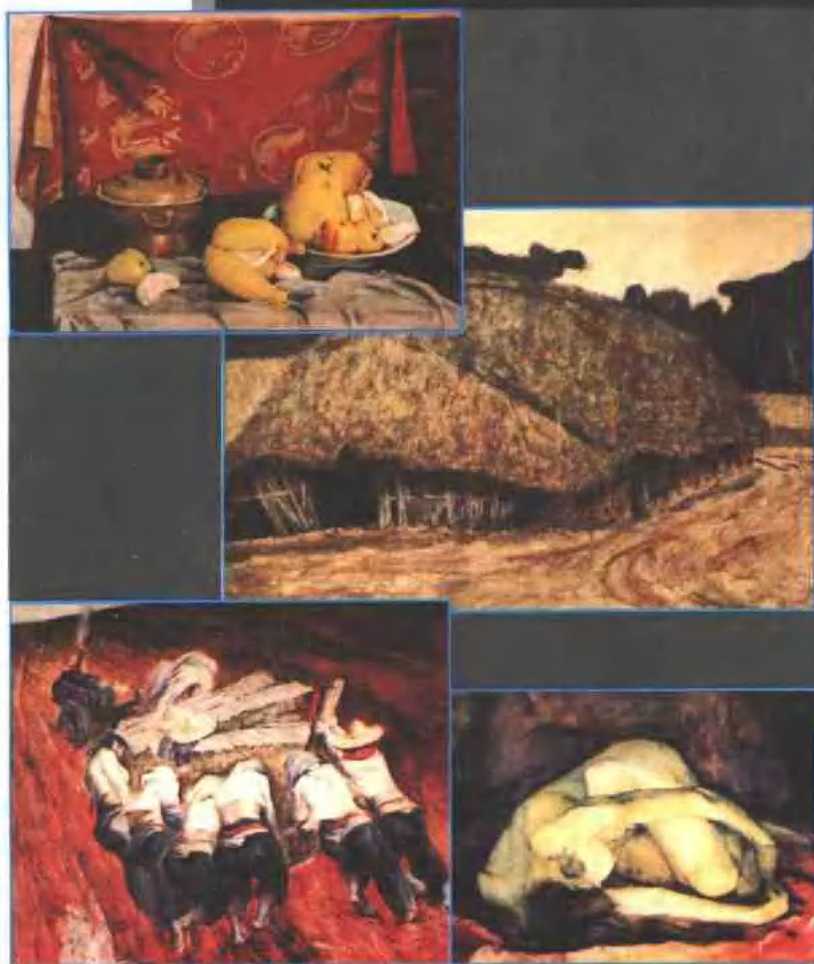

SHUICAI SHIJIAN YU JIANSANG

水彩

● 吴正斌
● 陈杰雄
编著

实践与鉴赏

岭南美術出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

责任编辑：李 蕙
封面设计：王建伟
版面设计：区志珊
责任校对：虞向华 梁文欣
责任技编：陆建豪

ISBN 7-5362-1930-X

9 787536 219304 >

ISBN 7-5362-1930-X
J·1695 定价：48元

水彩实践与鉴赏

吴正斌 陈杰雄 编著

岭南美术出版社

水彩实践与鉴赏

出版发行：岭南美术出版社

(广州市环市东水荫路 11 号 邮编：510075)

