

中国水粉画

「探索·发展」

CHINESE GOUACHE

1

再来认识水粉画

水粉画训练琐谈

我所认识的日本水粉画

桃李无言 下自成溪

河北美术出版社

【探索·发展】①

水粉画

CHINESE GOUACHE

河北美术出版社

顾问：朱乃正 袁运甫
策划：张晨光 曹宝麟
主编：郭振山 郭 涌
编委：李望平 李 睦 郭振山 郭 涌
黄亚奇（以姓氏笔画为序）
责任编辑：张 静
装帧设计：张 静 艾迪·慧谷设计室

图书在版编目（CIP）数据

中国水粉画.1, 探索·发展/郭振山, 郭涌主编.
石家庄: 河北美术出版社, 2006.10
ISBN 7-5310-2756-9

I. 中... II. ①郭...②郭... III. 水粉画—中国—
丛刊 IV. J215-55

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第122099号

中国水粉画 ① 探索·发展

出版发行：河北美术出版社
地 址：石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码：050071
制 作：艾迪·慧谷设计室
印 刷：深圳华新彩印制版有限公司
开 本：889毫米×1194毫米 1/16
印 张：4
印 数：1~4000
版 次：2006年10月第1版
印 次：2006年10月第1次印刷

定 价：28.00元

编者的话

水粉画在中国有着近百年的历史。在长期的发展过程中涌现出了一大批优秀的水粉画家，他们以执著的追求精神，为水粉画艺术的发展作出了贡献，同时也为我们留下了大量的经典作品，极大地丰富了水粉画艺术宝库。我们将以本书为舞台，分册以不同的角度介绍各个不同时期的著名画家及经典作品，同时本书也计划分册向大家介绍国外著名水粉画艺术家的作品及不同国家水粉画基地的面貌。使本套丛书成为水粉画艺术家、爱好者互相交流和学习的平台。

本书特别邀请了我国著名水粉画家、天津美术学院视觉传达系主任郭振山教授作为本书的主编。郭振山教授长期从事水粉画艺术的教学与创作，积累了丰富的教学经验，其水粉画作品在国内产生了广泛的影响。这无疑会对本书的编辑出版起到积极的作用。让我们大家携起手来，为水粉画艺术的发展共同努力。

目录 Contents

- 01** 院校交流：承先启后 不懈追求
——关于天津美术学院水粉画教学 陈重武
- 09** 中国现代著名水粉画家：朱乃正（中央美术学院）
- 13** 实力派画家：
13/ 再来认识水粉画 高柏年
20/ 谈水粉画干画技法 陈和西
25/ 水粉画训练琐谈 翟 勇
30/ Gouache:一个画种的传奇与系谱 邬烈炎
- 35** 国际之窗：我所认识的日本水粉画 张永典
- 39** 中等教学基地：桃李无言 下自成溪
——天津市美术中学人才培养模式与色彩教学初探 张强 屈洪
- 45** 高考天地：确定要点 掌握方法 保持心态
——关于高考色彩训练 郭振山
- 51** 新人介绍
51/ 我与水粉画一起成长 孙春成
54/ 我与水粉画 段庆果
- 57** 来稿选登

承先启后 不懈追求

CHENGXIAN QIHOU BUXIE ZHUIQIU

——关于天津美术学院水粉画教学

陈重武

什么是“水粉画”？用水调和的不透明颜料绘制的图画称水粉画。在海外，将水粉画归类于水彩画，是一种“不透明水彩”；在国内，水粉画被确立为一个独立的画种，20世纪末，人民美术出版社出版的《中国现代美术全集》单列为一集，中国画、油画、版画、水彩画与水粉画各为独立的画种。

