



总主编：
林钰源 汪晓曙

高等院校美术专业系列教材

◎ 绘画基础类 ■ 色彩

水粉画

Shuifen Hua

主编 / 陈 渐

岭南美术出版社

Arts



共同参与此系列教材编写

高等院校美术专业系列教材

水 粉 画

主 编 陈 渐

副主编 郝大微 李 瑞

岭南美术出版社

高等院校美术专业系列教材编委会

主 编：林钰源 汪晓曙
编 委：林钰源 汪晓曙 叶家斌 张 弘 钟 曦
刘颖悟 孙 黎 谢 铿 罗一平 谢恒星
薛国庆 陈长生 郑 杰 吴正彬 童燕康
鲁 顺 洪少丹 方少华 陈 渐 陈 延
汤重熹 陈志民 缪 鹏 林小燕 尤亚平
阎义春 刘向上

策 划：阎义春
责任编辑：阎义春 刘向上
总体设计：阎义春 刘向上 缪 鹏 林岸威 万东兵
责任校对：虞向华 梁文欣
责任技编：裴裕祥 陆建豪 谢 芸

水粉画

出版、总发行：岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编：510075)
经 销：全国新华书店
印 刷：湛江蓝星南华印务公司
版 次：2004年4月第一版
2004年4月第一次印刷
开 本：889mm×1194mm 1/16 印张：8.375
ISBN 7-5362-2880-5

定价：45.00 元

总 序

中国美术源远流长，历代美术遗产十分丰富。当然，其中包括了历代美术匠师留下的宝贵的美术创作经验和美术教育经验与方法。然而，具有中国现代意义的美术教育，也即有别于传统师徒相授的学校系统施教的新型教育范式，却只有近百年的历史。

中国现代美术教育与“西学东渐”关系密切，甚至可以说是受“西学”影响的直接结果。

自明中叶开始，江南一带出现了资本主义生产关系的萌芽。西方传教士也于明末万历年间，在带来了西方宗教的同时，也带来了西方的文化和科技，西方文艺复兴艺术也随之传入中国。明万历七年(1579年)意大利耶稣会传教士罗明坚，明万历十年(1582年)意大利传教士利玛窦，带来了立体感很强的西方写实绘画，令当时的中国人感到十分新鲜，画像“望之如塑”，“其貌如生……脸之凹凸正视与生人不殊”。其后，比利时传教士南怀仁，葡萄牙传教士罗如望，德国传教士汤若望接踵而至，清初更有西方传教士供职于宫廷，其中意大利传教士郎世宁由于影响较大其地位煊赫，曾任宫廷首席画师。

自1840年和1857年两次鸦片战争，帝国主义用坚船利炮轰开了中国大门，西方文化、宗教、经济、政治伴随着列强军事强行输入，中国一步步沦为半封建半殖民地。国人在震惊、觉醒的同时，积极探求真理，开始寻求富国强兵之路，洋务运动、改良主义运动、维新运动随之而起。

“师夷长技以制夷”，是中国有识之士思考的结果，“向西方学习”成了许多知识分子的共识。1872年(同治十一年)，曾国藩采纳容闳建议，“拟选聪颖幼童赴泰西各国书院学习军政、船政、步算、制造诸学。”向西方学习先进的自然科学技术已经成为一种强国的要求，目的很显然无非还是“以夷攻夷”。在试图通过派留学生的同时，中国也开始着手办实业学校培养不同于封建士大夫的新式人才。

在美术教育方面，19世纪下半叶，我国政府已向海外派遣大批留学生，陈师曾、何香凝、李毅士、李叔同、高剑父、陈树人、陈抱一、汪亚尘、朱屺瞻、关良、陈之佛、丁衍庸、许幸之、倪貽德、傅抱石、阳太阳等人留学日本，他们从经过明治维新的日本接受西方式的近代美术教育。

1887年，先赴美国后转英国学习的李铁夫是专修油画专业的第一人。稍后，周湘于1900年赴欧洲游历，学习西画。1904年，又有李毅士赴英国学习西画，这些留学生回国之后，或开办美术学校，或从事美术教学，开启了中国美术教育史的新里程。

