

高等院校美术与设计实验教学系列教材

主编◎汪晓曙

水彩材料与技法 实验教程

SHUICAI CAILIAO YU JIFA
SHIYAN JIAOCHENG

黄滨 贺锋林 蔡昌澜 编著

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

013022690

高等院校美术与设计实验教学系列教材

主编◎汪晓曙

J215-43

06

水彩材料与技法 实验教程

SHUICAI CAILIAO YU JIFA
SHIYAN JIAOCHENG

黄滨 贺锋林 蔡昌澜 编著

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

★ 藏书 ★
图书馆

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

北航

C1631326

J215-43
06

图书在版编目(CIP)数据

水彩材料与技法实验教程 / 黄滨, 贺锋林, 蔡昌澜编著. —广州: 暨南大学出版社, 2012. 7

(高等院校美术与设计实验教学系列教材)

ISBN 978-7-5668-0339-9

I. ①水… II. ①黄…②贺…③蔡… III. ①水彩画—材料—教材 ②水彩画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第209415号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室(8620) 85221601

营销部(8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市友间文化传播有限公司

印 刷: 广州市怡升印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9

字 数: 209千

版 次: 2012年7月第1版

印 次: 2012年7月第1次

定 价: 39.80元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

“高等院校美术与设计实验教学系列教材”编委会

顾 问 杨永善 章瑞安

主 任 徐俊忠

主 编 汪晓曙

委 员	陈其和	何新闻	李 锐	韩 然	李 青	林 强
	齐风阁	程新浩	孙 黎	刘颖悟	钟 曦	梁志涛
	徐浩艇	詹 武	王建民	王青剑	陈德润	许边疆
	陈华钢	车健全	全 心	陈克平	陈 海	邓箭今
	张小纲	王 磊	林钰源	陈贤昌	李小敏	蔡忆龙
	胡大芬	卢小根	刘少为	温志昌	王 丹	高大钢
	李锐文	李茂宁	黄 滨	马欣凡	熊应军	吴泽锋
	黎志伟	梁志涛				

序

19世纪英国著名风景画家康斯坦布尔曾经说：“绘画是一门科学。绘画应该作为对自然规律的一种探索而从事。既然如此，为什么不能把风景画看作自然哲学的一个学科，而图画只是它的实验呢？”事实上，从方法论上来看，绘画以及一切造型艺术的确具有科学的天性——任何能称为创作的作品都须经由反复实验才能完成。

因而，海外先进之国的美术与设计教育历来重视实验教学。我国过去由于经济发展水平的限制和认识上的不足，包括美术教育在内的所有文科教育中，实验教学长期缺位。进入新世纪，情况得到很大改观，教育界上下都深刻认识到实验教学对于培养学生的实践和创新能力至关重要，越来越多的文科院校开始导入实验教学，实验室建设也被提升到空前高度。

广州大学美术与设计实验室经过多年努力，于2010年获批为广东省美术与设计实验教学重点示范中心。实验室建设要着眼于硬件配置，更要注重内涵建设。为此，从2010年下半年以来，我院组织多名有丰富教学经验的教师会同其他高校的教师编写了“高等院校美术与设计实验教学系列教材”。经过教师们将近一年的辛勤笔耕和暨南大学出版社的大力支持，这套系列教材终于相继付梓出版。

本系列教材共计十九部，涉及绘画材料、现代工艺、雕塑、陶艺、摄影、服装设计、室内设计、工业设计、动画设计等多个专业，是目前国内美术与设计教育首套系列化实验教材，标志着实验教学由依靠感性经验向理性规范转变，是提升实验教学质量的重要保证。

由于时间和水平有限，教材质量必定还存在有待改善的空间，重要的是我们迈出了可贵的第一步，由衷地期望这套教材能够起到抛砖引玉的作用，吸引更多的学校和教师热忱地投入实验教学的建设和改革中，这也是本实验教学示范中心应有的作用之一。

