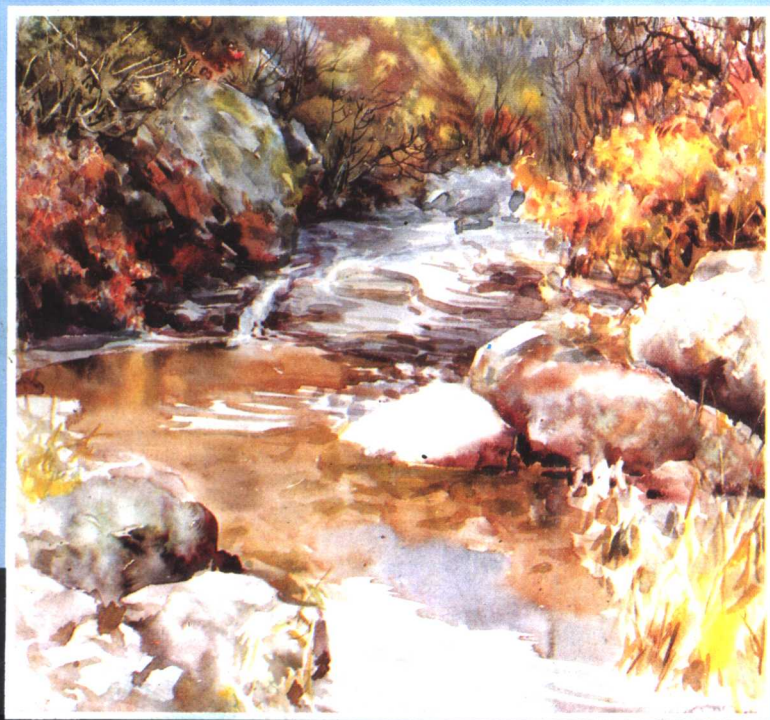

美术基础技法丛书

水彩风景

写生技法

贺建国 编著

SHUICAI FENGJING
XIESHENG JIFA

天津人民美术出版社

水彩 风景

美术基础技法丛书

写生技法

SHUICAI

FENGJING

XIESHENG JIFA

贺建国 编著

天津人民美术出版社

水彩风景写生技法

天津人民美術出版社出版 发行

新华书店天津发行所经销 山东滨州新华印刷厂印刷

1996年 7 月 第1版

1996年 7 月 第1次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 3

印数: 0001—20000

ISBN7-5305-0581-5

J·0581

定价: 10.50 元

序 言

水彩画的重要特点是以色造型,以水调色。借助水的灵性,状物抒情。其水色交融,元气淋漓之状,如诗如歌沁人肺腑,素有“绘画中的轻音乐”之称。水彩画具有明快、流畅、洒脱的特点,曾于18、19世纪风靡英国,流行于欧洲,与油画并驾齐驱。随着当今国际文化交流的发展,水彩画已经成为一种世界性的艺术语言。

水彩画传入中国,虽只有近百年的历史,因其工具简便,表现力强,尤其适于进行风景写生,广为我国的画家、业余美术爱好者及广大青少年朋友所喜爱。课余假日,背上画具,投入大自然的怀抱写生作画,已成为当今时尚。改革开放,中西文化的广泛交流,也为水彩画的发展创造了一个良好的契机,是目前我国画坛很有希望的一个画种。

