

21世纪高等院校美术专业
“十二五”规划教材

● 艺术顾问：张世彦

水彩水粉画 (第二版)

主 编
刘忠志



 南京大学出版社

21世纪高等院校美术专业
“十二五”规划教材

● 艺术顾问：张世彦

水彩 水粉画

(第二版)

主编

刘忠志

副主编

武立君 王晶晶 温莹莹 张曼娟 刘爽

 南京大学出版社

内 容 提 要

本书作为艺术类美术教学的基础教材,首先从水彩画的发展简史入手,介绍了这种独特的艺术语言在当代绘画中的重要地位,讲解了色彩基础知识及色彩在绘画中的运用,然后通过分析优秀范例,进一步阐明了水彩、水粉画的造型方法与写生步骤。本书内容深入浅出,图文并茂,通过对名师名家作品进行赏析,再现了水彩水粉画不同的技法及艺术风格,以培养学生的艺术表现力和审美能力。

本书适合高等院校美术专业及艺术设计专业教学使用,也可作为高职高专美术专业及艺术设计专业的基础课程教材及美术爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

水彩水粉画 / 刘忠志主编. — 2版. — 南京: 南京大学出版社, 2015.9
21世纪高等院校美术专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-305-15450-8

I. ①水… II. ①刘… III. ①水彩画—绘画技法—高等学校—教材 ②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(2015)第142084号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 21世纪高等院校美术专业“十二五”规划教材
书 名 水彩水粉画(第二版)
主 编 刘忠志
责任编辑 许斌成 编辑热线 010-82893902
审读编辑 孙 瑶

照 排 广通图文设计中心
印 刷 北京彩和坊印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16 印张 7 字数 207千
版 次 2015年9月第2版 2015年9月第1次印刷
ISBN 978-7-305-15450-8
定 价 45.00元

网址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025) 83594756

- * 版权所有, 侵权必究
- * 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

21世纪高等院校美术专业“十二五”规划教材

艺术顾问：张世彦

专家委员会（按姓氏拼音排序）

陈恩惠	陈文利	党天才	丁一林
冯民生	傅保中	龚 声	谷东方
郭建国	郭 巍	国 庆	贺 炜
李 健	李 一	李昀蹊	廖少华
刘景森	鲁邦林	马一丹	孟宪文
秦秀杰	任传文	砂 金	王亚林
韦 国	文 颖	武 东	邢博川
阎学武	殷晓克	虞 斌	于小冬
苑广华	张耕云	张奎英	张 梦
张 鸣	张 雄	张学衡	郑金岩
周雄平	邹少灵		

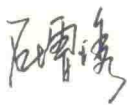
水彩画是用水调色然后在纸上作画的一个画种。由于颜料具有透明的性质，所以水彩画既能给人一种明快之感，又能利用其透明性在叠加后产生微妙的光调灰色。颜色借助水的运载在画纸上形成了千变万化的色彩奇观，丰富多样的形式和技法给了画家们充分的发挥余地和创作灵感，使其既能雕琢得淋漓尽致，又能再现画者的心灵情感，这正是水彩画艺术的魅力所在。

水彩画源自西方，成熟于英国，但在我国一经传入便很快地被国人所接受。经过了百余年的发展，无论是少儿习画还是专业培训，无论是在中小学还是在高等美术院校，水彩画均被视为美术教育和色彩教学的主要课程，具有很强的普及性。几代画家经过不懈的努力和探索，创造出了绚丽的中国水彩画艺术。改革开放以来，重新崛起的中国水彩画得到了空前的发展与繁荣。

水粉画囊括在水彩画之内。水粉画使用树胶为黏合媒介，选用不透明的白色颜料或填充剂加入颜料，使颜料本身具有一定的遮盖力。因此，水粉画在国外有“树胶水彩”或“不透明水彩”之称。水粉画颜料干后形成没有光泽的粉状表面，与透明度高的水彩颜料在作品的语言形式和艺术效果上有很大的不同。但是，这两种颜料除在色粉成分上有区别外，在绘画基底材料、黏合剂、稀释剂与工具等方面是很相近的。

目前，在各大院校的艺术专业中，色彩能力的训练基本上是采用水粉画和水彩画这两种形式，一些地区发展水彩画艺术也要靠正规教育来培养水彩画家队伍，这就使水彩画、水粉画教材的编写具有很强的迫切性和实用性。每个时期的画家都应担负起历史的责任，在绘画过程中要熔铸中国气派，反映时代精神。这都需要大力发展水彩画艺术和水彩画教育，而这正是本书编写的目的和意义所在。

