

水彩 风景

名家讲座丛书

SHUI CAI FENG JING

宋守宏 著

山东美术出版社

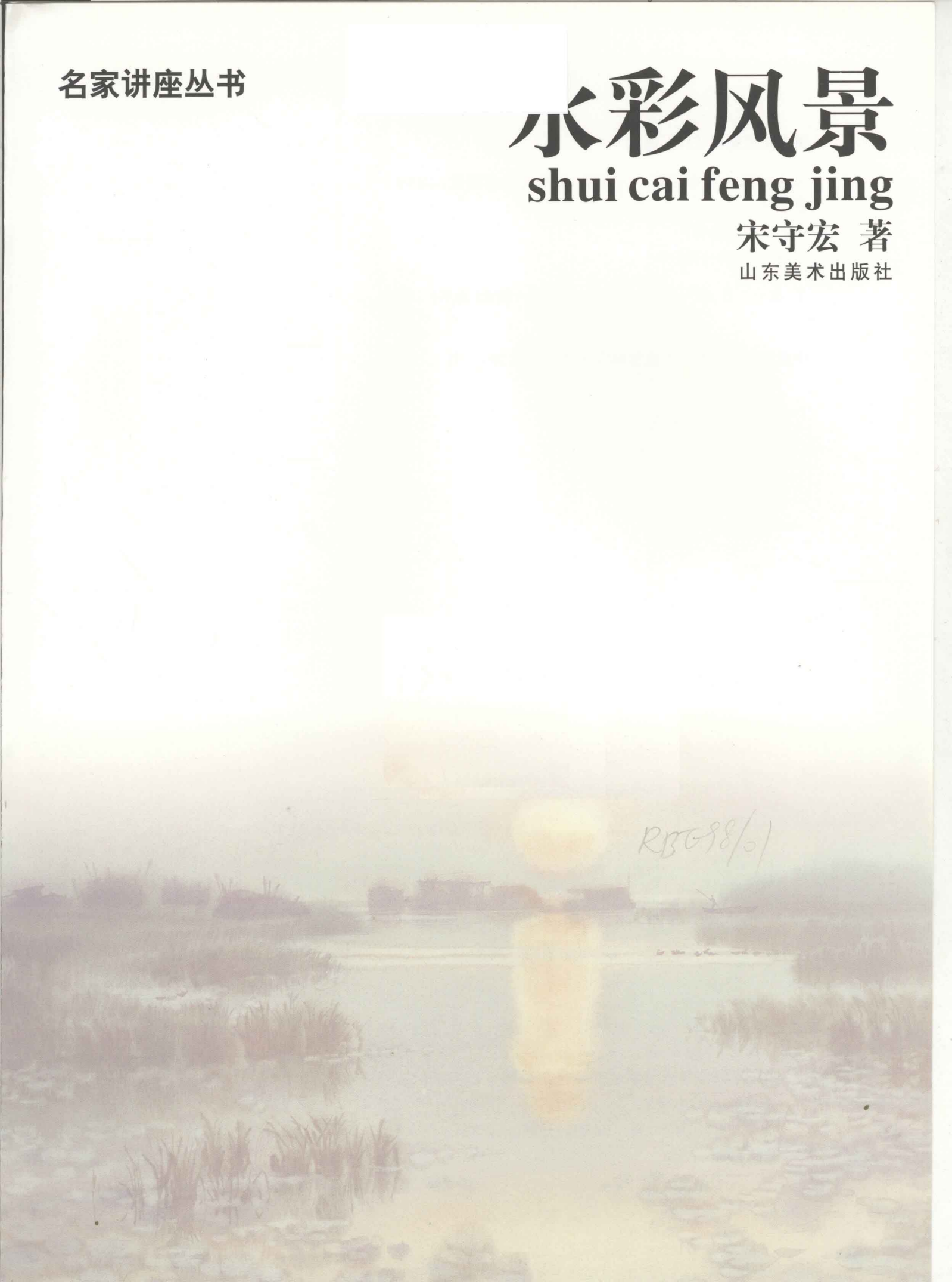
名家讲座丛书

水彩风景

shui cai feng jing

宋守宏 著

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景 / 宋守宏著. - 济南: 山东美术出版社, 1999
.7重印

(名家讲座丛书)

ISBN 7-5330-1161-9

I.水… II.宋… III.水彩画: 风景画-技法(美术) IV
.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第29902号

出版发行: 山东美术出版社

济南经九路胜利大街39号(邮编: 250001)

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司印制

开本: 889 × 1194毫米 大16开 3印张

版次: 1998年8月第1版 1999年7月第2次印刷

印数: 3001 - 6000

定价: 35.00元

概 述

水彩画由西洋传入中国,它是当今世界广为普及的一个画种。水彩画是用水稀释透明性的颜料,在特制的白纸上作画,具有轻淡微妙的色调,以湿润流畅、透明轻快的艺术特色受到人们的欢迎与喜爱。

风景画是以大自然为对象,根据表现意图描绘景色的美术作品。当然它不能只是地理环境的图谱,而是画家对自然景色的研究和理解,是情景交融的形象表现。在我国传统绘画中称风景画为“山水画”,早在六朝的时候就有了山水画,较西方的风景画早一千年左右,是颇受欢迎的一种美术体裁。

大家知道英国是水彩画的故乡,水彩风景画的雏形并不是今天大家看到的这般相貌,在英国先是作为纪录地形风貌的淡彩画,是用薄薄的透明色赋予图形以显示该地特征的“上色素描”。后经几代画家的努力,技法的不断改进和完善才形成独立画种,使水彩从小支流跃身和油画相提并论,并将水彩画推向了世界画坛,为世界水彩画的普及与发展开拓了新的局面。

