

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

水粉画基础

赵军 郭彬 著

中国建筑工业出版社

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

C13045378

J215-43
08

基水 粉 画

赵军 郭彬 著

J215-43
08

Basic skills of
Gouache

北航

C1653453

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

水粉画基础 / 赵军等著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013.3
全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材
中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材
全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

ISBN 978-7-112-15306-0

I. ①水… II. ①赵… III. ①水粉画—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062908号

水粉画作为色彩学习的基础画种, 设置于我国各高等院校相关艺术与设计专业, 本教材全面地介绍了水粉教学的类型与内容, 内容包括水粉画概述、色彩的观察与认知、色彩的运用、静物写生技法、风景写生技法和作品赏析六部分。

本教材适用于高等院校中的建筑设计、艺术设计、景观设计、工业设计、舞台美术设计、动漫设计、平面设计、染织设计等专业的教师与学生及其他相关从业人员使用。

责任编辑: 陈 桦 杨 琪
责任校对: 姜小莲 党 蕾
版式设计: 美光设计

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材
中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材
全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材
水粉画基础

赵 军 郭 彬 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光设计制版有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 5 $\frac{3}{4}$ 字数: 178千字

2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷

定价: 39.00元

ISBN 978-7-112-15306-0

(23400)

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)

目 录 Contents

008 第1章 水粉画概述

- 008 1.1 水粉画的名称概念
- 009 1.2 水粉画的演化与发展
- 013 1.3 水粉画的基本特性
- 014 1.4 水粉画材料与工具
- 015 1.5 水粉画的表现技法
- 016 1.6 水粉画的表现形式

019 第2章 色彩的观察与认知

- 019 2.1 色彩的视觉感知
- 022 2.2 色彩的观察方法
- 023 2.3 色彩表现的认知

028 第3章 色彩的运用

- 028 3.1 色调的组织
- 029 3.2 色彩的对比
- 032 3.3 色彩的调和

034	第4章 静物写生技法
034	4.1 静物的选择与组合
036	4.2 画面的构图与形式
037	4.3 作画的程序与步骤
038	4.4 色彩的组织与表现
042	4.5 形体与空间的表现
043	4.6 质感与肌理的表现
045	4.7 静物写生的艺术处理方法

049	第5章 风景写生技法
049	5.1 风景的取景与构图
052	5.2 景物透视与空间层次
054	5.3 作画的程序与步骤
057	5.4 时间、季节、气候与光色变化
060	5.5 景物色调的组织与表现
061	5.6 风景写生的艺术处理方法

068	第6章 作品赏析
-----	-----------------

092	参考文献
-----	-------------

C13045378
全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

J215-43
08

水粉 基础画

赵军 郭彬 著

J215-43
08

Basic skills of
Gouache

北航

C1653453

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

水粉画基础 / 赵军等著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 3

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

ISBN 978-7-112-15306-0

I. ①水… II. ①赵… III. ①水粉画—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062908号

水粉画作为色彩学习的基础画种, 设置于我国各高等院校相关艺术专业与设计专业, 本教材全面地介绍了水粉教学的类型与内容, 内容包括水粉画概述、色彩的观察与认知、色彩的运用、静物写生技法、风景写生技法和作品赏析六部分。

本教材适用于高等院校中的建筑设计、艺术设计、景观设计、工业设计、舞台美术设计、动漫设计、平面设计、染织设计等专业的教师与学生及其他相关从业人员使用。

责任编辑: 陈 桦 杨 琪

责任校对: 姜小莲 党 蕾

版式设计: 美光设计

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

水粉画基础

赵 军 郭 彬 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光设计制版有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 5 $\frac{3}{4}$ 字数: 178千字

2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷

定价: 39.00元

ISBN 978-7-112-15306-0

(23400)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

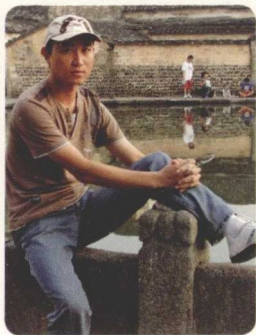
(邮政编码 100037)

作者简介

赵 军

1987年毕业于清华大学美术学院，1993年毕业于南京艺术学院高校教师研究生班，全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会主任，中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会主任，中国建筑学会室内设计委员会理事，中国ICAD景观设计委员会委员，《筑·美》杂志主编。现为东南大学建筑学院教授，硕士生导师。

