

水彩画的 艺术表现

编著：董克诚

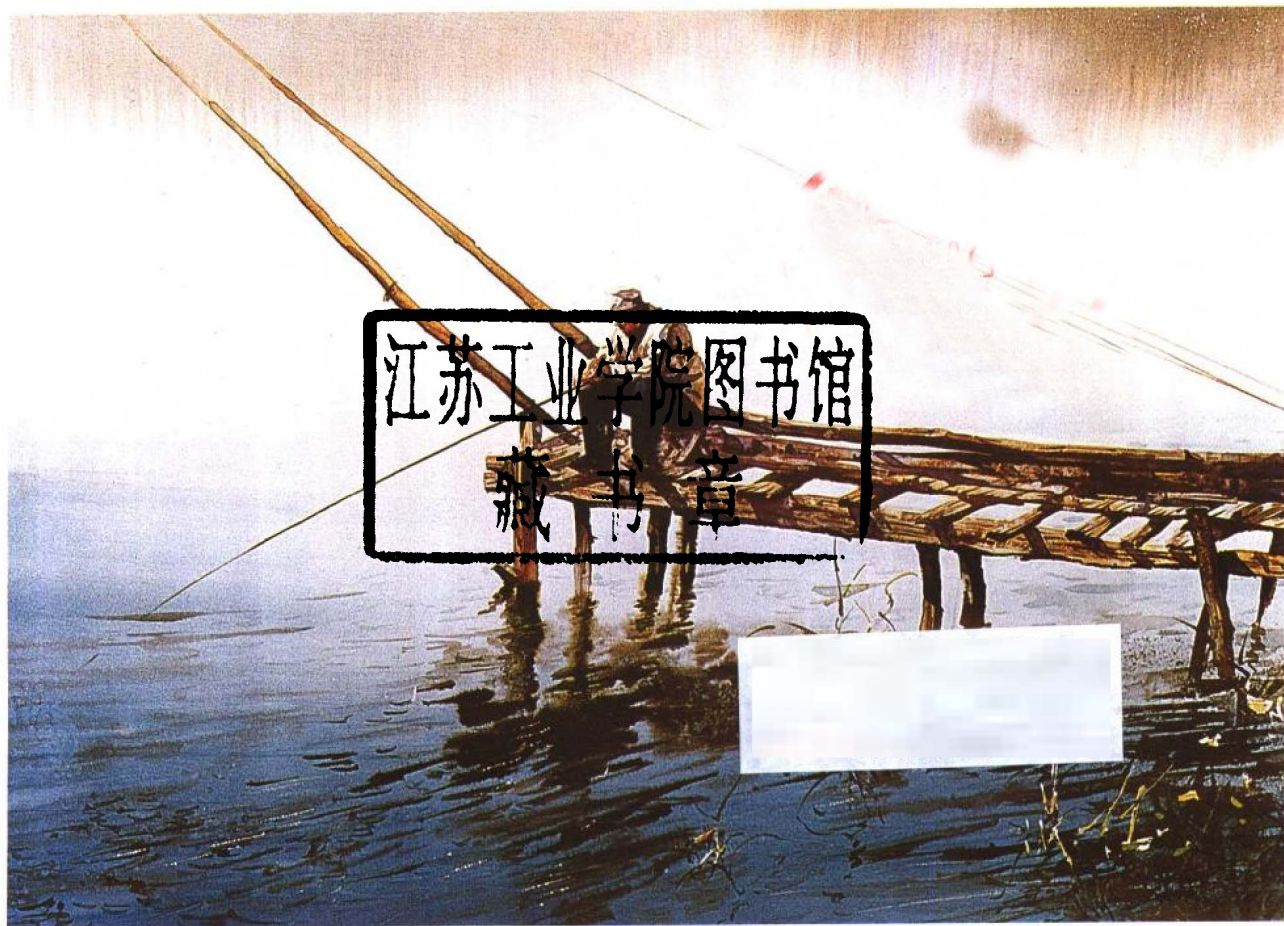
Art-display
Of
Watercolour

天津市杨柳青画社

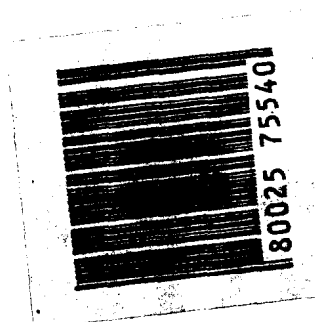
Art-display of Watercolour

水彩画的艺术表现

董克诚 著

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

水彩画的艺术表现 / 董克诚编著. —天津: 天津杨柳青画社, 1999. 8

ISBN 7-80503-440-0

I. 水… II. 董… III. 水彩画-技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 21235 号

水彩画的艺术表现

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号)

