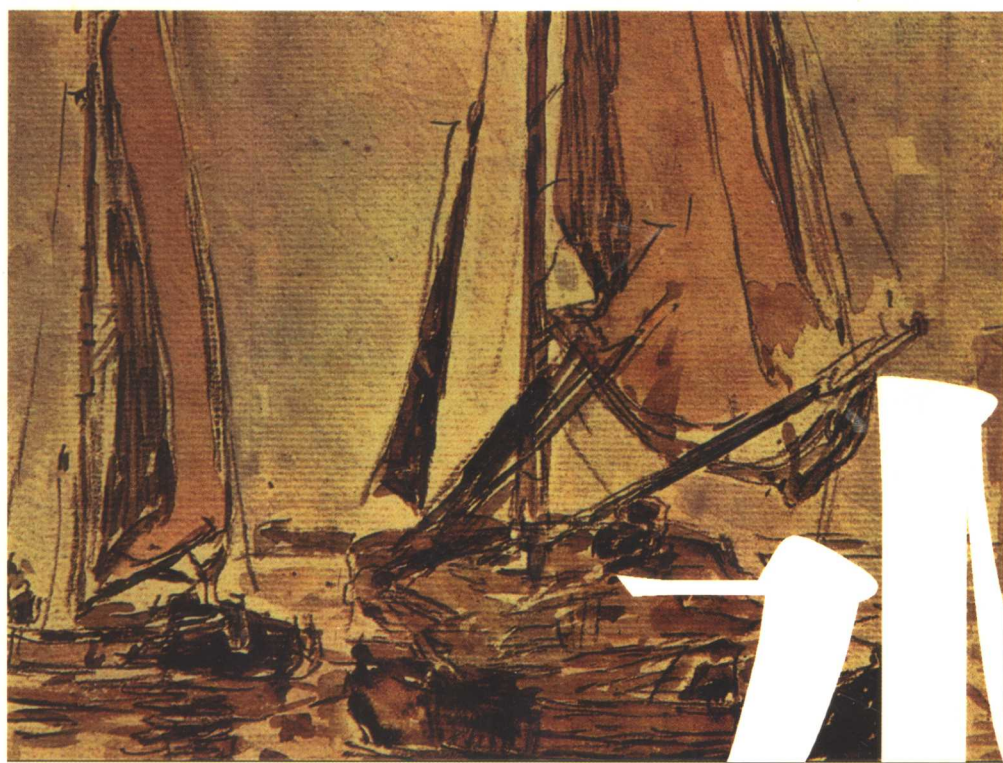

S H U I C A I

美 术 基 础 教 学 分 科 辅 导 大 全

水 彩

梁 智 著

SHUICAI

水

河 北 美 术 出 版 社

美术基础教学分科辅导大全

水 彩

梁 智 著

河北美术出版社

策 划: 曹宝泉 郭 涌 苏征凯
责任编辑: 张 静
封面设计: 王晓辉
内文设计: 张 静

(冀)新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

水彩/梁智著.-石家庄:河北美术出版社,2000.3
(美术基础教学分科辅导大全)
ISBN 7-5310-1368-1

I.水… II.梁… III.水彩画-技法(美术) IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第69162号

美术基础教学分科辅导大全 水彩

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码 050071
制版印刷 深圳华新彩印制版有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 3.5
印 数 1—5000
版 次 2000年3月第1版
印 次 2000年3月第1次印刷

定 价 23元

目 录

一、概述	1
二、工具材料	7
1. 纸	7
2. 笔	7
3. 颜料	7
4. 辅助材料	7
三、色彩	8
1. 写生色彩	8
2. 表现色彩	8
四、技法	11
1. 如何用“水”	11
2. 如何用“彩”	11
3. 如何借助辅助材料	11
五、水彩画写生	11
1. 构图	11
2. 素描	12
3. 色彩	12
4. 写生步骤	14
(1) 静物	14
(2) 风景	16
(3) 人物	20
六、水彩画创作	25
1. 关于具象因素	25
2. 关于抽象因素	25
3. 风格——关于个人因素和社会因素	25
后记	52

荷花图册 恽南田(清)

樱草 丢勒

一、概述

在现代艺术的潮流中,各艺术门类间的界限正在逐渐地模糊、渗透和交融,水彩画的概念具有更为宽泛的定义,即凡是以“水”和“彩”为交融媒介的绘画都可以认定为水彩画。在我国,通常所说的水彩画,是指以西洋形式传入我国的用透明水彩色为主的透明水彩画。当然,水彩画中“水”的韵味和“彩”的透明性应得到充分体现,这是区别于其他画种的独特艺术面貌和审美价值的根本所在。此外,譬如飞速疾驰和一发不可收拾的笔画所产生的决定性因素,对一些基本线条和色彩的本能选择,对节奏而不是对结构的依赖等等,既可以表现出生活某一方面的迅速把握和某种突如其来的现象视觉幻想,还可以表现出对某种细节的精雕细琢,并富有直觉色彩对生活片断的真实描写,这些都可以说是水彩画的特点。

水彩画起源于西方,也有说法认为在中国画历史上的“没骨法”也可以被视为水彩画,这里我们不想判定这种纷争,这从另一个方面说明,西洋的水彩画与中国之传统笔墨有着天然的渊源,中国水彩画是以西画的素描和色彩理论为基础,以中国传统的笔墨趣味和审美观念为理想境界,是西画为“体”,中国画为“用”的基本格局。

