

A SERIES OF PAINTING TECHNIQUES IN CLASSIFICATION

第1辑 水彩 基础技法

物 静

黄增炎 编著
广西美术出版社

绘画分类技法丛书

策 划：蒋振立
于 光
刘 新
责任编辑：黄启荣
版 式：黄 栋
封 面：蒋 莉
摄 影：陈仲光
校 对：林志茂

出版 广西美术出版社
制版 西麦电脑分色制作公司
印刷 深圳雅昌彩色印刷有限公司
发行 广西新华书店
开本 787mm × 1092mm 1/8
印张 1
书号 ISBN 7-80625-358-0 /J.275
出版日期 1997 年 11 月
定价 10 元

出版说明

《绘画分类技法丛书》是我社陆续推出的大型技法丛书。该丛书集全国著名画家各种技法之精粹，供广大美术工作者，特别是美术院校学生、美术爱好者练习各种各样技法使用。全书分油画、国画、水彩、版画、装潢五辑数十册。现在出版第一辑：

人像水彩基础技法
人体水彩基础技法
人物水彩基础技法
头像水彩基础技法
静物水彩基础技法
风景水彩基础技法
花鸟水彩基础技法

黄增炎简介：

黄增炎，1991年获广州美术学院硕士学位。1990年获“隔山大赛”金奖，作品多次参加全国及省市美展，近年来在美国、加拿大、日本、马来西亚以及香港、台湾地区展出并被收藏。现为广东美术创作院画家、广州水彩画研究会理事，广州美术学院讲师。

第一节 工具材料

工具材料对于画家好比武器对于士兵一样，必须熟练地掌握和使用。

先说说纸。水彩画纸有各种类型，纸的厚薄、软硬，合成原料不同，特性就不一样。有些纸，无论怎么说都是上乘的，可到了自己手里反用不好，这因为除对纸的性能不熟悉之外，主要是跟题材不够吻合，比如，容易起毛，吸水量大或表面光滑的纸，就不利于表现陶器坚硬厚重的特点。而质地结实、纹理较粗的纸，则画来得心应手，并因这类纸颇见笔触，颜料在流动中易于凝结，随意洗擦而不伤纸体。纸的个性如人的性情一样，若能适当把握和利用，其乐无穷。这还要我们多做些练习，对各种纸干湿时的不同形态了如指掌。常见的国产纸有浙江温州、河北保定、上海等厂家生产的水彩纸，分150克、180克、200克不等。进口的有英国纸、法国纸，但价钱昂贵，不是普通作者尤其是初学者都能拥有。

颜料是表现物象最主要的媒体。跟纸一样，颜料亦有个性，从属性来分，有矿物颜料和植物颜料，前者色性较稳定，有覆盖力，接近水彩颜料，后者不具遮盖力，但细腻、透明艳丽，稀释后可调出无数层次。水彩画常见的脏，其中一个重要原因是调合颜料不当。当初学者对暗部的反光束手无策时，不得已调入明度较高的矿

物颜料，如湖蓝、粉绿、土黄等，而干后又远不是那回事，如不对其中的缘故进行分析研究，则是水彩画练习之大患。我画陶器，矿物颜料为主，常与植物颜料调配，有时也单独使用，但在技术上有一番考究，如适当调入蛋黄媒剂或其它胶合材料，不这样做时，取适量丙烯调色剂与水稀释，在完成的画面上轻轻涂一遍。矿物颜料较植物颜料难用，如能避免脏、灰、粉气就行。

