

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等院校美术专业系列教材

A New-concept Tutorial of Watercolor Painting

新思维水彩画教程

主编 龙 虎 编著 龙 虎 蔡伟国 陈朝生 李燕祥 刘 凯 许以冠

 高等教育出版社

A Comprehensive Tutorial of Watercolor Painting

新思雉水彩画教程

主编：李 昊 副主编：王 昊 编著：李 昊 王 昊 李 昊 王 昊 李 昊 王 昊 李 昊 王 昊

ISBN 7-309-07000-0

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等院校美术专业系列教材

A New-concept Tutorial of Watercolor Painting

新思维水彩画教程

主编 龙 虎

编著 龙 虎 蔡伟国 陈朝生 李燕祥 刘 凯 许以冠

 高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新思维水彩画教程/龙虎主编; 龙虎等编著. —北京:
高等教育出版社, 2007.2

ISBN 978 - 7 - 04 - 020302 - 8

I. 新... II. ①龙...②龙... III. 水彩画—技法
(美术)—高等学校—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 012802 号

策划编辑 孙 红 责任编辑 郭 蕾 封面设计 杨立新 摄 影 刘普丹
版式设计 林洁萍 责任校对 杨凤玲 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010 - 58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京凌奇印刷有限责任公司

开 本 850 × 1168 1/16
印 张 9.75
字 数 280 000

购书热线 010 - 58581118
免费咨询 800 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007 年 2 月第 1 版
印 次 2007 年 2 月第 1 次印刷
定 价 48.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20302 - 00

WATER COLOUR

导 读

不落窠臼 推陈出新

水彩画是广州美术学院的重点学科,1994年被评为广东省的重点课程,2004年被评为省级精品课程,是广美人引以为荣的专业之一。它拥有中国最著名的水彩画大师李铁夫教授和王肇民教授,早在1981年,师范系成立之初就把水彩作为专业方向招收本科生,是国内八大美院最早创办和招收水彩专业本科生的学校之一。由于广美的水彩画具有良好的根基地蕴及社会声誉,加上其25年的办学经验,形成了一套完善的水彩画教学体系和教学方法,就水彩画的教学而言具有不可替代的指导作用和推广价值,这是我们编写本教材的初衷。书中所有课程讲义都是经过多年教学实践的检验,并不断修改而成,它聚合了广美五代水彩画家的心血,是非常宝贵的经典教案。这套完整的教学体系是教学实践的总结和升华,是理论和实践的结合体,学生在看这本教材时会有种亲近感和参与感,完全没有高深莫测,空谈理论,云中雾里的距离感。这是本教材有别于其他教材的关键所在。

本教材包含有七个课程(章节):第一章水彩画简史,第二章静物写生,第三章人物写生,第四章风景写生,第五章人体写生,第六章技法研究,第七章水彩画创作。每章既是独立完整的章节,又和前后章节有着必然的联系和传承关系。基本的编写原则是由浅到深、由简至繁。每一章节都有教学目的、基本要求、侧重点、难点、教学手段及作业数量,并附有教师的作画步骤图以及相应内容的中外代表性水彩画家的作品,供学生参考学习。本教材所选用的范画都是经过精心挑选的,既考虑到作品的权威性和代表性,又要兼顾其风格的多样性和专业性;同时最重要的还必须考虑作品本身的审美价值和引导作用。本书同时配备了学习卡。该学习卡配合主教材内容,设计了知识点链接、作品赏析、精品课程等不同模块,便于学生了解水彩画艺术的发展历程,赏析中外经典作品,把握不同艺术流派的风格 and 特点;同时注重学生的技能技巧的训练,帮助学生更好地解决学习重点和难点,把握水彩画的艺术规律,提高专业综合能力,具有较强的示范性和实用性。

