

SHUI CAI HUA YI SHU

水彩画艺术

孙莉群 编著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

序

教授 (910) 自编自注中国

在编自注中国自注中国自注中国

在编自注中国自注中国自注中国

在编自注中国自注中国自注中国

在编自注中国自注中国自注中国

在编自注中国自注中国自注中国

在编自注中国自注中国自注中国

在编自注中国自注中国自注中国

在编自注中国自注中国自注中国

SHUI CAI HUA YI SHU

水彩画艺术

孙莉群 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画艺术 / 孙莉群 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2006. 12

ISBN 7-5394-1925-3

I. 水...

II. 孙...

III. 水彩画—技法 (美术)

IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第148606号

水彩画艺术 孙莉群 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号

湖北出版社文化城B座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679523

传 真: (027) 87579523

邮 政 编 码: 430070

h t t p : //www.hbapress.com.cn

E - m a i l : fxg@hbapress.com.cn

印 刷: 武汉金港彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 4印张

版 次: 2006年12月第1版

2006年12月第1次印刷

I S B N 7-5394-1925-3

定 价: 35.00元

襄樊学院学术著作出版基金赞助出版

序

孙莉群来自湖北沙市，荆楚大地赋予她开阔疏朗的气质，虽是女性却性格洒脱率真，作画灵动而有激情。她的水彩画，起步于我任教时的湖北美术学院课堂，当时她所展露的对水彩画敏锐的直觉和灵性让我惊异。一晃20年过去了，多年的努力，得以转换成对水彩艺术的经验技巧和整体理性的认识，并通过著作全面地呈现出来，使人信服地感受到作者对水彩艺术所进行的宏观认识与深入探讨。

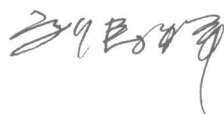
她的著作从水彩画的起源，到水彩画媒材、水彩画的语言、水彩画的绘画因素、水彩画的创作、水彩画风格的形成与流变，应该说，在水彩画著作的视点和角度上，能达到这样分析和认识高度的论述的确不是很多见。

与其他水彩著作不同的是，她所著述的《水彩画艺术》并未局限于技术的层面，而是将水彩画作为一门学科和西画体系之中独立画种作系统的论述，在认识和把握水彩画特性的前题下，体现出水彩画学科的科学性与系统性，颇具新意和思想。

作者的一些观点对水彩画的教学和艺术实践具有一定的价值：“水彩画学科是一门基础性学科，也是一个独具魅力的艺术品种，水彩画是一个国际性画种。水彩画的可比性强，可比面宽，水彩画没有地域性、国家性的隔膜，水彩画的艺术语言通俗，如果水彩画是地方性画种，该地方的最高水准可能就是国际的最高水准。水彩画的艺术要素比如造型、色彩、技法等都是西画体系共同遵循的法则，所以水彩画的艺术表现能清晰地显示出艺术家的艺术水准与技术指标的综合实力。水彩画举重若轻的语言特征本能地排斥诸多玄虚的非本质因素，使其更为纯粹。因此，水彩画是一个兼具通俗性和高难度的画种，它的通俗性和高难度使其无法藏拙，因为人人可以看出破绽；它的高难度令画者无法投机，令所有的缺点都暴露无遗，使画者的发挥受到限制。在教学中，由于水彩画对基础技能有着全面而严格的要求，学习水彩画时应力图获得完美解决的体验，从而使基础技能和艺术表现力得到同时的提升。”

全面加强水彩画学科的建构，加强水彩画教学的实践性和学术性，让水彩画学科承担色彩基础的同时，提升水彩画艺术的审美品质，这或许是本书作者所要达到的目的。在水彩画的教学与实践的探讨中，本书力图寻找更为科学的教学方法，提出更为开放的艺术思想，倡导一种有着中国传统精神的美学理想。本书视野开阔，论点新颖，且有深度和艺术实践的启示性，体现出作者追求由技进道、注重探索艺术的本质性的艺术思想。书中所选图例涵盖了中外水彩史上的精品，其分析和探讨体现出作者从技法到艺术品质的全面思考，对水彩画的教学提出了很好的思路，并且展开了系统的实践和学习方法的研究，对当前的水彩画教学和艺术实践有一定的启示。

