

世界水彩画鉴赏

WORLD
WATERCOLOURS
APPRECIATION

●王双成 著

●河北美术出版社

世界水彩画鉴赏

WORLD
WATERCOLOURS
APPRECIATION

王双成 著

河北美术出版社

(冀)新登字 002 号

世界水彩画鉴赏

出版发行:河北美术出版社

石家庄市北马路 45 号 邮政编码 050071

制版印刷:河北新华印刷一厂

开 本:880×1230 毫米 1/16

印 张:7.5 印数 1—3000

版 次:1995 年 3 月第 1 版

印 次:1995 年 3 月第 1 次印刷

定 价:39 元

ISBN 7-5310-0672-3/J · 599

序 言 ● ● ●

当今世界各国、各地区的画坛和社会生活中,水彩画已普遍受到人们的喜爱。水彩画与不同画种相比,在材料和技法上较为简便,易学、易懂、易用。因而在美术教育领域,得到更为广泛的重视和应用。

从绘画的发展渊源来看,欧洲国家在历史上,曾早有油质颜料和水质颜料的不同画法。在东方各国、各地区,以水质颜料为主的粉彩画和水墨画也具有悠久的历史。而我们今天称谓水彩画的画种,主要是指十九世纪产生并盛行于英国的水彩画法、画风和流派。

在同时期的欧美许多国家画坛中,比起英国,没有出现那么多的专门水彩画家和大量的优秀水彩画作品,但许多著名的欧美美术家中,也曾有些精美的水彩画杰作问世,成为世界水彩画坛的一个重要支派。

进入二十世纪初,由于各国、各地区之间的频繁经贸往来和文化交流,颇有特色的英国水彩画艺术也随之传至世界许多国家和地区。

亚洲各国处于同样原因,跟随东西方各方面的接触和沟通,在美术上也接受了这种来自西方的水彩画法,并逐渐形成为东方国家移植西洋画法中的一个受到注重的画种。

中国、日本、韩国、新加坡、马来西亚等国的水彩画艺术,经过长时间的锻炼,出现了很多知名的水彩画家,精品佳作层出不穷。

近年来,亚洲各国、各地区之间的水彩画交流与展览日渐增多,呈现出蓬勃发展的崭新局面。

在我国,老一辈美术家经过几十年的不懈努力,引进了英国和欧美的水彩画技法知识,介绍了大量的优秀水彩画作品,为我国水彩画艺术的发展创造了极好的条件,同时也为发展美术教育,提供了简便的绘画基本功训练的手段。

今天,全国范围水彩画艺术的展览和交流,异常活跃。新一代才华卓越的水彩画家辈出,显示了我国的水彩画艺术进入了新的发展阶段。

《世界水彩画鉴赏》一书,是水彩画家、美术教育家王双成先生的近著。双成早在五十年代初,即着手研究水彩画、画水彩画,并担任水彩画的教学工作。经过对水彩画艺术的长期钻研与探索,积累了丰富的水彩画知识和经验。

双成在探讨水彩画艺术理论的同时,画了大量色彩绚丽、格调清新的水彩画作品,先后在国内外展出,受到社会上的好评,并获得多次奖赏。

多年来,双成曾先后出版了数种水彩画技法知识和鉴赏水彩画作品等方面的专著,对水彩画界和美术教育事业,做出了有益的贡献。

河北美术出版社委托双成先生撰写《世界水彩画鉴赏》,双成在已有的丰富的水彩画知识和全面的艺术修养基础上,进一步阅读了大量有关水彩画的资料,分别写出系统、凝练的专题文章,论述了世界各国水彩画艺术的发生、发展和当前状况,并详尽地阐明了世界各国的水彩画流派和著名水彩画家的艺术风格以及对水彩画名作的分析欣赏。