愿本书能对初学水彩风景画的朋友们有所启迪。不妥之处,欢迎广大读者批评指正。

贺建国

1995年10月于天津美术学院

目 录

一、水彩画的材料与工具

二、水彩风景画的基本技法

三、不同画法步骤解析

- ① 层层叠加法
- ② 由远及近法
- ③ 从暗部开始
- ④ 一气呵成法
- ⑤ 局部分割完成法
- ⑥ 各种技法综合运用

四、自然景物造型研究

- ① 天空、云
- ② 树木、森林
- ③ 水——湖沼、江河、海
- ④ 山石、峰峦、峡谷
- ⑤ 人工建筑物及其它

五、写生色彩研究

- ① 观察——培养审美的眼睛
- ② 整体——贯穿全局的生命线
- ③ 关系——对比与和谐的构成

六、风景画的空间表现

- ① 表现自然空间
- ② 构图与心理空间

七、风景写生的艺术处理

- ① 意境——情景交融
- ② 构思——深化主题
- ③ 形式美——具象与抽象的思考
- ④ 完整与生动
- ⑤ 发挥水和彩的优势

八、作品欣赏

一、水彩画的材料与工具

绘画艺术的一个共同特点,在于画的构思、表现意图,都是通过一定的物质材料所构建的可见形象来体现的。材料本身就是构成作品形式美的一个组成部分。水彩画所使用的颜料、纸张和工具,都有特定的性能和要求,其质量的优劣与所要求的表现效果关系极大。许多画家对材料和工具的选择上,尤其对颜料和纸张的选择上,都是非常认真的。

随着水彩画在我国的普及,水彩画专用材料和工具的制造近年来也发展很快,质量不断改进,基本上能够满足需要。但使用时,应根据不同的要求认真选择。

①画纸:

水彩画纸,一般要求质地洁白、硬度适中,表面有一定纹理(不宜过于光滑),着水后不漏不润、不皱不翘,显色正常,是可以满足练习之用。但由于画家的表现兴趣和作画习惯不同,往往各有所好。也有时是根据所表现的题材和不同的表现效果来选择画纸。

画纸从质地来分,有松软与坚实之分。所谓松软是相对质松,表面粗糙,或有较大纹理。此种纸对颜料的吸附力强,颜色流动受阻而缓慢,留于凹凸之间常常形成相应的肌理或纹络。恰当地运用其特性,可呈现一种特殊的肌理之美。质地坚实的纸表面平滑,颜料吸附性差,颜色流动较大,难以稳定在应有的位置,所出现斑斑水迹也不易控制。但这种纸在颜色未干时极易擦洗或被吸附,所以很适用对印、喷淋洗涤等画法,其效果也别有情趣。

实践证明:存放数年的画纸其化学性能已趋于稳定,较同类新纸的手感和显色效果优越。但受潮变质或漏矾则不宜使用。

②颜料:

水彩画颜料是用水溶性胶质调和染料及各种添加剂制作而成。为防止蒸发干燥和使用方便,多用锡管封装,配套装盒出售,国产的水彩画颜料品种很多,以天津美术颜料厂出品的“鹰牌”和上海“马利牌”为好。因市场多有成品,本文不再详述。

③调色盒:

水彩画专用的调色盒有以铁制和以塑料制造的,也有大小不同的型号。小型的轻便,但调色面积小,画大幅时则不适用。为了防止盒中的颜料干硬,以密封式为好。

但也有一种完全敞开式的调色盘,调色面积大,颜料现用现挤,画完即将剩余的残色洗掉。

④画笔:

虽然市场上有专用的水彩画笔,但不一定适合每个人的使用习惯。为了丰富表现效果,我除了使用水彩笔外,更喜欢使用各种各样的国画笔。例如用叶筋笔、衣纹笔画线和树枝,利用提斗笔涂绘大面积的饱和色彩。又如板刷是大面积涂水和涂色的有力助手,竹片或喷枪、海绵都可以代笔使用。从更广泛的意义上说,它们也是“笔”或可称之为“竹笔”、“喷笔”、“海绵笔”也未尝不可。使用多种多样的涂色工具,其目的是为了丰富水彩画的表现效果。但初学者应谨慎使用,使用不当时非但不能提高表现力,还可能会破坏画面的统一和完整性。

⑤画具:

