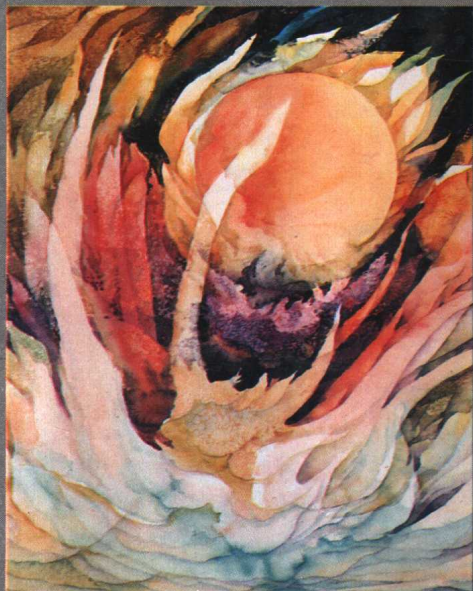

辽宁美术出版社

新水彩表现实技

宋德昌 著

新水彩表现实技

宋德昌 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新水彩表现实技 / 宋德昌著. — 沈阳: 辽宁美术出版社
1998.6
ISBN 7 - 5314 - 1872 - X

I. 新… II. 宋… III. 水彩画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (98) 第01316号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码110001)

沈阳市第三印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092毫米 1/16 字数: 8千字 印张: 5

印数: 2001 - 7000 册

1998年3月第1版 1998年8月第2次印刷

责任编辑: 申虹霓 封面设计: 苦 哥

责任校对: 臧 红 版式设计: 杨春生

策 划: 费长富

定价: 30.00元

宋德昌

1939 年出生于中国大连旅顺口区。1962 年毕业于鲁迅美术学院工艺美术系。现为鲁迅美术学院工艺系教授，学院学术委员会委员、硕士研究生导师、辽宁省美术专业高级职称评委。中国美术家协会会员、中国水彩画学会会员、中国工艺美术学会会员、中国流行色协会会员、辽宁省工艺美术学会副理事长、辽宁省流行色协会常务理事、辽宁省政协委员。

擅长装饰艺术和水彩画，并多次参加全国性的展览，有的作品获奖和被国外收藏。其中水彩画参加全国第一届、第二届水彩、水粉展，获第二届优秀作品奖。参加全国首届水彩画艺术展、北京当代水彩画邀请展、全国第七届水彩画大展、全国第八届美展、大马士革国际博览会等，曾赴美国、日本、澳大利亚等国和香港地区展出。出版《宋德昌水彩画集》等著作。

目 录

序.....	3
概说.....	4
绘画的工具及准备.....	5
作画步骤与图例.....	6
技法解析	10
钢笔淡彩	10
蜡笔法	14
干画法	15
滴水法	16
湿画法	17
笔杆法	19
作底法	23
糨糊法	24
压印法	27
底色法	28
防染法	29
撒盐法	30
点绘法	33
刀刮法	34
作品欣赏	35

序

水与彩的痕迹

水与彩的痕迹,印记着我的欢乐、痛苦、悲伤;水与彩的交融,流淌着我的理想和追求;水与彩的留痕中,寻求我童年的梦……

我的故乡在辽东半岛最南端老铁山下,小小的村落依山傍海。每当春天来临时,山上的野花,红的、白的、黄的、蓝的……竞相开放,家乡美丽得像一位纯情的少女;夏天海是那样的蓝,山是那样的绿,红色的房、白色的房、灰色的房,像颗颗宝石镶嵌其中;每当秋风染黄了大地,染红了大山,万紫千红,家乡浓烈得像一杯甘醇的美酒,叫人心醉;冬天把大地涂上白色,在深蓝色大海的衬托下,显得格外的苍茫,家乡庄严得又像一个钢筋铁骨的男子汉。这大山大海造就我的坚韧性格,恩赐我灵性,从小就有对真、善、美追求的愿望,真是俗语说的好:“一方水土养育了一方人。”