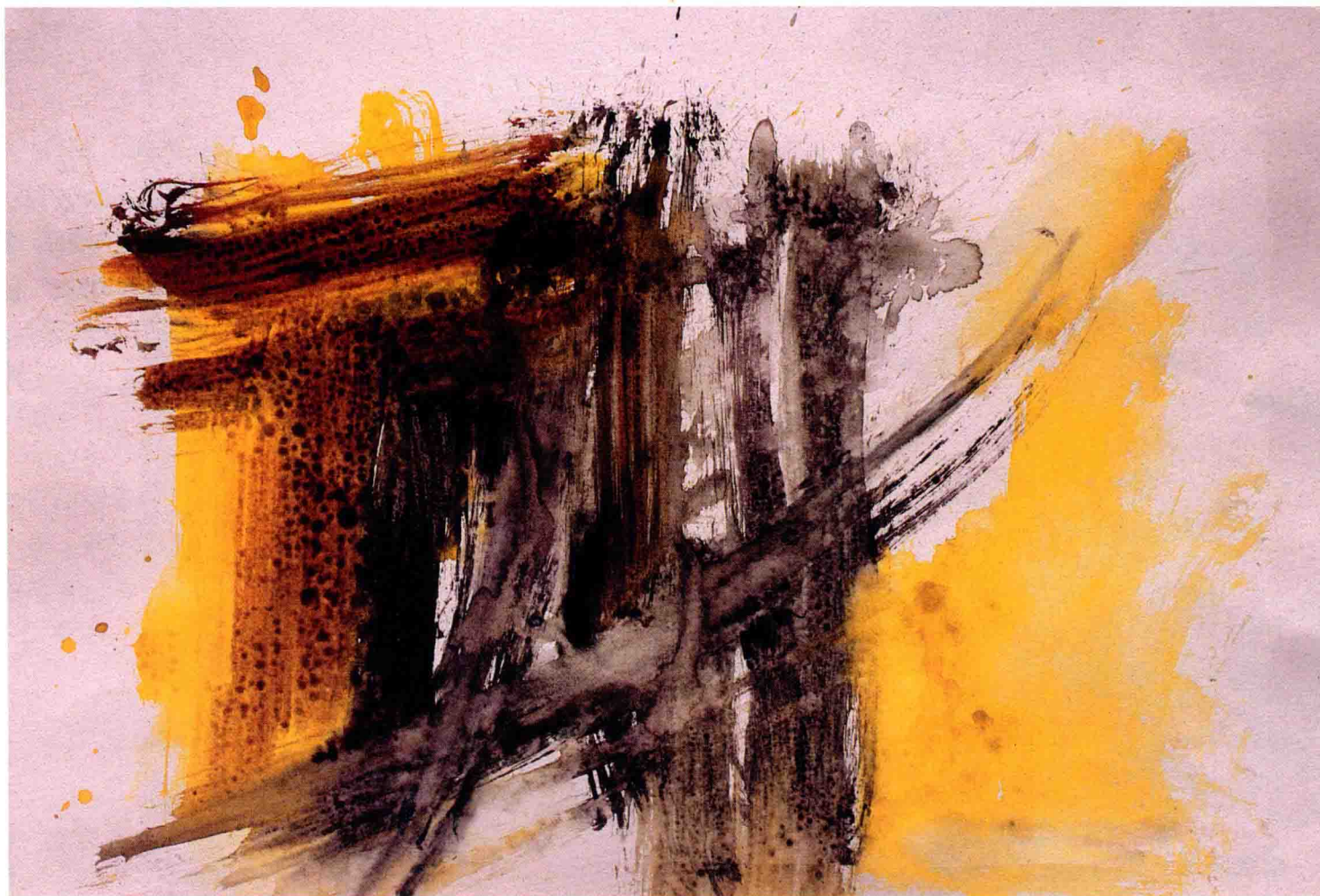
关于笔和刷子。画水彩画可以用笔，亦可以用刷子，全取决于被画物象和作者的喜好。我见过一位相当优秀的水彩画家，无论画人物、或是风景、静物，也无论画多大，手里始终握着一支“大白云”狼毫毛笔，令人拍手叫绝。我自己几乎全用刷子，即大小各种型号的油漆刷。刷子挺直，极富弹性，画来痛痛快快，不拘小节，只有画很细小的地方时才偶尔用笔。我尤其喜爱在乡下买的刷子，因质量较差，水湿过之后毛自觉地松散开，很具表现力，可惜寿命不长，须不断地更换。至于为什么使用刷子，只要认真地试验一下，便可知道其中的好处，这里不多说。

第二节 技法练习

一、打底子。有人以为打底子 is 模仿油画，其实不然。纸本绘画所以容易变得陈旧，首先是纸变黄变暗了；颜料较纸要稳定得多，打底子能使纸质耐久不易变化；水彩画向来以水色交融著称，但一旦画坚硬的东西时，就会困难重重，底子可以弥补其中一些缺陷。选一张180克保定水彩纸，用喷壶湿润后平放，涂上适量水性打底涂料，待干透，再打湿涂一层，底子基本完成。必须注意，水彩纸做底子不宜厚，应能保持纸原来的吸水性能，否则，便很难用。

