

水天画基破岩程

SHUI CAI HUA JI CHU JIAO CHENG

陕西人民美术出版社

序 言

水彩画是比较古老的画种之一。由于它工具材料简便，表现形式灵活，技法丰富多样，具有明快、轻柔、透明、流动的特色，概括、单纯的表现手法，能给人似与不似的艺术韵味和无限的遐想，为现代人所喜爱，现已成为最普及、最具群众性的画种。近年来，随着我国文艺事业的发展，学习水彩画的人数日增，这本《水彩画基础教程》就是为适应学习者的需要编著的。

作者曾景祥从事师范美术教学多年，长期进行水彩画教学与研究，十分注意有关资料积累。这本“教程”是作者在总结个人教学，吸收国内外许多老前辈、同行们的经验基础上编著而成。全书包括绪论共为九章。它系统地介绍了水彩画的艺术特点、发展概况、工具材料、色彩知识、水分和用笔，以及静物、风景、人物的基础知识和基本技法，最后一章还对水彩画特殊技法作了简要介绍。全书文字近十一万，插图一百二十余幅，对照编排，文字阐述具体清晰、通俗易懂，是一本理论联系实际，全面、系统的水彩画基础教材。

目前国内出版编译水彩画书刊不少，多属技法知识和图片评介。而这本“教程”却有其不同特点，它把教学内容、教学手段、教学时间系列化，溶教材、教案、示范作品、教学参考、作业指导为一体。每个章节对教学的方法步骤、训练项目和训练方法，均提出了明确的目的要求，根据教学规律，由浅入深、由易到难、循序渐进地作了系统而严密的安排。学习者只要认真阅读，按其安排进行学习训练，宛如进入美术学校，良师在侧，娓娓诲教；教学者也可参照“教程”安排教学，书写教案和讲稿。

这本“教程”是按照我国目前惯用的美术教学体系编制的，作者在教学方法和措施上也进行了一些新的尝试。它的出版为学画者增加了一位良师益友，只要认真学习领会，勤于实践，在这忠实向导的指引下，定能叩开扉扉，步入水彩画艺术之殿堂。

湖南师范大学

殷保康

1988年8月底

目 录

绪 论	1	第三章 色彩知识	20
一、水彩画的一般概念及其特点	1	第一节 色彩基础知识	20
(一)、水彩画的一般概念	1	一、色彩的来源和色彩学的分类	20
(二)、水彩画的艺术特点	1	(一)、色彩的来源	20
二、水彩画的发展概况及其分类	2	(二)、色彩学的分类	21
(一)、水彩画的发展概况	2	二、色彩基础知识	21
(二)、水彩画的分类	7	(一)原色、间色、复色	21
第一章 水彩画的工具材料	7	(二)、色彩的三要素	22
第一节 水彩画的工具材料	8	(三)、色彩的冷暖	22
一、工具材料是塑造艺术形象，		(四)、色彩的错觉	23
构成审美价值的重要因素	8	(五)、色彩的对比与调和	23
二、工具材料的性能特点与画面		第二节 色彩的观察与使用	25
效果有着密切的关系	9	一、色彩的观察方法	25
三、水彩画的工具材料	9	(一)、影响色彩变化的主要因素	26
第二节 水彩画颜料的特点	10	(二)、色彩的观察方法	28
实验一 颜料的透明度	10	二、色彩的使用方法	29
实验二 颜料的耐晒力	11	(一)、掌握画面色调	29
实验三 颜料的渗透力	12	(二)、画面色彩布局	30
第二章 水彩画的基本技法	13	(三)、整体作画	30
第一节 水彩画的基本技法	13	(四)、防止脏、灰、哑	30
一、干画法	13	第四章 水分和用笔	32
二、湿画法	14	第一节 水分	32
第二节 水彩画的作画步骤		一、不同湿度的色彩	
和上色顺序	16	连接，效果不同	32
一、水彩画的作画步骤	16	二、笔上的含水量不同，效果不同	33
二、水彩画的着色顺序	19	三、不同时间的色彩	

连接, 效果不同·····	33
四、同一时间、同一湿度的色彩连接, 因水彩纸的质地不同, 效果不同·····	33
五、水分和时间的关系·····	34
第二节 用笔·····	35
一、笔的形状不同、笔毫软硬不同, 表现效果不同·····	35
二、用笔方法不同, 效果不同·····	36
三、用笔方向不同, 效果不同·····	36
四、用笔的力度和速度不同, 效果不同·····	36
第五章 静物画 ·····	
第一节 静物画的意义与立意构图·····	38
一、静物画的意义·····	38
(一) 静物画是基础教学的重要内容·····	38
(二) 静物画是一个独立的题材内容·····	39
二、静物画的立意与静物的摆法·····	39
(一)、静物画的立意·····	39
(二)、静物的摆法·····	39
三、静物画的构图·····	40
(一)、构图要体现构思·····	40
(二)、把握构图的形式因素·····	40
第二节 静物画的艺术处理·····	42
一、艺术处理的意义·····	42
(一)、什么叫艺术处理·····	42
(二)、为什么要进行艺术处理·····	42
二、艺术处理的方法·····	43

(一)、合理组织矛盾·····	43
(二)、概括、取舍、提炼·····	43
(三)、虚实处理·····	44
(四)、质感的表现·····	45
(五)、色彩处理·····	45
第六章 风景画 ·····	46
第一节 风景画的意义与取景构图·····	47
一、风景画的意义·····	47
二、取景构图、拉开空间·····	47
(一)、取景构图·····	47
(二)、拉开空间·····	49
第二节 常见物体塑造·····	50
一、天空·····	51
(一)、晴空·····	51
(二)、云·····	51
(三)、雾、雨、烟·····	51
二、水·····	52
三、树·····	53
四、山石、地面·····	53
(一)、山石·····	53
(二)、地面·····	54
五、建筑物·····	55
六、点景人物、动物·····	55
第三节 风景画的加工整理·····	56
一、为什么要对风景画进行加工整理·····	57
二、加工整理的方法·····	57
(一)、直接修改·····	57
(二)、重画·····	58