河北新华印刷二厂制版印刷※新华书店天津发行所发行

开本: 889×1194 1/16 印张: 6.25 ISBN 7-80503-440-0/J-440

2000 年 1 月第一版 2000 年 1 月第一次印刷

印数: 0,001—2,000 册 定价: 77 元

作者简历

董克诚 中国水彩画家协会会员,天津师范学校美术专业讲师,天津美术学院美术教育系外聘教师。文学学士。

1962年10月生于天津市,1984年考入天津美术学院,毕业后分配至天津师范学校美术教研室工作。

1988年“青年艺术大展”获雕塑优秀奖。

1989年作品入选第七届全国美展。

1991年入选全国第二届速写大赛,获优秀奖,同年参加中国对外展览公司在希腊等国举办的“中国水彩画精英展”获精英奖。

1992年入选在韩国举办的“中国水彩精选百人展”及在台湾举办的“中国油画、水彩画精品展”。

1993年入选在日本大阪举办的“亚洲水彩画展”获优秀奖。

1994年入选第八届全国美展,同年出版连环画“车站”、“中国古代神童”等。

1995年作品入选“当代海内外画家国际大展”获优秀奖。

1993年、1996年、1998年分别入选第二、三、四届全国水彩画展。

1995年、1997年入选第一、二届“中国中青年百人水彩画展”。

1997年入选“中国政府庆香港恢复行使主权艺术大展”。

1998年出版专著“油画静物技法画例”(黑龙江美术出版社)。

1999年作品入选第九届全国美展。

自1989年每年均有作品入选在亚洲各国举办的“亚细亚国际水彩画展”。

DAE 41/14

序 言

小董拿着这本《水彩画的艺术表现》书稿来,希望我给写篇序言。我赶紧说不,因为我对水彩画没有研究。

小董执意要我写,写他在创作思想上的探索,这倒使我想起,1984年小董在美院上学时,就因为小小年纪常常论点新颖语出惊人,引起了我们一些教师的注意。

十五年了,小董果然不负众望,他的画作屡屡获奖,得到社会的认可与好评。同时,他总是不断地对事业发展进行着深层次的思考。

有一次,他在分析勤奋与成功的关系时说:有些人像磨房里的驴,终日不停地走,但一生都在磨道上转圈。驴子可谓不懈怠,只不过因为他被遮住眼睛,所以,它误认为这种不停歇的付出,一定会换来成功。而草原上的马却不然,蓝天白云,视野广阔,它可以自由地长嘶,可以放开四足腾飞,通过自己全身心地投入,去奔向自己的目标。小董说话时,并没有对驴子有什么不尊重的想法,他只想上下而求索。

一个年轻人,能有这种清醒的认识是很不容易的。勤奋不一定就会成功,关键的是意识,是选择,如选准一个方向。方向错了,勤奋岂不成为徒劳?假如没有明确的方向,空待时光如流水;假如选择相反的方向,那么,你的每一点勤奋,都等于向着相反的方向迈进一步,而离开你本应到达的目的地又远了一程。多少人奔波一生,到头来依然懵懵懂懂。这是一个不深的哲理,却又会使多少青年迷茫。

小董看完画展,讨论最多的是作者在作品中所体现出来的精神。他认为,画作如人,“无灵魂毋宁死”。技巧是必须掌握并精到的,但是更重要的是一个人的思想境界。境界之高又不能凭空而来。它需要读书——间接获取知识;又需要实践——直接取得经验。读书要读名著,这恰恰是我一直向学生提倡的。记得二十年前,我的老师王之江先生对我说:“搞美术,一定要多看一流作品,千万不要让三四流作品低了眼……”王之江先生是雕塑家,而他在50年代画的水彩画至今令人钦佩。小董谈起王先生早年的水彩画来,崇拜之至。画作本身会随着时间的流逝而陈旧,但画中含着的精神却是永存的。往往在那泛黄的画面上,有我们相隔半个世纪都难以企及的意境。

