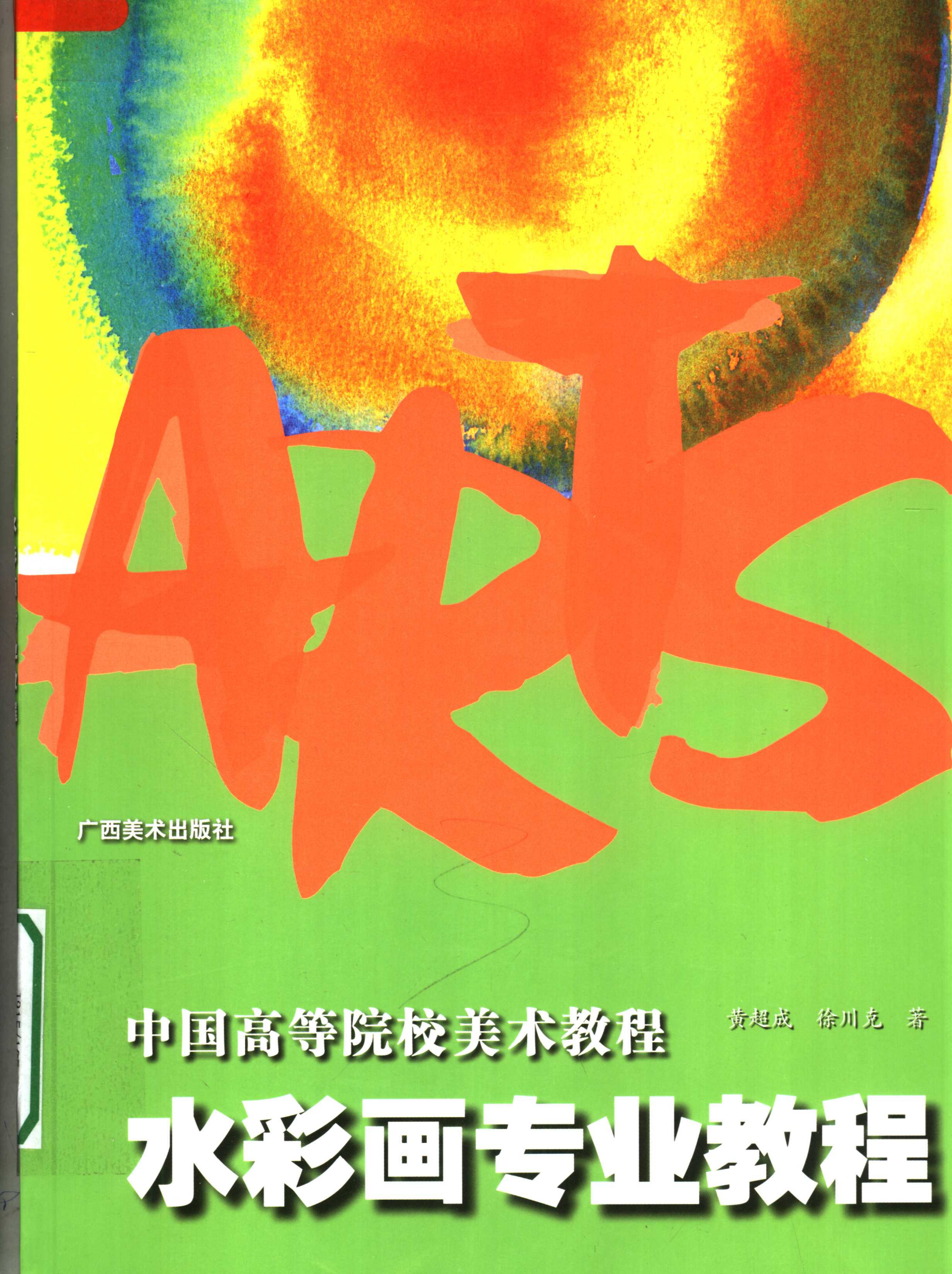

广西美术出版社

中国高等院校美术教程

黄超成 徐川克 著

水彩画专业教程

图书在版编目(CIP)数据

水彩画技法教程/黄超成编. —南宁:广西美术出版社,
2008.1

(中国高等院校美术教程)

