

SHUI CAI JI FA DA WEN

水彩技法答问

蒋跃 编著



广西美术出版社

水彩

技法问答

蒋跃 编著

出版 广西美术出版社
制版 西麦电脑分色制作公司
印刷 深圳雅昌彩色印刷有限公司
发行 广西新华书店
开本 889mm × 1194mm 1/16
印张 7
书号 ISBN 7-80625-548-6/J · 441
出版日期 1998年9月
定价 39元

序

水彩画对现代中国人来说并不陌生,几乎每一个中国的知识分子都在学生时期或多或少地接触过水彩画,因此水彩画在中国有着广泛的群众基础。然而水彩画并非是中国传统文化的组成部分,而是近百年里,随着“西学东渐”和其他西洋绘画一起传入中国的“洋画种”,地道的“舶来品”。

世界上任何一个文明的民族,它的民族文化在发展和延伸的过程中,都会有外来介入的影响,民族文化并不全是土生土长的,外来文化在经过吐故纳新的消化后,也可以成为民族文化的一部分。我们中华民族就是一个很善于吸收和融合外来文化的民族。例如:几乎成为我国国教的佛教和佛教文化,就源于印度;在我国的民族乐器中,有相当一部分也是从古代西域传入的,如:琵琶、洋琴等。但是,任何一种外来文化,要纳入当地的传统文化,都有一个漫长的磨合过程。水彩画所以能在不太长的时期里扎根在中国,是有其内在因缘和客观因素的。从内因讲,水彩画使用的工具材料以及作画的观念、方法,都很接近中国的水墨画。是把东西方绘画的观念和作画工具汇合在一起的画种,近乎一门边缘学科,因而易为中国的观念和画家所接受。从外因看,近代中国的门户开放,不仅为西方经济的介入打开了大门,也为引进西方科学文化开了绿灯。大量西方文化的涌入,打破了由传统文化一统天下的格局,改变了人们对民族文化的固有概念。西洋绘画的重色彩、光影以及解剖、透视等科学因素,也为国人所接受。水彩画因其工具简便和群众喜爱而率先在中国普及,尤其是改革开放后的一二十年里,水彩画得到进一步的发展。进入90年代后,中国水彩画不仅改变了以往单一写生为主的作画模式,扩大了题材面,而且在形式和内涵上都有了较大的改观。中青代水彩画家崛起,他们在继承中国水彩画优良传统的同时,更以新的观念,把中国水彩画推向一个新的阶段。中国水彩画进入了前所未有的全盛时期。

在众多的中青年水彩画家中,中国美院的蒋跃,是其中较为显眼的一位。他的作品大都源于现实生活,但又赋予较多想像的浪漫气息,加上水的流畅,色的洗练,用笔的洒脱,使水彩画的本体语言在他的笔下得到了充分的发挥。

蒋跃的水彩画,在很大程度上得益于他对中国画的研究。中国画的飘逸、空灵,以及中国画的重“情”讲“意”,都在他的作品中得到体现。他把东方绘画的情趣和西方的画理,有机地糅合在一起,形成了自己的风格。近年来他在全国水彩画展上频频得奖,说明了他在这方面所取得的成就,也证实他是一位有才华的水彩画家。

此次蒋跃应广西美术出版社的约稿,以问答的形式来论述水彩画,打破了以往编写教材的格式,以读者感兴趣的问题,来表达和阐述自己的观点,介绍自己作画的经验,我想会受到读者欢迎的。

中国美术家协会、水彩画艺委会副主任 潘长臻
中国水彩画家协会会长

作者自序

幼年,受母亲的启蒙,加之在美院任教的舅舅的影响,使我对美术产生了浓厚的兴趣。然而,在考入美院之前,正值“文革十年内乱”,美术技法书籍凤毛麟角,所以,大部分时间靠自己去摸索。有时偶尔得到一些有关技法的书,会激动得如获至宝,并不断地运用书中所说的方法去学习、研究和揣摩,受益匪浅。从那时起,我就希望自己今后能写出这样的著作,以帮助自学美术的伙伴。

中国美院毕业留校任教,我担任了水彩画的教学工作,有机会系统地对该画种进行研究和思考。在这期间,我常遇到学生的提问,日积月累,我把这些问题加以归纳和整理,发现了许多问题恰是教学上的重点和难点。现在我用解答的形式并根据其逻辑顺序写成了这本技法书,还用了我自己画的大量插图来帮助解析所列的问题。这对那些没有机会进入美术院校的自学青年和水彩画爱好者来说也许有所启迪。

虽然艺术不等于科学,更不会有数学公式那般精确的答案,但毕竟有其规律可循。当然,掌握法度是一个艰苦的过程,需要自己去体察和领悟,各取所需,然后“从有法到无法”,进入更高级的境界。

蒋 跃

1997年于杭州隐水轩

目 录

绪论篇

一、水彩画的定义及功能

- 什么是水彩画?它与水粉画、国画、油画有些什么不同?
- 水彩画有哪些优点和局限?
- 水彩画在表现形式上除了用纯水彩材料外,是否可以与别的绘画材料共同使用?

二、水彩画的历史与现状

- 常听人说,水彩画起源于英国,对吗?请介绍一下水彩画的历史简况好吗?
- 那么,水彩画在别的国家发展的情况又是怎样的呢?
- 水彩画在中国是怎样得到传播和发展的?

工具篇

- 水彩画主要使用哪些工具和材料?它们有什么样的性能和特点?怎样选购?

一、颜料

二、画笔

三、画纸

四、水

五、调色盒

六、辅助工具

- 往调色盒中挤颜料时,是否有一定的排列顺序?

色彩篇

一、色彩的基本原理

- 看别人的水彩画作品,颜色很优美,但自己画起来却花花斑斑的,这是怎么一回事?

二、色彩的基本概念

- 在一些美术教科书中常常看到“光源色、固有色、环境色……”等等专业术语,能分别介绍一下吗?

