

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

水彩画静物写生教学

The Teaching of Watercolor Still Life Painting From Nature

湖南美术出版社

冯晓阳 唐 志 // 著



高等美术院校水彩专业教学研究丛书

水彩画静物写生教学

朱 辉 // 顾问 冯晓阳 唐 志 // 著



湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩画静物写生教学/冯晓阳,唐志著. —长沙:
湖南美术出版社, 2009. 9
(高等美术院校水彩专业教学研究丛书)
ISBN 978-7-5356-3382-8
I. 水… II. ①冯…②唐… III. 水彩画: 静物
画: 写生画—技法(美术)—高等学校—教学参考资
料 IV. J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第160423号

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

水彩画静物写生教学

著 者: 冯晓阳 唐 志
责任编辑: 陈秋伟 曹 勇 莫宇红
特约编辑: 谭冀俊 文 波
整体设计: 段颖婷 张卓明
出版发行: 湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)
经 销: 湖南省新华书店
印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司
(长沙市开福区伍家岭新码头95号)
开 本: 889×1194 1/16
印 张: 7
印 数: 1—3000册
版 次: 2009年9月第1版
2009年9月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5356-3382-8
定 价: 38.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016
网 址: <http://www.arts-press.com/>
电子邮箱: market@arts-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂
联系调换。
联系电话: 0731-84363767

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

编委会

顾 问

朱训德 黄铁山 朱 辉
殷保康 张举毅 陈飞虎

策 划

郑林生 陈秋伟

主 编

李水成

副主编

刘永健 戴小蛮 刘湘东 冯晓阳 曾 毅
唐 志 唐晓明 唐朝晖 殷 俊 陈秋伟

编 委

(以姓氏笔画排名)

王 礼 王锡忠 孔 果 邓海燕
冯晓阳 叶经文 刘永健 刘湘东
许长生 向 昕 李水成 杨球旺
杨特文 坎 勒 陈 均 陈 新
陈秋伟 何次贤 邹正洪 范迎春
洪 琪 赵金秋 段 辉 唐 志
唐晓明 唐朝晖 殷 俊 曾 毅
曾宪荣 蒋 烨 谭冀俊 戴小蛮

总序

对于水彩画的定义，牵涉到水彩画史的问题，也牵扯到人们对水彩画认识角度的问题。譬如说把在我国河南临汝阎村仰韶文化遗址出土的远古时期彩陶缸绘《鹳鱼石斧图》也定义为水彩画，从广义的角度讲没什么不对，因为它也是用水调色绘制而成的。1963年“英国水彩画三百年作品展”的前言中曾写到：“中英两国的水彩画艺术所具有的突出联系是特别令人高兴的。英国在这种绘画技法上不像中国能以悠久的历史自诩。”在这里，完全把中国传统绘画也称为水彩画是不恰当的，其实两者不能等同。严格意义上的或者说纯粹的水彩画是从西方传入我国的，它根本上属于西方绘画体系。西方的水彩画与我国的传统绘画无论是历史文化背景还是艺术观念、艺术形态、艺术表现材质及表现方法皆是不同的。虽然从西方引进的水彩画在中国的土地上也吸收了中国传统绘画许多有益的因素，但并没改变水彩画的本质与形态，这是高校水彩画教学需要坚持与明辨的观点。

水彩画在中国众多的美术院校中，与中国画及油画相比，尚属发展中的学科，在课程内容设置上，教材教法研究上和教学环节的建构上都显得年轻而不成熟，而且在我国的高校美术教学中发展极不平衡。有的院校早已完善了本科生与研究生的水彩画教学体系，有的院校却只开设了水彩画选修课程，有的则至今未提及开设水彩课的问题，原因大多是水彩画师资和教材的缺乏。按理来说，水彩画是为人喜闻乐见的画种，工具材料不复杂，作画过程简洁轻便，表现力极强，表现效果可痛快淋漓、可干后重叠、可滋润妩媚、可透明艳丽，传统的和发展中的表现手法均非常丰富，是优势极多也极易普及的画种。促进我国高等美术院校水彩画教学的完善和全面普及，是本套高等美术院校水彩专业教学研究丛书编撰的立足点。

