

水彩画研究

张佑民 著

RESEARCH ON
WATERCOLOR PAINTINGS

文化艺术出版社

J225
29

水彩画研究

张佑民 著

文化艺术出版社

责任编辑：冯京丽
封面设计：张建清
版式设计：深圳市立轩佳艺电脑设计有限公司

水彩画研究

张佑民 著

出版发行 文化艺术出版社

(北京前海西街17号)

经 销 新华书店北京发行所

开 本 210 x 285mm

印 张 5

字 数 70,000 图 232例

印 数 3,000册

版 次 1997年9月第1版

印 刷 深圳市佳信达印务有限公司

书 号 ISBN 7-5039-1661-3/J·511

定 价 58.00元

序

水彩画是一个历史悠久的古老画种,且不说它在英国曾取得的辉煌成就,单就中国而言,它也有很体面的历史。然而,历史毕竟是历史,现状却不容乐观,不仅在水彩画创作上孜孜以求的艺术家稀少,而且,有关它的研究几乎成了空谷足音。

所幸的是,我们今天有张佑民先生的《水彩画研究》一书。这本书再度引起了我们对水彩画艺术深入研究和发展的关注。张先生在水彩画美术教育领域辛勤耕耘了几十年,在创作和教学之余,潜心于水彩画历史和理论的研究。当许多艺术家热衷于在各种“热点”和市场上表现自己的时候,张先生却甘于寂寞,以殉道式的精神,在水彩画的研究上探赜索隐,曲察旁征,以致于有今天的丰硕成果。

具体地说,这本书有三个主要价值。

首先,是它的文化价值。本书对水彩画的渊源作了宏观的把握,尤其对英国水彩画的概况,前苏联、美国的水彩画概况,以及中国的水彩画概况的分析更是言之凿凿,令人信服。更可贵的是,张先生还以高屋建瓴的视野,对中西水彩画艺术的特点作了比较,擘肌析理,目光如炬,言前人未所言,填补了这方面研究的一个空白。

其次,是它的创作价值。本书对最为著名的英国水彩画名家的画法特点进行了概括和总结,并在水彩画创作谈一章中探讨了水彩画的典型表现形式、艺术个性、形式构建及建筑画等问题。我认为上述两点对水彩画的创作具有一定的指导性意义。比如,如何在创作中借鉴英国水彩画名家的优点,如何发挥自己的艺术个性等,本书都作了深入的研究。

第三,是它的审美价值。本书虽为一本研究性专著,但同时具有独特的审美价值。在对水彩画历史、技法、现状的总结和著名作品的赏析中,张先生以他的独特的编排为我们展现了水彩艺术的审美历程。如果说每一幅画在文字串起的历史中均呈现出不同时期人类的审美心态的话,那么,整本书则使我们看到了人类在水彩画艺术上所表现出的多姿多彩的审美能力及价值。

张先生是一位在水彩画、版画等领域均取得很大成就的艺术家,在理论上极有造诣,更是一位培养了很多艺术人材的美术教育家。关于本书,我不能谈太多,还是把阅读的乐趣留给广大读者吧。

言不及义,是谓之序。

张 晓 凌 博 士

1997.8于中国艺术研究院

前言

水彩画研究越深入就越发使我感到它是一门博大精深的艺术,不是短期内用文字能说得清楚的课题,这除水彩画本身外,涉及东西方传统绘画和现当代绘画,还涉及美学、美术史和艺术发展史等。通过水彩画研究,改变了我对水彩画原有的概念,它绝非仅仅属于“水色淋漓、简洁和透明画法”的一种表现形式,其成因是复杂的,形式是多元的,艺术表现力很强,发展前途远大。

本书对国外写实水彩画介绍有所侧重,特别是对在西方水彩画中占有重要地位的水彩写生画和人物画更有所侧重;同时注意对不同的题材、画法和形式表现的介绍;对具体作品的构思、构图、色彩、写生步骤、形象刻画等介绍也各有偏重。本书始终立足于绘画艺术本身规律,在中西方水彩艺术总体上进行比较,这样做是想发现人家的长处,从中汲取营养,“拿来”为我们所用。

本书出版若能对我国水彩画事业的发展作出一点微薄的贡献,算是了结了我的一个心愿;但由于资料不足,本人水平所限,难免不出差错,请读者给予批评指正。

为了更清楚地阐明观点,把所说的问题落在实处,本书尽可能多选用一些图例及有关资料,因故未及知悉有关作者,见书后谨请与本书取得联系。

张佑伦

1997·8 于合肥

彩色图例:

I 一般图例

II 赏析作品图例 (*)