二、笔触。一般画法中，水色干透后效果比先前弱，而画在做过底子的纸上，则情况大可改观。用一把弹性好的刷子沾上

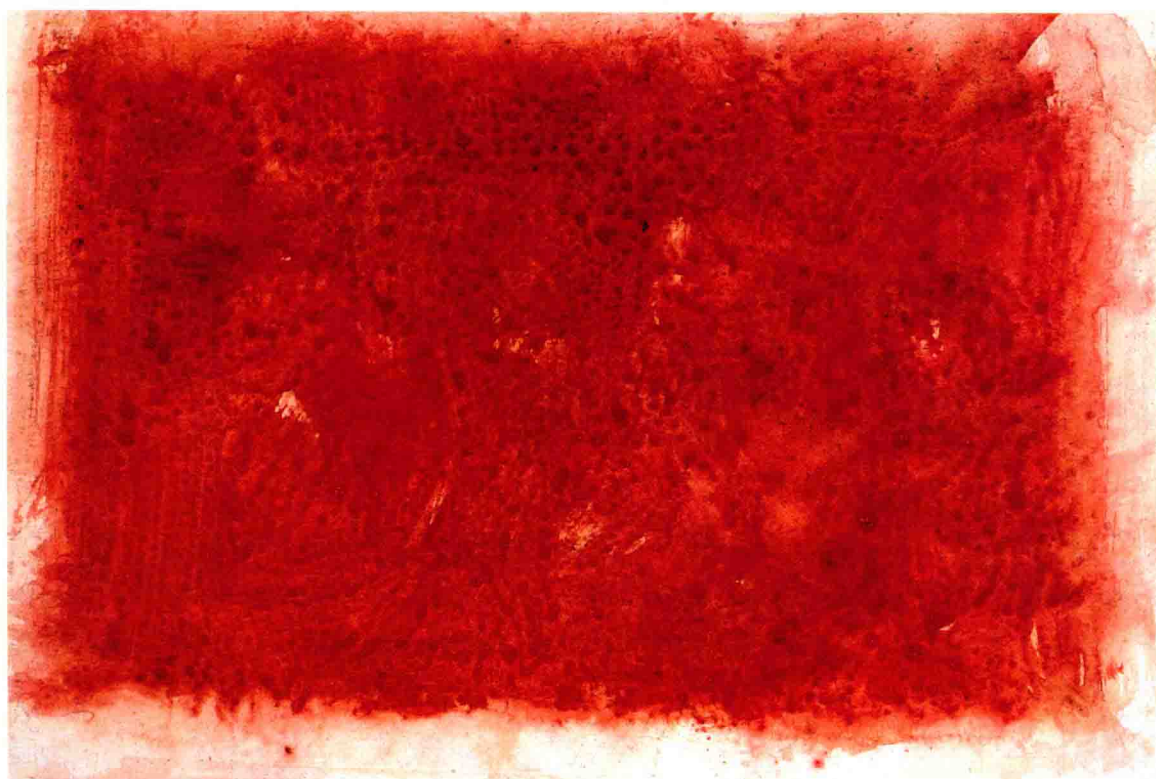
浓艳的颜色做一个试验，你会发现流畅的线条坚实凝重，那些飞白处更增添几分书法韵味，再用一把洗干净的刷子加以调整，局部喷些水，将画板放平，让水点慢慢渗开，凝结后的笔触干湿得当虚实相宜（如图1）。这种方法可以表现物象粗犷有力的禀性。

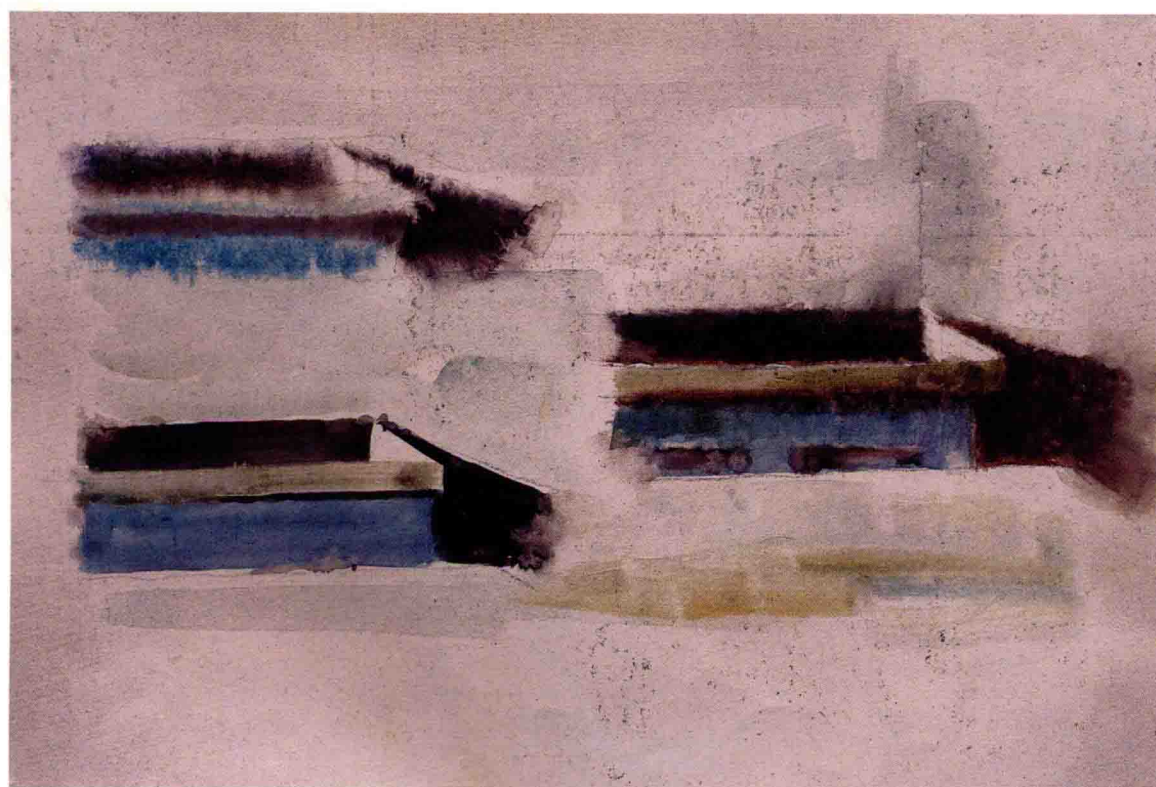
技法练习 图①

技法练习 图②

技法练习 图③

技法练习 图④

三、肌理。纸先做底子，干透后固定在画板上平放，将刷子上的水挤干一些，沾上早调好的颜料任意刷出不规则的痕迹，然后借刷子洒些清水，让水点溶化一部分颜色，拿起画板，轮流向四周倾斜，水点往四面八方流动，斑斑驳驳，每处效果皆偶然形成，比之刻意所求，另有一番意趣。不过，这种方法不稳定，常失败，我在画陶器过程中反复试验，直到满意为止（如图2）。

