

· 杂谈 ·

浅析水彩画创作与用纸

□ 樊德喜 吕冰钰

摘要:水彩画是绘画的一种,其以水和透明颜料相调和来作画,最早起源于欧洲文艺复兴时期。水彩画创作离不开基底材料——水彩纸的辅助,水彩纸的质量越好,绘制的水彩画色泽、画面等越显高级。文章通过追溯水彩纸的发展历史,结合国内外研究现状与发展过程,分析并总结水彩纸的质量、种类等因素对水彩画创作的影响,以期对水彩画这门绘画艺术未来的发展方向与其创作成果的多样性提供有意义的参考。

关键词:水彩画;水彩创作;纸张研究

一幅优秀画作的产生离不开基础材料的有效配合。水彩画适合绘制风格清新明快的小画作,由于其画面具有通透感以及绘画中附增水的流动感,由此形成了区别于其他画作的独特风格。水彩纸作为水彩画的载体,对于画作内容的承载、画面效果的展现起关键作用。文章通过深入了解水彩纸的基本特征及其对画面呈现的影响,为水彩画作品的艺术鉴赏与研究留下可供参考的理论成果。

1 水彩画纸张的发展历史

1.1 西方水彩纸的发展

水彩画在欧洲的发展历史悠久,最早可追溯到古埃及时期。公元前3000年,古埃及尼罗河流域生长着一种草本植物莎草,埃及人常用此草制作书写材料——莎草纸卷。埃及的莎草纸画一般用作插图,其内容多为法老祭祀、宫廷生活等,此时的插图并不是真正意义上的水彩画,只是用水调色而已。到了中世纪,欧洲的僧侣以羊皮纸为材料绘制插图、书写经文,这些使用淡彩画制作而成的手稿被当成一种新的艺术形式,即流传后世的羊皮典籍。16世纪初,德国画家阿尔布雷特·丢勒(Albrecht Dürer)以自然景物为主绘制的作品成为最早的水彩画作品,此时期的水彩画创作材料以木板和羊皮纸为主。16世纪之后,欧洲画家开始使用专门的纸张来作画。18世纪末,英国水彩画蓬勃发展,并逐渐形成了独特的风格,此阶段画家绘画时所用材料为各种染色纸张及小牛皮纸。其中,染色纸张是人们提取植物的汁液对纸张进行染色制成的,主要是为了延长纸张的使用寿命、减少昆虫叮咬、防止发生霉变等。19世纪初,英国的纸张制造工艺随着水彩画创作的兴盛取得了新的发展。相较之前略为粗糙的纸张,这一阶段的纸更适合颜料的薄涂,画家绘画创作所用纸张以布纹纸为主。例如,威廉·透纳(William Turner)、约翰·塞尔·科特曼(John Sell Cotman)等艺术家都选择布纹纸作画。另外,布纹纸的发明者英国造纸商詹姆斯·沃特曼(James Whatman)颠覆了传统的造纸工艺,通过丝网造纸模具所造纸张表面不留纹理痕迹,对早期艺术家的

水彩画风格产生深远的影响。近代,由于机器化生产的普及,专业的水彩画纸被大规模生产,这些经过特殊处理的水彩纸张吸水性更好。国外著名的造纸商有英国山度士、法国康颂、意大利法布里亚诺、德国哈尼姆勒等,其旗下品牌水彩纸有多个系列,能够满足不同画家的作画需求,占据了大部分水彩画市场。

1.2 中国水彩纸的发展

水彩画在中国的发展历史较短,只有几百年。18世纪初期,西方传教士郎世宁(原名朱塞佩·伽斯底里奥内, Giuseppe Castiglione)来中国传授西画,正式引进水彩画这一画种。明清时期,由于缺乏专业的水彩画纸,加之进口的水彩画纸价格非常昂贵,水彩纸处于匮乏状态。到了清代中后期,广东沿海地区实行中外贸易通商,此时期的画师选择用通草纸绘制水彩画,这是最早的水彩画纸的代替品。通草纸取自一种名叫“通草”的植物根茎,而并非传统造纸术所用纸浆。因其质地非常适合着墨,在光照下能够显现出缤纷斑斓的色彩效果,加上尺寸不大,故而受到当时画师的普遍喜爱。由于通草纸易破裂、保存效果差,在清朝后期被弃用。除了通草纸,早期艺术家经常使用绢类或者宣纸作为水彩画的基础材料,比如林风眠先生就曾在形状为正方形的宣纸上进行创作,并将中国元素融入绘画中,形成了独具民族特色与艺术质感的中国水彩画。中国传统水墨画水色的运用与西方水彩画具备相似之处,因而我国画家在创作过程中更倾向于使用中国传统的作画工具与材料,然后再与西方水彩画的特色相结合,由此逐渐形成了独具中国艺术风格的水彩画。随着水彩画在中国的发展,国内画家一般选择两种水彩纸作画:一种是从国外进口的水彩纸张;另一种是国内生产的手工纸以及保定水彩纸。但是国内生产的纸张保存时间短,存放时间一久作品会出现褪色或者泛黄等问题,比如著名画家刘寿祥的早期水彩画作品就是选择保定所产的定量为 180 g/m^2 的水彩纸,后期保存出现类似问题。如今,国内常见的水彩纸品牌有保定水彩纸、大千水彩纸、雪山水彩纸以及凤凰水彩纸等。其中,保定水彩纸通过技术改进,推出了一款保定宝虹水彩纸,虽然与进