郭 彬

2004年毕业于曲阜师范大学美术学院，2007年硕士研究生毕业于东南大学建筑学院，主要从事室内设计与景观设计教学，现为东南大学成贤学院建筑与艺术系讲师。

本系列教材编委会

主 任：赵 军

副 主 任：程 远 董 雅 张 奇 王 兵

编委会委员：（按姓氏拼音排序）

陈飞虎（湖南大学）

陈 刚（合肥工业大学）

陈新生（合肥工业大学）

陈学文（天津大学）

程 远（清华大学）

董 雅（天津大学）

高 冬（清华大学）

郭 彬（东南大学）

胡振宁（南京工业大学）

华 炜（华中科技大学）

靳 超（北京建筑大学）

李 川（湖南大学）

李 梅（华中科技大学）

李学兵（北京建筑大学）

凌 霞（西南民族大学）

王 兵（中央美术学院）

邬春生（同济大学）

杨 健（湖北师范学院，江西美术专修学院
“庐山艺术特训营”）

张 奇（同济大学）

赵 军（东南大学）

赵 玲（长沙艺术职业学院）

朱建民（厦门大学）

序 | Preface

为推动建筑学与环境艺术专业美术教学的发展,全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会、中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会与中国建筑工业出版社经过近两年的组织策划,于2012年4月启动了《全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材》的建设,力求出版一套具有指导意义的,符合建筑学与环境设计专业要求的美术造型基础教材。本系列教材共有9个分册:《素描基础》、《速写基础》、《色彩基础》、《水彩画基础》、《水粉画基础》、《建筑摄影》、《钢笔画表现技法》、《建筑画表现技法》、《马克笔表现技法》,将在近期陆续出版。

美术造型基础对于一个未来的建筑师、艺术家、设计师而言,能够有效地帮助他们积累认识生活和表现形象的能力,帮助他们运用所掌握的知识创造性地来表达设计构想、绘画作品和艺术观念,这正是我们美术基础教学的意义与目的所在。

天津大学建筑学院彭一刚院士说过一段话:“手绘基础十分重要,计算机作为设计工具已是一个建筑师不可或缺的手段,可计算机画的线是硬线,但设计构思往往从模糊开始,这样一个创作过程,手绘表现的必要就显现出来。”建筑学和环境艺术专业教育的对象是未来的建筑师、室内设计师和风景园林师。他们在创造自己的设计作品时,首先要通过草图来表达自己的设计构想,然后才能通过其他手段进一步准确地表现所设计的空间形态与设计语言,即便在电脑设计运用发达的今天,美术造型基础和综合表现能力仍然是一个优秀设计师必须具备的素质。

本系列教材的编写者,都是具有多年教学经验的教师。各位作者研究了近年来我国各高校建筑学与环境设计专业美术教学的现状,调研了目前各高校的教学与教改状况。在编写过程中,参加编写的教师能够根据教学规律与目的,结合实践与专业特点进行教材的编写。在图例选用上尽量贴近专业要求和课堂教学实际,除部分采用大师作品外,还选用了部分高校一线教师的作品以及优秀学生作品,使教材内容既有高度,又有广度,更贴近学生学习的需要。本教材按照专业基础的学习要求,最大限度地把握需要学习掌握的知识点包含在内。我们相信该系列教材的出版,可以满足全国高等学校建筑学与环境艺术专业当前美术教学的需求,推动美术教学的发展;同时,本系列教材也会随着美术教学的改革和实践,与时俱进,不断更新与完善。

本书编写过程中得到了国内诸多高校同仁的鼎力相助,在此要感谢东南大学、清华大学、天津大学、同济大学、中央美术学院、湖南大学、合肥工业大学、南京工业大学、华中科技大学、北京建筑大学、西南民族大学、湖北师范学院、江西美术专修学院、长沙艺术职业学院、厦门大学、哈尔滨工业大学、西安建筑科技大学、华南理工大学、重庆大学、四川大学、上海大学、广州大学、长安大学、西南交通大学、郑州大学、西安美术学院、内蒙古工业大学、吉林艺术学院、苏州科技学院、山东艺术学院等三十多所院校的四十多名老师的积极参与,同时还要特别感谢提供优秀作品的老师和学生。

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会
中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会

2013年4月

目 录 Contents

008 第1章 水粉画概述

- 008 1.1 水粉画的名称概念
- 009 1.2 水粉画的演化与发展
- 013 1.3 水粉画的基本特性
- 014 1.4 水粉画材料与工具
- 015 1.5 水粉画的表现技法
- 016 1.6 水粉画的表现形式

