

水彩

S H U I C A I

FENGJINGHUA XIESHENGJIFA JIAOXUE 周刚 编著

风景画写生技法教学

江西美术出版社

水彩

J215

87

2007

SHUICAI FENGJINGHUA XIESHENG JIFA JIAOXUE

风景画写生技法教学

周刚 编著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩风景画写生技法教学 / 周 刚编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-80749-037-1

I. 水... II. 周... III. 水彩画: 风景画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 156634 号

责任编辑: 吴江南

文亦农

封面设计: 王洪波

版式设计: 黄 强

水彩风景画写生技法教学

周 刚 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店发行

恒美印务 (番禺南沙) 有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 6

2007 年 1 月第 1 版

2007 年 1 月第 1 次印刷

印数 5000

ISBN 978-7-80749-037-1

定价: 40.00 元

作者简介

周 刚 (Zhou Gang), 1961 年生于陕西, 祖籍山东

学 历: 1988 年中国美术学院本科毕业, 获学士学位, 同年留校任教至今

1992 年中国美术学院油画研修班毕业

1998 年中国美术学院研究生毕业, 获硕士学位

1999 年中国美术学院水彩高级研修班毕业

任 职: 中国美术学院教授, 综合设计系主任、硕士生导师

中国美术家协会水彩、粉画艺术委员会委员

中国流行色协会教育委员会副主任

浙江省水彩画家协会主席

浙江省美术家协会理事

浙江省环境艺术家协会副主席、秘书长

浙江省粉画家协会副主席

浙江省科普艺术家协会副主席

全国水彩画、粉画评委

著 作: 《水彩技法》、《中国水彩名家技法》、《工艺美术》、《广告创意》、《素描表现技法》、《水彩画研究》、《建筑、环境·专业水彩》、《体验设计·素描》、《体验设计·色彩》、《体验设计·速写》、《设计基础·设计色彩篇》、《设计基础·设计素描篇》、《钢笔风景速写技法教学》

画 册: 《中国当代美术家·周刚》、《中国美术家·周刚》、《中国当代实力派画家·周刚》

论 文: 在《新美术》、《美术观察》、《亚洲艺术家》、《艺术界》、《水彩艺术》、《中国水彩》等刊物上发表三十多篇论文

作 品: 在国内外数十家刊物上发表作品百余件, 并在美国、日本、韩国、新加坡、印尼、马来西亚、台湾、香港等国家与地区及国内十多个城市举办个展或联展

SHUICAIHUA

第一章 概论	1
第一节 水彩画的定义	1
第二节 水彩画的特点	3
第三节 水彩画的教学目标	6
第二章 水彩画的起源与历史演变	9
第一节 水彩画的起源与发展	9
第二节 中国水彩画简述	11
第三节 水彩画的风格演变	15
第三章 色彩知识	23
第一节 光——色彩的来源	23
第二节 观察与训练	25
第三节 表现色彩	33
第四章 水彩画的基本表现技法	38
第一节 色彩的结合	38
第二节 水彩画的用笔	48
第五章 水彩画的写生步骤	54
第一节 构思	54
第二节 构图	56
第三节 着色	61
第四节 整理	62
第六章 水彩风景画的写生技法	63
第一节 风景写生的特点	63
第二节 自然景物的选择	64
第三节 户外光色的一般规律	66
第四节 空间的处理方法	71
第五节 风景写生中画面可能出现的问题	73
第六节 实例步骤画法分析	75
第七章 水彩风景画作品赏析	86

第一章

概 论

人类的历史与人类所创造的艺术史有着根本的联系。艺术与人类一起诞生，伴随着人类一起发展。如果我们要为人类的艺术寻找一个“开端”，就目前我们所发现的最早的人类艺术遗迹算起，应是1879年考古学家发现的旧石器时代的西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画，以及1940年发现的位于法国南部的拉斯科洞穴壁画，这些壁画被认为是人类史前文化的范例。它们几乎用了相同的表现手法，即实涂法、轮廓法和实涂与轮廓结合法，其绘画媒介是水和矿物质颜料。

