

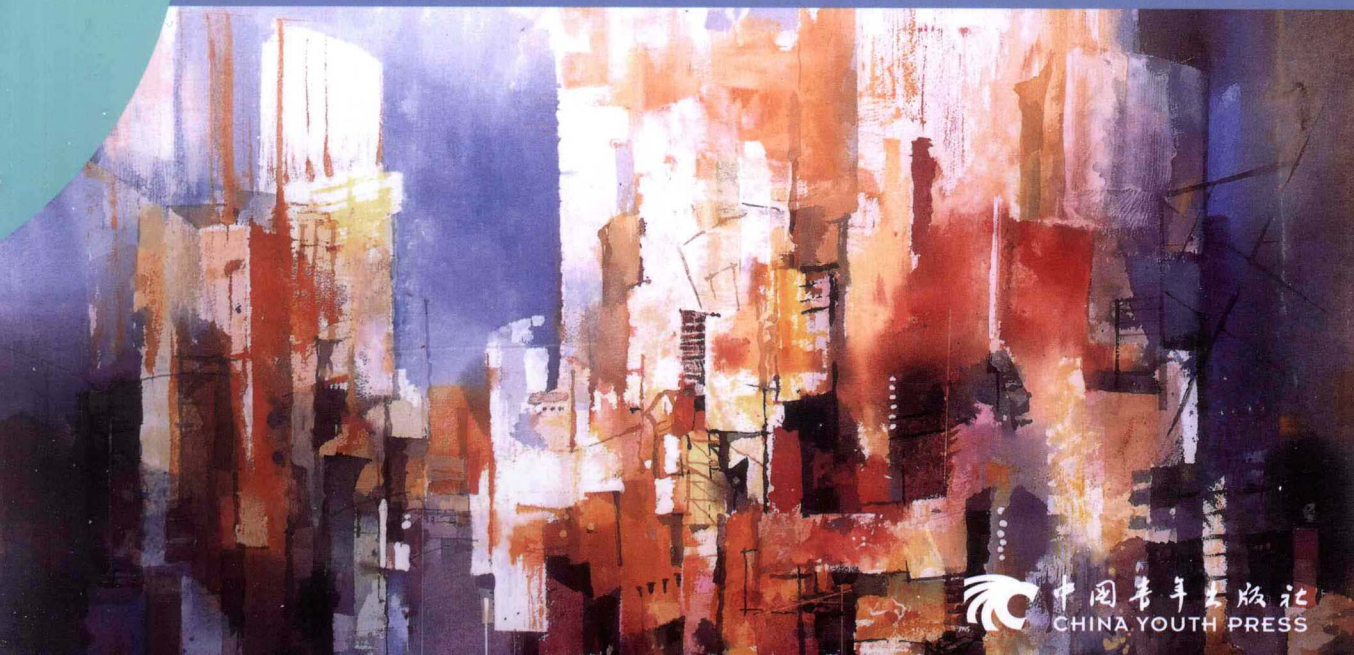
中国高等院校“十二五”
精品课程规划教材

卢晓利 / 编著

水彩画

了解水彩画的特征和发展
掌握水彩画的步骤和技法
开拓水彩画的媒介和材料
创造水彩画的韵味和灵魂

watercolour

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

Email: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

水彩画 / 卢晓利编著. — 北京：中国青年出版社，2012.6

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-0783-1

I. ①水… II. ①卢… 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 (2012) 第098900号

中国高等院校“十二五”精品课程规划教材 水彩画

卢晓利 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭 光 张 军 李普曼

封面设计：六面体书籍设计

唐 棣 张旭兴

印 刷：北京博海升彩色印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：8.5

版 次：2012年6月北京第1版

印 次：2012年6月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0783-1

定 价：48.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.lion-media.com.cn>

中国高等院校“十二五”
精品课程规划教材

水彩画

watercolour

卢晓利 \ 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

目 录

第1章 水彩画概述

- 1.1 水彩画的特征 6
- 1.2 中国水彩画的发展历程 7

第3章 水彩风景写生

- 3.1 水彩风景写生的目的 36
- 3.2 风景写生的取景与构图 36
 - (1) 取景 36
 - (2) 构图 36
- 3.3 风景写生的空间层次表现 37
- 3.4 水彩风景写生的步骤 37
 - (1) 选景构图 37
 - (2) 画整体色 38
 - (3) 深入刻画 38
 - (4) 整体调整 38
- 3.5 水彩风景范画 39
 - 第一阶段 39
 - 第二阶段 39
 - 第三阶段 39