ISBN 978-7-80746-073-2

I. 水… II. 黄… III. 水彩画—技法(美术)—高等
学校—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 012937 号

中国高等院校美术教程

水彩画专业教程

Shuicaihua Zhuanye Jiaocheng

主 编: 雷务武

副 主 编: 黄超成 刘 新

编 委 会: 刘南一 郑万林 刘广滨 李福岩 黄 菁
黄月新 石向东 傅俊山 徐川克 徐贵忠
覃继刚 朱连城 张 鸣 何镇海 罗启康
贺 明 罗思德 姚浩刚 庞海燕 李 翔
文 瑶 谭永石 潘丽萍 王 珏 谢宗波
张 笛 韦秀玉

本册著者: 黄超成 徐川克

图书策划: 姚震西 杨 诚 钟艺兵 陈先卓

责任编辑: 陈先卓

文字编辑: 马 琳

责任校对: 黄雪婷 陈小英 尚永红

审 读: 林柳源

装帧设计: 八 人

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2008年2月第1版

印 次: 2008年2月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

书 号: ISBN 978-7-80746-073-2/J · 880

定 价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

J215/105

2008

中国高等院校美术教程

水彩画专业教程

黄超成 徐川克 著

广西美术出版社

绪 论

作为大学水彩画技法教材，其主要内容是水彩画表现的一些规律和基本知识。和任何学科的教材一样，这些基本知识都不能肤浅地理解它或教条地套用它。艺术的本质在于创造，因此我们学习这些规律最终是为我们的创作提供基本的知识而不是成为羁绊。水彩画是一种极有特质的画种，它的创造空间是无限的，只有在艺术实践中不断地摸索，不懈地实践，才能推进个人艺术语言的发展，形成自己的风格面貌。

本书的内容基本上是按课程的进程来编写的。首先是介绍水彩画的工具和材料，其次是讲述水彩画的应用方法和性能，接着教授水彩画各种技法，最后简要介绍水彩画的创作方法。因为这是一套美术教育系列教材，有关的色彩理论和构图理论都有其他相关的教材谈及，因此本书只是简要论及，而只把重点放在纯粹的水彩技法方面。书中的一些技法分类实际上只是一种大致的分类，不是绝对的，往往在实际中是互相交融的。比如所谓干画法，其实在水彩画表现过程中往往也结合了湿画法，只是可能干画法的因素多一些而已，反过来亦然。总之，对于艺术的问题，总是要有灵活而富于创造性的理念来对待的。