运用水彩作画,是绘画技法中最古老的一种方法,相传古埃及时代就开始以水为媒介在草纸和毛皮等材料上作画。水彩画的真正开端是在欧洲,15世纪至16世纪欧洲文艺复兴时期的德国画坛巨匠丢勒是第一个用水彩作画的人,丢勒的《樱草》、《小野兔》可以说是初期水彩画的代表作品。此外,霍尔拜因、克拉那赫也都使用水彩作画,阿尔特多费尔的水彩风景画对于空间深度已经有了独特的表达。到了17世纪的荷兰,国家的独立给商业和文化带来了繁荣,荷兰的绘画也成为当时的先锋,水彩也很流行。荷兰画家鲁本斯及其弟子安东·凡·戴克都有精彩的水彩速写,他们所描绘的荷兰景色伴随着水彩画的优雅,对英、法乃至欧洲各国的水彩艺术都产生了很大的影响。

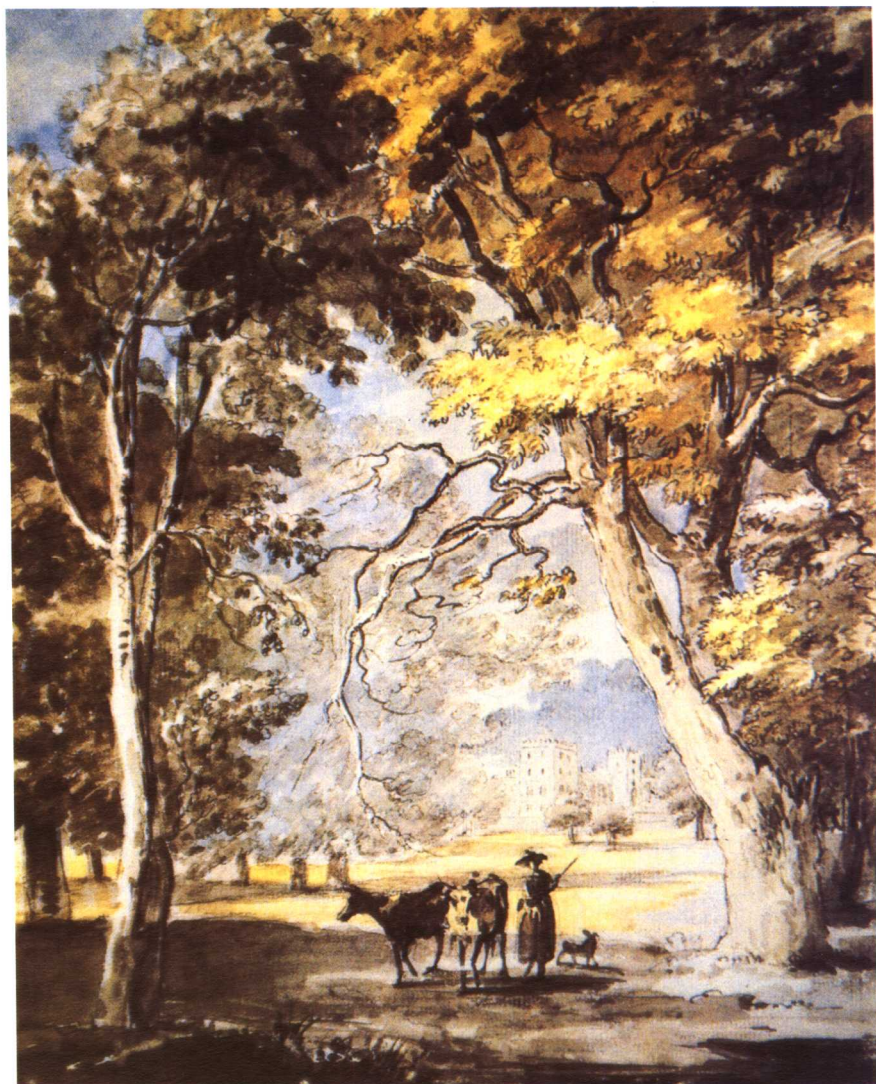
水彩画发展成为独立的画种,是在18世纪至19世纪的英国。随着英国资产阶级海外扩张的雄心和旅游业的发展,一种记录性的地形风土画开始流行,人们对自然景物的审美兴趣有所提高,从而使这种简便实用的水彩画在英国迅速传播。被誉为“水彩画之父”的保罗·桑德比是最早将地形图转入风景画的人,他的作品有《恰克渡槽》、《温莎大公园中卖牛奶的女孩》。其后的代表人物有透纳、康斯太勃、波宁顿等,这些画家认为,水彩画极适合捕捉光影及风景的气氛。康斯太勃、透纳大胆地用丰富的色彩表达光的效果,使水彩画发生了深刻变化,成为法国印象派绘画的先

人像 卢奥

人像
查理斯·雷德

温莎大公园中卖牛奶的女孩
保罗·桑德比

海滩
透纳

导。水彩画家们致力于把水彩画的地位提高到与油画相抗衡,风格上既轻装简从,又由率意走向细致,最后形成多层覆盖的透明的古典画法,使水彩画逐步走向完善并在欧洲大陆延续发展。