风景写生,一般采用便携式画夹或多功能画箱。画夹既可储存画纸,又可兼作画板,携带和使用都比较方便。

一般写生画箱多为油画设计,笨重而又不

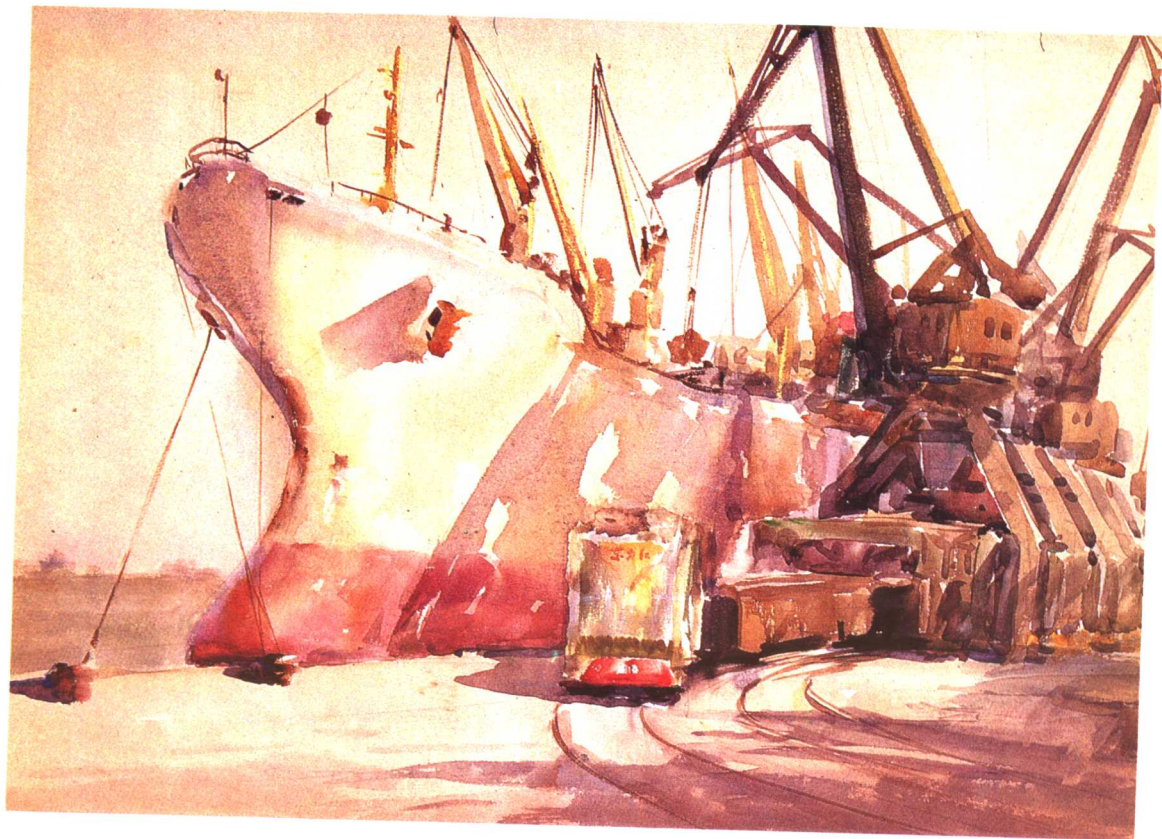

图1 码头即景

水彩画以透明画法为主,格调明快、色彩丰富。其表现效果依赖于熟练地表现技巧,同时也依赖于品质优秀的颜料、纸张和得心应手的绘画工具。

适用。如有条件自己设计或制作适于画水彩的轻便画箱是最理想不过的了。画箱盖兼作画板,如采用双层折叠式,用时展开能使画面增加一倍面积,这样小画箱也可以画大幅作品。画箱底除了存放颜料、色盒、水壶及所用杂物之外,还可以考虑做成活动画架。一箱多用。

水彩画的画板,为了能够控制水分流动的方向,最好既能平放,又适于向各个方向倾斜或转动。

⑥ 其它:

海绵:海绵的用途有三:一是吸附多余水

分,二是蘸色代笔使用,三可做清洗工具。

遮盖剂:遮盖剂是一种可以很快结膜的液体胶类物质。用以局部留白遮挡之用。用毕揭下可继续着色。(天津美院北方艺术公司有售)

橡皮:橡皮除用以擦拭铅笔线,还可用以对某些纸张的加工处理。有的水彩纸(如保定水彩纸)经擦拭后,可强化颜色沉淀后的肌理效果。

砂纸:经砂纸处理过的水彩画纸表层更加蓬松,颜色容易附着,而且可呈现特殊的肌理效果。但手工水彩纸则不宜打磨。

二、水彩风景画的基本技法

绘画本无一定的方法。水彩风景画所描绘的对象千差万别,每个人的体验不同,表现意图不同,表现技法自然是多种多样的。中国古语说“外师造化、中发心源”,画家从大自然获取灵感,产生表现的欲望,这是绘画技法产生的原动力。历代画家成就卓著者,都是富有创造性的。水彩画的技法也正是这样积累和发展起来的。

在每幅画中,技法都是为特定的表现内容服务的,是艺术整体中有机的组成部分。许多表现技法都不是绝对的。例如人们常说的“湿

画法”、“干画法”之分,其实本没有什么明显的界限,只是相对而言。真正画起画来,又常常是干中有湿,湿中有干,随机应变,自然得体。为了教学和研究的方便,我们不得不暂把各种技法进行单独分解剖析,以便于理解和掌握。

艺术贵在创新,最忌千篇一律。本章列举一些常用的技法,目的在于帮助读者理解水彩画技法的基本构成,以自身的实践体验启发独立思考,以调动每个人的创造潜能。美的追求是无止境的,技法的创新也必然是日新月异。

①平涂:用画笔(或板刷)蘸取适量已调好的颜色均匀涂布于画面。练习时注意体验颜色浓度(含水量)与表现效果的关系。

②渐变:平涂一色后,趁湿连续平涂第二色或第三色,使两色相连处颜色互相渗化,形成自然过渡的渐变效果。

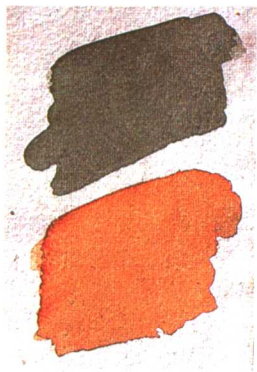

图2 平涂

图3 渐变

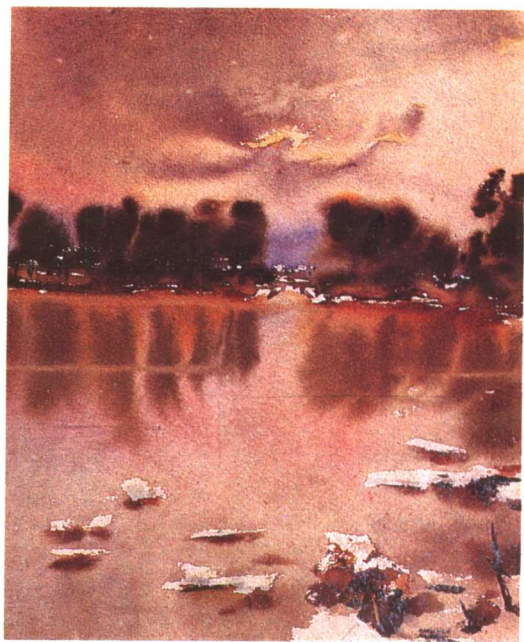

图4 平涂和渐变应用示例

③飞白：在行笔过程中快速掠过画纸，未着色部分留下不规则的空白，叫做飞白。表现海浪、瀑布、稀疏的树叶多用此法。

图5 飞白

④留白：水彩画亮调子或空白处，都要有计划的留出，然后再以淡色罩染。一般忌用白粉。实践证明，即使局部使用白粉，都会影响整个画面的透明效果。不便留白的细线条或较为复杂的形体，可使用绘画遮盖剂进行遮挡，也可取得较好的效果。

