

普通高等教育国家级重点教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

FINE ARTS SERIES

美术卷

水彩画 水粉画

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

周刚 著

中国美术学院出版社

普通高等教育国家级重点教材

中国艺术教育大系

美 术 卷

水彩画 水粉画

周 刚 著

中国美术学院出版社

责任编辑 孙丽英
封面设计 毛德宝
版式设计 孙丽英
责任校对 钱锦生
责任出版 葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩画水粉画 / 周刚著. —杭州: 中国美术学院出版社,
2008. 8

(中国艺术教育大系. 美术卷 / 赵泓主编)

ISBN 978-7-81083-760-6

I. 水… II. 周… III. ①水彩画-技法(美术)-高等学校-教材②水粉画-技法(美术)-高等学校-教材
IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第110497号

水彩画 水粉画

周刚 著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江印刷集团有限公司 印刷

2008年8月第1版

2008年8月第1次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 13

字数: 100千

图数: 289幅

印数: 0001-3000

定价: 50.00元

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总 主 编 赵 泓

主 任 陶纯孝

副 主 任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员 于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民
徐晓钟 金铁林 朱文相 周育德 吕艺生
于 平 江明惇 胡妙胜 荣广润 潘公凯
冯 远 常沙娜 杨永善 赢 枫 郑淑珍
朱 琦 卜 键 陈学娅 傅新生 钟 越
黄 河

执行主任 赢 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

美术卷编委会

主 任 孙为民 宋忠元 杨永善

委 员 杜 健 丁一林 冯 远 傅新生 陈 平

张绮曼 周建夫 柳冠中 潘耀昌

本册责任编委 宋忠元

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育，在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校，则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院，1928年于上海设立国立音乐院，中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶，中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等为代表的一批先贤仁人，为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育，筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后，对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始，即着手建立我国高等专业艺术教育体系，将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科，提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育，也于20世纪80年代前后逐一升格为大专或本科，并且自70年代末起，在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生的培养。迄今为止，我国已形成了以大学本科为基础，前伸附中或中专，后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系，在大陆拥有30所高等艺术院校，123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来，在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中，建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系，一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说20世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索，有了极为丰厚的积累，只是尚欠系统的话，那么在20世纪50年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上，于1962年全国文科教材会议之后，国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作，并开始付诸实施。可惜

由于接踵而来的十年“文革”动乱，使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革深化，教育部提出的面向21世纪课程体系和教学内容改革计划的实施，以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发，都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时，部属中国美术学院出版社于1994年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版工作。这一提议引起了文化部教育司的高度重视。1995年文化部教育司在听取各方面意见后，决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点，并于1996年率先召开美术卷论证会，成立该分卷编委会；1997年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会，以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各分卷的编委会。为了保证出版工作的顺利进行，同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”，是依据文化部1995年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》，以专业艺术本科教育为主，兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上，“中国艺术教育大系”既是20世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示，又充分考虑到了培养21世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此，“大系”于整体结构上，一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划；另一方面，为使这套教材具有前瞻性和开放性，对于在21世纪专业艺术教育发展过程中，随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果，也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术，是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过：“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化，闭关自守、固步自封是愚蠢的。但是，属于文化领域的东西，一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现方法进行分析、鉴别和批判。”（《邓小平文选》第三卷第44页）对此，我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到，从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮，是西方资本主义文化的产物，我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观一一进行分析、鉴别和批判扬弃，绝对不能盲目推崇追随；另一方面，伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段，则是可

能也应当为我所用的。鉴此，前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成，而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程，拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材，“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科带头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，而且是比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教育教学成果的最高水平；也有理由预见，它对规范我国今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版总署等方面的高度重视。在此，我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”总主编

赵沅

1998年6月18日

目 录

总序

第一章 概论.....	1
第一节 水彩画、水粉画的定义.....	1
第二节 水彩画、水粉画的特点.....	2
一、清新、明快	
二、轻快、流畅、洒脱	
三、挑战与趣味	
四、工具简便、轻巧	
第三节 水彩画、水粉画教学目标概述.....	5
一、认知目标	
二、技能目标	
三、创造目标	
第二章 水彩画的起源与历史演变.....	9
第一节 水彩画的起源与发展.....	9
第二节 英国水彩画简述.....	11
第三节 中国水彩画简述.....	17
第四节 水彩画的风格演变.....	22
一、水彩画风格的演变过程	
二、中国水彩画的风格成因	
第三章 色彩知识.....	35
第一节 光——色彩的来源.....	37
第二节 观察与训练.....	37
一、整体观察	
二、分析比较	