高校水彩画教学应有完整的内容体系，这个完整的内容体系的建构既可保证水彩画专业的学生全面系统地学习与掌握水彩画的知识与技能，也可供选修水彩画的学生依据需要有选择性地参照学习，为此我们根据高校水彩画教学的长期实践，综合多所高等院校水彩画教学的经验，将本套高

等美术院校水彩专业教学研究丛书设置为《水彩画静物写生教学》、《水彩画风景写生教学》、《水彩画人物写生教学》、《水彩画技法语言教学》和《水彩画创作教学》五本，希望能为我国高校水彩画教学起到积极的建设性作用。

基于目前我国高校水彩画教学各行其是、尚无统一标准的情况，水彩画教学还需要探索和建构与之相应的教学模式与方法体系。这就要求我们在教学中大胆实践与不断总结，研究水彩画教学中水彩画本体语言的表现规律与特性，研究水彩画教学中对自然规律的认识和对艺术表现规律的掌握，研究习作与创作的关系，研究户外写生与室内运用素材绘制的关系，研究传承与创新的关系，研究中西绘画如何有机融合的演变规律。近几十年来，水彩画创作发展之快我们有目共睹，为适应这种需要，使水彩画发展后继有人，为将水彩画事业不断推向前进，要做的还有很多，我们从事高校水彩画教学的同仁深感任重而道远。

我们一起努力吧！

湖南师范大学美术学院水彩画教研室主任、教授 李水成

2009年6月

Contents 目录

导 言

第一单元 富有魅力的水彩静物画

004 | 第一节 如何欣赏一幅水彩静物画?

013 | 第二节 水彩画静物写生的基本工具、材料与技法

第二单元 由单色开始

018 | 第一节 形体的概括

020 | 第二节 层次的归纳

022 | 第三节 向色彩过渡

第三单元 写生对象的组合与构图

032 | 第一节 组合的原则

034 | 第二节 构图的技巧

第四单元 形与色的结合

056 | 第一节 先浅后深

061 | 第二节 先深后浅

065 | 第三节 从大色块画起

071 | 第四节 从主体画起

074 | 第五节 全面铺开

第五单元 质感的表现

- 082 | 第一节 什么是质感?
- 083 | 第二节 写生对象的质感
- 091 | 第三节 画面自身的质感

第六单元 趣味的探索与追求

- 094 | 第一节 空间的拓展
- 099 | 第二节 形式感
- 101 | 第三节 似与不似之间
- 102 | 第四节 虚实相生
- 104 | 第五节 繁简有道

参考文献

后记

导言

依照一般的教学规律，水彩画静物写生——往往是初习水彩画者遇到的第一个课题，由此开始，我们将逐步进入到一个瑰丽多彩、水色缤纷的艺术天地。

本书共分六个单元。

第一单元——富有魅力的水彩静物画。希望与大家交流的是：当面对一幅水彩静物画作品时，我们可以有的审美态度和可能的欣赏之道以及水彩画静物写生的基本工具、材料与技法。

第二单元——由单色开始。“绘事后素”，当我们刚刚接触到“水彩画静物写生”——这样一个极富挑战性的课题时，选择由单色开始，然后向色彩过渡，应该是一个恰当和明智的决定。

第三单元——写生对象的组合与构图。在水彩画静物写生阶段，围绕“构图”问题所展开的种种考察与尝试，将为其后的进展奠定一个坚实的基础。

第四单元——形与色的结合。水彩画静物写生过程中，有关作画步骤与程序的研究很有必要，在经历了一个个具体的、“形色结合”的水彩画静物写生实践后，相信我们会愈加“胸有成竹”。

第五单元——质感的表现。什么是质感？为何要表现质感？又怎样表现质感？诸如此类的疑问与研究，既可以是一个承袭着“艺术模仿自然”理想的古老命题，亦可以是一项涉及近当代艺术趣味与潮流演进的独特尝试。

