

对高校水彩课程中“水”与“彩”的再认识

王莉娜

(德州学院, 山东 德州 253023)

【摘要】水彩课程是高校美术专业的基础课之一。本文根据学校水彩课程中的现存实际,指出目前的水彩课程教学太重水味,而缺乏对色彩应有的重视。旨在强调水彩画应是“水”与“彩”的和谐统一,达到“水色并重”。

【关键词】水;彩;水彩课程

【中图分类号】J215 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2011)01-0080-02

1 引言

水彩画,被誉为“皇冠上的明珠”,有着悠久的历史。水彩课程是我国高校美术专业的基础课之一。水彩颜料的透明、润泽,用笔的轻松、自由,在色彩教学中历来为同学们所钟爱。水彩绘制材料的简易与便于携带,也是同学们课外风景写生的重要画种。

作为一个舶来品,水彩起源于欧洲,在十五世纪末、十六世纪初由地形画发展而来,并逐步成为一种具有独特风格的画种。莎士比亚的戏剧作品中也曾出现“水彩”一词^[1]。水彩画在欧洲历来就有两种不同的画法,即干画法和湿画法,也就是人们多说的透明水彩和不透明水彩。水彩画在被国人接受的过程中,将本属一支的两种水彩技法变成了为我国条件所需的水彩画和水粉画,并且又将西方水彩画中的干湿并用,逐步向湿画法倾斜,而极富表现力的干画法却几乎被人们所遗忘。大家逐渐形成了一种共识:水彩是介乎水粉与国画之间的一个画种,在某种程度上讲,水彩更接近于国画。水彩所追求的画面清透、淋漓、飘逸、淡雅,与国画水墨的意境不谋而合,而水彩中的湿画法也似乎更与这种追求相合。这种共识也造成了我们的水彩课程中以湿画法为主,以及“水为主,色为辅”的教学理念。

2 高校水彩课程中存在的问题

水彩,顾名思义即用水调和颜色来作画或装饰,因此“水”与“彩”便理所当然的成为水彩画的两大基本要素。水彩画的湿画法与干画法的不同,只不过是湿画法较讲究“水味”,而干画法则讲究“色彩”,但对于水彩画来讲,这两种画法都不可偏废。客观的讲,笔者也未必是对水彩画的湿画法情有独钟,只不过是受中国水墨画的影响较深罢了。由于水彩画与水墨画同源于“水”这一媒体而产生,所以将这两种中西艺术进行联姻也就显得自然而得

体。之所以偏爱湿画法,因为对于用“水”之道,应该说这是中国画家的强项,对将水色画与纸上,有着得天独厚的秉承天赋。可以自豪的说,中国的水墨画已经极尽用“水”之妙,其丰富的绘画遗产,为水彩画提供了许多有价值的借鉴。如著名理论家王伯敏的《中国画的“水法”》^[2]对于用“水”之道就有专文论述。诸如水调墨、水破墨、渍水、泼水、铺水等,真是林林总总,奥妙无穷。这些丰富的理论与技法,使中国的水彩画界对于使用湿画法表现的特别热切。这种联姻的结果,便出现了用中国的毛笔画水彩、用水墨画的技法画水彩、用水墨画的构图立意画水彩等等。这些尝试与实践,在某些方面也确实丰富了水彩画的表现力,它不仅使画者运用起来得心应手,而且也充分体现了水彩画中“水”的特色。如一抹水迹、一道笔痕、一片肌理,它们都传达出了大自然的神奇魅力,暗示着生命的盎然生机。同时这些绘画做创造的绘画的直接性、自由发挥性和随机应变性,也使水墨语言更展示出以少胜多的特色,使它在艺术世界中更别具风格。另一方面,用这种联姻方式所创作的水彩画,由于水色的透明、浸润、溶化、叠加,也使水彩画所特有的清新、明快、飘逸,更有油画所无法比及的艺术之魅力。笔者在水彩课程中常常可以听到老师这样评说水彩作品:在水色淋漓、朦胧氤氲之中,由于作者对“水味”的反复揣摩与玩味,给人创造出一种偶然与随机的所谓“灵动”之境。所以,学生们对于水彩画种的重湿画法,重“水味”也就不足为奇了。经水彩与水墨联姻而成的水彩画,具有清新、明快、飘逸等特点,而且学生接受起来似乎也是理所应当,但在教学的过程中,时间长了,看的作品多了,总有一种隐隐约约的不足感,而这种不足感又不能为熟练独特的水墨画技巧所掩饰。说得具体些,这种不足就是缺乏色彩的感染力。重视、强调“水味”自有道理,但如果使水彩课堂因此而“有水无色”,那么这

种单纯的“淋漓朦胧”则不能不说是一种缺憾。我国著名画家吴冠中先生曾对水彩有一段精辟的论述:“水彩,水、彩,其特点就在“水”和“彩”。不发挥水的长处,它比不上油画的粉画的表现力强;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。”^[1]当翻阅欣赏许多欧洲大师留下来的水彩画作品时,如丢勒的《一块大草皮》(1503年)、约翰·瓦利的《埃希克斯的里顿》(1830年),其色调的沉稳造型的精确、形体的坚实。就会感到自己的水彩画与之相比有多大差距。