本书的一些关于技法的名词并不是通用的，有些是来自别的教材，有些是同行们的约定俗成，而有些则是我们自己总结的。这都不重要，关键是大家都能看得懂，能望文生义即可。

目录

CONTENTS

绪论 3

第一课 水彩画的概述 7

第一讲 水彩画的历史与现况 8

第二课 水彩画的工具与材料 11

第一讲 颜料及调色用具 12

第二讲 纸张的类型 14

第三讲 笔的类型 15

第四讲 裱纸 17

第五讲 画架 18

第三课 水彩画的特性 19

第一讲 水性 20

第二讲 色性 21

第三讲 纸性 23

第四讲 时间性 25

第四课 水彩画的基本技法 27

第一讲 干画法 28

第二讲 湿画法 35

第五课 水彩画的表现技法 43

第一讲 运笔技巧 44

第二讲 水彩画的特殊表现技法 46

第六课 水彩画创作 53

第一讲 开始的思考 54

第二讲 主题 56

第三讲 表现技巧——构图 58

第四讲 表现技巧——主导原则 64

第五讲 表现技巧——色彩运用 66

第六讲 表现技巧——风格的建立 68

第七讲 作品欣赏 70

第一课 水彩画的概述

课程名称：水彩画的概述。

授课时数：一至四学时。

教学目标：认识水彩画的概念和水彩画演变发展的基本脉络。

教学重点：水彩画的历史。

教学难点：现代水彩画和古代水彩画的本质区别。

材料准备：各种有关水彩画发展的书籍。

作业要求：写一篇关于水彩画发展的文章。

第一讲

水彩画的历史与现况

图 1-2 《简的祈祷书》牛皮纸的胶彩 法国

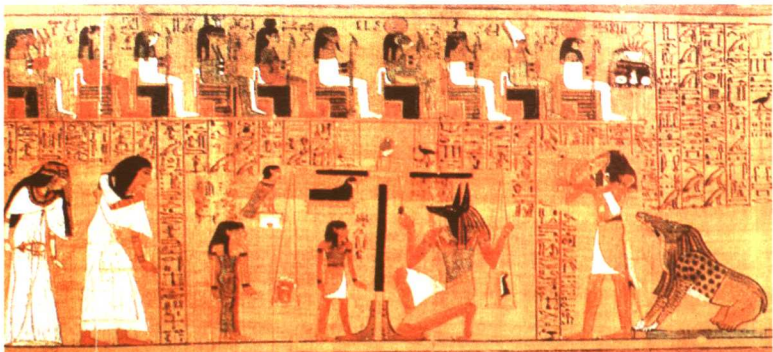

图 1-1 《审判图》莎草纸 彩绘

一、水彩画的概念

从字面上看，所谓水彩画，就是指用水调和颜料所画的图画。然而，现在的所谓水彩画，并不仅仅是指用水调和颜料来画画那么简单，更重要的是因为它有一套完整的与其他画种截然不同的技法，它充分展示了水在画面中的重要作用，水在画中呈现的那种独特的韵味而产生的与众不同的审美趣味。这才是水彩画之所以独立于其他画种的原因。

用水调和颜料的画法早就有了，但人们并没有认识到它的美学价值，认为油画、壁画才是高级的画种，从而把水彩画看作是画种里的“小不点”。

当水彩画艺术还在摇篮阶段，不少水彩画家曾借鉴过油画的绘画技巧，他们想以此提高水彩画的表现力。可是，结果恰恰相反，水彩画完全没有了的特性。而由于材料的原因也未能在表现上比得上油画，只有后来完全抛弃了油画的绘制技巧而发挥了自身的优势才得以突飞猛进，渐渐地建立起一套独特而丰富的技法。从这时开始，水彩画开始引人注目，得到更多人的接受和喜爱。

现在，在许多优秀的水彩画中，很少看到油画技法的影响。因此，我们似乎可以说：水彩画的特质就是自己每一笔中包含的水与色的自然交融的纯净与畅快，任何对别的画种的不当“借鉴”，都会破坏这种宝贵的独一无二的美感。

水彩画通常分为透明画法和不透明画法两种。透明画法只用水调和颜料,薄薄地盖在纸上,并透出下层的纸的本色,使画面上的色彩清新而轻快,具有透明感。而不透明画法则除清水之外还要加入树胶,使颜料更厚些而盖住纸底,也还可以加入白色,使色彩细腻而厚重,效果有些类似油画。

不论透明画法或不透明画法,或两者兼而有之,都不失其与水混合的特性,因此都可以称之为水彩画。

二、古代水彩画

如果我们从“水彩画是用水调和颜料绘制的图画”这样的理解出发,那么我们可以说水彩画是人类绘画史上最古老的绘画。

古代埃及人已在他们的画卷(画在纸草卷上的冥途指南,名谓《死者之书》)上完成了“水彩画”。(图1-1)

在古代印度和希腊等民族中,水彩画法也早被采用,“水彩画”也早有出现。

用水调和墨彩作画,是我国古老的传统。在洛阳东郊殷人残墓中,发现过布质画幔的遗迹,是用黑白红黄四色,画出几何形的图案,线条古拙,笔力壮健。1949年,又发现了晚周的楚帛画,出土于长沙近郊的战国楚墓中,用墨线勾写一龙一凤和一个戴花冠着绣服的妇人,是我国古代“水彩画”的珍品。

