

建筑速写与构思丛书

袁珑

水彩画 —— 作品与技法

365
14

中国建筑工业出版社

建筑速写与构思丛书

袁珏

水彩画

——作品与技法

中国建筑工业出版社

(京)新登字 035 号

本书结合若干例水彩画作品,配以局部特写,讲解作画时的构思和构图所考虑的因素,作画程序和过程,水彩画水份、色彩及笔法的运用,画面某些特殊效果的处理等。另收入作者部分优秀水彩画作品,供读者学习鉴赏。此外,还摘要选录了作者几十年水彩画教学的经验心得。

本书可供建筑类院校、美术类院校学生及广大美术爱好者学习参考及收藏。

建筑速写与构思丛书

袁珑水彩画

——作品与技法

责任编辑 欧阳星耀 许顺法

技术设计 王金珠

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

民族印刷厂印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:6 字数:143千字

1997年3月第一版 1997年3月第一次印刷

印数:1—2,000册 定价:40.00元

ISBN7-112-03018-8

TU·2308(8133)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

作者简介

袁珑，南昌人，1936年出生于开封市，1951年至1958年先后就读于开封艺术学校及北京师范大学美术系，后执教于山西艺术学院、山西大学及苏州城建环保学院，现为中国美术家协会会员，苏州美协理事及水彩画艺术委员会主任，美洲—亚洲艺术学会博学会士。数十年来在高校致力于素描、油画、水彩画、人体解剖学、绘画透视学、建筑制图及西方美术史的教学及研究，其绘画作品多为油画及水彩画，曾多次参加全国性绘画大展、国际艺术家作品联展以及在日本、美国、新加坡和台湾等国家和地区举办的各种邀请展。美国《世界日报》曾载文对袁珑的作品给予很高评价，称“袁珑教授之作品，功力深厚，感情真挚、朴素而深沉，在用色、用笔及构图等方面均极为考究，手法老到，具有东方艺术之神韵，在平凡的题材中透出不平凡的艺术气度与内涵，其表现力之丰富及达到的深度具有绘画之文学性而富有哲理。”

袁珑先生出版有《五人画选》及论文多篇，名字辑入《中国现代美术家人名大辞典》、《中国当代美术界名人录》、《中国当代名人录》等大型辞书。

袁珑水彩画

—— 作品与技法

责任编辑：欧阳星耀 许顺法

封面设计：赵子宽

中国建筑工业出版社

目 录

一、我画水彩画	1	三、水彩画选 (图 19~图 60)	40
二、作画过程与技法分析		四、水彩画教学笔记摘要	82
(图 1~图 18)	4		

水彩画图版目录

1. 庭院 (570×750)	4	31. 牧场 (750×570)	52
2. 卡美尔教堂 (570×750)	6	32. 清波 (750×570)	53
3. 美国国家公园优山美地瀑布 (570×750)	8	33. 无风的海面 (750×570)	54
4. 静静的水巷 (570×750)	10	34. 水乡古镇 (750×570)	55
5. 水乡晨雾 (750×570)	12	35. 加州罂粟——州花 (750×570) ...	56
6. 早春 (750×570)	14	36. 圣克鲁斯的灯塔 (750×570)	57
7. 海风 (750×570)	16	37. 虎丘之春 (570×750)	58
8. 老木屋 (750×570)	18	38. 天平之秋 (570×750)	59
9. 渡口 (750×570)	20	39. 加州原野 (570×750)	60
10. 从圣萨来托远眺旧金山 (750×570)	22	40. 幽居 (570×750)	61
11. 加州的山丘和牧场 (750×570) ...	24	41. 水巷之春 (570×750)	62
12. 老街 (750×570)	26	42. 泊 (570×750)	63
13. 岁月 (750×570)	28	43. 巷中巷 (570×750)	64
14. 江南三月 (750×570)	30	44. 临河人家 (570×750)	65
15. 美国加州海岸 (750×570)	32	45. 昨夜春雨 (570×750)	66
16. 五月 (750×570)	34	46. 长城印象 (570×750)	67
17. 卡美尔海岸 (750×570)	36	47. 河边船户 (750×570)	68
18. 优山美地的春天 (750×570) ...	38	48. 海岸远眺 (750×570)	69
19. 通途 (750×570)	40	49. 瓶与花 (570×750)	70
20. 海的交响 (750×570)	41	50. 有牌楼的小巷 (450×600)	71
21. 优山美地风光 (750×570)	42	51. 老宅 (570×750)	72
22. 春到皖南 (750×570)	43	52. 河上的老木屋 (450×600)	73
23. 水巷之秋 (750×570)	44	53. 过街楼 (600×450)	74
24. 海誓 (750×570)	45	54. 暖冬 (450×600)	75
25. 静静的河湾 (750×570)	46	55. 美国赫氏堡一角 (570×750)	76
26. 伯克利老屋 (750×570)	47	56. 水乡清晨 (600×450)	77
27. 优山美地的象征 (750×570) ...	48	57. 芦墟水巷 (600×450)	78
28. 皖南民居 (750×570)	49	58. 雨后 (450×600)	79
29. 卡美尔教堂一角 (750×570) ...	50	59. 秋韵 (600×450)	80
30. 檐声 (750×570)	51	60. 江南古镇 (450×600)	81