水粉画是最普及、应用范围最广的一个画种，我这样讲并不过分。尤其在今天，水粉画作为美术高考的重点科目，每个选择走艺术道路的青少年学子，为了能迈进艺术学府，他们以极高的热情勤奋于水粉画的学习。进入高校后，所有美术系的色彩基础训练课程，几乎全部都使用水粉画，包括色彩静物、风景、人物写生乃至色彩创作，所以几乎所有的画家和艺术设计师在他们的艺术人生中，都曾与水粉画结过缘，走过一段历程，有的甚至终生追求。

走进书店放眼一看，美术书架上的高考水粉画教材或参考书最多；走进美术用品商店一看，水粉画颜料、纸张、工具最多，这些足以印证水粉画的普及性和广泛性。

水粉画与水彩画同步由西方传入中国，已有百年历史。早年留学归来的先生们，传授了完整的水粉画技法，也给我们留下了许多杰出的水粉画作品，如关广志、李有行、李剑晨等大师们的大量遗作，这些珍贵的艺术遗产，对于我们学习水粉画有极大的帮助。第二代的水粉画家袁运甫、乌密风等不少画家也为我们创作了不少的优秀水粉作品。

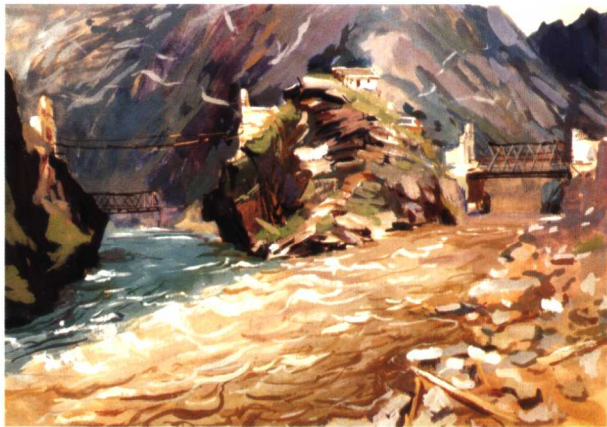
在我国，水粉画进入高等美术院校课堂始于四五十年代，最初在艺术设计专业设置水粉课程（艺术设

计专业过去称工艺美术专业或应用美术专业）。在计算机进入艺术设计领域之前，几乎所有的设计图稿以及大量的广告制作，都采用水粉颜料绘制。当时，之所以在艺术专业设置水粉画课程完成色彩基础训练，一方面让学生认识色彩规律并掌握表现技巧，另一方面在绘画制作过程中逐渐熟悉并掌握水粉材料的性能，为日后以水粉材料制作设计图稿提供了方便。

后来，在版画、油画等造型艺术专业色彩基础课程里

猛固桥 张世范 40cm × 28cm 1977年（上）

江 畔 姬俊尧 46cm × 35cm 1982年（下）

也设置了水粉画，这样水粉画普及到美术院校几乎各个专业的色彩基础课程。

早期水粉画题材基本限于风景、静物、花卉等，后来延伸到人物，尤其“文化大革命”中，也许是因为水粉材料制作方便，能快速“歌颂工农兵英雄形象”，水粉画得到发展，制作了许多宣传画。在水粉人物画里，何孔德的多幅革命军事题材水粉画，朱乃正的水粉作品《藏族门巴》等许多优秀的水粉人物画作品，让我们难以忘怀。

天津美术学院历史沿革久远，已有近百年的历史。最初为邓颖超的母校——国立女子师范学院的国画科，后历经河北艺术师范学院、河北美术学院、天津艺术学院多次更名，最后定名为天津美术学院已近三十年。在60年代初设立工艺美术系，随之设立了水粉画课程，由西安美术学院毕业分配本院任教的张蒲生先生任课，开始了水粉课教学。张先生的水粉画干湿结合，用笔利索，色彩明丽。