燕山大学艺术与设计学院刘忠志老师主编的这本教材章节有序，内容翔实、内容更加全面，范例图片更加形象。本书收集了众多中外名家的优秀作品，图文并茂，通俗易懂，可为学生的学习提供多方面的参考，这也是本教材的一大特点。希望本书的出版能为广大青年学子和水彩画爱好者提供帮助。



中国美术家协会水彩画艺术委员会委员
天津师范大学艺术学院教授，著名水彩画家

任何一门绘画艺术都有其独特的绘画材料与技法，水彩水粉画也不例外。水彩水粉画因其工具简单、作画方便快捷、作品可写实亦可写意抒情、在水与色交融的情形下可传达东方审美情趣而深受广大美术爱好者的喜爱。虽然水彩画传入中国只有百余年的历史，但在我国老一辈水彩画家的大力倡导以及中国美术家协会水彩画艺术委员会的积极推动下，我国的水彩水粉画创作队伍正日益发展壮大。同时，水彩水粉画也作为一门基础课程被列入了高等美术院校的必修课程体系。

燕山大学艺术与设计学院的刘忠志老师在十余年的教学实践中积极进行了水彩画、水粉画的创作与研究，在编写本书之前查阅了大量的中外相关资料，力图精益求精。本书在介绍色彩基本理论的同时，着重分析了水彩画和水粉画的工具材料、发展简史及表现技法；从静物写生、风景写生到头像写生，每一部分都用大量范例和文字详细地阐述了作画过程，以供学习者参考使用。本书图文并茂、通俗易懂，采取理论与实践相结合的方法，尽可能客观地将水彩画的多种绘画技法传达给读者。

在本书的编写过程中，中国美术家协会水彩画艺术委员会赵云龙副主任、铁扬副主任、石增琇委员、奥迪委员给予了大力支持。同时，哈尔滨师范大学美术学院孟宪德副院长、天津美术学院郭振山副院长以及其他省市水彩艺委会、水彩画家们，也为本书提供了大量图片和资料，特别是石增琇委员，还在百忙之中为本书作序，在此深表谢意。

由于时间仓促，加之编者学识有限，此书虽多次易稿，但不足之处在所难免，敬请广大读者朋友批评指正。

编者

第一章 水彩水粉画概述 / 001

第一节 水彩画概述 / 001

第二节 水粉画概述 / 012

第二章 色彩基本理论 / 015

第一节 色彩基础知识 / 015

第二节 色彩的应用 / 019

第三章 水彩画工具、材料及表现技法 / 023

第一节 水彩画的工具和材料 / 023

第二节 水彩画的表现技法 / 027

第四章 水彩画写生步骤 / 036

第一节 水彩画静物写生步骤 / 036

第二节 水彩画风景写生步骤 / 037

第三节 水彩画头像写生步骤 / 040

第五章 水粉画工具、材料及表现技法 / 043

第一节 水粉画的工具和材料 / 043

第二节 水粉画的表现技法 / 045

第六章 水粉画写生步骤 / 050

第一节 水粉画静物写生步骤 / 050

第二节 水粉画风景写生步骤 / 053

第三节 水粉画头像写生步骤 / 055

第七章 水彩水粉画作品欣赏 / 058

参考文献 / 106

第一章

水彩水粉画概述

SHUICAI SHUIFENHUA GAISHU

本章知识点

水彩画的概念及发展简史；水粉画的概念及性质。

学习目标

通过对本章的学习，了解水彩画的概念和发展简史，以及水粉画的概念和性质，从而对水彩水粉画有一个清晰的认识。

第一节 水彩画概述

一、水彩画的概念

从广义上讲，水彩画是用水作为媒介调和颜料，在专用的纸张上作画的一个画种，由于水作为水彩画创作的媒介这一特性，水彩画表现出其鲜明的个性特征。水彩画在世界范围内被广泛传播，是因为其特有的画面审美效果赢得了世人的认可。水彩画以流畅清新的画风、自然朴实的色彩、轻松自如的表现力，深受画家的喜爱。许多水彩画家为了追求个人的艺术特色，在绘画的过程中，加入其他媒介或使用特殊技法，使画面形成比较特殊的肌理情趣，浑厚凝重（图1-1）。

