

高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材（本科）

水彩画 shuicaihua

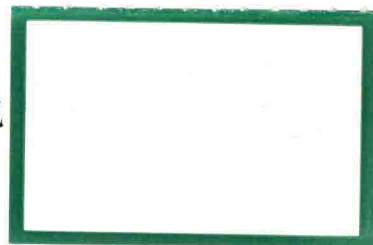
刘昌明 谢宁宁 主编

中国纺织出版社

高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规

水彩画

刘昌明 谢宁宁 主编

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩画 / 刘昌明, 谢宁宁主编. —北京: 中国纺织出版社, 2013.8

高等教育艺术设计专业“十二五”部委级规划教材.
本科

ISBN 978-7-5064-9880-7

I. ①水… II. ①刘… ②谢… 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(2013)第155037号

策划编辑: 余莉花 由炳达 责任校对: 余静雯
版式设计: 余莉花 由炳达 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

邮购电话: 010—67004461 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2013年8月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 8

字数: 99千字 定价: 45.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

高等教育艺术设计专业“十二五”
部委级规划教材（本科）编委会

编 委（以姓氏笔画为序）：

王 峰（江南大学）
王 鹏（中国人民大学）
任文东（大连工业大学）
伍立峰（苏州科技学院）
孙宝珍（青岛大学）
吴 洪（深圳大学）
张 立（天津工业大学）
李超德（苏州大学）
陈建辉（东华大学）
姜竹松（苏州大学）
祝东平（中国人民大学）
徐青青（西安工程大学）
贾荣林（北京服装学院）
郭振山（天津美术学院）
廖 军（苏州大学）

《国家中长期教育改革和规划纲要》中提出“全面提高高等教育质量”，“提高人才培养质量”。教高[2007]1号文件“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见”中，明确了“继续推进国家精品课程建设”，“积极推进网络教育资源开发和共享平台建设，建设面向全国高校的精品课程和立体化教材的数字化资源中心”，对高等教育教材的质量和立体化模式都提出了更高、更具体的要求。

“着力培养信念执着、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”，已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分，如何适应新形势下我国教学改革要求，配合教育部“卓越工程师教育培养计划”的实施，满足应用型人才培养的需要，在人才培养中发挥作用，成为院校和出版人共同努力的目标。中国纺织服装教育协会协同中国纺织出版社，认真组织制订“十二五”部委级教材规划，组织专家对各院校上报的

“十二五”规划教材选题进行认真评选，力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应，充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性，使教材内容具有以下三个特点：

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点，从提高学生分析问题、解决问题的能力入手，教材附有课程设置指导，并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能，增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景，章后附形式多样的思考题等，提高教材的可读性，增加学生学习兴趣和自学能力，提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点，注重理论与生产实践的结合，有针对性地设置教材内容，增加实践、实验内容，并通过多媒体等形式，直观反映生产实践的最新成果。

(3) 实现一个立体——开发立体化教材体系。充分利用现代教育技术手

段，构建数字教育资源平台，开发教学课件、音像制品、素材库、试题库等多种立体化的配套教材，以直观的形式和丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分，为出版高质量的教材，出版社严格甄选作者，组织专家评审，并对出版全过程进行跟踪，及时了解教材编写进度、编写质量，力求做到作者权威、编辑专业、审读严格、精品出版。我们愿与院校一起，共同探讨、完善教材出版，不断推出精品教材，以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社教材出版中心

第一章 概述	001
第一节 水彩画的历史和发展概况	001
第二节 水彩画的特点与审美特征	009
一、水彩画的特点	009
二、水彩画的审美特征	009
第二章 水彩画的工具和材料	011
第一节 颜料	011
第二节 纸	012
第三节 笔	013
第四节 其他常备工具	013
第三章 色彩基础知识	015
第一节 光与色	015
第二节 色彩三要素	016
一、色相	016
二、明度	016
三、纯度	016
第三节 色彩的配制	017
一、原色、间色和复色	017
二、色彩的对比	017
三、色彩的调和	018
四、色调	018
第四节 写生色彩原理	018
一、光源色、环境色和固有色	019
二、色彩与表现	019
三、色彩与图形	019
四、色彩与空间透视	020
五、抽象色彩	020
六、色彩与肌理	021
第四章 技法介绍	023
第一节 水彩颜色的调配	023
一、色彩混合	023
二、色彩重叠	023

