

新写实主义代表画家黄有维

黄有维 著

水彩画 创作技法

SHUICAIHUACHUANGZUOJIFAJIEXI

解析

©天津人民美術出版社

新写实主义代表画家黄有维

水彩画 创作技法

SHUICAIHUACHUANGZUOJIFAJIEXI

解析

图书在版编目(CIP)数据

水彩画创作技法解析/黄有维著. —天津: 天津人民美术出版社, 2010. 4
ISBN 978-7-5305-4163-0

I. ①水... II. ①黄... III. ①水彩画—技法(美术)
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第061853号

天津人民美术出版社出版发行
天津市和平区马场道150号
邮编: 300050 电话: (022)23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>
天津市豪迈印务有限公司印刷 全国新华书店经销
2010年4月第1版 2010年4月第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 5 印数: 1-2500
版权所有, 侵权必究 定价: 40.00元

画家艺术简历

- 黄有维 1965年生 湖南省岳阳市人
1989年 毕业于湖南省郴州师专
1990-1992年 作品多次参加湖南美展并获奖
1995年 中国青年水彩画展
1996年 中国首届水彩艺术大展
 8月 '96中国艺术博览会
 10月 水彩个人展 香港
1997年 '97迎香港回归中国艺术大展
 8月 '97中国艺术博览会获优秀奖
1998年 水彩个人展 北京皇史宬
1999年 个人水彩展 香港
 上海艺术博览会
2000年 “胡同的魅力” 北京皇史宬
2001年 “江南水乡 水彩意韵” 北京
2002年 “胡同 我的家” 北京云峰画苑
 “水乡之韵律” 马来西亚
2003年 “写实派的新演绎” 北京
 “难忘情怀” 北京
2004年 黄有维水彩新作展 北京云峰画苑
2005年 3月 “相约北京” 北京
 7月 “大自然之美” 香港
2006年 创办个人官方网站 www.huangyouwei.com
2007年 水彩艺术展 北京观音堂
 盛世风华艺术展 北京 香港 上海
 新人新作展 中国美协
2008年 3月 “画京城” 个人水彩展 北京皇史宬
 4月 “奥林匹克艺术之窗” 水彩个人展
 奥林匹克大家庭总部饭店
 8月 “印象北京·黄有维大型作品展”
 莞城美术馆

序

午后，我睡醒起床，洗漱完毕来到画室，打开收音机，在画架前坐下，看看画，然后到院子里走一走。在北京郊区，我有一个九百多平方米的四合院，虽然普通，但朋友们都称之为“世外桃源”。院子里有花有草，尤其是有一株爬满五间屋子，每年开几万朵花的蔷薇。另外还有几棵果树，一个小鱼池，池里养着鱼。我有一条狗，是那种普通的狼狗，看家的，有什么人经过我家外面，它就会汪汪叫，听了让人心里很踏实。院子里常有来赏花的蜜蜂、蝴蝶，觅果实的喜鹊和斑鸠。还住着蚂蚁和壁虎。不过壁虎白天不出来，它们晚上出来陪我工作。我喜欢看蚂蚁搬东西，有时还拿上点吃的逗它们。溜达一阵之后，我便开始工作，直到第二天早上，结束一天的工作睡觉。

我是一个水彩画家，在西洋素描方面下过不少功夫，学过几年国画，最喜欢中国古典山水画。我认为中国古典山水画和唐诗宋词一样都是无法逾越的艺术巅峰。我把西洋水彩的色彩之美与国画相融合，营造画中有诗，诗中有画的意境，创造一种既有别于传统中国画，又不同于西洋水彩画的新的艺术形式。我用我独特的绘画方式，来表达我内心的真实情感，对生活的领悟，对生命的热爱。我常常跟人开玩笑说：“我是一个用英国水彩颜料，法国纸，日本和韩国笔，中国人的思维来画水彩的中国画家。”一个外国朋友听我讲述这些理论后，说我是一个新写实主义代表画家。这个名称我很喜欢。