本系列教材的出版，得到广东省教育厅重点实验室建设经费资助，在此表示诚挚的谢意。

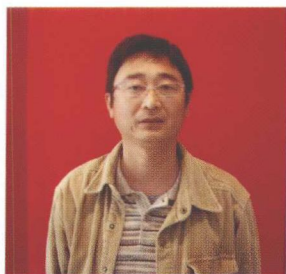
汪晓曙

2011年10月

作者简介

黄滨，男，1961年4月生于湖南长沙，祖籍广西柳州，1982年7月毕业于湖南师范大学美术系油画专业，1995年毕业于广州美术学院硕士研究生课程研修班，2009年毕业于中央美术学院高级访问学者班，现为广州大学美术与设计学院教授、硕士生导师、职业画家。30多件艺术作品参加全国、省美术作品展览并获奖，50多件艺术作品及多篇专业论文发表在全国艺术类核心刊物和艺术类专业刊物上。近年主要从事油画创作与绘画理论研究。

贺锋林，东北吉林人，早年就读于东北师范大学美术学院中国画专业，1988年开始高等院校美术教育工作，从事视觉艺术和造型基础创作与研究，发表学术论文16篇，作品多次获得大奖。现为广州大学美术与设计学院绘画系副教授、硕士生导师。中国美术教育学会会员、中国室内装饰协会会员、中国职业技术教育学会会员、广东省美术家协会会员。

蔡昌澜，广东惠来人，1997年毕业于广州美术学院国画系，现为广州大学美术与设计学院讲师。中国画《北方少女》入选“广东省国画第一回展”，水彩作品《静物》入选“广东省首届水彩画展”，水彩作品《焦点》入选“广东省庆祝建国50周年美术作品展”，《布老虎》、《火锅·橘子》等作品在各类专业刊物上公开发表，编写出版广东省高校教材《水彩画》、《素描》等系列丛书。长期从事水彩教学与创作，水彩表现崇真尚实，技法厚重浑朴，代表作品有《焦点》、《布老虎》、《静物》等。

前言

如果说水彩画是以水为媒介调和颜料来描绘图画这一概念来界定的话，那么我们可以说水彩画是人类绘画史上最古老的画种之一。无论是1500年前在西班牙桑坦德尔附近的阿尔塔米拉山洞中发现的绘画遗迹《受伤的野牛》，还是在我国洛阳东郊殷墓中出土的布质画幔，我们均可以将其视为人类祖先以水调和颜色所作的最早的水彩画作品。

从水彩画的起源到水彩画的发展过程，有一个共同的现象容易被我们忽略，或许是我们不愿意承认。所介绍的经典水彩画几乎都出自油画大师之手，然而相对于大师们总的艺术作品来说，经典水彩作品也只是大师们全部作品中的一小部分。更为普遍的现象是大师们多把水彩作为收集素材与表达创作意图的首选工具，但这并不意味着水彩画缺乏独立性，而是说明水彩画更具表现性和实验性。事实上所有的大师都掌握了几种不同的工具。换句话说要使水彩艺术达到一定的高度，就必须尝试多种语言形式。

水色交融是水彩画的特点，这只是它的形式；而水彩快速表达的书写性决定了水彩画是个极具表现性与实验性的画种与工具。为什么说水彩画极具表现性与实验性呢？因为她是以为水为媒介的画种，水分的掌握具有很大的偶然性，而水彩画又不便修改，因而在我们表现的过程中主观表达就显得更为重要。这里借用王华祥“将错就错”的说法更为准确一些。我们无意于将水彩画教学改成综合绘画教学的方式，只是提醒大家在实验教学中不应有水彩画种的门户界线。包豪斯在约100年前就已经提出“大美术”的概念了，我们在如此多元化的今天若还固守着画种的门户界线就显得十分可笑了。

