

高等艺术院校最新推荐教材



水彩风景画教学新编

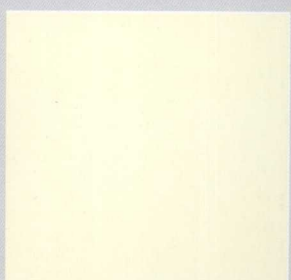
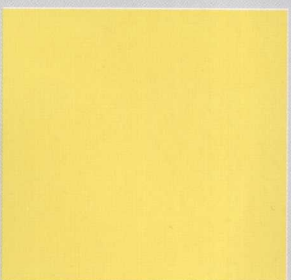
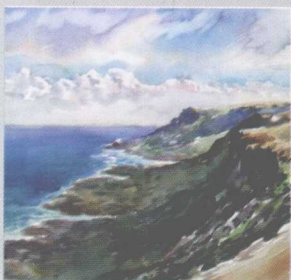
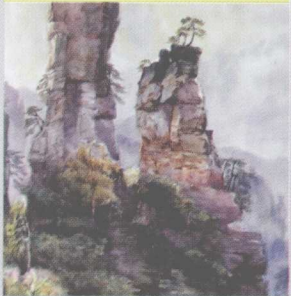
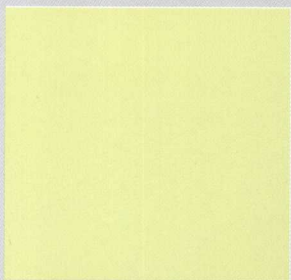
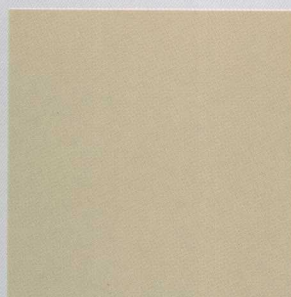
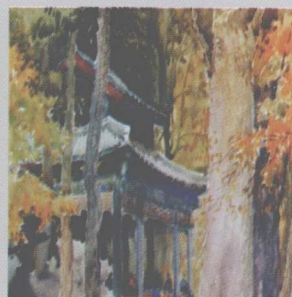
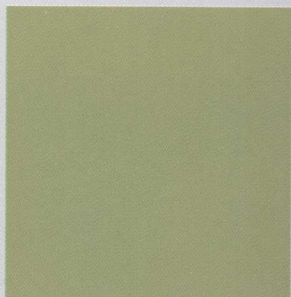
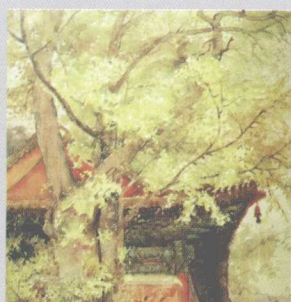
SHUICAI FENGJINGHUA JIAOXUE XINBIAN

天津人民美术出版社（全国优秀出版社） 陈重武/编著

水彩风景画教学新编

SHUICAIFENGJINGHUA JIAOXUEXINBIAN

陈重武/编著



天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)



早晨 王金成(美国)

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景画教学新编/陈重武编著. —天津: 天津人民
美术出版社, 2007.5
高等艺术院校最新推荐教材
ISBN 978-7-5305-3470-0

I. 水… II. 陈… III. 水彩画: 风景画-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054389号

天津 人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞

网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2007年5月第1版

2007年5月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16

印张: 6.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 35.00元



陈重武

1939 年生于四川乐山市夹江县，1963 年毕业于四川美术学院，师承李有行先生，天津美术学院教授，中国美协会员，历任美院服装染织设计系主任，中国水彩画家协会理事，国际水彩画联盟理事，天津现代水彩画协会会员，天津美协水彩专业委员会副会长。从事水彩画创作及教学四十多年，出版有《水粉画技法》、《陈重武水彩画集》（中国台湾版）、《色彩风景范图》、《水粉风景写生技法》等 10 余本著作。作品入选《中国现代美术全集水彩卷》和《水粉卷》、《世界水彩画大典》（韩国版）、《中国艺术大典水彩集》、《中国高等美术学院作品全集水彩卷》、《中国当代水粉艺术》、《中国百年水彩画集》等若干大型水彩画集。多次参加省市联展及全国美展。参加亚洲水彩画大展，世界水彩画大展等三十余次国际大展，在海外举办水彩个人作品展七次。二百余幅水彩作品被韩国、日本、美国、加拿大、法国、中国台湾私人及文化单位收藏。