古代波斯的细密画,富有异国情调,是特别受人注意的古代“水彩画”。

以树胶混合的“水彩画”,早为拜占庭的画家所制作。

欧洲中世纪手抄本里的装饰画,大多是用水彩画成,这种水彩插图,是“水彩画”的新成就,它的亮晶晶的装饰效果,没有比画在皮纸上更为适宜的了。(图1-2)

尽管水彩艺术有着如此悠久的

历史,可是古代的以水调色的画和现代的水彩画,到底不是一回事。我们很难说现代水彩画就是古代“水彩画”的传统发展过来的,因为水彩画的方法在它的历史进程中有过那么多的复杂变化。而现代水彩画的特点,在古代水调色的各种图画中可以说一点影子也见不到。而且,这些特点很难相信就是从古代“水彩画”中发展过来的。当然,把古代“水彩画”和现代水彩画截然地一刀两断,认为两者之间毫无相通的说法,恐怕也是不全面的。

三、早期水彩画

在欧洲大陆上,第一个绘制水彩风景画的是德国巨匠丢勒(Albrecht Dürer, 1471—1528)。他在学画时期就用水彩作风景画和动物、植物画。他虔诚地观察大自然,赞叹大自然的千姿万态,因而他的许多作品,都成了视觉艺术的典范。他的水彩作品有:《风景》(不列颠博物馆藏)、《小野兔》(图1-3)(维也纳艾伯特纳博物馆藏)、《大草坪》(维也纳艾伯特纳博物馆藏)和《阿尔卑斯山风景》(牛津阿什莫林博物馆藏)等。

丢勒的动物、植物写生,过于注意局部和细节,描绘近于琐碎。但这种过分写实,并没有使艺术家在动物和植物中所表现的魅力因之丧失。他的风景画也同样真实,山脉的安排和结构具有透明感,同时饶有诗意。

德国早期画家汉斯·荷尔拜因(Hans Holbien, 1497—1543)和卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach, 1515—1586)及意大利画家费代里科·巴罗基奥(Federico Barocchio, 1535?—1612),都曾作过水彩肖像和其他水彩图画。(图1-4)

鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577—1640)、雅各布·乔丹斯(Jacob Jordaens, 1593—1678)和安东尼·凡·戴克(Anthony Van Dyck, 1599—1641)都作过水彩画。

鲁本斯在他的速写中使用了明暗法。凡·戴克晚年侨居英国,任宫廷画师,受封为爵士,逝于伦敦,绘制了一些英国风景画。

荷兰的伦勃朗(Rembrandt van Rijn, 1606—1669)在墨水上,常常赋以彩色,把水彩技法向前推进了一步。用透明画法的画家还有阿德里安·范·奥斯泰德(Adrian van Ostde, 1610—1685)、尼古拉斯·彼得·伯格姆[Nicolaas Pietersz Berchem (Van Harlaem), 1620—1683]、卢道尔夫·巴克赫森(Ludolf Bakhuysen, 1631—1708)、科里利斯·杜沙特(Corelis Dusart, 1660—1704)和扬·范·赫萨姆(Jan van Huysum, 1682—1749)等,他们的作品,有的是完成的水彩画,有的是油画创作的草稿。

18世纪以前的水彩画还是一种淡彩作业,色彩并不十分丰富,但描绘了野外氛围的微妙变化。在肤色妩媚的肖像画、充满诗意的风景画和刻画精致的细密画中,都可以看到色彩的发展。它的成就,为现代水彩画奠定了基础。

但真正使水彩画发展成为独立的画种,应该归功于18世纪和19世纪的英国艺术家们的努力。水彩画仿佛特别适宜于描绘英国的自然环境、生活趣味和民族气质,这枝奇葩,在滋润的英国土壤中才盛开怒放,不妨说,18世纪和19世纪的英国,才是真正培养出出现代水彩画的温室。

四、现代水彩画

19世纪的法国,因受英国的水彩画风的影响,也出现过它的鼎盛期。法国画家柯罗、德加、雷诺阿、毕沙罗及后期印象派画家凡·高、高更、塞尚等绘画大师,都有大量水彩画传世,他们对水彩画所抱的轻松态度,淡化了其独立意义。正由于众多艺术家涉足水彩画,使得这一正统而严肃的画种注入了新的活力,获得了

