

水彩画教程

张洪亮 主编

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

水彩画教程

张洪亮 主 编
张志祥 邹继科 参 编

内 容 提 要

本书根据高等院校艺术类专业课程体系教学改革的需要编写而成。编写中注重实践性与写生性,注重艺术教学的灵活性与多样性,并强调了艺术创作的思想性与作品的审美品格。全书共分八章,以专题撰写为体例,深入浅出、循序渐进地介绍了水彩画的萌芽与发展、水彩静物写生、水彩风景写生、水彩人物写生、水彩人体写生、不透明水彩画、水彩画创作、作品赏析。书中图文并茂,选择了大量中外优秀水彩画家的名作及高校师生的作品加以点评,使学习者既可从中学到技术语言,又可提高审美鉴赏能力,同时也有助于拓展艺术观念。本书适用于高等院校美术及艺术设计专业师生,既可作为教材及教学参考用书,又适合艺术爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

水彩画教程/张洪亮主编. —北京:中国电力出版社, 2011.8
ISBN 978-7-5123-2090-1

I. ①水… II. ①张… III. ①水彩画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第182047号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑:王 倩

责任印制:蔺义舟 责任校对:李 亚

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2012年1月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·9.75印张·235千字

定价:49.80元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前言

本书是根据高等院校艺术类本科专业课程体系教学改革的需要,为高校美术学、建筑学与艺术设计等相关专业色彩基础课程而编写的专业教材。

水彩画在西方是一个历史悠久的画种,传入中国也有一百多年的历史。它是既被人们熟悉而喜闻乐见,又有点陌生而让人生畏的画种。在学术界,特别是初学者中产生这种忧虑主要是对水彩画的技术语言有片面的理解或误解所致,以至于望而却步。但是,像做其他事情一样,只要你有热情,又对水彩画有执著的追求,你就会不畏任何困难而勇于探索与实践,在不断学习与创作的过程中充分体验其中的乐趣并获得精神愉悦,游心于画。怎样才能学好水彩画?一方面,作为基础技法训练,最主要的学习手段是写生,特别是风景写生。充分利用所学的色彩基础知识与艺术技法表现大自然中的景物,无拘无束,在写生的过程中不断地探索与总结。另一方面,要加强水彩画的创作实践。水彩画创作是学生在几年的专业学习后的阶段性小结和汇报,是对作画者的专业基础能力和审美修养的综合检验。一幅好的创作作品应是艺术表现语言与思想内涵高度融合的统一体。学生只有在不断的艺术创作实践中才能探索出水彩画的艺术真谛并体会与享受到水彩画的艺术魅力。此外,学生们还要多向中外水彩画大师学习,多阅读大师的画论和作品,从他们的艺术中吸取精华,为我所用,并努力提高自身的审美修养与鉴赏分析能力。这样,只要对学习水彩画充满着热情并不断地进行实践训练,不断地思考与开拓艺术视野,你的技艺一定会不断地提高。

基于以上思考,我们在编写本教程时着重注意以下几点:①注重实践性与写生性。图文并茂,理论与实践相结合;所选图片大多为中外优秀水彩画家的写生佳作或代表作,学习者既可从中学到技术语言,又可提高审美鉴赏力。②注重艺术教学的灵活性与多样性。因人而异,因材施教,鼓励学生学习的积极性与艺术创造的主动性;尊重传统,鼓励创新,提倡多元化的审美观。故所选作品在学习传统水彩画的基础上,有意选择一些不同风格形式的水彩画家作品,以拓展学生的艺术观念。③调强艺术创作的思想性与作品的审美品格。好的艺术作品是艺术语言与思想内涵的完美结合,作品的审美品格和技能训练同等重要,审美意识与格调的高低是影响学生能否成为一名优秀画家的重要前提条件。

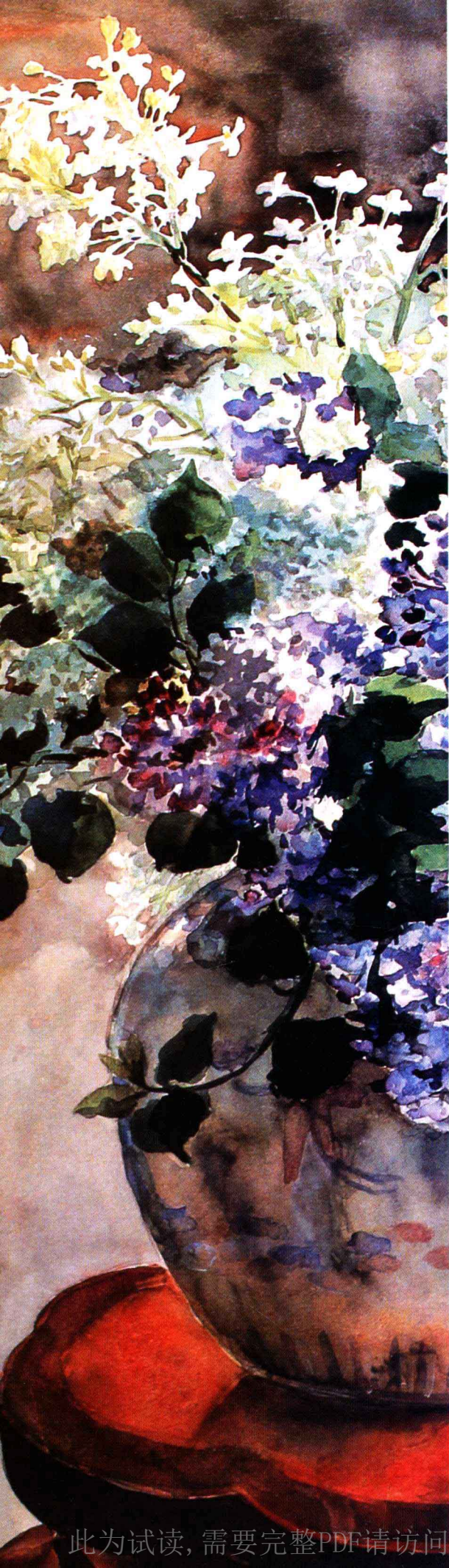
读者在使用本教材时一定要加强艺术实践,多画多总结。外师造化,中得心源,只有在艺术实践中才能解决学习中遇到的问题。