019 第2章 色彩的观察与认知

- 019 2.1 色彩的视觉感知
- 022 2.2 色彩的观察方法
- 023 2.3 色彩表现的认知

028 第3章 色彩的运用

- 028 3.1 色调的组织
- 029 3.2 色彩的对比
- 032 3.3 色彩的调和

034	第4章 静物写生技法
034	4.1 静物的选择与组合
036	4.2 画面的构图与形式
037	4.3 作画的程序与步骤
038	4.4 色彩的组织与表现
042	4.5 形体与空间的表现
043	4.6 质感与肌理的表现
045	4.7 静物写生的艺术处理方法

049	第5章 风景写生技法
049	5.1 风景的取景与构图
052	5.2 景物透视与空间层次
054	5.3 作画的程序与步骤
057	5.4 时间、季节、气候与光色变化
060	5.5 景物色调的组织与表现
061	5.6 风景写生的艺术处理方法

068	第6章 作品赏析
-----	-----------------

092	参考文献
-----	-------------

第1章 水粉画概述

1.1 水粉画的名称概念

我们通常将以水为媒介调和胶质不透明颜料绘制而成的绘画称为水粉画，水粉画多以素描纸、水粉纸、墙面、布面等为表现载体。其广义泛指以水粉颜料为绘画材料的包括广告、图案、宣传招贴等在内的水粉画。而从狭义上讲，主要是指以表现静物、风景等为主要内容的介于油画与水彩之间的绘画性的水粉画。其色彩具有鲜丽、明快、柔润的艺术效果，具有独特的美学价值和艺术风貌。

从以“水”为媒介和“胶”与“粉”的材料性质这一概念界定出发，水粉画与古代胶彩画有着相同的技法，可以视为现代水粉画的源头。

古代胶彩画的胶质由动物、植物提炼出来，胶彩的颜料来源为天然矿石研磨而成的粉末。古代胶彩画以壁画为代表，以石壁、泥壁、木板、金属板为附着面，以水为稀释中介，调和胶彩颜料而成，有干画法和湿画法之分，其干湿程度以调和的水的量而定。古埃及墓室壁画、庞贝壁画以及一些教堂壁画等都是胶彩为材料作画，显示了和水粉画技法与艺术效果相类似的特性。中国古代的壁画如敦煌石窟壁画、克孜尔壁画以及古代墓室壁画等都是水胶溶液调和矿物色粉绘制而成，虽历经千年沧桑，至今仍然散发着无尽的艺术魅力。

除此之外，具有水溶性绘画特征的纸本及绢帛绘画在绘画技巧上也与水粉画类似，细密画与中国重彩画是这种表现形式代表性绘画。细密画以矿物质颜料绘制而成，主要用于书籍的插画与封面的图案装饰，是一种绘制精细的小型绘画形式，广泛应用于圣经图饰的绘制中，是中世纪代表性的艺术表现形式。中国传统的重彩画也是以矿石粉为颜料，以明胶和树胶为调和剂，在熟绢或熟宣纸上作画，运用勾线、填色、晕染等多种技法，色彩鲜艳，保存长久，是中国传统绘画重要的表现形式之一。

古代胶彩画与水粉画有一定的渊源关系，但古代壁画、细密画、重彩画等胶彩画，均以勾线平涂、填色等平面或初级三维表现为基本手法，以平面化和装饰性为基本特征，讲究色彩的分割、均衡、穿插与呼应等关系，尚未建立起完整的技法理论体系和审美标准评价体系。而现代水粉利用明暗关系、透视、色彩、肌理等手法，通过颜料的干湿变化、厚薄并举的技巧，形成了一整套区别于其他画种的独特艺术语言和

审美体系。因此，可以说两者有着共同的渊源，但不能把古代胶彩画等同于现代的水粉画。

其实，在国外并没有水粉画这一独立画种，一般都包括在水彩画之中，称为不透明水彩画。资料文献和艺术实践表明，在画种分类中，水粉画既被包含在水彩画的大概念中，又是相对于水彩画独立存在的画种。水粉画在我国的普及和发展，得益于我国的社会文化条件，水粉画完整而系统的绘画技法和审美趣味，使其成为一个具有独特美学价值和艺术表现力的画种。