此书是图文并茂的水彩画专著,对我国水彩画艺术的繁荣发展,将会起到良好的作用。

谨向长期在水彩画园地辛勤耕耘、并热心美术教育事业的双成先生致以敬佩之意。

王之江

1994·天津美术学院

● 写在 前 面 的 话

水彩画,在当今国际画坛上,呈现出一派空前繁荣的景象,许多国家都有着自己水彩画的历史和各有成就的画家,他们的成就汇成了世界水彩艺术发展的历史长河。中国的水彩画在很长的时期里不曾被重视,在老一辈画家的辛勤耕耘和许多知名画家的努力下,自八十年代起,呈现出了欣欣向荣的气象,全国各地纷纷相继成立水彩画会,开展水彩艺术的多向交流和联展,促进了中国水彩画的发展,在亿万群众中留下了美好的印象。尤其是近几年来,通过各地画家、画会间的交流与合作,通过不同渠道走向国际间的交流展览和出版,更进一步地促进了中国水彩艺术的繁荣。除专业院校热衷水彩艺术的师生之外,社会上许多美术工作者和美术爱好者们,对水彩画发生了广泛的兴趣。广大的中、小学美术教师根据教学任务的要求,补修水彩画课,更是成为必然,总之全国多方面开始了研究水彩画的热潮。

由于多年来我国不太重视这一画种,造成理论与鉴赏资料的缺乏,有碍于水彩艺术的发展。河北美术出版社看到了这一空白,提出了编著《世界水彩画鉴赏》一书的计划,的确是一件有意义的工作,我接受这一任务,也有难以胜任之感,鉴于深知鉴赏一书的出版会有益于中国水彩艺术进一步繁荣,所以毅然应允。经过了两个春夏秋冬,日夜兼程,笔耕不辍,写出了这本包括中、英、日、美、前苏联等世界百名水彩画家的介绍和作品赏析,总算为水彩艺术的发展做了一点有意义的工作。

在撰写此书的两年当中,得到国内外许多著名水彩画家的支持和帮助,特别是得到了著名老水彩画家王之江教授的指导和可丽娅女士帮助翻译国外的资料,在此表示感谢。尽管如此,由于本人的水平和资料所限,本书中不妥之处,在所难免,望专家和广大读者,不吝指正。

王双成
1994·10

目

录

- 序言
- 写在前面的话
- 具有三百多年优秀传统的英国水彩画 1

保罗·桑德比
爱德华·戴斯
汤姆斯·格尔丁
约瑟夫·马洛德·威廉·泰纳
约翰·康斯坦布尔
彼得·德·文特
大卫·柯克斯
约翰·克罗姆
约翰·塞尔·科特曼
理查德·帕克斯·布宁敦
威廉·亨利·亨特
约翰·弗雷德里克·路易斯
阿瑟·麦尔维尔
威尔逊·斯蒂尔
威廉·卢梭·弗林特
萨金特

- 欧洲不同时期的著名水彩画家 16

梵高(法国)
罗丹(法国)
毕加索(法国)
安德斯·佐恩(瑞典)
门采耳(德国)
杜飞(法国)
丢勒(德国)

- 美国著名的水彩画家 23

安德鲁·怀斯
查理·利德
达特·柯芝基
汉克
金美子
奥哈拉

- 前苏联的水彩艺术 28

A·格拉西莫夫
茹可夫
克利马申
萧甫古宁柯

- 流派纷呈的日本水彩画 33

石井柏亭、中西利雄、小宫重吉、阿部广司、柴田祐作、野口良兼、堀充彰、松井亭、平山郁夫、三

目

录

尾公三。

●亚洲水彩艺术的腾飞………… 37

许延义 杜定坤 周国强 黄森全

库德西娅·尼撒 朴瑛星 安 瑛

李哲明 丁 逸 郑善玉 童振狮

●欣欣向荣的中国水彩画…… 42

一、建国后的第一次检阅

二、1956年全国青年水彩画家联展

三、英国水彩画三百年作品展来中国展出

四、八十年代中国水彩画的复苏

①1980年京津沪水彩画联展

②1983年上海水彩画展,1984年京津
鲁水彩画联展

③1984年六届美展中的水彩画展(广
州)

④1990年8月亚洲国际水彩画展(天
津)

