

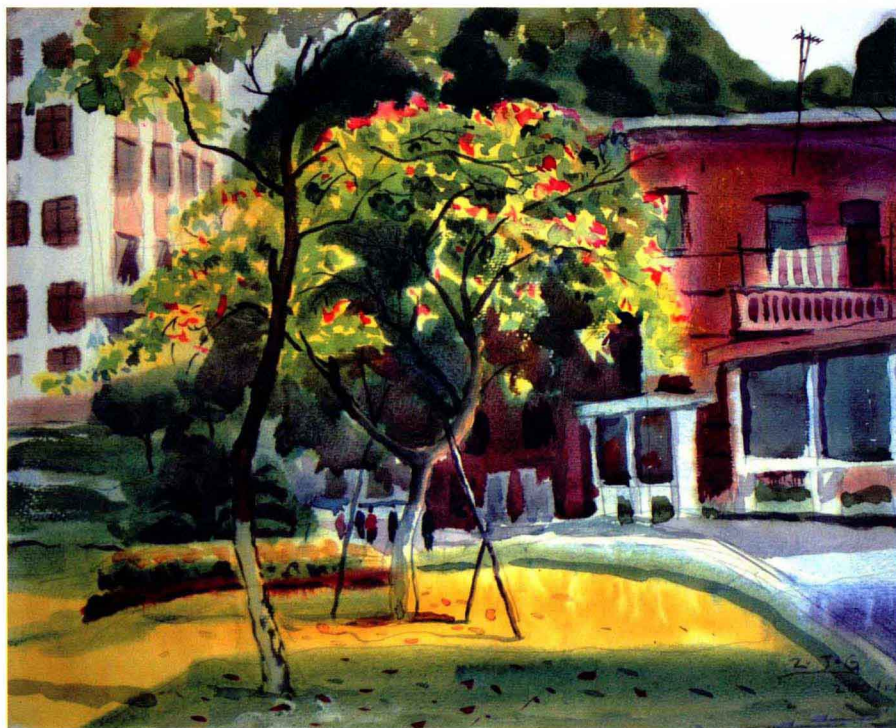

创意设计系列教材

水彩画

SHUICAIHUA

编 著 张建国 张蕊蕊

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

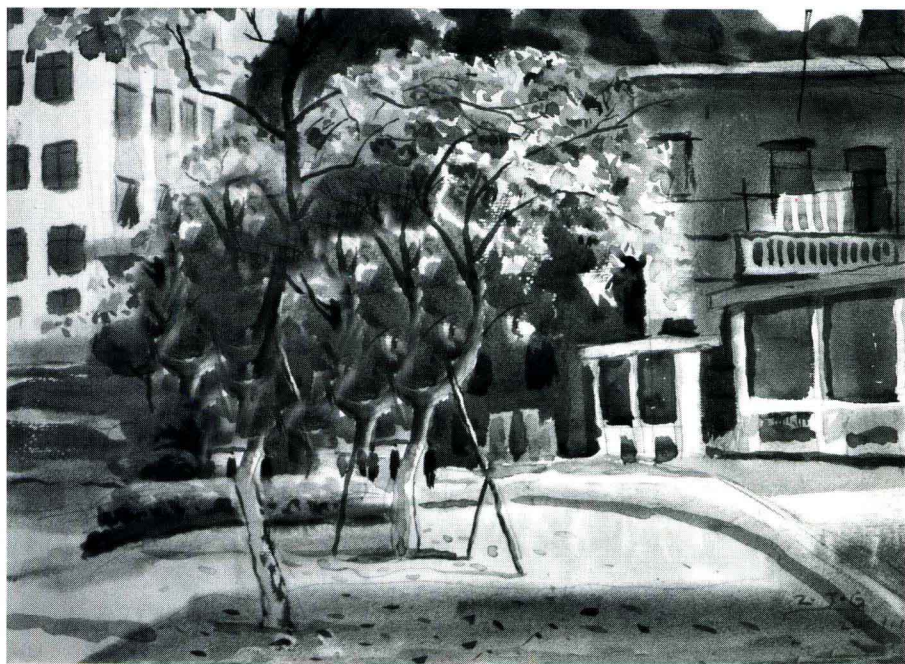

创意设计系列教材

水彩画

SHUICAIHUA

编 著 张建国 张薏薏
参 编 李 行 郑燕宁
梁耀明 周峻岭

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画 / 张建国, 张蕤蕤编著. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.6

ISBN 978-7-303-14228-6

I. ①水… II. ①张…②张… III. ①水彩画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 042876 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com.cn>
电子信箱 bsdzyjy@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印刷: 北京市易丰印刷有限责任公司
经销: 全国新华书店
开本: 210 mm × 285 mm
印张: 5.25
字数: 200 千字
版次: 2012 年 6 月第 1 版
印次: 2012 年 6 月第 1 次印刷
定价: 35.00 元 (含光盘)