现今在中国不同形式和规模的水彩画展非常广泛,各地的水彩画会及水彩画家队伍的壮大前所未有的,水彩艺术的发展与提高也是空前的,水彩画爱好者更是无计其数。编写本书旨在和这些爱好水彩画的朋友们探讨研究水彩风景画的有关问题,在这里没有什么“捷径”和“秘方”,书中主要介绍一些具体的学习方法、作画步骤和技法的具体运用,讲一讲我个人通过几十年艺术实践体会到的经验和教训。同时重点介绍中外名家的作品,从构思到表现技巧、艺术处理;研究他们的技艺,了解他们的观念,学习他们的经验,或许这就是“捷径”吧。

学习水彩风景画下苦功打好基础是非常重要的。著名艺术大师李可染在画论中写道:“基本功训练,关系到一个艺术家将来艺术成就的高低,基本功好比树木的根底,建筑物的基础,根不深如何长成参天大树,基础不固如何建成摩天大楼。”没有扎实的基本功,表现单薄,绘画语言平平,就难以使景物勃发艺术生命力。基本功扎实,表现到位,对于任何画家的成长毫无例外是最基本的一条。根深才能叶茂,这是人所共知的道理。要掌握水彩风景画的表现技艺,要画好水彩风景画,首先要有较好的造型能力,即扎实的素描、速写基础。能够准确地把对象画准,画出明暗层次、质感、空间感等,它包括许多绘画要素的训练。二是具备色彩知识,掌握色彩的规律。水彩风景画是用色彩描绘对象,不懂得色彩的知识,是难以画出理想的作品来的。瑞士画家伊顿在《色彩艺术》绪言中写到:“如果你能不知不觉地画出色彩杰作来,那么你的办法就不需要色彩知识。但是,如果你不能从没有色彩知识的情况下画出色彩的杰作来,那么你就应当去寻求色彩知识。”三是要熟练地掌握水彩技法。每一画种都有各自的工具和材料,有不同的表现技法,通过不断地练习,不断地实践,力求逐步达到得心应手、挥洒自如的境界。随着时代的前进,工业水平的提高,新材料的出现,带来了新的技法和效果,已被不少画家所采纳,丰富了水彩画的表现技法,拓宽了水彩的表现力。如遮盖液、胶带纸、细盐和丙烯颜料的使用,使画面增添了新的效果。但不要忘记,技法始终必须服从你要表达的主题内容和思想情感,始终要为你的表现目的服务并能令欣赏者赏心悦目。

要想成为一名水彩风景画家,除了上述要求的绘画基本功之外,还要不断地加强文化修养和艺术修养,升华你的作品内涵。正像鲁迅先生所说:“必须如蜜蜂一样,采过许多花,这才能酿出蜜来,倘若叮在一处,所得就非常有限、枯燥了。”

目 录

概述	
一 水彩风景画的艺术特色·····	(1)
二 学习方法与技法运用·····	(2)
1.阳光与空气的表现·····	(2)
2.色调·····	(3)
3.观察方法·····	(4)
4.临摹、写生、速写、默写·····	(4)
三 水彩技法的运用·····	(7)
1.基本技法·····	(7)
2.新材料新技法·····	(9)
四 写生方法与创作实践·····	(12)
1.取景与构图·····	(12)
2.着色步骤·····	(12)
3.主要景物画法提要·····	(15)
4.水彩风景画创作·····	(18)
5.修改画面·····	(18)
五 优秀作品赏析·····	(19)

一 水彩风景画的艺术特色

画家们喜欢水彩颜料,用它可以在白纸上作色调轻快、透明而微妙的描绘。由于水彩工具、材料的特性,表现技法的不同和自身的局限性,从而形成了独有的艺术特色。水色的滋润淋漓,色彩的晶莹透明,笔意的流畅爽快等,是水彩画的个性特征和艺术特征。著名画家吴冠中先生说:“水彩画的弱点是先天的,因离不开水,是水中作业,她却具备了独具风韵的美貌身段,那滋润的湿淋淋的韵味是油画、版画等强壮健儿们难作东施效颦。”言语不多,却很形象他说明水彩画的主要艺术特色与艺术魅力。

就绘画而论,油画有油画的特点,国画有国画的特点,版画有版画的特点,不同的画种各有其特色,它们之间可以相互吸收,取长补短,充实自己,但不能相互取代,正像小提琴取代不了钢琴一样。假若用这一画种的工具材料硬是去仿效别的画种的艺术效果,我想那是完全没有必要的。

拿油画和水彩画比较,水彩不应该也不可能画出油画味,相反,油画也画不出水彩味道。油画颜料是不透明的,有较强覆盖力,在画布上可以厚涂厚堆,宜于反复地画,提亮色彩依靠加白色和加厚颜色;水彩颜料是透明性的,加上无色透明的水稀释,覆盖力几乎没有,是一层层色涂在白色画纸上显现效果,亮部和明色须空出来。局部加粉的不透明画法另当别论。由于材料不同,其技法有着很大差异,画面上也显示出不同的效果,尽管它们在色彩和造型等要求上有许多共性。如果把油画的厚堆厚涂形成的厚重感及色彩的丰富性形容为色彩的交响乐,那么水彩的清新透明、流畅轻快就好似轻音乐,给人们不同的艺术感受。

现代的水彩画家,有的以水彩的传统画法为主,强调造型与色彩的准确,作比较深入地描绘。有经验的画家常常以湿画为主,强调情感表达,大笔挥洒,一气呵成,画面水色淋漓酣畅,类似国画的大写意画法。有的吸收点彩派的方法,用不同的色点为主来表现,使画面充满光与色闪动的效果。有的采用装饰手段,适当变形变色,求得韵律美的装饰风格。近几年有的画家采用近乎超级写实手法,深入细致地表现对象,增添了新的意趣。画家们不断探索新的表现形式,画法和风格更趋多样,但万变不离其宗,他们在不失水彩本体语言前提下,保持了水彩画特有的艺术风貌。

