

水彩画教学与创作

The Teaching and Creating of Watercolour

◆李水成 著

湖南师范大学出版社

水彩画教学与创作

——

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画教学与创作 / 李水成著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2007. 9

ISBN 978-7-81081-796-7

I. 水... II. 李... III. 水彩画—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第141496号

水彩画教学与创作

李水成 著

责任编辑: 周基东

摄影: 徐立斌

排版制作: 流暢图文

责任校对: 胡晓军

出版发行: 湖南师范大学出版社

地址: 长沙市麓山 邮编: 410014

电话: 0731.8853867 传真: 0731.8872636

网址: www.hunnu.edu.cn/press

经销: 湖南省新华书店

印刷: 湖南新华精品印务有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/12 成品尺寸: 280mm×280mm

印张: 10

版次: 2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

印数: 0001—1600册

书号: ISBN 978-7-81081-796-7

定价: 80.00元

WATER COLOUR

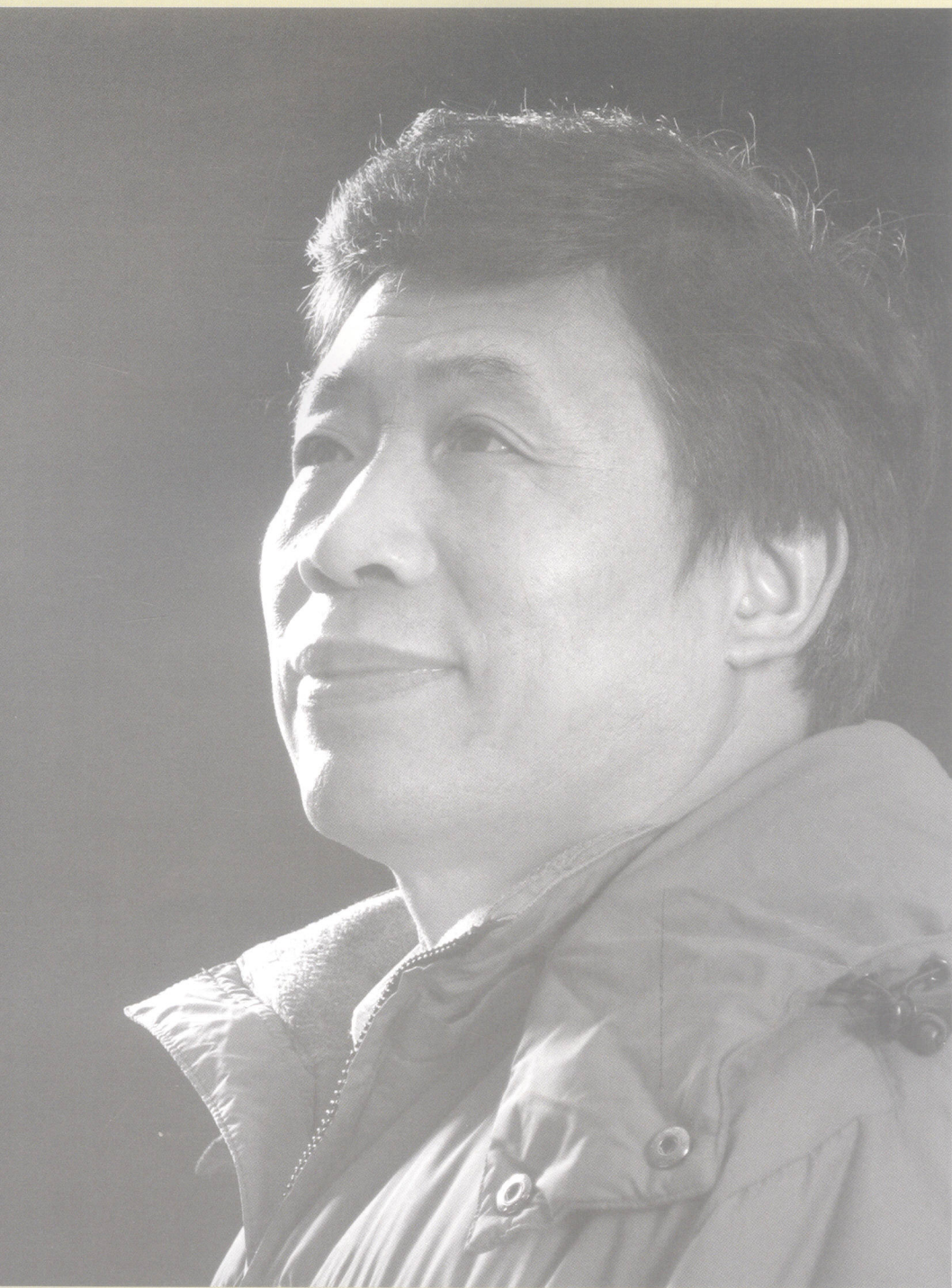

The Teaching and Creating of Watercolour

水彩画 教学与创作

李水成 著

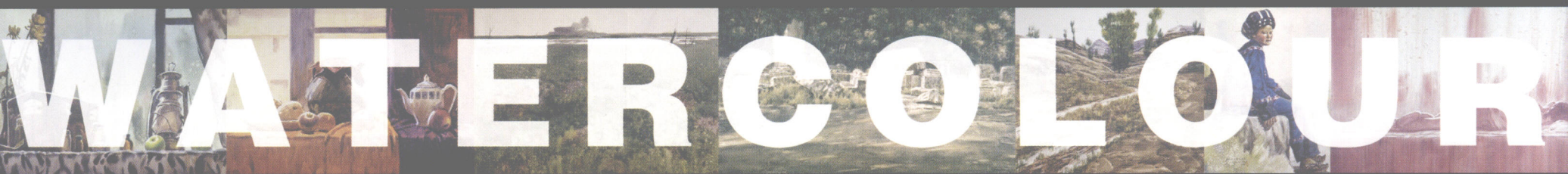

- ◎中国美术家协会会员
- ◎湖南省美术家协会理事
- ◎湖南省美协水彩画、粉画艺术委员会主任
- ◎湖南师范大学美术学院教授、水彩画教研室主任、硕士研究生导师
- ◎湖南科技学院客座教授

