

认识水彩

Teaching and Studying Watercolour

编者 蒋智南
人民美术出版社

2009.1

THE VISUAL ART'S TECHNOLOGIES SERIES

认识水彩

Teaching and Studying
Watercolour

编著 蒋智南

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

认识水彩 / 蒋智南编著. - 北京: 人民美术出版社,
2002

ISBN 7-102-02507-6

I. 认… II. 蒋… III. 水彩画-技法(美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 098721 号

认识水彩 • 艺术表现丛书

编辑出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

责任编辑: 赵大鹏

装帧设计: 乔 岩

制版印刷: 人民美术印刷厂

经 销: 新华书店总店北京发行所

2002 年 2 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 3.5

印数: 0001-5000 定价: 26.00 元

前言

近十年来中国的水彩画发展非常快,关心水彩画和学画水彩的人也越来越多,涌现出许多优秀的年轻画家及有鲜明个性和充满创造力的作品,同时各种有关水彩画的丛书也出版了很多。这就给初学者提供了丰富的选择机会,也大大的开阔了眼界。

学画水彩画,首先就应该知道水彩画的特点,了解水彩颜色与水彩纸的基本性能,掌握水加色在纸上的无穷的变幻。在不断的练习过程中来慢慢的体会水彩画的语言特征,最终来实现眼、脑、手的配合一致。

这本书是我十年来画水彩画的一些体会和总结,我想通过自己学习历程的展示,来使初学者少走弯路,明确你的奋斗方向。书内的作品是按我的创作时间顺序来排列的,以便让读者可以比较清晰地了解我画水彩画的成长过程。但愿你们能从中有所收获,更希望同行的朋友们多提宝贵意见。

在此我要真诚的感谢我的老师陈和鼎先生,多谢陈先生在我的学习过程中给我的关心和帮助。

2000.6.25 于美国·西瑞寇斯

目 录

认识水彩	1
水彩画的工具及有关材料	5
作画前的准备	9
水彩画的基本技法	11
水彩静物、风景、人物画的方法步骤	20
经验和体会	49
作品分析	59
作品欣赏	67
蒋智南作品选	81

● 认识水彩

所谓水彩画，就是用水来调合颜料的绘画，它与中国画在诸多方面都很相似，如：颜料可用水来调配，又都是画在纸上，技法更有相通之处。这大概就是为什么中国人更容易接受水彩画的缘故。但中国的水彩画发展在初期有许多作品过份的强调它的民族化，而忽视了水彩画本身的特点，很像是画在水彩纸上的中国画，只片面的强调“诗情画意”和“笔墨韵味”。

其实水彩画的表现力是相当强的，颜色加水后在纸上的变化更是丰富多样，它变幻的特性吸引着人们去不断的探索。水彩画发展到今天，已成为非常独立的画种，同油画一样被世人所接受和喜爱。

今天的水彩画可谓百花齐放、百家争鸣，艺术语言的表现力更得到了充分发挥。艺术家们摆脱了各种束缚，大胆创新，不懈的开拓，使水彩画创作出现了空前的活跃。

我们画水彩，首先必须掌握水、色、纸的性能，学习最基础的表现技法，在不断的实践过程中去认真体会它的丰富内涵，大胆去追求它的无限可能性。水彩画并不神秘，但它却可以让你画得着迷……

追溯水彩画的历史，可以到三千年前埃及的Mempnie时代，那时期的蛋彩画是水彩画的前身。是一种以红、黄、绿、紫四色混合蛋黄或蛋白等媒剂，在墙上渲染成交织图案，经过罗马时代的沿袭而传入欧洲，孕育了后来的水彩画。

到了十四、十五世纪左右，欧洲的画家发展了一种以线为主，以极少的色彩为烘托或只以单色渲染的单色水彩画，与今天的铅笔和钢笔淡彩十分的相似，当时的画家多用它来画油画的创作草图及练习。