本教材在编写过程中得到了很多同行和朋友的帮助与支持,还提供了许多优秀作品图片,特别是中国电力出版社王倩编辑给予了热情的帮助与指导,在此一并表示衷心的感谢。

张洪亮

于广东工业大学艺术学院

2011年7月

目 录

前 言

1 第一章 水彩画的萌芽与发展

- 1 第一节 水彩画萌芽
- 3 第二节 19、20世纪西方水彩画的发展与繁荣
- 5 第三节 水彩画在中国的发展

11 第二章 水彩静物写生

- 11 第一节 水彩静物写生概述
- 12 第二节 水彩画的基本技法
- 15 第三节 水彩静物写生步骤

31 第三章 水彩风景写生

- 31 第一节 水彩风景画概述
- 38 第二节 常见景物的表现方法
- 49 第三节 水彩风景写生步骤

67 第四章 水彩人物写生

- 67 第一节 水彩人物造型与表现
- 69 第二节 水彩人物头像写生步骤
- 75 第三节 水彩半身人物
- 78 第四节 水彩全身人像

80 第五章 水彩人体写生

- 80 第一节 水彩人体写生概述
- 84 第二节 水彩人体写生的表现方法
- 88 第三节 水彩人体写生步骤

94 第六章 不透明水彩画

- 94 第一节 不透明水彩画概述
- 96 第二节 不透明水彩画的表现方法
- 97 第三节 不透明水彩画写生步骤

109 第七章 水彩画创作

- 109 第一节 绘画创作的形式
- 112 第二节 生活与创作
- 114 第三节 技法与材料
- 117 第四节 构思与构图
- 119 第五节 水彩创作步骤

129 第八章 作品赏析

参考文献

第一章 水彩画的萌芽与发展

水彩画是人类劳动的产物，是从很早以前就已经开始出现的艺术形式之一。在还没有出现语言和文字以前，人们就用水类似彩画的形式来表现自己的生活、劳动和情感。水彩画的早期阶段，其表现手法非常简单，它只需用水调配可溶性颜料就可作画，古代人利用兽血、赤铁矿以及植物的花茎色液在山洞、木器、砾石、陶器器皿上进行的绘画，都可列入水彩画的范畴。西班牙旧石器时代的阿尔太米拉石窟壁画中的野牛、古埃及用芦笔画在草纸和墙壁上的画以及我国西南地区诸省的崖画，都可以说是人类社会早期的水彩画。水彩画是标志人类文化与文明的最早的艺术形式之一。

第一节 水彩画萌芽

水彩画真正发展成为独立画种，主要是通过英国水彩画家们的努力来实现的。18世纪到19世纪中期，英国水彩画取得的辉煌成就，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16世纪至18世纪后期的英国水彩画作品中，画家们虽已懂得在制作颜料时要加凝固剂，但这些物质调成的颜料在作画时容易变黄，所以当时很多画家常用一种颜色作画，或是黑色，或是偏淡的灰青、灰蓝色。他们先用钢笔（鹅翎笔）勾画出很精致的线条，再在底稿上敷以不同深浅的单色，颇似建筑渲染图，从而这一段时期几乎可称为单色画时期。

随着历史的演变，到18世纪时，英国逐步上升为欧洲的主要资本主义国家，工业、军事及科学技术的进步，促进了文化艺术的发展，英国水彩画在此形势下相应得以发展。“地形画”的问世，无形中把水彩画的色彩技巧向前推进了一步。代表画家有约翰·怀特、弗朗西斯等。有“水彩画之父”美称的保尔·桑德比和他的哥哥托马斯·桑德比都曾在伦敦军事制图部工作，先后担任军事观察机构和皇家地形景物的绘图员，在大量地形画的绘制中，运用各种水彩色进行尝试研究，并用色彩直接描绘景物，对大自然进行了深入的观察研究，特别是对天空、草地、树木、岩石和建筑物等的描绘，显示了水彩画已能表现阳光和空气的能力。当然，在此时期，还有不少从事地形画的画家，但在内容上仅有记录性的特点，与欣赏性的水彩画不能混为一谈，而保尔·桑德比使色彩和水彩画的表现技巧展示了新的趋势。18世纪后期，托马斯·吉尔丁等人的作品，在保尔·桑德比所取成果的基础上继续努力，力图改革并摆脱过去固有的画法，逐渐从传统的偏冷色彩打底，改为暖色或相关色打底，或改变打底色的方法，分别用各种色彩将各种景物直接画在纸上，可以说，吉尔丁是真正摆脱单色画的第一位画家，虽然他仅活了二十七岁，但从他开始，英国水彩画的色彩改革已初具面貌，吉尔丁对其后的水彩画家影响很大。吉尔丁去世后，理查德·波宁顿这位巨星的闪现，进一步奠定了英国水彩画的色彩基础，并使之趋向成熟。他少年时期，随家移居巴黎，后与法国的浪漫主义大师德拉