- ⊙1950年，生于湖南省宁远县礼仕湾村。
- ⊙1958—1964年就读于礼仕湾完全小学。
- ⊙1964—1969年就读于宁远县第四中学。
- ⊙1972—1975年就读于湖南师范学院艺术系美术专业，毕业后留校任教。
- ⊙1980—1981年进修于广州美术学院油画系。
- ⊙1982年油画作品《初探》入选湖南省美展。
- ⊙1983年油画作品《瑶胞二嫂》入选湖南省美展。
- ⊙1987年油画作品《反攻前夕》《历史的镜头》《一往无前》入选湖南省纪念建军60周年美展。其中《历史的镜头》获二等奖，同年被评为讲师职称。
- ⊙1989年水彩画《瑶家女》入选杭州中国水彩画大展，《小女孩》入选湖南省水彩画展，油画《夏夜》入选湖南省第三届油画展。
- ⊙1991年水彩画《西南小镇》入选中国西湖艺术节大展。
- ⊙1992年晋升为湖南师范大学美术学院副教授。水彩画《窗前的花》入选中国香港水彩画大展。
- ⊙1994年油画作品《教授当年的启蒙老师》荣获中华人民共和国教育部优秀作品奖。
- ⊙1996年出版《水粉静物写生指导》。
- ⊙1998年晋升为湖南师范大学美术学院教授、硕士生导师，水彩画《童趣》《荷塘垂钓》《山镇》发表于《美术》杂志。
- ⊙1999年水彩画《夏日清风》入选第九届全国美展，出版著作《素描——人像写生指导》。
- ⊙2001年水彩画《蓝色之梦——月光曲》入选首届中国水彩人物画展。《旧居前的遐想》荣获湖南省纪念中国共产党成立八十周年美展铜奖。
- ⊙2002年水彩画《赫石坡的阳光》入选中国第六届水彩画、粉画展，《农家菜地》荣获中国水彩画写生精品大展优秀奖。
- ⊙2003年被选为湖南省美术家协会水彩画、粉画艺术委员会主任，水彩画《宋家山河边》入选首届全国小幅水彩画展。《玫瑰色的梦》入选第二届中国美术金彩奖全国美术作品展，并被展览组委会收藏。
- ⊙2004年水彩画《废墟上的阳光》入选第十届全国美术作品展，并荣获湖南省优秀美术作品展银奖。
- ⊙2005年水彩画《西北的印象》入选第七届全国水彩、粉画作品展，《洞庭谷雨》荣获湖南省第六届水彩艺术展金奖。同年荣获湖南省第一届大学生艺术展优秀指导教师称号。
- ⊙2006年水彩画《婺源菜花香》《玫瑰之梦——温馨曲》入选中国水彩画教学与创作百年回顾展。

