

21 世纪全国高等院校艺术设计专业 [规划教材] GUIHUA JIAOCAI

SHUICAIHUA JIFA XINBIAN

水彩画技法新编

主编 谢云中

西南交通大学出版社

21世纪全国高等院校艺术设计专业 [规划教材]

SHUICAIHUA JIFA XINBIAN

水彩画技法新编

主编 谢云中

西南交通大学出版社

· 成都 ·

J215
500

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩画技法新编 / 谢云中主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2014.9

21 世纪全国高等院校艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-5643-3455-0

I. ①水… II. ①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 (2014) 第 213632 号

21 世纪全国高等院校艺术设计专业规划教材

水彩画技法新编

主编 谢云中

责任编辑	郭发仔
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区交大路 146 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
成品尺寸	210 mm×285 mm
印 张	7
字 数	256 千字
版 次	2014 年 9 月第 1 版
印 次	2014 年 9 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-3455-0
定 价	45.00 元

课件咨询电话: 028-87600533

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前言

随着艺术教育的发展和教育的不断深化,发挥学生的主观能动性,培养和提高学生的实践能力和创新意识,已成为目前加强素质教育的关键。为了适应21世纪多学科交叉和整合的培养模式以及艺术专业课程学分制改革的要求,我们对传统教学模式进行了大胆改革,探索、尝试性地编写了《水彩画技法新编》教程。该教材注重培养学生对水彩画工具、材料的运用和掌握水彩画技法的能力。全书共分九章,系统地介绍了水彩画的成因及现状,水彩画表现形式及特征,水彩画材料、工具运用和水彩画技法的表现。本书结构合理,根据不同题材采取分类,把理论与实践结合起来,内容难度适中。书中选用的范例均为当代水彩画界优秀艺术家的作品,其表现方法和形式既符合时代需要,又有专业特色。

本教材在编写中参阅了大量国内外相关书刊的部分资料,借鉴并吸收了专业学者的部分成果,在此表示衷心的感谢!希望此书能得到广大师生的支持和厚爱。

由于时间仓促,加上编者学识水平、教学经验等限制,本教材一定存在诸多纰漏及不足之处,恳请广大师生批评指正,提出宝贵意见,以便再版时加以修订。

编者

2014年7月

目 录

第一章 概述	01
一、水彩画的产生和现状	02
二、水彩画的特征	05
三、水彩画的艺术表现形式	06
第二章 水彩画的工具和材料	10
一、颜料	11
二、纸	12
三、画笔	13
四、其他工具	14
第三章 色彩基础知识	16
一、色环	17
二、色调	19
三、混色	21
第四章 水彩画的技法	26
一、涂层的方法	27
二、干画法	27
三、湿画法	27
四、干湿接合法	28
五、水性材料表现与制作（特殊技法）	29
第五章 水彩静物写生	34
一、静物选择与摆放	35
二、水彩静物写生步骤	35

第六章 水彩风景写生	38
一、画面构思	39
二、画面色调	39
三、色彩透视规律	41
四、自然景物的表现方法	41
五、水彩风景写生步骤	44
第七章 水彩人物写生	50
一、人物头像写生	51
二、人物半身像写生	54
第八章 水彩动物写生	57
一、水彩动物画的特征	58
二、水彩动物画写生步骤	58
第九章 当代水彩画优秀作品欣赏	61
一、水彩静物画作品	62
二、水彩风景画作品	70
三、水彩人物画作品	92
四、水彩动物画作品	99
参考文献	105

第一章

概述

教学目标：让学生了解水彩画的成因及现状，认识水彩画的特征和表现形式，丰富学生的理论知识，拓宽学生的知识面。

重点：讲述当代水彩画的特征和表现形式。

难点：水彩画表现形式与时代发展的关系。

一、水彩画的产生和现状

从水彩画资料中我们见到的最早的水彩画是欧洲文艺复兴时期德国画家丢勒（1471—1528）的作品（图1-1）。一般认为，真正意义上的水彩画是从英国开始的。所以，世界美术史中都把英国作为水彩画的发源地。早期水彩画的发展大致经历了四个时期：第一为“单色画时期”，第二为“地形画时期”，第三为“独立画时期”，第四为“发展时期”。