水彩画始于德国成形于英国,基本具备了一个艺术门类的完整面貌。近现代的水彩画在全世界范围内展开,进入了更为广阔的领域。英、法、俄及欧洲各国都产生了许多杰出的水彩画家,其中最具有代表性的当属美国的水彩画。美国的水彩画题材广泛,几乎包括了风景、静物、人物等题材,表现手法新颖,同时兼具传统,材料、技法不拘一格,想像力丰富,具有美国民族乐观开朗蓬勃向上的气质。在众多优秀的水彩画家当中,以温斯洛·霍默、沙金特、安德鲁·怀斯和查理斯·雷德最具有代表性。安德鲁·怀斯对人对物都寄予了真切的情感,他对人物和风景的写生已经不是简单的再现,他能使片刻之间的景象呈现出一种感人的氛围,对于光线有着独特的表现,他的画面洋溢着静静的光芒,时光、生命在寂静无声中飞逝而去,充满了一种悲剧性的、忧郁的气息。这种超现实主义的风格曾在80年代的中国画坛掀起了一股浪潮,同时也让我们了解到水彩画所具有的辽阔领域。

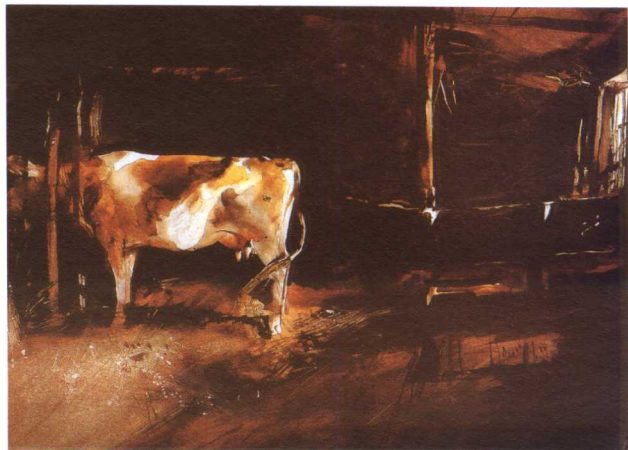
水彩画作为西洋画的一种形式,先于油画传入中国。早在明、清时期,随着我国经济的繁荣,对外商业贸易的发展,并带来了西方的宗教和文化。16世纪后期,意大利教士利马窦给中国带来了第一批水彩画印刷品,这是水彩画在中国的首次出现。18世纪初叶,意大利画家朗世宁成为清朝宫廷画家,也经常使用水彩工具作画。在这之后,英、法水彩画家也陆续进入我国。

我国最早向国人介绍水彩画的是李叔同、李铁夫、倪貽德、庞薰琹等留学欧、美、日等国的画家,经过他们的介绍和大量的实践推动了当时水彩画艺术的发展,使水彩画这个外来画种在中国开始植根下来,并获得了中国传统文化的滋养,这个时期可以说是水彩画在中国的播种期。建国初期,随着新中国经济的发展和文化的繁荣,水彩画进入了一个新的发展时期。一批美术教育工作者和艺术家将水彩画正式纳入了我国艺术院校的教学,倪貽德、萧淑芳、古元、李斛等先生在从事教育的同时创作了大量有着广泛社会影响的作品,至今看来仍然不失风采,给后来热中于水彩的青年留下了深刻的影响。60年代末期,“十年动乱”致使水彩艺术趋于冷寂。到了70年代末和80年代初,随着我国文化艺术的繁荣,直至90年代的今天,水彩画无论从题材、技法,还是作品的品质、创作的队伍上都达到了前所未有的水平,涌现出了一批文化修养深厚,绘画功底扎实的水彩画家。现今健在的广州美术学院王肇民教授可以

人像 查理斯·雷德

奥森谷仓库的内部 安德鲁·怀斯

瓶菊 李铁夫

码头 王少陵

丁香 萧淑芳

佛罗伦萨 张充仁

说是当代中国水彩画的杰出代表,他将素描的基础、油画的色彩、国画的笔法、中国传统的审美趣味以及独特的个人气质都表现在水彩画作品之中,其画风质朴执著,品格高尚,成为80年代水彩画重新兴起的标志。古元、王肇民等大家不仅以自身的艺术创作,更以培养大批水彩画的新生力量来不遗余力地推动了本画种的繁荣和发展。

