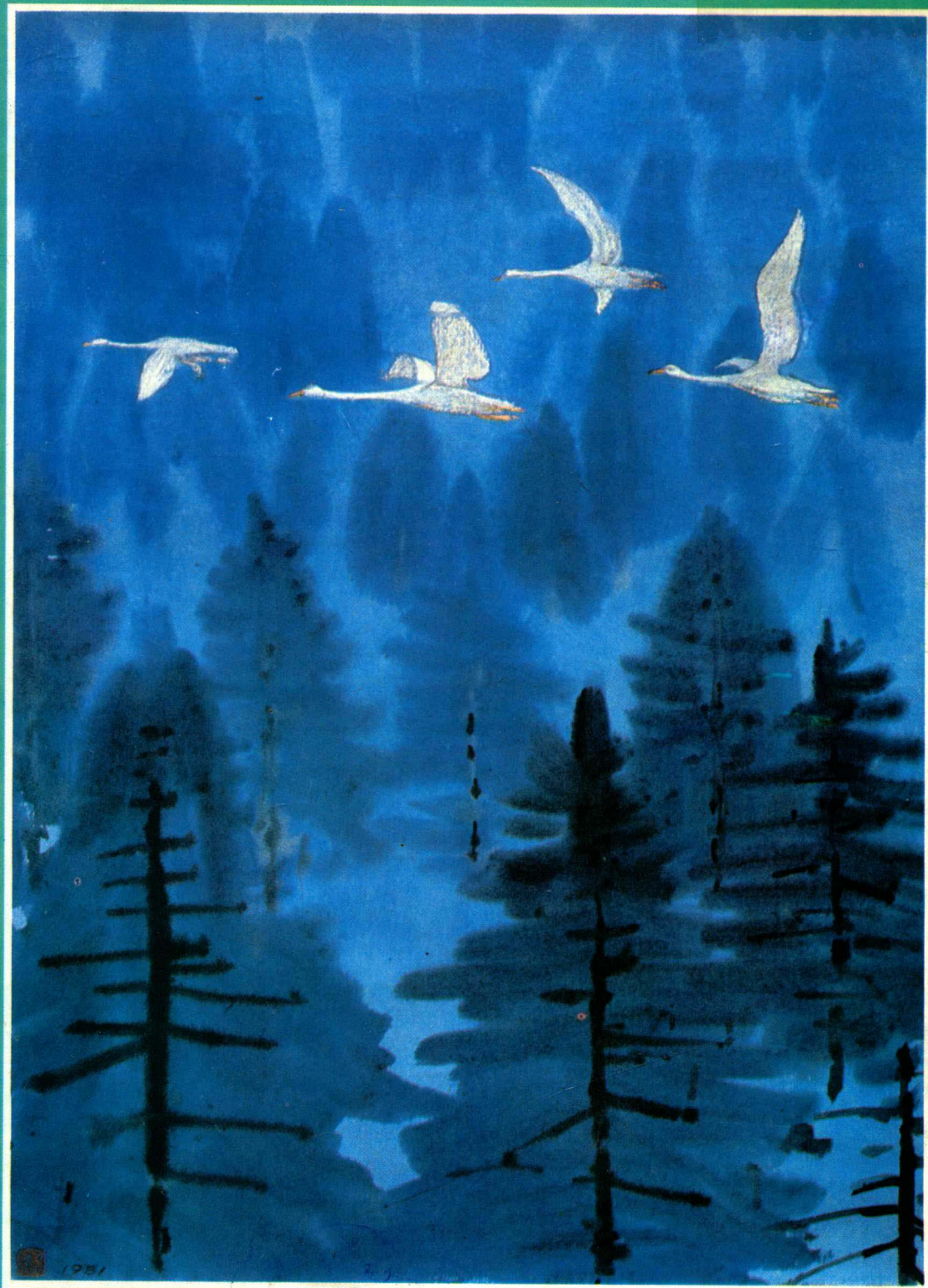

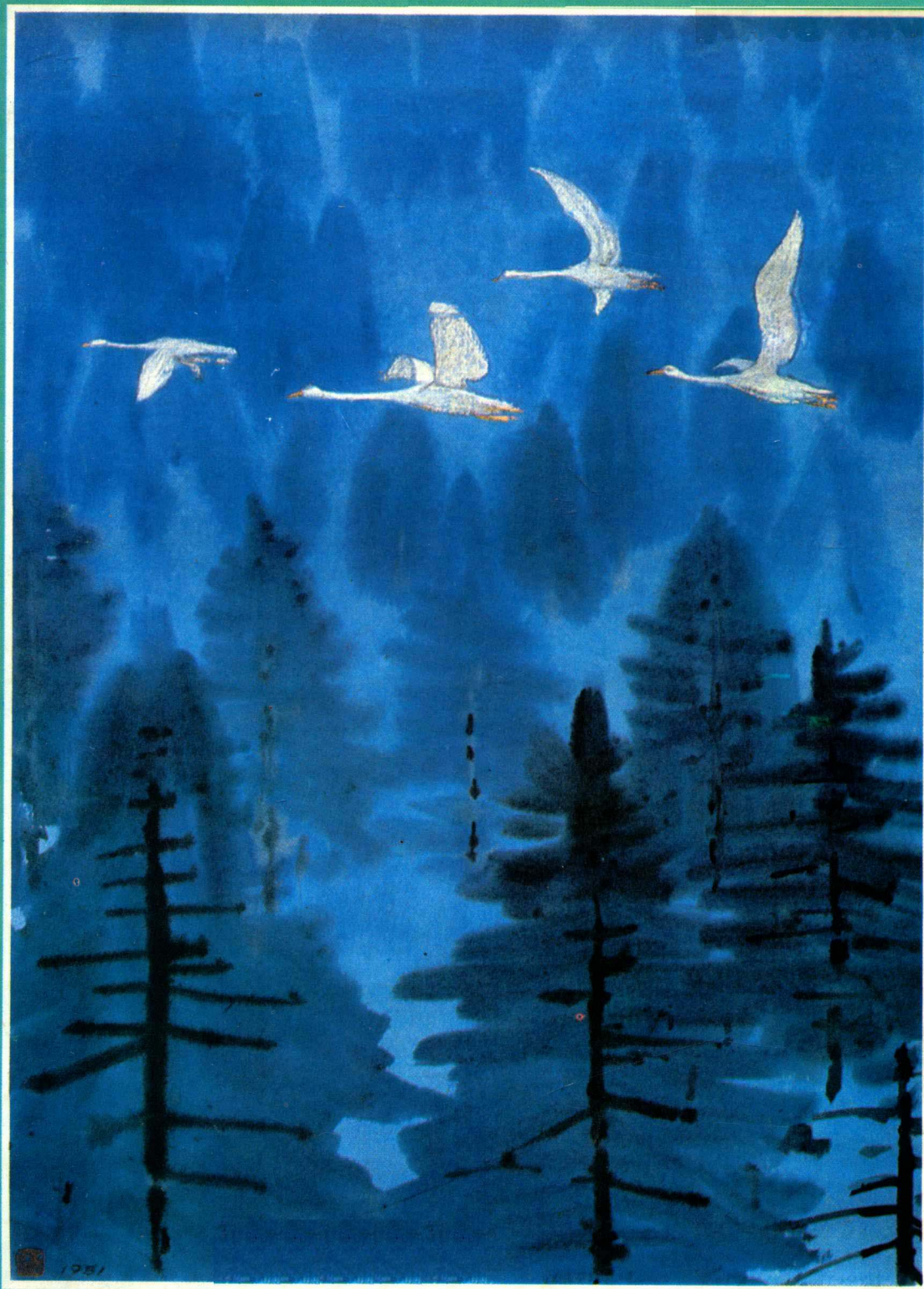
美术技法画库

游允常主编

13

水彩画

梁栋

美术技法画库

游允常主编

13

水彩画

梁栋

一、水彩画的形成和发展

从字义上解释,凡是用水调和颜料作画,都有水彩画的成分。在这个意义上讲,水彩画是人类绘画史上最古老的画法。索本求源,原始彩陶上的图案、古埃及在草纸卷上的绘画都是水彩画。我国古代洛阳殷人墓中用黑、红、黄、白色在布幔上画的图案,战国楚墓中的晚周帛画等,可谓我国最古老的水彩画。尽管水彩画有着如此久远的历史,然而我们今天所说的水彩画却不包括这些广泛的内容。形成今天的水彩画的一整套艺术技法并成为独立的画种,仅仅不过二三百年的历史。

现代水彩画出现以前,意大利杰出画家达·芬奇(1452—1519)所画《基督肖像》习作,是在铅笔素描上罩染淡彩。德国绘画大师丢勒(1471—1528)的传世作品《湖畔松林》、《一簇樱草》、《阿尔山风景》等都是用水彩画的。德国早期画家荷尔拜因(1497—1543)

画过肖像水彩画。法兰德斯大画家鲁本斯(1577—1640)也画过水彩肖像画。荷兰杰出画家伦勃朗(1606—1669)在墨水上敷以透明水彩。法国浪漫主义画家德拉克罗瓦(1798—1863)曾为他的油画画过不少水彩画习作。

水彩画在英国绘画史上占有特殊的地位,十六、七世纪英国地形画的出现,对现代水彩画的发展有重要影响。英国第一个水彩风景画家约翰·怀特,在1585年被派往北美洲探险队做绘图员,他用水彩描绘殖民地的村落、服饰和自然风光,这种画当时称“地形画”或“工程画”。以后另一位画家温西斯勒斯·霍拉(1607—1677)曾绘制过防