1. 光源色
2. 固有色
3. 环境色
4. 色相
5. 明度
6. 纯度
7. 原色
8. 间色
9. 复色
10. 补色
11. 同类色
12. 邻近色

三、色彩的视觉感受

- 色彩有冷、暖之别吗?

1. 色彩的冷、暖感
2. 色彩的软硬感与轻重感
3. 色彩的前进感与后退感
4. 色彩的兴奋感与宁静感

- 什么叫色彩的对比与色彩的调和?

- 色彩表现的关键问题是什么?

四、光、色变化的规律

- 自然光源在室内的情况下,色彩变化有规律可循吗?

五、色彩的表现

- 在水彩画写生中,常常遇到的困难是看不准物体的暗部尤其是投影部分的颜色。请问,有办法解决吗?

1. 比明度
2. 比色相
3. 比色性
4. 比纯度

- 有时虽然看得出物体的颜色变化,但调不出需要的那种颜色,怎么办?

- 与别的画种相比,水彩画色彩表现有什么特点?是不是画得越细越好?

技法篇

一、基本技法

- 水彩画有哪几种基本技法?

1. 干画法
2. 湿画法

- 在具体绘制一幅水彩画作品时,干画法与湿画法是否应该分开运用?

二、特殊技法

- 听说水彩画中有许多特殊技法,能介绍一下吗?

1. 撒盐法
2. 喷水法
3. 揉纸法
4. 腊笔法
5. 刀刮法
6. 洗吸法
7. 皴擦法

三、水彩画表现的三大要素

- 画水彩时,感到技法很难掌握,有否要诀?

1. 用水
2. 用笔
3. 用色

写生篇

- 学习水彩画有一定的程序吗?怎样才能少走弯路?

一、单色写生训练

- 什么叫单色写生?它的作用是什么?

二、静物写生

- 什么叫静物写生?为什么要画静物写生?
- 静物写生时,不知道如何摆放静物道具,能谈谈这方面的经验吗?
- 水彩画的静物写生,一般有哪几个步骤?

1. 整体观察
2. 构图落幅
3. 铺大体色
4. 重点深入
5. 调整完成

- 静物画的背景怎样才能“推”得远?
- 初学水彩画要注意哪些弊病?怎样克服?

三、风景写生

- 风景写生与静物写生的方法有什么不同?
- 初画风景往往不知道从何下笔,请就风景写生中应注意的问题作一概述。

1. 选景
2. 构图

四、光色与外景

- 室外写生,由于光色变化等原因,有时很难把握住景物的色调,怎么办?

五、常见景物的表现

- 怎样画树?
- 怎样画天?
- 怎样画水?
- 怎样画建筑物?
- 怎样画山?
- 怎样在风景画上作小人物的点缀?
- 风景画写生的步骤与静物画的表现方法有什么不同?怎样才能提高风景画的水平?

六、人物写生

- 对水彩画人物写生感到很难掌握,有什么要诀?
- 请具体介绍一下人物写生的步骤,好吗?

1. 勾稿
2. 淡彩
3. 大体色
4. 深入刻画
5. 调整完成

- 画半身像或全身像写生,要注意什么问题?
- 用水彩画人体,有什么特点?

创作篇

一、创作的概念

- 什么叫创作?水彩画创作有什么特点?

二、创作的方法

- 水彩画创作的途径有哪几条?

1. 根据素材进行创作
2. 浪漫主义的创作方式

三、创作的程序

- 搞水彩画创作,有无一定的程序?

1. 立意
2. 小构图
3. 放大稿
4. 绘制

四、创作中的构图

- 水彩画创作的构图与其他画种有什么不同?

1. 主体型
2. 装饰型
3. 构成型

五、创作中的色彩

- 怎样在水彩画创作中运用色彩语言?

1. 色调的象征意义
2. 色调的构成
3. 色彩的处理
4. 水彩画的色彩特点

六、个人修养与创作

- 怎样才能提高自己的水彩画创作能力?

鉴赏篇

一、鉴赏及其意义

- 什么叫鉴赏?为什么要鉴赏?

二、鉴赏过程

- 怎样去读画?它的过程是怎样的?

1. 视觉感受
2. 意象理知
3. 审美心象
4. 心境共鸣

三、如何鉴赏

- 面对一幅水彩作品,别人赞语频频,自己却无动于衷,这是为什么?

1. 看作品的艺术格调
2. 看作品的整体感
3. 看水彩技巧的高下

四、作品点评

- 什么叫风格?怎样才算是风格?

彩图目录

(除署名外均为蒋跃所作)

- 图例1 《山那边》(水粉)
图例2 《小憩》(国画)
图例3 《逆光下的女人体》(油画)
图例4 《秋风起》(铅笔淡彩)
图例5 《古宅》(钢笔淡彩)
图例6 《女社员》(炭精淡彩) 刘文西
图例7 《银手镯》(粉笔复盖水彩) (美)雷蒙·凯利
图例8 《春泉》(蛋彩) (美)安德鲁·怀斯
图例9 《克里斯特修道院》(局部) (英)托马斯·吉尔丁
图例10 《港口》(英)透纳
图例11 《崖下》(英)波宁顿
图例12 《教堂废墟》(英)安·卢柯
图例13 《春雨时节》 潘思同
图例14 《水彩画的工具》
图例15 《西红柿》
图例16 《色彩原色·间色·复色及色彩的明度变化》
图例17 《色环图》
图例18 《醉妆》
图例19 《太湖之晨》
图例20 《富春山色》
图例21 《秋酣》
图例22 《牡丹》
图例23 《秋天的叶子》
图例24 《香炉与石膏像》
图例25 《橘子与黄布》
图例26 《工棚一角》
图例27 《红门》
图例28 《黄苹果》
图例29 《白蔷薇》
图例30 《冷香》
图例31 《只留清气满乾坤》
图例32 《酒坛与鲜果》
图例33 《柠檬水》
图例34 《橘子与爵杯》
图例35 《水乡泽国》
图例36 《春雨润物细无声》
图例37 《红叶》
图例38 《鲜鱼》
图例39 《九寨沟的秋天》
图例40 《渔家》
图例41 《柯桥》
图例42 《夏的节奏》
图例43 《水乡情》
图例44 《美人蕉》
图例45 《逆光下的菊花》
图例46 《秋叶与茶壶》
图例47 《酒杯与水果》
图例48 《鲜果》
图例49 《静物写生》步骤之一
《静物写生》步骤之二
《静物写生》步骤之三
《静物写生》步骤之四
《静物写生》步骤图完成稿
图例50 《菊花与山果》
图例51 《晨曲》
图例52 《秋牧》
图例53 《春江水暖》
图例54 《植物园门口的售货亭》
图例55 《天山之秋》
图例56 《小桥流水》
图例57 《秋天的阳光》
图例58 《流霞》
图例59 《春江花月夜》
图例60 《高原之春》
图例61 《盛夏》
图例62 《艳阳秋》
图例63 《故乡雪》
图例64 《晌午》
图例65 《桥头》
图例66 《春雨》
图例67 《朝雾》
图例68 《古道西风》
图例69 《湘西人家》
图例70 《临水人家》
图例71 《赶海》
图例72 《草原霞光》
图例73 《一江春水》
图例74 《水清清》
图例75 《老房子》
图例76 《湖畔》