本教材的创新点: 1. 尊重艺术教学的规律, 强调艺术教学的灵活性和多样性。做到因人而异, 因材施教, 在共性中求差异, 在特性中求共存, 最大限度地调动学生学习水彩画的积极性和主动性。2. 尊重传统, 勇于创新, 强调个性, 否定单一的审美观, 推崇审美标准的多元共生。科学地发展升华了王肇民先生“形是一切”的艺术观, 从客观的“形”升华为理想中的“形”, 这时的“形”已融入了作者的情感、想法及其特有的审美趣味。“形是一切”较为单一的指向变为了“广义”的代名词。3. 从水彩画教学的规律着手, 图文并茂, 注重理论, 强调实践, 做到理论与实践自然结合、交融渗透。既注重实用性, 又兼顾行文内容的趣味性, 避免生冷、拒人千里的感觉。内容安排和各课程作业的要求等同时兼顾到各种层面学生的具体情况。4. 注重培养开发学生良好的审美眼光, 使学生通过基本的专业学习获得把握和揭示美感的能力。正确的判断力和评定能力将为学生今后的艺术创作奠定宽厚的基础, 它将决定学生们在艺术创作中的成就大小。强调画面的品位和格调是广美水彩的最大特点, 而品位格调的核心正是美感的具体表现。我们把审美品位放在技能训练之上, 技能训练同时也是美感的体检, 这是一个艺术家所必备的重要条件。5. 注重开发每一位学生的艺术潜能和天分, 尊重学生的选择和追求, 为学生的学习提供宽松自由的环境, 与时俱进, 紧扣时代脉搏是艺术教学永远的追求。

本教材编写的目的主要是为美术院校的水彩专业提供一本较为完整全面的、高水平高质量的水彩画教材。它除了具有较强的专业性外, 还必须具备可读性及实用性。学生通过本书的理论学习, 以及通过学习卡链接到与本书配套的水彩画教学课程网站进行学习, 就能获得最基本的水彩画常识, 当然教师的作画录像是最直观最有效的学习手段之一。

“新思维水彩画教程”的关键词为“新思维”。大家都清楚美术学院的基础教学是有条件限定的。我们所制订的教学大纲、教学要求等都必须在大框架允许的范围内, 也就是说水彩画教学也必须遵循这一原则。所有的教学程序都是有规律可寻可依的, 我们认为所谓的“新思维”在本教材来说主要体现为4点: 1. 观念上的开放。即艺术作品风格手法的多样性及评判标准的灵活性。2. 思维上的开放。即引导和激活学生们的创造性思维的能力, 努力寻找新的突破口。3. 教学手段的开放。即充分发挥每位教师的优势和特长, 通过教学实践来完善自我, 实现水彩画教学质的飞跃。4. 教学理念的开放。即强调个性化的教授模式, 要求把每一位同学都作为相对独立的教学对象进行施教, 教师必须在课前熟悉和了解每位同学的实际情况, 这是准确制订教学方案的前提。以上4点是我们为本教材定名的主要依据。

本教材能够入选国家“十一五”普通高校规划教材, 首先归功于广美水彩画的强盛及完善的教学体系, 其次也说明了国家对普通高校(师范院校)水彩画教学的重视和支持, 正是在这样的背景下促成了本教材的立项和出版。