我把我的蔷薇花、调色盘、画笔和颜料展示在这里，并且在书中详细介绍了我画画的每一个步骤。

目 录

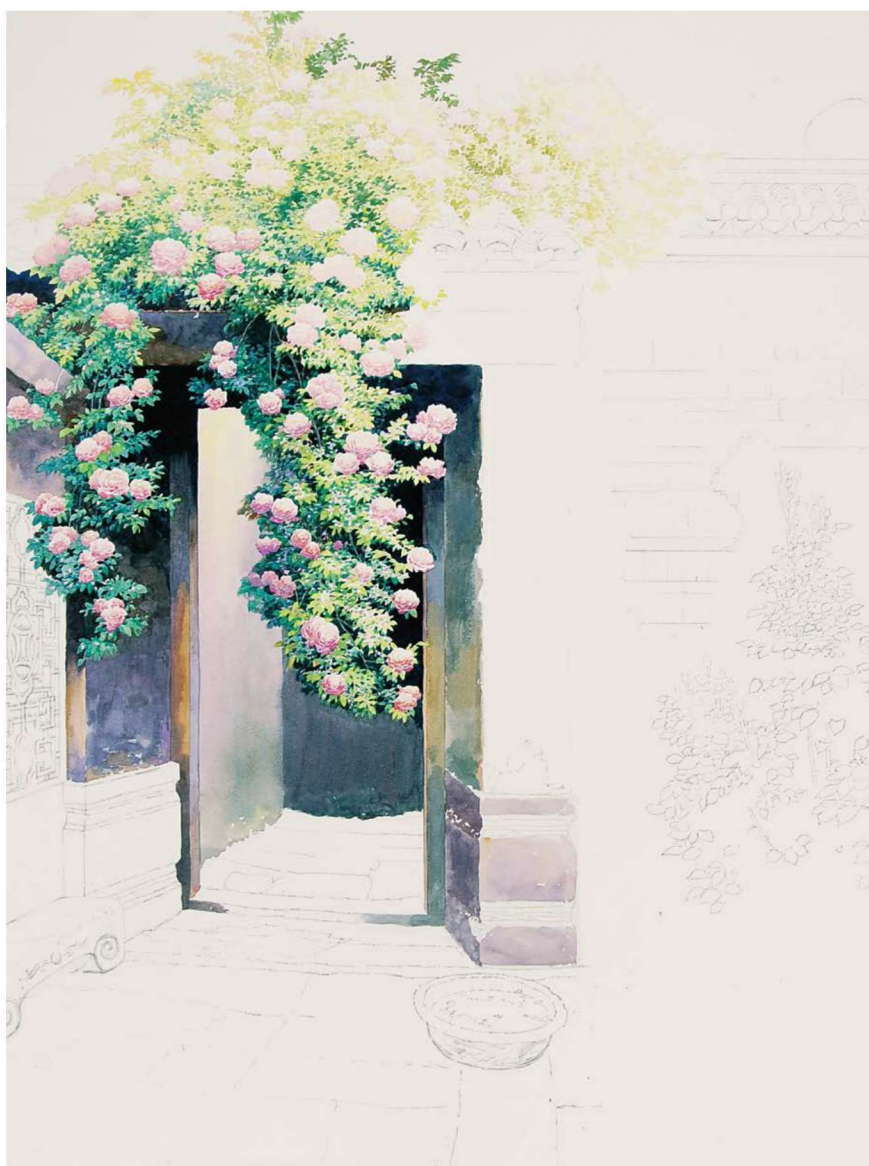
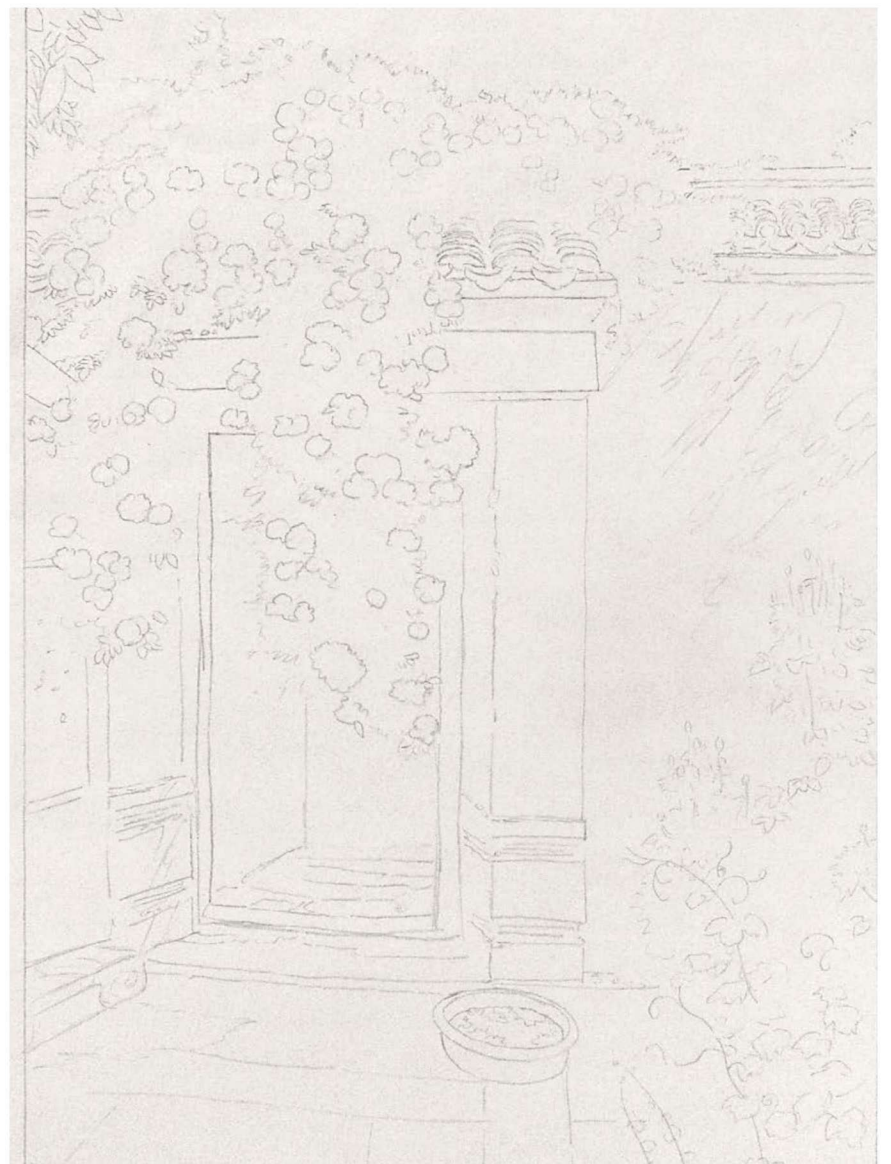
一、《午后的阳光》创作步骤·····	1
二、《琴瑟和鸣》创作步骤·····	4
三、《梨花依旧》创作步骤·····	6
四、《碣石沧海》创作步骤·····	9
五、《海浪》创作步骤·····	12
六、作品欣赏·····	14
画中游·····	14
琉璃瓦·····	15
十月·····	16
门神·····	17
静静的雪后·····	18
秋水无声·····	19
春风杨柳·····	20
故宫·····	21
德国鸢尾·····	22
黄河颂·····	22
缤纷·····	23
大自然的旋律·····	24
山深秋晚叶无声·····	25
天接云涛连晓雾·····	26
听泉·····	27
福满门·····	28
忠厚平和·····	29
大杂院·····	30
小忆江南·····	31
新年大发·····	32
迎春纳福·····	33
青花瓷·····	34
蔷薇·····	35
高山流水·····	36

