

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业

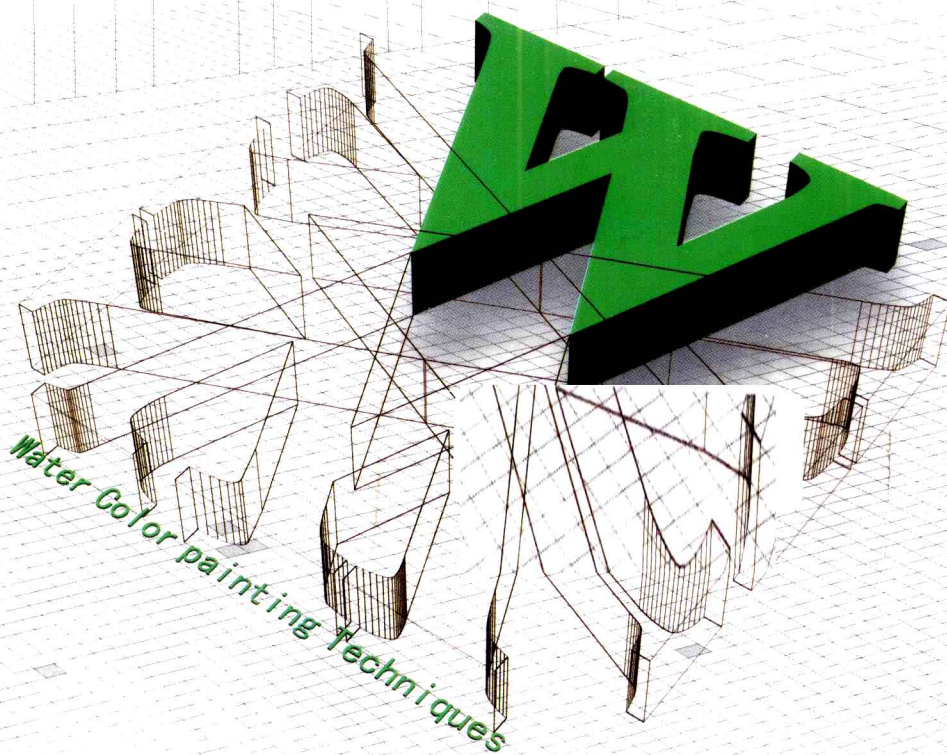
“十二五”精品课程规划教材

水彩画技法

Water Color Painting Techniques

编 著 屠维能 马兴隆 李荣彬

杨付恒 罗立丽 郭伟光

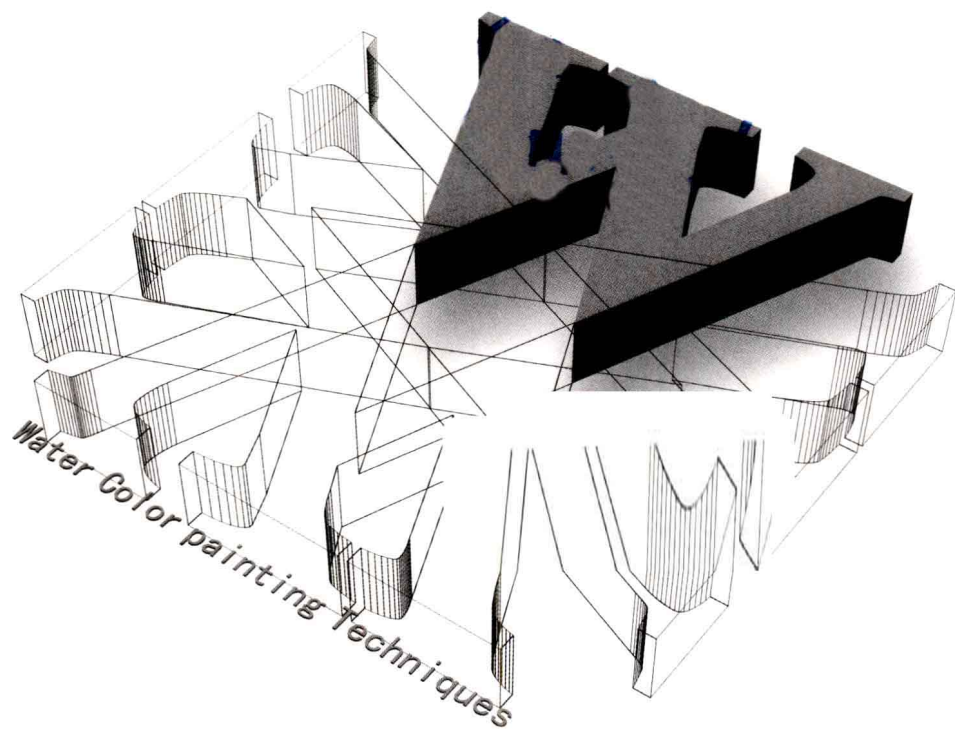
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