二、工具材料

1. 纸 水彩画对于纸的选用要求较高,一般从纸的纹理、厚薄、机制或手工、吸水性能、牢固程度、着色性能等特性来选择。目前我国市场上出售的水彩纸有国产和国外采进两大类。第一类是国内保定产的机制粗纹水彩纸,有150克、180克、200克不等,可根据作画需要来选用,这种纸的优点是表面纹理较明显,用色用笔能产生较强的笔触和沉淀等肌理效果,质地坚实,可以承受反复搓擦和制作修改,吸水性能、着色性能也很好,纸的克度越高这些优势越明显。国内除保定机制纸外,还有浙江生产的一种手工水彩纸,其优点是质地柔软,手感绵厚,可以不裱纸直接作画,具有手工纸特有的朴素自然的品位。用手工水彩纸作画色彩效果沉着,水色流漓很有韵味,缺点是纸吸色很深,色彩的鲜艳度不饱和,推晕不及的话很难修改,不耐搓洗。第二类是国外产水彩纸,品种很多,各种厚薄、纹理、色泽都较齐备,但价格较为昂贵,其中,法国康颂牌水彩纸是业内人士较多使用的一种。康颂水彩纸分为机制和手工,有色和白色等各类产品。机制纸洁白细致,质地坚固耐搓洗,表面纹理稍浅些,不如保定水彩纸色彩渲染的肌理纹效果好,颜色的游润性也不如保定纸好。康颂手工水彩纸在水彩纸中属上乘画材,比国内浙江产手工纸品质要好,但价格昂贵非一般工薪阶层人士能够承受。最近法国康颂公司在中国画家的参与下,又生产了一种“巴比松”水彩纸,价廉物美,可作一试。总体说来,国产保定水彩纸基本可以达到水彩作画所需的多项特殊要求,是一种质优价廉的水彩画材,如果能有效地解决纸容易变黄的问题,其性能就更加完善。除选用水彩纸作画外,现代水彩画家已不恪守传统的纸材,如卡纸、铜版纸、高丽纸、宣纸等其他纸材也是选用范围,这些新材料的使用,使水彩画的表现语言及临界艺术的风格更丰富了,给水彩画带来了新的感觉。或许在我们自己的作画过程中,新型的材料又会不断地被画者采用,这正是艺术的不固定性和活力所在。

2. 笔 笔是水彩画的主要工具,笔的正确选择,对于顺利作画至关重要。不同种类和型号的画笔能产生不同形状与轻重的笔触,这就直接关系到经营画面的不同感觉与塑造形象的艺术效果,因而了解笔的特点是有必要的。毛

笔:我国传统绘画用笔,中国水彩画家几乎人人必备的工具,其种类繁多,有大、中、小白云,各号的狼毫花卉、兰竹、山水画笔等都可以用。由于毛笔具有锋长的特点,含色及含水量多,加以各具不同的弹性,笔画兼能干、湿、浓、淡、刚、柔、虚、实,一笔着纸,能呈现出不同的艺术效果,其功能和表现力十分完备。水彩画笔:专用的水彩画笔有国产和国外产之分。通常水彩画笔必须笔毛柔软,有弹性,含水、含色比较饱满。国产的水彩笔有竹杆儿平头羊毫水彩笔和圆头水彩笔,平头水彩笔可以画出锐利干净的笔触,易于块面塑造;圆头水彩笔笔锋圆转自然,是传统的水彩用笔。国外产的水彩笔品种较为丰富,有人造毛制平头、圆头水彩笔,弹性好但含水量稍嫌不足;还有动物毛制水彩笔,如貂毛、羊毛、马毛等各种质地,笔形有平头、圆头、舌形等各类,含水性和柔韧性都很好,只是价格比较昂贵。底纹笔:水彩画家用笔也不局限于现有的水彩笔,各种型号的底纹笔已是水彩画家常用的工具,小号底纹笔可以和竹杆儿水彩笔一样使用,大号底纹笔正好弥补了目前专用水彩笔大型号的空缺,既可以铺大色块,也可以直接用于作画,笔触纵横,自由舒展;还有的画家使用油画刀、油漆刷等工具来作画。水彩画笔的选用同样也在随着本画种的繁荣而拓展和丰富。

3. 颜料 水彩画颜料含有极纤细、以树胶所粘制而成的颗粒,用水溶化后,再涂于纸上,利用光线透过彩层反射而造成光亮的效果,这就是水彩画透明亮丽的原因。水彩画对于色彩的要求有其特殊性,长期使用和改变使其性能逐步趋于完备,目前我国市场上水彩颜色也分为国产和国外采进两大类。第一类国产色,以上海产“马利牌”水彩为主,分色达36种,管状包装,色彩的细腻度、鲜艳度、耐晒度等各项指标基本良好,能够满足水彩作画的要求,但个别颜色的纯净度不够,会造成画面“闷”和“脏”。第二类是国外产的水彩颜色,多产自英、法、日、韩等国,有管状和块状两种包装,块状水彩颜色携带方便,写生和收集素材时作速写之用。英国产“温莎牛顿”牌水彩色是水彩界人士较多选用的一种品牌,这种品牌分色很全,颜料色彩饱和、质地细腻,透明度和耐晒度也都较好,是一种比较理想的水彩画材。当然,国产和国外产的颜料没有绝对的优劣之分,可以根据画面的效果来选择不同品质和性能的颜色,粗糙的、细腻的、鲜艳的、灰暗的,只要用在适当的位置就是好的。同水彩纸的选择一样,现代水彩画的用色已不只局限于水彩颜料,像丙烯色、国画色、不透明的水粉色,甚至于油漆、涂料等等,在不失水彩画水色相融的韵味的同时,这些颜料的辅助用色能使水彩画的表现力更丰富,领域更宽广。

4. 辅助材料 水彩画的辅助材料种类很多,主要依照

自己的作画习惯来选用。目前市场有售的卷装胶边纸,自带胶水,用水打湿即可裱好画纸;还需要备一块海绵,海绵可以吸去不当的用色,也可以当笔来用,做出一种特殊的效果;再备一把喷水壶,在画面中可以喷出均匀的水点肌理效果,也可以在纸的背面喷洒以保持画面的湿润。

