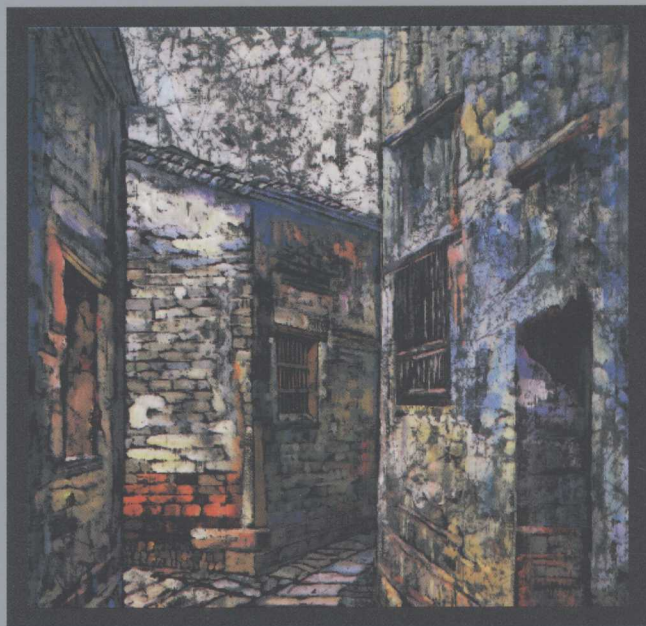

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

水彩画技法与赏析

SHUICAIHUA JIFA YU SHANGXI

李志强 著

东南大学出版社

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

水彩画技法与赏析

SHUICAIHUA JIFA YU SHANGXI

李志强 著

华南农业大学
图书馆藏书

东南大学出版社

·南京·

内容提要

本书为《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》之一,主要讲解水彩画的传统画法、现代画法以及水彩画的艺术特色、赏析方法,知识点突出、文字简洁,范画均为原创,对提高大学生的审美能力和艺术素质有一定的帮助。该教材具有技能性、应用性、原创性、普及性、欣赏性的特点,可作为高等院校动漫设计、艺术设计、工业设计以及美术教育等专业的专业拓展类课程教材用书和教学辅导用书,也可作为高校公共选修课的教材和艺术素质教育用书,同时也可作为高职高专相关专业及广大美术爱好者的教材和参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

水彩画技法与赏析/李志强著. —南京:东南大学出版社, 2009.4

(高等院校大学生素质教育系列丛书. 美术卷/温巍山主编)
ISBN 978-7-5641-1622-4

I. 水… II. 李… III. 水彩画:风景画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 042540 号

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》

水彩画技法与赏析

著 者 李志强

整体策划	李 玉	特聘外审	高祥生
责任编辑			
责任校对	子雪莲	封面插图	李志强
责任印制	张文礼	封面设计	顾晓阳

出版发行 东南大学出版社

出 版 人 江 汉

社 址 南京四牌楼 2 号(邮编 210096)

印 刷 苏州印刷总厂有限公司

经 销 江苏省新华书店经销

开 本 889mm×1 194mm 1/16

总 印 张 31.5

总 字 数 588 千字

版 次 2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1~3 000 套

书 号 ISBN 978-7-5641-1622-4

总 定 价 248.00 元(本套丛书/美术卷共 10 种)

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换。电话:025-83792328。

目 录

第一讲 水彩画的艺术特点..... 1

第一节 水彩画的特点 1

一、水彩画的特点 1

二、中国水彩画的外化特点 1

第二节 水彩画的水色韵味 10

第二讲 水彩画的工具和材料 17

第三讲 水彩画的练习方法 18

第一节 水彩画的临摹 18

第二节 水彩画的风景写生 26

第四讲 水彩画作品赏析 31

第一讲 水彩画的艺术特点

第一节 水彩画的特点

由于18世纪和19世纪英国水彩画家持之以恒的探索努力,终于使水彩画发展成为独立的画种,改变了18世纪以前的水彩画大部分以铅笔、毛笔或钢笔为稿子的淡彩渲染,由配色的从属地位递进为独特的艺术形式。水彩画在英国的起源和发展不是偶然的,首先是英国的殖民统治遍及五大洲,描绘地理、地形、地貌特征启迪了人类内心对美的渴望,人文主义思想的复兴改变了英国人观看世界的方式,美术作为上流社会修身养性的课程受到青睐,英伦三岛特有的潮湿多雾的天气非常适合水彩的特性发挥。1804年,英国成立了水彩画协会,英国水彩画家对光、色及大气进行了广泛而深入的研究,创作了大批富有独特韵味的水彩作品,透纳、康斯泰布尔、波宁顿是最富盛名的水彩画家,他们的作品对法国的印象主义起到了推波助澜的作用。