第七章 人物画59	(二)、全身人像写生的作画方法.....69
第一节 头像写生59	三、抓住动态、画准形体.....70
一、画头像的意义.....59	(一)、多画速写,各个击破.....70
二、头部结构与用笔.....60	(二)、人体写生与着衣人像写生
三、头部色彩.....60	穿插进行.....70
四、五官的塑造与神态刻划.....61	四、全身人像写生的艺术处理.....70
五、头像写生的基本方法.....63	(一)、重点在哪里.....70
(一)、光源的配置.....63	(二)、环境、道具的配置.....71
(二)、角度的选择.....63	(三)、气氛的渲染.....71
(三)、对象的选择.....63	第八章 特殊技法72
(四)、作画步骤.....63	一、喷洒法.....72
第二节 半身人像写生64	(一)、喷水法.....72
一、半身人像写生的意义.....64	(二)、喷色法.....73
二、半身人像写生的方法.....65	(三)、撒盐法.....73
(一)、半身人像写生的构图.....65	二、刮、粘贴、遮盖、粘色.....74
(二)、半身人像写生的作画方法.....65	(一)、针刮、笔杆刮.....74
(三)、结构、动态的表现	(二)粘贴法.....74
与手的刻划.....65	(三)、遮盖法.....75
(四)、衣服的表现.....66	(四)、粘色法.....75
(五)、背景、道具的处理.....67	三、结合油画棒、蜡烛画法.....75
第三节 全身人像写生67	(一)、结合油画棒画法.....75
一、全身人像写生的意义.....68	(二)、结合蜡烛画法.....75
二、全身人像写生的构图	四、改变纸质.....76
和作画方法.....68	(一)、水彩纸上裱宣纸.....76
(一)、全身人像写生的构图.....68	(二)、利用水彩纸漏矾的特点.....76

绪 论

目的要求：通过本次教学，使学生明确水彩画的一般概念；了解水彩画的艺术特点、发展概况及其种类。

教学重点：水彩画的艺术特点。

教学难点：水彩画与水粉画、油画的区别。

教学时间：4课时，其中，讲授2课时，作品欣赏2课时。

一、水彩画的一般概念及其特点

（一）水彩画的一般概念

用水调合水彩颜料在特制的纸上所作的画称为水彩画。

这里，规定了几个特定的涵义：第一，是用水调颜料，而不是用油调颜料；第二，颜料是特定的水彩颜料，不是其他颜料所能代替的；第三，特制的纸是专门用来作水彩画的纸；第四，水彩画对笔没有严格的要求。中国画笔也可用来作水彩画。

正是由于这些不同于其它画种的工具材料，就形成了水彩画从表现技法到艺术效果上的特点。

（二）、水彩画的艺术特点

1. 水色淋漓、鲜明生动

水彩画水色淋漓、鲜明生动。作画时挥洒自如，便于捕捉一瞬即逝的空间景物。尤其对于那些晨昏烟雨、雾气朦胧的景色，有着殊特的表现力（图1）。当然，也可以作层层迭加、深入刻划、反复修改、精细塑造的长期作业（图2），但是对于发展水彩画的艺术特长，融合作者的主观情感来说，更适宜于作激情奔放，一挥而就的短期作业。从这个意义上讲，水彩画是轻音乐，水彩画是抒情诗，水彩画是富有迷人魅力的画中女皇！

2. 透明、轻快，一般不用白粉

透明、轻快是水彩画的重要特点，也是区别于水粉画的重要标志。尽管水彩、水粉都是用水调合颜色作画，但是水粉画是使用的不透明颜色，有着很强的复盖力，一色完全可以被另一色所复盖。画法上一般采用厚涂，近似于油画，其特点是浑厚、结实（图3）；而水彩画是使用的透明或半透明颜色，没有复盖力或者说复盖力很弱，两色重叠可以产生第三种色彩效果。另外，水粉画靠白颜料调合其它颜料画亮部。而水彩画则是利用纸的白色，靠水冲淡颜色或留出纸的空白来表现亮部（图4）。

水彩画和油画相比，油画除了颜料不透明、不渗化，有极强的复盖力和使用白粉外，还有一个显著的区别，就是用油来调合颜色作画。其特点是能较充分地表现物体的复杂色调层次和雄伟场面；能绘声绘色地表现人物形象，便于修改。表现力比水彩画要强，但远远没有水彩

画那样透明轻快（图5）。

我们讲，水彩画一般不用白粉，但也并非绝对排除。有时候，白粉能起到特殊的作用。比如，当留出空白还觉不白时，便加上白粉。其次，个别在作画过程中需要留而又很难留的细白线，就在画完后用白粉勾出，既省事又讨好。再则，为了表现特定的内容，可预先用白粉把画纸淡淡地平涂一遍，待干后再画。这样可以降低颜色火气，使之沉着、浑厚。还可使画纸长久保留而不变色。这样说来，所谓水彩画不用白粉，其实只不过是用水彩调合其它颜料使用罢了。

3. 工具材料、画面效果与中国画有相似之处

完整独立的水彩画对我们来讲是舶来品，传入我国的历史并不长，但是，与中国传统的水墨画并没有不可跨越的鸿沟。这是因为：第一，水彩画在发展成熟的过程中，受中国画的影响很大（关于这一点，将在水彩画发展概况中继续谈到）。第二，工具材料十分接近，中国画笔（如提笔、白云、狼毫等）完全可以用来作水彩画；宣纸和水彩纸都要求有一定的吸水性；水墨、水彩都是用水调合颜料作画。第三，水墨、水彩都是水色淋漓、鲜明生动，画面效果有惊人的相似之处（图6、图7）。