水彩画技法

Water Color Painting Techniques

编 著 屠维能 马兴隆 李荣彬
杨付恒 罗立丽 郭伟光

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

水彩画技法/屠维能 马兴隆 李荣彬编著. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2010.4
21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-4315-5

I. ①水… II. ①屠… ②马… ③李… III. ①水彩画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第060793号

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnpgc.com.cn>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林枫

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焯 高桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 王楠 光辉 林枫

英文翻译 卢璐

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 张亚迪

版次 2010年6月第1版 2011年7月第3次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-5314-4315-5

定价 49.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院副院长 何 洁

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长 郑曙阳

中央美术学院建筑学院院长 吕品晶

鲁迅美术学院副院长 孙 明

广州美术学院副院长 赵 健

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任 苏 丹

中央美术学院建筑学院副院长 王 铁

鲁迅美术学院环境艺术系主任 马克辛

同济大学建筑学院教授 陈 易

天津美术学院艺术设计学院副院长 李炳训

清华大学美术学院工艺美术系主任 洪兴宇

鲁迅美术学院工业造型系主任 杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任 王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠

联合编写院校委员 (按姓氏笔画排列)

马振庆 王 雷 王 磊 王 妍 王志明 王英海
王郁新 王宪玲 刘 丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱 方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张 博
张 辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李 伟
李 梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周 旭
周永红 周伟国 金 凯 段 辉 洪 琪 贺万里
唐 建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚 刚 曾易平 曾祥远 焦 健 程亚明
韩高路 雷 光 廖 刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员 (按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 支 林 文增著 毛小龙 王 雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁 钢 田绍登 石自东
任 戡 伊小雷 关 东 关 卓 刘 明 刘 俊
刘 赦 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲 哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张 力
张 兴 张作斌 张建新 李 一 李 娇 李 禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨 帆 杨 君
杨 杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈 雷 肖 艳 肖 勇 陈相道 陈 旭 陈 琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林 刚
林 森 罗 坚 罗起联 范 扬 范迎春 邹海霞
郑大弓 柳 玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵 婷
贺 祎 郜海金 钟建明 容 州 徐 雷 徐永斌
桑任新 耿 聪 郭建国 崔笑声 戚 峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程显峰 舒湘汉 董传芳 董 赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

前言 >>

水彩画自三百年前作为一个成熟画种出现以来，已经具备了基本完善的艺术表现语言和独特的材料技法。水彩画艺术的生命力已经依托于特定的社会意识形态、人文主义思想及相关的美学规范而得以繁荣，从而具有了其艺术语言的独特性。传入中国百余年的水彩画艺术，以其轻快明丽的独特艺术韵味及审美特质被大众所广泛接纳和喜爱。在第九届全国美展中，水彩画作为独立的画种展现在观众面前，与油画、中国画同样的金奖获得数量，极大地刺激了水彩画艺术在华夏大地的迅猛发展。时至今日，水彩画在人类的精神生活中已经具备了不可缺失的重要意义。水彩画是国际上公认的最适合作为绘画启蒙及色彩基础训练的画种，包括中国在内的众多国家的中小学美术教育都大量涉及这一画种，因此，我国的许多高校也顺应潮流，开设了水彩画课程及专业。

任何一种文化艺术事业的发展，包括一个画种的繁荣，都离不开专业教育的发展，二者是相辅相成的。但专业教育的专业化程度如何、系统性强不强，直接影响着该艺术的发展。曲靖师范学院美术学院开设水彩专业八年来，聘请了大量的专家学者到校进行示范教学，举办了多次高水平的展览，如关维兴、杭鸣时、柳毅、杨健、夏斌文、胡晓幸、廖开、陈流等。尤其是2009年末，以中国美协水彩艺委会主任黄铁山先生为首的二十三位水彩画名家在曲靖的采风写生活动，给了我们很大的激励。目前，我院有专业水彩教师六名，师生水彩画作品在全国多次入选获奖，完成省级科研三项并出版了水彩画集三部，这为本教材的编写奠定了坚实的基础。

