

高等院校艺术设计专业基础教材

水彩画技法

SHUICAIHUAJIFA

刘昌明 谢宁宁 编著

中国纺织出版社

高等院校艺术设计专业教材

水彩画技法

刘昌明 谢宁宁 编著

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画技法 / 刘昌明, 谢宁宁编著. —北京: 中国纺织出版社, 2004.5

高等院校艺术设计专业基础教材

ISBN 7-5064-2865-2/J · 0158

I. 水... II. ①刘... ②谢... 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(2003)第 113692 号

策划编辑: 由炳达 责任校对: 楼旭红 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

电话: 010—64160816 传真: 010—64168226

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2004 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7

字数: 150 千字 印数: 1—5000 定价: 38.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

《高等院校艺术设计专业基础教材》编审委员会

主编	廖 军	
顾问	诸葛铠	
编委	刘昌明	陆 叶
	吴晓兵	何企新
	张新权	张骅骝
	袁 牧	徐 宾
	徐海鸥	黄国松
	黄 莉	谢宁宁

序

艺术设计是英语 design 一词的译名, 艺术设计学科在第二次世界大战后得到了迅猛的发展。艺术设计早些年在国内是以工艺美术来命名的。设计师作为一种职业始于20世纪初。艺术设计是艺术、科学与技术的结合, 是人们有意识的造物活动, 因此, 它既有审美的价值, 又有实用的功能, 它比美术作品更贴近人们的生活。大到环境艺术, 小至纽扣造型, 艺术设计在人们的生活中无处不在。

改革开放以来, 随着我国国民经济GDP指数的不断增长和人们物质生活水平的不断提高, 注重生活质量, 讲究生活品位已成为人们的共识。以着装为例, 人们早已不仅仅满足于穿得暖、穿得好, 而是要穿出个性, 穿出档次, 穿出时尚, 穿出健康。时代呼唤着好的艺术设计作品, 社会需要优秀的艺术设计人才, 艺术设计事业在我国方兴未艾。

要培养优秀的艺术设计人才, 首先就要发展艺术设计教育。从包豪斯学院至今的近百年里, 世界各国都注意到了这一点, 其中尤以德国、法国和东方的日本为先。近年来我国的艺术设计教育也有了空前的发展, 各类设计学院如雨后春笋般层出不穷, 专业设置和人才培养也都超过了历史上任何一个时期。仅从每年高等院校艺术设计专业的入学考试中, 我们就不难看出报考艺术设计的热度有增无减, 呈逐年上升趋势。许多学习美术的考生都将艺术设计作为自己的首选专业, 这也从一个侧面反映出我国近20年来的发展步伐, 这是社会进步的表现, 也是历史发展的必然。但是, 在艺术设计被越来越多的人所接受和关注以及艺术设计教育蓬勃发展的同时, 我们也应该清醒地看到, 我国的艺术设计教育还有许多不合理的地方有待进一步的改革和提高, 诸如办学特色问题、人才培养的定位问题、教材的更新问题等等。

受中国纺织出版社的委托, 由苏州大学艺术学院组织编写了这套《高等院校艺术设计专业基础教材》。所谓艺术设计基础, 用今天的眼光来看应该是宽泛的, 思维创意、软件应用等许多课程都可以进入设计基础之列。但我们的这套教材还是以素描、色彩、图案、构成等为主。

这套教材包括:《素描技法》、《速写技法》、《水粉画技法》、《水彩画技法》、《山水画技法》、《花鸟画技法》、《图形创意基础》、《平面构成基础》、《图案纹样基础》、《装饰色彩基础》等10种。

参加教材编写的作者都是长期从事艺术设计基础教学的高等院校教师, 他们有着丰富的教学经验和创作能力, 在编写中注重基础性、系统性、全面性和实用性。相信这套教材的问世一定会对艺术设计的基础教学有很好的帮助作用, 并受到艺术院校师生和广大自学者的欢迎。

在此, 我们谨向为本教材提供出版机会的中国纺织出版社和策划编辑由炳达先生及支持本教材出版的中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、西安美术学院、广州美术学院、吉林艺术学院、广西艺术学院、山东艺术学院、山西大学美术学院、河北师范大学美术学院、青岛大学美术学院、江西师范大学美术学院等院校的有关教师们表示深深的谢意。



2003年9月于苏州枕河小筑

目录

第一章 概述	1
一、水彩画的历史和发展概况	1
二、水彩画的特点与审美特征	5
(一) 水彩画的特点	5
(二) 水彩画的审美特征	6
第二章 水彩画的工具和材料	7
一、颜料	7
二、纸	8
三、笔	9
四、其他常备工具	9
第三章 色彩基础知识	10
一、光与色	10
二、色彩三要素	10
(一) 色相	10
(二) 明度	11
(三) 纯度	11
三、色彩的配制	11
(一) 原色、间色和复色	11
(二) 色彩的对比	12
(三) 色彩的调和	13
(四) 色调	13
四、写生色彩原理	13
(一) 光源色、环境色和固有色	13
(二) 色彩与图形	14
(三) 色彩与表现	14
(四) 色彩与空间透视	14
(五) 抽象色彩	14
(六) 色彩与肌理	14
第四章 技法介绍	15
一、水彩颜色的调配	15
(一) 色彩混合	15
(二) 色彩重叠	15
(三) 色彩并置	15
二、水彩画的基本技法	15
(一) 涂色块的方法	15
(二) 冲洗法	16
(三) 浓淡法	16
(四) 湿画法	16
(五) 干画法	17
三、水彩画的特殊技法	18
(一) 撒盐法	18
(二) 涂蜡法	19
(三) 遮盖法	20