另外，水彩画工具材料简单，造价低，携带方便，易于装裱、收藏和普及。在色彩画当中，水彩画的工具材料是最简单不过的了。一个画夹，几张纸，加上水壶、调色盒和几支笔就行了。再简单一点，甚至连画夹也不要。把画纸裁好切齐，四周粘上浆糊，既作画板又当画纸，画一张，揭一张，最适合旅行写生。工具材料的造价也比其他色彩画种低。同时，在装裱上没有油画、国画那样复杂。画幅裁好后，于左右两上角粘上浆糊贴在衬纸上即可。一叠叠的，便于收藏。既不象油画那样占地方，又不象国画那样费工夫。由于这样，使得水彩画有极大的普及性，我国大、中、小学，尤其是师范院校的美术教学，通常采用水彩画教学来培养学生的色彩感觉。近年来，水彩画越来越受到美术高考青年和自学爱好者的欢迎。

二、水彩画的发展概况及其分类

（一）、水彩画的发展概况

按照一般的看法，水彩画最初被德国画家阿尔勃莱希特·丢勒采用，十七世纪初传入英国，并在英国普及、发展、提高，日渐趋于成熟，然后传入世界各国。

阿尔勃莱希特·丢勒（1471--1528）是整个文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。恩格斯在评论文艺复兴时期那段著名论述中，把丢勒看作和达·芬奇一样杰出的代表人物。他说：“那时差不多没有一个著名人物不曾作过长途旅行，不会说四、五种语言，不在几个专业上放射出光芒。……阿尔勃莱希特·丢勒是画家、铜版雕刻家、雕刻家、建筑师，此外还发明了一种筑城学体系……”。在绘画实践中，丢勒也习惯于以铅笔或炭笔淡彩的形式来记录景物，这已是水彩画的萌芽，后来逐渐发展为以水彩画形式来塑造完整的形体。进而演变成独立的画种。

十七世纪初，水彩画传入英国。

英国，位于挪威海、北海、英吉利海峡和大西洋之间，是西欧的一个岛国。由于英吉利海峡，使之和欧洲大陆分开。英国属典型的温带海洋性气候，冬季比较温和，夏季比较凉爽，年降雨量较多。空气湿度高，云量大，雨天多、日照少。这一得天独厚的地理环境，给水彩画的生长找到了最适宜的土壤。

许多早期的水彩画作品，并非完全独立的艺术品，它们只是被当做版画和书刊插图的样本，画家们多是用毛笔或钢笔在其素描草图上加以淡彩而已。后来才逐渐发展用色彩直接完成，而且其完整的构图、丰富的色彩、娴熟的技巧都可和当时的油画媲美，并且成了英国绘画的突出成就。

英国最早的水彩风景画的代表作家是弗朗西斯·普雷斯（1647—1728）。他的水彩风景画多是用毛笔在钢笔画上加淡彩，如《约克城和水塔、乌斯河》（1700年左右，约克美术馆）、《乌斯河桥》、《海特浦尔河海》、《从通往赫尔河的路上看约克城》（1709，约克）等都是这种画法。钢笔淡彩画法虽然在他用来多半是为铜版画作底稿，但也形成了一种独特的形式。而且为以后的水彩画发展开辟了道路。

此后，在英国便产生了许多有名的水彩画家，如威廉·特文纳尔（1703—1772）、亚力山大·柯岑斯（1717—1786）、保罗·桑德比（1725—1809）等等。

十八世纪，随着资产阶级革命的胜利和工业革命的开始，地志学和制图术得到发展，这就给水彩画这门技巧带来了生气。十八世纪四十年代中，保罗·桑德比在二党人起义后被任命为苏格兰军事观察机构的画工；威廉·亚力山大于1792年担任麦卡特尼爵士驻华使馆的官方画工。后来，他在皇家军事学院任教，那里的教员之一说：“任何有必要写下来的东西，免不了带有作者本身的意旨，手绘地图却没有任何倾向性”。多数坦率的地形图，也被认为是无倾向性的，因此，各级政府抽调一大批画工来绘制地形地貌图。不过，这时的作品大多是用薄薄的透明色赋予图形以该地特征的“上色素描”，如柯岑斯，在他早期的作品中所用的乌贼墨加淡彩，侧重色调而不重色彩。这些特点表现在《罗马神殿》（1750年左右，设菲尔德美术馆）、《群山》（同上）、《古典风景》（赫尔兰美术馆）等作品中，而《湖光山色》（1760年左右，伦敦大学考托德研究所存）就是一幅不用墨色的纯粹水彩画了。尽管其山色浓重处仍有墨色趣味。地志学传统把对强烈的色彩爱好带进了水彩画，这种爱好在接近十九世纪中期时尤甚，大大促进了“上色素描”到水彩画的转变。

保罗·桑德比是协助创办英国皇家美术学会的画家之一，自然也是学会会员，又是英国纯水彩风景画的先驱者之一。他的画法是在描好的草图上再着水彩色，这和柯岑斯的那种特殊风格的单色画不同，而且，他还喜欢在风景画上加些人物，显得更生动而富有生活气息。由于他得到了王室的宠遇，使他的绘画技法格外受人重视，得到了很大发展，作品有《林区风景》（奥尔德姆美术馆），《橡树下小憩》（约克美术馆）、《河滩榭树》（钢笔画加水彩、水粉，博尔顿美术馆藏）、《画画的女士》等等。

英国水彩画到十八世纪晚期达于极盛，这时期的作家很多，以爱德华·戴伊斯及其弟子托马斯·吉尔丁为代表。

爱德华·托伊斯（1763—1804），代表作有《南安普敦古城堡房的水库》（1794年左右，南安普敦美术馆），作品表现了作者严谨细润的功力。

托马斯·吉尔丁（1775—1802），是把水彩画从早期的着色素描改变为充分运用色彩表现的独立的画种的画家。他的《得文郡埃克塞河上的虹》（埃克塞特博物馆）和《北威尔士多尔格勒附近的瀑布》（伯明翰美术馆）两幅画，既工整细润又气韵生动。

从十八世纪开始，出现了一些以水彩画形式来表现人物的画家。亨利·费塞里（1738—1825）就是其中的代表人物。代表作品有《着衣女》（铅笔淡彩，1800年左右，伦敦大学考托德研究所）、《三巫女》（水粉画，考托德）等。