现代科技日新月异，绘画材料也数不胜数。水性坦培拉、丙烯颜料，甚至水性油画都是调和于水的材料，这些新材料既可以保持水的特点，又比水彩更便于深入刻画。为什么我们不尝试着将这些新绘画材料用于水彩教学中呢？难道非要学生用水彩画出怀斯的坦培拉作品效果才算是专业思想牢固吗？我们的实验教学就是要解决这些问题并提出新的思考方式，更直接一点来说就是我们提出什么样的实验课题，要解决什么问题，我们就用更适合的方法和途径来解决这些问题。绘画实验的意义就在于寻求多种途径的体验和感受，从而激发学生的创新意识、提高学生的审美水平，这才是本实验教程的宗旨。

笔者正是从这种认识角度与观点出发对水彩画进行新的教学尝试。我们是想通过水彩画来讲绘画艺术的基础，或者说是想谈谈画好水彩画应具备怎样的基础。

由于笔者编写此书的时间非常仓促，加之自身学识水平和眼界有限，书中的错漏与疏忽之处在所难免，还望专家、读者批评指正。笔者在编写此书的过程中得到全国许多知名水彩画家的大力支持，尤其是张小纲教授热情帮助并提供了大量的作品图片，既丰

富了读者的视野，又能为例证书中所涉及的一些问题作示范，同时也为本书增色不少，在此表示衷心的感谢！

最后，感谢我的导师孙景波先生。在中央美术学院学习期间恩师给予我的帮助和教导，使我终生受益难忘，此书也算是交给导师的一份学习报告吧！

黄 滨

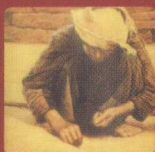
2012年春于广州白云山下

CONTENTS

目录

序·····	1
前 言·····	1
第一章 水彩的基础知识·····	1
第一节 概述·····	2
第二节 水彩教学的目的及方法·····	16
第三节 水彩的工具与材料·····	18
第四节 水彩的特点与表现·····	41
第二章 色彩的基础知识·····	48
第一节 光与色·····	49
第二节 画家眼中的色彩·····	50
第三节 色彩的对比与色调·····	55
第四节 现代色彩观念的转变·····	60
第五节 色彩的构图与形式·····	64
第三章 水彩写生技法实验·····	66
第一节 现代水彩写生观念的转变·····	67
第二节 静物写生·····	72
第三节 风景写生·····	77
第四节 人物写生·····	82
第五节 人体写生·····	92
第六节 临摹与欣赏·····	95
第四章 水彩创作与语言实验研究·····	100
第一节 创作思想的培养·····	101
第二节 艺术风格的体验·····	104
第三节 语言探索的乐趣·····	106
第五章 水彩名作赏析·····	111
后 记·····	133
参考文献·····	134

水彩材料与技法实验教程

第一章

水彩的基础知识

第一节 概述

图1-1 受伤的野牛 西班牙阿尔塔米拉洞穴岩画 旧石器时代（约公元前20000年）

水彩画课程一直以来是我国美术与设计专业学生的必修课，但把水彩作为专业方向的可能只有广州美术学院与湖北美术学院，其他大部分专业院校都是以师范类美术教育与设计专业为方向而开设的，绘画专业很少专门开设水彩课。由于水彩具有工具简便和表现形式多样等特点，在专业院校不论是国、油、版、雕还是设计专业都不同程度地尝试使用这种工具与艺术形式作画。因此水彩画的教材也非常多，编者大都为水彩画专业教师与水彩画名家，编写的角度以坚守与发展水彩艺术为目的。

笔者从事了二十多年的基础教学，对传统的水彩画教学方法有一些体会和看法，同时也想通过本书与同行进行交流。

本教材偏重实验性与表现性，尽力避免纸上谈兵而力求讲在实处，文字的讲述也意在把观点和道理讲透。因为绘画艺术的体验过程也是思想认识的历程，明确认识是为了知道目标而进一步体验绘画语言的乐趣，从而真正进入绘画艺术的境界。

