

A SERIES OF PAINTING TECHNIQUES
IN CLASSIFICATION

第1辑 水彩基础技法

花鸟

周锡珖 编著
广西美术出版社

中国美术学院美术考级丛书

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 7-80625-392-0 /J.300
出版日期 1998年1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，特别是美术学院学生、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

周锡珙简介：

周锡珙，字西谷，生于1940年10月，广西桂平市人。桂平，古治浔州府，故取“浔乡子”为号。

- 1957年9月——1960年7月广州美术学院附中毕业。
- 1960年9月——1965年7月广州美术学院工艺美术系本科毕业。
- 现为广州美术学院工艺美术系教授
中国美术家协会会员
广东省美术家协会会员
广州水彩画研究会副会长。

多年来，潜心于水彩画的研究及创作。作品时见于《广州水彩画选》、《广东画报》及广州期刊《画廊》、《广州文艺》、《花城》、《作品》和北京《水彩艺术》、《中国当代水彩画艺术》等书刊中。作品多次入选赴泰国、美国、阿尔及利亚、菲律宾等国的大型美术展。多件作品被美国、加拿大、新西兰、马来西亚、菲律宾等国友人收藏。

1993年4月 ~ 5月间应邀赴马尼拉举办广州水彩画联展及学术交流。
1996年7月 ~ 9月应邀赴温哥华展览、讲学及学术交流。

《意境·个性·创新》

近年来，我在水彩画创作中思考较多并努力追寻的三个问题：(1)画品的意境；(2)艺术的个性；(3)技法的创新。

(一) 关于“画品的意境”

意境，或也常说“境界”，其内涵基本相同。唐时，在诗论中将“境界”分为“物境”、“情境”、“意境”三种。宋乃至明清，“意境”或“境界”则广泛被用到评诗论画中，清人王国维在他的《人间词话》一书中更将之发展为“境界说”。

所谓“物境”，指客观存在而能被人的视觉认知的景物。比如青山绿水，奇花异草，珍禽瑞兽，四时气象，四季物候；抑或文化古迹，宫殿寺观，亭台楼阁，乡村都市之属。也引申到人类及各种文明活动，泛称之为客观世界。王维的“江流天地外，山色有无中”，杜甫的“无风云出塞，不夜月临关”等，均为直写物境的诗作。而“情境”是指被视觉认知之后引发观者内心的感情变化。如喜怒哀乐、寄情怀忧等等。历代文人常用诗词歌赋等文学形式将由物境引发的内心感情变化记录下来。杜甫《春望》诗中“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，范仲淹《岳阳楼记》中阴晦登楼而生“去国怀乡，忧谗畏讥”，晴明登楼而生“心旷神怡，宠辱皆忘”等，都是因物境而引发内心情境变化的好例子。“意境”，则是主观心境。视觉认知的客观物境，引发内心的联翩浮想。凭借观者的想象力去营造比客观物境更趋完美的理想之境，将之升华到更高层次的境界。“情境”和“意境”统称为内心世界。

古人云：“诗是无形的画，画是有形的诗”，“诗中有画，画中有诗”，可见中国的诗与画在美学方面有诸多相通之处。因此，“诗境”也常作“画境”。我在水彩画创作时力求以诗境入画，加深画境的内涵。往往不直接对景写生，一味临摹眼见的“物境”，而是以“物境”的感观印象为画面视觉形象的依据，充分发挥主观想象力，善经营，巧安排，利用色调营造四时变化的画境大氛围，以制作技法刻画主次虚实和层次丰富多变的画面效果，最后完整体现作品的艺术境界。

作品境界的实现，作者在画中只算完成了一半。另一半是由读者去再创造而实现的。但愿我营造的境界，与读者心中的境界相通，以便完美地完成“境界”的另一半。

(二) 关于艺术的个性

艺术个性，是指在艺术实践中有稳定的，有别于他人的艺术特征。包括艺术家的为人处世、秉性作风、审美喜好、品味格调等诸多方面的集中体现。

我在水彩画创作的实践中，有独自的思考，有独自的追求，有独自的制作技法，故艺术品格也别具面目。大多热门题材不愿多画，而注意一些别人不敢画或不肯轻易选择的题材，比如平淡无奇的凡花野草，纵横交错的芦苇蒹葭，盘根错节的榕树以及穿插于其间的白鹭野鹤等等。在题材选择上就已经有十分明显的个性倾向。

在构图形式及形象处理上追求装饰的形式美，构图常多方形，近似1:1，抑或1:2的长构图。这也是有别于沿袭已久的“黄金比”矩形构图。形象处理常作归纳变化，不遵循成角透视规律，同一画面同时有多个视角，平视、俯视或仰视同时出现。画面的空间处理也非物境之空间——近大远小，而缩短前后距离使之前后景象趋于平面的装饰效果。这也确非依照物境摹写所能达，而是主观意象的灵动创造。

制作技法上已大不满足于沿袭古老的传统技法，司空见惯的老套路也早被扬弃，别人新创技法，如撒盐法，添糊冲水法、油水分离法，浸渍贴纸法等等，因大多已带上他人的艺术个性，亦不愿拈来移用。想另辟蹊径，创造出一些别具面目而又能充分表达画境的表现技法。这是我一直在追寻的。

