

高等院校美术教学参考书

水彩建筑风景 写生技法

ARTISTRY OF ARCHITECTURAL LANDSCAPE
WATERCOLOR PAINTING FROM NATURE

陈飞虎 著

中国建筑工业出版社

高等院校美术教学参考书

J215
52

水彩建筑风景写生技法

Artistry of Architectural Landscape
Watercolor Painting from Nature

陈飞虎 著

北方工业大学图书馆

00565666

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩建筑风景写生技法 / 陈飞虎著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2004

(高等院校美术教学参考书)

ISBN 7-112-06891-6

I. 水... II. 陈... III. 建筑艺术—水彩画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. ①TU204 ②J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第097683号

本书从水彩风景画的发展历史、色彩理论、工具材料、构图立意、写生步骤等基本理论着手,系统地介绍了水彩画建筑风景写生的主要技法。书中结合作者大量写生实例来阐述各种技法理论。大部份作品附有针对性的文字介绍,包括立意说明、技法介绍、绘画步骤等。作者在阐述基本理论和基本技法的同时,还结合在长期创作实践中得来的个人体会,谈到了水彩画初学者关心的各种问题。本书不仅是建筑院校和美术、师范院校的美术教学用书,对于广大美术爱好者和从事建筑学、城市规划及环境艺术的设计工作者也具有较大的参考价值。

高等院校美术教学参考书
水彩建筑风景写生技法

陈飞虎 著

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

湖南新华精品印务有限公司印刷

开本: 787 × 1092毫米 1/12 印张: 11 字数: 240千字

2004年10月第一版 2004年10月第一次印刷

印数: 1-3,000册 定价: 90.00元

ISBN 7-112-06891-6

TU · 6137 (12845)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

我内心有大自然、有艺术、有诗情。
倘若据此而不知足，怎样才能知足呢？

——凡·高

作者在岳麓山写生
Painting in Yuelu Mountain

序

美景如此生成

——读陈飞虎的建筑风景

蒋祖炬

陈飞虎先生是“水彩大省”湖南的一员虎将，不是因为大学教授的头衔和省美协副主席的身份，是因为他奋发的创造才情，因为他的水彩画。

画里有一片片迷人的风景：山麓枫林中，请聆听红叶被阳光撞击的金色回响；长岛浅滩上，请品读碧波间百舸争流的起锚与归航；老房子诉说百年千年沧桑，新建筑张扬造型的个性、材料的质感；凤凰城的雨是绿色的，雨幕浸润出的梦境，仙境一样斑斓……

在那些熟识近乎无睹、见惯早已不惊的地方，在那些平常得有些麻木的瞬间，画家借给我们一双敏感而新锐的眼睛。不同的是，他是循着建筑风景的蹊径上路的。这缘于他的职业，也缘于他独立的美学理念：建筑风景不仅仅是建筑物的对景写生，更不是设计图稿的着色渲染。那是对自然的亲近熟悉，是对地理气候变化下光与影、明与暗、干燥与湿润的体验认知，是对人/建筑/环境的艺术定位，那是建筑师成功的必由之路。

在这条孤独而迷人的山阴道上，飞虎先生隐去了跋涉的艰难，呈现给我们创作的欢乐和明亮的情绪。他总是把目光落在最亮的地方，抓住第一感觉；他强调色调、笔触和结构；他把每次写生当成一次创作活动，赞赏地观察、有情地表达；他不厌其烦地尝试写生的工具、材料和步骤；他甚至在失败的作品中找到了妙手回春的秘诀，从不轻易把画“坏”的作品扔掉。数十年忘我的全部身心的追寻，积累了丰富的作品和经验，也实现了纯美的升华。

当他回头把这些感悟告诉他的学生的时候，已不再是教科书上平淡枯燥的句子了，听来让人觉得丰富、实在、易于领会和把握。登堂入室已不再是畏途，早已充满兴奋与诱惑。对未来的建筑师们，有什么比这样的美育更点滴入心呢。

