

材料

· 当代水彩

MATERIAL · CONTEMPORARY WATERCOLOR

高等院校设计学精品课程规划教材

■ 窦凤至 侯安智 主编

江苏凤凰美术出版社

材料

· 当代水彩

MATERIAL · CONTEMPORARY WATERCOLOR

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：窦凤至 侯安智
副主编：孙小娥 昌隽如
李同舟
参 编：李伟松 姜广宇
单 虹 胡彦飞
毕兆业 张廷林
李金芭 侯兆丰
袁良荟 朱晓娟

图书在版编目 (CIP) 数据

材料·当代水彩 / 窦凤至、侯安智主编. — 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2015.8

高等院校设计学精品课程规划教材

ISBN 978-7-5344-9133-7

I. ①材… II. ①窦… ②侯… III. ①水彩画-绘画技法-高等学校-教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第108577号

责任编辑 方立松

韩 冰

装帧设计 曲闵民

责任监印 朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏省地质测绘院

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 5.5

版 次 2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-9133-7

定 价 35.00元

营销部电话 025-68155667 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

水彩画的起源最早可以追溯到原始社会先民用来表现渔猎、耕种、图腾崇拜等生活场景的岩画。至19世纪末，水彩画已经发展出完整的体系，20世纪初水彩画由欧洲传入中国。水彩画有清新、透明、湿润、流畅、欢快的效果，可以达到浑厚、粗犷、劲拔等扣人心弦的境界，与中国写意画表达的意境类似，故深受中国画家喜爱，并逐步流传开来，后又融入中国的传统艺术元素和哲学思想，发展成为一个独立的画种。

现代意义的水彩画起源于“风土地形图”。水彩在表达风景方面有着独到之处，水彩风景有个很重要的特点就是注重写生，画家通过对光线、色彩、空气、景色的主观构造，构成新颖灵巧、色彩明亮、格调清新、用笔流畅的风景作品。现代水彩画在汲取其他画种的技法和风格形式的基础上，不断丰富着自身的表达语素，并保留弘扬了水彩画在物质材料、形式语言、精神意蕴诸方面特有的艺术风貌。

当代艺术创作多元发展，强调思想和意识形态的表达，相对于其他画种，水彩画晕染、灵动的色彩和玄幻

的肌理效果更善于表达抽象与异幻图像，并能显出其具有的轻松、愉悦和便捷的特性。而油彩、丙烯、粘贴等综合材料和技法的运用，显示了水彩画在跨界之后具有的广阔深远的包容性，这也是当代水彩艺术的特征之一。

本书从水彩画的起源、发展，艺术特征、工具材料、表现技法、表现题材等方面对水彩艺术进行了全面、详实地阐述。从理论论述到实践操作，从传统技法到现代意识，通过大量的例证和范画对当代水彩创作思潮的发展进行了全面地分析和阐述，直观地表现了当代水彩创作的意识形态和发展趋势。尤其对综合材料在水彩画中的应用及丰富水彩艺术创作语素和拓展水彩艺术创作空间方面起到的重要作用进行了深入地诠释。本书是水彩艺术爱好者了解当代水彩艺术创作特点，学习当代水彩创作技法不可或缺的教材。

王绍波

山东水彩画会会长

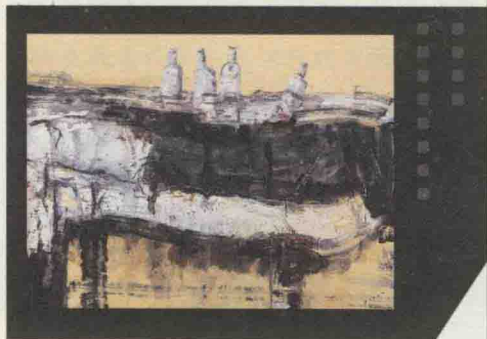
青岛大学美术学院院长

青岛当代水彩艺术研究院院长

2015年6月

目录

CONTENTS



前言

第1章 ■ 水彩画概述

- 1.1 水彩画的历史与发展 2
- 1.2 水彩画的工具和材料 7

第2章 ■ 当代水彩画的材料表现与应用

- 2.1 水性材料的前瞻与构想 14
- 2.2 当代水彩画的意识形态 16
- 2.3 当代水彩画中水性材料的应用 22



第3章 ■ 当代水彩画训练

- 3.1 室内环境与静物训练 27
- 3.2 室外情景训练 35
- 3.3 水彩人物情态写生训练 49



第4章 ■ 国外经典作品赏析

参考文献 82

第1章 水彩画概述

■ 学习目标

1. 通过系统阐述水彩的概念、当代水彩的历史发展和当代水彩的材料应用等内容, 提高学生对当代水彩基础理论知识的整体认识, 培养学生的审美情趣, 开阔学生的艺术视野。