四、色块。水彩画做到轻快明丽容易，浓艳难，难在浓艳中仍能保持水的韵味，解决这个问题十分重要，它涉及到水彩画表现力。不要以为像画水粉画那样一层一层覆盖上去就可取得强烈有力的色彩效果，颜色一定会浮于表面，甚至带着燥气，缺乏通透感。试用先干后湿的方法实验一次。平放画板，平涂赭石色一遍做为底色，干后调较稠的朱红色复加上去，洒上清水，趁湿调整冷暖浓淡关系，直到获得满意的效果为止。这个简单方法，能使朱红色鲜明而沉着，干中含润（参看图3）。

五、边线。这是画水彩画难度较大的地方。通常有两种情况：一是借助喷壶画在湿底上，但不易掌握，弄得不当，形体松散，软弱无力；二是直接画在干底上，倘若不及时处理好，则边线处处一个样，生硬简单（见图4左方）。也有干湿兼顾的，即不全面打湿，让某处干着，一笔抹去干湿并得，然而画到精深处（如人的眼睛），工具不容易听使唤。试用两支笔（左右手各握一支）同时交替进行，一支沾颜色刻画，另一支洗干净配合着用，画过之后，紧接着干净的湿笔稍作收拾，这样可轻易画好每一处明暗边缘（《古陶器系列之一》就是此法实例）。初学者先画大块面，获得必要的知识之后就有信心对付细部了（参看图4右方）。

水彩画技法实例很多，应以自己的实践为第一需要。

第三节 步骤说明

古陶器系列之一 步骤1

稍干后，画中间陶罐暗部，接着用大点的刷子沾满浅黄色画亮面（留出几点高光），把画板竖起让颜色流下，明暗两处溶为一体。这之后，画小陶罐、地面，最后画投影及背景最暗的地方（见步骤2）。

朦胧的边缘线占有很重要的意义，既有助于加强陶器的体积、空间关系，又赋予画面丰富的情趣。但老实说，这样的边缘线极不好画。从头至尾，在严格的干湿控制下，我用小号刷子反复作横向皴擦，不时地滴上清水润泽，把画板倒放，以免水点流入禁区而破坏形体，待全部结束之后，取少许丙烯调色剂配适量清水在画面上平涂一遍（参看图例）。