出 版 人：曹利祥

经 销：广东省新华书店

印 刷：粤北印刷厂

版 次：1999 年 6 月第 1 版

1999 年 6 月第 1 次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/16 印张：8.5

I S B N 7-5362-1930-X

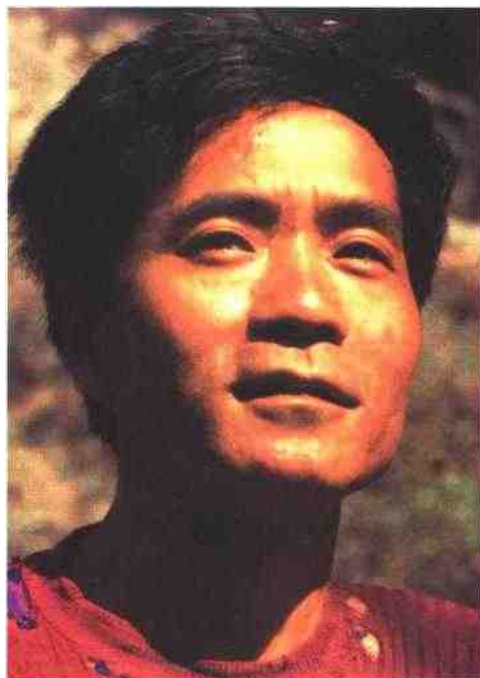
J·1695

定 价：48 元

如发现因印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换

作者简介

吴正斌，1942年出生于湖北沙市，1957年进入广州美术学院附中，1965年毕业于广州美术学院油画系。长期从事油画、水彩画写生创作和教学，作品多次参加全国美展获奖，并为中国美术馆收藏。现任广州美术学院教授、美术教育系系主任、研究生指导小组负责人。

作者简介

陈杰雄，男，广东澄海市人，1943年生。1969年毕业于广州美术学院。现为广州美术学院美术教育系副教授。

美术作品曾入选第七届全国美展，第三届全国水彩画、粉画展，杭州中国水彩画大展，香港中国水彩画大展等。作品多次刊发于国内外各类报刊、杂志、画册。编著有《美术高考指南——色彩分册》、《水彩静物写生技法分解》等。

前言

水彩画在我国的兴起是本世纪初的事，它一出现就受到我国画家的喜爱和群众的欢迎，因为它不仅具有西洋画的特点，有坚实的素描造型基础和丰富的色彩表现，而且和传统的中国画、水墨画极其相似。不仅很多工具材料相近甚至可以通用，如毛笔、排扫、颜料和纸，而且在绘制方法和表现意境上都有很多共同之处，最大的共同点是用水调合颜料和因为用水而形成的各种技法，产生出各种意境，水色淋漓，明快酣畅。可以说水彩画在我国一开始就走上中西结合，融会古今的道路。

水彩画的工具材料简单且使用方便也是能够使它普及的一大长处。一杯水、一个调色盒、几支笔和纸就可以描绘出变化莫测、千姿百态的色彩世界，是非常适合色彩绘画学习的启蒙工具，在我国大部分中小学都用它作教学工具。它丰富的有表现力的技法，也适合专业院校的教学。同时，它的方便快捷、绚丽多彩也得到古今中外很多绘画大师的青睐，大部分画家、设计家都用水彩勾画草图、速写，并出现很多著名的水彩画大师，如英国的透纳和康斯泰勃尔，美国的沙金特和蔡斯以及当代的魏斯等。

水彩画在世界上流行极为深入广泛，无论是博物馆、展览馆，还是各种公共场所和私人收藏以及艺术品市场，对水彩画的需求都非常大。水彩画在我国发展也很快。也许是南国广东温暖潮湿的气候孕育了广东水彩画特别蓬勃兴旺，有广泛的群众基础并出现了前后几代水彩画大师。广州美术学院水彩画几乎是和我国水彩画同步发展的，各个专业都设置了水彩课作为色彩基础课，美术教育系还在国内率先设置了水彩专业，使它从一门基础课发展成为一门专业课，从专科生、本科生到硕士研究生的课程里，形成一个完整的教学体系，并被国家确立为重点课程。广州美术学院前后有五代从事水彩画研究。我国最早留学欧美的著名画家，广州美术学院前身华南文艺学院创始人之一李铁夫先生，早在 19 世纪末 20 世纪初追随美国沙金特、蔡斯学习，画了大量油画和水彩画。其水彩画技法坚实严谨，色彩明丽，笔法奔放不羁，和他的油画、国画、书法融为一体，是我国也是广州美术学院第一代水彩画大师。第二代大师王肇民先生更是把中国水彩画技法推向新的高峰，强烈地震撼人心的色彩效果，朴拙酣畅的用水行笔，既有西洋画的造型色彩，又有中国画的意境，达到出神入化，炉火纯青的艺术境界，深刻地影响了后来几代学生的水彩艺术。接下来的几代便是现在在校任教的教授、讲师及在校学习的研究生、本科生。