(四) 拓印法	21
(五) 喷、滴和吸的方法	22
(六) 划痕法	25
(七) 综合材料和技法的运用	26
四、作画前的准备练习	27
(一) 临摹	27
(二) 色调练习	27
第五章 水彩静物写生	28
一、静物的摆放	28
二、水彩静物写生步骤	28
三、不同质感和肌理的表现方法	31
(一) 光滑型物体的表现	31
(二) 粗糙型物体的表现	32
(三) 瓜果、蔬菜和花卉的表现	33
(四) 透明及半透明物体的表现	34
(五) 背景与衬布的处理	35
四、水彩写生中的常见毛病	35
第六章 水彩风景写生	36
一、构图	36
(一) 正形与负形	36
(二) 构图原理	36
二、选景	37
(一) 远景、中景和近景	37
(二) 特写	38
三、水彩风景写生步骤	39
四、不同时间、季节的表现	41
五、几种自然景物特征的表现	41
六、默写	43
七、关于意境	43
第七章 水彩人物写生	44
一、人物头像写生	44
二、人物半身像写生	44
三、人体写生	45
四、水彩人物写生步骤	46
第八章 水彩画的变革与创新	48
一、有关水彩画含义的认识	48
二、题材的选择与拓宽	49
三、绘画材质的拓展	51
(一) 在纸上做基底	51
(二) 多种媒介的使用	51
(三) 综合绘画语言的利用	52
作品欣赏	54
参考文献	104

第一章 概述

水彩画具有独特的艺术魅力和审美价值,它以表现语言的宽泛性与可变性在当今绘画领域中,承担着不可替代的重要角色。同时水彩画又是用之便捷,使用广泛的画种。在高等美术专业和艺术设计专业中常把水彩画作为基础课程而设立,这是因为在色彩基础训练中,水彩画是较为理想的画种之一。通过学习水彩画,可以使 学生获得必要的色彩基本知识和色彩实践的基本技能,是今后通向美术创作和艺术设计的必要途径。

水彩画对于许多画家来说,是既喜欢它,又有点怕它。喜欢它,是因为水彩画显得轻松、明快、活泼,并具有很强的绘画意味和作画的技巧趣味。怕它,是因为水彩画作画技巧性高、难度大,水与色的运用较难控制,没有经过专门的训练,要掌握它不是容易之事。但是,正因为水彩画所具有的轻松意味和技巧趣味,画家们都喜欢它,并试着运用各种技法手段去丰富水彩画的创作。水彩画的绘画意味与中国水墨画有着异曲同工之美妙,因此在我国流行很广。特别是近几年,水彩画在中国得到了蓬勃发展。

一、水彩画的历史和发展概况

从广义上讲,水彩画是用水调合颜料作画的一种方法。从狭义上讲,是专指欧洲文艺复兴时期开始发展起来的一个画种,是既包括用水调合颜料作画又包括用胶调合颜料作画的一种手段。近代水彩画又包含了绘画的诸种因素,既有写实性的,又有表现性的。现代水彩画又综合了各种绘画语言和表现手段,新材料的运用在水彩画创作中屡见不鲜。使用手法既有抽象的,又有写意的,在手段上有拼贴法、拓印法、泼墨法等等,还有用各种材质做肌理的方法。但不管使用何种方法和材料,水彩画最基本的特征应该包括以下两点:一是离不开水;二是离不开透明色。

水彩画作为一种历史悠久的绘画手段,人类早在旧石器时代晚期,已经使用了这一手段。现保存下来的西班牙阿尔塔木拉洞窟画《野牛》、中国仰韶文化晚期秦安县大地湾的原始地画以及南部非洲布兰德山的史前岩画等,可以看成是人类最早采用的用水(或胶)调合颜料的彩色绘画。当然,这也是最原始、最简单、

最幼稚的一种绘画,在这些绘画中保留着人类早期的思维特征。其形象神秘诡谲且概括有力,造型生动逼真,色彩简洁明确。据化学分析,在这些岩画中,使用的颜料通常都是自然矿物质或用骨头和锰土烧制的黑色等单纯的几种颜料。设想一下,在人类早期时候,在技术十分低下的原始社会,人类想要表述自己获取猎物的欢乐和对神秘世界的阐释,随手拾来身边的“颜料”,用简单的图形表述自己与自然的联系,是非常自然的事。同时也表明人类早期已初步具备了彩与形的视觉思维。在描绘这些形象的时候,用彩与图区分“彩”与“岩”的自然形态,强化彩与图的视觉感受,我们可以把这些绘画理解为是人类早期的图形与色彩的实践活动。由于描绘这些形象直接用水(或胶)调合颜料作画,自然也就可以把它看成是人类最早的“水彩画”了。但是,这种在岩壁上绘制的“水彩画”与现代意义上的水彩画的概念相去甚远。原始岩画只是人类祖先活动的信息载体,是一种朦胧的、混沌的人与自然、人与现实世界的联系,它承载的更多是语言交际的功能。现代水彩画则是以审美为目的而创造出来的一个独立的绘画艺术种类。那么现代水彩画是从什么时候开始发展起来的,它们的原创地在哪里?

文艺复兴时期的欧洲出现了两个画种,一是油画,二是水彩画。而水彩画的出现要比油画晚些。15世纪前半叶,经过凡·爱克兄弟改进的油画在欧洲,特别是在尼德兰得到了迅速发展和广泛使用。真正意义上的水彩画则是在15世纪末才出现的,到16世纪初才逐步发展起来。我们说油画比水彩画出现得早,主要是从它们成为一个独立的画种之时来区分的。其实,在中世纪的欧洲,很多画家都是用水或胶调合颜料为手抄本书籍作插图。他们画在羊皮纸上的那些画使用的都是透明色或半透明色。文艺复兴时期的德国画家丢勒(1471—1528)用水彩颜料所画的《湖畔松林》、《兔子》、《野草》等作品,可以用来作为欧洲早期水彩画的例子。同时期使用水彩颜料的画家还有荷兰拜因(1491—1543)以及稍后的鲁本斯、伦勃朗等人。他们都留下了很多水彩画手稿,但多数都是为油画、壁画或铜版画所作的底稿。

水彩画最初的发源地无疑是在欧洲大陆。但把水彩画推向独立形态发展道路的却是英国画家。虽然英国水

彩画的发展比欧洲大陆晚些,但是英国画家经过一段向欧洲大陆画家学习之后,英国水彩画取得了突破性的发展。自17世纪以来,英国水彩画家经过不间断地探索、积累、创新,在使用和改进水彩工具材料方面有了丰富的经验,至18世纪后半期到19世纪前半期,英国水彩画迎来了光辉灿烂的时代,并在世界画坛真正确立了自己的地位,而反过来影响欧洲大陆和世界水彩画的发展。因此,水彩画被誉为英国本土的“国画”。