图1-1 人物头像 [德] 丢勒/作

（一） 单色画时期

在英国16世纪至18世纪的作品中，画家们开始在制作材料中加入凝固剂，但这些物质所调出的色彩很容易变黄，所以很多画家喜爱用一种颜色作画，如青色或褐色。他们先用钢笔或鹅翎笔勾出精致线条，再敷以深浅的单色，这种画颇似现在建筑画中的渲染图。这种画法至今在色彩速写上还被很多艺术家广泛运用（图1-2）。

图1-2

（二）地形画时期

在单色画时期，无论作品怎样精美都无法解决色彩冷暖问题，只能解决明暗问题。随着对环境事物辨别的需要，地形画诞生，把水彩画的色彩技巧向前推进了一步。英国的保尔·桑德比（1730—1809）在颜料制作和绘制技法方面进行了不断的实验，因为他曾在伦敦军事部绘制军用地图，所以利用工作之便，对大自然现象进行了深入研究，特别是对物体冷暖开始有了新的认识。为了更好地表现天空、陆地、岩石、建筑，他不断磨制和调配颜料。通过反复实践，他能用这些色彩自然地反映我们所见的景物。虽然他的作品的内容仅是记录性的，与后来欣赏性的水彩画不能混为一谈，但他毕竟为以后的水彩画表现技巧指明了前进的道路，展示了水彩画发展新趋势的大方向，在此方面走出了关键性的一步。因此，保尔·桑德比被后人称为“水彩画之父”（图1-3）。

图1-3 山雨欲来的收割场景 [英]保尔·桑德比/作

（三）独立画时期

18世纪后期和19世纪前期，英国的水彩画家们在保尔·桑德比所取得的成果的基础上继续努力，逐渐将水彩画技法从传统的偏冷色打底，发展到相关色打底等等。这时出现了很多杰出的水彩画家，如托马斯·格丁、威廉·透纳、帕克斯·博宁顿和约翰·康斯太布尔等。其中，托马斯·格丁是真正摆脱单色画的第一位画家，英国水彩画的色彩改革从他开始已初显端倪。威廉·透纳在西方美术史上是一位举足轻重的画家，他不但是油画巨匠，还是水彩画大师，他在水彩画新领域进行了革命，一生留下了一万多幅水彩画，为水彩画的发展作出了巨大贡献（图1-4）。

图1-4 风景 [英]威廉·透纳/作

(四) 发展时期

19世纪末至20世纪,英、法、俄及欧洲其他国家都出现了许多杰出的画家。美国的水彩画发展最具代表性。水彩画表现题材广泛,手法新颖,流派纷呈,画家众多,有大卫·里勒·米勒德、安德鲁·怀斯、法兰克·韦伯、查理斯·雷德等。他们都具有独特的表现语言,其中怀斯的现实主义风格在20世纪80年代对中国的绘画影响极大,并形成了一种“怀斯风”的绘画风格(图1-5)。

图1-5 戴帽女人像 [美]安德鲁·怀斯/作

水彩画在中国被视为西画的一种形式。在清光绪二十九年(1903年),清王朝公布《癸卯学制》,仿照日本学制,规定在学堂里开设图画课,其中水彩画便是进行美术启蒙教育的重要内容。至此,水彩画开始在我国得到广泛传播和普及。

中国第一批美术院校建立之初都开设了水彩画课,如1912年创办的两江优级师范学堂(后改名为中央大学艺术系),1918年建立的北平艺专等等。出版了一批水彩著作,如1927年出版的《水彩画概论》(倪貽德著),1938年出版的《水彩画实际研究》(周继善著)等等。这些都推动了早期中国水彩画的发展。

新中国成立后,水彩画迎来了蓬勃发展的新局面。1954年8月在北京举办了首届全国水彩画展,1956年举办了全国青年水彩画作品展。在此期间,涌现了大批青年水彩画家(图1-6、图1-7)。

图1-6 雅加达 邵宇/作

图1-7 建设中的钢厂 王之江/作

改革开放后，全国各地相继举办水彩画展，一些美术院校相继开办水彩画专业。1993年，中国美术家协会成立水彩画艺术委员会，明确了中国水彩画的艺术地位。此后近三十年，中国水彩画呈现出一派繁荣景象。