真正的作品,是从人的心灵夹缝中流溢出来的。同是一幅风景画,你首先要喜欢你所要表现的对象。你看到那巍峨的山,清澈的水,既有天地造化,又有人人的品格。于是,那种未经人工雕琢的美引起了你创作的冲动。你认为,如果不把这种阳刚与阴柔之美表现出来,那简直无法平息这种艺术创作的冲动,无法释放这种对于生命力崇尚的激情。这时,你的身心暂时忘却了琐事的烦恼,忘却了物质的诱惑,心潮起伏犹如涌动着翻滚着波浪……画笔和颜料的物质属性减弱,精神属性却奇迹般地闪现出来……山,已不再是自然的山;画,也不再是泛指的画。作者的灵魂融入到作品之中,冲动升华了,这才有可能创造出真正的艺术。

向日葵不算是名贵的花卉,然而出自温桑·凡高手中的《向日葵》,那绝妙的黄颜色中显示出的是阳光的伟大。假如你把画的大部分遮盖起来,一个局部一个局部地分析,那花瓣和圆盘似的花心的哪一个部分都没有什么特别之处。然而,整幅画却令人激动不已。如果用一句中国人的传统语言去概括的话,也许是那幅画中的向日葵集中了日月精华。就这一点来讲,如果拿另一幅很写实很逼真的向日葵水彩画,其或是真实的正在开放的向日葵,在名画面前都会黯然失色。这里贯穿的就是精神,画家的精神。

小董有着当代年轻人少有的沉稳,难免在浮躁的人群中显得过于老成。可是他表现在画中的思想又往往是崭新的,丝毫没有因循,没有抄袭,没有迂腐,没有重复。他从不满足于数量的积累,力求的是质的飞跃。小董所画的对象,多是选取有个性的美好的事物,没有痛苦的挣扎,没有扭曲的面孔,那木船、牛车、柿树,静静地,具有诗一样的美。更多的是自然与人的和谐,还有那种沉静的思索。

小董的水彩画,以及他辅导美院学生完成的水彩画创作,都能引得人们驻足思索,这一点是很难得的。越是有思想的画家,越会在以后的创作中发挥出潜力,因为艺术离不了形象思维,更离不了理性的思考。我们期待着,小董在明天会获得更大的成功。