纵观水彩画的现状，中国水彩画理论和教学的系统性还很薄弱。故此，在这些年水彩画教与学的实践之余，我们有意编写这本《水彩画教程》，经过多年的筹备，又邀请了多位水彩画家创作了大量的示范作品后，本书的编写正式启动。本书编撰历时两年，六易其稿。在此过程中，得到了黄铁山、张英洪、陈坚、刘凤兰、蒋振立、贺建国、石增琇、董克诚、高冬、韩鄂生等专家的指正，并对书稿提出了许多宝贵的意见，根据这些意见，我们又反复修改并成书。画家们无私地把他们的新作提供给本书作为插图和附图使用，使本书的水准极大提升。倘若没有这些名家的帮助，本教程就很难达到这个程度。在此书的出版过程中，辽宁美术出版社的工作人员也倾注了大量的心血，再次表示深深的谢意！

由于各种原因，本教材难免存在很多不尽如人意的地方，恳请大家指正。我们愿与诸位同道一起，为构建适合中国社会政治经济基础、文化艺术传统与内涵的水彩画理论体系尽绵薄之力。

曲靖师范学院美术学院院长 屠维能

2010年4月10日于曲靖

目录 contents

序

前言

第一章 概述 008

第一节 水彩画的概念及艺术特色 / 009

第二节 水彩画的沿革与发展 / 011

第二章 水彩画的工具材料 019

第一节 基本工具材料与辅助工具材料 / 020

第二节 如何裱画纸 / 022

第三章 水彩画色彩基础训练 023

第一节 色彩产生的原理 / 024

第二节 色彩的属性 / 024

第三节 色立体 / 025

第四节 色的混合 / 026

第五节 色彩的视觉心理感受 / 026

第六节 水彩画配色训练 / 029

第四章 水彩画的表现技法 031

第一节 表现技法 / 032

第二节 基础训练 / 036

第三节 水彩淡彩及速写佳作欣赏 / 039

第五章 水彩静物写生 041

第一节 水彩画写生的方法与步骤 / 043

第二节 常见错误及解决方法 / 045

第三节 水彩静物作品欣赏 / 046

— 第六章 水彩风景写生

059

- 第一节 自然风景写生 / 060
- 第二节 小幅作品写生训练 / 062
- 第三节 对写生素材的处理 / 063
- 第四节 水彩风景写生的步骤 / 064
- 第五节 水彩风景作品欣赏 / 068

— 第七章 水彩人物写生

087

- 第一节 水彩人像写生 / 088
- 第二节 水彩人体写生 / 092
- 第三节 常见错误及解决方法 / 094
- 第四节 水彩人物作品欣赏 / 094

— 第八章 水彩画的创作

107

— 第九章 水彩画的拓展应用

119

- 第一节 水彩画应用领域的拓展 / 120
- 第二节 水彩技法的主要拓展领域 / 120

注释

参考文献

第一章

概述

本章重点 >>

1. 阐述水彩画的概念及艺术特色;
2. 介绍水彩画的形成史与发展史;
3. 介绍中国水彩画的传入与发展情况。

学习目标 >>

正确认识水彩画的艺术特色,了解水彩画的形成与发展过程。

建议学时 >>

36学时。

第一章 概述

水彩画艺术形成于英国，传入我国已有百余年历史。水彩画艺术是绘画艺术体系的重要组成部分，是西方绘画体系“三位一体”的金字塔结构的重要构成画种。^(注1)水彩画自三百年前作为一个成熟画种出现以来，已经具备了基本完善的艺术表现

语言、基础理论体系、独特的材料技法。其艺术生命力已经依托于特定的社会意识形态、人文主义思想及相关的美学规范而得以繁荣，从而具有了其独特的艺术语言。

第一节 水彩画的概念及艺术特色

一、水彩画的概念

1. 广义水彩画

从广义上讲，凡是用水作媒介，调和水性颜料作画的方法都可以看做水彩画，因此它包括了水粉画、丙烯画、蛋彩画等，甚至中国画。“这个画种脱胎于欧洲中世纪手抄本的彩色插图，早期并不为人们所认识，被看做是一种既缺少油画那样的美学价值，又缺少版画那样经济价值的绘事末技。”^(注2)但当它完全摆脱其他画种的影子，充分发挥自身材料的特点，获得独立地位时，才真正显示出了自己强大的生命和艺术魅力。

2. 狭义水彩画

狭义水彩画通常指透明水彩画。“透明水彩画”是以水为调和剂，用透明的水性颜料在以纸本

为主的材质上作画的表现方式(图1-1)。就其本身而言具有两个基本特征：一是颜料本身具有的透明性；二是绘画过程中水的流动性。

二、水彩画的艺术特色

水彩画是一个表现力很强的画种，它既具有“亮丽”、“飘逸”、“清秀”的一面，又有湿润厚重的艺术效果(图1-2)。尤其是水与色在相互交融中自然形成的似梦似幻的意境是其他材料所没有的。大体来说，水彩画具有以下艺术特色：