二、水彩画的特征

水彩画最大的优点就是设备小巧、轻便，而且颜料和笔可以使用很长时间。

水彩颜色画在白色纸张上，是以清水为媒介，用透明色彩或不透明色彩描绘的。透明的水彩画效果轻快、明丽、润泽，对水分的控制显得特别重要，初看很简单，实际上并不容易掌握。通常不能修改，需要自信和较高的构想能力，需要好的画笔和画纸（图1-8）。不透明水彩就是在水彩颜料中加入其他颜料或媒介使其不透明，它和水粉、油画一样可以遮盖（图1-9）。现在很多画家都充分掌握了水彩颜料和其他媒介混合使用的技法，在水彩画创作中取得了良好效果，从而带动了现代水彩画积极向前发展。

图1-8 两个男孩 [美] 琳达·思皮斯/作

图1-9 干鱼 邵昱皓/作

水彩画有写实性水彩和写意性水彩之分。写实性水彩精雕细刻，自然景物的形、色、光、质尽可能惟妙惟肖（图1-10）；写意性水彩概括、简洁、言有尽而意无穷（图1-11）。当代水彩的主要特征是：装饰、变形、抽象、象征……神秘莫测的色彩组合与色调变幻，为各种题材、各种形式、各种风格的艺术表现增添了无限广阔的空间，人们对各种材料性能的掌握和特殊技法的运用使水彩画艺术更加丰富多彩（图1-12、图1-13）。

图1-10 鲜果 刘寿祥/作

图1-11 途中一 余晓君/作

图1-12 静物 陈国庆/作

图1-13 脸谱系列二 刘亚平/作

三、水彩画的艺术表现形式

水彩画主要是由水彩画纸、透明色和水结合而产生的，其艺术表现形式和表面效果就决定了其审美意趣。

水彩画擅长表现转瞬即逝的景物，尤其长于表现光影效果，可以产生空灵的诗意美。水彩画利用纸的白色质地来反射色彩，最淡处恰是纸的本原色，这种舒畅感和透气感，更使水彩画显得空灵，淡化了“事外有致”的心境气象，与陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的恬淡意趣相合（图1-14、图1-15）。

图1-14 光与影之三 李锡华/作

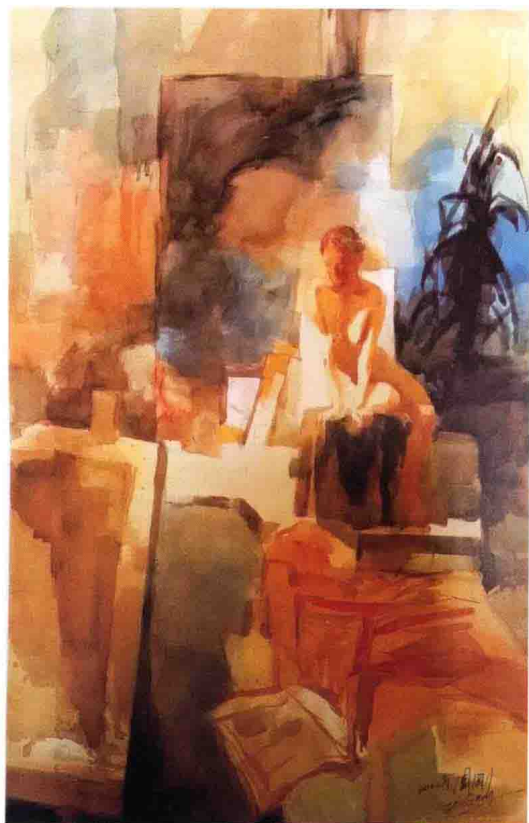

图1-15 无光教室 周刚/作

水彩颜料一个最大的特点就是透明性，即使颜色层层叠加也能透气，这种灵气就如山涧的泉水，有一种清澈晶莹的明净美。水彩画的色度是用水来冲化的，将“绚烂之极归于平淡”，这样的色彩所产生的迷蒙奇特、空灵自然、清纯透彻的颜色效果，给人以洗净铅华、超脱喧嚣之感（图1-16、图1-17）。

图1-16 那一边之四 白露洋/作

图1-17 花之韵系列 五 陈培荣/作

水彩画用色和水相混合，使之互相渗化，这种流动的意趣，可以产生韵律美。水色的渗化使其空间同实物连成一片波流，色彩的冷与暖、明与暗也连成了一片波光，从而营造出一种艺术境界（图1-18、图1-19）。

图1-18 高原雨 蔡其中/作

图1-19 途中二 余晓君/作

水彩画笔与中国画笔在构造上一致，在悬腕用笔上也相同。但水彩画用笔的强与弱、疾与缓、轻与重、放与敛、动与静、奇与正等的对比，可以使画面产生飘逸、洒脱的笔意美（图1-20、图1-21）。