WATER COLOUR

自 序	006
第一章 当场写生与依据素材绘制	008
第一节 关于写生	008
第二节 关于利用素材绘制	008
第三节 关于习作与创作	008
第四节 关于题材与手法	009
第二章 水彩画教学三乐章	010
第一节 水彩静物写生与创作	010
第二节 水彩风景写生与创作	011
第三节 水彩人物写生与创作	012
第三章 作画随想笔记	013
第一节 静物作画笔记	013
第二节 风景作画笔记	014
第三节 人物作画笔记	017
第四章 水彩作品	019
静物篇	019
风景篇	032
人物篇	094
附教学及生活照片	116
后 记	118

自序

本人从事高校美术教育已有三十余载。先前是承担美术基础教学，后由于个人兴趣使然及教学需要，逐渐将精力集中到了水彩画教学与水彩画创作上来。无论是美术基础教学或是水彩画专业教学，我都主张与坚持学生须注重基础的学习与研究，即学前人的、传统的东西，学规律性的东西，这是赖以立足的基地。创新也要教，但那主要是启发学生的思维与意识。谁都明白，任何艺术门类缺乏基础都无资格言创新。创新有时是有意的追求，有时是不经意间的产生，有时可能自己不觉得，但却为他人察之。创新产生于认真的实践中，是自然而然、水到渠成的平常事。

作为美术教师，向来须具有双重能力，即自己能画还能教会学生画。这是美术教育者与画家的不同之处。本册中的文字部分就是因教学思考而作。有对某些问题的探究，也有对一些作品的感言，虽不完备和欠成熟，但确实是本人教学与艺术实践的点滴记录。本册中的作品绝大部分是与学生同画之。所以，我很能体验到王肇民先生所言“与学生同画这种教学方法是对教师莫大考验”的个中滋味。在学生面前作画，有画得顺手的，也有很不顺利的，但作为示范的目的须尽力地反映出来，这自然也是对教师的一个莫大鞭策。几十年间的作品累积可谓成百上千，但满意的不多。在选择上既要考虑到不同年代的纪念性，也要尽量顾及到作品形式特色的丰富感。这次决定出版此册系由朋友、学生的多方催促而成，也算对历史有个交代，了却心中一个心愿。

序本想请德高望重的老先生们写，但恐有请人替己说好话，甚至说违心话之嫌，难为别人，不如自己说几句由衷之言实在些，以此为序。

2007年元月16日于新棠村

西洋水彩画传入我国，很受国人喜欢。从传入时的萌芽期、形成期到现时的繁荣期，虽历时不算短，有文记载为1715年始至公元21世纪初，但其普及与发展是很快的。追溯其间的历史，水彩画的发展，近乎都是伴随着水彩画教学史与水彩画创作史而演进的。也可以说，这期间不同时段的水彩画家往往是教学与创作两者兼而有之。本人也不另外，本册中的全部作品既是创作，也是为教学的示范作品，两者很难分离，而且也不应分离。而水彩画作品产生的途径则先以写生方式体现，是经过很长时间的演变，再出现了以素材绘制或离开自然对象完全凭想象进行创作的方式，这不难理解，因为水彩画是最适宜于对景写生的画种之一，它虽有局限，但也是极有表现力的画种之一。我们应当认真研究之。

第一章

当场写生与依据素材绘制

美术作品产生的两条途径一是当场写生，二是依据素材绘制，这个问题本身并不复杂，但时下却有些不谐之音，有人宣称自己是写生型画家，有人将自己定位为创作型画家。前者批评后者闭门抄袭临摹照片，后者指责前者只会写生，作品缺少容量与深度。究其原因两者看问题的片面与局限，同时也缺乏换位思考的宽容度。喜欢写生产生作品没错，喜欢根据素材绘制作品也没错，而以自己的思维定势和喜好习惯要求别人则是不可取的。

第一节 关于写生

写生意为对一切物像的描绘和表现，是画者与自然对象的直接对话与交流，感受新鲜，意念单纯而无杂念，激情迸发，触物生情，观景生趣，有感而发，故画面显得直率而真诚，毫无做作与修饰，这是写生作品最为可贵之处，也是写生作品的最有价值之处。一件理想的写生作品往往不可重复的原因也在于此。《农家菜地》（见图24）因写生时感受新鲜和心中激动其效果生动轻松，后因应酬需复制一幅，未曾想效果判若两人所画。写生，不管是画人，还是画景，都有着最佳的视觉距离感，包括视觉上的心理感受反应，视觉上的色彩效果反应，视觉上的形状气势反应及微观上的视觉肌理形态反应。对此，至今很少有人注意和研究它。听一种美妙的立体声音乐，最佳的听觉距离使人能感受到震撼人心的立体声效果，距离远了其音响效果与其他形式的音乐效果无异。很多人看过世界名画的原