御工程画,这些画是用墨水和淡彩绘成。这种地形画与风景水彩画不完全是一回事,但它的成就,却为水彩画的形成和发展奠定了基础。18世纪40年代中期,保罗·桑德比(1775—1809)被任命为苏格兰军事观察机构的画工,他画了大量水彩画,被称为英国水彩画之父。代表作品有《唐韦堡》、《公园内的挤奶妇》等。杰出的风景画家康斯太勃尔(1776—1837)自幼对大自然产生极大兴趣,25岁时其娴熟的油画技巧已初露锋芒。他也画了许多水彩风景画,

但他的水彩画大多是为了研究自然的纪录,他生前并没有以水彩画的身份受到重视,但后来人们不得不承认他油画作品中特有的气氛感染力是来自他的水彩画,他的绘画风格已成为英国风景画的最重要的流派之一。威廉·透纳(1775—1851)是英国著名的风景水彩画家,他的神奇的绘画技巧和对色彩的大胆尝试,使他在水彩画领域取得了高度的成就。他对光和大气效果

的强烈兴趣,逐渐形成他作品中的主导。他留下19000幅水彩画作品,代表作品有《战舰归航》、《威尼斯日出》、《雨、蒸气、速度》、《云与湿沙》等等。约翰·米德尔顿(1827—1856)是诺维治艺术学院的重要成员。他专长画东英吉利的风景,喜欢用饱满湿润的画笔和明快的碧绿色作画。他用笔自由奔放,画面优美生动。《艾尔比·诺福克》是他的代表作品之一。布宁敦(1802—1828)1928年获“沙龙”金质奖章,《悬崖下》是他的代表作,图中描绘了莱姆里斯镇附近的一个地方,该地以巨大的潮汐及由此产生的船祸和自然灾害而闻名。英国的18、19世纪水彩画对欧洲、

一簇樱草 丢勒(德)

南铁格罗铁工厂 (墨水及水彩) 乔治·罗伯逊(英)

威尼斯日出 透纳(英)

艾尔比·诺福克（铅笔及水彩）

约翰·米德尔顿（英）

悬崖下 布宁敦（英）

琴师 (木炭及水彩) 德拉克罗瓦 (法)

美洲、亚洲都有较大的影响。

五四运动以后，西方文化传入我国。一些进步青年赴英国、法国学习水彩画艺术，对我国的水彩画发展起了推动作用，出现了专门从事水彩画的画家，如北方的关广志、南方的潘思同和李剑晨等。

关广志 (1896—1958) 是我国有影响的老一辈水彩画家，早年就学英国，专攻水彩画，回国后专门从事水彩画教学和创作。在描绘古代建筑方面独树一帜。他的代表作《三里河清真寺》，笔简意赅、色彩绚丽，给人以清新明快之感。潘思

舞蹈 (铅笔及淡彩) 罗丹 (法)

太湖 古元

同(1909—1980)早年留学法国,以水彩画闻名中外,他善于表现气势磅礴的建设场面,代表作品有《威墅堰机车车间》、《沈家门渔港》等,构图严谨、情景交融,富有时代感。李剑晨(1900—)早年赴英深造,抗日时期回国,数十年辛勤耕耘于水彩艺坛。《佛子岭水库》、《人民英雄纪念碑》等,都是他的代表作品。

古元(1919—)是我国著名版画家及水彩画家,1938年赴延安鲁艺学习,后去陕北、东北解放区,解放后到北京从事美术创作和教学工作。专长版画和水彩画。他善于将黑白的节奏美,揉进水色之中,产生许多富有浓郁生活气息的作品。水彩画代表作有《绍兴戏台》、《陕北山歌》、《小鸟的乐园》、《太湖》等。邵宇(1919—)是著名速写、水彩画家,水彩画代表作有《普选》、《迎新娘》、《区委会议》、《界线分明》等。他擅长钢笔、毛笔水彩和泼墨、泼彩,以极其生动的线条和洗练的色彩对比效果,在画坛中独辟新径。张眉荪、张充仁、吴冠中、萧淑芳、秦威、周令钊、宗其香、哈定、戴泽等,都是我国有名的水彩画家。他们创作了许多优秀作品,获得人民的喜爱。