在这里不妨提醒一下,有的没有根基的学画者,为了追求水彩画的透明感,设色谬误,也不想再改动画面;还有的只知追求表面的水分趣味,放弃了应有的形体与色彩,看上去颜色透明、水分充足,但画面单薄而轻浮,绘画语言是贫乏的、不耐看的。透明感也好,水分的韵味也好,在你的实践过程中会逐步体现的,不可操之过急。

水彩的工具、材料最适于作风景描绘,工具简便,画幅不大,利于对自然界景色气氛作迅速而概括地表现,水彩画家对景物的表现过程中顺应水势,大胆挥洒,以熟练的技巧表现对象的神韵,抒发画家驰骋奔放的感情,发挥水彩画的特长,充分体现水色渗化流动的韵律美,尤其表现云雾和雨中气氛,那种特有的韵味及艺术魅力,是其他画种难相媲美的。

广阔的自然景观,充满了阳光和空气,加之季节与时间的变化,不仅色彩丰富,更具诗情画意。画家们经常抓住变化的一瞬,借景抒情,经过艺术加工达到有情有景、情景交融的美的境界,这便是风景画的意境。画风景要讲求意境,意境是风景画的灵魂,它能引发人们的无限遐想,它激励着人们对大自然的爱,它陶冶着人们的情操,给人们以美的享受。

二 学习方法与技法运用

从画室走向室外进行风景写生会遇到不少新的问题。大自然视野广阔,景物繁杂,绚烂多彩,光线变化快,不像在画室可以任意摆布静物,光线也比较稳定,能够从容不迫地作画。面对繁杂的景物,选取哪些景物作为描绘对象?如何构图?从何下笔?一连串的问题如何解决呢?在此必须开始训练你的组织能力、概括能力和记忆能力。所谓组织能力即对描绘对象进行取舍,确定要表现的重点景物。为了构图需要,有的可以移动位置,有的可以去掉不画,尽力组织一个令人满意并有吸引力的趣味中心的构图。概括能力的训练,概括是一种艺术手法,画风景更须运用提炼、概括手法。一棵树、房屋的瓦顶、地面的草地,都难以一枝一叶、一片片瓦、一根根草地去描绘。概括又不等于不要细节,重点细节要进行刻划,以一当十。记忆能力即对景物中运动着的、变幻着的物体要凭一定记忆作画,如变化着的云朵、海浪,变幻着的光线与色彩,看一眼画一笔肯定是不行的。所以要训练自己对景物光色的记忆能力,这在创作时更为重要。

画水彩风景画要掌握水彩画的基本技法,同时要练习一些探索性的技法,探索性技法是采用新材料、新手段,达到新颖效果的技艺。画面要达到更高的艺术境界,技法的磨练是不可缺少的,如想运用自如地掌握水彩画的技艺,不但需要勤奋与刻苦,更需要智慧与悟性。

1. 阳光与空气的表现

自然界有着阳光的照射,使我们感受到绚丽的色彩世界。充满了空气的自然界,使我们看到的景物呈现出近处清晰、远处模糊的透视变化。阳光与空气为景物增添了诗意和吸引人的力量,因此画家们都把风景中的阳光和空气作为重要课题进行研究。如何表现阳光和空气,使风景画有空间深度,有阳光的闪动和绚丽的色彩呢?

① 表现阳光

自然景物的受光,大都是阳光的直接照射,如何表现

阳光,一定要认识阳光是有色彩的,不是一般的认为只是黄白而已。太阳从早晨升起至傍晚西沉,其色彩在不断地变化,或倾向桔红、淡红、淡桔色,或倾向淡黄、冷白色。光源色彩的变化直接影响所有景物的受光面。譬如早晨,光的色彩是淡桔红色,当时受光的白墙基本是光源色,其他景物受光面都受光源色的明显影响。中午的阳光颜色基本是白色,尤其是夏日中午阳光直射,受光面的色彩像漂白了一层,是冷白色光源影响的结果。表现阳光感觉,首先要将受光面在光源照射下的统一色彩表现出来,同时要把暗部的光感表现出来。你一定要问,怎么暗部还有光感呢?暗部有间接光的反射影响,除了景物之间的相互反射外,最大的反射光是天空的反射光和地面的反射光,就是常说的天光和地光,它极大的影响了景物的背光面。一般的规律是,凡是景物暗部朝上的面和向上倾斜的面都受到天光的反射影响,与受光面形成对比。早晨或傍晚光照下,暗部色彩偏冷;中午受光强烈,反射光也强,暗部色彩透明而响亮,色彩往往偏暖。

图1

印象派画家研究和追求光色的表现,包括对暗部光感的表现,强调画面上阳光闪动的感觉。如法国印象派画家莫奈以“路易大教堂”和“草垛”为对象画了不少杰作,即同一景物在不同光线变化下连续画几张,研究光的闪动及色彩变化。他们为绘画色彩开拓了新天地,至今影响着世界画坛。

阴天阳光通过云层漫射照亮景物,没有明显的阴影,鲜明的颜色也不那么鲜明了,整个景物像是被笼罩了一层冷灰色,色彩对比减弱。比较弱的漫射光下的景物,光的闪动依然存在,光色变化微妙、含蓄,别有一番情调。

