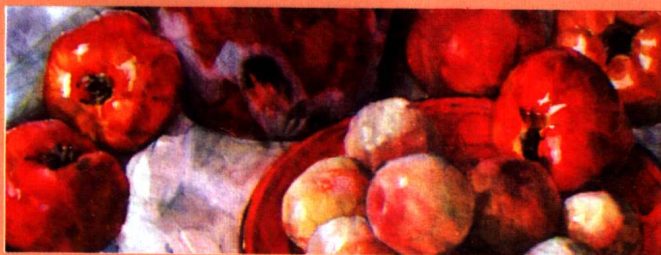

●王曼勋 编著

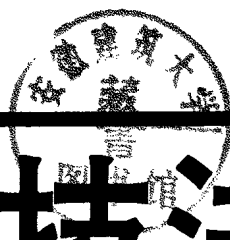

●美术自考教材
●美术函授教材
●美术本科教材
●美术考生训练教材

水彩画技法

西南师范大学出版社

水彩画技法

王曼勋 编著

西南师范大学出版社

责任编辑:傅孝修
封面设计:王 煤
版式设计:雾 晨

水彩画技法

王曼勋 编著

西南师范大学出版社出版、发行

(重庆·北碚)

新华书店经销

重庆新华印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:5 插页:24 字数:120千

1997年4月第一版 1997年4月 第1次印刷

印数:1—10,000

ISBN 7—5621—1652—0/J·81

定价:23.00元

前言

水彩是高等师范院校美术教育专业的必修课,水彩画在我国中小学美术课中占有相当重要的位置。本书是为高等师范院校美术教育专业本、专科、函授美术教育本、专科和自学考试美术教育专业编写的水彩课教材。它同样适用于美术爱好者。

本书由两大部分内容组成,即“工具与材料”和“技法”。为避免和配套教材《色彩》一书内容重复,本书除强调色调是观察和运用色彩的基本方法外,色彩学有关知识不再讲述。本书重点介绍透明水彩画的常识、水彩画工具、材料的性能和水彩画的基本技法。为了初学时能灵活掌握技法的重点和难点,本书专门邀请了在水彩画教学和创作上富有经验和突出成就的画家撰写创作经验,生动地传授各具特色的水彩画技法,望能对青年朋友们有所启发和帮助。

在高等师范院校美术专业的课程设置中,大都在前一、二年级开设必修的水彩(包括水粉)画课。其教学目的是通过讲授、示范和一定数量习作,使学生能基本掌握色彩知识和水彩常识,基本掌握和运用色彩来表现对象的技能技巧。我在本书中主要介绍了透明水彩画的一般技法和常见的特殊技法,是初学者应了解和掌握的基本功。通过这些学习你将走进水和彩的奇妙世界,你将感到前辈画家面对不同的表现对象和创意时,寻求纸与色最佳结合点的思维方式。

水彩画初学时,难就难在要预先估计到不同浓度的水色干后的明度和纯度,要预先估计到几次套色后的色相,要控制上色的最好时刻、最佳湿度,这些只有通过有效的基础训练来体会,来解决。对于初学者来说,基础是对眼、脑、手的训练,是感觉的培养,是指在图形、色彩和构

图三方面不断更新的规范。是培养对一般工具、材料熟练掌握和驾驭的能力,正如石壶论及“基本功有三种:练眼、练手、练心”。它将拓宽人的思维、扩大作品展开的幅度和表现的可能性。它是青年朋友们最初的“原始积累”。在“原始积累”未完成之前,希望要知难而进。因为“审美的感官需要文化修养……借助修养、才能了解美、发现美。”这样久而久之经过长期的修和养,便能脱法度而出,进一步超越法度而运用自如,创造出独特的、激动人心的、比真实更生动、更深刻、更有趣的画面来。这个过程,本身就是一种享受、一种美。