第2章 水彩静物写生

- 2.1 静物画的特点 16
- 2.2 静物写生的目的和要求 16
 - (1) 静物写生的目的 16
 - (2) 静物写生组合要求 16
- 2.3 水彩静物的写生步骤 17
 - (1) 构图起稿 17
 - (2) 铺整体色 17
 - (3) 深入刻画 17
 - (4) 整体调整 17
- 2.4 水彩静物范画 18
 - 第一阶段 18
 - 第二阶段 18
 - 第三阶段 18
 - 第四阶段 18

第4章 水彩人物

- 4.1 水彩人物画的概述 68
- 4.2 人物头像写生方法和步骤 69
 - (1) 构图起稿 69
 - (2) 铺整体色 69
 - (3) 形体塑造 69
 - (4) 整体调整 69
- 4.3 人物半身像写生方法和步骤 70
- 4.4 人体写生方法和步骤 71
 - (1) 构图起稿 71
 - (2) 画整体色 71
 - (3) 深入塑造 71
 - (4) 整体调整 72
- 4.5 水彩人物范画 72
 - 第一阶段 72
 - 第二阶段 72
 - 第三阶段 72

目 录

第5章 水彩画的特殊技法

5.1 水和彩的表现技法	88
(1) 喷水法	88
(2) 滴水法	88
(3) 流淌法	90
(4) 冲流法	90
5.2 媒介材料的表现技法	91
(1) 撒盐法	91
(2) 撒沙法	91
(3) 油蜡法	92
(4) 遮挡法	92
(5) 拓印法	93
(6) 裱贴法	93
(7) 刮擦法	93
(8) 吸色法	94
(9) 揉纸法	94
(10) 油水法	94
(11) 做底法	94
5.3 水彩技法范画	95

第6章 水彩创作

6.1 水彩画创作概述	114
6.2 水彩画创作的方法	114
(1) 写生为主的创作方法	114
(2) 利用素材进行创作	116
6.3 水彩画创作的表现形式	118
(1) 具象形式	118
(2) 抽象形式	120
(3) 意象形式	121
6.4 水彩创作范画	122

第1章 水彩画概述

1.1 水彩画的特征	6
1.2 中国水彩画的发展历程	7

1.1 水彩画的特征

水彩画是在欧洲产生并发展起来的一种绘画形式。早期的水彩画只是在用铅笔或者钢笔画成的素描上薄施淡彩,色彩仅起烘托作用,用色也比较单一,表现力较弱。它在艺术取向上并没有准确的定位,更没有形成一门独立的画种。后来经过英国风景画家桑德比等一批水彩画家不断探索,在水彩技法、水彩创作上不断突破创新,水彩画从表现内容到表现形式逐渐摆脱了传统的古典模式,形成了自己独特的语言形式。19世纪中期欧洲水彩画呈现出空前活跃的局面,经过众多水彩画家长期实践和探索,逐渐将水彩画发展成为独立的艺术画种,并成为欧洲三大画种之一。

水彩画是以水调和水彩颜料作画的一种绘画形式。以水作为媒介的作画方式在中国并不少见,从大的方面来说,水彩画与中国传统的水墨画,在审美情趣和用笔技巧上有着异曲同工之妙。但能够兼容中西绘画之长,既有具象之美,又有抽象之美的绘画方式就只有水彩画了。水彩画以其洗练的色彩,高雅独特的韵味,洒脱自如的笔法给我们留下了深刻的印象。水彩画不仅色彩明快,格调高雅清新,而且作画工具便捷,易于上手。在相关技法的运用下,水与彩相互渗透、自然天成,形成一种亦真亦幻,神奇美妙,难以名状的艺术效果,这既是水彩画独特之处,更是水彩画自身的独特语言(图1-1)。

因为以水作为媒介,所以说水彩画自然就离不开水。著名画家吴冠中曾说过“水彩,水、彩,其特点就是如何运用水与彩。水多则颜色薄,明度高,画面就明亮;水少则颜色浓,明度低,画面就显得沉