年复一年，每逢春暖花开，金秋时节，他总是要带学生外出写生或艺术采风，走遍全国，甚至自驾车单车跑西藏采风写生，所作写生作品数以千计，书中范图是其中一部分。天津美协主席秦征在为“陈重武画展”写的序言中写道：“……薄薄纸、瘦瘦笔、淡淡色、浓浓情；攀危登险，一路洒长虹。几度归去来兮，满载山川，背负四海，撷取五湖九江千千景……”

陈重武作画不追逐潮流，不矫饰，结实踩出每一步，认真画出每一笔。其作品具有朴实、平和、内在并蕴含灵性，这大概是画家“南人北行”的缘故，将北方的朴厚与南方的灵知结合在一起。

出 版 人：刘子瑞
责任编辑：刘 欣
技术编辑：郑福生
装帧设计：晓 阳

陈先生名重武，实重文，艺擅水彩，画作等身。

薄薄纸、瘦瘦笔、淡淡色、浓浓情；攀危登险，一路洒长虹。几度归去来兮，满载山川，背负四海，撷取五湖九江千千景——囊括雁荡巨崖、天子云峰，人文荟萃灵秀地、杏花春雨姑苏城，一线天、鬼斧神工，奇绝湘西不二门，抬望眼、璞面山花开似雪，只闻香气不知名……