023	三、色彩并置
024	第二节 水彩画的基本技法
024	一、涂色块的方法
024	二、冲洗法
024	三、浓淡法
025	四、湿画法
025	五、干画法
026	第三节 水彩画的特殊表现技法
026	一、撒盐法
027	二、涂蜡法
028	三、遮盖法
029	四、拓印法
030	五、喷、滴和吸的方法
031	六、划痕法
032	七、综合材料和技法的运用
033	第四节 作画前的准备练习
033	一、临摹
033	二、色调练习
035	第五章 水彩静物写生
035	第一节 静物的摆放
036	第二节 静物写生步骤
037	第三节 不同质感和肌理的表现方法
037	一、光滑型物体的表现
038	二、粗糙型物体的表现
038	三、瓜果、蔬菜和花卉的表现
039	四、透明及半透明物体的表现
042	五、背景与衬布的处理
042	第四节 水彩写生中的常见毛病
043	第六章 水彩风景写生
043	第一节 构图
043	一、正形与负形
044	二、构图原理
045	第二节 选景

远景、中景和近景	045
二、特写	046
第三节 风景写生步骤	048
第四节 不同时间、季节的表现	050
第五节 常见景物特征的表现	054
一、天空的表现	054
二、水面的表现	054
三、地面的表现	054
四、树木的表现	054
五、山石的表现	055
六、建筑的表现	055
七、人物的表现	055
第六节 默写	058
第七节 关于意境	058
 第七章 水彩人物写生	059
第一节 头像写生要点	059
第二节 头像写生步骤	062
第三节 半身像写生要点	062
第四节 半身像写生步骤	063
第五节 人体写生要点	065
 第八章 水彩画的变革与创新	069
第一节 有关水彩画含义的认识	069
第二节 题材的选择与拓宽	070
第三节 绘画材质的拓展	072
一、在纸上做基底	072
二、多种媒介的使用	073
三、综合绘画语言的利用	073
 作品欣赏	077
 参考文献	119

水彩画具有独特的艺术魅力和审美价值,它以表现语言的宽泛性与可变性在当今绘画领域中,承担着不可替代的重要角色。同时水彩画又是用之便捷,使用广泛的画种。高等院校的绘画专业和艺术设计专业常把水彩画作为基础课程,这是因为在色彩基础训练中,水彩画是较为理想的画种之一。通过学习水彩画,可以使学生获得必要的色彩知识和色彩表现技能,为今后的创作和设计打下基础。

水彩画对于许多画家来说,是既喜欢它,又有点怕它。喜欢它,是因为水彩画显得轻松、明快、活泼,并具有很强的绘画意味和作画的技巧趣味。怕它,是因为水彩画作画技巧性高、难度大,水与色的运用较难控制,没有经过专门的训练,要掌握它不是容易之事。但是,正因为水彩画所具有的轻松意味和技巧趣味,画家们都喜欢它,并试着运用各种技法手段去丰富水彩画的创作。水彩画的绘画意味与中国水墨画有着异曲同工之妙,因此在我国流行很广。特别是近几年,得到了蓬勃的发展。

第一节 水彩画的历史和发展概况

从广义上讲,水彩画是用水调和颜料作画的一种方法。从狭义上讲,

是专指欧洲文艺复兴时期开始发展起来的一个画种,是既包括用水调和颜料作画又包括用胶调和颜料作画的一种手段。近代水彩画又包含了绘画的诸多因素,既有写实性的,又有表现性的。现代水彩画又综合了各种绘画语言和表现手段,新材料的运用在水彩画创作中屡见不鲜。使用手法既有抽象的,又有写意的,在手段上有拼贴法、拓印法、泼墨法等,还有用各种材质做肌理的方法。但不管使用何种方法和材料,水彩画最基本的特征应该包括以下两点:一是离不开水;二是离不开透明色。