水彩画正如它字义所明示的——是用水作为媒介调和颜料，从而达到艺术家创作目的的一种绘画形式。就水彩画以水为媒介调和颜料描绘景物这样的理解以及人类目前所发现的史前壁画而言，水彩画是人类绘画史上最为古老的画种之一。

第一节 水彩画的定义

水彩画是一个具有相当广泛意义的世界性画种。它是一种十分有趣而又具有出人意料的表现效果的创作手段。就广义的定义而言，水彩画是以水为媒介调和颜料来实现创作目的的画种。其范围有水彩画的透明技法，也包括了不透明的水彩画——水粉画和以水为媒介的丙烯画、蛋彩画等技法。

在19世纪初，水彩画的定义十分单纯，它主要是指以水为媒介调和透明水彩画颜料，一般画在纸上的透明水彩画。水是画家用来控制色彩、控制画面效果的媒介，当画面中的水分挥发之后，由水稀释的颜色就留在了纸面上。由于稀释后的颜色很薄，其色彩的层面又通过白色的纸面来反映其不同的色度，使画面产生了一种明快、亮丽与鲜活的效果，这就是我们常说的透明水彩画。如果画家认为有必要在画面中使用一点白色，也只能在十分必要之处很少量地使用一点，以不使其影响画面的透明效果。它所使用的颜料为专门的透明水彩画颜料，所用的纸一般为特制的水彩画纸。

水粉画是以水为媒介，调和不透明的水粉画颜料、宣传画颜料、广告画颜料等，一般画在纸面上。水粉画与水彩画的最大区别在于其使用的颜料上，水粉画颜料具有较强的覆盖性，可薄可厚。既可以用水稀释，采用类似水彩的湿画法，画出如同

《圣地亚哥展览馆》 布雷茨·伯纳德·朗

《墨西哥教堂》 长罗尔·毕尔

水彩画般亮丽、明快的效果；也可以充分利用颜料的覆盖性，反复重叠、修改、覆盖，画出近乎油画的凝重、浑厚的效果。由于水彩画颜料和水粉画颜料均采用了树胶为黏合剂。所以也有将水彩画与水粉画通称为树胶彩画的。目前，世界各国大都将水粉画视为不透明的水彩画，统一称其为水彩画。

《山里人家》 周 刚

第二节 水彩画的特点

水彩画以它的独特性质和其他画种无可替代的艺术表现力使其在绘画艺术之林占有重要的一席之地。

一、清新、明快

水彩画用水作为调色剂，水的无色透明性与水彩画颜料亮丽透明的特性相结合，使水彩画常常具有一种清新、明快的画面特性。水彩画颜色在水的作用下，相互渗透，组构成难以想象的色彩效果，渲染烘托画面，产生一种湿润、透明、朦胧的画面效果，这种效果正是水彩画自身的重要特征之一，作画时应注意保持水彩画这一表现特征。

二、轻快、流畅、洒脱

不同的画种都具有其自身鲜明的特点，也正是这种特点，使其洋溢着各不相同的艺术魅力。水彩画，由于水的流畅与不确定性，使得水彩画的作画手段和画面效果常常充满了多变性。绘画者应熟练地掌握和了解水彩颜料、纸和笔的基本特性。水彩画常使用含水量很大的笔以及利用水彩画纸吸水、渗化的特性，以轻快、流畅的作画节奏来完成画面，这样可以较好地发挥水色流畅和水彩纸的渗化特性。在画家得当的处理下，水滴、溅泼等留在水彩画纸面上的痕迹，以及水彩颜料与画纸的纹理在水的作用下形成的斑斑色彩颗粒，常常使画面具有流畅、洒脱和诗境一般的造化。水彩画以水调色作画，对于水色的运用技巧及对于水的把握和控制往往是决定一幅水彩画作品成败的重要因素。