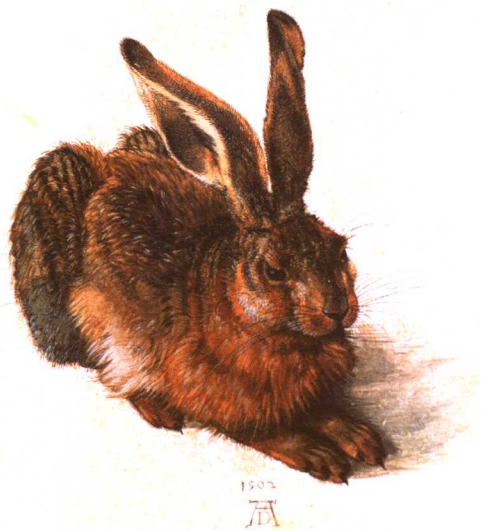

图 1-3 《小野兔》 丢勒

图 1-4 《松鼠》 汉斯·荷尔拜因

更多的表现手法，丰富了水彩的表现力。

现代艺术大师们对水彩画的钟情不亚于前辈，严谨而规范的传统水彩画在他们手中变得更“自由”更“潇洒”了，他们并不为画水彩画而画水彩画，这种意识的突破是颇具前卫性的。毕加索、米罗、克利、夏加尔等大师，他们的作品对后来的水彩画产生了巨大的影响，这种“自由多样性”的绘画与过去的水彩画在观念上不可同日而语。他们的水彩画不再是用于描绘客观对象，而是用水彩这种特殊效果来表达自己的心象，毕加索的原始、米罗的神秘、克利的幻觉、夏加尔的抒情，无不在各自水彩的浸润中得到了充分地表现。

当今水彩画坛更加多姿多彩。美国、日本等国的水彩画，随着新材料、新技法的运用，发展可谓日新月异。安德鲁·魏斯、法兰克·辛伯等人的水彩作品，具有强烈的现代感，还有日本的东山魁夷、高山辰雄等，他们的水彩作品颇具民族风韵，各国众多的现代水彩画家为我们展示了水彩画无限的艺术魅力。

在中国以水调透明色和半透明色在绵帛上作画有近三千年的历史。真正意义上的水彩画最早可追溯到清代，大约有一百多年历史。习惯于欣赏水墨画的我国人民，对水彩画的到来从某种程度上说比油画更易于接受。所以在19世纪末兴办学堂时，有识之士就把水彩画作为“图画”课的一项内容进行传播。不过水彩画在我国真正得到发展还是较晚的事。大约在20世纪初，我国一批留学回国的青年画家，才把真正的水彩画带入国门，并加以发扬光大。经过几十年的努力，直到四五十年代才显露出他们的光彩，可以说这一时期是我国水彩画发展的第一次高潮。上世纪60年代中期开始的十年浩劫使得大批优秀水彩画家搁笔、改行，致使水彩艺术停滞不前，处于衰败境地。而后整整沉寂十年的水彩画又伴随着改革开放的春风再次得到复苏。对外的交流，国内大型的展览，使国人大开眼界，呈现出前所未有的新景象。

现在的水彩画的存在意义与功能发生了很大的变化，审美的标准不再以“平明感”、“临场感”、“轻快感”、“自由感”为要，那种厚重、深沉、强烈、制作感强的画面也比比皆是。多变的造型、主观的色彩、自由的用笔及各种新技法的运用，大大丰富了水彩画的艺术内涵。随着人们的观念更新和表现的需要，现在水彩画已不受传统材料与工具的限制（如水粉、拼贴、丙烯等不透明色的运用）。水彩画的形式多样化已成为当今水彩画的一大特点。