一、水彩画的起源与发展

如果说水彩画是以水为媒介调和颜料来描绘图画这一概念来界定的话，那么我们可以说水彩画是人类绘画史上最古老的画种之一。无论是1500年前在西班牙桑坦德尔附近的阿尔塔米拉山洞穴发现的绘画遗迹《受伤的野牛》（图1-1），还是在我国洛阳东郊殷墓中出土的布质画幔，我们都可以将其视为人类祖先以水调和颜色所作的 earliest 的水彩画作品。当然，作为水彩画艺术，真正能够从艺术上达到一定高度的应该从16—17世纪德国绘画巨匠丢勒（Albrecht Durer，1471—1528）算起。

丢勒最早用水彩画的形式来描绘自然景物（图1-2），从学习绘画初期起，他就用水彩对植物、动物和风景进行写生。丢勒认为：“真的艺术包含在自然之中，谁能发掘它，谁就能掌握它。”由于丢勒在艺术上的不断追求及对自然景物的真切感悟，他留下的水彩画已成为绘画艺术的典范。而真正用水彩工具进行人物创作，最早的是德国画家汉斯·荷尔拜因（Hans Holbein, 1497—1543）。（图1-3）荷尔拜因是宗教改革运动时期德国的肖像画家，由于他具有扎实的造型功底以及独特的艺术感悟，因而他的水彩画肖像作品十分精练，并达到了很高的艺术境界。荷尔拜因晚年旅居英国，对后来的英国水彩画产生了很大影响。用水彩画进行多题材的写生与创作的应该是佛兰德斯画家彼得保罗·鲁本斯（Peter Paul Rubens, 1577—1640）爵士。鲁本斯擅长宗教、神话、历史题材及风俗画，同时他又精于肖像画与风景画，他的作品构图气势宏大，色彩富丽，融合了尼德兰和意大利的艺术传统，在美术史中具有很高的地位。鲁本斯的主要助手、佛兰德斯画家安东尼·凡·戴克（Antony van Dyck, 1599—1641）也是一位重要的水彩画家。他晚年侨居英国，任宫廷画家，他的作品风格对18世纪的英国绘画产生了很大影响，同时对英国水彩画的发展也产生了积极的作用。从丢勒到戴克，用水彩画形式捕捉自然形象之美已是欧洲画家们的重要方法，并逐渐从创作草稿过渡到具有独立意义的水彩画，但真正使水彩画发展成为独立画种，则是18世纪英国杰出的水彩画家们共同努力的结果。

英国的自然环境、生活趣味和民族气质，似乎特别适宜水彩画的发展，英国水彩画艺术的成就主要表现在风景画创作上。保罗·桑德比（Paul Sandby, 1725—

图1-2 （德国）丢勒 草丛 水彩

图1-3 （德国）荷尔拜因 木板坦培拉

图1-4 (英国) 保罗·桑德比 修道院旁的双塔 水彩

图1-5 (英国) 威廉·透纳 荷兰伯兰郡城堡 水彩
大英博物馆藏

图1-6 (英国) 约翰·康斯坦布尔 泰灵顿教堂 水彩

1809) 在水彩画表现技法上作了广泛的尝试, 同时在水彩画技巧上也作了深入的研究。在这一时期保罗·桑德比无论在材料技法还是表现方法上都达到了一个崭新的高度。保罗·桑德比的人物肖像画也非常出色, 他的肖像画一般画幅不大, 但其艺术功底令人惊叹。桑德比被同时代的画家们称为“英国水彩艺术之父”。(图1-4)

色彩的运用方面不得不提的是詹姆斯·吉尔丁(Thomas Girtin, 1775—1802), 他的贡献在于摆脱了早期的铅笔淡彩形式, 大胆用色彩表现大自然, 使淡彩画发展成为色彩丰富、富有诗意的风景画, 并开创了现代水彩风景画新纪元。此后, 理查德·波宁顿(Richard P. Bonington, 1801—1828)进一步奠定了英国水彩画的色彩基础, 并使之趋向成熟。波宁顿少年时期随家移居巴黎, 其作品大受法国同行赞赏, 并多次获奖, 成为法国水彩画的启蒙者。

