

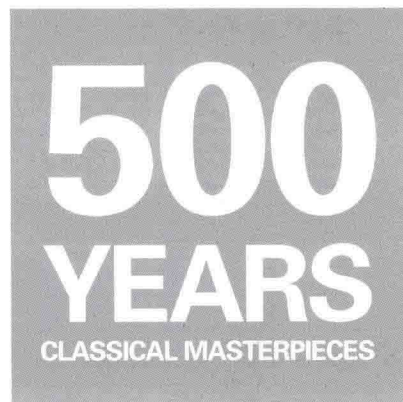
**500
YEARS**
CLASSICAL MASTERPIECES

500年大师经典 水彩画

1500-2000
CLASSICAL MASTERPIECES

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

中国书店

1500—2000 年大师经典作品精选

500 年大师经典 水彩画

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

1500—2000
CLASSICAL MASTERPIECES
WATERCOLORS

中国书店

图书在版编目 (CIP) 数据

500 年大师经典水彩画 / 杨建飞主编. — 北京: 中国书店, 2016.11
ISBN 978-7-5149-1582-2

I. ① 5… II. ① 杨… III. ① 水彩画—作品集—中国
② 水彩画—绘画技法 IV. ① J225 ② J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 231298 号

500 年大师经典 水彩画

主 编 杨建飞
版式设计 张金亮
策划人 杨永飞
责任编辑 王 丹
策 划 杭州书豪文化创意有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 杭州华艺印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/12
版 次 2016 年 11 月第 1 版 2018 年 8 月第 3 次印刷
印 张 25
书 号 ISBN 978-7-5149-1582-2
定 价 138.00 元

经典全集系列丛书

长期面向全国征集优秀作品, 欢迎您的加入!

联系电话: 13515815145

网站: <http://shop34050280.taobao.com>

QQ: 14875444

天猫商城

经典全集微店

经典全集微信公众平台

CONTENTS

目录

文字目录

004 水彩画的起源与发展
The Origin and Development of Watercolors

作品目录

重点艺术家的介绍，按所在时期先后或作品类型顺序排列。

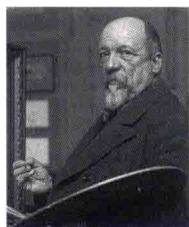
010
卡米耶·毕沙罗
Camille Pissarro,
1830—1903

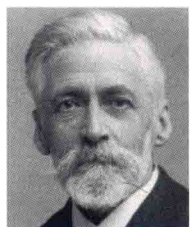
014
爱德华·马奈
Édouard Manet,
1832—1883

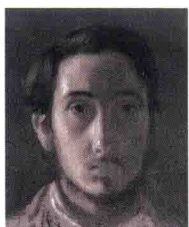
016
保罗·塞尚
Paul Cézanne, 1839—1906

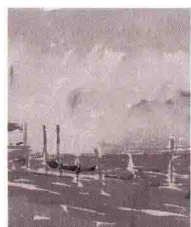
020
保罗·西涅克
Paul Signac, 1863—1935

028
路易斯·埃米尔·阿丹
Louis Emile Adan, 1839—1937

032
埃德加·德加
Edgar Degas, 1834—1917

040
乔瓦尼·贾科梅蒂
Giovanni Giacometti,
1868—1933

048
斯拉娃·拉斯卡伊
Slava Raščaj, 1877—1906

056
伯纳德·布泰·德·蒙韦尔
Bernard Bouflet de Monvel,
1881—1949

060
乔治·本杰明·卢克斯
George Benjamin Luks,
1867—1933

064
约翰·辛格·萨金特
John Singer Sargent,
1856—1925

086
约翰·沃尔夫
John Whorf,
1903—1959

090
埃贡·席勒
Egon Schiele,
1890—1918

094
温斯洛·霍默
Winslow Homer, 1836—1910

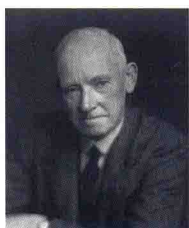
104
安德斯·佐恩
Anders Zorn, 1860—1920

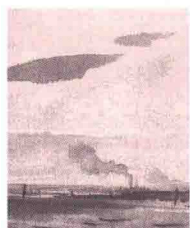
114
卡尔·拉森
Carl Larsson, 1853—1919

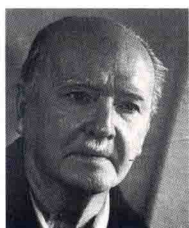
122
阿道夫·博克
Adolf Bock,
1890—1968

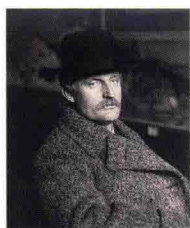
132
威廉·卢梭·弗林特
William Russell Flint,
1880—1969

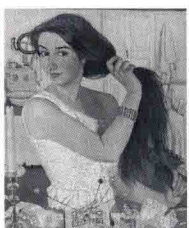
180
爱德华·布莱恩·席格
Edward Brian Seago,
1910—1974

206
阿图尔·方维津
Artur Fonvizin, 1883—1973

210
爱德华·蒙克
Edvard Munch, 1863—1944

214
季娜伊达·谢列布里亚科娃
Willian Merrill Chase, 1849—1916

218
让·杜菲
Jean Dufy, 1888—1964

230
劳尔·杜菲
Raoul Dufy, 1877—1953

242
弗拉基米尔·米拉谢夫斯基
Vladimir Milashevsky,
1893—1976

246
彼得·彼得洛维奇·冈察洛夫斯基
Petr Petrovich Konchalovskiy,
1876—1956

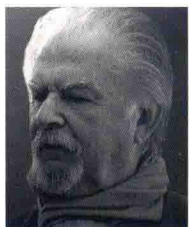
250
瓦伦丁·库尔多夫
Valentin Kurdov, 1905—1989

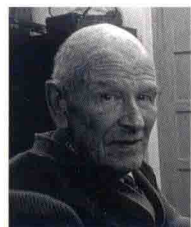
256
爱德华·霍普
Edward Hopper, 1882—1967

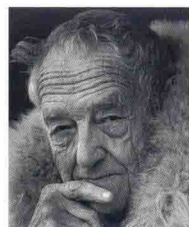
270
托马斯·哈特·本顿
Thomas Hart Benton,
1889—1975