随着时代的进步，可以肯定水彩画只会朝更多样化的方向发展，这一传统艺术在新时代将更充分展示其迷人的风采。

思考题：

1. 水彩画的语言特性。
2. 古代水性材料的运用范围。
3. 现代水彩画在材料上多样化的必然性。

作品评析：

就本书中早期水彩画和现代水彩画的对比，进行风格上的分析。

第二课 水彩画的工具与材料

课程名称：水彩画的工具与材料。

授课时数：四至八学时。

教学目标：一、认识水彩画的基本工具与材料。
二、通过实践对水彩画工具和材料有初步的体验。

教学重点：工具与材料的收集与实验。

教学难点：各种工具与材料的性能掌握。

材料准备：各种本课程要求的工具与材料。

作业要求：至少成功地裱一张纸并且在上面进行多种材料的实验。课本上所提及的颜料要基本运用过一遍以上。

第一讲

颜料及调色用具

图 2-1

图 2-2

图 2-3

一、水彩画颜料的类型

1. 透明颜料

水彩颜料(透明水彩色)与水粉颜料较为相似,大都是由矿物质粉末(部分由植物)研制而成,不同的是水彩色经水稀释后透明性强可以多层重叠而仍具有透明效果。优质的水彩色透明性极佳,使用得当可以使其水色交融而产生奇妙的效果。水彩颜料中某些颜色具有一定的沉淀性,如群青、赭石、熟褐、桃红等。同时可以擦洗干后不易褪色。目前市场上供应有18色或24色包装的颜料。进口的水彩颜色品种也很多,其质料细腻,渗透扩展性强,敷色流畅,略优于国产颜料,但价格较昂贵。国产的马利、温沙牛顿牌颜料也很好用。(图2-1、图2-2)

2. 不透明颜料

不透明水彩色(水粉色),亦称广告色或宣传色,色彩鲜明,覆盖力强。薄画时可以产生类似水彩色的透明效果,但它不同于水彩色,由于含有粉质,调水过多后,就会减弱色彩的饱和度,造成色彩灰、脏、暗。水粉颜料较难掌握的是干后的“变色”问题,一般有“湿鲜干灰”、“湿深干浅”等现象。

3. 丙烯

丙烯聚合体(Polymer、emulsion)是一种现代的化学产物,用其生产的产品较为大家熟知的为做透明塑胶物质的拉链。它是一种与颜料间粘接的媒剂式化合物,也可是颜料的介质溶液,而一旦其所含水分蒸发后,树脂粒子就会愈来愈靠近、结合直到碰到一起,最终凝结成一整齐结晶的薄膜层,薄膜中有气孔般大小的细洞,故能漫透于水中(但不溶于水)。换句话说,如果乳剂干在没有气孔的表面(如玻璃、不锈钢、胶片,或有油的表面),形成薄膜无法深入,一旦泡在水中,表层薄膜就会因水渗入而剥落。然而如在木头、石墙、画布或其他较粗糙无油的表面上,这层薄膜就格外坚固地保持附着力并把这些树脂与耐久性的色素材料结合在一起,就可得到接近理想的情况——耐久性材料粒子外围包着一层透明的薄层,它不会起化学变化,不会品质恶化,不易变黄,也不会变脆,并有相当大的光线折射角度。(图2-3)

现在画家们所使用的丙烯颜料是现有为绘画而制造的颜料中最经久耐用而且不易褪色变黄的,在工业方面也大量使用这种颜料,经过多年的户外测试,证明了它的坚固性和耐久性。

丙烯色彩和传统绘画之色彩在原理上是一样的,它们都是由颜料和接合剂两大主要成分组成,比如油画、蛋彩画、水粉画、水彩画都是颜料色素加上不同的接合剂组成,所不同的是,丙烯颜料的接合剂挥发性强,干的速度很快,黏合力也很强。利用这一特点,可以在底上做画面需要的各种肌理,在肌理上可以用透明画法来染、擦,以产生特殊的效果,而且因为丙烯颜料干后有一定的柔韧性,所以不管画布如何卷曲甚至折叠都不容易产生裂纹或脱落现象。也可以用透明色或半透明的颜色,反复多次覆盖,产生丰富的油画色层效果。由于它的黏合力强,很多现代派画家把它作为综合材料绘画的主要媒介。此外,丙烯不会像油画那样有吸油现象,可以什么时候画都行,不必等干,还可以画在任何无油脂的底子上。丙烯既可以用专用的丙烯调和剂来稀

