

现代欧洲绘画教室

ART CLASS IN MODERN EUROPE

水彩

WATERCOLOUR

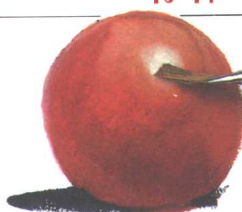

工具

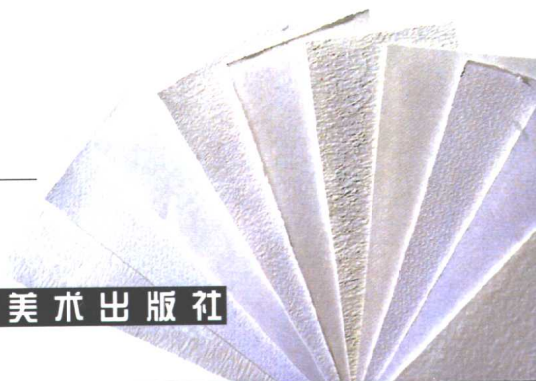
材料

建议

技法

实践

吉林美术出版社

现代欧洲绘画教室

水彩

作者 / 帕拉蒙编写组

插图 / 帕拉蒙编写组

译者 / 李华兵

吉林美术出版社

Original Spanish title

Original Edition (c) PARRAMON EDICIONES, S.A. Barcelona, España

World rights reserved

(c) Copyright of this first edition: JILIN FINE ART PUBLISHING HOUSE

简体中文版授予吉林美术出版社出版发行

吉林省版权局

版权登记号: 07-2000-456

现代欧洲绘画教室

水彩 (Acuarela)

原 著: 西班牙帕拉蒙出版公司

翻 译: 李华兵

校 译: 李波

责任编辑: 华鹏 胡春辉 李秋实

装帧设计: 窦铁成

监 印: 赵岫山

印 刷: 深圳现代彩印有限公司

出版发行: 吉林美术出版社

(长春市人民大街 124 号)