作，最佳的视觉距离感使观者激动不已，如痴如醉，但看其印刷品，却不激动，故有前辈提醒后学者，不要被印刷品看坏了眼睛。曾记得靳尚谊先生也感叹，印刷品上那原作中打动人的东西没了。自然界清新雅致的色彩在照片上和印刷品上变得面目全非。身临黄山观景作画，感受强烈兴奋，表现欲望顿生；面对一张黄山照片，毫无身临其境时的感受。由此，我们应当明了古人主张行万里路，遍历广观及心师造化的真正内涵。

第二节 关于利用素材绘制

我们在赞赏写生途径的同时，也不能否定与贬低利用素材绘制作品这一途径的必要及长处。静物写生时间长了，瓜果蔬菜和鲜花都会腐烂凋萎；人物写生时间长了，其神态疲惫难以持久，特别是户外风景写生，时间不允许久画，光线不稳定，气候难保证，环境有干扰，画家的心情常常受到影响而难以冷静。面对美景，作者可能非常想画，但由于观众围观，或由于阳光照晒，或者是环境极差等诸多原因不得不草草收场，甚至放弃。在安定宁静的画室内，面对一张未能完成的写生习作进行整理，对一张需要重新创作和放大的作品，对自己很想画的一幅题材，依据照片素材资料，从立意、布局形式到手法运用，可以心平气和地周密思考，可以从容冷静按部就班地进行，也可以反复地推敲与修改，于是画家也就体会到室内安然稳定环境的可贵与难得。在这种没有多顾之忧的环境里，画家完全可以全身心地投入，根据自己的设想与追求，锲而不舍地尝试与探索。如《藤蔓窗口》（见图49）、《窑洞前的遐想》（见图58）就是很好的例子。这种途径完成的作品虽少了些写生作品的直率与随意，但却多了些丰富完美耐人寻味的内蕴与分量。诚然在水彩画教学中，应当遵循先写生再利用素材绘制的程序。因为没有必要的技法与技巧，就谈不上有会利用素材进行创作的起码能力。

第三节 关于习作与创作

在我国的美术教学中，习作与创作的界限是很分明的。如中低年级

一般都是基础课，课堂上完成的是习作，高年级则是创作课，完成的是毕业创作。在画家中间似乎也有这种概念，如当场写生往往被称为习作，而离开被表现对象，凭想象依靠素材完成的作品被称为创作。美术教学实践的客观事实表明，习作与创作的区别是存在的。初学者及尚无基础的学生，刚开始训练，学程序学方法，如刚接触水彩画的学生，得先学水彩画的程序步骤，了解水彩画的基本技法。他们的课堂作业就是习作，目的很明确，就是练习基本功，如同语法学习中的作文课，就是练习写文章。同时，教师在课堂上所作的示范，在某种意义上也可称为习作，因为示范的作用和目的是让学生直观地学习作画步骤与表现方法。如《白布上的苹果》（见图1）、《大理民居》（见图19）、《青年女子头像》（见图74）便是专门为此目的而作。

另一方面，习作与创作的概念又是很难分清的，特别是很长时间来人们一直以写生和利用素材绘制来划分习作与创作的界限，这是简单与肤浅的。从广义上讲，凡作画有感有想有立意，用自己所掌握的专业技能将之表现出来，即为创作。对一个成熟的画家而言，面对自然界的一切对象写生，借物抒情，用景达意，其作品皆为创作。如《农忙时节》（见图2）、《午后斜阳》（见图45）等属于这一类作品。同时，利用素材构思作画，其作品也是创作。如《陕北老屋》（见图64）、《春来菜花香》（见图72）就是利用手中素材创作而成的。这里只是创作的途径与方式不同，创作的艺术质量与品位不同，但一点也不影响两者的创作意义。在水彩画教学中，不论是写生还是根据素材绘制，教师都应引导学生明确自己的目的，有所要求和有所追求，自觉自主地进行表现和探索。

第四节 关于题材与手法

很多造型艺术家都跳不出一个怪圈，即从无法到有法，再从有法到无法，最后形成自己的艺术风格，此后的作品几乎万变不离其宗。风格的成熟标志着个人艺术面貌的形成，因而就有了画如其人之说。这似乎是条定律，如蚕作茧自缚的规律一样。茧的形成过程是漫长的，突破茧的束缚也是非常艰难的，故不少艺术家皆发出突破自己难的由衷感慨。但不突破自己，说轻一点是重复自己，说重一点就是艺术生命的终结。前些时候，曾有前辈友人感叹，现在办个展和出个人画册难。确实，在人们看过的个人