三、色彩

在绘画艺术中,色彩是最先打动观众的形式要素之一,是造型艺术的一个重要手段。水彩画作为色彩性的画种,对于色彩的研究和掌握是很有必要的。通常,我们研究色彩是从再现自然和表现自然两个功能为出发点。

1. 写生色彩 水彩画属于西画体系,西画的特点就是彻底地研究客观规律,研究自然形体的结构和自然中的色彩与光,所以画水彩要重视写生,要深入地体会了解客观规律。在进行色彩的写生训练之前,我们首先要了解色彩的纯度、明度、色相等色彩理论,并以此为理论依据指导写生练习。写生色彩训练的目的在于教我们如何去观察、分析和记写。色彩存在于自然形态之中,我们可以从物体的形、色、光几个因素中去寻找色彩本质的规律。

形:形是造型艺术中的基本因素,包括形体结构和姿态,形体结构和姿态必须在特定的空间中才可以作具体的描述和表达。在写生训练中的意义似乎更多属于素描的范畴,实际上,在绘画空间中,形既是一个相对固定的轮廓,又是色彩必须依附于具体的或抽象的形。

色:色彩是色彩写生训练中较为显著的因素,色彩直接作用于视觉感官,给大脑留下鲜明的印象,但色彩的面貌并不容易表达出来,它受到一定空间和环境的影响,所以我们必须分析两个问题:一是光源色;二是环境色。我们知道,物体的固有色并不存在,固有的颜色只是一个相对的认识概念,光源和环境的色彩因素决定了物体色彩的面貌,光源色对描绘对象的整体色彩起决定性的作用。光源色使画面的各种色彩统一起来趋于和谐,即形成色调,比如冷色光源之下的物体,则会使物体的亮部呈现偏冷色倾向,而相对地使暗部呈现偏暖色倾向,光源色的变化来自于自然界中季节、时间、气候、地域等因素的变化,同时这种对特定时空的色彩关系的表达又唤起画家的想像力,启发出与自然景观在情感上的某种契合,从而将画家的个体面貌引发出来。环境色对于物体的亮面及暗面都有影响,色彩的对比与影响往往受到物体质感的支配,越是光洁的物体其反射越充分,环境色的氛围越浓。环境色使物体从亮部和暗部的映衬之间获得色彩的合理关系,使物体的形与色贯通为一体,组成一个画面的正确逻辑,这种训练使画家整体地表现色彩,在色与色的转换中寻找出规律和自

身感受的偏好,从而进入自主地设计色彩的境地。

光:光是融合形与色的因素,在形与色的变化和停留中,光是可以推波助澜的,光可以使形凸现出来,也可以让形体成为虚幻的影像,可以让色彩依照次序排列起来,制造出特定的感觉。用色彩作画,形体已由色彩代替,明暗关系已转化为色彩关系,这种从色彩中所反映的妙趣,是如此神奇而超乎自然。对于色彩的掌握在某种程度上却仍需面对客观实物踏实地进行写生,即经过反复的观察、分析、认识和不断实践,求得色彩变化规律的掌握和运用。写生不单纯等同于习作,最早走向自然去研究色彩的应当追溯到18世纪初英国的康斯太勃和透纳,他们率先发现了室外光,成为印象主义画派的先导。印象派绘画可以说使写生色彩达到了一个极至,他们创立了系统的光与色的理论和熟练的写生技法。只要我们掌握了如何安排形体的框架这个画面的灵魂,合理地运用色彩这一活性情感因素,巧妙地利用光制造出特定的气氛,写生色彩同样能够创造出永恒的画作。

烟云 透纳

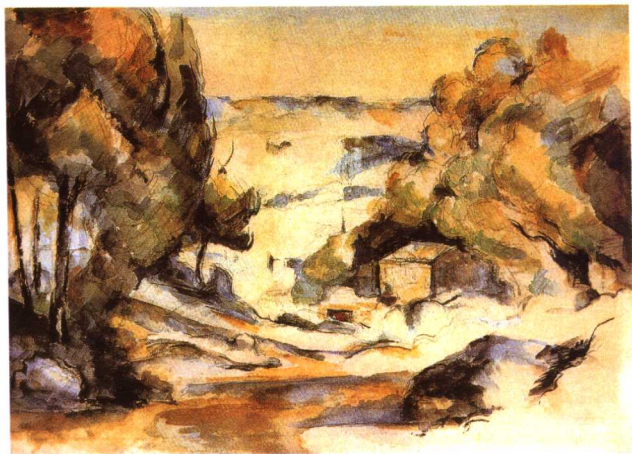
2. 表现色彩 如果说写生色彩偏向于直观的感觉和理论的指导,那么表现色彩更偏向于理念和主观的情感,涂色成为一种伴随着思想过程的本能活动。从写生色彩到表现色彩是一个由客观到主观的演变。表现色彩的思考来自两个方面:一是关于形式;二是关于情感。

艺术表现是一个由表及里再及外或以形写神的创造过程,形式即结构形式,一种是生物状态所具有原始美的形式,我们需要去模仿;一种是某一形状或抽象的绝对形式,我们需要去研究和发现。情感即艺术家的个性,在个性支配下艺术具有一种情感特质,作品的部分或整体都包含着一种情调,它能唤起生活中某种情感色彩的基质,形式