任何事物的发展都有其内部条件和外部条件。英国水彩画的发展就是由人、景物和气候构成的紧密关系所决定的。法国艺术哲学家丹纳在《艺术哲学》一书中指出:“艺术的生存、发展和繁荣与当地的风物、人情、地貌有直接的关系”。英国气候湿润,终年多雾,自然景色的气氛和色调丰富多变,水彩无疑是最适宜于表现这种湿润的、变化多端的景色的一种较好的手段。因此,英国有大批的画家被融入到这种表现自然的氛围之中,并产生了一大批杰出的水彩画作品。与其说英国的自然景观及气候条件诱发了英国画家不由自主地使用水彩画的工具、材料作画,还不如说是英国画家敏锐地感受到了家乡的水彩氛围而自觉地选择了水彩画的工具、材料作画,表现出对家乡的热爱。

水彩画成为一个独立的画种是在英国开始的,并由英国画家推动了它的发展。英国画家在对水彩画的研究与创作中做出了杰出的贡献,并逐步建立起水彩画的美学体系。

推动英国水彩画发展的代表人物主要有:保罗·桑德比、理查德·威尔逊、约翰·罗伯特·科恩斯、托马斯·格尔丁、理查德·帕克斯·波宁顿、约翰·康斯太布尔以及威廉·透纳等等。

保罗·桑德比(1730—1809),英国地景画绘图员。历来就有这样的说法,英国水彩画的历史是从保罗·桑德比开始的。其实,早在他之前,水彩画的技术已经达到一种非常娴熟的地步,甚至有些水彩风景画看起来还显示出画家对自然的强烈感受。但是,早期的水彩画还没有形成画家用它来独立创作的一种普遍行为。也就是说,在桑德比之前,水彩画还没有摆脱为大型壁画、油画、铜版画打底稿的依附地位。早期的水彩只是画家把它作为一种轻便的工具和辅助材料使用的。虽然,画家在使用这种材料时,也能画出非常美丽的风景画。但是这种风景画看起来还近似呆板,过分细致,缺乏生动性,有点描摹自然的感觉。实际上,包括桑德比在内的一批画家,他们多数人的作品还没有超出地志画的实践范围。那种地志画当时被称为“浅色画”或“染色画”,就是现在我们说的钢笔淡彩画(图1)。只是到了后来,以桑德比为代表的画家开始直接面对自然写生,才开始转变这种状况。我

们不能小看“写生画”的力量。水彩画正是在写生的过程中使色彩表现获得最大的解放,并取得突破性的发展。虽然过去的地景画也对景写生,但那是一种机械的、描摹式的服务于某种目的的。而以后的写生则是画家主动的对自然景色的感性的真情抒发和艺术表现。画家在写生的过程中,赋予水彩画新的内容和精神。就是用纯视觉语言来描绘英国的自然风光。在大量的写生实践中,画家通过观察和研究英国自然景物的同时,研究和改进了水彩画工具、材料,并恰到好处地找到了水彩画的美感表现形式,强化了水彩画的语言特征和审美特性。这使水彩画具有划时代的转变,这种转变就和地志画有了质的不同,标志着水彩画从原来服务性和依附性的地位,逐渐上升到一种独立的地位,并完全进入一种纯艺术的表现境地,引起了公众的注意(图2)。

理查德·威尔逊(1714—1782),英国皇家美术学院创始人之一,古典主义风景画家。其水彩画的特点是:色彩丰富而素净,注重空间和空气的表现。

约翰·罗伯特·科恩斯(1752—1799),人称小科恩斯。其父亚历山大·科恩斯也是一位著名的水彩画家,一生致力于教学,在当时有“校长之父”的美誉,其对绘画理论的研究也有较大成就。小科恩斯自幼学画,15岁就有作品在伦敦展出,早年还认真探索了阿尔卑斯山,画了很多水彩画作品,对其以后的作品风格产生了很大影响。其水彩画的特点是:把轮廓线隐藏在颜色里,主张画面一切由色彩构成。用色不多,但富有表现力;善于描写山区情调,注重山峦气势,空间距离的表现,富有浪漫诗意的情调(图3)。

托马斯·格尔丁(1775—1802),早年受莫尔顿的影响,后来在画院学习时和透纳同窗三年,并有过愉快的合作。格尔丁水彩画的风格和手法,对透纳有过一定的影响。他的绘画技巧从传统的先打灰底再上色,改变为用暖色或关系色打底,集中加强景物的气氛效果,并用光的分布来突出对比,打破了英国早期水彩画色彩单调的画面,给人以明快、亲切的自然感受(图4)。

理查德·帕克斯·波宁顿(1802—1828),19世纪英国三个最具代表性的风景画家之一,以描绘海滨风景著称。其水彩画的特点是:常用干笔皴擦,笔触模糊,然后加几笔鲜明夺目的颜色,运笔爽快,画面精练明亮。德拉克罗瓦赞扬他的水彩画是“运用水彩之精妙,令人称绝”。他的水彩画具有明显的英国特征,同时又是英国风景画复兴时期的标志,曾给法国画坛带来很大影响(图5)。

约翰·康斯太布尔(1776—1837),19世纪英国三个最具代表性的风景画家之一。他善于观察和捕捉大自然稍纵即逝的天气变化。他的水彩画保持着固有的自然



图1 南铁格罗铁工厂（钢笔淡彩） 乔治·罗伯逊



图2 圣·乔治路的画室 保罗·桑德比



图3 阿尔巴诺湖和甘都尔佛城堡 科恩斯



图4 风景 托马斯·格尔丁

流畅的速写风格，水色淋漓，调子低沉，自由奔放，富有自发性（图6）。

威廉·透纳（1775—1851），英国杰出的画家。他一生创作了几百幅油画、几千幅水彩画和速写。他以薄涂、抹、刮以及使用不透明的颜料等新的实验性工作使水彩画技法得到了进一步的发展。他在绘画色彩上的处理，在有些方面已呈现出印象派某些画法的特点，因此有印象派先驱者之称。他的水彩画代表了英国水彩画的顶峰时期。特别是他的《失事船沉没以后》、《云与湿沙》等几幅水彩作品，在色彩和水彩技法上表现出了极高的造诣（图7）。