画展中，作品手法雷同、风格单一的现象并不鲜见，以至于看了前几幅就不必看后面的了。看个人画册基本上也是如此。如何突破这个怪圈，改变此种窘境，本人在实践中有些感悟：其一，对景写生和利用素材绘制，都须在自然与生活中发现不同系列，见图（47、48）。不管社会如何发展，不管今日艺术如何创新，自然与生活仍然是艺术创作的源泉。有些作者在自然与生活中找到了自己感兴趣的题材，并形成系列，即同一题材多幅、十几幅甚至数十幅地画。这样的创作方式确能将题材表现深化，甚至完美化。但不可避免地产生题材与手法的单一效果，作者本人自我感觉良好，甚至非常好，但别人却难以产生共鸣，可能是当局者迷的原因。因此，不妨多走进大自然及深入生活，寻找多个自己感兴趣的题材，形成多个系列，拓展自己的创作领域，只有此时人们才能领略当年靳尚谊先生谈及某些画家时曾指出其表现题材过于狭窄的深刻含意。其二，根据不同表现对象尝试不同表现手法。伴随一个艺术家风格面貌的形成，其表现技法和语言也就定型了。这不难理解，凡钟爱的技法和语言用起来驾轻就熟，成功的把握大。但用同一技法及语言表现不同对象，容易形成表现上的程式化和概念化。古人尚且明白应物象形、随类赋彩的道理，而我们为什么却对这一问题执迷不悟呢？其实，只要走进自然，观察自然，感受自然，诚心真挚地与自然对话，就会找到相应的表现手法与语言，如图46、图62。当然在寻找相应的手法和表现语言时，需要艺术家具有耐性和灵气，反复尝试但又善于发现和产生新的技法语言，并善于用新的技法语言表现相应的特定对象。题材与手法是构成作品面貌的要素，为使自己的作品避免雷同与单一，除在自然生活中寻找多种题材外，还应拉大题材间的距离，尽力避免迷恋于某个单一题材和相近的题材。此外，在表现手法及语言上也应拉开距离，力求特定的题材与最相适应的手法与语言合二为一，让人产生鲜明的感受和留下深刻难忘的印象。

第二章 水彩画教学三乐章

水彩画很抒情，有人把她比作轻音乐。水彩画教学由静物、风景和人物三个部分组成。这三个部分如同三个乐章，结构上有相对的对立性，是水彩画优美交响曲的有机组成部分，也是水彩画专业学生必修的学习内容。

第一节 水彩静物写生与创作

水彩静物画是美术院校水彩画教学的入门课题，一是静物题材相对简单些，二是作画环境比较稳定安静，三是时间长短画者可以自己掌握，因此这样的安排是很合理的。

水彩静物写生从教学角度来讲，就是训练学生的作画程序和基本方法，此阶段应当解决以下这些问题：（1）立意的问题。认真观察对象，逐渐形成画什么和怎么画的基本思路。如《白布上的苹果》（见图1），先是通过观察，发现物体与衬布及空间背景的构成美感，然后考虑作画的方法步骤，做到胸有成竹。（2）构图的问题。静物不同于风景，也不同于人物的构图，有其自己的特点，概括起来，有主次构成、疏密构成、均衡变化构成、多样统一构成、对比（黑白、明暗、面积）形式构成。如《蓝调子静物》（见图5）就有其中的一些构成因素。（3）画形的问题。一是解决每个物体的形状、大小、高矮比例及透视问题；二是水彩画的铅笔轮廓应当简洁明确，轻重粗细适宜，尽量避免反复修改，以防止纸面被

破坏。（4）水彩静物画的作色程序问题。一般应当遵循由浅到深（指固有色深浅）、由亮到暗（指光影因素）、由湿到干、由大面积到小面积、由整体到局部的先后程序。有时为了把大关系大效果拉开，也可以先画重色区域，如《白菜与苹果》（见图3）和《一筐南橘》（见图12）。（5）水彩画的基本技法问题。水、色、时间一般被称为水彩画三要素，其实加上水彩纸称四要素也不妨。初学者刚接触水彩画，当以掌握其工具材料性能为重点，有目的有计划地练习干画法、湿画法和干湿结合法。《窗台上的花盆》（见图8）利用湿画法表现窗外远山，干画法表现窗内花盆水果，效果很好。（6）水彩静物的色调问题。静物的色调构成因素较之风景稍微简单些，主要由环境背景特别是衬布色相因素决定，此外还有物体固有色及作画者的光线角度，包括顺光、侧光及逆光等。如《一筐南橘》（见图12）和《蓝花布上的静物》（见图11）的色调很不一样。（7）水彩静物画的质感表现问题。质感表现是静物题材描绘的重要基本功练习，这里包括水彩画的语言运用、笔触运用及高光和关键细节的刻画。如《农忙时节》（见图2）用枯笔表现白毛巾，用响亮的高光体现陶罐和瓷碗的质感。