3 在水彩课程中应加强对“彩”的重视程度

水彩,也不妨理解为“彩水”。在此,彩是主要的,第一位的;水只是用来驱使彩流动的,而其流动的速度则因需要而异。对于用“彩”之道,应该说笔者现在还处在一个探索阶段,特别是与用“水”之道相比,它就显得更为逊色了。但是,色彩也是绘画的本体语言,也是构成某种艺术情调和艺术风格的基本要素,而且它最能刺激人们的视觉神经,最能激发人们的美感情绪。诸如对亢奋激昂的情绪、明快洒脱的兴致、阴郁低沉的情感的表现,若舍弃色彩便会黯然无神,而利用色彩则可以给画面增添不少的活力。因此,应努力学习和借鉴西方水彩画的用“彩”之道,以此来弥补水彩教学中色彩之不足,切不可因对水彩画的用“水”之道有所领悟而沾沾自喜。

水彩画作为一个舶来画种,它对颜色的观察与表现,还是应该以表现光色关系的印象派色彩体系为基础,这样水彩画才更有色彩的表现力和感染力。单纯以中国水墨画的思路教授水彩,在某些方面虽然丰富了水彩画的表现力,但这种以写意倾向为主的画法在遇到复杂、具体、层次丰富的表现对象、或需要较大画幅来完成时,便会显得束手无策。常会听到学生有以下感叹:用水彩画某题材——难!用水彩作大画——难!由于湿画法需要一定的条件,如气温、干湿度等,这些都会制约着它的使用,从而也确实限制了画者对某些题材及画幅的选择。在这诸多困难当中,如果不改变思路而回避矛盾,那么水彩画也就只能表现某些合适的对象,如地形、天空、湖水等;水彩画也就只能界于较

小的尺寸,只可用来写生或作油画创作的初稿。难怪有些人所言:“水彩画只是一个小品文,难登大雅之堂”。其实这些矛盾和问题,运用表现色彩关系的印象派色彩体系则完全可以得到解决。

水彩画可以表现各类题材,它也不应该受画幅的局限,关键在于要有恰当画法。因此,探索水彩画的作画技法,应该解放思想,拓宽思路。例如湿画法不仅仅局限于撒盐、渲染、洒水,干画法也不仅仅局限于刮、叠、点、磨,只要能出效果则无所不可用。在水中加胶、加蛋、加松节油、加面糊,或在纸上做底色等,这些都可以进行尝试。水彩画各种技法的运用,在于恰当、巧妙,在于有机的使色彩展现出更丰富的和谐美与韵律美,在于能充分的表现出作者的感觉和艺术个性。如老一辈水彩画家冉熙的湿画法和王肇民的干画法,他们都得到了极好的效果。如果将干湿画法并用,使画面既有干裂秋风之意味,又有润含春雨之韵致,有骨有肉、虚实相生,则更大大拓宽了水彩的表现范围。在这方面印象派与后印象派的“色彩革命”和“解放色彩”,都为人们提供了许多宝贵经验。

4 结语

综上所述,水彩画教学中应在擅长用“水”的基础上加强学生对“彩”的训练。如果忽视和淡化了彩,认为能画水墨就能画水彩画,那么这样画出来的水彩画,也只不过是一个略有变异的中国画种,它必然被中国水墨画所融化,其独立地位则逐渐被消失。水彩画作为一个新画种被我国引进来,历史也不过百余年,水彩进入课堂也只有几十年的时间,就目前而言它仍处于一个未成熟的发展阶段。但在近几十年中,我国的水彩画发展迅猛,大有异军突起之势。现在,从事水彩画创作的人员大大增加,在全国各类形式的美展中,水彩画作品也已成为一个不可小视的重要部分。因此,在高校水彩课程中调整教学思路,丰富水彩课堂,也成为我国水彩画发展的当务之急。还是吴冠中先生的那句话“妙在水与色的结合”,^[4]使水与色共舞,以色助水趣,以水显色彩。大千世界,色彩万千,只要我们认真总结、探索水彩画的创作规律,就能够绘出人间万象。

注释及参考文献:

[1]朱生豪译.莎士比亚全集第五卷[M].北京:人民文学出版社,1978:96.

[2]王伯敏.中国画的“水法”[Z].<http://www.mwxy.com/html/info/20090206/822.html>.

[3]黄铁山.浅论水彩画的技艺之道[J].美术向导,1996(6).

[4]吴冠中.吴冠中文集[M].山东:山东画报出版社,2006.

注释及参考文献:

- [1]广西壮族自治区第十二届少数民族运动会组委会资料[Z].2010.
- [2]向珉,向政,张辉.湖北省恩施自治州陀螺运动发展现状与研究[J].山西师大体育学院学报,2010,25(1):73-76.
- [3]曾于久.民族传统体育概论[M].北京:人民体育出版社,2000:36-71.

A Study of the Current Situation of the Competitive Gyration Development in Guangxi Autonomous Region

WEI Guang-hui, WANG Cheng-ke, SONG Xiao-yu, HUANG Zhao-wei

(Department of Sports and Health Education, Guangxi Minorities Normal College, Chongzuo, Guangxi 532200)

Abstract: The paper has a research on the status and development regularity of competitive Tuoluo in Guangxi municipality by methods of literature, questionnaires and so on, also it proposes measurements and strategies to the benefit of compitive Tuoluo in Guangxi municipality. It aims at providing theoretical reference to the sustainable development of competitive Tuoluo in Guangxi municipality.

Key words: Guangxi; Competitive gyration; Current situation

(上接81页)

The Recognition of “Water” and “Color” of the Watercolor Course in College

WANG Li-na

(Dezhou University, Dezhou, Shandong 253023)

Abstract: The watercolor course is one of the professional basic courses in university art education. Based on the existing actual problems of watercolor courses, this paper points out that the watercolor teaching has been focusing too much on water, but lacking color due attention. So this paper is aiming at highlighting that the aquaralle should be the harmonious unity of “water” and “color”, and it should be “color-water-equal-importance”.

Key words: Water; Color; Watercolor course