⑤1992年春杭州全国水彩画大展和
1992年秋徐州中国第二届水彩水
粉画展

●著名水彩画家………… 54

张眉荪 关广志 李咏森 李剑晨

潘思同 杨化光 王肇民 阳太阳

萧淑芳 王之江 吕 品 古 元

邵 宇 吴冠中 杨云龙 乌密风

雷 雨 华宜玉 田宇高 王 信

周诗成 梁 栋 王双成 吴德隆

华纫秋 陈秀羲 王 蓝 胡钜湛

张英洪 杭鸣时 杜之远 潘长臻

傅尚媛 陈甲上 刘远智 张克让

柳新生 傅启中 宋守宏 黄铁山

关维兴 朱俊贤 张玲麟

具有三百多年优秀传统的英国水彩画

英国水彩画的时期划分,把十七世纪末至十八世纪中叶划为早期作品阶段。这个时期的作品的特点是钢笔淡彩或墨笔淡彩,以线刻画形象,淡彩渲染,用色种类很少,不外蓝、赭、褐灰几种颜色,主要表现空间层次,有光感但无色彩感觉。因而英国学者常以此与中国的水墨艺术相比,以一种谦逊态度承认中国水墨画的历史远远比英国长的多。这个时期的英国水彩画与中国水墨画共同之点是水墨渲染为绘画本身的基调,然后敷以淡彩,而仅仅是为了表现不同层次空间效果之手段而已。这个时期的代表画家有亚历山大·柯岑斯(1717—1786),弗朗西斯·普雷斯(1647—1728),保罗·桑德比(1725—1809)等。

英国早期水彩画的特点之形成是由用途决定的,不同于其它绘画种类的发展。当时水彩画一是用于为经书绘制插图,另是适应于殖民主义扩张,随军绘制的“风土地形图”。因而英国早期水彩画有着与欧洲绘画艺术不太一致的特点,可以说是一种以水彩为工具的单色画。到十八世纪初,地质学和制图书的发展,给当时的水彩画带来了新的生气。水彩画的选材,从风土地形逐渐转向异国情调的风光记录,在使用颜料上也逐渐扩大幅度。水彩画的先驱们,从地形图逐渐开拓新的艺术道路。他们本身有着坚实的训练有素的技术才能,在给广大群众介绍古迹名胜的画面上以精益求精的技艺把水彩画的技法推向新的境界。弗朗西斯·普雷斯是从地形图过渡到风景画最早的画家,他的风景画主要是用毛笔或钢笔勾轮廓,轻敷淡彩而成。他的《乌斯河桥》、《哈特波尔和海》和《从通往赫尔河的道路上看约克城》等曾于1963年在中国展出的英国水彩画三百年展览中展出过。

十八世纪,由于世界艺术思潮的倾向,英国水彩画也受到追慕古罗马风范的影响,开始以描绘古建筑为主,运用严谨的素描功力,以精确的描绘建筑形体的真实感为主要要求,色彩为从属地位,形成一种独特的画风,一般称之为着色素描。他们追崇理性化的描绘景物对象,在光色上主要靠精确的明暗调子产生光感,而在色彩上局限在几种不能完全反映自然光色的淡调灰色的罩染。但艺术的发展,总要突破历史的局限。一些孜孜不倦追求新意的画家们,逐步把使用颜色,甚至打破传统框框追求自然光色的表现作为自己的尝

试,形成英国水彩画发展的必然趋势。

保罗·桑德比(Paul Sandby 1725—1809)是随军从事风土地形图工作中有相当资历的人,但他孜孜以求,不倦进取,成为英国最早创作水彩风景画的先驱。他把传统的地形图单调色彩的画法转向表现自然景象的光色效果的绘画。他也是异于当时怀古倾向而注重描写本国壮丽山河的开创者。桑德比,不仅在同辈人中是年纪最大的一个,同时也是在推动水彩画技法发展上有伟大贡献的人;也是在水彩颜料的制造与水彩技法不断试验中取得成功的人物,所以他被尊称为“英国水彩画之父”。他游遍英伦三岛,留给人世大量的水彩画作品,他把英国水彩画从古老的风土地形图的范畴,提高到独立的与其它绘画并列的地位。成为英国水彩画史上的伟大人物。至此,英国早期水彩的传统功力的画法在后来的一些画家作品中还可以隐隐见到,但以普雷斯和亚历山大·柯岑斯,保罗·桑德比为代表的单调的钢笔(或毛笔)淡彩,为十七世纪固定形式。在桑德比以后由于历史的发展,英国水彩画坛上呈现出崭新面貌的新的篇章。

十八世纪中叶至十九世纪中叶,是英国水彩画繁荣时期,名家倍出,誉满全球。十六、十七世纪的欧洲画家兼画水彩画者日益增多,但专门从事水彩画的画家是十七世纪以后出现在英伦三岛。十八世纪以后,从事风土地形图的画家,突破束缚,向风景画迈进,出现了写实派和浪漫派不同风格的画家。“英国水彩画之父”桑德比之后,出现了托马斯·门罗(Thomas Monro 1750—1833)医生,对水彩画热心倡导和赞助,使水彩艺术得到进一步的发展。在当时曾经受过他业务上指导和经济上帮助的画家很多,如泰纳、格尔丁、瓦利、德·温特、亨特、小科仁斯等,这些年青的画家,后来都成为英国水彩画史上的著名画家。门罗医生在帮助和训练青年艺术家从事水彩画创作方面,做出了非凡的贡献,因之在英国水彩画史上留下了光辉的一页。