水彩静物画的创作。在掌握了水彩静物画表现技能后，就可以进入水彩静物画的创作阶段。通过创作表现某种生活和工作场面，通过创作表达某种情感，通过创作追求静物画面的形式构成美感。

水彩静物画创作的途径与方式，可以完全是写生完成，这就要求在摆设静物前须有所立意与设想，也可以是以写生为主，辅以添加某些静物完成，还可以是先立意再收集各种素材创作而成。不管是何种途径与方法，作者都应有强烈的表现欲望和基本构想。

水彩静物创作的内容应是非常广泛的。一是表现具有浓郁生活气息的画面。艺术源于生活，生活何其丰富，故此类题材取之不尽，如农家小院、工地一角、宿舍、厨房、商场、田间等都是静物创作的场面。这类创作的理想画面应给观众亲切的具有生活气息的强烈印象。二是探索静物形式美感构成的内容。它可以不具备生活的内容，但给人一种诸如点与线、黑与白、横与竖、大与小、宽与窄、疏与密等特定的形式感印象。三是作为某种技法尝试探索的载体。这种技法技巧与被表现对象相吻合，如遮挡留白法、做底法、撒盐法、喷水法等。四是根据水彩画本体语言特色进行具象与意象结合或具像与抽象结合，或完全为抽象的创作。这种创作先须观察静物，产生某种联想，找到与之相应的表现手法。

题材都显得突出和重要。表现空间要善于从近、中、远三大层次进行概括,把握明暗对比上近强远弱,物像肌理上近显远隐,色彩上近纯远灰、近暖远冷的规律,在物像形状上须注意正确的透视关系,如《黔城老街》(见图14),特别是应发挥水彩湿虚干实的特色语言来表现空间会收到好效果,如《公园湖畔》(见图18)。

返校整理阶段是通过整理写生时未完成或画得不理想的画面,来提高作品品位,完善作品质量,实现写生向创作的过渡。整理首先须选好被整理的作品。对于写生时自己完成得比较顺利,效果满意的作品不必再作整理,应当保留写生时的生动清新和轻松率真的效果。对于那些因时间、天气及环境干扰而未能完成或失败的画幅,要认真挑选具有意境基础与布局形式美感及某些方面具有整理价值的进行整理。整理的方法根据具体情况,有的可在原作上进行整理,如《大围山溪水》(见图31),有的则需要重新绘制,有的可改变原作幅型(拉横或变高),有的还可放大以增加气势。在整理时根据画面需要也可大胆取舍,在室内整理作品环境很安定,整理者应静心思考,从布局到技法手段的运用都要考虑进去,甚至失败一次再来一次,使作品尽可能完美。

水彩风景画创作,前文提及,对于成熟的画家写生是创作,利用素材绘制也是创作。而水彩风景画创作教学的目的和任务是将学生正确引向进行独立创作的轨道。从立意、布局、收集素材、准备草图与色稿、思考技巧与手法,一直到正稿的完成,都能自主地独立完成。为了防止“放羊式”教学现象,达到正确引导的效果,结合前段写生,以命题的形式开展水彩风景画创作教学是可行的。理想的命题既能调动学生的兴趣与积极性,又能开启他们的想象力与创造性的形象思维。

命题1:以“立意”为练习目的的作业两幅

题目:《静谧》《空灵》,画幅2~4开

命题2:以“形式感”为练习目的的作业两幅

题目:《山高水长》《地平线》,也可自定题目和题材,画幅2~4开

命题3:以“时光色调”为练习目的的作业两幅

题目:《昼与夜》《晨雾与夕阳》,可同景不同色调,画幅2~4开

命题4:以“四季特色”为练习目的的作业四幅

题目:《春》《夏》《秋》《冬》,可同景不同季,画幅4开

命题5:以“自我表现”为练习目的的作业一幅

题目:《我心中的风景》,画幅2开

第二节 水彩风景写生与创作

水彩风景画教学,一般安排五周,校内预习一周,外出写生三周,返校整理一周。教学实践表明,这种安排是可行的,适合学生的实际情况,也符合教学上将学生引向从写生向创作过渡的需要。

