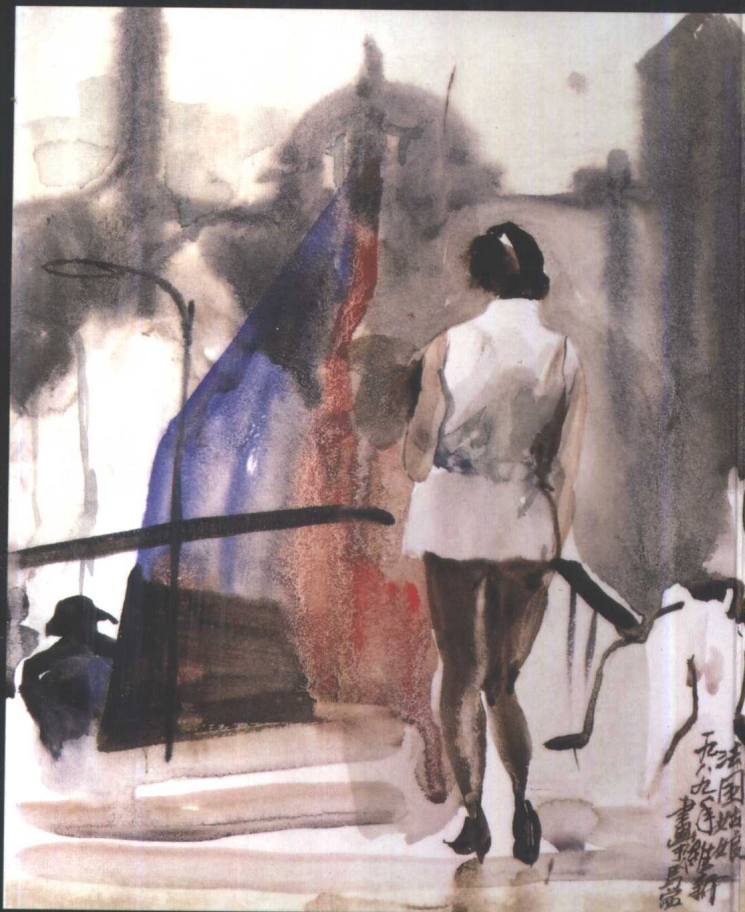

王维新 著

水彩的艺术表现

人民美術出版社

水彩的艺术表现

王维新 著

人民美術出版社

水彩的艺术表现

著 者：王维新

出版发行：人民美术出版社

邮政编码：100735

（地址：北京北总布胡同 32 号）

责任编辑：刘普生

装帧设计：刘普生

责任印制：李卫红

制版印刷：北京慕来印刷有限公司

经 销：新华书店总店北京发行所

版次：2000 年 6 月第 1 版 印次：2000 年 6 月第 1 次印刷

开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张：4.25

印数：1-5000

ISBN 7-102-02132-1/J·1824

定价：25.00 元

10-68/06

封面图：法国姑娘
1989

目 录

写在前面	4
王维新和他的水彩画（代序）	5
水彩画的概况	7
一、关于色彩学的几个基本问题	20
1. 色感	23
A. 光源色	23
B. 条件色	25
2. 色相（色种）、色度和色性	26
3. 色的互补	27
4. 色调	28
二、关于写生色彩的基本概念	32
1. 对色彩的观察和认识	32
2. 色彩的比较和融合	34
3. 色彩的调配	35
三、水彩画的工具和材料	41
1. 水彩画纸	41
2. 水彩画笔	42
3. 水彩画颜料	42
4. 其他工具	43

四、水彩画技法	44
1. 干画法	44
A. 小面积的干蹭法	46
B. 大面积的重叠法	47
C. 点色的重叠和覆盖法	47
D. 点、线、面的综合重叠法	48
2. 湿画法	49
A. 纸的浸湿处理	50
B. 局部的渗化处理	52
C. 湿底的沉淀和喷雾处理	52
D. 湿色的重叠渗化和勾勒处理	53
E. 冲色和擦洗处理	53
F. 一笔多色法	57
3. 干湿并用法	61
A. 湿画法烘托干画法	61
B. 精细部位的干画法	62
C. 干画法包围湿画法	62
D. 干湿混合运用法	63
4. 特殊处理技法	64
A. 刮刻法	64
B. 水渍斑痕法	65
C. 空白法	65
D. 色块填接法	67
E. 有规律的印章捺印法	69
F. 枯笔干蹭法	69
G. 用鸡蛋清或蛋黄调色加厚处理	70