除此以外，这一时期还产生了许多著名的水彩画家。值得注意的是詹姆斯·马尔顿（1745

—1817)。在他的作品《约克大教堂》(1794, 约克美术馆)一画上, 其左边树木的画法颇似中国的山水画皴法, 很可能是受了中国画法的影响而产生来的。

十九世纪的英国水彩画, 在十八世纪成就的基础上发展成熟, 达到了辉煌的高度。

尽管十八世纪英国水彩画取得了很大成就, 但当时的最重要的艺术机构皇家艺术学会歧视这门技巧。年度画展中水彩画所占的地位极微, 也没有任何专门为水彩画举办的公开展览。1804年成立了“水彩画家们”(或称“老水彩画协会”)这一协会。创始人中有约翰·科林斯、瓦利兄弟和罗伯特·希尔斯。从这时开始, 水彩画在油画丛中才不至于被漏看。

1805年, 由画家弗兰西斯·尼柯尔逊(1753—1844)和约翰·怀特(1763—1827)组织了英国水彩画协会, 促进了水彩画的发展。从此以后, 水彩画在英国成了一种极其普遍的画科。不但很多画家兼长此道, 而且还出现了专门从事水彩画的地方画派和以此种画出名的杰出作家。璠威治地方派, 就是以水彩画著名的。其主要画家有约翰·克罗姆和约翰·赛尔·科特曼。

约翰·克罗姆(1768—1821), 以风景油画为主, 兼长水彩。1803年他组织了璠威治画派, 并成为其中的主要人物。也是英国最伟大的画家之一。他的《诺福克郡的铁医店》(璠威治卡斯尔博物馆)是一幅工整朴实的水彩画, 生活气息很浓。

约翰·赛尔·科特曼(1782—1842), 曾受教于吉尔丁, 他在英国的水彩画家中是一位领袖人物, 名声仅次于吉尔丁, 也是璠威治画派中克罗姆之外最杰出的一人。他的作品《约克郡的克里塔河上》(卡斯尔博物馆)、《雅茅斯郡城墙上》(1816, 卡斯尔)、《风中渔船》(奥尔达姆博物馆)等, 都呈现了工整而坚实的功力。

十九世纪前期的水彩画家还有不少。如约翰·瓦威克·史密斯(1749—1831)、托马斯·罗兰德逊(1756—1827)、约翰·瓦莱(1778—1842)、萨缪尔·普罗特(1783—1852)、彼得·德·温特(1784—1849)、达维特·柯克斯(1783—1859)、考普莱·菲尔丁(1787—1855)等等。

在这期间, 有几位绝不可忽视的人物。简单介绍于后:

乔治·泰纳利(1748—1847), 是皇家爱尔兰美术学会会员。初画肖像, 后来多画风景水彩。晚年东游印度与中国, 最后死于澳门, 因此, 受到中国山水画不少影响。这从他的《华南景色——岸边舟子》(约翰·凯斯威先生藏)、《河边——在印度》(伯明翰美术馆)两幅画上可以看出来。特别是《河边》一画, 所用的墨骨浅绛法, 不难看出其渊源。

约瑟夫·马罗尔德·威廉·泰纳(1775—1851), 27岁被选为皇家美术学会会员, 他的作品用最丰富的色彩来表达光与空气的效果, 形成了明暗对比鲜明的印象主义格调, 并具有诗一般的情味, 使当时的画坛产生了深刻的变化。泰纳的水彩画颜色十分单纯, 但具有丰富的色彩感。他最善于表现晨夕的光景, 浓郁的大气充满了画面。他的《意大利的纳米湖》一画, 是以单纯的墨色为主来表现景色的空气感, 不仅充分发挥了水彩画水色淋漓的艺术特点, 而且于单纯中求变化, 用笔洒脱, 颇具中国画味道。《莫塞尔河上的桥》(1826, 奥尔德姆)也是用蓝、紫两色, 画面气韵极为生动。《战舰》(1839, 伦敦)又是用赭紫两色描写了暮色苍茫中的一只战舰, 晚霞与月色相映, 呈现出诗一般的情趣。

约翰·康斯坦堡(1776—1837)是印象派的先驱, 是最富创造性的风景画家, 成名之作《干草车》(1821, 伦敦), 在法国沙龙展出时, 受到非常大的赞誉, 获得金质奖章, 也给法国绘画以很大影响。另外, 从《凭窗眺望的女子》(1815, 伦敦大学考托德研究所)和《云海相映》(1825, 考托德)这样铅笔淡彩或蓝色小幅的作品中, 已能看出其生动活泼的趣味;

而《萨福克即景》（1830—1835年左右作，伊普斯威奇博物馆），《故乡风景》、《造船处》等等，就更可以看出工整细腻与高度的写实功力了。

理查德·派克斯·波宁顿（1802—1828）是一位有才华的风景画家，仅仅活了二十六岁，曾游历法国和意大利，他的作品以色彩浓重为特点，德拉克洛瓦对他的水彩风景十分推崇，赞扬他“运用色彩之精妙令人称绝”。又说：“下笔轻利，因此不论是创作或是临摹都曾赏心悦目”。他的作品在一八二四年送法国沙龙展览得金质奖章后，即为英、法两国社会所重视。其代表作品有《巴黎塞纳河》（1827）、《意大利维洛纳的一处坟墓》（1827）。

布莱克（1757—1827），是英国浪漫主义最重要的代表人物。他出身下层，一生冷落，同情法国革命，具有民主主义的思想倾向。代表了浪漫主义积极进步的一面。他是一个铜版、木刻和水彩画家，同时也是英国文学史上一个著名诗人。水彩画代表作有《耶和華创造亚当》（1795）、《生命之河》（1850）。

英国水彩画，自从十七世纪初至十九世纪前半叶，经过两百多年的发展演变，已经产生了许多出类拔萃的画家和优秀的作品，逐步形成了一整套独立的技法，争得了除油画以外的第二把交椅，在本国以至整个欧洲画坛上形成了一股强大的势力，并给世界各国的绘画思潮带来很大影响。