人道是美景总在回首处，好歌不厌百回听。听风听雨过清明，见仁见智、尽在不言中。

中国美协副主席

天津美协主席 秦征

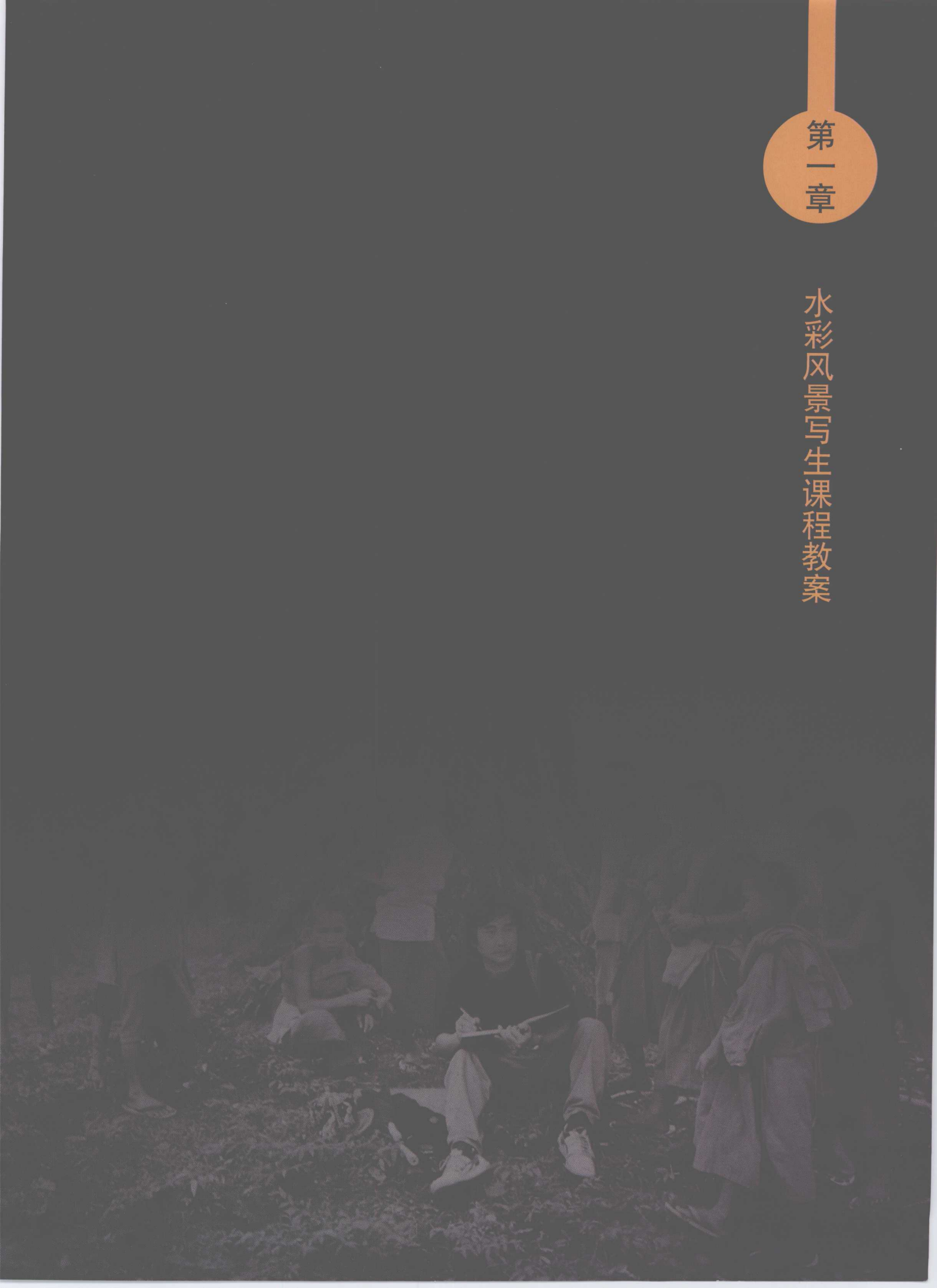
目录

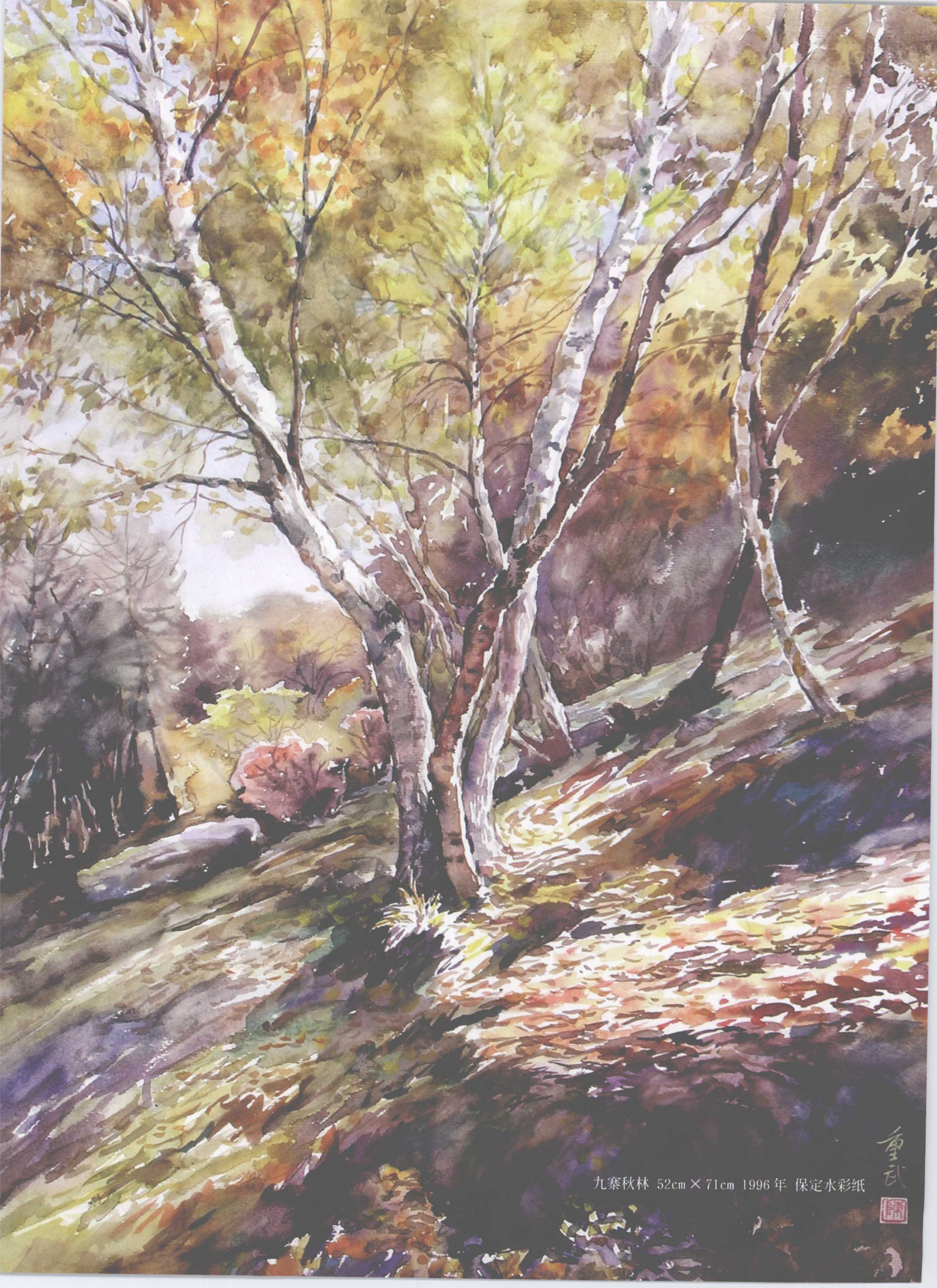
第一章 水彩风景写生课程教案	1
一、教学目的	3
二、教学要求	3
三、教学内容与作业训练安排	4
四、评分标准	4
第二章 水彩画的历史	5
一、水彩画的起源及发展	6
二、水彩画传入中国百年	9
第三章 水彩画使用的材料与工具	11
一、水彩画使用的材料	12
(一) 水彩画纸	12
1. 水彩画纸的原料、规格及标志	12
2. 国内外生产的水彩纸品牌	13
(二) 水彩颜料	16
1. 国产水彩颜料	16
2. 进口水彩颜料	16
3. 水彩助剂	16
二、水彩画使用的工具	17
(一) 水彩画笔	17
(二) 调色盒与洗笔桶	17
(三) 画板	18
(四) 画架、画凳	18
(五) 纸胶带、铅笔、软橡皮、海绵等	18