策划编辑: 李 克	责任编辑: 李 克
美术编辑: 高 霞	装帧设计: 天泽润
责任校对: 李 菡	责任印制: 吕少波

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010—58800697

北京读者服务部电话: 010—58808104

外埠邮购电话: 010—58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010—58800825

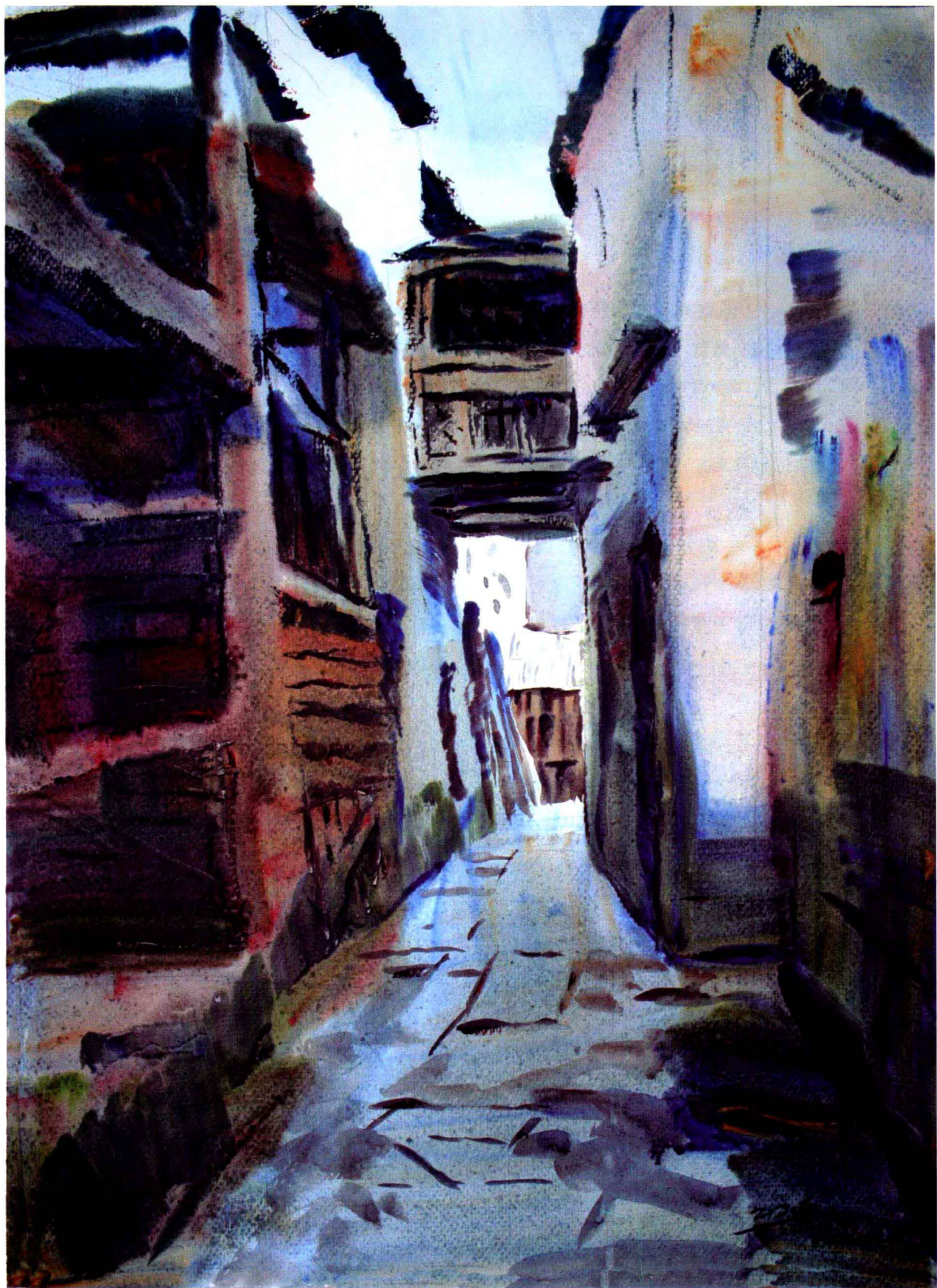
水彩画是用毛笔将颜料涂抹在纸上的过程，它与中国画有异曲同工之妙。对中国人来说，水彩画也自然让人在着色运笔之间，体会到中国文化写意畅神的独特情趣。抹几笔水彩，就能创造出迷人的光线与色彩，演绎出颤动的空气和万里江山，承载着生命的感动与激情。因此，水彩画的创作可谓人世间的一大快事。

然而，在水彩画入门阶段，同其他艺术门类一样，大多数人都需要对经典技法有一定的约束性研究，只有通过对艺术普遍规律的学习和实践后，才可能使水彩画技法达到一种令人向往、出神入化，甚至是无法无天、性感性的独特艺术境界。

在本书中，我们对水彩画基本技法规范及自然物象色彩的表现作了一些基本经验介绍，绝不能当作唯一准确的解答。因为绘画作为视觉智慧的感性表达，是以人的直觉为基础与主观参与的尝试过程，是一个崇尚个性和差异化的艺术世界，是难以刻板地指导与把握的。即便是对入门阶段的初学者，也不能忽视其画作中另类的视觉符号呈现，而一味地“指手划脚”。我们期望通过列举一些水彩画的经典及基本表现技法，来帮助学习者在面对自然物象时，更快地认识和理解水彩画的独特性和主要演绎方法，并对水彩画的种种艺术表现作出独特的抉择。