王曼勋

1996年7月于西南师范大学美术学院

目 录

第一章 水彩画概述.....	1
第二章 水彩画工具材料的性能	3
●一、颜料	3
(一)水彩颜料的种类.....	3
(二)水彩颜料的透明度比较.....	4
(三)水彩颜料的性能.....	4
(四)国产丙烯颜料的性能.....	5
●二、纸	5
●三、笔	6
●四、水	7
●五、调色盒	8
●六、辅助工具和材料	8
第三章 水彩画的基本技法.....	9
●一、水彩画的用笔	9
(一)用笔.....	9
(二)笔法	10
1. 勾勒法	10
2. 皴擦法	10
3. 铺色法	10

4. 清洗法	10
5. 拖带、扫掠法	11
6. 点彩法	11
(三)用笔时须注意的问题	11
●二、水份控制和时间掌握	11
●三、干画法	12
(一)干时连接法(一次完成法)	12
(二)干时重叠法(添加法)	12
●四、湿画法	13
(一)湿时连接法	13
(二)湿时重叠法	13
●五、干、湿结合法	14
●六、干、湿画法比较	14
●七、淡彩法	14
第四章 水彩画的特殊技法	16
●一、一般工具、材料的特殊使用	16
(一)沉淀法	16
(二)滴水法	17
(三)滴色流淌法	17
(四)喷水喷粉法	17
(五)粉彩法	18
●二、运用特殊的材料	19
(一)撒盐法	19
(二)散发法	19
(三)胶水掺色法(胶彩法)	20
(四)撒绳法	20
(五)喷油法(油彩法)	21
(六)油、水同用法	21
(七)涂蜡法(蜡彩法)	21
(八)水色、油色混用法	22
(九)松节油留白法	22
(十)浆彩法	23
●三、使用特殊工具	24
(一)对印法	24
(二)沾印法	24
(三)磨刮法	24

(四)压印法	25
(五)塑料纸法	25
(六)揉纸法	25
(七)纱网法	26
(八)吸水法	26
(九)仿蜡染法	27
(十)冰冻法	27
第五章 色调	29
●一、色调	29
●二、决定色调的基本因素	30
(一)环境色	30
(二)光源色	30
(三)主色	31
●三、几种不同类型的色调	31
(一)调和调	31
(二)对比调	32
(三)条件色调	32
第六章 水彩写生的作画步骤	34
●一、构图	34
●二、着色	37
●三、深入刻画	39
●四、调整统一	40
第七章 水彩静物写生	41
●一、静物写生的特点和目的	41
●二、静物的选择和安排设计	41
●三、侧光、顶光、逆光和平光	42
●四、质感和空间的表现	44
●五、静物写生训练计划	45
第八章 水彩风景写生	46
●一、风景写生的目的和要求	46
●二、风景写生的取景构图与画面组织	46
●三、外光变化的特点	48
●四、空间层次	48
●五、景物的动感	49
●六、着色	49

●七、风景训练计划.....	50
第九章 水彩人物写生	52
●一、人物写生的特点.....	52
●二、构图和起稿.....	52
●三、着色.....	53
●四、人物训练计划.....	54
第十章 水彩画裱纸与装裱	56
第十一章 水彩画技法与鉴赏	58
图 版	69

第一章 水彩画概述

水彩画是以水为媒介,调和透明与半透明的颜料,利用水的扩散、浸润、渗透、流动等特性和纸的透射作用,使画面产生其它画种不可替代的、难以企及的艺术魅力。

水彩画这种水与色的交融,形成了画面透明、轻快、滋润、流畅、单纯以及薄、轻、秀、空、灵等特点,构成了水彩画语言的个性特征——诗化性。

水彩画工具材料相对而言较为简单、经济、轻便。既能创作格调、境界较高、主题严肃和内涵较深的作品,又更具普及作用。我国中等学校里,普遍开设了水彩画课、为青少年初步接触色彩、认识色彩、培养初步的审美能力发挥了良好的启蒙作用。这就是水彩画雅俗共赏的文化特质。