彩图1 《受伤的野牛》

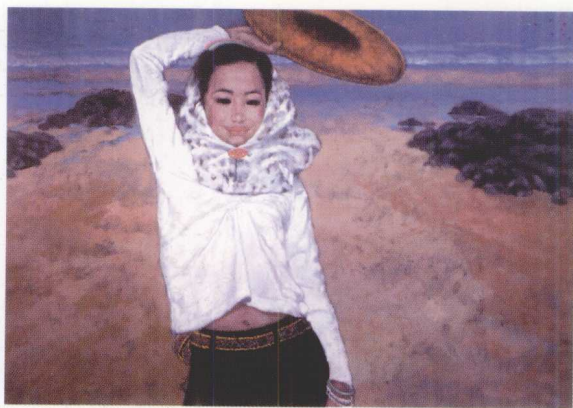
[西班牙] 阿塔米拉洞窟壁画 (旧石器时代)

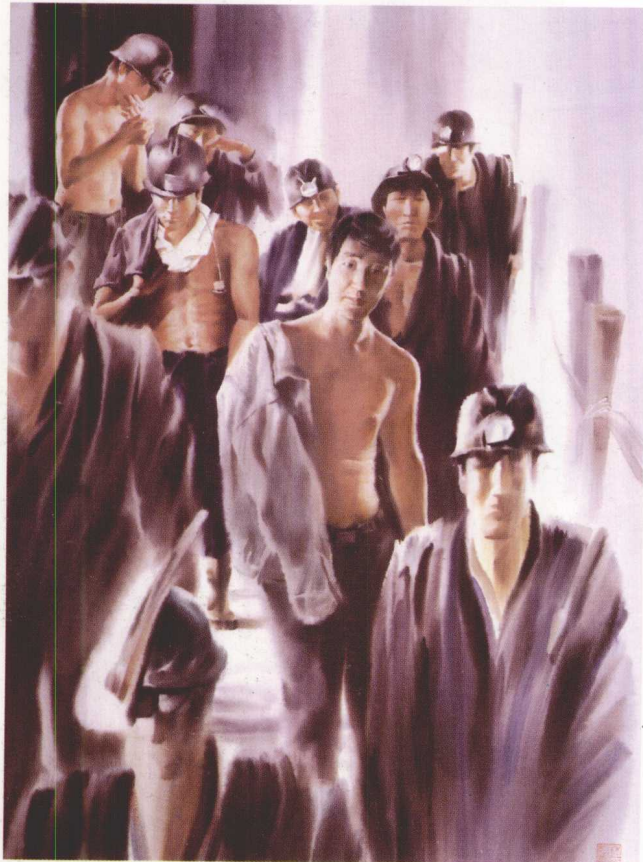
彩图2 《野草》 [德] 丢勒作

彩图3

彩图4

彩图7

彩图5

彩图6

中国水彩画作品

彩图3 自在 陈兴国作
(“’93中国水彩画大展”获大奖作品)

彩图4 兰色风 王洪作

彩图5 轻柔的风 王爱忠作

彩图6 泉 吴烈勇作

彩图7 走向光明 林绍灵作

(彩图4、5、6、7为“第三届全国水彩画、粉画展览”获金奖作品)

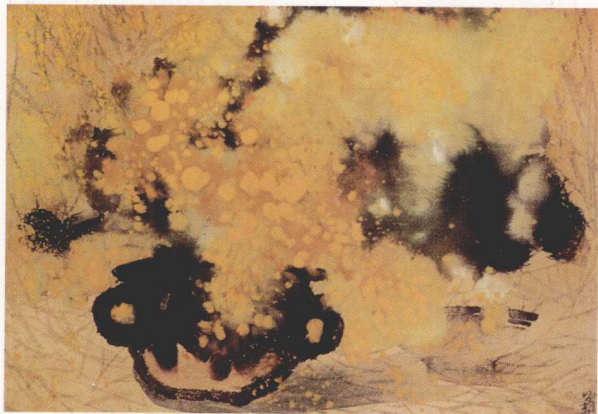
水彩画彩图8和油画彩图9的形式表现特征比较起来非常近似。在西方各种画法的水彩画作品中,类似油画的形式表现特征还很多,绝非仅仅这一例。