第六单元——趣味的探索与追求。水彩画静物写生实践中的诸多惊奇与不断发现，时时激励着我们去努力寻找有关水彩画静物写生的种种趣味。“他山之石，可以攻玉”，借鉴与创新，永远是支持我们取得进步的动力和源泉。

作为一名教师，在教学过程中我们深深体会到了“教学相长”四字的含义，“教”与“学”，始终是一个辩证的统一体。承蒙湖南美术出版社的美意以及诸位师长、朋友的帮助，能够有机会将我们平素的所“教”与所“学”不揣浅陋地在大家面前呈现出来（其中第一、二、三、四单元由冯晓阳著，第五、六单元由唐志著），自是深感荣幸！倘若您还能从中有所收益的话，我们将更感欣慰与鼓舞！

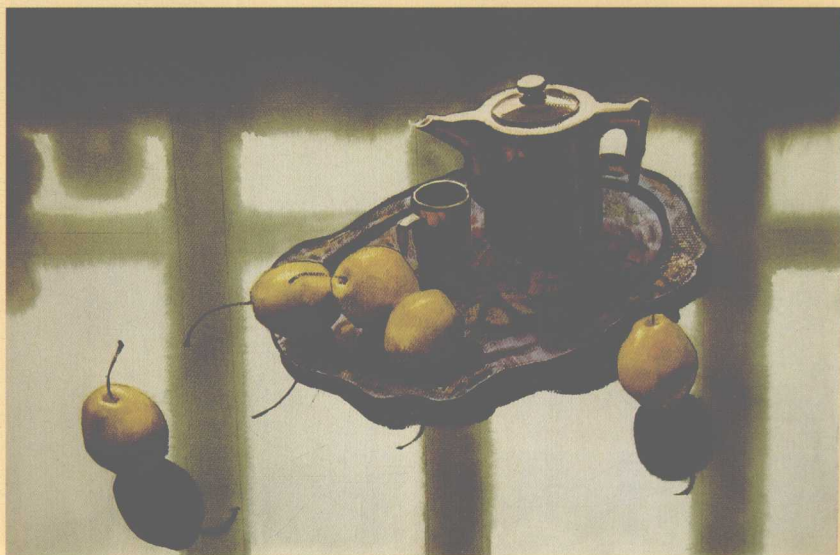
真诚地感谢本书的每一位读者，谢谢！

冯晓阳 唐志

2009年3月

第一单元 富有魅力的水彩静物画

希望与大家交流的是：当面对一幅水彩静物画作品时，我们可以有的审美态度和可能的欣赏之道以及水彩静物画写生的基本工具、材料与技法。



梨影 [朱辉]

第一节 如何欣赏一幅水彩静物画？

如何欣赏一幅水彩静物画？欣赏一幅水彩静物画的方法，其实可以有许许多多；喜爱一幅水彩静物画的理由，也往往会因人而异。而本书接下来所要谈到的有关如何欣赏一幅水彩静物画的具体内容，则是希望能够成为引导大家发现这绝妙宝藏的一句“芝麻开门”。

一、题材的意义与画面的设计

例如作品《清香》（图1），雪花纷飞的冬日，本是万物蛰伏休眠的时节，清冷幽静的窗前，一盆水仙花却在默默绽放，花儿挺拔的身姿，在桌面倒影的衬托下更显俊俏。暗香浮动间，又是否可以让我们真切感受到一份“淡泊明志、宁静致远”的情怀呢？

一幅水彩静物画的题材，常常不会如其表面那般简单，看似寻常选择的背后，却可能已被作者赋予了隽永深意。而为了更好地表现或者说传达出这样一份情意，在画面的设计上，作者也往往是殚思极虑。

还是作品《清香》，画中的“主角”——水仙花，被“突出地”布置在了画面的中央；水仙花后几条纵的、横的窗框，仿佛信手随意，其实却暗合了本书后文中还会要谈到的“黄金分割比例”，再配合以画面右下方桌面上的那只陶塑小鸡，让我们感觉整个画面是那么充满生气而不失稳重；此外，深色的窗框，亦是恰到好处地对比出了那一束花儿的素洁与优雅；整个画面的色彩，则是统一在一种精致、含蓄的蓝色与绿色氛围中。