就成为主观情感的一种具体表现。它将模糊不清的情感转化成明确有形的东西,艺术的魅力也许就是来自艺术家丰富的想像。塞尚的用色是富有象征意味的,用笔则体现建筑式的几何节奏。马蒂斯纯化了色彩的功能,他的画更像一种精心而又随意的图案,色彩与块面的对比相互映衬。凡·高的画由于火焰般升腾的笔触,符号式的田园美景传达出只有凡·高才具有的激情。波纳尔的画面可以看到一种纯粹的色调突然转入另一种色调,或者是意想不到的中间色调对比,粉红色逐渐过渡为紫色或橙色,一片颜色可以连续画上许多回,直到出现奇怪的、意想不到的色彩关系。好像纯粹属于他头脑中臆想出来的,如梦魔般的奇妙,但仔细观察就会发现,这些色彩是在准确观察的基础上确定的。巴尔丢斯选择的是能够与四周谐调的色彩,而非酷似自然,他追求事物存在的一种恒定的方式,似将时光凝固,把自然中感动人心的东西简洁明快地表达出来。

学习如何表现色彩,就是学习如何依照内心的感受作诚实的表达,像大师们那样追求一种朴素的存在,把自然状态本质的面貌表达出来,进而成为永恒。

穿黄色衣袍的女人 马蒂斯

风景 塞尚

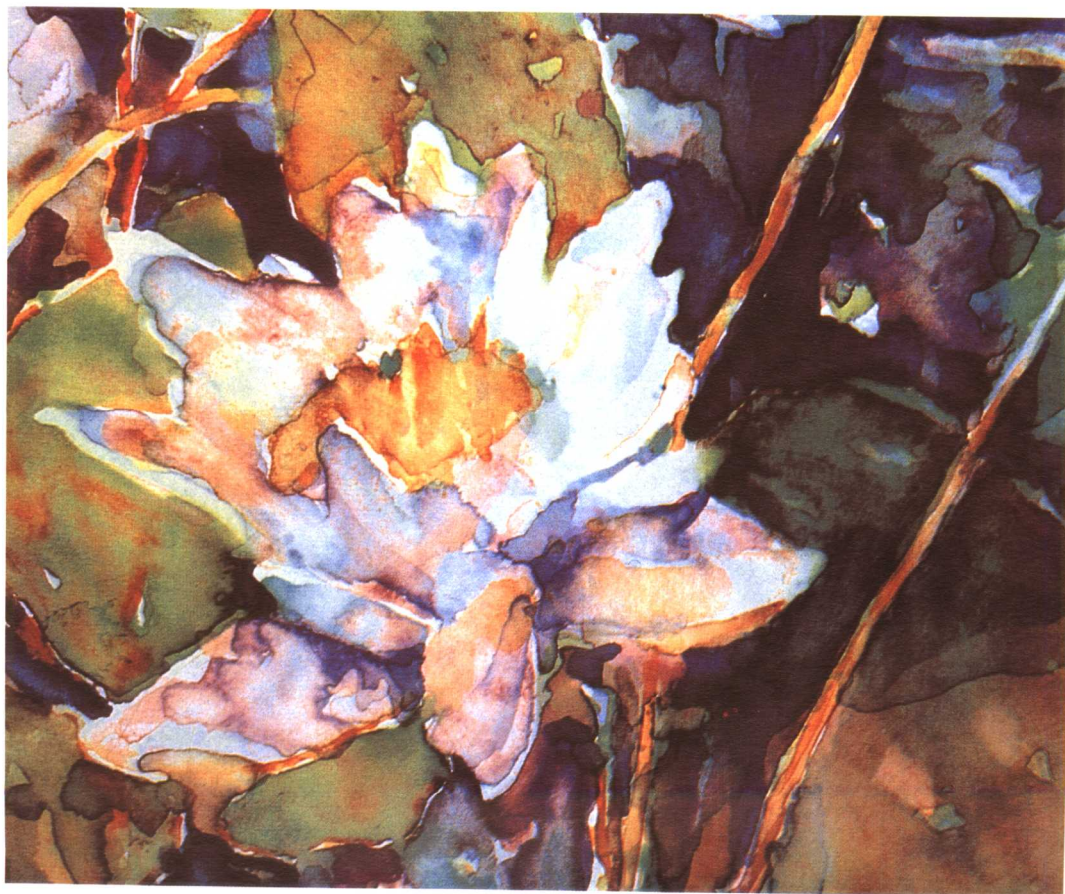
米蒂乡村的大风景 波纳尔

星空中的丝柏 凡·高

人物 毕加索

睡莲
凯特·韦恩

四、技法

水彩画的技法在林林总总的教材中已有广泛的介绍,归纳起来有三点:一是如何用“水”;二是如何用“彩”;三是如何借助辅助材料。

1. 如何用“水” 水彩画是通过水的作用描绘对象,表现情趣的。一幅水彩画的制作完成与水结下了不解之缘,可以说“水”是水彩画的生命和精髓所在。水不仅起着稀释颜色、调节浓淡的作用,而且还起着湿润、衔接、渗化、流淌、冲淡、洗涤等作用。一幅水彩画的成败,很大程度上取决于用水能力的高低。

