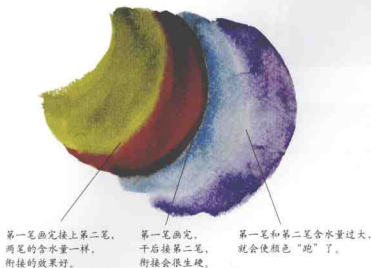

图 16

图 17

作品,不宜反复涂改。作画中特别要注意水分的控制和干湿的变化。水彩利用水与色的融合,能产生出神奇的效果。因此,控制好水分的多少是绘画的关键。此外,画面的虚实效果同样可以通过水分的控制来实现,画实的地方水分要少,注意上一笔和下一笔的衔接,以免水多“跑了”色。要使画面产生虚远的效果,水分就要多一些。掌握湿的程度全靠经验的积累。我们常看到一些水彩画脏,不透明,这说明水分运用得不好,没有发挥出水彩画的特性。水分的控制关键在笔的含水量上。画完第一遍,在纸处于湿的状态下加画第二遍,会产生非常自然的效果,颜色和颜色之间会相互渗透,融合,画面很自然。但若等第一遍画干了再画第二遍,画面

上就会出现很生硬的边界。如果画面过湿，笔含的水又多，画面则容易“糊”和“花”。此外，注意对暗部的处理，水分要多，画得要薄（见前页图16）。

二、用笔

用笔是中国传统书法、绘画的精髓，具体到水彩画也同样重要。特别是物体形象的质感表现，以及画面气氛的烘托，全在于用笔塑造。笔触的塑造决定于笔的形状、笔毛的弹性、运笔的角度、力度和速度等因素。笔的中锋画线，侧锋画面，面和面的转折塑造出体积感。流畅轻松的运笔与停顿缓慢的运笔产生出的效果是截然不同的（见前页图17、图18、图19）。

三、观察方法

色彩的观察是一种情感的反映。现实中的颜色变化并不是像“叶子是绿的，苹果是红的”这样简单，自然中的色彩是非常丰富和微妙的。初学者之所以看不到颜色的变化，是因为没有训练和培养正确的观察方法。色彩感觉的“好”与“坏”，一小部分来自于先天，但绝大部分是后天训练和培养而成的。正确的观察方法应该是进行整体的观察与比较。开始作画时，应快速将画面的颜

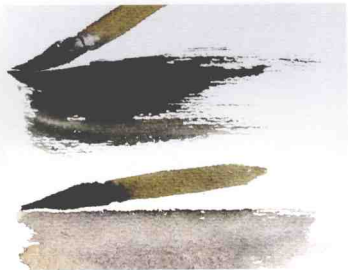

图18

图19

图20 光原色