水彩是艺术的，建筑的水彩又有科学的含量，上个世纪初来到中国就是与建筑技术结伴而行的。建筑大师多是

水彩大师，外国的柯布西耶、赖特、高迪，中国的梁思成、童雋、杨廷宝、吴良镛，他们不仅有地上的作品，也有纸上的建筑。在这个特殊的园地里，更注重精密、强调程序、讲究手的功用。在推崇艺术灵感的同时，从不忽略工艺和工匠的特性。著者特意引用了法国雕塑家罗丹的警句：“艺术家惟一的美德就是聪颖、专心、诚实和意志，要像真正的工人一样认真地从事你的劳动。”那是师生共勉的训诫。在这部主要提供给建筑系学生的教材里，有对水彩画史的追溯，有对光、色、质的冷暖、强弱规律的分析，大量的创作和示例作品都附有步骤方法的详解。书里贯穿着绝无机巧可言的劳动的严谨，是对水彩画技法蕴涵的巨大能量的尊重。在他的笔下，技术已经与艺术融为一体，凸现出无可辩驳的崇高价值。

短短4年，陈先生的专著《建筑风景·水彩画写生技法》已出到第四版，印数逾万册，证明著作的出版价值和读者的欢迎程度。他打算以后继续修订完善，不断重版，这正是我们书业特别期盼的，也应该是水彩画界的佳音。创造性的反复是锻造精品和功力的熊熊火光。

陈飞虎先生出自湘北的山野，与生俱来和与日俱增的对大自然的迷恋，孕育出画家灵性 with 诗情之花。从风景到风景画，需要眼的准确判断与手的娴熟配合；超越构图、赋形、设色等忠实于对象的技术层次，给水彩作品增添韵味和诗情，那便要用心——对大自然对建筑 and 一切艺术样式的挚爱、善意、灵性。

——美景便如此完成。

2004年8月，长沙蓉园

(序作者系中国作家协会会员、湖南省美术家协会理事)

目次

一 水彩风景画源流	(1)
二 色彩美的创造	(7)
●影响色彩变化的主要因素	
●认识色彩冷暖变化的一般规律	
●认识色彩强弱变化的一般规律	
●掌握正确的色彩观察方法	
●初学水彩在色彩上容易犯的毛病	
●关于“脏”色的思考	
●学会画灰色	
三 从“水”着手 到“水、色”并举	(21)
四 水彩画工具的选用	(23)
五 两种基本的着色方法	(29)
●干画法 ●湿画法	
六 巧妙运用特殊技法	(32)
●撒盐法 ●喷水法 ●刮色法 ●蛋清画法	

● 贴纸泼彩法	● 浆糊调色法	● 揉叠画纸法				
● 蜡笔加色法	● 洗涤法	● 拓印法				
七 审美判断贯穿于写生行为的始终			(43)			
● 选景构图, 精细安排						
● 确立明暗基调						
● 明确表现重点						
● 制订着色计划						
● 结尾处理, 画龙点睛						
八 水彩风景画常见物象的表现			(56)			
● 天空	● 树	● 地面	● 建筑物	● 水面	● 投影	
九 水彩画表现技巧三要素						(67)
十 关于“白”与“黑”的思考						(86)
十一 别把画坏了的作品扔掉						(90)
十二 将每次写生都当成创作活动						(98)
后记						(122)

RAR 10/04

水彩风景画源流

水彩画是用水调和颜料绘制的图画,从这个意义上,可以说它是人类绘画史上最古老的画种。

在古埃及,人们已经在他们的画卷上开始使用水彩画的方法,如画在纸草卷上的《冥途指南》(名谓《死者之书》)就是最早的水彩画。古代波斯的细密画主要是用水彩颜料绘制。奈以树脂的“水彩画”早为拜占庭的画家所绘制。欧洲中世纪手抄本的插图大多是用水彩颜料画成。

