

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern The Water-color Painting Course II

水彩画教程 ②

(美) 沃尔夫 著

丁彤彤 等 译

辽宁美术出版社

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern The Water-color Painting Course II

水彩画教程 ②

(美) 沃尔夫 著
丁彤彤 等 译

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩画教程. 2 / (美) 沃尔夫著; 丁彤彤等译. —
沈阳: 辽宁美术出版社, 2015. 5
(中国美术教育模式研究)
ISBN 978-7-5314-6688-8

I. ①水… II. ①沃… ②丁… 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(2015)第024125号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 16.5
字 数: 120千字
出版时间: 2015年6月第1版
印刷时间: 2015年6月第1次印刷
责任编辑: 童迎强 方 伟
装帧设计: 童迎强
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-6688-8

定 价: 260.00元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
<http://www.lnmscbs.com>
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

美术教育究竟诞生于何时，实难确认，但基于我们对文化发展与教育关系的认识，可以认为美术教育与人类美术的起源基本同步，若无教育，则无今日之文明，若无美术教育，则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中，但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来，作为人类文化和造型的载体，美术在生产、生活实践中不断发展，蕴含其中的美术教育，则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天，中国的美术教育必须呈现新的亮点，必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实，深入挖掘人类传统美术的精华，公允地评价传统的意义，全方位地重塑美术教育的价值体系，这已经是当今美术教育工作者，尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下，很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面，积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己；另一方面，还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源，应该仔细地探其渊源，明其脉络，重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义，是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

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。创造力才是艺术的真谛，也是美术教育的精髓，美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展，近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书，本丛书最大的特点是注重系统性和直观性，力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受，对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

Contents

总目录

01

色彩突破

丁彤彤 张欲晓 译

1……128

02

色彩表现实技

丁彤彤 译

1……136

美术教育究竟诞生于何时，实难确认，但基于我们对文化发展与教育关系的认识，可以认为美术教育与人类美术的起源基本同步，若无教育，则无今日之文明，若无美术教育，则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中，但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来，作为人类文化和造型的载体，美术在生产、生活实践中不断发展，蕴含其中的美术教育，则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天，中国的美术教育必须呈现新的亮点，必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实，深入挖掘人类传统美术的精华，公允地评价传统的意义，全方位地重塑美术教育的价值体系，这已经是当今美术教育工作者，尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下，很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面，积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己；另一方面，还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源，应该仔细地探其渊源，明其脉络，重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义，是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

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。创造力才是艺术的真谛，也是美术教育的精髓，美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展，近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书，本丛书最大的特点是注重系统性和直观性，力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受，对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

It's hard to confirm when on earth fine arts education originated. But it can be considered that the fine arts education synchronized with the origin of fine arts based on our knowledge of relationships between cultural development and education. There wouldn't be the contemporary civilization without education, and there wouldn't be current human fine arts culture without fine arts education. Though the ancient fine arts existed in an age of barbarism, it brought a great progress for art, because of which art developed from the coarse and inferior to the fine and superior. For thousands of years, the fine arts as the carrier of human culture and modeling develop constantly in living practices. In the meantime, the fine arts education therein directly pushes forward the development of the fine arts in the world.

In the 21st century, the fine arts education in China should present new highlights and undertake the historic mission to link the past to the future and open a way for future. The reform of contemporary fine arts education is inevitably in the face of the problem how to learn the essence from the tradition to achieve continuous replenishment and development. It's a sacred mission for contemporary fine arts educators, especially those in colleges and universities, to thoroughly explore the essence of the traditional fine arts and fairly evaluate meanings of the tradition as well as rebuild the value system of the fine arts education in an all-round manner.

Under the impact of modern education theories with various opinions and multiple patterns, many fine arts educators ponder over issues concerning the contemporary fine arts education. On one hand, outstanding international educational theories shall be absorbed and learned to replenish Chinese fine arts education. On the other hand, fine arts educational resources in China shall be processed and integrated with their origins and courses and shall be carefully investigated to achieve the recognition of their modern values. Brilliant achievements are always accomplished based on endeavors of predecessors. The well-developed fine arts education and theoretical study in China are of great practical significance and become the high-profile subjects for insiders at home and abroad.

The fine arts education under discussion contains two meanings. First, inheritance and innovation of techniques; they are main parts of the education system and content of courses existing in China. Second, understanding and evaluation on the so-called artistic life based on aesthetic significance; achieve liberation of thought while learning regular artistic techniques and acquire unprecedented creativity through the liberation of thought. Creativity is the true essence of art as well the quintessence of fine arts education. Fine arts education shall import more practical activities and experiential courses.