一、《午后的阳光》创作步骤

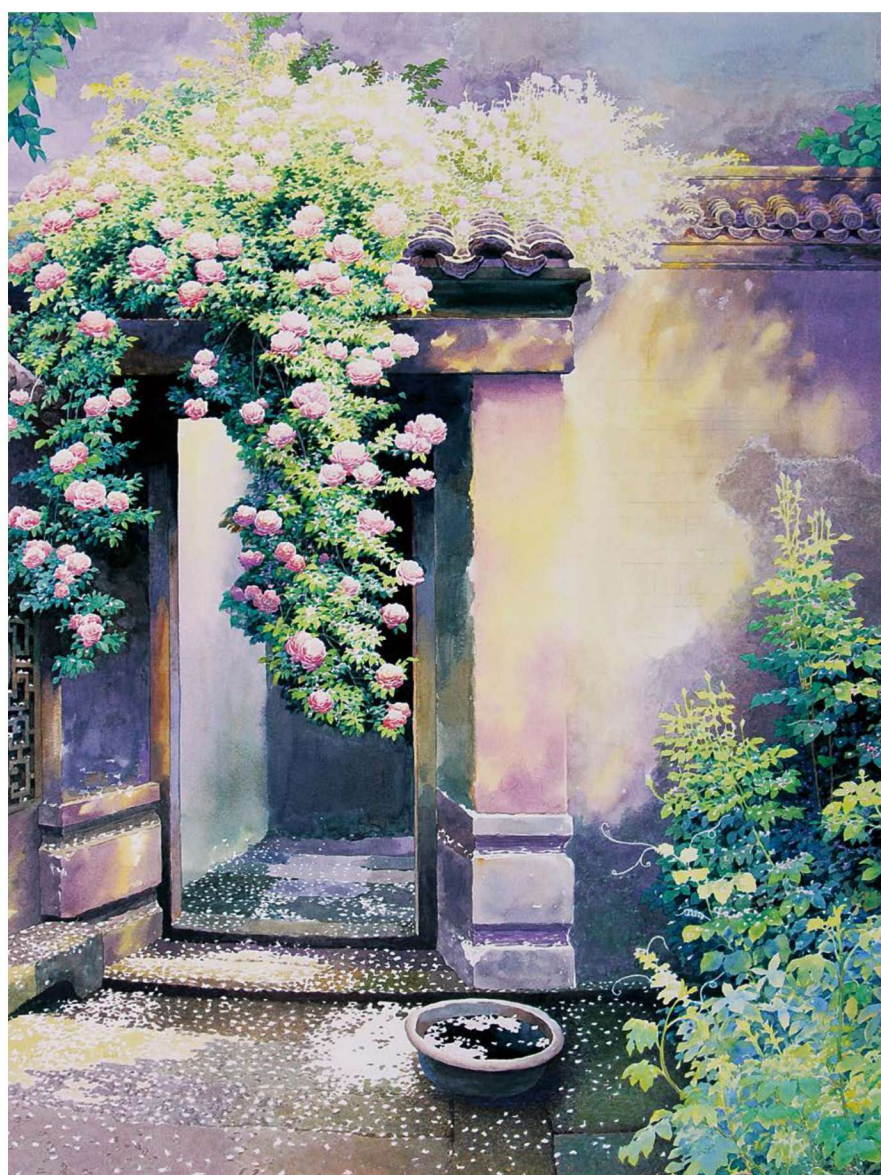
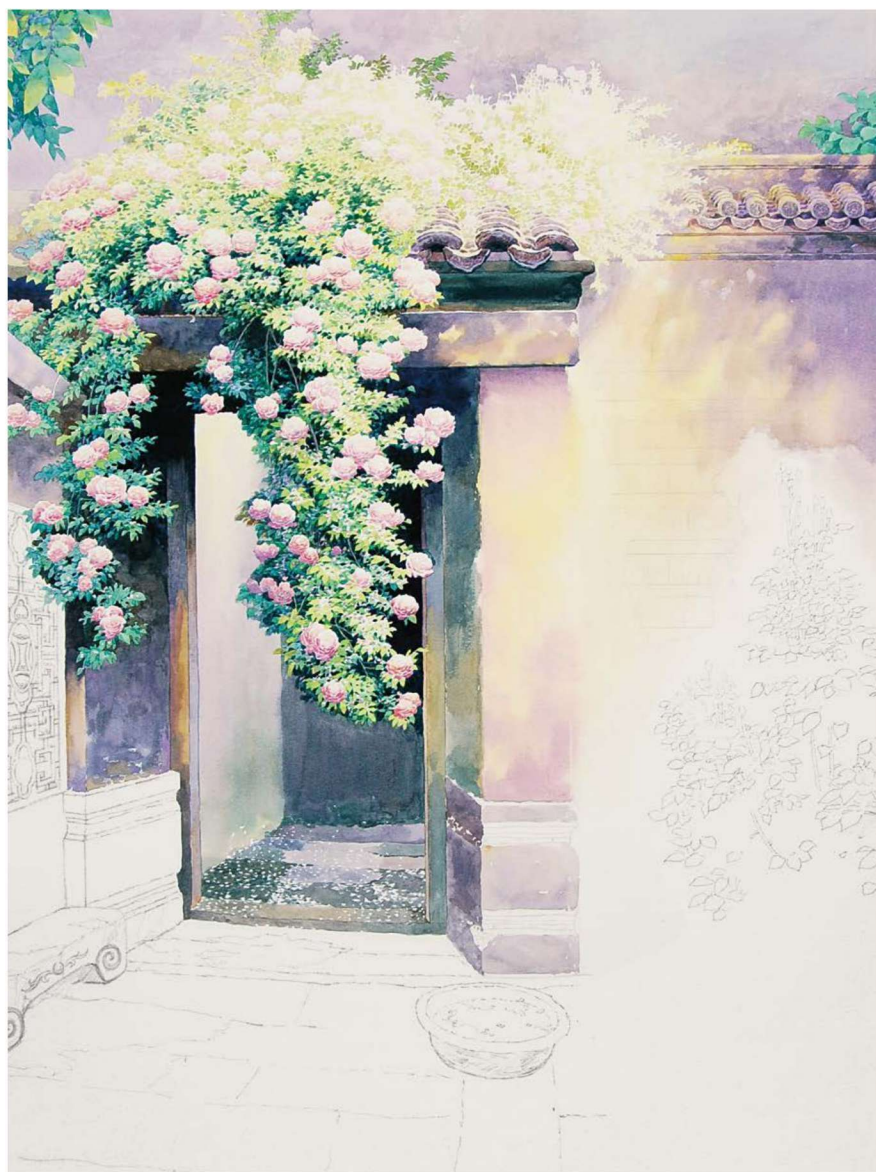
步骤一：所有的玫瑰、蔷薇、月季在西方统称为“Rose”，就是我们说的玫瑰花。它们在植物学上同属蔷薇科蔷薇属，只不过分属不同品种而已。世界上最早的玫瑰花来自中国和日本，到17世纪以后才大量地传入西方，与中亚和北非的野蔷薇杂交，通过无数植物学家和玫瑰花爱好者的不断努力，才有了今天我们所看到的多达几千种的玫瑰花。