18世纪至19世纪，是英国水彩画从产生、发展逐渐走向辉煌的时期。一方面有一大批水彩画家活跃在英国画坛；另一方面也有一定的组织形式支持着这种局面。1804年英国成立了第一个水彩画团体，即“水彩画家协会”（简称“老协会”）；1808年成立了“水彩画家联合会”；1831年又成立了“水彩画家学会”，这个“新协会”于1884年正式被英国官方承认，命名为“皇家水彩画家学会”。这些官方和非官方的组织不断地举办各

种类型的水彩画展览。同时，收藏家已开始注意对水彩画作品的收藏，英国官方也收购了大量的优秀水彩画作品。这种局面和形势，在组织上和经济上为英国水彩画的繁荣提供了有力的保障。

欧洲的现代水彩画在继承传统的基础上又有所发展和变化，特别是在经过第一次世界大战和第二次世界大战以后成长起来的水彩画家，他们在表现的领域更加宽泛和深入。创作题材从对自然风景的描写逐渐扩大到对社会生活各个层面的描写；从狭小题材过渡到反映社会生活的重大题材；从摹写自然逐渐过渡到意象表达和对主观感受的渲泄。并且对表现语言、材料、理论研究和技法实践等多方面进行了探索和试验，创造出风格各异的水彩画作品。近现代的水彩画在全世界范围内得到了发展，进入了更为广阔的创作领域，美、法、俄及欧洲各国都产生了许多杰出的水彩画家。

安德鲁·怀斯（1917—？），美国乡土画家。他一生都没有离开过他的家乡。他的蛋胶画风格细腻，人物刻画入。他的水彩画风格泼辣，色彩简洁、有力，具有典型的美国画家情调。他的作品在20世纪80年代对我



图5 崖下 波宁顿



图7 云与湿沙 透纳

国的画家产生了很大影响(图8)。

居斯塔夫·莫罗(1826—1898),法国象征主义画家。他一生中创作了大量的水彩画作品,其临终前捐赠给国家的各类作品有1万余件。他的水彩画作品在水与色的运用上显得技法娴熟、淋漓酣畅、透明滋润。画面形象浓艳华丽,情态诡秘,具有神秘感。

佐恩(1860—1920),瑞典画家。他的水彩画作品风格细腻,技法高超,色彩的运用非常透明,在表现现实的生活场景上有独到之处。

水彩画从欧洲引进中国至今已有几百年的历史。16世纪后期,意大利传教士利马窦最早把水彩画印刷品带进了中国,之后的一些传教士在中国陆续地举办过不同类型的西洋画学习班,传授素描、钢笔画、水彩画和油画等。最早的水彩画家徐泳青、张聿光可称得上是我国水彩画事业的创始人之一。上海的“月份牌”年画也属于早期的水彩画。后来较有影响的水彩画家有李叔同、李铁夫、颜文梁、李剑晨等人。

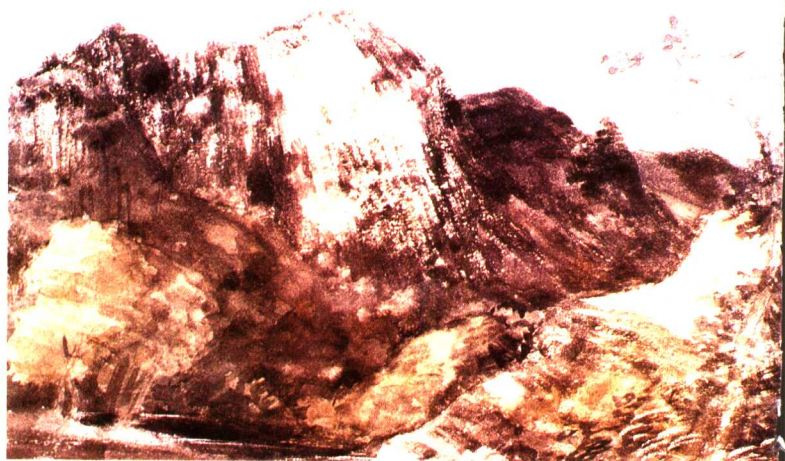


图6 博罗德 康斯太布尔



图8 克里斯蒂娜的世界 (美)安德鲁·怀斯

19世纪60~90年代,中国出现了仿效西方美术教育的学校。在1902年至以后的多年间,北京大学、南京两江优级师范、上海艺专和国立艺专都开设了水彩画课程。社会上相继出现了专业美术团体,如1919年由颜文梁等人发起成立的“美术赛会”和1928年由上海著名水彩画家陈伏草等人组成的“白鹅画会”等。他们还举办了各种类型的水彩画展和编写出版水彩画专著和画册。如著名水彩画家倪貽德的《水彩画论》和《水彩画之新研究》、俞寄凡的《水彩画纲要》、周继善的《水彩画的实际研究》和须戒已的《写生水彩画》等等。这些都在一定程度上推动了中国水彩画艺术的发展。

新中国成立后,随着经济的发展和文化的繁荣,各项事业发生了巨大变化,出现一派欣欣向荣的局面。同样,各项文化事业得到了政府的支持和扶植,设立了专门机构,组织和引进了各类艺术展览,举办了多次全国性的水彩画画展,水彩画也正式纳入了艺术院校的教学。以倪貽德、古元、萧淑芳等为代表的画家,为水彩

