

蒋跃自画自说

WRITING AND PAINTING BY JIANGYUE

WATER COLOUR

蒋跃 著

水彩

蒋跃自画自说

WRITING AND PAINTING BY JIANGYUE • WATER COLOUR

水彩

 浙江摄影出版社

责任编辑：薛蔚

装帧设计：薛蔚

责任校对：朱晓波

责任印制：朱圣学

特约编辑：张德强

图书在版编目(CIP)数据

蒋跃自画自说. 水彩 / 蒋跃著. — 杭州: 浙江摄影出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5514-0964-3

I. ①蒋… II. ①蒋… III. ①水彩画—作品集—中国—现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第075733号

蒋跃自画自说 水彩

蒋跃 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

网址：www.photo.zjcb.com

制版：浙江新华图文制作有限公司

印刷：浙江影天印业有限公司

开本：889×1194 1/16

印张：9.25

2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-0964-3

定价：48.00元

目 录

一、水彩画的语言特质 /7

1. 水韵·····7
2. 彩趣·····8
3. 笔味·····9
4. 诗情·····10
5. 透明·····11
6. 韵味·····12

二、水彩画的基本技法 /13

1. 湿叠·····13
2. 干叠·····14
3. 并用·····15

三、水彩画的辅助技法 /16

1. 滴水·····16
2. 撒盐·····17
3. 刀刮·····18
4. 揉纸·····19
5. 蜡笔·····20
6. 洗吸·····21
7. 粉彩·····22

四、水彩画静物的艺术处理 /23

1. 组合·····23
2. 质感·····24
3. 用光·····25
4. 角度·····26
5. 遮挡·····27

五、水彩画风景的艺术处理 /28

1. 感受·····28
2. 观察·····29
3. 取景·····30
4. 色调·····31
5. 主体·····32
6. 均衡·····33
7. 呼应·····34
8. 特色·····35
9. 点线·····36
10. 色块·····37
11. 统一·····38
12. 空间·····39
13. 剪裁·····40
14. 归纳·····41
15. 虚实·····42
16. 情趣·····43
17. 意境·····44
18. 和谐·····45
19. 对比·····46
20. 主次·····47
21. 疏密·····48
22. 留白·····49
23. 概括·····50
24. 冷暖·····51
25. 深浅·····52
26. 树木·····53
27. 建筑·····54
28. 水面·····55
29. 云彩·····56

30. 山石·····57
31. 渔舟·····58
32. 桥梁·····59
33. 春天·····60
34. 夏天·····61
35. 秋天·····62
36. 冬天·····63
37. 阴天·····64
38. 晴天·····65
39. 雨雾·····66
40. 早晨·····67
41. 中午·····68
42. 黄昏·····69
43. 夜晚·····70
44. 视角·····71
45. 点缀·····72
46. 调整·····73

六、水彩画人物的艺术处理 /74

1. 造型·····74
2. 准确·····75
3. 服饰·····76
4. 肤色·····77
5. 毛发·····78
6. 肖像·····79
7. 人体·····80
8. 美感·····81
9. 淡雅·····82
10. 性格·····83
11. 传神·····84

12. 深入·····85
13. 外形·····86
14. 体态·····87
15. 要点·····88
16. 虚写·····89
17. 构思·····90
18. 内涵·····91
19. 形式·····92
20. 修养·····93
21. 匠心·····94
22. 鲜灰·····95
23. 顾盼·····96
24. 韵律·····97
25. 写实·····98
26. 写意·····99
27. 交界·····100
28. 气氛·····101
29. 抒情·····102
30. 动感·····103
31. 情调·····104
32. 偶然·····105
33. 装饰·····106
34. 对称·····107
35. 前卫·····108
36. 风格·····109
37. 突破·····110

七、蒋跃水彩画新作欣赏 /111

蒋跃自画自说

WRITING AND PAINTING BY JIANGYUE • WATER COLOUR

水彩

 浙江摄影出版社

前言

以一画一题的方式将水彩画中的要点提示出来,并用作品对照说明,是本书的鲜明特色。一年前,类似体例的册子问世,想不到很快售罄。有如此人气,我十分欣慰。的确,“师者,所以传道、授业、解惑也”,睿智的老师,会让人茅塞顿开;一本好书,令人终生受益。

