

水彩画

编著

陈孝荣

崔可

西南师范大学出版社

新世纪
美术教育丛书

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

全新版 水彩画

● 陈孝荣
崔可
编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

水彩画 / 陈孝荣, 崔可编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2018.7

(新世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-9467-5

I. ①水… II. ①陈… ①崔… III. ①水彩画-绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 148831 号

新世纪美术教育丛书

水彩画

陈孝荣 崔可 编著

责任编辑: 王 煤 邓 慧

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

幅面尺寸: 210 mm×280 mm

印 张: 10.75

字 数: 230 千字

版 次: 2018 年 7 月第 1 版

印 次: 2018 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9467-5

定 价: 65.00 元

新世纪美术教育丛书 (全新版) 编审委员会

(排名不分先后)

丛书策划:王 煤

孙志钧	首都师范大学美术学院	教授 ■
秦秀杰	中央民族大学美术学院	教授 ■
李 岗	哈尔滨师范大学美术学院	教授 ■
康书增	新疆师范大学美术学院	教授 ■
李桂金	天津师范大学美术与设计学院	教授 ■
刘曙光	西南大学美术学院	教授 ■
陈 航	西南大学美术学院	教授 ■
米加德	西南师范大学出版社	教授 ■
倪建林	南京师范大学美术学院	教授 ■
何平静	广西师范大学美术学院	教授 ■
张玉泉	西北师范大学美术学院	教授 ■
何 洁	清华大学美术学院	教授 ■
赵 健	广州美术学院	教授 ■
张 弘	广州美术学院美术教育学院	教授 ■
林志强	福州大学厦门工艺美术学院	教授 ■

陈孝荣,男,重庆奉节人,1997年毕业于四川美术学院(美术教育专业),2001年结业于重庆大学人文艺术学院绘画与艺术设计研究生班。现为重庆三峡学院副教授、硕士研究生导师,重庆市美术家协会会员,重庆市美术家协会第一届水彩粉画艺术委员会委员。

数十幅绘画作品入选各级专业美展,获省级专业美展奖项14次;数十幅绘画作品刊发于专业核心期刊;部分绘画作品被美术馆、社会团体及个人收藏;独立编著美术教材《水彩画》一部,出版画册《陈孝荣水彩画艺术》一部。

崔可,男,1984年9月出生,四川美术学院影视动画学院戏剧与影视学硕士。现为重庆师范大学新闻与传媒学院数字媒体艺术专业副教授。

艺术作品入选省级画展16次,其中获一等奖1件,二等奖1件,三等奖2件,优秀奖2件,学术奖1件;刊发CSSCI论文5篇,美术专业核心2篇,其他科研论文共16篇,教改论文3篇;主持省级人文社科项目1项,参研省级教改项目1项,参研省级社科项目1项;参编教材1本。

目 录

第一章 概述 / 001

一、水彩画的概念及特征 / 001

二、水彩画的沿革与历史名家 / 001

三、水彩画在中国的发展概况 / 012

第二章 色彩基础知识 / 017

一、色彩的基本原理 / 017

二、色彩的心理作用 / 021

三、色彩的构图作用 / 023

四、色彩的对比 / 024

五、写生色彩 / 027

第三章 水彩画的工具材料及特性 / 029

一、水彩画的工具材料 / 029

二、水彩画材料的特性 / 038

第四章 水彩画的着色技法 / 047

一、基础技法 / 047

二、特殊技法 / 055

三、水彩画制作的关键技术与处理技巧 / 083

第五章 水彩画写生与创作 / 087

一、水彩画写生 / 088

二、水彩画创作 / 137

第六章 水彩画的应用与嬗变 / 153

一、水彩画的应用 / 153

二、水彩画的拓展与嬗变 / 158

图版 / 159

参考书目 / 165

后记 / 166

第一章 概述

一、水彩画的概念及特征

水彩画,正如它的字意所示,是以“水”调和“彩”色颜料而作的“画”,特指兴起于文艺复兴时期的欧洲大陆,成熟于 18 至 19 世纪的英国,在承袭欧洲传统绘画理念、技法的基础上发展起来的以水调和胶质透明颜料(包括不透明颜料)作于纸上的绘画。