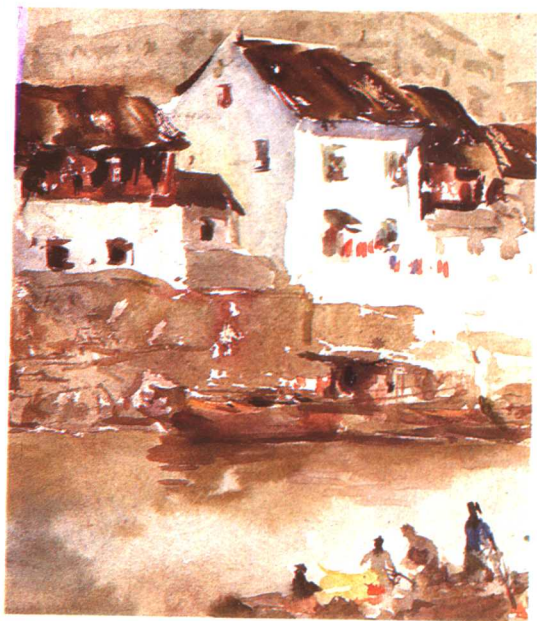

图6

图7

上图：白房子留白示例。

左图：

使用遮盖剂留白法示例。

先用遮盖剂将树干、树枝的部分涂盖，着色后掀去遮盖膜，可继续进行描绘。

⑤ 扩散：在涂有水分或底色的画纸上，趁湿点画另一颜色，该色向四周蔓延，形成扩散的虚幻轮廓。扩散的效果与不同颜料的性质和浓度有关，同底子的干湿程度和纸的特性也有关。当颜色未干时，调整画板的倾斜的方向和角度，可出现不同的扩散效果。