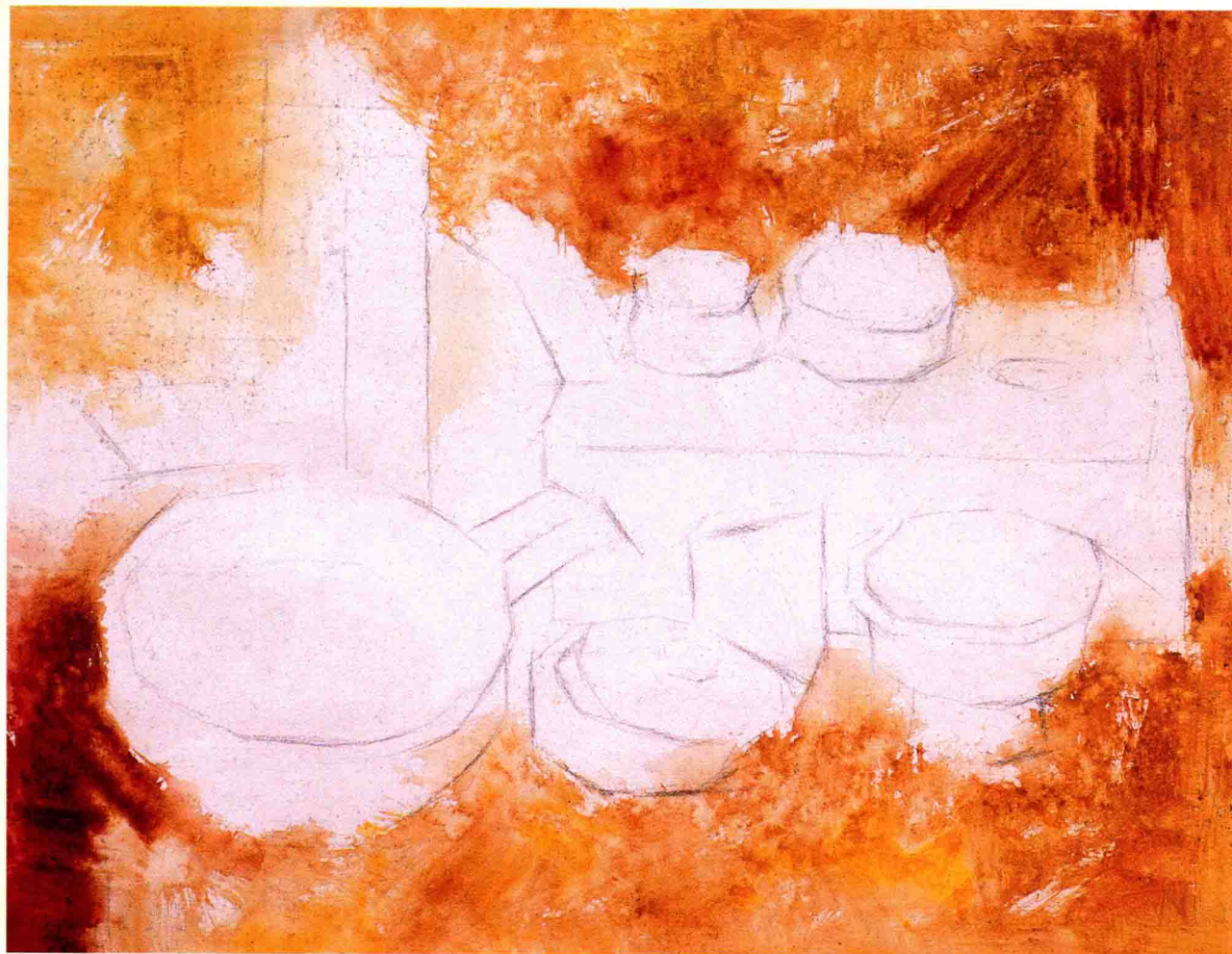
古陶器系列之一 步骤2

1、《古陶器系列之一》

一个雨夜，我在一位古董收藏家仅几平方米大的斗室里完成此画。三十瓦灯管光线昏暗，几乎连调色盒内的颜色也无法辨认，给我的工作带来很大不便，因此，在还没有考虑妥当之前，我决不急着手动笔。对于写生来说，“妥当考虑”意味着摆脱客观束缚而进入一个创造性阶段。我用铅笔扼要地轻轻地记下几何形体，让后面的制作有更多发挥的余地，譬如，把堆满杂物的背景设想成一个简单垂立面。

确定构架之后，接下来要解决调子问题。金黄色始终是最合适的选择，不但有利于表现古陶器的美感，而且更重要的是烘托了主题。找出桔黄、藤黄、柠檬黄、土红、深蓝等颜色之后，我用刷子蘸着，直接在画面上调合，先画背景。（见步骤1）

汉陶出土 步骤一

汉陶出土 步骤二

2、《汉陶出土》

这是一幅呕心沥血的画。我前后去过五次古汉墓进行考察研究，考古人员告诉我，当他们打着电筒第一次爬入阴森森的墓室时，长眠两千年之久的各种各样的珍贵文物七斜八歪，一半仍埋在泥土里，已经化为碎片的其它文物一下子映入眼帘，那种感受非文字所能表达。我想，我的构想应该是这样，让陶器像原来那个样子展现在人们的面前。