水彩画是一个广为普及的画种,其形成和发展经历了较长时间的积淀、流变,至今仍在不断扩展。世界上第一幅水彩画出自德国画家阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer, 1471—1528)之手,但使之成为独立画种并兴盛、发展起来却是一大批英国画家的努力所致。水彩画已有三百多年的发展历程,它具有独特的艺术魅力和审美价值,水彩画纸、透明颜料(或半透明颜料)和水的组合,构成了水彩画的基本类型特点,决定了水彩画的视觉面貌特征。以水为媒介,调和透明颜料,在吸水性较强的白色水彩纸上作画,充分利用水和颜料相互渗化、交融的特点,加上画纸的纹理和白底的反衬,以及特有的技法,表现出透明、轻快、滋润、流畅的视觉韵味,具有独特的视觉感染力。同其他画种一样,由工具、材料的特性所致,水彩画有其特长,也有其局限。

水彩画的颜料不含粉质,透明性较好,施色薄而透明,画面明暗层次由纸的白底反衬体现,通常不直接调和有覆盖力的白粉,避免产生不透明感。另外,使用含粉质的不透明水性颜料以较厚的涂层制作的画作,由于其性质与透明水彩近似,亦被视为水彩画(不透明水彩),在中国习惯称其为“水粉画”。

二、水彩画的沿革与历史名家

“水彩”,是一种历史悠久的绘画手段,是人类绘画史上最古老的绘画方法之一。人类早在旧石器时代晚期,已经使用了这一绘画手段。相传在古埃及时期就有以水调色作于茎草上的绘画,有据可查的如法国拉斯科洞窟壁画、西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画、中世纪欧洲人祭祀用的手抄经本中的

插图、中国仰韶文化晚期秦安县大地湾的原始地画、非洲南部布兰德山的史前岩画等,都可以看成人類最早采用水(或胶)调和颜料的彩色绘画,但这些和现代水彩画艺术没有直接的联系。

据美术史记载,真正具有现代水彩画意义的水彩画作是由德国画家阿尔布雷希特·丢勒所作。他是最早吸收欧洲传统水墨技巧而将其发展为较完整的水彩表现技法的第一人,也是最早用水彩画方式描绘自然风景的画家。他强调用色彩来塑造形体,画面风格严谨、精细、工整,带有标本图解的意味。作品《兔子》《草地一角》(图 1-1)等都被誉为欧洲早期水彩画艺术的典范。

丢勒之后,使用水彩颜料的画家还有汉斯·荷尔拜因(Hans Holbein, 1497—1543)、卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach, 1515—1586)、彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577—1640)、安东尼·凡·戴克(Anthony van Dyck, 1599—1641)等人,他们都留下了许多水彩画手稿。这些画家为欧洲水彩画的发展奠定了基础,也对 18 世纪英国水彩画的发展产生了积极影响。

虽然德国的丢勒画出了最早的水彩画,但真正使水彩画发展成为独立画种的是十八十九世纪的英国水彩画家们。

十六十七世纪,英国早期的水彩画作品(英国历史上最早的水彩画)沿用了丢勒等人创立的描绘技巧,以钢笔描绘、勾画形体,辅以单色(淡蓝、淡褐)描绘明暗作淡彩动植物插图和地志图、地形画。动植物插图是应生物学对动植物进行记录的要求而出现的,严谨、细腻地记录了动植物的客观形象、色彩。地志图、地形画是应殖民扩张要求而产生的,记录地貌景色、城市海港、城堡防御工事等内容,以供战事需要或汇报呈递。这为英国水彩画的发展奠定了基础。

约翰·怀特(John White, 1540—1593)是 16 世纪到北美探险的英国画家和制图师,不仅擅长动植物绘画,也是历史上第一个地志图画家。他用水彩记录了当地的动植物形象、村落地貌特征以及风土人情。物象造型严谨、客观,色彩处理采用罩染的方式,过渡柔和,画面轻盈透明,形象特征明显,细节丰富,神态生动。(图 1-2)