- 图例77 《老街》
 图例78 《富春江远山》
 图例79 《婺江之畔》
 图例80 《鸭棚》
 图例81 《冬之韵》
 图例82 《怀归人自急》
 图例83 《人物写生·湘西女》步骤之一
 《人物写生·湘西女》步骤之二
 《人物写生·湘西女》步骤之三
 《人物写生·湘西女》步骤完成稿
 图例84 《惠安女》
 图例85 《西非风情》
 图例86 《晨光》
 图例87 《女人体》
 图例88 《红星照耀中国》
 图例89 《早春二月》
 图例90 《天蓝蓝海蓝蓝》
 图例91 《大山的女儿》之一
 《大山的女儿》之二
 《大山的女儿》之三
 图例92 《那一年冬季》
 图例93 《悠悠故乡情》
 图例94 《孙中山与宋庆龄》
 图例95 《渔家姑娘》
 图例96 《信息》
 图例97 《中国日报》
 图例98 《新晨》
 图例99 《夕》
 图例100 《收获季节》
 图例101 《秋之声》
 图例102 《试新鞋》
 图例103 《春华》
 图例104 《洁》
 图例105 《心闲且未去》
 图例106 《渔市》
 图例107 《暗香》
 图例108 《新疆风情》
 图例109 《黄玫瑰》
 封面《海风》

鉴赏图录

- 1.《海风》 蒋跃
- 2.《渔讯》 蒋跃
- 3.《阿伯丁港》 (美)斯瓦森
- 4.《光的庆祝》 (美)杰克逊
- 5.《螃蟹》 (美)乔·卡瑞尔
- 6.《银器》 (美)道诺凡
- 7.《古老的崖石》 (美)特比恩
- 8.《谷仓》 (美)韦伯
- 9.《太阳之吻》 (美)特比恩
- 10.《棋赛》 (美)罗斯
- 11.《绿苹果与白玫瑰》 (美)琼·费雷
- 12.《秋天的愉悦》 (美)拉雷尔
- 13.《尼泊尔市场》 (美)安金生
- 14.《春之祭》 蒋跃

绪论篇

绪论篇

一、水彩画的定义及功能

○ 什么是水彩画?它与水粉画、国画、油画有些什么不同?

答:水彩画是以水作媒介,用调和透明的水性颜料在水彩纸上作画。由于水和色的相互交融,产生了明快、清新、湿润、流畅、雅致等独特的艺术效果。

水彩是绘画领域中一门独立而又年轻的画种。

从广义上讲,凡是用水为调和剂的色彩画皆可称水彩画,因此它包括了水粉画、丙烯画、蛋彩画等等。但通常所说的水彩画是指以西洋画形式在近代传入我国的以透明色为主而作的透明水彩画。它在作画方式、技巧表现和艺术处理上有着自身独立的、完整的体系。尽管几百年间水彩画的风格发生了许多变化,但充分运用水的流畅和发挥色的透明之视觉效应,仍是水彩画鲜明的艺术特色。

水粉画亦称不透明水彩画,虽然它也是以水作调和剂作画,但它是以不透明的粉质颜料作材料,遮盖力强,便于修改。画面效果呈粉质的不透明状,故失去了透明水彩画那种透明、空灵的动人魅力,较多地应用在广告、工艺设计等领域。[见图例1《山那边》]

中国画是中华民族的传统绘画形式,它以毛笔、墨、颜色调和水在生宣或熟宣纸上作画。它以线作为造型的主要手段,强调笔墨效果,色彩趋为淡雅,但它所传达出的视觉效果与水彩画有许多近似之处。[见图例2《小憩》]

油画是西方绘画的一种,它以不透明的油性颜料并以调色油为中介物在油画布或油画纸等材料上作画。颜料可厚可薄,可以反复堆加和修改。油画有较严格的制作程序,花费的时间也较长,在整体风格上呈浑厚、细腻、表现力较强的特点。[见图例3《逆光下的女人体》]

如果把国画、油画比作两大块陆地,水彩画则是处在两者之间的一块小岛。它具有兼收并蓄的宽容性:既可以融合国画水墨气的生动之长处,也可以吸收油画用色造型之严谨的风格。拿音乐作比喻,如果油画是交响乐,国画是江南丝竹,那么,水彩画则是小夜曲。它以简洁、抒情的绘画语言,体现韵蕴其中的诗境。从这个意义上,我们可以说,水彩画是一种普及性强而又有技巧难度的画种。许多艺术大师都画过水彩画,如塞尚、罗丹、列宾等。

○ 水彩画有哪些优点和局限?