三、挑战与趣味

由于水在纸面行走的不确定性（尤其是湿画法）使水彩画的画面常常会出现一些不可预期的效果，这自然给画家作画带来了难度和挑战，画家必须灵活地面对所遭遇的各种问题，同时也应灵活、乐观、智慧地利用不时出现的不可预期的画面问题，充分发挥水彩画灵活、多变、自由的特性，把这些挑战转变为画面中趣味盎然的天籁之笔。

《墨西哥·圣普力士加教堂》
汤姆·希尔

《俞源村口》 周 刚

《春天的田野》 潘长臻

四、工具简便、轻巧

水彩画的作画工具较之其他绘画工具而言，则显得十分简单、轻便而经济，同时它的调和剂——水，又随处可取，其颜料使用便捷，干燥迅速，初学者易于使用水彩画工具并很快可以进入作画状态，产生绘画和创作的极大兴趣。这也是水彩画发展迅速、广受欢迎的主要因素之一。

《教堂》 派特·莫德里安

《梦幻水乡》 钱慧溟

第三节 水彩画的教学目标

水彩画、水粉画的学习过程应有其明确的目标，教学目标是教与学这一活动的出发点和归宿，在我们多年从事教学研究、教学实践的过程中，我们认为水彩画的教学目标应有以下四个方面。

一、认知方面

认知方面的目标是指在水彩画的教学中要求学习者必须掌握的基本知识，这种知识可分为形象性知识领域和知识性、学科性领域。形象性知识领域要求学习者要学会用专业的眼光，从专业的角度来看问题，要通过学习将自己从一个普通的非专业人的观察与思维习惯，逐步转变为艺术家的观察与思维习惯。比如我们对于“线”的认识，从造型艺术专业的角度，线的定义并不仅仅是一个运动的路径，它很可能是一个意图的痕迹，从这个角度来理解线，其意义超过线的本身。线的不同变化、不同组合在造型艺术中就能传达给你一定的信息，我们在欣赏一件造型艺术作品时，可以体会到线在艺术作品中潜在的微妙的意义。因此，形象性知识领域要求学习者读懂学习过的艺术作品、图像、实物、道具的形象及其特征。

二、知识性、学科性领域

要求学习者了解和掌握本学科和相关学科的基本概念、基本知识和语意，明白这些知识间的相互关系。比如，水彩画是以水为媒介调和颜料来完成艺术家创作理想的画种。因此，对于色彩的研究必然是水彩画和水粉画研究的首要课题。我们通过对水彩学科性知识的更进一步的学习，理

《轻风》 周 刚

解色彩知识，并明白这些知识间的相互关系。研究色彩就是研究色与色的相互关系。更进一步地讲，色就是通过光的作用才产生的，也就是说有光才有色，所以光色的关系自然更是学习色彩时要深入研究的问题。研究色彩教学的本质，应以绘画的本质研究入手。一幅绘画作品，就其最基本的语言而言，它构成画面的只不过是一些造型符号和各种图像的组，或以特定的安排涂饰颜料的平面。因而，图形、色彩以及肌理等，就成为构成一幅绘画作品最基本的语言。

《阳光下的的小路》 周 刚

知识性、学科性领域所涉及的艺术表现特点，工具材料性能，水彩画、水粉画的表现方法等等常识性知识都是学习者应当努力了解与研究的。同时，我们还要运用这些知识去解决我们在写生、创作中所遇到的各种问题。作为一名优秀水彩画家，我们还需认真地研究艺术家的创作观念、创作背景以及其表现形式与技法，并对其作出自己的客观的分析和评价。目的是在这一过程中不断地提高、充实自己，为自己的成长奠定基础。