与传统师徒相授不同，由学校系统施教的新型美术教育模式，肇始于晚清的新式学堂。1898年在北京成立京师大学堂，是现代形态的综合大学在中国产生的标志。创建于1902年的南京两江师范学堂，最先开设了美术课。差不多同时，天津北洋优级师范学堂、稍后的浙江两级师范学堂、广东优级师范学

堂、天津北洋女师学堂，都相继开设图画手工专科。辛亥革命后，随着西方文化和学术思想、教育思想的输入，各种私立新式学校蓬勃发展。随着一批留学国外的美术青年学者的归国，和国内有志于美术教育的同仁纷纷办起艺术学校。1912年，“上海图画美术院”在上海虹口诞生，创办人之一的刘海粟时年仅17岁。1918年设立国立北京美术学校，1927年杭州设立国立艺术院，使中国美术教育渐具雏形。

中国美术教育从传统走向现代的风雨历程中，一批思想先驱和开拓者起了十分重要的历史性作用，他们当中蔡元培的地位尤显突出。

新中国成立后，北平艺专更名为国立艺专，后又改为国立美术学院，毛泽东题写了校名。1950年1月更名为中央美术学院，徐悲鸿任院长。与此同时，杭州国立艺专改名为中央美术学院华东分院，刘开渠为院长，江丰为党委书记。建国之初，由于与前苏联的紧密关系，全国都在开展学习前苏联运动，前苏联社会主义成为新中国学习的榜样。从50年代初开始，全面引进前苏联的美术，俄罗斯和前苏联的美术对中国现代美术的影响始于30年代，鲁迅在推广和介绍俄罗斯美术方面曾做了大量工作。建国以后，美术采取请进来和走出去这两种方式，前苏联的美术作品更是大量被介绍到中国来。前苏联美术家、美术教育家也相继来中国访问、作报告。前苏联苏里柯夫美术学院教授康斯坦丁·麦法琪叶维奇·马克西莫夫更作为前苏联政府委派的第一位美术方面的专家来中国出任中央美术学院顾问，期间在中央美术学院举办了具有深远影响的“油画进修班”，参加者有侯一民、詹建俊、靳尚谊、任梦璋、王流秋、俞云阶、秦征、王德威、高虹、何孔德、湛北新、魏传义、武德祖、汪诚仪、袁浩、王恤珠等人，马克西莫夫在中国美术界产生了巨大的影响。

同时，于1952年开始，国家通过严格挑选，先后派出罗工柳、李天祥、林岗、萧峰、全山石、邓澍、郭绍纲、冯真、张华清、徐明华、苏高礼、李骏等人到俄罗斯历史悠久的列宾美术学院学习油画。

在学习前苏联的热潮中，华东分院杨成寅译介了契斯恰柯夫素描教学体系，契氏体系是前苏联当时一个完备的素描教学体系，基于西方文艺复兴学院教学体系，基于科学主义、自然主义和现实主义的美学，这个体系具科学性、系统性，而且行之有效。体系后来由朱金楼推荐给文化部向全国推广，在我国美术教育界产生了巨大影响，进而处于一统天下的地位。契氏素描教学法，从思想体系、课程设置、教学要求、作画方法直至作画工具，几乎全被我国美术院校作为规范加以推行。新中国的美术教育基本采用了苏式美术教育模式，尽管60年代初中苏关系破裂，但前苏联油画对中国的影响却没有因此而中断，致使我国美术教育、美术创作在后来长时间明显出现单一化倾向。这种影响之深，时至今日我们仍可以在许多院校的教学找出“苏派”影响的痕迹。

20世纪60年代初，从德国留学归来的舒传曦引进了不同于契斯恰柯夫体系的结构素描教学法，曾在全国各院校产生一定的影响。同时，60年代初罗马尼亚画家博巴在浙江美术学院举办了为期两年的“油画训练班”，对中国油画强调结构、概括和表现力，这一流派也产生了重要作用，这无疑对前苏联模

式作了一些有益的补充。

自1966年5月“文革”开始，在“横扫一切牛鬼蛇神”的运动中，美术教育界的“资产阶级学术权威”相继关进“牛棚”。全国美术院校几乎全面停课，教学处于停顿状态，高考招生暂时被取消，广大教师被派到工厂、农村去接受“再教育”。“文革”期间曾一度恢复招收工农兵学员，但在“结合战斗任务组织教学”，跟着政治运动跑的情况下，教学质量大大下降。