色彩研究是水彩画创作的基础，因而图形、色彩以及肌理等就成了构成一幅绘画作品的基本语言。水彩画的本体语言有别于油画的厚重，显得细致入微，带有不确定性、流畅性和宽泛性。也正是由于这种特点，它长期作为小画种，始终没有完成向大画种地位跃升的任务。自水彩画传入中国，一批可与世界级水彩画大师比肩的中国水彩画家取得了卓越的艺术成就，为中国的水彩艺术带来了前所未有的辉煌。



图1-1 高原附近 迈尔斯·伯基特·福斯特

二、水彩画发展简史

1. 国外水彩画的发展

水彩画作为舶来艺术，追溯其历史就不能不提及文艺复兴时期德国的画家阿尔布列·丢勒，他是最早用水彩画的方式来描述自然风景的画家，其水彩绘画细腻逼真、造型准确。他创造的许多水彩画作品，常被他用作为油画创作的素材（图1-2和图1-3）。真正使水彩画作为独立画种的是荷兰画家，是他们首先把水彩画作为独立的艺术创作，而将水彩画发挥到有世界影响的则是16世纪到19世纪的英国。是英国的努力使水彩画成为一个有广泛影响力的画种，在历史上达到了空前绝后的巅峰境界。保罗·桑德比在水彩画表现的工具上做了广泛尝试，在水彩画技法上也做了深入研究。他创作了许多风景画，把早先的水彩画推进了一步，使这个时期的水彩画真正转入了现代意义上的水彩风景油画。桑德比的人物肖像画也十分出色，他的肖像画

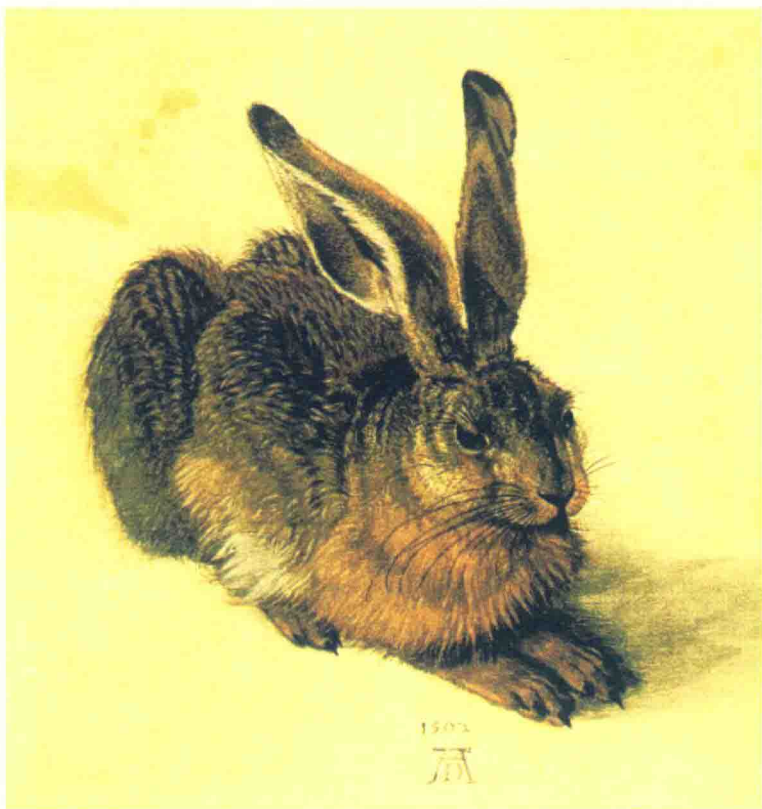


图1-2 仔兔 阿尔布列·丢勒



图1-3 青草地 阿尔布列·丢勒

一般画幅都不大，但其表现技法纯熟生动，读者从中可以感受到他（图1-4）出众的才华，他被同时代的画家们尊称为“英国水彩艺术之父”。

1855年英国画家们的140幅水彩画在巴黎万国博览会中展出，轰动了当时的法国艺术界。那时法国的埃德蒙·俄鲍特极为推崇英国水彩画，并给予了很高的评价，称之为英国的“民族艺术”（图1-5和图1-6）。