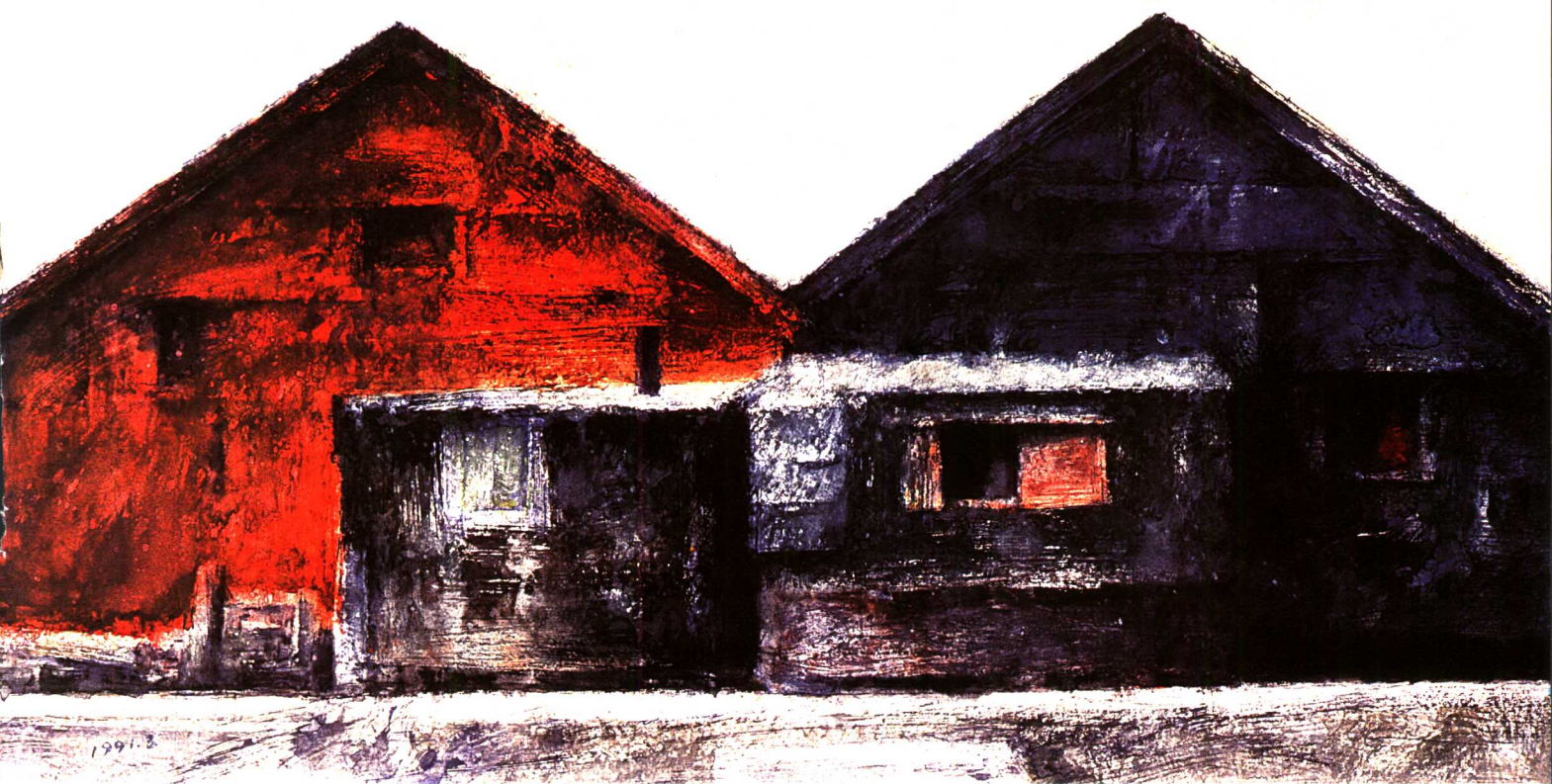


图9 农舍 黄增炎

画的教育和发展做出了很大贡献,并创作出了大批较有影响的水彩画作品。

1954年8月,中国美术家协会在北京举办了“首届全国水彩、速写展览”。1956年举办了“全国第一届青年美术作品展览”。在这些大规模的展览上涌现出了一批优秀的水彩画家,代表人物主要有:邵宇、吴冠中、李剑晨、关广忠、戴泽、阳太阳、哈定、张英洪、杭鸣时、柳新生等。

1963年4月,“英国水彩画三百年作品展览”在我国展出,引起了巨大反响。1982年,英国水彩画第二次来中国展出。这两次展览为没有机会走出国门,亲眼目睹英国水彩画原作的画家提供了非常好的学习机会,对中国水彩画家的影响不可估量。

中国水彩画得到蓬勃发展是在1980~2000年中国实行“改革开放”这20年间。在这20年里,中国美术家协会下设机构专门成立了水彩画艺术委员会和水彩画学会,各省市相继成立了水彩画研究会。水彩画委员会和水彩画学会组织的全国水彩画展,每两年举办一次,而各种不同规模的专题水彩画展几乎年年都有,在这些

画展上涌现出了新一代优秀水彩画家。同时还出版了大量的专著和画册。

也许中国人天生就对“水”比较敏感,西洋水彩画一经踏上中国的土地,就迅速地传播并被认同,中国水彩画家在认真地学习了西洋水彩画技法以后,便结合本民族的审美需要并加以发挥和改造。特别是近几年,中国水彩画的创作逐步走向世界,画家们经常地参加国际性的水彩画展,国家也专门组织水彩画作品在世界各地巡回展出。画家们在努力探索水彩画创作的同时,也赋予了自己发展优势和生存空间,并被国际社会所认同。

二、水彩画的特点与审美特征

(一) 水彩画的特点

水彩画的画纸、透明颜料(或半透明颜料)和水的组合,构成了水彩画的基本内容和作画特点,并决定了水彩画表面的视觉特征。例如油画的表面特征具有浑厚、深沉、粗重及琥珀般的肌理效果。而水彩画的表面



图 10 解冻 罗兰德·罗伊克拉夫特

特征具有润泽、流畅、轻快、透明的效果。水彩画是用水稀释颜料画在吸水性较强的白色水彩纸上,由于水和色的相互渗化,互相交融,使画面产生了一种虚幻般的变化。同时,由于白色水彩纸的反射,画在纸面上的颜料通过光的透射,在色彩上产生了细腻、微妙、明净的效果,而这些变化是非常自然的,是任何材料都难以企及的。水是水彩画的第一要素,对画面效果的形成起着关键性的作用。掌握了水的性能,从某种程度上可以说就掌握了水彩画的基本要领。但是水在画纸上的或沌、或急、或泼、或流都是依靠着色的变化和纸的性能,更重要的是依靠画家的实践经验和艺术修养(图9)。