图1-1 《乡村风景》（德）丢勒

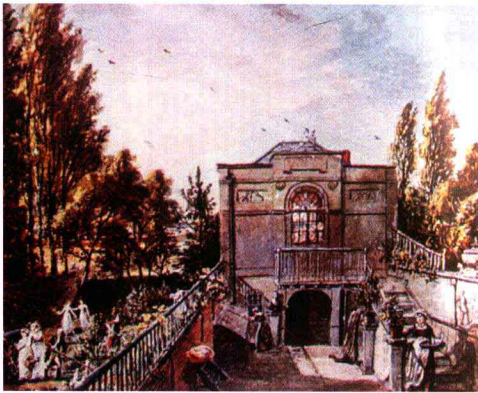

图1-2 《圣·乔治路的画室》（英）保尔·桑德比

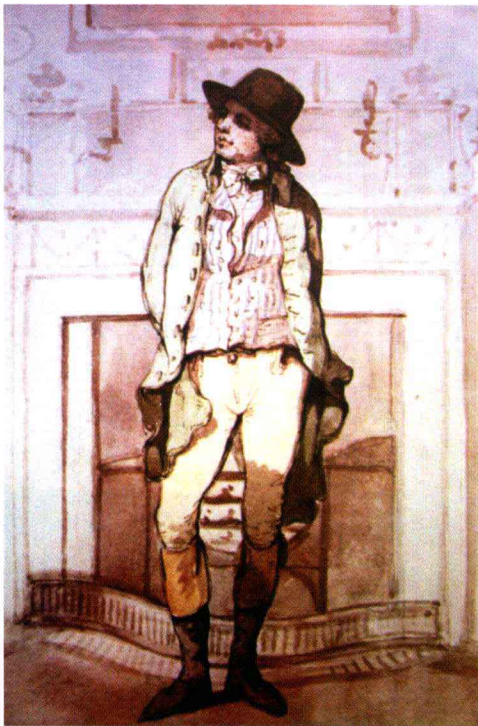

图1-3 《乔治亚旦》（英）托马斯·罗兰森

图1-4 《歇息在旅店外的旅客》（英）彼得·德·温

图1-5 《诺威奇的集市》（英）约翰·赛尔·科特曼

图1-6 《卡那封城堡》（英）威廉·透纳

图1-7 《椅子》（美）温斯洛·霍默

克洛瓦结为挚友，又创造了在罗浮宫学习研究的条件，使他的风景画在法国被认为是一次较大的革命，所以他的水彩画成了法国水彩画的启蒙者，并多次在法国得奖，而他1827年重返英国时，还不太为人所知。过度的勤奋，使他过早地结束了生命，病逝前才被世人所认可。他的作品《悬崖下》、《阿芒寺院》等的画法，已与一些现代的作品风格极为相似。威廉·透纳是西方美术史上举足轻重的画家，他既以油画著称，又是英国水彩画史上的巨匠。地形画和18世纪其他一些画家的作品成了他艺术的起点，他对色彩的大胆尝试，使他在水彩画领域取得了革新的效果。他十四岁进入皇家美术学院，二十七岁成为皇家美术院的院士，艺术道路比较顺畅，一生创作了大量水彩画和油画，并有很多以海景为题的作品，临终时他留下大量水彩画和油画，这些作品都捐给了国家美术馆，这也是他留给自己祖国最珍贵的礼物。与威廉·透纳齐名的约翰·康斯泰勃尔也是西方美术史上的巨匠，也以油画和水彩画著称，一生以故乡风光为创作题材，但他仅把水彩画作为记录和研究自然的素材，生前并没有以一个水彩画家的身份受到重视，直到本世纪，才为人们所公认。从总结和研究的视角而言，英国的水彩画在拥有波宁顿、透纳、康斯泰勃尔后，其色彩、技法和画风已日趋成熟，尤其在作品中就光对色彩所起的科学作用，个人画风的鲜明性，已明显显示了出来。

图1-8 《美洲虎写生》（英）约翰·弗雷德里克·刘易斯

第二节 19、20世纪西方水彩画的发展与繁荣

维多利亚时代（1837-1901）是一个相对稳定与繁荣的时期。水彩画家团体（如英国皇家水彩画家学会等）先后出现，并举办了一系列有组织的活动，扩大了水彩画的社会影响，喜欢水彩画的社会民众越来越多，人们对水彩画的欣赏能力及要求大大提高。此时期，水彩画题材方面逐步跳出“风景艺术表达者”的角度，社会事件、人物、故事和历史题材闯入了水彩艺术的表现领域。色彩方面，受19世纪60年代法国印象主义运动的影响，改变了色彩的观念。一些水彩画家以印象派的色光观念来作画，使这一时期英国水彩画的发展与现代艺术运动联系起来，出现了一批技巧优异的艺术家的作品，还有大量值得借鉴的水彩艺术作品。