278
费尔南多·波特罗·安古洛
Fernando Botero Angulo,
1932—

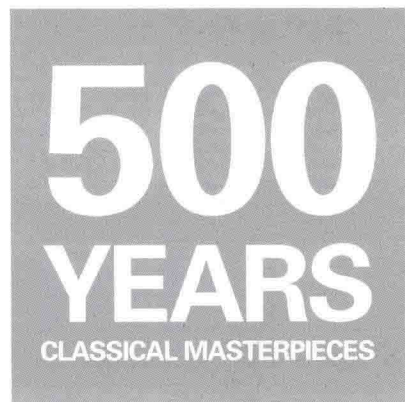
284
约翰·西里尔·哈里森
John Cyril Harrison,
1898—1985

288
安德鲁·怀斯
Andrew Wyeth, 1917—2009

艺术家索引

- 004 凯撒·德·科克 *Ceasar De Cock*
005 文森特·凡·高 *Vincent van Gogh*
006 劳尔·杜菲 *Raoul Dufy*
007 艾萨克·伊斯雷尔斯 *Isaac Israels*
008 埃里希·赫克尔 *Erich Heckel*
008 爱德华·马奈 *Edouard Manet*
009 南多尔·米科拉 *Nandor Mikola*
010 卡米耶·毕沙罗 *Camille Pissarro*
012 威廉·特纳 *William Turner*
013 威廉·詹姆斯·穆勒 *William James Muller*
014 爱德华·马奈 *Edouard Manet*
016 保罗·塞尚 *Paul Cézanne*
020 保罗·西涅克 *Paul Signac*
025 莫里斯·普伦德加斯特 *Maurice Prendergast*
026 亨利·爱德蒙·克罗斯 *Henri Edmond Cross*
028 路易斯·埃米尔·阿丹 *Louis Emile Adan*
029 艾瑞达·卢米斯 *Eurilda Loomis*
030 劳拉·奈特 *Laura Knight*
031 大卫·考克斯 *David Cox*
032 埃德加·德加 *Edgar Degas*
035 卢西安·西蒙 *Lucien Simon*
036 路易斯-莫里斯·布泰·德·蒙维尔
Louis-Maurice Boutet de Monvel
037 西奥多·基特尔森 *Theodor Kittelsen*
038 埃蒂安·迪奈特 *Etienne Dinet*
039 约翰·麦克劳伦·米尔恩 *John MacIauchlan Milne*
040 乔瓦尼·贾科梅蒂 *Giovanni Giacometti*
046 库诺·阿密特 *Cuno Amiet*
047 路易斯·苏德 *Louis Soutter*
048 斯拉娃·拉斯卡伊 *Slava Raskaj*
056 伯纳德·布泰·德·蒙维尔 *Bernard Boutet de Monvel*
059 康斯坦丁·耶格洛维奇·马可夫斯基
Konstantin Egorovich Makovsky
060 乔治·本杰明·卢克斯 *George Benjamin Luks*
063 玛格丽特·斯图达特 *Margaret Stoddart/Margaret Stoddart*
064 约翰·辛格·萨金特 *John Singer Sargent*
086 约翰·沃尔夫 *John Whorf*
090 埃贡·席勒 *Egon Schiele*
094 温斯洛·霍默 *Winslow Homer*
096 安东·林德弗斯 *Anton Lindfors*
097 约翰·蒂朗 *Johan Tiren*
098 阿瑟·波恩·戴维斯 *Arthur Bowen Davies*
099 洛克韦尔·肯特 *Rockwell Kent*
100 格特鲁德·玛姬 *Gertrude Magie*
104 安德斯·佐恩 *Anders Zorn*
114 卡尔·拉森 *Carl Larsson*
116 艾萨克·格鲁内瓦尔德 *Isaac Grunewald*
120 路易·阿格里科拉·蒙塔涅 *Louis Agricol Montagne*
121 贡纳·维德福斯 *Gunnar Widforss*
122 阿道夫·博克 *Adolf Bock*
124 珀西·弗伦奇 *Percy French*
126 伊丽莎白·瓦尔令 *Elisabeth Warling*
127 米哈伊尔·阿布拉莫维奇·巴鲁宁
Mihail Abramovich Balunin
128 赫尔曼·阿尔弗雷德·希克 *Hermann Alfred Sigg*
129 莱昂·巴科斯特 *Léon Bakst*
130 弗兰克·韦斯顿·本森 *Frank Weston Benson*
132 威廉·卢梭·弗林特 *William Russell Flint*
180 爱德华·布莱恩·席格 *Edward Brian Seago*
206 阿图尔·方维津 *Artur Fonvizin*
209 保罗·科特利亚列夫斯基 *Paul Kotlarevsky*
210 爱德华·蒙克 *Edvard Munch*
213 丹尼尔·班尼特·施瓦兹 *Daniel Bennett Schwartz*
214 季娜伊达·谢列布里亚科娃 *Zinaida Serebryakova*
217 尼古拉·特尔普斯科洛夫 *Nikolai Terpsikhov*
218 让·杜菲 *Jean Dufy*
230 劳尔·杜菲 *Raoul Dufy*
241 亨利·马蒂斯 *Henri Matisse*
242 弗拉基米尔·米拉谢夫斯基 *Vladimir Milashevsky*
243 威廉·乔治·吉利斯 *William George Gillies*
244 大卫·布朗·米尔恩 *David Brown Milne*
245 马克-欧勒·福廷 *Marc-Aurèle Fortin*
246 彼得·彼得洛维奇·冈察洛夫斯基
Petr Petrovich Konchalovsky
248 赫尔曼·马克斯·佩希斯泰因 *Hermann Max Pechstein*
249 凯·费杰尔 *Kai Fjell*
250 瓦伦丁·库尔多夫 *Valentin Kurdov*
252 奥勒·约尔特兹伯格 *Olle Hjortzberg*
253 露西·威利斯 *Lucy Willis*
254 德米特里·米特罗欣 *Dmitry Mitrohin*
255 奥丽加·亚历山德罗夫娜 *Olga Alexandrovna*
256 爱德华·霍普 *Edward Hopper*
261 奥斯卡·伯格曼 *Oskar Bergman*
269 鲍里斯·斯韦什尼科夫 *Boris Sveshnikov*
270 托马斯·哈特·本顿 *Thomas Hart Benton*
272 让·宏瑞古尔 *Jean Hourregue*
273 南多尔·米科拉 *Nandor Mikola*
276 谢尔盖·洛德金 *Sergei Lodygin*
278 费尔南多·波特罗·安古洛 *Fernando Botero Angulo*
283 格奥尔格·施林普夫 *Georg Schrimpf*
284 约翰·西里尔·哈里森 *John Cyril Harrison*
286 贡纳·佩特森 *Gunnar Pettersson*
288 安德鲁·怀斯 *Andrew Wyeth*
294 关维兴 *Guan Weixing*