纵观近年来的水彩画大展,中国水彩画已有了质的飞跃。画家们在创作中吸取了中国画、油画、版画、民间艺术之长处,成功的利用了水和一些特殊技法,形成了水彩画重情趣、讲意境、表现含蓄、追求神韵的创作风格。画面中那种顺势而就的酣畅淋漓、生动自然的肌理效果、耐人寻味的材质感;巧夺天工、趣味无穷的新颖技法,其艺术冲击力和感召力,已成为审美活动的中心。

有人把水彩画比作画中女皇,喻为音乐中的小夜曲,把画水彩画的过程喻为写诗歌。这就说明了水彩画的制作特色。当构图和立意确定以后,要对画面的各个单位的技法程序,将会出现的画面效果仔细推敲、设计。尽可能着色一次到位,作画过程中,要控制时间和笔上浓度的连续性,要预计水的流动和干湿反应。因此,画板一会儿上架,

一会儿平放,一会儿倾斜……吹风声、喷水声交相呼应……形同拼搏。但这种紧张、这种自动控制的偶然生动效果、这种一张张换纸的失败,本身就很带刺激性,让人沉浸在一种创造的快感之中。

水,这样一种媒介,向我们提供了无限的可能性,面对新的时代、新的意识、新的审美理想,我们只有在未知的领域拼搏方有希望。凭借层出不穷的新材料、新工具为先导,我们将在水彩画的广阔天地中纵横驰骋,去研究这种可能性。

第二章 水彩画工具材料的性能

“绘画的技法决定于所使用的工具材料,因为每种工具都有它的使用方法,每种材料都有它的特殊性质。用某种工具而能将所用的材料的特性发挥到最高的限度,即是艺术家的责任。”

——刘国松

基本材料:水彩颜料、纸、水。

辅助材料:墨、水粉色、丙烯色、国画色、彩色水笔墨水、蜡笔、油画棒、白蜡、浆糊、胶水、盐、沙、锯末、头发、松节油、香蕉水、酒精、甘油等。

基本工具:笔、调色盒、笔洗。

辅助工具:画夹、画板、画箱、画凳、喷嘴、小刀、橡皮、遮盖胶纸、丝瓜布、海绵等。(见图版,图 1—2)

● 一、颜料

(一)水彩颜料的种类

水彩画颜料分为从动物、植物、矿物等各种物质中提取制成和化学合成两大类。国产颜料是将极细的粉状颜料加甘油、树胶和少量的防腐剂调制而成的一种胶状颜料。

各种颜料又有不同的包装和规格、有六色、十二色、十八色、二十四色等。初学者一般能购备下列几种便足够使用:柠檬黄、藤黄、土黄、朱红、深红、玫瑰红、赭石、熟褐、草绿、深绿、深蓝、普蓝、青莲和煤黑。

(二)水彩颜料的透明度比较

水彩画颜料经水调和后,大部分色彩都是透明或比较透明的,其中以柠檬黄最透明、土黄最不透明。水彩颜料透明度比较如下:

透明性记号标志:

○透明色 □半透明色 ▲不透明色 —透明度减低

暖色系

柠檬黄	紫红	玫瑰红	深红	大红	朱红	土红	桔红	桔黄	中黄	赭石	熟褐	土黄
○	○	○	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲
						—	—		—	—	—	

冷色系

普蓝	钛青蓝	青莲	群青	草绿	翠绿	深绿	中绿	湖蓝	天蓝	钴蓝	黑	白
○	○	○	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲
							—	—	—	—		

(三)水彩画颜料的性能

水彩画颜料在空气中易干燥凝结,妨碍调色作画,而且干后不易溶解。虽可以加水浸泡令其溶解,但湿软后进行着色又常呈现颗粒不匀。故使用颜料时,须估计用量,不宜过多地挤在调色盒里。为了防止已挤入盒内的颜料过快干结,可用一块海绵吸饱水分放入盒内一个专门的格子里。以保持盒内的湿度,延长颜料的湿软状态。国外一些优质的颜料,不存在干后不易溶解和颗粒不匀的现象。出门旅行写生时,先把调色板的格子里注满颜色,再把调色板放入还未燃尽的炉灶里,使颜色表面凝结。这样,颜料既不会流出,更不会混在一起了。目前,我们外出搜集素材,可带“马利”牌固体水彩色,有十八色、十二色、三色和八色四种规格,作速写性的素描淡彩很方便实用。

