

水彩·水粉画

郭连训 周崇涨 编著

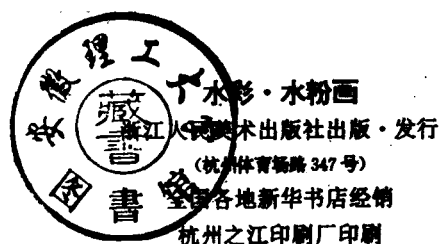
浙江人民美术出版社

515

(浙)新登字2号

责任编辑:李介一

装帧设计:林 石

1996年3月第1版·第1次印刷

1997年2月第1版·第2次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 4

印数: 10,001—16,000

ISBN 7-5340-0670-8/J·590

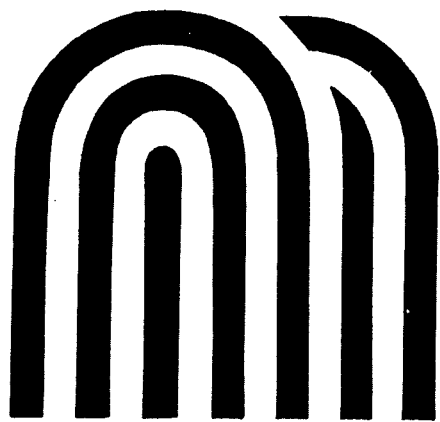
定价: 16.00元

郭连训

1952 年生于山东青岛。1985 年毕业于青岛教育学院,1993 年入中国美术学院进修油画专业。现为浙江省二轻工业设计学校讲师,中国美协浙江分会会员,中国水彩画家协会会员。

周崇涨

1964 年生于浙江平阳。先后毕业于浙江二轻工业设计学校装潢专业、四川美术学院版画系。1994 年进入中国美术学院进修环境艺术设计。现为浙江省二轻工业设计学校讲师、中国美协浙江分会会员。

水彩·水粉画

郭连训 周崇涨 编著

浙江人民美术出版社

目 录

- 水彩、水粉画的工具与材料
- 调色与用笔
- 水彩、水粉画的基本技法
- 水彩、水粉画的特殊技法
- 看外国名家如何画水彩
- 色彩写生要领
- 色彩写生步骤
- 水彩、水粉作品选

导 言

水彩画作为独立的绘画形式,是从欧洲文艺复兴时期发展而来的。如果把水彩画看成是用水调颜料作画,那么它的历史则可上溯至原始社会。在欧洲,人们发现早在15世纪末和16世纪初,德国画家丢勒已用水彩作画。被人们称为巨人的米开朗基罗,他既是雕塑家、工程师,同时也是欧洲艺术史上最富于革命性的水彩画家。