1500—2000 年大师经典作品精选

500 年大师经典 水彩画

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

1500—2000
CLASSICAL MASTERPIECES
WATERCOLORS

中国书店

CONTENTS

目录

文字目录

004 水彩画的起源与发展
The Origin and Development of Watercolors

作品目录

重点艺术家的介绍，按所在时期先后或作品类型顺序排列。

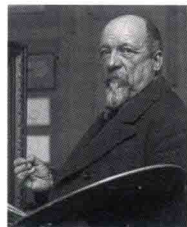
010
卡米耶·毕沙罗
Camille Pissarro, 1830—1903

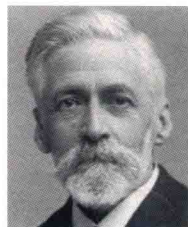
014
爱德华·马奈
Édouard Manet, 1832—1883

016
保罗·塞尚
Paul Cézanne, 1839—1906

020
保罗·西涅克
Paul Signac, 1863—1935

028
路易斯·埃米尔·阿丹
Louis Emile Adan, 1839—1937

032
埃德加·德加
Edgar Degas, 1834—1917

040
乔瓦尼·贾科梅蒂
Giovanni Giacometti, 1868—1933

048
斯拉娃·拉斯卡伊
Slava Raščaj, 1877—1906

056
伯纳德·布泰·德·蒙韦尔
Bernard Buffet de Monvel, 1881—1949

060
乔治·本杰明·卢克斯
John Singer Sargent, 1867—1933

064
约翰·辛格·萨金特
John Whorf, 1856—1925

086
约翰·沃尔夫
George Benjamin Luks, 1903—1959

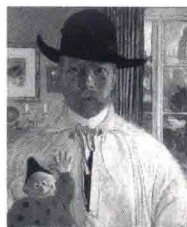
090
埃贡·席勒
Egon Schiele, 1890—1918

094
温斯洛·霍默
Winslow Homer, 1836—1910

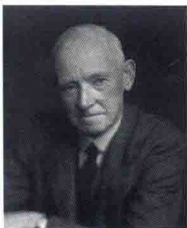
104
安德斯·佐恩
Anders Zorn, 1860—1920

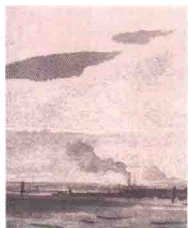
114
卡尔·拉森
Carl Larsson, 1853—1919

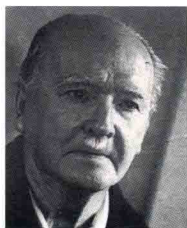
122
阿道夫·博克
Adolf Bock, 1890—1968

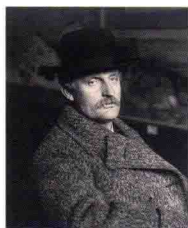
132
威廉·卢梭·弗林特
William Russell Flint, 1880—1969

180
爱德华·布莱恩·席格
Edward Brian Seago, 1910—1974

206
阿图尔·方维津
Artur Fonvizin, 1883—1973

210
爱德华·蒙克
Edvard Munch, 1863—1944

214
季娜伊达·谢列布里亚科娃
Willian Merritt Chase, 1849—1916

218
让·杜菲
Jean Dufy, 1888—1964

230
劳尔·杜菲
Raoul Dufy, 1877—1953

242
弗拉基米尔·米拉谢夫斯基
Vladimir Milashevsky, 1893—1976

246
彼得·彼得罗维奇·冈察洛夫斯基
Petr Petrovich Konchalovsky, 1876—1956

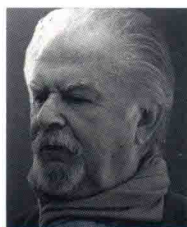
250
瓦伦丁·库尔多夫
Valentin Kurdov, 1905—1989

256
爱德华·霍普
Edward Hopper, 1882—1967

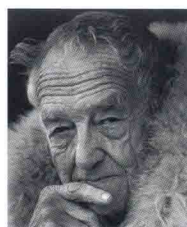
270
托马斯·哈特·本顿
Thomas Hart Benton, 1889—1975