(括号内数字为原作尺寸, 单位 mm。)

一、我画水彩画

在从事近30年的油画教学之后，没想到在50多岁时竟画起水彩画和教起水彩画来。水彩画在规模、厚重感、临场感及绘画语言的表达方面虽然无法和油画相提并论，但其轻快、透明、舒畅和水色交融变幻莫测的艺术魅力，以及在作画过程中的偶然性和随意性效果，确实有很大的吸引力而使我难以释手。

我常去水乡小镇写生，画一些画幅较小的色稿，同时也拍些照片作为资料，但我大部分的作品都是在家里完成的，把写生稿或若干张照片重新加以取舍，设计几个不同的视点或色调的变体画小稿，其中总会有一个比较符合自己的感受和创作意图的小构图出来的。

我注重构图的推敲，一幅较成功的画，其中构图占了一半，因为它是绘画形式美的重要因素。构图不仅仅是被画物在画面上位置的经营或线对画面的分割，它是对画面的总体设计和考虑，其目的是要更好地表达自己的构思。

我用铅笔在正式的画纸上起稿子时画得比较仔细，但这并不意味着在使用颜色时必须按稿子来画。我以为起稿子是个重要阶段，是自己绘画创意的最初表达，是引导自己进入角色的序曲，是调动自己的思维对画面的整体乃至细节处理的考虑，以及作品完成后应该是什么样子的预估。根据所表现的题材设想一个合理的作画程序，如何开始，如何展开，难点或细节在哪里并将如何处理，凡此等等，都是我在起稿子时予以慎重考虑的。

在数年前开始研习水彩画的时候，我最感困难的是对水分的掌握，不善于掌握和控制纸面上水的干湿和笔上水分的多少同表现特定物象的关系；不善于掌握时间的分寸、空气的干湿与温差变化同纸面水分的关系。经过多少次失败之后，终于在实践中懂得和掌握了一些水性，学会了一些“玩儿水”的规律。

纸面很干、比较干、有些潮湿直至画面上水分洋溢，这是从干到湿的序列，这个序列的变化和气候及时间等因素有密切关联，且直接影响作画过程中对物象的物质属性及软硬虚实的表达。一般来说，湿画较虚软柔和，干画则坚实清晰。不管干画、湿画或干湿结合去画，统统是表现的需要，离开了被画物的物质属性及画面空间关系的表达，水彩画中水的运用就失去了意义。

当铅笔稿画好后，我喜欢先用一支较宽的底纹笔蘸清水把画纸全部刷一遍，这样做是为了清除一下纸面上过多的矾，使以后的用笔流畅。根据所画的题材，有时即可在刷过清水的纸面上用较大的扁笔画天空及相应的水面；远端的景物或静物画中的背景，但有时却要等纸面较干时才可着色，一切从表现对象的需要出发。不管干画、湿画，我总是喜欢用大笔开始，大笔富有表现力且能较快地把握住画面的整体色调及效果。第一遍尽可能把色度给够，甚至过头

亦无妨。色彩宁可纯一些。画面上的色彩从纯到不纯容易做到，如果感到不纯再想让它纯起来则是很难做到的。这是水彩画在使用色彩的过程中有别于油画、水粉画或色粉画等画种的一个特点。我喜欢反复地画，一是我的水彩画面均较大，不如此画面就显得空泛；一是想尽可能地深入进去，使画面具有一定的耐看性而不是刷上几笔了事。反复地画，并不是每一遍把画过的地方均再画一次。不是的！我只画那些需要再画的地方。哪些地方需要再画，这要看我对这张画的整体思考，也正是在这种反复画的过程中，画面上诸多对立的因素得到调整，使其统一和谐浑然一体。既然有些地方是多层完成的，就要考虑调色时保持一定的纯度，保持明确的色相及色性，以及画面上已有的色彩同即将画上去的色彩的关系。在多次着色的过程中，凡原为湿画的地方，仍需待画面干透后重新用清水刷湿再作局部的修改或刻画，以使先后的颜色能很好地衔接和结合。有些地方要干湿结合去画，所以我作画时，经常左手拿一支较宽的蘸有清水的扁笔，以备随时去刷湿画面上需要刷湿的地方，这在炎热的夏季作画尤为必要；同时我手头也要准备一些吸水性好的卫生纸或餐巾纸，以便随时吸去画面上过多的水分或因画面上水分的流动侵犯了那些本不该侵犯的地方。餐巾纸的作用还不仅仅是吸去画面上过多的水分，它在吸收水分的同时也会把尚未牢固地附着在纸上的颜色吸收掉，这一特性如利用得好，会在画面上产生很有趣味的特殊效果。