图8 扩散效果之一

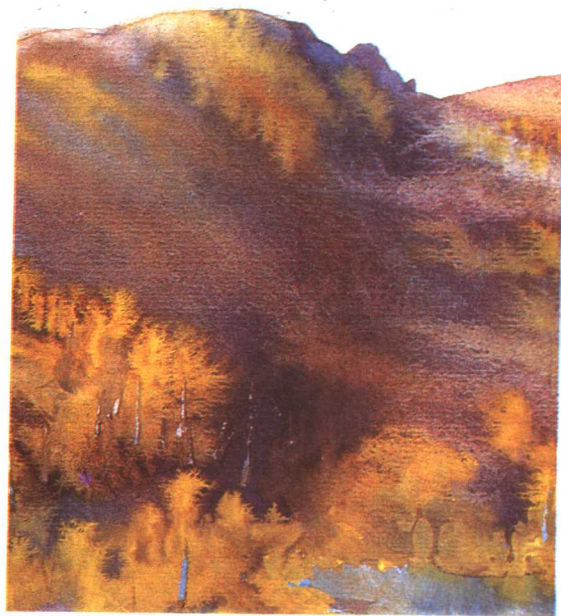

图9 扩散效果之二

图10 扩散效果之三

⑥ 纸上调色：以画纸的某一着色局部为“调色板”，用画笔直接蘸取颜料进行色彩混合，直到达到理想为止。由于颜料没有经过过分搅拌，更带有丰富和浑厚的趣味。

图 11

图 12 撒盐效果之一

⑦ 撒盐：在未干的色底上撒上盐粒，盐溶于水后向周边扩充，排开颜色，出现雪花状花纹。盐粒的颗粒不宜过大，未溶解的残留盐分对作品的保存不利，使用时应注意节制。

撒盐的时机对肌理形成影响极大。纸面水分过大时效果往往不明显，待即干而未干时撒盐，所形成的纹理变化显著。

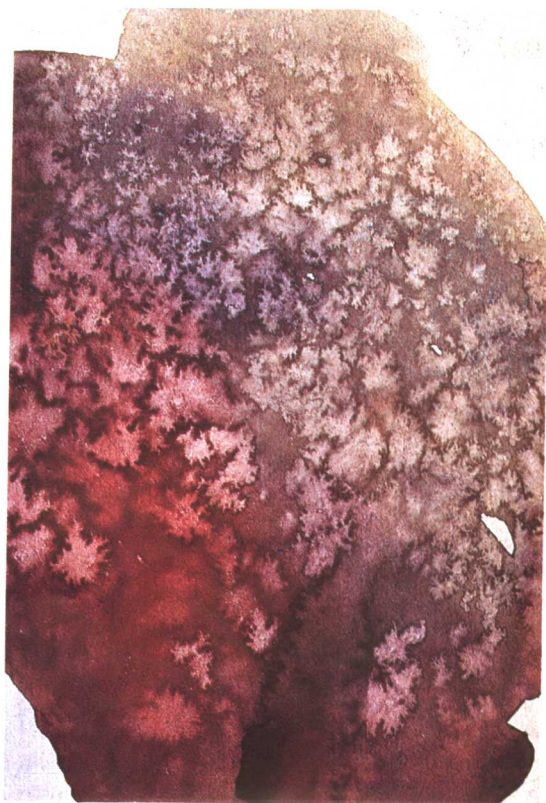

图 13 撒盐效果之二

⑧点水法：在未干的色底上点上水滴或含有淡色的水滴，可出现放射状花纹，适于表现雪花、石苔、树皮等肌理变化，用以表现夜景灯光闪烁，也有特殊效果。

⑨沉淀：将水彩纸用橡皮用力擦拭（或用细砂纸轻轻擦过），然后用大笔蘸足混合后的颜料“摆”在平放的画纸上，这时颜料由于质地不同，有的在水的上层浮动，有的则在水的下层附着，微微晃动一下画板，斑驳的肌理效果即可出现。

所使用的颜料中，应包含有土黄、钴蓝、群青、大红等颗粒性较粗的颜料。

图 14 点水画法示例

图 15 沉淀法示例

三、不同画法步骤解析

① 层层叠加法

先用铅笔轻轻起好稿子,然后用稀薄的淡彩逐步区分出各部分的明暗关系和色彩变化。干透以后,再用稍浓一些的颜色画中间调子。经过整体地观察和比较,调整色彩关系,最后加深画面上最重的调子部分,至完成。这种方法从淡调子开始,由浅入深,层层推进,可以一边画,一边分析、思考,在造型和色彩处理上慢慢推敲,有条不紊地进行整体关照和局部刻

画。着色基本上(不是绝对的)是在干透后的底子上进行的,通常也叫“干画法”。

干画法平稳、从容,有利于把握复杂的形体结构或进行局部的深入刻画。也适于初学写生的技法练习。但颜色重复遍数过多易灰易脏,特别是暗部的颜色,应注意透明感的表现。在不影响表现要求的情况下,应尽量减少着色重复。重复着色时,一般应等底色干透,用笔宜轻快敏捷,不宜反复涂沫。