经历“文革”十年之后，1977年全国恢复高考入学制度。美术教师和老干部重新回到自己岗位，教学秩序得以逐渐恢复正常。

随着“文革”的结束和“实践是检验真理的唯一标准”的思想解放运动的展开，美术教育界先后展开了对契斯恰柯夫素描教学体系的激烈争论。艺术的个性问题，风格多元化问题，“形式美”，“抽象美”等一度成为热门话题。紧随改革开放，萨特的存在主义，弗洛伊德精神分析学，特别是西方现代主义艺术对重新打开国门的年轻一代的中国青年学生产生了重大影响。随着改革开放的深入，随着市场经济建设的进展，特别是随着中国现代艺术创作的推进，中国美术教育也在不知不觉中发生着惊人的变化。为适应市场经济的发展，美术专业除传统的国、油、版、雕和传统工艺美术之外，迅速地发展了现代设计类专业，工业产品造型设计、视觉传达设计、服装设计、环境艺术、公共艺术、电脑美术、展示设计、广告摄影等专业，随着新专业的发展，课程体系也发生了重大变化，课程内容改革也随之而至。

跨入21世纪，中国美术教育走过了很不平凡的发展历程。随着国家对教育的重视，教育在现代化建设中具有先导性、全局性作用，而被摆在优先发展的重要战略地位。在深化教育改革，优化教育结构，合理配置教育资源，全面推进素质教育，教学内容的更新，教材建设自然被摆到议事日程上来，广东省“高等院校美术专业系列教材”应运而生，岭南美术出版社聘请了华南师范大学美术系、广州美术学院教育系、广州大学艺术学院、中山大学艺术设计专业、华南理工大学、广东工业大学、华南农业大学、广东教育学院、广东技术师范学院、汕头大学、深圳大学、深圳职业技术学院、肇庆学院、韩山师范学院、汕头教育学院、佛山科学技术学院、嘉应学院的部分教授、专家近百人参与本套系列教材的编写工作，队伍阵容之大、层次之高，在广东乃至全国可谓空前，正如国家教育部体卫艺司艺术处章瑞安处长看过书稿后说：“广东多所高校合作，完成一套十几册的美术教材，很有魄力，也很有敬业精神，是集体努力的结晶。”广东省“高等院校美术专业系列教材”的编写过程得到各界领导、专家、学者的关心、支持和爱护，在此一并致以崇高的谢意。

高等院校美术专业系列教材总主编

华南师范大学美术系教授

林钰源

内容简介

这本教材是受岭南美术出版社委托，经广东省高等院校美术专业教材编写委员会指定，针对当前我国美术教育的现状和特点而编写的，主要面向大专和本科美术专业的学生，同时也适用于美术专业的高考生。

该书注重知识结构的完整性，以实用为目的，推介了一套行之有效的学习方法，在提高学生专业水平的同时还介绍了大量的名家水粉画和油画作品，供学生临摹和鉴赏，鼓励学生向大师学习，不仅仅局限于画好常规的练习作业，目的在于提高学生的鉴赏能力和审美水平，从根本上打好扎实的专业基础，这也是当今美术专业学生的薄弱环节。

由于本书是系列教材的一个分册，所以在编写时没有把重复的色彩基础知识编入其中，但也对必要的色彩知识进行了讲解。

本教材在编写中选用了朱敦俭、柏芳景、张复乘、邬烈炎、安滨等著名水粉画家和其他一些高校师生的作品，以及近年来历届“全国水粉画展”中的部分优秀作品，在此向作者深表谢意。

目 录

CONTENTS

水粉画

第一章 概论	1
第一节 水粉画的特点及表现形式	1
一、写实类	2
二、表现类	3
三、装饰类	3
四、抽象类	3
第二节 水粉画的发展简史	4
一、敦煌壁画	4
二、古埃及墓室壁画	4
三、庞贝壁画	4
四、细密画	5
五、重彩画	5
第三节 水粉画的学习目的与方法	8
一、水粉画的学习目的	8
二、水粉画的学习方法	8
第二章 水粉画材料与水粉画基本技法	10
第一节 材料与工具	10
一、颜料	10
二、画纸	10
三、画笔	12
四、调色盒与调色盘	12