稳。”水是水彩画不可缺少的媒介材料和调和剂,传统的水彩画技法就是以水作为核心的技法,许多水彩画家也将研究和探索水彩画中的技法作为主要目标。水彩颜料相对其他画种来说覆盖力较差,并且色彩在水的调和下,干与湿的差别也非常之大,所以只有掌握好水的分量,并控制好水分与时间的关系,色彩与色彩之间的衔接,第一遍色与第二遍色之间的联系才能够完美无瑕。从这个意义上来说,“水”除了作为颜料的媒介外,它对于整体的艺术效果与艺术境界的创造具有不可低估的作用。一幅水彩作品,它所体现出来的美感、画面的

虚实、空间的节奏、色彩的韵味、物体的质感以及黑白浓淡的变化等等,都是和水的作用分不开的。如著名的水彩画家平龙的风景写生作品,就非常突出水彩作品的“水味儿”。他在《探索与发现》一文中说过,从事水彩画的这些日子,自感是“水”的深深受益者,无数神来之笔皆得益于水。它携种种神韵而来,却又在试探你有无“点水成金”的本领。运用恰当时任你流、淀、冲、渗,违背其天性时,就立显滥、僵、焦、塞。用好“水”,能加强水彩的力度感和体量感(图1-2)。

水彩画的技法丰富多样,采用哪

图1-1

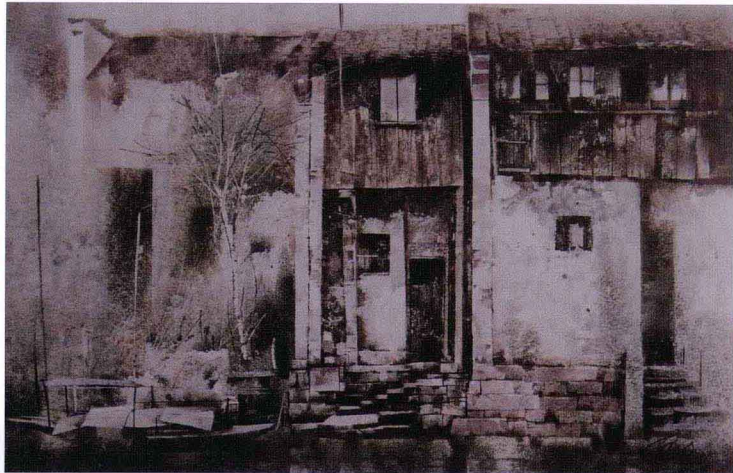

图1-2

图1-1 《静静的河边》 刘寿祥

图1-2 《晨寂》 平龙

种技法由水彩画的媒介材料所决定。只要充分运用好媒介材料,就会产生神奇的画面效果。一般来说在水彩画技法中,干画法和湿画法相结合会产生清澈明快的效果,多次叠加的画法会产生浑厚细腻的效果,运用湿画法会产生轻松愉快的效果,一气呵成的画法会产生酣畅淋漓的艺术效果,而有独特创新的技法会产生一种让人耳目一新的艺术效果。有人曾统计过水彩技法,其多达三十多种。即使同一种技法,由于水分控制和色彩饱和程度不同,也会产生不同的肌理效果。

水彩画之所以称之为水彩画,是由其特殊的媒介材料技法所形成的,不同的媒介材料技法就会产生不同艺术风格,也就是说,有多少位水彩画家就有多少种不同媒介材料运用的技法。克莱门特·格林伯曾直白地告诉过我们“艺术就是媒介”,如果没有媒介材料多途径的运用,也就没有今天水彩画繁荣的局面。水彩画发展历史经验证明,水彩画中媒介材料技法运用的多样性和独特性一直是水彩画家们追求的目标,无论是英国水彩画之父保罗·桑德比,还是世界最杰出的水彩画家威廉·透纳,水彩画家们都在自己的艺术实践中不断地探寻着水彩画媒介材料的运用。