在反复画的过程中，动笔越来越少而思考越来越多。我喜欢在画到一定程度时拿一面镜子看镜中的画面，这样我会发现在直观画面时往往发现不了的问题。我也经常把画放在强光处或较暗的地方来审视。我觉得这都是在作画过程中必不可少的工作，其目的是不言而喻的。

最有表现力的还是画笔，而且是一些用得较旧的画笔。在反复去表现某些特定物象的同时，笔的表现力也得到了充分的发挥。在水彩画中，对笔道趣味的偏爱也是我的艺术追求之一。

对于调色的规律，水彩画同油画没有什么区别，所区别的仅仅是水彩画是以水作媒体用来调色和作画的，正因为水有渗化和流动的特性，所以在调色时就要注意这一特性的运用。当我用一支湿笔蘸上两种颜色时，事实上这两种颜色借助于笔上的水分已经在笔上开始混合，在调色盘上稍加调和然后再画到纸上通过笔的运作又是一次调和，经过这三次调和此时的颜色已多少失去它原有的光彩。千万不要一个劲儿地把几种颜色在调色盘上搅和，颜色的好坏不是见之于调色盘而是见之于画面，见之于画面上色彩关系是否准确。

至于如何运用水分，如何调色及如何用笔，很难说得具体，因为这些问题无法量化，最好的方法还是运用辩证的思维方法多去分析研究被画物象，它会告诉我们哪些地方应该湿画，哪些地方应该干画或干湿结合去画以及用笔的方法。只要勤于实践勤于思考，及

时吸取经验教训，其规律是不难掌握的。

要及时把画笔涮干净，画笔的根部才是“藏污纳垢”的地方，因而我经常象洗油画笔那样来洗我的水彩笔。始终保持颜料、画笔及水的干净对作水彩画来说绝非小事。

另外，准备一块吸水性好的旧毛巾放在调色盘旁边是很必要的，它是我在作画时控制笔上水分多少的最好助手。在上水彩画课时，让学生们都准备一块旧毛巾或旧布放在身边，可避免由于学生在作画过程中乱甩笔上的水色而弄脏教室的地面或墙壁。

最后，我喜欢当画作完成且在画纸干透后，用质地好的橡皮把画面上的铅笔线擦去，因为它已经没有保留的意义。在用橡皮擦去铅笔线的时候，还可以稍微提亮某些颜色的色度和擦去画面上的浮色，使画面更为统一，当然要小心，不要损伤纸面。