华梅

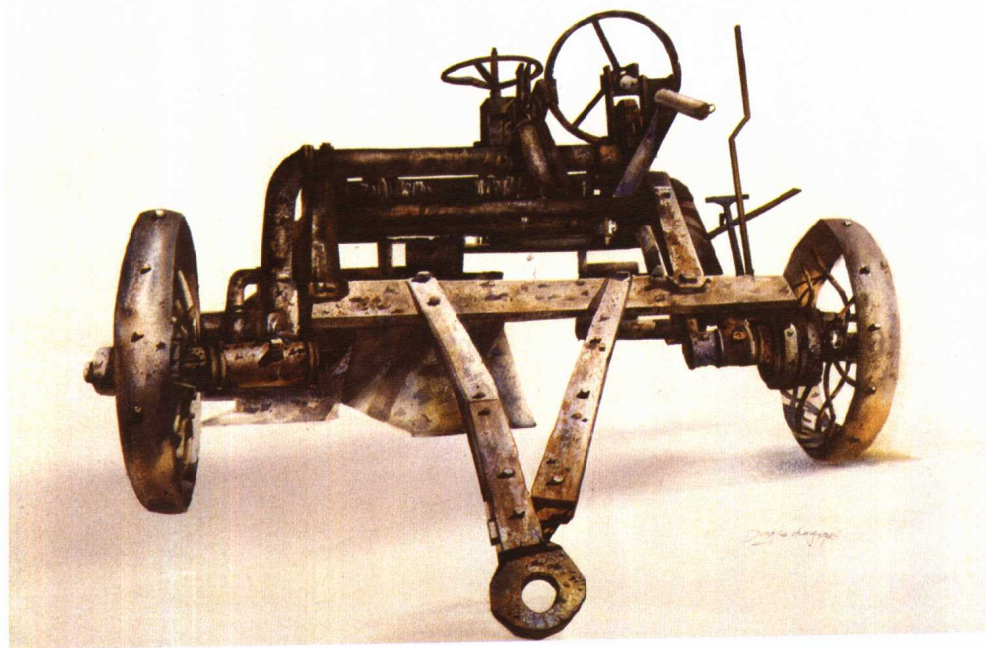
于天津美术学院

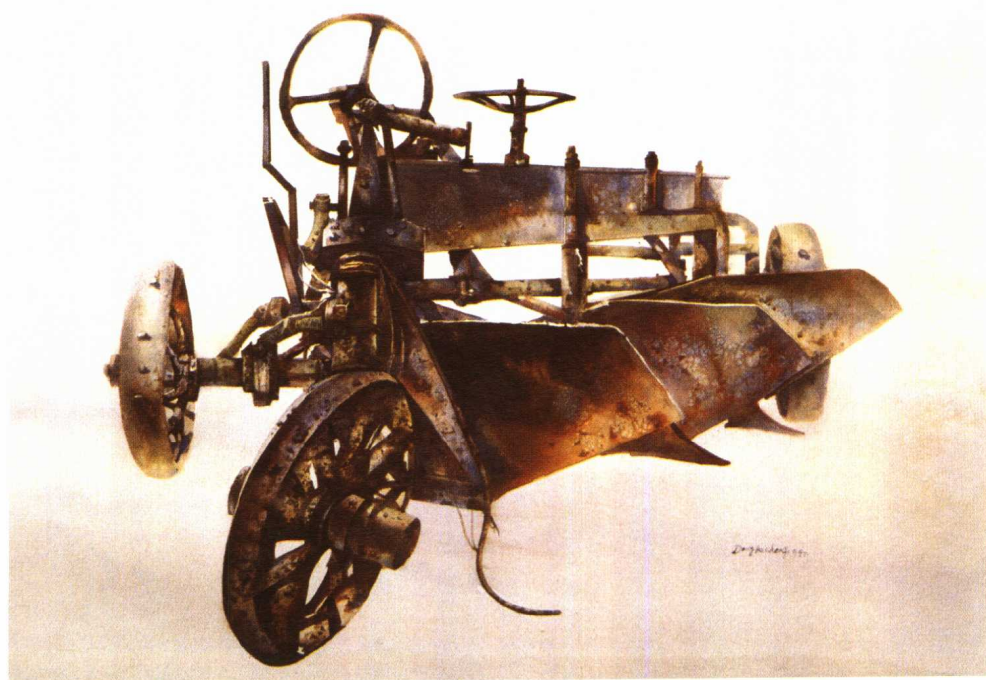
1999年8月30日

《寻求卓越》1995 72×54cm 董克诚

《世纪末的最后一次耕耘》(三联画) 1997 董克诚

前言

我画水彩画是从一个偶然机会开始的。那是1984年在天津美术学院上学时,系里从北京请来了关维兴老师讲授水彩。以水彩为表现手段对我还是第一次,几周课下来被其魅力所动,便想好好“研究”一下,只因“屡败屡战”,这一“研究”到现在已十多年了。

编辑老师让我写本技法的书。教师分高、中、低三个层次,即“传道”、“授业”、“解惑”。虽然我一直从事色彩教学,但只是个“解惑”层次的教师。教师的职业其实就是一种文化传递,在这传递中先是继承,后是发扬。其目的就是让每一个参与者更像一个真正意义上的人和一个掌握创造性知识的人。将自己的经验教训告诉后学者,也应是这传递的内容。所以这本书是我画水彩的体会和对水彩的认识。

水彩是一种敏感艺术,它极易将人引入一种程式化、技术化,甚至庸俗化的炫耀中去。一本好的技法书,在讲解技巧的同时,更多应是对美的规律探求。一幅作品“对不对”是技术问题,而“美不美”则是艺术问题了,对的不一定是美的,而美的一定是对的。艺术的深邃是在实实在在的精神里,而不是耀眼的技巧中。如果艺术家没有一个灵魂支撑,他便失去理智的根基,自然要让位于平庸和低俗。所以引导读者将单纯技术的学习转为探索艺术过程,继而把艺术与生命合为一体,将生命对自然的渴求化为笔底风光是我由衷的心愿。