艺术的求变创新是一个永恒的

主题。这种求变有题材样式的变,有绘画观念的变,也有媒介材料的变。一幅优秀的水彩作品,不仅形式与内容要完美结合,还要有相应表现技巧来支撑。如果没有好的技法来恰当地表现构思,再好的想法也不能得到实现,只能是幻想而已。不同媒介材料运用会产生不同肌理效果,也就产生不同物体质感,这也是水彩画特殊技法之一。所以一幅优秀的水彩作品必须具备肌理上的美感。随着科学技术的繁荣发展,新的物质材料也不断出现,这也为水彩创作提供了新的媒介材料。水彩创作要充分利用好这些媒介材料,创造新颖奇特的肌理效果,丰富水彩画的内涵,使水彩的表现领域更为宽阔,水彩的艺术语言更为丰富和多样化起来。

1.2 中国水彩画的发展历程

水彩画在中国发展已有二百多年的历史了。在这漫长的发展过程中,中国水彩画从无到有,从弱到强,经历了艰难曲折的道路。为此,袁振藻先生将中国水彩画的发展划分

为萌芽期、成长期、形成期、革新期四个时期。

萌芽期(1715年-1911年):从18世纪中期开始,中国对外经济贸易不断扩大繁荣,沿海地区受到了西方绘画的影响,出现了大量用西方绘画技法绘制的具有中国特色的水彩画作品。这些画作为商品销往海外,称为“外销画”。这是一种艺术商业行为,也是中国水彩画的最初形态。随着对外商贸活动从兴盛到衰落,这种“外销画”也被迫中断了,水彩画也没有在国内广泛传播。直到1864年,天主教会上海建立“土山湾画馆”,水彩画才得以在中国传播。在土山湾画馆,法籍传教士负责传授水彩画的技法,尽管是以宣传宗教为目的,但是也培养了一批应用西方绘画方式进行创作的画家。中国水彩画的开创者徐咏青,就曾在土山湾画馆中学习。这一时期,清政府开始教育改革,不仅聘请外籍画师来讲学,同时也派遣学生出国学习。他们把西方水彩画的成就带回中国,不仅为中国水彩画的发展奠定了良好的基础,也为后人指明了方向(图1-3、图1-4)。

图1-3 《瓶菊》 李铁夫

图1-4 《杭州西湖》 徐咏青

图1-3

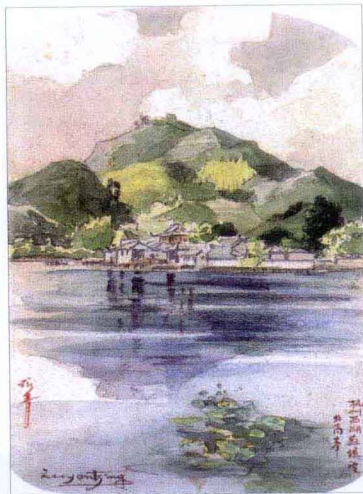

图1-4

成长期(1911年-1949年):这一时期,上海的水彩画家,创造出一种造型真实、表现细腻、色彩丰富并且深受市民喜爱的绘画风格。一些外国买家看到了一些商机,选择了这种深受市民喜爱的水彩绘画风格,用于商业宣传,最终发展成擦笔水彩画。因画面常附有日历,所以称之为“水彩月份牌”。水彩月份牌在20世纪30年代进入鼎盛时期,上海许多画家都参与过月份牌的创作。这种表现形式依附商业进行创作,发展迅速,它不仅风靡上海,还扩展到全国和东南亚、欧美等地(图1-5)。

在“五四运动”的影响下,新型的美术院校纷纷建立,例如上海美术专科学校、国立北京艺术专科学校、国立中央大学艺术系、私立苏州美术专科学校等。美术院系的建立,大规模地推动了西画教学的发展,西画运动蓬勃兴起。各地也纷纷建立了西画团体,这些团体通过举办展览,进行

学术交流、培训学员等活动,大大地推动了中国水彩画的发展,逐渐形成了一支有一定规模的画家队伍,并涌现出了一批对中国水彩画坛贡献卓著的水彩画家,如潘思同、李剑晨、张眉孙、张充仁、关广志、王肇民、阳太阳等(图1-6~图1-10)。

形成期(1949年-1978年):这一时期,水彩画得到了进一步的发展,确立了水彩画的写实风格,是中国水彩画史上的第二高潮。1949年7月2日成立了“中华全国文学艺术工作者联合会”,并举办了第一届全国美术作品展览,展出了包括水彩画在内的美术作品556件。1954年8月举办的“全国水彩速写展览”,共展出作品246幅,这是全国水彩画创作的一次大检阅,全面展示了中国水彩画的整体面貌,并出版了《全国水彩·速写选集》。展出的作品中,特别是一些老水彩画家的作品令人叹为观止。1956年“百花齐放,百家争