1971年，“文化大革命”尾声未过，本校复课。

黑白灰的节奏 郭振山 60cm×48cm 2001年（上）

毛主席在长征路上 沈尧伊 48cm×35cm 1983年（下）

1974年由张蒲生老师组建教材组编写各种教材,由陈重武编写水粉画教材,1975年完成并由学院教务处打印《水粉画教材》800份供各系教学使用。之后,河北美术出版社决定出版,只需配上彩图即可。为了使教材水平进一步提高,得到郑录高、贺建国老师的帮助,陈重武执笔反复修改后,于1977年在《工农兵画刊》(后改名《河北画刊》)连载发表十一期,当时该刊发行量很大,每期发行二十多万册,影响广泛。1979年由该出版社以《水粉画技法》书名单行出版,受到广泛欢迎,多次再版,先后共发行九万余册,是我国最早的水粉画技法书之一,书中的范画有李有行、吴冠中、何孔德、袁运甫等全国名家作品。在此之前有袁运甫先生的《水粉画技法》出版,同时期有西安美术学院杨健健、张雪茵老师的水粉专著出版,这三本水粉技法读物对水粉画的普及和提高起到了明显的推动作用。

在天津美术学院工艺美术系的早期水粉教学中,因为陈重武老师来自四川美院,带来了李有行先生的水粉教学体系,不仅进行写实性色彩训练,并过渡到贴近设计专业的装饰表现训练,它们包括黑影表现、色彩归纳表现、变形变色表现等。这些训练系统也许是早年李有行从法国留学带回来的。1977年恢复招生制度之际,工艺美术系出于填补水粉人物薄弱状况的想法,特设立了装饰人物画班,以装饰水粉人物画为主,由李家旭老师主持,在教学过程中,师生们创作了不少优秀的装饰水粉人物作品,有陈九如、张跃来、孔千、闫炳会的作品。

早期天津美术学院绘画系从日本留学归来的老先生们偶尔也有水粉之作,70年代初来自中央美院的沈尧伊、张京生、汲成、颜铁良等一批老师也都画过一些水粉画,尤其沈尧伊老师画了大量的革命题材水粉画,包括相当数量的连环画,留给我们印象最深的是那批长征路上的写生作品,非常生动深刻,尤其色彩造型能力,令人叫绝。

1980年由天津人民美术出版社出版的《水粉写生作品集》,是一本我国较早的水粉画作品专集,入编的作品以天津美术学院老师的作品居多,张世范、陈重武、

贺建国等老师各入编多幅,其他还有吴冠中、袁运甫、宋惠民等名家的作品。

80年代和90年代,天津美术学院成长了一批致力于水粉画教学和创作有水平的青年教师,诸如郭振山、吕培桓、薛明、闫维远、王少春、李寅虎、王利等。尤以郭振山老师的出版物甚多,影响甚广,他潜心研究水粉画,对水粉画有较深的体验和实践,对水粉画的作画技巧有新的发展,从构图到造型非常严谨,强调体面塑造,画面色彩处理注入设计色彩理念,形成了独特的风格,这些特点突出地表现在他大量的水粉静物作品中。

天津美术学院的老中青色彩课教师近几年来有大量的水粉专著出版,大量的作品入编全国性或国际性大型水粉水彩画专集。如郭振山的《水粉画技法新探》,陈重武的《水粉风景技法》,贺建国的《水粉花卉技法》不下几十册。

近几年天津美院的水粉课堂教学在快速改变理念和教学内容,注重色彩表现,注重形式变化,注重创意,培养学生全面的艺术素质,与时代、与社会、与新的艺术创造合拍。

陈重武:天津美术学院教授,中国美术家协会会员,
中国水彩画家协会理事,国际水彩联盟理事。

静物 李寅虎 42cm×40cm 1985年

炎炎 陈九如 54cm × 38cm 1996年 (上左)

鸡冠花 邓秀 54cm × 42cm 1980年 (上右)