编者

2012年4月

《小巷》（张建国）

第1章 水彩画简史	(001)	第6章 水彩画的基本技法	(018)
第2章 水彩画定义和特点	(007)	6.1 水彩画基本技法	(018)
2.1 水彩画艺术定义	(007)	6.2 水彩画着色原则	(031)
2.2 水彩画的基本特点	(008)	6.3 水彩画的三要素	(033)
第3章 学习水彩画的目的、意义与作用	(010)	6.4 水彩画写生基本作画步骤	(035)
3.1 学习水彩画的目的和任务	(010)	第7章 水彩画静物教学	(041)
3.2 学习水彩画的意义与作用	(011)	7.1 单色静物画教学	(042)
第4章 水彩画教学原则与要求	(013)	7.2 几种主要静物水彩画的表现方法	(042)
4.1 水彩画教学原则	(013)	第8章 水彩画风景教学	(052)
4.2 水彩画教学要求与教学安排	(014)	8.1 景物的取舍和构图	(053)
第5章 水彩画的工具与材料	(016)	8.2 风景画的主要着色原则、方法	(055)
5.1 水彩画颜料	(016)	8.3 主要景物的表现方法	(057)
5.2 水彩画纸	(016)	8.4 室外色光的变化规律	(068)
5.3 水彩画笔	(016)	8.5 如何把握画面色调	(070)
5.4 水彩画调色盒	(016)	8.6 如何进行风景画的整理	(073)
5.5 水	(016)		
5.6 水彩画笔洗	(016)		

第1章 水彩画简史

课题目标

知识目标：使学生认知水彩画产生与发展的基本历史背景，了解不同历史时期水彩画的风格演变过程与代表性水彩画名家及其作品。

能力目标：启发学生能分析与认识不同历史背景下，水彩画风格演变的必然性；能了解水彩画艺术的演变历程；能理解在水彩画中体现个人特色与地域文化的特殊意义。

说起水彩画，我们自然会联想到中国的绘画特点。从用水调色画在特定的纸上来看，其间也可能会有影响关系，但由于工具及其表现形式、方法不同，不能等而视之。就欧洲的水彩画来说，成就最突出的是英国18世纪以来的水彩画。但是水彩画并不是英国人的发明，早在文艺复兴时代，德国大师丢勒就已经用水彩作过一些以植物为题材的画了，其画法细腻，色彩透明，成为欧洲有记载以来第一个水彩画家。相传，荷兰才是水彩画真正的发源地，只不过是水彩画传到了英国之后的18世纪，水彩画艺术才有了突出的、独树一帜的成就。由于当时许多风景画家都是使用水彩工具来作画，所以水彩画才发展成为一种堪与油画争衡的画种。

英国水彩画的成长，不论是其技法，还是形式，都有其发展过程。早期的水彩风景画家，多用毛笔或钢笔在其素描草图上加以淡彩而已，后来才逐渐发展为用色彩直接完成。水彩画以其宏大的构图、工整细润的形式，可以和当时的油画媲美。

英国最早的水彩风景画代表作家是弗朗西

斯·普雷斯（1647—1728），他的水彩风景画，多是用毛笔在钢笔图上加淡彩。对他而言，钢笔淡彩法多半用于为铜版画作底稿，但也形成了一种独特的风格和形式，而且为以后的水彩画发展开辟了道路。此后，在英国产生了许多著名的水彩画家。略述如下：

威廉·特文纳尔（1703—1772）常用某种透明颜料作水彩画，并且以效法意大利古典画派为目的。

亚历山大·柯岑斯（1717—1786）专心致志于古典派而且是水彩画的风景画家。他所用的是乌贼墨加淡彩，侧重于色调而不重色彩。他的儿子小柯岑斯也是一位水彩风景画家，对阳光与云彩的处理带有浪漫色彩，在技法上超过了他的父亲。

保罗·桑德比（1725—1809）也是英国纯水彩风景画的先驱者之一。他的画法是在描好的草图上着水彩，这和柯岑斯的那种特殊风格的单色画不同。而且他还喜欢在风景画上点缀人物，使之显得更生动，富有生活气息（见图1-1）。