1. 轻快、透明

轻快、透明是水彩画的主要特点，它是由水彩本身的材料特性所决定的。首先，水彩不宜反复叠加和修改，又受水色衔接限制而需简洁、概括和迅速表现，这易给观者“快速”之感；其次，水彩画的色层相对较薄，处理深重而又透明的色调时，难以达到油画的厚重程度；再有，水色材质便于挥洒，流畅的运笔易呈“畅快”之感(图1-3)。所

图1-1 (美) 保罗·杰克逊 2005

图1-2 街景 38cmx55cm 屠维能 2009

以，当透明的水彩颜色被恰如其分地涂到纸上时，常常会呈现出珠玉般诱人的美感，让观者在视觉心理上产生轻快之感。

2. 水色交融

“水彩，其特点就是在‘水’和‘彩’。不发挥水的长处，它比不上油画和粉画的表现力度，不发挥彩的特点，比之水墨画的神韵又见逊色。但它妙在水和彩的结合。”吴冠中先生的这番精辟论述深刻揭示了水与颜料之间的精妙关系。对中国艺术而言，“水”是达到诗情画意的物质媒介，其中蕴涵了深刻的精神意义。水与色在纸上的渗融流变使形色变幻莫测，所呈现出的“惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物”之妙境，令人心荡神驰，无比畅快（图1-4）。

3. 自由、抒情

艺术家的创造冲动和激情是艺术掌握世界的原动力之一。谁能快速把主观的创作意图和激情表达出来，谁就能创造出优秀感人的艺术作品。水彩画的工具和材料的方便、快捷特性，便于艺术家迅速捕捉灵感、记录瞬间的情思感受。从概括简洁的画面、流畅挥洒的用笔及流动的水色中，我们很容易体味到艺术家在自由、奔放的创作过程中使艺术作品表现出的抒情写意之美（图1-5）。

4. 肌理美感

肌理美感由水色交融的偶然性或特技手段制造，非

图1-3 风景小品 18cmx27cm 马兴隆 2008

图1-4 湖畔夕阳 36cmx55cm 屠维能 2008

图1-5 花卉 美国 2002

图1-6 冬1 80cmX60cm 傅保中 2008

画笔所能表达的特殊效果，是奇妙自然、充满天趣的。水带动色漫流于纸上常会出现意想不到的艺术效果，这种随意性、不确定性不仅会使艺术家的思维更加灵动，而且还能拓展水彩画的表现力。贺建国先生曾说：“水彩画由于以水为调色媒体，具有流动性和多变性特点，色与纸的作用，色与色的作用，色与水的作用等都能生

成形形色色的肌理形态，如果能从艺术语言的高度探求和发掘其内在的潜力，是大有可为的，它将成为拓展水彩画表现手段的一个新的生长点。”（图1-6）当然，画面肌理的奇趣之美是要与表情达意相关而非为技巧而施技。过于片面追求肌理效果，为肌理而画就显得本末倒置，远离了艺术的本质。

第二节 水彩画的沿革与发展

一、形成与发展过程

“任何艺术体系的建立过程，都是持续革新与持续规范化的矛盾统一的过程”，^{（注3）}水彩画艺术体系的建立也是如此。水彩画的历史沿革，既是一部技法流派的创造更替的过程，也是一部基本画种要求与理论体系规范化的过程。

1. 水彩画的原生态形式

从水彩画概念——“水彩画是用水调和颜色绘制的图画”这样的理解出发，我们可以说水彩画是人类绘画史上最古老的画法。三千五百年前人们在埃及尼罗河沿岸发现了一种叫做纸莎草（Papyrus）的纤维质植物，取其茎皮，可以制成卷轴，用来写字作画^{（注4）}（图1-7）。这种卷轴上的画都是用透明的颜色画成的，^{（注5）}色料都用阿拉伯树胶（Gum Arabic）加蛋白调和，用水稀释后使用。^{（注6）}到公元9世纪，无论是在希腊、罗马、叙利亚还是拜占庭，大多数细密画都是用水彩与铅白混合制成的一种不透明的水彩来画的（图1-8）。虽然用水调和颜色的画种有如此悠久的历史，但古代用水调色的画和现代水彩画还是有很大的区别的。但是，如果把古代水调颜色的绘画同当代水彩画截然一刀两断，认为两者之间毫不联系、毫不相通的说法显然是错误的，因为任何绘画形式都是有关联的、任何绘画形式的发展都是逐渐丰富的过程。与其他艺术形式毫无关联，独自发展的封闭式艺术形式是不存在也是不可能的。事实上，这些就是水彩画的原生态形式。