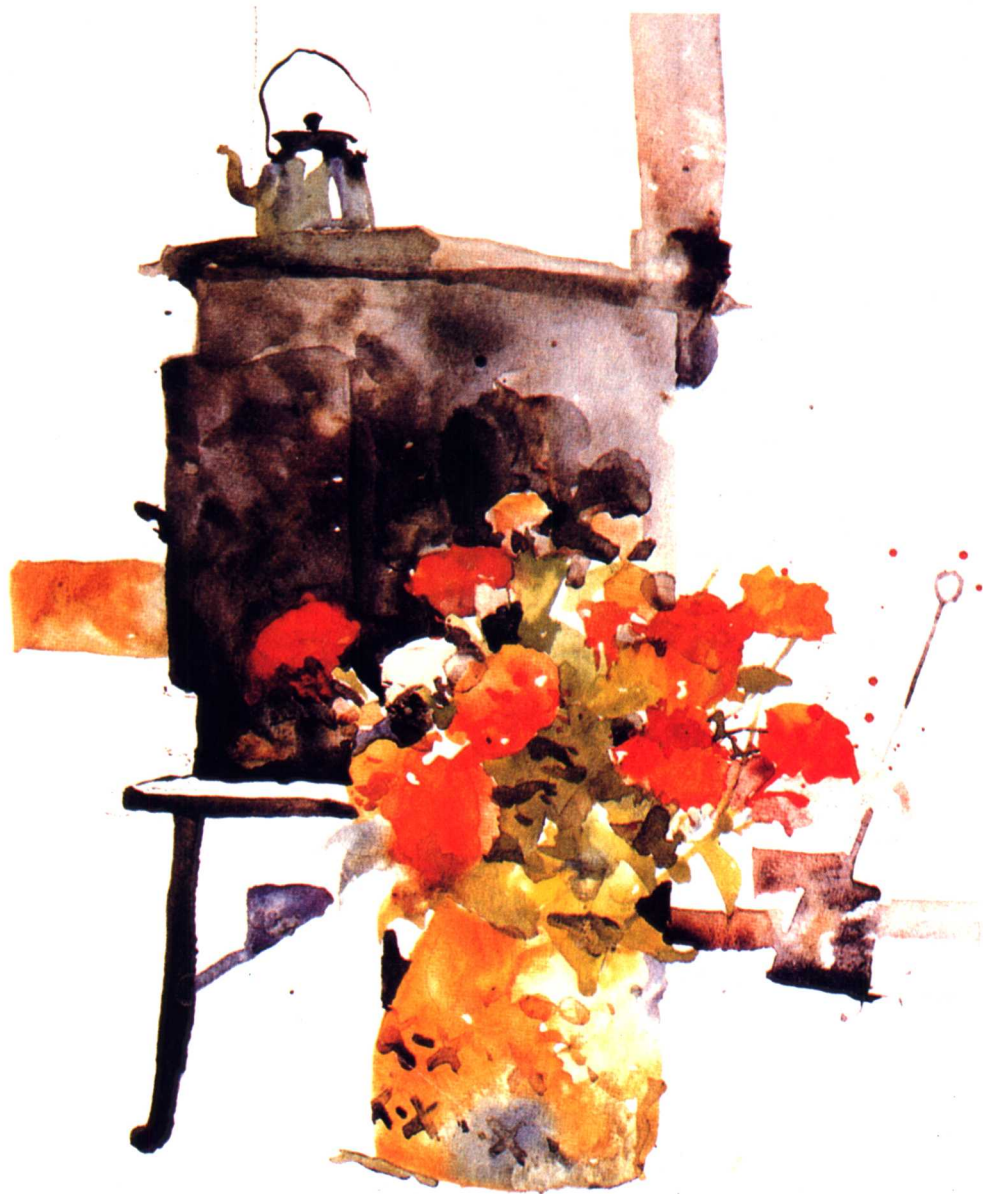
18世纪的英国,随着工业和科技的发展,促进了文化艺术的发展,水彩画也在这一时期逐渐走向成熟,出现了许多专业画家。水彩画最先从作为书刊插图和描绘地理图形,慢慢地分化出来形成了一种独立的画种,得到了当时社会的普遍关注,奠定了它应有的地位。这一时期的代表人物有波尔顿、康斯泰勃尔、透纳等,他们的作品具有强烈的个人艺术风格,为水彩画的发展奠定了基础。随后,科特曼透明、轻快带装饰味的画风,柯克斯粗犷、豪放的画风,温特细腻又抒情的画风,使得英国水彩画风格趋向个性化和多样化并日趋完美。

19世纪的法国,因受英国的水彩画风的影响,也出现了它的鼎盛期: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,而是用水彩这一特殊性来表达自己的心象,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,各国众多的现代派水彩画家为我们展示了水彩画无限的艺术魅力。

花和火炉 查理斯·莱德

鱼 约瑟夫·拉斐尔

船 池振明

我国的水彩画历史最早可追溯到清代,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,大约在本世纪初,我国一批留学回国的青年画家,才把真正的水彩画带进国门,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。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,趋于衰败境地。整整沉寂十年的水彩画随着改革开放的春风又一次得到了复苏。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、制作感强的画面也不失其美。多变的构图,主观的色彩,自由的用笔及各种新技法的介入,大大丰富了水彩画的艺术内涵。那种以透明水彩为“正统”的旧观念长期束缚着画家们的手脚,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、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发展,这一传统艺术在新的时期将充分展现其迷人的风采。

水彩、水粉画的工具与材料

1. 颜料

在现代水彩画的工具材料中,颜料是多种多样的,有透明水彩色、不透明的水彩色(水粉色)、压克力水彩色及彩色墨水等。以上几种除彩色墨水之外,各种颜料都有透明与半透明的特点。