这本书在介绍世界水彩画简史和技法特征时选用了一些大师的名作，其余大部分选用广州美术学院学生在教学过程中的课堂作业，所详细介绍的主要是教学过程中的一些课题，还有很多精彩的作品未能涉及。水彩画的发展很快，技法千变万化，丰富多彩，新材料新技法层出不穷。现在国内有人批作者在不断探索，刀刮水洗，加油添浆无所不用，本书所涉及的只是一些基本课题和基础知识，对新材料新技法未能全面深入地介绍。一位画家的成长道路十分漫长，本书所探讨的只是其中比较严谨的学习阶段，通过它，我们可以走向五彩缤纷的世界。

1997 年 5 月 13 日 正斌

目 录

第一章 水彩画简史	9
一 水彩画的艺术特色	9
二 水彩画的形成	9
三 英国水彩画的兴起和成就	9
四 欧洲水彩画的昌盛	16
五 亚洲水彩画的传播	28
六 中国水彩画的蓬勃发展	34
第二章 水彩画的基本要素	42
一 构图要素	42
二 造型要素	43
三 色彩要素	44
四 技法要素	45
1 干画法	45
2 湿画法	47
3 干、湿结合画法	47
4 特殊技法	49
5 行笔	54
第三章 水彩画的工具材料	54
一 纸张	54
二 画笔	54
三 颜料	54
四 调合剂及其它材料	55
五 其它工具	55
第四章 水彩画写生的观察方法	56
一 时空观念与聚焦意识	56
二 条件色观察方法	56
三 分解绘画要素	56
四 整体比较	56
五 取舍概括	57
第五章 水彩画写生的表现方法	57
一 水彩画写生的步骤	57
二 着色程序	60
三 色彩的调混	60
四 水分控制和时间的掌握	62
五 水彩技法	62

第六章 艺术表现	63
一 写实描绘与写意表现	63
二 艺术表现的技巧	64
第七章 水彩画的基础教学	70
一 静物写生单元	70
1 教学的目的要求	70
2 教学内容	70
3 教学方法	79
4 静物的摆设	79
5 教学要点	79
6 培养创造性思维	81
二 风景写生单元	81
1 教学的目的要求	81
2 教学内容及教学方法	81
3 风景写生的要点	82
三 人像写生单元	89
1 教学的目的要求	89
2 教学内容及计划	89
3 教学方法	89
4 人像写生的要点	89
四 人体写生单元	100
1 教学的目的要求	100
2 教学内容和教学方法	100
3 人体写生的要点	100
五 创作单元	105
1 教学的目的要求	105
2 教学程序 and 教学原则与方法	112
3 水彩画创作的要点	112
六 水彩画教学中需要研究探讨的问题	113
1 传统与创新的问题	113
2 规范化与个性风格培养问题	114
3 从以理作画到以情作画	114
4 运用电化教育手段提高教学质量	115
第八章 中外水彩画作品欣赏	115

第一章 水彩画简史

水彩画的艺术特色

水彩画是富有艺术特色的画种之一，流行于全世界。

水彩画以水为媒介调配色彩作画，以达到水色交融、清新明快的艺术效果。或水色淋漓，气韵生动；或形体结实，响亮有力；或以偶然的奇特的梦境般的造化，以达到如歌如诗的境界。

美国画家拉斯金（Ruskin）曾对水彩特性作如此的描述：“水彩在画家的处理下，水滴和它明快性质所形成的幻想与造化，溅泼的痕迹，凝结的色块，以及斑斑的粒状，虽然对于画面的表现没有什么意义，但由它偶然产生的梦境似的造化、清新的趣味、明丽的色调与松柔的感觉，是其它材料所没有的。”

二 水彩画的形成

水彩画是在15世纪末、16世纪初走上独立发展道路的。在此之前，西方一些画家，已经用水和胶调合透明或半透明颜色在羊皮纸上作画或在湿壁上作壁画。而用水调色作画在中国还可以追溯到更久远的年代。如汉代帛画就是用水调色在绛帛上作画。在我国敦煌莫高窟中还可见到北魏、隋、唐等朝代的壁画，这些也许可称为水彩画的前身，或可视为水彩画的雏形了。