释,也可以用水来稀释而成为一种新型的水彩画。总之,丙烯画具有油画、水彩、水粉的优点和效果而没有它们的缺点,实为一种革命性的颜料。

4. 蛋彩颜料

媒介蛋剂的制作:取新鲜的鸡蛋蛋黄,放入玻璃杯中,用与蛋黄等量的蒸馏水倒入盛蛋黄的杯中,以一只蛋黄约三到五滴亚麻油的量加入杯中,再加上几滴甲醛或桂竹香油防腐,用鸡蛋搅拌器打均匀使之呈乳液体状即可使用。如需长时间保存必须存放入冰箱。所使用的混合颜料用国画、水彩、水粉颜料代用均可。

5. 其他

彩色铅笔、蜡笔与油画棒等由于有抗水作用,水彩画颜料画上去不会附着在其线条上面,只能附着在纸的空白处,这样就会形成有趣的线条或肌理。蜡质的材料还可以一遍遍地覆盖和重叠,产生丰富的色层。

二、调色用具

1. 调色盒

水彩调色盒在所有的画材店都有售,各人可根据自己的需要去选购,一般来说用于外出写生的调色盒

可买小一些的,这比较方便携带,但如果画大幅的画则不管是在室内还是外出都要用较大的。另外水彩画的绘画方法也决定用什么大小的调色盒,一般干画法可用较小的调色盒,而湿画法则要用较大的调色盒,因为湿画法需要更多地调水,水的流动可能会使不同颜色混合而造成互相污染。

调色盒或调色盘最好按色轮的顺序排列。下面我们根据色彩的明度与相邻关系的顺序来排列一下。(图2-4)

2. 调色盘

其实任何可以盛水的白盘子都可以做调色盘,如:盛菜的白碟子、手术用的白瓷盘等,但画材店里卖的更加专业一些,而且比较轻,有各种形状、大小、格数的调色盘。大家可以根据自己的需要去购买。(图2-5)

3. 调色洗笔用水

调色用水用普通的自来水就可以,而洗笔的用水用任何宽口瓶来装都可以,但我们建议最好用两个盛水的容器,一个是洗笔用的,一个是调色用的,这样能保证调色水不被污染。画材店也有各种盛水的用具出售,可以根据自己的需要选购。