三、补色比较	
四、认识色彩	
第三节 颜色与调色	46
第四节 色彩的对比与和谐	49
一、对比	
二、和谐	
第五节 节奏与韵律	56
第四章 水彩画的工具、材料与用法	59
第一节 水彩画、水粉画颜料	59
一、水彩画颜料	
二、水粉画颜料	
三、其他水彩画颜料	
四、水彩画颜料的一般知识	
第二节 水彩画纸	67
一、水彩画纸的一般知识	
二、水彩画纸的选择与使用	
第三节 水彩画笔及相关材料	71
一、水彩画笔的种类	
二、水彩画笔的一般知识	
三、水彩画笔的选择	
四、水彩画笔的保护	
五、水彩画的其他工具	
第五章 水彩画的基本表现技法	79
第一节 水彩画的基本表现技法	79
一、平涂法	
二、缝合法	
三、重叠法	
四、渲染法	
五、粒状画法	
六、其他特殊技法	
第二节 水彩画的运笔	89
一、点	
二、勾勒	
三、扫	
四、铺泼	
五、揉	
六、拖	

七、皴擦	
八、摆贴	
第三节 水粉画的基本表现方法.....	92
一、水粉画的形、色语言	
二、水粉画的色彩与笔触的衔接	
第六章 水彩画写生的方法与步骤.....	97
第一节 构思.....	97
第二节 构图.....	98
一、S形构图	
二、十字形构图	
三、垂直线构图	
四、平行线构图	
五、X形构图	
六、三角形构图	
七、倒三角形构图	
八、T形构图	
九、圆形构图	
十、复合形构图	
第三节 着色.....	102
一、大体着色	
二、深入塑造	
第四节 整理.....	103
第七章 水彩画静物写生.....	105
第一节 静物的选择.....	106
一、构成因素的合理性	
二、主与次的选择	
第二节 静物写生的技法要求.....	107
一、正确处理主体与背景的关系	
二、质感的表现	
第三节 静物画中可能出现的问题.....	112
一、灰	
二、粉	
三、生	
四、焦	
五、花	
六、腻	

七、脏	
八、浮	
第四节 水彩画静物写生的步骤.....	117
水彩画静物写生的实例分析	
第八章 水彩画风景写生.....	119
第一节 风景写生的特点.....	119
第二节 自然景物的选择.....	120
一、天气和光线的变化	
二、空间关系	
三、选择典型的角度	
四、选择视平线	
五、概括和取舍	
第三节 户外光色变化的一般规律.....	123
一、不同季节的光色变化	
二、不同天气的光色变化	
三、不同时间的光色变化	
第四节 空间的处理方法.....	130
一、透视的处理	
二、明度的处理	
三、冷暖、纯度的处理	
四、主次、虚实的刻画与处理	
第五节 风景画中可能出现的问题.....	133
一、天空	
二、水	
三、山	
四、树	
五、建筑物	
第六节 水彩画风景写生的步骤.....	137
水彩画风景写生的实例分析	
第九章 水彩画人物写生.....	139
第一节 人物写生的特点.....	139
第二节 人物写生的进程.....	140
一、头像	
二、半身像	
三、全身像	
四、人体	
第三节 人物写生的着色进程及构图.....	146

第四节 水彩画人物头像写生的步骤.....	149
水彩画人物头像写生的实例分析	
第十章 水彩画创作.....	151
第一节 表现风格与表现语言.....	151
一、具象表现	
二、抽象表现	
三、象征表现	
第二节 造型意识与创作.....	155
一、造型意识	
二、写生中的立意	
三、创作立意	
第三节 个人风格的形成.....	156
一、理解与构图	
二、个人风格的形成	
三、水彩画创作的时代气象与个人风格	
第四节 水彩画的继承与创新.....	160
参考文献.....	163
作品欣赏.....	165

第一章 概论

人类的历史与人类所创造的艺术史有着根本的联系，因为人类将世界视为自我的延伸。艺术与人类一起诞生，伴随着人类一起存活与发展。如果我们要为人类的艺术寻找一个“开端”，就目前所发现的最早的人类艺术行为，应是1879年考古学家发现的旧石器时代西班牙的阿尔塔米拉的洞穴壁画，以及1940年发现的位于法国南部的拉斯科的洞穴壁画。这些壁画被认为是人类史前文化最早的范例，它们几乎用了同样的表现手法：实涂法、轮廓法和实涂与轮廓结合法，其绘画媒介采用了水和矿物质颜料。（图001、002、003）

水彩画正如它的词义所示，是用水作为媒介调和颜料作画，从而达到艺术家创作目的的一种绘画形式。就水彩画以水为媒介调和颜料描绘景物这样的概念以及人类目前所发现的史前壁画而言，水彩画是人类绘画史上最为古老的画种之一。

第一节 水彩画、水粉画的定义

水彩画是一个具有相当广泛意义的世界性画种。它有十分有趣的创作手段，又具有出人意料的表现效果。广义而言，水彩画是以水为媒介，调和颜料实施绘画的画种。它不限于使用透明技法的水彩画，也包括不透明水彩画——水粉画和以水为媒介的丙烯画、蛋彩画等。