水彩画作为一种历史悠久的绘画手段,人类早在旧石器时代晚期,已

经使用了这一手段。现保存下来的西班牙阿尔塔木拉洞窟画《野牛》(图1-1)、中国仰韶文化晚期秦安县大地湾的原始地画以及南部非洲布兰德的史前岩画等,可以看成是人类最早采用的用水(或胶)调和颜料的彩色绘画。当然,这也是最原始、最简单、最幼稚的一种绘画,在这些绘画中保留着人类早期的思维特征。其形象神秘诡谲且概括有力,造型生动逼真,色彩简洁明确。据化学分析,在这些岩画中,使用的颜料通常都是自然矿物质或用骨头和锰土烧制的黑色等单纯的几种颜料。设想一下,在人类早期时候,在技术十分低下的原始社会,人类想要表述自己获取猎物

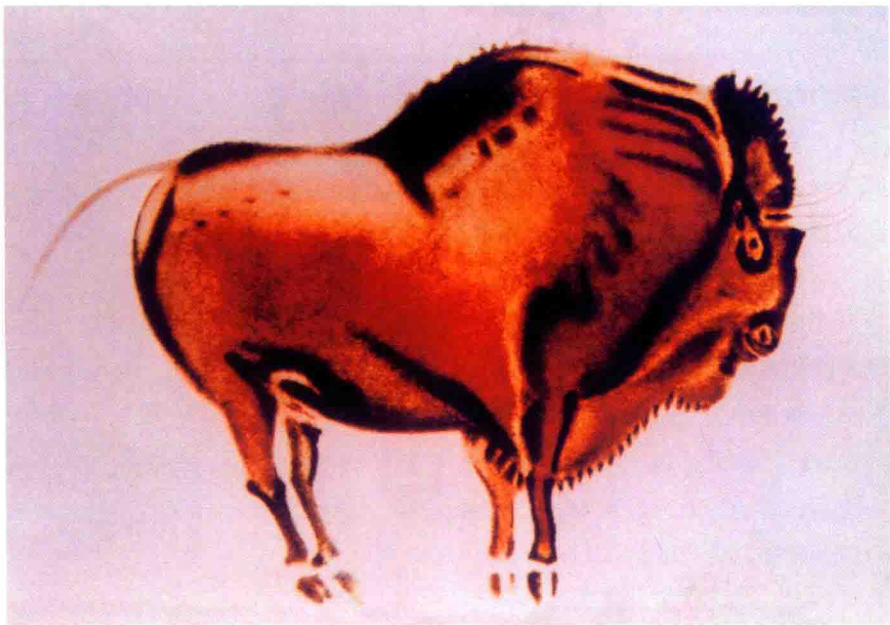

图1-1 西班牙阿尔塔木拉洞窟画《野牛》

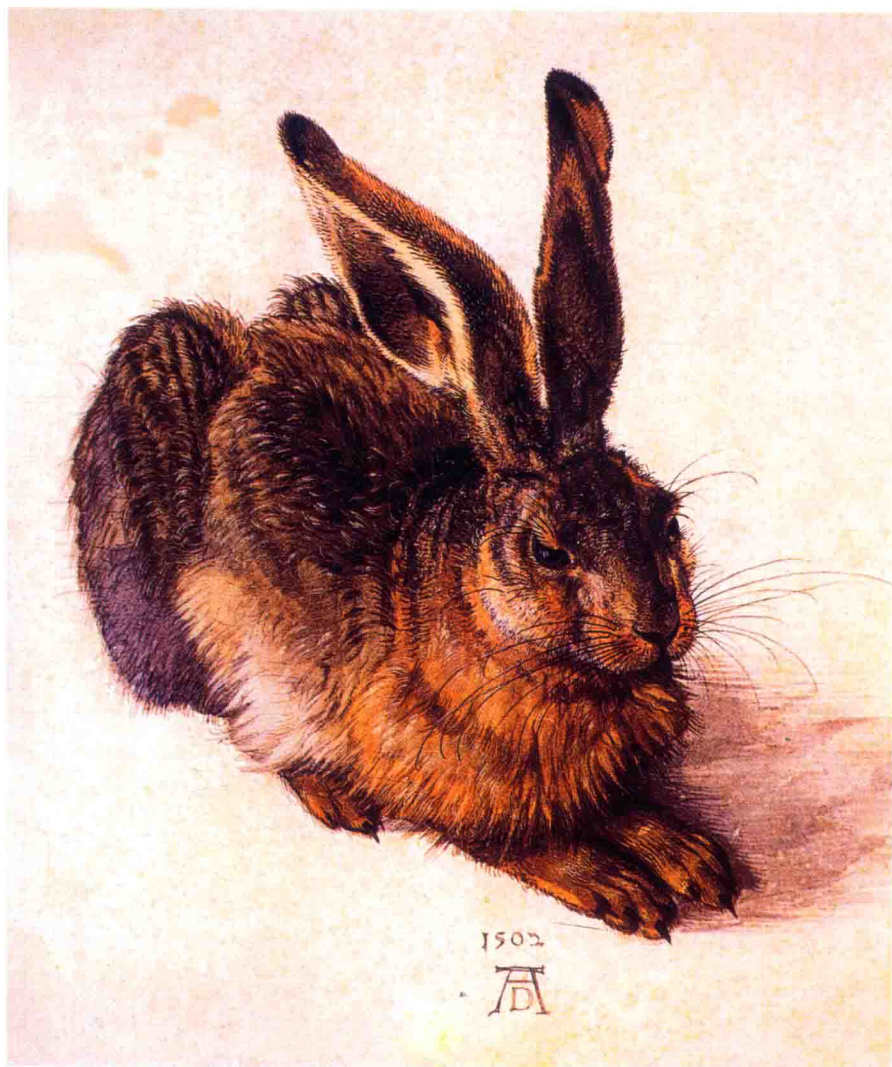

图1-2 兔子 丢勒（德国）

的欢乐和对神秘世界的阐释，随手拾来身边的“颜料”，用简单的图形表述自己与自然的联系，是非常自然的事。同时也表明人类早期已初步具备了彩与形的视觉思维。在描绘这些形象的时候，用彩与图区分“彩”与“岩”的自然形态，强化彩与图的视觉感受，我们可以把这些绘画理解为是人类早期的图形与色彩的实践活动。由于描绘这些形象直接用水（或胶）调合颜料作画，自然也就可以把它看成是人类最早的“水彩画”了。但是，这种在岩壁上绘制的“水彩画”与现代意义上的水彩画的概念相去甚远。原始岩画只是人类祖先活动的信息载体，是一种朦胧的、混沌的人与自然、人与现实世界的联系，它承载更多的是语言交际的功能。现代