在此，作为一个老师和水彩同行，真诚地为孙莉群的著述成功出版感到高兴，并希望她由此提高水彩画艺术的实践水平，身体力行地继续追求她所认定的具有独特思想和精神的水彩画艺术；衷心祝愿她取得新的更好的艺术成果，在艺术探索的道路上走得更远。

目录

引言	1
关于水彩画学习的问题	2
一、绪论	3
1. 水彩画的起源	3
2. 近现代的水彩画	3
二、水彩画的媒材	6
1. 水彩画笔	6
2. 水彩画颜料	6
3. 水彩纸	7
4. 其他工具	7
三、水彩画的语言	8
1. 水彩画的语言特征	8
2. 水彩画的基本技法	8
3. 水彩画作画的大体步骤	14
4. 水彩画的调色与用笔	18
四、水彩画的绘画因素	19
1. 构图	19
2. 视点	22
3. 质感	23
4. 色彩	25
5. 设想	29
五、水彩画的创作	31
1. 从写生到创作	31
2. 水彩画的创作方式	31
3. 水彩画创作的题材 —— 静物、风景、人物、抽象	33
六、水彩画风格的形成与流变	35
1. 风格的因素	35
2. 风格的探索	35
3. 风格的属性	36
作品欣赏	37

引言

在我看来，水彩画是一种灵动、自然、富于启示性、富有冒险精神的画种。我听说过许多关于水彩作画的“说法”，例如：水彩画是不可以修改的，水彩画的技法很难掌握，水彩画比别的画种更难，水彩画的“特技”才是水彩画的特点，水彩画只是“小品画”等等。其实，水彩画非常朴素自然，水彩画自形成以来就是一门科学的画种，可以画出十分完美的作品。

水彩画的色彩结构与古典油画是一致的，但是初学者容易把它混同于水粉画。水粉画因为多用于应考，学生在训练时的思想比较功利，不太注重色彩的观察与分析，给学习水彩画带来障碍，色彩弄得一塌糊涂，造型更是面目全非，有的学生离开白色就不会调色和塑造。

水彩画的造型原理、色彩结构与西画中其他绘画是一致的，不同的是形式语言，并无太多的玄妙。它和其他绘画一样，水彩画要求具有造型与色彩的基础，许多画面问题实质上是基础问题。

我认为水彩画是所有绘画表现手法中最有直接表现力的一种，它的空灵通透是其他任何画种无法达到的，几笔涂抹就能创造出光与影的效果，传递各种情绪，表现自然的空间和氛围，当然做到这些须以绘画的基础和艺术的直觉为前提。作画最重要的是敏锐的第一感受，先是勾画大的形，然后是运用技巧、控制画面、设计画面，最后是色彩的选择。水彩画的全部不仅仅是水彩画本身，它包含了造型、画面结构、技法、色彩选择等绘画要素。从波纳尔、高更、梵高、马奈、莫迪里阿尼、莫兰迪那里，我学习“色彩”，了解色彩是怎么一回事，分析画面结构是怎样的，研究个人风格是如何形成的。水彩画有它的色彩结构规律，符合它的色彩特性才能达到清新、通透、爽快的审美效果；同样，水彩画中造型、技法、画面结构、色彩设计等问题都须解决好，才能完成一张好的水彩画。这些艺术的综合要素是不局限于某一个画种的，艺术是一个大的概念，不管你是油画还是国画，或是版画、雕塑。

