

浅论水彩画中的留白

季承

(咸阳职业技术学院师范学院, 陕西咸阳712046)

摘要: 在水彩画创作过程中, 因绘画材料的特殊性, 需熟练掌握作画技巧, 提高驾驭水、色的能力, 成熟的画家从中总结了许多特殊技法, 留白是其中的技法之一。本文回顾水彩画的发展现状, 浅谈水彩画中的各种留白技法。

关键词: 水彩画; 留白; 艺术效果

中图分类号: J215 **文献标识码:** A **文章编号:** 94047-(2015)01-063-02

1 水彩画概述

水彩画起源于英国, 成熟于美国, 传入中国近百年, 经过几代水彩画家艰苦探索、不懈努力、消化吸收, 逐渐掌握这个西洋画种, 近年来在历次世界性的水彩大赛中, 中国画家以精湛的技法, 绝对的优势, 跻身于世界水彩画坛的前列, 成绩斐然, 令同行刮目相看。

水彩画不同于油画、素描、水粉, 它以水、色透明而著称, 明快而轻薄, 意境深远, 被人们誉为绘画界的“轻音乐”。水彩画画面成败的关键在于水与色相撞所产生意想不到的艺术效果, 许多画家因此而痴迷, 但水彩色相、浓淡分寸难以把握, 成亦“水”, 败亦“水”。吴冠中对水彩画有一段精彩的论述: “水彩, 其特点就是在“水”和“彩”, 不发挥水的长处, 它比不上油画和水粉的表现力度, 不发挥彩的特点, 比之水墨画的神韵又见逊色, 但它妙在水与彩的结合”, 他把水彩画的特点概括出来了。许多优秀的作品兼具了油画的厚重感与国画的意境美, 过去在人们眼中的“小画种”如今也频频亮相于各大展馆, 在赞叹的同时, 纷纷探究作品背后的技法。

水彩画工具简便, 易于携带, 吸水性强, 对技法要求特别高, 不同于其它画种的是, 不宜反复修改, 如果层层叠加颜色过多, 画面就会变脏而不透明, 一幅成功的作品背后蕴含了画家多少

汗水与智慧。有人面对大自然动情地感慨: “江山如画”, 画家面对复杂的写生对象却说, “江山不如画”。因为面对复杂的自然景色, 不同的人观察方法不尽相同, 要有取舍, 经过大脑思考、过滤、重构, 加工后反映到画面上就是一幅完美的艺术作品, 从而引起观赏者无限的遐想, “画不是景, 景不是画”。

画好水彩画离不开素描造型训练的基本功, 创作一幅作品首先要搜集素材、构思整理, 形成雏形, 画出素描稿, 要求主题突出, 黑白灰关系明确。往往好的草图就是一幅成功的作品, 画家苦思冥想, 往往几易其稿。“磨刀不误砍柴工”, 经过深思熟虑, 也就为即将成功的作品做好了铺垫, 加快了进度。内蒙古水彩画家奥迪对草图非常讲究, 反复修改, 画面表现了我国北方地区苍茫、悠远, 具有浓郁的地方特色。钟情于西部风情的水彩画家吕智凯, 关山有他取之不尽的源泉, 十几年的苦心探索, 成就了他独特的西部原野风情作品, 幅幅精品, 像一首首抒情诗, 触及观者的心灵深处, 他的写生素描稿简直就是一幅精品, 他面对一片草地也用心刻画, 画出了质感与厚度, 给予野花小草赋予了新的生命, 耐人寻味。

2 水彩画“留白”的重要性与技法分析

2.1 留白的重要性

巧用留白, 不仅可以使画面变得响亮, 而且

可以增强画面的韵味。水彩纸吸水性强,有粗细之分,用水很关键,用色要饱和,在塑造物体时水彩笔上所含水分有多有少,从纸面轻轻掠过会产生摩擦,因此会偶然不经意产生飞白或留白。

尽管留白不是画面的主体,但却使画面产生意想不到的斑驳效果,它可以打破画面的沉闷感,增加透气性。

中国画早就有留白,“计白当黑”。画面的空白是相对于主体而留出的,表现云、雾气、烟、水等,留的巧妙,会使人浮想联翩,它是画面虚的部分,留白不仅衬托了主体,同时扩大了画面的意境。