怎么画才是抓住关键，残缺剥落的外表是自然退化的结果，我决定用特殊的肌理痕迹来表现这一特征。做法如下：

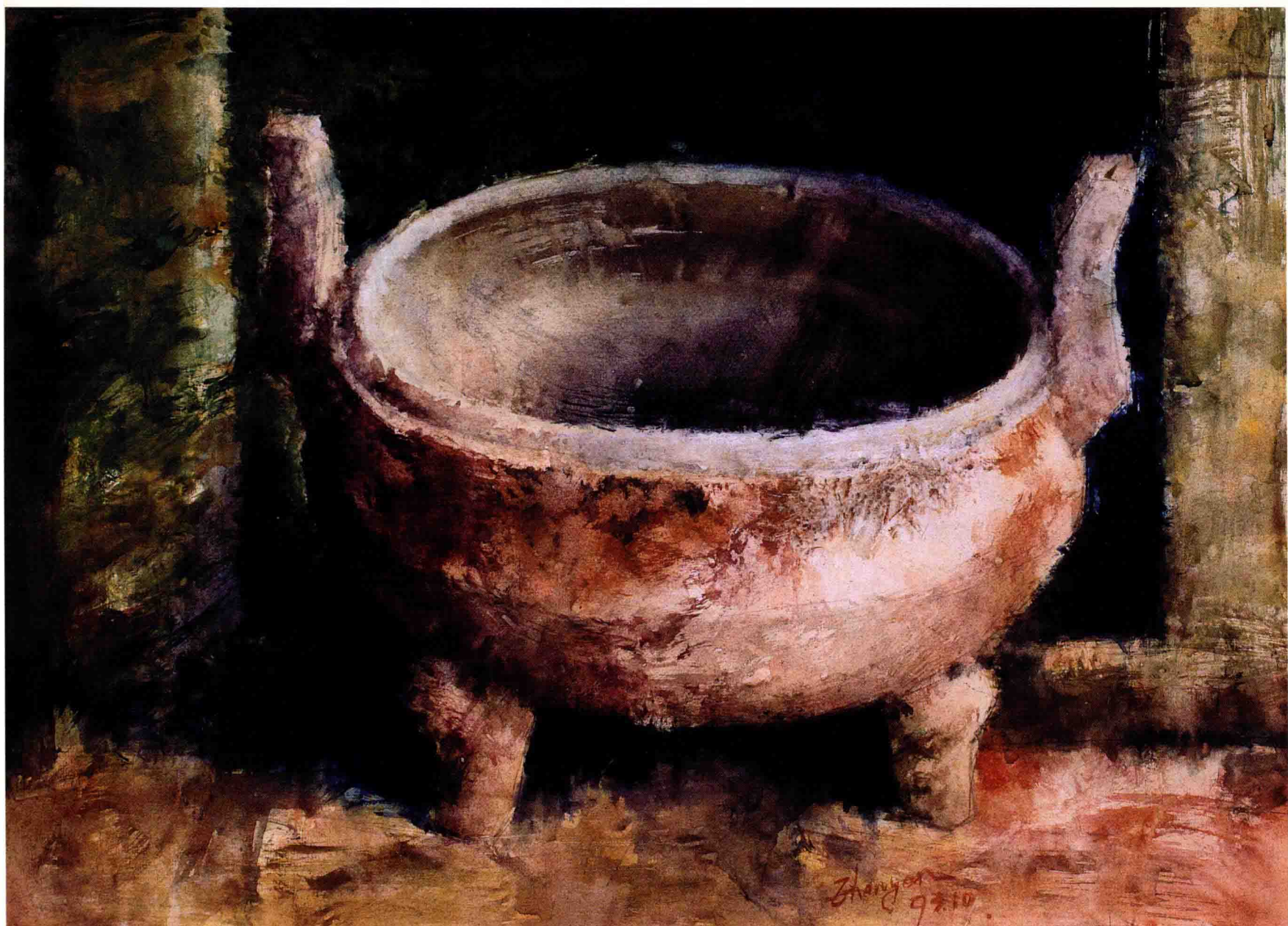
(1) 先起铅笔稿，继而做底子，干后画背景。我在颜料里注入胶合剂，用刷子沾起画右上角，另一把刷子接住从右画到左，蘸少量清水洒在色块上，调整后画面出现斑驳的效果，将平放的画板成 15° 角，水点与颜料慢慢渗透，部分已凝结，部分则流下。再用同样的方法画地面（见步骤1）。

(2) 器皿是画面的主体，形体处理十分考究，像画背景那样大笔刷过去是不可能的，要先画投影部分，接着画暗部，最后才处理亮面，基本采用先干后湿的方法，如中间陶灶，干笔刷上去之后滴较多水让其流下，凝结后的水迹与自然剥落的痕迹十分相像（见步骤2）。