的确，没有一位艺术大师一开始就能运用绝顶的色彩、就具有高超的技巧，他们都是通过研究和学习才掌握艺术创造的方法。水彩画的技巧——干画、湿画、干湿结合、特殊技法等，可以帮助你进入水彩画，但你不能仅仅陶醉于技巧，技巧必须服务于更高的目标，它是表达思想和感情的手段，不是显示能力的炫耀。我在本书中力图表述这样一种思想：和谐的色彩和逼真的效果本身并不是一件有创造性的艺术品。本书将从水彩画的基础知识入手，帮助你认识构图、造型、色彩、画面结构，强调表现能力的启发，阐述艺术大师、水彩画名作怎样运用色彩造型，启发你选择色彩、探讨个人风格，从而在艺术的全因素下进行水彩画艺术的实践研究。本书力求运用最通俗的语言，平实地表述我的观点。本书精选了作者自己和一些杰出艺术家不同风格的绘画作品，以便使论述具有生动性，也挑选了一些在教学中与学生共同探讨的作业，作为探讨有关艺术问题的实践成果的展示，其中的正误恳请水彩界同仁来商榷。

运用水彩作画，会产生兴奋和冒险之感，有很多的未知之数，或惊喜或失败；作画过程永远具有挑战性，这种难于驾驭的特性是许许多多水彩画家们为之着迷的。如果你无法感受，我只能表示遗憾，或者，你还不了解水彩画，那么，就从阅读本书开始吧。

关于水彩画学习的问题

在学画水彩画之初，如何去学是首要的问题。种种有关水彩画的“传说”进到你的耳朵里，让你不知所措。会有很多问题不知从何下手，此时你需要将问题分析清楚，分类加以对待。先应解决绘画基础问题如素描方面：形、体、线；构图方面：点、线、面、画面设想；色彩方面：色彩感觉、色彩构思、色彩表现等等。然后再着手处理水彩画语言问题：湿画法、干画法、混合画法、其他媒介辅助等。在学习时首先要解决好绘画基础问题，才能顺利进入水彩画学习。很多初学者常常把绘画基础问题与水彩技法问题混淆不清，往往是因为绘画基础问题没有解决，自己却以为是水彩画技法太麻烦，埋怨水彩画难学。实际上，如果你用其他媒材作画而问题依然存在，不对问题加以分析和解决，在绘画学习和艺术实践中必然无法进步。

为什么学习水彩画？也许你会回答是为了学习一种画法，但最终的目的应该是为了提高自己的艺术素质。为了在学习中解决基础问题，为了认识一种新的语言，为了增加你的知识量，为了在一次一次的创作中实践你的想法，你会遭受许多次失败，不过在失败之中你会学到更多的东西。一个画种就是一个领域，水彩画是一门绘画基础学科，又是一个国际性的画种，它既能帮你解决绘画基础问题，也能使你在艺术表现上有所作为。当你进一步学习水彩画时，你的努力将对你未来的事业和发展甚为重要。

一、绪论

1. 水彩画的起源

水彩画在我国是一个年青的画种，在国外却有着相当长的历史。它的发展与形成大致可以划分为几个阶段：

萌芽期 始于15、16世纪文艺复兴时期的意大利，如德国画家丢勒画的《一株樱草》和《兔子》（图1-1）是最早的水彩画作品，达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、鲁本斯、凡·代克等大师都画了不少水彩画，但未能形成一个独立的画种。

成型期 17世纪水彩画传入英国后，得益于经济发展的需求和雨雾湿润的自然条件，水彩画得到广泛应用。英国画家丰富和完善了这一画种，总结出了水彩画独特的色彩和技法理论。到19世纪英国水彩画发展十分兴盛，这一时期的代表画家是康斯泰博·泰纳（图1-2），他在水彩艺术上有着很高的造诣，他把大自然中的一切都归结与光与色的变幻关系，在画坛上有浪漫主义和印象主义先驱之称。水彩画在英国成为一种十分普及的绘画形式，从而奠定了英国水彩画在国际艺坛上的地位。现在人们一提水彩画就自然想到了英国，英国水彩画也成为传统水彩画的代表。