② 空气与空间

由于空气的作用使自然景物前后具有了深邃的空间感觉。由于空气使前后层次和色彩产生变化,称为“色彩透视”或“空气透视”。

色彩透视的规律是:近处清晰,越远越模糊。

近处色彩暖,越远越趋向冷。

近处色彩纯净,越远越灰。

近处色彩对比强,越远越弱。

空间的表现,除了形体的透视变化和前后表现手法的不同之外,主要把握色彩透视引起的色彩变化。越远越多加空气色,会比较容易的使远景很远,加强空间感的表现。如图2。

图2 桂林山水 宋守宏 作

空气是有颜色的,好像水一样,薄了少了看上去是无色透明的,厚了多了则有了色彩,在绘画中对空气的认识应该是有色而半透明的。空气色是天光与地光反射在空气中形成的冷灰色。它的倾向由于地域、时间不同,空气本身的稀薄与浓厚程度的不同而有所差异。仔细观察一下,晴朗的天气、阴雨和雾天、傍晚阳光的透射、顺光与逆光,空气色的倾向都是有变化的。观察空气色,把握空气色,并借助空气色表现空间是非常必要的。实际观察一下,远山上的树木草丛已基本上是空气的颜色了,如果近处、远处的绿色一样,空间感会被减弱甚至被破坏。

2. 色调

运用色彩配合,组成画面色彩总的倾向、总的气氛,称之为色调。一幅色彩画必须具备自身的色调,没有色调的色彩画,必然是杂乱无章,你吹你的号,我拉我的琴,缺乏统一指挥,当然产生不了有旋律的优美曲调,产生不了令人愉悦的优美色调。

进行水彩风景写生时因水分、时间问题,景物色彩又比较零乱琐碎,往往容易忽略色调的把握,只是部分的描绘对象,色彩之间因缺乏相互联系而失掉总的色调。也有的意识到色调的重要,刻意追求色调,不顾景物的色彩关系,而主观地用几种习惯色来表现对象,结果所画不同景物不同气氛的画面摆在一起,色调千篇一律,把变化非常丰富的色调画得非常单调。这两种倾向都是应该注意避免的。

自然界不同物体的不同色彩,由于光线、空气、环境等影响,形成了既有变化而又统一的色彩调子,这是客观存在的色调。我们可以清楚地看出朝霞、傍晚、雨雾天气的色调变化,又可以看到夏天的树木与秋天树林色调截然不同。色彩是千变万化的,色调也是千变万化的,通过风景写生,研究色调,捕捉色调,表现色调,这应该是长期的自始至终的一项重要学习内容。

色调分冷色调、暖色调、绿色调、金黄色调、明调子、暗调子、鲜艳色调、灰色调、热烈的色调、素雅的色调等等。如图3-a、b。

图3-a 秋 宋守宏 作

你面对的景物是什么色调?要创作一幅风景画应该是什么色调?需要你对色调有足够的认识和较强的表现能力。处理色调时,首先要抓住色彩的总倾向,抓住主调色。有时以景物的固有色来统一色调,如夏天的小树林,以树叶的绿色及草地色为主调色;有时以光源色统一色调,如早晨阳光照耀下的景物,不同色彩的物体都蒙罩了一层光源的颜色,变得统一、色调明确。处理对比性的色调时,要加强主调色的统帅作用、支配作用,如以

图3-b 工地 宋守宏 作

绿色为主的画面,红色占的面积宜小,连同其他颜色只能起陪衬和协调作用。因为色调变化无穷,所以例子举不胜举,有待在实践中去体察、去描绘,并从别人的作品中去分析和学习。

3. 观察方法

认真观察是创作优秀作品的先决条件。

学会观察,不仅对画家很重要,古今中外的文学家和艺术家的杰作都是仔细观察生活而取得的。鲁迅说:“对任何事物,必须观察准确、透彻,才好下笔。”美国当代画家雷蒙·凯利在书中写到:“观察是画家头等的任务,特别惊人的东西要通过眼睛印进脑子里,画家作画时总要依靠记忆中的积累,你必须用画家的眼睛去观察事物。”

画风景应以生活为依据,因此必须对所表现的对象有比较充分的理解。任何事物都有它的规律性,如果对表现的对象不理解,不懂其规律,那么,恐怕画一辈子也画不好。观察对象是对对象理解的最基本方法,观察方法不正确的话,表现方法也必然是错误的。

一般没有经过训练的人往往有两个很不科学的习惯,一是固有色概念,和平常人对色彩的观察认识一样,只知树是绿的,地面是土黄色的,瓦顶是红的等等,不考虑光源色和环境色的影响,不会用画家的眼睛去观察、分析和认识色彩。再一种是认为看到什么样画什么样就行了,这是局部观察。追求局部色彩的描绘,必然导致画面色彩琐碎花乱,互不联系。自然界一切景物色彩都是彼此联系的,是整体的,要想能够整体地表现对象,必须花大力气训练自己的观察方法。

训练正确的观察方法,简单说来,就是整体地去观察

对象。具体训练,一是要迅速地看,抓住瞬间的色彩感受。所谓“第一印象”,即对所描绘景物总的色彩印象,此刻的感觉敏锐而且新鲜,当然不是没有色彩知识的凭感觉走,只有理解了才会有正确的感觉。二是同时看,不能孤立地看某一块颜色,应同时看到被描绘对象,不必寻求细微变化,抓住色彩的总倾向和物体之间的色彩大关系即可,起码应该同时看到两三块颜色,便于找准色彩关系。三是比较着看,这是整体观察的深入,常说的看天画地,看关系画关系,通过不同物体色彩的相互比较,找出其共同点,也找出其不同点,这样才能找准色彩关系,也才能画出色彩变化。有比较才有鉴别,比较色块之间的冷暖、纯度和明度关系,找准每块颜色在画面中应处的位置,及同其他物体色彩的正确关系。不应该孤立地去获取每一块颜色的肖似,这是不必要的,也往往是不能实现的,是徒劳的,是不正确的。通向色彩准确的途径,还是要不断地进行比较。

有经验的画家写生时,总是先抓住色彩的新鲜感觉,迅速而整体地先作概括的描绘,接着通过比较,使色彩关系处理正确,最终达到预想的效果。

4. 临摹、写生、速写、默写

① 临摹

临摹是一种学习方法,仔细欣赏、揣摩优秀的作品,学习一些成功的经验,可以少走弯路。通过临摹能更深入地研究画家是怎样用笔、用色,能够进一步了解具体作画的步骤与一些处理手法,对自己绘画技巧的提高是大有裨益的。