二、作画过程与技法分析（图1～图18）

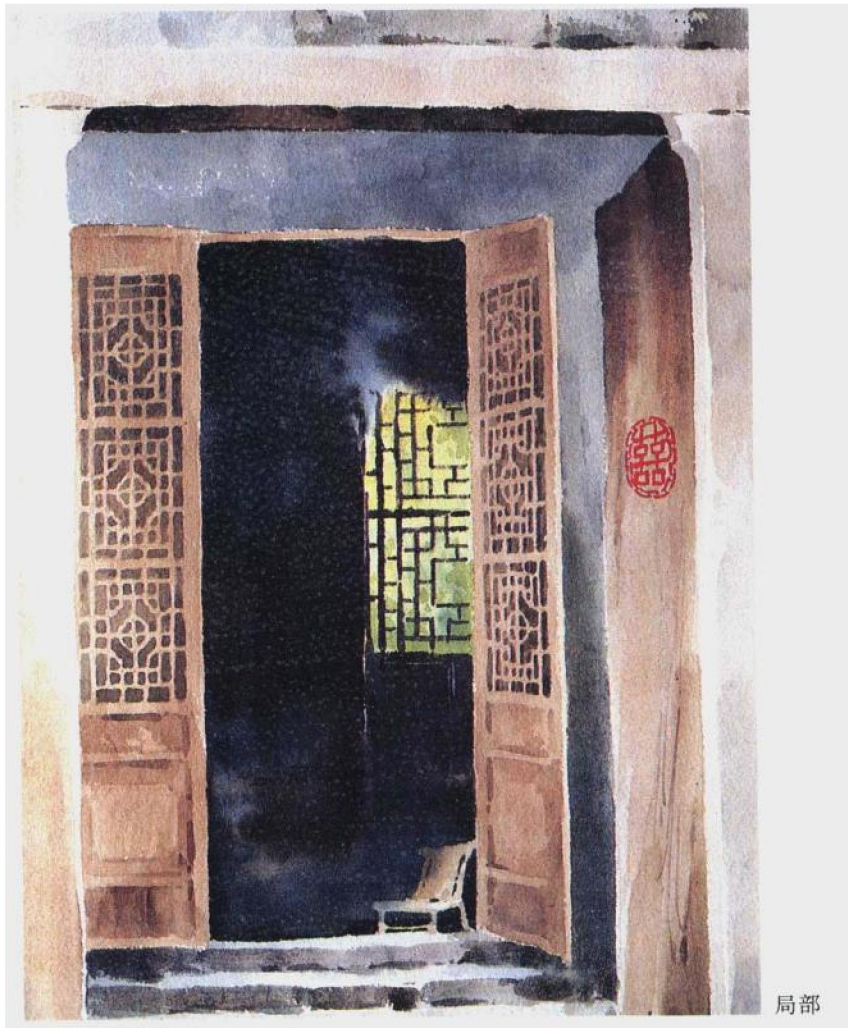
《庭院》

我经常面对一些古老的民居、铺着碎石的深深的小巷及各种各样的石桥深思，它们的诱人之处不完全在于那深深的空间、斑驳的墙壁以及各种形式的门窗，还在于那岁月的沉积而具有的文学性，面对这样的人文景观，总会浮想联翩。

认真地起稿子，正确地画出透视关系，第二空间中门上的花格子应仔细地画出来。

以干湿兼用的方法先从中景画起，确定其明度及色性并注意用笔的变化，然后画前景中两侧的房子。檐口部分用熟褐、深红及普蓝调出，色度应饱和，色性应偏暖，在将干未干的纸上一次画出并注意向下方的色彩过渡，以便和窗子的上部衔接。墙体用湿画法来画并注意同潮湿地面的衔接。窗子应注意上下的虚实关系，用笔应简约到位，在色彩上注意和檐口及墙体的协调。

接下来画第二个院子里的房间，可局部刷湿以求润泽，用色要浓重而偏冷并一次完成，同时画出花格的窗格。画第二个院子的墙壁时，应和中景的墙壁在照度上和色性上作出对比，用生褐调少许土红普遍将那两扇开启的门画一遍，待干透后再用类似的深色画门上的花格。门前的台阶及前景中的石板通道基本上是用干画法画出的，关键在于笔上水分的运用以表现石的质感。此时画面上的大关系已经建立。审视画面，从总体到局部，从前到后反复推敲，对不定的地方加以调整。暗部不宜画得遍数过多，否则颜色发闷而不透明，故深色应一次完成，宁可过头也不要不足。中间色调可作多层加色，以求色彩的微差变化，但遍数也不宜过多且每次应注意和底色的衔接。《庭院》一画全部是用笔画出来的，没有用其他的任何技法，笔的表现力在这张画上得到了较好的体现。

庭院 (570×750)