18世纪晚期英国水彩画达到极盛，这时期

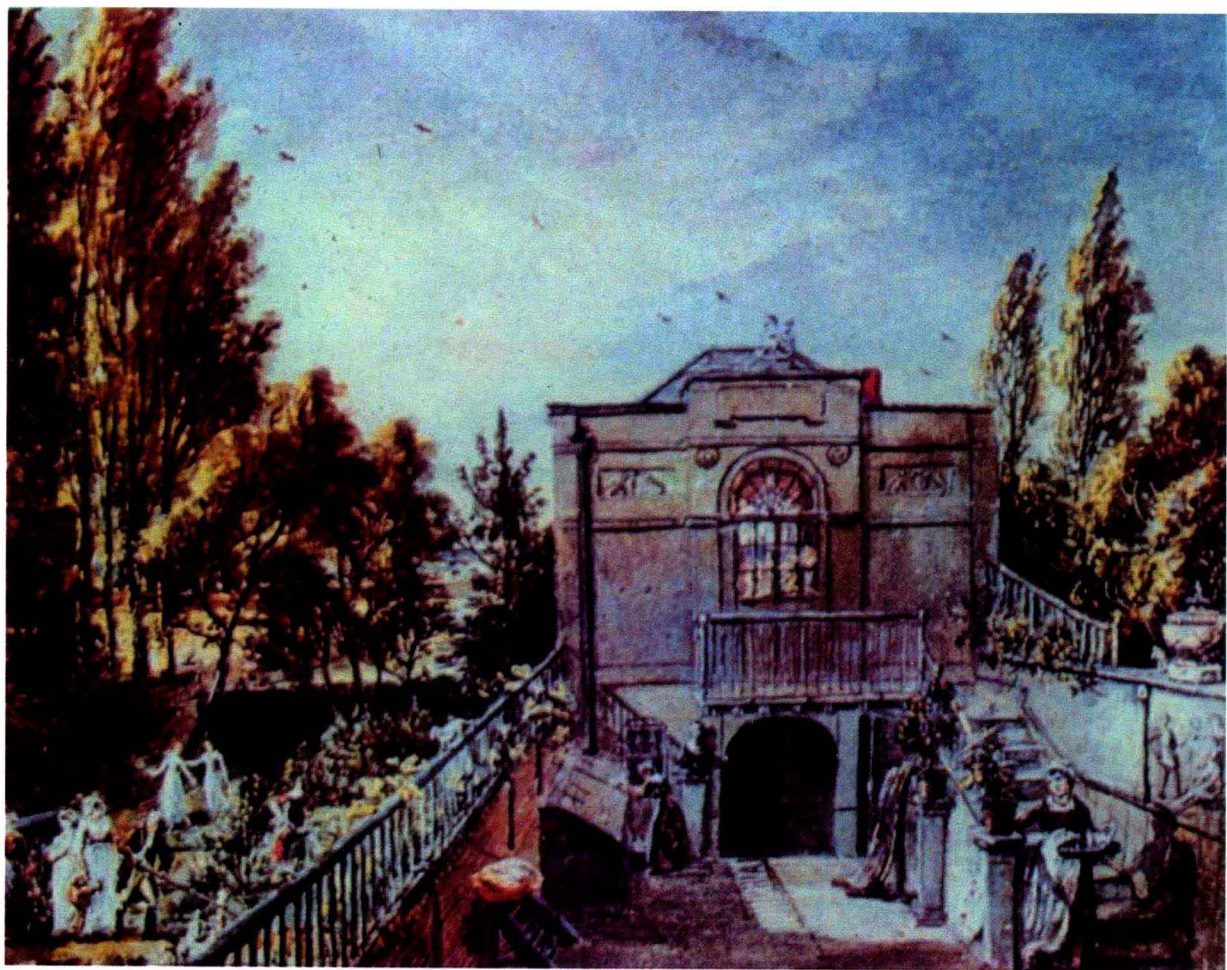

图 1-1 《圣·乔治路的画室》（保罗·桑德比）

的画家灿若繁星，以爱德华·戴伊斯（1763—1804）及其弟子托马斯·吉尔丁（1775—1802）为代表。戴伊斯最初是画袖珍画的画家，后来专攻水彩风景，从他的作品中可以看出其严整细润的功夫。而短命的画家吉尔丁，更是把水彩画从早期的着色素描改变为充分运用色彩表现的独立画种，他的作品既工整细润，又气韵生动（见图1-2）。

英国18世纪的水彩画并不专以风景为对象，它同样也表现人物。这样的画家以亨利·费赛里（1738—1825）为代表，他是一个崇拜英国诗人、尤其崇拜莎士比亚的画家，所以他的人物画上也流露出一种诗意的梦境与幻觉。他的代表作有《着衣女》《三巫女》等。

此外，如老托马斯·马尔顿（1726—

1801）、詹姆斯·马尔顿（1745—1817）、安东尼·戴维斯（1729—1817）、沙理·吉尔平（1733—1807）、弗朗西斯·托恩（1740—1816）、米开朗基罗·鲁克尔（1743—1801）、托马斯·希尔恩（1744—1817）、弗兰西斯·惠特利（1747—1801）等也都是这一时期的水彩画名家。其中值得注意的是詹姆斯·马尔顿，在他的树木画法上有颇似中国山水画的皴法，这可能是受了中国画法的影响。

英国绘画在18世纪崛起之后，尤其是到19世纪上半叶水彩画已经发展至辉煌时期。1805年由画家弗兰西斯·尼柯尔逊（1753—1844）和约翰·怀特·阿博特（1763—1827）组织的英国水彩画协会促进了水彩画的发展。此后，水彩画在英国成了一种极为普遍的画种，不但很