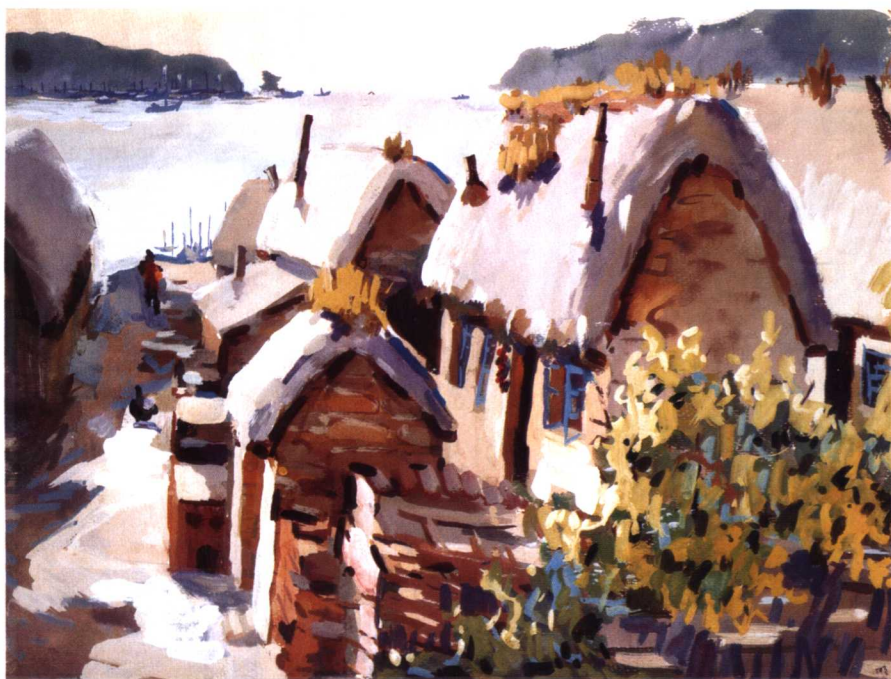
丁香 李家旭 52cm × 43cm 2004年 (下)

老画家 庞黎明 72cm × 54cm 1978年

香雪 王玉琪 40cm × 26cm 1982年

白蔷薇 张蒲生 72cm × 50cm 1980年 (上左)

菊 贺建国 72cm × 63cm 1992年 (上右)

渔村 薛明 54cm × 38cm 1984年 (下)

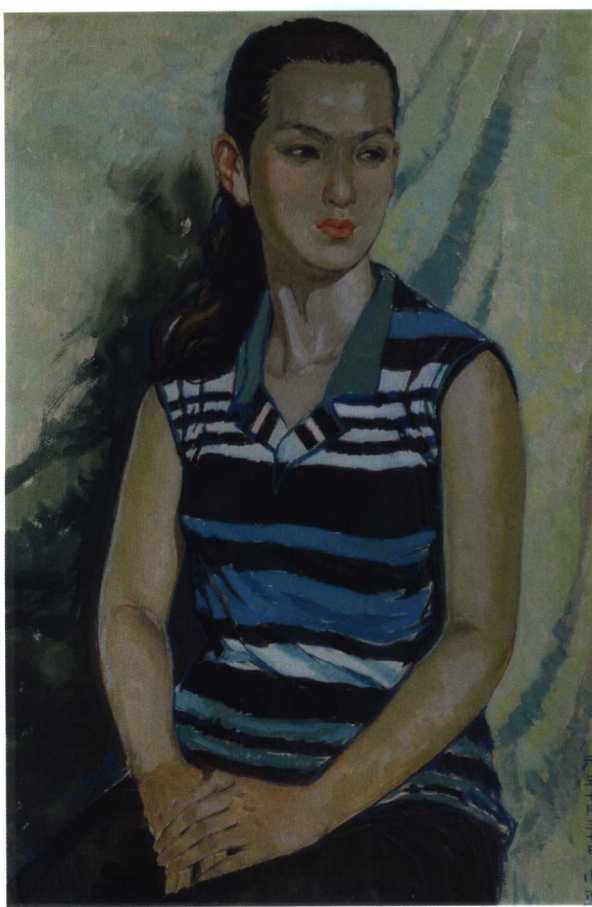
秋蟹 阎维远 48cm × 36cm 2002年 (上左)