这张画，画的是我自己种植的一棵蔷薇花。这是它当年的样子，现在已爬满了五间屋子，每年都开几万朵花。画中我把它安排在一个南方的古宅中。它攀上了一垛院墙，然后从院门上垂了下来。我还在门边放了一个盛满水的旧盆，为的是花瓣落下来，可以漂在水上。

步骤二：因为这张画蔷薇花是主角，所以最先画它。这里我只画出它的姿态，花瓣掉下来，有的会落到花旁的叶子上。我在叶子上留出一些小白点，形状不一，花朵淡淡地罩一层底色，用到的色彩有柠檬黄、浅镉黄、藤黄、玫瑰红、紫红、深红、群青、天蓝等。应特别注意花和叶的光感。这时我顺便把院门画了个大概，这样就把整棵花形给确定下来了。

步骤三：接着往下画，这一步重点是把蔷薇花及叶画出来。蔷薇花有重瓣和单瓣之分，色彩也有多种。但我家的这棵蔷薇是重瓣的，花朵有粉红和浅粉两种，花朵比较大，花了不少时间把中景的蔷薇花一朵一朵地画出来。花的边缘线进一步强调，叶子和掉落在叶子上的花瓣也一同画出来。你看，画面上能找到两朵一模一样的蔷薇花吗？画蔷薇花瓣时用到了更多的茜素深红、深镉红、生褐、印度红。叶子的暗部则用到宝石翠绿、树绿、浅红、深灰和一点点黑。

步骤四：右下角的玫瑰花丛和一些藤蔓植物粗略地画出来。主要用到绿色系的色彩。地面上的花瓣是本画的兴趣点，不怎么好画。因为我不喜欢用小笔画画，它是用一支十号笔画的。这样画出来的花瓣在形状上有挑战性。一方面要把花瓣留白出来，另一方面又要画出地面的光感。左边的石窗和石凳上的花瓣也照样让我费了不少力。我无数次观察过这些掉落的小花瓣，不过并没有像林黛玉那样的伤感过。我只是觉得它们的姿态很美。

步骤五：这是一个有阳光的午后，我在画面外的右边安排了一棵大树，当然在这里我们看不见它，只是从院墙上斑斑驳驳的光影知道了它的存在。这片光影，让我们有一种温暖的亲近感。画这种光影最怕边缘线太生硬，所以需要用手把边界揉一揉，漂在水盆里的花瓣几乎是一片片地画出来的。为了画好它，我真的把一些花瓣扔到了水里。现在看来还不错。又把整个画面细细地收拾了一遍，眯上眼睛看一看，午后的庭院，正诉说着它的故事……

二、《琴瑟和鸣》创作步骤

步骤一：画中有一块巨石，它一端没入水中，一端露在外面，顶上还有几片石斑纹。因为有水珠不断溅在上边，它湿湿的，泛着青光，白白的水沫漫过石面。用赭石黄、生褐、树绿、普鲁士蓝、紫色调出一种暖灰色，画第一遍底色，留出石斑纹的区域，待干。我想可以突破一下水彩画的常规，用长卷的形式来画这张画，这里展现的只是画卷中的一部分。

步骤二：用中黄、群青、生褐的混合色画石头较干的一头。用天蓝、氧化紫、土黄的混合色画较湿的一头。用薄薄的灰色在石斑纹上罩一层底色。把整块石头的结构强调出来。没入水中部分若隐若现，应特别用心。因为旁边的东西还都没有画，所以边缘线不用处理，过后再说。