答:水彩画的工具材料比较简便、经济。纸张可卷,携带方便,易于收藏和展览。作画灵活机动,适合于写景抒情,捕捉瞬间即逝的形象,如:雾、雨、云、水等等。因此在素材记录、感情表达上有方便、快捷之功效。我国的中、小学及师范院校都以它作为色彩训练的基础课,具有广泛的群众基础。中国许多知名的画家早年都受过它的启蒙。水彩画既可作为独立画种进行创作和写生;也可用于服装、建筑效果图、封面、插图、年画、色彩创作的小色稿等。因此,它既有人数众多的专业和业余作者队伍,同时拥有更多的欣赏者,是人们喜闻乐见和易于接受的画种。中国人画水彩尤有得天独厚的条件,因为水彩画虽发源于异国他乡,却与国画有异曲同工之妙。加上中国人灵敏、含蓄的气质和审美习惯,使它具有很大的社会容量和广阔的艺术前景。

任何事物的优势与局限都是互相依托的,水彩也有其先天性的不足。主要有这几个方面的局限:技巧要求较高,下笔无回,不能反复涂改;水彩纸吸水性强,颜色薄而透明,不易永久保存;对表现巨幅的历史画等题材有相当的难度。目前我国生产的颜料、纸张等材料的质量都不够理想,使用时往往不如意。但随着时代的前进,水彩画的技法和材料正在不断更新,局限也正在一步步地被打破。

○ 水彩画在表现形式上除了用纯水彩材料外,是否可以与别的绘画材料共同使用?

答:完全可以。水彩画可以与许多种类的工具材料混合使用,产生出新的视觉效果,这也是该画种的特色之一。比如它可以与下列材料结合:

1. 铅笔淡彩——有意保留铅笔的痕迹,用较淡的水彩色覆盖其上。比如先画素描稿,再按其色彩的需要,薄薄地罩上颜色。既有素描的丰厚感,也有色彩感。这种方法很适合初学者从素描向色彩过渡的一种训练。但要注意,铅笔稿的线条要分明,线与线之间的排列空隙略粗一些,颜色要极薄,方能取得理想效果。有的画家也喜欢用铅笔勾稿的方法作造型处理。[如图例4《秋风起》],这幅画的人物造型完全以铅笔稿为基础,施加淡彩,这种方法对形体的塑造和表现有独到之处。

2. 钢笔淡彩——方法与铅笔淡彩相似,所不同的是用钢笔勾稿子,有时墨水遇到水彩会渗化,产生墨、色交融的特殊效果。

有些画家在收集素材,记录颜色时,常用这种方法。[见图例5《古宅》]

3. 炭精、炭笔淡彩——先用炭精或炭笔画完稿子,再用固定液喷好后,施加水彩色,能产生浑厚华滋的效果。[见图例6《女社员》刘文西]

4. 水彩、粉色合用——先用水彩的方法作画,待干后用色粉笔精确绘制完成。也就是说水彩起到了铺出大调子的底色作用。美国当代画家雷蒙·凯利[RAMON KELLEY]擅长这一办法。[见图例7《银手镯》]

5. 水彩与蛋清合用——这种方法也称蛋彩画,具体的做法是在颜料中附加鸡蛋清,使色彩更有附着力,从而能塑造出丰富、层次细腻的形象。美国当代画家安德鲁·怀斯[ANDREW WYETH]就用这种方法画出了许多感人的形象。[如图例8《春泉》],这幅作品画得十分细腻,尤其是各种物体的质感刻画得入木三分。

二、水彩画的历史与现状

○ 常听人说,水彩画起源于英国,对吗?请介绍一下水彩画的历史简况好吗?

答:英国并不是首先发展水彩画的国家。据美术史书记载,一般公认为最早开始作水彩画的是德国画家丢勒[DURER 1471年—1528年],他在15世纪初就用透明的树胶水彩颜色作画。其后有德国画家荷尔拜因[HANS HOLBIN 1497年—1543年],佛兰德斯画家鲁本斯[RUBENS 1577年—1640年],及弟子凡·代克[VAN DYCK 1599年—1641年]等。17世纪初,荷兰的独立,给商业和文化带来了繁荣。一些描绘荷兰景色的优美典雅的水彩画在市场上出现,深受人们的青睐。当时的荷兰绘画成为世界美术行列的先行者,并对其邻近的英、法等国产生深远的影响。

其实如果从广义的角度看,水彩画的源头还可以追溯到我国公元前的战国与秦汉时期。马王堆出土的帛画以及敦煌壁画等等,都是以水作媒介绘制的色彩画。另外,欧洲在中古时代的4世纪,一些贵族们使用的祈祷书、草药书、植物书等手帖都有手绘的小插图。这些插图用清水浸颜料作成,画得十分纤细、工整。后来为了使颜料变厚和有更强的附着力,就加进了蛋清、阿拉伯树胶、蜂蜜和甘油等等材料。这可以说是水彩画的雏型。

18世纪以前的水彩画还是一种淡彩作业,色彩并不丰富,真正使水彩画发展成为独立的画种,应该归功于18世纪和19世纪英国水彩画家们的努力。当时英国逐步上升为欧洲发达的资本主义国家,工业、军事及科学技术上的进步,使英国的水彩画相应得到发展。早期的殖民开拓者,用水彩绘制地形及记录建筑物的颜色等,这类“地形图”风景画家人数众多,画法比较僵化。保尔·桑德比[PAUL SAND BY 1725年—1809年]在颜料制作和技法绘制方面作了许多有益的尝试,终于在纯粹的水彩画技法上取得了突破性的发展,被誉为“水彩画之父”。他的作品以表现自然变化的光色和造型生动的景物为主,他使用含蓄的色块和细密柔软的方法,创立了英国古典水彩画的风格。18世纪后期,托马斯·吉尔丁[THOMAS GIRTIN 1775年—1802年]力图改革并摆脱过去的固有画法,他用各种色彩直接描绘景物,强调整体气氛,画面很有生气。虽然他只活了27岁,但对后世影响很大。[见图例9《克里斯特修道院》托马斯·吉尔丁]