H. 光滑纸面的使用	71
I. 利用丙烯和树胶调色作画	71
五、水彩画的用笔	72
六、水彩画作画的大体步骤	74
1. 静物	74
2. 风景	76
3. 人物	80
七、起稿的几种方法	84
1. 用铅笔起稿	84
2. 用毛笔蘸淡墨起稿	84
3. 用各种水色起稿	85
4. 用圆珠笔起稿	86
5. 用干涸色笔起稿	86
6. 用钢笔起稿	87
7. 用炭精笔和彩色炭精笔起稿	87
8. 油画棒和蜡笔的使用	88
八、修改和调整	95
九、水彩的写生性和创作性	96
结束语	98
作品欣赏	100

目 录

写在前面	4
王维新和他的水彩画（代序）	5
水彩画的概况	7
一、关于色彩学的几个基本问题	20
1. 色感	23
A. 光源色	23
B. 条件色	25
2. 色相（色种）、色度和色性	26
3. 色的互补	27
4. 色调	28
二、关于写生色彩的基本概念	32
1. 对色彩的观察和认识	32
2. 色彩的比较和融合	34
3. 色彩的调配	35
三、水彩画的工具和材料	41
1. 水彩画纸	41
2. 水彩画笔	42
3. 水彩画颜料	42
4. 其他工具	43

四、水彩画技法	44
1. 干画法	44
A. 小面积的干蹭法	46
B. 大面积的重叠法	47
C. 点色的重叠和覆盖法	47
D. 点、线、面的综合重叠法	48
2. 湿画法	49
A. 纸的浸湿处理	50
B. 局部的渗化处理	52
C. 湿底的沉淀和喷雾处理	52
D. 湿色的重叠渗化和勾勒处理	53
E. 冲色和擦洗处理	53
F. 一笔多色法	57
3. 干湿并用法	61
A. 湿画法烘托干画法	61
B. 精细部位的干画法	62
C. 干画法包围湿画法	62
D. 干湿混合运用法	63
4. 特殊处理技法	64
A. 刮刻法	64
B. 水渍斑痕法	65
C. 空白法	65
D. 色块填接法	67
E. 有规律的印章捺印法	69
F. 枯笔干蹭法	69
G. 用鸡蛋清或蛋黄调色加厚处理	70

H. 光滑纸面的使用	71
I. 利用丙烯和树胶调色作画	71
五、水彩画的用笔	72
六、水彩画作画的大体步骤	74
1. 静物	74
2. 风景	76
3. 人物	80
七、起稿的几种方法	84
1. 用铅笔起稿	84
2. 用毛笔蘸淡墨起稿	84
3. 用各种水色起稿	85
4. 用圆珠笔起稿	86
5. 用干涸色笔起稿	86
6. 用钢笔起稿	87
7. 用炭精笔和彩色炭精笔起稿	87
8. 油画棒和蜡笔的使用	88
八、修改和调整	95
九、水彩的写生性和创作性	96
结束语	98
作品欣赏	100

写在前面

水彩画属国际性画种，是独具魅力的艺术表现形式之一。对水彩画的艺术表现而论，是随人而异的。我在水彩画的创作和教学中十分看重写生的环节，感到画家直面自然所产生的状态是其它间接手段无法体现出来的，在写生中更能充分体现其艺术的表现力。

在生活实践中凡看到感人的景物，往往使我激动得不知所措，如果能很快地以速写之线勾下这动人的景物，心里就踏实多了。之后，再敷以情感性的轻快水色，这样所获得的画面效果总是有生气的。我深感作画的线条是画面的骨架，是塑造形体的行为，色彩是画面情感性的活力，我喜用这种在线的行为下敷以色的活力之艺术表现形式。