出版日期: 2001 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 32 开

印 张: 3

印 数: 1-5000 册

书 号: ISBN 7-5386-0732-3/J · 479

定 价: 19.90 元

现代欧洲绘画教室

水彩

作者 / 帕拉蒙编写组

插图 / 帕拉蒙编写组

译者 / 李华兵

吉林美术出版社

现代欧洲绘画教室

水彩

吉林美术出版社

目 录

媒介

●水彩画概述 最早的水彩画。先驱者。作为习作的水彩画。水彩画重获生机。最早的水彩画派。作为记录手段的水彩画。……………6—7

●水彩媒介 在家准备水彩。覆盖液。水彩溶解液。水彩画与抽象艺术。湿化剂。甘油。酒精。用于水彩的凡立水。盛水容器。……………8—9

水彩画家的工作室和材料

●工作室 桌子。各种材料。颜料箱。绘画空间。……………10—11

●水彩颜料 不同的型制。调色盒。调色板。常用颜色。蛋彩颜料与水彩颜料。……………12—13

●水彩纸 纸面。纸的质量。纹理、胶和质地。商标和规格。纸的计量单位。……………14—15

●准备纸张 纸的润湿。裱纸。胶带。把纸粘到框子上。粘纸的其他方法。粉底和质地。……………16—17

●画笔 秃笔。貂毛笔。画笔质量。其他画笔和附件。常用画笔。画笔的编号。……………18—19

技法与实践

●预备技法：淡彩 什么是淡彩。准备淡彩。小练

习。用水彩画法画淡彩。双色淡彩。淡彩练习。……………20—21

●水彩和淡彩 必需材料。干淡彩。湿淡彩的渐变。用海绵作渐变。提白。简便技法。……………22—23

●组合形体 几何体，球体。色彩融合。基本轮廓与素描。圆柱体和立方体。干湿互用。收拾渐变。几何体与概括。……………24—25

●水彩画中的色彩理论 三原色。不用白色。测试颜色。完整色系。……………26—27

●水彩画主题 水彩与风景。水彩与静物。肖像画的挑战性。水彩画的基石。水彩画裸体。抽象绘画。……………28—29

●素描：水彩画的基石 画面物体及其比例。简化形体。简单的参考素描。清晰的线条。素描与表现。……………30—31

●适度与平衡 取景。便利工具。柏拉图的遗产。黄金分割。黄金分割定律。……………32—33

●构图计划与层次安排 构图类型。确定前景。连续层次的叠加。透视。通过空气效果叠加层次。色彩与构图。……………34—35

●水彩画的基本技法 水彩的应用。水彩的着色。透明性。修改调子和

光线。水彩画技巧。出色效果。……………36—37

●高级技巧和效果(1) 用覆盖液留白。用白蜡留白。在干底上通过刮擦提白。其他提白方法。用画笔刮擦。……………38—39

●高级技巧和效果(2) 转印。用水造成质感效果。用牙签绘画。用松节油获得质感效果。泼溅形成质感。水彩与喷笔画。……………40—41

●静物：简单物体的明暗和光线 复习淡彩技法。制造明暗变化。简单静物的摆放。打轮廓和用覆盖液留白。塑造物体和背景。形体组合。……………42—43

●静物：模型 模型习作。用光。照明类型。色彩对比。凡·高论写生。……………44—45

●花和模型质感的单个表现 理解模型。体积与明暗。用色彩塑造体积。色彩与质感。体积与水彩。……………46—47

●留白 自然的留白。保护性留白。留白练习。对比与保留。色彩和谐。暖色、冷色和中性色。……………48—49

●湿画法，干画法 干水彩写生。写生材料。干画法。干画花卉的最后润色。干、湿互用。丢勒与花卉。……………50—51

●静物画的层层着色

着色草图。最初的着色。层层着色与留白。突出前景。叠加颜色。层层着色——一种缓慢的技巧。……52—53

●水彩习作：风景 模型。取景。分区、分调子着色。加深色调子。层层着色与风干。保留区的重要性。……54—55

●取景与概括 取景。概括与透视。概括与形体。色彩概括。概括与野兽派。……56—57

●风景与水彩速写 色彩速写的材料。速写。有限的色彩。同一题材的不同取景方法。洛兰的速写。……58—59

●水彩风景的发挥 发挥的概念。谨慎细致的工作。抽象发挥。风景画的着色程序。抽象与印象派画家。……60—61