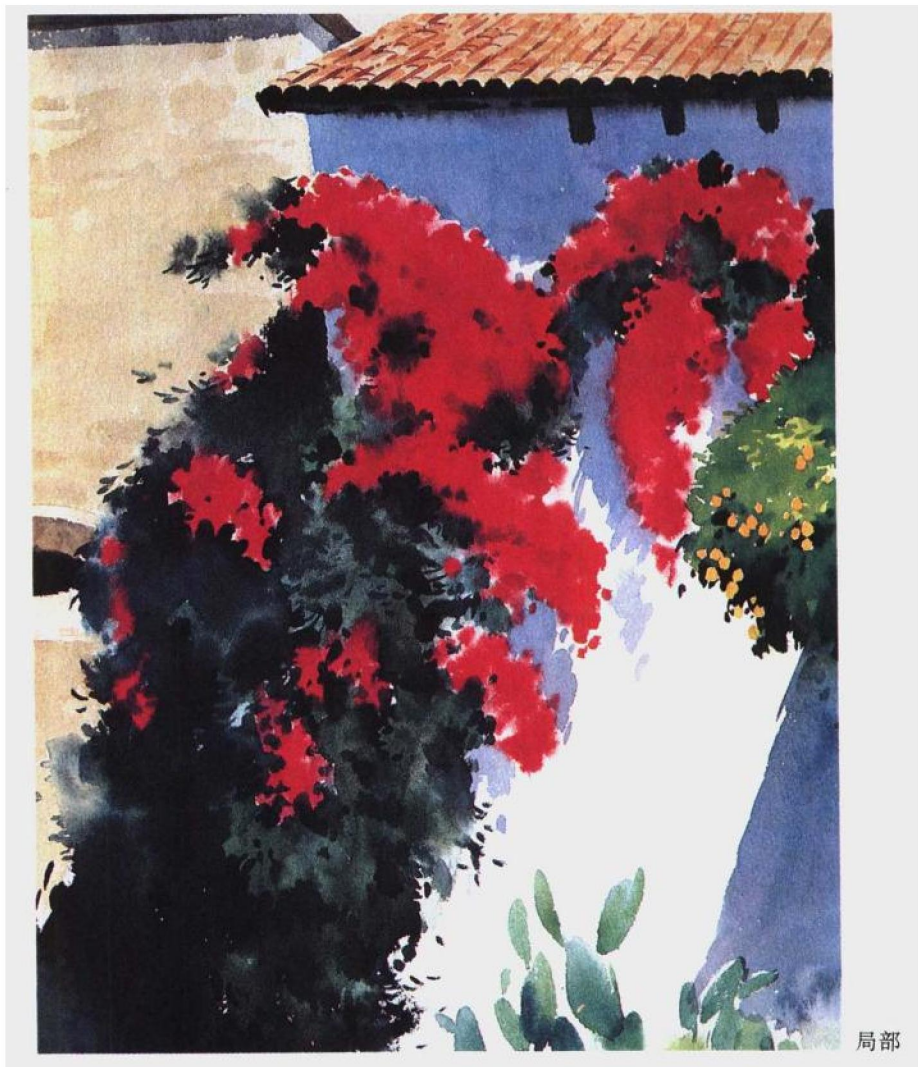
《卡美尔教堂》

在19世纪初,有位从西班牙来到美国西部的传教士,在风景秀丽的海滨城市卡美尔建造了这座教堂并在此传教。卡美尔教堂的迷人之处还不在于教堂本身,而在于布局别致的具有典型西班牙建筑风格的附属建筑及经过精心设计的花园,吸引了众多观光客必到此一游。

我选择这个角度构图,以表现教堂的苍老和环境的特色。仔细地起稿子,准确地画出建筑物的形体结构及透视以及花草树木的基本形态和位置。

用清水把天空部分的纸面刷湿,去刷水时绝不要把水刷到建筑物上面,要准确留出建筑物所在处的干燥纸面,用湖蓝加群青快速地画出一个湛蓝的天空,在右上角留出一点白云是构图的需要。接下来我画爬在墙上的红花及其浓绿的叶子以及右侧的柠檬树,在画之前先用遮挡液把柠檬点出来,其画法是干湿兼用一次基本完成,并用柠檬树的暗面及落影把硕大的仙人

掌衬托出来。叶子暗部的颜色以普蓝为主调以熟褐及深红,颜色饱和但色相应明确。以干画法画教堂的主体部分,以表现其粗糙坚硬的墙面,注意整个色调要亮于天空。画桔红色的房顶及其落影,注意筒子瓦的形态与檐口的关系。所有建筑物色彩的大关系建立之后,转入细部的刻画,如顶端穹隆的体面转折,窗洞的上下深浅变化,钟楼的空间及明暗关系,瓦棱及透视方向等。弧形台面前的小白色花丛先用遮挡液点出来,画草丛、花及后面的石块,从左向右画过去,仙人掌以干湿结合的方法画暗部以衬托出亮部的形态。地面用干画法以较宽的偏笔少蘸水色在纸面上快速横向画过去,使其留出飞白,以表现用碎沙石铺成的地面及其闪光感。纸面干透后,去掉所有遮挡液,画黄色的柠檬并画出白色花丛的暗部。审视整个画面,再作进一步的调整,如教堂墙面的斑驳感是否还需再加几笔,靠近画面中心部分的房顶是否还需再加强一些使瓦的色彩再丰富一些,某处暗部是否再加几笔深色等等。在整体审视下的局部调整,是为了整体的丰富统一与和谐。

卡美尔教堂 (570×750)

《美国国家公园优山美地瀑布》

进入优山美地(Yosemite)山谷,即可看到数条瀑布腾空而下,距它数百米处,细细的水雾伴随着巨大的轰鸣声在山谷中回响,十分壮观,给人一种莫大的视听享受。

我借助自拍的照片并参照一幅由美国摄影家 Greg Lawson 拍摄的该瀑布的照片组织构图,尝试表现一幅难度较高的水彩画面。

起稿子时首先确定瀑布在画面上的位置以及升腾的水雾的面积及形态,不必画得很具体,留得用水色去表现。瀑布两侧峭壁的结构形式不妨画得仔细些,瀑布前方那块突出的山体石壁及上下方生长的树木应细心画出来。

