

A WORLD OF WATERCOLOURS

水彩世界

——李剑晨水彩画创作技法

李剑晨 著

东南大学出版社

水彩世界

A World of Watercolours

——李剑晨水彩画创作技法

李剑晨 著

东南大学出版社
南京

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩世界：李剑晨水彩画创作技法 / 李剑晨著. —
南京：东南大学出版社，2010.11

ISBN 978-7-5641-2407-6

I. ①水… II. ①李… III. ①水彩画—技法 (美术)
IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第168484号

水彩世界——李剑晨水彩画创作技法

出版发行 东南大学出版社
南京四牌楼2号 邮编 210096

出版人 江建中

责任编辑 戴丽

装帧设计 游弘艺

责任印制 张文礼

经 销 全国各地新华书店

印 刷 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 5.5

字 数 150千字

版 次 2010年11月第1版

印 次 2010年11月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5641-2407-6

定 价 58.00元

CONTENT

目录

序 | 1

再版前言 | 3

作者简介 | 5

(一) 水彩画习作与创作的关系 | 7

(二) 水彩画创作的方式和方法 | 8

1. 在写生作画中进行创作活动 | 8
2. 富于浪漫主义的创作方法 | 10
3. 精推细敲的创作方法 | 11
4. 凭借素材进行创作的方法 | 13
5. 复杂动乱场面的创作方法 | 13
6. 对风俗画和历史画创作的认识和方法 | 15

(三) 水彩画创作中需要的工具 | 16

1. 大型画板(中号画板 约78 cm x 45 cm) | 16
2. 水彩画颜料的购置 | 16
3. 水彩画所用的画笔和刷子 | 18
4. 水彩画纸的选择 | 18
5. 其他工具 | 21

(四) 水彩画在创作中对色彩的认识和应用 | 22

1. 对比色的运用 | 24
2. 调和色的运用 | 24
3. 色彩的象征意义 | 25

(五) 对画纸进行改造 | 34

1. 染纸技术 | 34
2. 染纸方法 | 37
3. 浸纸法 | 39
4. 擦纸法 | 39

(六) 水彩画创作的技术和方法 | 40

1. 点彩法的运用 | 40
2. 洗涤法的运用 | 42
3. 趁纸法的运用 | 45
4. 水彩色彩和油彩条混合运用的作画方法 | 45
5. 薄粉彩技法的运用 | 46
6. 运用白蜡的作画方法 | 48

(七) 对阴影部分色彩的处理方法 | 49

1. 调和色影子 | 49
2. 对比色影子 | 49
3. 中和色影子 | 50
4. 同类色影子 | 50

(八) 水彩画完成时的收笔问题 | 51

(九) 水彩画赏析 | 52

暮色 1973年 李剑平
32 cm x 34 cm

再版前言

随着我国对外交流的日益广泛深入，中国水彩画目前已昂首进入世界舞台，一大批中青年水彩画家在国际上崭露头角，中国水彩画事业蓬勃向上。

水彩画虽然是外来画种，但因其水色氤氲的特质及所采用笔纸的特性，和传承千年的中国画有一定的近似性，多年来一直受到国人的喜爱，并保有一支不断壮大的专业和业余创作队伍。近年来，中国水彩画开始飞速发展，进入了前所未有的繁荣时期。随着中国水彩画事业的发展，越来越需要有强大的理论和研究支撑。然而多年以来，我国水彩画轻理论的问题仍然没有从根本上解决，市面上很少见到水彩画理论和研究类书籍。

父亲李剑晨先生是开拓中国水彩画之路的先驱之一，他毕生致力于探索中国水彩画的理论和实践。早在上世纪五十年代就撰写了《水彩画技法》一书，影响深远，达及香港和东南亚，再版近二十次。「文革」期间，他仍在总结自己五十多年水彩画创作经验和心得，孜孜不倦地撰写，终于在「文革」结束后出版了《水彩画创作技法》一书，可谓《水彩画技法》的续篇，使水彩画理论从普及走向创作。但因当时条件所限，印刷和印数均不理想。