第二节 水粉画基本技法	13
一、水粉画的基本画法	13
二、水粉画的特殊技法	15
第三节 水粉画着色的特性	16
一、水粉画颜料的干湿变化特性	16
二、水分与白粉的运用	17
第三章 水粉画静物写生	18
第一节 静物的题材与选择	18
一、静物的形态组合	18
二、静物的黑、白、灰构成	20
三、静物的色彩构成	21
第二节 色彩写生的观察方法	23
一、比较色彩的明度、纯度、色相的观察方法	23
二、寻找“色彩链”的观察方法	25
第三节 静物画法步骤	25
一、作画前的思考	25
二、起稿与构图	26
三、铺大块颜色	28
四、整体观察，全面深入	28
五、统一与调整	29
第四节 水粉画静物技法	29
一、空间感的表现	29
二、质感的表现	30
第四章 水粉画风景写生	33
第一节 风景画的特点	33
一、外光风景的色彩关系	33
二、空气透视与色彩空间	33
第二节 水粉画风景写生的步骤画法	33
一、构思	34
二、构图	34
三、铺色调，画出整体关系	37
四、深入表现	37
五、调整统一	37
第三节 几种常见景物的表现方法	39
一、建筑物	39
二、树木	39
三、水	40
四、天空、云彩	41

五、地面	41
第五章 水粉画人物写生	43
第一节 水粉画人物写生技法	43
一、肤色与光	43
二、人物头像的表现技法	44
三、着衣人像的表现方法	45
第二节 水粉画人物写生的步骤画法	46
一、摆模特儿	46
二、构图、起形	46
三、铺大块色	47
四、深入刻画，统一调整	47
主要参考书目	50
作品欣赏	51
后记	123

第一章 概 论

第一节 水粉画的特点及表现形式

水粉画是以水调和胶质及不透明颜料绘制的绘画，它是一个具有世界性的画种。作为独立画种的现代水粉画是属于西洋画体系的一个类别，在国外绘画的画种分类中，被涵盖于水彩画的大概念之中，又是相对于水彩画而独立存在着的画种。

水粉画的英文名称源于法文，同为“gouache”。在国外，水粉画常被视为水彩画的一个分支种类，又称为“不透明水彩画”或“树胶水彩画”。

水粉画颜料属于水溶性颜料，以颜料色粉配以树胶、白垩、甘油、水等制成。使用时以清水融合颜料进行稀释调和着色。

水粉颜料可以画在各种无油质的纸、纸板和经过处理过的布与木板上，由于水粉颜料属于不透明色，其遮盖力较强，也可以直接画在有色的底面上。

水粉画的绘画工具十分简单、便捷，画完后工具可以直接用水清理干净，颜料剂在调色盒内用完后盖好，可以保持较长时间湿润，随用随取十分方便，适合外出写生和室内长期绘画，所以水粉画在我国有着广泛的普及性。

水粉画有着独特的性能，它的水溶性可以使颜色像水彩画一样，表现出水色淋漓的湿画效果（图1）；而它的遮盖力和粘稠性又可以像油画一样干画、厚堆，产生粗犷、丰富的肌理效果（图2）。所以



图1 皖南宏树 水粉画 朱敦俭



图2 静物 水粉画 安滨



图3 在树林里 油画 佐恩

它既有水彩画轻快、清新、透明的特点，又有油画浑厚、鲜明、丰富的效果。水粉画融水彩画与油画的特点于一身，其色彩的渗化、水色交融的韵味是油画所缺乏的，而它的干画、厚堆的肌理效果与覆盖力又是水彩画所不能及。

适合水粉画表现的内容十分广泛，其艺术样式可分为两大类：一类是作为独立画种所出现的水粉画作品，包括人物、风景、静物、写生训练及连环画、宣传画、创作等；第二类是利用水粉画材料的宽容性表现的各种设计图稿，如服装设计、工业设计、建筑效果图等。

水粉画作品又可运用写实、装饰、抽象、表现等手法进行创作，尤其在现代绘画中，色彩的强烈、艳丽、明亮的艺术特性使水粉画的表现有着广泛的扩展空间。

当然水粉画也和其他画种一样有着自身的弱点和局限，例如由于水粉颜料是粉质材料，以及纸张的吸水、吸色性能不同，使颜色在画面上“干”、“湿”变化较大，即干后的颜色往往比未干时的颜色浅，尤其是深颜色部分，而对于亮颜色又必须在涂第二遍颜色时色彩才会最艳丽。另外水粉色彩的衔接较为困难，不宜画得遍数过多和反复涂改，否则容易产生“脏”、“灰”、“粉”的毛病。