自6岁始,在母亲的指导下,我开始习画。兴趣所致,接触过所有的画种,是个典型的杂家。一晃半个世纪过去了,但我热爱绘画的虔诚之心始终如一。上世纪的80年代,我从浙江美术学院(现中国美术学院)毕业留校后,担任了水彩画的教学工作。为不误人子弟,我开始了对这一画种的认真研究。结果始料未及,水彩画的艺术特质,使我步入其中而一发不可收。尽管在中国美院水彩画不属于主流画种,但多年来,我一直不停地进行水彩画的实践和理论研究,把建构中国水彩画的学术高度作为艺术理想来追求,特别注重画面的形式感,包括黑白、疏密、空间的转换和对比等,以实现诗性意境的升华,试图营造出具有东方情调、富于节奏韵律的语言面貌。

在教学过程中我发现:以画面本身作示范与讲解,会使人一目了然;反之,凭泛泛的抽象理论,只会越说越糊涂。本书正是本着这样的精神,以一题一画、图文并茂的形式展开,力图使陈述深入浅出,言简意赅,直观易懂,自成体系。难点、重点突出;规律性、理论性并举,以利在实践中易记能用。这或许对大家的学习,多少有些针对性。当然,掌握法度有一个艰苦的过程,需反复实践,只要功夫深,终会有所得。

此书是在原书基础上的再修订出版,文字作了充实和调整,作品均是全新的,记录了我近年对生活的真切感受和对艺术的不断理解,我很乐意将自己的心得与大家分享。这些年,利用假期,我常常深入山区画水彩风景画写生,虽然描绘的是景色自身美感,但表达的是物象和自我交流融合后具有个人特质的意境追求。运用取舍、移植、拼合、概括等艺术手法,往往惨淡经营,但具体操作时一挥而就。而我的这些水彩人物画创作,作品的幅面都较大,试图改变水彩画种在世人心中的小品印象。这些作品有表现当代人和少数民族生活的,都比较抒情和诗意,与我小时候向往草原的情结有关。

美,需要情怀与修养;术,需要驾驭语言与技巧。情感与形式、传统与创新是艺术创造的内驱力。这两条腿,缺一不可,也注定了我们在这条路上跋涉的艰辛。古今中外,对于这一理念从来都是相同的,超越了时间和空间,不仅如此,相互间还可以孕育出优秀的混血儿。时代精神,民族意识,个性风格,一直是我努力的方向。也许是我对生活的多重磨炼,也许是我有研习中国画的经历,形成了目前这种具有中国文化精神的风格。2012年起,中央电视台数次热播我的水彩画教学节目(34集),证明了我这种样式十分受欢迎。本书是该讲座的继续和梳理,以图文的方式加以固定,希望大家能喜欢。

目 录

一、水彩画的语言特质 /7

1. 水韵·····7
2. 彩趣·····8
3. 笔味·····9
4. 诗情·····10
5. 透明·····11
6. 韵味·····12

二、水彩画的基本技法 /13

1. 湿叠·····13
2. 干叠·····14
3. 并用·····15

三、水彩画的辅助技法 /16

1. 滴水·····16
2. 撒盐·····17
3. 刀刮·····18
4. 揉纸·····19
5. 蜡笔·····20
6. 洗吸·····21
7. 粉彩·····22

四、水彩画静物的艺术处理 /23

1. 组合·····23
2. 质感·····24
3. 用光·····25
4. 角度·····26
5. 遮挡·····27

五、水彩画风景的艺术处理 /28

1. 感受·····28
2. 观察·····29
3. 取景·····30
4. 色调·····31
5. 主体·····32
6. 均衡·····33
7. 呼应·····34
8. 特色·····35
9. 点线·····36
10. 色块·····37
11. 统一·····38
12. 空间·····39
13. 剪裁·····40
14. 归纳·····41
15. 虚实·····42
16. 情趣·····43
17. 意境·····44
18. 和谐·····45
19. 对比·····46
20. 主次·····47
21. 疏密·····48
22. 留白·····49
23. 概括·····50
24. 冷暖·····51
25. 深浅·····52
26. 树木·····53
27. 建筑·····54
28. 水面·····55
29. 云彩·····56

