

ZHONGGUO MINGJIA SHUICAI LINGBEN

中国名家

李先润

风景

水彩临本

湖北美术出版社

画家简介

李先润 男 1936 年生于广东潮州市,1959 年毕业于湖北艺术学院美术系。现为武汉城市建设学院教授,中国美术家协会会员、中国水彩画家协会会员、中国水彩画家协会理事、湖北省美术家协会水彩画艺委会委员、湖北省水彩画研究会理事。

多年来,不少水彩画作品被送到美国、日本、新加坡、台湾、印尼、马来西亚、澳大利亚等地展出,深受好评,为各国友人所收藏,不少作品在国内外高层次美展中获奖,并发表于国内外美术专著。香港“新报艺廊”以《李先润水彩画欣赏》为题作大篇幅介绍;湖北电视台也作过电视采访;武汉晚报以《石头李其人其事》、长江日报以《透过石头看画家》为题作过专门报导。

画家绪语

以前,我喜欢水彩画,也学着画过水彩画,但都是沿袭常用的作画方法:用水调合水彩颜料在水彩纸上作画,可能是由于技法不对路,终是感到不尽人意。

水彩画是用水将水彩颜料调合后在水彩纸上作画而成,水彩纸很薄(一般在 150—180 克左右),含水量有限,画上去的颜料很快便干了,来不及作细的刻画处理,并且因时间所限,色彩的衔接也产生很大的困难,如作画时不能在有限的时间内把握干、湿的节奏,便很容易导致失败的后果。

为了给作画时提供充足的时间,对于水彩画的用纸我也作了一些尝试和探索。在教学之余,我尝试在较厚的卡纸(350—450 克左右)上作画,开始很不习惯,但逐渐掌握卡纸的性能后,感到在卡纸上作水彩画,有下列的优点:第一、卡纸质地坚实且厚,浸湿后不易干燥,含水量较大,给作画提供较长的时间,直到画面完成为止;第二、卡纸表面光滑,凡画面须留白的部分,不需涂上“留白胶”,只需要等整体色调完成后,将留白的部分用笔将多余的色层抹掉即可,非常方便;第三、卡纸的含水量较大,作画时有充分的时间进行塑造、修改、调整,不断地重复叠色,不会产生脏、涩的感觉;第四、由于不同的卡纸具有不同质地的原因,容易产生不同的较为理想的肌理效果。

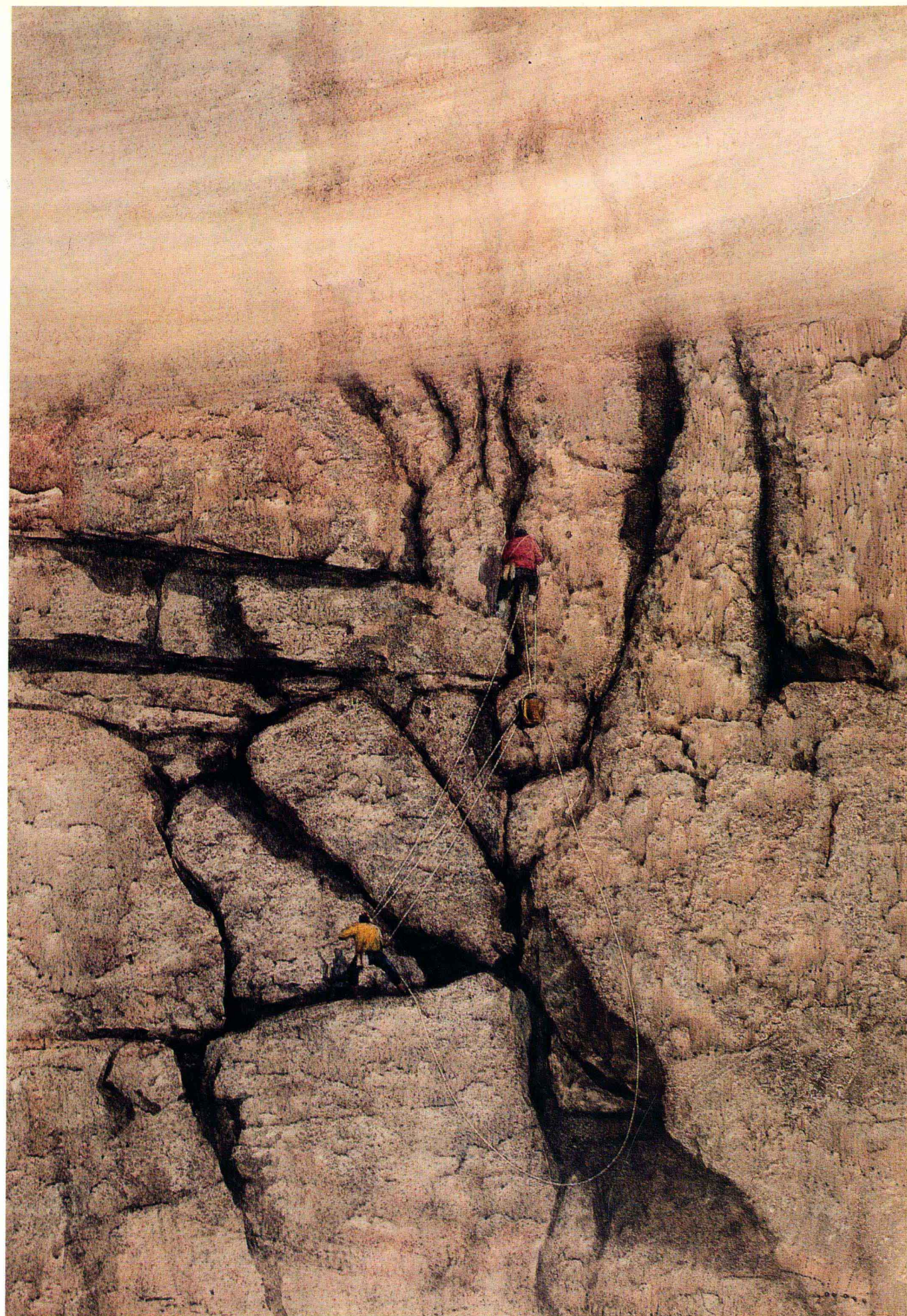
用卡纸作水彩画,也有许多不尽人意之处。如卡纸表面光滑,着色较为困难,对此要有耐心,困难是可以克服的。