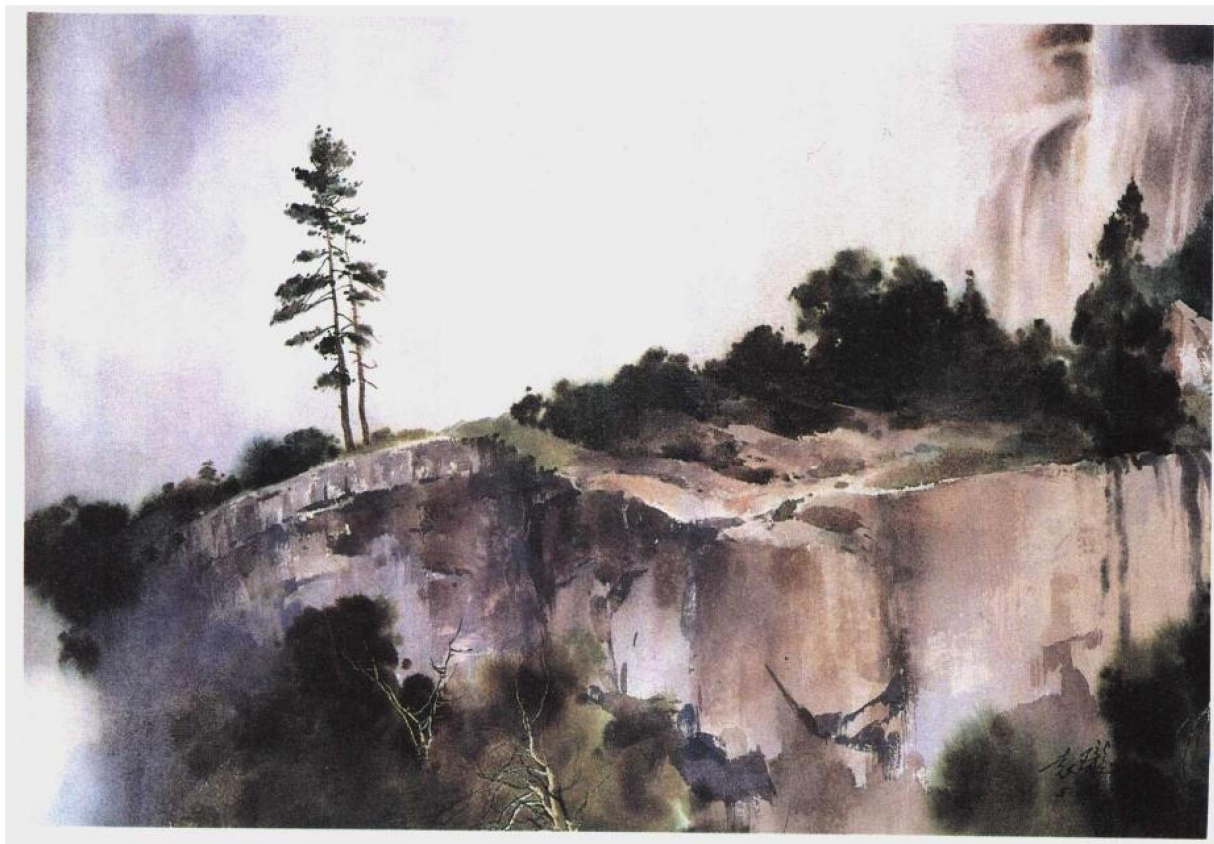
这张画的难度在于由瀑布的水分淋漓渐进地向两侧坚硬的峭壁的自然过渡,即由湿画向干画的自然过渡,这幅画为这种技巧的掌握和运用提供了一个极好的实践机会。

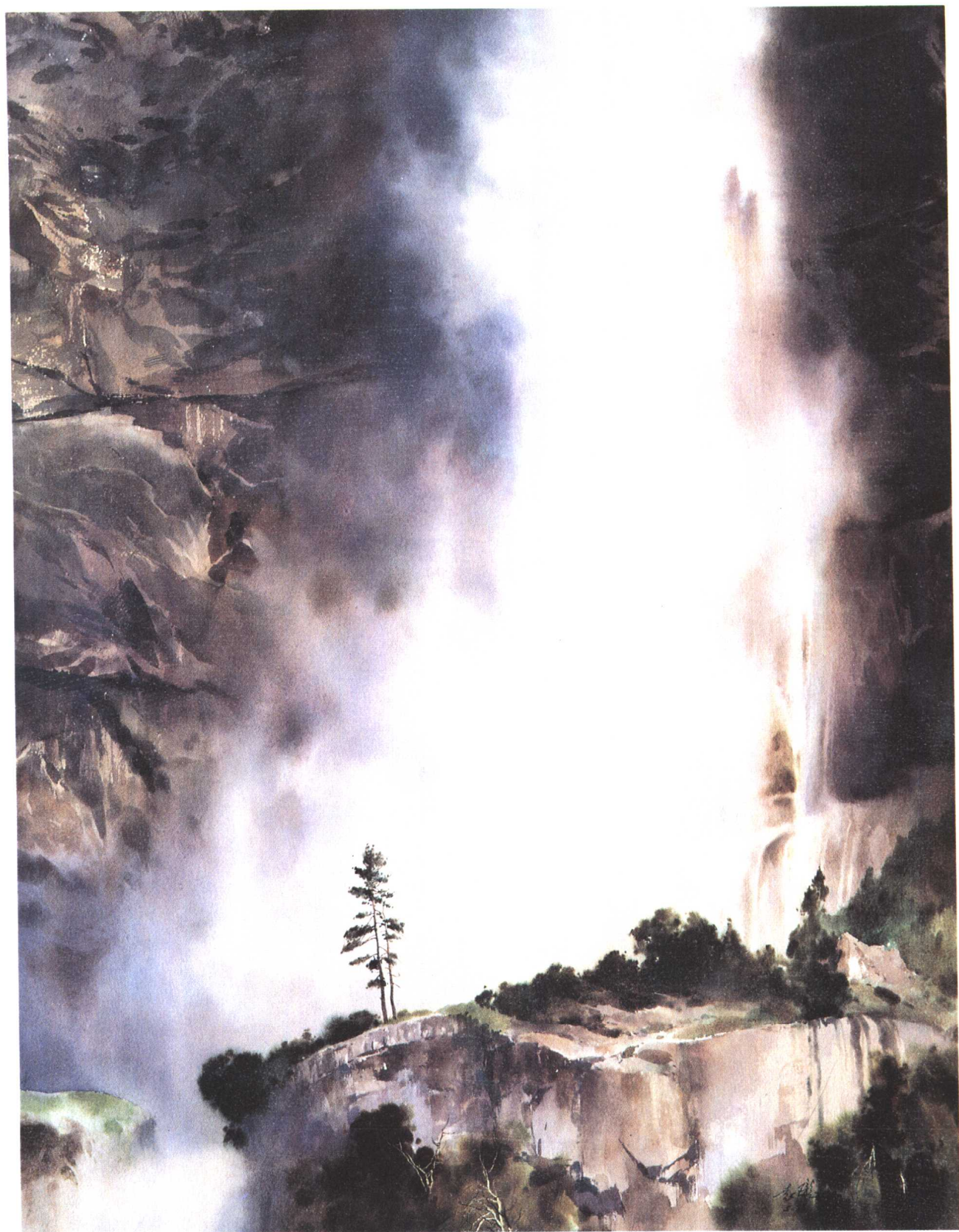
用清水把整个纸面刷湿,尤其让瀑布部分的纸面水分洋溢,用一支中号扁笔以普蓝稍加朱红先画出瀑布左侧的形态,此时水色在纸面上流动,趁纸面很湿,颜色由淡而深加重,并向峭壁部分画过去,让水色在纸上流动但应加以控制,此时瀑布右侧部分的纸面可能将干未干,需再用清水刷湿以普蓝调熟褐画出瀑布右侧的大形。让纸面干透,再用清水刷湿整个纸面,进一