校内预习阶段,教师讲授水彩风景画的基本常识,鉴赏优秀的水彩风景画作品,培养学生兴趣,调动他们的积极性。通过临摹,初步了解和学习水彩风景画的作画程序与方法。在校预习阶段,教师可作些示范,学生也可以练习简单的风景写生,为外出写生作准备。

外出写生阶段是水彩风景写生教学的重点阶段,其间有许多问题要解决:(1)关于选景。多年风景画教学实践证明,选景不是易事,不能忽略,学生学与没学不一样。是否会选景关乎一画的成败。每到一个景区,不要让学生放羊式的急于画,而是教师带领学生对整个景区游览一遍,给学生讲解,引导学生学习选景。根据学生的实际基础,遵循由易到难的原则作出全盘计划,安排好哪些景先画,哪些景后画;根据天气状况,安排好哪些景晴朗天画,哪些景阴雨天画;根据太阳方位,安排好哪些景上午画,哪些景下午画。(2)关于构图。有好景不会构图如同选好了矿不会冶炼一样,自然美景是成不了胸中画面的。清代邹一桂所云“以众法语,当以经营为第一”说的就是构图重要,放在第一的位置。风景构图内容很多,归纳起来为主次构成、均衡变化构成、多样统一构成和空间构成。(3)关于风景色调。构成风景色调的因素较多,有地域因素,如《黄土高坡》(见图62)和《春漫南湖》(见图51);有季节因素,如《瑞雪悄临》(见图69)和《秋色烂漫》(见图59);有天气因素,如《赣北村落》(见图33)和《大理的阳光》(见图23)。此外还有作画时辰(早、中、晚)及景物本色和作者的主观因素。(4)关于对自然规律的研究。自然界景象万千,不熟知其变化规律,就不能做到心中有数而写好生。自然规律包括变化无常的天空、形色多姿的树丛花草,形态不固定的流水,以及建筑、草原、高山、大海及四季规律等。只有研究自然规律,才能升华为艺术表现规律。(5)关于空间表现。风景的空间表现比静物和人物

第三节 水彩人物写生与创作

水彩人物（包括着衣人像和人体）是水彩画教学中难度较大的内容，在水彩画界的创作题材中，人物比例较小，这有多方面的原因。其中表现难度是一个重要原因，包括人物造型难、色彩表现难、水彩技法语言表现人物掌握难。必须克服了这三难，水彩人物写生与创作才会出效果。

水彩人物写生内容包括水彩人物头像、半身与全身着衣人像和人体，如《正面男子头像》（见图75）、《深秋渐凉》（见图88）、《村姑》（见图90）和《背侧的男人体》（见图87）。画水彩人物需先解决素描人像造型，包括形体结构、明暗色调、整体概括等问题。遵循由易到难的内容安排，掌握正确的作画步骤及方法，既要生动地感觉对象，又要深入地理解对象，避免浮躁心态。

水彩人物写生色彩大关系由背景、人物肤色及服饰三者来决定，而重点和难点一般都集中到头部和手部。为此一要了解人物色彩的自然规律。如头部色彩，虽然微妙，但都有光源色区域、固有色区域、明暗交界线区域和反光色区域，还有顺光、侧光和逆光及顶光等不同角度的光色规律，只有理解了色彩自然规律，才能更好地观察与感觉色彩关系而做到心中有数。二要高度概括地表现色彩，先宁求整体，勿求细节；先宁可简单，勿求丰富，如《陕北老汉》（见图81）。

水彩画表现有局限性，容易失败，其底线是亮色画暗和纯色画脏便不能挽救。因为水彩画的颜色不能像油画和水粉画那样靠白色提亮层次，所以水彩人物写生着色程序必须严格遵循，先画光源色，趁湿衔接固有色，再画环境的反光色，然后加上明暗交界面，以形成色彩大关系和形体大面的良好基础，便于下一步深入刻画。水彩人物写生程序总括起来为由浅到深，由亮到暗，由整体到局部，由湿到干。

水彩技法在表现人物上的难度主要是水分干得太快，在铺水色时难免使人手忙脚乱，很难在一定的时间内将色彩关系衔接好。据此，可先练习画男性人物，运用先湿后干的程序表现，即便笔触生硬点也无大碍，因为男性体面画方一点是可以的，如《正面男子头像》（见图75），待水彩技法的掌握有些经验后，再尝试女性人物的表现。表现女性体面要柔和，