水粉画也不容易长期保存，尤其画得过厚的部分，时间久了容易脱落。对于初学者来说，必须经过一段实践，才能逐渐掌握水粉颜色变化的特性，只有越过了这道门槛儿，才能运用水粉画这一画种充分展示自己的艺术构想与才华。

水粉画艺术在长期的演化过程中，形成了自己的一系列特殊的、丰富多样的表现效果，表现形式是多种多样的，可分为写实类、表现类、装饰类、抽象类四大种。

一、写实类

写实类的表现手法是以欧洲传统绘画为基础的，强调再现客观对象的体积感、质量感、空间感、光感等等，追求准确的客观中的色彩关系，注重表达对象的明暗、光影、虚实关系，以及光源色、环境色与景物之间的相互作用关系，追求全因素的写实表现方法，因而水粉画的写实类表现手法也成为我国美术教育中色彩训练的主要手段。

写实类表现手法的再现能力既可粗犷奔放地表达人物众多、景物繁杂的大场面，也可精细入微地表达肖像、静物、风景、小品等，这些都是为写实类表现手法所胜任的。（图3）

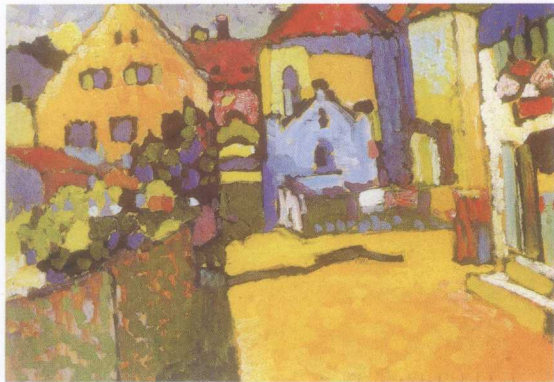


图4 风景 油画 康定斯基

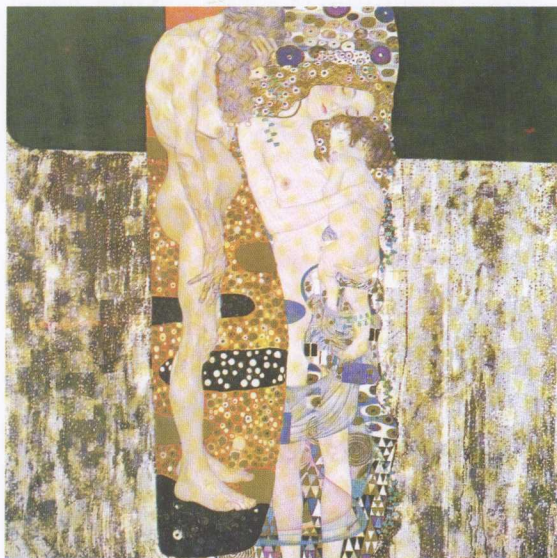


图5 女人的三阶段 油画 克里木特



图6 岩潭 水粉画 贝茨

二、表现类

表现类的创作手法源于中国画的写意，而欧洲19世纪中叶在德国兴起的表现主义更是将此手法推向高潮，构思和画面上强调个人对客观对象的主观感受并提取这种感受将其强化到极至，表现类手法抛开客观的造型与色彩的限制，任意将情感中的造型与色彩运用在画面上，使画面效果富有激情，色彩强烈，饱和度高。（图4）

三、装饰类

此手法强调作者主观意识的发挥，偏重于画面的平面性构成，色彩与形式运用更为秩序化，并超出客观对象的造型与色彩的限制，根据艺术构想的需要进行概括、提炼、夸张、变形，强调色彩的愉悦性和色调的对比统一。在技法上自由而丰富多样，常运用多种材料工具进行创作，侧重于画面表层的效果制作，丰富扩展水粉画的艺术表现力与形式美感。装饰类表现手法尤其擅长描绘花卉、建筑、有繁杂纹饰的服饰与背景。色彩上常借用古代的、民族的、民间的色彩组合创作，在二维和四维的绘画空间之中，产生出超越时空与环境限制的艺术魅力，这种手法在近代的各画种创作上常被吸收借用，产生出了新的艺术创作形式。（图5）