在这繁荣时期杰出的画家,当然首推格尔丁和泰纳。格尔丁长于继承前人优秀传统,并善于表现风景中动人的诗意,在使用阳光与阴影的对比上,突破了多年延续的风格,采用根据阴影的色彩变化描绘阴影和各种色彩关系,从而使过去的单调的淡彩画变为多彩的水彩画,推动了水彩画的发展。泰纳在风景画上的成就更进一步,他面对自然,致力于光的追求,做出非凡的贡献。在此时期,泰纳与格尔丁志同道合,在门罗医生家中研修前辈名家的作品。这时他们的作品,已明显地露出了艺术才能,他们在使用色彩上的突破,已非一般画家所及,他们不仅在表现光与影上有了新的突破,而且在水彩颜料的使用上,在反复的实践中掌握了湿纸上自然渗化取得比在调色盘中所调和的色彩要丰富得多、生动得多的艺术效果。遗憾的是格尔丁早逝,泰纳肩负起了拼搏于画坛的重任,五十年的勤奋历程,为英国水彩画史写下了金光灿灿的一页,成为具有世界影响的、印象主义先驱的风景画家。格尔丁的贡献是在建筑题材上充分表现光与影的手法,超越了前人;泰纳的几十年的勤奋探索,经过了几个不同的创作阶段,创作了各具不同风格的大量作品留给后世。泰纳

的初期作品仍脱离不开十八世纪以前的方法,四平八稳,记录详尽,题材多是城市建筑与乡村茅舍;他的中期作品则显示出了他在运用画纸底色,以透明与不透明颜料充分表现他对色彩的灵感;他的后期作品则光影交错,笔法娴熟,运用色彩进入了崭新阶段。他多次访问意大利的威尼斯,威尼斯的醉人景色,在泰纳笔下是神奇莫测,达到了艺术的最高境界,为后世留下了光灿照人的珍品。

与泰纳同时的著名画家很多,德·文特、博宁敦、约翰·康斯坦布尔和英国东部挪维奇画派的克罗姆、科特曼等,他们以不同风格,高水平的作品,在英国水彩画史上的繁荣时期,留下了光辉的记载。

1804年英国出现了第一个水彩画家团体——水彩画家协会,对推动英国水彩画的发展,起了积极作用;1831年又出现了水彩画家学会(即新水彩画家协会),与老水彩画家协会并驾齐驱,使十九世纪上半叶的水彩艺术在英国画坛上十分活跃,但十九世纪下半叶开始,已不如上半叶的多姿多彩。

十九世纪后期,印象主义在法国巴黎兴起,当然在水彩画坛也就相应传播。英国最早的印象主义画家菲利浦·威尔逊·斯蒂尔是新英艺术俱乐部的发起人,在倡导新的文艺思潮,促进皇家美术学院学院派的某些改革,起了一定作用。他是在康斯坦布尔以后,英国又一个伟大的风景画家,对振兴英国水彩画,做出了极大的贡献。印象主义兴起之后,有一定成就的画家还有艾尔弗雷德·威廉·里奇(1856—1921);乔治·克劳森爵士(1852—1944);邓肯·格兰特(1885—?)等,他们的作品,都曾来我国展出。

二十世纪是世界艺术革新的年代,英国水彩画坛当然也不例外。此时法国、美国、德国等都有名家出现。世界各种新的流派相继介绍到英国,使英国水彩画坛出现了新的变革,出现了以立体主义方法作画的保罗·纳什,强调艺术形式的亨利·摩尔,富于象征性想象,用纤细线条与水彩结合的插图画家大卫·琼斯;以色彩生动、娴熟而抽象的威廉·吉尔(1964—1975 伯明翰艺术学院院长)被推崇为英国现代美术先锋,以及借助灿烂线条、隐喻表现事物的伦纳德·麦考姆等不同形式不同流派的画家,使英国水彩画在传统的基础上,发展成众多流派异彩纷呈的新局面。