(二) 水彩画的审美特征

既然水彩画主要是由水彩画纸、透明色和水的结合而产生的,它的艺术形式和表面效果就决定了它的审美意趣。水彩画的轻松、明净和洒脱的风格蕴涵着美的价值,正如蒋跃先生指出的,水彩画的美学价值从内涵上讲具有以下几个特点:

1. 空灵的诗化美

水彩画擅长表现风云即逝的景物,尤以表现雨意见长,这就产生了空灵的诗化美。水彩画利用纸的白色质

地来反射色彩,最淡处恰是纸的本原。这种舒畅感和透气感,更使水彩画显得空灵,淡化了“事外有致”的心境气象,与陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的恬淡意趣相合拍。

2. 清澈的明净美

水彩颜料的一个最大特点是透明性,即使是颜色层层叠加也能透其灵气,这种灵气就如山涧之泉水,有一种清澈晶莹的明净美。水彩画的色度是用水来冲化的,将“绚烂之极归于平淡”,这样的色彩所产生的迷蒙奇特,空灵而自然,这种清纯、透彻的颜色效果,具有洗净铅华、超脱喧嚣之感。

3. 流动的韵律美

水彩画用色和水相混,互为渗化,这种流动的诣趣,产生了生生不息的韵律美,水色的渗化使其空间同实物连成一片波流,色彩的冷与暖、明与暗也连成一片波光,从而造成了一种艺术境界。

4. 洒脱的笔意美

水彩画笔与中国画的笔在构造上一致,在悬腕用笔上也相同。但用笔的强与弱、疾与缓、重与轻、放与敛、动与静、奇与正等的对比,使画面产生了飘逸、洒脱的笔意美。

第二章 水彩画的工具和材料

古人曰：“工欲善其事，必先利其器。”选择合适的工具材料，不仅有利于艺术水平的发挥，同时还往往和画面的效果有着直接的关系，因此选择工具也是水彩画写生中不可忽视的一个重要环节。质量好的工具材料使用起来会更为得心应手，并对整个作画过程起着积极的作用。当然，选购工具材料的原则也并非越贵越好，只要符合水彩画的作画特点，加上适合自己的作画习惯就行了。一般来说，水彩画画前要准备的工具主要有颜料、纸、笔和一些常备工具等。

一、 颜料

水彩画颜料是由研磨得极细的矿物性颜料粉末（或植物性沉淀色）与树胶、蜂蜜、甘油、水等调合而成，和水粉颜料相比较，具有不含粉质（或粉质极细）、色彩透明、覆盖力弱的特点。质量好的水彩颜料透明度高、色相稳定、着色力强，互相调配时不起化学变质反应。在矿物性和植物性两类颜料当中，透明性最好的主要有柠檬黄、普蓝、玫瑰红、紫、翠绿、青莲等，朱红、橘黄次之。矿物质颜料中的土黄、土红、赭石、熟褐、钴蓝、群青等透明度相对较差，通过水的稀释可以使其产生一定的透明效果。

现在的水彩画颜料从制作、包装上分，有锡管装、瓶装和干块装三种。

锡管装颜料 这种颜料呈膏浆状，水分含量适中，使用、携带方便，是最常见的水彩颜料（图11）。

瓶装颜料 瓶装水彩颜料在国内的美术用品商店中尚不多见，这种颜料水分含量多，瓶盖上设计有吸滴管，便于取用。它除了作水彩画颜料以外，还常用于作喷笔画颜料。

干块装颜料 这类颜料种类也不少，具有使用方便的特点。除了一般学生用的廉价品以外，还有供专业画家使用的品种。它做工讲究，品质上乘，很受欢迎。

现在的水彩颜料色彩种类越来越丰富，品质也越来越好。在美术用品店中，能买到各种质量和品牌的国产颜料和进口颜料。国产颜料如上海的“马利牌”，颜色种类达36种，色彩性能良好。进口水彩颜料多产自英、法、日、韩等国，如英国产的“温沙牛顿”牌、日本产的“樱花”牌等等，这些品牌的颜料色彩种类很全，色彩饱和，质地细腻，透明度和耐晒度也都较好，是比较理想的水彩画材料。随着水彩画表现手法的多样化，水彩画家们常常在作画时将水彩颜料与水粉颜料、丙烯颜料、国画颜料、透明水色、水溶性彩色铅笔等材料结合起来使用，以达到某些特殊的效果。