步调整瀑布及升腾水雾的形态,调整瀑布右侧下方的那些细节,如此反复画上六七遍才能表达出这种水的冲击力及水雾升腾的感觉。所谓六七遍,不是每次普遍再画一遍,而是画那些需要再画的地方,也许只有几笔。瀑布两侧的峭壁,作画时由湿画法向干画法自然过渡,在进一步刻画峭壁的结构及其岩石肌理时,我又从最边上的部分开始以干画法、干湿兼用的方法向湿画法过渡。无论从湿画到干画或从干画到湿画,都要注意水色及笔触的变化与衔接。从表现这一景观的特性出发,峭壁也是用多层画法完成的,否则就会显得单薄和空泛。

待瀑布及整个峭壁基本完成且纸面干透后,再以干湿兼用的方法画瀑布前面的那块巨大山石,以湿画法用普蓝调熟褐及橄榄绿画山石上面浓重的树,以干湿结合的画法画山石的体面结构。可采用中国山水画中的皴法,对一些细部作适当的刻画,以求同后面的峭壁拉开空间距离。山石下方的树木其亮面可用普蓝调以桔红,一些亮的枝干在颜色将干未干时用刀片的尖端刮出。

我在作画之前,总习惯闭上眼睛静静地坐上一会,调动自己的记忆和感受,使自己能很快进入角色而成为画面景观中的一员,既要很冷静理智又要有一种表达的激情。在作这幅画的时候,耳边一直响着瀑布那巨大的轰鸣声,似乎又来到了优山美地的这一现场。

美国国家公园优山美地瀑布 (570×750)