水彩画颜料中,有些颜料易于沉淀。其中以群青、钴蓝、煤黑等最为明显,所以一些“沉淀法”的成功范例,往往都是蓝灰色调。土黄、赭石、熟褐、朱红、土红沉淀效果次之。一般颜料中,如加入少量白粉,也易于沉淀,利用颜料要在水中沉淀这一性能,我们常可在画面上获得一种特殊的肌理效果。

水彩画颜料有易变的弱点,因水彩画是饱含水份着色,水干之后,色彩总是要略为变淡变灰。因此,要先画稍深稍鲜一点,干后才能达到预期的效果。另外某些颜料绘制成作品后,经过一些年月,色彩总易褪变;其中尤以玫瑰红、青莲等色最为显著。柠檬黄、土黄、草绿等次之。为避免这一弱点,人们有时喜欢在局部把丙烯颜料和水彩颜

料混合使用。

水彩画颜料中,有些颜料浸蚀性很强,如玫瑰红、翠绿、青莲等,一涂到纸上后就仿佛钻入了画纸之中,很不容易洗掉。但另外一些颜料,如群青、湖蓝等,浸蚀能力差,画到纸上后,很容易洗掉。

目前市场上出售的水彩颜料,化合制品很多,不同的厂家产品素质也不合,两色相调配就产生化学变化,致使颜色发灰发黑,或容易褪色。因此,建议初学者平时多作调色练习,熟悉各种颜色调配后的色相。积累调色经验,寻找新的、更好的调色配方。

在作画时,使用颜料有两种习惯:

1. 作画时随挤随用,用后残留的颜料一律洗去。这种方法可使色彩鲜明,但在挤色时应先有估计,以免浪费。

2. 作画时,先把颜料挤在调色盒的小方格里绘制使用。用剩余的 colors 留在方格内,下次作画时再用。我常以第一种习惯使用颜料。

(四)国内丙烯颜料的性能

丙烯颜料是一种新型、合成塑脂系统的水性绘画颜料,六十年代国外广为流行。我国上海和天津美术颜料厂都研制生产了这种新型颜料。丙烯颜料具有抗水、无光、不泛黄、保色性好等突出优点,能使优秀的画作长期保存仍具有鲜丽的色彩效果。丙烯颜料用水调合,其流畅和透明程度同传统水彩画法一样。但丙烯色层干后不溶于水,第一次大体色铺后,再重叠上去的色层不会与底色溶混。丙烯颜料是水性颜料,由于水的蒸发,很容易干燥,随着空气湿度的不同,干燥时间和水彩色一样。从几分钟到几十分钟不等,如嫌干得太快,可适当加些慢干剂或在作画底版上喷些水雾。丙烯颜料如果干后,就无法还原,因此画面干后,不能用清洗法调整。作画工具,如调色盘、笔等要及时清洗或浸入水中。用剩余的颜料也可喷水,或以浸透水的湿布盖上,以免干结。国外一些水彩画家在使用丙烯颜料作画时,常用纸调色板和尼龙制的画笔。

从 94 年 7 月开始,马利画材公司对丙烯颜料全面推行新配方生产,使国产丙烯颜料的质量更上一个台阶。也向我们展示了一个充满希望的未知领域。

● 二、纸

水彩画纸是一种特制的画纸,有质地、幅开、大小、厚薄不同的各种规格。

一幅画的成败,画纸起着重要的作用。一般较好的纸,是以洁白、坚实、纯净、不过分光滑,有适度的抗水、吸水性能,并具有一定的厚度为宜。水彩画纸多用白色,是因为画面的高光,最亮的白色块,是靠留白,以纸面的本色来表现;另外,水彩颜料都是透明或半透明的,它