图11 水彩颜料

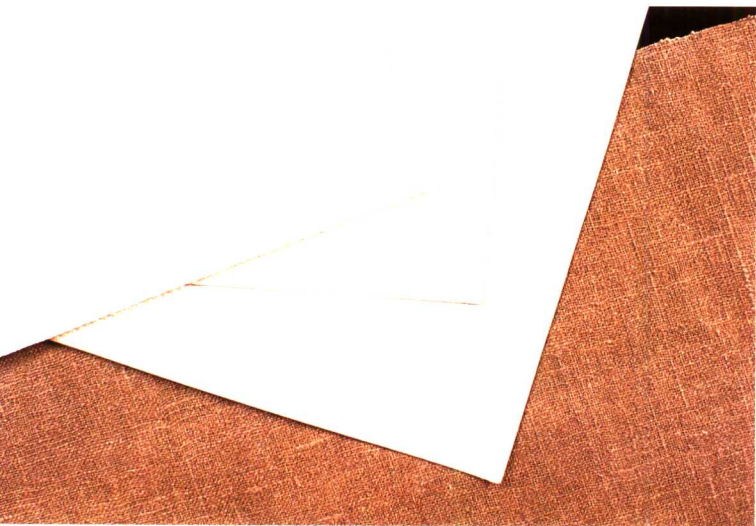


图 12 水彩画纸

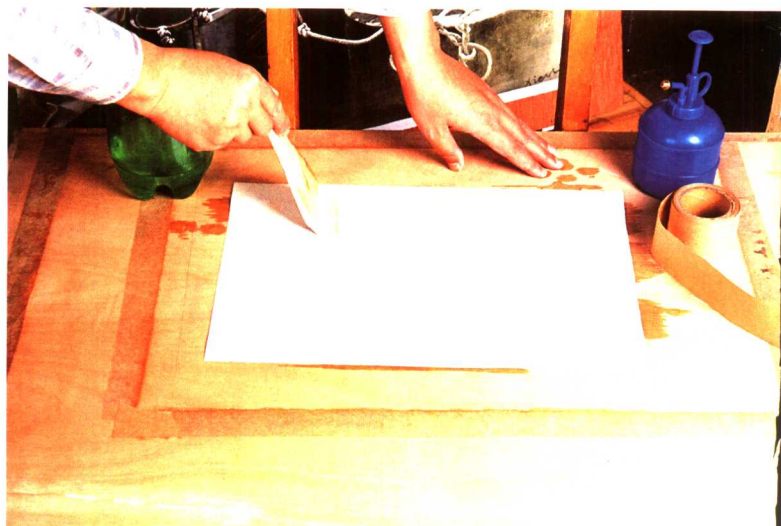


图 13 裱纸步骤一

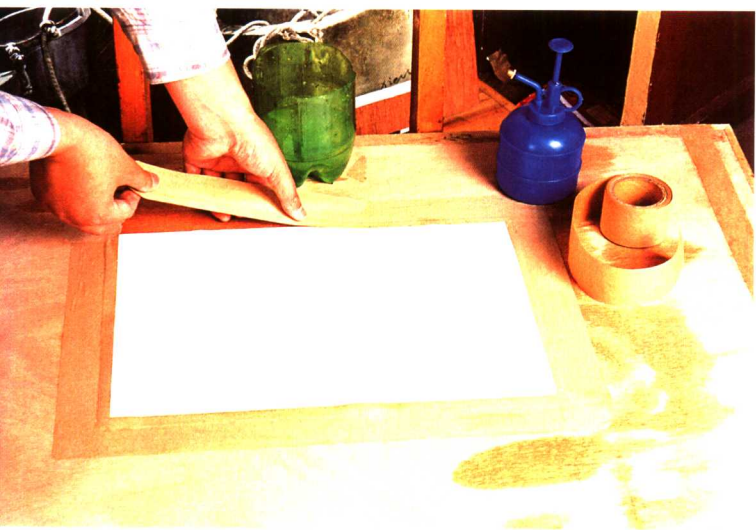


图 14 裱纸步骤二



图 15 裱好的水彩纸

二、纸

由于作水彩画时需大量使用水分，因此对画纸的要求较高，过薄的纸遇水后会凹凸不平，造成水分与颜色淤积，只有质地比较坚实的画纸才经受得住，并呈现出水分的流畅感与润泽感。选择水彩画纸时，要注意不宜选择太光滑的纸，因为太光滑的纸张颜色附着力差，不易控制水的流动。但也不宜选择吸水性过强的纸张，因为吸水性太强的纸，在用笔时缺乏流畅感，水色渗化不理想，且易产生明显的笔痕水渍。水彩纸的底纹有粗细之分，一般来说，粗纹纸较硬，适合干画法；细纹纸较软，宜用于湿画法（图 12）。水彩画纸还有机制与手工制作之分，后者采用木材、纤维、回收废纸等为原料，最好的是含有亚麻纤维的手工水彩画纸，通常是由熟练的

技师精心制造的，但价格非常昂贵。纸张的选择取决于个人爱好、绘画风格和所画的题材。现在很多水彩画家的表现技法多种多样，纸张的选用已不再恪守传统的纸材，如卡纸、高丽纸、铜版纸、宣纸等其他纸材也都可以选择使用。为了表现特定的色调，有些画家还选用带有浅色调的水彩画纸。

在作画前，一般要先把水彩画纸裱在画板上，这样有利于保持画面的平整。裱画时先把纸平放，正面朝上，用大排笔或喷水壶将纸均匀地打湿（图 13）。当纸张充分吸收水分后，用涂有浆糊或胶水的牛皮纸条，把纸张的四边严密地粘好（图 14）。纸张干燥后表面会变得很平整，着色时也不会变得凹凸不平（图 15）。



图 16 水彩画用笔

三、笔

水彩笔要求能饱含水分，并富有弹性，凡是具有这种功能的笔都可作为水彩画用笔。专用水彩画笔也有国产和进口之分。国产的水彩笔主要有平头羊毫水彩笔和圆头水彩笔两种，平头水彩笔可以画出锐利、干净的笔触，适宜于塑造块面；圆头水彩笔笔锋圆转自然，是传统的水彩画用笔。国外产的水彩笔品种较为丰富，有用人造毛制作的圆头和平头水彩笔；有用动物毛（貂毛、马毛、羊毛、松鼠毛等）制作的水彩笔。另外，还有一种用西伯利亚的小啮齿动物——貂的尾巴尖部的毛制成的水彩笔，这种笔的含水性和弹性极佳，被很多水彩画家认为是最好用的笔，但价格非常昂贵。