水彩画则是以审美为目的而创造出来的一个独立的绘画艺术种类。那么现代水彩画是从什么时候开始发展起来的，它们的原创地在哪里？

文艺复兴时期的欧洲出现了两个画种，一是油画；二是水彩画。而水彩画的出现要比油画晚些。15世纪前半叶，经过凡·爱克兄弟改进的油画在欧洲，特别是在尼德兰得到了迅速发展和广泛使用。真正意义上的水彩画则是在15世纪末才出现的，到16世纪初才逐步发展起来。我们说油画比水彩画出现得早，主要是从它们成为一个独立的画种之时来区分的。其实，在中世纪的欧洲，很多画家都是用水或胶调和颜料为手抄本书籍作插图。他们画在羊皮纸上的那些画使用的都是透明色或半透明色。文艺复兴

时期的德国画家丢勒（1471—1528）用水彩颜料所画的《湖畔松林》、《兔子》（图1-2）、《野草》等作品，可以用来作为欧洲早期水彩画的例子。同时期使用水彩颜料的画家还有荷尔拜因（1491—1543）以及稍后的鲁本斯、伦勃朗等人。他们都留下了很多水彩画手稿，但多数都是为油画、壁画或铜版画所作的底稿。

水彩画最初的发源地无疑是在欧洲大陆。但把水彩画推向独立形态发展道路的却是英国画家。虽然英国水彩画的发展比欧洲大陆晚些，但是英国画家经过一段向欧洲大陆画家学习之后，英国水彩画取得了突破性的发展。自17世纪以来，英国水彩画家经过不间断地探索、积累、创新，在使用和改进水彩工具材料方面有了丰富的经验，至18世纪后半期到19世纪前半期，英国水彩画迎来了光辉灿烂的时代，并在世界画坛真正确立了自己的地位，而反过来影响欧洲大陆和世界水彩画的发展。因此，水彩画被誉为英国本土的“国画”。