1831—1901年是英国维多利亚女王在位的六十四年，被称为维多利亚时代。这段岁月，被英国文艺史家看作是英国文艺的“黄金时代”。由于王室奖励文艺，这个时期的美术实际上也就成了资产阶级的市侩趣味加上宫廷美学的混合物。对当时枯燥平庸的生活作了欺人的颂扬和粉饰。这时的绘画形式是成熟了的古典式样——拉斐尔（1483—1520意大利画家）派。

下面，我们选取这个时期的几位主要画家及艺术作品作个简要介绍。

威·霍·亨特（1827—1910），是拉斐尔前派运动最有力的推动者。其艺术特点是：感情真挚，造形严谨、扎实，细节描写精到，画面效果浑厚、凝重，颇似油画。《巴格达的拉希德的黄金》（曾来我国展出）就是一例。

约翰·拉斯金（1819—1909），是作家、画家、艺术理论家和社会活动家。最早宣称“艺术不是艺术家、专家和有教养者的专利品，而是千百万人的财富。是为千百万人所共有”。又是拉斐尔前派的辩护士。水彩画《日内瓦岛上的古老住宅》曾来我国展览。著有《当代画家》第一卷、第二卷。

伯恩——琼斯（1833—1898），是一位才华横溢的画家。1857年罗塞蒂在给友人的信中写道：“伯恩——琼斯的图画，从精致和富有想象力的细节来看，在历史上是少见的。也许除了丢勒的杰作之外，很少有其他的作品可以与之媲美”。他绘制过一幅七尺巨幅水彩画参加了水彩画家协会的展出，这在当时是惊人之举。

阿瑟·梅尔维尔（1855—1904），曾到东方旅游，画风深受东方艺术的启发。他的作品色彩丰富，气氛浓烈，构图新颖，光影描绘非常生动，赋予水彩画艺术以新的面貌。作品《东方海港》曾来我国展览。他是苏格兰美术院院士，皇家水彩画学会会员。

威廉·亨利·亨特（1790—1864），皇家水彩画家协会会员，十四岁开始学画，1824年起全力从事水彩画创作。因体弱足跛，故多作静物，为使静物成为水彩画的独立画科作出了贡献。他的水彩画道路与英国水彩画技法的发展历史相类似，早年多作铅笔淡彩，后来完全用透明颜色，晚年将透明颜色和不透明颜色混合使用。他精通水彩画的各种技法，不过，特别喜欢用纯色点彩。其作品《死鹅》、《鸟窝和苹果花》、《葡萄和桃子》曾来我国展览。

詹姆斯·艾博特·麦克尼尔·惠斯勒（1834—1903），他是归化英国的美国人。是把印象主义传入英国的第一个人，自此，便逐渐打破了维多利亚时代那种腐朽平庸的沉闷空气，给濒临枯萎的艺术带来了一线生机。他对待生活的态度十分严肃，在绘画艺术上勤奋耕耘，含辛茹苦。水彩画素净淡雅、情调迷人，画面上往往寥寥数笔却妙趣横生，我们可以从他的作品《泰晤士河景色》一画中清楚地看到这种风格。另外，在他的作品中充满了音乐感，并喜欢用“夜曲”、“交响曲”之类的词来给作品标题。如《白色交响曲——白衣少女，第一号》《黑色和灰色改编曲》就是明显的例子。惠斯勒这种不懈的努力以及新的画风，起先受到了旧势力的嘲弄和打击，直至十九世纪末，才终于被广大的观众所理解和接受，被誉为十九世纪末叶欧洲画坛上承前启后的最杰出的画家之一。

约翰·辛格·萨金特（1856—1952）美国人后裔，生于佛罗伦萨，是十九世纪末，二十世纪初的写实主义肖像画大师，皇家水彩画协会会员、皇家苏格兰美术学院院士，一生献身艺术，终身不娶。萨金特的突出才能在于擅长捕捉转瞬即逝的神态，他的水彩画带有强烈的即兴速写味道，水分饱和，色彩丰富，用笔大胆、肯定，对光的处理令人称绝。代表作有《韦奇伍克小姐和斯克钦小姐》、《西班牙喷水池》、《圣马利亚教堂》等。尤其是《韦奇伍特小姐和斯克钦小姐》，造形准确，神态自若，画面清新明快，毫无雕琢之感。

1881年1月，新英艺术俱乐部成立，年仅二十一岁的菲利普·威尔逊·斯蒂尔（1860—1942）是该艺术团体的发起人和组织者，最早的印象主义画家之一。自1918年起，几乎全力从事水彩画创作，但他的风景画作品，大多是根据速写在室内加工完成，这与纯粹的印象主义又大相径庭。他还是一位绘画教师，对当代英国艺术起了巨大的指导性的影响。斯蒂尔作水彩，不用铅笔仔细勾轮廓，而用画笔饱含水分在纸上直接挥洒，笔触粗犷、豪放，着色不多，用侧锋横扫画面，行笔神速，毫不含糊，气势磅礴。其作品《尖岩》、《切尔西河段》、《勃里诺夫风光》都具有同一风格。

费兰克·布兰温（1867—1956），是英国二十世纪卓越的全能美术家。他在美术的许多形式——油画、水彩画、水粉画、粉画、铜版画、木刻、素描、颜色铅笔、壁画和美术设计等各个方面都具有很深的造诣，取得了很大成就，名望很高。在创作中，布兰温取材非常广泛，风景、人物、肖像、静物、建筑、历史、装饰画、插图、故事画，无一不擅。这种多才多艺的画家在英国艺术史上是绝无仅有的，在世界艺术史上也是不可多得的全才。1884年游访东方诸国，深受东方装饰艺术的影响，这种装饰情趣主宰了他的全部作品，水彩画《伦敦桥畔卸货》反映了他娴熟的技术和高超的艺术概括能力。