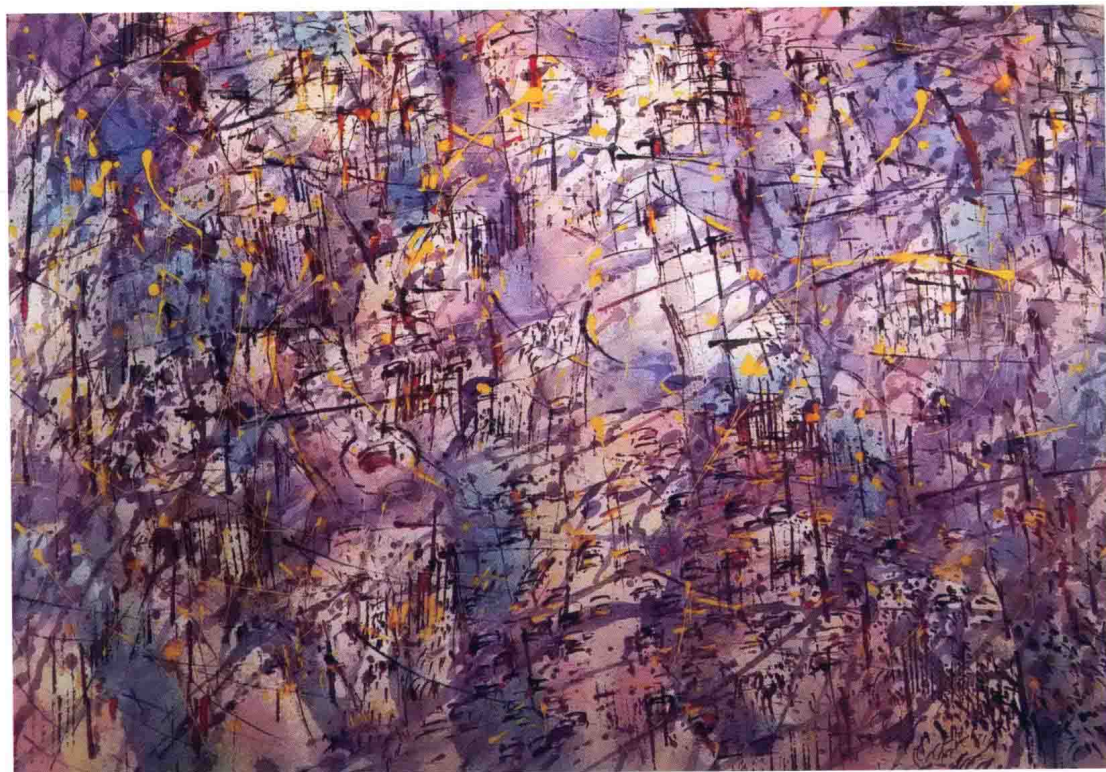

图1-20 ON2.都市系列 王云鹤/作

图1-21 风景 许海刚/作

思考与练习

利用现代网络和查阅图书资料的方法，对水彩画历史及现状作深入了解，能清楚地说出水彩画的特征和艺术表现形式。

第二章

水彩画的工具和材料

教学目标： 培养学生对水彩画工具、材料的认识和运用能力，使之了解不同工具、材料的特性。

重 点： 认识和运用水彩画工具、材料。

难 点： 通过练习掌握水彩画工具、材料的特性。

一、颜 料

在市场可以购买到一系列水彩颜料，这些颜料在质量和形式上有所不同。至于用哪种品牌的颜料，可以根据自己的经验和实践需要进行选择。一般画家专用颜料都是质量最好的，色泽更加透明。随着水彩画表现手法的多样化，水彩画家们常常在作画时将水彩颜料与水粉颜料、丙烯颜料、国画颜料、水溶性彩色铅笔等材料结合起来使用，使作品达到某种特殊效果。相对初学者或学生来讲，可以选择质量和价格适中的颜料。

推荐颜色品牌如下：

英国：温莎·牛顿 歌文

荷兰：伦勃朗 梵高

日本：樱花

这五种品牌颜料相对于初学者来说非常适用，但每种颜料类别多达几十种，并不需要全部了解。下面以歌文颜料为例，介绍如下18种颜料（图2-1）。

图2-1