我在上大学的时候就临摹过不少作品,一是临摹我的老师吕品先生的水彩画原作,根据原作画幅比例临摹,临了一段,与原作几乎达到乱真的程度;另外还临了一些印刷较好的英国水彩画印刷品,再写生时遇到类似的情况就不那么束手无策了,体会到通过临摹受益匪浅。我也将这种办法用到我的教学过程中,收到良好的效果。

临原作是最理想的,没有条件的情况下选一些印刷精美的水彩风景画,认真临摹一下,不是单纯依样画葫芦,要分析研究所临的作品,同样会收到好的效果。可以整幅地临摹,也可以选择画面的一部分进行临摹,认真学习经验,为自己写生铺平道路。如写生时,水和倒影总是画不好,便可找有关水与倒影的水彩画研究一番,临摹一下;画树缺少办法,可找有树的风景画临一下,相信对你

会有帮助的。

作为一位学画者,在参观画展、翻阅画册时,不应和一般观众等同起来,只停留在艺术感动的程度,虽然没有动笔临摹,但应以画家的眼光分析作品的创作意图、形式风格、用笔用色和水分运用等技巧问题,“会看的看门道”,从中得到启发,学到东西。所谓“眼高手低”往往是贬意的,然而我认为提高眼力、提高鉴赏能力很重要,欣赏力提高了,动手画一张不行,两张不行,久而久之总会提高手的表达能力。鉴赏能力不高,眼力不高,绘画技巧恐怕也很难提高。

② 写生

写生是学习风景画的主要方法,也是收集色彩素材、积累色彩形象的重要方法。美国画家惠斯勒说:“大自然的色彩与形式本身就包含着一切绘画的因素。犹如键盘包含着音乐的全部曲调。”风景写生是训练色彩的有利途径,也是提高我们对色彩的观察能力和描绘能力的必要手段。写生过程,也是认识自然色彩和概括提炼的过程,找出自然色彩中美妙的色彩关系及美的形式。

写生是绘画的源泉活水,大多数创作都始于写生。风景写生可以是习作,也可以是创作。学习水彩风景开始多画一些习作性的写生,由简到繁,为掌握画水、画山、画树、画空间、画色调等目的进行练习。有经验的画家写生本身即可成为一件艺术品,他们注重感受,有着作画的激情,面对景物进行艺术处理,可以成为一幅佳作,在中外画坛上有不少艺术大师为我们留下了这样的不朽之作。作为一个画家一定要坚持不懈地写生,否则,色彩语言贫乏,用色概念化,作品往往失掉动人的力量。

具体写生的方法,如何取景与构图,以及着色步骤等,将在后边详述。

③ 速写

这里主要是指水彩速写,多画一些小幅的水彩速写是很有必要的。经常画小幅风景速写,便于在短时间内捕捉色调和色彩气氛,逼迫你整体地观察对象,并概括地表现对象,是一种有效的训练方法,同时为较大画幅的写生和创作奠定了基础。

水彩风景速写要求画幅要小,一般为32开或16开,画笔则应略大一点,不必画得太细,形体也不要抠得太准,强调整体色调和整体的黑白灰、远中近、天地物等

大关系。作画时间一般掌握在30分钟左右完成,时间的限制,有利于舍掉琐杂的细节描绘,集中精力表现色彩大关系。所谓色彩大关系,一是画面大色块黑白灰的明暗层次;二是远中近景物的空间层次与色彩区别;三是天空、地面和地面上建筑物、树木等相互间的色彩关系,即天地物之间的大关系。全力在较短时间内解决上述色彩关系,有大关系和总的色调气氛的准确,既是水彩速写的根本目的,也是水彩风景写生时的首要目的。我为此准备了一个水彩速写本,利用一些空隙和较短时间经常不断地画。此举对于贴近生活,丰富色彩语言,对于水彩风景的创作都起到良好的作用。如图4-a、b、c。

图4-a 街景 宋守宏 作

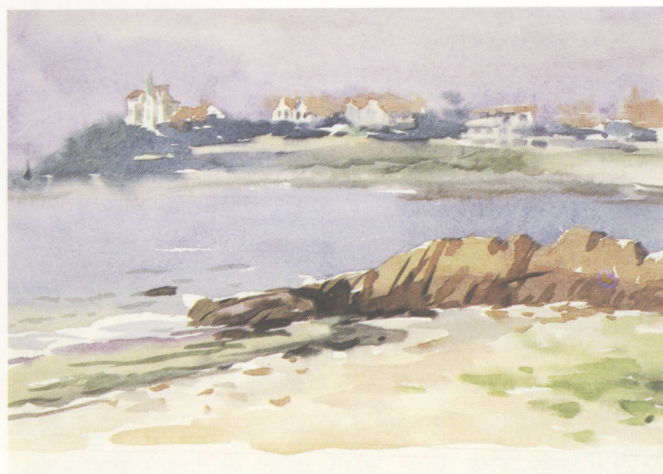

图4-b 海边 宋守宏 作

图4-c 冬 宋守宏 作

建议对小幅水彩风景速写要重视,不妨专门出去画一画,也可以利用空隙不断地画,一定会对你艺术上的成功发挥作用。

④ 默写

默写即记忆画,通过观察将主要形象和色调印在脑子里,再凭记忆进行默写。前面讲过记忆能力的训练是写生时的辅助手段,经常进行默写对创作尤其必要。色彩语言是无穷无尽的,平日要多观察,多记忆,积累、丰富自己的色彩语言。开始练习,可以将写生作品凭记忆画一画小幅(32开左右)记忆画,要反复地进行练习。默写要有写生的功底,有时记忆一种景色,特别是不宜当场写生和转瞬即逝的景色,凭记忆画出来,看看画的色调准不准,锻炼记忆能力。俄国风景画大师列维坦有非常敏锐的眼力和准确的记忆力,甚至自然界最细微的色彩变化都能观察到并能够记住。有一次,几位画家与他一起去公园,是一个冬天的夜晚,景色非常美,画家为此所感动。过了几天,那天一起到公园去的克雪叶夫到列维坦家里,在画室看到列维坦新完成一幅杰出的风景画,就是那天晚间所看见的景色,画面色彩很美而且十分准确。我想这决非偶然,是列维坦长期锻炼的结果。