2. 近现代的水彩画

水彩画在全世界范围内展开，进入了一个广阔的领域，欧美各国产生了许多杰出的水彩画家，其中美国的水彩画最具代表性。美国水彩画题材广泛，表现手法新颖，技法材料不拘一格，绘画观念开放，具有美国人乐观开朗的气质。其中以安德鲁·怀斯（图1-3）、查理·雷德为代表。

图1-1 丢勒《一株樱草》和《兔子》这是最早的水彩画作品，这时的水彩画语言尚不成熟，但水彩画用色的细腻层次初显端倪。

图1-2 康斯泰博·泰纳《塞德港》他把大自然中的一切都归结于光和色的变幻关系，到户外写生，研究色彩在光线影响下的面貌，在画坛上有浪漫主义和印象主义先驱之称。

图1-3 安德鲁·怀斯《安娜·卡娜》造型严谨，画风深沉，呈现出一种感人的氛围，人物刻画性格鲜明含蓄，充满一种悲剧性的、怀旧的、忧郁的气息。

安德鲁·怀斯以风景和人物见长，他的作品呈现出一种感人的氛围，画面流溢着静静的光芒，时光、生命在寂静无声中飞逝而去，充满一种悲剧性的、怀旧的、忧郁的气息。这种超现实主义风格在20世纪80年代中国艺坛掀起一股浪潮，由此让人们感受到水彩艺术所能达到的辽阔领域。查理·雷德（图1-4）对于光线有着敏锐的直觉，对水彩艺术语言有着超乎于常人的把握能力，他的作品灵动自然，有着迷人的偶然性水彩效果，极具感染力，充分表现出水彩画的魅力。

中国的水彩画 水彩画起源于西方，也有人认为中国历史上的没骨画法可以视为最早的水彩画，这说明西方水彩画与中国绘画之传统笔墨有着天然的渊源。中国水彩画以西方绘画体系为基础，以中国传统的笔墨趣味审美观为理想之境界；中国水彩画呈现出中西兼容的面貌，它既有着西画的基础学习训练，又有着重笔墨意境的中国传统绘画的语言特性，在中国成为一种独具特色的新兴艺术门类。

图1-4 查理·雷德《在高汉普敦的莎拉》
对于光线有着异乎寻常的敏感，语言简练、概括，画风灵动自然，有着迷人的偶然性水彩效果。

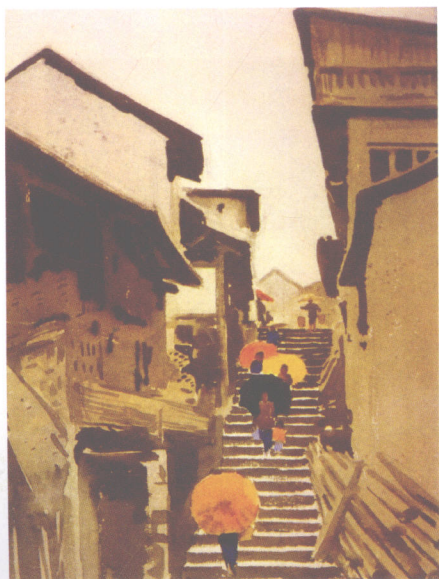

图1-5 古元《山城一角》
作品朴素自然，画面构图饱满有装饰形式，水色通透，用笔简洁洗练。

中国水彩画19世纪由西方传入，迄今为止不过百余年历史，不过，水彩画在使用水色和工具方面与中国传统绘画有很多相似之处，在表现技艺上也有着许多内在的联系。中国传统绘画的水、色、笔、墨等技艺有着极为丰富的经验，在技艺上加以借鉴和融合，很自然地产生出具有东方韵味的水彩画风格。西方偏重于块面造型，推崇自然写生的色彩；中国水彩画家注重线条，讲究墨与色的表现力。从色彩学的角度而言，色与彩有着不同的含义，色泛指黑、白、灰，彩为红、黄、蓝，在色彩表现上，色的明暗与彩的斑斓又是不可分的。中国画讲究笔墨深浅的层次变化，即所谓“墨分五色”，它同样具有丰富的色彩层次感；在水彩画方面，水与彩、水与色各有特点；中国画和水彩画是两种各具表现力的传统的绘画艺术手段。在现代中国水彩画家的笔下，这两者自觉或不自觉地得到有机的结合和应用。西方画家重形彩的气质，东方画家重形色的韵味，但艺术作品中的气韵表达，是中外画家所共同追求的。一幅精美的水彩画作品，其水色淋漓、清新明快、意趣横溢的画面美感真是令人赏心悦目，给人以无限的美的享受。