图1 清香 [朱辉]

题材的意义与画面的设计，这是我们在欣赏一幅水彩静物画时，可以首先考察和关注的一个方面。

二、“再现”还是“表现”？

“再现”还是“表现”？早期的水彩静物画的作者们可能从未受到过这样一个问题的困扰，因为他们那时作画的唯一“信念”，应该就是如何能够技艺娴熟地运用水彩画工具与材料，并且尽可能真实可信、细致入微地“再现”他们眼前的对象。（图2、图3）



图2 一组水彩静物画作品 [阿尔伯特·丢勒Albrecht Dürer, 1471—1528]

至于水彩静物画中的“表现”因素，最早则是以“用笔”的方式，显露出了端倪。例如作品《葫芦》（图4-1），画中的一笔一画，或停顿、或跳跃、或圆润、或刚劲，纵情挥洒的“用笔”之间，就仿佛是在重温和表现作者当初作画时的激动与热情。

而倘若将作品《葫芦》经过处理，“变体”为我们现在眼前的这样一幅画面，则我们或许可以假设说，其中的“表现性”得到了一定程度的加强，“形”的模糊与“色”的提纯，似乎更容易表现和让我们忆起某个阳光灿烂的日子，穿行于林荫间的缤纷印象（图4-2）。

在渐渐远离了19世纪末、20世纪初那场发生于西方艺术世界的巨大变革与“狂热”后，今天的我们，应该可以以一种更为包容和平静的心态来

图4-1 葫芦 [约翰·辛格·萨金特 John Singer Sargent, 1856—1925]

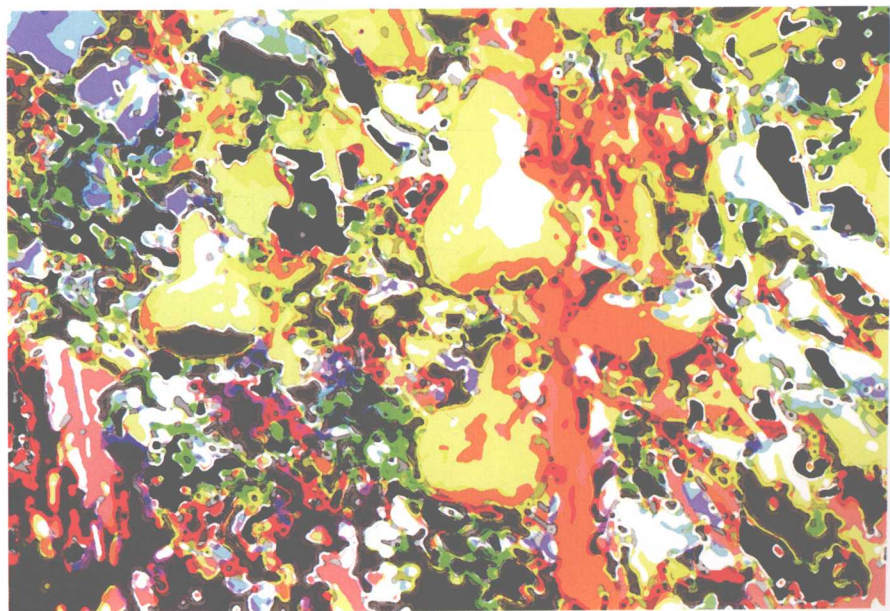


图4-2



图5 一个教师的工作台 [刘昌明]