景山(钢笔及水彩) 邵宇

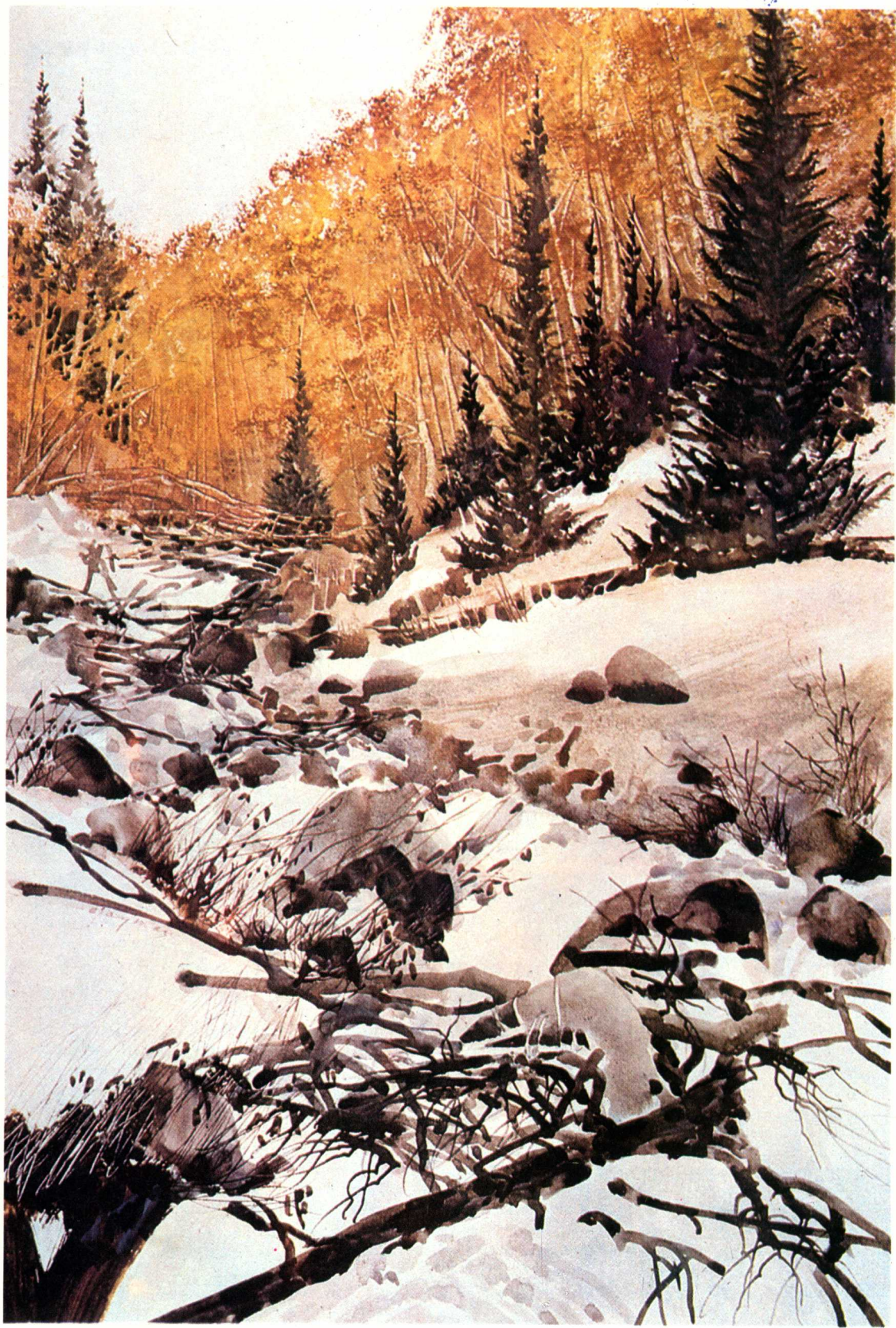

新 罐 乔治·舒克（美）

二、水彩画的特点

水彩画是一个优美的画种，它赋予人们一种轻盈、明快、活泼的艺术感受。它的工具简便、轻巧、经济，使用透明的水性颜料作画，产生水色淋漓的艺术效果。表现方法与我国传统的写意

画有相近之处，所以很受人民的喜爱和广大水彩画爱好者的欢迎。同时，水彩画由于工具材料的局限，一般说它不易达到像油画那样丰富的色彩，也达不到水粉画那样多的层次，画面不宜太大，因此它比油画和水粉画要简练概括得多。

白杨茂盛的地方 埃德·杰格曼(美)

秋色 (米黄色底纸) 梁 栋

苏州河 梁 栋

集 市 阿列克谢耶夫娜 (苏)

三、水彩画的工具材料

1. 水彩画用纸 画纸的质量, 直接影响作品的效果, 水彩画纸, 要求纸基比较坚厚、吸水性能适中、色彩感觉好, 这样的纸才适合作水彩画。其他画纸, 如吸水性强的纸, 水色渗透纸内, 水彩画的润泽感难以体现; 完全不吸水的纸, 水色流散不易控制; 太薄的纸, 着色后起皱变形。有些纸虽然纸基和吸水性合适, 但颜色干后画面变灰, 这样的纸也不适合作水彩画。