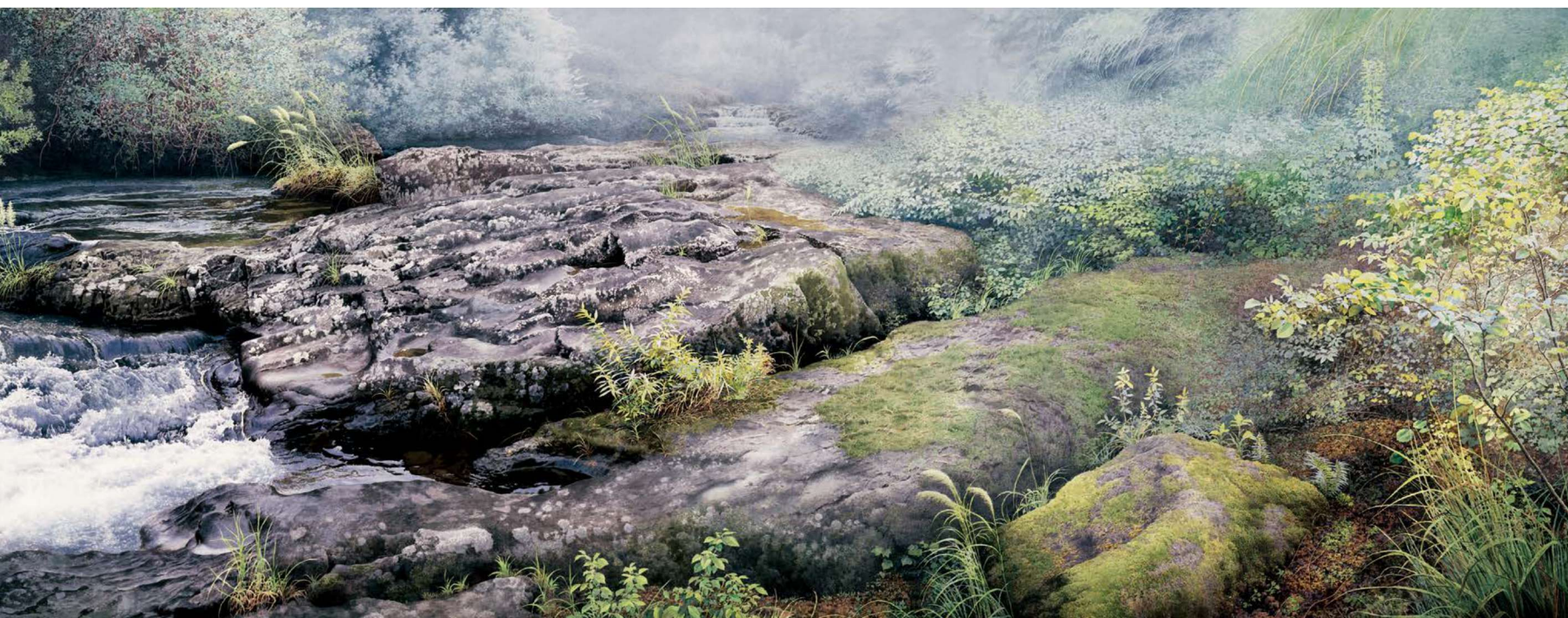

步骤五：这张画的水，面积较大，流向也很复杂。这么多种水的不同形态出现在一张画上是少见。你看它们有深有浅，有缓有急，有水花有波浪，真是热闹。不过只要按部就班，倒没有什么难的。我比较得意的是石头浸入水中的那些部分和漫过石面的薄薄的那层水。这些地方的处理让人感觉水很清很透明。石头浸入水中的部分颜色

步骤三：有很多人担心把画面中的某一部分画完了会失去整体感。其实不用害怕，这么做的关键是“心中有数”。如果心里装着整张画，那么笔画到什么地方，都是很自由的。看似漫不经心，实则有条不紊。我在画此画时，就是这么做的。我画完第一块巨石，接着画紧挨它的那块，依此类推，一块块地画完。我往往会随着作画时的心境去决定先画哪儿，后画哪儿，尤其是在画大画的时候，这种方法更能把握全局。