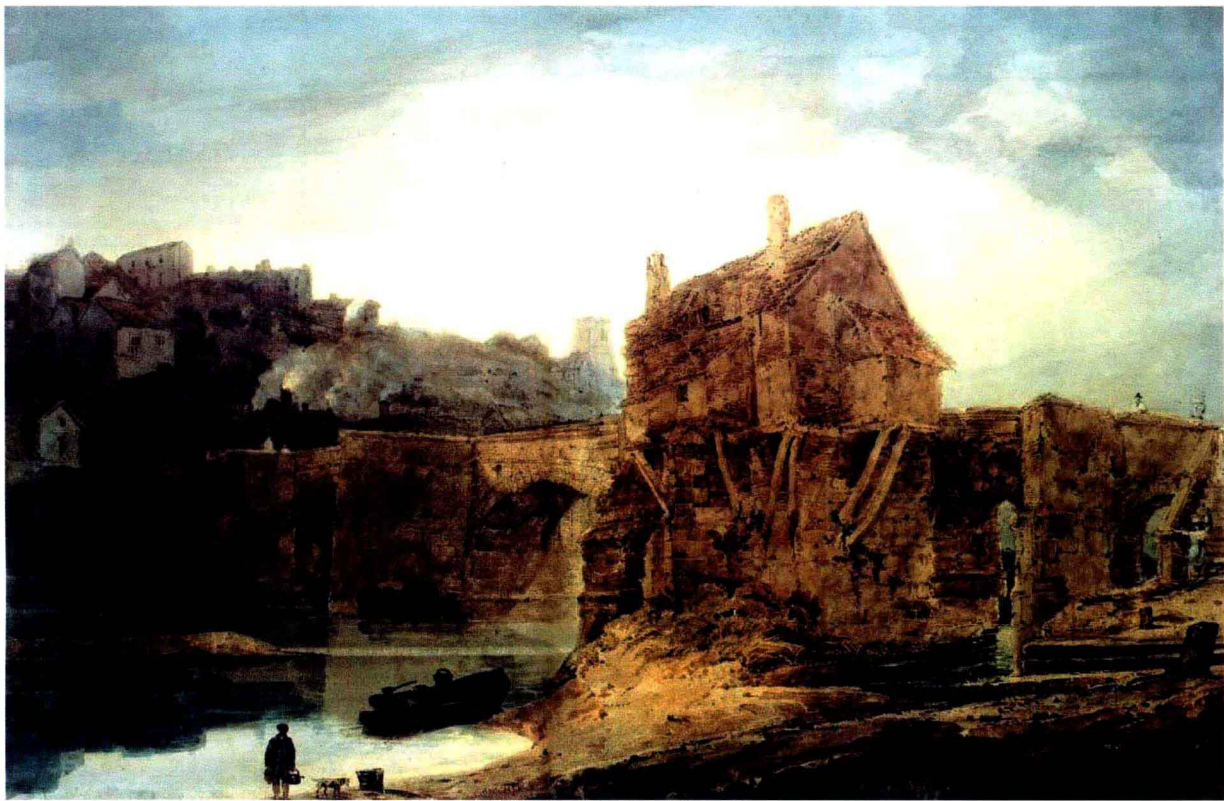

图 1-2 风景（托马斯·吉尔丁）

多画家兼长此道，而且还出现了专门从事水彩画的画派和以此种画出名的杰出画家。瑙威治画派就是以水彩画著名的，其代表画家有约翰·克罗姆和约翰·富尔·科特曼。

约翰·克罗姆（1768—1821）出生于瑙威治一个贫民家庭，幼年当过药店的童工，也做过油漆店的学徒，在从事绘画后，以风景油画为主而兼长水彩画。1803年他组织了瑙威治画派，成为该画派主要人物，并且也成为英国最伟大的画家之一。他的《约克郡的铁匠店》是一幅工整朴实的水彩画，具有浓厚的生活气息。

约翰·富尔·科特曼（1782—1842）瑙威治人，曾受教于吉尔丁。他在英国水彩画画家中是一位领袖人物，名声仅次于吉尔丁，也是瑙威治画派中除克罗姆之外最杰出的一个。他的作品《约克郡的克里塔河上》展现了其工整而坚实的功力。他的儿子约翰·约瑟夫·科特曼（1814—1878）也是瑙威治画派中有名的水彩画家，作品有《萨默塞特郡一小径》等。此

外，约翰·赛特尔（1777—1839）、托马斯·德隆也是瑙威治画派中著名的水彩画家。

19世纪前半叶的水彩画家和风景画家还有不少，下面各作简单介绍：

约翰·瓦威克·史密斯（1749—1831）“老水彩画学会”的创办人之一，并担任过协会主席职务。在画风上是桑托比派人物，曾游历意大利，画了不少旅行写生，《意大利代耳多斯塔》是其代表作品。

托马斯·罗兰得逊（1756—1827）也是初期伦敦画家。不过他的水彩画仍不脱钢笔淡彩的形式，构图繁复，作风细密，实非晚期水彩画所能比拟。这可以从《阿姆斯特丹码头郡景》等作品中看出来。