30. 山石·····57
31. 渔舟·····58
32. 桥梁·····59
33. 春天·····60
34. 夏天·····61
35. 秋天·····62
36. 冬天·····63
37. 阴天·····64
38. 晴天·····65
39. 雨雾·····66
40. 早晨·····67
41. 中午·····68
42. 黄昏·····69
43. 夜晚·····70
44. 视角·····71
45. 点缀·····72
46. 调整·····73

六、水彩画人物的艺术处理 /74

1. 造型·····74
2. 准确·····75
3. 服饰·····76
4. 肤色·····77
5. 毛发·····78
6. 肖像·····79
7. 人体·····80
8. 美感·····81
9. 淡雅·····82
10. 性格·····83
11. 传神·····84

12. 深入·····85
13. 外形·····86
14. 体态·····87
15. 要点·····88
16. 虚写·····89
17. 构思·····90
18. 内涵·····91
19. 形式·····92
20. 修养·····93
21. 匠心·····94
22. 鲜灰·····95
23. 顾盼·····96
24. 韵律·····97
25. 写实·····98
26. 写意·····99
27. 交界·····100
28. 气氛·····101
29. 抒情·····102
30. 动感·····103
31. 情调·····104
32. 偶然·····105
33. 装饰·····106
34. 对称·····107
35. 前卫·····108
36. 风格·····109
37. 突破·····110