278
费尔南多·波特罗·安古洛
Fernando Botero Angulo, 1932—

284
约翰·西里尔·哈里森
John Cyril Harrison, 1898—1985

288
安德鲁·怀斯
Andrew Wyeth, 1917—2009

艺术家索引

- 004 凯撒·德·科克 *Ceasar De Cock*
005 文森特·凡·高 *Vincent van Gogh*
006 劳尔·杜菲 *Raoul Dufy*
007 艾萨克·伊斯雷尔斯 *Isaac Israels*
008 埃里希·赫克尔 *Erich Heckel*
008 爱德华·马奈 *Edouard Manet*
009 南多尔·米科拉 *Nandor Mikola*
010 卡米耶·毕沙罗 *Camille Pissarro*
012 威廉·特纳 *William Turner*
013 威廉·詹姆斯·穆勒 *William James Muller*
014 爱德华·马奈 *Edouard Manet*
016 保罗·塞尚 *Paul Cézanne*
020 保罗·西涅克 *Paul Signac*
025 莫里斯·普伦德加斯特 *Maurice Prendergast*
026 亨利·爱德蒙·克罗斯 *Henri Edmond Cross*
028 路易斯·埃米尔·阿丹 *Louis Emile Adan*
029 艾瑞达·卢米斯 *Eurilda Loomis*
030 劳拉·奈特 *Laura Knight*
031 大卫·考克斯 *David Cox*
032 埃德加·德加 *Edgar Degas*
035 卢西安·西蒙 *Lucien Simon*
036 路易斯-莫里斯·布泰·德·蒙维尔
Louis-Maurice Boutet de Monvel
037 西奥多·基特尔森 *Theodor Kittelsen*
038 埃蒂安·迪奈特 *Etienne Dinet*
039 约翰·麦克劳伦·米尔恩 *John MacIaughlan Milne*
040 乔瓦尼·贾科梅蒂 *Giovanni Giacometti*
046 库诺·阿密特 *Cuno Amiet*
047 路易斯·苏德 *Louis Soutter*
048 斯拉娃·拉斯卡伊 *Slava Raskaj*
056 伯纳德·布泰·德·蒙维尔 *Bernard Boutet de Monvel*
059 康斯坦丁·耶格洛维奇·马可夫斯基
Konstantin Egorovich Makovsky
060 乔治·本杰明·卢克斯 *George Benjamin Luks*
063 玛格丽特·斯图达特 *Margaret Stoddart/Margaret Stoddart*
064 约翰·辛格·萨金特 *John Singer Sargent*
086 约翰·沃尔夫 *John Whorf*
090 埃贡·席勒 *Egon Schiele*
094 温斯洛·霍默 *Winslow Homer*
096 安东·林德弗斯 *Anton Lindfors*
097 约翰·蒂朗 *Johan Tiren*
098 阿瑟·波恩·戴维斯 *Arthur Bowen Davies*
099 洛克韦尔·肯特 *Rockwell Kent*
100 格特鲁德·玛姬 *Gertrude Magie*
104 安德斯·佐恩 *Anders Zorn*
114 卡尔·拉森 *Carl Larsson*
116 艾萨克·格鲁内瓦尔德 *Isaac Grunewald*
120 路易·阿格里科拉·蒙塔涅 *Louis Agricol Montagne*
121 贡纳·维德福斯 *Gunnar Widforss*
122 阿道夫·博克 *Adolf Bock*
124 珀西·弗伦奇 *Percy French*
126 伊丽莎白·瓦尔令 *Elisabeth Warling*
127 米哈伊尔·阿布拉莫维奇·巴鲁宁
Mihail Abramovich Balunin
128 赫尔曼·阿尔弗雷德·希克 *Hermann Alfred Sigg*
129 莱昂·巴科斯特 *Léon Bakst*
130 弗兰克·韦斯顿·本森 *Frank Weston Benson*
132 威廉·卢梭·弗林特 *William Russell Flint*
180 爱德华·布莱恩·席格 *Edward Brian Seago*
206 阿图尔·方维津 *Artur Fonvizin*
209 保罗·科特利亚列夫斯基 *Paul Kotlarevsky*
210 爱德华·蒙克 *Edvard Munch*
213 丹尼尔·班尼特·施瓦兹 *Daniel Bennett Schwartz*
214 季娜伊达·谢列布里亚科娃 *Zinaida Serebryakova*
217 尼古拉·特尔普斯科洛夫 *Nikolai Terpsikhov*
218 让·杜菲 *Jean Dufy*
230 劳尔·杜菲 *Raoul Dufy*
241 亨利·马蒂斯 *Henri Matisse*
242 弗拉基米尔·米拉谢夫斯基 *Vladimir Milashevsky*
243 威廉·乔治·吉利斯 *William George Gillies*
244 大卫·布朗·米尔恩 *David Brown Milne*
245 马克-欧勒·福廷 *Marc-Aur à le Fortin*
246 彼得·彼得洛维奇·冈察洛夫斯基
Petr Petrovich Konchalovsky
248 赫尔曼·马克斯·佩希斯泰因 *Hermann Max Pechstein*
249 凯·费杰尔 *Kai Fjell*
250 瓦伦丁·库尔多夫 *Valentin Kurdov*
252 奥勒·约尔特兹伯格 *Olle Hjortzberg*
253 露西·威利斯 *Lucy Willis*
254 德米特里·米特罗欣 *Dmitry Mitrohin*
255 奥丽加·亚历山德罗夫娜 *Olga Alexandrovna*
256 爱德华·霍普 *Edward Hopper*
261 奥斯卡·伯格曼 *Oskar Bergman*
269 鲍里斯·斯韦什尼科夫 *Boris Sveshnikov*
270 托马斯·哈特·本顿 *Thomas Hart Benton*
272 让·宏瑞古尔 *Jean Hourregue*
273 南多尔·米科拉 *Nandor Mikola*
276 谢尔盖·洛德金 *Sergei Lodygin*
278 费尔南多·波特罗·安古洛 *Fernando Botero Angulo*
283 格奥尔格·施林普夫 *Georg Schrimpf*
284 约翰·西里尔·哈里森 *John Cyril Harrison*
286 贡纳·佩特森 *Gunnar Pettersson*
288 安德鲁·怀斯 *Andrew Wyeth*
294 关维兴 *Guan Weixing*

水彩画的起源与发展

The Origin and Development of Watercolors

水彩画概述

什么叫水彩画？它的概念的内涵和外延是什么？

水彩画用水调和颜色作画，可分为广义和狭义两种。广义的水彩画是指用水调和颜色进行描绘的一种绘画形式。如果以此为定义，那么水彩画会由于自身的广泛性而把多种不同手段画成的作品都包括进来，如中国古代的壁画和以后的彩墨画、水粉画，西方的某些湿壁画、蛋彩画作品，甚至史前文化中的岩洞画等。西方将我们所说的水粉画称作不透明水彩画，而我们所说的水彩画则被称作透明水彩画。

狭义的水彩画是用水调和特制的颜料（大多为

透明和半透明的），在特制的纸上进行描绘的一个画种。这种意义上的水彩画，是近代从欧洲发展起来，其历史不过三四百年左右，传入中国只有百余年之久。经过几百年的发展，水彩画已形成一整套完整而又独特的技法，它以轻快、透明的色彩效果，淋漓酣畅的技法特点而有别于与它同时发展起来的油画及其他画种，并以其特有的审美价值而独立存在，受到人们的青睐。

水彩画、水粉画、油画、色粉笔画和油画棒画等色彩画种，各有各的长处，都有其他画种不能代替的特点。水彩画是以水为媒介调和颜料而绘成的画；水粉画以“水”和“白粉”作为绘画的调和媒介，