保罗·桑德比 (Paul Sandby 1725—1809)

在英国水彩画史上,号称“英国水彩画之父”的桑德比,是十八世纪同代水彩画家中最有威望的一位画家。他富于创新精神,是一位不断在试验中将水彩艺术的技巧和以色彩表现光色、空间和诗情画意等方面做出出色贡献的伟大人物。他十七岁便参加伦敦塔军事绘

画办公室工作,随军事勘测组到了苏格兰。1752年他开始创作描绘花园与城堡等题材的水彩画,并奋发为研究水彩技巧孜孜不倦,后来在伦敦定居后,在皇家陆军军官学校担任美术教师近三十年,在这漫长的艺术生涯中,他取得了前人未有的成果,成为当时绘画技术的权威。他改变了过去水彩画为版画做的着色素描的局限,充分体现水彩颜料和技巧的丰富表现力,甩掉地形地势图的束缚,成为英国水彩画的先驱,被尊称为“英国水彩画之父”。

英国早期的水彩画,多以墨笔淡彩或钢笔淡彩,以严谨多变的复杂明度变化来表现环境空间的深邃,在灰调的蓝赭变化中造成对比,色彩简单而无光影色彩对照的效果,桑德比不仅把水彩颜色表现力提高了一大步,并且运用水彩、水粉,根据所表现题材景色的需要,赋予水彩画以阳光空气的感觉。

桑德比以教学为主,在绘画上孜孜以求,他的作品多取材于乡村风景,并有人物活动于幽美的自然环境中,形式质朴简洁,色彩发挥了应有的效果,每一幅画都充满了乡村牧歌式的情调。在这一时期,水彩艺术的发展主要表现在色彩技法上的创造和水彩方法上的创新,以及不同干湿程度的笔法。丰富了水彩艺术的表现力。在色彩上由于追求自然景色和田园小景的描绘,因此在色彩的使用上突破前人,并把色彩放在首要位置上去追求表现光色效果。在他的画面上虽然保留着英国早期水彩画传统的痕迹,但在表现树木、天空、赋予时间特点的光色变化上,前无来人,他以大量的表现祖国山河壮丽的水彩画跨进了一个崭新时代,成为同代人的领袖。

保罗·桑德比在水彩技法上,不仅研究色彩效果上的表现,同时在工具使用上有时也是钢笔、水彩、水粉兼用。《阳台上的温莎城堡》一画是桑德比的代表作之一。

爱德华·戴斯 (Edward Dayes 1763—1804)

爱德华·戴斯是十八世纪末英国早期水彩画由风土地形水彩向独立欣赏的水彩画迈进阶段一大批画家当中的一位重要画家。他以高雅的淡灰色调的淡彩风景速写著称,(这些作品以后多被制成版画广为流传)。因而在英国水彩画史上,占有一定位置。

戴斯的作品《南安普敦古城堡的水车》、《杰普斯托附近的塞维恩河》和《奥尔斯湖景色》等曾在中国展览。这里介绍的《温萨姆的挪利奇天主教堂》(Norwich Cathedral from the Wensum)充分表现了受古典主义画家影响的情调。在作画方法步骤上,一是有清楚的轮廓线,二是按照十七世纪传统方法先在画面上着一层有明暗区别的冷调底色,三是用比较暖的颜色层叠加色,顺序是天空、远景先画,后画中景近景。程序系统固定,着色颇似印

刷一样的严谨。这个时期水彩画家虽然从地形风景向前迈进了一大步,但还囿于比较死板的作画程序上;虽然注重大自然的感受,尽量表现自然风云光色,但不是以色彩直接表现那五光十色的动人景色。我们可以从桑德比和戴斯的作品中清楚地看到与十九世纪英国水彩画的不同,这就是随着时代的变迁,水彩画技法的演变和进步。戴斯的学生格尔丁和泰纳脱离了旧程式作画的束缚,他们到大自然中去寻求表现动人光色的艺术语言,可以说是在严谨功力基础上的飞跃。但戴斯的影响不能说是没有价值。

托马斯·格尔丁 (Thomas Girtin 1775—1802)

格尔丁是十八世纪英国水彩画历史上辉煌时期的一颗明星,是对现代水彩风景画开创新纪元的功勋画家,这位才华横溢的青年画家,在他短短二十七年的一生中,留下了为后世高度评价的优秀作品。