们的色相,都要依靠白纸的透射,才能显露各种色彩的饱和度。纸、也常常在技法表现上产生明显的作用,例如,恰当地利用水和颜料的透明性,以显现出画纸的肌理和纸质本身的微妙色彩效果。又常常借助于纸纹粗细的不同,用来表现物体不同的质感,如与快速地运笔相结合,在粗纹纸上制造“飞白”现象,来表现物象的闪光;还可以利用纸纹造成色彩沉淀等肌理效果。纸不仅仅是绘画的工具,也是色彩的载体,它是技法的重要组成部分和参与者。纸和技法是相辅相成的,不同的技法选择了性能不同的纸,不同的纸又产生了不同的艺术效果。如著名的美籍台湾画家刘国松,当他从西画转向国画时,曾化了两年时间去找不同的纸来画,来试验。在一个偶然的情况下,他发现了糊灯笼的纸,这种纸中间夹有很细很细的纸筋,墨不能透过纸筋而形成了许多白线,利用这一特性,他找纸厂老板商量终于制成了将纸筋放大,纸筋在纸面上,并以自己的名字命名的“刘国松”纸。他曾说:“当我用这种纸画画时,首先要看纸筋分布的情形,然后决定在哪里作墨……我是根据纸筋来构图的,因此我画画就象下棋一样,也就是和纸筋下棋,和笔触下棋乃至与空间(空白)下棋,一笔一步棋地商榷着结构的变化”。发现和运用这种特殊的纸材,显示着刘国松艺术的诞生。从这不难看出纸和艺术的关系。材料和工具上的突破对于那些日渐成熟的画家所具有的不同意义。除了水彩纸而外,素描纸、白版纸……都可画水彩,你只要试一下,就可体会到每种纸的特性。如想获得具有韵律感的肌理美,可以选用表面光洁、细腻、不吸水、易流动的白版纸;如你想采用沉淀法或盐水法作画,可选用保定生产的水彩纸;如想画面色彩鲜明、保色性好,并想采用清洗法作画时,可首选温州生产的牛牌手抄水彩纸。这种画纸是近年我国生产的新产品,它用古老的制作程序,采用天然泉水和对纸浆自然漂白的工艺,保持纸质100%绵质纯度的手工精制画纸。不含酸碱、遇水不延伸、不膨胀,同时具有宣纸和水彩纸的优点,而且水洗不烂,橡皮擦不起毛。目前生产三种国际标准的规格:76cm×54cm、65cm×50cm、61cm×46cm;又分专家用和学生用两种型号(学生用75cm×55cm)。你如初学水彩临摹或写生,最好选用保定生产的机制水彩纸或素描纸。

● 三、笔

水彩画笔种类很多,常用的传统意义上的笔,在外形上只有圆形和扁形两种,各有大小不同的规格。但目前市场上出售的圆形水彩笔,笔毛太软,缺乏弹性,不好使用。当你选用画笔时,最好将画笔蘸水在纸上涂一下,抬起笔来,看笔毛是否具有回弹的力量,如笔毛仍保持按压后的形状,请不选用它。不如购买笔毛扁平的竹杆水彩笔或水粉笔,作画时感觉都较好。另外,还必须准备不同宽度的软毛底纹笔,作画时大都需要它。

水彩画笔原是一种毛笔,我国对毛笔制造已有悠久的历史。国画笔中如“大白云”、“中白云”、“点梅”、“衣纹”、“大斗笔”等等都很适合画水彩,很多水彩画家爱用毛笔作画。它笔法灵活多变,一笔在手既可勾线,又可铺色渲染。

有条件的话,你还需准备喷笔和可溶于水的彩色铅笔,特别是彩色铅笔用途较广,可用于起稿,如有不准确的地方,用水洗掉,不伤纸面。在绘制过程中,也可趁湿添加线条,是一种方便适用的水彩画笔。如你感觉进口产品价格稍贵,不能接受,可选用十二色马利牌水彩蜡笔,这是该公司近期推出的新颖绘画工具,它的最大特点和进口的彩色水彩铅笔基本相同,这就是良好的水溶性。它将是外出旅行写生记录色彩的理想工具。