●天空和云彩 水彩画中天空的类型。云的写生。水彩天空习作。云的色彩倾向。技巧的运用。康斯太勃尔：细心的画家。……62—63

●色彩与深度 平面与色彩。不同平面创造深度。平面和细节的叠加。平面与构图。平面分离。平面与保留。空气效果与色彩。深度与空气效果。……64—65

●都市风景的透视画法 透视线。水彩与透视。色彩概括。都市风景，透视和单色画。空气效果。

不用白色。……66—67

●水彩画中的平面叠加 确定距离。参考平面。平面之间的差异。平面交替。色彩与距离。平面与距离。……68—69

●淡彩风景 明暗关系。绘画构思。增加强度。深色调子。塑造调子和形体。透明和深度。……70—71

●风景画的要素及处理方法 树的分组。树干。用留白法画树冠。建筑与体积。风景画的主题。……72—73

●不同的色彩系列 暖色。水彩画中的冷色。冷暖色调的变化。在纸上混合颜色。色彩与和谐。……74—75

●水彩风景的概括 风景草图。形体的概括。色彩概括。概括技巧。透纳与概括。……76—77

●实用技巧 留白。白纸上的保留。用笔杆提白。用小刀刮。湿底的提白。技巧与诀窍。……78—79

●海景：高光与对比 画面背景。以深色区作对比。通过深色区强化高光。用水彩画高光。海景中的空气效果。近似和运动。……80—81

●裸体画 速写。用光线塑造体积。概括与构图。塑造形体。创作可能性。裸体与表现。……82—83

●喷笔画 附件、工具及其使用。基本技巧，遮盖物。基本形体。几何形体的绘制。遮盖物和色层。……84—85

●插图中的技巧运用 形象与背景。前景与中景。绘制人物形象。最后润色。插图和水彩。……86—87

●玻璃和高光 高光和对比。玻璃的高光和颜色。绘制玻璃制品及其高光。玻璃和颜色背景。高光中的最强对比。金子的颜色。……88—89

●速写和草稿 基本材料。写生的好处。环境速写。速写与抽象。德拉克洛瓦的小习作。……90—91

●肖像画技法 五官和比例。色彩和光线。体积和五官特征。形似。层层晕染表现色彩。多种风格。……92—93

●水彩，抽象与实验 水彩与抽象。概括和形体。用水彩作实验。不同的表面。把绘画当成一种享受。……94—95

水彩画概述

水彩可以说是一种比较晚才出现的媒介，作为一种绘画技法，直到 18 世纪末才被完全接受。然而，如果追溯到更早的时代，我们发现，早在 3500 年前，埃及人已经开始用透明的颜料在莎草纸上画画，他们的颜料由矿物颜料（朱砂作红色，蓝铜矿作蓝色，孔雀石作绿色）制成，泥土作黄褐色和赭色，木炭作黑色，白垩作白色。这些颜色用阿拉伯树胶和鸡蛋清作为粘合剂。

《打开木乃伊胡纳菲尔的嘴》，见《死者之书》，公元前 1300 年。用树胶绘在莎草纸上的插图。

最早的水彩画

在公元 9 世纪的西方文化中，大多数微型画都是用蛋彩绘制的，蛋彩画是水彩画的一种形式，不透明，由蛋清和白铅混合而成。在查理曼大帝统治之后，微型画画家使不透明的水彩透明起来，并在中世纪早期扩散到整个基督教界。

《亚当和夏娃的故事》，《阿尔昆诺圣经》手抄本中的微型画。加洛林王朝时期，公元 834—843 年。羊皮纸水彩。

先驱者

丢勒 (1471—1528) 在他的一生中绘制了大量的作品（现有 1000 幅素描、250 幅木刻、100 幅铜版画和 188 幅油画见于记录）。其中有 86 幅是水彩画，它们展示了无与伦比的技巧。他的作

品中，水彩技法占据着如此大的比例，可见他对这一媒介的重视。

丢勒之后，水彩画开始衰落，作为一种媒介，已不能和油画相比肩。像鲁本斯这样伟大的艺术家也使用小水彩画作为习作，然后把这些习作放大成尺寸合适的油画草图，之后由学徒们完成这一作品的大部分绘制任务，大师本人则只作最后的润色。

丢勒，《蓝知更鸟的翅膀》。羊皮纸水彩。

丢勒，《卡尔希瑞特风景》。纸上水彩。

鲁本斯，《给圣·斯蒂芬教堂筑石墙》用水彩画成的初步习作。

拉斐尔,《雅典学派》。没彩习作。

拉斐尔,《雅典学派》。梵蒂冈签字厅湿壁画。

作为习作的水彩画

从9世纪末到17世纪,水彩画被用作单色技巧。1390年,切尼尼出版了《论艺术》一书,在书中他解释了那时使用的技巧。水彩是艺术家们在他们创作的早期阶段使用的一种媒介。在开始绘制具体作品之前,水彩画的色调层次被颇有成效地用于对光与影的单色研究之中。这些草图是用乌贼墨色单色水彩绘制成

