

高等院校艺术设计专业基础教材

主 编 甘兴义

副主编 王红岩 余 剑 代平丽 徐一鸣

色彩表现技法

SKILL

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

SKILL

色彩表现技法

高等院校艺术设计专业基础教材

主 编 甘兴义

副主编 王红岩 余 剑 代平丽 徐一鸣

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩表现技法 / 甘兴义主编. —重庆: 重庆大学出版社, 2013. 7

高等院校艺术设计专业基础教材

ISBN 978-7-5624-7414-2

I. ①色… II. ①甘… III. ①水粉画—绘画技法—高等学校—教材②水彩画—绘画技法—高等学校—教材
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第113875号

高等院校艺术设计专业基础教材

色彩表现技法

Secai Biaoxian Jifa

主 编 甘兴义

副主编 王红岩 余 剑 代平丽 徐一鸣

责任编辑: 席远航 版式设计: 周 娟 刘 玲

责任校对: 刘雯娜 责任印刷: 赵 晨

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本: 889×1194 1/16 印张: 6.75 字数: 112千

2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5624-7414-2 定价: 38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

P 序 reface

水彩画和水粉画教学一直以来在我国高等院校艺术专业教学中占有十分重要的地位，亦是基础核心课程之一。《色彩表现技法》一书以水彩画与水粉画为研究对象，分别展现了水彩画、水粉画创作理论与技法，结合作者本人多年的教学实践与创作心得，将作为色彩基础的水彩画与水粉画进行了系统而详尽的分析比较，对于想要进一步提高色彩表现技法的学生有很好的参考意义。

《色彩表现技法》一书，从编写结构上看，尤其注重理论联系实践，每个章节中选用的作品图片质量都很高，语言表述严谨确切。在全国范围内，以色彩基础为编写内容的教材有很多版本，但将水彩画与水粉画并置且能对其作系统比较的教材却为数不多。本书的出版，恰恰弥补了这一空缺，将之用于高校色彩基础教学，定能更有效地发挥水彩画与水粉画各自的语言特色，进一步完善高校色彩课程教学，这就是本书的理论和实践意义之处。

作为甘兴义当年的研究生导师，很高兴为此书作序。他是一位热爱生活、工作勤奋、科研丰硕的研究型美术专业人才，他也是中国工艺美术学会会员、中国美术家协会安徽分会会员、安徽

省美术家协会水彩画艺委会委员（省展评委）。同时，作为一名大学教师的他，无论教学与治学，均能以科学的精神、客观的态度、严谨的学风来对待。近年来，他立足本职工作，锐意科研创作，其创作的水彩画、水粉画先后入选省级及全国美术展览并频频获奖。

我欣慰之余，更希望他能谦虚谨慎、再接再厉，艺术道路越走越宽阔。

重庆大学艺术学院院长、教授 许世虎

1	水彩画概述	1
1.1	水彩画发展概述	1
1.2	水彩画的语言特点	14
1.3	水彩画的工具与材料	20
1.4	水彩画的理论常识	24
2	水彩画技法表现与运用	29
2.1	抽象、写实与意象水彩	29
2.2	干、湿画法与并用	32
2.3	综合材料与技法相结合	42
2.4	笔触的多变与表现	43
2.5	作画要点认识	44
3	水彩画写生与创作	47
3.1	水彩画静物写生步骤	47
3.2	水彩画人物写生	54
3.3	水彩画写生与创作	56
4	水粉画的特点与工具材料	59
4.1	水粉画的语言特点	59

4.2	水粉画的工具与材料	62
5	水粉画表现方法与技巧	65
5.1	水粉画表现手法与技法应用	65
5.2	水粉画用笔技巧	67
5.3	水粉画表现形式	71
5.4	水粉画特殊技法	74
6	水粉画写生与创作	75
6.1	水粉画写生步骤	75
6.2	水粉画创作方法	80
7	水彩画与水粉画作品赏析	81
	参考文献	99