彩图8

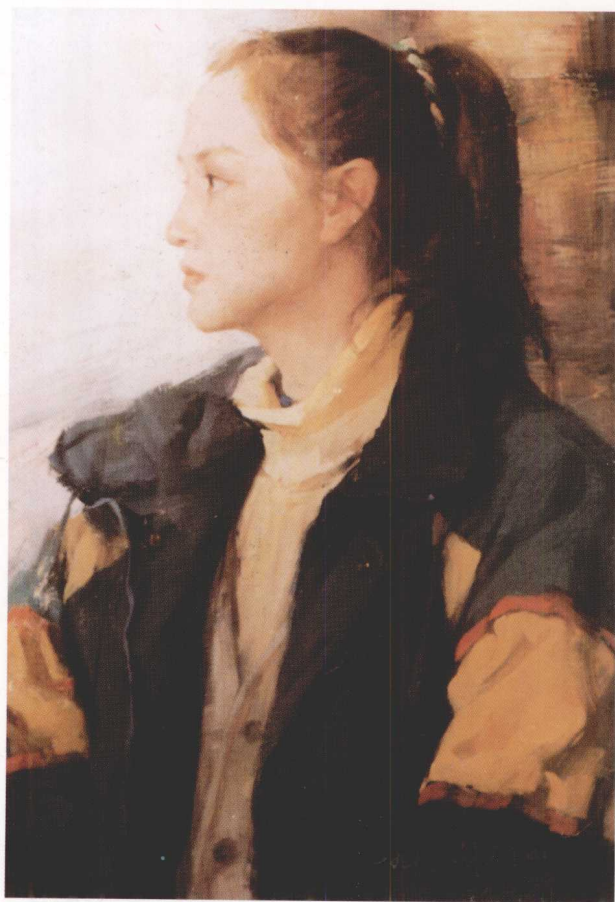
彩图9

彩图10

彩图11

彩图12

彩图8《站立的裸女》(粉笔覆盖水彩) [美] 凯利作

彩图9《人体》(油画) [美] 理查·司契米德作

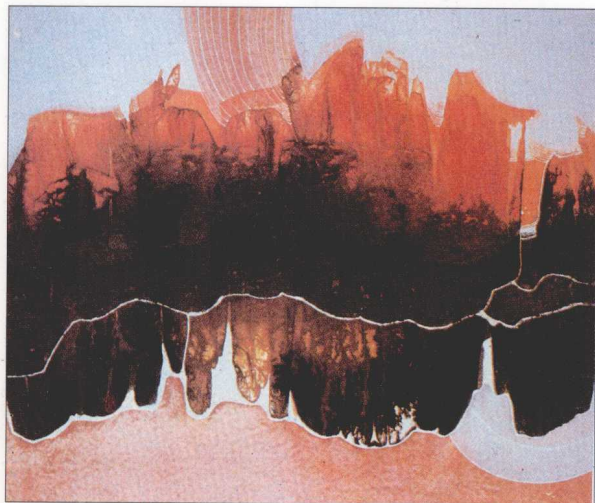
彩图10《菜花季节》(水彩) 陈菊菊作

彩图11《静物》(水粉, 局部) 黄亚奇作

彩图12《女青年》(水粉) 宫立龙作

彩图13

彩图17

彩图15

彩图13 《古代海船》（丙烯画）

〔美〕约翰·马克斯韦尔作

彩图14 《晚秋的节奏》（酪蛋白画）

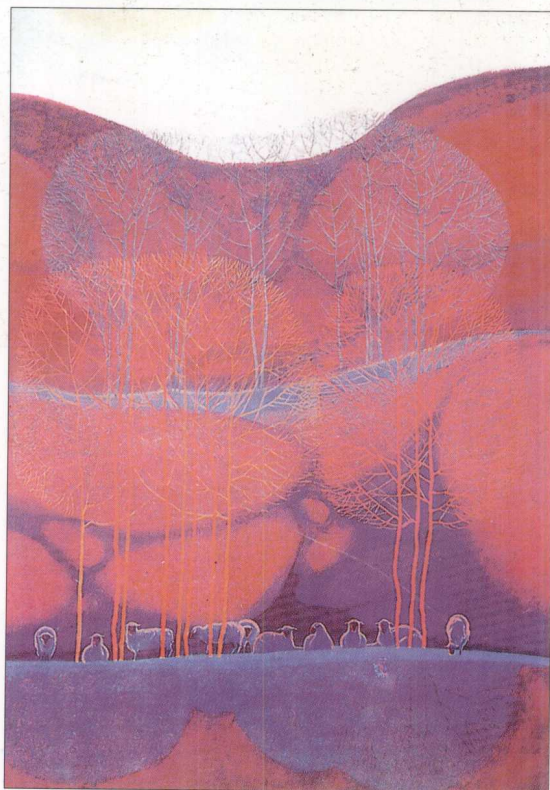