下面的插图是完成后的湿壁画。

的。它们的主要目的是为正式创作做参考。

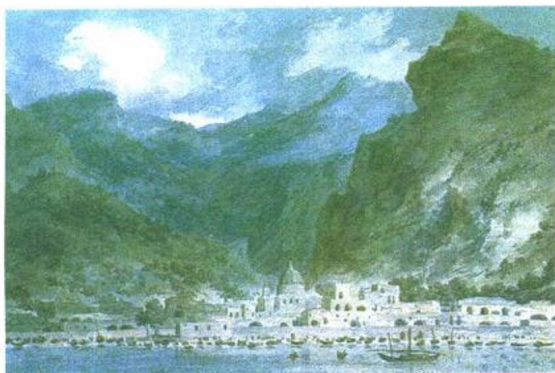
水彩画重获生机

1750年前后,对意大利的艺术家来说,卖给英国游客的蚀刻风景画是可观的收入来源。卡纳莱托是这些艺术家之一,他画的威尼斯和罗马深受英国大众的欢迎。

后来,这些蚀刻画加上水彩,效果更佳,以至于色彩比单纯的轮廓素描更为重要。

最早的水彩画派

18世纪接近尾声时,蒙罗医生建立的一个画室后来成为英国艺术的约翰·罗伯特·科森斯,《塞塔拉》,一座渔村。

诞生地。他在自己家中安置了桌子、椅子和绘画材料。威廉·透纳是去那儿绘画的年轻的艺术家之一。他的作品和他对水彩画的理解是完全现代的;他对光线、形状和空间的使用是艺术史上的一个里程碑。

威廉·透纳,《1834年10月16日晚,燃烧中的议会大厦》。

作为记录手段的水彩画

18世纪的植物学家和探险家最常使用的一种媒介就是水彩。他们的旅行笔记本上记载了关于不同动植物的颜色和形状的大量细节。科学家和植物学家会在行程中收集不知名物种的图像,随后就会把它们雕刻在木头上以便做成雕刻版,这样他们就能够把这些图像转印到书本上。

参 见

· 水彩媒介 P. 8

水彩媒介

水彩能溶解在水中，因此具有一系列独特的性能，这使得艺术家可以创作出伟大的彩色透明作品。

水彩的构成成分很简单，它是由阿拉伯树胶和颜料融合而成。如果变干，它又可以通过加水再次稀释成液体用来绘画。

在家准备水彩

在家里准备水彩并不太困难，只需要很少的东西：阿拉伯树胶、蒸馏水、颜料和玻璃容器。

也不需要大量的颜料，这会花太多的时间，每一种你准备要用的颜料只需要一茶匙。将颜料放到一个类似胶卷筒的小杯子里，用蒸馏水浸润。阿拉伯树胶（鸡蛋大小的一团）要放进一个玻璃容器，容器再放进煮锅进行双层加热。加几滴甘油和一调羹蒸馏水使树胶液化。趁热将一调羹阿拉伯树胶放进有颜料的

小容器并调匀，水彩就准备好了。

覆盖液。

覆盖液

覆盖液特别用来保护绘画表面的某一区域。我们想要留下这些区域不画，以便造成空白；或者是这些区域代表光线和空间的某种形状，我们想把它保留下来，以便加上其他颜色。涂覆盖液要用画笔，等它干了以后，会形成一个防水的软膜，可以用手指或橡皮去掉。

水彩溶解液

用滴管将轻微酸性的阿拉伯树胶加入水中稀释，这样能去掉任何脂肪残留物并增加水对纸的粘性。水干之后，还会使颜色更亮。

水彩的颜料溶解液。干后，可以增加粘性和亮度。

水彩画与抽象艺术

1910年，瓦西利·康定斯基（1866—1944）创作了绘画艺术史上最早的非具象绘画。这些画是用水彩画成的。随后，他用这种媒质创作了他的很大一部分作品。

最早的非具象水彩画中的一幅。

湿化剂

湿化剂能增加水和颜色的流畅性。水彩最适合的试剂是炮制、净化过的牛胆。一调羹牛胆兑一品脱水(约 0.5 升),使二者的融合效果更佳。

湿化剂。

甘油

水彩干得快, 当天气热或者艺术家想要趁湿绘画时, 这就是一个缺点。把甘油加到水中就会延迟变干的过程, 这样就可以使画家不慌不忙地工作。

甘油, 用来减慢变干的过程。

酒精, 用来加快变干的过程。

酒精

甘油可以延迟变干的过程, 使画家从容不迫地工作。但是有时候我们却想要颜色干得快些, 当在潮湿的环境中工作, 或者仅仅想加快变干的过程, 这时, 只需一滴 96 度的酒精就可以解决问题了。