鸣”方针提出,推动了广大文艺工作者创作的积极性,也调动了水彩画家

图1-5 《霸王别姬》 杭穉英

图1-6 《北京中山公园》 关广志

图1-7 《初霁曝帆》 李剑晨

图1-8 《春汛》 阳太阳

图1-5

图1-6

图1-7

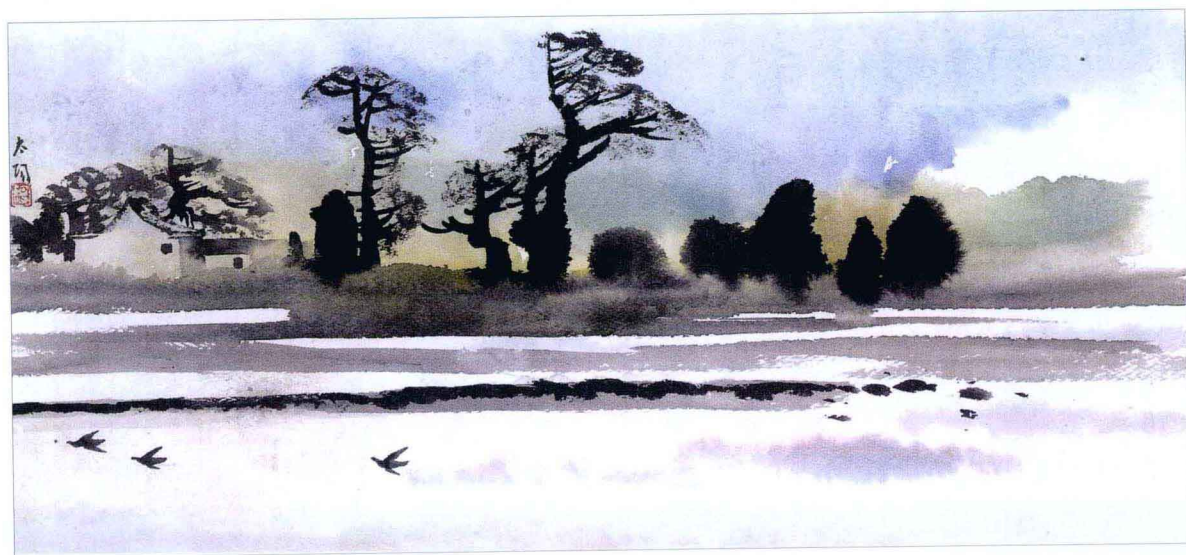

图1-8

的创作热情，水彩画创作大规模展开。1960年-1961年，举办了“全国水彩画巡回展览”，更进一步扩大了水彩画对社会的影响。为了发展中国水彩画艺术，1962年《美术》杂志先后在北京、上海两地召开了“水彩画座谈会”。画家们都为能参加这样的座谈会感到高兴，大家畅所欲言，各抒己见。主要针对水彩画的特点、水彩画的民族化、水彩技法、题材和风格的选择和定位、创新和意境表达方式等问题，提出了自己的意见和看法，并且对中国水彩画的诸多问题进行了理论性的总结。这一时期，国际交流活动也日趋活跃。1963年4月“英国水彩画三百年作品展”在中