格尔丁是爱德华·戴斯的学生。戴斯的艺术成就,给予格尔丁深深的启示,但格尔丁并不囿于摹仿一家之长,他与同年好友威廉·泰纳经常在一起研究并临摹其他名家的作品,特别是罗伯特·科仁斯描绘意大利古建筑的作品,这些作品给予格尔丁极大影响。

格尔丁是摆脱早期画法最早的画家之一。他擅长染彩,而又在不同色彩物象的阴影中善于抓住色彩的倾向充分表现暗影中的实体,使本来是比较简练的淡彩画在他的笔下变成了多彩的水彩画。泰纳曾诙谐的评价格尔丁的作品说“如果托马斯·格尔丁还活着的话,我可就要饿死”。(说明格尔丁才华横溢造诣高深)格尔丁那短短的一生在水彩画上的成就,使泰纳赞叹不已,在他的成就基础上,泰纳又向前发展了水彩艺术之辉煌成果。格尔丁的成就,直接影响和启示了许多对英国水彩画有所贡献的画家,其中以德·温特、布宁敦等最为突出。

约瑟夫·马洛德·威廉·泰纳

(Joseph Mallord William Turner 1775—1851)

英国水彩画进入十九世纪时达到了繁荣时期,名家倍出,不少画家成为十九世纪画坛

有相当影响的人物,泰纳是群星中光彩耀人的一面旗帜。他出生于伦敦一个理发师的家庭,十岁左右便开始学画,十四岁进入皇家艺术学院,从第二年开始在该院屡次参加画展,1798年他在皇家美术院展出的油画和水彩画,体现了他脱离风土地形水彩画的独特风格,充分展示出他那与众不同的艺术天才。

泰纳,这位给予欧洲绘画艺术巨大影响的风景画家,在英国水彩画历史上可称之为泰斗和巨星。他的水彩画成就使英国水彩画的黄金时代达到了顶峰。泰纳和其他画家一样以自然为师,也曾画过地形图和以建筑物为主的风景画,但他和格尔丁一起使水彩画从以线为主和为版画服务的桎梏中解放出来,在对自然景色的深邃的了解后,推崇光与色彩在绘画上的表现,以自己敏锐观察的能力,发现自然中感人的实质。泰纳的用色富有幻想,他对夕阳照耀、风雨欲来等景色的描绘,能使人留连忘返,如身临其境。他那炫耀夸张的手法使人难解,正因如此他的作品充分体现他的特色,他的水彩画不仅仅是轻盈透明,而是形与光掺合到一起,使人看了闪烁夺目,色中有景,景中有情,景色交融,感人至深,实为同代人之所不及。

泰纳二十七岁时成为皇家美术院院士,(十二岁时就能画很好的风景画,十六岁起他的风景画就受到人们的普遍赞扬。)他是一个无拘无束驰骋于光与色的世界中的画家,不受陈旧学院派的任何约束,无固定成法,一生艰苦探索表现光和自然。

泰纳的早期作品,多是沿袭十八世纪技法的特点,详尽细腻,他所画的《玛尔梅斯勃利修道院》是这个时期的代表作品。这一阶段的作品在许多方面与格尔丁的水彩画有着共同之处,纤细凝重,更多地保留了英国早期传统水彩的画法,以大面积明暗对照的光影来表现建筑物的雄伟,以色彩的冷暖对照来表现光色的交融,但泰纳另有独自内在的追求,蕴藏着即将迸发出色彩表现上的突破。十九世纪二十年代泰纳开始了出国漫游,同时也开始了不再摹仿古人而致力于追求色彩与大气表现技巧上的探索。他在比利时、德国、意大利画的作品,进入了一个崭新的阶段。泰纳使用色彩的魅力已是他人难以达到的。他多次到意大利威尼斯水城写生,景色优美的水彩画充分显示出画家的才华。有人评论说他的色彩像魔术似的表现了幻境般的动人景色。泰纳中期的作品已不再暇顾景物细节的真实描写,而强调气氛与光的表现,他那迷人的色彩和独特的技法,自由地发挥。1963年英国水彩画三百年展览在北京展出,他的作品《达德利堡和河上的货船》,整个海港笼罩在空气和阳光下,那喧嚣繁杂的景色在他那神奇的画笔下表现得淋漓尽致,神奇莫测,感人至深。他那《傍依莎弗豪森的莱茵河》(铅笔线稿·淡彩)笔法多变,皴染诸法纤细、肯定、流利、生动,美如动人的诗歌,使人陶醉。