〔美〕斯蒂芬·奎勒作

彩图15 《雪地冰溪》（水彩）

〔美〕克劳特·克隆尼作

彩图16

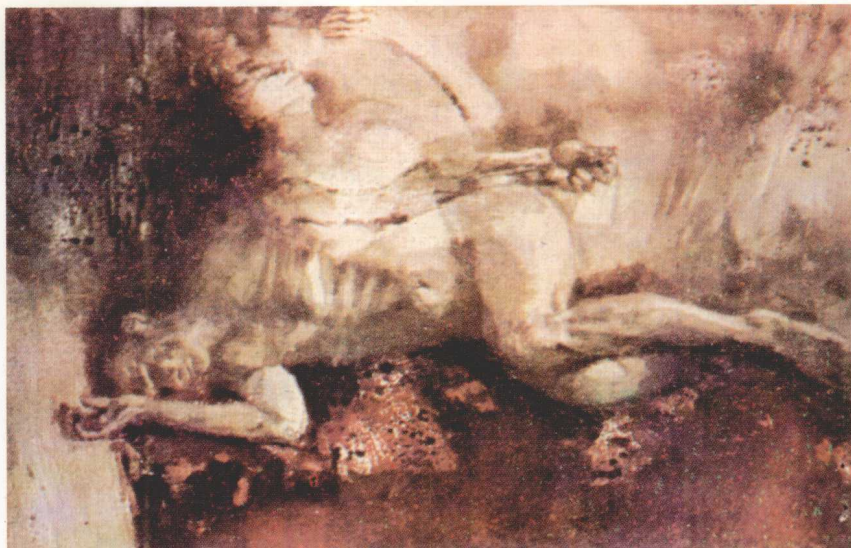
彩图14

彩图16 《人像》（水彩）

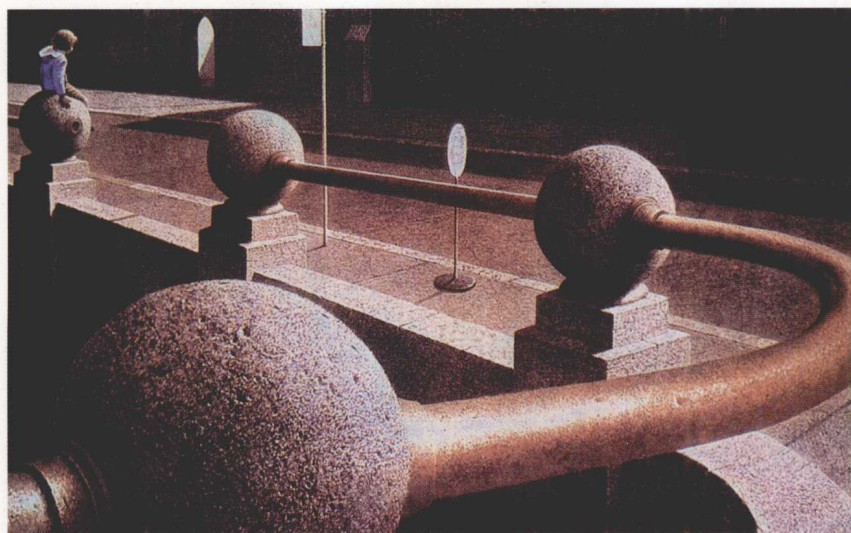
〔美〕查里斯·雷德作

彩图17 《长夜之后》（水彩）

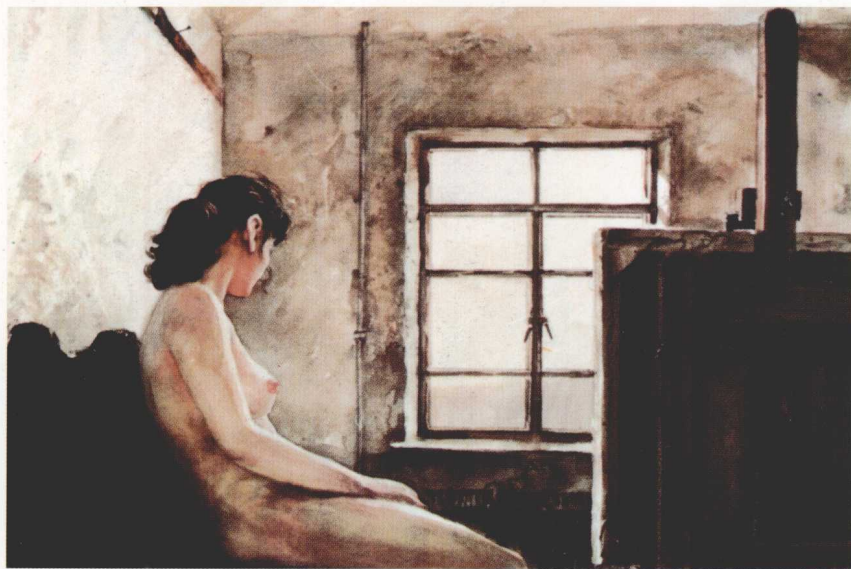
〔美〕玛恩费德作

彩图 20

彩图 24

彩图 23

彩图 18

彩图 19

彩图 18 《纳特》(丙烯)

[美] 克洛斯作

彩图 19 《自画像》

(指印画)

[美] 克洛斯作

彩图 20 《夏娃的诞生》

(酪蛋白、水彩)