任何事物的发展都有其内部条件和外部条件。英国水彩画的发展就是由人、景物和气候构成的紧密关系所决定的。法国艺术哲学家丹纳在《艺术哲学》一书中指出：“艺术的生存、发展和繁荣与当地的风物、人情、地貌有直接的关系。”英国气候湿润，终年多雾，自然景色的气氛和色调丰富多变，水彩无疑是最适宜于表现这种湿润的、变化多端的景色的一种较好的手段。因此，英国一大批的画家被融入这种表现自然的氛围之中，并产生了一大批杰出的水彩画作品。与其说英国的自然景观及气候条件诱发了英国画家不由自主地使用水彩画的工具、材料作画，还不如说是画家敏锐地感受到了家乡的水彩氛围而自觉地选择了水彩画的工具、材料作画，表现出对家乡的热爱。

水彩画成为一个独立的画种是在英国开始的,并由英国画家推动了它的发展。英国画家在对水彩画的研究与创作中做出了杰出的贡献,并逐步建立起水彩画的美学体系。

推动英国水彩画发展的代表人物主要有:保罗·桑德比、理查德·威尔逊、乔治·罗伯逊、约翰·罗伯特·科恩斯、托马斯·格尔丁、理查德·帕克斯·波宁顿、约翰·康斯托布尔以及威廉·透纳等。

保罗·桑德比(1730—1809),英国地景画绘图员。历来就有这样的说法,英国水彩画的历史是从保罗·桑德比开始的。其实,早在他之前,水彩画的技术已经达到一种非常娴熟的地步,甚至有些水彩风景画看起来还显示出画家对自然的强烈感受。但是,早期的水彩画还没有形成画家用它来独立创作的一种普遍行为。也就是说,在桑德比之前,水彩画还没有摆脱为大型壁画、油画、铜版画打底稿的依附地位。早期的水彩只是画家把它作为一种轻便的工具和辅助材料使用的。虽然,画家在使用这种材料时,也能画出非常美丽的风景画。但

是这种风景画看起来还近似呆板,过分细致,缺乏生动性,有点描摹自然的感受。实际上,包括桑德比在内的一批画家,他们多数人的作品还没有超出地志画的实践范围。那种地志画当时被称为“浅色画”或“染色画”,就是现在我们说的钢笔淡彩画。只是到了后来,以桑德比为代表的画家开始直接面对自然写生,才开始转变这种状况(图1-3)。

我们不能小看“写生画”的力量。水彩画正是在写生的过程中使色彩表现获得最大的解放,并取得突破性的发展。虽然过去的地景画也对景写生,但那是一种机械的、描摹式的服务于某种目的的。而以后的写生则是画家主动的对自然景色的感性的真情抒发和艺术表现。画家在写生的过程中,赋予水彩画新的内容和精神。就是用纯视觉语言来描绘英国的自然风光。在大量的写生实践中,画家通过观察和研究英国自然景物的同时,研究和改进了水彩画工具、材料,并恰到好处地找到了水彩画的美感表现形式,强化了水彩画的语言特征和审美特性。这使水彩画具有划时代的转

图1-4 风景 理查德·威尔逊(英国)

变,这种转变就和地志画有了质的不同,标志着水彩画从原来服务性和依附性的地位,逐渐上升到一种独立的地位,并完全进入一种纯艺术的表现境地,引起了公众的注意。

理查德·威尔逊(1714—1782),英国皇家美术学院创始人之一,古典主义风景画家。其水彩画的特点是:色彩丰富而素净,注重空间和空气的表现(图1-4)。

乔治·罗伯逊(1748—1788),罗伯逊生于伦敦,曾在一所小美术学校学习。他的作品总的来说带有一些舞台背景的味道,然而这种风格在他的作品《南铁格罗铁工厂》中却和主题的戏剧性协调一致。画中场景是北威尔士的新建铁厂。画面右边是炼铁矿用的鼓风机,左边远处的高炉是把生铁变成可锻铁的搅炼炉,英格兰在18世纪80年代发明了这种炼铁方法,罗伯逊对工业场景显然深有感触(图1-5)。