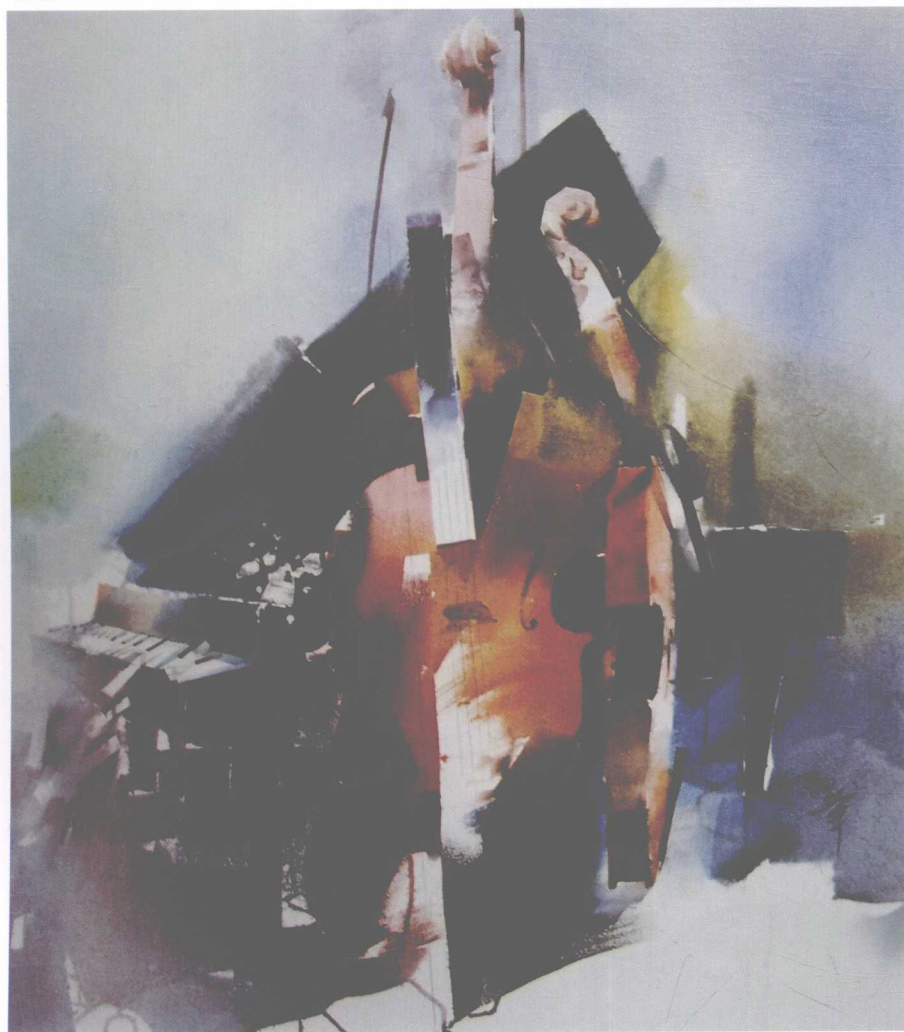


图6 音律 [梁钢]



图7-1 花瓶与花 [简·凡·胡桑]

欣赏一幅水彩静物画：如果它是“再现”的，我们希望它不要“平铺直叙”，而是能让我们有所回味，例如作品《一个教师的工作台》（图5）；如果它是“表现”的，则我们希望它不要“不知所云”，而是能让我们心有灵犀、感同身受，例如作品《音律》（图6）。

三、历史和文化背景

“我的方法的出发点是在于认定一件艺术品不是孤立的，在于找出艺术品所从属的，并且能解释艺术品的总体。”（丹纳：《艺术哲学》）

就像任何一件艺术品一样，一幅水彩静物画也绝不是孤立的，它总是产生于一定的历史与文化背景之中。

例如作品《花瓶与花》（图7-1），它给我们的第一感觉似乎并无特别

引人入胜之处，匆匆一瞥中，我们或许会知道这幅水彩静物画的作者：简·凡·胡桑[Jan Van Huysum]，荷兰画家，生于公元1682年，卒于公元1749年。

如果稍加留意，我们或许还会了解到：简·凡·胡桑，在他所生活的那个年代，原本是一位享誉全欧洲的、描绘花卉的大师，拥有众多的模仿者，使得他那有着明亮色彩与复杂构成的画面风格，竟成为鉴别18世纪荷兰花卉绘画作品的一个主要特征。