用于水彩的凡立水

这些东西由大型的水彩制造商生产, 用来保护颜色并使颜色鲜亮。并不是所有的职业画家都用它们, 但是当它们涂得恰到好处时, 有助于恢复暗淡颜色的对比度和亮度。

参见

· 水彩, 抽象与实验 P. 94

用于水彩的凡立水。可以使已完成的 作品更鲜亮。

盛水容器

这些容器要至少容纳一品脱水, 颈口要大。可以是塑料制品, 也可以是玻璃制品, 必须要有一到两个。有些画家在使用一种颜色之后, 用一个容器清洗画笔, 用另外一个润湿和调配颜料。另外一些画家只使用一个容器, 容器中的水被先前用过的颜料染过以后可以增加作品的色彩丰富性。

不同的盛水容器。容量要充足, 颈口要大。

水彩画家的工作室和材料

许多水彩画家选择去室外工作,因此室内工作间不必很大。另一方面,在水彩画的后后期需要更细致的工作,一间工作室这时就非常有用。需要一些特定的材料,画家可以用它们来满足特殊需要。

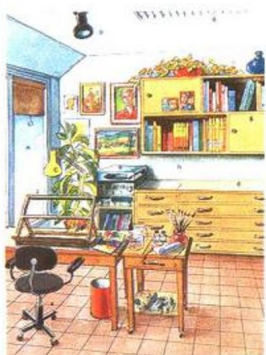
水彩画家的工作室所要求的基本设备。

工作室

房屋中的任何一个房间都可以装备成一个工作室,因为水彩画的型制不大。然而,某些基本的东西是必不可少的,如一张桌子、桌面画架、用来放水罐的边桌、一个灵活适用的摇臂台灯以及装作品的抽屉等。

理想的工作室要求一个窗户较大、12×12英

理想的水彩画家工作室。

尺的房间和以下设备:
桌子、阅书架、有脚轮的边桌、可以调节高度的转椅、书架、有平坦抽屉的桌子、音响等。

桌子

有很多种方法可以把桌子变成工作台,最简单的一种方法就是把一块平坦的木板放到两个抽屉柜上,一边稍微抬起一点以便工作起来较为轻松。

当然,更实用的是一

装备完全的辅助桌子。

折叠桌。

用两只抽屉箱临时搭成的桌子。

块可以完全调节的标准画板。即使没有大量的空间可以利用,你总是能够建立你自己的实用工作室,拥有水彩画家所需要的一切最基本的东西,即阅书架、边桌、装纸的浅盘、用来放瓶罐和其他器物的隔层。

家具和房间面积的大小通常取决于艺术家的主观需求。

水彩绘画所要求的材料。

各种材料

除了基本的工作室设备之外，还应当有一定的补充材料来满足水彩画家的所有需要。

一支 2B 铅笔用来绘画；一只普通的、柔软的橡皮擦；一把金属尺用来帮助切割；直尺和三角板；胶纸用来把纸粘到画板上；透明胶带用来给纸糊框；图钉和夹子用来把纸固定在画板上。此外，还需要其他的材料，也许没那么要紧，但通常是必需的：白蜡用来隔离白色的区域；纸巾和一卷吸水纸；一个盘子和海绵用来挤出画笔中多余的水；斜柄画笔用来划线、作记号或者在湿纸上划出底色的区域；小药签棍；一个刮擦工具；墨水钢笔；切纸的小刀；一把大剪刀和一瓶贴纸用的胶水。