静物 吕培桓 45cm × 36cm 2003年 (上右)

战士 商沐忠 62cm × 48cm 1977年 (下)

湘西古镇 陈重武 56cm × 72cm 1992年

少女像 朱小平 54cm × 38cm (左)

桌面上的风景 林晓明 45cm × 36cm (右)

朱乃正，1935年11月生，浙江省海盐县人。1953年入中央美术学院学习。受吴作人、艾中信、王式廓等先生指导。1958年毕业，1959年春分配至青海省工作，在高原工作长达21年。曾任青海省美协副主席。1980年秋调回中央美术学院任教。主要作品有《新曼巴》《金色的季节》《春华秋实》《青海云长》《天漠》《国魂——屈原颂》《春雨》《晴雪》《爽秋》《初夏》《临春》《归巢》《冬至》《春远乎？》等。曾于国内外展出，获奖并被收藏。此外，兼擅书法与水墨画。出版有：《朱乃正素描选》《朱乃正作品选》《朱乃正水墨百图》《朱乃正小型油画风景选》《德国签名画册》（SIGNATUR）。曾任中央美术学院副院长。现任中央美术学院学术委员会顾问、教授，中国美术家协会理事，油画艺术委员会主任，中国油画学会副主席，全国政协委员。

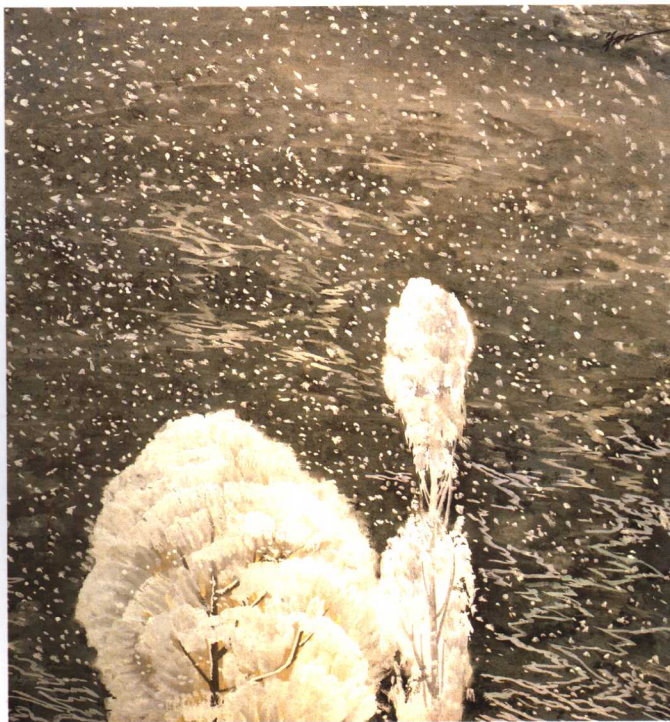
朱乃正（中央美术学院）

银色的梦之六（上）

银色的梦之十六（下左）

银色的梦之八（下右）

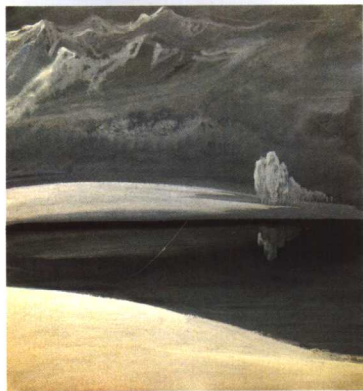
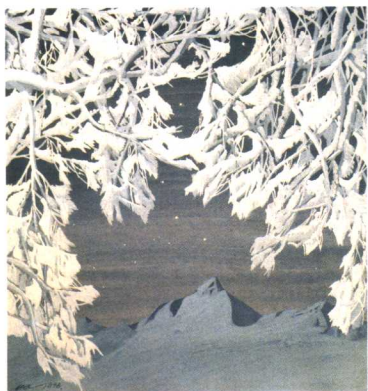