水彩画在欧洲其他国家虽没有像英国那样发展且画家众多，但亦不乏杰出的画家。俄国的水彩画蓬勃发展于19世纪到20世纪初，画家有布留洛夫、菲多托夫、伊万诺夫、古恩、列宾、苏里科夫等，他们留下了许多水彩技法纯熟的作品。19世纪末在俄国成立了俄罗斯水彩画协会。苏联画家们继承前辈优秀遗产，丰富了水彩画艺术。1956年在莫斯科举办了首届全苏水彩画展。参加者有苏联著名大师格拉西莫夫、沃尔科夫、科纳舍维奇、杰伊涅卡、方维津、绍夫库年科。展览期间筹建了水彩画创作委员会。此后，他们不断在国外展览会上宣传水彩画创作，曾举办过一百三十余次水彩画展，使水彩更为普及，大批新的创作力量加入进来。20世纪六七十年代水彩画的创作特点是从自然描绘过渡到形象概括，从小型题材过渡到反映重要生活现象，从具象过渡到更深刻广义地理解周围世界的美，从表面写生过渡到艺术的完整性。水彩画不仅涵盖了风景画、静物、肖像画，而且有了复杂的构图创作。人们称第六届全苏水彩画展为“生活之窗”这一比喻，反映出水彩画家与生活的

图1-9 《街景》（美）温斯洛·霍默

图1-10 《远山》（俄）列宾

图1-11 《肖像》（俄）谢洛夫

图1-12 《船》（瑞典）安德斯·佐恩

图1-13 《窗》(美)安德鲁·怀斯

图1-14 《花架》(美)萨金特

图1-15 《拉马丁广场上的“黄房子”》(荷)凡高

密切联系。

19世纪末20世纪初,美国画家惠斯勒把印象主义带进了英国,美国画家温斯洛·霍默、侨居英国的美国人约翰·萨金特、瑞典的安德斯·左恩等都是当时水彩画坛的著名画家。法国画家塞尚的绘画表现手法则对后世影响极大。他认为自然不只是表面的,而有它的深度。他在水彩画留白,表现了白色本身技能上的感觉,他的画面笔触,高度概括又准确肯定,具有深刻的推理性,给予后世水彩画家许多启发。20世纪上半叶,俄国抽象表现主义画家康定斯基的第一幅水彩抽象画,纯粹抒发心灵意象。他以薄薄的奶黄色涂底,用轻灵笔触勾画出不规则的色彩与形状。画面上弯弯曲曲的线条,丰富多样的色彩,不停地跳动、碰撞,仿佛组成了一曲动人的交响曲,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。

现代水彩画在美国蓬勃发展,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,如大卫里勒·米勒得、安德鲁·怀斯、法兰克·韦伯、查理斯·雷德等。美国权威的水彩画组织——“美国水彩画会”(前身为纽约水彩画会)建于1866年,每年举行一次画会年展,推动着水彩画进一步繁荣和发展。

当然,和他们同期或先后出现的一大批水彩画家,都对水彩画的发展作出了巨大的贡献。

第三节 水彩画在中国的发展

中国水彩画的出现是在纸和毛笔发明之后，蔡伦造纸，蒙恬制笔，远比西欧早，水墨技巧到宋代已经相当成熟了。宋沈括在《梦溪笔谈》中说：“徐崇嗣乃效诸黄之格，更不用墨笔，直以彩色图之，谓之‘没骨图’。”这里说的实质上就是水彩画，但在表现方式与审美观念上与西方的水彩画不同，现在我们所称的水彩画是从西欧传到中国来的，已有百余年的历史。

明清时期，西学东渐，西方水彩画传入中国。清康熙年间，传教士郎世宁来华，并任清王朝的宫廷画师，他常使用水彩画工具作画。此后，有不少英国水彩画家来到中国。西洋水彩画的性能特点与中国传统画的艺术情趣有异曲同工之妙，因此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。鸦片战争后，天主教会在上海开办土山湾国画馆，系统地传授西洋绘画技法，引进水彩画，为我国培养了最早的西洋画人才和最早的水彩画家。清末名家任伯年所画册页，明显吸收了不少水彩画技法。李铁夫、李叔同等人是清末派遣出国学习水彩画早期卓有成就的大画家。徐泳清所著《水彩画风景写生法》，可谓我国最早的水彩画理论技法书籍。民国初，在蔡元培的倡导和扶植下，我国出现了一批依照西方美术教育的模式进行教学的美术学校，以写生的方法传授素描、水彩画、油画。1912年创办上海美术院（上海美专前身），刘海粟、潘思同等担任水彩画教学。1918年成立国立北京艺术专科学校（后改为北平艺专），担任水彩画教学的有灵法鼎、李毅士等。1928年国立中央大学艺术系成立，李叔同、徐悲鸿等从事西画教学。同年，在杭州成立国立艺术院（后更名为国立杭州艺术专科学校），林风眠、吴大羽在此任教……这些学校培养出了一大批杰出的水彩画家，如陈秋革、李剑晨、李有行、王肇民等，中国水彩画的发展出现了第一个高潮，水彩画家队伍不断扩大，作品风格日趋多样化，既有张眉孙的强调客观真实的《淤口帆影》，又有常玉的夸张、变形的《女人体》。

新中国成立后，在“百花齐放、百家争鸣”方针的指引下，水彩画蓬勃发展。1949年，中华全国美术工作者协会在北京成立，组织创作活动。1954年，中国美术家协会举办“全国水彩画、速写展览”。1956年举办的“全国第一届青年美术作品展览”展出水