2. 水彩画在英国的形成

水彩画的艺术原生态形式各有不同，在混沌中缓慢发展并衍生出各自不同的具有地域民族性的艺术形式。随着时光的荏苒，知识的累积，水彩画渐近完美。当这种新颖别致的绘画方法传到英国之后，许多画家乐此不疲，其他欧洲国家的画家都没有像英国画家那样严肃认真地对待这一艺术形式。到19世纪末，水彩画已经发展出完整的独自体系。

（1）形成原因

水彩画这一艺术形式最终在英国得以形成是有

图1-7 埃及莎草纸画《死书》插图 公元前16世纪

图1-8 伊朗细密画 公元8世纪

其历史必然性的。

首先，是英国人审美观念的引导——对世界观看方式的改变。为摆脱中世纪宗教艺术的桎梏，人文主义思想的复苏促使英国人从对宗教的顶礼膜拜中走向大自然。英国人喜欢旅行，对自然景观流连向往，把自然作为人生的安歇处。从绘画材料的角度与油画、版画等画种相比，水彩属于轻松灵便型，传达出来的视觉效果也雅逸别致，优美敞亮，操作简单轻便，在这样的文化背景和思想观念指导下孕育出许多水彩画家也就不足为奇了。水彩画因此也成为当时上流社会子弟必须进行的修养课程，这个意义是巨大的，因为上流社会的任何流行趋势，都是中下阶层所向往和追求的，这使水彩画这一新兴艺术被自上而下的迅速传播普及。

其次，是英国的气候条件。英伦三岛多雾潮湿的气候，诡奇多变的光线，转瞬即逝的迥迤景色常常处在云遮雾罩之中，水分蒸发很慢，非常适合这种绘画的工具、材料的制作和充分发挥。

第三，英国人功利的实用目的。当时英国逐步上升为欧洲发达的资本主义国家，工业、军事、地质学及科学技术上的进步，使英国的水彩画相应得到发展。照相机发明之前，早期的殖民开拓者用水彩绘制地形及记录建筑物的颜色等，被广泛地应用到地貌特征的描绘上。这类“地形图”风景画虽比较呆板，但客观上促进了英国水彩画的发展（图1-9）。

图1-9 风土地形图水彩画——温德索尔城堡北广场看夕阳
(英) 保罗·桑德比

第四，英国新兴市民阶层的艺术需求。工业化和殖民扩张极大地繁荣了英国经济，造就了一大批富裕的市民阶层。他们的艺术需求日益迫切，但制作周期长、数量少且价格昂贵的油画，只能满足贵族和资本家的收藏需求。在这种情况下，物美价廉易于保存且具有不可复制性的水彩画就成了市民阶层的首选。这在客观上改善了英国水彩画家的生存状况，使大量的画家愿意从事水彩画的创作，为水彩画的最终形成奠定了人才基础。

政治、经济和文化及自然环境各方面条件的成熟，是水彩画这一画种在英国最终得以形成的背景原因。

(2) 形成过程

“真正使水彩画发展成为独立画种，应该归功

于18世纪和19世纪英国水彩画家们的努力”。^(注7)英国得天独厚的各方面条件加上水彩画家的不懈努力,经历四个阶段的发展后,终于使水彩画具备了基本完善的艺术表现语言、基础理论体系、独特的材料技法,从而具有了其艺术语言的独特性。