第四章 水彩画的基本技法	19
一、把握“水性”	20
二、“留白”与“提白”	21
(一) 留白技法	21
(二) 提白技法	25
三、干画法与湿画法	26
(一) 干画技法	26
(二) 湿画技法	26
四、特殊技法	27
第五章 水彩风景写生教学	29
一、风景写生教学体会	30
二、水彩风景写生画法与步骤	31
(一) 构思、立意	31
(二) 构图、起稿	31
(三) 着色方法与步骤	32
(四) 水彩风景写生步骤实例	33
(五) 具体景物的画法	45
1. 天空的画法	45
2. 地面的画法	47
3. 水的画法	49
4. 山的画法	50
5. 树的画法	52
6. 建筑的画法	54
7. 点景人物、动物的画法	57
三、风景写生的几个要点	58
(一) 采用正确的观察方法	58
(二) 注意对象的基本色块关系	58
(三) 结合素描关系与色彩关系造型	60
(四) 风景画更需要取舍、概括、归纳、提炼	60
(五) 风景画中的空气透视	62
(六) 不可缺少的最后环节——调整画面	62
第六章 水彩作品欣赏	63

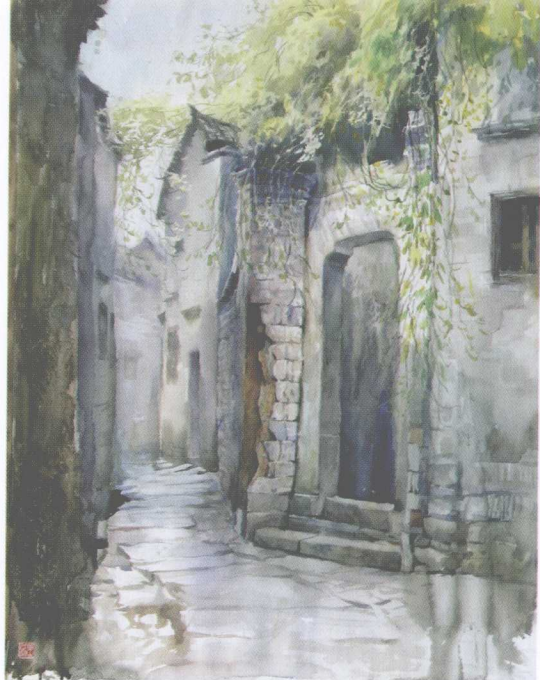
第一章

水彩风景写生课程教案





九寨秋林 52cm × 71cm 1996 年 保定水彩纸



宏村小巷 56cm × 76cm 2001年 法国阿诗水彩纸

一、教学目的

所谓风景画，是指以自然或人文景观为题材的绘画作品，它表达了人们对大自然和人类文化创造的热情。优秀的风景画不仅能陶冶情操，激起对美好生活的热情，还能表达时代的脉搏。风景画具有视野广阔，内容博大，色彩丰富，层次深远的特点。风景写生课程最能培养学生敏锐的色彩感觉能力和快速捕捉色彩的技巧。水彩风景写生课程，让学生学会使用水彩工具材料去表现景物，并强调水彩画画种本体语言——水和彩的运用技巧。

风景写生教学的前阶段，强调培养写实能力，要求准确描绘对象。当学生提高了写实能力之后，鼓励学生注重自己的切身感受，带着在情景交流中所获得的感悟，去表现对象。通过不同的取舍、强化、删减、移位、重组等艺术处理，画出不同意境、不同形式美感的作品来。

写生是将自己对大自然的感受衍化成艺术创作的过程，写生作品最直接体现作者的气质、素养与才华，一般没有虚假和矫饰，其艺术语言纯净、质朴、生动。许多画家非常珍视自己的写生作品，因为写生作品具有不可复制性，或很难复制，这几乎是画家们的共识。因为这些作品情真意切，离开现场后很难抓住那种只有在真实空间里才能感受到的情韵、灵性以及那种新鲜的感觉，这些不是室内的“慢功”所能作得出的。写生应该注入艺术理念和创作因素，增强写生作品的内涵。

二、教学要求

1. 培养学生认识在特定时间、气候、季节等条件下形成的“条件色”，并能正确表现。
2. 学会使用“对比的方法”去观察对象；同时也用“对比的方法”去处理画面各种关系。
3. 在庞杂的景物面前，学会概括、提炼、取舍及综合协调的能力。
4. 认识空气透视现象，运用空气透视规律去营造空间深度效果。
5. 结合素描关系和色彩关系塑造景物，有形有色。
6. 掌握水彩画的基本技法，发挥水彩画艺术的透明、轻快、流畅的特点。



周庄福安桥 56cm × 76cm 2000年 法国阿诗水彩纸

三、教学内容与作业训练安排

讲授内容：

1. 水彩画的历史
2. 水彩画的材料与工具
3. 水彩画的基本技法
4. 水彩风景写生教学

作业训练安排：

在三周的教学单元内，完成4幅色彩小幅速写，15幅8开或4开较完整的写生作业。单元开始先进行小幅色彩速写的训练，要求学生抓住对象的大色块关系。之后进行8开幅或4开幅写生时，从选景、构图起稿、着色直到作业完成，每个环节认真对待，使画面较深入，又能保持较好的整体效果。

四、评分标准

作业评定采用100分制，作业质量占60%，作业数量占30%，学习态度占10%。

第二章

水彩画的历史



一、水彩画的起源及发展

“所谓水彩画，是用水调和颜料绘制的图画”，按这个宽泛的概念，水彩画在世界上已具有十分悠久的历史，是人类最古老的绘画。古埃及人画在草纸卷上的冥途指南《死者之书》中采用了水调和颜料绘制的方法。古代波斯人的细密画，也是一种水彩画。古代印度和希腊，水彩画法早被采用。欧洲中世纪手抄本里的装饰插图，大多是用水性颜料绘成。我国悠久的传统绘画，无论是宗教壁画、工笔重彩或水墨画，也都是用水调和颜料绘制，也可以统称水彩画。