这是水到渠成, 瓜熟蒂落的必然结果……

龙虎
于广州美术学院

WATER COLOUR

序 言

引入与交融

从民国初期须戒己编写的《新体写生水彩画》(上海商务印书馆1910年出版),一直到现在,各种版本及层次的水彩画教材不胜枚举。教材的编排结构、内容及所选用的范画大同小异,鲜有能让人耳目一新的水彩画教材。缺少前瞻性、系统性,空谈理论,忽略实践,所选范画风格单一,多被作者的兴趣所左右,这些都是现有的水彩画教材共通的毛病。本教材要想超越已有教材的水平,达到一个全新的高度,就必须认真地研究和比较所有教材的精华及缺陷所在,善于发现和总结别人的优点和缺点,这本身就具有积极的意义,它会时刻提醒我们在做同一件事情的时候必须吸取前人的教训,包括成功的经验或失败的教训,避免犯同样的错误,这是一种进步,也是我们编写本教材的基本原则。教材的内容安排分三部分:一、对中外水彩画大师作品做点评和欣赏,旁征博引、图文并茂,所收录作品的内容风格力求做到丰富多彩,以拓宽学生的审美眼光为目的,让学生对中外水彩画的发展史有一个初步的认识,基本了解各时期代表性水彩画家作品的风格和特点。二、基础课程部分。包括水彩静物写生、水彩人像写生(含半身或全身)、水彩人体写生、水彩技法研究及水彩风景写生共五门不同的课程。课程进度安排基本采取由简入难的方式,注重课程之间的衔接和联系,解决好每门课程的重点和难点问题。遵循艺术教育的规律,强调教学过程中的灵活性和多样性,启发引导为主;把因材施教、因势利导、循序渐进的科学教学方法贯穿始终。三、水彩画创作。水彩画创作是学生通过几年专业学习后的总结和汇报,它不仅是对每个学生的审美标准、专业综合能力以及个人风格的最终测评,更是对学校整体教学指导思想的考查和检验。教师的审美、观念、眼光以及个人的整体能力将对创作教学的最后效果产生直接的影响,而科学完善的教学大纲及教材又会对教师在实施教学的过程中起到积极的、不可估量的作用。学生的创作要解决的问题太多了,我们不可能面面俱到

或者舍本求末，故有目的地去抓住主要矛盾，突破重点便是创作教学的核心所在。以上三个部分基本涵盖了水彩画学习所必须经历的科目和内容，课程的设计环环相扣，相得益彰，缺一不可。本书是广州美术学院教育系25年的水彩画教学实践的精华所在。由于在课程设计及内容安排上具有普遍性及兼容性，因此，作为水彩画教材，它的适应面非常广泛，除了艺术院校水彩专业外，这本教材也可供各类高等师范院校美术专业及各类专科院校美术专业选择使用。

本教材是国家“十一五”规划教材中的一本，由广州美术学院教育系龙虎副教授主编。其中：第一章水彩画简史由蔡伟国副教授负责编写；第二章静物写生由陈朝生讲师负责编写；第三章人像写生由李燕祥讲师负责编写；第四章风景写生由龙虎副教授负责编写；第五章人体写生由刘凯讲师负责编写；第六章技法研究由龙虎副教授负责编写；第七章创作由许以冠讲师负责编写；多媒体素材由林樱、劳业辛和李慧丰三位老师负责拍摄和制作。所有参与教材编写的老师都是广州美术学院的一线教师，具有十年以上丰富的水彩画教学经验和深厚的专业功底。在具体内容的编写安排上，主要考虑到每个老师的兴趣、优势和专长，最大限度地调动每个教师的积极性，把他们最有价值的教学经验和方法毫无保留地奉献给大家。我们力求聚众人之所长，让传统的专业底蕴与时代同步，在继承与变革中交融生辉，不断地超越自我、超越传统……

龙虎

2006年8月20日

于广州美术学院

束河的春天 龙虎 2006

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010) 58581118

WATER COLOUR

目 录

第一章 水彩画简史

1

第二章 静物写生

7

第三章 人像写生

29

第四章 风景写生

51

第五章 人体写生

71

第六章 技法研究

105

第七章 创 作

119

主要参考书目

142

编 后 语

144

第一章

WATER COLOUR

水彩画简史

教学实践中，教师除了传授造型、技巧技法的基础知识之外，都会结合课程内容，以不同的教学形式、从不同角度举行欣赏讲座，以期达到对学生审美、艺术素养、独立思考能力的培养和提高。学生作品中高品位的艺术追求一直是教师们所关注的，也是作业评分中的一条重要标准。

水彩画自从产生以来，一方面不断完善和拓展技术手段，另一方面扩大了绘画的题材和表现领域。水彩画业已成为绘画领域的重要画种，它以独有的魅力赢得了公众的青睐。前人为我们留下了丰富的文化遗产，老师应鼓励与帮助学生大量“读画”——对所学艺术门类历史序列的了解，对重要画家与作品的鉴赏，于视觉直观中解读艺术样式的变迁以及艺术技巧技法知识积累的过程，将令学生获益匪浅。