2. 明确水彩的艺术基础, 水彩与其他绘画形式的共同艺术特性和相异的本质与审美价值, 在此基础上阐释水彩的基本规律, 提高学生的造型艺术审美品位。

3. 通过阅读和学习历代艺术大师的水彩作品, 正确认识水彩的艺术基础, 强调水彩基础的艺术性。为追求审美愉悦和获得精神享受而服务, 为拓宽知识覆盖面, 认识自然、体验社会、表现情感的艺术人生服务。

■ 重难点

梳理当代水彩的表现性和语言性, 注重提高学生的艺术修养与内涵。遵照审美规律, 引导学生通过审美活动, 形成和提升感受美、鉴赏美、创造美的能力。对当代水彩表现手法知识的理解和运用。掌握自然形态的结构规律及艺术层面的表现技法和造型研究。

■ 训练要求

1. 认真学习当代水彩的基础理论知识, 广泛阅读和欣赏历代艺术大师的水彩作品, 明确水彩的艺术特性和审美价值。培养学生的审美意识, 提高审美能力。

2. 了解水彩的形式与语言, 提高水彩的视觉思维能动性, 认真学习和研究各类风格水彩的表现方式和不同材料的使用技法, 倡导水彩学习的主动性。



1.1 水彩画的历史与发展

1.1.1 水彩画的概念

水彩画是具有独特艺术魅力的画种之一，其特有的艺术语言和别致的审美感受使它独立于其他画种，并在艺术领域中占有不可替代的地位。

水彩画是以水为媒介，调和水彩颜料来进行色彩表现的画种。水彩画因其工具材料的特点和特有的表现语言而形成鲜明的艺术特色，常常被誉为绘画中的“抒情诗”和“轻音乐”。透明清新、滋润空灵成为水彩画艺术语言所具有的独特魅力。（图1）

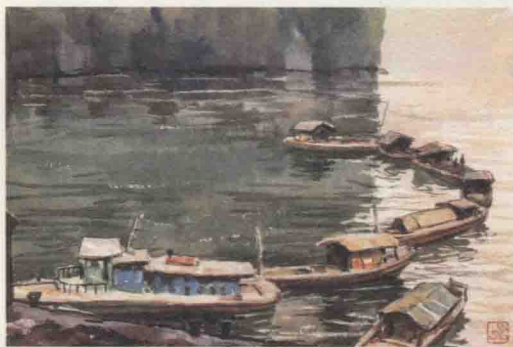


图1 返舟 吕品

1.1.2 水彩画的起源与发展

水彩画是最古老的画种之一。早期阶段的水彩画，表现手法非常简单，只需用水调配可溶性颜料就可作画。但水彩画真正发展成为独立画种，则主要是通过英国水彩画家们的努力来完成的。18世纪到19世纪中期，英国水彩画取得辉煌成就，使水彩画作为一门独立画种真正登上艺术殿堂，在世界艺术格局中占有一席之地。因此，人们把英国作为水彩画的发源地。

在英国，用来描绘乡土风物、地理形势的“地形画”，进一步推进了水彩画色彩技巧的发展。被称为“英国水彩画之父”的保罗·桑德比（1725—1809），在绘制大量的地形画过程中，对大自然进行深入的观察与表现，并在颜料制造和绘画方法方面，作了不断尝试（图2）。18世



图2 从公园远眺温莎城 保罗·桑德比

纪后期，汤姆斯·吉尔丁（1775—1802）力图改革并摆脱早期的铅笔淡彩，变为以灰色打底，然后大胆着色，或者完全改变打底色的方法，分别用不同色彩将各种景物直接画在纸上，使淡彩画发展成为多彩的富有诗意的风景画（图3），成为开创