约翰·罗伯特·科恩斯(1752—1799),人称小科恩斯。其父亚历山大·科恩斯也是一位著名的水彩画家,一生致力于教学,在当时有“校长之父”的美誉,其对绘画理论的研究也有较大成就。小科恩斯自幼学画,15岁就有作品在伦敦展出,早年还认真探索了阿尔卑斯山,画了很多水彩画作品,对其以后的作品风格产生了很大影响。其水彩画的特点是:把轮廓线隐藏在颜色里,主张画面一切由色彩构成。用色不多,但富有表现力;善于描写山区情调,注重山峦

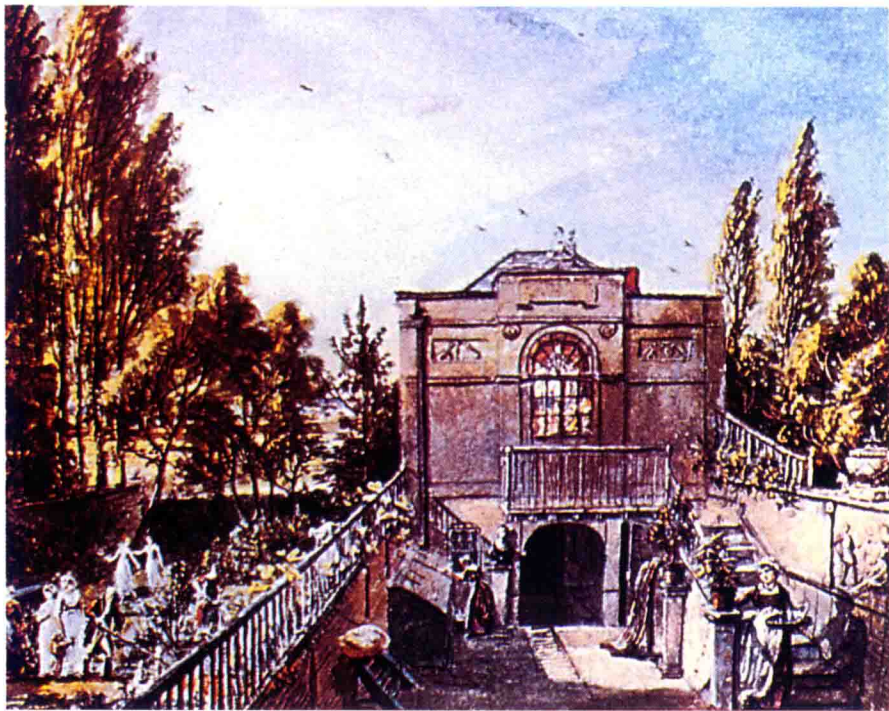

图1-3 圣·乔治路的画室 保罗·桑德比(英国)