《新居》 钱慧滨

三、技能方面

技能方面的目标是指在水彩画和水粉画学习中必须掌握的基本技能，它主要指作画时的操作技能和智力技能两个方面。在操作技能方面，要求学习者对构图、透视、造型表现以及造型表现中所涉及到的结构比例、动态、形体、色彩、明暗、肌理、节奏等问题，逐步分析解决。我们要学会有计划地将所面临的问题作出具体的分析与判断，制定出合理的、由小及大、由浅入深的学习研究步骤，完成自己阶段性的学习目标。智力技能方面，要求学习者应对各种各样的艺术活动进行观察、分析、比较，不可以只关心本学科或者是只关心水彩画这一单纯的艺术形式，认为学习其他的艺术作品没有精力或是浪费时间，这样就大错特错了。艺术的思维与表现是相互关联和相互启发的，只有让自己充分放开视野，不断学习，博采众长，你的作品才会有深度，你未来的艺术创作发展才会有后劲。

四、创造方面

发现与创造是艺术教育与设计教育的重要任务之一。我们有了一定的认识方面的知识、技能方面的知识之后，我们不能认为我只要能画就可以了，而更应该在体现艺术本质的创造力上下工夫，即便是水彩画的风光写生也不可以一味的只是面对景物照样描绘，其写生的过程充满着画家对于景物的认识和创造的思想过程。这样我们才可能从一个水彩画家逐步成长为一位艺术家。当然，这个要求以及其所涉及的面要更多更广，然而，我们在学习之初就应有这样的志向和目标。

这就要求我们在掌握认知方面和技能方面的知识之后，还要在艺术创造方面下工夫。在学习水彩画的基本知识与技能之余，我们应留出足够的时间去发挥和拓展自己的想象力和思维、思辨能力。艺术创造方面的学习与开拓应主要从观察与感受方面、艺术技能与艺术创作风格方面、艺术想象与创作方面、个人修养与个人的艺术气质等方面来不断学习与发展。

《远处的白墙》 龚建军

《岁月》 张英洪

第二章

水彩画的起源与历史演变

如果要问学习水彩画应该从哪里开始，我们的回答，只能是从开始的地方开始。因此，学习水彩画，我们从水彩画的起源开始。

第一节 水彩画的起源与发展

我们从水彩画是以水为媒介调和颜料进行绘画这一特征来理解，可以说水彩画是人类绘画史上最古老的画种。

1879年，马尔凯里诺·森兹·德·索图奥拉先生在西班牙的阿尔塔米拉洞穴里，发现了距今14000年前的一群旧石器时代的彩图画。这一发现和研究为后来一系列惊人的发现铺平了道路，而1940年发现的法国南部的拉斯科洞穴壁画被认为是最精美和保存最完好的史前文化范例。

20世纪初以来，人们用X射线衍射法和质子诱导的X射线发射法，对史前文化的洞穴绘画进行颜料分析，发现岩洞里大多数的动物造型都是经过认真设计和仔细描绘的，许多形象先用木炭勾画出轮廓，再用颜料和矿石的“混合剂”涂于其中，颜料的调和剂多为植物的有机物。史前洞穴里的实涂法与轮廓画法，以及以媒介调制颜料的造型方法，为后来人类绘画的程式开辟了道路。而这种以水为媒介调和色彩绘制图画的方法以及它的实涂法与轮廓画法，更是被水彩画的表现技法延续至今。

古代埃及人以水彩画的方法画在纸草卷上的冥途指南，可能是最为古老的有明确的水彩画特征的水彩画。以水调彩、以水调墨绘画更是中国人的传统，早在新石器时期的岩画、殷人的布质画幔和西汉时期的帛画，都是以水调和彩与墨绘制而成的。在古代印度和古代希腊，水彩画法也早被采用。古代波斯时期的细密画，拜占廷帝国时期的以水和树胶绘制的水彩画，以及中世纪的欧洲利用水彩画来装饰经本和绘制手抄经本的插图，这些便是早期水彩画，更是后来真正意义上的水彩画的雏形。

水彩画在欧洲画坛表现出各自不同的独立的开端。德国画家阿尔勃特·丢勒（Albrecht Durer, 1471—1528年）最早用水彩画方式来描绘自然物象。在他学习绘画初期起，就用水彩来画

《风景》 阿尔勃特·丢勒

植物、动物和风景。他以十分虔诚的态度来感悟和表现千姿百态的自然景物。丢勒认为：“真正的艺术包含在自然之中，谁能发掘它，谁就能掌握它”。他的许多水彩画作品中散发着他对自然的真切感悟，已成为水彩画艺术的典范。