画纸有粗纹和细面等种类, 可以根据画面的需要和个人的习惯来选择。粗纹的纸在涂色运笔时, 常呈现出飞白的麻点, 可增加画面的透明效果。细面的纸, 适于表现柔润、细致景物。有颜色的纸, 可增强色调统一和谐的作用。除了专用的水彩画纸外, 有人采用中国画的皮纸和宣纸, 使水彩画更具有民族特色。我国保定和上海产的水彩纸, 质量都很好。其他如素描纸、绘图纸、卡纸等也可作水彩画用。此外, 绢、绫、麻布、领衬布等也可作水彩画。

2. 水彩画颜料 要求颜色稳定, 耐久不变, 透明性好。在进行色彩调配时, 不产生化学变质现象。水彩画颜料是采用矿物质或植物或化学合成原料制成。市场出售的有锡管装和块状两种, 锡管水彩使用方便、质量也好。如上海产“马头”牌、天津产“飞鹏”牌, 有成盒的、也有一管管零售的。作画时将颜料挤在调色盒内或调色碟中, 根据画面需要用多少挤多少。也可事先将颜料挤在有色格的盒中, 为了避免干燥, 可用一块湿塑料泡沫盖在色格上, 再将盖子关好, 水分

拱形门
莫里斯·舒宾(美)

就不容易蒸发了。但时间太久也会变干变硬，所以每次不要挤出太多。

3. 水彩画用笔 画笔分大中小等型号，有圆形、扁形、尖形。圆笔多是狼毫或貂毛，扁笔多是羊毫，尖笔有狼毫或羊毫或狼羊兼毫。一般说狼毫笔弹性好，用以描绘健劲挺直的线条。羊毫笔比较软，含水量多，笔锋圆润变化丰富。画笔的选择，要根据画面的需要和个人的作画习惯来决定。有人喜欢用多种笔作画，也有人完成一幅画只用一支笔。画笔用完后要清洗干净，放在笔筒里或笔帘中，待下次取出即可使用。

4. 水彩画的辅助工具和材料 外出写生时要准备画夹子或画板、调色盒、水壶、画凳或座垫、铁夹子等。在室内作画需准备喷雾器、毛巾或海绵。如果要作特技处理，需要准备松节油、食盐、酒精、甘油、透明胶纸、桃胶、小刀等。

小女孩 关维兴

海南渔家 梁 栋

四、颜料的性质和调配

1. 颜料的性质 常用的水彩画颜料有十几种,这和大自然中丰富的色彩相比是太少了,要使有限的颜料变成丰富的色彩,必须在正确观察的基础上,熟悉多种调色方法,变单纯的颜料为丰富的色彩。

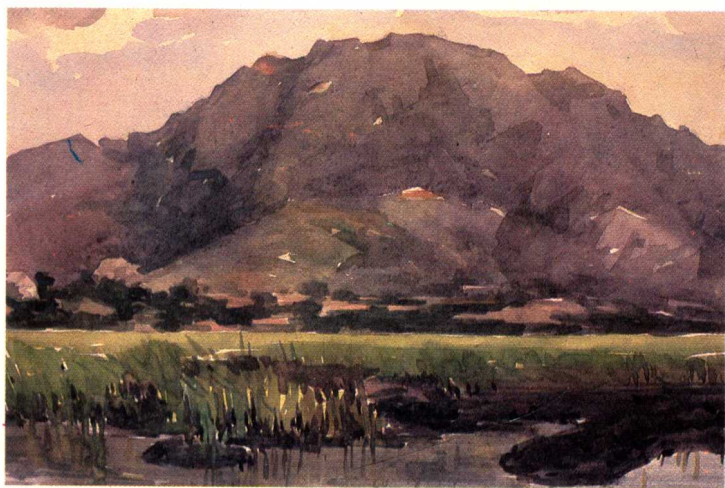
颜料以色相分,有红、黄、蓝、绿、赭、紫、黑、白等,每种颜料还可细分如红、朱红、桔红、玫瑰红、曙红、深红等。从冷暖分又有偏暖或偏冷的区别。红色的同类色中从暖到冷排列为:朱红、大红、曙红、深红、玫瑰红。黄色的排列为:桔黄、土黄、中铬黄、淡黄、柠檬黄。蓝色的排列为:群青、深蓝、钴蓝、湖蓝、酞青蓝、普蓝。绿色的排列为:橄榄绿、土绿、草绿、深绿、翠绿。

一般矿物质颜料不易褪色,如土黄、土红、赭石等。而植物和化学制的颜料则易于褪色和变色。颜料又有透明、半透明和不透明的区别。凡

含有粉质如土黄、粉绿、钴蓝、白粉等均属不透明色。水彩画的透明与不透明,与水分及颜料浓度有关系。即使是透明色,由于水分少或重叠次数多也会变成不透明色。

2. 色彩的调配 如何调色是水彩画表现技法中很重要的环节,作画时要注意选用各种颜料的分量和水分。由于水分的多少不同,着色的层次多少不同,可以产生丰富多彩、神奇变幻的色彩效果。