顾名思义以“水粉画”为名；油画是用油质颜料在油画布或纸、木版上作画的一个画种；色粉笔画是用色粉笔画在纸上的一个画种（油画棒与色粉笔在工具上有着共同的特点）。

水彩画的特点

今天我们所说的水彩画，是指以水作为媒介调和胶质颜料来完成的绘画。它通常被认为成熟于欧洲大陆，尤其是18、19世纪的英国水彩画，给水彩画的表现力和发展注入了全新的活力，使之成为一门独立的艺术。水彩画的材料特性，使它具有鲜明的特点。

1. 透明性。水彩颜料含粉量低，研磨细腻，具有很强的透明性，这是水彩画颜料的一个突出特点。

2. 灵动感。水彩画使用的调和媒介是水，水的流动、浸润、互渗等特点，决定了水彩画具有很强的灵感和技法的灵活性。水的这些特性也为创作提供了很大的空间与可能。

3. 轻快感。水彩画一般不用或很少用白粉，用水量较大，笔锋运行轻便灵活，加之水的流动性，给人以轻快与活泼感。

4. 明亮感。水彩画颜料的透明性和大量水的使用，加之通常使用的白色水彩画纸，在它们共同作用下，水彩画给人以十分明亮的感觉。

总体上讲，水彩画是一种充满灵性、充满趣味、具有很大创造空间的绘画形式。如果将油画艺术比作交响乐，那么水彩艺术则好比是轻音乐；将油画艺术比作文学作品中的长篇小说，那么水彩艺术则好比抒情诗歌。19世纪美国著名水彩画家和理论家拉斯金曾对水彩画做过这样的描述：“水彩在画家的处理下，水滴和它明快性质所形成的幻想与造化，溅泼的痕迹，凝结的色块，以及斑斑的粒状虽然对于画面的表现没有什么意义，但由它偶然产生的梦境似的造化、清新的趣味、明丽的色调与松柔的感觉，是其他材料所没有的。”这完全阐明了水彩画的特点。实践证明不少成功的水彩之作，都有着随意性，并且产生了偶然的效果，所以水彩画的过程

秋天 凯撒·德·科克 比利时 水彩 220mm×295mm 1898年

即“寓画于乐”。

另外，水彩画与油画和水粉画等相比，其工具轻便，携带方便。中外有不少画家外出写生或搜集创作素材时，都喜欢用水彩画这种形式去表现。加上水彩画材料价廉，所以世界上不少国家的中小学、中等师范学校及高等师范院校的美术学专业、高等美术院校的美术教育专业和国画专业等，都把它既作为色彩基础课，同时又作为专业课。

当然，由于工具、材料等因素，水彩画与油画等其他色彩画相比较，也有其局限性，这也决定了我们在进行水彩画的绘制过程中，必须注意以下几点：

其一，水彩画不具备或很少具备覆盖力，色彩透明而不易修改，因此，一定要注意作画的计划性与先后程序，通常是由浅到深，以深压浅，层层推进。否则，就容易破坏水彩画的特点。

其二，上色的次数不宜过多，能一次到位最好，最多不宜超过三遍。更忌用笔来回涂抹，否则会造成色彩浑浊、发焦、发脏，完全失去水彩画的明快与生动感。

其三，色彩间的相互调和不宜过多，最好不超过三四种颜色，以保持色彩的纯净感与明确的倾向性。

其四，除特殊的艺术效果需要以外，水彩画一般起稿宜轻不宜重，过重的底线会破坏画面的最后效果。

其五，水彩画具有极大的创造空间。对于新材料、新技法的探索与运用，应本着服务于情感表现、服务于主题表现、服务于美感创造的原则。切忌本末倒置地为材料而材料，为技法而技法的不良创作动机。

其六，水彩画的技法要求较高，如何充分利用水的灵动、彩的透明，成为掌握水彩画技法与画好水彩画的关键。

水彩画的起源

水彩艺术起源于欧洲，这个观点已被美术史学家们所公认。古埃及时代就有人以水为媒介剂调和

桑泰斯海滩上的船 文森特·凡·高 荷兰 水彩 404mm×555mm 1888年

颜料在草纸上作画，中世纪的欧洲人也曾使用类似的方法，绘制祭祀的手抄经本里的插图。14世纪欧洲已开始用水墨单彩的形式来起壁画稿，佛罗伦萨教堂里的壁画就是见证。美术史学家们认为这是水彩画的初级阶段，还不能算是完全的水彩画，因为它不能完全体现水彩画中“水”和“彩”的特点。

15世纪之前，欧洲的画家们已经使用水和胶调和透明、半透明的颜料在羊皮纸上作画。那时的色彩颜料种类不多，画家们用水彩颜料也多以单色为主，当时的水彩和素描是不分家的。

文艺复兴时代，有些画家开始尝试用多种水彩颜色作画。当时的画家正热衷于用油彩绘架上油

画及宏大人物场景的壁画，只是在素描或画稿中才偶尔使用水彩，颜色也很单调，主要是为素描画稍涂一点明暗调子，作为一种素描技法的补充。这是因为16世纪的欧洲，虽说商业资产阶级已经崭露头角，但整个社会的经济还处于较低的水平，世俗的需要决定艺术商品市场的繁荣程度，这样，水彩画的发展就缺少有力的支柱。另外，水彩画又受技法所限制，无法适应当时巨幅画作的特定要求，所以，到了17世纪甚至18世纪初，水彩画在欧洲的发展还是相当受限的。

尽管如此，在15世纪末至16世纪初，水彩画已经脱颖而出，并逐步走上独立发展的道路这一史

靠岸的驳船 劳尔·杜菲 法国 298mm×343mm 1902年

实，是应当肯定的。

德国美术大师丢勒（1471—1528）利用水墨技巧发展为比较完整的水彩画，被公认为欧洲第一个创作水彩画的画家。作品有《大草坪》《阿尔卑斯山》《一簇樱草》等。其水彩画精细、工整，并略施以粉质。虽然他的作品在技法与色彩的运用上还比较简单，但作为独立的水彩画作品与世人见面，无疑开日后水彩画之先河。在德国画家中，霍尔拜