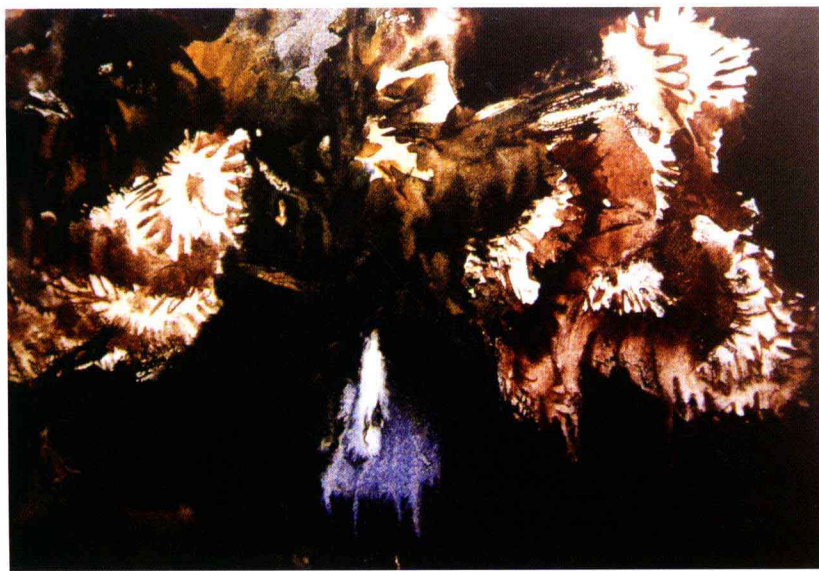

图1-16 《瓶菊》 李铁夫

图1-17 《玉渊潭之春》 古元

图1-18 《港之晨》 梁栋

图1-19 《山村风景》 林风眠

图1-20 《杜鹃花》 王肇民

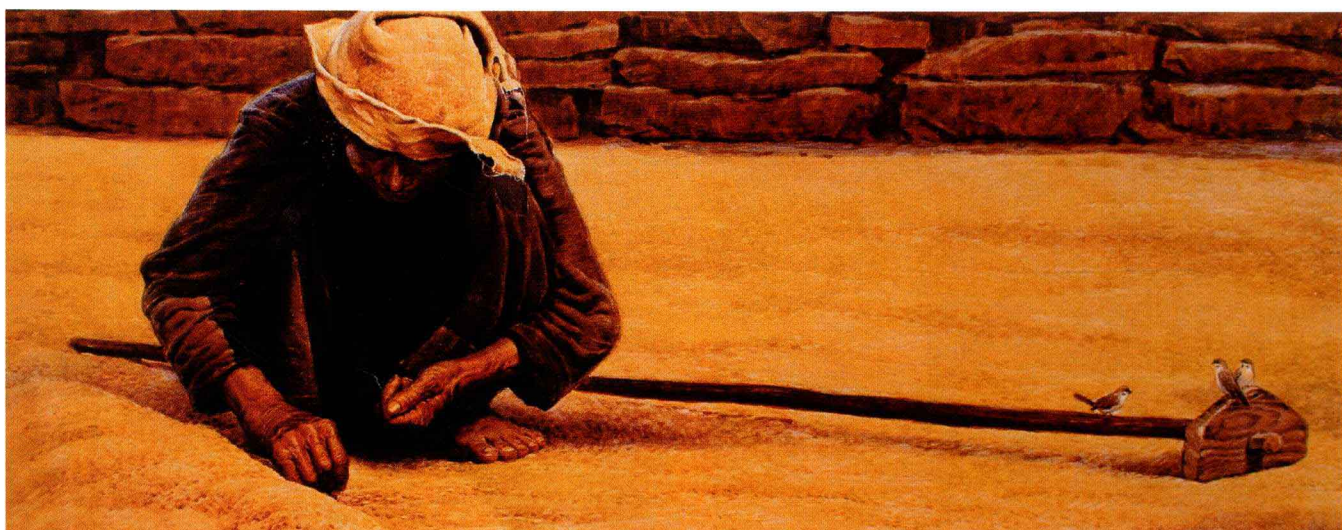

图1-21 《金色伴晚秋》 黄铁山

彩画一百多件。20世纪五六十年代，画家们深入生活，用水彩画来反映新中国的新面貌，写实风格得以确立，奠定了中国水彩画重写实的传统模式。李剑晨的《晨曦中的人民英雄纪念碑》、古元的《延河饮马》、萧淑芳的《丁香花》都是当时影响广泛的佳作。1963年“英国水彩画三百年作品展览”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、生活体念融合其中，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，全国各地纷纷成立各种画会，召开研讨会。1989年，杭州举办了首届全国水彩画展。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，鼓励青年画家树立探索和创新精神。1998年、2000年中国美术家协会先后举办了第四、第五届全国水彩、粉画展，涌现出一批有才华的水彩画家和一批优秀水彩作品。2006年，文化部和美术家协会在中国美术馆举办了“中国百年水彩画展”，展出了一百多年来中国水彩画的经典名作，轰动一时。20世纪八九十年代始，在当代中国画坛，一大批实力派水彩画家如胡钜湛、陈秀莪、黄铁山、陶世虎、白统绪、黄增炎、王绍波、叶献民、龙虎、张洪亮、陈海宁等人创作出一批新时期新风格的精品力作，他们勇于开拓创新，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，人物画、风景画、静物画，历史题材、都市题材，花鸟、鱼虫、走兽等多方面，都有突出的成就；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；审美观念的扩展，使绘画的表现方法、画法不断突破，中国水彩画逐步形成具有现代感的多样化的艺术样式。