要选用合适的水彩笔，只有在使用过以后才能决定用什么样式和型号的笔更适合自己的作画习惯。在一般情况下，有大、中、小三种型号的水彩笔就够用了（图 16）。

四、其他常备工具

画板 画板是用来裱画纸的，应比水彩纸大一些。画板要保证平整，不能扭曲变形。使用前应该认真检查有无其他杂物余留在画面上，以免影响画面的平整或刮伤画纸。

调色板（盒） 各种水彩用调色盒、调色盘大小不一，可根据自己的习惯选用。木质调色板一般不宜使用，常选用搪瓷、塑料、瓷器等调色板，以不易染色，且便于清洗为好。

颜料应按明暗和冷暖次序分别挤在调色板（盒）上，以保证使用时不易混杂。随挤随用，不要挤得太多，够用就行。



图 17 常备工具（1）

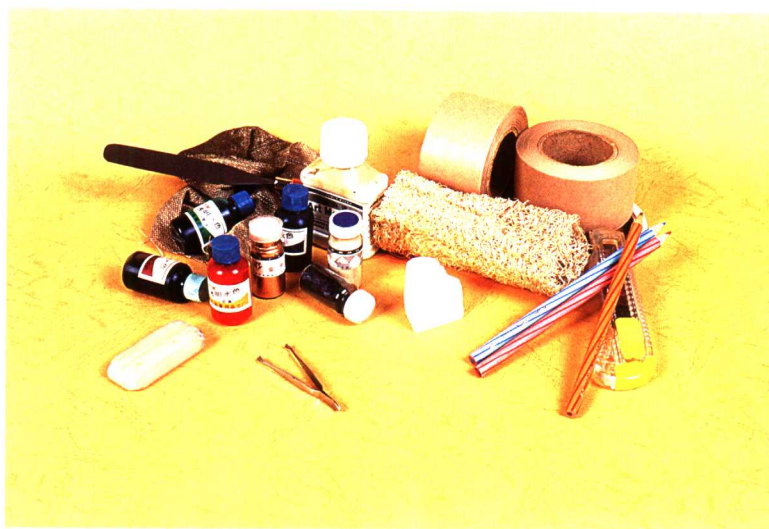


图 18 常备工具（2）

海绵块 海绵块是水彩画画中常备的工具。笔上颜料或水分太多时可以用海绵块沾去多余的部分，画中若需要擦去或物体边缘部分的修理、减弱等，都离不开海绵块。有些特殊效果，可借用海绵的肌理着色，起到用笔难以代替的作用。

喷水壶 喷水壶可用来裱画，起均匀打湿画纸的作用。还可以在作画过程中，在画面中喷出均匀的水点肌理，实现特殊效果。

在实际作画中，还需准备包括擦笔用的软布、洗笔用的笔洗、清理画面上的笔毛等杂物的小镊子、使画面快干用的电吹风等常备工具。另外遮盖液、丝瓜络、纱布、甘油、刀片、面包屑、盐、包装纸等也是运用特殊技法时的常用物品（图 17、图 18）。

第三章 色彩基础知识

一、光与色

色彩是绘画的重要内容,它传递着作品的信息和画家的艺术感受。对于色彩的研究,由来已久,自17世纪的英国大数学家、物理学家、天文学家牛顿(1643—1727)真正给予色彩以科学的揭示后,色彩逐渐成为一门独立的学科。

牛顿是最早对自然白光进行科学研究的科学家之一。他在色散实验研究中发现,白光通过三棱镜的照射,使光束分解出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光色,这七种颜色构成了光谱。从而证明了白色的太阳光产生于多种颜色光线的混合(图19)。

光辐射的方式呈波状的运动状态,光在真空中的传播速度能达到每秒30万公里,光在辐射时产生波峰,两个波峰之间的距离称之为波长。各种不同的颜色是由不同波长的光作用于人眼后而产生的不同色知觉。光的物理性质由光波的振幅和波长两个因素决定,波长的长度差别决定色相的差别。波长相同而振幅不同,则决定色相的明暗差别。光的波长以毫微米计算,人眼所能见到的光线介于波长380~780毫微米之间。波长短于380毫微米的为紫外线,长于780毫微米的为红外线。下面是可见光的不同波长所呈现出的七种不同色光:

红色光 波长在610~700毫微米之间,光波最长。

橙色光 波长在590~610毫微米之间。

黄色光 波长在570~590毫微米之间。

绿色光 波长在500~570毫微米之间。

青、蓝色光 波长在450~500毫微米之间。

紫色光 波长在400~450毫微米之间,光波最短。

光是色彩的本源,色彩是以光色为主体的客观存在。在伸手不见五指的夜晚,我们能触摸到身边的物体,但眼前却一片漆黑,任何物体都没有了颜色。也许有人以为颜色存在于物体表面,是“固有色”,其实存在于物体表面的只是特定的吸收和反射一定色光的物理结构,而不是固定的颜色。

科学证明,光线照射到物体表面以后,会产生吸收、反射、透射等现象,不同物体对各种波长的光都具有选择性的吸收、反射、透射的功能。例如,日光下我

们看见的黄色物体,是对黄色以外的其他色光都吸收,而只是反射黄色光的缘故。当我们把该物体移动到一个红色光照射的环境下时,我们会发现它的色相就有了明显的变化,呈现出橘红色。再比如,红色的物体放在红色的灯光下,它呈现的仍然是红色,但把它放在绿色的光照下时,却呈现黑色。这种由于光源色的变化对物体色彩造成影响的现象在现实生活中比比皆是。因此,在我们进行写生时,一定要克服“固有色”观念,要科学地理解光与色彩的关系。

光与色关系的发现,科学地揭示了色彩的原始本质。色彩的产生是由于光对不同物理结构的物体的一种作用而产生的,没有光就没有色彩。

二、色彩三要素

(一) 色相

色相,从字面意义上解释为色彩的相貌,像我们通常所讲的:红、橙红、橘黄、柠檬黄等等。色相是色光由于波长、频率的不同而形成的特定色彩性质,它是区分色彩的主要依据,是色彩的最大特性。

在色彩的应用理论中,通常是按照太阳光谱的次序把色相排列在一个圆环上,并使其首尾衔接,称为色相环。色相环科学地表示了色相序列与色彩的相互关系和规律,也是人们研究色彩原理和配色实践的有效方法。基于不同的色彩理论,有着不同的色相环,常见的有在光谱三原色的基础上制作的12色色相环(图20);有美国美术教育家、色彩学家孟塞尔在心理五原色(红、黄、绿、蓝、紫)的基础上制作的10色色相环和20色色相环;另外还有德国科学家、色彩学家奥斯特瓦尔德在生理四原色(红、黄、绿、蓝)的基础上制作的16色色相环等等。但无论哪一种色相环都是为了显示色彩的面貌。

色相环上标示的颜色纯度都应该是最高,称之为“纯色”。在色相环上,相邻的颜色称为“邻色”。在邻色中如果各色都明显含有同一种颜色的成分,那么这一组含同一种颜色成分的颜色便称为“同类色”,通过色相环中心180°相对应的任何一对颜色都构成补色关系。