德国画家丢勒（1471—1528）的水彩画的问世，标志着西洋水彩画的诞生。他所画的《阿尔卑斯山》（1494）、《大草坪》（1503）等作品是目前见到的最早的水彩画（图1）。这些作品虽然颜色很单纯，技法也比较简单，但是已比单色素描或铅笔淡彩丰富多了，已经摆脱了依附于素描的地位。

1 大草坪 [德]丢勒

16世纪末，水彩画在欧洲先是被殖民者用于描绘地质和地形图。后又将其用于书籍插图和动植物图谱。到了17世纪，荷兰画家开始将水彩用作画稿和户外风景速写。尔后有了第一幅水彩画出售。在阿姆斯特丹的市场上出现了最早供人们选购的水彩画作品。

三 英国水彩画的兴起和成就

18世纪英国成为欧洲主要的资本主义国家，工业和科技的发展推动了文化艺术的发展。从地理位置上，英国是个低湿、多雾的国家。英伦三岛经常笼罩在雨雾弥漫之中，水彩最适宜于表现这种自然景色。这就为英国水彩画的发展提供了得天独厚的自然条件。

被誉为“水彩画之父”的保罗·桑德比（1730—1809）在大量绘制精确的地形静物图的过程中，用各种颜色进行尝试和研究，经过反复实验，终于使水彩画技法取得重大的突破。摆脱了“在素描轮廓上填色”的圈圈，走向直接用多种颜色描绘的绘画形式，为水彩画的发展注入了生机。（图2）

格尔丁（1775—1802）、透纳（1775—1851）、康斯泰勃尔（1776—1837）等人在保罗·桑德比成果的基础上继续研究多种多样的水彩着色方法，大大地丰富了水彩画的表现力，使水彩画日臻完美和成熟（图3~5）。尽管如此，在当时的英国水彩画同油画相比，仍处于被轻视的地位。为

2 风景
「英」保罗·桑德比

3 约克夏·里满士
「英」格尔丁

4 杵克湖上的教堂 [英] 透纳

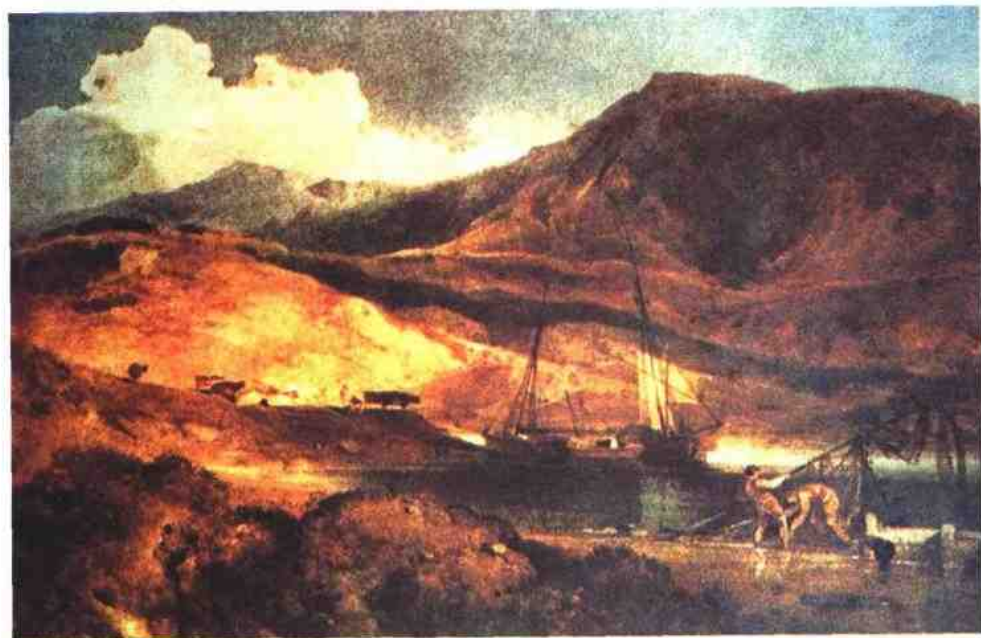
5 双虹景致 [英] 康斯泰勃尔

使水彩画与油画抗衡，格尔丁和透纳等人举起了水彩画这面旗帜向油画挑战。在表现技法上竭力追求当时油画所呈现的丰富浓重、深沉的画面效果，巨幅低调水彩画在当时大量涌现。而且油画的变革、印象主义及诸流派的技法语言的发展也直接影响着水彩画多种风格的形成。