第一,从淡彩到多彩的发展。18世纪以前的水彩画大部分是在以铅笔、毛笔或钢笔画的素描稿上,用淡彩渲染而成,色彩并不丰富,画种的独特面貌不强(图1-10)。当时,用淡彩描绘野外氛围的微妙变化还是十分成功的。但在水彩肖像画、充满诗意的风景画和刻画精致的细密画中,它的表现力就显得力不从心了,于是以丢勒为代表的画家们,开始尝试以丰富的色彩来表现真实的自然。据西方美术史书记载,13世纪初,有画家在素描作品上施以淡彩,形成了素描淡彩作品,这些有颜色的画面比单色的素描作品更富有视觉感染力。真正使水彩成为独立的艺术表现形式,应归功于一些艺术大师的介入。德国画家丢勒心血来潮,他没有像往常一样在画好的素描稿上用调色油调出稀薄的油性颜色罩色,完成一幅油画作品,而是别出心裁地把颜色粉与阿拉伯树胶、蜂蜜和甘油等材料相混,用水作调和剂作画,取得了意外的效果:这种水性材料不仅色彩透明迤邐,而且大大减少了制作程序。这就是西方最早的、具有很强艺术内涵的水彩画。这种独特的艺术效果大大鼓舞了丢勒,他画的许多水彩画,至今还被人们广为赞颂,成为这一画种公认的鼻祖。^(注8)如被英国不列颠、牛津阿什莫林博物馆等收藏的《大野兔》、《阿尔卑斯山风景》等作品,即使从今天的眼光来看,其表现能力和制作技巧也是十分高超的(图1-11)。此后,托马斯·吉尔丁力图改革并摆脱过去的习惯画法,他改变先在灰纸上做底色的方法,直接用各种颜色描绘自然景物,强调整体气氛,画面洗练,很有生气。^(注9)透纳评论道:“如果吉尔丁还活着,我一定没有现在的饭碗了。”^(注10)托马斯·吉尔丁最终把较为简单的淡彩水彩发展成为色彩感较强的多彩水彩画。

多彩水彩画的出现,丰富了水彩画的艺术语言,拓展了水彩画的表现题材,促使水彩画从一种

图1-10 欧洲早期淡彩水彩画 阿瑟·拉克姆 《多利·戴尔洛格斯》插图

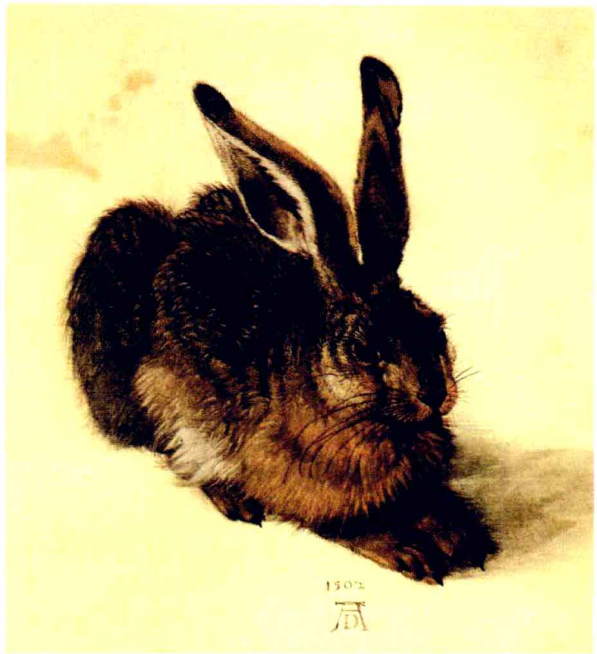

图1-11 《大野兔》 丢勒 1502

具有商业性的绘画形式发展到纯艺术的表现载体,对水彩画的发展具有革命性的意义。

第二,从风土地形画向水彩风景画过渡。水彩画中,风景画是它的主流,处于水彩画发展的重要位置。因此,了解水彩风景画的形成,对于了解水彩艺术的形成与发展有着重大的意义。其中代表性的人物普莱斯是以写实照相式的记录为特色。^(注11)在当时的英国,水彩最初是以公众艺术的方式出现,类似中国的册页——代表书房之内的亲密交流,它提