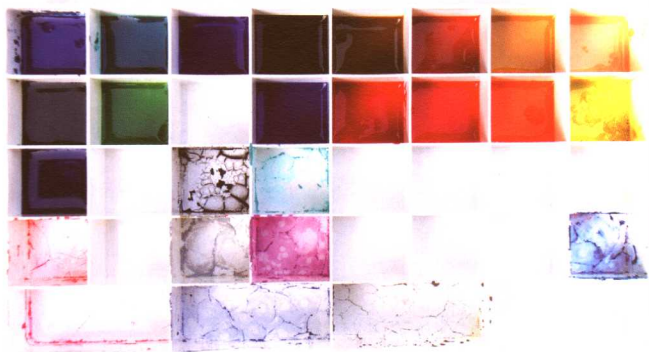

图 2-4

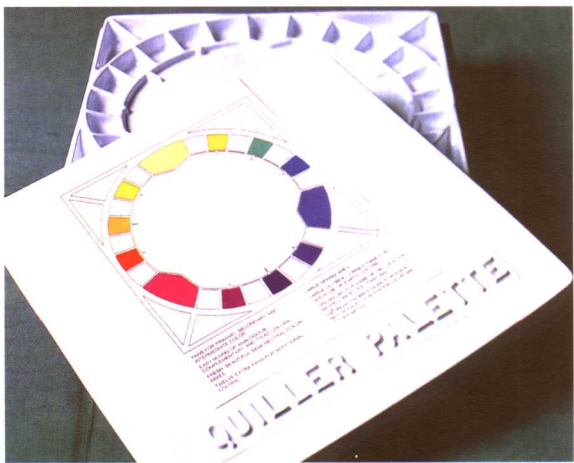

图 2-5

第二讲 纸张的类型

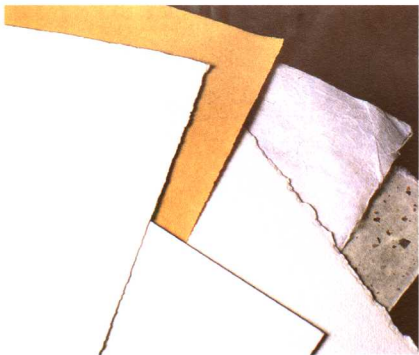

图 2-6

一、水彩纸

水彩纸：是专为水彩画特制的纸，制作工艺要求很高，有机器纸、手工制纸两类。纸质的优劣直接关系到水色的表现效果和掌握的难易，关系到一幅画的成败与价值。所以画水彩画对纸的要求十分讲究。目前广泛应用的是保定生产的180克—250克纸，上海产的粗纹200克—300克纸，以及杭州、温州等厂家的机制或手工水彩画纸。进口纸有英国的华特曼200克水彩纸，法国的巴比松180克—200克水彩纸，性能都比较好，手工制作表面纹理漂亮、质地精良，属上等的水彩画用纸。水彩纸应选用吸水性适度，质地坚实者为佳，纸的克数最好180克以上。薄纸容易起皱，影响运笔和水色的流动。纸纹有粗细之分，粗纹纸着色易沉淀，可适宜粗犷之画风；细纹纸宜用于湿画法中的晕染，效果细润、迷蒙。在细纹纸上揉擦、刀刮会出现极有魅力的肌理效果。每个人在一定的练习积累以后，都会有自己的用纸偏好。（图2-6）

二、水粉纸

水粉纸：现市面上有专门为水粉画而生产的纸，介于水彩纸和素描纸之间，吸水性能适中，适用于厚薄结合法作画，但其质地略薄经不起擦洗。因此很多人作水粉画时选用厚卡纸来画。

三、其他

1. 有色纸：有色纸品类很多，可用于透明或不透明画法。在有色纸上作画可起统一调子的作用，比较适宜表现有特殊气氛的画。进口色纸有透明水彩型的，也有不透明水彩型的，可根据需要选择使用。

2. 铜版纸：铜版纸表面非常平滑而结实，不容易附着水彩颜色，但正因为如此，水彩颜料在它光滑的表面上形成有趣的肌理，这些肌理可以表现一种特别的主题。

第三讲

笔的类型

对于水彩画来说,笔是一种很重要的工具,因为水的运用,对水彩笔有了较高的要求。好的水彩笔应该是柔软而富于弹性的,要有很好的笔头形状,才能画出好的笔触,另外还要能含大量的水分,这样才能画出流畅而富于韵味的线条和色块。不同毛质的笔都可以用于水彩画,除了水彩笔外,中国书画毛笔和排笔都可在水彩画的表现中各显神通(图2-7),下面就具体介绍各种笔的特点:

一、水彩笔

水彩画笔是一种特制的、为作水彩画而制的毛笔。这种笔的笔头略成圆形,浸水后即成锥状,含水量较多,无论是画线、点及平涂都很适宜。最好的水彩笔是用貂尾毛做的,但它非常昂贵,在国外或国内的大城市画材店才有卖。现在市面上的水彩画笔大多是合成纤维做的,价格便宜,但质量不一,买时要仔细选。一般的选择方法是把笔浸入水中,在甩去水分

后,如笔立即变成尖锥状并且用手去拨笔尖时感觉有一定的弹性,这就是好的笔,而如果笔经浸水并甩去水分后,笔头仍然膨胀如球状,这是不好的笔。水彩笔的型号很多,从1号到20号都有,但根据自己的画画习惯,选用5—6支就基本够了,中号的可要多一些,大号和小号有一两支就可以了。(图2-8、图2-9)

图 2-7

图 2-8

图 2-9