作画时要避免只使用调色盒中的现成几种颜色,要学习和熟悉色彩的调配方法,也要避免只使用固定的习惯的用色方法,现实中的景物是千变万化的。应将调色盘中的有限颜料,采取不同的调色方法,调出多种富有表现力的色彩。但应当注意在调色时,凡超过三种或三种以上颜色在一起调配就会污浊,失去光泽和透明度。两种颜料等量调配也容易出现发灰的现象。

孤山 (重叠法) 梁 栋

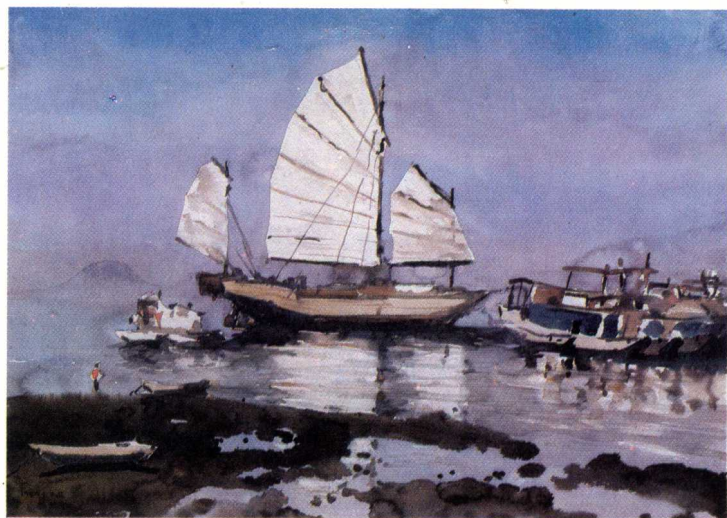
白桦树 (干画法) 梁 栋

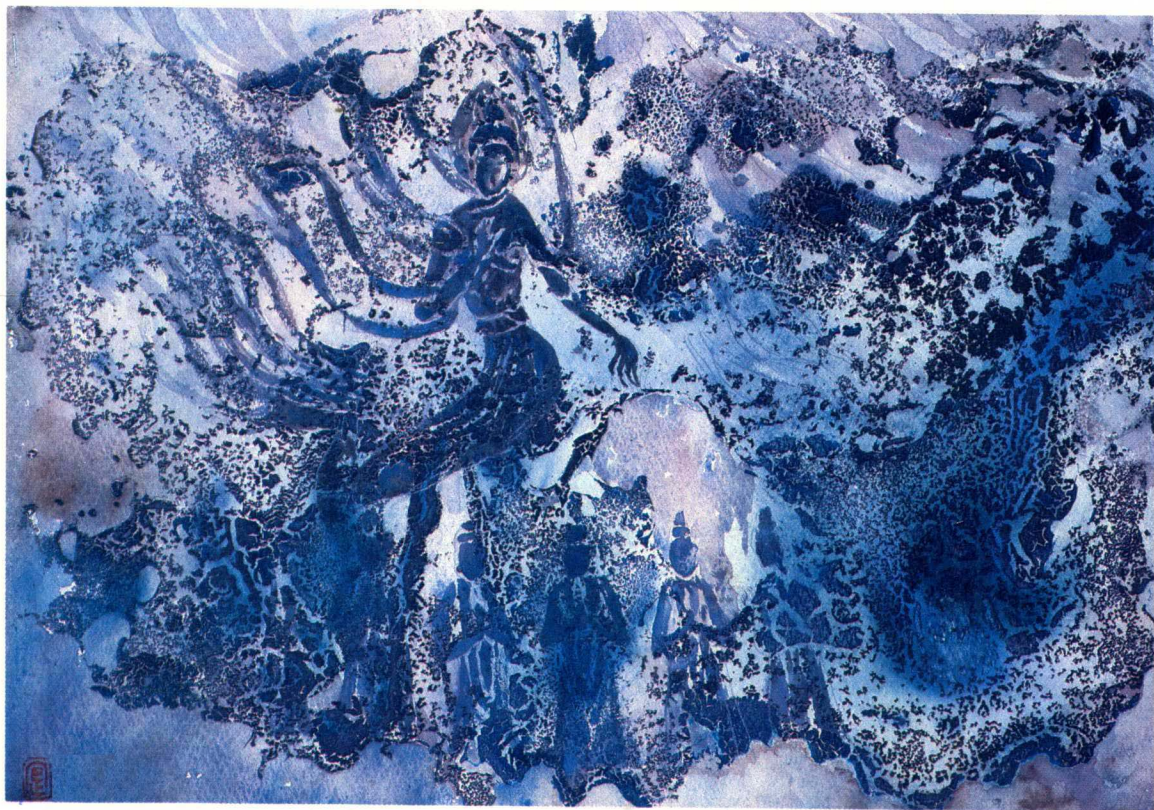
豆腐坊 王林山

雪松 (撒盐法) 梁 栋

白帆 梁 栋

伊厥飞天（松节油法） 金钟厚

春风（揉纸水彩） 何重礼

五、水彩画的技法

水彩画是靠水调配颜料作画的,它是借助水的溶解、渗化和扩散来表现形象的。因此,水分的多少直接影响颜色的浓淡、虚实、衔接、烘托等,并能使画面产生特殊的艺术效果。水彩画的着色方法,概括起来可分为干画法和湿画法两种主要方法。