二十世纪英国水彩画坛上众星灿烂，但最光辉夺目、最惹人注意的明星，当推苏格兰画派中的威廉·罗赛尔·费林特爵士。

费林特（1880—1969），出身于有才能的业余水彩画家庭，在父亲的熏陶下，自幼就显露出对光和色的喜爱。1907年开始为文学名著绘制水彩插图，这些作品，形式优美、色调轻快、笔势流畅，洋溢着年轻旺盛的生命力。他为《阿瑟王之死》一书所作的水彩插图，获得了巴黎沙龙的银奖。费林特描绘裸女及人物的本领十分高强，无论是骑士、美人、村姑、儿童，还是嬉戏的妙龄女郎或出浴的裸女，在他的笔下光彩夺目、栩栩如生，形体正确无误，神态真实动人。如《昂提布的扎花篮者》、《绳索工人和西班牙农人》、《天鹅和浴女》、《轻移莲步》、《出浴》等等，都是他的绝技之作，这在水彩画史上是空前的成就。

二十世纪，除了法国印象主义的传入打破了十九世纪维多利亚时代文艺的沉闷空气外，欧洲大陆对英国艺术的影响也是相当大的。一些现实主义和与现实主义有关的组织相继成立，

其中“伦敦集体”和“七和五集团”就是比较突出的团体。

温德姆·刘易斯（1884—1957），是“伦敦集团”的奠基人。他的艺术，发展了立体派几何形风格，情绪激动、技巧锐利、结构坚实，《掩壕中的士兵——法国战线一角》（1916年作的画稿）曾来我国展览。

弗朗西斯·霍奇金斯（1869—1947），是卓越的女画家。曾应邀在巴黎任教绘画，后投入形式主义阵营，是“七和五集团”的代表人物之一。画风明显受到马蒂斯和日本画风影响，静物《壶的排列》、《鱼》、人物画《小丘》，用笔粗犷豪放，形式美妙和谐，具有很强的独创精神和丰富的感情，《法国店主法兰西斯》曾来我国展出。

以上，我们简单介绍了英国水彩画的发展概况，这使我们看到水彩画虽不是英国的发明，但真正使水彩画发展，成熟，成为独立画种，应归功于英国艺术家们的不断努力。同时在发展过程中，还使我们看到，这朵艺术奇葩已逐渐传入世界各国，到今天为止，已产生了众多的水彩画大师和优秀的水彩画作品。

（二）、水彩画的分类

水彩画的分类和油画差不多，主要是按题材内容分为静物画、风景画、人物画。

静物画，以表现日常生活中小型静止物件为内容的绘画称静物画，它起源于古代，但成为独立的画科则始于十七世纪的荷兰。水彩静物写生是训练观察、分析、研究对象色彩和形体的能力以及提高绘画技能的重要途径，水彩静物画又是进行艺术创造的重要手段，它同样可以反映生活、抒发感情。

风景画。以描写自然景物为内容的绘画称为风景画。它起源于古代墓穴和石窟壁画中，主要作人物的背景。十九世纪后，法国出现巴比松画派和印象画派，风景作为独特画种而获得很大发展，并影响整个国际画坛。风景，从水彩画的萌芽，经几百年的发展演变直至今日，一直是水彩画的重要表现题材。就发挥水彩画特性、抒发作者情感来说，最好莫过于画风景。

人物画。以人物为描绘对象的绘画称人物画。从远古的洞穴壁画到今天，人物一直是绘画的对象和表现中心。它涉及到各个画种、各种流派、各个时期和国家。人物画要求形神兼备，即不但结构、比例正确，而且要表现出人物的思想感情和精神面貌。用水彩画表现人物，难度很大，要使妙趣横生的水色与严谨的造形天然地结合，着实不是一件容易的事。但尽管如此，在中外水彩画坛上却涌现出了不少优秀的水彩人物画家和优秀的水彩人物画作品。水彩人物画是我们学习中重要的色彩技能课。

作 业：

在教师指导下欣赏各类有代表性的水彩画作品，并与其他画种进行比较。

目的要求：了解水彩画的特点，引起学生对水彩画的爱，激发学习兴趣。

第一章 水彩画的工具材料

目的要求：通过本章教学，使学生懂得工具材料是塑造艺术形象，构成审美价值的重要

因素和对画面效果所产生的直接影响。了解工具材料，尤其是水彩颜料的特性，从而使工具材料在绘画中更好地发挥作用。

教学重点：1. 水彩画的工具材料。2. 水彩画颜料的特点。

教学难点：水彩画颜料的特点。

教学时间：4课时，其中，第一节1课时，第二节讲授1课时，作业2课时。

第一节 水彩画的工具材料

教学步骤：1. 结合画面、实物、演示进行讲授，使学生对所讲内容有透彻的理解。2. 指导学生作好水彩画常用工具材料的准备工作。

一、工具材料是塑造艺术形象、构成审美价值的重要因素

绘画所使用的工具材料，比之其它艺术，更有它特殊的作用。就拿它和文学作品作个比较吧，文学作品虽然也要使用一定的工具材料，如笔、墨水、纸张等，但它只是单纯地起一种工具的作用，与作品本身所要塑造的艺术形象并无不可分割的关系，书写时用什墨水、什么笔、什么纸张都无关紧要。而绘画则不同，它所使用的物质材料除了起一种工具的作用外，物质材料本身固有的特性，是塑造艺术形象、构成审美价值的重要因素，也是形成各个画种不同艺术特点的重要原因。例如，中国画的笔情墨趣，油画的笔触和丰富的色彩感，木刻的刀法和墨味，水彩画的水色淋漓和润味……等等。