图3 汤姆斯·吉尔丁作品

现代水彩风景画新纪元的画家。此后，理查德·博宁顿（1802—1828）进一步奠定了英国水彩画的色彩基础，并使之趋

向成熟(图4)。与此同时,威廉·透纳(1775—1851)使英国水彩画达到繁荣的顶峰。他既以油画著称,又是水彩画史上的巨匠(图5)。他在色彩与空气表现技巧方面作了大量的尝试和革新,他的画解除了线条与淡彩的束缚,使水彩走入色彩表现的新境界,形成异常独特的风格,成



图4 塔博波伦亚建筑 理查德·博宁顿



图5 诺兰伯兰郡城堡 威廉·透纳

为水彩画发展史上的转折点。他所绘的大量海景作品,用透明的色块将物体与结构融于光色的波动之中,大气弥漫,若隐若

现,十分动人。透纳还被认为是印象主义的先驱者,他的作品光色烁动,神奇动人,早已被公认为是世界艺术宝库中璀璨夺目的明珠。

另一位以故乡风光为创作题材的田园画家约翰·康斯坦布尔(1776—1837),以一种非常纯真的、不加任何修饰的独特风格描绘大自然。他的水彩画清新淡雅,平实真切,反映出他对光和影的洞察力和表现力,他的纯真朴实的风格对后世艺术家有着非常广泛而深远的影响。(图6)



图6 巨石阵 约翰·康斯坦布尔

19世纪末20世纪初,法国画家保罗·塞尚(1839—1906)的绘画表现手法对后世影响极深。他认为自然不只是表面的,且有它的深度。他在水彩画上的留白,表现了白色本身机能上的感觉,他的分面笔触,高度概括且准确肯定,具有深刻的推理,给予后世水彩画家许多启发。(图7)

20世纪上半叶,俄国抽象表现主义画家瓦西里·康定斯基(1866—1944)创作了第一幅水彩抽象画,纯粹抒发心灵意象。由此,开启了抽象绘画的序幕。康定斯基在作了许多实验性的水彩画后,完成了一种比较稀疏的构图,由感性发挥走向

严格的自律，创作出一种理性的抽象构成绘画。（图8）

同时，现代水彩画在美国发展蓬勃，美国已成为20世纪以来新崛起的“水彩画王国”。流派纷呈，画家众多，如大卫·理勒·米勒得、安德鲁·怀斯（图9）、弗兰克·韦伯（图10）、查尔斯·雷德等。美国最大、最有权威的水彩画组织——“美国水彩画会”建于1866年（前身为纽约水彩画会），每年举行一次画会年展，推动着水彩画的进一步繁荣和发展。

现在，水彩画早已成为一个世界性画种。我国用色的绘画起源，可以上溯到



图7 普罗旺斯风景 保罗·塞尚



图8 抽象形式 瓦西里·康定斯基



图9 NUDES 安德鲁·怀斯

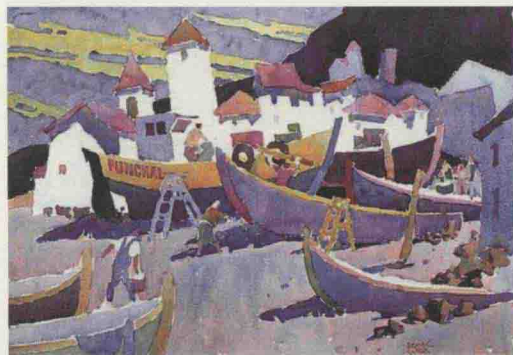


图10 丰沙尔号 弗兰克·韦伯

5000年以前的新石器时代。青海大通县上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆，以流畅的笔法，单色平深的剪影手法，描绘了五个手拉着手舞蹈的人。整个队形有强烈的运动感，表现出活泼欢快的气氛。春秋战国时已出现像《御龙人物》（图11）这样精彩的水彩画作品，这时的宫廷壁画实际上就是用水彩或水粉的形式进行绘制的，如色彩绚丽、气势宏伟的长沙马王堆墓帛画及秦宫壁画，其水彩画特点明显，已形成水彩画的雏形。

明清时期，西学东渐，西方水彩画传入中国。西洋水彩画的性能特点与中国



图11 御龙人物

传统绘画的艺术情趣所具有的异曲同工之妙(图12),使西洋水彩画很快得到国人的欣赏、接纳,并为一些画家借鉴。水彩画在我国的艺术园地逐步成长并有了很大发展。20世纪50年代,苏联格拉西莫夫、克里马申等画家的水彩画相继传入中国,