再举一个例子,我国著名艺术大师林风眠先生在回答别人提出的问题时说:“收集材料,对自然作如实描写,去研究自然理解自然。创作时,我是凭收集的材料,凭记忆和技术经验去作画的。如画西湖的春天,就会想到它的湖光山色、绿柳长堤,有许多东西想不起来,也许就是无关紧要的东西了,我大概就是这样去概括自然景色的。”说明了观察、写生、记忆、概括、提炼、技艺等关联在一起,才能创作出成功的作品来。

三 水彩技法的运用

水彩画的技法实际就是水彩画的着色问题。水彩画的着色与其他画种完全不同,所以着色是水彩画首要的技法问题。简单地说,水彩画的着色是如何在浅色上加深色、如何在深色上空出亮色。在这方面本来就不容易用文字讲得很清楚,前人为了说明问题的方便,将基本技法分为“干画法”和“湿画法”。实际上所谓“干画法”也同样要重视水分的掌握,“湿画法”的用水程度也是不一样的,往往是干中有湿,湿中有干,干湿结合,表现力才更强。

水彩画有着自身的传统,中外水彩画家又为我们提供了丰富的实践经验,这会使学习水彩画少走弯路,但它不能代替每个人对一切物象和一切感受的描绘。从近几年出版的水彩画册中、一些水彩画展中,可以清楚地看出,不少中青年画家创造性地运用一些传统技法,同时使用新材料,构成一些肌理效果,探索一些新的技法,拓宽了技法的范围,这是必要的,是可喜可贺的。

1. 基本技法

谈水彩技法离不开水、色、纸、笔,研究和掌握它们的性能、相互关系等尤为必要。水彩画是“水中作业”,当然要识“水性”才行,如水多向水少的地方流淌冲渗,水多色少时色彩淡,水少色多时色彩浓,吸水程度不同的画纸用色、用水量要随之变化,吸水过强的纸不宜水色的渗化,水色又是通过画笔着落在画纸上,笔的大小和纸纹的粗细都会产生不同效果等等。掌握其性能,发挥其长处,能够驾驭其性能为你的表达意图服务,是水彩技法之根本。

① 干画法

干画法是一幅画的完成的方法,是一种多层画法,所以也称“层涂法”。在前一层着色干透之后再着色,一层层重叠颜色来达到表现对象的目的。当然不是每一块颜色都要一层层涂色,许多地方可能一遍色即可,就不必再画第二遍第三遍。需要重叠的部分,要考虑重叠后透出底色的混合效果,因水彩颜料是透明性的,这一点往往容易被忽略。

“罩色”也是一种干的重叠方法。在作画过程中发现某一部分色彩花乱不够统一,或某一部分应该再冷一点,可用比较纯净的颜色薄薄地罩一层,一遍涂上,不要来回涂抹,以防带起底色弄脏色彩。如图5-a、b。

图5-a 村边小桥 宋守宏 作

图5-b 水乡市场 宋守宏 作

风景写生时为了暗影部分的统一,将暗影部分整个先涂一遍冷色,先画亮部,待冷色干后再画暗影的色调变化,是干的重叠方法,也是把握大关系的方法之一。

另外在邻色干后接色,运用枯笔,都属于画法的范畴。

干画法适合表现形体严谨、轮廓清晰的物象,便于仔细分析和描绘对象。英国一些水彩风景画多以这种画法完成。干画法不能只在“干”字方面作文章,画面仍然要有水分充足、水渍湿痕的感觉,否则易产生干枯之感。

② 湿画法

湿画法是趁湿作画的一种画法,由于水分的作用,颜色渗化流淌,使画面产生柔润含蓄、淋漓酣畅的效果。如表现若隐若现,富有朦胧美的雾景、雨景等气氛采用水分饱满的湿画法效果最佳。湿画过程中常常出现一些偶然效果,应该善于利用、保留动人之处,顺势添加,创造“偶然”的魅力。这样的作品连画家本人也绝画不出第二张来。我不是提倡孤立的、表面的去制造和追逐一些偶然效果,“偶然”应来自“必然”,是表现对象的需要和艺术效果的需要,是技法娴熟的自然流露。

湿画法是在湿底子上重叠颜色,或者是邻色未干时着色,这样水色渗化、交界模糊、湿润淋漓,形成一种“似与不似”的朦胧美。湿时重叠颜色有时类似中国画技法的“破墨法”,以浓破淡,以淡破浓,水色交融,韵味无穷。

图6 幽谷 宋守宏 作

水分的运用与掌握对于湿画法是至关重要的。风景写生一般不要在阳光直射的地方作画,那样水分蒸发太快,难以掌握。除画幅大小及画纸吸水不同、用水多少不同之外,要知道空气干湿度,空气干燥时宜多用水;空气湿度大,颜色在画面上干得慢,用水可适当减少。作画时

需要趁湿重叠颜色,要把握好底色干湿的程度,落笔时间要恰当,过早过迟都会影响你的预想效果。水分的掌握没有那么神秘,反复实践几次很快就可以掌握的。运用的恰当、巧妙则与你的实践经验、艺术修养、鉴赏能力有着直接关系。