最初，水粉画只是作为一门绘画基础课设置于我国各高等院校相关艺术与设计专业中，经过几十年的发展，如今，水粉画在我国初高中、小学的美术教学中广泛开设，甚至在一些省市的美术培训机构或兴趣班，也将水粉画作为审美教育的启蒙课程。不仅如此，一些画廊也开始接收画家们的水粉画作品，其商业价值的体现也恰恰反映了水粉画广泛的群众基础和大众对水粉画的肯定与喜爱。

水粉画作为色彩学习的基础画种，具有水彩画和油画的双重特点，并且携带方便，可以反复修改，尤其可以深入地表现对象的质感与细部，塑造出丰富的结构关系和色彩效果，对于研究色彩规律和提高审美具有较强的应用性。

由于水粉画的入门简单和表现力强等特点，近年来水粉画广泛应用于静物与风景写生、建筑画表现、广告招贴、图案设计、书籍装帧、插画以及民间美术中的年画创作中，通过这种艺术表现形式提高了人们的艺术修养，丰富了生活情趣。

1.2 水粉画的演化与发展

水粉画的起源和发展不像油画与水彩画那样有着清晰的脉络，它从一开始就与水彩画相生相伴，发展轨迹隐含在水彩画的表层之下，水粉画技法与表现特征的产生也与水彩画交织在一起，因此，研究水粉画的起源与发展必须从研究水彩画开始。

1.2.1 早期的水彩画与水粉画

水彩画产生于15~16世纪的德国，一般认为，德国画家丢勒（1471~1528年）创作了最早的水彩画与水粉画，1982年美国汗默藏画展来北京展览了丢勒作品中的《大草坪》和《一簇樱草》，其中《大草坪》是在水彩纸上描绘，再略施水粉颜料，而《一簇樱草》则明确标明为水粉画。丢勒的早期作品证实了水彩画与水粉画的表现技法 and 艺术效果的相似程度，也进一步说明了水粉画与水彩画不可分割的血缘和派生关系。

1.2.2 透明水彩画的演化

水粉画的真正成型时期是在18、19世纪，这时期水粉画开始走进画家和普通大众的视野，并逐渐成为相对独立的画种。其中18世纪中期英国的工业革命成为水彩画艺术进入成熟期的转折点和催化剂，抒情主义艺术思潮的兴起，促进了水彩画技法的成熟，提高了水彩画独立的表现能力和独特的审美价值。这时期最有影响力的画家是修纳（1775~1851年）和康斯泰布尔（1776~1837年），修纳在技法上进行了很多有意义的探索和尝试，他在潮湿的画纸上进行色彩的用笔尝试，使得画面充满肌理

和层次感,除此之外还尝试了拖笔、连涂、点色、擦出高光等多种技法。康斯泰布尔创作的《佛朗哥之旅》用锌白作底,点上透明的小笔触,创造了透明点彩法。他的作品画面水色淋漓,调子沉着,手法自由奔放,富有自发性。康斯泰布尔的水彩作品蕴含着大自然的壮美、生活的温暖气息与生活方式的简朴纯净。

修纳和康斯泰布尔的技法从开始模仿油画到逐步摆脱油画的技法依赖,发挥了水彩画既轻盈明快又浑厚丰富的生动效果,他们以实践经验丰富了水彩画的表现技法和画面效果,从当时流行的油画之中争得了一席之地,开创了一个属于水彩画独立的风格时期。

水彩画的技法体系在英国确立以后,逐步形成了程式化和技巧性的绘画语言,并产生了广泛的社会影响力,水彩艺术的大众化取向也使题材逐步扩大,铁路、车站、工厂、桥梁等工业化的产物都成为风景画题材,其次还包括人物画、静物画、风景画和插画等多种内容题材被人们广泛地进行艺术实践,这时的水彩画不仅在形式和技法上影响了英国浪漫主义油画的发展,还大大促进了欧美各国水彩艺术的发展。

1.2.3 不透明水彩画的演化与发展

在透明水彩画发展的过程中,不透明水彩画也获得了相对的发展,并逐步建立起一套完整的形式语汇和表现技法,并逐步成为独立画种。

在英国水彩画发展的初期,由于人们已经把审美习惯定格在了传统的油画上面,水彩画在最初的技法上仍然没有摆脱油画的束缚,后来人们逐步找到水彩画本身的艺术表现规律,最终才形成自己完整独立的技法体系和审美倾向。