19世纪西学东渐,水彩画随之传入中国并很快普及起来。中小学堂里普遍用水彩着色、渲染,究其原因,水彩画静淡明快,材质和审美意识与中国本民族文化一拍即合。水彩画与中国水墨画似乎有着天然的亲缘关系,中国水彩画家在接受西方人创造水彩画的同时,自觉地用中国本民族的文化观念、审美意识和认知方式去接受、改造和发展水彩画,形成了适合我国民族文化特点的表现手段,并深深地打上了民族个性的烙印。

一、水彩画的特点

水彩画是以水为媒介调和颜料来作画的一个独立画种。油画、水粉与水彩相比具有较强的覆盖性,易于修改。而水彩透明、轻快、变化丰富、水色渗润,这些特殊的画面效果是其他画种所难以比拟的。

水彩画的透明性决定了水彩画的作画程序不仅较为严格且与其他画种截然不同。水彩画的着色步骤一般先淡后深、层层加色,直至达到理想的效果。当然,过多的覆盖,会造成色彩变脏,出现焦糊等现象,所以,在作画中应力求设色准确,落笔果断,不要輕易修改。

二、中国水彩画的外化特点

1. 水彩画的色彩变化讲究韵律,如同诗歌中的声韵和节律,顿、挫、抑、扬加强了画面的音乐性和节奏感。水彩画色彩语言丰富而又含蓄,不像油画用色彩堆砌色彩使人感到光怪陆离、眼花缭乱。水彩画的色彩因有水的介入,力戒火气,自始至终凸显一个“淡泊”。老子曰:“五色令人目盲。”庄子曰:“五色乱目,使目不明。”水彩画一方面讲究细微客观的光影变化,注重色彩的色调和光源色对物体固有色的控制,环境色对物体的影响;另一方面,水彩画又追求一种“朴素而天下莫能与之争美”的画境。这无疑给了渗合

水的“水彩”施展拳脚的大好机会。这种与油画不同的“不纯粹”的色彩取向大大拓展了色彩的写意空间,给当代的审美趣味提供了更大的余地。

在“气韵生动”中,“气”是处于一个运动状态的“气”。“运则生,生即真,真即神。”这说明了“气”只有“动”才会生,生则必动。水彩画的水的形态造就了水色的流动性与以动为性质的“气”在异质同构的角度上看都具有共同的特点,因此,水彩画在视觉效果上为写意中的水的因素,带给画面的审美特征以“烟云变幻”之妙。

2. 水彩画的“笔力”蕴涵写意效果。中国传统绘画强调“骨法用笔”,重视书写力度。“骨气形似,皆本于立意而归于用笔。”(张彦远《论画六法》)在水彩画的用笔上,以“笔”来表现“力”,达意写神,烘托效果。西方绘画在表现上用笔触来塑造形体,表现体积和色彩关系,形的精确性注注重束缚用笔的发挥。而水彩的用笔可以更多的从中国传统书画的精华中吸取养分,如笔锋运笔藏而不露,落笔“无注不复”、“无重不缩”、“欲擒故纵”,推崇用笔沉着不浮、柔中带刚、含而不露,追求富有弹性的力感。黄宾虹先生总结前人的用笔经验,提出“五笔法”,即“平、圆、留、重、变”。所谓“平”,是指用力平均,起讫分明,笔笔送到,既不柔弱,也不挑剔轻浮,要“如折钗画沙。”所谓“圆”,是指转折虽盘绕而其笔致依然圆润

《三井小路》 30 cm×40 cm 李志强

饱满,即“圆而有力”。所谓“留”,是指运笔要含蓄,要有回顾,不疾不徐,不放诞狂野,要如“屋漏痕”。所谓“重”,即沉重而有重量,要如“高山坠石”,不能像“风吹落叶”,即古人说的“笔力能扛鼎”的意思。所谓“变”,凡用笔都要根据表现对象来定,不能执一。所有这些都说明表达力的骨感之美是何等精深。当我们用水彩的技巧,诸如“板、刻、薄、描、涂、抹、流、轻、飘”等去放笔直取,手随心至,必然能达到“苍、深、毛、涩、劲、挺、圆、厚”的风姿多彩的视觉效果。