18世纪后半期和19世纪前半期，涌现了众多伟大的水彩画家，他们对英国本土甚至欧美画坛产生了巨大影响。欧美许多艺术家纷纷加入到水彩画的创作行列，水彩画艺术也随之在世界各地获得了蓬勃的发展，同时奠定了水彩画在国际绘画领域中的重要地位。然而，从英国及欧洲早期水彩画发展的状况来看，水彩画的一路革新主要是在技法（图1-7）上的不断完善，水彩画艺术的创作观念革命并没有明显的建树。自19世纪80年代之后，随着印象主义的色彩革命和后印象主义的艺术探索，水彩画终于迎来了创作观念上的重大变革。



图1-4 雅兰格伦登比郡 保罗·桑德比



图1-5 湖畔夕照 威廉·透纳

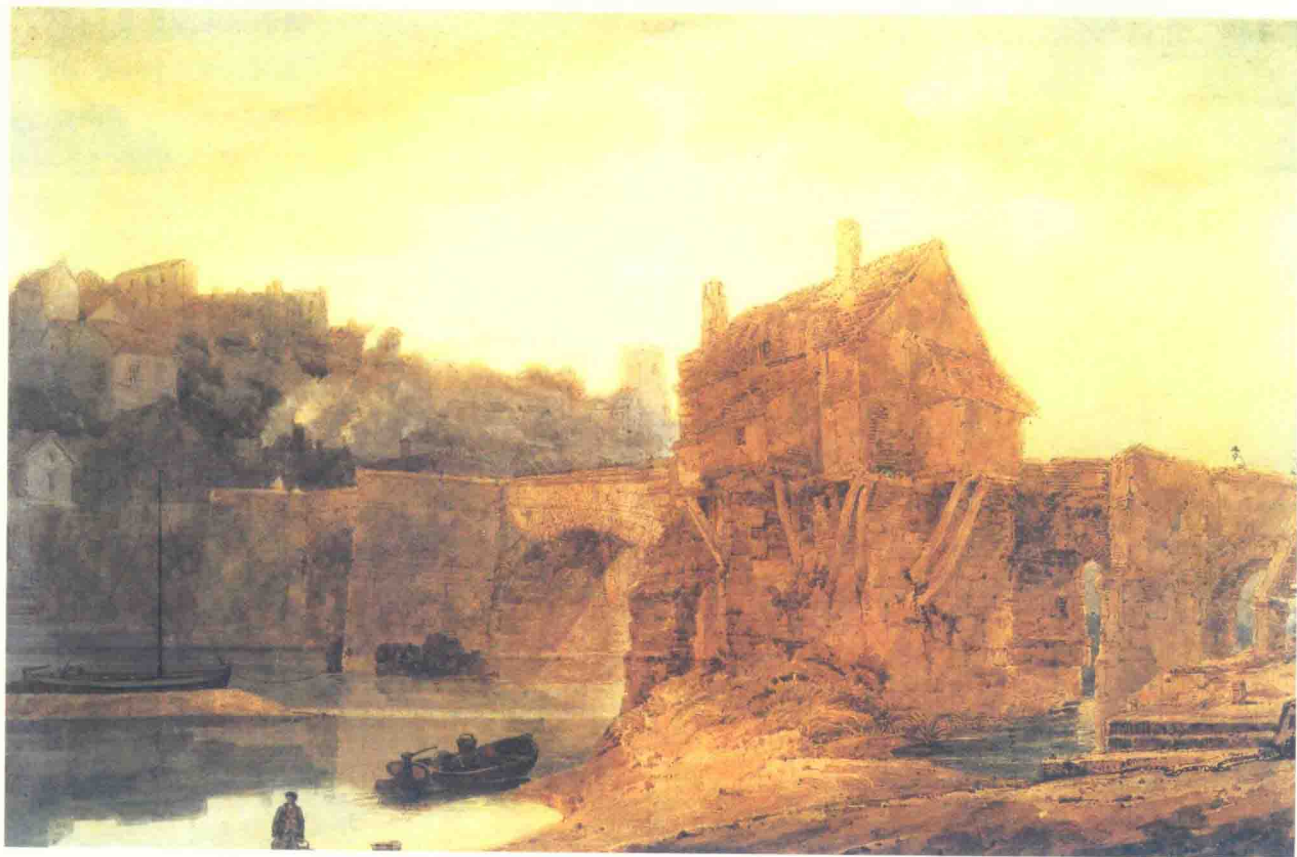


图1-6 桥 格尔丁



图1-7 雀巢 威廉·亨特

20世纪后期，欧美的一些写实画家对后世影响也很大，如美国画家萨金特（图1-8和图1-9）、瑞典画家佐恩（图1-10）、美国画家安德鲁·怀斯（图1-11），他们以精湛的画技、精美的色彩表现使水彩画创作再攀新的高峰。

