

水彩画的灵魂——水与彩融洽之美

◆陈海

(深圳市美术学校 广东深圳 518002)

摘要:绘画是人们为满足某种精神需求而创造的一种视觉艺术。无论什么样的绘画,实质上,艺术家都需要通过绘画来表达他的思想,理想和追求。然而,由于使用了不同的工具,材料和材料介质,它们各自的绘画语言系统已经出现。绘画的定义也是基于此,具体的绘画材料带来了适合他们的特定视觉效果和技术手段。水彩画使用水作为媒介来调和透明的水性涂料,产生独特的艺术内涵和正式的魅力,如水和颜色。本文从水彩画的发展和技巧出发,分析和探索水彩画的美感,水与色的和谐,探索水彩画的灵魂之美。

关键词:水彩画;灵魂;水与彩融洽

一、水彩画简介

人类为书籍写书和插图的历史已有3500年历史。最初,在埃及的尼罗河河岸发现了一种叫做纸莎草的纤维植物。它的茎被采取并制成卷轴用于书写和绘画,制作科学,历史,巫术和宗教书卷。这卷书的另一个重要用途是伴随着葬礼,跟随死者到达另一个世界,上面的文字帮助他们向他们的神解释他们的生活。卷上的肖像后来被称为肖像画,全部用透明的颜色绘制。土黄色和赭石是从土壤中取出的;红色取自朱砂矿物;蓝铜矿为蓝色,石绿为绿色,紫胶为橙色;黑色由柳木制成。将这些颜料全部与阿拉伯树脂加蛋白混合并用水稀释。简而言之,这就是水彩画。

水彩画是一种用水和透明颜料绘画的绘画方法。因为颜色是透明的,一层可以覆盖另一层以产生特殊效果,但是太多的颜色或过度覆盖会使颜色变脏和变干。它干的很快,所以水彩画不适合制作大型作品,适合制作风景等清新明亮的小画作。

水彩颜料易于携带,也可用作素描材料。与其他绘画相比,水彩画非常注重表演技巧。绘图方法通常分为两种类型:“干画”和“湿画”。

水彩画本身就有两个基本特征:一是画面大多具有透明的视觉感;另一个是绘画过程中水的流动性。这导致了水彩画的外观和其他绘画的创作技巧之间的差异。颜料的透明度赋予水彩清晰的表面效果,同时水的流动性营造出光滑,自然和自由奔放的外观。

二、水彩画画法

水彩画是一种介于水和颜料之间的绘画,以水来完成创作绘画的方法。调整调色板的颜色,研究如何在纸上绘图,并正确表达对象;如何通过水分的控制来表现绘画对象的纹理和色彩效果。在水彩画的表现中,水与色的结合非常丰富,水溶性色彩产生了许多绘画方法。

(一)干画法

所谓干画法是指:在绘图纸上的着色完成后,有时会在第一次颜色干燥后,施加第二种颜色,直到可以表现出类似物体的效果,颜色在色块之间自然渗透。

对于干画法来说,色块边界清晰,轮廓结构清晰,色块明亮是它的特色。有“平画”、“叠画”、“着色”、“干刷”等方法。第一层“平涂层”。先画出轮廓形状,调整颜色,然后用描边和颜色在纸上一块一块的描绘对象。颜色块有明显的界限,不使水渗透颜色之间。其优点在于绘画语言简洁明快,对绘画对象有较强的表现力。这种画法的缺点是:色块和色块之间涂色处理不当,画面会出现“散乱”、“凌乱”的现象。第二种重叠法。干绘画的基础上,使用独特的透明程度的水彩材料,一层一层地添加颜色来描绘,第一次颜色变干之后再上第二遍颜色,颜色干后再上第三次颜色,这样一层一层地薄薄的颜色来实现对象的刻画。这种画法的优点:画面色彩丰富、厚实,笔触生动有韵味。缺点在于涂层过多,重叠色彩处理不当,画面颜色容易发灰,脏乱,不达到透明的感觉。第三种“连色法”。先涂一种颜色,其干后加入另一种颜色。用色块接合的方法来描绘物体。有时它接合之间的颜色块没有干燥,那么在拼接色块时,就需要在色块和色块之间留有