以上列举的古代世界各地用水性颜料绘制的图画，虽然从广义上讲都可称水彩画，但它们与我们所讲的现代水彩画没有承袭关系。真正意义上的水彩画，起源于欧洲，只有三百余年历史。在其发展过程中，完善了专用工具材料，以及独立完整的方法技巧，构成具有透明、轻快、明丽特点的新的西洋画种。

在水彩画发展的幼年期，不为人们重视，认为不如油画、版画那样的审美价值和经济价值。为了提高水彩画水平，不少水彩画家借鉴过油画技法，结果适得其反，当背离了油画技法的影响之后，才逐渐建立起属于自己画种的独特技法，并突飞猛进，成为人们钟爱的画种，很快在英国得到空前发展。在18世纪末的巴黎国际博览会上，水彩画被誉为“英国的民族艺术”，继而影响欧洲，传播世界。

有史料记载，德国版画大师丢勒(1471-1528)开创了水彩画，有遗存作品：《风景》、《小野兔》、《大草坪》、《阿尔卑斯山风景》等。还有其他一些大师们也画过水彩，只是为油画创作绘制草图，而这些只能看成水彩画的胚胎期。

英国水彩画的起源和发展，似乎与大师丢勒并没有直接的密切关系，它是从本土发育起来的。英国水彩是从“地形画”衍化出来的，所谓“地形画”，是适用于军事目的或地理勘察所用的一种记录地形环境风貌的图画。其作画方法：先作水墨素描，再用透明颜料敷色，多为“素描淡彩”。这是水彩风景画的原始形态，经过近一个世纪的衍化发育，色彩不断加强，审美不断提高，脱胎而出，便产生了现代概念的水彩画，从“地形画”向水彩风景画过渡的代表画家有：温西斯勒斯·霍拉(1607-1677)和弗朗西斯·普莱斯(1647-1728)。



图1 早期英国画家使用的水彩调色盒

图2 早期英国画家制作水彩画

图3 南铁格落罗铁工厂 13cm x 19cm 乔治·罗伯逊作



图4 旧萨兰的景色 32cm×56cm 康斯特布尔作 伦敦国家美术馆藏

另有一种水彩画起源说：水彩画由版着色衍化而来。当时英国贵族及“光荣革命”产生出来的资产阶级，他们都喜欢到南方意大利旅游，迷恋罗马和威尼斯的城市风光及名胜古迹，回程时总要带一些描绘罗马、威尼斯风光的版画纪念品。这些版画是用乌贼墨印刷，再用透明颜料着色的。回英国后用于装饰住宅墙面，后来英国人也制作这样的彩色版画，并逐渐加大色彩比重，进而制作完全的透明色彩画即现代意义的水彩画。

无论由“地形画”或“着色版画”衍化为水彩画，它们都是由单色画着透明色的途径衍化而来。

18世纪中期至19世纪中期，近百年的时间里，英国水彩画逐渐繁荣起来，进入全盛时代。英国最杰出的水彩画家，几乎都生活在这个时代，宛如灿烂的群星，他们有：保罗·桑德比(1752-1809)、托马斯·盖恩斯巴勒(1727-1788)、小科曾斯(1752-1799)、托马斯·格丁(1775-1802)、威廉·透纳(1775-1851)、理查德·帕克

斯·博宁顿(1801-1828)、约翰·塞尔·科特曼(1782-1842)等。当时，即使最优秀的油画家，也无不兼长水彩画，如约翰·康斯特布尔(1776-1837)。

在英国水彩画发展过程中，产生过许多流派，其中抒情主义影响最广最深。抒情主义是在当时英国特定社会背景下产生的。18世纪中叶，英国工业革命，圈地运动使许多自耕农失去土地，被迫背井离乡，到城市谋生，久居城市而引发“怀乡病”，他们怀念家乡，留恋乡村的习俗和自然环境，于是赞美大自然及乡情的风景画，受到民众特别喜爱，一时成为时代精神的表征，抒情主义画家在批判了怀古主义冷漠的处世态度之后，要求在艺术作品中申诉画家的情感，提倡“以情写景，借景抒情”，他们倾慕自然，歌颂恬静朴素的牧歌式乡居生活，以此表示对当时资本主义制度的厌恶。