乔治·爱德华兹(Georges Edwards, 1694—1773)是英国自然学家和鸟类学家,被称为“英国鸟类学之父”。他游历欧洲学习自然历史,因绘制动物尤其是鸟类的彩色图画而闻名于当时的画坛。他将鸟与植物搭配构图,画面简洁而有装饰意味。鸟的神情、

图 1-1 《草地一角》阿尔布雷希特·丢勒

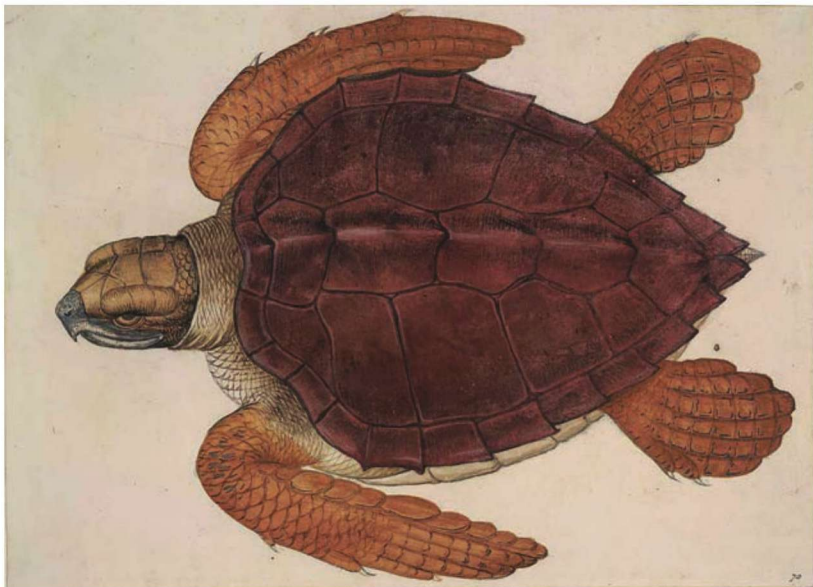

图 1-2 《海龟》 约翰·怀特

图 1-3 《几内亚鹦鹉》 乔治·爱德华兹

动作刻画得惟妙惟肖,深受大众喜爱。

(图 1-3)

18 世纪的英国,国力逐渐强盛,殖民地广布全球,上层贵族和资产阶级认同“游历即教育”观点,热衷于访古旅行,加之第一次工业革命等因素,英国的政治、经济、文化得到不断发展。在这个时期,英国盛行抒情主义艺术思潮,人们对自然景物的审美兴趣不断增长,使水彩风景画在英国迅速传播,水彩画因此而得到迅猛发展。美国材料学家拉尔夫·迈耶在其著述中谈道:“现代透明水彩画技术是于 18 世纪末和 19 世纪初在英国发展起来的。在其发展初期,水彩色素描(即用乌贼墨色或蓝色调绘制的钢笔画)被单彩画所取代。接着单彩画又被一种更全面的技法所淘汰,这种技法使色彩的运用更自由、更富想象力。”这一时期水彩打破了单色画的局面,技巧不断改进并逐步脱离了地形画雏形,发挥出了水与色组合的独特魅力,建立了现代水彩画的基础技法体系,完善了水彩画特有的艺术表现力。

亚历山大·科仁斯(Alexander Cozens, 1717—1786)出生于俄国,在英国接受教育,在意大利研习古典绘画技法,后回到英国担任美术教师,是著名的水彩画家。他的作品画面色彩统一,细节丰富,层次分明,轮廓虚实有致。光影、色彩的变化与笔触的相互配合,营造了逐层渐远的自然空间层次感。(图 1-4)