法国印象派画家雷诺阿曾说过：“罗浮宫比自然更重要。”话虽有失偏颇，但道出了艺术学习的一个特点：即个人的艺术视觉图式受前人的影响和制约，真正独立的艺术个性与创造建立在对前人艺术作品借鉴及批判的基础之上。本章从图史的角度，通过简略的历史叙述及对每一时期重要绘画作品的点评，帮助学生站在前人肩膀上，以开阔的视野，从过去的辉煌中获取艺术养分。

欧洲水彩画的产生

从以水为媒介来调和颜色所作的绘画这一概念来说,水彩画是最古老的画种,这在波斯细密画、西班牙的洞窟壁画,中国楚墓出土的帛画中都得到了印证。但从与当今水彩画联系的角度来看,水彩画产生于欧洲大陆,德国画家丢勒、汉斯·霍尔拜因,佛兰德斯画家安东尼·凡·代克,荷兰画家伦勃朗、奥斯戴德等,他们运用透明颜色作画,画出非常精致的肖像画与诗意浓郁的风光画,这对近邻的英法都有相当的影响(图1-1、1-2)。

图 1-1 处女和生机万物 [德] 丢勒 1503

图 1-2 草丛中的小路 [佛兰德斯] 安东尼·凡·代克

水彩画在英国的发展

英国并非是最先发展水彩画的国家,但真正使水彩画发展成为独立画种却是通过英国水彩画家的努力来完成的,水彩画对于英国人来说,乃是一种民族艺术。

英国水彩画有着它自己的发展轨迹,这条轨迹的主线是风景画,16与17世纪早期英国水彩画是一种以线为主,加上淡彩的记录性“风土地形画”。它不是为了艺术欣赏,而是一种记录和报道。代表画家有约翰·怀特、弗朗西斯·普莱斯。而后,英国水彩画在怀古主义考古学式的水彩风景画中得到了进一步发展。保罗·桑德比(1730—1809)运用各种水彩色进行尝试研究,并用色彩直接描绘景物,取得了突破性的发展,被誉为“英国水彩画之父”。从18世纪中期英国工业革命开始至19世纪中期,英国水彩画迎来了它的黄金发展期,艺术家们批判了怀古的冷漠态度,强调艺术家本身情感的重要作用——抒情和浪漫思潮出现于英国画坛,色彩的地位和效果得到空前提高。水彩画的技法日臻完善,这个时期涌现了很多著名的水彩画家,如戴斯、格尔丁、波宁顿、威廉·透纳、康斯泰布尔等,名家辈出,享誉世界(图1-3)。

图 1-3 燃烧中的议会大楼 [英] 威廉·透纳

英国维多利亚时代的水彩画

维多利亚时代(1837—1901)是一个相对稳定与繁荣的时期,水彩画家团体如英国皇家水彩画家学会等先后出现,并举办一系列有组织的活动,画家及作品扩大了水彩画的社会影响,喜欢水彩画的民众越来越多,人们对水彩画的欣赏能力及要求大大提高。

题材方面逐步跳出“风景艺术表达者”的角度。社会事件、人物、故事和历史题材闯入了水彩艺术的表现领域。色彩方面,受19世纪60年代法国印象主义运动的影响,改变了色彩的观念。一些水彩画家以印象派的色光观念来作画,使这时期英国水彩画的发展与现代艺术运动联系起来,出现了一批技巧优异的艺术家的,还有大量值得借鉴的水彩艺术作品(图1-4)。

同时代主要水彩画家

美国画家惠斯勒把印象主义带进了英国,侨居美国的美国人约翰·萨金特,瑞典的安德斯·左恩,还有英国的威廉·奥本等一批画家都是当时欧洲水彩画坛的著名画家(图1-5)。

20世纪现代主义影响下的水彩画

贯穿整个19世纪的发展,水彩艺术的技术和方法、整套的技法和理论已经建立,典范已经出现。然而,在20世纪最初的十年间,典范在现代主义的冲击下很快就分崩离析了。在观念上,各种新的艺术主张、宣言、艺术团体(如“后印象派”、“野兽”、“立体”、“未来”、“达达”、“抽象主义”等)接踵而至,观念更叠,视觉方式不断变迁;技巧方面,画家们自由地将透明水彩与色粉笔拼贴结合起来,用不透明的水彩颜料来加亮画面,最大限度地表现他们的主张与观念。许多重要的艺术家如保罗·塞尚、帕布罗·毕加索、马克·夏加尔等,运用水彩工具作画,创造了丰富多彩的水彩艺术样式,尽管其中一些作品只是画家的手稿,尽管水彩画还不是他们作品中最令人神往的部分,但这些作品却是水彩艺术发展的重要组成部分。