图12 柏鹿图 八大山人

(图13)他们“讲究造型严谨和色彩真实”的写实传统极大地影响了中国水彩画艺术的发展。1963年“英国水彩画300年作品展览”来华展出,开阔了中国水彩画家的视野,从此拉开了中西美术文化交流的新序幕。改革开放后,随着中西文化交流的增加,中国水彩画再次崛起。中国水彩画家在吸收西洋传统技法精华的同时,将自己深厚的传统文化、哲学观念、生活体验融合其中,不断探索,寻找着水彩画发展的新方向,水彩画逐渐从单一的传统模式向多样的现代形态转变。1982年英国水彩画第二次来华展出,展出了包括20世纪现代派风格的水彩画。中国水彩画家们受到莫大的鼓舞,全国各地各种画会、研讨会、画展纷纷召开。1984年,“第六届全国美展水彩画作品展”(图14)在广州



图13 在法国南部的镇 格拉西莫夫·谢尔盖

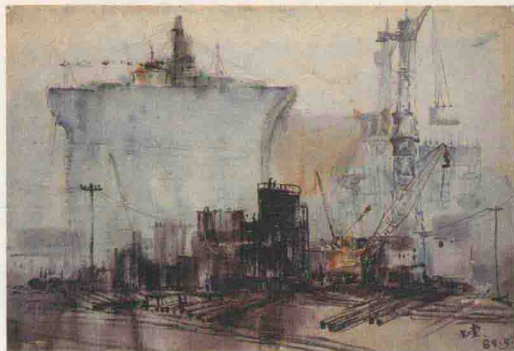


图14 第六届全国美展水彩画作品 袁玉堂

展出。许多作品运用新的水彩艺术语言，开辟了观念和技法革新的道路。1989年，杭州举办了首届全国水彩画展。（图15）1990年，在杭州成立了“中国水彩画家学会（筹）”，决定每年举办一次全国性水彩画大展及学术研讨会。接着，1990年首次召开了“中国当代水彩画学术研讨

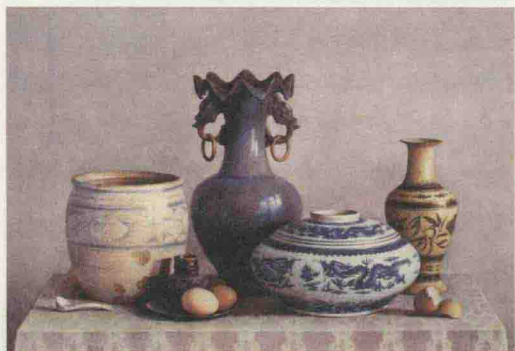


图15 缘分 张鸿宝

会”，对水彩画的理论建设起到了积极的促进作用。1993年中国美术家协会水彩画艺术委员会成立，1995年全国首届水彩画艺术展览在石家庄博物馆举行，送展作品达1500多件，新生力量涌现，作品呈现多样化发展趋势。1995年、1997年连续举办两届中国青年水彩画大展，鼓励青年画家培养探索和创新精神。（图16、图17）1998年第四届全国水彩·粉画展，在山东



图16 青铜时代 徐青峰



图17 四季歌 王绍波

青岛举办。作品从质量到规模，都有了很大的改观。参展作品总数达3000余件，选出了300多件入选作品。在学院任教的年轻教师 and 不同画种艺术家的广泛参与，使水彩画从学术上有了很大的进步。（图18、图19、图20）



图18 秋 王绍波



图19 窗影之七 侯安智



图20 初春的暖阳 赵云龙

20世纪90年代后期，一大批新一代水彩画家勇于开拓创新，其中有一部分水彩画家留学回国带回新思想，或请国外专家来讲学，基本摆脱传统水彩画模式，着力表现现代人的精神面貌、审美观念和情趣追求，题材内容不断拓展和深化。表现形式和技法丰富多样，既有写实的，也有写意的，还有抽象的。观念的扩展，在材料方面的广泛探索与运用，在创新上的表现，绘画的表现方法不断突破，使中国水彩画逐步形成为具有现代感的多样化的艺术样式。(图21)