一幅画以湿画为主,局部用干画法,或者说比较干的画法,干湿结合,有色有笔,浓淡枯润,会倍感充分而生动。

图7 北海秀色 宋守宏 作

③ 留空法

水彩画因颜料的透明,不能覆盖底色,所以画面中的白亮地方和淡色地方需要在画深重色时把它“空”出来,这是水彩技法中要点之一。你可留意一下,水彩画中完全不采用“留空”手法的几乎是没有的。如图8-a、b、c。

图8-a 雨景 宋守宏 作

图8-b 河 宋守宏 作

图8-c 深秋 宋守宏 作

留空是作画时的一种局限,如不留意把应该空出的亮色涂上了重色,定会影影响你的作画情绪,甚至以失败告终。空出来的效果与加粉提亮的效果截然不同,空出来感到自然而生动,在整个画面中显得协调(有意局部采用不透明画法另当别论),许多水彩画家都在这方面下了一番苦功。

留空法也分“干空”和“湿空”,根据需要也常常干湿结合留空。如建筑物的亮面要在画周围树木等物象时把它空出来,亮的树枝先用“干空”空出白色,最后再填加一点颜色,画海景时要把白浪花空出来等等。有时天空的白云轮廓模糊,可先润一遍水,趁湿着天空色彩时留空出云的大形,这是“湿空”。有许多情况是“干空”与“湿空”结合,有虚有实,虚实相间,不刻板,也生动。

在运笔作画时把要留空的地方,即便是很小的点和面巧妙地空出来,不宜顺沿轮廓线描摹,空得要准确生动而不死板,通过实践,反复练习,熟能生巧。

正因为留空一些细节是很大的局限,有时影响大胆运笔和作画激情,因此不少画家通过采用刀刮、蜡笔、遮

盖液等新材料新手法,借以减少束缚,达到表现物象的目的,当然它不能完全代替“留空”的技法。如图9-a、b。

图9-a 用遮盖液将亮树枝、干、叶涂上,画后景

图9-b 将遮盖液去掉,画黄树叶和枝干

2. 新材料新技法

新材料新技法就是常说的“特殊技法”。使用新的材料、新的手法、新的技法是为了达到表现意图和艺术效果,制造肌理,形成一种用笔难以达到的天趣,达到新的审美趣味,是时代前进的必然,它拓展了水彩的表现力,并推动了水彩艺术的创新与发展。

随着时代的进步,新材料的不断出现,画家艺术观念的变化,新的技法和新的追求必然越来越多,下面就当今比较常用的新材料、新技法作简要介绍。

刀刮法:

用小刀刮划纸面的方法,此法早已被国内外水彩画家所运用。着色前刮毛画面上的局部点线,着色时刮毛的部分吸色多,颜色较深。着色未干时用刀刮,尤其暗色中

的某些细节,趁色未干刮一下,因刮不干净,有残留颜色,所以在暗色中也是统一的。再是画面完全干透之后,刮出亮的线或亮点,如水面的闪光、雪花等难以留空,刮出的效果是生动的。如图10。

图10 初冬 宋守宏 作

我在画海景白浪花时主要依靠留空,浪花边缘细碎之处也常常用刀刮或砂纸打磨一下,再用橡皮轻轻擦一下浮色,使浪花得以充分体现。

蜡笔法:

先用蜡笔或油画棒涂在画面有关部分,着色时大胆运笔,涂蜡之处自然空出,如重色前较亮的稀疏树叶、夜晚的灯光。或用蜡轻轻涂一下,制造粗糙的质感等,皆可达到事半功倍的效果。如图11。

图11 古树 宋守宏 作

吸洗法:

用画笔趁湿吸去颜色,轮廓含蓄自然,如天空的云朵、水面的反光等可用此法。吸的时候,洗净画笔,挤去水分,才能吸去颜色。

有时用宣纸或吸水纸,根据需要的形状吸去颜色。

画面颜色干了之后,发现有的颜色需要淡一些亮一些,可用净水洗涤一下,直至理想为止。有的画家大面积洗涤,洗去部分颜色,干后再添加色彩,得到新的效果。所以洗涤颜色不但是修改画面的方法,也是一种表现手法。

喷雾法:

在江南作风景写生时遇到毛毛雨天气,画面颜色被毛毛细雨淋着,它充分体现了细雨天气的滋润气氛,出现一种吸引人的天趣。在画室作画要追求这种气氛时,用小喷壶进行喷雾,同样会达到毛毛雨淋湿画面的效果,并可自由控制,使之更有变化。

在室内可以先喷湿画面,然后再着色。也可以在着色过程中多次喷,产生一种肌理与画趣。喷雾时要注意画面颜色的干湿程度,喷上去雾状颗粒的大小显现的程度是不一样的。

运用喷雾法创造一种肌理,富有一种朦胧美,使画面更具想象余地,如梦如画,有着新的艺术境界。如图12。

图12 春色 宋守宏 作

撒盐法:

在颜色未干时撒上细盐粒,盐粒遇到水后化开,冲走颜色,产生了像雪花般的白花点,整体上形成一种肌理效果。表现雪花飞扬的感觉尤为适宜,这很早就被中外画家所采用。有时为了打破某些大块颜色的呆滞和沉闷,少撒上一点盐,会达到丰富而有效的变化。如图13。

图13 雪山 宋守宏 作

拓印法:

在玻璃板上先涂你设计好的颜色,然后将画纸覆上粘起,会出现美妙的纹理,颇具天趣,稍作加工,即可成为一幅耐人寻味的水彩画。画家们为了效果的需要,有时以拓印为主完成画作,有时局部拓印,其余用画笔完成。作为一种方法,运用恰当巧妙才是成功的。如图14。