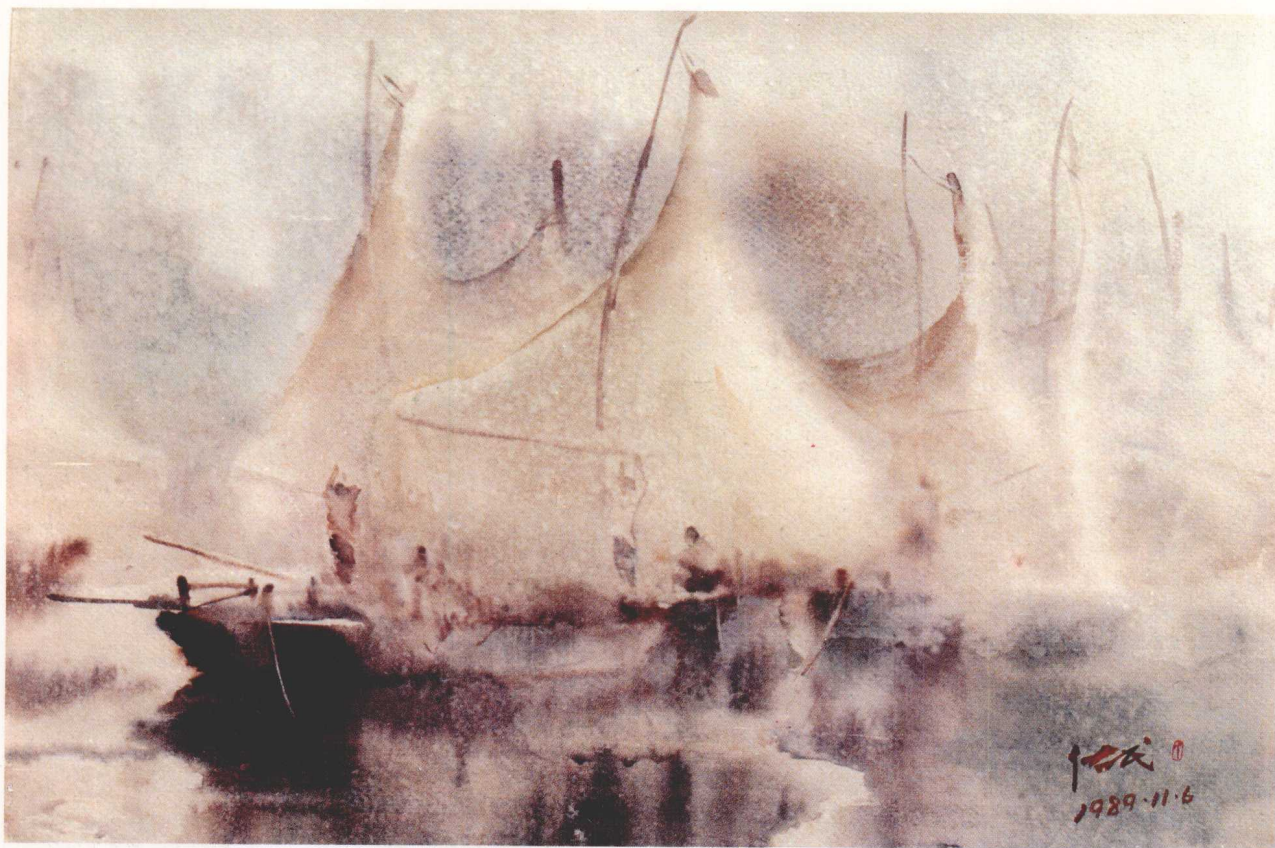
[美] 阿列克·罗斯作

彩图 23 《画室》(水彩)

[中国] 白崇录作

彩图 24 (标题不清)(蛋彩)