为了在作水彩画时能有充足的时间,必须保持画面的湿度,为此,作画时,将浸湿的卡纸置于玻璃板上,这样,画面不易干燥。如作画的时间较长(3—4 天),为了保持画面的湿度,只要在画的背面洒上适量的水。画面的湿度就能保持较长的时间,直到作品完成为止。

用卡纸作水彩画,因为纸的表面比较光滑,如用弹性较强的毛笔作画,着色的难度就要大一些,所以,在着色时,我采用含色量大、弹性小的底纹笔作画。一般底纹笔是用兔毛制成的,用于卡纸上着色,较为理想。底纹笔的大小依画面的大小而定,一般选用 1—3 支大小不同的底纹笔就够了。在进行局部整理时,细小的部分用小白云或圭笔进行描绘,定能达到理想的绘画效果。

用长方形的白色搪瓷盘作为调色盘是比较理想的。调色盘的大小以画面的大小而定,采用 19×27 公分或 29×39 公分的搪瓷盘比较合适。将需用的颜料挤于调色盘的上方,这样,颜料的调配就非常方便了。每次作画后,瓷盘里面须倒入适量的水浸泡陈色,再行作画时,将调色盘清洗干净后,重新挤上颜料,继续作画。将调色盘的陈色去掉,在一定程度上能保持画面的透明度。

按构图先从暗部进行着色，然后画好整个画面的色调，画面上部的云雾不必留空白，从开始作画时就要注意保持画面的湿度。对画面每块石块的色彩变化、明暗关系尽量刻画充分一点，乘其未干，用胶片对每块石头进行叠印，这样，画面定能产生理想的类似于天然石质般的肌理效果。上面的云雾，等画面稍干一点用底纹笔在底色上洗出云雾的效果，直到认为满意为止。人物和绳索是用小白云和圭笔洗出来后，再行着色而成。

攀登 (79 × 52cm) 1992 年

目录

画家简介·····	封二
画家绪语·····	封二
步骤示范图例(一)·····	1
澄静·····	3
步骤示范图例(二)·····	4
缝隙·····	5
奋飞·····	6
净土·····	7
泉·····	8
礁石滩·····	9
无声的歌·····	10
岁月·····	11
故乡·····	12
呼唤·····	13
故土·····	14
路·····	15
细流·····	16
攀登·····	封三