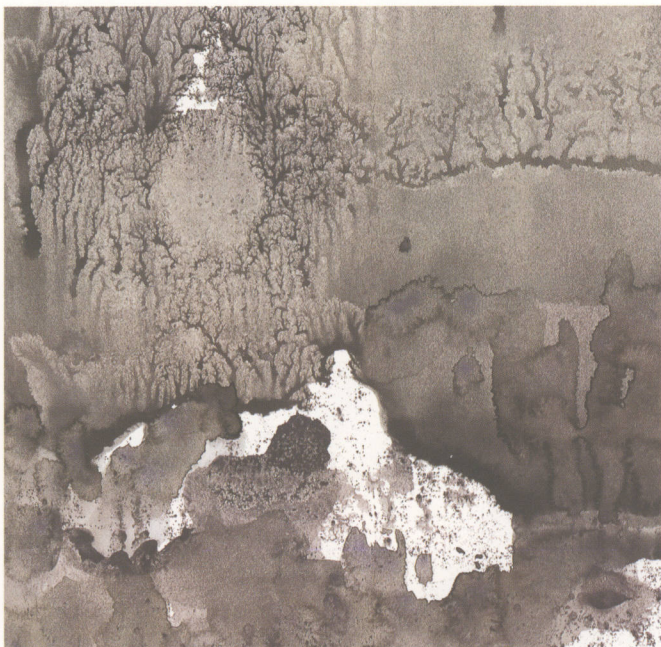

图14 梦幻 宋守宏 作

上面就几种常用的方法作简单介绍。另外,像利用油与水不相溶的油渍效果;用浆糊调入颜色画在画面上再用水冲,形成细水流淌的肌理;运用拼贴组成色块等等,就不一一介绍了。不少画家在实践中运用了更多的材料和方法,取得了成功,但也不必所有学习水彩画的都去跟着学。随着科技的发展,像水彩画用的遮盖液,压克力水彩的出现,是最具革命性的最新材料和方法,展现了水彩画的广阔前景。

四 写生方法与创作实践

1. 取景与构图

构图是一幅画的框架和根基,是画家根据内容和形式的要求在画面上处理形象关系的一种手段。风景写生视野广阔、景物繁杂,如何把被描绘对象各部分恰当地安排和布置在画面上,是作品成功与否的第一步。

外出写生不能随便到哪里,把看到的一切“连毛炖小鸡”都画下来就行了,这里有取景问题,并对景物有取有舍才行。取景时应具备一定的审美能力,要知道什么是美的,要善于从一些平凡的景物中找出美的因素。有时背着画具走了大半天找不到可画的景物,有时看到某一景色很好,第二天专程去画,发现又没有当时那么美了。平日看到的景色,有时在阳光下很美,有时雨雾天很美,自然的景物本身就很美,特殊气氛会对景物增添新的魅力。平日注意观察,写生时选取美的和引发你画兴的景物进行写生,有作画的激情,你的作品才会感动别人。

学习风景写生,取景目的是为了训练自己的表现能力,可以选比较简单的进行练习。比如为了表现空间,可以选取远中近三景分明的景物写生,为了画树木即可以树为主组成画面的构图等等,目的明确,选景与构图就有了目标。

画家们对景写生已不再是依样画葫芦,确定表现意图之后,对着感人的景物,营造一个有趣味中心的构图,把不需要的东西大胆去掉不画,实际上是对景创作,有不少成功之作便是这样产生的。

取景角度不同,或仰视、或俯视、或平视,是大场景还是特写镜头,都将影响构图的变化。构图有法则遵循,并有专门的书籍介绍,在此不多赘述。就风景写生来说,要注意视平线位置的安排,注意形体与色彩在画面上的均衡、主次、疏密、虚实等方面的组织与构成,获得比较理想的构图。构图的新颖仍然要到大自然中去发现,单凭想象和构图法则是不足的。

究竟是横幅构图好,还是竖幅构图好。画面方一些还是长一些好,都要根据表现对象和内容去确定。不管画纸的比例如何,都可以产生绝妙的构图。

构图的能力同样要在不断地实践中去提高。

2. 着色步骤

由于颜料性能的不同,油画和水粉画宜从重色开始,逐步往明色画去,而水彩画恰恰相反,大都从明色逐步画到暗色。但不管油画或水彩画有一条需共同遵循的,即应从整体着手逐步画到局部。有个别画家作画,从局部入手逐个完成,最后仍然取得整体关系的成功,因为画家始终着眼整体、把握整体,这种着色方法难度比较大。

下面将水彩风景着色方法及步骤作简要介绍。

① 以干画法为主,从整体入手,逐步深入

这是由浅入深、从明到暗的一种着色顺序。用HB铅笔起稿、构图,将对象主要特征概括地画出,该留空的部分要心中有数,尽量不用橡皮揩试画面,以免影响色彩的洁净。开始着色,先从大面积的明色开始,不要完全平涂,应画出大体变化。亮色、浅色着色遍数宜少,尽量一遍两遍色就画准,利于表现亮度。把亮部涂完,干后再画一遍暗色和中间色,不要涂的和明色一样淡,要将色度画到六七成,留有修正的余地,并注意受光部亮色的冷暖关系,作为第一遍景物的明暗、冷暖和空间已初步体现。第二遍色仍然先调整大关系,色彩要开始加足分量,并注意保留准确的色彩,不是处处都再画一遍,这遍色受光背光的整体感觉基本接近完成的色彩效果。第三遍主要画最深暗的颜色和一些表现物象特征的细节,同时调整色彩关系,使色彩关系准确,为了准确充分表现对象,某些部分可能要三四遍,甚至五六遍着色,有时洗了再画,要注意始终别忘记后涂之色要透出底色,体现出一遍遍罩色的混合效果,否则色彩会脏污混浊。描绘细节和深重色时,用笔要果断,因笔触没有其他色再覆盖而显露于外,所以用笔的准确性、生动性就更为重要

《渔村》着色步骤

第1步