欧洲文艺复兴时期,德国画家丢勒(Albrecht Durer, 1471—1528)是第一个绘制水彩风景画的巨匠。他在少年时期就用水彩作风景画、动物画、植物画。他热爱大自然,酷爱用水彩来表现大自然的千姿百态。恩格斯在他的那段评论文艺复兴时期的著名论述中把丢勒看作和达·芬奇一样杰出的人物。他说:“阿尔勃莱希特·丢勒是画家、铜版雕刻家、建筑师,此外还发明了一种筑城学体系……”丢勒的水彩画常以铅笔或碳笔淡彩的形式表现自然景物。其代表作品有《风景》(不列颠博物馆藏)、《小野兔》(维也纳艾伯特纳博物馆藏)、《阿尔卑斯山风景画》(牛津阿什莫林博物馆藏)、《大草坪》(维也纳艾伯特纳博物馆藏)、《一簇樱花》等。这些作品都采用写实的手法进行表现,既真实,又有诗意,不失为世界艺术之瑰宝。

到了17世纪早期,荷兰也涌现了一批水彩画家。绘画大师伦勃朗(Rembrandt Van Rijn, 1606—1669)在

作水墨画时常常兼以水彩颜色来表现人物、风景,把水彩画技法向前推进了一步。同时期用透明水彩作画的荷兰画家还有:阿德里安·范·奥斯泰德(Adrian Vanostade, 1610—1685)、尼古拉斯·彼得·伯格姆(Nicolaas Pietersz Berchem, 1620—1683)、扬·范·赫萨姆(Jan Van Huysum, 1682—1749)和卢道尔夫·巴克赫森(Ludolf Bakhuysen, 1631—1708)等。他们的作品有的是完整的水彩画,有的是油画创作的草稿。当时的荷兰商业和文化繁荣,故在荷兰首都阿姆斯特丹市场上经常出现一些描绘荷兰景色的水彩风景画,深受人们喜爱。

17世纪以前,水彩画还是以淡彩形式出现的。画家们大多是先用铅笔或者墨水笔在纸上绘制素描,然后在纸上薄施透明水彩颜料。画面以明暗为主,色彩仅起烘托和辅助作用。这种绘画描绘了大自然风景的微妙变化,为现代水彩风景画奠定了基础。

水彩画真正发展成为独立画种应该归功于英国的艺术家们。

英国位于挪威海、北海、英吉利海峡和大西洋之间,是西欧的一个岛国,这里属典型的温带海洋性气候,年降雨量较多,空气湿度高。冬季温和,夏季凉爽。这样一种地理环境很适合于水彩画的表现。

我们迄今所知最早的英国水彩画家要数细密画家尼古拉

斯·希利亚德(Nicholas Hilliard, 1537—1613)及其门生伊萨克·奥利弗(Issac Oliver, 约1565—1617),他们均有十分精致的水彩细密画传世。

称得上英国第一个水彩风景画家的是约翰·怀特(John White),其生卒年月不详。怀特是1585年英国派往北美洲弗吉尼亚探险队的一名绘图员,后来成为该殖民地的总督。在他所表现的地形画^①(Topographical Drawing)中,常表现殖民地的村落及自然风景。在他的遗作中还有大量表现印度地形景色水彩画。这时期还有另一名地形画家温西斯勒斯·霍拉(Wenceslaus Hollar, 1607—1677),他既是一位版画家,也是一位水彩画家。他的作品题材广泛,有《圣经》故事、城镇风光,也表现植物花卉等。他的画大多藏于不列颠博物馆。在这一时期,还有另外两位水彩画家:一位是弗朗西斯·巴洛(Francis Barlow, 1626—1702),他以表现动物为主,亦作风景画;另一位是亚历山大·库珀(Alexander Cooper),他用水彩绘制的风景画在当时影响较大。

17世纪至18世纪初,英国的资产阶级已跻身于所谓上流社会。他们和往日的贵族一样喜欢旅游。英国人认为旅游能欣赏大自然的美景,增长自己的见识。这些权贵们把游览观光当作生活中的重要部分。为了记录旅游过程中的所见,在照相机还没有出现以前,水彩画就是最好的表现形式了。有些旅游者或自带水彩工具或邀一名水彩画家同行,用水彩颜色描绘名胜古迹和自然风光。这时,水彩画在英国受到空前重视并迅速传播。