中国明清时期，随着我国经济的繁荣和对外商贸的发展，中西方文化交流加强。16世纪后期意大利传教士利马窦带来第一

批水彩画印刷品，这是水彩画首次出现在中国。18世纪初意大利传教士朗士宁成为清朝宫廷画家，他使用水彩工具作画，也采用中国画的工具材料，他的作品将中西绘画技法融为一体，影响了当时的画家。后来随商贸活动的往来也有英国水彩画家来到中国，他们为水彩画的传入起到了积极的作用。19世纪的上海徐家汇土山湾图书馆便是中西文化交流的体现，也是我国最早的西洋画人才培养的摇篮，徐泳清、任伯年、吴昌硕等画家都在此研习过西洋水彩画，其作品体现出吸收西洋水彩画技法的痕迹。20世纪初我国开始效仿西方美术教育，开办学习美术的学校，一批有志美术创作的青年出国学习西洋绘画艺术，这一时期李叔同、李铁夫、潘思同、李剑晨等前辈对水彩画的传入作出了巨大的贡献。

1949年中华人民共和国成立，1954年中国美术家协会举办了第一次全国水彩、速写展览。1963年“英国水彩画三百年作品展”来华展出，水彩画事业蓬勃兴起，这一时期林风眠、古元、萧淑芳、吴冠中等老一辈画家为水彩画事业付出了艰苦的努力，水彩画艺术在中国呈现出很好的发展态势。十年动荡，水彩画艺术跌入低谷几乎濒临灭绝。20世纪70、80年代，浩劫后的中国开始复苏，这一时期举办了文革后的第一次水彩画展览。1982年英国水彩画在20年后再度来华展出，给中国的水彩画坛注入了一针兴奋剂，此时中国水彩画事业再一次步入轨道。1985年以后，水彩画在中国艺术界开始展露头角，引起画坛的瞩目，由此，中国的水彩画艺术进入繁荣期。水彩画无论从题材还是技法以及艺术的品质都达到了前所未有的高度，其中古元（图1-5）、王肇民（图1-6）等都是在东西方艺术的交融中取得显著成就的博学艺高的水彩画大家。

图1-6 王肇民《红壶与苹果》
作品画面形式讲究，构图具有构成的形式意味，色彩运用富有质感，造型体积感强具有张力。

二、水彩画的媒材

从事水彩画艺术实践必须购置上等的水彩画笔、画纸和颜料。好的材料是必备的条件，用劣等的材料是不能画出好的水彩画的（图2-1）。

图 2-1 水彩画必备工具

2. 水彩画颜料

水彩画的颜料要求色质细腻，色相正确稳定，透明度强，色泽和色度要求耐久、耐晒。可采用市场上出售的现成锡管颜料，中外产颜料皆可使用，如上海产马利牌水彩颜料、英国产温莎·牛顿牌水彩颜料、日本产樱花牌水彩颜料等均具有很高的品质。如果自己动手研磨制粉加胶和少许甘油配置也是可以的，只是制作的原料不易备齐。欧洲画家使用的块状水彩颜料当然十分理想，但价格昂贵，如果条件允许可购置一用。