新曼巴

银色的梦之三

银色的梦之十一（上）

银色的梦之十二（下左）

银色的梦之一（下右）

高柏年

高柏年，中国美术家协会会员。1949年1月生于江苏南京。1982年毕业于南京师范大学美术系，现任江苏省美术家协会理事、水彩画艺术委员会副主任，南京师范大学美术学院绘画系主任、副教授、硕士生导师。作品入选第六、八、九届全国美展，获第九届全国美展银奖。作品入选第一、二、三、四届全国水彩·粉画展，获第二届全国水彩·粉画展优秀奖。作品入选“纪念建军60周年全国美展”“纪念建党80周年全国美展”，获“纪念建党80周年全国美展”优秀奖。作品入选“第六届全国体育美展”。作品入编《中国现代美术作品全集》水彩卷和水粉卷。主编教育部统编教材《水粉画》及其他美术教材等六部。

再来认识水粉画

ZAILAI RENSHI SHUIFENHUA

水粉画是极具表现力的色彩画种，它的起源早于油画，在自身的发展过程中又完美地结合了油画和水彩画的特色，形成了水色交融、坚实厚重的画种面貌，画种语言极为丰富。水粉画也是色彩入门训练的主要手段，美术高考色彩加试的必考科目。近几年来的美术高考如火如荼，全国每年有数十万的美术考生，形成了一个无比庞大的水粉画学习群体，这是其他任何画种无法启及的。虽然水粉画有着最为广大的群众基础，但画种的发展却不能尽如人意。分析起来有以下原因：第一，很多学子只将水粉画学习作为色彩入门的手段，一旦入行就转了行，从事水粉画创作研究的专业人才并不多；第二，误认为水粉画简单，有了一定的接触后，又发现水粉画的技术性很强，让人望而却步；第三，误认为水粉画会变色，再说纸张也不易保管，商业价值上不去；第四，对水粉画的历史和艺术价值缺乏了解。因此，我希望能借贵书一块宝地，跟我们的水粉画爱好者和水粉画学子们说上几句，让我们再来认识水粉画，更好地发展水粉画。

一、水粉画的形成和发展

水粉画（Gouache）是以水为媒介，用不透明粉质水胶颜料绘制而成的色彩画。长期以来，在材料的运用和画法上，人们打破了水彩画和水粉画的界限，并习惯

于将水彩画和水粉画统称为水胶画，也有称水彩画为透明水彩，称水粉画为不透明水彩的说法。

水胶画的起源很早，运用水、树胶或动物胶调合颜料作画的历史可以追溯到一万五千年前，在法国拉斯科和西班牙阿尔塔米拉的洞穴内石灰石岩面上的原始洞穴壁画；公元前2600年，画在埃及墓穴泥灰墙上的墓穴壁画；公元前1300年，画在埃及纸莎草纸上的“死者之书”图画；公元前1世纪，画在庞城房屋墙壁上的建筑装饰壁画；中世纪欧洲画在羊皮纸上的圣经插图和画在木版石膏层面上的蛋彩画。中国西汉时期的汉帛画、始于北魏的敦煌壁画、隋唐以来的工笔重彩以及在民间流传久远的传统年画等，在材料运用上也属水胶画的范畴。源于地中海的米诺斯文化，并发展成为欧洲文艺复兴时期的主要画种之一的湿壁画，但在画法和画种面貌上，却与水胶画有着许多相似之处。

中世纪的欧洲，早在油画形成之前，水胶画的方法已被广泛地用在福音书、《圣经》和历书的题头及插图的绘制上。这是一种用颜料粉（包括白色铅粉）加动物胶、树胶、蛋黄液和干酪素胶，调和水，在磨光的小牛皮纸、羊皮纸上作画的方法，完成后可以刷上一层蛋清作为保护。最负盛名的作品当推林堡兄弟作于1410年的《贝利公爵定时祈祷书》中的年历图画。