保罗·桑德比(Paul Sandby, 1725—1809),英国地形画绘图员,是 28 位英国“皇家美术学院”的筹建者之一,被誉为“英国水彩之父”。他在水彩技法上做了许多尝试,他极力挣脱地形画的束缚,是最早把地形画转入风景

图 1-4 《群山风景》 亚历山大·科仁斯

图 1-5 《庞蒂码头》 保罗·桑德比

画并创作了许多优秀水彩画风景、人物画作品的画家,在英国水彩画发展史上具有重要地位。他总结了大量的水彩画创作经验,建立了一套体系化的水彩画技法与评判标准,在探索材料语言与表现方面有突破性的建树。他将水粉颜料挪用于水彩画创作中,使色彩更明亮厚重,造型更浑厚饱满,画面整体更坚实肯定;他在颜料里加入甘油,使其兼具湿润和通透的双重特性,让水彩画的技法与表现变得更为轻松自如。(图 1-5)

托马斯·桑德比(Thomas Sandby, 1721—1798)是保罗·桑德比的兄长,英国“皇家美术学院”的筹建者之一,英国著名水彩画家。其绘画技能高超,不仅能精确地描绘地形地貌和建筑物,还从刻板的记录图式中挣脱出来,把地形画的画风成功转变为风景画,在色彩与光影处理上有突出成就。(图 1-6)

18 世纪中后期至 19 世纪前半期是英国水彩画最辉煌的时期,出现了一大批杰出水彩画家,其代表人物如下。

图 1-6 《白厅街的霍尔拜恩门和宴会厅》 托马斯·桑德比

图 1-7 《罗纳河冰川》 威廉·帕尔斯

威廉·帕尔斯(William Paris,1742—1782)是英国肖像、风景画家,亦是绘图员,擅长水彩画创作。(图 1-7)

约翰·罗伯特·科仁斯(John Robert Cozens,1752—1797)是英国水彩画发展中的“桥梁”人物。他继承了前辈的表现技法,梳理了水彩技法理论并不断实践突破,把早期用于记录的地形画水彩推向吟咏诗意的自然风景水彩,在技法上摒弃了勾线平涂的传统技法,摆脱了水彩画对钢笔图稿的依附,创造了水彩画的“泼色法”(该方法与中国画的“泼墨法”有相通之处)。其作品的特点是把轮廓线隐藏在颜色里,画面中的一切由色彩构成,用色不多,强调光影明暗对比。他善于描写、表现透射的阳光,画面极富诗意。(图 1-8)

图 1-8 《阿尔巴诺湖和甘道夫城堡》 约翰·罗伯特·科仁斯

托马斯·理查德·安德伍德(Thomas Richard Underwood, 1772—1853)是著名水彩画家,也是一位地质学家。其建筑风景水彩画一改早期建筑画的生硬呆板,色彩柔和统一,层次丰富明晰,将建筑与自然风景融合在一起,和谐而整体。(图 1-9)