1.1 水彩画发展概述

(1) 国外水彩画发展历程

英国水彩画把17世纪末至18世纪中叶划分为早期作品阶段。这个时期的作品以钢笔淡彩或墨笔淡彩居多，以线刻画形象，淡彩渲染，用色种类很少，综合起来看不外乎蓝、赭、褐灰几种颜色，主要表现空间层次，有光感但无色彩感觉。因而英国学者常以此与中国的水墨画相比，以一种谦逊的态度承认中国水墨画的历史远远比英国的长得多。这个时期的英国水彩画与中国水墨画共同点是水墨渲染为绘画本身的基调，然后敷以淡彩，而仅仅是作为表现不同层次空间效果的手段而已。这个时期的代表画家有亚历山大·柯岑斯（1717—1786）、弗朗西斯·普雷斯（1647—1728）、保罗·桑德比（1725—1809）等。

英国早期水彩画的特点的形成是由用途决定的，不同于其他绘画种类的发展。当时水彩画一是用于为经书绘制插图，二是为了适应殖民主义扩张而随军绘制的“风土地形图”。因而英国早期水彩画有着与欧洲绘画艺术不太一致的特点，可以说是一种以水彩为工具的单色画，其所使用的绘画技法与材料亦较为简单。到18世纪初，地

质学和制图学的发展,给当时的水彩画带来了新的生气。水彩画的选材,从风土地形逐渐转向异国情调的风光记录,在使用颜料上也逐渐扩大幅度。水彩画的先驱们,从地形图逐渐走向新的艺术道路。他们本身有着扎实的训练有素的技术才能,在介绍古迹名胜的画面上以精益求精的技艺把水彩画的技法推向了新的境界。弗朗西斯·普雷斯是从地形图过渡到风景画最早的画家,他的风景画主要是用毛笔或钢笔勾轮廓,轻敷淡彩而成。他的《乌斯河桥》《哈特波尔和海》和《从通往赫尔河的道路上看约克城》等曾于1963年在中国展出的英国水彩画三百年展览展出过。

18世纪,由于世界艺术思潮大倾向的影响,英国水彩画也受到追慕古罗马风范的影响,开始以描绘古建筑为主。运用严谨的素描功力,以精确的描绘建筑形体的真实感为主要要求,色彩为从属地位,形成一种独特的画风,一般称之为着色素描。他们追崇理性化地描绘景物对象,在光色上主要靠精确的明暗调子产生光感,而在色彩上局限在几种不能完全反映自然光色的淡调灰色的罩染。但艺术的发展,总要突破历史的局限。一些孜孜不倦追求新意的画家们逐步把使用颜色,甚至打破传统模式追求自然光色的表现作为自己的尝试,形成英国水彩画发展的必然趋势。其主要代表人物保罗·桑德比(Paul Sandby, 1725—1809)是随军从事风土地形图工作中有丰富经历的人,他孜孜以求,不倦进取,成为英国最早创作水彩画风景的先驱。他把传统的地形图单调色彩的画法转向表现自然景象的光色效果的绘画。他不仅在同辈人中是年纪最大的一个,同时也是在推动水彩画技法发展上有伟大贡献的人,还是在水彩颜料的制造与水彩技法不断试验中取得成功的人物,所以他被尊称为“英国水彩画

图1-1 桑德比(英) 水彩画《风景》

之父”。留给人类大量的水彩画作品(图1-1),把英国水彩画从古老的风土地形图的范畴提高到独立的与其他绘画并列的地位,成为英国水彩画史上伟大的人物。至此,英国早期水彩的传统功力的画法在之后的一些画家作品中还可以隐隐

见到,在桑德比之后由于历史的发展,英国水彩画画坛上呈现出崭新的面貌。

18世纪中叶至19世纪中叶,是英国水彩画繁荣时期,名家辈出,誉满全球。16、17世纪的欧洲画家兼画水彩画者日益增多,但专门从事水彩画的画家17世纪以后出现在英伦三岛。18世纪以后,从事风土地形图的画家,突破束缚,向风景画迈进,出现了写实派和浪漫派不同风格的画家。在繁荣时期杰出的画家,当然首推格尔丁(Thomas Girtin, 1775—1802)和泰纳(Joseph Mallord William Turner, 1775—1851)。

格尔丁长于继承前人优秀传统,并善于表现风景中动人的诗意。在阳光与阴影的对比上,他突破了多年延续的风格,采用根据阴影的色彩变化描绘阴影和各种色彩关系(图1-2)的新技法,从而使过去单调的淡彩画变为多彩的水彩画,推动了水彩画的发展。泰纳在风景画上的成就更进一步,他面对自然,致力于光的追求,作出了非凡的贡献,尤其