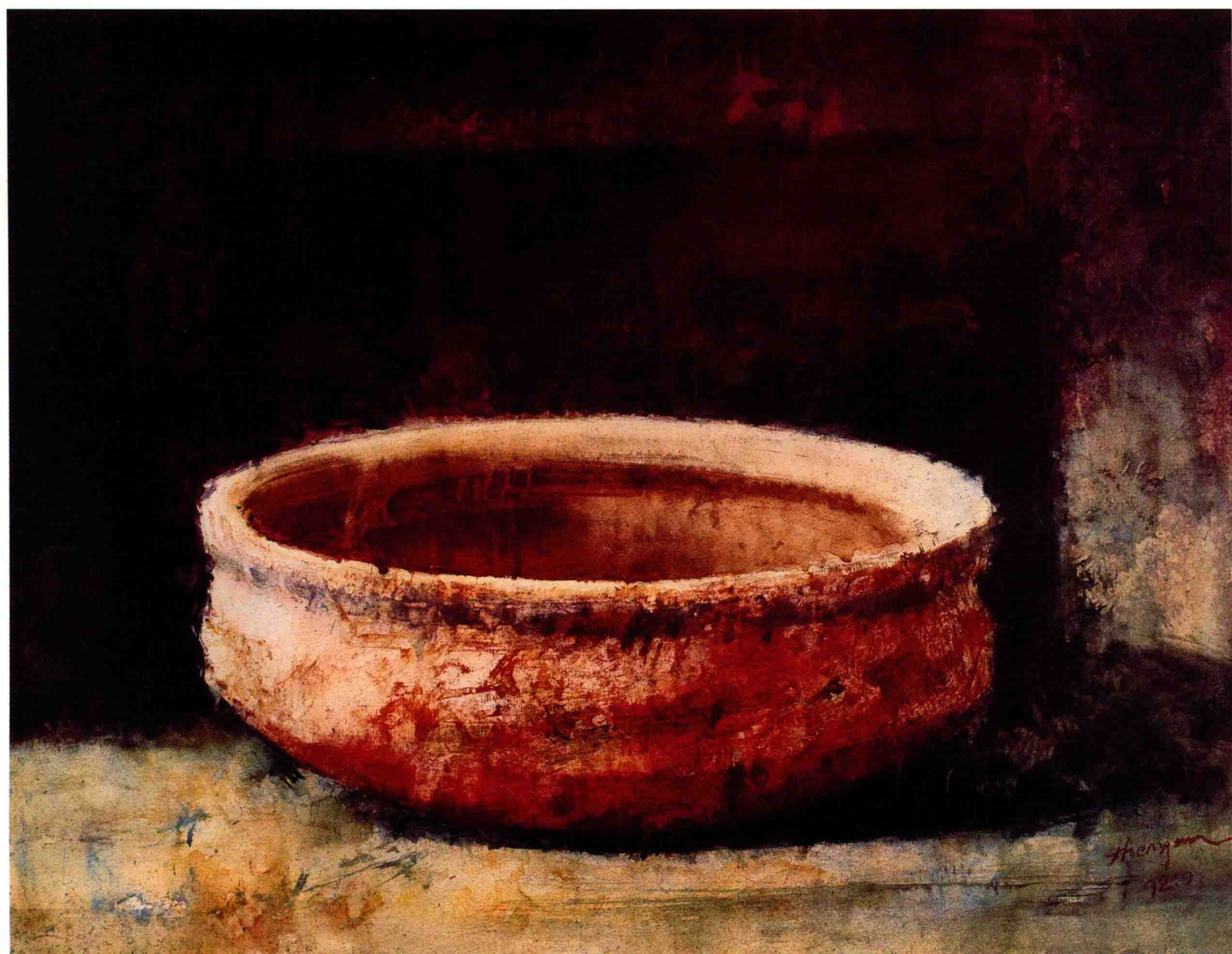
结束语

水彩画的画法很多，画家与画家之间不同，同一画家不同时期也不一样，这里所介绍的仅是我这个时期的画法，甚至仅是陶器的画法，我会在以后的实践中不断地丰富和完善自己。恳切地希望读者给予更多的批评和指正。