旅行用的小颜料箱。

颜料箱

颜料箱是水彩画家最珍贵的物品之一，特别是当他或她需要离开工作室去室外绘画时。调色箱的种类很多，可以很方便地用来装颜料、画笔和调色板。

当专业的水彩画家去室外工作时，往往希望设备既简单又能充分满足需求，如图中的颜料箱，它实际上能够装进室外绘画所必需的一切材料。

有管装水彩的颜料箱。

绘画空间

在这幅 1911 年绘制的水彩画《模特》中，我们可以看到威廉·奥朋先生在他的伦敦小画室绘画。对许多艺术家来说，房间小并不是一种障碍。

参 见

- 水彩媒介 P. 8
- 水彩颜料 P. 12
- 画笔 P. 18

水彩颜料

水彩颜料有各种不同的规格,取决于特定情况下画家的需求。这种材料以大量不同的形式出现,画家可以选择水彩的浓度和包装形式。画家也可以从大量不同的手提式画箱中进行选择,使这种媒介在任何时候都易于使用。

不同的型制

水彩颜料有四种基本型制:

· 盘装的干水彩。这是一种简便的形式,建议画简单的颜色,如暗褐色时使用。

简易盘装水彩颜料。

· 盘装的湿水彩。这种形式的水彩有少量的甘油和蜂蜜,由于它易于溶解,专业画家常常使用。可以买散装,也可以买6-24色盒装。

· 管装水彩颜料。颜料呈浆糊状,和油画颜料相似,能够迅速溶解。质量和上述湿水彩差不多。管装水彩颜料可以买散装,也可以买12色套装。每管的标准容量是8

盘装的湿水彩。

到21毫升,也就是说,少于一液量毫升(约29.6毫升)。

· 瓶装液体水彩。特别适合设计和插图界的专业人员。颜料装在有螺旋盖的瓶中。

瓶装液体水彩。

管装水彩颜料。

调色盒

这种盒子是专门为室外绘画设计的。通常做成金属盒的形式,有系列浅槽可用来适当地调配颜色。有些朝外折叠,是

口袋大小的调色盒。

为了取得更大的调色范围和调色空间。也有钱包大小的盒子,装有高质量的水彩,不过这种形式的调色盒不太适合画室绘画。

这些调色盒可以用来盛装前面提到过的各种水彩。

带干水彩片颜料的调色盒。

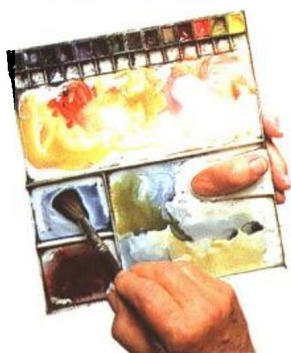
蛋彩颜料与水彩颜料

水彩的构成成分与蛋彩或淡彩相同，惟一的区别在于蛋彩颜料的色料更多。蛋彩和水彩不同，是浓稠和不透明的。它或许是最早使用的绘画材质之一；蛋彩（Tempera）这个名称来源于中世纪对这种绘画技法的命名。

水彩颜料和蛋彩颜料包含同样的成分；惟一的区别在于色料的比例。

带拇指开口的调色盒。

调色板

平盘形调色板最适合于水彩画，也是专业艺术家用得最多的调色板。你可以买陶瓷的调色板，它的各种浅槽可以用来调配颜料。塑料调色板也很实用，因为它们轻巧而结实，很容易在水龙头下清洗干净。

使用后可以扔掉的塑料调色板在室外绘画时特别有用。

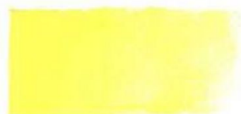
参 见

- 水彩媒介 P. 8
- 水彩画的基本技巧 P. 36

常用颜色

水彩画中最常用的颜色如下：

- 柠檬黄
- 中镉黄
- 土黄
- 生赭石
- 乌贼墨
- 镉红
- 深茜红(紫红)
- 象牙黑
- 永固绿
- 翠绿
- 钴蓝
- 群青
- 普鲁士蓝
- 佩恩灰