二、工具材料的性能特点与画面效果有着密切的关系

上面我们所谈的，实际上已经涉及这个问题了，但是，为了使大家有更深刻的认识，很有必要作进一步探讨。

大家都画过素描，就从大家所熟悉的谈起。素描的工具材料种类很多，就笔而言，有铅笔、炭笔、炭条、钢笔等等。由于它们各自的不同特点，便导致画面效果上的很大差异：铅笔有软硬各种型号，能充分、深入地塑造形象，尤其是在石膏写生的长期作业中，对于反复塑造、表现石膏质感方面有较强的能力；炭笔、炭条的特点是深黑、蓬松、对于表现皮肤毛绒一类的的质感有独到的长处，还容易画大面，对中短期作业更为适宜；钢笔呢？线条粗细一律明确肯定，表现效果很富有装饰味。当然，并不是说铅笔就不能画人像、毛绒一类的对象，炭笔、炭条就不能画石膏……，只是企图说明：哪怕是在一个画种里，工具材料稍有改变，其画面效果也就不同，因而，应根据不同的表现对象，选取最理想的工具材料。

同样道理，水彩画工具材料的性能特点与画面效果有着密切的关系。比如，纸的厚薄、粗细、吸水性的强弱不同，画面效果不同，笔毛的软硬、大小不同，表现的画面效果也不同。

据此，我们要学习好水彩画，就必须了解和掌握水彩画工具材料的性能特点。

三、水彩画的工具材料

(一)、纸

不论什么规格的水彩纸，都有粗面和细面之分。粗面即纸纹粗的一面，吸水性与颜色的附着力较强，既宜于用水色饱和的湿画法作画，又宜于用多次重叠的干画法来塑造对象，画面效果凝重、浑厚；细面即纸纹细的一面，吸水性及颜色附着力较之粗面要弱一些，用湿画法作画不宜反复涂抹，适合于画基本上是一次完成的作业，但画面效果柔嫩、细腻，用干画法作画亦可多次重叠。

对于纸的选择，一般有如下几个要求：

1. 质地洁白，因为水彩画一般不使用白粉，全靠利用纸的白色，用水冲淡颜色画亮部，只得要求质地洁白。

2. 表面能存水，从画面效果来看，纸的表面存水能力的强弱与表现对象的空间、虚实，充分发挥水彩画水色淋漓的特点，加强润味等诸方面有着直接关系，因此表面能存水，并且以纸纹粗一些的纸为佳。

3. 湿后不翘，湿后发翘，凹凸不平，容易产生一内一内积水，不便作画，这就要求纸厚一点。

4. 不漏矾，虽然有一点漏矾的纸，利用得好能收到理想的特殊效果，但在通常情况下是不需要漏矾的，凡遇漏矾的纸，可用饱和溶液的胶矾水刷一次，待干后再用。

目前，国内市场上有粗细不同，大小、厚薄不一的各种规格的水彩纸，主要产地有上海、天津、保定、温州、杭州，大家可以根据自己的习惯和爱好选用。

(二)、笔 图 8

水彩画所使用的笔分软毫和硬毫两类，现分别介绍于后：

1. 软毫，吸水性强、弹性较差

①竹杆水彩笔：是一种用竹杆或木杆做笔杆的扁头羊毫笔。大面积着色主要靠它。黼毛扁头粉画笔、中国书画用的加健大白云和大楷羊毫笔，可以代替。

②羊毫排笔，三公分、两公分宽不等，可备一两支，画四开或对开较大画幅的画，多用这种笔来铺大块色。

③圆头水彩笔，宜于画浑厚的点和粗线，主要用来塑造局部，能造成特殊的风味和效果。中国书画用的白云笔、羊毫笔均可。

2. 硬毫，弹性好，吸水性比羊毫差

这种笔主要用来塑造细部和勾线。市面上有专门用于画水彩的狼毫笔。中国画的兰竹等笔均可用来塑造细部，衣纹笔、叶筋笔可用来勾线。

一般来讲，在基础训练中，准备一支扁头羊毫、两支圆头羊毫、一支狼毫就够用了。

(三)、颜料 图 9

水彩画颜料以锡管装的为好。市面上有盒装和散装两种。并以上海的马利牌和天津的熊猫牌为上。为便于学习和选用，这里提出个颜料清单供参考。

柠檬黄、淡黄、中黄、铬黄、桔黄、土黄、玫瑰红、深红、曙红、大红、朱红、土红、

赭石、生褐、熟褐、橄榄绿，翠绿、深绿、草绿、粉红、淡绿、群青、深蓝、钴蓝、湖蓝、天蓝、普蓝、紫罗蓝，青莲，象牙黑、煤黑、白粉。

能按这个清单把颜色准备齐一点当然更好，但并不是说所有的颜料都必须备齐才能作画，各类颜色中，有几个主要的也就行了。凡划有“一”者，属于比较常用的色。如果是买盒装的，就以盒装种类为标准。市面上有十二色装、十四色装、十八色装等许多种可供选用。

（四）、其它工具 图10

1. 调色盒：有铁制的和塑料的两种，铁制的易生锈脱漆，以塑料的为好。
2. 水壶：塑料调色盒有一种配套的水壶，可供旅行写生使用。在家作画，只要能盛水的器皿便行。
3. 折叠凳：主要供外出写生用。
4. 画版、画夹：室内用画板，外出用画夹。
5. 海绵垫：其作用是打湿垫在画纸下以保持画纸湿润，主要是在夏天使用。

作业：

作好水彩画常用工具材料的准备。

第二节 水彩画 颜料的特点

教学步骤：1. 课前准备，由教师作好水彩画颜料透明度、耐晒力、渗透力的效果图 2. 结合实验效果图进行讲授 3. 交代实验的方法步骤 4. 指导实验

水彩画颜料由涂料、填料（陶土、硫酸钡）树脂、甘油、防腐剂、水等组成。它和油画、水粉画颜色相比，粉末研制较细，颜色稀薄，所选用的原料透明度较高。再加上各种颜色的原料和各种颜料配方的比例不同，其耐晒力和渗透力也就存在很大差异。为掌握好水彩颜料的特点，我们一起来做几个实验。

实验一、颜料的透明度 图11

目的：了解各种颜色的透明度、预计和把握颜色重叠后的效果

方法步骤：

1. 八开水彩纸一张，用扁头水彩笔蘸黑色，在水彩纸上画一长条约二厘米宽的黑带，凉干待用。
2. 将锡管里挤出来的颜色，调成同样的浓度均匀地涂在黑带上，与黑条成90°角相交，凉干。
3. 检查：凡下面黑色显露的，证明所复盖上去的颜色透明度高；凡下面黑色不太显露或基本上看不见，证明所复盖上去的颜色透明度低或不透明。