约翰·瓦莱（1778—1842）英国水彩画大师中的领袖人物，对同时代的画家影响也较大。

萨缪尔·普罗特（1783—1849）他一生画了许多生动的建筑物与街头景色，《她在庄园

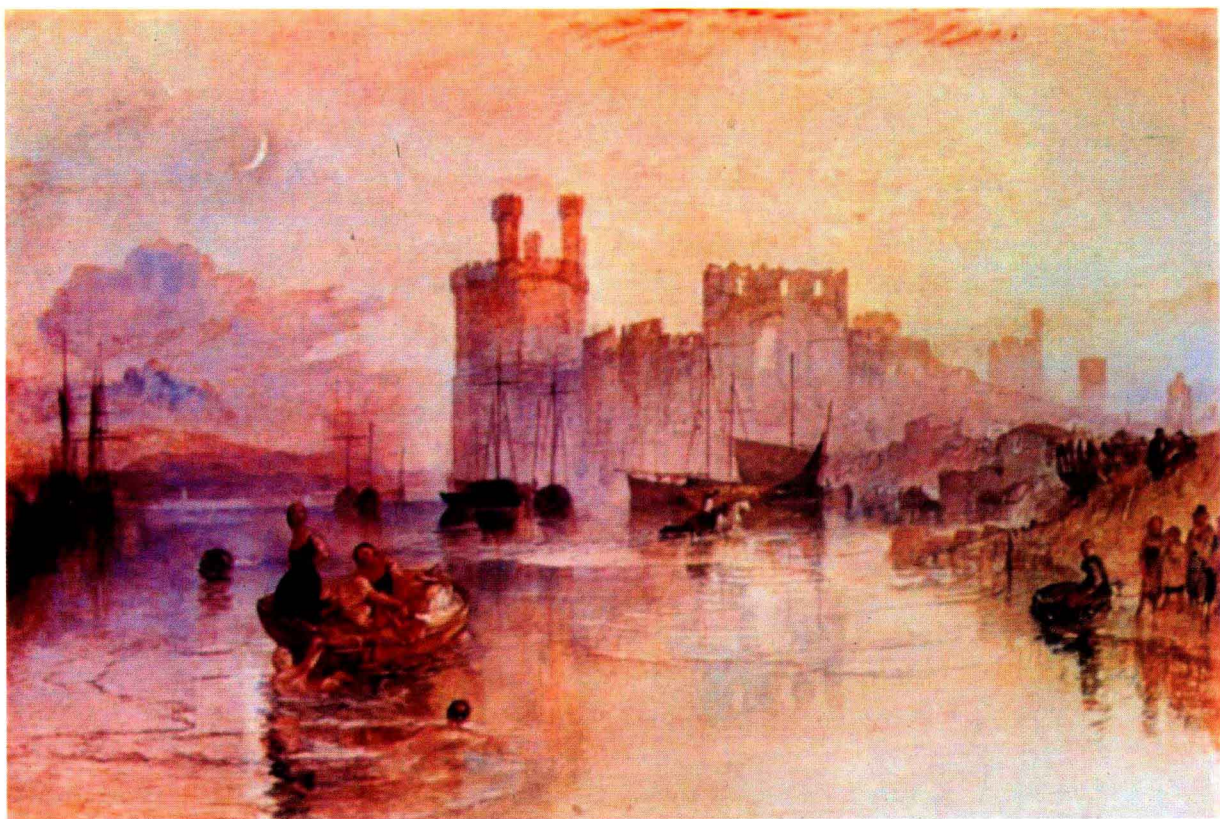

图 1-3 《卡拉封城堡》（约瑟夫·马洛德·威廉·泰纳）

的水磨坊》等是其代表作。

彼得·德温特（1784—1849）他的作品用透明方法，多次色重叠，画出深厚而鲜明的色调，充分表现了英国水彩画的特色。《雨后的阳光》等是其代表作。

达维特·柯克斯（1782—1859）他作画时注意用水彩来表现自然情趣与气氛，具有创造性成就。画风明朗而活泼，这从《溪畔农舍》等作品中可以充分展现出来。

考普莱·菲尔丁（1787—1855）他是“老水彩画协会”的会员和会长，后来成为著名的水彩画家与教师，约翰·腊斯金就是他的学生，作品有《英格兰温德米尔湖》等。

乔治·泰纳利（1748—1847）他是初期水彩画家中不可忽视的人物，后来成为皇家爱尔兰美术学会会员。他初画肖像，后来多画水彩风景，晚年东游印度与中国，最后死于澳门，因此受到中国山水画不少影响。这从他的作品《华南景色——岸边舟子》可以看出来，特别是

《河边》一画所用的没骨浅降法，不难看出其渊源。

此外，如威廉·配恩（1755左右—1830）、爱德华·戴伊斯（1763—1804）、约翰·怀特·阿博特（1763—1827左右）、威廉·旦尼尔（1769—1837）、戴维·威尔基爵士（1785—1841）等都是前期著名的水彩画家。但英国这时期最有影响的风景画与水彩画家则是泰纳和康斯坦布尔、波宁顿三人，而泰纳和康斯坦布尔尤为突出。

约瑟夫·马洛德·威廉·泰纳（1775—1851）是一个理发师的儿子，早年师从马尔顿学画，14岁进入皇家美术学院学习，又受到吉尔丁不少教益，27岁被选为皇家美术学会会员，19世纪初到欧洲大陆旅行，创作了许多优秀的水彩画。他的作品运用最丰实的色彩来表达光与空气的效果，形成了阴晴对比鲜明的印象主义格调，并具有诗意般的情味，让当时的画坛产生了深刻的变化（见图1-3）。他的作品对英国和