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(部分属植物性)研制而成,不同的是水彩色经水稀释后透明性强,可以多层重叠仍具透明的效果,优质的水彩色透明性极佳,使用得当可以使其水色交融产生奇异的效果。水彩颜料中某些颜色具有一定沉淀性(如群青、赭石、熟褐、桃红等),同时可以擦洗,干后不易褪色。由于水彩色着色力强,可以长久保存而不剥落。

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,如加水过多,就会减弱色彩的饱和度,造成色彩灰暗。水粉颜料较难掌握的是“变色”问题,一般有“湿鲜干灰”、“湿深干浅”的变化,要想掌握它的变化奥妙,只有充分熟悉水粉颜料的特性,才能扬长避短。

压克力水彩色(丙烯颜料)在我国生产已有一二十年历史,是合成树脂制成的水性颜料,效果与国外产品接近。它的适应性广,可以像油画颜料那样厚画,也可像水彩似的薄画。在使用时可以用水调色也可以用专用调色液与溶剂稀释,通常丙烯颜料挥发较快,不及时使用就会冻结。可以在不同材质表面作画,干后耐水、耐晒,附着力强。

彩色墨水是最具透明性的水色,具有色彩鲜艳、细腻、不沉淀的特点。可以进行较深入地刻画而不脏、不灰,色彩较为鲜明,但产生不了水彩洒滴的效果,干后不易擦洗。

2. 纸

纸的品种很多,选用什么纸应考虑表现什么对象和采用哪种方法,作者可根据自己的喜好选择使用,合理的使用将会事半功倍。

水彩纸:是专为水彩画特制的纸,制作工艺要求很高,有机制纸、手工制纸等多种。手工制纸表面纹理漂亮、质地精良,是上等的水彩画用纸;机制纸则选用吸水性强,质地坚实者为佳。薄纸容易起皱,影响运笔和水色的流动。纸纹有粗细及布纹之分,粗纹纸着色易沉淀,画风可粗犷;细纹纸宜用于湿画法中的晕染,效果细腻;布纹纸的表现效果细润、迷朦,在布纹纸上揉、擦、吸附、刀刮会出现极有魅力的肌理效果。

水粉纸:现市面上有专门为水粉画而制作的纸,介于水彩纸和素描纸之间,吸水性能适中,适宜用厚薄结合法作画,但其质地略薄经不起擦洗。因此人们作水粉画选用卡纸、铅画纸为多。

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作。进口色纸有透明水彩型的,也有不透明水彩型的,作者可根据需要选择使用。

3. 笔

水彩画用笔种类很多,有水彩笔、水粉笔、底纹笔、化妆笔、毛笔等。

水彩笔、水粉笔、化妆笔,都有用狼毫制成的,以扁平头居多,也有圆头水彩笔,弹性较好。还有用狼毫和羊毫合制的或纯羊毫的。羊毫笔含水量大,宜用于渲染,羊狼毫相间的宜于塑造。

调色与用笔

底纹笔一般为羊毫制成,尺寸从0.5寸到数寸,型号较多,宜涂大面积的底色与背景,也可以用于有板块形的笔触塑造。

毛笔是国画用笔,用于水彩画的勾勒、渲染非常适宜。

4. 辅助材料

遮按胶带主要用于遮按预留色地,或保护已画好的部分不被破坏。

橡胶水作用于预留空白,待上完颜色后揭去橡胶水薄膜,就能留出预先设计好的图形。

另外如蜡笔、油画棒、色粉笔、盐、喷水壶等都可做为局部使用的工具材料,运用得当能产生特殊的效果。

1. 调色

水是水彩画技法的主要媒介,色随水化、水色交融、流动渗化使水彩艺术独具魅力。水彩调色特点主要是靠水稀释以达到提高明度的目的。要使色彩保持透明感,尽可能选用透明性能强的色彩进行调合,应少用复色为好。通常双色混成的色彩要比三色混成的色彩更具透明性。