1.干画法 水调配颜料后,着色在干的纸面,可以一次着色完成或多次重叠着色完成。多次着色依靠重复色彩的互相掩映形成不同的色彩。第二次着色要在前次着色干后进行。如画绿色的树,先涂一层浅绿色,干后画中绿色,最后再画深绿色。

干画法的重叠着色法,一般先画浅、亮、薄的颜色,然后浓、重、暗的颜色。每次着色应力求颜色透明,水分适量。如水分太少颜料不易溶解,达不到透明效果;水分过多则难以达到色彩的饱和度。如果第一遍颜色未干接着画第二遍,水色就会流散失去控制。

2.湿画法 湿画法是在画面着色未干时利用水分湿润时颜料互相溶化的特性再次着色,或控制水和颜色流失润化的特点,获得明快、滋润、丰富多变的水彩画作品。作画时可以先将画纸放入清水中浸泡,或作画前在纸面刷水,趁湿时将调好的颜料画上去,由于水分的吸收、溶解和扩散作用,能形成特殊的着色效果。浸湿法也可多次重复着色,开始用水多些,画到后来用水要少些。也可以在干的画面上用喷雾器喷水,再次在湿的纸面重复着色。湿画法适宜表现滋润、柔和、变化微妙的景象,如天空、水、雨雾等。

3.特技画法 除以上介绍的两种主要方法外,还有些特殊技法可以在适当时选用。

△空白法:橡胶遮盖液留白:先将溶液涂在需要留白的部分,干后进行着色,画完后用橡皮轻轻擦掉胶膜,涂橡胶液处即呈现白色。桃胶遮盖留白:将溶液涂在留白处,待大半干时着色,以后用小刀将桃胶刮掉,即现出微妙的白色。胶纸留白:将透明白纸贴在需要留白的位置,再用小刀沿留白的边缘切开,注意不要伤了画纸,将轮廓外的胶纸取掉,再行着色,干后将胶纸取下即呈现白色。

△添光法:在画面着色未干时,用钢刀、竹签、笔杆等锐器将亮处的颜色刮掉,即呈现柔和的白色。

△加色、减色法:画面完成后,如果发现局部颜色不够深,可调好类似的颜色加上去。方法有二,一是干底加色;将调好的颜色轻轻涂上去,二是湿底加色;将加色处

先用清水润湿,然后将颜色铺上去。

如发现颜色深时,可用减色法,先用清水涂在深色处,再用毛笔洗刷掉,也可在深色处用橡皮将颜色擦掉一层。

△撒盐法:如画雪景、冰霜、浪花等可用此法。在画面着色未干时,将食盐粒撒在画面,干后即呈现不规则的白色斑点;也可在着色未干时,用笔蘸溶解的盐水,画出物象的轮廓,画面立即现出白色笔纹。

△松节油法:是表现雨雾、繁星、水渍斑点的特殊方法。在画面着色未干时,将松节油喷撒在画面或用笔蘸松节油画上去,也可在未着色前将松节油喷在或画在画面上,然后着色,二者各有不同的效果。

△浆糊法:是在水彩调色中加进浆糊,用此法作画,色彩浓重,层次丰富。也可采用对印法,即将颜料画在纸上,再对印到另一张纸上,有版画拓印的纹理效果。

△揉纸水彩:在未作画前,将画纸放在清水中浸泡多时,待水吃透后取出,将浮在纸面上的水吸掉,再将纸用手揉出皱褶,展平在桌面上,敷彩作画,一部分颜色沉淀在裂纹中,呈现出深色的纹理。此法适于表现岩石、冰纹等肌理效果。

△蜡笔水彩:此法是利用蜡质拒水的特性,造成画面的特殊效果。方法是在底稿上,先用蜡笔或油画棒,画出物象,再用水彩进行着色。涂蜡的地方不粘颜色,而未涂蜡处吸收颜色。

4.淡彩 是水彩画的主要表现方法之一,是在画好的笔画或钢笔画上轻轻罩一层透明水彩,也有人先画一层淡彩然后再用铅笔或钢笔作画。这个方法在外出收集创作素材时最为方便。有人分别称为铅笔淡彩和钢笔淡彩。