图 1-4 《鲁昂的码头》（理查德·帕克斯·波宁顿）

法国的印象主义运动起了很大的促进作用，并且也把水彩画提高到与肖像画、历史油画等大作同等的地位。

泰纳的水彩风景画颜色十分单纯，但具有丰富的色彩感。他最善于表现晨夕的光景，浓郁的大气充满了画面。他的《意大利的纳米湖》一画，是以单纯的墨色来表现景色的空气感，颇有中国画味道。《莫富尔河上的桥》也主要是用蓝、赭两色，画面气韵极为生动。《战舰》又是用赭、紫两色描绘了暮色苍茫中的一只战舰，晚霞与月色相映，呈现出诗意般的情趣。再如《瑞士圣戈特哈德小隘》《廷尼湖风景》《依靠莎弗豪森的莱茵河》《古德利堡与河上货船》等都是他的杰作，给人以诗意般的美感享受。

约翰·康斯坦布尔（1776—1837）是和泰纳具有同等地位的英国风景画家，但他的境遇远不如泰纳那样顺利。

康斯坦布尔在艺术上是印象派先驱，是最富有浪漫主义和创造性的画家。他的画风不仅给法国的浪漫主义大师德拉克洛瓦以很大启发，而且也直接给卢梭、柯罗等风景画家以重大影响。他的作品体现了风与风暴的效果，对于自然风景的描写，一丝不苟，工整细密，与浑然大气融合无间。从《凭窗眺望的女子》《云海相映》这样铅笔淡彩或蓝色小幅的作品中，已能感受到其生动活泼的趣味，而《弗莱福德的磨坊》《肥沃的田地》《萨福克郡景》

《故乡风景》《桥头走马》《海滨》《造船处》等，就更可以看出其工整细润的高度写实功力了。

理查德·帕克斯·波宁顿（1802—1828）是一位富有才华的风景画家。他的作品以色彩浓重为特点（见图1-4）。大概这种情趣与德拉克洛瓦的意味相投，所以两人成为密友。德拉克洛瓦对他的水彩风景画十分推崇，赞扬他：“运用水彩之精妙令人叫绝”、“下笔轻利，因此不论是创作或是临摹都能赏心悦目”。波宁顿的艺术风格也影响了法国浪漫主义运动，他的作品在1824年的法国沙龙展览得到了金质奖章后，为英法两国社会所重视。可惜因过分勤勉工作而英年早逝。

英国的水彩画，在18、19世纪产生了众多的画家，且成就斐然，在本国乃至欧洲画坛上，形成了一股巨大的势力，给其他国家的绘画思潮以深远影响，并使水彩画获得了地位。英国水彩画的成就是不能低估的。

总之，欧洲15世纪末开始有水彩画，到18世纪在英国才发展为独立的画种。

水彩画传入中国是在清朝末年，因工具简便又相似于中国水墨画，比较容易得到中国人民的喜爱和欣赏。水彩画技法在与中国文化交融过程中，产生了许多新的形式与面貌，涌现出了一些具有中国风味的水彩画和画家。可以预见，中国水彩画的未来是无限光明的。

【思考与训练】

1. 有历史记载的最早的水彩画家是谁？
2. 水彩画较早发源于哪个国家？
3. 水彩画在哪个国家发展成为独立的画种，并形成水彩画艺术的高潮，产生了众多杰出的画家和伟大的作品？