在水彩画发展的全盛时期,19世纪30年代,生产厂家生产出专为水彩画所用的锌白颜料,于是,把白色和其他颜色掺合在一起的水粉画法在18世纪的英国成为流行,当更多的细节、光的力量以及光的稳定与流动性之间的差异等需要表现时,透明水彩画的表现力度受到了限制,人们必须依赖不透明水彩颜料。这样,随着不透明水彩画颜料的独立,促进了不透明水彩画艺术表现形式的逐步独立。拉斯金的作品《巴顿村一览》正是运用了透明与不透明两种颜料表现林中小径,发挥了两种颜料相结合的特点。马勒(1812~1845年)的《布利斯特风暴》、旦比(1793~1861年)的《阿什顿场的克里夫顿》等都以不透明水彩画表现方式作画,取得了较好的艺术效果。人们在透明与不透明水彩画之间尝试和争辩的过程中,水粉画逐步另辟蹊径,选择了一条独立发展的道路,到19世纪末,水粉画作为一个画种的审美价值和经济价值逐步被人们所认可和接受。

1.2.4 作为独立画种的水粉画

水粉画作为独立画种以后,很多的艺术家应用水粉画进行创作,并创作了很多优秀的作品,其富有生命力的表现效果和艺术气息展现了水粉画特有的艺术魅力,得到了大众化的传播和发展。

受英国水彩画注重写实表现的影响,近现代的水粉画家在表现题材上也以写实性的表现手法为主,欧美各国出现了一大批优秀的画家及作品。美国画家卡萨特(1884~1920年)运用水粉和色粉所作的《瑞典·列菲贝荷及马尔戈》,自由轻松的用笔使得画面十分柔和明快。俄国画家卡尔陀夫(1865~1911年)以民族风情为题材,人物组成复杂,色彩鲜艳亮丽,体现出浓郁的民族风格。法国印象派和后印象派的很多画家都画过数量不少的水粉作品,如罗斯(1856~1910年)以点色法

创作的水粉作品《柏树》赋予水粉新的表现技法,丰富了水粉画的用笔和艺术表现力,是水粉画的表现风格由单纯写实向诸多创作风格演变的转折点,也是水粉画由近代向现代过渡的标志。

工业革命促进了社会分工的细化和对自我的重视,孕育了较强的个人主义和创新意识,同时也促进了艺术领域的思想解放。19世纪末的艺术理念、艺术标准、表现方法和形式语言等都有了新的标准和体系,在不同的国家出现了诸多艺术风格和流派,促进了新的艺术观念和语言表现体系的形成。现代派画家的水粉画作品也从传统注重写实的风格中解放出来,逐渐转为注重个人风格的表现和个体思想感情的表达,强调个性发展,拓展了水粉画技法的艺术表现力,把水粉画的审美标准提到新的认知高度。

野兽派画家杜菲(1877~1953年)的水粉画作品多以港口与风景为主要表现题材,从染织设计中发展出独特的装饰风格,以光泽的韵律唤起优美的画面,色彩透明,用笔随意,体现了水粉画的现代意蕴。立体派画家莱热(1881~1955年)以立体主义和几何抽象构成为风格,以工业时代的机器与建筑为题材,追求工整的形式美与单纯的色彩美。抽象主义画家康定斯基(1866~1944年),早期将野兽派技法和民间艺术相融合,创作了诸多装饰性很强的水粉画作品,他在以后的水彩画创作中混合使用了水粉颜料,使得水彩画表现出了特有的水粉画的韵味。而现代派著名代表画家毕加索(1881~1973年)的水粉作品如《杂技演员之家》和《米诺托和死去的马》等,用单纯的色调和简练的笔法表现出感人的力量,将水粉画的艺术表现力推向了一个新的境界。

和现代派其他艺术风格一样,现代水粉画脱离了传统艺术再现性写实的艺术精神和理性认知,转向注重个性表达和多种技法尝试,水粉画的艺术创作呈现出了多元化的表现形式。

受当代艺术思潮和观念的影响,水粉画表现题材越来越多,画幅越来越大,创造出多种多样的笔法和肌理效果,色彩运用大胆丰富。而水粉、水彩、色粉、中国画颜料、水墨等材料的综合运用,使得作品样式呈现多样性的发展趋势,由此带来了水粉画这个年轻画种新的表现形式、语言和视觉效果新的生命力。

1.2.5 中国水粉画的发展

虽然水粉画进入我国才百年左右的历史,然而从水粉画表现出的艺术风格的多样性、画家及作品数量的客观性和普通大众对它的热爱程度来看,是除中国画之外的任何画种所不可比拟的,水粉画在与我国民族文化和传统艺术的结合中显示出了强大的生命力量,在与我国本土艺术的绘画手法和形式因素的融合中形成了其独特的东方风格特点。