四、抽象类

这种方法是完全偏离客观中具象因素的表现形式，强调点、线、面、色在画面中的构成，无具体内容与形象出现，是绘画中抛开客观对象，纯粹以形式出现的表现形式。抽象绘画的形式美来源于客观物象，是将客观物象经过简约、提炼、放大、重新组合，最终以形式构成的面貌出现于画面之上。用水粉颜料创作抽象画更强调发挥自身的语言特征，例如：水色的自然交融、泼溅、浸渍、喷绘、滴洒、刀刮、厚堆，在颜料中掺入其他物质等技巧，都可以产生出水粉画特有的抽象效果。（图6）



图7 敦煌壁画 粉彩画 唐代



图8 古埃及19王朝墓室壁画 粉彩画 古埃及

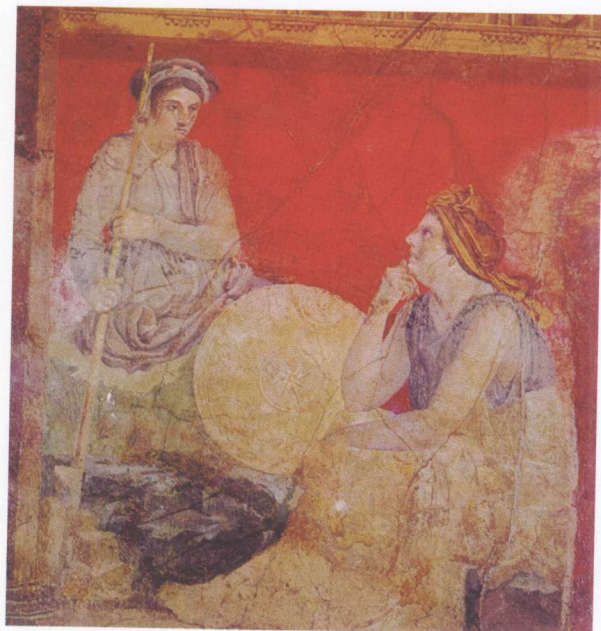


图9 庞贝壁画 胶彩画 古罗马时期

第二节 水粉画的发展简史

水粉画的起源与形成是复杂多变的,如果说水粉画是用水与颜料绘制的图画,那么水粉画在古代彩陶时期就已经出现,为了防止颜料脱落和增强黏合度而加入胶类物质,称为胶彩画。

古代的胶彩画主要有壁画、纸本及绢帛绘画两类,古代的许多洞窟、庙宇、墓室壁画大都采用胶彩画,例如中国的敦煌壁画、永和宫壁画,古埃及的墓室壁画,古罗马的庞贝壁画等等。不同的国家和地区、不同的历史时期,在颜料的调配方面和绘画技法上都有所不同。

一、敦煌壁画(366年—元代)

敦煌壁画是中国石窟壁画的最高成就,大量的佛教题材与幻境世界采用了神秘的色彩与多种表现手法。色彩以赭石、群青、粉绿、紫、黑、灰等色组成富丽厚重的基调,色相简洁而富有结构变化,技法效果产生烂漫的装饰趣味。(图7)

二、古埃及墓室壁画(公元前3600—前332年)

古埃及墓室壁画是以土质色粉与植物染料等加入树胶进行绘制,用炭、石灰、黑白两色及其矿物质为颜料添加蛋黄、牛乳、蜜胶、树脂等做凝固防湿剂,并加入白葡萄酒、酸液做防腐剂,绘制于石膏为底子的壁面上。画面人物造型优美但程式化,色彩单纯而富于秩序感,体现了古代埃及人的审美情趣和民族格调。(图8)

三、庞贝壁画(公元前2世纪—1世纪)

庞贝壁画的保留是由于公元79年维苏威火山爆发将古罗马的庞贝城整个湮没,1748年经发掘而发现许多保存完好的壁画。壁画画面色彩富丽堂皇,多采用红、黑褐、浅蓝等色作画。内容上表现人们当时的活动及建筑、植物、鸟禽形象等。手法上有线描、平光立体和近似印象派的画法。(图9)