今年恰逢父亲诞辰二〇周年，我们将此书整理并再版，奉献给大家。除了给广大水彩画家和爱好者提供一些父亲的创作收获和镜鉴外，也希望能抛砖引玉，使更多的水彩画家和爱好者在这方面有所建树，完善我国自己的水彩画理论体系，繁荣我国的美术事业。这也是先父的期望所在。

本次修编，得到著名水彩画家常厚铨先生的大力支持，特表深切感谢；衷心感谢所有向本书提供资料和图片的作者；同时，对赞助此书出版的东南大学出版社及著名建筑大师齐康院士的鼎力支持深表谢意。感谢东南大学出版社的大力支持和帮助。国家文化事业的繁荣，有赖于全社会的共同努力。

李剑晨先生子女 李蕾 李文 二〇一〇年七月

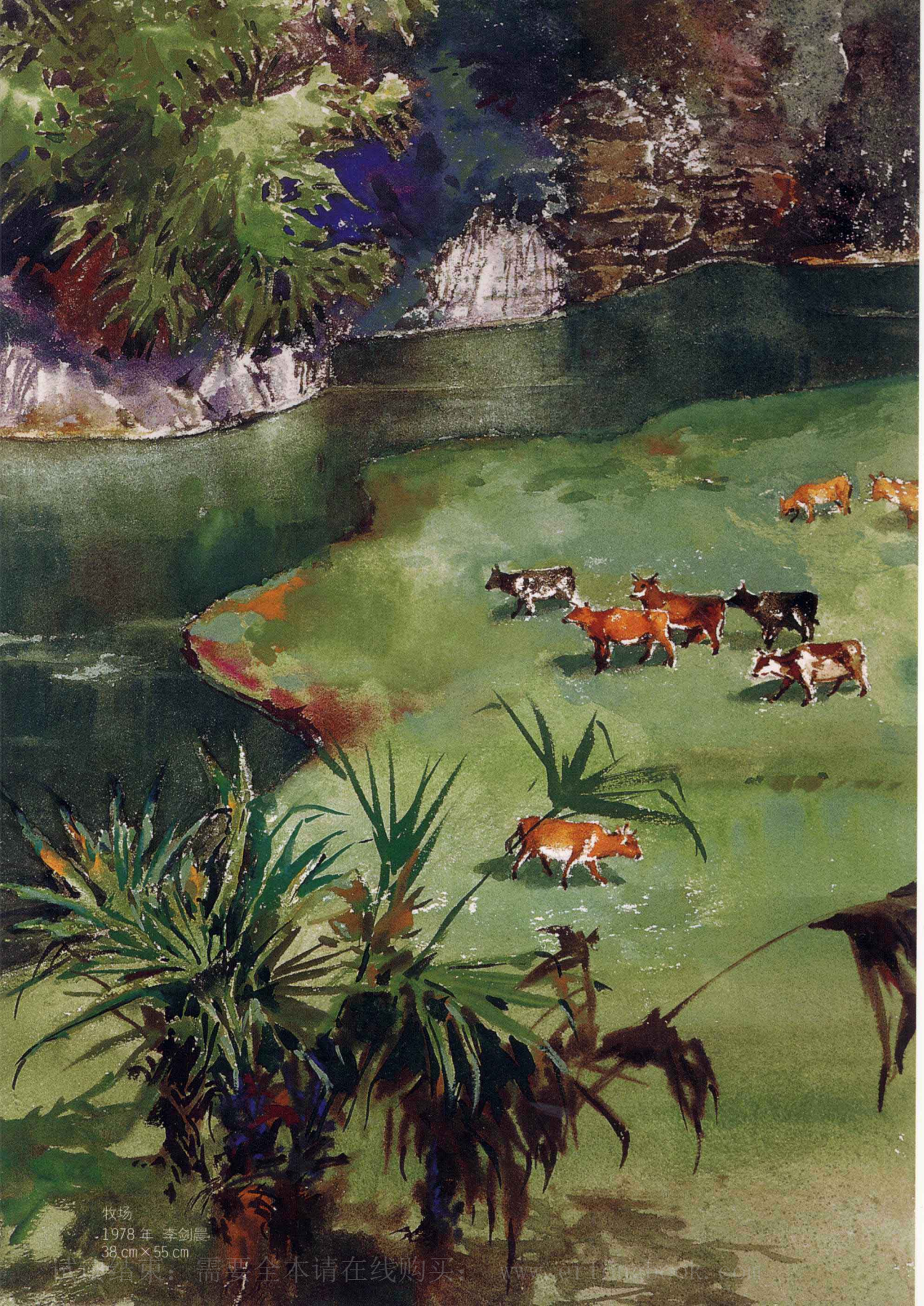
李剑晨 Li Jianchen

李剑晨（1900年2月25日—2002年2月20日），出生于河南省内黄县。他在普及水彩画教学和推动水彩画民族化、振兴中国水彩画发展方面，做出了独特的贡献，是我国艺坛极有影响的著名水彩画家和美术教育家。被海内外学者尊崇为“中国水彩画之父”。

李先生早年毕业于北京国立艺专西画系，留学英、法，研习绘画与雕塑。1939年回国后任重庆国立艺专西画系主任兼教务长。后受聘于中央大学（现东南大学）建筑系任教终生。从事艺术创作和美术教育近八十年。为我国建筑和艺术事业培养了几代人才，桃李满天下，佳作迭出，著作丰盈，德高望重。出版水彩画理论著作、画集有《水彩画技法》、《英国水彩画选》、《李剑晨水彩画选》、《李剑晨中国画集》、《李剑晨水彩画集》等，多次在国内外举办个展。曾任国际水彩画协会理事、亚洲书画协会主席、江苏美协副主席、江苏水彩画学会会长等职。1999年荣膺香港“全球杰出人士暨中华文学艺术家金龙奖——艺术大师”称号；2001年，中国文联、中国美协又颁发给他国家美术最高奖——首届“金彩成就奖”终生奖。

Li Jianchen (Feb. 25, 1900-Feb. 20, 2002) known as "Father of Watercolor of China" graduated from Western Painting Department of Beijing National Art College and then studied painting and sculpture in Britain and France. Back home in 1939, he taught at Chongqing National Art College, National Central University (now