1804年,英国水彩画家们成立了水彩画协会,冲破皇家美术学院的条例限制,争得与油画家平起平坐的地位。水彩画的影响迅速扩大,涌现出了一批卓有成就的水彩画家。其中最具有代表性的首推透纳[JURNER 1775年—1851年]、康斯泰布尔[CONSTABLE 1726年—1837年]、波宁顿[BONING TON 1802年—1828年]三人。透纳,14岁进入皇家美术学院,他对光和色,大气效果有强烈的兴趣和广泛的研究。他一生中创作了许多富有诗意风格的优秀水彩画作品,对法国和英国的印象主义运动起了极重要的促进作用[见图例10《港口》透纳]。康斯泰布尔,以故乡风光为题材,画了许多生动精彩的水彩画。波宁顿仅在世26年,但成就卓越。他与柯罗、德拉拉克洛瓦交往甚密,他用写意手法画风景,色彩明亮、笔法清秀、格调清新。[见图例11《崖下》波宁顿]

继他们之后,英国水彩画在色彩、技法、风格上日趋成熟,到18世纪晚期臻于极盛并一直持续到了20世纪。因此,水彩画对于英国人来说,乃是一种民族艺术,其丰富经验和突出的成就,仍是各国水彩画的楷模。尤其是对水彩画领域的广为开拓、技法探索、理论建构、现代水彩画的正式形成,英国水彩画家有不可磨灭的功绩。我们从图例12《教堂废墟》安·卢柯中可以领略到18世纪英国水彩画的恢弘气势和精湛的水彩技艺。

○ 那么,水彩画在别的国家发展的情况又是怎样的呢?

答:世界上其他国家的水彩画当然没有像英国那样系统和拥有众多的人数。但也不乏一些杰出的人物,如俄国的伊凡诺夫[1806年—1958年],苏里柯夫[1848年—1916年],瑞典的佐恩[1860年—1920年],现代艺术大师对水彩画的钟情不亚于前辈,严谨而规范的水彩画在他们手中变得更为自由潇洒,毕加索、米罗、克利等画家,用水彩画抒发心象,具有新的视觉

感受。

○ 水彩画在中国是怎样得到传播和发展的?

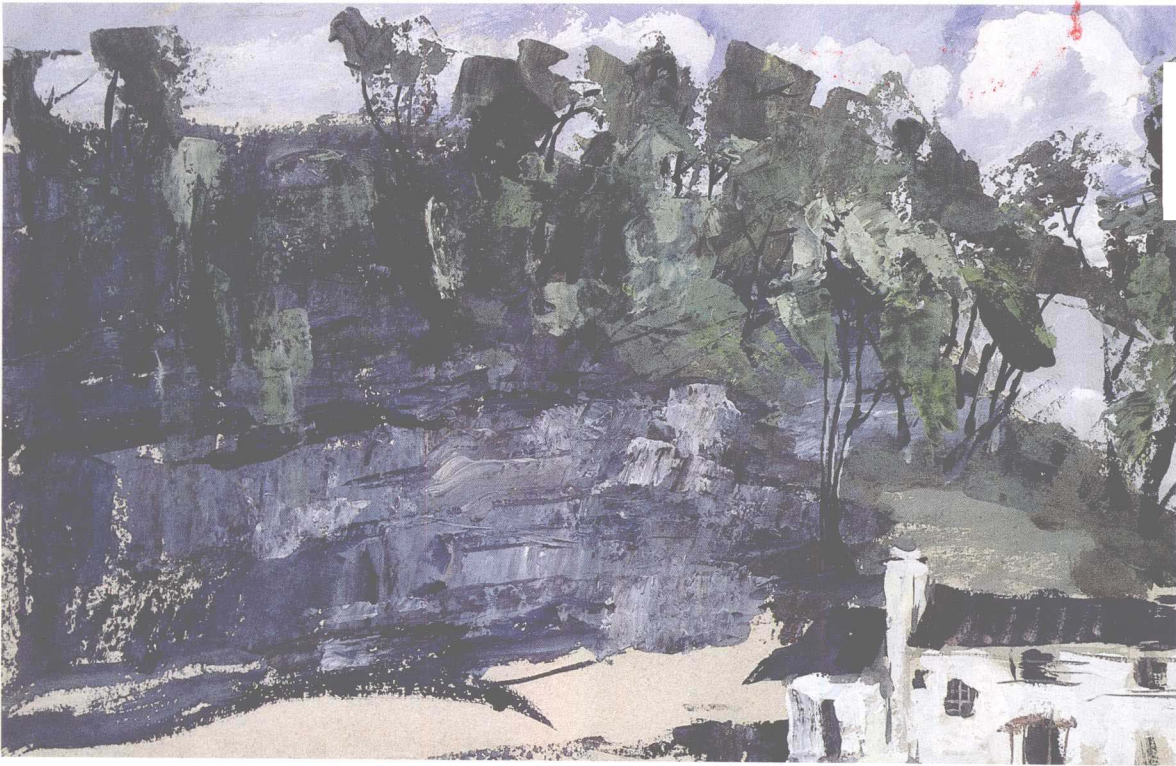
答:我国同西方文化艺术交流的历史源远流长。1271年,意大利旅行家马可·波罗[MARCO POLO 1254年—1324年]往返于古老的丝绸之路,使西欧的工艺品和绘画艺术品流入中国。特别是16世纪20年代,中国与欧洲的海上交通已逐渐发展,1581年意大利传教士利玛窦[MATTEO RICCI 1552年—1610年]来中国,首次带来了西方人用水彩手绘的圣像及经书中的插图,引起了中国人的惊叹。1723年,意大利画家郎士宁[GIUSEPPE CATTIGLIONE 1552年—1601年]被召入清宫中作画师,他一方面采用中国的画具和材料,一方面仍用西方人的理论与技法作画,面貌焕然一新。受其影响,清代的中国画已融入了较多的西洋绘画色彩。如任伯年、虚谷、吴昌硕等画家,都讲究墨、彩相融的韵味。在他们的作品里,可以明显看到水彩画的影响。鸦片战争以后,上海成为繁荣的商业城市。徐家汇的天主教堂和土山湾图书馆,由外籍传教士传授西洋画。徐泳清、张光红、周湘等人在该馆学习过。徐泳清编了我国最早的水彩画理论技法著作《水彩风景写生法》。