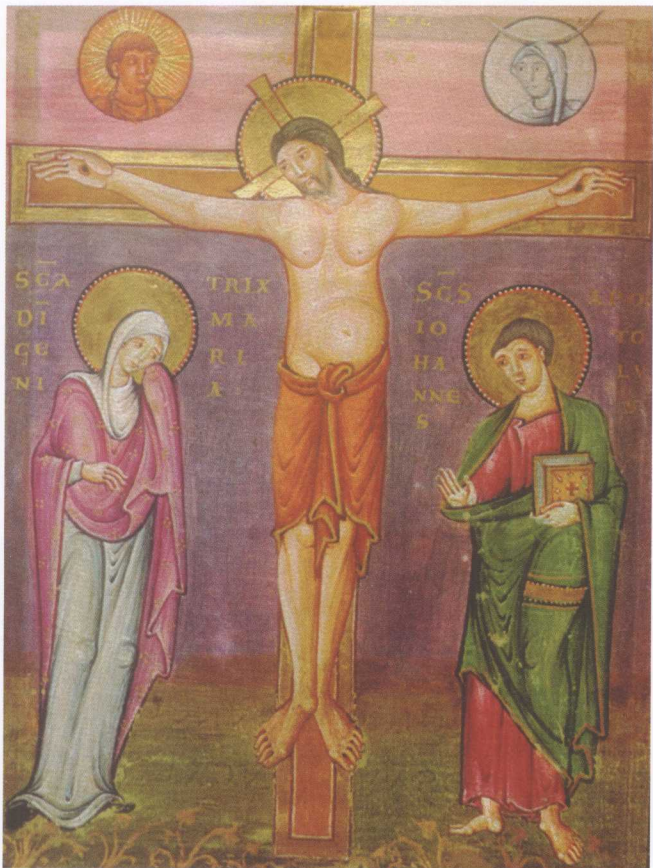


图 10 圣经故事 胶彩画 中世纪



图 11 罂粟花园 工笔重彩 宋·佚名

纸本和绢帛绘画与壁画相比更与现代的水彩画相近，代表样式主要是欧洲的细密画与中国的重彩画。

四、细密画

细密画是一种描绘精细的小型绘画，主要用作书籍的插图与封面、扉页的图案装饰。

在欧洲中世纪，基督教传播中出现的圣经手抄本里经常有细密画作为插图，内容多表现圣经散文，为信徒和修士、修女们阐明教义，具有代表性的细密画还有拜占庭插图。波斯细密画，也是用粉状颜料与蛋液、胶混合成胶彩颜色使用，表现寓言故事、神话传说，以及帝王、英雄传记与浪漫爱情诗篇等，作品在构图上重视各种几何图形之间的协调构成，波斯细密画还善于用伊斯兰教特有的植物纹样装饰画效果，色调华丽颇具韵律。（图 10）

五、重彩画

重彩画是中国传统绘画的形式之一，也属于胶彩画类，使用熟绢、熟宣纸作画，矿物颜料用时加上由骨胶、皮胶提纯的明胶相调和和使用。“重彩”主要选用矿石颜料，其特点是色质稳定，色相纯美富有晶体的光泽。由于颜料的颗粒比水粉颜料略粗，画面效果显得厚重而不单薄。（图 11）

重彩画分重彩人物、重彩风景和重彩花鸟，画法大都先勾线后填色，着色讲究“三矾九染”，即在着每遍颜色前都要施以胶矾，使彩色鲜艳、清晰与坚固，画面效果优美而含蓄。

欧洲的水彩画是在传统的胶彩画的基础上发展起来的。早期的水彩画家常在透明的水彩色中掺入不透明的白色颜料作画，或者直接用白色提亮。一般认为德国画家丢勒创作了绘画史上最早的水彩画与水粉画，从他的水彩画作品中能清晰地看到这种表现方



图 12 草地一角 胶彩画 丢勒



图 13 人物肖像 水粉画 劳特累克

法。(图 12)

水彩画在它以后的发展中,越来越强调利用白色纸面的反射光透过透明颜料层反射出光色。白色的部分尽量依靠纸底产生,浅色效果依靠薄画透白纸产生,而不是靠加白色颜料来提高其画的亮部和浅色部分。美国的水彩画以地质画为基础,吸收了欧洲大陆水彩画的材料技法,在美国特有的湿润气候中得到了迅速的发展,并形成了鲜明的美国水彩画的艺术特色。