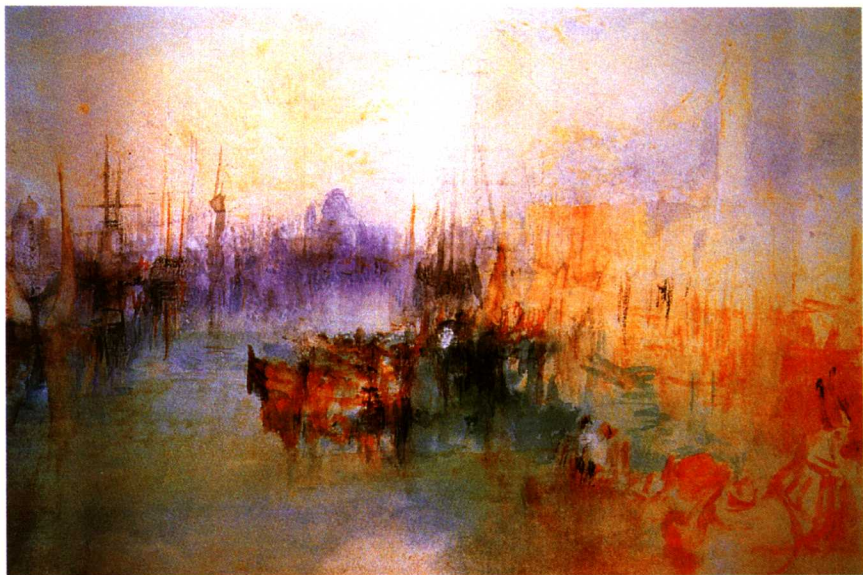
透纳

直到近三、四百年，水彩画才被编成较有秩序的历史。十六、十七世纪的欧洲，柏拉图式的理想审美使画家开始重视自然的写实精神，常以风景写生的方式来捕捉大自然所赋予的美感。而水彩正是记录变化快速的灵感与捕捉流动气氛的最佳材料，因此水彩画经由德国画家丢勒等人的影响，逐渐被较多的人所运用。特别是十七世纪中的一些荷兰画家，更致力于把水彩画视作与油画同等看待的艺术，并全力研究其特殊的技法，慢慢的它又传播到了英国而导致了十八世纪英国水彩画的崛起。被称作“英国水彩之父”的保罗·桑德比以勤奋不懈的努力和出众的才能，在社会上赢得了荣誉和地位。在英国政府的大力支持下，成立了皇家艺术学院，大大地推进了水彩画的发展并开始摆脱了荷兰的影响，寻求独立的风格。同时期法国的水彩则是由他们的油彩宗教肖像画的画法延伸过来的，而不像英国水彩那样直接受荷兰的影响。十八世纪的法国水彩画是透明与不透明相结合的，是发扬淡彩插图及吸收英国的风格特点而形成的。他们重视树胶水彩一类不透明的画法，而英国则普遍的应用所谓纯粹的透明水彩。

另外，在德国、瑞士等其他国家，水彩由于本身轻便和多样性的优点，也由于人文主义所带来对自然奥妙的探索与写实的精神，渐渐受到欢迎，而且表现出其独立的价值和魅力。

透纳

透纳

从十八世纪转入十九世纪的这段时间，水彩画家们经过几个世纪的努力，为水彩画奠定了独立的基础，水彩画能有今天的成就，应归功于这一时期的经营。尤其是英国的几位天才画家——透纳、格丁、博宁顿等人的苦心研究，推进和发展了纯粹水彩画的特性，遗弃了取悦性较浓的荷兰画法。同时欧洲和美国的油画家、雕刻家们都纷纷投入水彩画创作，使得水彩艺术日益蓬勃。纵观水彩画的发展历史，前后不过三、四百年，以如此短暂的时间而获得如此璀璨的成果，是因它的特性更加符合现代效率和时代精神。

今天，水彩画在世界各国已被更多的人们所接受，水彩艺术教育也普遍的受到重视，特别是在欧美，水彩艺术相当普及，各种学会组织和展览活动也相当多。

科技的高速发展也给水彩艺术注入新的活力，新材料的运用更丰富了水彩的艺术语言。艺术家们正以新的视角，新的思想和现代的观念及手段，大胆的开拓着水彩艺术领域。让我们共同来进入到这一领域中，不懈的去探求它的无限可能性，用我们手中的色彩再创造一个世界。

● 水彩画的工具及有关材料

一、纸

作画前选择什么样的纸对画面效果起着相当重要的作用，学画水彩首先就要了解各种型号水彩纸的特性，知晓不同厚度及纹理凹凸不同的纸的吸色和吸水性能。这样才能让你更好的驾驭它，准确的表达你所希望的画面效果。