水彩画者有三:

一是以修养格调胜:如莫兰迪,观其作品以平常心作画,任情而发,笔无虚驾,删尽铅华,率尔造极。

二是以个性风格胜:如怀斯,以无与伦比的画技,裸袒在你面前的是凝重、苍凉、沉郁、奇突的个性风采。

三是以技艺漂亮胜:如萨金特,其造型准确,技艺高超。

其实,画无论以哪种面貌出现,其浅层次当是一种自娱的形式而深层次则是精神的表达。故水彩画最低标准应是以水调色,造型准确,最高标准则是物我两忘,心与笔谋。

书中选用的范图大部分是写生作品,在编书时曾想过改动或重画,但最后还是没有动手,我想保持作品的“原汁原味”更能让读者从中体味水彩的奥秘。如果作者不肯在作品中流露自己的真情实感,不肯把自己的魂摆进画中,只能给读者是那娴熟的技巧和一望便知的“教育意义”,那么任你有再高的技巧,也不能产生一流的作品,如韩非子所告诫的“矜伪不长,盖虚不久”。

狄更斯比喻“成功”时讲:“成功好比一架梯子,机会是梯子两侧的长柱,能力则是插在两个长柱之间的横木。只有长柱没有横木,梯子是没有用的。”愿此书成为读者攀登水彩艺术长梯的一段横木。我以我“解惑”能量去做这“授业”之事定多有谬处,请读者朋友多多指正。

1999. 5. 18

目 录

序.....	华 梅
前 言	
引 言 水彩画发展概述	1
一、单色画时期	1
二、地形画时期	1
三、独立画时期	1
 第一章 材料工具的准备和应用.....	4
一、基本的物质准备	4
二、怎样裱纸	5
三、用笔的三点注意事项	5
四、写生水彩最简便的工具准备	5
五、水彩写生的一般步骤	6
六、作品着色过程分析	6
 第二章 必要的技巧	7
一、水分	7
二、色彩	10
三、笔触	17
四、几种特殊技法	19
五、媒介剂	25
六、水彩画法步骤分析	27
七、有必要的速写训练	33
八水彩画的保护	36

第三章 创造水彩 37

一、光线 37

二、阴影 43

三、体积 47

四、感觉 50

五、观念 54

六、风格 58

七、深度 62

第四章 名家水彩技法谈 70

我爱花、画花的一点体会 王双澄 70

风景写生谈 张克让 73

三幅画的创作体会 关维兴 75

推向极致——谈我的水彩画 陶世虎 78

我画水彩人体 陈九如 80

水彩画的构图 高 冬 82

水彩画创作的一点体会 蒋智南 84

后记

引言 水彩画发展概述

我们现在见到的最早水彩画是欧洲文艺复兴时期德国画家丢勒(durer' 1471——1528)的作品。一般认为,真正意义上的水彩画是从英国开始的。所以,世界美术史中总是把英国作为水彩画发源地。虽然欧洲一些国家早在15世纪就已出现独立水彩画作品,但都没认真对待,而将它发展成为一个独立画种并与油画抗衡且流传至今是英国画家们经过长期努力的结果。它奠定了水彩画在世界画坛应有的地位。

早期水彩画发展大致经历了三个时期:第一为“单色画时期”,第二为“地形画时期”,第三为“独立画时期”。

一、单色画时期

在英国16世纪至18世纪的作品中,画家们已在制作颜料中加入凝固剂,但这些物质所调出的色彩很容易变黄,所以很多画家喜爱用一种颜色作画,或青、或褐。他们先用钢笔或鹅翎笔勾出精致线条再敷以深浅的单色,这种画颇似现在建筑画中的渲染图。这种画法至今在色彩速写上还被我们广泛运用着。

二、地形画时期

地形画的问世,把水彩画的色彩技巧推进了一步。我们知道单色画时期无论怎样精美都是不能解决色彩冷暖问题的,只能解决明暗问题。

有“水彩画之父”美称的保尔·桑德比(Paul Sandy 1730——1809)在颜料制作和绘制技法方面作了不断的实验,因为他曾在伦敦军事部绘制军用地图,所以利用工作之便,对大自然进行了深入观察研究,特别是对物体冷暖开始有了新的认识。为了更好地表现天空、陆地、岩石、建筑,他不断磨制调配颜料,通过反复实践,他能用这些色彩自然地反映我们所见到的景物;虽然他作品的内容仅是记录性的,与后来欣赏性水彩画不能混为一谈,但他毕竟为以后的水彩画表现技巧指明了前进的道路,展示了新趋势的大方向,走出了关键性的一步。