注意事项:

1. 笔上含水色的浓度一致,且不可太大,也不可太小,以保证实验结果准确。
2. 每涂一次色后,必须把笔洗干净,并挤掉水分,再换涂另一种色,以保持颜色纯度。
3. 涂色时,一笔即成,不要在黑色底子上反复涂抹,以免黑色上翻。

实验结果表明:

在黄色中,柠檬黄透明度最高,其次是淡黄、中黄、铬黄。桔黄透明度偏低,土黄透明度最低。

在红色中,玫瑰红、曙红透明度最高。深红透明度较高,大红,朱红次之,土红透明度更低。

在绿色中,淡绿、中绿透明度最高,深绿、草绿、翠绿、橄榄绿次之,粉绿透明度最低。

在蓝色中,酞青蓝、普蓝、深蓝透明度最高,群青、天蓝次之,湖蓝、钴蓝透明度最低。

在褐色中,生褐透明度较高,熟褐次之,赭石透明度最低。

在紫色中,青莲透明度高,紫罗兰透明度偏低。

以上所谈,是水彩颜料在各个色区中相互间透明度的比较。在实际应用中,又有其相对的一面。最透明的颜色,画得厚,则透明度相应减弱,最不透明的色,画得薄,也有一定的透明度。

实验二 颜料的耐晒力 图12

所谓耐晒力,指的是颜色耐晒的能力。各种颜色在阳光下晒同样的时间,不退色或退色慢的叫耐晒力强,退色快的叫耐晒力弱。

目的:了解和熟悉各种颜色的耐晒力。在实际使用时,尽可能选择耐晒力较强的颜色,限制使用耐晒力弱的颜色,并注意使画面在张挂时避免阳光直射。

方法步骤:

1. 取八开水彩纸一张,把每一种颜色涂成长5厘米、宽2厘米的色块于水彩纸上。使所有色块均匀、整齐地排成两排(或三排)。
2. 裁两条(或三条)宽3厘米,相当于八开纸长度的厚纸条,将每一排色块的上半部分盖住。
3. 置于阳光下晒一段时间(夏天晒120小时,春、秋两季时间相应长一点,冬天需晒六个星期)。
4. 把遮挡的纸条揭开,检验每种色退色的程度。

注意事项:

1. 每块色的厚度必须一致,而且要涂均匀。
2. 本次实验时间拉得较长,尤其是冬天,因而不可能在课后立即作出教学总结,要求教师必须在实验结果出来后安排时间总结,否则实验不会收到满意的效果。

实验结果表明:明显退色的有玫瑰红、紫红、青莲、大红、群青,有退色变淡迹象的是柠檬黄、中黄、深红,曙红变灰变紫。

退色是绝对的,不退色是相对的,在规定的较短时间里的实验结果,基本如上所述。时

间再拉长一点，可以看出其他一些颜色也有程度不同的退色现象。比如，画幅在室内张挂半年，即使不受阳光直接照射，粉绿也变淡。

上面的实验检验了颜料的耐晒力。其实，影响画面颜色耐久性的因素，不仅仅只有光线，空气的湿度、纯净度对画面颜色的影响也是很大的。空气湿度高，容易引起霉变；受油烟、污浊空气的侵蚀，画面也容易变色。我们不是常常可以看到画纸因日久变黄，色彩也随之变得灰淡么？！

因此，材料的选用和作品的保存是十分重要的。

实验三、颜料的渗透力 图13

颜料的渗透力，就是指颜料画在纸上渗透的能力。能够渗透到纸的纤维里面去的称为渗透力强，浮在纸面上容易洗擦掉的，称为渗透力弱。

目的：了解各种颜色的渗透力，能动地利用这一特点，表现不同的对象。

方法步骤：

1. 用各种颜色在水彩纸上涂成色块，待干。
2. 用棉花球或海绵蘸水擦洗。
3. 检验：凡擦洗不掉的色，证明渗透力强。凡擦洗得比较干净的色，证明渗透力弱。凡能全部擦洗得掉的色，证明没有渗透力。

注意事项：

擦洗的力度要均匀。以不损伤纸的纤维为限。

实验结果表明：中黄、曙红、粉绿、深蓝以及所有的土色渗透力很弱，有的几乎没有渗透力。酞青蓝，青莲、紫红、玫瑰红渗透力很强。这些色不仅能渗透到纸的纤维里去，还能渗透到铁制调色盒的漆膜里去。甚至用久了的塑料调色盒，其调色板也呈紫红色。

在实际运用中，有时候需要利用颜色渗透力强弱的特点，使两种渗透力不同的颜色调合画在画面上，使之在干的过程中分离，产生特殊效果。图14就是用这种方法画的天空，但有时候就要防止这种现象的出现。

下面，我们再来谈谈颜料在调色盒中的排列。

颜料在调色盒中的排列，犹如钢琴上的键盘，每一琴键都反映一个音。这许许多多的音都是按照一定的规律，有秩序地排列的。为了颜料的清洁和使用的方便，颜料在调色盘中也应按一定的规律，有秩序地排列好。下面提供一个排列秩序表，供初学者参考。其方法是按照色彩种类和明度差别依次排列。

生	熟	深	大	桔	铬	淡	白	淡	草	中	深	普	群	深	紫
褐	褐	红	红	红	黄	黄	色	绿	绿	绿	绿	蓝	青	蓝	色
生	赭	土	玫	朱	土	中	柠	翠	粉	橄	湖	钴	酞	青	黑
赭	石	红	瑰	红	黄	黄	檬	绿	绿	榄	蓝	蓝	青	莲	色
			红	红			黄	绿		绿			蓝		

一般调色盒或调色盘都没有三十多个格子来容纳上表中所列出来的颜料。通常情况下也并不需要这么多颜色来作画，画者应根据可能和需要选用。