常用水彩画颜料基本排列顺序如下：（养成色系排列的习惯有助于色调的掌握。）

柠檬黄	中黄	朱红	深红	玫瑰红	青莲	群青	普蓝	黑
土黄	橘黄	土红	赭石	熟褐	生褐	草绿	翠绿	深绿

水彩颜料有自身的特性，就水彩画颜料的性质分析有如下几种：

透明性

水彩画颜料中以普蓝、玫瑰红、翠绿、青莲最为透明，柠檬黄、橘黄、朱红、深绿、群青、赭石、象牙黑等次之，土黄、土红、熟褐、生褐、煤黑等色虽不很透明，若多加水调和到一定浓度时，也能达到透明的效果。

沉淀性

水彩画颜料中有的易于干结，呈颗粒状，利用其特性在水彩画中能产生独特的艺术效果。如群青与赭石调和极易形成沉淀并产生纹理感，再如普蓝、酞青蓝、深绿、煤黑等极易干结，若不注意也会给作画带来麻烦，所以每次作画完毕后可稍加清水使其湿润，保持其湿度以避免颜料干结。

易变性

水彩画颜料的持久性各不相同，最易褪变的如玫瑰红、青莲，藤黄、橘黄，草绿次之，所以，作画时应少用易变色的颜料，这是必要的常识。此外，有很多方法可以预防水彩画的褪色问题，如注意保护作品，将作品装入玻璃框内，避免阳光照射和与空气直接接触，避免受潮，使用不易发黄的优质水彩纸等。

浸蚀性

水彩画颜料中，有些颜料浸蚀性极强，落笔后不易洗掉，如玫瑰红、深红、翠绿、青莲等，在调色盒中贮留稍久即无法洗净，使用时须注意用后立即清洗以免影响调色。

3. 水彩纸

水彩画纸是一种专用的纸，能满足水彩画在着色程序与画面效果方面的特殊要求。水彩纸在其纸面纹理、吸水性、厚度等方面与普通画纸都有区别。较为理想的水彩纸以洁白、紧实、纯净、不过分光滑、有适度的吸水性、有一定的厚度为佳。过分坚硬光滑的纸排斥着色，色彩附着力差；疏松的纸经不起擦洗，造成深入作画的困难；吸水性太强的纸会使画面失去光泽，吸水性太弱则会使画面水色泛滥、难于控制；纸张太薄遇水后易起皱，纸面凹凸不平影响深入作画。所以，选用水彩纸要考虑避免出现以上的若干问题。

水彩纸一般有粗纹、细纹、厚、薄、机制和手工等多种规格，通常粗纹和较厚的水彩纸适用于反复塑造、修改，细纹和较薄的水彩纸适用于大面积渲染、一气呵成的作画，但这也不是一成不变的。画者须摸索掌握各种水彩纸的性能，按照自己的喜好、不同的画面效果来选择水彩画纸，这也是从事水彩画艺术的一个十分重要的环节。

4. 其他工具

画夹、画板、调色盒、涮笔水具、喷雾器等，以及其他一些专门制作的为表现某种特殊效果的简易工具，也是我们必须关注的。水彩画的工具与材料有一定的要求，但和其他画种相比仍然是较为简单的，外出写生携带较为方便。

画板要求绝对平整洁净，利于作画用笔，方便裱贴画纸，提高作画的舒适度；调色盒选盒型稍大、色格较深的为好，以利颜料的存放，用后应及时清洗干净，在色格里滴入少许清水后盖严，以保持每次作画时颜料新鲜湿润；盛水器和水应保持相对洁净，水质过脏就不能体现鲜艳明确的色彩关系和细微的色彩变化，水彩画的浸润、渗透效果也会受影响。

水彩画在发展，画家们在创作过程中不断使用新的工具和材料，上面介绍的仅为一般性必备的工具材料，在作画过程中每个画家都可能自己设计制造新的工具材料。

三、水彩画的语言

1. 水彩画的语言特征

水彩画是用水调和透明颜色在有一定吸水性的纸上作画的，因此，水是水彩画的关键所在。水彩画中包括用水、用色和用笔等多种技法，而用水是首要的。所谓水彩画技法也是围绕如何掌握水分、运用水分和发挥水与色的特点而言。作画时水分的多少、水色的调和程度、水色的衔接和重合、水色的扩散和相互渗透等一切对水分的巧妙运用会使画面产生非常奇妙的艺术效果。水赋色以活力，色随水而生动。水彩画自传入我国以来，在表现语言上形成了一套“正统”的技法概念，“明快淋漓，轻柔流畅”一直是水彩画艺术的主体语言特征。