第2章 水彩画定义和特点

课题目标

知识目标：使学生了解什么是水彩画，水彩画的特色与优势体现在什么地方？

能力目标：启发学生能用水彩画的规律进行基本用水、用色的调色练习。向自己喜欢的水彩画家与作品进行欣赏与临摹学习，以便加深对水彩画艺术的认识。

2.1 水彩画艺术定义

水彩画是指用笔蘸水调色画到特定媒介

上的画种。所以，运用水分和色彩技巧的高低，是界定一幅水彩画艺术水平的重要因素（见图2-1）。

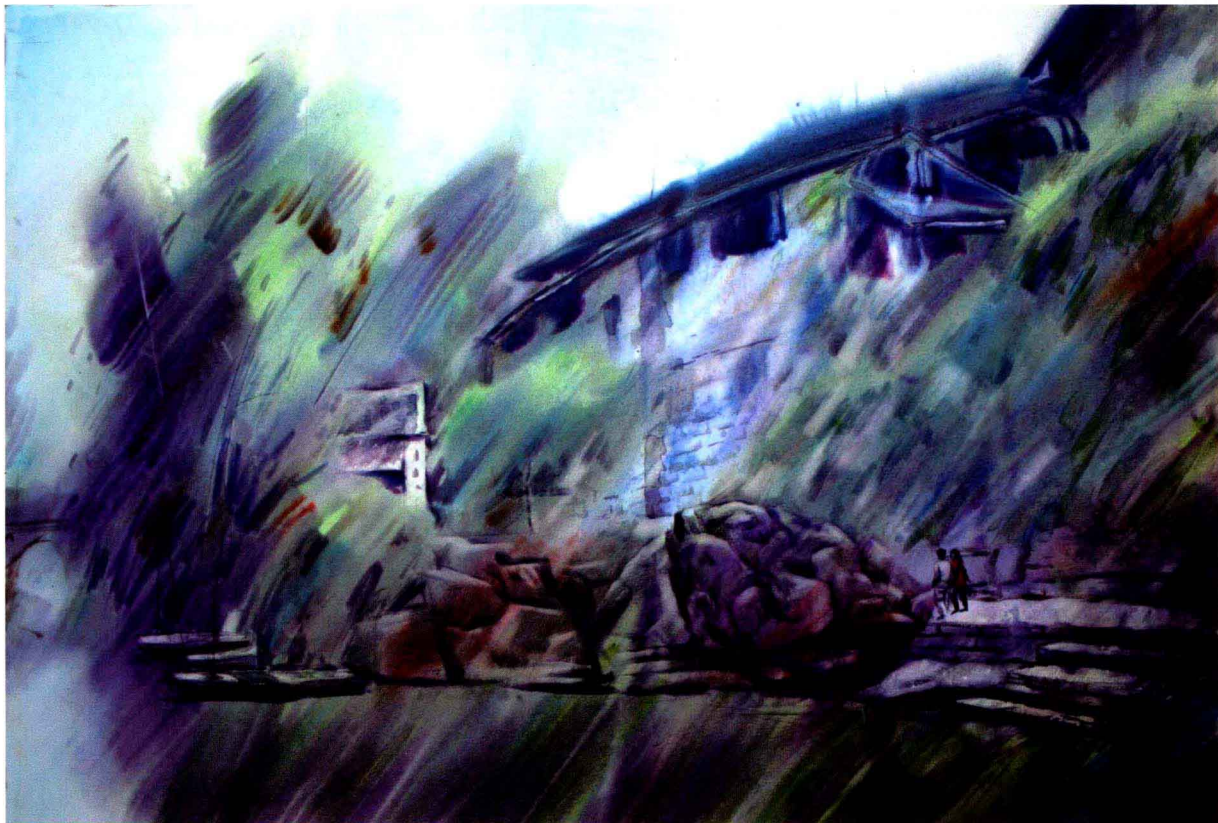

图 2-1 《梦回故乡》（张建国）

2.2 水彩画的基本特点

水彩画的特点首先在于强调色彩的表现魅力，因其是沿袭西方突出用色彩造型的传统画种，色彩讲究透明，则是由于色的透明性和调和剂——水的透明所致。其次是湿润、流畅的要求。如果色与水调配得当，运用好水分流动的作用，便会收到水色交融、流畅的效果。再次还有轻快、简洁的特色，水彩画如果重复过多，就会失去轻快简洁的特点，故又要求用概括、简洁的色彩和笔法，画出层次丰富的色调来。初学者应该尽力在充分表现对象的基础

上，逐步结合掌握上述水彩画技法特点。

水彩画色彩透明、概括、简便、自由、水色交融、渗化的特点，非常便于人们抒发对大自然绚丽、变幻的轻音乐般的节奏美感和激情。它不同于油画，以其色彩的丰富、厚实、沉郁去表现宽广的乐章；也不像水粉以其明丽、鲜艳去获得美的效果。它是利用灵活流畅的水分与透明概括的色彩，用笔的抑扬顿挫去求得色彩变化的趣味。它很像诗歌，以简练的语言表达深厚的意境，言简意赅，韵蕴其中，使人感到色彩单纯而不单调，概括而不空虚，“似与不似”的艺术效果溢于画面（见图2-2）。

图 2-2 《教师节》（张建国）

【思考与训练】

1. 什么叫水彩画？
2. 水彩画的基本特点？
3. 学习水彩画的目的与意义？
4. 尝试用水彩画工具材料进行 3 幅以上的平涂练习。
5. 临摹一幅你感兴趣的水彩画作品。

第3章 学习水彩画的目的、意义与作用

课题目标

知识目标：通过水彩画艺术的认知训练，让学生了解自主地观察客观物象是获取原创力的源泉，在培养学生的视见直觉智慧上具有重要的意义。

能力目标：帮助学生打好美术与设计表达的色彩基础。了解水彩画既能高度概括，又可以细密作画的技术性能。

3.1 学习水彩画的目的和任务

水彩画是一门独立的艺术，也是美术和设计专业色彩造型的基础课。通过本课程的学习，

可以使学生初步了解色彩的基本知识和规律，能使用水彩画材料工具进行表现并熟悉其独特的性能。通过对自然的研究与写生，可提高学生艺术的观察方法和表现技能，学会以新

图 3-1 《青花大碗》（张建国）

的观点看待物象，理解我们的传统；寻找和创造原创的视见样式，并善于对物象做出创造性的反应。同时，培养学生正确的审美观，提高艺术鉴赏力，积累水彩画表现的经验，了解艺术蕴含的实验性、同创造性的内在意义，为学习其他画种的表达方式和进行美术与设计实践打下一定的色彩表达基础（见图3-1）。

3.2 学习水彩画的意义与作用

水彩画是初学者训练色彩、认识色彩简便、易学的途径。由于在经济上便宜，以至于我国中、小学生都是从水彩开始入门学习色彩

的，也是大学美术与设计教学基础性色彩表达训练的重要手段。同时，也是广大艺术爱好者乐意掌握和释放情感的一种艺术形式。

由于水彩画这一外来画种很像中国画的没骨彩墨画，色彩也并非只是客观物象色彩的再现，而是可以追求“妙在似与不似”的美学境界，所以很容易在中国丰厚文化土壤中生根，受到人民群众的理解和喜爱（见图3-2、图3-3）。

水彩画是便于携带、轻便、一挥而就的“轻武器”。如果需要，也能画出细密的、长期逐层加色的水彩画，如英国水彩画。

图 3-2 《岭南水乡》（张建国）