步骤四：这一步，大家看到我已经把画面的上半部全画完了。岸边的几块长满苔藓的石头费了一些功夫。画它们和画水中的那几块石头有些不一样，除了色彩不同之外，石头上的附着物又多又杂。我用十六号笔来画它们，而石头上的裂纹则是用一支十四号貂毛笔画成的。岸边的茅草先留白，再填色，最后用小笔修饰了一下。请您注意那些石头上的色彩，它们几乎涵盖了我颜料盒中所有的色彩，不过这些色彩都是经过精心调制的，而非原色。

较深，并且水面上还有泡沫和水波浪，画的时候需要更细心。在画的中间，石头上长了一棵草的地方，水从石上漫过，形成一块镜面。它亮亮的，发着蓝光，这是因为反映天光的原因。这个细节很有趣。现在我们来看这张画，似乎有一些过分热闹。不过，好在它只是整张画的一部分，连起来看就很舒服了。

三、《梨花依旧》创作步骤

步骤一：故宫的承乾宫里有一棵老梨树。春天树上开满了梨花，在红墙和琉璃瓦的映衬下，雪白的梨花似满天繁星。如今，往事俱已，唯有这棵梨树，执意地把这满树的素白小花开在这深不见底的故宫里，年复一年。不过，我这张画倒真是想把这种凄美表达出来。我想梨花在深红略带紫色的宫墙和彩色的琉璃砖雕的映衬下会更显素白，用热热闹闹来画寂寞。线描稿很精细，仔细看，花并没有打底稿，而树枝和琉璃瓦很是用功，甚至在有些地方皴了一些素描效果。

步骤二：我找到一块最有趣的琉璃瓦开始工作。它整个像一扇屏风，实际上是砌在墙上的影壁。上有琉璃瓦，下有五彩的琉璃砖雕。因年代久远，风吹雨洗，色彩更沉稳，画起来更有趣。我画的时候，把色彩在调色盘中细细地调过，尽量不用原色来画。比喻绿色就是用草绿、翠绿、深绿、中黄、西洋红还加了一点点的紫色调成的。而红色则用了浅黄、中黄、大红、深红、紫红，甚至还加了一点点湖蓝，这样的色彩看起来才像经过了几百年风雨似的，有一种陈旧感。

步骤三：画琉璃砖雕时，将树枝和梨花细细地留出来，我想看看整棵梨树的样子，于是就把整个宫墙用深浅不同的红色刷出来。刚才说到的琉璃砖雕，几乎是一步到位画完的，而现在的红墙则是刷了个底色过后还要细细画一遍，这一步把调色盘里的色彩都用上了。现在再看，整棵梨树的白色剪影出来了。

步骤四：调色盘里以暖色调为主。十六号笔也脏了，趁着这股劲儿，接着调点冷色，笔也不洗，顺势在梨树上画上一层底色，树干是圆的，树枝朝向也各不相同，有受光和背光之分。因此就要注意色彩的冷暖变化。当画到受光面时，暖色系的色彩多调一点，背光面则多调些冷色。虽然是底色，但色彩倾向却一点都不能含糊。

步骤五：下面的工作还很多，既要细致，又要繁复，背光的叶子，重要的叶形，把皮劲儿表现出来。小树杈也有立体感。大树枝则是用深色勾出树纹，再在树纹中填以缤纷的色彩。你看什么色彩都有，就是没有黑色和白色。红宫墙又用细细的色系了一遍。用较深的色彩画出一些裂纹，似有似无，不可太强，以免影响墙的整体感。工作到此，最后画接近一点时间来看画。嗯，还不错！去画。用笔和纸巾洗去个别深颜色，在小笔丛中添加一些名，完成。

四、《碣石沧海》创作步骤

步骤一：起稿。我从小就喜欢大海，可惜生在内地，直到1988年，才有机会到了海边。当时是学校组织去浙江舟山群岛写生。第一次看海特别激动，半个月的时间画了很多写生作品。现在看这些画还是很激动。后来又多次去海边，每次都有不一样的感受。这些年画过不少与水有关的画，积累了一些画水的经验，于是就想把大海展现在我的水彩纸上。画大海和画别的任何一种水都不一样。我见过八级台风下狂暴的大海，它的巨浪冲击悬崖可达二十米之高。我也曾在夜晚的沙滩看一轮明月在平静的海面上升起，那种美妙绝非言语所能及。