三、独立画时期

随着科学技术的进步促进了文化艺术的发展,18世纪后期,英国的水彩画家们在保尔·桑德比所取得成果的基础上继续努力,逐渐从传统的偏冷色打底,改为相关色打底或暖色打底等等。这时出现了很多伟大的水彩画家,托马斯·格尔丁(Thomas Girtin 1775——1802)是真正摆脱单色画的第一位画家,英国水彩画的色彩改革从他开始已初具面貌。

理查德·波宁顿(Richard Parkes Bonington 1802——1828)这位巨星的闪现,进一步奠定英国水彩的色彩基础,并使之趋向成熟。

威廉·透纳(Joseph Mallord William Turner 1775——1851)这个在西方美术史上举足轻重的重要画家,不但是油画的巨匠,还是水彩画的大师,他在水彩领域进行了革命。他一生创作勤奋,临终时留下了一万多幅水彩画。与透纳齐名的约翰·康斯泰勃尔(John Constable 1776——1837)同样对水彩画的发展作出了巨大贡献。

至此,水彩画开始在世界各地广泛传播并很早就传入我国。

远在16世纪末期,意大利传教士利玛窦(Matteo Ricci 1552——1610)来中国时就带来了一些水彩画的复制品,一些西方画家来中国也常以水彩为工具去作画,而西方水彩传入中国并得以真正发展约有百年历史。

《崖下》13.97×21.59cm 理查德·波宁顿(英)

清光绪二十九年即1903年清王朝公布实施《癸卯学制》中仿照日本学制,规定在学堂里开设图画课,其中水彩画便是进行美术教育启蒙的重要内容。至此,水彩画开始在我国得到广泛传播和普及。

一个画种的社会地位往往取决于其社会价值和社会功能,18、19世纪的英国为了拓展殖民地的需要利用水彩描绘山川风情、战略图形,因其操作方便,成为当时的一种新兴社会职业和时尚。

而中国水彩画自起步之日起,便一直与美术教育和实用绘画同步发展,美术教育体现在几乎所有开设美术课程的学校都以水彩作为色彩教学的主科,而实用绘画体现在月份牌画和各种新式年画的创作,得到当时人们最广泛的喜爱。

中国第一批美术院校建立之始都开设了水彩画课,如:1912年创办的两江优级师范学堂后改名为中央大学艺术系,1918年建立的北平艺专等等。并出现了一批水彩画专著。如:1927年出版、倪貽德著《水彩画概念》,1938年出版、周继善著《水彩画实际研究》等。且有一批研究会成立,如1926年刘开渠等成立的“彩画会”、1928年刘海粟等成立的“天马画会”都推动了早期中国水彩画的发展。

抗战时期一批从欧美留学归来的画家如徐悲鸿、吴作人、杨廷宝等带回他们在国外所画的水彩作品。与之更早的李铁夫、李叔同等将西洋水彩画从理论到技巧,更直观地展现在国人的面前。1963年英国水彩画原作首次来华展出,对水彩画的发展可谓一千载难逢的大好时机,可惜被紧跟而至的文化专制主义所扼杀,致使水彩艺术几近消亡。70年代后期随着政局的稳定,水彩艺术开始复苏,至1982年英国水彩画第二次来华展出使中国的水彩艺术掀起了一个前所未有的高潮,只可惜那时的笔者,还在工厂里劳动,不知水彩为何物,更无缘亲睹英国大师们的风采了。直到后来考入天津美术学院才知道这英文为“watercolour”艺术是怎样让人着迷和心动。

自此,中国水彩画展频繁展出。回顾九十年代的中国画坛,水彩是发展最快、最有魅力的画种之一。

《董克诚像》72×50cm 关维兴

第一章 材料工具的准备和应用

- 一、基本的物质准备
- 二、怎样裱纸
- 三、用笔的三点注意事项
- 四、写生水彩最简便的工具准备
- 五、水彩写生的一般步骤
- 六、作品着色过程分析

一、基本的物质准备

当你决定要作一名水彩画家时,以下的东西是你应必备和了解的:

1. 画纸:

水彩画对纸的要求较高,一般以质地洁白、硬度适中、着色后显色正常为好。

水彩画纸因其选用材料不同,质量和纸质也不一样。最好的画纸是亚麻纤维纸,其次是棉制纸,但棉制纸有吸水过快的特点。水彩画家需要各种重量不同的画纸,需要不会因年代久远而发黄的画纸。要求画纸经裱糊整理不会变形扭曲,并对颜料有一定程度的吸收性。

画纸在西方以磅/令(1令是480~500张纸)来计算的,中国一般是以纸张每平方米的重量来标出克重,如保定水彩纸市场就有150克和180克两种纸,克重越大,纸就越厚。

保定水彩纸是一种既便宜又出效果的好产品,遗憾的是因市场变化近年来质量已不尽如人意,在购买时还应仔细挑选。现在市场上还售有外国水彩纸,如法国ARCHS水彩纸和CANSON纸,及英国的温莎与牛顿纸等,只是价格偏高,初学者还应用国产纸为好。

2. 颜料:

水彩颜料的制作,先将原料按需要混合起来,再磨成粉末状的色料,最后将这种色料用水溶性调合剂阿拉伯树液调制而成。颜料的好坏关系到一幅画的成败,有的颜料发乌偏暗,尤其暗部又重不下去,使画面偏灰发粉,这些多是颜料质量不尽如人意所致。

笔者曾请教过有关技术人员,色彩的好坏与其所用水溶性调合剂有重要的关系。一般来讲英国水彩使用一种印度特产胶研制,色彩细腻无沉淀,比较好用。笔者从中国的熊猫牌水彩、马利牌水彩,到

日本的樱花、荷兰的“Van Gogh”、英国的“Winsor, Newton”、美国的“PRO. ART”等水彩广泛实验过,从价格到手感都觉得英国的“Winsor, Newton”比较好用,而且也容易从市面上买到。

各种色料都有各自的特性,在色彩强度,抗晒能力以及透明度等方面均有很大差异。这些有待于在实践中去认识。

水彩颜料有管装、盘装两种。表面看只是颜料形式上的变化,其实最根本的不同在于管装颜料里的甘油成分略多一些,使得管装颜料更易于溶解,更易于我们在作画中使用。

常用的颜色有:土黄、深红、朱红、褐、赭石、橄榄绿、深绿、群青、普蓝等等。其中褐色、群青有沉淀的特性,利用好这一特性能在画面中起到良好的效果。

比如一片灰色,用土黄加群青配制,色彩略有沉淀,又干净,又厚重,比一般灰色调配要好得多。水彩要现用现挤,用后将剩余部分洗掉。因为水彩要求色的纯度较高,为了避免灰尘等外界因素影响,还是现挤现用为好。

色彩的排列一般是视所需要表现对象而定,没有一个固定的排列顺序,而是依情况而定。但冷暖两大色系应分开放好,以免互相影响。

3. 笔:

用笔重要的是尽其所能。中国书画用笔讲究一个“写”字,运笔要求有偏正、顺逆、轻重、疾徐的变化,是一种高层次的艺术追求。所以在水彩画笔、水粉画笔、中国画笔这三类中,我首选是中国画笔。狼毫笔有弹性可塑造、顿挫、点曳,可粗可细。羊毫笔含水量大可收可敛,有疏有密。扁平的水粉笔在塑造面时也是不可少的,可按自己所需配制。尼龙油画笔也有同样效果。这三类笔中水彩画笔是比较昂贵的。水彩画笔有两大类,一种是软毛画笔,包括江貂毛画笔、松鼠毛画笔和聚脂毛画笔等;一种是硬毛画笔,即鬃毛画笔。国产的水彩笔质量多不如意,而国外的又太昂贵,故水彩笔基本不用。优质的画笔蘸水后笔锋是聚拢的,它既不能中间出现大肚也不能膨胀散开,所以在购买笔时,将笔在水里蘸一下,看看笔锋是否聚拢。另外,要保护好画笔以免受潮,受潮画笔容易使笔杆脱落。

用笔,从板刷到勾线笔应有自己一套完整的用

笔序列,这样可多方位地表达对事物的各种感受。

4. 调色工具:

如果在室内作画,最好用白瓷盘,它对色彩反映敏感,而且面积大,易清洗。如果外出写生,则应准备个调色盒,为防止盒中颜色干硬,以密封式为好。但颜色最好是现用现挤,用毕可将剩余残色洗掉。

5. 画架:

应准备画架、画箱、画板。无论在室内室外作画都是必不可少的。

6. 其它:

海绵:它是吸附多余水分和蘸色代笔的好工具。

遮盖剂:它是一种快速结膜的液体胶类物质,用以局部留白遮挡之用。

喷壶:多用于制造肌理效果和湿润画面之用。

盐:在制作某些肌理效果时,它是不可缺少的重要材料之一。

铅笔、尺、小刀、铁夹、胶纸带等也应有所准备。

二、怎样裱纸

水彩画是以水为媒介调色的画种,纸遇水就要起皱,为了避免这种现象,一般是将纸裱起来用。裱的方法是,先将纸均匀刷上水,让其充分涨开,时间不能太短,太短纸没有充分涨开;但时间也不宜太长,太长纸的纤维会破坏。大约在20分钟左右为宜。然后将边缘用布擦净,在纸背面四边抹以白胶即可。或用胶纸带固定四边,应注意的是将整张画纸润湿时,一定要用冷水,不要用热水。因为热水会使画纸表面的含胶层变得不均匀。如果需要的话可用吹风机开到低档沿画纸四周将其快速吹干。水分蒸发的同时,画纸的纤维素收缩,画纸就会变得硬实而又平展了。一定要注意的是应让纸的边缘先干,如果中间先干就会发生崩纸的现象。

有时裱了纸,当湿画法水大时,纸也常常起凸,可将纸双层、三层、直至多层裱在一起,使纸伸缩率固定在一起,这样较大的水上去也没有起凸的现象了。具体方法是:

1. 将底层水彩纸裱好。待干透后,再将第二层水彩纸均匀刷水,待涨开后,再整面刷胶。这一步务必要仔细,以免有的地方刷不均,影响纸的使用。

2. 将所用纸平铺在底层纸上,均匀压平待干后就可用了。

裱纸应注意两点:

底层纸和所用的纸尽量选择同一类。

纸压平时,最后在所用纸上再放一层白纸进行抚平。

多层裱纸的方法同两层的方法一致,不过一定要干一层,再裱一层。这样裱出的纸在外出写生时不必再裱在画板上,使用非常方便。

书中的写生范围在35cm×25cm之间的纸均是用多层裱纸画的。

我所选用的水彩纸为保定180克或150克水彩纸,一般在作画时用无纹理的细面。用这一面的好处是色彩上去能较好保持原貌,而有纹理的一面较粗,颜色上去后会有些沉淀,使色彩偏灰。

三、用笔的三点注意事项

用笔当以沉着痛快,遒劲自然,圆浑厚重,刚柔相济,既充分表现对象的形态,又反映作者性格为佳。故用笔应注意以下三方面:

1. 要想画得整体效果好,就应从大处着眼、大块入手。因此,为了避免跌入琐碎局部中,用大笔作画不无道理。

2. 根据笔毫的性能注意发挥其特性来增强用笔的韵律感。在大小、方圆、繁简等对立形态上追求用笔的变化。

3. 要注意用笔的力度感。在表达物体各种形态上,用笔应包含着或隐或现的力度感,因毛笔是一种并不强悍的工具形态,其表面力度远不及油画笔,故应提倡一种侠骨赤胆、豪壮奇崛的大家用笔情结,而非蝇营狗苟、脂腻粉渍的小家用笔之技。

四、写生水彩最简便的工具准备

这里写生水彩特指的是风景写生。简便的工具带起来方便,使用起来简捷,能使人较快地进入写生状态中。

1. 画纸与画板

用经过在室内托衬过的水彩纸裁成35cm~25cm大小多幅;并备同等规格画板一块。

2. 笔

外出写生一般带3~5支笔即可。这几支笔一定要每支有每支的用途:一支板刷,用于大面积染色。用水粉笔和狼毫笔、叶筋笔,刻画局部与细节。

其它:一盒颜料、水壶、调色盘、画凳等等。再带一些盐在有必要画肌理时使用。