本书早于七年前已出初稿，是为普及水彩而谈的一些通常的表现语言，此外叙述一些我在水彩画艺术表现上的粗浅见解。成稿后经我的导师古元先生审定并作序，后因出版上的一些原因而耽搁。现我在原稿基础上，结合近年来水彩画的发展状况，略作修正和补充。在此十分感谢人民美术出版社和编辑对水彩艺术的高度重视与关注，而促使此书的顺利出版。

王维新

1999年初秋

王维新和他的水彩画

（代序）

王维新是中央美术学院教授，他擅长铜版画，又是水彩画的能手。他的水彩画富生活情趣，形象生动，色彩绚丽，豪放潇洒，格调清新，令人神往。

王维新1938年出生于浙江省濒海的温州市。父亲是铜锡匠，母亲是刺绣工，他从小在父亲身边学刻铜锡手艺，帮母亲描绘绣花粉本，培养了王维新的艺术气质。少年时期随师学画，十六岁考入浙江美院附中，继而进入大学部版画系深造，先后接受长达九年的美术专业正规教育，学就了一手熟练的造型技巧和创作能力。1963年在浙江美院毕业后，到上海解放日报社任编辑、记者，工作中接触社会多方面的生活，积累了丰富的创作素材，创作了不少优秀作品。

1978年以优异成绩考取中央美术学院版画系研究生，毕业后留校任教。他带领学生先后去过新疆、敦煌、云岗、龙门、青藏高原、青海等地写生和考察，丰富多彩的人民生活和悠久的祖国艺术遗产，更加激发他的创作热情，创作出更加丰硕的艺术作品。

1988年至1990年，王维新赴法国进修讲学，在这期间，他吸取欧洲绘画的技巧，结合中国传统绘画的方法，创作了大量佳作，深受观众的喜爱，有不少作品被国内外的美术馆和博物馆所收藏。在法国拉维鲁尼市（LAVERUNE）“当代艺术博物馆”，设

立了“中国画家王维新作品陈列室”，永久陈列并对外开放。

王维新在长期的艺术实践中积累了丰富的经验，今编写此书全面介绍水彩画的多种艺术表现。书中所附的作品图例有一定的示范价值，对于普及和发展此门专业画种是很有意义的。

古元

1993年5月于北京

水彩画的概况

水彩画(WATER COLUR)始于欧洲,定型于英伦三岛。在国际艺苑中,由于英国式的水彩最早作为一个独立的画种出现,所以人们一提起水彩就很自然地想到了英国水彩画。

顾名思义,水彩画是用水调合彩色来进行绘画的。中国出土的西周帛画,就是以水调色绘制的。而后来的中国画也是以水调墨色而制作的,如没骨画和泼彩画等,已很接近现代水彩画的艺术表现了。但现在我们所讲的水彩画仍是指英国式的水彩画而言。

其实水彩画的出现最早并不始于英国,15、16世纪文艺复兴时期的意大利就已出现了水彩画,如德国画家丢勒画的《兔子》(图例1)和《一大块草皮》(图例2),就是最早出现的水彩画作品。当时也有一些作为大型教学壁画草稿出现的水彩画,素描中出现的单纯同类色水彩画、铅笔淡彩画、钢笔和芦杆笔淡彩画等,尽管达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、丢勒、鲁本斯、约丹斯、凡·代克等大师都画了不少水彩作品,但始终未能形成一个独立的画种。

17世纪初,水彩画传到英国之后,由于当时英国资本主义经济的发展,殖民主义者测绘地形大量增加,需要绘制景物效果图,记录各地的风土人情,在英国本土又具有雨雾湿润适宜画水彩的自然条件,这些都促使这一画种得到很快的发展。特别是在18世纪维多利亚女王时期,由于国内经济空前繁荣,促进文艺思想的