而如果更有耐心一点，我们或许还能见到简·凡·胡桑的另外一些作品。不同的作品，不同的作画媒介，却有着“似曾相识”的画面，让我们感到其中隐约蕴涵的一缕“批量制造”的商业气息，事实是：正是因为彼时、彼地来自于新兴富裕市民阶层的旺盛需求，在市场的推动下，“静物画”包括“花卉画”，才开始真正发展成为一个独立的画种，登上西方艺术世界的历史舞台。（图7-2、图7-3）

末了，如果仍然意犹未尽，我们还可以进一步懂得：在简·凡·胡桑以及与他同时代的荷兰静物画家们的作品中，往往隐喻着极为丰富的“劝世”意味——花开花落，譬如人生朝暮，那摇摇欲坠的鸟巢，则仿佛是在寓言着世事的无常。

又如作品《苍头燕巢与五月花》（图8）和作品《追忆中的蓝色》（图9），一幅代表着英国维多利亚时代希望“回到拉斐尔之前”的“艺术忠于自然”理想，极力“写实”；一幅则是颇受中国传统绘画中不求“形似”但求“神似”经典的启发，从容“写意”。东西方之间不同文化背景的天然区别，在这样两幅水彩静物画的风格对比中，得以充分呈现。

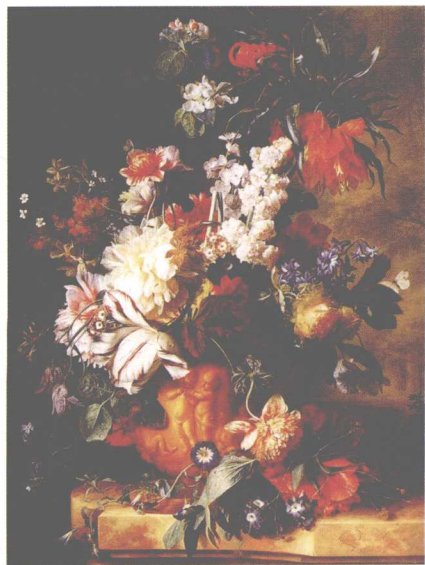


图7-2 瓮中花束（油画）[简·凡·胡桑]



图7-3 有花的静物（油画）[简·凡·胡桑]

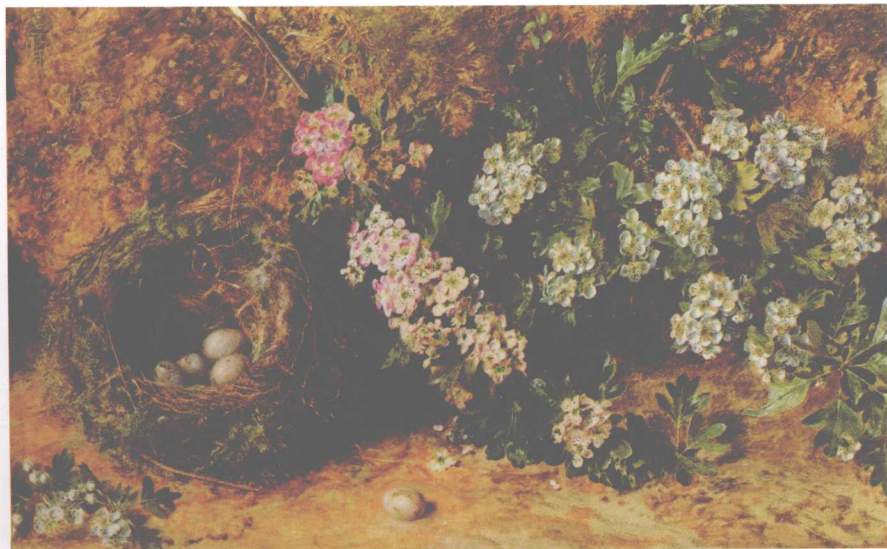


图8 苍头燕巢与五月花 [威廉姆·亨利·亨特 William Henry Hunt, 1790—1864]