柠檬黄

中镉黄

土黄

生赭石

乌贼墨

镉红

深茜红(紫红)

永固绿

翠绿

钴蓝

群青

普鲁士蓝

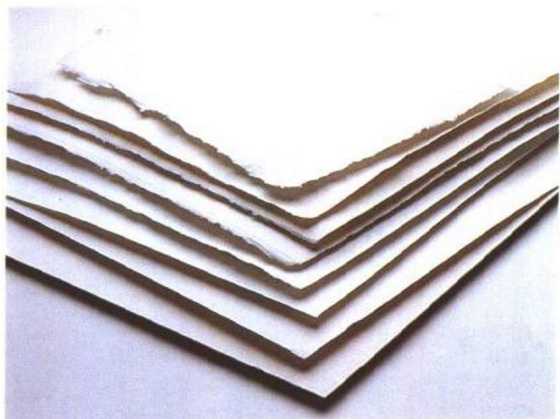
佩恩灰

象牙黑

水彩纸

毫无疑问,纸是水彩画最重要的要素之一。水彩颜料可以溶解于水中,因此,当水彩应用到纸上时,颜料就扩散开来,渗透进纸孔,被纸浆吸收,产生水彩画的特有的色彩透明效果。因为纸的质量直接关系到水彩画作品的成败,所以了解一下市面上纸的不同类别,这是非常重要的。

纸面

如果你看一张欧洲产的水彩纸,你首先会注意到这些纸的两面是不同的,因此,你可以选择你想要的质地来绘画。一面的纹理比较粗糙,而另一面则比较光滑细致。在美国,两面都是相同的。

纸张的厚度决定纸的吸水程度和细节的层次。纸张的吸水程度也取决于纸中胶的含量,胶重的纸有助于控制水彩颜料的流动,但不宜用太多的色料;胶轻的纸可以吸纳更多的色料,但不能较好地控制颜料的融合。

纸的不同级别通常可以由纸的边缘来识别。

纸的质量

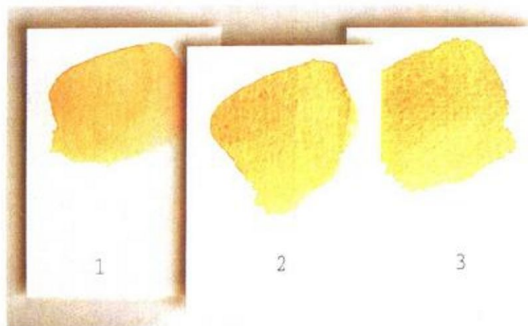
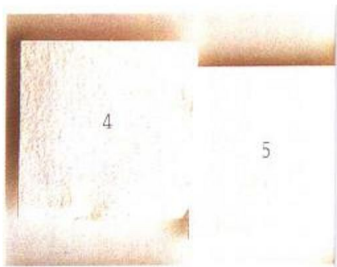
有两种不同的纸质:一种是机器造纸,由木浆中的纤维质制成;另外一种是用棉花、亚麻以及其他植物纤维中的丰富纸浆制成的,质量堪称上

乘。优质纸张所必需的纸浆来源于碎布片。手工纸的制造正在衰落,但辛勤的劳动还是可以造出高质量的纸来。

在每一种商标系列中纸的质量也有差别。

纸的不同级别和质地:

- 1、2、3. 细纹纸,中等纹理纸,粗纹纸。
4. 120 磅的手工纸。
5. 300 磅的 Arches 纸。
6. Fabriano 叠装纸。
7. 卡纸。
8. 140 磅的 Arches 纸。
9. 140 磅的 Fabriano 纸。
10. 100 磅的 Canson 纸。
11. 厚毛边纸。

参 见

· 准备纸张 P. 16