图1-5 南铁格罗铁工厂 乔治·罗伯逊（英国）

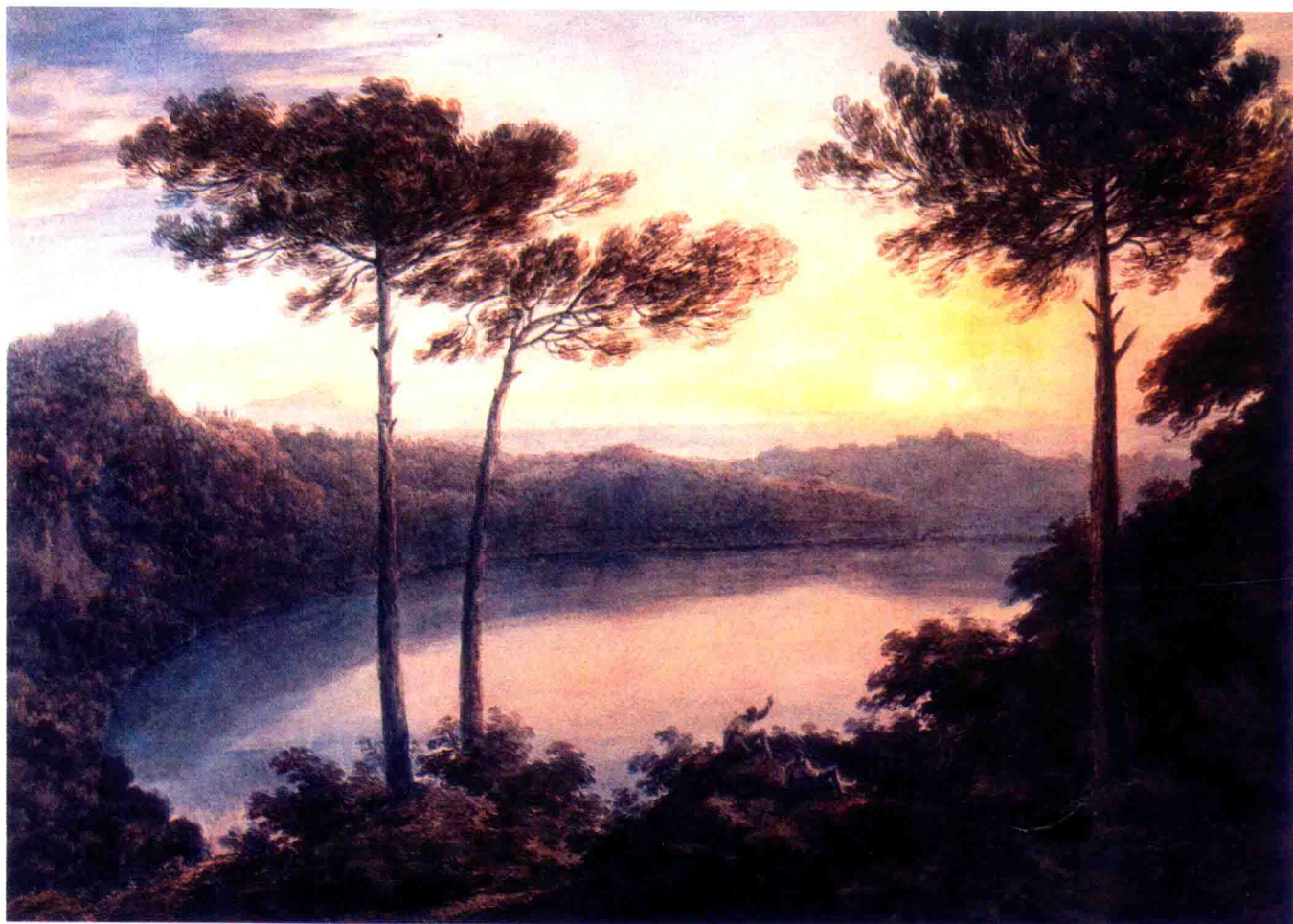

图1-6 阿尔巴诺湖和甘都尔佛城堡 科恩斯（英国）

图1-7 风景 托马斯·格尔丁(英国)

气势，空间距离的表现，富有浪漫诗意的情调(图1-6)。

托马斯·格尔丁(1775—1802)，早年受莫尔顿的影响，后来在画院学习时和透纳同窗三年，并有过愉快的合作。格尔丁水彩画的风格和手法，对透纳有过一定的影响。他的绘画技巧从传统的先打灰底再上色，改变为用暖色或关系色打底，集中加强景物的气氛效果，并用光的分布来突出对比，打破了英国早期水彩画色彩单调的画面，给人以明快、亲切的自然感受(图1-7)。

威廉·透纳(1775—1851)，英国杰出的画家。他一生创作了几百幅油画、几千幅水彩画和速写。他以薄涂、抹、刮以及使用不透明的颜料等新的实验性工作使水彩画技法得到了进一步的发展。他在绘画色彩上的处理，在有些方面已呈现出印象派某些画法的特点，因此有印象派先驱者之

称。他的水彩画代表了英国水彩画的顶峰时期。特别是他的《失事船沉没以后》、《云与湿沙》等几幅水彩作品，在色彩和水彩技法上表现出了极高的造诣(图1-8)。

约翰·康斯太布尔(1776—1837)，19世纪英国三个最具代表性的风景画家之一。他善于观察和捕捉大自然稍纵即逝的天气变化。他的水彩画保持着固有的自然流畅的速写

图1-8 云与湿沙 透纳(英国)