图21 泰 李明恒

1.2 水彩画的工具和材料

水彩画使用的颜料是由阿拉伯胶和颜料融合而成，用水调试，画在纸上。由于水彩颜料具有透明的性质，其色彩给人一种透明、明快和艳丽的美感。

水彩颜料细腻而透明，画纸白色的反光会将光线反射回去，闪闪发亮，在色彩的“色相、明度、纯度”上，增加了“透明度”，从而使这些颜色更加明亮，色彩更具有表现力。

诸多画种所形成的各种不同的艺术特色，往往取决于各自独有的绘画工具和材料，不同的绘画工具和材料创造出了不同的艺术风格和艺术形式。水彩画作为一个独立的艺术门类，在几百年的演变中也形成了自己鲜明的艺术特色。

随着时代的发展，人们的观念也在不断地改变，“水彩”这一特定的概念也在不断扩大，水彩画被理解为“水溶性”

绘画，即包括了所有以水作为调色媒介物的绘画，概念的扩展为水彩画家提供了更大的创作空间。表现技法日渐丰富多彩，由过去技法“单一性”走向“多元性”，绘画表现形式也向其他画种汲取营养，促进了水彩技法的多样化，使水彩画的艺术表现力和艺术感染力更强。

1.2.1 颜料

水彩是一种色彩鲜艳、易溶于水、附着力较强、不易变色的绘画颜料，由色粉加阿拉伯胶合成。其制作主要用各种色粉与阿拉伯胶和甘油等成分调和，加工成可溶于水的颜料。水彩颜料分锡管装与干块状两种，专业绘画常用锡管装。水彩画最早都是采用干块状颜料，在19世纪中叶由温莎牛顿公司最先研制成管装的湿颜料，此项发明使艺术家能直接使用纯正的色彩，提供了绘画的便利性。目前国内生产厂家提供了多样选择，管装的湿颜料按毫升来计量，大多数公司都生产小号和中号的管装颜料，也生产大号的，有单个的或成套的盒装颜料供选择。目前，在专用画材店出售的进口干块状的水彩颜料，透明度很高，便于携带，也是外出写生的可选方案，只是价格较高。（图22）



图22 水彩颜料

水彩颜料由于各种配制原料的不同，其颜料的性质也有差异。翠绿、紫红通常属自然透明型颜料，很适合于调色，两者在着色性方面也各有不同。翠绿附着色力弱，很容易从纸上消除，而紫红色会留下痕迹。要想测试各种颜色的附着强度，需要反复实验，了解颜色附着力强弱。此外，各种颜色的透明度也各不相同。有些颜色本就是天然的不透明色，如天蓝、土黄、赭石等，虽然试图通过添加甘油来调节它们的透明程度，但作画时透明度仍不够理想，应该谨慎地去使用这些颜色。有些颜料用于薄涂时会形成颗粒，如赭石与普蓝相调和时，会出现沉淀现象。要掌握这些颜料各自的特性，必须反复进行实验和尝试。如果尝试某一特别的颜料在某一特定的情形下的使用效果，使色彩运用得恰到好处，多实践，而且进行经验总结，对色彩的表现就能得心应手。总之，对颜料方面的知识掌握得越多，驾驭它们的能力就越强。（图23）

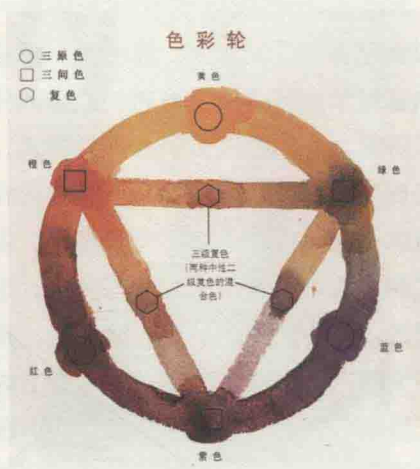


图23 色轮

颜料的质量非常重要,目前市场上颜料品牌众多,为使用者提供了多样的选择。应注意选择色相准、质量好的颜料。颜色的色种也应齐全,通常准备18色或24色,必要时再作添加。色种愈多,对丰富画面色彩,保持色彩的纯度愈有利。颜料在调色盒存放的位置,应按色彩的冷暖和明度进行有序排列,避免明度和冷暖相差较远的颜料挤放在一起,不方便调色。