维克内作

彩图22 《晨曲》 (水彩) 1989 张佑民作

彩图25 《山雨欲来》 (水粉·记忆画) 张佑民作

彩图21 《蔽荫处》（水彩）

[英] 彼得·德·温特作

彩图26 《夕阳》（水粉）

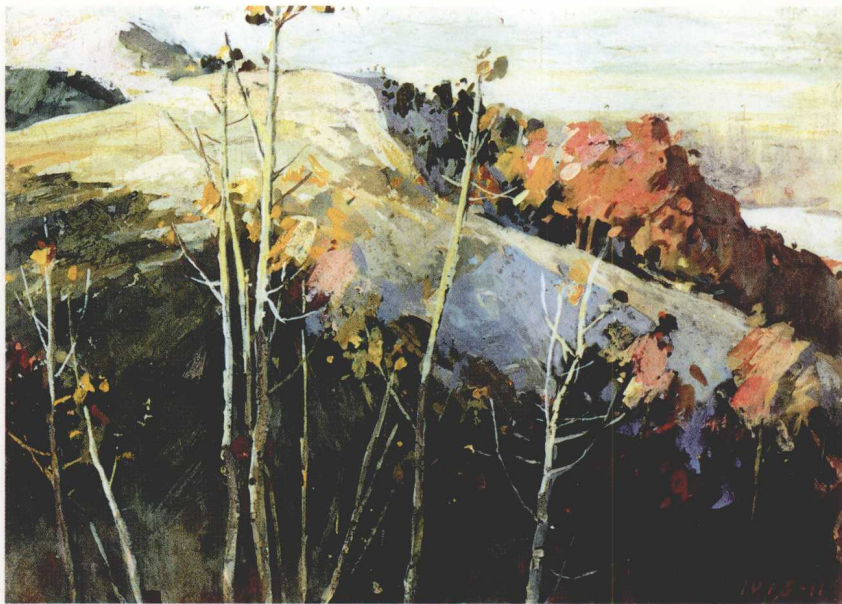
张佑民作

彩图27 《秋》（水彩，习作）

张佑民作

彩图28 《崖下》（水彩）

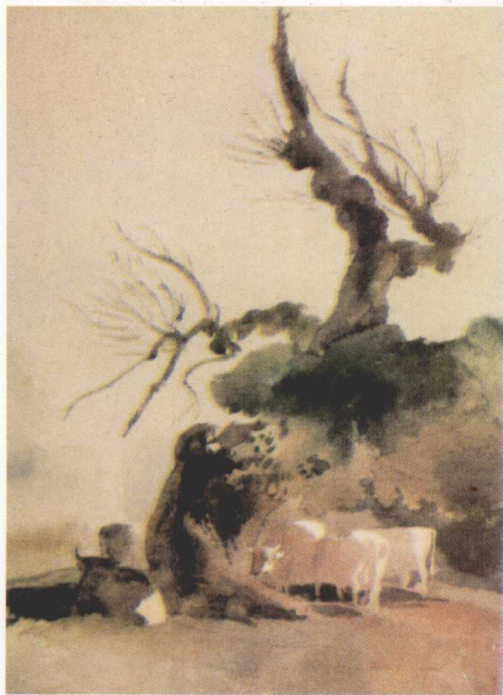
[英] 波宁顿作

彩图 26

彩图 27

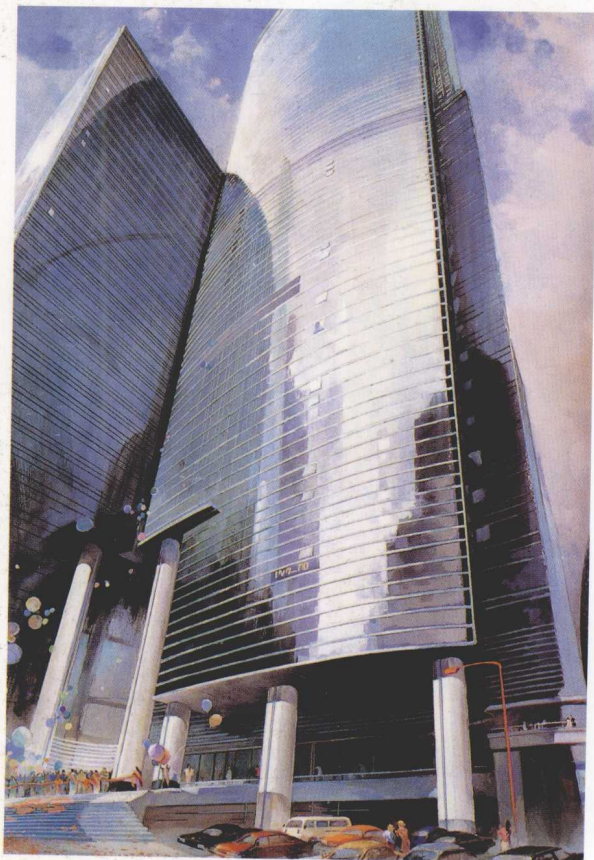