图1-9 博罗德风景 康斯太布尔（英国）

风格，水色淋漓，调子低沉，自由奔放，富有自发性（图1-9）。

理查德·帕克斯·波宁顿（1802—1828），19世纪英国三个最具代表性的风景画家之一，以描绘海滨风景著称。其水彩画的特点是：常用干笔皴擦，笔触模糊，然后加几

笔鲜明夺目的颜色，运笔爽快，画面精练明亮。德拉克洛瓦赞扬他的水彩画是“运用水彩之精妙，令人称绝”。波宁顿的水彩画具有明显的英国特征，同时又是英国风景画复兴时期的标志，曾给法国画坛带来很大影响（图1-10）。

图1-10 崖下 波宁顿（英国）

18世纪至19世纪，是英国水彩画从产生、发展逐渐走向辉煌的时期。一方面有一大批水彩画家活跃在英国画坛；另一方面也有一定的组织形式支持着这种局面。1804年英国成立了第一个水彩画团体，即“水彩画家协会”（简称“老协会”）；1808年成立了“水彩画家联合会”；1831年又成立了“水彩画家学会”，这个“新协会”于1884年正式被英国官方承认，命名为“皇家水彩画家学会”。这些官方和非官方的组织不断地举办各种类型的水彩画展览。同时，收藏家已开始注意对水彩画作品的收藏，英国官方也收购了大量的优秀水彩画作品。这种局面和形势，在组织上和经济上为英国水彩画的繁荣提供了有力的保障。

欧洲的现代水彩画在继承传统的基础上又有所发展和变化，特别是在经过第一次世界大战和第二次世界大

战以后成长起来的水彩画家，他们表现的领域更加宽泛和深入。创作题材从对自然风景的描写逐渐扩大到对社会生活各个层面的描写；从狭小题材过渡到反映社会生活的重大题材；从摹写自然逐渐过渡到意象表达和对主观感受的宣泄。并且对表现语言、材料、理论研究和技法实践等多方面进行了探索和试验，创造出了许多风格各异的水彩画作品。到了近现代，水彩画在全世界范围内得到了发展，进入了更为广阔的创作领域，美、法、俄及欧洲各国都产生了许多杰出的水彩画家。

居斯塔夫·莫罗（1826—1898），法国象征主义画家。他一生中创作了大量的水彩画作品，其临终前捐赠给国家的各类作品有1万余件。他的水彩画作品在水与色的运用上显

得技法娴熟、淋漓酣畅、透明滋润。画面形象浓艳华丽，情态诡秘，具有神秘感（图1-11）。

佐恩（1860—1920），瑞典画家。他的水彩画作品风格细腻，技法高超，色彩的运用非常透明，在表现现实的生活场景上有独到之处（图1-12）。

安德鲁·怀斯（1917—2009），美国乡土画家。他一生都没有离开过他的家乡。他的蛋胶画风格细腻，人物刻画深入。他的水彩画风格泼辣，色彩简洁、有力，具有典型的美国画家情调。他的作品在20世纪80年代对我国的画家产生了很大影响（图1-13）。

水彩画从欧洲引进中国至今已有几百年的历史。16世纪后期，意大利传教士利马窦最早把水彩画印刷品带

进了中国，之后的一些传教士在中国陆续地举办过不同类型的西洋画学习班，传授素描、钢笔画、水彩画和油画等。最早的水彩画家徐泳青、张聿光可称得上是我国水彩画事业的创始人之一。上海的“月份牌”年画也属于早期的水彩画。后来较有影响的水彩画家有李叔同、李铁夫、颜文梁、李剑晨等人。

19世纪60~90年代，中国出现了仿效西方美术教育的学校。在1902年至以后的多年间，北京大学、南京两江优级师范、上海艺专和国立艺专都开设了水彩画课程。社会上相继出现了专业美术团体，如1919年由颜文梁等人发起成立的“美术赛会”和1928年由上海著名水彩画家陈伏草等人组成的“白鹅画会”等。他们还举办了各种类型的水彩画展和编写出版水彩

图1-11 太阳神之子 莫罗（法国）

图1-12 施瓦尔兹家的姑娘们 佐恩（瑞典）