抒情主义画家在水彩画技法上有新的创造，完成了“渲染”、“洗擦”、“点彩”、“阴影描绘”等新的技法。



英国水彩画史上最杰出的大师，诸如格丁、透纳、小科曾斯、康斯特布尔、博宁顿等都是抒情主义的倡导者或追随者，抒情主义画家在描绘大自然景色及季节气候变幻方面，取得了前所未有的成就，他们比过去的画家更加注重色彩，提高了色彩表现在作品中的作用，推翻了形体在绘画中唯我独尊的支配地位，创造了一个美妙的色彩世界。在这一发展进程中，最杰出最有成就的应首推透纳，他被誉为“现代水彩画的开山始祖”和“印象主义的先驱”，透纳早期的作品形体坚实、景色分明，后来经历多次海外游访和写生，伴随三次风格衍变，作品逐渐为阳光所浸透与融和，尤其是意大利的明媚阳光使他迷醉，他的才华在威尼斯的景色中得到最大发挥，用光辉明丽的色彩，精奇纯熟的技巧，把这座令人销魂的“水上名城”描绘得如梦似幻，美妙绝伦，生动地表现了这里的水和大气转瞬即逝的光色变化。根据写生画，他晚年画了许多创作作品，在这些作品中，形体和结构进一步被削弱，只见光和色的波动。在亚历山大·科仁斯的泼彩技法基础上，透纳开创了水彩画的写意画风，善于充分利用水分，把握颜料在湿纸上自然混化所产生的特殊效果，这种湿画法把捉摸不定的阳光表现得淋漓尽致。透纳对大自然无限钟爱，直到逝世前，他每天观察研究大自然，从未间断。

图5 威尼斯圣路卡河道 22.1cm×32.4cm 1840年 水彩铅笔画 透纳作

图6 威尼斯的暴风雨 21.8cm×31.8cm 1840年 水彩画 透纳作

图7 林肯教堂 45cm×35cm 水彩铅笔画

图8 崖下 14cm×22cm 理查德·帕克斯·博宁顿作



英国水彩画艺术首先传播到法国，当时浪漫主义大师德拉克罗瓦见到他的好友、英国水彩画家博宁顿的水彩作品时，被其高超的水彩画技巧所震惊，称赞道：“运用水彩的精到巧妙，令人称绝”、“用笔爽利，让人赏心悦目。”随后，水彩画艺术传遍欧洲及全世界。

二、水彩画传入中国百年

早在18世纪晚期以来就有传教士把水彩画带到中国来，或者一些“地形图”画家随使团来到中国，用水彩画工具材料描绘中国景象。威廉·亚历山大(1767-1816)和乔治·彻那利(1774-1852)就是其中的两位。威廉·亚历山大曾随使团来到中国北京，作了不少中国题材的水彩作品，后来在英国皇家艺术学会展厅展出。使英国公众对神秘的中国生活有了空前了解。彻那利曾旅居印度和中国，在澳门、香港和广州住了二十多年，画了许多中国南海岸民间题材的水彩作品。

1864年(清同治三年)，上海天主教教会在土山湾办了一所孤儿院附属美术工场即“土山湾画馆”，开始系统传播西洋绘画，由法国籍教士传播素描、油画和水彩。“土山湾画馆”存在了八十年，徐悲鸿称它是我国“西洋画之摇篮”，培养了一批西画人才，包括水彩画人才。我国最早的水彩画家徐永青、周湘、张充仁等曾在土山湾画馆学习。

经过洋务运动、维新变法，中国逐步接受西方文明。清光绪二十九年(1903年)，清政府公布实施《癸卯学制》，效仿日本学制，规定在中小学堂开设图画课，通过学习水彩画培养美育，至此，水彩画在中国开始普及传播。为了培养师资，1906年南京两江优级师范学堂设立图画手工科，聘日本教师盐贝竞、山田荣吉教授水彩画和油画，毕业生有吕凤子、汪采白等。1907年天津北洋优级师范学堂也建立了图画手工科，晚些时间浙江、福州等地的师范学堂也开办了图画手工科，培养了一批中国的前辈水彩画人才。



图9 土山湾画馆外景

图10 土山湾画馆教室

图11 桂林风景 11cm×17cm 1942年 徐永青

图12 江畔 11cm×17cm 张充仁