3. 水彩画的滋润透明、轻快流畅是一大特色。这一艺术特征不仅来源于水彩颜料的性能与作画媒介,而且与作画时的调色、着色步骤、着色时间、水分多少、画面干湿度以及运笔技巧紧密相关。有些人以水彩画的工具去仿效油画、水粉的艺术效果,不顾水彩画的透明特性,层层叠加,反复干皴,这是对水彩画本体艺术语言的扭曲,活生生、水灵灵的水彩由于颜色与颜色调得过匀,或者赭、褐、黑等不透明颜色和粉质较多的颜色随意混合,使色彩变得脏、焦、闷、变等,使生动鲜活的水彩失去了色彩魅力。另外水彩画讲究下笔肯定,一气呵成,能够一遍到位尽量不要反复拖泥带水。更不要在纸上拖、揉,尽可能地在水色互融、滋润朦胧的状态下作画,使色彩保持透明性,获得生动自然的色彩表现美感。

《圩墩小景》 30 cm×40 cm 李志强

《麦积山旁的黄昏》 39 cm×54 cm 李志强

《红色畅想》 27 cm×39 cm 李志强

《敦煌远眺》 39 cm×54 cm 李志强

构成 1 17 cm×39 cm 李志强

《皖南雨季》 38 cm×46 cm 李志强

《小巷深处》 46 cm×58 cm 李志强

第二节 水彩画的水色韵味

吴冠中先生说：“水彩，其特点就是在水和彩。不发挥水的长处，它比不上油画和粉画的表现力强，不发挥彩的特点，比之水墨画的神韵又显逊色，但它妙在水与彩的结合。”水彩画以水为媒介，调和透明的水性颜料在纸本上作画，水和水的交接，色和色的互渗，笔行彩移，水色渗润，透畅流泻，轻灵优雅，水彩画通过水与色的巧妙配合，运用各种表现技巧，让画家尽情地浸、流、泼、淀、冲、洗、扫、渗、刷、印或破色、引流、刻刮、喷润，使之“点水成金”，创造出千姿百态、妙不可言的色彩效果。

中国艺术强调“外师造化，中得心源”，主张借助物象抒写性灵，即托物寄意、寓情于景、天人合一、物我同化、以形写神、形神兼备……水彩画家也十分注重在作品中表现自己的思想、感受和激情，充分发挥造型的想象力。作为审美容体的水彩作品，使审美主体能最鲜明地感受到的是绘画语言诸因素之间的和谐，构图的形式要素、章法体式之韵味、色彩的音乐性和节奏感，尤其是水与色的调配所体现的某种情绪和意境，这意境就是画面的“韵”。

水彩画的“韵”，也体现着“气韵”。在古文中，“韵”字可解释为风度气韵，《南史·谢弘微传》中描写诗人谢灵运“实有名家韵”，这个“韵”，就是指谢公的大家风度气韵，又可以解释为音乐的节奏韵律美感。西晋陆机《演连珠》云“赴曲之音，洪细入韵”，汉蔡邕《琴赋》云“繁弦既抑，雅韵乃扬”，是说这种音乐的强弱高低不仅要有节奏韵律美，而且给人以余音缭绕、回味无穷的艺术感受。因此，“韵”既是水色的气质意味，又是指水色交融的节奏韵律。“水色之韵”和音乐之韵异曲同工，同样使人视之动心，观后浮想联翩，让人沉醉其中。

如同中国画一样，水彩画注重意境和气势。由于水色交融，笔墨交替，物象的虚实、疏密、浓淡、强弱、轻重构成了水彩画特有的情趣，增强了艺术的表现力，展现了轻快洒脱、湿润透明、清新明朗的美感。水彩画的意境与气势的体现，主要反映在“虚”与“实”的处理，虚实相间既对立又统一，既复杂又简单、既客观又主观，虚实处理要求我们面对自然景物时，以主观精神倾注其中，无论是水韵之美，还是色泽凝重都体现画家的心灵和个性。

有人将水彩画比作轻音乐，它一方面指水彩画相对于油画优雅淡远；另一方面也点出了水彩画善长诗意的表达，犹如小夜曲式的抒情，缓缓悠长、余音袅袅，它是具有诗意的画面，具有情感的画面。水彩画与中国传统有着天然的联系，当中国深厚的文化与外来的水彩碰撞时，孕育出中国水彩特有的情调和丰富的艺术韵律感。

《元丰河旁》 39 cm×54 cm 李志强

《野草滩边》 46 cm×58 cm 李志强

《雪霁晚红》 39 cm×54 cm 李志强