Recently, Liaoning Fine Arts Publishing House dedicatedly has selected, integrated and supplemented a series of books explaining modern fine arts education and implementation methods of introduction. The series of books is particularly characterized by focusing on systematicness and intuition with the purpose of presentations of new experiences and feelings to teachers and students who are engaged in fine arts education and the enhancement of their understanding and reflections on fine arts education.

Contents

总目录

01

色彩突破

丁彤彤 张欲晓 译

1……128

02

色彩表现技

丁彤彤 译

1……136

THE RESEARCH

ON CHINESE ART EDUCATION PATTERN

01

色彩突破

丁彤彤 张欲晓 译

引言

这套书共有六本，每一本都有一个侧重点，绝非老调重弹。在这本书中，我们主要来讲述为什么有些水彩画家能取得相当大的成就，而有些人却屡屡受挫。其实，答案很简单，就是“突破”，也就是说，成功的画家能够凭借生活中积累的经验克服和穿越绘画或个人生活中的障碍。我们把诸多水彩画家的成功经验大致总结为三个方面：绘画行为、生活的十字路口和重大发现。我们真诚地希望书中精美的水彩作品和画家们对“突破”的真实表白能够给你启迪，激励你在艺术道路上继续前行。

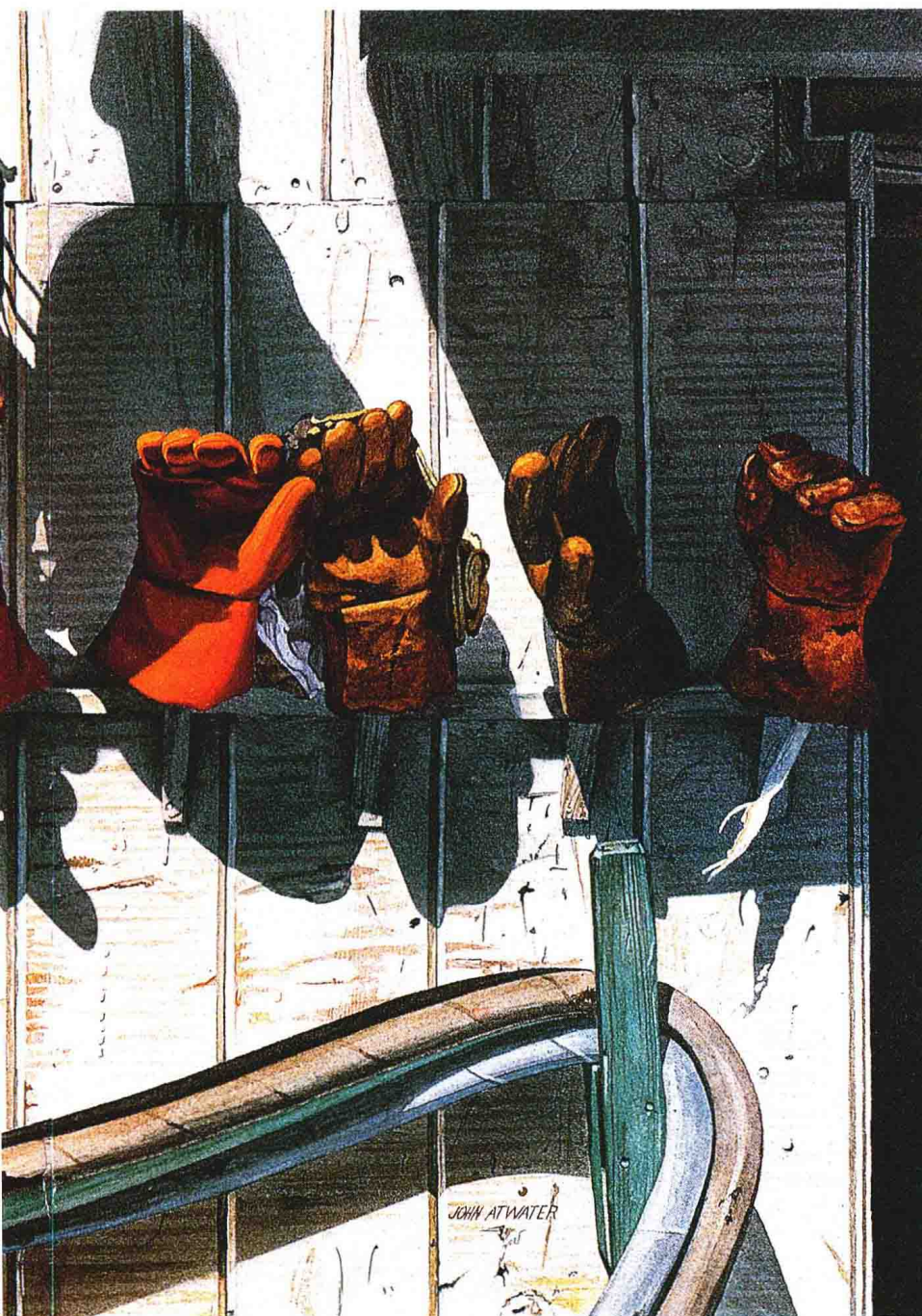
船上的手套

John Atwater, 17.75×34 英寸

第一部分

绘画行为

很多艺术上的突破都源于绘画行为本身。第一部分分三章讲述如何在绘画材料、技法和过程上实现突破，在第一章中，你会发现画家们只是因为选择了不同以往的画面材料和画笔，一个个全新的世界就在他们的作品中展开了。第二章介绍了一些创新技法和石墨、各种遮盖剂、水粉等材料的综合运用。第三章要告诉我们，突破是偶然也是必然的，只要你下决心突破，无论是在作画、在休息还是在外出旅行和写生，都可能会在脑海中突然闪现出一个想法，让你实现突破。在阅读第一部分的过程中，你会意识到：突破就在你的指间。

1

材 料

如果你想让自己的作品有所突破，必须打破原有的用色和用纸习惯，还要改变作品的尺幅。

——Electra Stamelos

圣·布里奇特

Lynne Yancha, 42×32 英寸

放学后

Lynne Yancha, 39×42 英寸

不同的画纸能表现不同的风格

在我 20 多年的绘画生涯中，我经历了无数次的改变。从早期的抽象，慢慢过渡到具象。几年前，我尝试使用不同的画纸，实现了绘画风格上的突破。现在，我喜欢用两种方法作画，使作画过程充满了乐趣。第一种方法选用的是 300-lb 冷压纸，通过层层敷色，把水彩颜料的特性发挥到了极至。《圣·布里奇特》就是用这种方法完成的。