18世纪中叶出现了一位被称为水彩画之父的画家保尔·桑德比(Paul Sandby, 1725—1809),他用各种颜色进行研究和实验,使英国水彩画得到了重大的发展。1741年他随同兄长托马斯·桑德比(Tyomas Sandby, 1721—1798)在伦敦军事制图部工作。这时保尔·桑德比创作了许多水彩风景画。他作画时,喜欢用石墨或白垩打轮廓,在需要强调或产生阴影的地方涂上灰色,从而画出纯正的单色画。上色时,他在适当的地方空出他想表现白色的部分。这种画法使画面

非常亮丽,仿佛有光线从白纸的后面射来。他的水彩画技法对后世的画家影响很大。1765年不列颠艺术家联合会成立,保尔·桑德比被推为领导人之一。1768年英国皇家美术学院成立时,他成了28名创始院士之一。在保尔·桑德比的作品中,体现了他对自然观察的深度,丰富了水彩画对自然的表现力。他是最早给风景题材以生命力的画家。作品有《林区风景》(奥尔德姆美术馆收藏)、《橡树下小憩》(约克美术馆藏)、《河滩柳树》(博尔顿美术馆藏)、《画画的女士》等等。

18世纪后期到19世纪前半期,英国水彩画达到极盛阶段,这时期出现的画家很多,他们在欧洲画坛上放出异彩。托马斯·吉尔丁(Thomas Girtin, 1775—1802)是很有代表性的人物。吉尔丁把地形画、考古记录画和风景画融为一体。他在风景作品中,打破了地形画的框框,喜欢用明亮的光色和暗淡的阴影进行对比。这使当时习惯于地形画沉闷风格的人感到惊讶。在吉尔丁之前,水彩的着色法大致有两种:一种是把阴影和中间色全涂上普蓝和棕色,另一种是先给整个画面涂上一层底色,再分亮面、中间色和阴影,与油画作法相似。吉尔丁是第一个抛弃这两种画法的画家。他用各种颜色来表现景物,尤其注意以丰富的色彩来表现暗部阴影,并善于从自然景色中寻找诗意,从而使单调的淡彩画变成了多彩的水彩画。也正是因为,使英国水彩画的色彩改革初具面貌。

威廉·透纳(Joseph Mallord William Turner, 1775—1851),这位与吉尔丁同年出生的英国水彩画坛的巨匠,是一个理发师的儿子。他早年从马尔顿学画,14岁进入皇家美术学院学习,27岁就成为皇家美术学会的会员。19世纪初,他到欧洲大陆旅行,创作了许多优秀的水彩画。他的作品运用最丰富的色彩来表现自然对象,尤其擅长表现光与空气的气氛。他主张水彩画摆脱矫揉造作的风格,面对大自然,抒写出质朴的、具有个性的作品。透纳的影响远远超出了风景画这个领域。在某些方面来看,透纳可以说是印象主义的先驱,是现代水彩画真正的开山祖师。

理查德·帕克斯·博宁顿(Richard Parkes Bonington, 1801—1828)是英国水彩画坛的一颗巨星。他进一步奠定了英国水彩画的色彩基础。他父亲是诺丁汉的一

^①地形画:为军事需要而记录地形特点的绘画,技巧以明暗素描为主,略事敷色,它与欣赏为目的的水彩风景画不能相提并论,但它是水彩风景画的原始形态。

位监狱长，也是一位业余画家。博宁顿幼承家学，使他对水彩画发生了极大兴趣。15岁时，全家移居巴黎，此后罗浮宫成了博宁顿学习艺术的场所。在法国，他和浪漫主义大师德拉克罗瓦（Ferdinand Victor Eugene Delacroix, 1799—1863）建立了深厚的友谊。当时的法国，几乎不知道水彩画，博宁顿成了法国水彩画的启蒙者。他的水彩画在法国画坛引起了轰动，不管是他的创作还是临摹品，在书店橱窗一出现，即告脱售。在法国，他的作品常获各种奖励。1827年博宁顿重返英国，由于艺术的重任和过度繁忙的创作，严重地损害了博宁顿的健康。不久，他病逝伦敦。他短暂的一生，虽还未来得及充分发挥其艺术才能，却仍然在当时法国和英国的第一流艺术家中赢得了一席之地。博宁顿的水彩画，笔触轻巧优美，色彩明丽真实。他娴熟的表现技巧赢得了德拉克罗瓦的称赞：“运用水彩的精到巧妙，令人称绝。”“运笔爽利，不论创作还是临摹都极赏心悦目。”