彩图 21

彩图 28

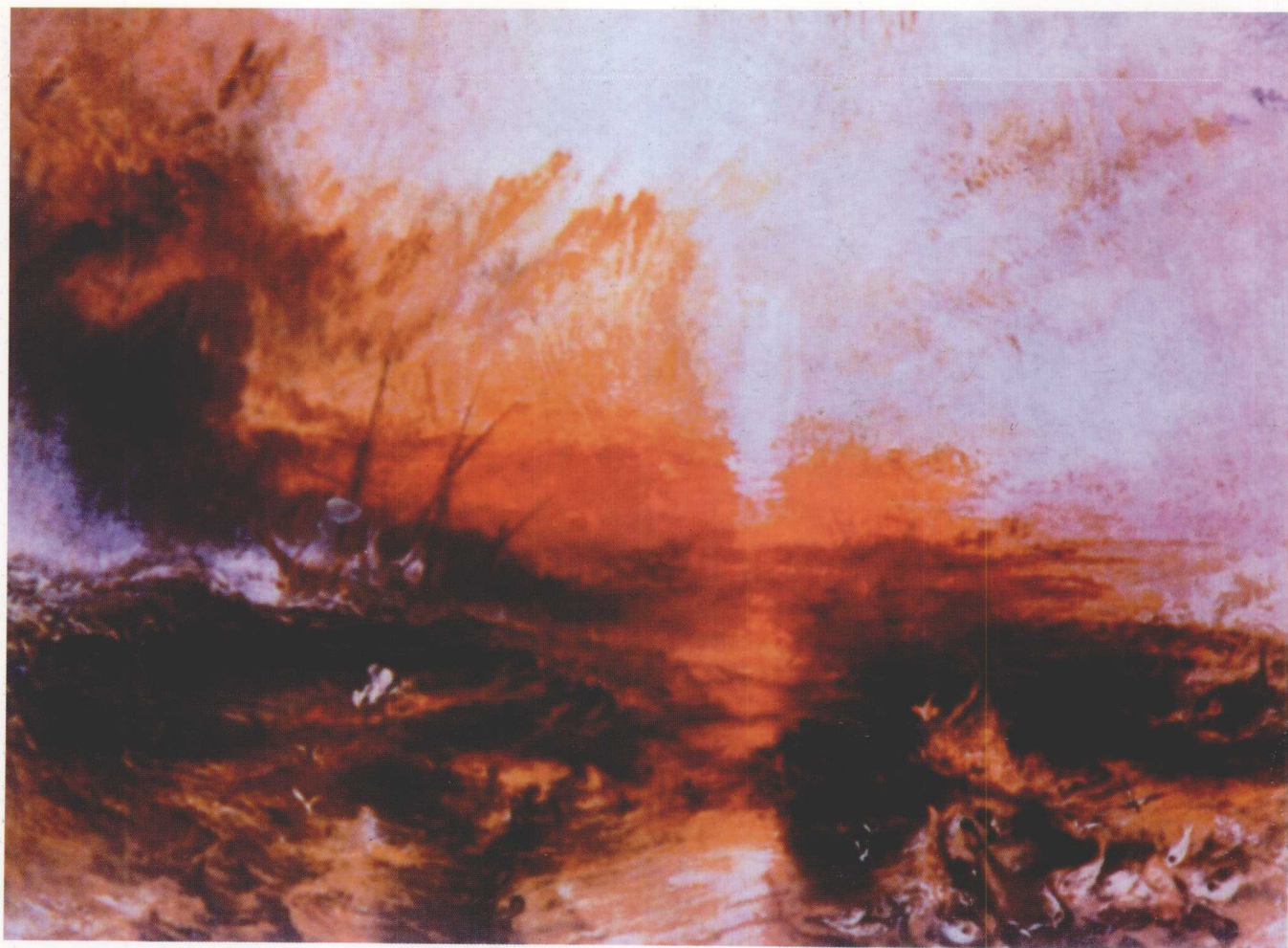
彩图29 《早潮》（水彩）张佑民作

彩图31 《剪彩》（水粉）张佑民作

彩图30 《故宫一景》（水粉）华宜玉作

彩图1* 《贩奴船》(水彩)

彩图2* 《火山爆发》(水彩)

图(166) 《暴风雪中的汽船》(水彩?)

彩图1* 《贩奴船》(水彩)与黑白

图160《暴风雪中的汽船》(水彩?)属

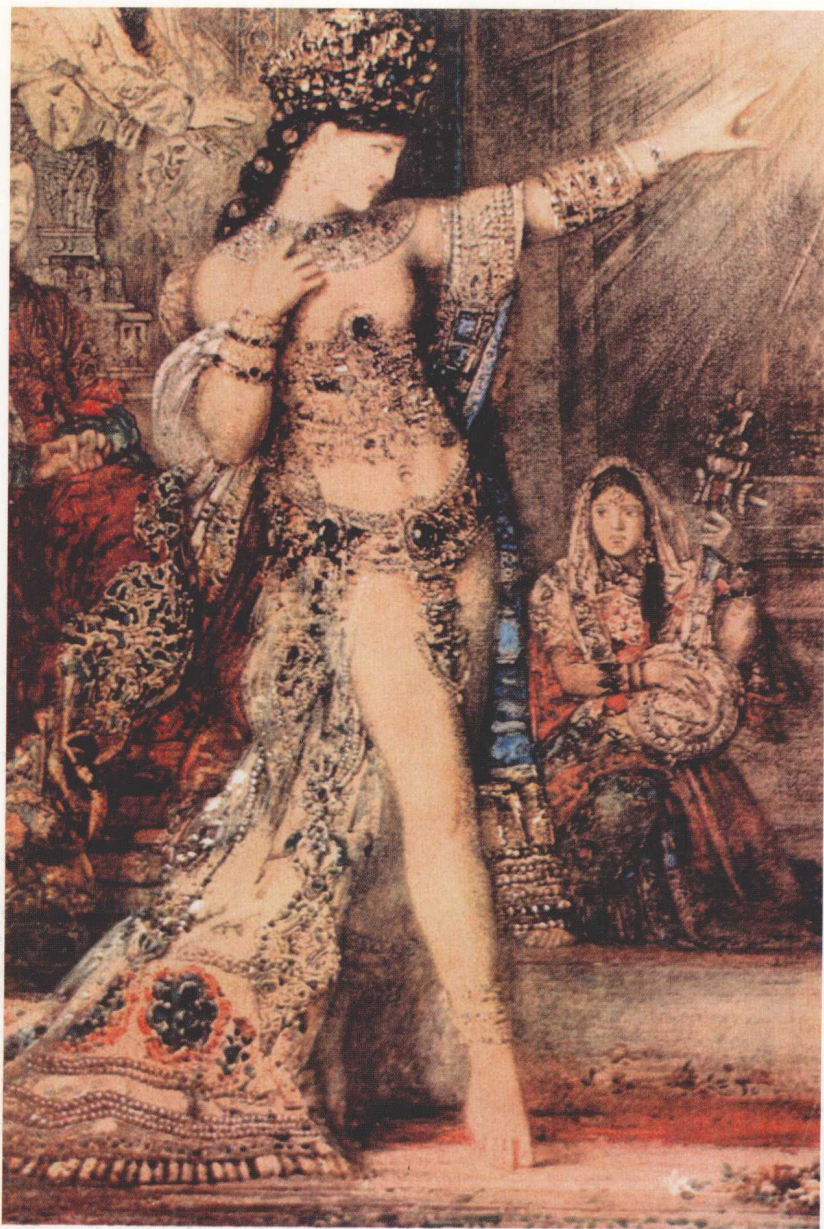
同一题材的风景画,有许多相似之处。

图(166)