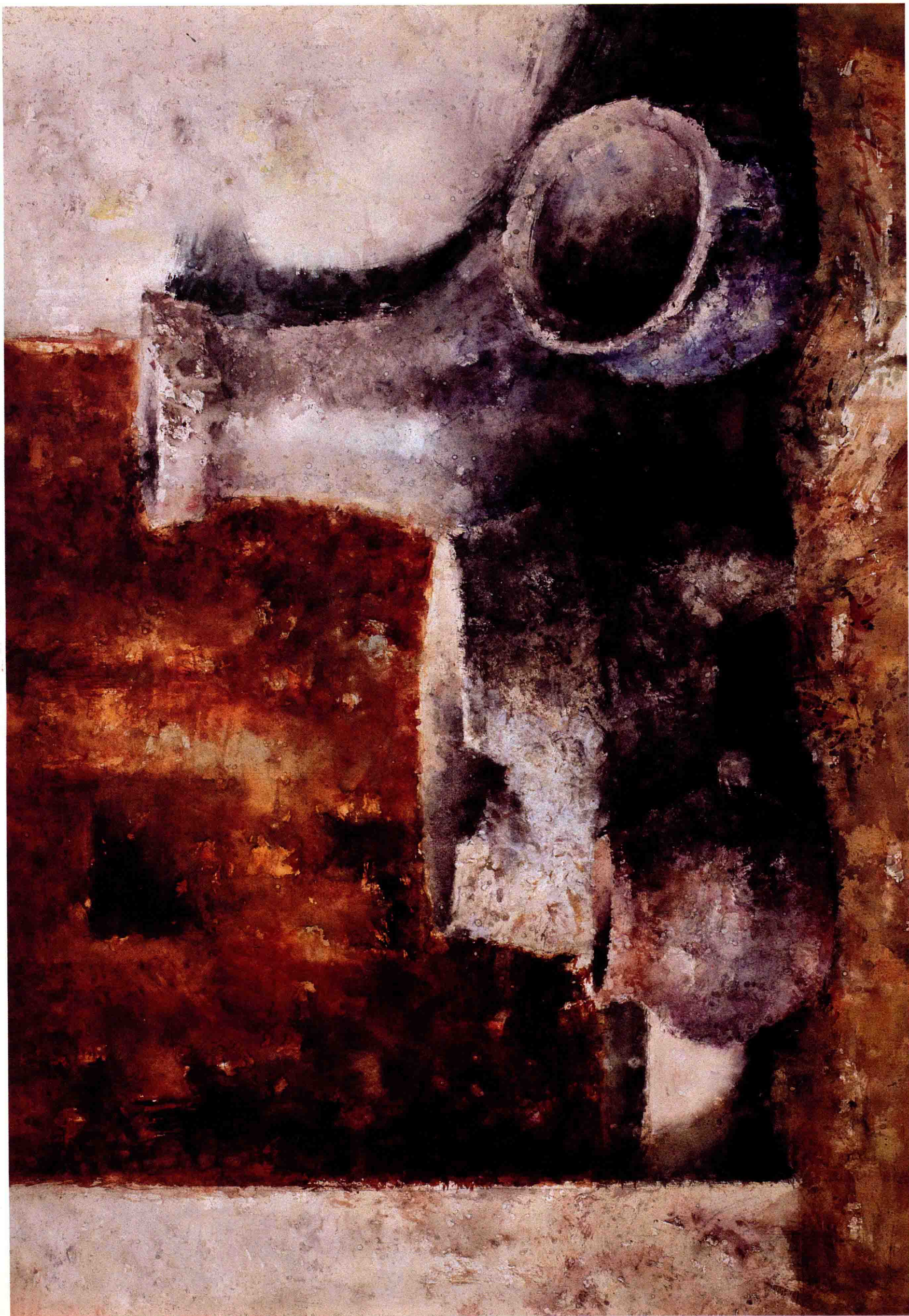

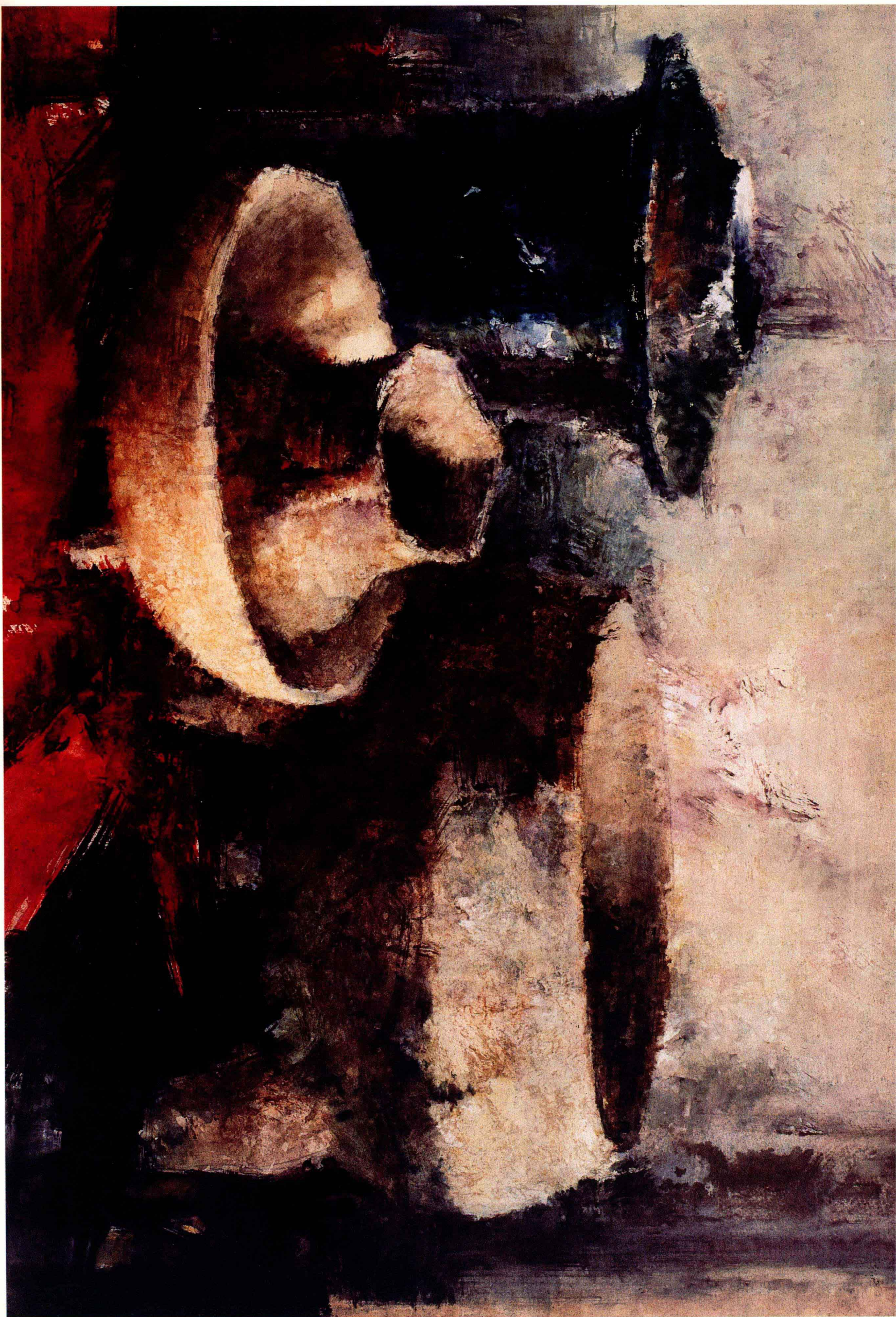

上古陶器系列二

下 古陶器系列之三

古陶器系列之五

古陶系列之七

古陶器系列之六

ISBN 7-80625-358-0

9 787806 253588 >