家境贫寒的童年,住着遮不住风雨的茅草房,每当夜晚睡觉前瞅着被雨水印痕的纸棚,一个个图形有的像人、有的像狗、有的像马、有的像虎……有趣极了,真是一个童话的世界。要是自己将来成为一个画家,画出人间最美的图画,那该多好呀!想着想着,便进入梦乡……

穷人的孩子是没有少年时代的自由、快乐的,过早的分担着父母的忧愁,承担着繁重的劳动,画画是不敢想的事。

带着童年的梦和憧憬,1958年考入鲁迅美术学院,当乌叔养先生给上第一堂水彩画课时,就迷恋上了它,那明快清新的色彩,斑斓的神奇的效果,深深地吸引着我,使我激动不已……校园的、南湖边、浑河旁……是我常去写生的地方,就是毕业以后分配到边陲小镇丹东作图案设计时,受到种种磨难和打击,坎坷的人生之路也没有动摇过我的信念,利用点滴时间,到鸭绿江边、锦江山上进行水彩写生。1981年调回鲁迅美术学院,是我人生的转机,虽然负担系里繁重的行政工作,但和我酷爱的事业近了。

人真是有些怪,越是没有时间画画千方百计的找回一些时间,没有画室,就在仓库,即使是大年三十也不想休息,忙着系里、家里没完没了的事,同时还想着画画……有人问你为了什么,我自己也难以回答,但心里琢磨着:人活着总要有追求吧。

这本集子是我在美术学院读书到现在的一些作品,40多年,它们就是这样艰难出生问世。通过这些作品,可以寻求我在水彩画创作方面的轨迹,供学习水彩画的同道们参考。如果大家能有所帮助和启发,那是我最大的荣幸。

概 说

学习水彩画,从物质条件来讲比其它画种要简单,准备几枝笔、颜色和水彩画纸就可以了,但能熟练的驾驭它,又十分困难。从水彩画的“彩”字来讲,它和其它画种要掌握的色彩知识并无两样。但水是极其流动的,透明性很强,桀骜不驯、瞬间万变,往往又使人望而生畏,叫人怯步和十分苦恼……可又没有什么捷径可走,只有不断的实践、探索,总结经验,逐渐的掌握它的规律。

多读一些有关书籍,多看一些经典作品,甚至可以临摹,向前辈大师们学习,从中得到教益。特别是传统的英国水彩画大师的作品和现代美国的水彩画,虽然德国大画家丢勒是第一个画水彩画的大师,但真正把水彩画推向一大艺术门类可以和油画媲美的还是英国的水彩画大师们的作品,他们把纯正的水彩画技巧发挥得炉火纯青的地步。近代美国的水彩画家们又拓展了水彩画的观念,扩大了它的表现领域,在英国传统的水彩画基础上得到进一步的发展。目前,中国的水彩画发展很快。过去人们有些偏见,认为水彩画是雕虫小技,是油画家的副产品,没有它应有的地位。在人们对艺术重新认识中,恢复了水彩画在艺术门类中的位置,更何况它有广大人民群众喜爱的基础。中国的水彩画家们,把从西方传到我国的水彩画艺术与中

带有动物标本的静物
(26×19cm)1958 年

国传统的水墨画结合起来,使水彩画艺术别开生面,这也是中国水彩画家们对世界艺术的贡献,它鲜明的民族风格,在世界的水彩画领域中独树一帜。

学好水彩画,要贴近生活,面向大自然,重视写生,写生不但是学习、掌握水彩画技巧方面行之有效的办法,也是全面提高艺术修养一个有利的途径。六七十年代我在丹东工作期间,虽然设计工作很忙,但坚持写生,现在看来尽管不太完整的习作,但是能看出作画的情感,笔笔带着对生活的激情,生动、朴实、没有浮华,这是画作的最可贵之处。