Southeast University) and worked there ever since. He devoted all his life to artistic creation and teaching, nearly 80 years. In 1999 he was awarded in Hong Kong "The Golden Dragon Prize-Master of Art", which was given to global outstanding figures and best Chinese literary and art workers. In 2001 he was awarded perpetually "The Golden Color Achievement Prize of the Art of China", the highest prize given by the country.

牧场
1978年 李剑晨
38 cm × 55 cm

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRACTICE AND CREATION

(一) 水彩画习作与创作的关系

每提到创作，很自然就会联想到习作的问题。为了了解创作的重要性，就必须先认识习作的必要性。所谓习作是初学者进行基本功训练阶段的作品，这一阶段主要是对手和眼睛进行训练，要求手眼协和，既有观察、分析、认识事物的能力，又有表现一些事物的扎实的技术与手段。这是一个打基础的过程，是一个很艰苦的过程，它关系到今后艺术学习的成败，是不能疏忽的。至于创作，那是在经过刻苦锻炼之后，所进入的第二阶段。这个阶段是画家们以个人的技能和实践的经验，在思想感情的驱使下，自由自在地把所需要表达的意图，通过画面的形象，充分表现出来。达到这一步，也就是到了自由王国的境界。这当然要求学习者刻苦努力，循序渐进，正确地完成初学阶段所必须完成的任务后才能达到。至于由习作阶段如何走向创作，各人有各人的体会和经验。有人认为需要有一段明确的习作过程，必须先熟练地掌握表现种种事物的技能，然后再拟题作画，进行训练，才能渐渐理解创作的意义，这是合理的。但也有人认为，当一个画家不满足于对一切事物刻板的再现描写时，很自然对作画的要求就有所提高，从而自然而然地进入了创作阶段。到了创作阶段，对一切事物的描写，已不再是采取纯客观的表现方法，而是根据画家本人的思想感情、创作意图来进行创作。这种作品，必然会产生不同于一般习作的艺术感染力，这就是创作与习作的区别所在。