在水彩颜料的使用上,在反复的实践中掌握了湿纸上自然渗化的技能,取得了比在调色盘中更丰富、更生动的艺术效果。他五十年的勤奋历程,为英国水彩画史写下了辉煌的一页,成为具有世界影响力的画家。泰纳几十年的勤奋探索,经过了几个不同的创作阶段,创作了不同风格的大量作品留给后世(图1-3)。他的中期作品显示出了运用画纸底色,以透明与不透明颜料充分表现色彩的灵感;后期作品则光影交错,笔法娴熟,运用色彩进入了新阶段。

图1-2 格尔丁(英)《约克夏里满土》

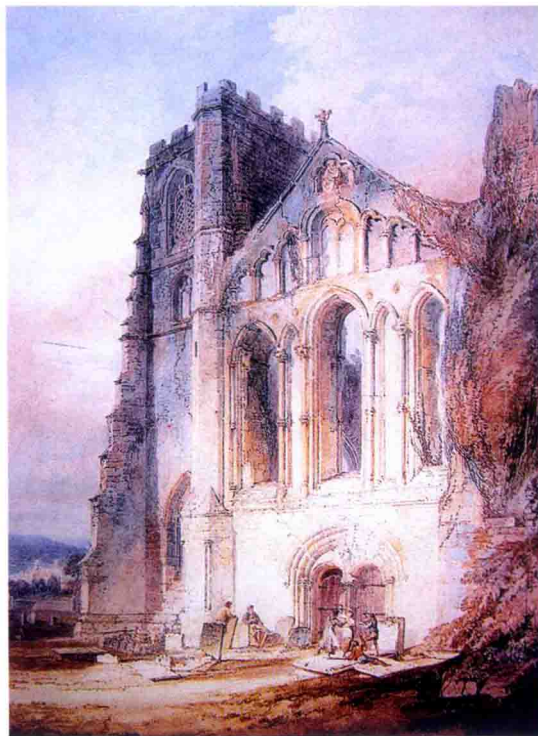

图1-3 泰纳(英)《J.M.W.彻西区》1852

毕加索 (Pablo Picasso, 1881—1973)

毕加索是著名的西班牙艺术家。这位影响着20世纪艺术史的大师,在不同的年代,均留下了不同风格的名作。毕加索的作品,我们都有多多少少的了解,但毕加索的水彩画却鲜为人知。他在青年时代画过许多水彩画,这些作品以人物形象为主,多是社会的真实写照。尤其是在早期,他常以水彩作为搜集素材的主要手段,以系列化的形式,集中地、及时地记录了19世纪初西班牙的社会生活。同时他通过水彩画技法研究,探索着个人画风的变化,这与他在油画方面的成就可以说是异曲同工。

从技法与材料上来分析,毕加索有些作品以黑色勾画轮廓之后,用水彩进一步在技法上深入刻画;有些作品则是用钢笔勾出轮廓后用淡彩加工完成。水彩画的工具与材料在当时较为简单,毕加索利用这一点,以快速的勾画生动地表现人物形象,然后敷以概括性的色彩渲染。他不拘泥于一般水彩画的常规表现,而充分体现出他高超的造型能力与非凡的艺术气质。他的每一幅作品都晶莹明快、活泼动人,节奏明朗、精练、准确。从他的水彩画作品中可以清楚地看出笔墨淋漓的画风和一代巨匠的超人的画品和格调。仅技法而言,毕加索经常在同一幅画中使用多种不同工具,钢笔、毛笔、铅笔、色粉笔与水彩颜料混用在一起,很有意味,避免和减少了雷同的重复,这对我们今天学习和研究水彩画技法,是很有参考价值的。

图1-4 门采尔(德) 水彩画《教堂》

门采尔 (Adolf Von Menzel, 1815—1905)

门采尔是德国杰出的画家,也是19世纪德国现实主义最重要的代表人物。他是出色的素描速写画家,他的素描画集在我国曾广泛流传。门采尔的素描,以表现人物性格的生动性和生活细节的准确性著称。他的高超纯熟的技巧,曾使许多画家折服。他素描、速写画集,成为学院素描教学的典范。绝大多数人都知道他是一位卓越的版画家、素描画家、风俗画家。但很少人知道他也是—位极为卓越的水彩画家,他的水彩作品流传于各国,成为世界水彩艺术宝库中的珍品(图1-4)。