图1-9

图1-9 《油灯花果》 林风眠

图1-10 《三潭印月》 张眉荪

图1-11 《上海船厂》 钱延康

图1-12 《太湖岸边》 古元

图1-10

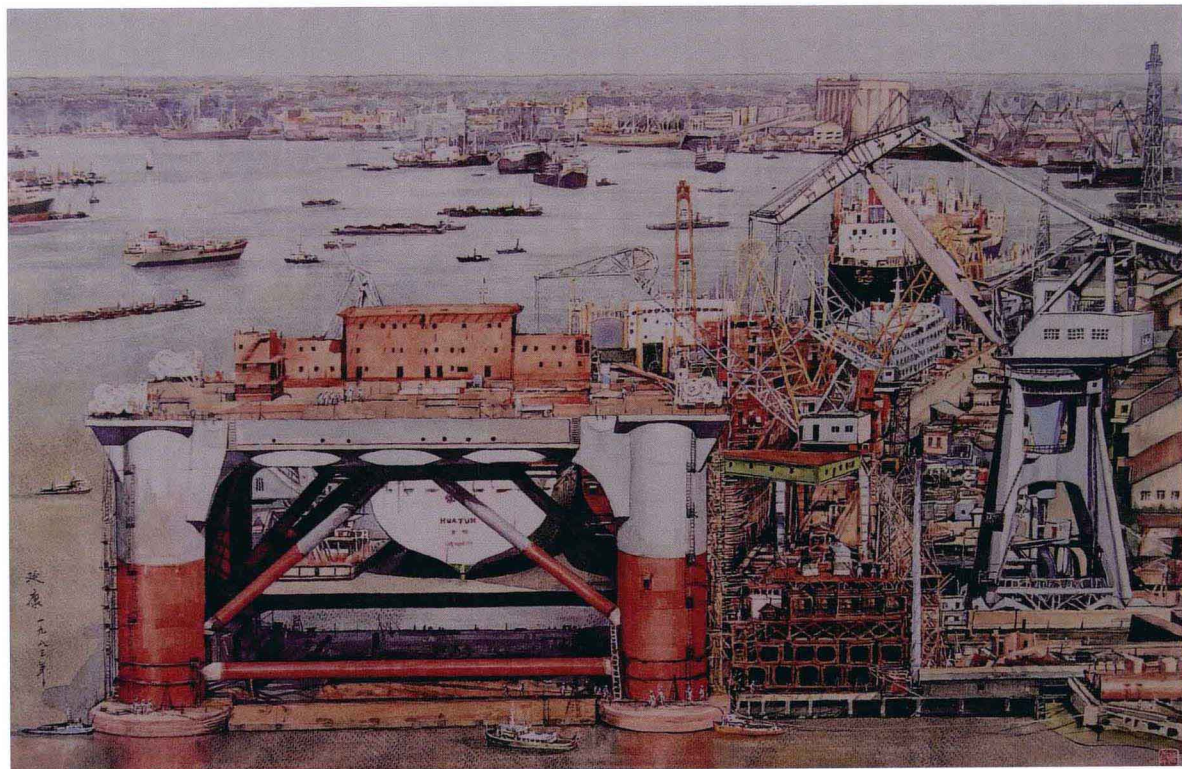

图1-11

图1-12

国四大城市巡回展出。这次共展出作品159, 作品年代跨越17世纪末到19世纪中期的, 比较完整地展示了英国水彩画的发展和成就。这次展览让我们领略到英国水彩画的卓越风采, 为我国广大群众和水彩画家的学习和借鉴提供了难得的机会, 对推动中国水彩画的繁荣和发展起到了很大的作用。近五六十年以来, 不论是老一辈水彩画家还是青年一代的水彩画家, 都在力求用水彩画来反映新中国的新面貌。他们深入生活, 接近群众, 用写实的表现方法去反映现实生活, 不仅奠定了中国水彩画的写实风格, 还使之得到了稳定的发展(图1-11~图1-12)。

革新期(1978-至今): 1978年, 随着解放思想、改革开放, 中国的水

彩也迎来了繁荣昌盛的春天。这一阶段可以说是中国水彩发展史上的第三高潮。上海、南京首先举办的水彩画展拉开了水彩复兴的序幕。很快全国各地就纷纷建立水彩画研究组织, 举办展览、开展研究活动。这些活动大力推动了水彩画的发展。1984年第六届全国美术作品展专设水彩画展区, 这是新时期第一次对水彩画质量的大检阅, 也是第一次承认水彩画与国画、油画、版画、雕塑等一样是一种独立的艺术表现形式。随后还多次举办全国水彩画·粉画展览等多项全国性水彩画大展, 为水彩画家提供了众多良好的展示机会, 极大地推动了中国水彩画发展的进程。

在水彩画快速发展过程中, 中国水彩画形态也发生了很大的变化。水

彩画的题材范围开始从静物风景向人物和社会生活转变, 表现形式日渐丰富, 水彩画家的个性得到了充分的施展, 创作出不少独具特色、个人风格强烈的水彩作品。这些作品建立起具象、意象等多种表现风格, 极大地提高了水彩画的表现能力。其中, 一些宏篇巨幅水彩画也出现在展览现场, 使水彩画受到了普遍的关注, 已开创了一个中国水彩画新局面。今后, 随着时代的发展, 国家的日益强盛, 人们对艺术的追求也会不断加强, 中国水彩必将迎来更加辉煌的时代(图1-13~图1-15)。