步骤二：我不喜欢画平静的大海，平静的大海当然也很美，但风暴中的大海更让人激情澎湃。我的这张画，就是这种情绪的宣泄。花了很长的时间来构图和安排画面中巨浪、礁石、远山、泛起白沫的海面。草图画得很细，心情很激动。我先用阔笔快速画出天空，用到的色彩有群青、天蓝、持久玫红、氧化紫。而天空的下半部则用到赫石黄、浅红、树绿，在天空色彩将干未干时，用上好的原浆纸擦出天空上的云朵。并且还画出一些深褐色的礁石，以确定画面的色调。

步骤三：如果您曾在海边观赏过海浪的话，您会发现海的浪花其实是一种沫。它被海水推来推去，千变万化。色彩往往是淡淡的蓝灰色，在阳光的照耀下，受光面白得晃眼，而背光面则呈现出一种紫灰色。我用皮利斯灰、印第安紫红、赫石黄、青绿、天蓝调出一种灰色来画水沫的深色区，在这种灰色中加入一些宝石翠绿来画较远一些的海水，而天际线则加入一些天空的色彩。请看画面，我在画这些区域时留出了许多小白点，它们是较近的海浪溅起的水珠，需提前留出来。我喜欢用纸本身的白色来表达这些跳动的小精灵。

步骤四：回到整个画面，从最远的海岸线开始向近处一点点画过来。岩石的色彩也从暖灰色、暖橘色、土黄、赫石黄一步步过渡到深褐色。远山上的树林由多种绿色加赫石黄、生褐、藤黄画成。较暗区域用到深灰和深蓝。前景的海浪进一步加强，蓝绿的海水用十六号笔来画，色彩也有冷暖变化。海面漂浮的白沫留得很随意，等待最后的加工。这一步比较费时的是那个巨浪掀起的水花，它们高高跃起，在远山的映衬下，格外耀眼。

步骤五：
我在画前景的礁石时，用到许多国画的技法，勾、皴、点、染，一切都是为了表现石头的质感，让它显得很结实，在晨曦中，它泛着金光，那种被海水无数次冲刷的感觉跃然纸上。近处海水的细节很小心地画出来，漂浮的白沫进一步加以描绘，更形象更贴切。我停下笔，一边喝茶，一边远远地观赏我的大海。

五、《海浪》创作步骤

步骤一：在岸上观海和在海上观海是不一样的。在岸上看蔚蓝的大海，层层波涛拍击岩石，卷起巨大的浪花，你会生发出一种豪迈的情感。如果你坐在一艘不算太大的船上，在有六级台风的海面上航行，船在波峰和波谷间艰难地颠簸前行，巨大的海浪在台风的裹挟下扑向船头，这时你除了惊恐之外，只会产生一种感觉，那就是：人类是何等的渺小，而自然界是何等的伟大！今天，我的这幅画表现的正是这样的一个场景。它的原始素材来自我一次艰难的海上旅行，那次的台风已经超过六级，我除了对大海的顶礼膜拜之外，剩下的就只有晕船了。

步骤二：上一步在绘制铅笔稿时，我将最近的一个浪头描绘得很细致，而远处的浪花只是草草地交代了一下。一切准备停当，把画的上半部打湿，用一支三寸宽的大排刷，几笔画出整个天空。远处海浪溅起的水雾，趁湿用笔糅一糅，使之衔接自然。浪头的里面则用小一号的排笔小心绘出，它的色彩比天空要冷一点。下笔之前，我用群青、天蓝、普鲁士蓝、氧化紫、持久玫红、赫石黄、镉黄、翠绿、浅灰调出三种深浅不同的色彩备用。

步骤三：画面全干后，用调色盘中剩下的颜色来画那些腾起的水雾。我是边画边洗，边缘线被处理得很柔和，猛一看和云差不多，不过要的正是这种效果。较近一点的浪花需要更费神一些。这种地方画的时候，要随意一点，一边画一边看，顺势而作，效果会更好一些。进一步描绘浪的里层，留出一些细白线让舒卷的浪头有动感。现在来看远处的海浪已基本画完。

步骤四：这个半透明的泛着翡翠一样光泽的巨浪从画面的右边舒卷过来，它是我这张画的主角。我用最美的色彩来描绘它。翠绿是它的主色调，当然除了翠绿之外，天蓝、湖蓝、群青、普鲁士蓝、树绿、深绿及几种红和几种黄都用上了。浪头是一种很透明的灰色，而天水相接处，更多的用到赫石黄和皮利斯灰。浪头上白白的水花是留白出来的，不过它们并不是纯白而是上了一层特别浅的灰。这时我把浪头的水花加以整理，让它们和周围的色彩衔接一致。并且用灰色把整个画面铺满，画下面的海面时，顺着海水的方向来画。