七、蒋跃水彩画新作欣赏 /111

高原印象·夏末 180cmX114cm·2014

高原印象·羊群 180cmX114cm·2015

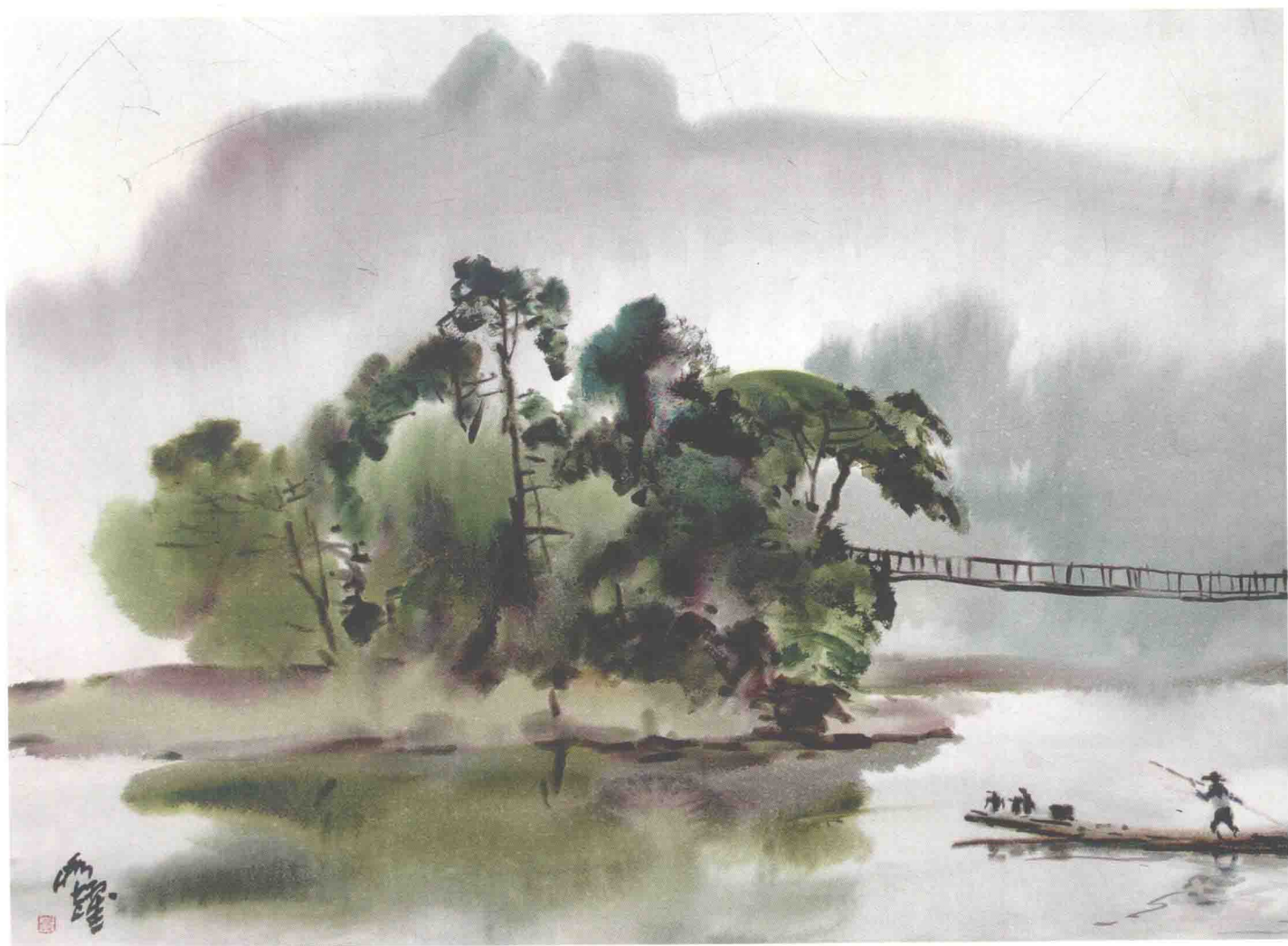
一、水彩画的语言特质

1. 水韵

水彩画,是以水为媒介用透明的水性颜料在纸本上作画的一个独立画种。它是绘画领域中一方雅致的天地,具有自己的品质和语言规范。水彩画可以说是水中作业,它的每一笔操作都离不开水,水与色的相互融合与渗化,在纸面上产生出清新、明快、透明、湿润、空灵等迷人的视觉效果。掌握水分的关键在于把握作画的时间和控制笔端含水量。一般的规律是开始铺色时多,深入塑造时少;用笔迅捷时多,用笔缓慢时少。另外,还要有计划性,掌握由远及近、由次到主的作画程序,注意自上而

下,全面铺开,切忌“东一榔头西一棒”,搞得处处水渍斑驳;切忌在画面半干的状态下来回涂抹、修改,否则会洗掉纸面已上的颜料。

《二折溪雨》这幅作品,以浓郁的水韵取胜,达到了其他画种所不能替代的水色淋漓的艺术效果。画时,先用清水将纸刷湿,然后用较大的底纹笔画出远处的山景和远景,由于湿底的作用,产生虚远的空间感。接着画中景,待第一遍色基本干后,对最近处的竹排和人物进行塑造,使主次、空间分明。

二折溪雨 76cmX58cm·2014

法国秋天的田野 78cmX56cm·2004

2. 彩趣

水彩画既要有水的畅快淋漓之韵味，又要有彩的隽永亮丽、绚丽多姿之感受。水彩色由于水分的加入，其纯度必然减弱，不可能也没有必要像油画那般去追求丰厚逼真的效果。因此，水彩画的彩趣，着眼点是概括，注重色调的特点、色彩关系、色彩感受，把杂乱纷呈的自然色彩从色相、明度、冷暖等几个方面去归类，分析出构成画面的主要色彩倾向，讲究概括和提炼，使其呈现出单纯又不失丰富的颜色效果。这样可以避免琐碎、凌乱的画面感。加之现代绘画越来越强调主观感受，造型趋于简洁，因

而需要我们在用色上更加洗练。

《法国秋天的田野》这幅作品以表现画面大的色彩关系、大的形体、大的空间作为最基本的目标和要求。删去了与主题无关的颜色，但在暖灰的色调中找出各层次的色阶变化。既有统一、调和的色调特点，又有相互对比、联系的色彩关系。红色的树木非常饱和，画面十分明亮。地面的暖色中有些冷色，牛群为深色，起到镇定全局的作用。