德国画家汉斯·贺尔拜因(Hans Holbien, 1497-1543年)是宗教改革运动时期德国的肖像画家，晚年旅居英国。贺尔拜因用水彩从事肖像画创作，由于他扎实的造型功底以及独特的艺术感悟与表现力，使他的水彩画作品十分精练、生动而传神。

法国画家鲁本斯·彼得·保罗爵士(Rubens, Sir Peter Paul, 1577-1640年)擅长宗教、神话、历史及风俗画，同时他又精于肖像画和风景画。他创作了不少水彩画作品，在他的水彩画速写中使用了明暗的表现手法。他的作品构图气势宏大，色彩富丽。他融合了尼德兰思想与创作形式，大大地鼓舞了英国画家们，并逐渐掀起了一场艺术革命运动。随着印象主义的色彩革命和后印象主义的艺术探索，终于迎来了水彩画创作观念上的重大变革。

《优伏特·弗德城堡的小镇风景》 阿尔勃特·丢勒

《普罗旺斯的风景》
塞尚

第二节 中国水彩画简述

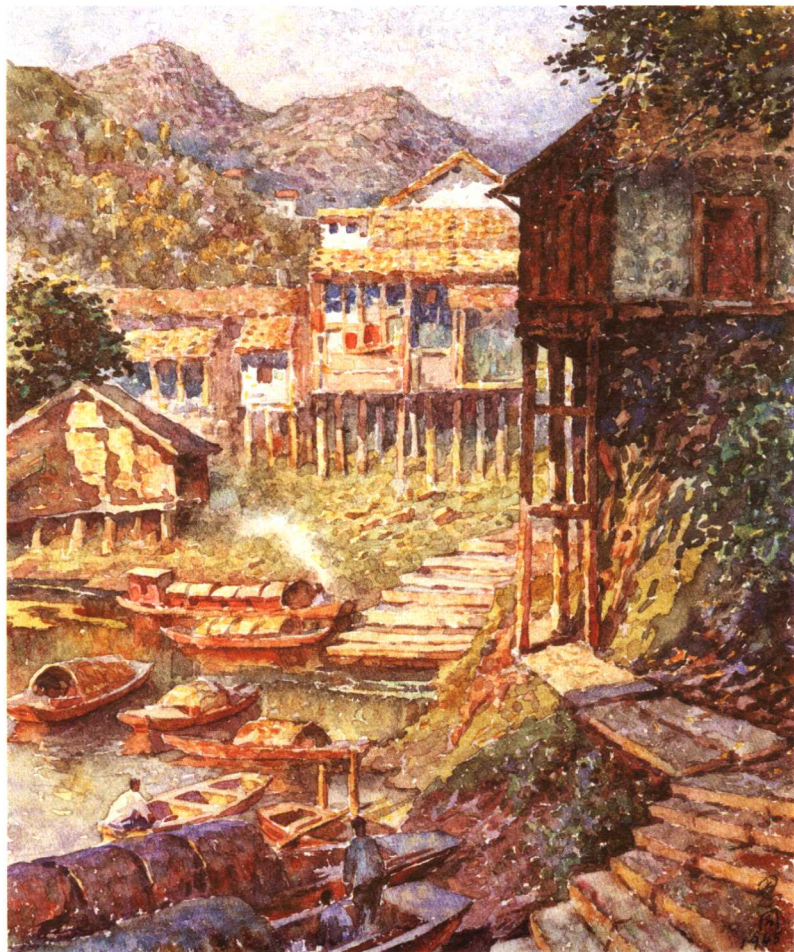
以水调色、以水和墨是中国人的绘画传统，从广义上讲，它也属于用水为媒介调和颜料，从而达到艺术家创作目的的一种绘画形式。从广义上而言的中国水彩画有自己更为久远的渊源，再加上中国绘画史上还有“没骨法”的悠久传统。