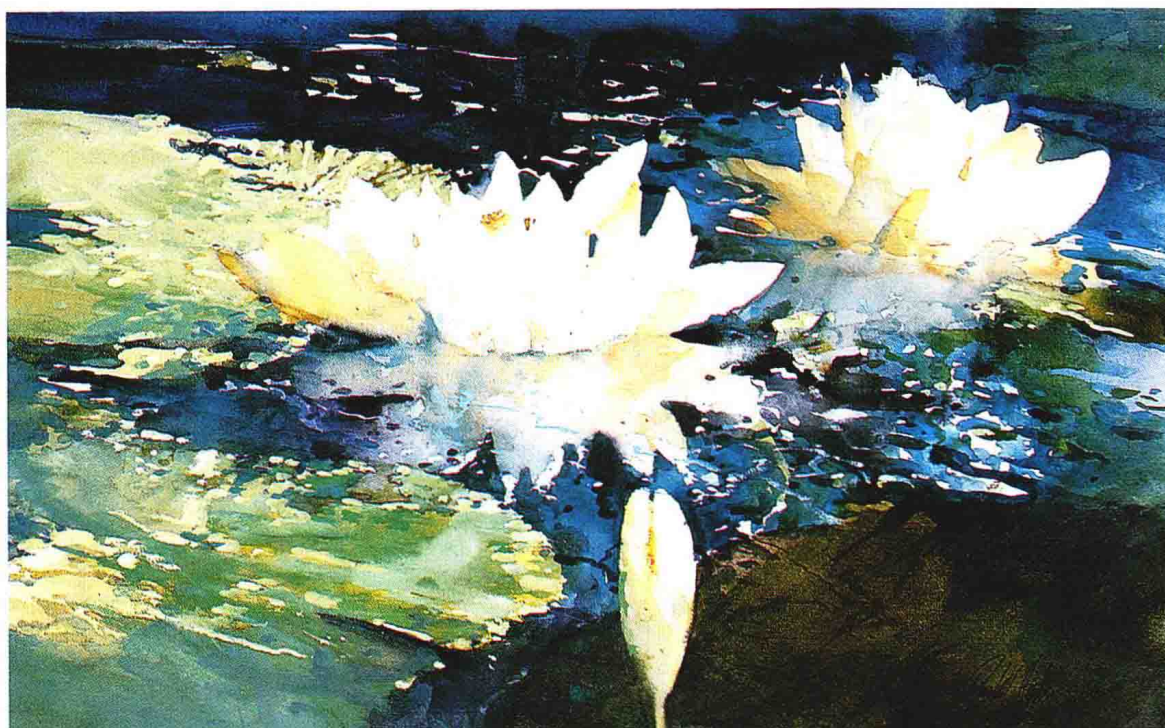
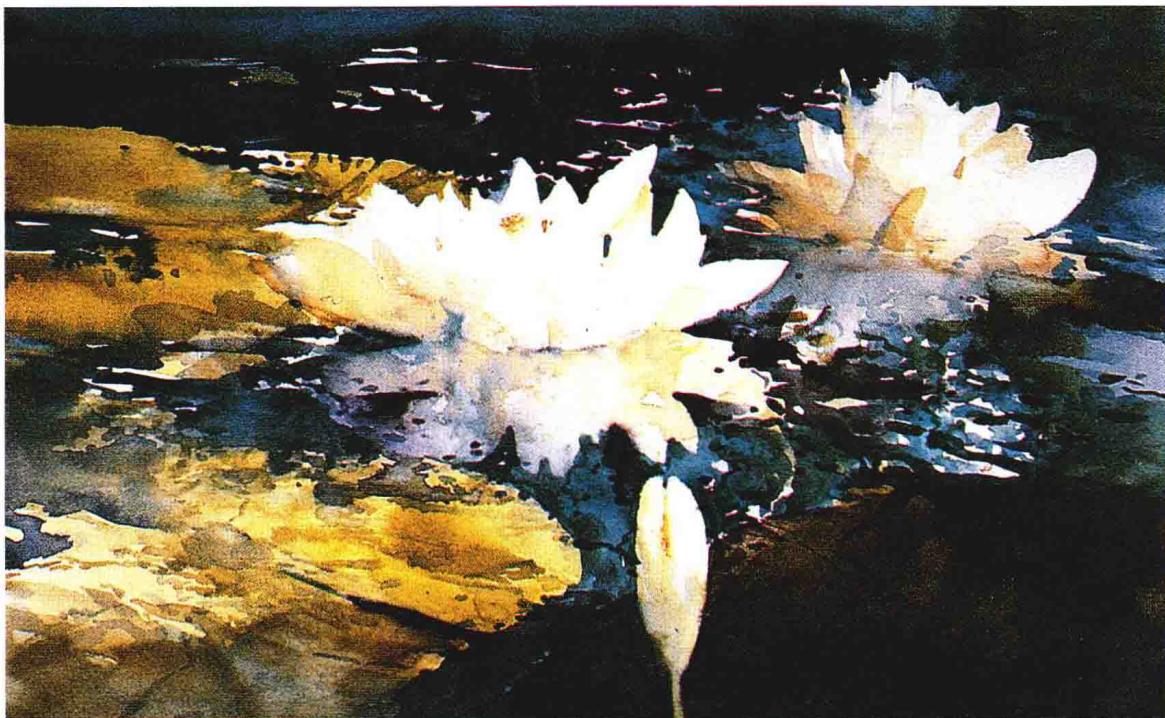
第二种方法选用的是 260-lb 热压纸，作画风格轻松，《放学后》就是一个明显的例子。我首先用铅笔起稿，把细节部分都刻画出来，而且尽量突出细节的生动。在热压纸上着色要非常有耐心和细心。从画面效果来看，这幅作品与我以往的作品有明显的不同之处，因为我对每一个部位都做了细节性刻画。

在画面上，我给观者留下了大量想象的空间，这种改变让我品尝到了新鲜感。

阳光下

Randall R.Higdon,

14×23 英寸

用白色水粉对画面做最后调整

我非常喜爱透明水彩所呈现在画面上的美和对绘画对象的快速捕捉，在作画过程中，我认真对待每一个笔触。在最后阶段，我要对画面的边缘或某些部位进行调整，使画面构图更趋平衡。在此过程中，我经常用到白色水粉和酪蛋白与水彩混合。而且有的时候，我在整个作画过程中，都要用到酪蛋白与水彩的混合来刻画细部或塑形。当然，底层色都是透明水彩，也就是说，我的作品具有透明和不透明的双重特性。

在上面的两幅作品中，上面的一幅是先用透明水彩画，再用酪蛋白和水彩的混色做最后的调整。下面的一幅则是全部用酪蛋白和水彩混合来画的。