2. 水彩画的基本技法

随着时代的发展和进步，画家在艺术表现上显现出多样性，技法范围逐步拓宽，所以理解技法不应与艺术表现分割开来。这里将技法概括为三种基本方法，不仅为了帮助读者总体地了解水彩画的艺术特色。

干画法

干画法是指在干燥的纸面上着色。用水色一笔一笔地干画，待第一层水色干透后再覆盖第二层水色，这种利用水彩颜色的透明性、层层相叠、重叠覆盖来描绘对象、完成整幅画面的塑造方法称之为干画法，亦称分层着色法，是水彩画技法中较为稳妥的表现方法。

干画法要求在打好轮廓的纸面上先从大处着眼，层层叠加，步步深入。作画过程一般先画浅色，再层层加深，最后画重色。可用大笔作大面积重叠，也可用小笔触多层覆盖，还可以点彩点染结合，线条块面交叉重叠（图3-1），这些表现方法都能取得很好的艺术效果。

图3-1 色彩的重叠

表现色彩层次，体现出水彩透明的特点，可以用来刻画物体的造型和色彩关系。

图3-2 王维新《行人》

这幅画运用水彩干画法，色彩透明，色层丰富，具有很强的水彩趣味。

这种特有的画法利用色彩的分层表现自然明暗的画面效果,采用分割、平面化的塑造形体,强调色层覆盖的表现手法。传统英国水彩画多为干画法,画面厚重丰满,物体塑造充分。现在,英国和法国仍有不少水彩画家采用这种单纯的干画法作画。此法适于初学水彩画时运用,利于对水彩画的水分控制,利于逐步了解掌握色彩、纸张的性能,对大幅水彩画或长期作业尤为必要(图3-2)。画时可从整体出发,把画面分成若干区域来画,其优势在于概括、不为细小局部干扰,但往往画面的滋润感不足,色彩的浓重度和饱和度不够,作画的进度也较慢,水色的层层重叠也容易造成呆板琐碎等毛病。因此,要掌握水与色的比例,用色过浓难以重叠出透明的色彩效果,用水过量又达不到色彩的鲜艳度和饱和度,同类色相叠易出效果,对比色相叠易变灰脏,应注意重叠次数不宜过多。层层敷色时力求迅速,运笔干净利落,滞笔容易起毛或泛色。此外,干画法以质地坚实、纸面光洁的水彩纸为宜,多次着笔不至于起毛和泛色;颜色的透明度要强,尽量不要用质地不佳的颜料,避免画面出现脏和粉。

图3-3 阿费烈·维斯《野花》
湿画法的水彩画,色彩华丽滋润,画面气氛好。

图3-4 席德进《故乡》
湿画法在画面大面积地运用,色彩简洁,色调统一,笔法十分概括。

图3-5 巴巴拉·尼齐斯(美)《春天的调色板》
这幅作品运用局部湿画法自由控制画面,根据画面需要分别使用干画法或者湿画法。

湿画法

湿画法是一种控制在水分未干的时候进行绘制的方法。湿画法要求在画纸始终处于湿润的状态下作画,能产生水色交融、水色淋漓、清新空濛的艺术效果,是水彩画技法中最具有“水”之韵味的一种表现技法,充分体现了水彩画的迷人魅力,深受水彩画家们的青睐。很多画家善用此法,有着各具特色的艺术表现(图3-3)。

用湿画法作画表现方法很多,基本有这样几种:

①浸水法

把纸泡在水里若干时间浸透,然后放在画板上,画板要干净平整,排除纸下气泡;待画纸平整紧贴于画板,吸去表面水分,即可以落笔着色;用色要稍浓,防止干后色彩变淡,处理画面要迅速,在纸面变干之前就大体完成画面;如需继续作画,可用喷雾器喷水补充水分,如此反复,直至完成(图3-4)。

②局部湿润法

根据画面需要,在画纸上涂一笔水画一笔颜色,或画一笔颜色接一笔清水,利用局部的湿润使水色自然渗化衔接或相互排斥,获得水色变幻的效果。这种画法有一定

的偶然性，富于变化，掌握好笔中水分、色彩浓度、画纸干湿度、用笔时间等因素，可以获得水色交融的艺术效果（图3-5）。

在湿画法中可利用一些辅助手段丰富画面效果：

①喷雾或洒盐：

在涂上一层颜色后，在未干时即用喷雾器喷上清水雾或颜色可获得理想的纹理。在深色底上喷雾可出现白色点，控制喷雾水点可得到粗细疏密不同的点，可自由掌握（图3-6）；也可直接洒水或洒色，得到不规则的水点或色点；还可洒盐，其效果类似洒水。

②冲色或冲水：

在未干的深色上冲色或冲水，如画花卉时，可在底色未干时滴洒上清水或花的颜色，冲出所需花的形态，比其他画法更生动自然（图3-7）。冲水或冲色时还可调整画板的角度和方向，让水色按作画所需的效果流动渗化。

图3-7 王涌 《圆桌上的青花瓷》
作品中花朵的表现运用了冲水冲色的方法，画面效果写意，富有诗意。

图3-6 刘寿祥 《村口》
作品中远景树木和地面都运用了喷水的方法，画面气氛空濛清新，效果很好。

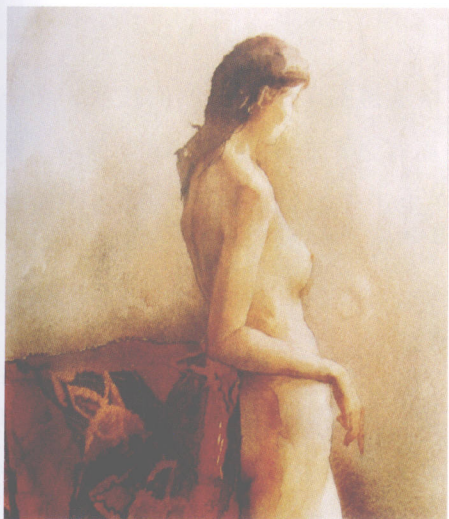

图3-9 陈国庆《红色衬布》
作品中背景部分很好地利用了沉淀效果，表现出画面的空间感和色彩氛围。

③擦洗：

在已干或未干的深色底上擦洗出画面所需的形态，如烟雾水气、浅色物体、阳光投射的光束及物体暗部的透明变化等。擦洗时同样可用清水或含色的水，其效果是不同的，可依照画面需要而定（图3-8）。有些画家专门用此法作画，一般是将纸裱在画板上，用有变化的深色将画面全部涂满，然后，边擦边加色来显出形体，层层擦洗提亮加以塑造，其效果饱满滋润。

④沉淀：

水彩颜料各色的质地轻重各有差异，经水的浮动作用，有些色浮在上面，有些色沉淀到下层画纸的凹纹里，出现一种水彩画特有的沉淀效果。这种效果宜用在大面积的天空或背景，表现空气感和色层的变化（图3-9）。表现这种效果需调色时水分充足，让纸的表面浮上一层薄薄的水色，用色选用如群青、土黄、土红、熟褐、湖蓝等易于沉淀的颜色，着色时将画板倾斜15°，倾斜不宜过大也不宜平放，画纸选用粗纹水彩纸以利于沉淀形成。

湿画法要求画纸坚实耐磨，不易起毛，经得起浸泡和反复擦洗。

图3-8 安德鲁·怀斯《春泉》
作品中利用擦洗，表现水桶水池的质感，效果十分生动逼真。