WATERCOLOUR ART METHOD OF CREATION

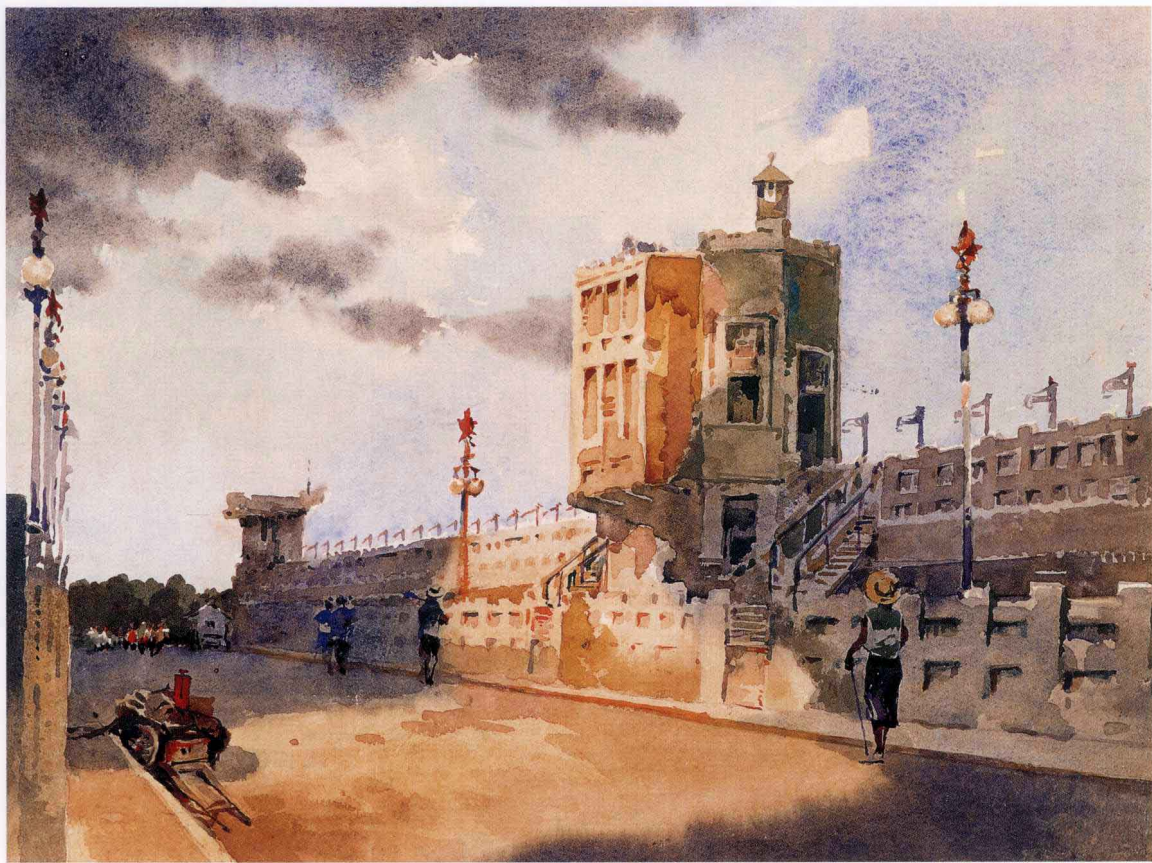
（二）水彩画创作的方式和方法

一切艺术的创作都不能离开生活。水彩画艺术的创作也是这样。胸有成竹，所画作品才不致流于空虚，才能充于中而形于外，才能画出有感染力的作品，这是一切艺术工作者所不能忽视的问题。

关于水彩画创作的方式方法，是根据作者思考问题的方法和作画的态度来决定的。大致地说，在进行创作时，首先要求在思想上选择一定的主题。若无主题，就无从谈到创作。有了主题，就要根据这一意图进行思考构思，然后决定取材、构图、表现方法等等。经验丰富的画家，还会在创作构思中，画出令人想象不到的奇妙的作品。这就要凭画家敏锐的感觉、灵活多样的技术来决定了。兹介绍几个普通的创作方式方法于后，仅供参考。