人到一定的年龄,总有些怀旧,喜欢回忆,翻翻过去的作品,找回已逝去岁月的影子,给人以思索……

这幅《带有动物标本的静物》的水彩画,是入学院第二学期由周绍森先生所执教的课堂写生作品,画的尺寸不大,记得当时周先生给予好评,所以一直保留到现在,已近四十年。当时,由于我家经济十分困难,买不起盒装的水彩颜料,只有几只不是一个品牌的水彩色,没有办法,只好再用几种水粉颜料画的。

先生告诉我们打基础阶段,对水彩的性能掌握的还不够,开始时不要特意去追求水彩的水味,要不择手段去表现,画多了,熟悉了,水彩画的韵味自然就会产生。要扎扎实实的画,不要玩花架子。这就使我想起徐悲鸿先生所主张的:宁方不圆、宁拙不巧、宁脏不净的道理。

这幅画开始用水彩画一遍,因为水彩的颜色不全,我只好有些地方是水彩加水粉颜色调配,这样才能画得充实些。

我想初学水彩画的同行,在开始学画阶段可以湿画法和干画法结合着画,首先把对象画对画好,实践多了,有了经验,水彩画的技法掌握的多了,就会得心应手的画好作品。

绘画的工具及准备

我作画的用色是上海产的马利牌水彩色,保定产的水彩纸,偶尔也用外国的水彩色和纸(但价格昂贵)。国产的色和纸,近几年来品质上有所提高,可以用的。笔我选择国产扁形水彩笔和圆形狼毫水彩笔,两种混着用,另外也准备几支中国画的毛笔,如白云笔、提斗笔和它的几种,还要准备几支羊毫板刷。

室外写生,一切从简,画幅不要太大。室内作画时,工具准备得充分些,摆放要有条理,调色盒太小换上大一些的盘就更加方便,因为水彩画时间性很强,工具准备充分对作画有益。

画每张作品时,都有一个酝酿过程,有长有短,有的作品酝酿长达几个月才动笔,使心中有数,在这其中我也画些小的草稿进行构图和色彩方面的研究。

开始作画时,我选择一个大段的时间,情绪一定要好的时候。画的第一遍是十分重要的,基本是决定成败的关键,画时要一气呵成,全神贯注,每笔都饱含着激情,笔笔衔接得流畅,要放得开,大胆的去画。当第一遍画完后第二遍是进一步充实阶段,一定要控制住画面,不要面面俱到、主次不分。第三遍作最后的整理,不够的地方应该加强,过了的将它减弱,回到最初对这幅作品的感觉上。

我的水彩画有时用写实的方法;有时用装饰变形的办法,有的长达数日完成,有的一二个小时甚至更短的时间,这要根据我在每幅作品中追求什么,没有一定的模式。

我主张以笔画为主,因为笔笔都饱含着艺术家的情感,这是用什么效果都做不出来的,但根据作品的需要,适当地做些效果,会增加水彩画的表现力。

以下的方法,是在长期作画时的经验总结,也不是刻意去这样作或者那样去作,自然而然的形成。为了便于初学水彩画朋友的学习和专业人员的交流,每一种方法我起了个名字。但我想什么方法都不是绝对的,都要根据自己对客观对象的理悟,在不断的艺术实践过程中去发展它,使水彩画这门艺术得到不断的发展。

作画步骤与图例

第一步骤:

我画这幅《养蘑菇专业户》的作品,选用180克保定产的水彩画纸,用的是上海马利牌水彩色。首先把画纸裱在画板上,待平整后用HB铅笔起稿,不要用太硬和太软的铅笔,太硬的铅笔容易划坏纸面,太软的铅笔线条太重,容易弄脏纸面。