在历史考察的范畴中,塞尚是“一种新艺术的创始者”,也是古典法则的终结归纳者(图1-6)。后印象主义以前的所有艺术家都是在光色一体的前提下内外经营。古典主义艺术家深谙再现三度空间的技术秘诀,在光、透视法则、形体明暗的微妙转换中再现现实、历史或神话的真实场景;印象派画家更关心的是表现视网膜的真实“感觉”。古典法则的代表画家伦勃朗则是用光把色彩吞噬掉,然后在结构中呈现极端单纯的表现力,从而确立了古典绘画

图1-4 妻妾们的生活 [英] 弗雷德里克·路易斯

图1-5 疗帐内 [美] 约翰·萨金特

图1-6 圣维克多利山 [法] 保罗·塞尚

的纯粹理念。塞尚曾说过：“光并不是为画家而存在的。”他的色彩客观主义通过色彩逻辑在结构中形成永恒坚定的对象，利用色彩通过干预结构去消解光的主宰地位。这就是伦勃朗与塞尚的差别，是我们在欣赏古典与现代水彩作品时所必须理解的。

贡布里希说过，整个艺术发展史，不是技术熟练程度的发展史，而是观念和要求的发展史。解读伟大画家水彩作品背后的观念与创造力对我们的艺术学习十分重要。

1 世纪的转变

“准确描画不等于真实”是整个现代艺术的纲领，立体派画家乔治·勃拉克在他的《勃拉克札记》里写道，人不应想把大自然已经完满造成的东西再制造一次——人不应模仿那些消逝着的和易变的，而我们错误地认为可以通过不变的东西来显真情，事物本身并不存在，他们的存在是通过我们。这一段朴实的话表达了20世纪初现代艺术家的共同认识——画家应对世界重新做解释，一幅画是唯一一次的事迹，对人的精神所把握的世界观增加一种新形式。形、线、色从物体的联结中解放出来，不受阻碍地发挥出它们的力量。画家们在各自的天地里以极端的专注与热情创造着属于自己的视觉样式。反叛传统成为他们的共同立场和宣言。保罗·塞尚、文森特·凡高、马克·夏加尔、劳尔·杜飞、帕布罗·毕加索等一群主要在巴黎活动的画家不仅以大量的油画作品闻名于世，同时也以独特的水彩艺术语言和表现形式扩大了水彩画的表现领域(图1-7至1-10)。

图 1-7 葡萄园中的女农户 [荷兰] 文森特·凡高

图 1-8 艾普松 [法] 劳尔·杜飞

图 1-9 女装 [法] 朱尔斯·帕辛

图 1-10 乡村 [法] 马克·夏加尔

2 艺术运动诸流派

现代艺术运动诸流派的产生是以寻求对传统的反叛来对抗传统的权威地位作为出发点的。这在当时起到了巨大的作用，适应了艺术家寻求变革的急切需求。实际上这场运动把许多本来具有个性的探索行为和表达方式迅速演变成为一种集体活动，并企图以此来确立永恒的艺术价值和原则，各种观念体系和视觉符号系统逐渐确立。但是，新的艺术变革所产生的绝对合理的“创新原则”实际上为它们的发展本身设置了障碍，诸多流派在历经了波澜壮阔之后开始走向反常化，结束了它们的历史使命。然而，不论是哪种流派、哪种艺术样式，有成就的绘画就是真正的创造（图1-11至1-13）。

图1-11 人身牛头怪物与尸体 [西班牙] 帕布罗·毕加索

图1-12 空荡荡的十字架 [挪威] 爱德华·蒙克

图1-13 动物园 [德] 保罗·克利