门采尔的水彩画发表得不多,但他的作品有很高的成就,无论放在什么画集中,都是属于上等的精品。从画面上看门采尔的室内景,非常细腻,但他那生动描绘的金属的神像、金属的吊灯和那华丽浮雕的柱头,无一处不是表现得真切而生动,他不同于画那种纤细柔弱的风格,而是以有力的笔触,表现出无限富有质感的室内景物。

他在水彩画技法上,用色凝重深沉,笔法有力,光感极强,运用色彩表现不同物象,技巧高超,作品虽貌似油画作品的厚重感,但在水彩表现力和透明性方面,保持得非常之好。

丢勒(Albrecht Dürer, 1471—1582)

被世人称为在欧洲大陆上第一个以水彩作画的画家就是德国文艺复兴盛期的丢勒。

丢勒和意大利画家达·芬奇一样,是欧洲文艺复兴时期最伟大的代表人物之一。他除版画创作外,也画油画和水彩画。对于他在水彩画方面的介绍,资料较少。作为研究欧洲大陆早期水彩画的学者们,都把丢勒奉为欧洲第一位以水彩作画的伟大画家。丢勒的水彩画并非偶尔为之,他是从学生时代就用水彩画风景和动植物了。这方面的代表作《幼兔》《草丛》充分说明了丢勒运用水彩方法

图1-5 丢勒(德) 水彩画《幼兔》

描绘动植物的高超技巧,使之成为世界艺术宝库中的珍品。丢勒认为水彩最能充分表现色彩和气氛,同时既可以淡彩薄涂,又可以用不透明水彩刻画入微,充分表现物象与质感。

《幼兔》(图1-5)作于1502年,是丢勒三十一岁时的作品。他用严谨、准确、细腻的刻画,把温顺善良的小动物的神态,表现得淋漓尽致。它既有欧洲版画的特点,又有类似东方翎毛画法的痕迹。明代万历年间,意大利传教士利玛窦来华,带来了西方的绘画。清康熙年间,意大利画家郎世宁和德国画家艾启蒙入宫任画院院士,把西洋绘画进一步传入中国,不仅影响了当时的一些宫廷画家,而且出现了融中西画法于一体的走兽画家刘奎龄。这些发展历史虽相隔甚远,但东西方艺术成就的交流是一

脉相通的,值得今天研究水彩艺术的人们鉴赏。《幼兔》一画,用色貌似简洁、单纯,实则黑白光影清晰,冷暖色彩相映。薄薄的淡彩、细腻的手法,笔法细而不乱,质感生动感人,不愧为世界绘画艺术宝库中的珍品。

安德鲁·怀斯(Andrew Wyeth)

安德鲁·怀斯是美国当代享有盛名的写实画家,他在20世纪40年代的最佳代表作《克利斯蒂娜的世界》《海风》早为世人所熟知。在他这几件三十岁时期的作品里,他那极端写实的手法和那表现山野、草地、木屋、门窗、道具精细入微的本领,他那别具一格的选材以及非常自然真实而又简单朴素的构图,都能使你体会到岁月的流逝、生活的内涵,并唤起你无限的遐想。

安德鲁·怀斯早期运用了最适合自己风格的水彩画法,他不仅受到父亲的直接教导和影响,同时也受到父亲所崇拜的名画家们的影响,德国画家丢勒精密和富有生命力的线条,美国画家荷默浑厚油彩的力度,都直接影射在他的水彩画中。后来他又尝试一种新的技巧——干笔画法;很少用水,以笔蘸少许颜色,运用近乎皴、擦、点、染的办法,笔触细密果断,充分发挥素描功力,力度更强,更充分地发挥了他的写实技巧。同时以干画皴擦留出的飞白,造成一种奥妙难测而又非常丰富的艺术效果。在充分使用水彩方法的基础上,发挥了水彩画不易达到的艺术效果,给人以深刻的美的感受。为了找到更为合适的表现他富有哲理的意念,他深入研究了中世纪蛋彩画技法,