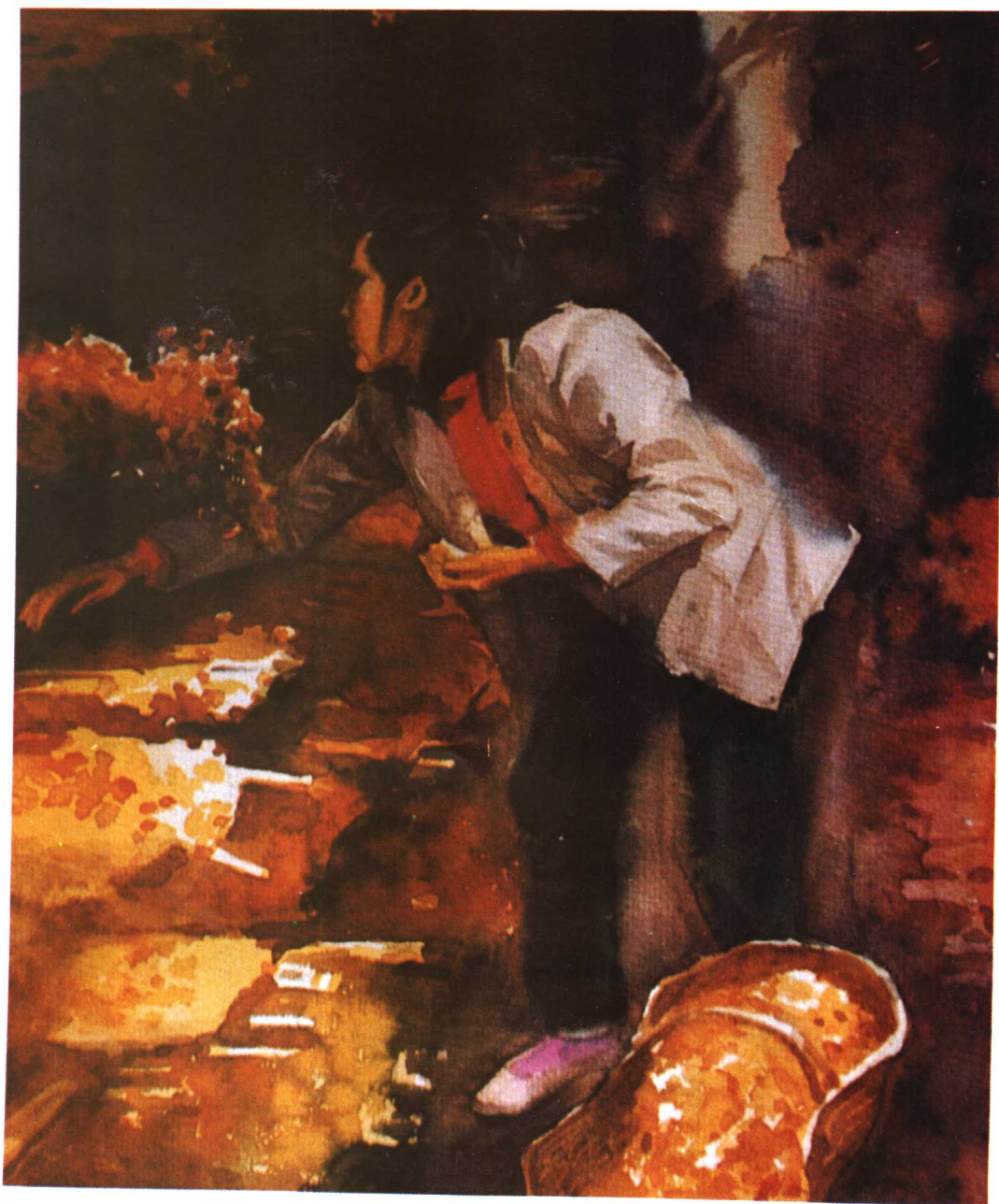

第二步骤：

起完稿后，画第一遍色彩时，要先涂大的色块，注意作品的整体色彩调子和大的关系。开始在什么地方下笔应有所考虑，对整个作品色彩的衔接有利。这幅画我先画背景，从人物手的下方开始铺色，人物后画，从头部往下画，衣服亮部是留出来的。要注意主次、虚实关系。