初涉水彩画的人往往会用很多种颜色来作画,其实大可不必,选用三种最亮最强烈的原色

——红、黄、蓝,进行任意搭配,可以调制出很大的色彩范围。当然不是说画水彩画只能用少数几种颜色调配使用,而只是希望尽可能用简单的手段去得到所需的各种色彩,不至于难以选色而费力。同时掌握调色的技术也是我们必备的能力,有经验的画家会运用一些特定的色彩进行调和,调制出意想不到的色彩,显得富于个性。

如果将红、蓝、黄进行各种调合,我们会发现一种很奇特的现象。拿黄加蓝与蓝加黄来说,这两组的叠加秩序不同所得的效果也不同,前者叠加出来的绿色偏蓝,后者叠加出来的绿色偏黄且较明亮。但这两种色不管怎么调,都很难调出完全相同的绿色。另外几组叠加的结果也是有不同程度的差异。(见图A)

如将这三种颜色(红、黄、蓝)一再重复将会得到足够的色彩来满足各种需要。

将橙、黄、紫三种复色进行调合,会得到各种不同的灰色。若将三色混合则产生中性的有一点蓝的色彩倾向;如这三种均用很深的颜色并按一定的比例调和,产生的色彩近似黑色,加水稀释就会得到各种调子的灰色。

颜色纯度的改变不是依靠加水或加黑,而是加各种调子的灰色(这种灰是白加黑调成的),这是用不透明色得到的色彩变化。(见图B)

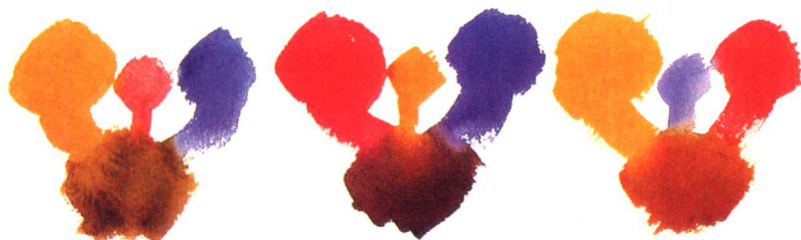
虽然这样做有些色彩不能完全地画出来,但我们会了解色彩经过调色所产生的无穷变化的可能性。