图1-22 《拉萨菜市》 吴冠中

图1-23 《丁香花》 萧淑芳

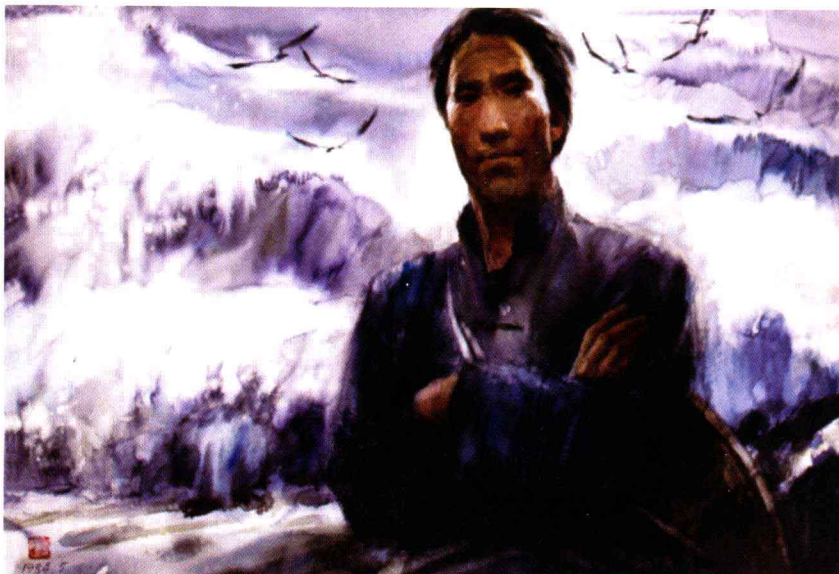

图1-24 《澎湃》 陈秀莪

图1-25 《生命》 陶世虎

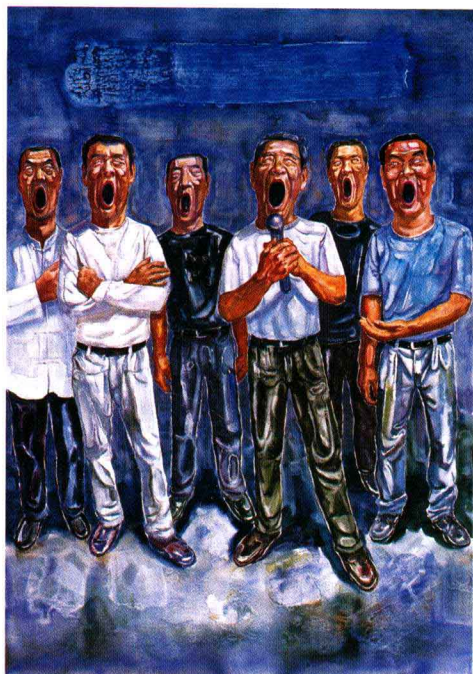

图1-26 《唱支山歌
给党听之十二》 龙虎

图1-27 《第一代可可》 胡钜湛

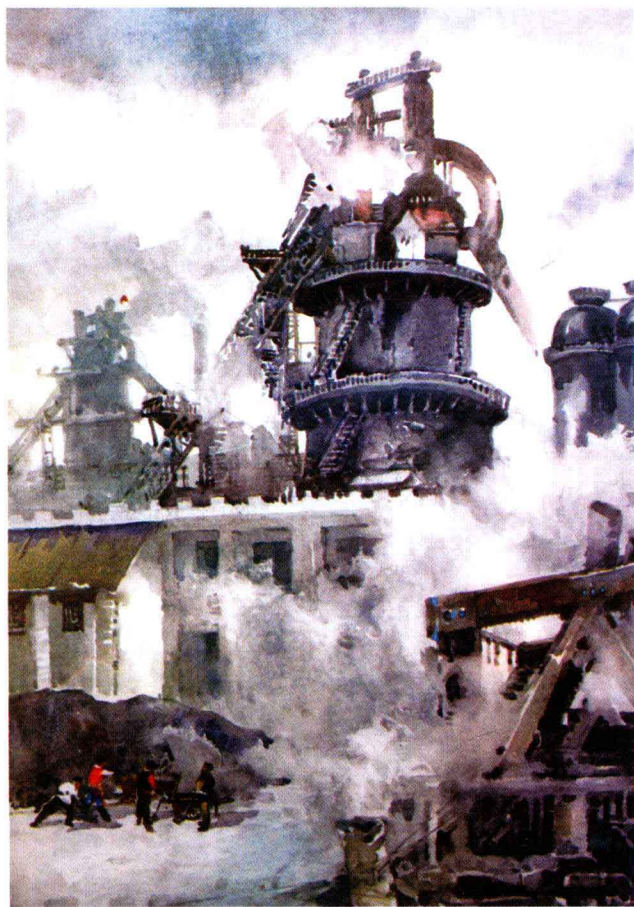

图1-28 《沸腾》 李剑晨

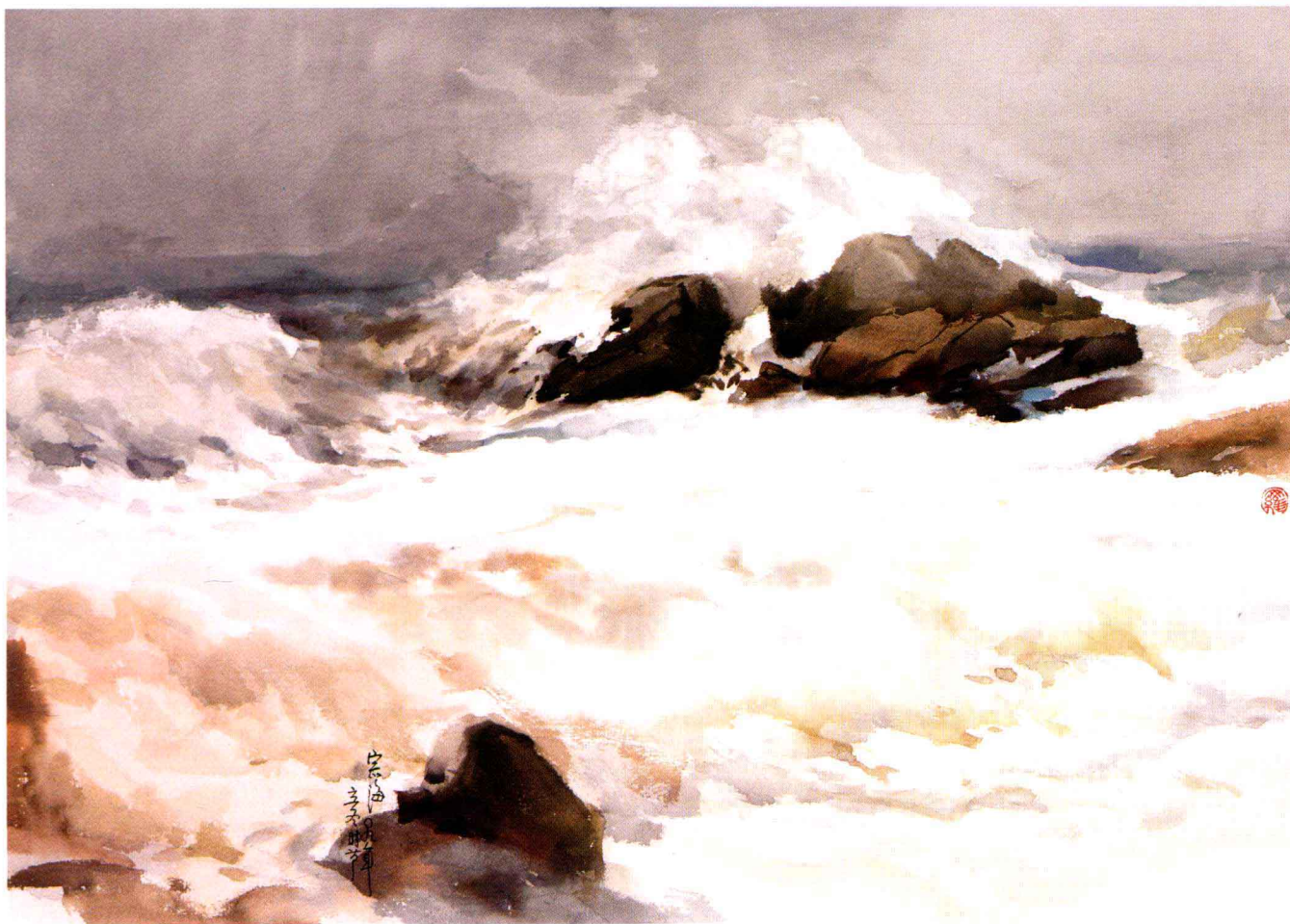

图1-29 《涛声阵阵》 罗宗海

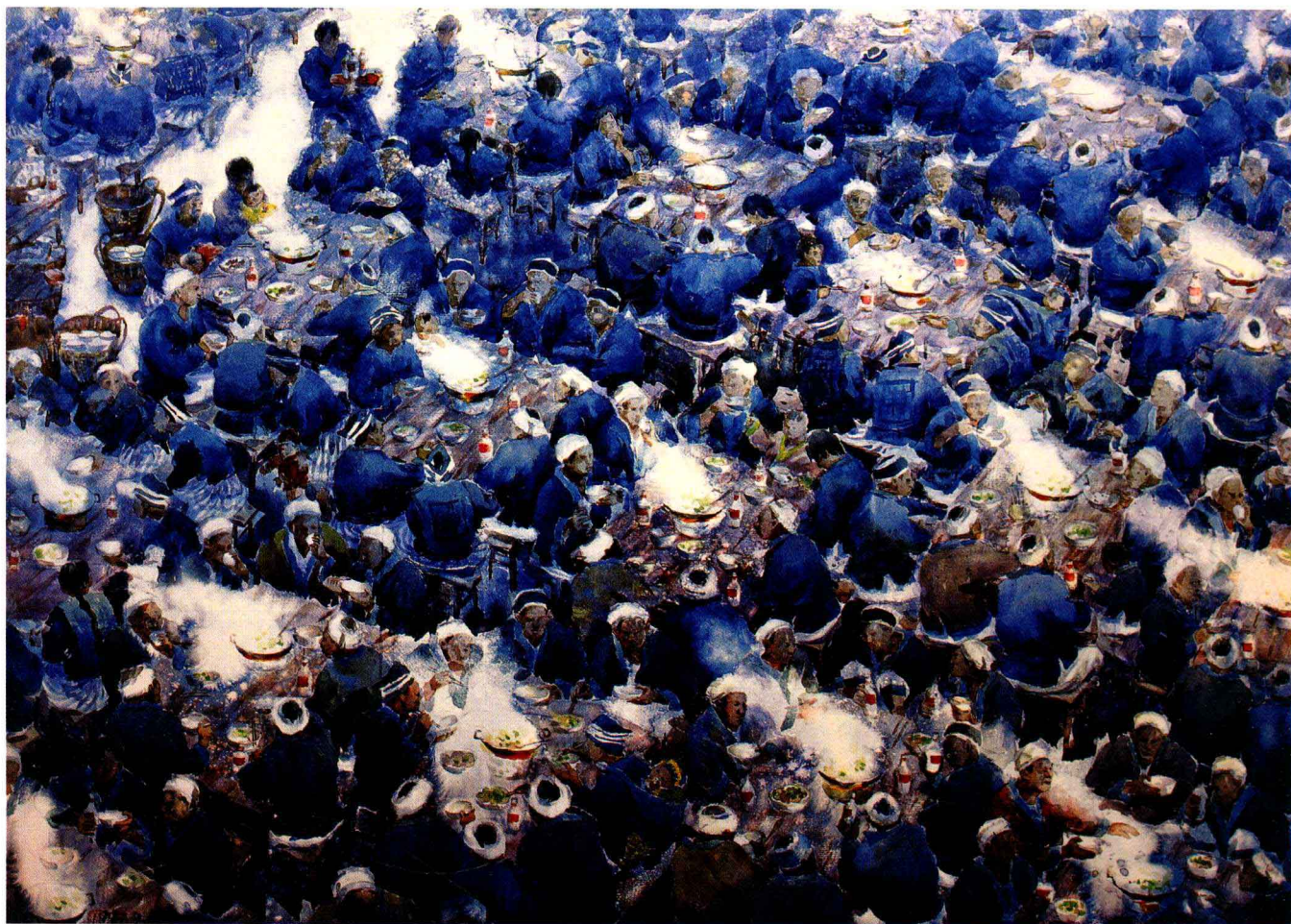

图1-30 《瑶寨喜酒》 张洪亮

第二章 水彩静物写生

第一节 水彩静物写生概述

学习水彩画应由浅入深，由简到繁，循序渐进。静物写生可以借物寄情，表达一定的主题思想，启发联想，陶冶人们的情操，给人一种美的享受。