第三步骤：

进一步刻划阶段,但不要拘谨,面面俱到。要大胆落笔,精心收拾,先从头部开始,画关键结构的部位,有紧有松,不是重新的画一遍,要保留第一遍生动的地方。

第四步骤：

完成阶段, 从整个画面出发作最后的整理, 加强重点, 如人物的动态、头部和手等以及与环境虚实关系。

技法解析

● 钢笔淡彩

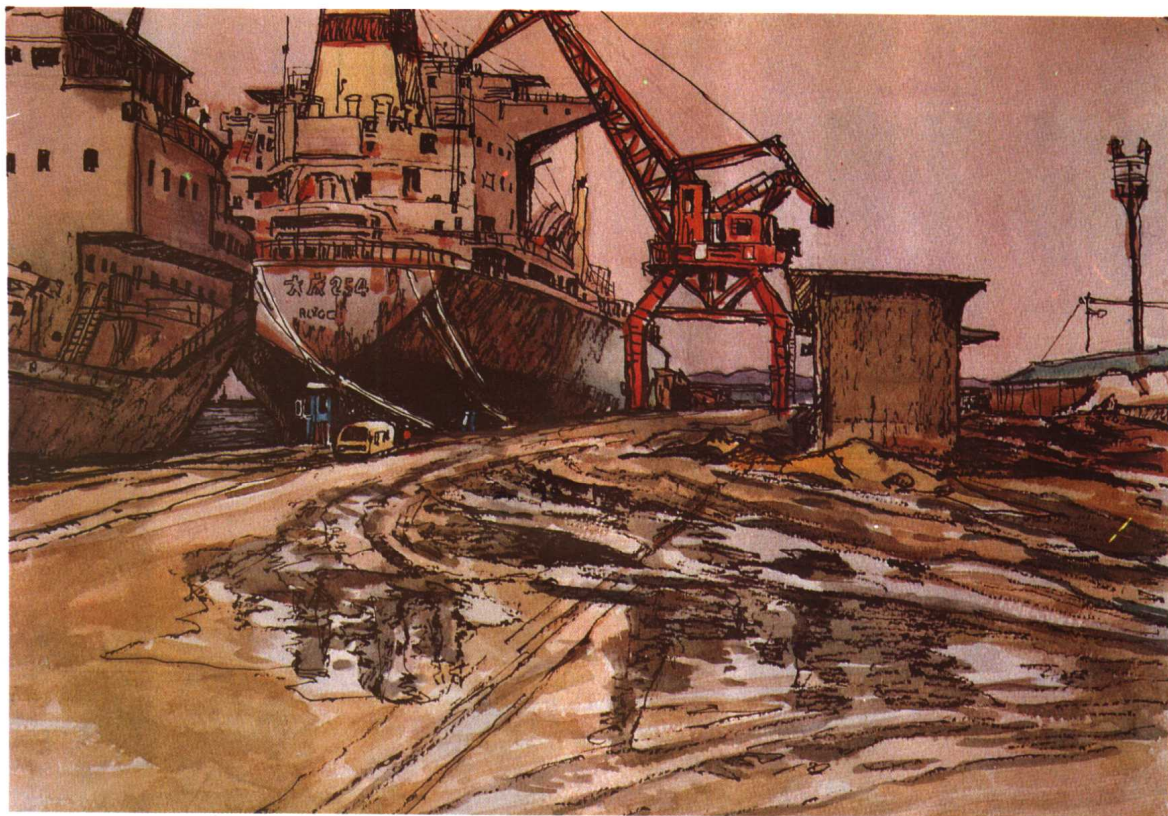
钢笔淡彩是我常用的写生方法,因为它快捷、便利,收集素材是一个很好的方法。同时好的钢笔淡彩作品有很高的欣赏价值,因此在水彩画中有它独立的位置。

《鸭绿江码头》是70年代在丹东工作其间画的。记得那一天,天空阴云密布,很快就要下雨,但江边码头的景色又深深的吸引着我,为了快速画完,我选用钢笔淡彩这种形式,先用钢笔画出近景和中景,然后再上水彩颜色,使钢笔线条与水彩融为一体,天空和远景用水彩渲染而成,使画面虚实相生、繁简相宜,很有韵味。