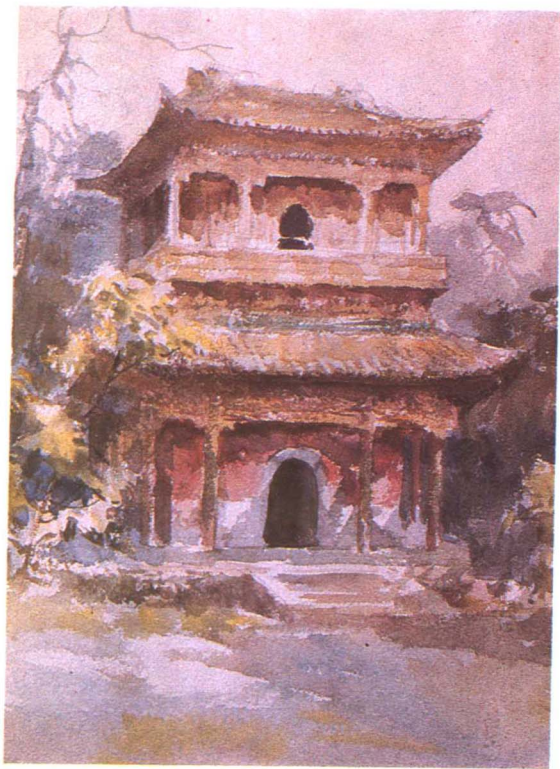

图 16 古庙

步骤之二

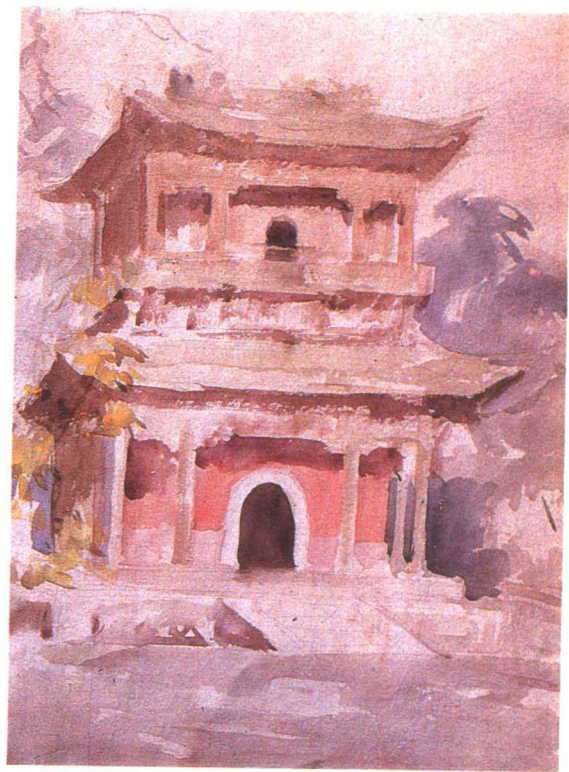

图 17 古庙

步骤之一

②由远及近法

描绘大场面的风景时,一般先从远处开始。大多数情况下是远处浅淡,近处浓郁;远处虚,近处实。这样由虚到实,由浅到浓,顺应

一般的着色程序,有利于整体关系的控制。(图 18、19)就是先画远处的天空,然后用略重一点的颜色画远山,再用略重一点的颜色画近一点的远山,然后再用中间色调画中景,最后用重色勾画近景的树枝。