1895年至1900年,随着变法维新运动,“废科举、兴学校”,我国出现了仿照西方美术教育模式的学校。1906年南京创立了两江优级师范学堂(中央大学艺术系前身),1912年创立了上海国画美术院(上海美专前身),1920年成立武昌艺术学校,1928年杭州成立国立艺术院(中国美术学院前身)……这些学校均开设水彩画课程。与此同时,各地也相继成立了水彩画会。如1919年徐泳清、颜文梁等在苏州成立了“美术赛画会”;1926年李剑晨、张谔等在北京成立“艺光社”;刘开渠、李有行等也在北京成立了“水彩画会”;1928年潘思同、陈秋草在上海成立了“白鹅画会”,并出版了《白鹅画刊》。这些水彩画组织,为我国水彩画艺术的繁荣及培养水彩画人才等方面都有不可磨灭的功绩。[见图例13《春雨时节》潘思同]

到了上世纪末和本世纪初,到日本、欧美留学归来的李铁夫、李叔同、关广志、李剑晨等又进一步介绍了西洋水彩画的理论与技法。当时,一批优秀的水彩画论著作相继问世,其中有倪貽德的《水彩画概法》、《水彩画之新研究》,俞寄凡的《水彩画纲要》,赵剑庵的《水彩画百法》,须戒己的《写生水彩画》等等。1922年起,我国的小学课程中正式开设了水彩画课。所有这些,都为水彩画在我国的普及和发展开辟了道路。

1949年建国后,水彩画艺术更得到蓬勃的发展。1954年和1958年,中国美术家协会先后在北京举办“全国水彩、速写展”、“全国水彩画展览”。1963年英国水彩画首次来华展览,大师们那些技艺精湛、风格迥异的杰作,为我国水彩画家打开了视野,并产生了积极和深远的影响。美术学院的许多科系都设置了水彩画课。然而1966年文革的十年浩劫,百花凋零,水彩画被当作“小资产阶级情调”遭贬,水彩画被水粉画取而代之。

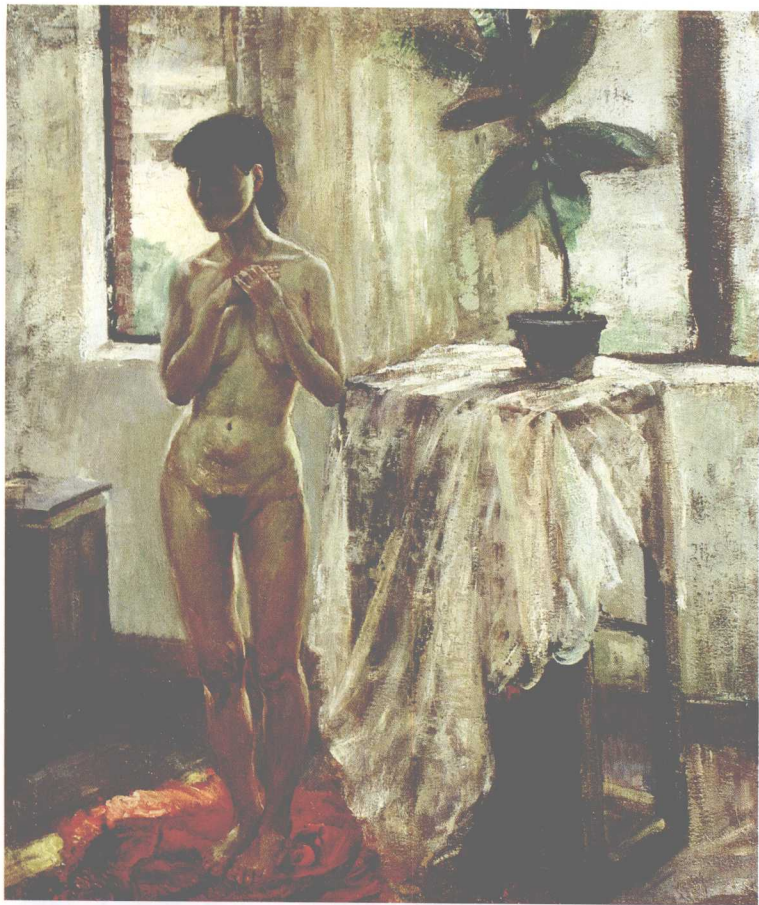
粉碎“四人帮”后,美术园地重趋繁荣,全国各地相继成立各种水彩画协会。1982年英国水彩画第二次来华展出,1986年中国美协在杭州举办“全国水彩、粉画展览”,1988年以来中国美院、浙江水彩画家协会举办的每年或隔年一次的“中国水彩画大展”已成功举办了七届,高质量的水彩画研讨会也举行四次。1992年、1996年中国美协举办了“第二届全国水彩、粉画展览”、“第三届全国水彩、粉画展览”、“首届全国水彩画艺术展”。与此同时,中国水彩画已频繁地在美国、日本、新加坡、香港、台湾等国家和地区展览。所有这些活动,不仅有力地推动了我国水彩画事业的发展,也把我国的水彩画影响扩大到了海外。可以预见,水彩这一画种因有其不可替代的视觉意义,在我国必将展现出更加绚丽多姿的新貌。



①图例1《山那边》(水粉)



②图例2《小憩》(国画)



图例3 《逆光下的女人体》(油画)



图例4 《秋风起》(铅笔淡彩)