图例1 兔子 丢勒（德）

图例2 一大块草皮 丢勒（德）

活跃和有闲人士的增多，至使水彩不仅仅是测绘写生和风情记录的方便手段，而且也成了有闲阶层雅情逸趣之事。当时不仅是著名画家热衷于水彩画，而且在中、小学校里也设有水彩画课程。另外，自然科学书籍的附图和教科书插图也多采用水彩画。由于广泛地使用、探求和实践，至使丰富和完善了这一画种的表现手段，也总结了水彩画独特的技法理论，从而奠定了英国水彩画的基础和它在国际艺坛上的地位。到了19世纪初，水彩画更是发展到十分繁荣的程度，在大英帝国的绘画中占据着重要的地位，成为一种非常广泛的绘画形式，并对世界艺术产生强烈的影响。因此人们一提到水彩画，就很自然地联想到了英国。

英国水彩画繁荣时期的代表画家是康斯泰勃尔（Constable 1776-1837）和泰纳（Turner 1775-1851），这两位画家在英国绘画史上占有主要的地位，他们不仅在本国享有很高的声望，而且在国际画坛上也有深远的影响。他们在水彩画上取得的技法效果

一直影响到法国浪漫主义和印象主义的绘画。

泰纳对表现自然界天水云影的变化深有研究，并以此寄托自己内心的激情，抒发诗一般的美感。在他创作的画面上产生一种难以捉摸的运动着的形与色的交替效果，充分体现了他的浪漫主义的艺术手法。他生活在海边，对大海、船只、码头和渔人十分熟悉，代表作品有《地角的长船灯塔》、《莫赛河上的桥》、《战舰》、《泰德利堡与河上的货船》、《贝林佐纳》等。（图例3）

康斯泰勃尔有非凡的创造力，他的作品设色和用笔活泼生动，奔放而厚重，画面的气韵具有风的回旋和空气流动的意味，十分感人。他在写生中探索水彩技巧，对于光 and 色的处理，同样影响着画坛的几个艺术流派，特别是法国印象画派。画面中对自然光的表现，对比色的运用，给人以真切完美的印象。他的主要作品有《云海相映》、《海滨》、《造船厂》、《博罗德德尔》等。（图例4）

康斯泰勃尔和泰纳堪称是两位杰出的大师。他们都是伟大的色彩画家，对大自然中的一切都归结为光与色的变幻关系，取得了巨大成果，产生了不可磨灭的影响，因此在画坛上有浪漫主义和印象主义的先驱之称，特别是康斯泰勃尔一直被认为是印象主义之父。

与康氏和泰氏两位画家同时期的其他英国画家也很多，在水彩艺术上都有很高的造诣。如偏重于艺术表现的克罗塞、柯岑斯、科特曼、隆德等。（图例5、6、7）到19世纪相继出现讲究水与彩的表现力的有瓦利、亨特、波宁顿、沃克等。（图例8、9、10、11）由于众多水彩画家的不断实践和不懈努力，致使水彩这门艺术在当时的欧洲乃至国际上产生了极大的影响，从而带动和形成了一股势力，就如印象派画家塞尚、德加和米勒等画家也都画了不少水彩画。（图例12、13、14、15）虽然法国、意大利不少画家投入了这一画种的行列，但从总体上，从美术发展史上英国所作的贡献和所取得的成就是不可低估的。

图例3 海滩 泰纳（英）

在我国水彩画是舶来画种，自19世纪末从英国传入始，在时间上虽然不长，仅一百余年的历史，但因水彩画在使用水色和工具方面与中国传统绘画有很多相似之处，在表现技艺上也有着许多内在的联系。中国传统绘画的水、色、笔、墨等技艺有极为丰富的经验，在18、19世纪东西方的艺术交流与文化渗透中，各国画家相互间在技艺上得到借鉴与融合。譬如在英国的水彩画家柯岑斯的作品上可看到中国山水画的一些表现方法的影子，画面犹如浅绛山水的效果，而在清末中国画家李贻、任伯年的作品中也可见到外国水彩画技法的运用，中国画家张大千后期的作品更有明显的西方水彩画的痕迹。在本世纪初的李铁夫、徐咏春、李叔同等是为中国水彩画的发展作出卓越贡献的老一代水彩画家，当代画家如古元、王肇民等都在东西方艺术内涵的交融中取得显