18世纪，英国的造纸业非常发达。当时画家们使用的纸张不但很大，而且质地坚实耐用。较粗且厚的画纸有着较好的吸

水性能，更适合于比较丰富的色彩处理。柯特门（1782—1842）和彼得·德·温特（1784—1849）就是最喜欢用粗糙画纸作画的画家，他们利用纸的特点，创造了刮削法和皱擦法处理部分表层颜色的特殊技法。柯特门为寻求把水彩和油画二者的优点融合起来的一种画法，开始在水彩中掺和米糊作画，从而创造出一种既具有一定厚度和富于笔触变化，又不失湿润、透明特点的水彩技法。（图6~7）

6 渔村景色
[英] 柯特门

7 古建筑——大门
[英] 彼得·德·温特

在颜料方面，先后出现了国王黄、席勒绿、透纳黄、焦茶、钴蓝、中国白、青绿、亮腥红、紫红、暗紫红、波特尔粉红等，以及许多系列的颜料。出现的加甘油的湿软水彩颜料可以在调色盘中不易干枯，改进了技法的发挥。还有海绵吸水法、控水法、罩色法、刮削法、水粉提亮法等技法的广泛尝试和探讨，显示了水彩表现的更

大容量。

波宁顿（1802—1828）用洗刷法表现诺曼底的海滨，透纳用浪漫主义的色彩去表现景色的光色变化，描写18世纪海战场面的《军舰和平号的葬礼》，画面闪烁神秘的光色气氛，充满神奇和戏剧性的变化。（图8~9）

19世纪，英国水彩画进入繁荣发展阶

8 崖下 [英] 波宁顿

9 军舰和平号的葬礼 [英] 透纳

段，水彩画在英国逐步成为大众化的艺术，跃身为艺术的主流，奠定了水彩画在绘画史上的地位。1804年在约翰·科林斯、瓦利兄弟和罗伯特·希尔斯等人的倡导和努力下，在英国成立了第一个专门研究水彩画的画会——水彩画协会，即所谓“老水彩画会”。这个画会在1805年举行了首次展览，参观者之多和销售作品之盛况都是空前的。接着1831年又成立了水彩画家学会，即“新水彩画协会”。这两个画会的成立，大大地扩展了水彩画的影响，涌现了一批影响深远的水彩画大师。

19世纪中叶的现实主义运动使英国水彩画题材从风景画拓展到人物画、风俗画和历史画。新的题材促使画家们在形式和技法上进行了新的探索。从而使英国水彩画的成就达到了辉煌的高度，影响全世界。

在英国当代水彩画坛上享有盛誉的画家威廉·卢梭·弗林特（1880—1969）是一位擅长人体水彩画的画家。他有精确的造型能力和纯熟的水彩技巧。他所画的人体和人物水彩画把人物和场景结合起来，其形体、色彩、水分、用笔都显示了画家高超的技艺。曾两度成为英国皇家水彩画家协会会长，被誉为水彩画坛泰斗。（图10）

10 人体
[英]
威廉·卢梭·弗林特

另一位以肖像画著称的写实主义画家萨金特（1856—1925）是英国皇家水彩画家协会会员、皇家美术院院士。萨金特的水彩肖像画色调明亮，用笔洗练。我国读者所熟悉的水彩肖像画《流浪汉》，寥寥数笔便将人物的头、手和衣纹干脆而生动地表现出来（图11）。他的水彩风景画也以速写