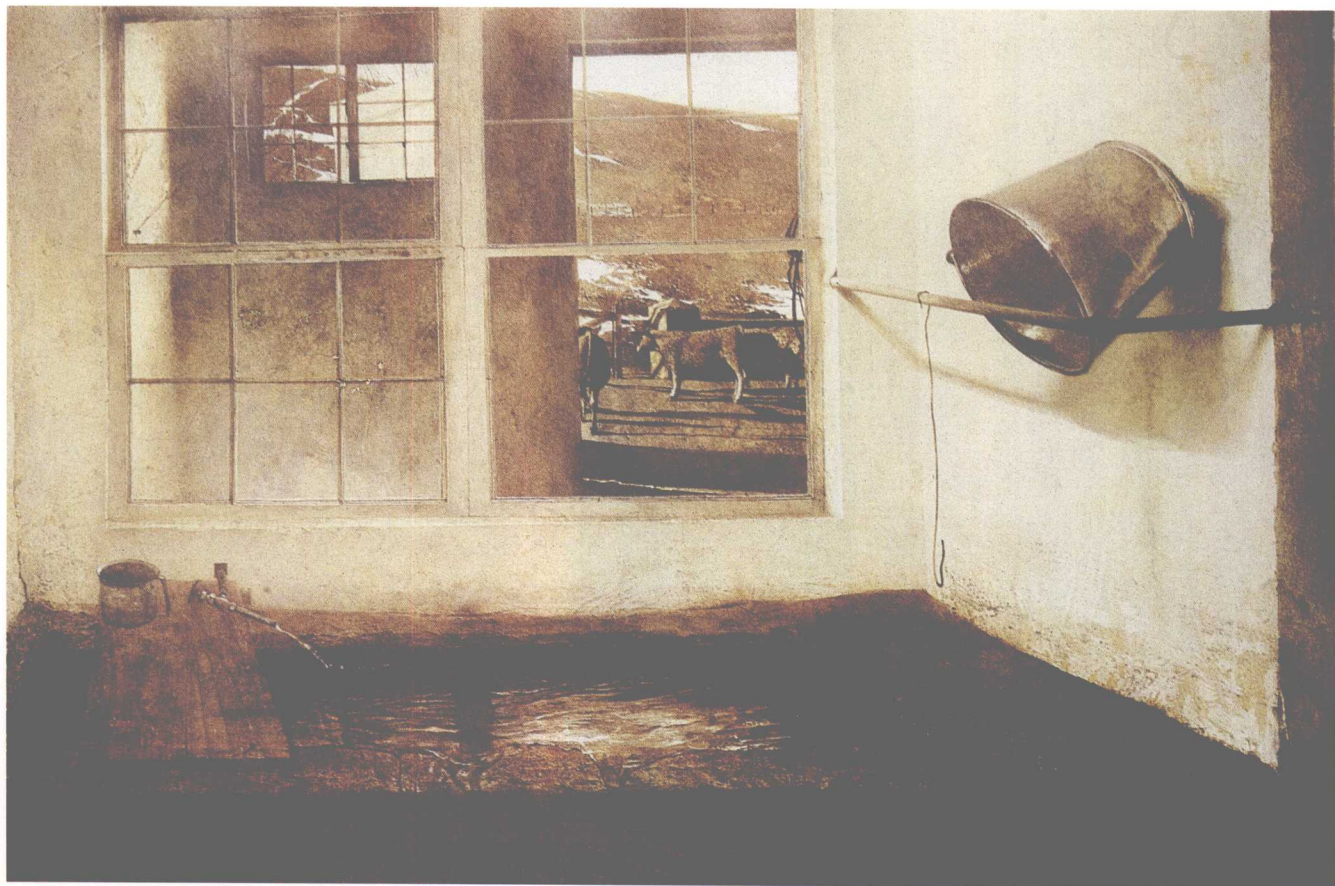
图例5《古宅》(钢笔淡彩)