水彩画留白自然而漂亮,如果飞白太多,画面显得“碎”、“花”,不整体。充分利用湿画法,自然而生动地渲染气氛。恰当的飞白会产生透气感,出现斑驳的光点。陈锡岩的水彩《啊!黄河》表现了波涛汹涌、奔腾咆哮的雄伟气势,恰当的留白可表现出浪花飞溅的壮观场面。

许多留白属于自然留白,而对于较为复杂的大画面,面面俱到真是太难,必须做到画技娴熟,心到笔到,但水色很难把握。丁寺钟所画的《徽州系列》利用留白,黑白对比,线面结合,水色淋漓地表现了徽州民居,准确地诠释了故乡情结,意境很美。

2.2 留白技法的种类

2.2.1 用遮盖液留白 较为复杂的画面中树干、枝条,还有老人花白的头发,要表现出质感,必须用遮盖液提前涂盖,等大面积颜色铺完之后,再去掉遮盖液,会留出你想要的白色,但是留出的空白,边沿比较生硬,不太自然。著名水彩画家关维兴常用此法巧妙地表现了老人的白发与胡须,很有质感。

2.2.2 撒盐法 为了表现大雪纷飞的场面,趁第一遍颜色未干时,及时撒上粗盐颗粒,盐遇水自然迅速融化,出现了许多大小不等的水渍斑点,营造出大雪纷飞的场面。

2.2.3 涂蜡法 在事先要留白的地方涂上蜡,等水色覆盖上去,有蜡的地方会有油渍,颜色无法覆盖,因此留下空白,可以达到事先预计的效果。

2.2.4 刀刮法 自然界的物象复杂多变,要从中概括提炼,不能完全依赖照片,水彩画以水色相溶彰显无穷魅力,在落笔之前已经考虑好画面的效果,以及如何把握画面,比如:在画一片树林时,等水分

半干时,利用指甲的侧楞迅速刮出一道痕迹,或者用一张硬卡的侧棱包裹餐巾纸,轻轻按压在纸面,充分吸取水分,会留出白色的树干,或者等大片树冠颜色铺好之后,半干时恰好用钝刀或笔杆快速挑出,准确成形,划过之后纸面会留出一道自然飞白,与树丛巧妙结合,切忌用力过猛,否则会划伤纸面,划痕过重,颜色会沉淀其中而不可收拾。在画大面积水面时,迅速刮出的划痕会表现水面的光感。

2.2.5 自然留白 如果画雪景,只要用心刻画雪的暗面,亮面自然留出水彩纸的底色,通过对比可显出雪的质感。著名水彩画家陶世虎,他以精湛的技法发挥了水彩画的优势,既透明又厚重,表现了雪的厚度,他的《薄暮余光》准确地表现了黄昏时分山林的静谧,顿感寒气逼人,留白生动而自然,把水彩画推向极致,令观众震撼。东北水彩画家肖明的一系列水彩画,表现了东北林海雪原的静谧与韵味,效果可与油画相媲美。

2.2.6 白色覆盖 一般水彩画很少用白色,它通过水、色的渗化自然渲染画面,大多自然留白,湖北水彩画家陈勇劲的《山火》用冷色调处理画面,以娴熟的笔法表现了空旷的山野,远处山坡燃起的袅袅孤烟是画面的亮点,画家等画面干透后,一遍遍罩染蓝白色,表现了缕缕轻烟的飘渺与悠远。

另外,有时事先没有估计到留白,等画完后可以用水洗掉,找弹性较好的排笔洗出所要的效果,边沿也不会太生硬。

3 结语

在水彩画创作过程中,各种技法综合运用,水彩画将向多元化发展,这留给我们更多的创作空间,促使在艺术上发现、挖掘、研究。完美的作品就是发挥艺术家丰富的想象力,传达内心思想情感的恰当表现对象。这些独特的技法将极大地提高了水彩画的艺术价值,增强了审美趣味,使水彩画具有不可替代的美感。

参考文献

- [1]袁振藻.中国水彩画史,上海画报社,2000.
- [2]蒋跃.中国当代水彩画研究,北京:中国轻工出版社,2007.

[责任编辑、校对:阮班录]