

《谜·失》水彩中水与色彩的运用

◆王梓旭

(江西师范大学 江西省南昌市 330000)

引言

每种艺术都是经过了漫长的发展然后形成具有自身独特的语言的,水彩也是如此。水的变幻和不可操控的灵动给水彩画带来了勃勃生机,色彩带来视觉冲击和颜料本身带有的颗粒也创造了水彩画的肌理变化,这是优于其他画种的。本论文重点研究“水”和“色彩”在创作水彩画时的运用以及它自身所独特具有的创造性。从水和色彩入手,连同自身现实中的创作和古人的履历,来谈水和色彩在水彩创作的应用。

一、创作之初

(一)关于色彩

色彩,视觉形式的媒介之一,色彩同其他要素一样,是艺术家表述内心情感的有力手段,也是与大自然搭建联系的桥梁。人眼对于颜色是很敏感的,因此色彩所产生的美感也是最让人感觉震撼的。马克思说:“色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式^[1]。”

(二)创作构思

在创作刚开始的时候,我考虑了好久我究竟要画什么题材,从哪里入手。迷茫纠结了好久,纠结于我该如何将我四年所学表现出来,迷茫于怎样才能使我的创作第一时间抓住人的眼球。为此我借鉴了很多的书籍,看了很多大师的作品,最后决定从水彩最基础的两点:对色彩的运用和水分的控制入手。

三、创作过程

(一)色彩与材料的选取

“美的色彩结构等于色彩秩序,这种认识归功于“美在秩序”这一古老的美学思考。”而色彩的布局语言包罗有色,冷暖、纯度、明度对照等五种色彩对照的成分。此中色相对比是最简略的一种。伊顿在《色彩艺术》一书中说:“色相对比是七种对比中最简单的一种,它对色彩视觉要求不高,因为它是未经掺和的色彩从其最强烈的明亮度来表示的。”人们爱好有必然纯度的色彩,这些色彩让我们的眼睛感应冷艳。我在创作中尝试着整体以灰色调为主,先将背景涂灰色,加上一些水迹效果(如图一),不同纯度的颜色的差别能够让我们很明显的感受到,纯色给人非常鲜明的感觉,灰色则让人感觉灰暗惨淡。当我的画面呈现大部分的灰色时,会使人感觉压抑。因此我加了少许的高纯度的蓝色,给画面增添一些生动活泼的气息(如图二)。同时,在相同环境下纯色与灰色的对比中,纯色显得前进,而灰色则自然退后,使人物与背景距离拉大,拉出了整个画面的空间感。

(二)水在画面上的运用

水彩是水与彩的艺术。水彩以水为中心,与油画国画也都有着相同之处。水彩画中所表现出来的,都是因为“水”而产生的各种可能性。在绘画中,我利用了人们对于透明性的物体的情感的这一特点,在画面运用了大量的水迹线。水迹会使人们产生自己对于画作的一些想象,水彩画的所表现的透明感正好满足了人们的情感需求。在背景的铺设中,我运用了虚实结合的方法,先铺设灰色的背景,光源来的方向画较浅色的灰色,背光处用深黑色,两种深度不一的颜色来更好地体现光感。

水彩画中的“流动性”是水的带动所表现出的,水彩画大体有两种绘画方法。一种是湿画法,一种是干画法。湿画法又有两种画法,一种是先把纸用刷子弄湿,再用颜色在画面上展现水流流动性的特征;另一种是在画纸上喷洒少许的水,使颜色混着水在画纸上自由的朝着各个方向有目的的流动,产生一种用画笔表现不来的效果。华弢秋:“我通常采用水彩颜料本身的分解沉淀,而不利用媒介物,因为这种自然沉淀,能够促使画面上水彩笔触的运动感”。他的作品《山雨》多采用湿画法,先将画纸用水弄湿,然后裱在玻璃板上,一直在湿润的情况下完成。我在创作时采用的是湿画法的第二种画法,画面上喷少量的水,将大背景铺

上灰色后,加少许的纯色提亮,连同人物的暗部一起刷上同一种颜色。在所有湿纸上,充分发挥水的流动和渗透,颜色的柔和和渗透的颜色,颜料的沉淀,水迹的不规则变化,以及纹理的各种效果,画出超出自然的艺术形象。

(三)水迹的处理

画面上的水迹处理,我采用的工具是胶头滴管,水壶,大尖头笔,虚一些的水迹线我直接在半潮湿的纸上用带水的毛笔画上去或是最后直接用喷壶喷洒(如图三,)而一些为了增添画面效果和拉开空间的画使用尖头笔来完成。将纸面晾干,然后尖头笔的笔头沾有大量的水和饱和的颜料,滴在画面上形成不规则、丰富的水迹。

(四)萨金特水彩对我的影响

萨金特是美国画家,他的作品大多是国际资产阶级和他的家族的肖像画,其中许多是水彩画风景画。他的水彩画我临摹的较多,他自身对于水彩理论的观点对我也影响很大。美国的《艺术家》杂志评论萨金特,他的水彩画旨在抒发某种豪情、并以自娱为目的,是当今美国水彩画界最有成绩的画家之一。”萨金特水彩画中的技巧运用得挥洒自如,研究他的水彩画,画面整体通透细腻。在他的水彩作品中,一些笔触,看似轻松随意,实际上是他非常耐心经过斟酌画出来的。他水彩画作中最大的特点就是“本质”的表现手法。萨金特的水彩作品,给人的第一感受往往是趁热打铁的气势和一次着着色清爽透气的感受。水彩画的难点也在这里。水彩画是用水蘸取颜料涂抹在画纸上作画的画种。油画可以重复涂抹,反复修改,而水彩画要求一次完成,二次更改很容易使画面丧失预先的效果。萨金特在创作中从使用特殊工具和材料,他的创作技法仅限于对水分多少和时间长短的控制,他的创作技法是水彩画中最基本的绘画方法,也可以说是最原始的作画方式。固然“水无常形”这个特点决定了完成水彩画作的过程中,不时时会呈现一些难以掌控的“偶然性。”掌控欠缺,画面的整体“形”都会跑掉。这是水彩的难点之二。

(五)创作中遇到的问题和解决办法

在创作中,我遇到了很多的问题,首先遇到的第一个棘手的问题就是我究竟要画什么,我想要表达什么。在这个问题上我研究了很久,查阅了很多的资料,发现自己什么都想画,可是又画不出有效果的画。很感激导师和朋友们的帮助,才让我肯定了我的创作题材。

第二个便是作品的色彩偏向和整体的色调。尝试过重色更多些,可是会使画面很“脏”。也尝试了浅色调,可是会使画面缺少韵味。这个问题使我很焦躁,很困扰我。但是我也明白烦躁不能解决问题,于是大量的搜集图片和画作,也经过了多次的尝试终于找到了适合自己作品的色调。

三、创作总结

经过了半个学期的研究和探索我的创作也总算是完成了。总体上说,我的创作运用了最原始最基本的控制水分的方法,也使用了一些特殊的媒介来丰富画面感。在创作过程中我渐渐的总结了利于我绘画的一些经验,增加了本身新的想法和创意。在创作中也发现自记得好多的不足之处,不过这也正是我的收获。

参考文献:

- [1]当代中国建筑美术家作品集[M]第28页1998年第一版
- [2]何政广.美国水彩大师——萨金特[M].河北教育出版社,2000.

作者简介:王梓旭(1996.12—),女,汉族,籍贯:河北省唐山市,江西师范大学美术学院,18级在读研究生,硕士学位,专业:美术,研究方向:综合绘画。