泰纳六十岁以后的作品更显示出了独特的风格,物象结构溶于光色之中,如创作于瑞士的《紫里吉山》(22.2×26.7)和《云与湿沙》(22.9×29.2)(1982年曾在中国展出),前者是描绘琉森湖景色的系列作品之一,他为了研究光色变幻的里吉山脉,画过红里吉、蓝里

吉、阴暗的里吉等等。这些作品成为后来印象主义的先驱。泰纳的这些光色烁动,明亮而又朦胧的名作已不只属于英国,早已被公认为世界艺术宝库中一颗灿烂照人的明珠。

泰纳的《温莎滩上的日出》和《派特任兹公园的写生》,非常典型地表明他在世界艺术发展先驱中的预见。画中“表现的是流动时刻的景象,表现了仅属于一天中顷刻即逝光彩弥漫的效果。画中有大气和沐浴在空气里的景物,在抖动的笔触下,在薄雾般屏幕的笼罩中,物体的形消失了。但给人的联想是用瞥见的微弱闪光去推想其余。这是从景物印象的要素中抽出来的精笔。”(英国汉密顿·伍德著《英国水彩画家》)。

约翰·康斯坦布尔 (John Constable 1776—1837)

约翰·康斯坦布尔和泰纳是同时代的画家,他们都是对欧洲绘画史有相当影响的人物。康斯坦布尔虽然多作油画,但水彩画在英国水彩画史上也占有重要一席,在世界风景画史上更是享有盛名。

康斯坦布尔的《依窗眺望的女子》、《云海相映》、《博罗德尔》等曾在我国展出。他的水彩作品,多是本人的手稿,是画家研究自然景象的记录,多数作品画得较快,水色淋漓,概括性极强,可窥见出他对于光与影的研究和表现。他充分利用水彩画速写的特长,记录下瞬息即变的景象。康斯坦布尔出身于乡村,也秉赋了乡村的素质,他爱乡间的一切,他说“我爱古老破旧的桩柱这类的东西”,当然也包括天空、气候、河流、树木、草地,连绵的远景和亲切熟悉的事物。他从幼年开始就热爱自然景色,他许多作品也是以故乡风光为题材。他曾这样记述:“水闸流水的声音,柳树、腐烂的植物、闪亮的标杆和砌砖工程等,都是我喜爱的景物。绘画对我意味着感情,我那无忧无虑的童年生活,和斯托尔河畔的一草一木息息相连。”可见画家对家乡自然景色的热爱。《戴德姆教堂和溪谷》是康斯坦布尔的早期作品,从中可以看出他的艺术在开始时是有着扎实的基础功力。他后来的作品以明朗迅捷的手法表现他所看到的自然界里的本来面目,如同他自己所说的,从不加任何修饰,一挥而就。从《溪上的干草堆和树》一画中,就可以看出他运笔的敏捷、干湿皴染、空白重叠多法兼用,不去雕饰细微,而是用笔用色轻松洒脱、准确有力,一气呵成。朴素的乡间景色,跃然纸上。正如他自己所说的:“……我将以毫不做作的手法来表现吸引我的景色。”

康斯坦布尔的《干草车》1824年在法国“沙龙”中获金奖,引起了极大震动,虽然这时已成为皇家美术院院士,但他的才华尚未能得到社会上公认。这位质朴、勤奋、忠于自己信念的艺术家,并未因此冷遇而失望,一直坚韧地为艺术而奋进,六十一岁时死于奔波中,历史证实了康斯坦布尔为开创英国风景画作出了巨大贡献,同时他的水彩速写也成为后人

的重要财富。

彼得·德·文特 (Peter De Wint 1784—1849)

德·文特是与格尔丁、泰纳、科特曼、博宁顿同时代的画家，而且是水彩画革新道路上的同路人。德·文特在英国水彩画的历史上占有重要的位置。

一九六三年在中国北京展览馆展出的英国水彩画三百年作品展中，彼得·德·文特的《乡间的红色砂砾路》在150幅名作中，独树一帜，以他独具的沉稳凝重红褐色调把他一生中最喜爱的乡间景物描绘的坚实有力，并散发出泥土的芳香。