在水彩画发展的同时,水粉画也在传统水胶画的基础上不断丰富和发展起来。最初的水粉画画法是水彩画为了某种效果之需要作为辅助性方法使用,是水彩画的一个组成部分,单独的水粉画作品为数甚少。水彩画技巧追求油画表现效果成为水粉画技法的发源之一,在不透明色中加白色颜料,用不透明颜料的水粉作画既可吸收油画颜料覆盖厚画的效果,也扩展了水彩画的表现力度与表现效果。此外,不透明水彩画所带来的作画步骤程序的灵活方便等特点,使这一画法不断发展与完善,并从水彩画中逐渐演变出来。到 19 世纪末,不透明水彩画、水粉画作为一个新的画种而独立出来了。

水粉画以其极富生气的艺术表现力与特有的艺术欣赏价值,引起各国艺术家的兴趣与注意,并很快得到广泛的传播与发展。许多油画家、版画家、插图画家创作了许多优秀的水粉画。俄国画家谢罗夫,法国印象派画家马奈、德加、劳特累克(图 13),瑞典画家佐恩,奥地利画家克里木特以及纳比派画家博纳尔(见欣赏图 62)、维亚尔等都在自己的艺术作品中留下了不少珍贵的水粉画作品,同时这些大师们也推动了水粉画艺术的发展。

在中国,明代万历年间意大利传教士利玛窦到中国传播教义,带来了圣经插图和欧洲的细密画。到后来西方的绘画艺术不断传入中国,水彩画与水粉画又被列为本国美术教学的色彩基础课。水粉画艺术被广泛地用于年画、连环画、装饰画、风俗画和宣传画。

因此,水粉画在中国有着广泛的基础和空



图 14 宣传画 水粉画 张绍诚 李醒滔



图 15 宣传画 水粉画 梁照堂 李醒滔

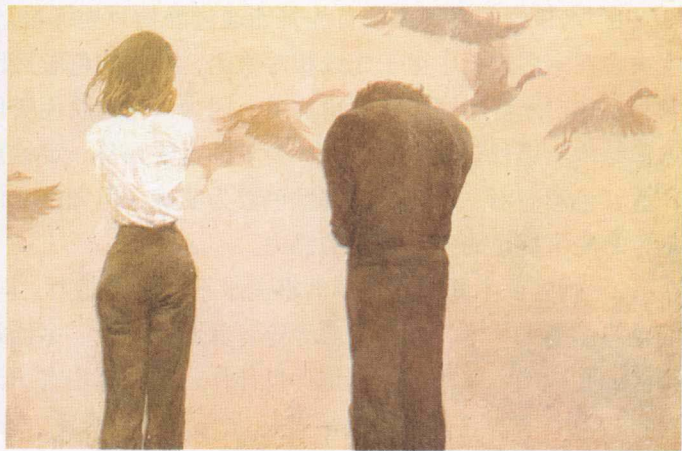


图 16 连环画《雪雁》 水粉画 何多苓

间，有着众多的画家和学术团体。尤其在 19 世纪 70 年代后，水粉画艺术更多地用在主题性的绘画上，首先是宣传画在当时的历史条件下为时政宣传起了十分重要的作用，然后在历次全国综合性美术作品展览和水彩画、水粉画单项展览中，水粉画以其特有的面貌和艺术感染力令世人瞩目。在众多的水粉画作品中既有精巧传神的小品，也有规模宏大的主题性创作，不少作品极好地借用和融合了油画、水彩画、中国画等艺术画种的艺术特色，在绘画上进行了深入的研究与尽情发挥，充分显示了水粉画艺术的宽广而精深的表现力，当时在国内较有影响的水粉画画家有刘秉江，广东的梁照堂、李醒滔、张绍诚，他们创作了大量的宣传画作品，强烈的形式感和鲜明的艺术个性以及强调色彩和造型的美感引起全国绘画界的瞩目和赞誉（图 14、图 15）。此外还有何孔德的水粉风景画，何多苓的连环画《雪雁》（图 16），及老一代画家林风眠、黄永玉等的水粉画（见欣赏图 1、欣赏图 2），都在我国的水粉画艺术发展史中起到了重要的作用。