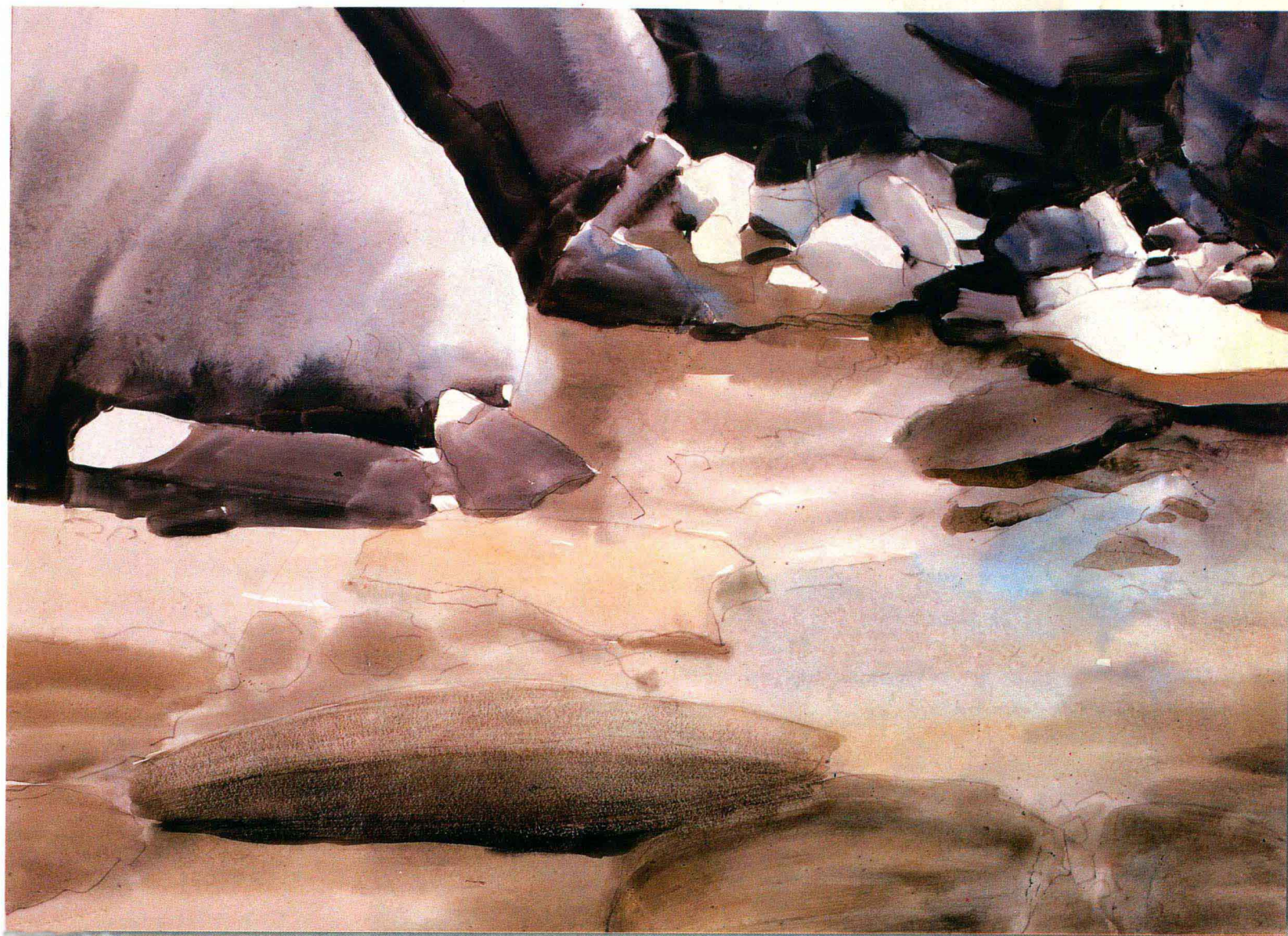
责任编辑:韦 冰
封面设计:宋筱乔
版式设计:韦 冰

原照片

图一

图二

由于作水彩画时的材料和工具有所变更,在作画方法上与过去的传统方法有所不同。以我个人的经验来讲,大致可分为下列几个步骤:

一、起稿:

先用铅笔打底稿,构图时,要认真取舍,分清主次,从大体到局部均要用铅笔勾划清楚。用软铅笔勾划最好,以免损坏纸画,同时也便于擦改,用橡皮在卡纸上擦改轮廓,不致影响画面的色彩效果。底稿画得详细,后面深入刻画时也就容易了。底稿勾划完成后,将画稿平放于厚玻璃(5毫米)板上,用底纹笔在纸的正面和背面刷上清水,让卡纸吸收足够的水份,并保持一定的湿度。(图一)

二、暗部着色:

依照事先构思的色调,先从画面的暗部开始着色,暗部色调的冷暖依据画面的构思而定。着色时,用1.5寸的底纹笔较好,用底纹笔的正、反面或侧面着色,可大可小,非常自由,有时不慎着色错位,将亮部画为暗部,或暗部画为亮部,也不用着急。用干净的底纹笔将错位的色块抹去就行了。暗部的第一次着色,只要求大体接近,无须要求特别准确。因为还要不断地深入塑造,不断调整,才能达到预定的效果。(图二)

图三

三、铺大体色调：

画面的暗部第一道色画完后，即着手铺画大体色调，整个画面统一进行，并且画面从一开始便要有一定的湿度，这样，在不断深入刻画的过程中，色彩之间和块面之间都容易衔接。对于原来构图中的花草或小动物，不必留空白，也不必使用“留白胶”，只需按底色的冷暖、明暗关系来进行着色。着色时还是选用含色量大而弹性小的底纹笔为好，整个色调画好后，让表面色层稍微干一点，再进行后面深入的刻划。（图三）

四、叠印处理：

等大体色调稍干后，可进行深入的刻划。色彩的明暗、冷暖以及层次的变化要基本到位，整个画面统一进行，并不断地调整，直到认为满意为止。这时，画面还处于一定湿度的状态，在不断深入的同时，也可以采取叠印的方法，使画面形成特有的类似于石质纹理的肌理效果。具体做法如下：用不易吸水的卡纸、塑料片或有机玻璃等薄片对于需要出现肌理效果的部位进行叠印，用手在叠印部分轻轻的触摸加压，时间约 2—3 秒钟左右。这种办法，在一定程度上使画面产生一种令人满意的绘画效果。等色层稍干一些，根据原先构图的位置，用小笔将花草或小动物等表面的色层抹去，稍干后，再在上面着色。（图四）

图四

五、深入刻画：

最后是深入刻划的阶段。对色彩的冷暖关系，明暗的层次变化，还要作进一步的调整。对抹去表面色层的空白部分，按物体的明暗、冷暖进行着色。这时，画面还保留着一定的湿度，色彩之间都能互相渗透，画面不会产生脏、涩的感觉。要注意的是：画水里面的物体，要画出水的深度和透明度，用色的水份要饱和，明暗的对比度要适当减弱，让物体的色彩互相渗透，在视觉上产生水的感觉。画水面下的石头，画面要保持一定的湿度，反复叠色时，下笔要准确，不能反复涂刷，以免破坏原先的色层，影响画面的效果。画水面上的石块，色彩的冷暖、明暗的差距要适当的加大，这样上下对比，水的感觉就更强烈、更生动。画面的色彩，最暗的部分可以用墨汁与颜色调合后进行描绘，墨汁比水彩颜料的黑色要好些（感觉透明些）。在最后收拾整理阶段，对画面可以反复进行调整，直到自己认为满意为止。此时，画面还保持着一定的湿度，应尽快用 2 公分宽的铜板纸将画的四周贴牢（固定于玻璃板上），待画面干透后用刀裁出，四周留 3—4 毫米的白边，这样，作品就告完成了。（图五）