我们现在研究的水彩画一般是指在西方传统绘画意义上的水彩画。早在明、清时期，随着欧洲与亚洲经济、文化交流的逐渐频繁，西洋绘画也开始传入我国。水彩画传到中国，最早可以从清·康熙之后（1715年）意大利画家郎世宁和德国画家艾启蒙等西方画家来华，兼任清宫廷画家，传播西洋绘画法则开始算起，距今已有300年的历史了。1898年戊戌变法提出“废科举”、“兴新学”，促使我国的“新学”如雨后春笋一般遍布全国各地。1902年，清政府颁布了《钦定学堂章程》，1903年又颁布了《奏定学堂章程》，都明确规定了在各级学堂开设“图画”和“手工”课。在各级学堂开设水彩画作为图画课的一项重要内容，标志着西方传统的绘画形式——水彩画开始进入了中国的普通教育。可以这么讲，水彩画在我国的起步与新式学堂的兴办是同步的。1843年起上海开辟了商埠之后，清政府允许外国教会在中国自由传教，为扩大宗教宣传，有各种形式的外籍传教士和画家在中国进行过宗教教意和西方绘画及水彩画技术的传授，办起了各类学校和工艺场所，“土山湾画馆”就是上海徐家汇天主教堂于19世纪中叶开办的。土山湾画馆当时是属于土山工艺厂的一部分，工艺厂为配合宗教传播制作圣像和宗教工艺品，画馆则培养专门绘画人才，当时的画馆主要传授木炭画、水彩画、油画等技艺。画馆兴衰历经了80年左右的历史。从1907年该画馆出版的《绘画浅

《静物》 倪貽德

《晴朗》 潘思同

《四川峨眉》 李铁夫

说》等书来看，其教学程序严格有序，大量的课堂作业以临摹历史上优秀的水彩画、油画等作品为主。从该画馆的建立、教学方法与目的来看，有着明显的殖民主义的文化色彩。但其西洋绘画及其教学方法的传播与实践，对于当时中国的西洋绘画教育起到了启蒙作用。土山湾画馆培养出一批中国最早研究西画的画家，如周湘、徐泳青、丁悚、张充仁、杭穉英等，周湘、徐泳青等在土山湾画馆学成之后，开办了自己的画室，不仅培养了许多重要的水彩画家，他们自己也成为中国水彩画最早的开拓者之一。周湘曾出版过《水彩画二十四孝》图册，他所开设的画室在当时也具有一定的影响力，如刘海棠、马始光、丁悚、陈抱一等都曾受教于他门下。徐泳青是我国早期具有较高成就的水彩画家，他对西洋画，尤其对西洋水彩画有较深的理解，他开设了“水彩画馆”专门教授水彩画，对西洋水彩画的研究与推广起到了积极的作用。

中国早期真正直接受到了西方水彩画艺术教育的优秀水彩画家应数李铁夫。李铁夫擅长水彩、油画与雕塑，先后在美国、英国艺术学院深造，李铁夫对于中国水彩画的教育与传播主要来自于他深厚的西洋水彩画的功底和身后留下的大量优秀的水彩画作品。李铁夫是中国水彩画史上一位杰出的画家。

五四运动前后的反帝反封建的爱国主义浪潮中，在新文化运动的思想广泛波及全国各地的時候，国民教育开始向西方先进国家学习。在新学浪潮中，重视对于美术的教育，新型美术学校相继建立，出国学习艺术的学生也纷纷回国，并任教于各类美术学校，在新学堂实施美术教育，使水彩画在全国的更大范围内得以普及。这个时期重要的水彩画家有王济远、倪貽德、乌叔养、陈秋草、潘思同、李剑晨、王肇民、樊明体、杨云龙等。自20世纪初至30年代，中国迎来了第一个水彩画的繁荣时期，我国先后成立了上海美专、杭州美专、北平国立艺专、南京中央大学艺术系等，在此期间全国各地又有专业的水彩画会成立，并展开各种形式的水彩画交流活动，以及《水