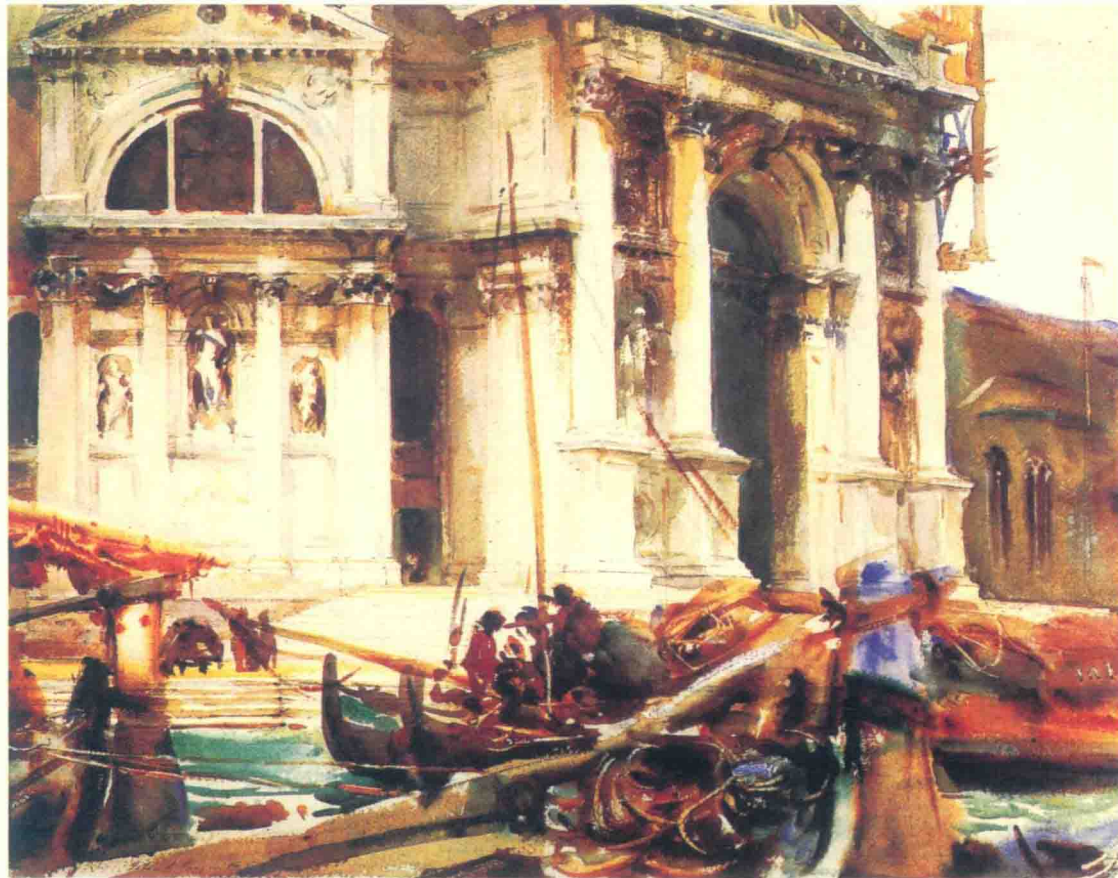


图1-8 圣塔·玛利亚·迪拉·莎露岛 萨金特



图1-9 港口 萨金特



图1-10 在阿尔及尔的港口 佐恩

2. 国内水彩画的发展

水彩画传入中国已有一百年的历史，其传入方式主要有传教士传授、聘请外教传授和归国留学生传授。水彩画在中国真正意义上的兴起并作为一门独立的画种出现，应归功于19世纪后期我国第一批从国外留学归来的有识画家们的努力。1906年一些国外画师被聘请到国内讲学并培养了一批优秀的水彩画家，一些有识的水彩画家纷纷到英、日、美等国学习，如徐永清、李铁夫（图1-12）、李叔同、李慕白等。随着五四运动、新文化运动的发展，在时任教育部长蔡元培关于“美育”的倡导下，我国各地相继成立了美术专科学校，把水彩画列为相关专业的一门课程。这一时期对水彩画做出巨大贡献的画家有徐永清、李剑晨（图1-13）、潘思同（图1-14）、关广志（图1-15）、张充仁（图1-16）、王肇民（图1-17）、古元（图1-18）、吴冠中（图1-19）等，他们为我国培养了一大批水彩画人才。