图1-13

图1-13 《芋头》 王肇民
图1-14 《渔歌》 王绍波
图1-15 《浦江夜景》 冉熙

图1-14

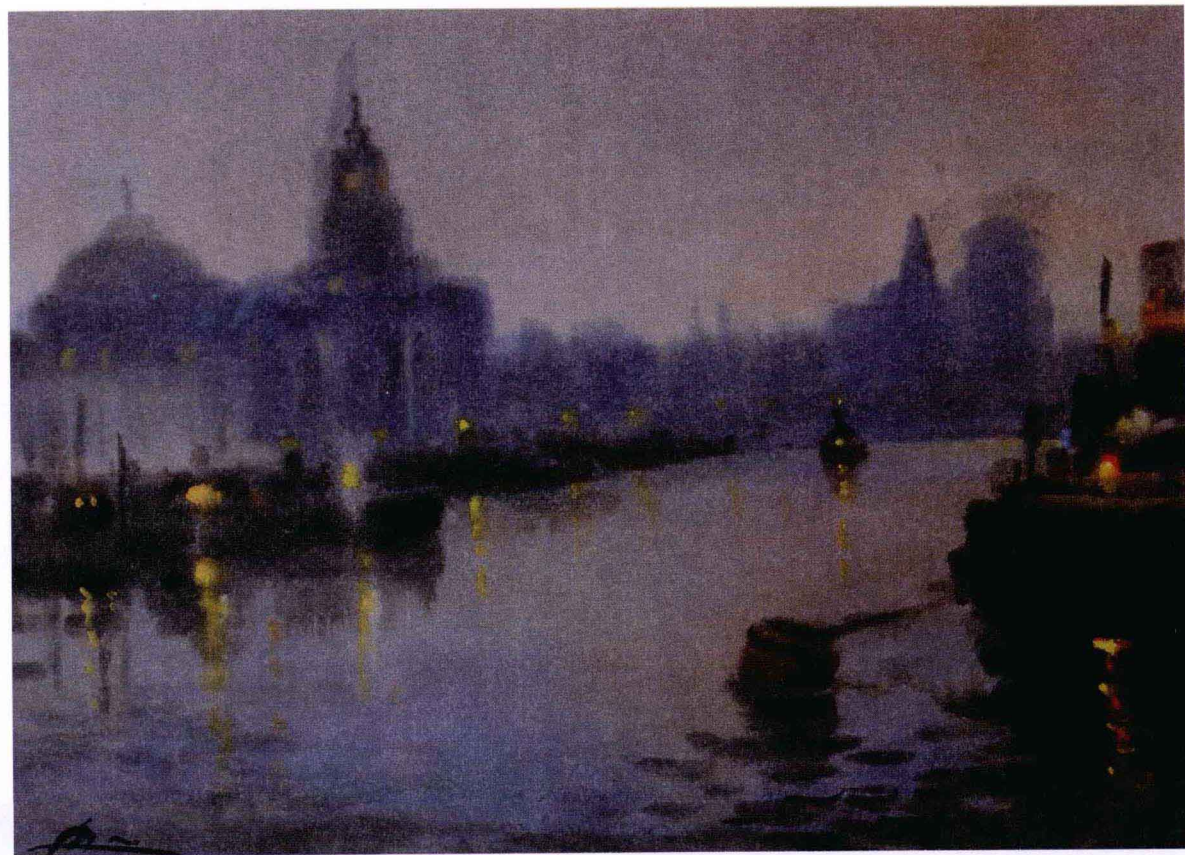

图1-15

第2章 水彩静物写生

2.1 静物画的特点	16
2.2 静物写生的目的和要求	16
(1) 静物写生的目的	16
(2) 静物写生组合要求	16
2.3 水彩静物的写生步骤	17
(1) 构图起稿	17
(2) 铺整体色	17
(3) 深入刻画	17
(4) 整体调整	17
2.4 水彩静物范画	18
第一阶段	18
第二阶段	18
第三阶段	18
第四阶段	18