11 流浪汉 [英] 萨金特

0243299

手法，水色交融、干湿结合、简练概括地表现出复杂的形体和光色。萨金特是美国人的后裔，所以他的名字也被写入美国绘画史。（图 12）

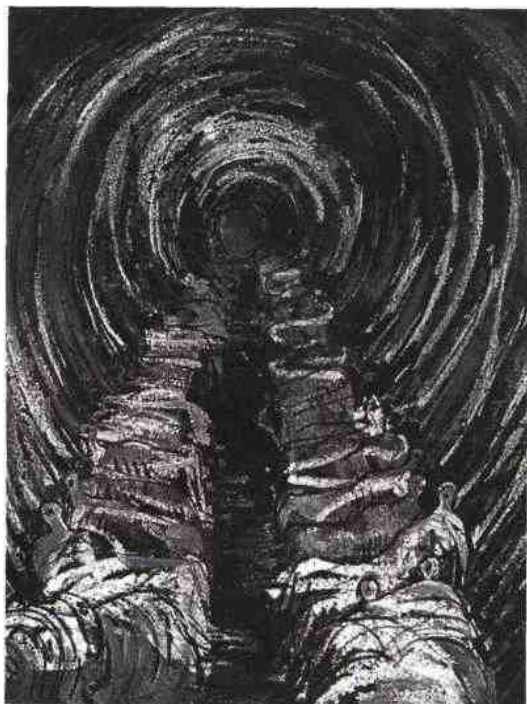
20 世纪是世界艺术革新的年代。法国、美国、德国等欧洲国家出现各种美术思潮，产生多种风格流派，异彩纷呈。英国也不

例外。世界各种新流派介绍到英国，使英国水彩画坛出现了新的面貌，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、用细线条与水彩结合的插图画家大卫·琼斯，作品色彩生动而抽象的威廉·吉尔被推崇为英国现代美术先锋。英国水彩画在国际艺坛上的影响意义深远。

（图 13 ~ 15）

12 圣玛利亚教堂
[英] 萨金特

13 地铁隧道一景
[英] 亨利·摩尔

14 窗后视野
[英] 大卫·琼斯

15 风景 [英] 威廉·吉尔

四 欧洲水彩画的昌盛

在欧洲其它国家，水彩画也得到蓬勃的发展，涌现出不少有国际影响的水彩画家。

法国画家维尼亚尔的以西欧古建筑为题材的水彩画色彩璀璨明丽，笔触简练肯定，善于表现光影，给人留下深刻印象。(图16)

瑞典著名画家安德鲁·佐恩的水彩画《在丛林中》和《我们每天的面包》在1979年于北京举办的瑞典绘画雕刻展上引起中国观众的极大兴趣。他以高超的写实技巧精细入微地描绘人物和刻画环境，对光色的表现精彩动人，对繁杂场面的处理

16 风景 [法] 维尼亚尔

和加粉点画的准确生动都显示了画家功力的深厚，是难得的水彩风俗画佳作。(图17)

17
在丛林中

「瑞典」安德鲁·佐恩

18 挤乳室 [美] 詹姆斯·布劳宁·魏斯

19 人像 [美] 伯特·席尔沃曼

詹姆斯·布劳宁·魏斯（1917— ）是美国当代享有盛名的写实画家，也是我国读者所欣赏的水彩画家。他以深厚的乡土之情表现普通的自然景象、生活用具以及人物形象。用极严谨的写实画法表现出奥妙深刻而又非常丰富的艺术效果。对光影和质感表现得十分逼真（图18）。他以蛋清调和粉质颜料画成蛋彩画，亦称丹配拉画。用皴、擦、点、染等干画法以及精细果断的笔触作画，画出了水彩画不易达到的艺术效果。

写实人物画家伯特·席尔沃曼以其准确而深刻的造型、油画般瑰丽的色彩以及熟练的水彩技法将人物描绘得惟妙惟肖，令人赞叹。（图19）

查理·雷德（1937— ）是美国当代又一著名的水彩人物画家。其水彩肖像画和人物画造型简练准确，色彩饱和鲜明，用笔奔放利索，气韵生动，求意不求全，有如中国画的“大写意”手法。善于控制整体大的明暗对比，“先加后减”、“加加减减”，虚实相间。用笔杆刮出的肌理，以及在深色块中撞色所获得斑痕效果，使水彩人物画得洒脱而富有情趣。（图20）

在美国有较大影响的水彩画家还有温斯洛·荷麦（1836—1910），他喜欢用水彩表现阳光，画风庄重简洁。大部分作品是在巴哈马斯、佛罗里达州和加拿大北方森林中作的。其水彩作品很善于掌握留空白的

20 人像 [美] 查理·雷德