被称作现实主义风景画开创者的巨匠是约翰·康斯特勃尔（John Constable, 1776—1837），他的地位与威廉·透纳相当，但其处境没有透纳那样顺利。在18岁以前，他在乡间读书和帮助父亲管理磨坊，美丽的乡村风光使他受到了熏陶。这时期，他经常画些风景画。后来他进入皇家学院学习绘画。他早期的作品并没有受人赏识，直到43岁他的作品在皇家学院展出时，才为人所欣赏。其作品《干草车》（1821，伦敦）展出于法国沙龙，获得了金质奖章，并给法国绘画很大的影响。虽然他在故国长期未得到重视，但他对自己的信念从不怀疑，从不动摇。他说：“我想象自己在敲一枚钉子，已经敲下了一点，只要坚持，一定能敲得很深。”他还这样写道：“我比从前更相信，我将画出一些好作品，这些作品即使不能使我获得名利，但最终会有益于我们的后辈。”他的风景画对景物的描写工整细密，体现了其高度的写实功力。其代表作品除《干草车》外，还有《云海相映》（1825，考托德）、《弗莱福特的磨坊》（1817）、《萨福克即景》、《故乡风景》等。

英国东部海港诺里奇是诺福克郡的首府。这里风景优美，诞生了一大批优秀的风景画家。他们由于共同的追求，形成了英国第一个地方性画派——诺里奇画派。这个画派形成

的标志是以克罗姆和科特曼为代表的国人团体——诺里奇艺术家协会的成立。

约翰·克罗姆（John Crome, 1768—1821）是一个贫苦工人的儿子，生于诺里奇的济贫院。他没有受过起码的学校教育，12岁充当医生的使童，15岁起从装饰画匠当了7年的使徒。从这时起，克罗姆就对风景画产生了极大兴趣。克罗姆不仅是一位伟大的水彩风景画家，而且是一位很好的美术教师。当他面对向他学画的学生时，总是能够将自己的热情灌注给学生。克罗姆自己虽然常在室内作画，但常把学生带到野外，把大自然作为教学的课堂，学生因此受益匪浅。他十分热爱自然，也热爱故乡诺里奇的景色。他年复一年地表现故乡的风景。在他看来，那里有取之不尽、用之不竭的艺术创作源泉。53岁那年，克罗姆得了急病。得病那天，他正准备创作一件描绘婚水的巨作。但发病后七天他就与世长辞了。临终时，他还谆谆嘱咐他的儿子们永远不能忘掉艺术的尊严。在他一生中，他始终以炽热的感情投入艺术的探索。他的作品清新明快，生气蓬勃，即使是日常习见的事物，在他的笔下也不显得单调乏味。尤其是画树的作品，不论什么样的树，他不仅描绘出它的形状和姿态，甚至树皮、树叶和树的生长习惯，都表现得非常精到、生动。他的代表作有《诺福克郡的铁匠店》（瓊威治卡斯尔博物馆）、《彼林兰的橡树》、《柳树》等。

约翰·塞尔·科特曼（John Sell Cotman, 1782—1842）是诺里奇一个丝绸和花边商的儿子，1798年在伦敦学习绘画。1800年他的作品首次在皇家美术学院展出。在伦敦期间，他结识了很多青年艺术家，年轻艺术家们的热情给了他鼓励，使他的艺术得到了很大的进步。1807年科特曼回到了诺里奇，参加了诺里奇艺术家协会，并于1811年任会长。1836年科特曼当选为不列颠建筑师学会名誉会员。科特曼的水彩画着色素雅清丽，笔法洗炼概括，富有装饰趣味。他的代表作有《约克郡里塔河上》、《风中渔船》、《耶玛斯城墙上》等。

英国皇家美术学院成立于1768年，在当时它是英国最有代表性的官方艺术家组织。但在皇家美术院的早期，很多专业水彩画家的作品几乎完全被拒绝入选展览，这引起了那些

专业水彩画家的不满。水彩画家们为争得水彩画的地位,纷纷联合起来建立本专业的艺术团体。1804年11月30日成立了英国第一个水彩画专业团体——水彩画家协会(又称老水彩画家协会)。会章规定会员人数以24名为限,由全体会员选出理事会,负责会务工作。老水彩画家协会的创始会员主要有:

尼古拉斯·波科克(Nicholas Pocock, 174? —1821),以描绘海洋和海战闻名,其水彩画风格接近于早期的淡彩画。

塞缪尔·谢利(Samuel Shelly, 1750—1808),以细密画影响较大,并作了大量文学作品的水彩插图。

弗朗西斯·尼科尔森(Francis Nicholson, 1753—1844)是一位对色彩大胆进行尝试的水彩画家。他的作品明暗层次丰富,色彩多变,并出版了《水彩风景画技法》一书,在当时很受欢迎。

威廉·索里·吉尔平(William Sawrey Gilpin 1762—1843),在老水彩画家协会成立时,被推为首任会长。

约翰·瓦利(John Varley, 1778—1808),是一位勇于探索的水彩风景画家,又是一位颇有成就的艺术教育家。代表作有《北威尔士斯诺顿山景》、《从乌斯河看约克城的景色》、《城堡风景》等。

科尼利厄斯·瓦利(Cornelius Varley, 1781—1873),是约翰·瓦利之弟,以建筑风景画见长。

1805年8月22日,老水彩画家协会第一届展览会开幕,展出作品275幅,所展出作品几乎全是水彩风景画,这是英国艺术史上第一次水彩画展览会,展览前后持续50天,影响很大。之后,老水彩画家协会不定期举办各种规模的水彩画活动,会员也不断吐故纳新。到1881年,老协会得到了维多利亚女王的垂青,钦命为皇家水彩画家协会。但以后的许多年中,水彩画渐渐成为市侩趣味加宫廷艺术的混合物。

由于老水彩画家协会人数的限制,不免有许多水彩画家被排除在协会门外,于是,出现了1808年的水彩画家联合会。该会对会员人数不加限制,但组织不严,1812年宣告解散。这样,老水彩画家协会继续独霸画坛20余年。一直到1831年,被摒弃在老协会门外的水彩画家再一次联合起

来,成立了新水彩画家协会,该协会与老水彩画家协会有同等地位。到1881年,新协会得到了官方的承认,钦命为皇家水彩画家协会。

在皇家水彩画家协会里,涌现了一大批重要的水彩画家,他们为水彩画事业作出了巨大贡献。也正是他们,使水彩画的特性及其面貌为世人所了解和接受。

水彩画在欧洲其他国家,虽然没有像英国那样系统地发展,但也涌现了不少水彩画家和水彩风景作品。

在俄国,水彩画蓬勃发展于19世纪末20世纪初。画家有:K·布留诺夫,II·菲多托夫,A·伊凡诺夫,II·索科诺夫,N·列宾,B·苏里科夫,B·谢罗夫等。在这些画家中,有的专门从事水彩画创作,有的则画油画兼画水彩。19世纪末俄国成立了俄罗斯水彩画家协会。1956年,莫斯科举办了首届全苏水彩画展,并在这次展览期间筹建了水彩画创作委员会。之后,他们不断利用各种美术展览宣传水彩画,并先后举办过130多次水彩画展,涌现了一大批优秀的水彩画家和水彩画风景作品。水彩画创作委员会组织了30多个创作组,他们深入生活,旅行写生,促使画家们直接接触生活。到了60年代以后,苏联的水彩画别开生面,更有了自己的鲜明特色。

在美国,水彩画的历史远不像英国那样悠久,但是新一代的美国水彩画家善于吸收别国的经验,并创造出本国的特色。在全美画坛中,水彩画的地位很高,成立了“美国水彩画协会”,迄今已有126年的历史。并且还成立了许多地方性的水彩画专业团体。重要的画家有:

罗伯特·维基(Robert Vickey),出生于纽约,毕业于耶鲁大学。他的作品为许多美术馆、博物馆收藏,也是国际著名的蛋彩画先驱画家。

约翰·辛格·沙金(John Singer Sargent, 1856—1925),是本世纪最使人仰慕的美国水彩画家之一。早年跟随父母周游欧洲各国,但他感到一生中和美国有着牢固的联系。母亲是费城一富有的皮革商的女儿,非常喜爱音乐和水彩画。当沙金年幼时,就受母亲影响学习绘画。他1870年进入美术学院学习。1877年,他的水彩画人选沙龙,从此名声大震,作品不断被各大艺术博物馆收藏,在世界各地

产生了较大影响。

艾里特·奥哈拉(Eliot Ohara),出生于马萨诸塞州的华尔森市。早在1924年,他的个人水彩画展就获得成功。1931年,他在缅因州成立了艾里特·奥哈拉水彩画学院,并在美国各地教授艺术课程。

罗兰·希德尔(Lowland Hidder),1905年出生于纽约,1923年作品首次入选皇家艺术学院。他曾是英国皇家水彩画家协会首任总裁。代表作品有《早晨阳光下的雪景》等。

约翰·派克(John Pike),1911年生于美国波士顿,他是美国公认的水彩画家,作品多次获奖,举行过50多次个人画展。他还开办了一所“约翰·派克水彩学校”,吸引了不少水彩画爱好者前来学习。凡跟他学习的人,都为他熟练的水彩画技巧及其水彩风景画的巨大魅力所倾倒。

詹姆斯·布朗宁·魏斯(James Browning Wyeth)是著名水彩画家安德鲁·魏斯(Andrew Wyeth)的儿子,他和他父亲一样,很早就表现出了艺术才能。17岁开始发表水彩画,19岁在纽约的诺德劳斯画廊举办个人画展。他的画,善于在平常的事物中表现惊人的美,具有非常强烈的吸引人的力量。

在加拿大,佐尔坦·萨博(Zoltan Szabo)是第一流的水彩风景画家。他1928年生于匈牙利,后定居加拿大成为加拿大公民。他是一位靠自学获得成功的艺术家。他经常以加拿大的自然景色为题材进行风景创作,并在加拿大和美国的水彩画讲习班中讲授水彩画知识,成为加拿大艺术协会和水彩画家协会举足轻重的人物。

在瑞典,佐恩(Anders Zorn,1860—1920)的水彩画是被认为最具写实功力的。其水彩画代表作《在丛林中》和《我们每天的面包》,既表现了深入细致的造型能力,又不失水彩画清新、透明的特性。

在西班牙出生后来定居法国的巴布洛·路伊兹·毕加索

(Pablo Ruiz Picasso,1881—1973),这位世界上最伟大的现代派大师曾画过不少优秀的水彩画。他用调淡的水彩来表现人物、风景,颇具写实的特征。毕加索还画了不少蛋彩画作品。代表作有《沉睡的农民》(1919,纽约现代艺术博物馆藏)、《三浴者》(1920,蛋彩,纽约古根海姆博物馆藏)。

在法国,以画建筑物著名的现代画家维尼亚尔(Piere Vignal,1868—1920),其水彩画简洁概括,明丽响亮。杜菲(Raoul Dufy,1877—1953)、斯贡萨克(Dunoyer De Segonzac,1884—1974)等都是很有代表性的水彩画家。

中国古代画风和现代的水墨画技法很多方面接近于水彩画。而且,我国同西方文化艺术交流的历史较早。究竟水彩画什么时候传到中国,说法不一。在明清两代,有不少中国画明显带有水彩画的特点。明代孙龙,清代李鱓、任伯年等人的花鸟画,用水用色与水彩画风格很相似,可以看作是中式的水彩画。正因为此,当西方水彩画传入我国以后,就很容易成了我国人民喜欢的艺术画种。

一个多世纪以来,我国先后涌现了一大批水彩画家,如:张充仁、潘思同、李剑晨、哈定、李泳森、孙青羊等,他们都是老一辈中很有代表性的水彩风景画家。尤其值得一提的是,在我国建筑院校中有一大批优秀的水彩画家,如:梁思成、杨廷宝、童雋等。他们不仅是卓越的建筑师,又是出色的水彩风景画家。在我国建筑院校,水彩画一直是学生必须掌握的专业基础,而水彩画风景又是教学中最主要的内容。不难看出,在我国建筑院校中拥有一支强大的水彩画队伍,他们在我国水彩画坛中起着举足轻重的作用。