有些水彩画作品,水分太多,形象“跑”了,画面迷糊一片,“烂”而“空”;有的作品,水分不足,画面枯涩干燥,“板”而“滞”,没有韵味。水彩画对水量的控制和技巧的使用千变万化,需付出艰辛的劳动和日积月累的经验。在通常情况下,掌握水分的关键在于掌握作画的时间速度和笔端的含水量。笔端水分的多寡,决定色彩的浓淡度,用笔的快慢,可传达出画家的情绪状态。水分的运用,一般的规律是:开始铺色时要多,深入塑造时要少;晴天时多,阴天时少;夏天多,冬天少;室外多,室内少;粗纹纸多,细纹纸少;远景多,近景少;用笔快时多,慢时少;总的原则是在湿润中见笔,在干燥中见水。

2. 如何用“彩” “彩”实际上是指色彩,水彩画色彩的表现有两个鲜明的特点:一是透明;二是概括。由于受到其颜料的限制,颜色不能无限制地复加,在表现上有一定的局限。因此,我们在水彩画色彩语言的运用上,必须把杂乱纷呈的色彩从色相、明度、冷暖等几个方面去归类。能把水彩画画得深入、充分而又不失透明感,同时做到这两点十分不容易。如果一味求细腻,与油画媲美,就会失去本画种独特的艺术魅力。在水彩画的制作过程中,要有统领画面的倾向色彩,比如冷调子、暖调子、黄调子、亮调子等等。色彩的调合是以水为媒介,通过相融、互渗来冲淡色彩浓度。清水加多了,色素就会减弱,色彩的饱和度就降低了。总之,一幅水彩画在颜色的运用上,着眼点应是大的色彩关系、色调特点、色彩感受。在许多颜色变化中,要分析出构成画面的主要色彩,并大胆作艺术处理。

水彩画作为以“水”与“彩”为交融媒介的画种,不论是以“水”为主,还是以“彩”为主,都不是孤立而论的,在作品中如果忽略了“水”与“彩”的巧妙运用就势必削减、甚至失掉了本画种的独特的艺术魅力。“有水无彩,有彩无水”都是失败之作,要巧妙做到“水”与“彩”俱佳,水中有彩,彩中有水,这需要对水彩画艺术语言作扎实而广泛深入的研究。对于传统绘画中“水”的运用和西洋绘画中对色彩关系

的处理作有机的融合和巧妙的表现,方能以水色交融的绝妙语境,呈现那独有的“水”与“彩”的光辉。

3. 如何借助辅助材料 水彩画在表现形式上,除了用纯水彩画的材料外,还可以与其他许多绘画材料混合使用,产生出多种多样的表现效果。我们手头使用的平常之物,经常能成为画家适宜的工具。颜色可以用丙烯色、国画色、不透明水彩等,也可以在颜料中调入酒精、松节油、肥皂、乳胶等,使色彩呈现出不同的渲染效果;用笔可以扩大到油漆刷等非绘画工具,产生特殊的笔触肌理,还可以用纸笔、油画刀等;用纸可以用卡纸、铜版纸、宣纸等,还可以用布来作画,也可以用纸拼贴,还可以用有色纸来作画。其他辅助材料的选用更为宽泛,如洒盐、油画棒、蜡烛、留白胶、丝瓜络等等。总之,凡是借助于种种辅助工具和材料的使用,都会给水彩画创造出更为丰富的艺术效果。但是,仅从材料的角度来看水彩画未免片面,如果水彩画只注重演示使用某一种材料的绝妙,而忽视了艺术品质的追求,那么水彩画将形同杂耍。如果我们为了充分地表现情感和实现某种艺术构想,在运用材料和技法上而不择手段,那么这张画就是好的,所使用的材料和技法也是好的。

五、水彩画写生

写生属于绘画训练的一门基础课程,它是借助特定的对象,对画面结构、素描、色彩进行研究,同时进行技法的练习。正如马蒂斯所说:“无疑,画画就似唱歌一样,需要没有拘束,杂技演员轻松而熟练地表演节目,可是我们不要忽略了他为获得这种效果所做的漫长的准备工作。绘画也是如此,整个工作过程中,对表现手段的掌握应当从有意识到无意识,到了那时,就能达到一种自发性创作的效果了。”

1. 构图 构图是形成画面形态的基础,在水彩画面中,构图包括形与色两个方面,形与色的整体结合才可能产生完整的构图效果。很显然,一个画面单纯以物象的形作构图布局的根据是不足的,过去的构图观念只把注意力集中在形的布局上,而忽略了色所起的作用。事实上,理想的构图效果的出现,还必须以色的组合为基础,这就必须在以形的因素为根据的同时,再包括色的因素在内去考虑构图效果,这样才能完美地体现造型的力量与美感。水彩画有其快速和书写性的笔触节奏,具有相当的表现性,因此要求水彩画在作画之前做充分的准备,构图好不好是一幅画成败的关键,作画者在动笔之前必须经营到位,反复推敲,取舍得当,方可落笔无悔。

王肇民的作品《海蟹》,大的结构用长斜线与圆的对比,利用黑衬布的不规则形将画面分割成长度和方向不同

的斜线,黑色块的视觉中心部位是白色圆形的盘子和红色的蟹,绿色的蒜苗打破圆形与黑色相交,打断黑色长斜线,把圆与方的形连接起来,使盘中之蟹成了画面的中心。这是画家精心安排的,这幅画构图看似平常,实则颇具匠心,在静中有一种动势,视觉效果强烈。