因（1497—1543）和克拉那赫，以及意大利的彼罗西奥都曾作过水彩肖像和其他题材的水彩画。

尼德兰诸画家水彩画

17世纪是欧洲油画发展的繁荣时代，这一时期的著名画家鲁本斯及其门生凡·代克也常常喜欢用水彩画一些习作。在17世纪中叶脱离西班牙统治

下的尼德兰即独立后的荷兰，因为航海业发达，人们眼界大开，教育普及，思想自由，科学迅速发展，商埠的开拓使社会经济大大繁荣起来，人们的物质生活水平也得到了很大的提高，追求生活幸福美满、及时行乐成了新兴资产阶级的生活风尚，这也就促进了艺术的兴盛，并使艺术摆脱教会和贵族的束缚，朝着商品化的方向发展。当时中产阶级平民百姓的一般家庭，都有购买绘画作品的的能力，挂藏艺术品成了一种风气，在油画方面，荷兰小画派就是在此时应运而生的。在这种情况下，同样是反映世俗生活情趣或典雅的自然景色，而材料、工具乃至作品售价都并不昂贵的水彩画，经由画家刻意制作并在艺术市场上出售，自然会同小油画一样为顾客所青睐了。

这些水彩画家，包括著名的沙维利（1576—1639）、亚维甘蒲（1585—1634）、奥斯达特（1610—1685）、埃沃汀根（1621—1675）等，他们现存的作品有《冰上高尔夫》《在室内玩棋的农民》《山路》等。

荷兰这一时期的水彩画，继承前人之开端，向独立发展的方向迈进了一大步，在运用色彩方面也有所突破，但从水彩技法的角度看，还未臻完善；也由于以伦勃朗为代表的众多油画巨匠的作品的夺目光辉，它们几乎完全为历史所湮没，以至后人对荷兰这一时期的水彩画作几乎一无所知。

17世界的荷兰绘画，在世界艺术史上可谓奇峰突起，对后来的欧洲绘画产生了极其深远的影响。而就水彩画的发展来说，荷兰的水彩画对继之而来的英国水彩画的兴起，其意义是应予肯定的。

英国水彩画的兴起

水彩画取得长足发展，始于18世纪的英国。

英国资产阶级革命的成功，使它在以后的两个世纪里国力逐步上升，成为欧洲主要的资本主义强国。工业革命、军事及科学技术的进步，是促进英国民族文化艺术形成和发展的根基。

英国较早的水彩画，主要是在地形景物测绘方面的实际应用，以适应科学研究、航海、军事需要为目的而逐步发展。有关机构都雇用了专职画工从事地形图的绘制工作。这种地形图是以素描加水彩的形式，将某地的环境、地貌精确地描绘下来。最初的地形图毫无艺术性可言，但随着画工们不断改进、完善，多种多样的水彩形式也随之带进了画面。这种地形图也因为绘制过程中，渐渐地注入了画家的感情而各具特色，因而，除了作为工具而应用外，这些图画也同时成为具有相当欣赏价值的美丽风景画。

水彩画的繁荣时代

从18世纪中叶起，英国水彩画日益趋于完美的境地；到了19世纪上半期，英国的水彩画在世界画坛上放出了异彩。

英国水彩画之兴盛，自有其内在因素。一是英伦三岛气候湿润，经常笼罩在雨雾迷蒙之中，大自然的光线及色调变化迅速而微妙丰富。水彩是表现这种自然景色最具长处的恰当而轻便的工具。尤其是18世纪末叶，英国有了专门制造水彩画纸及颜料的工厂，工具、材料的改造使画家们如虎添翼；再者，工业革命以来英国的社会及自然环境的崭新面貌，激发了画家们的爱国热情，他们试图以水彩画创造出一种表现英国风景的艺术形式以抒发自己对时代的感受。画家们以当时英国的铁路、火车、工厂和桥梁工业化的产物作为主题，他们勇于突破前人因袭古典主义构图、优美典雅的背景、古典神话的主题三者合一的虚假成规及矫饰的画风，从而直接走上研究和表现自然之路。他们历尽艰辛，锲而不舍地探索，使英国的水彩画从形式到内容都开创了新的面目。

这一时期的英国水彩画坛名家辈出，他们在前辈水彩画家的成果的基础上，创造了多样的新的水彩技法，大大丰富了水彩画的表现力，并使之日臻完善和成熟。

坐在维亚莱乔海滩上的女士 艾萨克·伊斯雷尔斯 荷兰 水彩 345mm×500mm 1865年—1934年

因为不满于皇家画院对水彩画的歧视，水彩画家们于1804年成立了水彩画会。水彩画会逐渐成为一个有实力的艺术群体。觉斯擅长以水彩画法捕捉自然界倏忽间的变幻，笔法强劲，色彩丰富透明。荣特则善于以朴素平凡的乡野景色表现宁静的诗意的美，他的画被认为是能充分显示英国水彩多次重叠画法特色的作品。

尽管水彩画在那时已经很受公众欢迎，但对于保守的皇家画院来说，水彩画只是不登大雅之堂的小品而已；官方的皇家画院从没有为水彩画举办过任何专门的公开展览，而在综合的展览会大厅中，水彩画在夺目的巨幅油画的映衬下，显得如此微不足道，以至往往被看惯了大油画的观赏者所忽略。

因此，为了争得自己应有地位，水彩画家们除了组织水彩画会与之对抗之外，一些有志的水彩画家在受到排斥和压抑的逆境中，举起了要使水彩画在展览会中与油画分庭抗礼的大旗。

19世纪后期，法国印象派的画家也画一些水彩画。其中点彩派的发扬者忒纳（1863—1935），他的水彩画以点点斑驳的色彩来表现，光彩夺目，可视作水彩画的一种新技巧。凡·高也有很出色的水彩画。塞尚则是印象派诸家中，认真地以水彩作为绘画主要工具之一的画家，他的艺术生涯中，曾有一部分时间沉迷于水彩画的研究，他认为水彩是一种简洁而有力的表现方法，其效果足与油画相抗衡。

瓶子中的铁线莲 埃里希·赫克尔 德国 水彩 485mm×632mm 1961年

胡桃 爱德华·马奈 法国 水彩 88mm×110mm 1880年

现代水彩画

19世纪是英国水彩画在世界艺坛上称雄独美的时代，到了20世纪，水彩画已经流传甚广，除美国之外，在法国、德国和前苏联等国也出现了许多优秀的水彩画家，各树一帜，争妍斗艳。20世纪是一个绘画观念及绘画技法都发生突变的时代，在艺坛上形形色色的“主义”、流派应运而生。在水彩画领域来说，也显然有新的面目。