《静静的水巷》

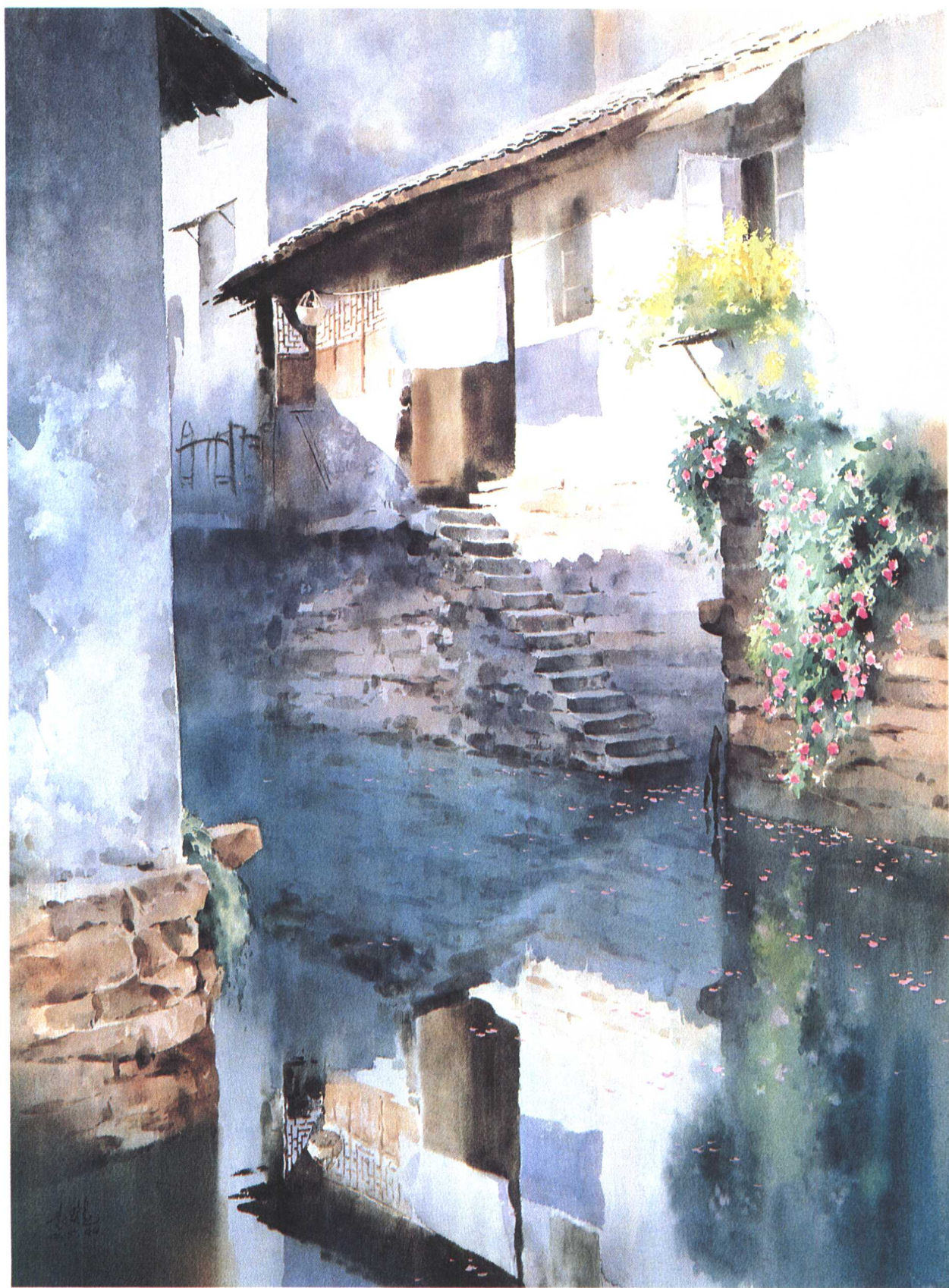
构图确定以后应仔细地起稿子，诸如房屋的实体部分与倒影的透视关系；门窗、影线及通向河面的踏步，河对面驳岸的石块及上面生长的蔷薇；倒影与实体的对应关系等等均应认真对待。

先用遮挡液画出蔷薇花及飘落在河面上的花瓣。从上往下画，先用冷色画出河对面房顶上方的那座楼房房的阴面，以衬托出房顶的受光部，用清水刷湿檐口及下方的部分墙面，用熟褐调群青以饱和的色度从房子檐口的左角向右画过去，注意深色与窗子上方的渐变过渡，并准确地留出挂在檐下的那块白布的上方轮廓线，用干湿兼用的方法画门并准确地留出白布的边缘，以足够的色度画墙面上的落影并逐渐向房基部分画去，自然地连接河面的倒影，接下来用画房屋实体部分的方法画河面房屋的倒影，色性应稍冷于实体部分。用亮而鲜明的绿色画蔷薇的叶子，注意用笔的技巧及大的明暗冷暖关系，同时用生褐调土红等色画蔷薇部分的石基，用暗而冷的颜色衬托出蔷薇花丛的亮部轮

廓，用若隐若现的笔触画石基的层次，接着把下面纸面刷湿，以足够的色度画倒影并趁湿作一些色彩上的加减。画左侧房子的墙壁，其部分露出的檐口用普蓝调熟褐来画，色度要饱和，用笔要准确，而整个墙面的色调是以檐口颜色为基准作深浅变化，其下方的石基是用暖色画出的，其倒影也应暖于对岸物体的倒影色性。此时画面大效果已经建立，接下去是对局部或一些细部的调整与刻画，如通向河面的踏步，由近及远的色度与色性变化，窗格及檐下挂着的小篮，左侧墙壁上斑驳的痕迹及下方石块的质感，对岸房顶上瓦片的投影，架在窗台上的花盆等等。去掉蔷薇花丛及河面上的遮挡液，用玫瑰红画花朵及河面上的花瓣。水面上白色墙面的倒影虽有较强的亮度，但其色度和色性总要弱于和冷于实体部分。你可以看出有些地方是一次完成的，有些地方是多层完成的，不论一次完成或多次完成，均出于表现的需要。如画面上的水面要比现实中脏兮兮的水面清澈明净得多，这也是表现的需要。此画难度较大，要充分发挥水彩画的技巧，并及时审视整个画面，以求细部与整体的统一。

局部

静静的水巷 (570×750)