王维新的作品《归途》,基本属“十”字型构图,画面上的天空、远山和地平线的用笔、用线,以平行排列为主,造成茫茫高原的旷远之感。赶集归途的藏民骑着白马,置于画面中间部位,却以直线造型,有意造成一种横与竖的冲突,坐骑两旁敷以疏疏落落的随意性笔墨和轻柔而松动的小草斜线,为活跃画面和突出主体起到很好的烘托作用。从这幅作品中可以看出王维新水彩画作品的写意性和民族绘画的底蕴。

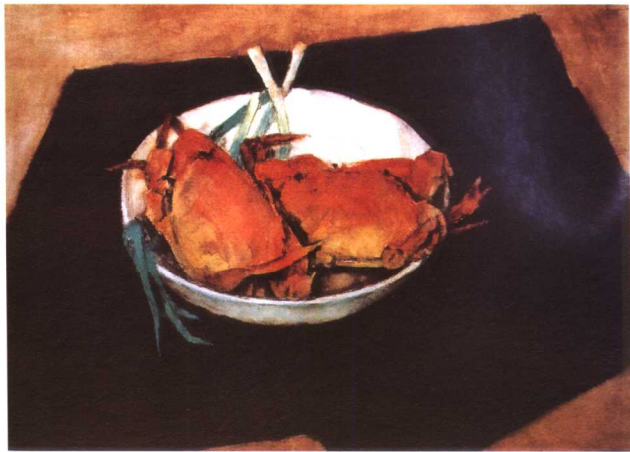
2. 素描 素描和速写的扎实基础仍是本画种水准提高的关键之一。造型艺术以形体为主,色彩画家离不开坚实的素描和速写基础,只有这样才能有坚实而全面的表现。素描和色彩两个领域里感觉是一致的,是可以相互印证的,一旦这种感觉在素描上有了落实,色彩表现就变得明确和成熟了。如果素描基础不扎实,水彩的抒发就容易形神涣散,捉襟见肘,削弱艺术的感染力。素描之于水彩写生,还有黑白分布、线条的组织等课题。在素描阶段的精心筹划可以保障色彩写生的顺利进行。

安德鲁·怀斯的《跪拜》,构图与色彩都很简洁,其成功之处在于形的准确和生动。人物是主体形象,观者的视线沿着人体的轮廓由外而内地游动、回环,人体成为这幅画的视觉中心,那么人体的形态必须是完美无瑕的。这张画成功的关键就是人体的塑造,素描的扎实功力起了决定性的作用。

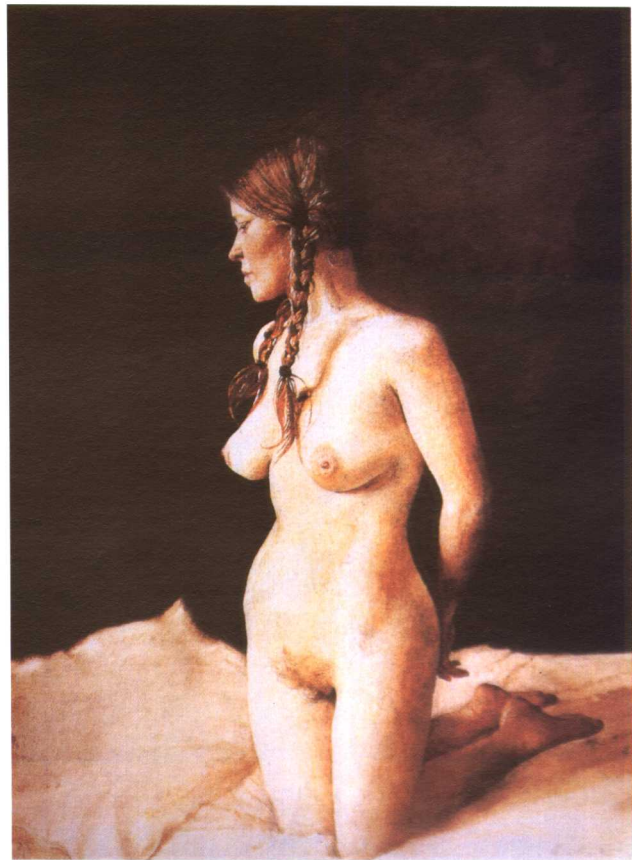
王维新的《海风》一画,虽然是一幅创作,但却保持了写生中强烈的素描、速写因素。画面鲜明的黑白对比、色调层次变化的丰富性和以线造型的功力等,无不仰赖于作者的素描、速写功底。画中表现海潮的轻快流动,用笔和刻画海堤内处于深沉色调中的渔民形象,有力地强化了空间层次的变化和艺术形象的体量感,使作品充满了内在的刚健力量。

3. 色彩 在绘画艺术中,色彩是最先打动观众的形式要素之一,是造型艺术的一个重要手段。水彩画作为色彩性的画种,对于色彩的研究和掌握是很有必要的。研究色彩问题首先重视主观感受,让色调的组织 and 技法的表现都要服从画面的格调及内心的感受。(详见本书第三章《色彩》)

卢奥的《人物画》,形的勾勒自然而奔放,不拘小节,人物的情态和动作都十分准确精彩,设色大胆简约,不受形

海蟹 王肇民

跪拜 安德鲁·怀斯

归途 王维新

海风 王维新