一个小的间隙。这样,画中描绘的物体就可以清晰可见,画面就有了一种明亮的感觉。缺点是不能够画太大的画。第四种“干刷法”。与中国传统的中国画“焦墨”一样,笔刷含有少量的水,用强墨的干笔刷扫过纸张表面,快速绘制,形成强烈的笔触。干画笔擅长表现纹理和纹理,但初学者在实际的绘画中,很难控制。

(二)湿画法

所谓的湿画法是指数利用水分将每种颜色渗透到纸张上,从而需要表达物体的质感,同时,颜色变得更丰富,感觉更透明。

对于湿画法,我们可以发挥其水份流动和渗透的特性,使画面的色彩相互补充,颜色柔和湿润,包括:趁湿重叠,湿着色,浸泡和晕法。第一种类型:趁湿重叠法,了解其含义,在第一次未干燥的颜色上,叠加第二种颜色,第二种颜色,重叠着色,让水和颜色,颜色和颜色互相融合,并相互渗透形成自然效果的互补色结构,画面色彩柔和圆润。二,湿着色。绘制第一种颜色后,当没有干燥时,在其旁边绘制第二种颜色,并连接两个颜色边缘。在颜色块的连接处,颜色在水的作用下渗透,形成柔软渗透的效果,使画面具有水和彩流动的效果。第三种是浸泡方法。将完成草稿的水彩纸放入清水中,浸泡整张纸张,约四五分钟后取出。或者将其裱在画板上,用扁平笔将水均匀地扫到纸上直至整张纸湿透。再在上面作画。利用水分自然地扩展控制纸张上的颜色,以让水彩颜料在纸张颗粒表面沉淀产生特殊效果。第四,晕法。在定好的草图轮廓中画上含有更多水分的颜色,然后用清水笔润颜色的边缘,或涂抹它,从而使用使颜色逐渐淡化。这种方法,能够减少笔触并产生圆润效果。

三、水与彩融洽

水彩画的特点是水韵,水彩画是以水为基础的。水不仅在稀释颜料中起作用,而且还在保湿,粘合,洗涤和洗涤中起作用。在水的作用下,有一种无限的空气灵感。水的溶解性使得有色颗粒自由流动。在水的作用下,颜色滋润。这些精致纹理的效果产生了各种不可预测的艺术品味,从而形成了其独特的审美价值。当然,水彩画中使用的水必须恰到好处。否则,很容易产生干,硬的效果,画面呆板和死气;从而毁掉整张作品。

康定斯基说:“色彩是一种直接影响心情的手段。”同样,色彩的光影和冷暖也是水彩画的动人元素之一。虽然颜色规则与其他彩色绘画相同,但水彩颜色的纯度不可避免地因为添加水分而被减弱。这是不可避免的,没有必要太过追求丰富而逼真的效果,如油画。它有自己的特色。

四、结论

水彩画是在水和颜料之间找平衡。它是区分水彩画与其他绘画作品的基本要素。水和色的独特性体现了水彩艺术的形式表达和语言特征,突出了艺术家的绘画思想。材料的多样性和美学的变化激发了水彩画家的创作灵感,拓展了水彩画的表现风格。要创作水彩艺术,我们应该尊重水彩画原始语言的特点。“水”,“色”和水色的结合,不忘原始的心,基于民族文化,立足于时代的社会,用中国的声音和中国形象描绘水彩艺术作品。

参考文献:

- [1]对我国水彩画的现状及发展的思考[J].李永春.美术观察.2014(01)
- [2]关于水彩画的发展与水色语言的探讨[J].苏丹.才智.2012(16)
- [3]版画教学与创作思考[J].张凌.中华儿女(海外版)·书画名家.2012(02)
- [4]浅谈现代水彩画艺术语言中的创新与拓展[J].苏万循.内蒙古艺术.2011(01)

作者简介:陈海(1971.4.7-),男,汉族,广东省焦岭县,本科,中学一级,研究方向:美术。