威廉·透纳(William Turner, 1775—1851)是使英国水彩画达到繁荣顶峰的画家。(图1-5)他既以油画著称, 又是水彩画史上的巨匠。透纳在色彩的表现与空间的表达技巧方面作了大量的尝试和革新, 他的画解除了线条与淡彩的束缚, 使水彩走入色彩表现的新境界, 形成异常独特的风格, 成为水彩画发展史上的转折点。他所描绘的大量海景作品, 用透明的色块将物体与结构融于光色的波动之中, 大气弥漫, 色彩若隐若现, 十分动人。透纳一直被认为是印象主义的先驱者, 他在色彩上的表现对后来的印象派画家产生了很大的影响。

另一位画家约翰·康斯坦布尔(John Constable, 1776—1837), (图1-6)以一种非常朴实而不加任何修饰的手法描绘大自然。他的艺术风格清新淡雅, 朴实

真挚,极具对自然与情感的洞察力和表现力。他那纯真朴实的艺术风格对后来的艺术家产生了非常广泛而深远的影响,被誉为“开创新时代风景画的巨人”。

1804年以后,英国水彩画家们纷纷组织各种协会和艺术团体,共同研究和发展水彩画艺术。他们把水彩画艺术推广成为具有很高艺术价值又具有广泛社会基础的一种艺术形式。1855年,英国水彩画家们以群展形式将140件水彩画作品在巴黎万国博览会上隆重展出,此展轰动了当时的法国艺术界并成为英国水彩史上的里程碑。法国的艾德蒙·俄鲍特(Edmond Abost)极为推崇英国水彩画,并给予了英国水彩画极高的评价,将其称为英国的“民族艺术”。(图1-7)(图1-8)(图1-9)

客观来说,英国水彩画的艺术成就主要表现在技法上的不断创新与完善,但真正从创作观念上的突破应该是印象派在法国取得全面胜利之后。印象派的艺术思想与创作观念极大程度地鼓舞了欧洲艺术界,并在欧洲逐渐扩大影响、掀起了一场艺术变革。当然,水彩画的创作观念和创作方式也随之发生了重大改变。

19世纪末20世纪初,法国画家柯罗、德加、雷诺阿、毕沙罗及后期印象派画家梵·高、高更、塞尚等绘画大师,都有大量水彩画传世,他们对水彩画所抱的创作态度,淡化了水彩画的独立性。(图1-10至1-14)正是由于众多艺术家涉足水彩画,才给这一“正统而严肃的画种注入了新的活力,获得了更多的表现手法,丰富了水彩的表现语言”。这里不能不提法国画家塞尚(P.Cezanne, 1839—1906)的绘画实验及表现形式与手法对绘画艺术的重大影响。塞尚被后人称为“现代绘画之父”。塞尚认为,自然不只是表面的,而应有它的深度。塞尚的创作方法与艺术思

图1-7 (英国)乔舒亚·克里斯托尔 纺纱女 水彩

图1-8 (英国)威廉·布莱克 阿灵顿审判 水彩

图1-9 (英国)威廉·贩斯 爱尔兰岛上的野餐 水彩

图1-10 (法国) 马奈 奥林匹亚 水彩

图1-11 (荷兰) 梵·高 阿尔附近的吊桥 水彩
30cm × 35cm 私人收藏

图1-12 (法国) 保罗·塞尚 静物 水彩

图1-13 (法国) 德加 浴女 粉彩画 66cm ×
52.7cm 诺顿·赛门基金会藏

图1-14 (法国) 保罗·高更 塔希提的风景 水彩

想给绘画艺术提供了多种可能性。他在水彩画创作上随意留白，直接书写与理性思维相兼，主观表现与随意表达的手法也给水彩艺术创立了一个全新的形式，同时最为重要的是为水彩艺术探索提供了多种途径。