随着特殊技法的探索和使用,笔的内涵在扩展、在延伸。凡是具有很强表现力的工具都是笔。既要用好传统的笔,又需革笔的命,这正是由于表现上的需要,画家在寻求最适宜、最具表现力的工具。从这个意义上来看,那些规格大小、软硬不同的刀,以及海绵、丝瓜布……等等都是具有特殊性能的水彩画笔。

● 四、水

在水彩画里,水不仅是用笔调色的媒介,也是构成水彩画艺术特色的桥梁。水的这些性能和作用,对你来说,了解和掌握它,是至关重要的。现简介如下:

流动 水具有流动性能,在水彩绘制过程中,利用水的这种特性,通过操作画纸上下左右倾斜,使色彩在纸面形成流动的肌理,这种肌理具有诱人的、流动的韵律美。

溶解 利用水的这种性能,主要是溶化、调配色彩。

稀释 水的稀释作用,主要表现在调色方面。水彩中的水就好比水粉中的白粉,在色彩中加了水,就等于加了白粉。加注水份就降低了色彩的纯度,增强了色彩的明度。反之,减少水份,就会增强色彩的纯度,降低色彩的明度。

湿润 利用水的这一特性,便产生了水彩画所具有的湿画法。

清洗 在水彩的绘制过程中,如着色不当,可以用干净的笔或海绵蘸清水加以清洗,借以调整画面的不当或用清洗法产生特殊的技法效果。

散发 水份渲染到纸上,既要受纸的吸收,又有自身的散发性能。这种散发和吸收常常随着季节、气候、冷暖、燥湿的不同程度而发生快慢变化。我们了解、熟悉这种变化,是为了恰到好处地控制水份。夏天在户外写生,因天气干燥,作画时常感到干得太快,影响接色,可在水中加入少量甘油,使挥发减慢;若在严冬写生,感到冰冻色滞时,可加入少量酒精,但都不能过量。

渗透 利用水的这种性能,使几种色彩互相渗化、扩展,使物象边沿模糊、圆浑、柔和。在接色和泼彩中,利用水的这种性能,使色彩之间互相渗化,即使是对比色并置,也变得较为和谐。

透明 利用水的透明性能,在水彩画的绘制过程中,便于分层着色,干时重叠。如直接用红、绿两色相调,往往会产生灰暗的色相,如先上绿色,干后重叠淡红色,则可取得鲜丽、迷人的绿红色。

● 五、调色盒

调色盒或调色盘以越白越好,以利于观察调色时微弱的色彩变化。使用调色盘最好颜色随挤随用。

使用调色盒的关键是:

1. 要经常保持盒内的湿度。
2. 注意盒内排色的顺序,使邻色之间不致互相污染。
3. 挤色的位置不要经常变动,以利于在光线微弱的情况下,画夜景、画傍晚或晨曦时不致于调色缓慢。下表调色盒是从明度与色相接近,减少污染的角度排列的,供初学者参考。

笔										
普 蓝	钛 青 蓝	深 蓝	湖 蓝	钴 蓝	青 莲	熟 褐	赭 石	土 黄	藤 黄	白
煤 黑	深 绿	群 青	草 绿	淡 绿	玫 瑰 红	深 红	大 红	朱 红	淡 黄	柠 檬 黄

● 六、辅助工具和材料

笔洗、铅笔、橡皮、小刀、画夹是作画时必备的工具。为了增强表现力,人们在使用特殊技法时,往往采用一些富有特殊性能的材料和工具。常用的有:画板、吸笔上水分的干毛巾、喷嘴、画箱、画凳、彩色水笔、蜡笔、油画棒、色粉笔、食盐、白糖、白矾、树胶、松节油、香蕉水、浆糊、电吹风……等等。