《山海关港》、《晚炊》、《孟姜女哭倒长城的地方》、《风》都是用此方法画成。

鸭绿江码头(42×30cm)1970年

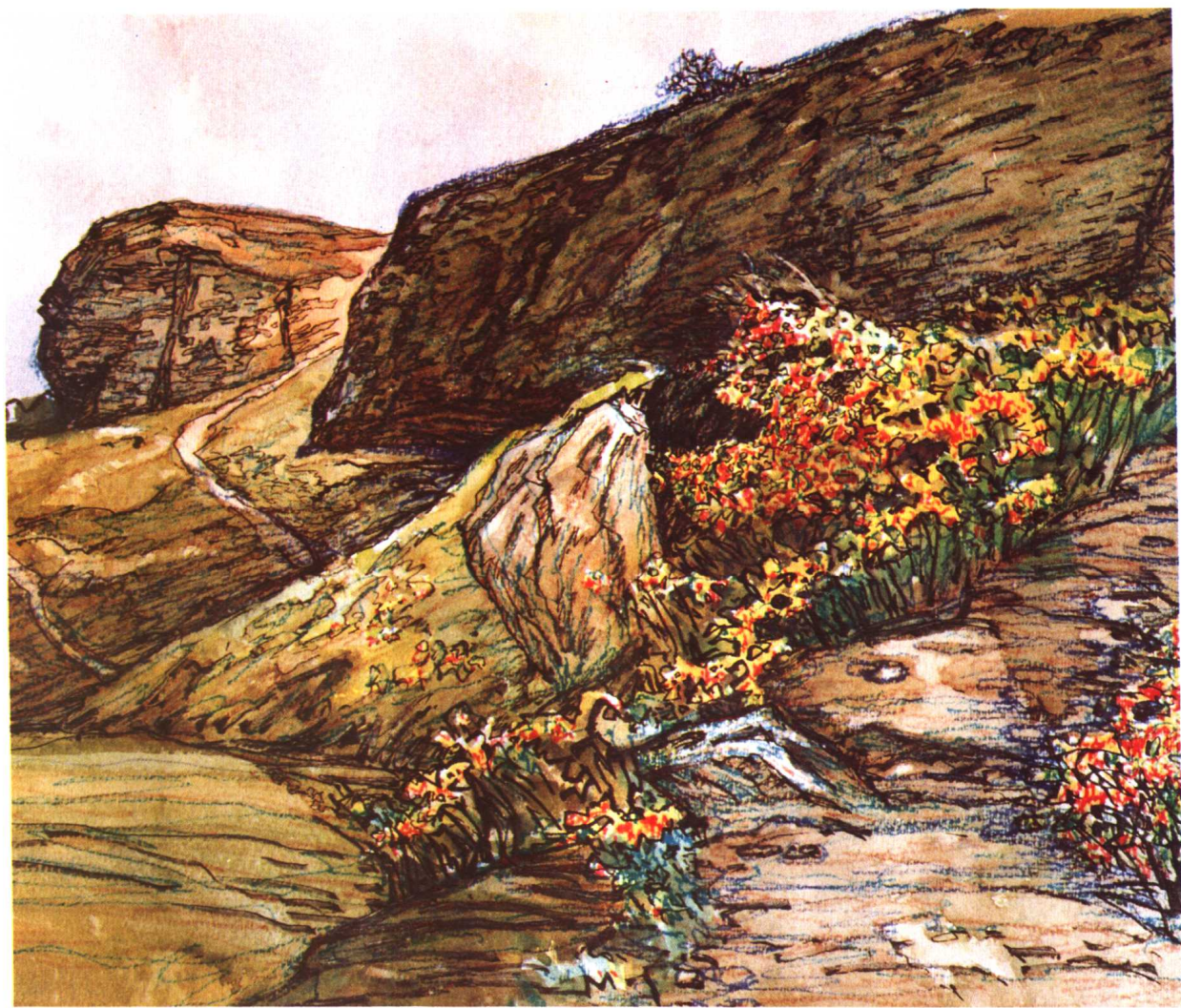
山海关港(44×31cm)1987 年

风(54×24cm)1986 年

晚炊(42×31cm)1984 年

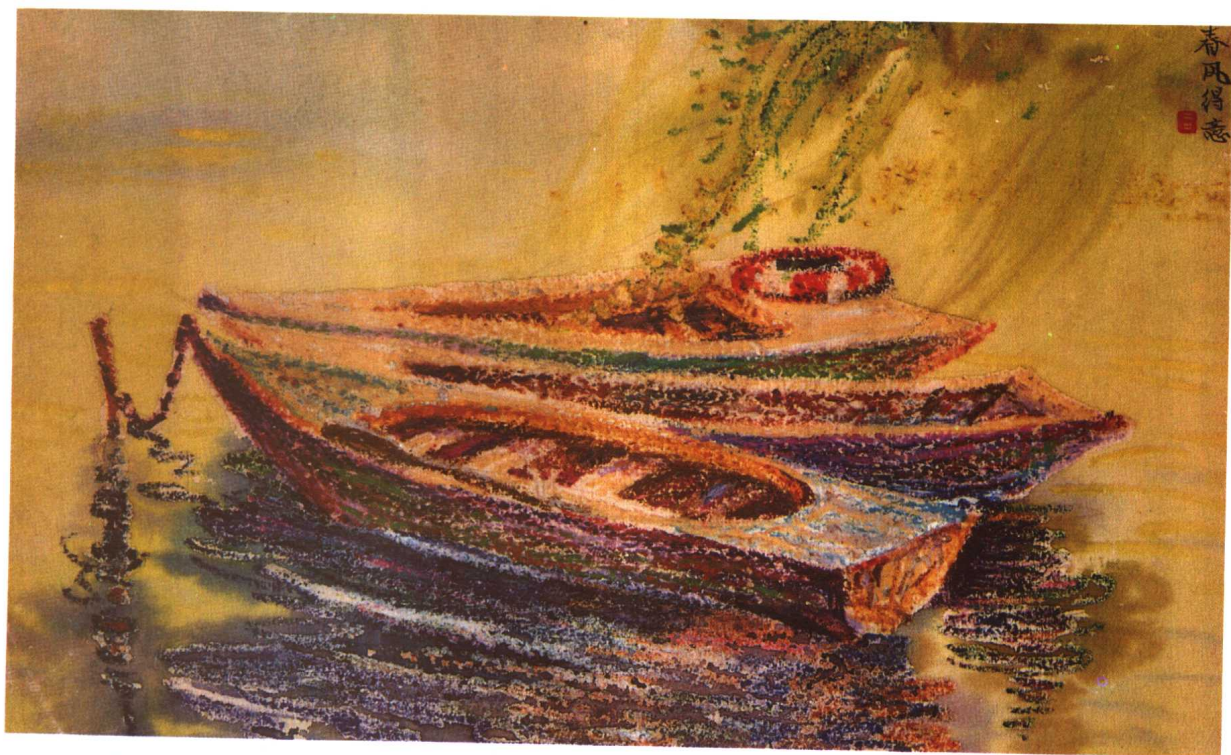

孟姜女哭倒长城的地方(35×31cm)1987 年

● 蜡笔法

看到这幅《春风得意》的作品时,使我联想到 40 年前,还在学院学习时,那时候,除了上课时间以外,大部分时间在校内外写生。这是一个五月的星期天,我和同学来到南湖公园,见到湖面停泊着几只游船,和蓝绿色的湖水相映成趣,春风掠过湖面,摇动柳条,湖面上掀起微微的涟漪,给人以生气盎然的感觉。

为了更好地表现这幅作品,我选用油画棒和水彩结合画的方法,水彩与油画棒的融和出现斑斑驳驳的效果,使画面增添了情趣,耐人寻味。

春风得意(34×21cm)1959 年