图1-6 安德鲁·怀斯(美) 干笔水彩《女人体》

使之为自己创作的主题更完美地发挥了写实技巧中高度抽象的精髓。蛋彩画,亦称丹配拉画,它是以蛋清调和粉质颜料的一种画法,是中世纪和西欧文艺复兴早期普遍采用的一种绘画方法。这种古老的画法,经过了怀斯的革新和发展,丰富了蛋彩的表现力。在技法上,善于运用带有干涩味道颜料的表层下面,深含着故乡泥土的气息。

安德鲁·怀斯在色彩上善于运用白、灰、黄褐与黑,画面上呈现出的色调

古朴深沉。在他的笔下,风吹雨打过的树木、枯叶、人的肌肤毛发、铁桶硬邦邦的质感以及纤细的花草,都给人留下了深刻的印象。

《女人体》(图1-6)是其代表作之一,造型准确深刻、笔法娴熟潇洒,是干笔水彩代表作。

查理·利德(Charles Reid)

查理·利德的水彩画以人物画与肖像画著称。他的画法打破了传统观念,走出了一条崭新的道路。他的画笔触奔放,但又能控制整体的明暗对比。他作画的过程,技法有许多与众不同之处:①他有一手生动流利的铅笔线稿,在许多画面上这种隐约可见的线条,增加了形体转折面的力度和韵律

图1-7 查理·利德(美) 《特里尼达肖像》

感,使画面更为生动(图1-7)。②他用色都是从整体肤色涂起,用基调色画出整个明暗部分,用薄纱擦出(或减弱)亮部,然后画暗面颜色。③在他作画的一、二步之后就把背景画上,甚至有的地方与人物躯体的颜色掺在一起,然后再擦出亮部,画得无拘无束,根据观察来大胆处理。④他善于在头发和衣着上刮出一些恰当的亮线,生动地表现光的特殊效果。在运用技法与材料上,安德鲁·怀斯和查理·利德代表着美国水彩画坛中独特的画风,同时也影响了欧洲与亚洲。

19世纪后半叶,英国水彩画家相继访日,把英国水彩画传入了日本,开始了日本水彩画的先期发展。早期的日本水彩画在许多方面还明显地带着日本画传统和审美情趣。不久之后,由于对英国水彩画的进一步了解,在日本画坛出现了模仿英国画家传统的画风,使水彩画在日本渐渐发展起来。有坚持写实主义者,也有走抽象派道路

的, 在一些不断更新的前卫思潮的影响下, 主观印象主义绘画、象征主义绘画、拼贴形式的绘画、表现主义的绘画以及形形色色的新画种, 在日本美术界自由创作的活动可可谓百花齐放, 促进了日本水彩画的“多样性”。这些突破传统造型形式, 以各种独特的艺术语言和手段, 展示出视觉的、象征的或引入想象的新观念的百花齐放, 充分体现了日本现代美术博采世界现代艺术众家之长的特点。

图1-8 石井伯亭(日) 肖像

石井伯亭(1882—1933)

石井伯亭是我们比较熟悉的日本著名水彩画家。他的作品多用重叠着色的方法, 多层次描绘客体, 十分明显地沿着英国水彩画的传统进行创作, 在日本享有很高地位, 晚年被称为“日展”的长老。

石井伯亭是著名的水彩肖像画家, 他所画肖像多是以素描功力为基础, 在准确的重叠用色过程中, 以淡彩色块塑造人物各部位的形体, 画风严谨, 形象准确, 但由于重叠方法对色彩的光度有一定影响, 所以画面效果不够明快(图1-8)。重叠用色是水彩画干画的方法, 沿袭英国画风, 多数是在客体上涂一层底色, 待一层干后再

重叠第二层颜色, 适于严谨造型的表现, 不是一气呵成, 而是多次的重叠用色, 以求色彩与造型上的完整, 所以有些画面常有黯暗的缺点, 这种画法也代表了一个时代的特点。

(2) 中国水彩画发展概况

早在明、清时期, 随着欧亚文化的交流, 西洋水彩画传入中国。由于水彩画是以透明颜料描绘, 与我国传统绘画(重彩、半工写和水墨画)颇为相似。水彩画以水韵彩, 风味独特, 因而成为中国易于接受的画种。由于当时我国国民教育受西欧和东洋的影响, 水彩画成为新学制课程设置中的科目。当时出现了水彩画教科书。在先辈水彩画家的热心倡导下, 水彩画这一画种在我国奠定了基础。五四运动以后, 许多进步青年东渡日本或西赴英、法学习绘画艺术。在老一辈画家的努力下, 中国艺术教育得到了发展。与此同时水彩画也得到进一步的推动, 出现了第一代专门从事水彩画创作的画家。北方的关广志, 南方的潘思同、李剑晨都是早年留学英、法专攻水彩画的著