纸面可打湿点，让其干得慢点，以湿画法为主，辅以干后重叠的手法，表现出女性柔和滋润和圆中有方的性别特点，如《青年女子头像》（见图74）。

人物服饰与背景虽非重点，但面积大，有着突出头部和手部的衬托作用。在表现背景时，水色可用得多一点，一气呵成，服饰可干湿结合，以达到整体含蓄而不尚空洞的效果，如《村姑》（见图90）。

水彩人物创作的内容包括头像、半身、全身的肖像类创作，有两人以上的群像类创作，还有抒情达意的其他类人物创作，其创作的方式可对人写生，也可依据素材绘制。

水彩画肖像创作，强调刻画人物的神形特征。头像、胸像、半身和全身都可成为肖像创作的形式。一般头像、胸像多以强调人物的神形个性特征，通过五官刻画表现人物的喜怒哀乐的神情和描绘人物的形态特色。而半身多以全面表现人物的完整性特征，如性格气质、职业特点、修养学识等整体面貌，如《深秋渐凉》（见图88）。

群像类创作指两人以上带有情节内容的场面，借以表现人物间的有趣联系和生活情趣，体现浓郁的生活气息。

抒情类人物创作，是作者把水彩人物作为表现自己所想所感，借以发挥的载体，创作出某种诗意般的优美情景，及发挥某种技法所产生的神奇效果，如《梦之系列》（见图92、图93、图94）。

第三章 作画随想笔记

凡作画之先必有所想，凡完成一件作品，必有作画心得，只是有多有少，有强有弱的程度不同罢了。限于篇幅，这里仅就部分作品的作画心得笔记录用于书，与读者交流。

第一节 静物作画笔记

《白布上的苹果》（见图1）

开学便上刚分专业的04级水彩班同学的水彩静物课。他们刚接触水彩，免不了要看教师的示范，这是课前的先行练习。自己觉得，此画布局简洁，按水彩画的传统技法，由浅到深，由亮到暗，由湿到干，由整体到局部，一气呵成，效果较为满意，我想学生看完整个过程，是会受些启发的。

《农忙时节》（见图2）

这幅静物摆设的是有特定内容的场面，盛水的陶罐、草帽，几个小白碗，加把禾镰刀，令人一看，便联想到以前农忙时节人们在小憩时解渴喝水的情节。这样赋予静物以某种特定内容，让学生早点进入主动表现状态是有激发作用的。此画运用了草帽背景湿画虚化，主体物干画实化，特地加强主体处罐子与毛巾对比的诸多手法，使画面主次分明，虚实有致。

《白菜与苹果》（见图3）

色调统一和对比强烈是这幅画的主要特点。色调由绿、蓝两大类色相

构成，绿色包括绿背景、绿酒瓶、苹果和白菜，蓝色包括蓝衬布和茶壶，统一中有变化。类似色必须加以区分，强烈的对比是由深色背景与很浅的白菜、苹果构成。这种明快强烈的静物组合很适于初学水彩画的学生练习。

《酒坛与橘子》（见图4）

蓝色的衬布衬托出洁白的衬布，而洁白衬布又很好地衬托出物体，我觉得这就是种美。蓝、白衬布表现得有干有湿，特别是白衬布画得单纯洁净，极好地突出了物体，物体的塑造用了多次重叠。这样，物体的突出与背景的衬托，真可谓相得益彰。

《逆光中的静物》（见图6）

逆光的静物是很多水彩画家喜爱并常画的对象，本组静物由冷色的光源和暖色的环境色形成强烈的反差，加之窗外的景物为湿画法，窗内的物体为干画法，使画面具有色彩和空间对比的美感。

《画具》（见图7）

在长期的水彩画教学中，为了便于给学生示范，让学生们看得清楚，我养成了将画板放在画架上立着画的习惯。其难点是水色不好控制，但其长处是水彩画的水色流淌，具有痛快淋漓的绝佳效果。此画就显示了这种效果，特别是画面主体物红色塑料桶，其水色流动的效果尽显其天然的痕迹，那样的自然与得体。

《窗台上的花盆》（见图8）

面对窗户，视线很低，让整个画面只有两个空间层次，即窗外与窗内。窗外处理得极虚，而花盆与窗台极尽精微之描绘，花的上、下、左、右、前、后，花叶的受光、背光、透光及橘子、窗台等物的刻画，整体而丰富，让人赏心悦目。

《秋菊香如故》（见图9）

秋菊素有傲霜的美誉，这株行将凋萎的菊花更让人产生遐想，傲骨犹存，香气还在，这是此画的内蕴。画面布局讲究，运用横与竖及斜的形式因素构成了此画的形式格局。在表现手法上运用干多湿少的技法使画面明