六、水彩画的作画程序

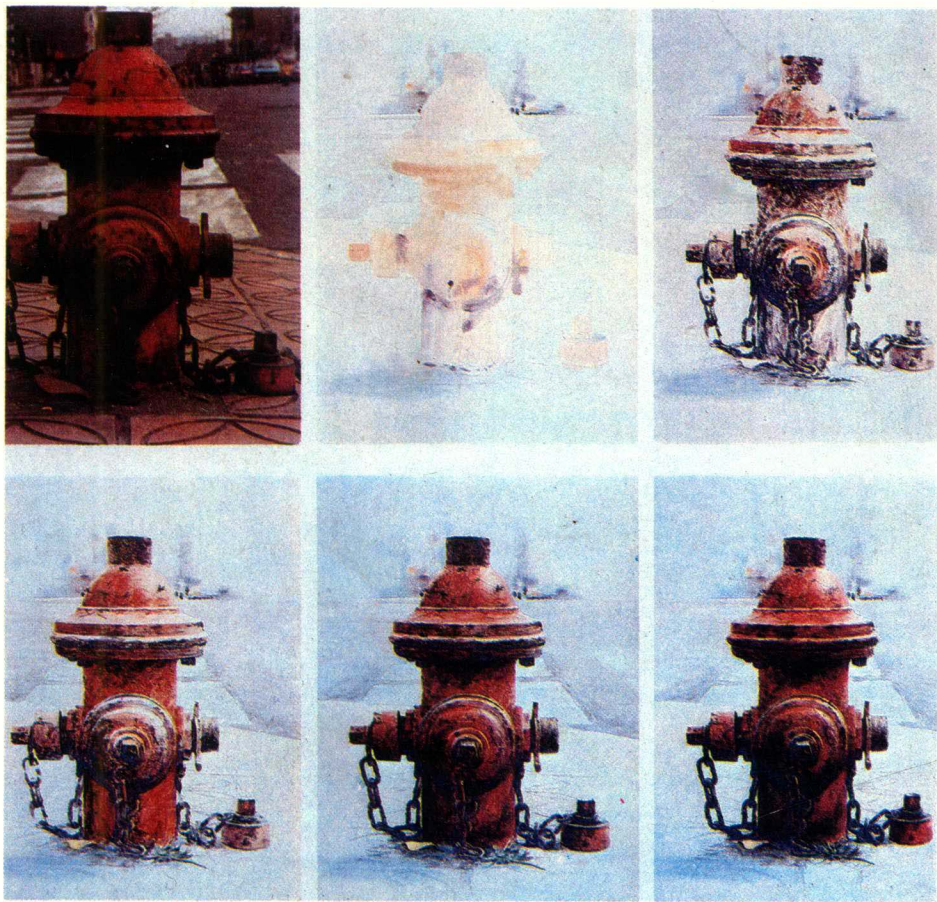
1.构图 现实景物错综复杂,不是看见什么画什么。要进行概括和取舍。作画前要好好想一想,分清主次,什么地方应当强调,什么地方必须省略,怎样构图,思考之后才落笔。

2.起稿 不论是写生还是创作,作画前,最好先画一个草稿,待有把握时再画正稿。先用铅笔画出物象的轮廓和大体明暗关系。画好后,要对景物的色彩关系进行观察分析,确定其基本色调。

3.着色 在着色过程中,敏锐地准确把握对象的大的色彩关系是很重要的,大的色彩关系决定画面的基本色调。着色的步骤一般先从最亮的天空、远景和物体的明亮处开始,次画中间色,最后画深色和暗部的物体。有时也

可以从中间调子开始,或从暗部开始,这要根据具体情况来决定。例如,画面景物虚淡,局部物体轮廓不清楚,如雨、雾、早晨、黄昏的风景,适宜先从淡、亮、明的部分开始。凡是画近景,物体的轮廓明确,或在强烈日光下,深色景物占主要地位时,可从主体入手,先画深色和中间色,最后画浅色的背景。

在完成大体的色彩关系后,可以对局部进行细致的深入的刻划。但仍应从大体关系着眼。要边看、边检查、边调整,避免由于局部刻划而忽略了整体关系。刻划局部可采取逐步深入的方法,要恰到好处,适可而止。

《消防柱》的写生步骤

韩舞麟(台湾)

1. 实物照片
2. 先画淡淡的铅笔稿,用湿画法,将整个画面铺上薄薄的色彩作底色。
3. 趁底色半干时,用画刀及干笔画重色调,以表现金属的沉重质感。
4. 在干的笔触上,加一层湿的色彩,以加强厚实感,同时强调一下人行道上砖石的缝隙,用筒笔勾出,并加强中景部分。
5. 用干湿并用方法,将某些松散部分加以整理,这张画的基调便大体确定。
6. 最后以细毛笔做细节的修饰,同时加强整体关系,以求得画面的协调统一。

春 魏 静