名画家。他们在从事绘画创作和艺术教育事业中为我国水彩画艺术的发展作出了卓越的贡献。

中国水彩艺术,经过了百余年的发展,时至今日,已经形成了空前繁荣的新局面,水彩画成为我国排名国画、油画、版画之后的第四位画种。一批批名家、新秀、佳作的出现,显示了我国水彩艺术的日新月异、后继有人,他们为赶超前辈和世界的水彩艺术水平而奋起,努力探索与创新。正如美国著名雕刻家乔治西格尔先生的评语:“中国艺术是世界第一流的,可以和世界上任何国家和民族的最好艺术相媲美。”

李剑晨(1900—2002)

李剑晨,河南省开封市人,是我国最早的老一辈水彩画家之一。他从事水彩画创作和美术教育工作数十年,在我国水彩画的历史上是有卓越贡献的老画家。他1926年毕业于北平国立艺专,后又赴英国留学,抗日战争期间回国,在重庆国立艺专任教,并兼任西画系主任;1941年后到中央大学建筑系、南京工学院等高等学校任教,为我国培养了不少人才。

在学生时代,李剑晨就迷恋水彩画,立志为水彩艺术奋斗一生。在20世纪40年代,他不仅多次研究总结水彩画画法理论,同时更加专心追求色彩的艺术魅力。50年代创作的《晨》《田野》在美术界引起极大的反响;1958年出版了《水彩画技法》一书,成为当时美术教育中最主要的范本与教材。此书在海内外共发行了20多万册,实属可观。李剑晨在借鉴英国水彩画写实传统的基础上,结合中国的生活和东方艺术的特色,形成了自己的风格。其画色彩浑厚,用色练达,讲求技法,严谨中含有生活情趣(图1-9),题材多样之中富有时代精神。多年来奔走于祖国建设的各大

图1-9 李剑晨 《庐山一角》 38 cm×54 cm 1980

工地，为反映祖国日新月异的面貌，画出了许多优秀作品。《祖国在建设》《钢都在沸腾》《青山着意化为桥》等作品都成功地反映了我国工业建设的新姿，早期作品《英雄纪念碑》等，由中国美术馆收藏，已成为我国艺术史上的珍贵资料。

王肇民(1908—2003)

王肇民是广州美术学院教授，我国著名的画家、美术教育家。1908年出生于安徽省萧县一个教师家庭，自幼受传统文化艺术的影响，22岁始入杭州艺专学习绘画（时值革命低潮），在抗战期间任小学语文教员。新中国成立后开始从事艺术教育。几十年如一日兢兢业业、勤勤恳恳，艺术上精益求精，不迎时尚，教育上海人不倦，坦荡为怀。他是一位善于吸取古今中外绘画艺术之长，具有独立见解的艺术家。

王肇民的水彩画几十年如一日地探求着水彩画民族化的道路，他认为“画以品为第一”，在他笔下的花卉蔬果，有着人格化的生命力，他笔下的花或婷婷姿态高洁雅致，或朴质无华，仍风韵犹存（图1-10）；他笔下的瓜果或脆嫩新鲜或霉坏干瘪，

图1-10 王肇民 水彩画《残留的玫瑰》

充分刻画瓜果的生命过程，给人一种令人喜爱的情趣。他画人物重个性，重品质，画风景不重名山大川，重平凡之景富有诗意之美。同时他还长于诗词，看其作品，乍看有生涩之感，细品则意味非凡，格调高雅。这是作者多年追求的艺术成就。

王肇民的水彩画，打破了一般薄涂淡彩的规范，用色浓厚，给人一种油画的厚重感觉，加上他讲究笔力气韵，不加雕饰，干湿兼用，淡雅中有劲骨，浓重里有光泽，特别是喜爱用红绿与黑白诸色，使许多画面形成高度反差的有力对比。花有花的性格，果有果的品质，景有景的情调，人有人的神态。《荷花玉兰》《荔枝》《青蕉李子》等都是他的代表佳作。