20世纪上半叶，俄国抽象主义大师康定斯基（Kandinsky，1866—1944）以自身对艺术的理解和探索作了第一幅水彩抽象画，（图1-15）该水彩画纯粹是抒发心灵意象，完全没有“形”的概念。他以轻灵的笔触勾画出不规则的色彩与形状，画面轻快的线条仿佛像心灵在不停地跳动与碰撞。康定斯基作了许多实验性的水彩画，同时为他的抽象画创作作了多种变体实验，在这里不难看出他选择水彩工具的用意。

与康定斯基同时期在包豪斯执教的另一位抽象主义绘画大师——瑞士画家保罗·克利（Paul Klee，1879—1940）是20世纪最不可思议的画家。（图1-16）他出生并成长于瑞士，但学习绘画是在德国，并在那里度过了一生中的大半时光。克利在经过了长时间的版画创作后，转向了新的绘画领域，向人们证明了他可以自由自在地操纵线条和色彩。他任凭自己的创造力自由地飞翔，创作出如同魔法一样充满魅力的绘画，从清澈的幻想到严密的抽象，克利涉猎范围之广令人惊叹。他对绘画的技法和题材孜孜不倦地进行尝试，创作出了多种多样、与众不同的作品。因此，对于克利的创作艺术，事实上不能将其归纳到任何一个传统领域中。当然，克利也常用水彩这种工具，创作出富有诗意的造型与梦幻般色彩的水彩画。

现代艺术大师们对水彩画的喜好和钟情不亚于前辈，严谨而规范的传统水彩画在现代艺术大师手中变得更“自由而欢

图1-15 （俄国）康定斯基 裸体 水彩 33.1cm × 33cm 慕尼黑市立美术馆藏

图1-16 （瑞士）保罗·克利 突尼斯圣日耳耳 水彩

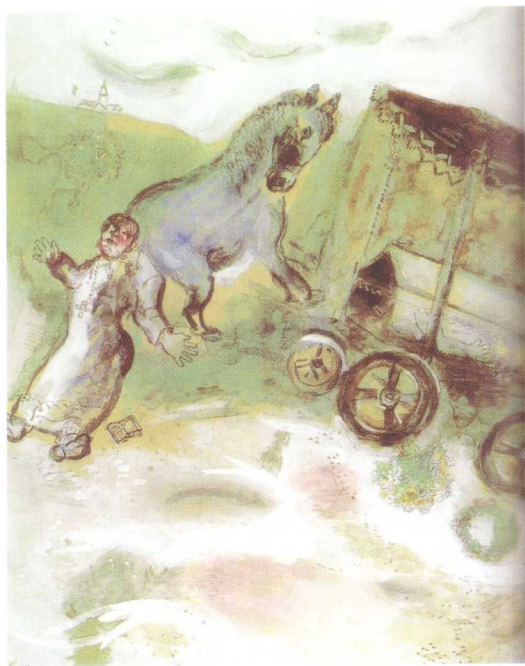

图1-17 (法国) 马克·夏加尔 司祭与死者 水彩

图1-18 (俄国) 康定斯基 有骑士的绘画 水彩
27.5cm × 28cm 巴黎蓬皮杜国家艺术馆藏

图1-19 (日本) 东山魁夷 风景 水彩

图1-20 (美国) 安德鲁·怀斯 克里斯蒂娜·欧逊
1952年 水彩 63.5cm × 73.4cm

图1-21 (美国) 查理斯·雷德 着衣女子 水彩

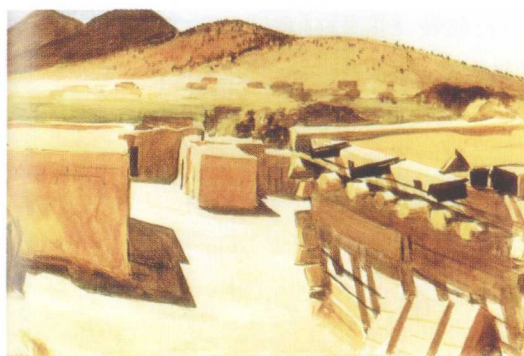

图1-22 (美国) 爱德华·霍珀 泥砖屋 水彩