1. 在写生作画中进行创作活动

这种创作方式极为普遍。在写生作画时，对所描写的事物，感到有美中不足处，或不愿刻板地进行再现式的描写时，可以根据自己的想法和认识，进行适当的艺术处理，使一幅作品能包含某一特定的含义而不同于一般的写生。例如在构图上有所取舍，色彩上画出某种色调，从而使画更加完美。对初学的人开始搞创作，这是一种简便易行的方式方法。

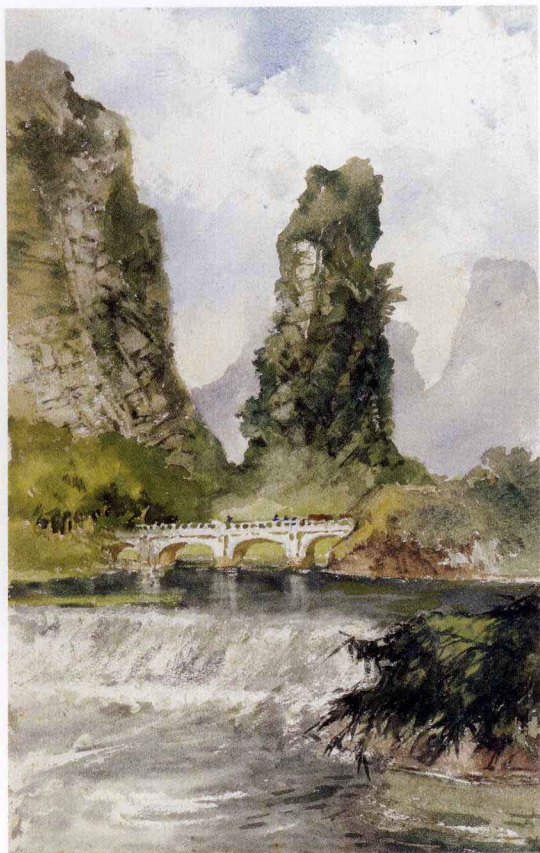
浮云掠影 1961年 盐城射阳水闸 李剑晨
42 cm × 33 cm

如1961年赴苏北射阳作海河节制闸一画。这个水闸在当时是有名的大建筑。一方面卡住海水不能向内倒流淹没良田，再一方面保留内地淡水不能向外溢以资灌溉，这是一座作用很大的大建筑。为了画好这一建筑，曾经盐城又转射阳。然而到目的地一看却兴趣索然。原来此地荒凉之至，既无建筑、树木陪衬，也无山巅河流景色，只有死海似的水潭和一坝卧波而已，几乎无法着笔。思索再三，只有

在天色阴影中作出变化来完成这一画面了。先用湿画法作出天空云彩。又用枯黄画出大坝的原有色，未干时即作出大坝两端的重色阴影，干后对坝栏作勾画点染即成。画好后却气势磅礴并可看出它那浑厚雄伟的姿态。这是在写生时充分理解大坝的作用，使思想认识有所提高，表现手法随之而升华，并围绕主题去完成这一写生。这幅作品可以作为在写生时如何进行创作的例子。

2. 富于浪漫主义的创作方法

曾读叶剑英同志游七星岩诗：“借得西湖水一圆，更移阳朔七堆山。堤边添上丝丝柳，画幅长留天地间。”这首诗表现了叶老在创作上采取的一种浪漫主义的创作方法。一个艺术家对自然事物的描写，不应该局限于自然的真实。所谓表现自然事物也应融进人的主观感情，否则不会有艺术感染力。中国画一向是这样进行创作的，水彩画也不例外。1978年4月在桂林所作《水秀峰青》一画，就是用阳朔的独秀峰为主体并配合着兴坪的一湾清流创作而成的。经画家构思并改造过的自然山水，更集中体现了桂林的特点。至于在作画时，变化天色气候，在构图上去繁就简，灵活多变等等手法，是作画时经常采用的。在创作过程中要常常想到两个问题：一、为什么要画这张画？也就是主题立意问题。二、怎样画好这张画？要明白，一切技术手段的目的，是要能较完美地达到作者所要追求的目的。明于此，一切技术方法就不必有所顾虑了。