静物写生多在室内进行，因为室内光线变化较少，环境稳定，并可根据训练的目的自由选择不同质地、形状的物品组合搭配，组织构图，安排构成不同的色调，这些都有较大的主动性。通过静物写生学习，可熟悉水彩画性能，了解色彩基本知识，掌握水彩画表现物体、形象的语言。

图2-1 水彩画主要工具：竹竿水彩笔、白云笔、羊毛刷、排笔等

图2-2 《百合花系列一》 张洪亮

图2-3 《绽放》 张志祥

对静物内容的选择和搭配，画者有很大的自由，所选的静物应进行合理的配置组合。

1. 题材

纵观历史上静物画家们的选材，主要有以下几类：一类是表现人类的食物，如水果、面包、蔬菜等；另一类是观赏物，如花卉、花瓶、瓷器等；再一类是表现人类文化生活，如书、古董、历史文物等。

2. 合理性配置

对于这些描绘对象，在作画时不能任意组合，要找出这些事物之间的联系，并找出这种组合隐含的启示性、隐喻性或象征性。夏尔丹画《有面包的静物》，将面包、甜饼、中国花瓷

碗、苹果、葡萄酒瓶组成画面，更独特的是面包上插一枝桂花，使观画者既能得到视觉上的满足，也能通过视觉联想到味觉、嗅觉上的满足。葡萄跟梨、苹果、美酒之类的摆在一起是和谐的。

3. 构成因素