图五

澄净 (40 × 54.5cm) 1996 年

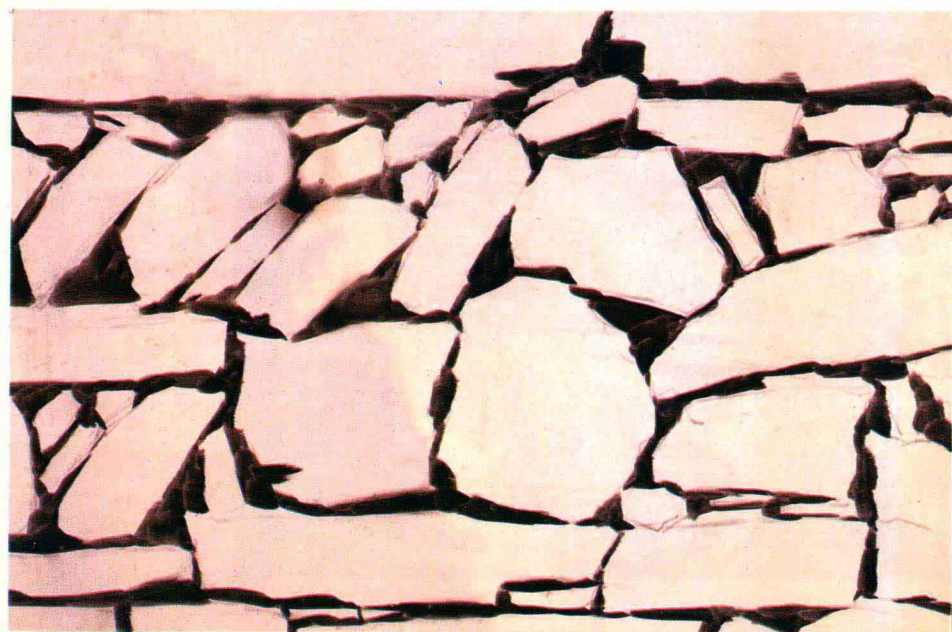
原照片

图三

图一

画中的石头，大小形态色彩各异。在铺色完整色调后，对每块石头，采用叠印的方法，逐一加以处理。如有不尽人意之处，候色层稍干一点，用底纹笔补画。画中的花草，用小白云毛笔和圭笔按原先的轮廓将表面的色层洗去，稍干后，再行补画。

图二

图四

图五

缝隙 (53 × 78.5cm) 1996 年

画面的主体是一块大石头，因此，对石头的形态和色彩要进行深入的刻划，然后用叠印的方法，使石头产生自然的肌理效果。等画面的肌理效果稍干一点，再用底纹笔进行刻划。这方面不能操之过急，如色层未干时就用笔着色，很容易破坏画面的肌理效果。着色时，掌握画面的干湿程度是至关重要的。

奋飞 (53 × 78.5cm) 1995 年

画中的云雾，是在画面整体色调完成以后，等画面色层稍为干一点，按轮廓用底纹笔在表面色层进行绘画，此时要注意掌握云雾的虚实变化。石头的明暗、冷暖关系的处理，在叠印以后，如有不足之处，还可以用笔进行修整，但必须等表面色层稍干一点才能进行，以免破坏叠印的肌理效果。

净土 (53 × 78.5cm) 1997年

画泉水时，不需留白，按画面的明暗、冷暖关系铺设好底色，整个色调完成以后，等画面水份稍干一点，用小白云或大白云毛笔将流水部分的底色慢慢洗去，直到洗画出流水的效果为止。画中的小鸟也不需留白，按轮廓将小鸟的表面色层洗去，然后再行补画完成。

礁石滩 (53 × 78.5cm) 1993 年

先在画面画上天空的色彩，等稍干后，再画远近的石头，用底纹笔对石头的形态、明暗以及色彩的冷暖进行深入的描绘，描绘越充分，叠印出来的肌理效果就越自然，越生动。用色时，要注意虚实变化，以达到理想的空

为表现画中石头的自然形态，作画时，尽量把石头的自然形态及色彩变化刻画充分一点，这样，叠印出来的肌理效果就更生动了，只需在不足之处用笔再整理一下就可以了。画中的小树丛是按原来的构图轮廓，洗去上面的色层，补画上去的。

这幅画是用底纹笔画的，只有极少的地方采用叠印的方法。作画时，务必使画面保持一定的湿度，使明暗及色彩能够互相渗透，只要画面保持一定的湿度，反复叠色，都不会产生脏、湿的感觉。

岁月 (53 × 78.5cm) 1997 年

画中的人物，着色时，不留空白，当整个画面完成以后，按原构图的轮廓线将表面的色层洗去，稍干后，再画人物的形态及色彩。洗掉表面色层时，最好用笔毛软一点的毛笔（如小白云、大白云毛笔均可），切不可用笔毛硬一点的毛笔（如油画笔等）进行擦洗，以免磨坏纸的表面，影响着色。

故乡 (53 × 78.5cm) 1994 年

在着色前，先将画面铺上一层淡淡的暖色调，候色层稍干后，再从暗部开始着色，注意水上面和水下面的石头明暗、冷暖的对比。在画法上，水下的石头色彩的水份要饱和些，水面上的石头水份稍为干一点，明暗、色彩对比强一些，上下对比即能产生较好的画面效果。

呼唤 (53 × 78.5cm) 1997 年

按步骤画出画面的明暗、冷暖、虚实的变化。前面的明暗对比、色彩对比强一点，后面的稍为弱一点。叠印时，前面色彩的含水量要少一点，则产生的肌理效果要清晰一些，而后面色彩的含水量要多一点，让其互相渗透，产生出来的肌理效果就要模糊一些。前后对比，造成一种明暗、冷暖的对比，营造出虚实变化的空间绘画效果。

画中的木桶、脸盆、衣物、小鸭等都是按原先的轮廓洗去表面色层后画上去的。