水粉画在我国的发展大致可以分为三个时期:第一阶段是新中国成立前的萌芽时期,第二阶段是20世纪50~70年代的过渡时期,第三阶段是20世纪80年代至今的发展时期。

(1) 萌芽时期

我国的现代水粉画,是新中国成立以后才发展形成的一个画种。新中国成立之前,随着中西方文化交流的逐步扩大,外国传教士在传教的同时也将西方的绘画艺术带入我国,其中有油画、版画、细密画等,这其中也不乏水粉作品。在清代,意大利画家郎世宁(1688~1766年)被聘为宫廷画家,对于西洋画在我国的传播起到了非

常重要的作用。然而,真正对我国水粉画艺术作出重大贡献的却是19世纪末到20世纪40年代之间我国赴美国和欧洲学习的一批画家,他们把西方油画、雕塑、水彩画和水粉画等绘画种类的表现形式和创作技法带入国内,为水粉画在我国的生根发芽奠定了良好的基础。其中关广志教授是第一批有代表性的赴国外学习的画家,他于20世纪40年代赴英国皇家美术学院学习水粉画,在有色纸或麻布上描绘了大量优秀的水粉画作品,对水粉画早期在我国的传播影响较大。

20世纪初,随着外国资本的引入,加剧了中外工商业的竞争,这种情况催生了广告业的迅速崛起,随之,水粉画的绘制工具及其颜料的制作工艺也传入我国,并逐渐将用途拓展到图案设计、染织设计、广告设计、动漫设计等领域,水粉画在商业领域的运用为其在我国的传播和普及打下了基础。

(2) 过渡时期

20世纪50~70年代这一段时期,受国内政治形势和社会主义阵营政治宣传的影响,水粉画的表现题材以当时的战争、爱国、备战、生产等场景为主,充满了凝重的政治色彩和浓厚的意识形态韵味。宣传画正是为了配合这一时代的社会形势而出现的。受时代局限性的影响,这一时期的水粉画基本以写实为主,涌现了一批以宣传画、年画和装饰画为内容的水粉画家,代表人物有何孔德、董希文等,他们创作的一些主题性绘画,显示了画家扎实的写实功底和创作技巧。这时期也有一些画家致力于水粉装饰性表现形式的尝试与探索,以袁运甫先生为代表的一批画家创作的作品都具有很强的形式美感。

除此之外,像林风眠、吴冠中等艺术家将中西方艺术融为一体,在探索水粉画与中国画的结合方面进行了大胆的艺术实践,水粉颜料与中国水墨画的结合在人物、花卉、场景等题材中创造出了令人神往的意境,具有独具特色的东方艺术美感。

20世纪70年代,文化大革命虽然使水粉画在题材和技法等方面的发展受到一定程度的约束和限制,但由于其作画的便利性和容易学习与掌握的特点,水粉画爱好者和水粉作品大量涌现出来,水粉画的大众化程度进一步提高。在单一写实形式的制约下,一些水粉画爱好者通过训练,具备了深厚的写实功底,描绘题材也得到了逐步扩大,开始描绘一些大的场景,绘画形式主要有独幅画、组合画、宣传画、年画等。

(3) 发展时期

改革开放给文化艺术的繁荣和发展提供了浓厚的社会氛围,水粉画正是借着这股前所未有的思想解放的东风获得了空前的发展。对外文化的交流在扩大,人们有更多的信息和渠道去了解和学习西方的绘画,随着国内外艺术交流的增多及各种书籍资料的出版,水粉画也逐渐走进了普通大众的生活,水粉画的艺术魅力和审美价值逐渐被社会大众认可,这一切都促进了水粉画艺术在我国现代时期的发展。

受当代文化艺术多种风格的影响,水粉画也呈现出自由发展的多样化趋势,艺术家充分发挥水粉颜料的特性,尝试各种技法与表现形式,有传统的写实风格,有与平面设计相结合的装饰性风格,有与传统水墨画相结合的写意风格,并与其他颜料混合使用创作多种艺术效果。专业画家与业余画家的共同实践推动了水粉画作为独立画种前进的步伐,促进了水粉画表现形式与艺术语言体系不断的丰富和完善。

这一时期运用不同手法创作水粉画的画家很多,黄永玉是较早在高丽纸上创作水粉画的画家之一,他的作品将水墨画的用笔技法融入水粉画的创作中,创造了水粉画独具特色的民族风格,开创了水粉画新的表现形式,显示了水粉画自身强大的包容