德·文特的沉稳凝重的风格，在当时许多画家中间，显得十分突出。他也是经常聚会在门罗医生家中切磋水彩艺术的青年艺术家之一。后来成为英国最优秀的水彩画画家之一。同时被认为是现代水彩画的奠基人。他的一生，志在描绘祖国大好山河，为培养青年学习绘画艺术贡献了卓越的力量。他每年夏季都要到英格兰中部林肯夏一带写生，对宽广平坦的农田有特殊的兴趣。在风格上正如他所描绘的景色那样辽阔、厚重；在技法上他善于多次重叠，深厚而鲜明的色调，虽不同于同时代其他画家色彩上的艳丽，但充分利用明暗的对比，补以土绿、金棕、桔黄、深红等暖调色，在粗纹画纸上使画面闪出金灿灿的光辉，其绘画风格，被当时青年艺术家们广为效仿。

据说在英国各美术馆内收藏的风景画作品，除了泰纳的最多之外，就数德·文特的画作较多了。可见其艺术成就是备受推崇的。德·文特运用色彩，不追求华丽、鲜艳，而是在金棕色、黄褐色等较暗色彩的统调下，运用微妙的色调变化把补色对比暗含于这种统调之中，造成对比，独具匠心，突出表现他要表现的主题。《瓦维克夏的小路》可称得上是德·文特的代表作品。

大卫·柯克斯 (Davis Cox 1783—1859)

在画法上独树一帜的大卫·柯克斯，虽然生前曾被某些艺术家和理论批评家斥之为“粗糙的作品”，但他那一生执著的追求，大笔挥洒，不拘小节，强调色彩洗练效果感人的粗犷画法，在英国水彩画史上与格尔丁、科特曼等占有相当的地位。他一生本着自己的理想、谦逊刻苦的前进，不计较名声的高低，也不畏某些权威的否定，我行我素，柯克斯就这样平凡地渡过了他五十余年的水彩艺术生涯。历史会对他作出公正的评判。

柯克斯为了教学上的需要曾出版过《水彩风景画法》、《高级风景画入门》等著作,这是他精心研究风景画画法的结晶,也是教育青年一代的珍贵资料。柯克斯的一生是旅行、作画和教学的一生。

大卫·柯克斯喜欢画“风”,《阳光、风和雨》就是他的代表作品之一,他提倡与大自然保持接触,仿佛指的是阳光、风和雨等大自然的构成要素。至于用笔和着色,正如画家所说“笔法和颜色,都是散开点缀”,而不是平涂的和融和的,不是受细节控制的,这种粗犷,类似编织似的笔触有助于表现物象和主题,所以他爱用粗纹纸,甚至用粗糙的包装纸和一支大笔作画,笔触飞动,色彩斑斓,“有似飞鸟于太空”。

大卫·柯克斯晚期的作品更为粗犷流畅,这一风格,被他的同伴们称之为“粗劣”“污痕”,尽管如此,我们还是可以看出,在印象主义和表现主义运动还未到来之前,在柯克斯的画里正处于萌芽之中。

大卫·柯克斯的作品《约克郡旷野》、《溪畔农舍》、《别特西克德》等,曾分别于1963、1982年在我国展出。

约翰·克罗姆 (John Crome 1768—1821)

约翰·克罗姆是一位从事油画风景兼长水彩画的画家。他是挪维奇画派主要代表人物之一。他1768年出生于英国东部挪维奇,十五岁起当过装饰画匠的学徒,没有进过什么学校,年轻时在当地一个富有的人赞助下学习荷兰和英国名家的作品,他热爱风景画,自学成才,后来当了美术教师。他的作品所描绘的对象,主要是东英吉利的风光,他的画风宁静平和,真实地表现了家乡的风貌与特色。1803年筹建挪维奇画家协会,他是创始人之一。

克罗姆是英国比较有才华而且有独创性的画家之一,他与康斯坦布尔等都是创立英国风景画派的重要画家,但克罗姆的一生五十多年里,没有得到公正的承认。直至1878年在伦敦举行挪维奇画派展览时,他的作品才被了解和肯定,成为英国水彩画史中的重要画家。他的作品《诺福克郡的铁匠铺》曾在我国展出过,是一幅朴实浑厚、灰调组成的普通铁匠铺的外景写生,他那和谐宁静的色彩和那一丝不苟的画风以及细腻而又整体的手法,充分显示出画家研究荷兰和英国前辈大师的成就。