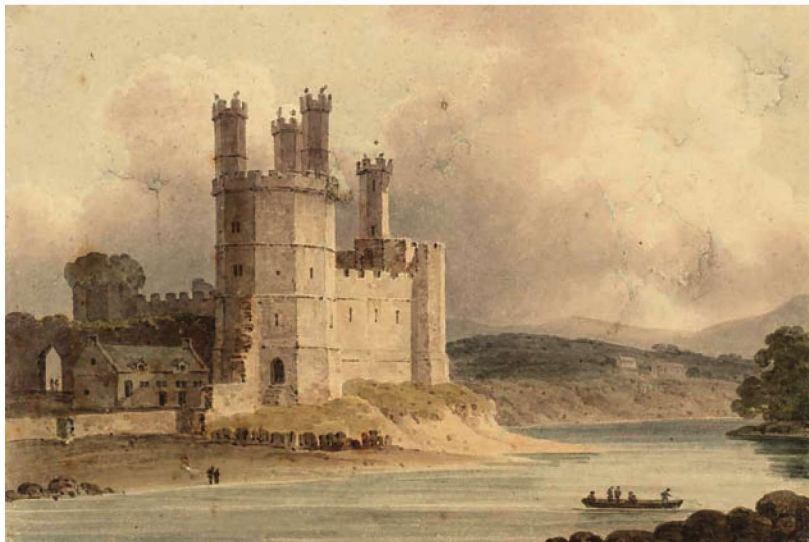

图 1-9 《加纳邦城堡》 托马斯·理查德·安德伍德

托马斯·格尔丁(Thomas Girtin, 1775—1802)虽生命短暂,但成就卓著。他将水彩画从早期较单纯的淡彩画法,发展成为充分运用色彩并具有丰富色调的画种,对透纳及以后的画家都产生了影响。在水彩画技法上,他将传统的先打灰色底再上色的画法,转变为用暖色或关系色打底,强化了景物整体色彩氛围,使画面呈现出柔和的黄色、褐色、紫色等色彩效果。巧妙地用光来表现明暗反差,突出画面的明暗对比,打破了英国早期水彩画的单调与刻板,给人以明快、亲切、自然的感受。(图 1-10)

图 1-10 《庞蒂佩尔》 托马斯·格尔丁

18 世纪的英国水彩画处于承上启下的演进阶段。这一时期,画家们适当控制了水彩的渗透性以适应造型的需要,力图以更接近油画般的效果去表现自然景物,没有彻底地发挥水彩材料的独特性。这个时期的水彩画作品直观地记录了当时的地貌特征和人文活动,寄托了当时人们的道德诉求和人文情怀。与此同时,水彩画家们积极探索水彩画技艺,有效地拓展了水彩画的表现力,为 19 世纪的水彩画创作积蓄了能量。

19 世纪是英国历史上发展最迅猛、最繁荣的时期,当时国民信心大增,民众的生活日渐富足。在这个时期,英国的水彩画急速发展、扩展,大师辈出。

19 世纪是英国历史上发展最迅猛、最繁荣的时期,当时国民信心大增,民众的生活日渐富足。在这个时期,英国的水彩画急速发展、扩展,大师辈出。

约翰·赛尔·科特曼(John Sell Cotman, 1782—1842)是英国 19 世纪水彩风景画的领军人物,“诺里奇画派”的创始人之一。科特曼擅长精简概括,其作品造型严谨、色彩绚丽,他舍去自然景观的许多细节,注重形状和色块的高度概括、简化,以平涂构成的方式追寻画面总体上的图案式抽象意味,具有迷人的浪漫主义色彩,极具创造性。(图 1-11)

图 1-11 《大陆镇的大桥》 约翰·赛尔·科特曼

约翰·瓦利(John Varley, 1778—1842)是英国的水彩画家、美术教育家,著名画家大卫·考克斯和威廉·透纳都是他的学生。瓦利的水彩风景画常以视域宽广的构图呈现自然风光,这种广角视野延伸拓展了画面的空间,使观者感受到自然景观的宏大,有浩然开阔之感。(图 1-12)

图 1-12 《奇西克》 约翰·瓦利

理查德·帕克斯·波宁顿(Richard Parkes Bonington,1802—1828)仅活了26岁,但成就甚高。德拉克洛瓦对他的画曾这样赞誉:“运用水彩的精到巧妙,令人称绝。”他对水彩画技巧大胆革新并获得卓越成效,其绘画手法与中国写意画类似,格调清新,极富韵味。(图1-13)

图1-13 《岩下》 理查德·帕克斯·波宁顿

理查德·韦斯托尔(Richard Westall,1765—1836),英国画家,因绘制肖像和历史、文学事件而闻名,曾担任过维多利亚女王的专属画师。有人赞誉他“用画笔打败了诗歌”。(图1-14)

图1-14 《七主教受审》 理查德·韦斯托尔

威廉·透纳(William Turner,1775—1851),英国最著名的画家之一,一生勤奋,创作了大量优秀的水彩画、油画。他迷恋自然,热衷于表现光、色和大气的神秘氛围。他喜欢到大自然中去体验视觉和心理的冲击,曾让人把自己绑在在狂风大浪中摇摆不定的船只的桅杆上,任凭风浪拍打,亲身体会大自然给予的强烈压迫感和摇晃眩晕感。此后,