彩图2*

彩图 3*

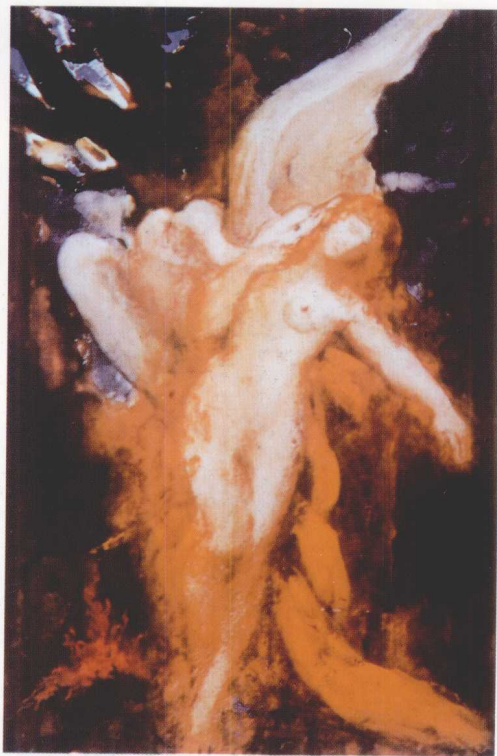
彩图3* 《幽灵出现》（水彩，1876）

彩图4* 《梳妆》（树胶水彩，约1885—1890）

彩图5* 《丽达》（水粉）

彩图 4*

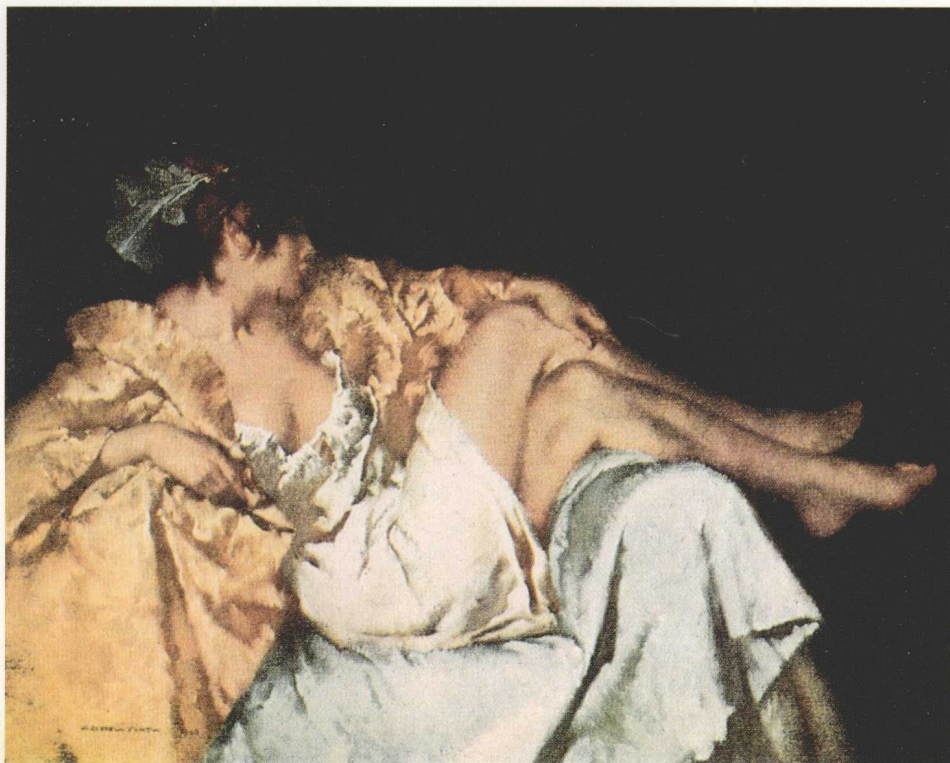
彩图 5*

彩图6* 《在丛林中》 (水彩)

彩图7* 《每天的粮食》 (水彩)

彩图 11*

彩图8* 《穿荷叶衣的舞女—
Almeira女郎》
(水彩)

彩图9* 《变化(一)》
(淡彩、粉笔混合,
人物动态习作)

彩图10* 《白衣女郎》
(水彩)

彩图11* 《裸脚女郎》
(不透明水彩)

彩图 8*

彩图 9*

彩图 10*