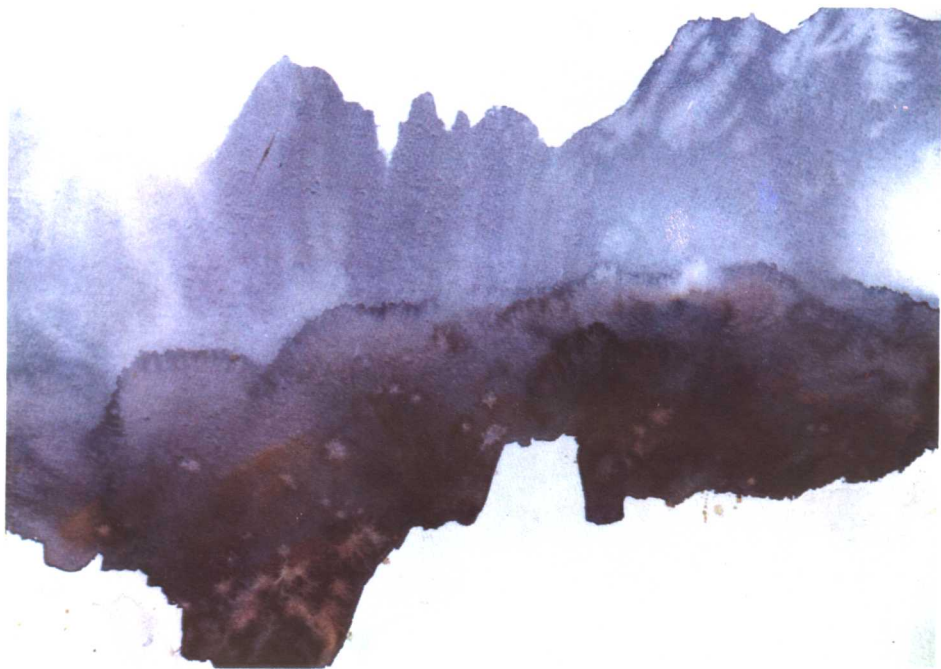

图 18

长城秋色

之一

图 19

长城秋色

之二

③从暗部开始

从淡色开始的画法虽平稳,但往往过于拘谨,惟恐过了头不好收拾。着色遍数过多又影响透明效果。如果有了一定的经验,应可以尝试从暗部开始的画法:找准画面中最暗的部分一下子给够、给足,画到位,这时画面上的亮色则不画自出,在暗色的对比下显得特别明亮。有了明暗两端的极限参照,再画中间灰调子的色阶变化就容易多了。从暗色向灰调子推移,最后根据整体情况以淡色罩染亮部。

图 20 雪景 之一

图 21 雪景 之二

图 22
雪景

之三

④一气呵成法

阴雨或雾天,天地浑然一体,为了体现朦胧含蓄的艺术效果,采用湿画法是比较适宜的。有时需要把画纸预先浸湿,有时需要部分浸湿。着色从远景或浅淡的颜色开始,稍干时画上远景,再等干些时候画上近景,或用点彩、喷淋、撒盐等方法丰富表现效果。等画面干透时,一般不再加工或很少加工。

一气呵成的画法,需要事先作好计划,用几只笔同时调好颜色备用。因为一旦“战斗开始”,就需集中精力全力以赴,不失时机地,果断而准确地涂绘各种颜色。并随时注意可能

发生的种种问题,及时采取应急措施。例如:积水过多时应及时吸掉,颜色过淡时应及时填充,画面遭到污染时应及时擦洗,如此等等。至于什么时候才可以加色,笔上的水分含量多少,都会影响预期的效果。许多要靠经验的积累,其中也包括对不同纸张性能、天气、环境的掌握。这种画法由于偶然性因素较多,一般不要过分拘泥于不太重要的细节的准确与否。例如画树叶时多了一些、少了一些,只要不影响大的气势都可灵活变通。特别是当画面出现了一些意想不到的美妙趣味时,应善于利用,化弊为利。经验多了,就能把偶然才出现的东西变成可以驾驭的必然因素。

图 23 雨中装卸

画天空时,将画纸上半部涂水或浸湿,趁湿画出天空、轮船和吊车的颜色,随即向下半部推进,控制水分的干湿变化,以体现不同的虚实关系。上下贯通,基本上一次画成。

⑤局部分割完成法

水彩画的许多技法的实现,需要准确地把握时机,无论是填加或是修改,或实施某种技术处理,都是如此。一张作品的制作,尤其是大幅或大场面的描绘如果全面铺开,肯定顾此失彼。在这种情况下,采用“集中兵力,打歼灭战”的办法“各个击破”是行之有效的。

例如下图中的海面、船只、沙滩三个部分

就是分割画成的。因为每个部分都要有湿画法来完成色彩的渐变与衔接,必须一一分别进行处理。为了照顾整体关系,也不一定非要把某一部分彻底画完再去画另一部分,在不妨碍技法实施的情况下,也可以交叉进行。

为了防止水色乱窜,应注意进行水分隔离。下图中利用船槓亮部边缘留白的办法保护了船体的轮廓,这样,海水部分和船体部分的细节描绘,可同时进行操作。

图 24 落潮