在艺术的创作中，从题材的选定、画品的意境、构图的形式、形象的造型到技法的创新都需具有突出的自我面目，因而确保了鲜明的艺术个性。

(三) 关于技法创新

绘画的表现技法，对作品的最后艺术效果起到至关重要的作用。因此，对表现技法的研究、革新和创造，必须下功夫，反复探索和试验。独特的表现技法往往也是艺术个性的重要特征之一。

要创新，就要扬弃老技法、老套路，或于材料、画具、颜料、媒介等方面寻求。

●水彩画创作用纸，我有自己的选择。大多数画家都喜欢用粗纹纸，或粗细适中的水彩专用纸。我却选择了常人不选的进口300克双面白卡纸。作画之前，先在纸面涂一层防吸水吸色的涂层，这样，纸的反色能力增强了，并且易于修改和清洗。

●作画用笔，除常规用的底纹笔、水粉笔、毛刷以外，硬质海绵、丝瓜络、废旧报纸、塑料薄膜、透明胶片等是我制作作品中必不可少的。喷水壶、电吹风也是必须具备的。

●常用的主要技法

①平涂法：一般以大底纹笔大笔铺染。

②撒印法：常以硬质海绵、丝瓜络、旧报纸蘸色撒印。

③拓印法：以干净湿润的硬质海绵或旧报纸在刷了底色而未干之时拓印，可拓制出多种多样的肌理效果。

④水花法：于未干的大色块中喷洒清水或含酒的清水，使雾状水珠自上而下落于画面上，能产生大小不等的水花纹理。

⑤撞水法：多用于花瓣着色未干之时，用净笔蘸清水滴撞颜色，令其产生深浅变化的水晕。如用含粉水滴撞，叫撞粉法。

⑥冲洗法：一般用于制作大面积的水晕肌理。以清水笔轻揉色底，笔上的清水冲渗而呈现斑痕水渍。

⑦洗擦法：用湿润的中大号水粉笔轻轻擦洗已干的深色区，可产生丰富的斑驳肌理效果。

以上技法可以互相配合使用，也可以多次重复制作直至作品完成。这些技法虽然简单，但几种简单的技法复合在一起就会复杂起来，甚至会产生意想不到的变幻莫测的奇妙效果。关键是作者能否把握全局，依画面效果临场发挥，因势利导，随机应变，就可创造出满意的艺术效果。

画品的意境，艺术的个性，技法的创新，这三个方面是一个有机的整体。意境是艺术作品主导，它决定了作品的深邃内涵和艺术品位。个性和技法则是作品的“外衣”，是实现意境的方法和手段。三个方面可以偏重，而不可以偏废。

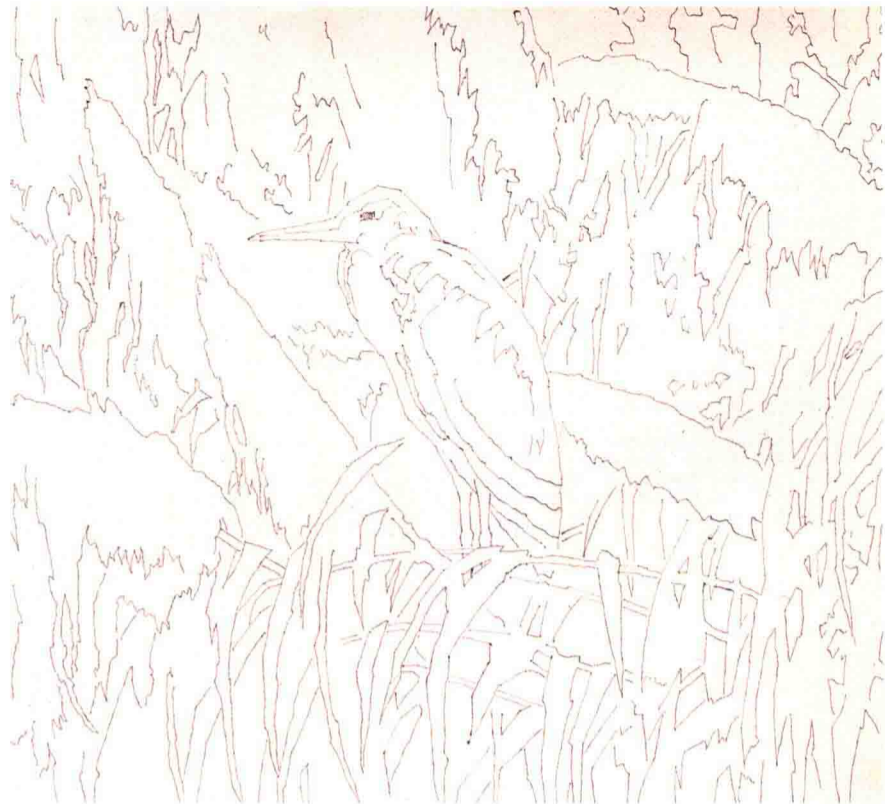
作画步骤:

以《秋鹭》为例——

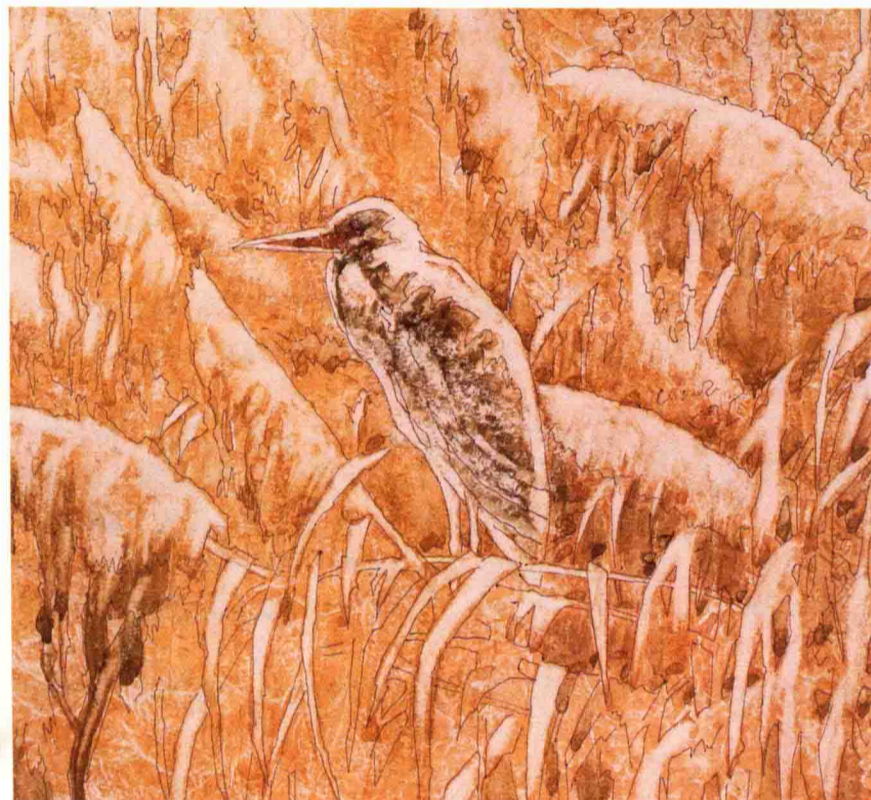
此画以仲秋时节的水边芦苇为背景，一只鹭鸟静静地憩息于芦丛上。芦苇略带斜向和纵横交错的叶子显出一种内蕴的动感。秋色虽然苍老，但并不悲凉，金灿灿的暖色调，仍泛着生命的荣光。一幅安宁寂静、悠然自得境界跃然纸上。久居繁华闹市、饱受车水马龙、人声鼎沸于干扰之苦的人们，这样的清幽境界应是人人都乐于追寻的。

(一) 起稿

有了以上的构思，稿子就好办了。只需把芦苇的走向、芦花和叶子的大体布局，稍作勾勒即可，不必十分具体。有许多细节是在画的过程中根据效果临场发挥不断充实的。鹭鸟则要画清结构。如若你无把握、起稿时画得具体些也无妨。

步骤之一

步骤之二

(二) 铺色

①以土黄偏绿色调大笔铺染，不必拘泥轮廓。趁颜色未干之时用抓皱的废报纸拓印肌理。大色调偏绿偏红根据需要随时可以调整。在重新加色处需补拓肌理。如若肌理不理想，可用喷水壶将画面喷湿重拓，直至满意为止。

②以干净的毛笔洗提芦花和受光叶面。并将在大铺色中被复盖的鹭鸟受光部洗提出来，从明暗交界线处略加鹭鸟暗部，记清结构。

(三) 深入：大体气氛出来之后，按需逐步加深中间色调，调整画面的冷暖调子，分出芦叶的前后明暗关系。

(四) 细部刻画：

芦叶的纵横交错是需用心的，既要表现出它的繁缛，又不能杂乱无章。芦花的明度要有变化，要有前后关系。

步骤之三

步骤之四

秋鹭

(五) 充实、丰富：

调整大体的冷暖变化、明暗变化、加强整体关系。最后重点刻画鹭鸟，注意结构，暗部的反光暖色画出来。重点刻画头、颈部的体面变化。在暗部的眼睛不需过于明显，以免破坏整体关系。

在下角处的亮面芦叶加染一些冷色以求与鹭鸟的冷色呼应。肌理效果不理想之处，可喷湿加色重做，直至满意为止。

《秋鹭》图至此完成。

黄鹤仙踪 (1988年) 76cm × 152cm

丽骨芳心 (1997年) 61cm X 79cm

容淡香远 (1997年) 71cm X 78.5cm

上: 寄望 (1997年) 71cm × 78.5cm

下: 荷荡倩影 (1997年)

万紫千红 (1997年) 71cm x 78cm

192658

荷鹭 (1997年) 71cm × 78.5cm

封面画: 快乐的山雀 (1995年) 75cm × 90cm

鹤寿图 (1997年) 71cm × 78.5cm

ISBN 7-80625-392-0

9 787806 253922 >