这种眩晕与旋转的特殊感觉便在他的水彩作品中出现。其作品色彩绚丽而富有表现力,画面汹涌澎湃,气势磅礴,奇妙诱人。透纳对颜料、水和纸的相互配合的研究深入透彻,技法应用娴熟。同时代的人记载:“透纳的手法是在纸潮湿的时候泼入色彩,有时是几种色彩同时泼入……把纸舒展在板上,然后很快地在水中浸湿,趁画纸未干的时候把色彩滴入其上,能造出丰富的纹理和层次。作品收尾非常迅速,他标明画中景物和细节,去掉散光,擦出亮光,拖笔,连涂,点色,直到作品完成。”透纳充分利用水与色在纸上自然渗化的特点,呈现出了用笔涂色达不到的色彩氛围和效果。透纳为水彩画技法的发展与完善做出了很大贡献。他不仅是英国著名的艺术家,也是西方艺术史上杰出的风景画家,他与约翰·康斯太勃尔并称为“真正使英国风景画摆脱欧洲绘画影响而走上自己道路两个人”。(图1-15)

约翰·康斯太勃尔(John Constable,1776—1837)是19世纪英国的风景画家。他说:“绘画对我来说,意味着感情,我那无忧无虑的童年和斯托尔河畔的一草一木息息相连。”他留恋家乡田园景色之美,常置身光线瞬息万变的大自然中,以获得丰富的色彩感受,家乡的自然风光成为他绘画创作的主要题材。康斯太勃尔反对当时虚

图 1-15 《福克斯通港和多佛海岸》 威廉·透纳

假的程式化绘画，曾说：“世界是广阔的，没有两天是一样的，甚至两个小时也不一样……真正的艺术品，就像那些自然作品一样，彼此是不同的。”他用朴实的手法创作了许多水色淋漓、自然生动、感人至深的水彩画作品。其作品真实、生动地表现了瞬息万变的大自然景色，与当时学院派的虚假、呆板形成鲜明对比，也因此遭到排挤与批评。康斯太勃尔的作品在法国却受到了欢迎，并影响了巴比松画派和后来的印象派画家。他生前没有以水彩画家的身份受到关注，直到 20 世纪才为世人所公认。（图 1-16）

图 1-16 《巨石阵》 约翰·康斯太勃尔

约翰·威廉·诺斯(John William North, 1842—1924)是英国风景画家和插图画家,当时的人们称他为“田园诗人”,他的作品洋溢着温馨而恬静的生活气息。他不借助不透明水彩颜料,仅用普通水彩颜料以纯净的色彩、密集的小点,谨慎、细心地叠加,画出了许多精美、细腻的水彩画作品。这种用透明色块和小笔触的作画方式,丰富了水彩画技法,拓展了水彩画的表现力。(图 1-17)

图 1-17 《篱笆墙外的麦田》 约翰·威廉·诺斯

约翰·弗雷德里克·刘易斯(John Frederick Lewis, 1805—1876)出生于英国伦敦。他的作品用笔精巧细致,细节刻画工整细腻,画面总体效果浑厚,光照明暗巧妙,色彩明丽和谐。刘易斯最初是动物画家并在温莎公园画场景图,后来游历中东,被那里充满神秘的异域风情所吸引,创作了大量描绘东方风土人情的作品。刘易斯不仅擅画水彩,也进行油画创作,并将油画的技法引入水彩画中,两者交融,引人入胜。(图 1-18)

图 1-18 《端咖啡的人》 约翰·弗雷德里克·刘易斯

威廉·爱德华·弗罗斯特(William Edward Frost, 1810—1877)出生于伦敦附近的旺兹沃斯,是英国维多利亚时代的水彩画家。他的绘画题材涉及肖像、历史和神话。在维多利亚时期,是独一无二的以表现女性裸体为主的水彩画家。(图 1-19)