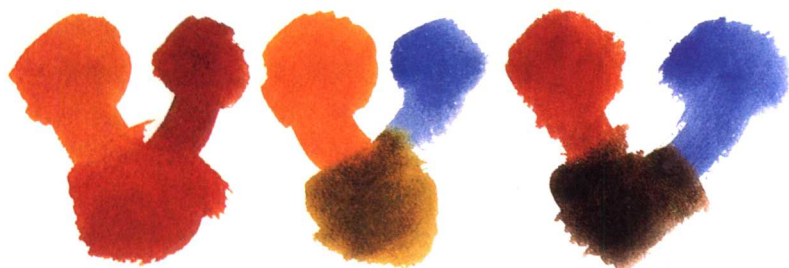
三种透明颜色的混合，
任何两种不等量调配。

三种透明颜色的混合，
任何两种不等量调配。

三种透明色不等量的调配。

三种不透明颜色，
任何两种不等量色的调配。

三种色彩，任何两种不等量的调配。

三种色彩不等量的调配。

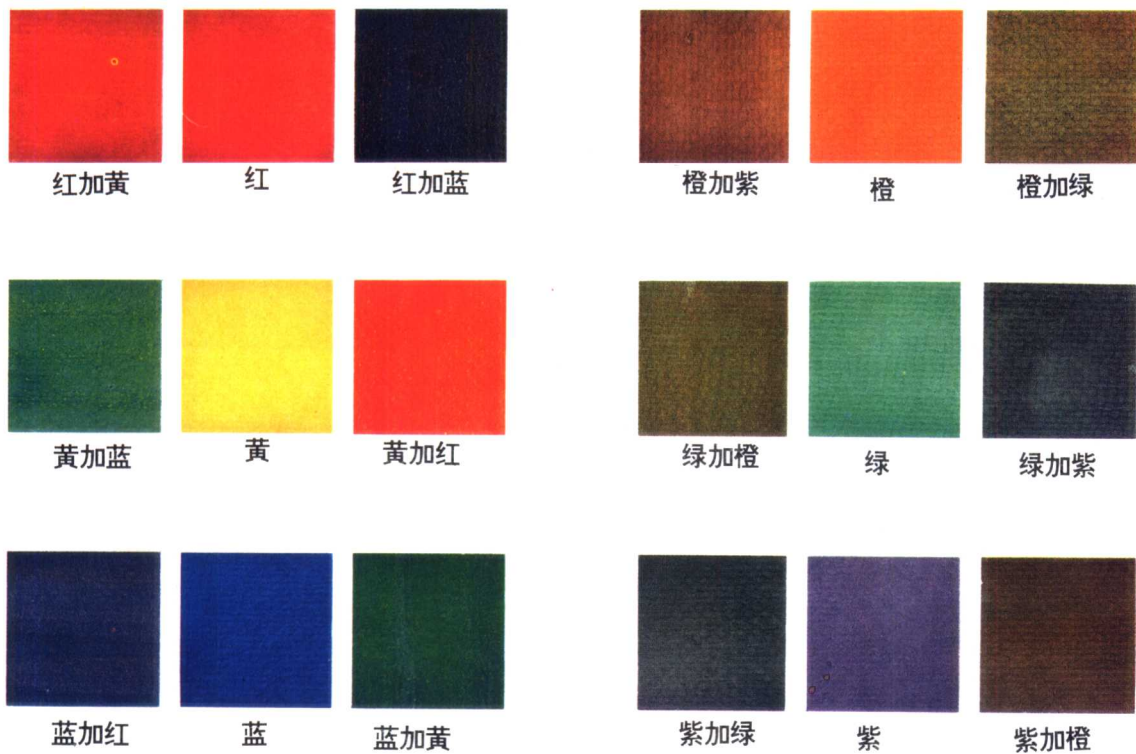

图 A

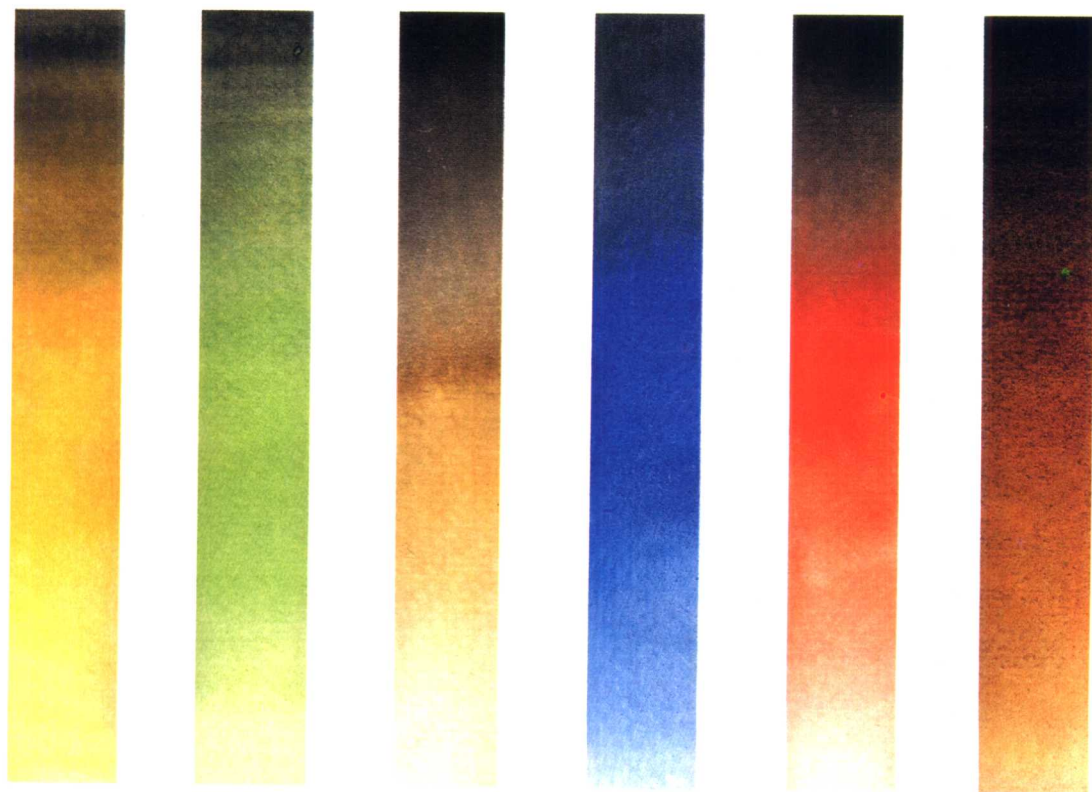

图 B

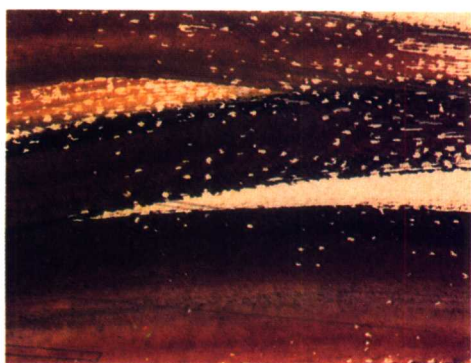
干笔

湿笔

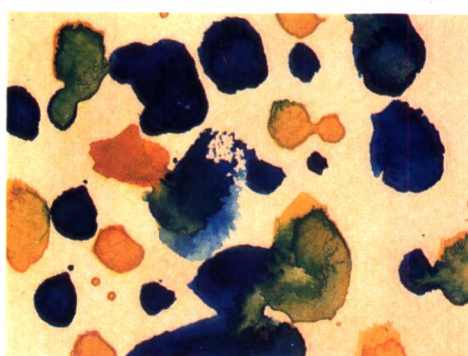
勾笔

扫笔

涂笔

点笔

拖笔

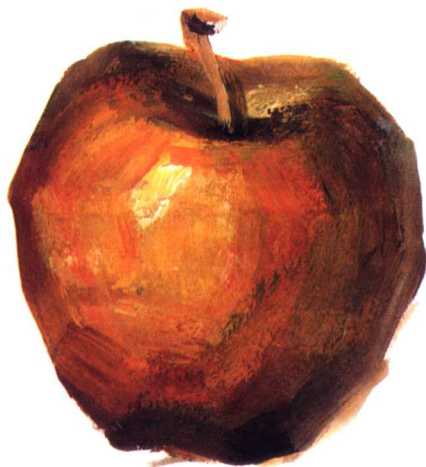
顿笔

摆笔

点笔

拖笔

涂笔

2. 用笔

透明水彩画的笔法多样与用水关系极大,可以通过叠、涂、扫、勾、点、揉等用笔方法,使画面效果变化多样。用软性笔作湿笔用,因其含水量较丰富,晕染时色彩能自然地衔接,流畅滋润,具有轻柔明快的特性。同样的水色因不同的用笔色彩的浓淡会有不同,这是水色受纸面的吸色能力所影响的缘故。

不透明水彩画(水粉)的用笔与水彩画的用笔有较大的不同,它的用笔主要通过摆、刷等手段反映在画面上,干脆利落、不拖泥带水。熟练的运笔会使画面产生极其生动的效果,用笔的轻重、快慢应根据具体情况来处理。

水彩、水粉画的基本技法

透明色湿画法

湿画法在水彩画中的运用中,是比较常见的。由于水彩画材料本身的特性,在艺术效果上具有轻柔、明快、简练、抒情的感觉,但普遍运用也带来了水彩画面貌特征的单一化。

湿画法作为水彩画的基本技法,可分为湿纸与湿接两种方法。湿纸即用清水把纸全部或局部打湿,全部打湿可把画纸浸在水中少顷,也可用自来水喷淋,正反面打湿,然后

贴在画板上,待稍干即可上色。局部湿纸必须将水彩纸裱在画板上,以免纸张起皱影响上色。湿接,不需将纸打湿,可直接上含水量丰富的水彩色,在第一层还潮湿时接上第二、第三层颜色,使先后上的颜色自然化合、浸润,出现水色交融的色彩效果。也可用不同的水色泼洒在画纸上,让其自由流动,这种随意性如能得到适当的控制,会出现意想不到的效果。

白丁香 傅尚媛