图1-12 温莎堡乡间 (英) 保罗·桑德比 1775

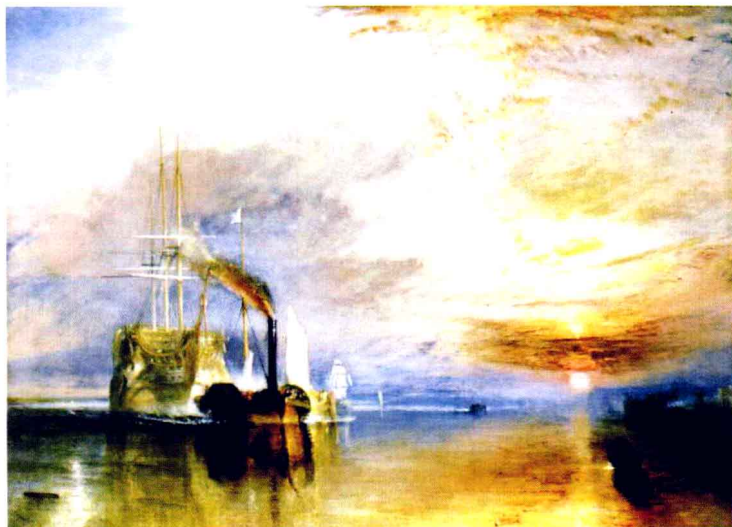

图1-13 恰哈尔德港 (英) 透纳 1790

图1-14 《教堂远景》(英) 康斯泰勃尔 1800

供了一种新兴视觉效果的美术媒介。之后,它发展成为羽翼丰满的美术形式,拥有考察自身心智上的修养积累和纯粹的审美标准。

18世纪是英国风景画建立的世纪,也是水彩画形成的世纪。地形画通过进一步艺术处理逐渐发展为风景画,淡彩画进一步成为水彩画,两种早期处理手法互相联系,互相渗透,紧密地结合在一起,逐步完成了水彩风景画形成的全过程。

第三,古典水彩画风格的确立。真正使水彩这一画种产生巨大影响,并在艺术史上留下崇高地位,使水彩画达到一定的艺术高度,是以“水彩画之父”保罗·桑德比^(注12)(1730—1809)为代表的英国古典水彩画大师们(图1-12)。保罗·桑德比富有创新精神,在颜料制作和技法绘制方面做过许多有益的尝试,终于在较简单的水彩画技法上取得了突破性的发展,他把以功利为目的的地形图水彩画,推向吟咏自然的色彩之诗、歌颂大自然的风景画。他是抒情主义水彩风景的预言者,被誉为“水彩画之父”。他的作品以表现大自然中光色的变化和造型生动的景物为主,使用含蓄的色块和细密柔软的方法确立了英国古典水彩画的风格。

第四,水彩画技法的完善和理论的初创。在英国水彩画的最终形成过程中,被称为“水彩画三杰”的透纳、康斯泰勃尔、波宁顿三人作出了巨大贡献。^(注13)

18世纪后期,英国水彩画技法日臻完善,特点更加明确,名家辈出。透纳清除了置于油画与水彩之间的障碍,一生中除了创作大量的油画外还画了许多富有诗意风格的优秀水彩画作品。

他的作品多取材于广阔的大自然，以天空、港口等景物作为描绘对象，追求大气、外光颜色的瞬间变化，对法国和英国的印象主义运动起了极重要的促进作用（图1-13）。康斯泰勃尔以故乡的田园风光为题材，直接到大自然中写生，表现原野、村庄和天空，强调画面整体气氛的渲染，画了许多生动精彩的水彩画。他喜欢用黑墨水为主要材料，放笔直取，一气呵成，颇有中国的水墨写意画之美（图1-14）。他的画面营造出风起云涌的浪漫主义氛围的新境界，是水彩画历史发展的转折点。波宁顿在世仅26年，但成就卓越。他用写意手法画风景，色彩明亮，笔法秀美，格调清新，尤以描绘海滨动人气氛而著名，他对水彩画的艺术特征进行了总结归纳，进行了水彩基础理论的研究。理论的初创，标志着水彩画这一画种最终形成。

此后，英国水彩画的技法更为完备，画种特性也更为明确，在风格上日趋成熟，水平精妙绝伦，理论体系进一步完善，水彩画的名家辈出，享誉世界。到18世纪晚期臻于极盛并一直持续到了20世纪。英国人使水彩从油画的附属中独立出来，赋予该画种以独特魅力。其丰富经验和突出的成就，仍是各国水彩画的楷模。他们对水彩材料完善、技法探索、理论初创、现代水彩画形式的正式形成等方面有不可磨灭的功绩。

3. 水彩画在英国的的发展

17世纪英国早期的水彩画作品是以钢笔线描勾画的形体辅以1~2种淡彩的形式，逐步经过军事地形图阶段而发展到18世纪以保罗·桑德比为代表的水彩加粉的水彩风景画，使英国水彩在这位“水彩之父”的带领下逐渐走向繁荣。^{〔注14〕}

(1) 抒情水彩风景画的兴起

抒情水彩风景画的兴起有它的深刻历史背景，18世纪英国的工业革命使生产力得到了提高，发展了生产，但同时造成工人大量失业，人们对于生活现实表现了越来越多的不满，反映到艺术中来，批判人文中过去的怀古倾向，否定了怀古主义的冷静的处世态度，强调生活中的感情，对艺术也提出了这样的要求，由此产生了艺术上的

抒情主义。其中有代表性的水彩画家为：盖思斯巴勒（1727—1788）和约翰·罗伯特·科曾斯（1753—1799）。^{〔注15〕}

(2) 现实主义讽刺画的出现

在资本主义开始发展的时代里，资本主义所暴露出来的恶劣品质，逃脱不过敏感的艺术家的眼睛，在他们富有滑稽幽默风格的思想中，开始被淋漓尽致地揭露出来，并很快地博得了市民阶级的赞赏。水彩艺术的新时期到来了，这一时期的代表主要是罗兰森。