天山脚下 78cmX56cm·2007

3. 笔味

水彩画画过程中笔迹与笔迹的相交、相叠以及笔力的好坏,直接关系到作品的成败。因此,笔法之美,也是水彩画的基本要求。“结构要紧,用笔要松”——画面结构与形象结构紧,而以松动之笔来表现,则生意盎然。用笔还要针对不同对象的质感和体面关系,顺势而成。以表现对象的感受为出发点,要概括、灵动、有力,做到流畅中见沉着,沉着中有流畅,动中有静,静中有动。用笔速度快,可产生飘逸、活泼的感觉;用笔速度慢,有厚实、凝重的效果。

《天山脚下》是一幅风景创作画,画面用笔畅快沉着,一气

呵成,柔中有刚,刚中有柔,巧拙互用。尤其是近景的几棵枯树用长锋狼毫笔勾树干和枝条,中锋、侧锋、卧卧、按提相结合,因此自然有了枯、湿、浓、淡之异,显得有劲和松动。一般情况下,大色块用笔要大,形体的塑造宜方不宜圆,线以中锋为佳,面以侧锋为宜,以有利于表现对象的各种质地感觉为原则。强调“写”,忌拖泥带水,举笔不定。好的笔法应该是一笔下去做到形准、色对、干湿适宜,笔力与水、色相糅,相得益彰。暗部笔触要隐,亮部笔触要显,并注意与水分的相互配合。

西溪初春 78cmX56cm·2006

4. 诗情

所谓诗情,指的是具有诗一般的精神感受。水彩画水意的酣畅,色彩的洗练,用笔的潇洒,作画时的种种笔头运动和变化与画面效果自然保持的和谐,其作品所具有的单纯、明快与独到的视觉感染力,最能容纳人在静思默想中感受到的那种如真似幻的浪漫情调,幽深清远、淡泊自然的审美情趣。而其简约、流动的特点,更可引发出一种寓美于淡又返璞归真的东方神秘的魅力。

这幅《西溪初春》表现杭州西溪湿地春天来时的景象,柳树发绿,勤劳的村民已开始劳作。透过画面,传达出的却是“寒波淡淡起”空灵的艺术境界,充满着诗情画意。这是我根据对西溪总体的感受组合而成的,舍去了多余的景物,突出早晨的清新。作画时用笔肯定,由远及近,先淡后浓,一步到位。因此,要求作画前构思成熟,计划严密,避免作画时的手忙脚乱。

兰江边上 78cmX56cm·2007

5. 透明

水彩画动人的语言特质之一是透明感。用色是极薄的透明水彩色，甚至可以看到纸质的肌理，非常透畅、明快，给人以赏心悦目的美感享受，这是其他画种难以企及的，构成了水彩画“有意味的形式”。其浓淡度靠水来稀释，并利用纸的白色质地反射色彩，画面的最亮处恰是纸的本原。这种透明感如“冬潭积水，明滴绝底”，自然景物通过画家的再创造，达到更为纯净的

艺术效果，给人以舒畅澄澈之美感。

《兰江边上》抛开景物烦琐细部的小变化，力求将其空间形态表现出来。强调水分带来的虚实变化和透明意趣，衬托出了空间关系，使其单纯却不单调。作画过程中，尽可能地用深色调入大量水分表现浅色调，以达到透亮的效果。

满天星 78cmX56cm·2015

6. 韵味

水彩画借助于水、透明色、纸和含水量较大的笔，经过画家的技术处理落实到画面上，表达出不同的意境、情绪。水与色的流动，使其产生了活泼的音韵之律动，渗化使空间与实物联成一片波流，使色彩的冷与暖、明与暗也形成一片波光，如行云流水，灵气空中行。这种抒情性，在创作思想的体现、性情的陶冶上都赋予水彩画以独到的感染力。因此，水彩画的特殊情调，更多的是

一种意蕴和暗示，它所拟就的空灵氛围，我们可以称之为韵味。

《满天星》这幅作品通过水、色相融而拟就出来的空间氛围，使画面有了一种体验不尽的“韵”味，传达出了画面的洁、雅、灵、秀等精神意韵。使其产生水色流动和生趣盎然的艺术情趣，也使画面表现出比实际生活更大的虚实空间关系，更富有美感和魅力。