正规的水彩纸有两种，一种是手工制造，一种是机器制造。它们的共性是质地坚厚，表面有明显凹凸的纹理，吸水性较强。你可以到美术用品店选择几种规格的手工纸和机制纸，进行尝试和对比，体会它们的差别。

我个人比较习惯使用保定生产的180克以上的机制水彩纸，它的性能比较适中，干湿效果均可表达，而且价格适中，建议初学的朋友可以选择试用。一般低于100克的水彩纸就很难用了，在画的过程中易变形，而且吸水功能也不好。

当然，在你熟练的掌握了水彩技巧之后，你便可以尝试使用各种纸，会发现更多的变化，也可能会出现你意想不到的效果。但一开始还是应该了解和掌握传统的水彩纸的性能，做什么事都需要一个熟练的过程。

二、颜料

水彩颜色是染料加甘油、水、胶等媒剂而调制成的，一般分管装和固体块状的两种，还有一种是水剂的。目前市场上出售的品牌很多，我喜欢使用上海生产的“马利牌”水彩颜料，有12色和18色等各种包装，物美价廉。

三、笔

美术用品店出售有专门画水彩画的各种型号的笔，基本上都是用动物的毛和尼龙来制成，各有不同的使用

水彩颜色

功能。一般而言，以选用柔软而富有弹性且啄水量较大的笔为佳。中国画所用的羊毫白云及衣纹等毛笔均可使用，有的时候也会用上油画笔和板刷。在选购笔时，一定要注意笔的质量，易掉毛的笔是很难用的，会影响你做画时的情绪，破坏画面的艺术效果。

四、调色盒

在选择调色盒时，最好是挑选盒内格子较多且较深的那种，这有利于保持颜色的湿度和足够使用的色彩量，画较大的画面时，应准备大一些的调色盘，可用药店里卖的那种手术盘。

水彩画笔

五、其它工具和材料

1、画板，最好选用平整而轻便的木质画板。

2、画架，画凳，各种材质的都有，可依个人的喜好去选择。

3、其它，如：洗笔筒，裱纸用的水溶胶带，和表现特殊效果时常要用的遮盖胶，化学晶粒，油剂、蜡笔、刀子、铅笔和橡皮等。

绘画专用的材料和工具的性能，需要你在实践的过程中去体会，慢慢的便会发现哪一种类型更适用于你，要大胆去尝试它们的不同性能，而不应只停留在书本的理论上。

水彩画架

其它

● 作画前的准备

我认为作画前的准备工作是相当必要的,对你顺利的完成作品是十分有意义的。

1. 裱纸

首先,应该把水彩纸按你需要的尺寸裁好,然后再平整的将纸裱在画板上。方法是先把水彩纸的背面用板刷将清水均匀的刷在上面,待纸湿透后,把它正面平铺在画板上,然后用水溶胶带刷上水贴在水彩纸的四边上。这时的水彩纸可能不很平,待完全干后就会变得非常的平整了。

保持纸在画板上平整是很重要的,因为纸在接触水和色的过程中会产生凹凸变化,这就会影响你的用笔和施色,破坏作画时的情绪。而裱平的纸就可以大大地减少纸在作画时的变形,使你的画面在画的过程中尽可能地保持平整,有利于你顺利的完成作品。作画时平整的纸面会给你一个好心情。

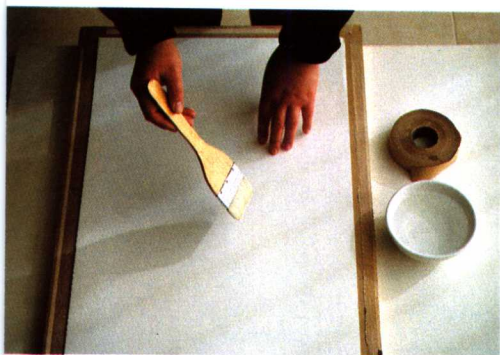
2. 调色

我这里讲的调色,不是指色彩之间的互相调和,而是要用清水来调,因为颜色在锡管里刚挤出来时,它的浓度及含胶量都过高,可以加少量的清水将色与水搅拌均匀,这时的颜色使用起来会很舒服的。另外在往调色盒内挤颜色时,应按色彩的冷暖及明度的秩序来排列,这样更方便我们使用颜色。当然,你也可以按你的个人习惯去排列色彩。