静物的构成因素以形象、总体结构、色彩、质感、空间和采光等因素为主，丹纳在《艺术哲学》中指出：艺术的目的是表现事物的本质，即表现事物的主要特征，那么我们选择的物体最好是各自的个性特征鲜明。鲜明来自对比，生活经验告诉我们，凡对比强烈的，知觉程度就高，因而不同质地的物体，不同大小的物体，也是我们在选择配置静物时要注意的。

第二节 水彩画的基本技法

水彩画的技法很多，概括起来说，即如何在浅色上加深（由浅到深的），如何在深色中画出浅色。其基本方法主要有两种：一为干画法，二为湿画法。

干画法和湿画法常常在同一画幅应用。作画时要根据对象的不同，画面立意的不同，灵活地运用多种方法。

（一）干画法（间接画法）

干画法是一种多层画法，也称重叠法、间接画法，它是由浅到深着色的方法，把颜色一层层加上去，待第一层颜色干后再加第二层的画法。其特点是：步骤稳定，便于控制水分。平涂、干后重叠、分割等多是在干底子上进行，都属于这一类画法。

1. 平涂

平涂在水彩画着色中比较简单而常见。为表现物象单纯和平展的效果，采用均匀的颜色来描绘。在作大面积平涂时，可以在色彩上逐渐变化。一般不侧重自然的写实描绘，而采取分

图2-4 《静物》 刘春霞