水秀峰青 1978年 李剑晨
35 cm × 58 cm

WATERCOLOUR ART METHOD OF CREATION

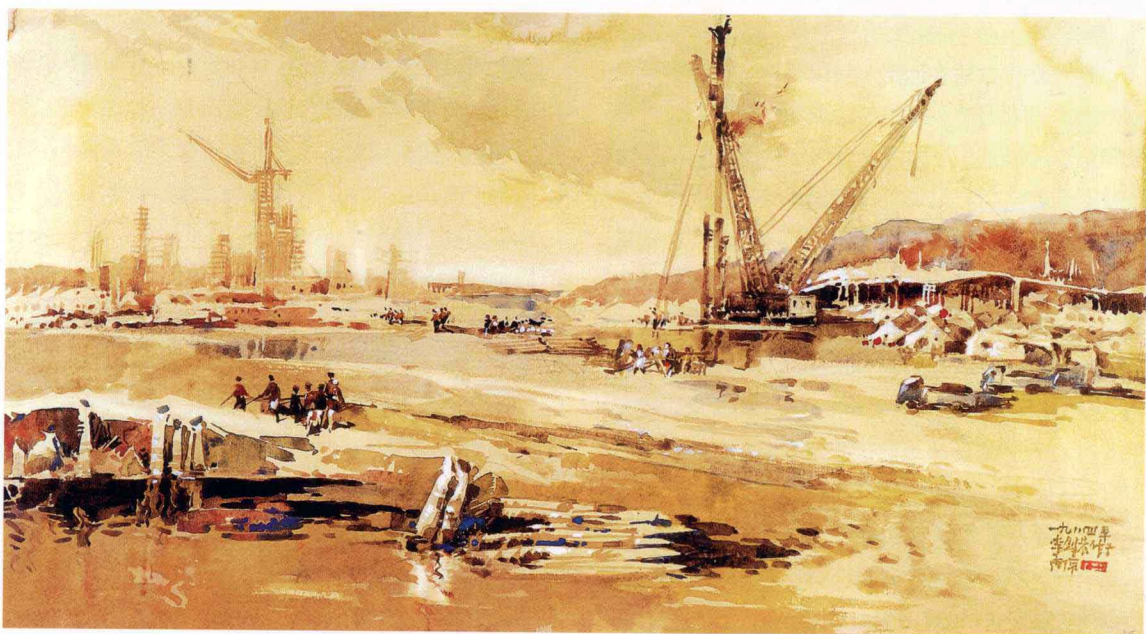
3. 精推细敲的创作方法

有些画家的创作态度十分严肃，每作画稿必反复推敲，力求完整，并按自己拟定的形式直至最后完稿。这种态度不一定全有道理，但是他们对创作一丝不苟的态度，是值得我们重视的。就拿英国的水彩画家太坦沙来说，他一生对他个人创作的艺术形式和工作方法，谨严自守，自始至终决不变更。就是所用画纸色彩都是专门准备的，他专一的钻研精神使人钦佩。他平时喜作古建筑及市场风貌，每作一画必须多方观察对象，稍不如意，即行舍去。在决定制作时，先作草图，左右移置务求均衡，然后略作

淡彩，这是初稿。在画室进行创作，都是用他固有的画纸，先用木炭作出轮廓和明暗，然后用红赭炭笔顺着轮廓间断地画一遍，再用很少的白粉加色平涂画面，依次加重，去其繁琐，概括地表现出画面上最突出的一部分，最末用画龙点睛的手法，点上几笔鲜艳的色彩，到此，他的创作即告完成。洒脱静雅是其特长，但他一生在创作活动上，墨守一格，一个调子、一种方法，未免单调乏味。当然，这种呆板的工作方法，并不值得提倡，借此仅说明画家必须具备十分认真、严肃的创作态度而已。

夜泊 1977年 李剑晨
53 cm × 35 cm

大地在变革（色染纸） 1984年 李剑晨
77 cm×41 cm

马斯顿战役 吉尔勃特（英）