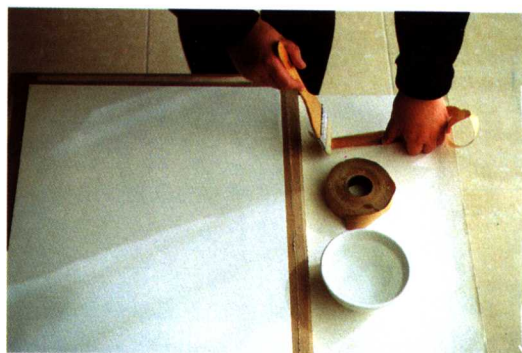
3. 起稿子

我建议初画水彩的朋友,最好是认真地对待作画的步骤,起稿子时一定要准确地把握住形及素描关系,在施色前做到心中有数。有了好的基础你就可以更专心去关注色彩的变化,让色彩更准确的去表现形体。否则就

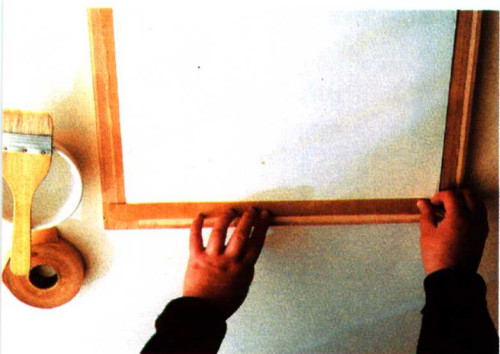
裱纸的步骤

①

②

③

④

会乱了手脚，从而影响你的画面效果。起稿子时不要用太粗和太重的笔，一般用 HB 铅笔就可以了。

● 水彩画的基本技法

水彩画的技法是非常丰富的,但从大的分类上可以分为干画法和湿画法两种。

一、干画法

在水彩画技法中又称为重叠法和缝合法,是水彩画中最普遍采用的技法,历史很悠久。十九世纪初的英国水彩画,就是采用的这种画法。

①重叠法,就是在第一笔或第一遍颜色干了之后,再重复的加上第二、三遍色彩,由于色彩的多次重叠,可产生明确的笔触趣味。这种技法在时间的控制上可以按步就班地随自己的意愿进行,可以避免手忙脚乱,是比较适合初学者掌握的方法。这种技法易于表现形体结构明显、空间层次分明的物象,特别是表现光影效果更有独到之处。

②缝合法,人们通常称缝合法是“美国式”的干画法。其实中国工笔画的施色方法也很类似这种技法,它在水份及形象的准确把握上,都比重叠法难得多。开始着色时一般是从画面的一部分或局部着手,相邻的两块颜色在渲染时要留一条细窄的缝,以免两块颜色混淆而破坏色彩原有的面貌,不过有时两块颜色的意外混合也会产生预料不到的效果。色彩鲜艳明快,笔触清新敏锐是缝合法的特色,因为这种方法不加修改和不事先将纸打湿,故可以很好的保持色彩的透明度和纯度。

以上两种技法又都有它们的不足之处,如果你运用的不当,易使画面出现散乱零碎、关系生硬和脏灰等问题。我们要善于利用每一种技法,知晓它的优劣而扬长避短。

二、湿画法:

又称为渲染法,它最能体现水彩画的酣畅淋漓、轻

(干画法)

土屋

36cm × 27cm

松朦胧及淡雅柔和之美，它充分利用色加水后在纸上面不同湿度的变化及无限的可能性，显示出水彩艺术的无穷魅力。这种技法中，水的运用及把握纸的湿度十分重要。

湿画法是在做画前，先将纸面用清水打湿，再依画面的效果要求，在适当的水份和湿度的情况下施加色彩，使之产生自然溶合的效果，那种变幻莫测的感觉是其它绘画语言难以表达的。

此方法最适表现烟雨、云雾和霞光交融的气氛，由于色彩是在纸和色都未干的时候重叠上去的，便会产生不明显的轮廓，可让画面上的主体与背景间浑然一体，给人梦幻般的联想。

在采用湿画法时要注意的问题：

①在动笔之前要做到心中有数，应有完整的计划，