现在,世界的艺术形式更加开拓了强调自我和抒发个人感情的道路。水彩画和其他艺术门类一样,在原有的基础上呈现出百花齐放的局面,水彩画这朵艺术奇葩已成为了一个世界性的画种,在全球范围内产生了越来越多的水彩画风景大师和优秀的水彩风景作品。

图 1
城外有条河
A River Outside the City
79cm × 54cm
1992

色彩美的创造

很多画家都这样说：水彩是水(分)加(色)彩。这意味着色彩在水彩画中的重要性。作为一个色彩画种，就是要通过对景物的色彩感受，运用不同的色调、明度、纯度、冷暖的变化和对比来表现客观对象的质感、量感和空间感。从色彩学的角度来看，写生色彩就是创造一种基本符合客观对象的色彩关系。故写生中的色彩基本上属于写实的范畴，也就是说，写生色彩的表现要基本服从于具体客观对象。当然，纯客观的色彩现象并不能替代全部色彩语言。观察色彩和表现色彩是一门复杂的学问，我们应多下功夫去进行研究。

●影响色彩变化的主要因素

这里主要从客观方面来分析影响色彩变化的三个主要因素：即光源色、固有色、环境色。

▲光源色：即光源的颜色。从光学角度来看，世界上一切物体之所以呈现不同的颜色，是由于光源照射的结果。不同颜色的物体，在同一光源的照射下带上了统一的光源色彩，并形成一定的色调。光源色的色素越强，色调的倾向性就越明显，反之，倾向性越小。

世界上光的主要来源是太阳。早晨与傍晚的日光明显地倾向于淡红或橙黄，而正午的日光一般为白色。除了日光，还有月光、星光、电灯光、火光等。不同的光源就产生不同的光源色。

▲固有色：也就是物体的本色。这是物体在白光之下所呈现的颜色。物体的固有色是人们看到的物体上占主导地位的色彩，也是最直观的色彩。如绿色的树、白色的房子、棕色的马、红色的旗帜等。固有色在光线柔和而且又是漫射光的条件下较为明显；在强烈的光线照射下，固有色的特征减弱，弱光下固有色也减弱；在黑暗的环境中，几乎辨不清固有色。

固有色是物体色彩的基本特征。但是，在写生色彩画中，对固有色不能以固有的观念去观察，而必须在变化当中去认识。如同同一丛绿色树林，在早上阳光的照射下呈橙绿色，而在夕阳逆光之下呈暖棕色。所以，物体完全以其固有色面貌出现的情况是很少的。我们在表现对象时，不能带有顽固的固有色观念，否则，就会孤立地看色、辨色，而忽视了光源、环境给物体色彩带来的各种变化。

图2 皖南农家 A Farmhouse in South Anhui 54cm × 39cm 2002

▲ 环境色：环境色是周围环境色彩在物体上的反映。世界上任何一种事物都存在于某一具体的环境中，而物体与物体之间的色彩是相互影响和制约的，这主要是由于光的反射而影响到物体的颜色。这种影响变化尤以物体的暗部为明显。光线越强，环境色的反射越强；光线越弱，环境色的反射也相应减弱。

● 认识色彩冷暖变化的一般规律

从自然景物中，我们发现物体受光面的色彩是与光源色的冷暖变化分不开的，而暗面又与周围环境色的冷暖变化联系密切。通过具体分析可以得出如下结论：

▲ 物象受光面中，有高光、亮面、中间调子三部分，其亮面的色相主要是光源色和固有色的综合，其色调的冷暖以光源色的冷暖为转移；高光部分的色彩一般是光源色的色相和色性；物象中间调子所受的光不是直射光，而是侧射光，在色相和色性上较为复杂和丰富，其色相是光源色、固有色和环境色的综合，其色感以固有色为主。

▲ 物象暗面的色相，主要是环境色与固有色相混合，其色调的冷暖以环境色的冷暖为转移。其暗部的色彩总带有光源色的补色倾向。所以，暗部的色彩绝不是固有色的加深、加暗。