欧洲的新画派，如野兽派、立体派、抽象派等，他们的作品及理论被介绍到英国来，影响了英国的绘画界，英国的水彩画家在技法上也相应地起了变革。在这方面来说，保罗纳斯和约翰纳斯可说是接受变革的。他们以立体主义对于形体的分析方法作画，但就内容和题材来说，则与英国传统的水彩画

步调一致。不过20世纪的英国，大多数水彩画家仍然是较为保守的，他们从写实主义传统的技巧中加以发扬，精益求精，有独到之处，能自成一统。但就其整体而言，英国现代水彩画，不过是19世纪他们先辈的水彩画鼎盛时代的回光返照而已。

中国现代的水彩画

中国水彩画的出现当在纸和毛笔发明之后，蔡伦造纸，蒙恬制笔，远比西欧早，水墨技巧到宋代已相当成熟了。宋沈括在《梦溪笔谈》中说：“徐崇嗣乃效黄之路，更不用墨笔，直以彩色图之，谓之没骨图。”实质上就是水彩画，但在表现方法上与西欧的水彩画不完全相同。

近代以来，中国水彩艺术的起步和发展历经几代。19世纪末20世纪初，李铁夫先生就曾追随欧

美的萨金特与怀斯学习油画和水彩艺术，并画了大量流畅的、洒脱的水彩画作品；20世纪30年代，李剑晨和关广志等先生先后远渡重洋，去英国学习水彩艺术。回国后，他们对推动中国水彩艺术的发展起了不可估量的作用。40年代，上海水彩画群体就已形成；五六十年代，北京、上海、江苏、浙江等地的水彩艺术活动活跃，不论是作者队伍的规模，还是作品的质量，都走在全国前列，有力地带动着全国的水彩艺术向前发展。80年代，广东省的水彩艺术以异军突起之势迅猛发展，特别是以王肇民教授为首的水彩艺术风靡南国，进而影响着长江以南不少省、区的水彩艺术的发展，并形成了一支庞大的水彩画作者群体和独特的艺术语言及鲜明的地域风格，大大促进着中国水彩艺术的发展。90年代，山东和东北三省的水彩艺术发展迅速，形成了一定规模的群体队伍和强烈的地域风格。湖南、湖北的

水彩艺术，多年来一直颇具实力，实力派作者层出不穷，作品富有个性，引人注目。

特别是近十几年来，在中国美协和水彩艺委会的领导和策划下，先后多次举办了每两年一届的“水彩画·粉画展”和“中国首届水彩艺术展”“97·中国青年水彩艺术展”“首届中国水彩人物画展”“全国首届小幅水彩画展”等画展。每届展览都举行了学术研讨会和专题讲座。这段时期，中国水彩艺术展览活动之频繁，学术活动之活跃，在历史上前所未有，其发展的速度惊人，令世人刮目相看。

在教学方面，经蔡元培、丰子恺等前辈的倡导，水彩画在20世纪50年代初就已成为我国小学美术课的必修内容，今天又是我国普通中学和中等师范学校美术课的必修内容，并作为培养学生绘画色彩知识及技巧的重要课程。一些高等艺术院校的中国画系，也设立水彩画课，以借鉴和融汇西方艺术之长。近年来，我国不少美术院校的教育系开办水彩专业，并招收水彩专业的硕士研究生，为水彩艺术教育培养师资，这对我国的水彩艺术专业的发展促进很大。

迹象

南多尔·米科拉 芬兰
水彩 555mm×360mm 1990年

卡米耶·毕沙罗——印象派的摩西

Camille Pissarro, 1830—1903

Impressionist Moses

卡米耶·毕沙罗是始终如一的印象派画家，在印象派诸位大师中，毕沙罗是唯一一个参加了印象派所有八次展览的画家，可谓最坚定的印象派艺术大师。他对印象派的重要意义甚至超过莫奈，他品德高尚，赢得所有人的钦佩，是印象派的先驱，有印象派“米勒”之称。在印象派画家心目中，他是这个松散大家庭的家长，因此人们尊称他为“印象派的摩西”。

中文名 卡米耶·毕沙罗
外文名 Camille Pissarro
国籍 法国
出生地 安的列斯群岛的圣托马斯岛
出生日期 1830年7月10日
逝世日期 1903年11月13日
主要成就 印象派艺术大师
代表作品 《塞纳河和卢浮宫》
《雪中的林间大道》
《蒙福科的收获季节》
《艾拉尼的疯人院》
《埃尔米塔日花园的一角》
《蓬图瓦兹附近的艾丽丽街》

卡米耶·毕沙罗 (Camille Pissarro, 1830—1903)，法国印象派大师，1830年生于安的列斯群岛的圣托马斯岛，1903年卒于巴黎。在他去世前一年，远在塔希提岛的高更写道：“他是我的老师。”在他去世后三年，“现代绘画之父”塞尚在自己的展出作品目录中恭敬地签上“保罗·塞尚，毕沙罗的学生”。

在所有的艺术运动、艺术流派中，人们总希望能找到某些坚守信念的人，希望通过他们的思想和行动来印证这种艺术运动和主张的合理性或是吸引力。尽管在自由度极大的艺术领域难以存在划一的标准和所谓“正确”性，但是假如某些运动生命力太短，某些团体“变节者”频仍，那也就在某种程度上说明了这一运动或主张是没有太值得关注的意义，这一流派只能说是在历史长河里的一滴水。

从来就不存在一个有明确的艺术纲领和统一的艺术实践的印象派画家团体，只是由于这一群人都力图以自己的艺术对抗陈腐、对抗在画坛上清除异己的陋习，因而走到了一起，并且承担起共同的命运，竟至于标志了一个影响后世的流派的诞生。

当然，仅仅靠无一次缺席地参加画展，亦不能算为流派的诞生做出贡献，人们注目的是艺术成就。总共参加过七次印象派画展的亨利·路阿 (Henri Rouart) 和参加过六次的阿尔芒·吉约曼 (Armand Guillaumin)，还有其他一些人，他们或是客串的收藏家，或画风平庸，如今已无人记得。即使是声名赫赫的高更，后五次画展他无一次缺席，艺术史家认可的仍然是他“后印象派”的成就。