除了传统的透明水彩颜料以外,还可以使用一些与水彩画创作有关的颜料。如中国画颜料、水粉颜料、丙烯颜料、亚克力颜料等水调和颜料。在形式和风格上增添新的表现语言,既要水的性能充分运用和发挥,又要对颜料的特性进行个性化的处理。(图24)(图25)



图24 丙烯颜料



图25 中国画颜料、水粉颜料

1.2.2 画笔

画笔是画家连接心灵的桥梁。水彩画有许多适合于不同用途的类型,大多数的艺术家在挑选水彩画笔时,都是根据作画习惯和表现形式来选择画笔。好的画笔有助于艺术表现。水彩画笔一般要求是饱含水分,又富有弹性。画笔针对表现过程中的不同要求有多种类型和型号,画笔的制造材料也各不相同。常用类型有扁平头笔、圆形笔、磨光画笔、椭圆形笔、扇形笔和底纹笔。(图26)



图26 画笔

圆形笔:是水彩画最常用的用笔,既适合描绘细部,点缀局部,又可以大笔触地涂绘。它的笔尖细长,笔肚饱满,有较大的储水量,由貂毛、松鼠毛、羊毛等动物的毛发制作而成。行笔流畅自如,阴阳顿挫有序,能表现丰富的层次。

扁平头笔:形状方而扁平的竹管笔,可以画出准确的边界,笔触明晰,含色量多,笔触大,适用于干湿画法和形体塑造。选用几支不同型号的扁平头笔,从局部的描绘到大面积的薄涂都能胜任,有一种轻松自如的感觉。

底纹笔:是大面积薄涂所不可缺的

用笔。这种笔其特点是毛质松软，含水量大，宽扁平直，能表现出特有的效果，适宜湿画法和大面积涂色。

画笔的保养，重要的是使用者养成良好的习惯，保持笔的质量和延长使用寿命。首先，选购笔后，用清水浸开画笔，整理笔毫，有必要时用剪刀根据需要修理笔头。其次，每次作画后将笔用清水洗净，整形理顺笔尖和笔头，然后用竹笔帘有序排列卷放好，为作画提供方便。

1.2.3 纸

水彩画的纸质(包括纸白的程度、质地和纸的上浆标准)会直接影响作品的最终效果。就纸面而言，基本上分为三类：热压纸、冷压纸、粗面纸。热压纸的表面光滑，吸水性差，只适宜表现钢笔淡彩和精细的效果；冷压纸具有中等平滑的纸面，稍有颗粒的纹理，易于薄涂，能表现出笔触和纹理，易于色层叠加和颜色的堆砌。纸的重量分别有120克、180克、190克、300克等规格。克数越大，纸就越厚。较厚的纸耐用性较好，适于反复刻画和修改，不会使纸面起皱或损伤纸面，受到专业人员的喜爱。纸的尺寸规格也稍有不同。水彩纸全开为107厘米×76厘米，而英国沃特曼300克、山度士的博更福190克和阿齐兹300克卷面手工水彩纸规格为150厘米×1000厘米，为创作尺寸大幅的作品提供了便利。此外，还有用水彩纸装订成的便于携带的水彩速写簿。

从另一个角度来说，水彩纸又可按机制纸和手工纸区分。机制纸质地结实，一般的轻度擦洗不会起毛，色彩效果明丽；手工纸渗透性较强，笔触、色彩有浑厚

感，色彩干时与湿时呈湿鲜干灰和湿深干浅的变化，国产纸尤甚。(图27)



图27 水彩纸

水彩画对纸的要求较高，需要积累经验，了解众多品牌及它们的特点，才能作出选择。特别是纸的重量应符合要求，不宜太薄，创作水彩画至少要180克以上的纸。

教学中，我们鼓励学生在有条件时，节省一些其他开支来购买一些较好的材料。因为对于初学者来说，他在写生作业中很多的时间和精力都消耗在克服低档的材料带来的困难，无暇顾及素描、色彩、画面、表现等问题。如果采用好一些的纸张和颜料，能修改，而且两面都能用，在多遍涂色后还能基本保持透明，能够体现出水彩材料本身的美感。这不但解除了学员开始作画的紧张和畏难情绪，也提高了他们的学习兴趣。要知道：“兴趣是最好的老师。”

1.2.4 其他工具

调色用具：水彩调色用具种类繁多，不同类型的调色用具具有不同的放置颜料顺序的规定。调色盘有塑料与搪瓷两