(3) 拉斐尔前派水彩画运动

19世纪的艺术，也称“维多利亚时代”的艺术，^{〔注16〕}这一时期的艺术内容庸俗、形式空洞。为改变这一状态，拉斐尔前派运动开始兴起，是向维多利亚时代陈腐的艺术形式的挑战。^{〔注17〕}这一运动分为前后两阶段，前一阶段以米莱为代表（图1-15），后一时期以莫里斯为代表。

图1-15 《盲女》（英）米莱 1854

图1-16《温汉姐妹图》(美)萨金特 1881

(4) 写实主义水彩画的兴起

20世纪,后印象主义运动逐渐转入现代主义,材料的肌理感与画面的形式感成了绘画语言的重要表现形式。而这正是水彩材料的弱点。在此情况下,以萨金特为代表的写实主义水彩画得以兴起(图1-16)。

(5) 现代主义水彩画运动

欧洲大陆对英国艺术的影响,远超出印象主义的范围,1909年成立的现代艺术协会成员的创作,表现方法为后印象主义的风格。1914年开始萌芽的旋涡主义,^(注18)都分别源于欧洲大陆的立体主义和未来主义。1933年,保罗·纳什组织的“第一单位”是超现实主义的团体。这一时期的代表人物有温得姆·刘易斯、弗朗西斯·霍奇金(1869—1947)。

英国三百年的水彩艺术从形成到繁荣直至引起世人瞩目的成就,的确令人折服。三百年当中他们一步一步沿革和追求,先是走出了古老的形式,然后一步一步地迈向新的光色的瞬息印象的和高度写实的种种追求,每个画家都为英国水彩艺术的发展贡献毕生的力量,都为自己祖国争得了荣誉。明晰英国水彩画的发展过程,对中国水彩画而言,有着很强的借鉴意义。

4. 水彩画在俄美等国的发展状况

欧美其他国家的水彩画虽然没有像英国那样系统和拥有众多的人数,但在近现代也不乏杰出的人

物。这些画家一方面从事油画创作,一方面拿起手中的水彩工具,涉猎水彩画领域,两者相辅相成,且有很高的造诣。

俄国是世界上除英国以外的第二个有传统历史的水彩画大国。他们的性格豪放、粗犷,绘画的面貌也较为写意。历史上出现过像伊凡诺夫(1806—1858)、苏里科夫(1848—1916)、谢洛夫(1865—1911)、弗鲁贝尔(1865—1910)、格拉西莫夫(1881—1963)、茹可夫(1908—1973)、捷依涅卡(1899—1969)、克里马申等这些既画油画又画水彩的双栖型画家。^(注19)

从水彩画的题材上看,由于国土面积的巨大,在前苏联水彩画中占重要地位的是风景画。80年代后,他们的水彩画从狭小的风景题材范围过渡到表现人物的较大题材,从表面的写生性过渡到艺术处理的完整性。目前,莫斯科有专门的全日制水彩画学校,谢尔盖·安德里亚卡水彩画学校,学制六年,使水彩画走入正规的学院教育,从而更系统地研究和学习水彩画的各种规律和技法。^(注20)在列宾美术学院,有专门的纸本画系,色彩训练的主要方法就是水彩,油画、建筑等系也常常有水彩画课题的作业。

尤其值得一提的是美国,20世纪以来水彩画发展得很快,是继英国、俄国之后兴起的又一水彩画大国。水彩画成为他们的主流画种之一,这里有历史和文化的双重原因:美国是一个移民国家,历史不长。人与自然的非常密切,他们在与荒野奋斗以图生存的斗争中取得了胜利,于是对大自然的浪漫情绪油然而生,水彩风景画开始流行。

19世纪初叶美国的水彩画面貌与英国十分接近,但到19世纪中叶至20世纪初,水彩画已经十分客观地成为美国人自己的艺术语汇,有着自己的鲜明面貌和特点。他们的水彩画受商业影响比较大,画面色彩艳丽,笔触大块、流畅,透明感较强。学术流派纷繁,优秀画家辈出,如惠司勒(1834—1903)、萨金特(1856—1925)、霍默(1836—1901)、怀斯(1917—2009)、雷德(1937—)等。^(注21)直至今日,美国水彩画家非常活跃,他们对水彩画的钟情不亚于英国前辈,严谨而规范的水