只有毕沙罗。因为有了毕沙罗，有了这位印象派团体中最为年长的老大哥，有了他自始至终对团体的维护和对既定目标的坚持，有了他真挚善意对待同道们的热情、容忍和关怀，有了他的宽容和气度、耿耿忠心，才令印象派团体显出其纯粹性的一面，才使论者接触到印象派论题时能抓住一根有连贯性的稻草。

卡米耶·毕沙罗出生在当时丹麦所属安的列斯群岛的圣托马斯，母亲是法国后裔。毕沙罗的父亲精明能干，在商业上颇为成功，因而当毕沙罗还很年轻的时候，就在一个商号里拥有一份收入不菲的工作，然而，他的理想是做一名画家。

当画家有什么好？朝不保夕。假如没有雄厚的经济后盾，

如果画的画卖不出去，就得吃苦挨饿，甚至难有栖身之地。毕沙罗当然非常明白这一切，但他还是想当画家，那种成天陷在生意里斤斤计较的境况是他难以忍受的。他没有多加考虑就放弃了一切优越条件，给父母留下一张便条就走了。毕沙罗先来到委内瑞拉的加拉加斯，“割断了同资产阶级生活的关系”，后来在与他和解了的父亲的建议下，辗转来到艺术之都巴黎。

此时是1855年，毕沙罗25岁。1855年的法国，是一个强盛的国度。法国这一年在巴黎举办了一个规模空前的世界博览会，而且这个博览会同时还包括一个颇具规模的美术沙龙。有史家认为，新建立的第二帝国热望表露出它对工业、商业和艺术的自由主义，便不惜工本来使这一博览会成为它的力量和进步思想的具有真实代表性的一种表现。当英法两国士兵正在克里米亚半岛并肩作战时，英国女皇维多利亚和法国皇帝一起参观了这次展览会。

毕沙罗来到法国时，适逢盛会。法国真的是一个艺术的国度啊，在美术沙龙展出的作品达5000多件，一幅接一幅密密匝匝地排列着，看得人眼花缭乱。当然这个挤在人群中看作品的年轻人并不是第一次来到巴黎的“乡巴佬”，他在十几岁的时候就被父母送到这儿读过几年书。在数不清的画幅中，毕沙罗对柯罗作品中朦胧的诗意很感兴趣。后来在一位朋友的引荐下，毕沙罗与柯罗见过一面，柯罗对这位初学者强调了形体和明暗的重要性。

但是，柯罗是不正式收学生的。要想成为画家，毕沙罗还得到专门的画室去学画。当时巴黎有许多艺术家开设的画室，毕沙罗连着换了好几处地方，比如在丹麦人梅尔比兄弟的画室他学到了观察事物的方法，当然也沾染了一些学究气。后来，在一个被戏称为“斯维赛学院”的画室里，毕沙罗认识了莫奈。

毕沙罗在1859年有一幅写生的风景画入选了沙龙，这对于一位来到巴黎没几年的外地人来说并非是一件微不足道的小事。然而谦虚的毕沙罗并没有以此作为资本傲视同行，他来“斯维赛学院”的目的和其他人一样：画模特和会朋友。莫奈对他学柯罗的绘画风格印象很深，后来还回忆说自己当时曾仿效过毕沙罗作画。

与毕沙罗的友谊没有持续多久，莫奈就应征从军了。毕

沙罗则继续自己的兴趣，和一些风景画家一道在巴黎附近的乡野画画。不时还去一去“斯维赛学院”。毕沙罗在“斯维赛学院”画画时，经常能看到塞尚，一位来自普罗旺斯的年轻人。塞尚很勤奋，他在给朋友的信中说，他每天从6点到11点都在这里忙着作画。还有一位来自巴黎—奥尔良铁路公司的职员阿尔芒·吉约曼，他后来是历次印象派画展的积极参加者。塞尚操浓重的外省口音，行为举止显得与众不同，他画的人体素描充满了力量。当然他独特的个性经常是“斯维赛学院”里人们讥笑的对象，只有毕沙罗，这位温柔敦厚的人，以宽容的目光注视着他，随时准备向他施以援手。

19世纪60年代，莫奈、巴齐依、雷诺阿等人经常到巴黎郊外绘画、写生。虽然他们都是柯罗的崇敬者，但是真正与他的接触并不多。倒是毕沙罗，经常去拜访柯罗。当时画家们将作品送交沙龙时都习惯于在名字前写上“某某人的学生”的字样，毕沙罗在1864年送交沙龙的风景画上就写了他的老师安·梅尔比和柯罗的名字。

1866年，毕沙罗定居在离巴黎不远的蓬图瓦兹。这个地方为群山所环抱，还有小河流，果园飘香。毕沙罗在这儿有取之不尽的绘画题材，他的生活也非常快乐。作为一个乐于尝试各种新的技巧和善于向别人学习的画家，毕沙罗从来不会令自己陷于固步自封、不求上进的境地。也正因为如此，当他的作品呈现出某些新的追求之时，柯罗就不再允许他在作品上写自己是他的老师了。

比起马奈在官方沙龙里所遭遇的挫折，毕沙罗其实幸运得多。自从他在1859年有一幅写生的风景首次入选了沙龙后，从1860年至1870年，除了两次例外，他几乎年年都有作品在沙龙露面。

毕沙罗静静地坚守着，他没有野心，当团体内部出现争吵时，他的坚定、安详、平和、谦逊、智慧与热诚，不仅为他赢得了尊敬，也使他成为这个团体的稳定因素和实际上的领袖。他先后吸引了塞尚、高更、修拉、西涅克等参加联展。谦虚，在毕沙罗的性格中是最为宝贵的品格。和对人的态度一样，他同样以谦逊的态度和探究的精神与自然接近，这种谦逊与探究无疑使他掌握了一把理解自然的钥匙，进而能够与自然展开心灵的对话，从而避免了高高在上的颐指气使，同时毕沙罗敏锐的判断力也使这种对话达到物我相融的境界。

集市 卡米耶·毕沙罗 法国 水彩和铅笔 292mm×228mm 1889年

日出时的麦田

威廉·特纳 英国
水彩和铅笔 186mm×241mm 1782年—1862年