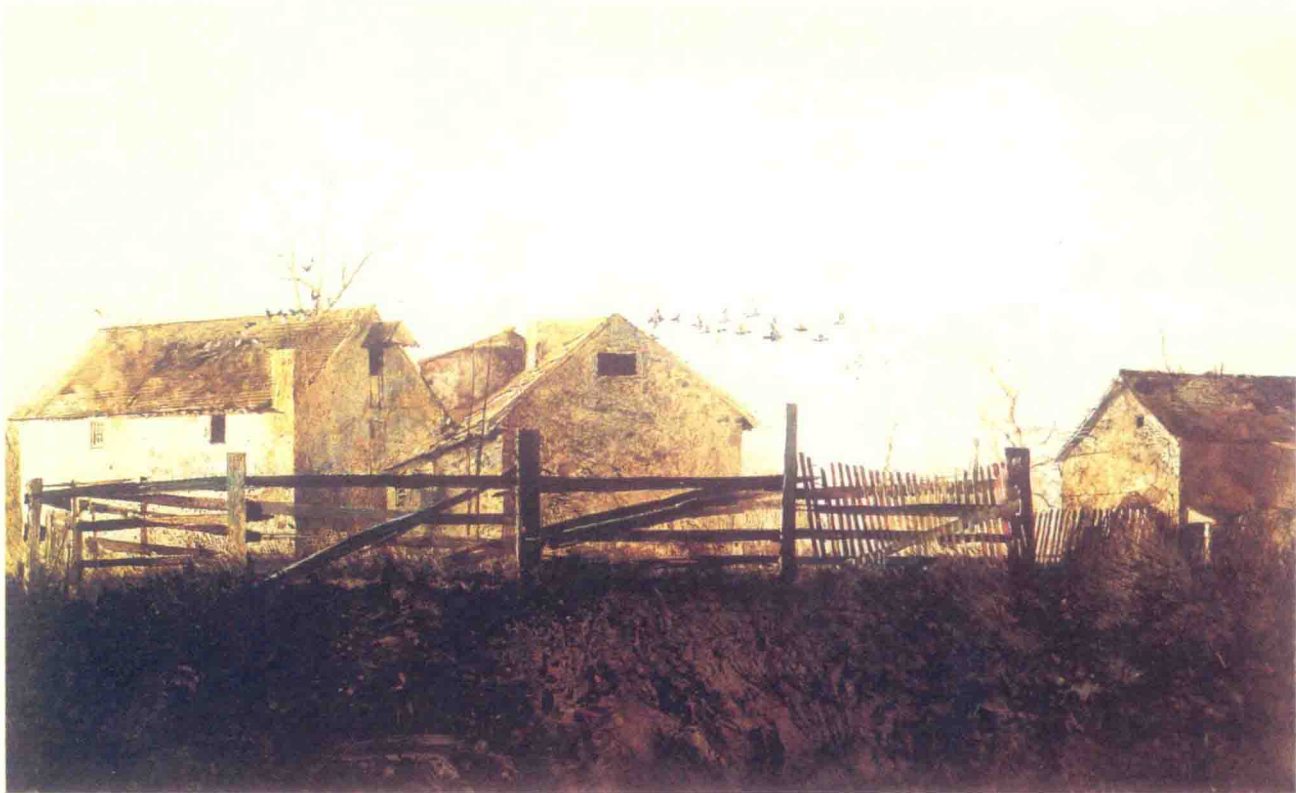


图1-11 房舍 安德鲁·怀斯



图1-12 瓶花 李铁夫



图1-13 港口 李剑晨



图1-14 沈家门渔港 潘思同



图1-15 北京香山琉璃塔 关广志



图1-16 威尼斯水城 张充仁



图1-17 静物 王肇民



图1-18 太湖岸边 古元