口水彩纸的质量还有差距,但是解决了纸张保存问题,缓解了国内水彩纸的匮乏现状,是目前购买人数较多、在国内市场比较受欢迎的国产水彩纸品牌。

2 纸张对水彩画作品的影响及其发展意义

2.1 纸张的发展对作品内容的影响

纸张是水彩画创作的重要前提。早期画家在绘制水彩画时,统一选用布纹纸或者手工纸。受到纸张和其他材料的限制,作品内容大多是动植物或者地形与风土人情。专业水彩纸的匮乏、涂料的颜色有限、纸张吸水能力差等因素的存在,导致画家只能用干画的方法,作品画面效果较为单一,而且容易褪色。19世纪,工业革命带动科技发展,水彩纸张的制造工艺趋于成熟,且其他工具、颜料以及绘画技巧发展取得了极大的进展,此时水彩画的内容多数是风景画,画面效果呈现出透明感和清新感,水彩画发展成为一门独立的绘画种类。如今,随着时代的进步与制造业的发展,绘制水彩画所需材料的品质与类别有了极大的提升,一方面,画家可以根据自身需求选择合适的画纸与工具;另一方面,画家对水彩画的创作内容呈开放状态,作品风格越来越多样化,画面效果日渐丰富。

2.2 纸张的选择与保存问题

水彩画纸对水彩画作品的保存期限有一定的影响。水彩画创作过程中,画家不仅要选择合适的颜料、作图工具等,还需要了解不同的纸张对画面效果的呈现、作品保存时间等方面有何作用。部分水彩画纸经过长期放置会出现质量问题,究其原因,主要是水彩纸生产要经过一道工序——上胶处理。水彩纸上胶所使用的胶水主要是明胶与合成胶,通常情况下,纸张吸水性较强,导致颜料难以附着在纸张表面,因此,水彩纸要进行上胶处理。需要注意的是,水彩纸放置时间过久会出现脱胶现象,若是画家使用了脱胶的水彩纸,水彩画创作就会渗色,颜料在画纸上难以聚形,会很快渗透纸张。因此,水彩纸应尽量避免放置在潮湿的环境中,要将其保存在备有防潮剂的密封袋里,防止纸张变色和发霉。为了避免纸张弯曲,需将纸张平放。水彩画成品要避免阳光直射,以防纸张变黄或者褪色,影响作品效

果呈现的稳定性。

2.3 水彩画纸张的发展意义

现阶段,中国水彩画纸张制造工艺不断进步,逐步减小与进口纸张的差距。随着经济全球化的发展,各国之间的艺术交流不断加深,水彩画作为一门独立的绘画艺术,可以有效增强国家之间的文化互融。纸张的发展对于水彩画的多元化发展具有一定的意义。首先,水彩画纸张的发展满足了画家的多元需求。国内厂家针对水彩纸张的色系与类别进行深入研究,以生产更高质量的纸张供给画家,促进双方共同发展。其次,水彩画纸张的发展使得作品的画面效果更加丰富,以达到完美的视觉效果。最后,水彩画纸张的发展对画家作品的多元化有促进作用。画家根据创作题材选择合适的纸张,并在绘制过程中融入自身的想法与创作理念,促进水彩画作品的多样性与开放性。水彩画纸张是水彩画创作的前提,它的发展突破了传统材料的局限性,促进了画家个人艺术风格的形成。

3 结论

综上所述,对水彩画纸张性能的了解是完成一幅优质画作的前提条件之一。文章通过梳理水彩画纸张的国内外发展史以及不同品牌的发展现状,以期加深画家对水彩画纸张相关内容的理解,希望能为学习水彩画的相关人士提供帮助,为水彩画的多元化发展奠定基础。

参考文献

- [1]王学峰.从材料到观念[D].长春:东北师范大学,2016.
- [2]程博慧.水彩纸特性与画面效果探析[D].郑州:郑州大学,2018.
- [3]曾德新.论综合材料与技法在水彩画创作中的运用[D].广州:广东工业大学,2018.
- [4]寇丹.水彩画纸张与颜料的发展及画面表现效果研究[D].西安:西安建筑科技大学,2019.
- [5]李政,刘文,刘群华.水彩画纸的特性及国内外发展现状[J].中国造纸,2014(02):63.

(作者单位:石河子大学)