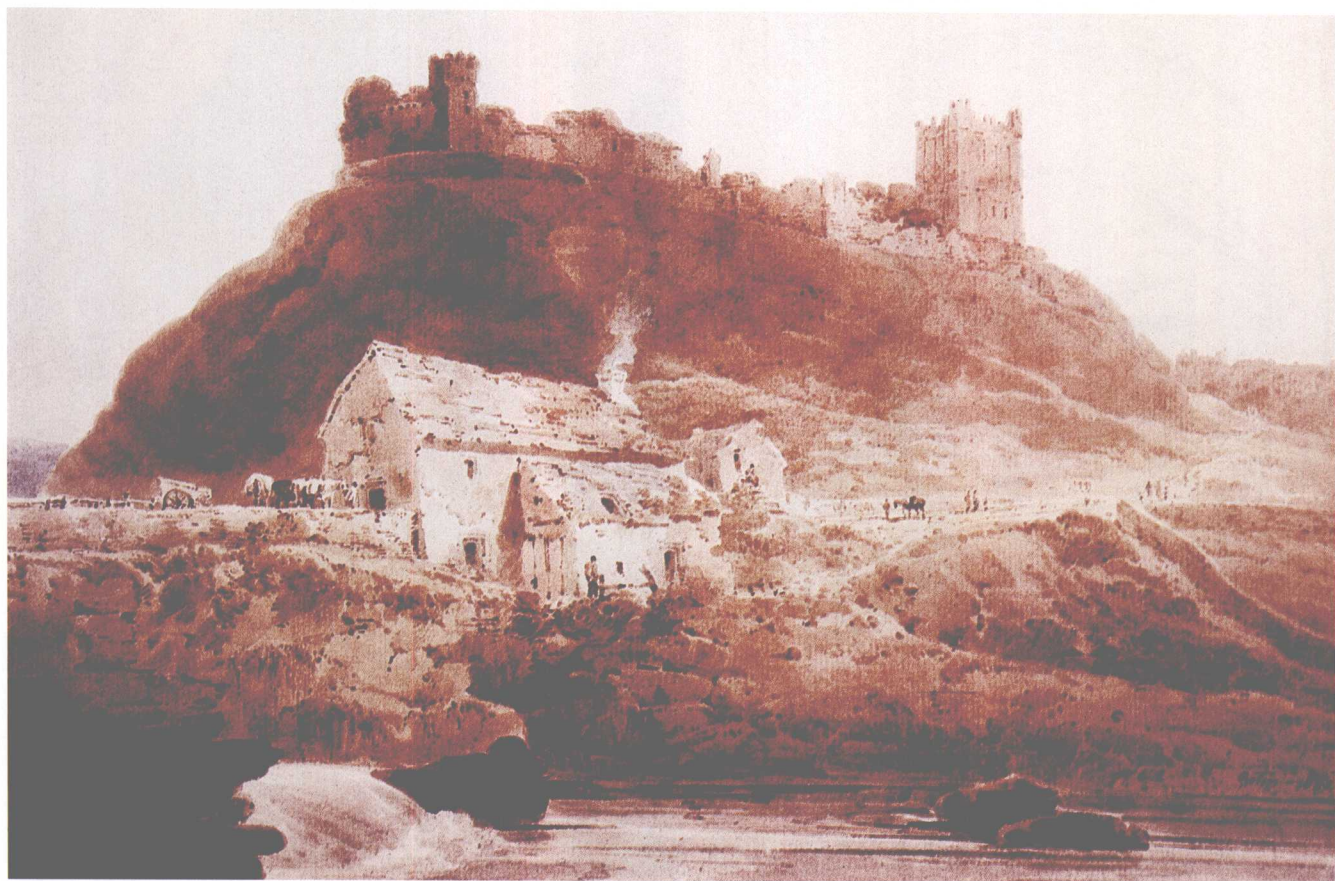
图例6《女社员》(炭精淡彩) 刘文西



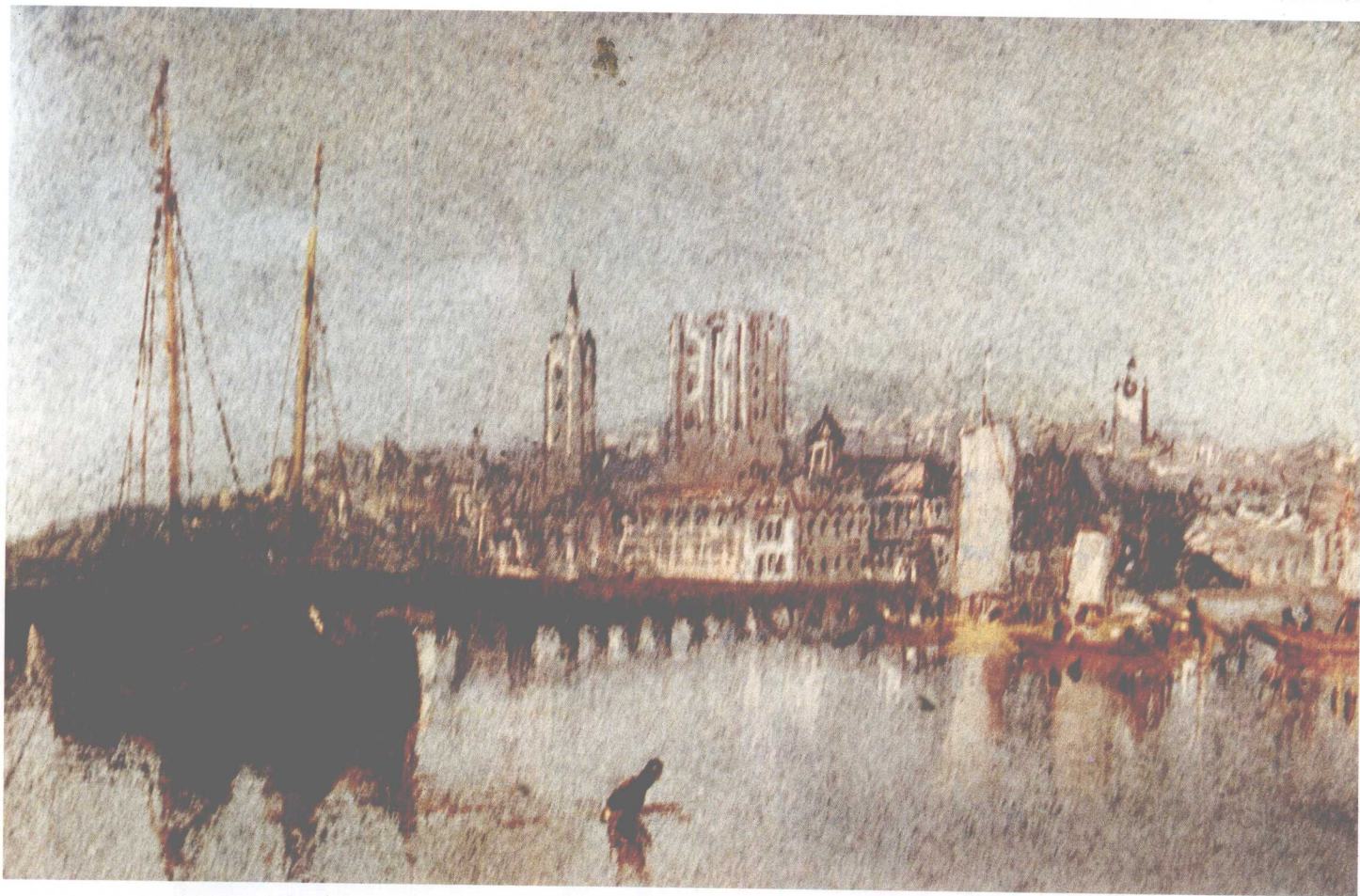
图例7《银手镯》(粉笔复盖水彩) |美| 雷蒙·凯利



图例8《春泉》(蛋彩) [美] 安德鲁·怀斯



图例9《克里斯特修道院》(局部) [英] 托马斯·吉尔丁



图例10《港口》 [英] 透纳



图例11《崖下》 [英] 波宁顿