在1900年前后，水彩画的定义十分单纯，它主要是指以水为媒介，调和透明水彩画颜料画在纸上的透明水彩画。水是画家用来控制色彩、控制画面效果的媒介，当画面中的水分挥发之后，经水稀释的颜料就留在了纸面上。由于水稀释后留在纸面上的颜料很薄，其色彩又通过白色的纸面来反

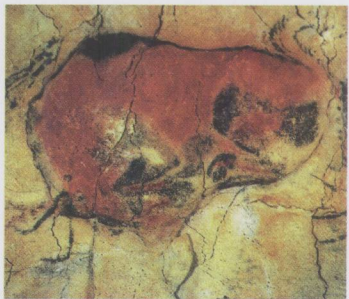

图001 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画（一）

图002 法国拉斯科洞穴壁画（一）

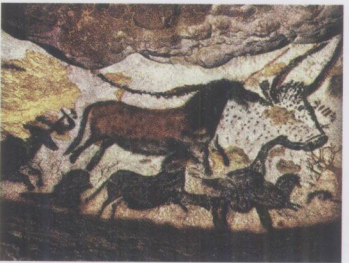

图003 法国拉斯科洞穴壁画（二）

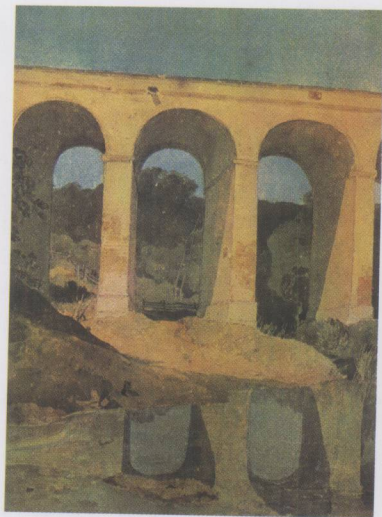

图004 约翰·塞尔·卡特曼

《快活的水道桥》

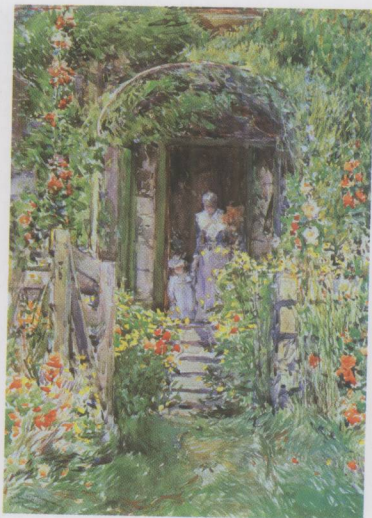

图005 弗里德洛克 《花园》

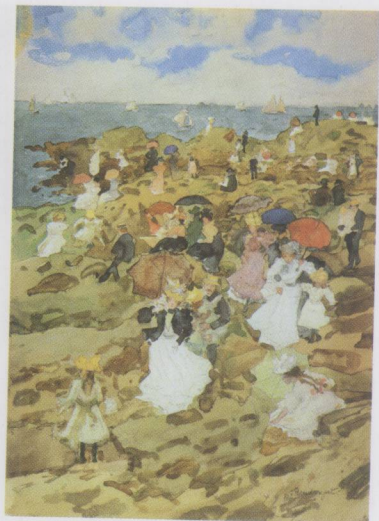

图006 莫里斯·普雷墩格斯特

《阳光下的海滩》

映其不同的彩度，使画面产生了一种明快、亮丽与鲜活的效果，这就是我们常说的透明水彩画。如果画家认为有必要使用一点白色，也是在十分必要之处，很少量地使用一点，以不使其影响画面的透明效果。当时所使用的颜料为专门的透明水彩画颜料，所用的纸一般为特制的水彩画纸。（图004、005、006）

水粉画是以水为媒介，调和不透明的水粉画颜料、宣传画颜料、广告画颜料画在纸面上的。水粉画与水彩画的最大区别在于其使用的颜料不同，水粉画颜料具有较强的覆盖性，可薄可厚，既可以用水稀释，采用类似水彩画的湿画法，画出如同水彩画般的亮丽、明快的效果，也可以充分利用颜料的覆盖性，反复重叠、修改、覆盖，画出近乎油画的凝重、浑厚的效果。由于水彩画颜料和水粉画颜料均采用了树胶为其黏合剂，所以也有将水彩画与水粉画通称为树胶彩画的。目前，世界各国都将水粉画视为不透明的水彩画，也称其为水彩画。（图007、008）

第二节 水彩画、水粉画的特点

水彩画以其独特的性质和其他画种无可替代的艺术表现力在绘画艺术之林占有重要的一席之地。

一、清新、明快

水彩画用水作为调色剂，水的透明性与水彩画颜料亮丽、透明的特性相结合，使水彩画作品常常具有清新、明快的画面特征。水彩画颜料在水的作用下，相互渗透，渲染烘托，使画

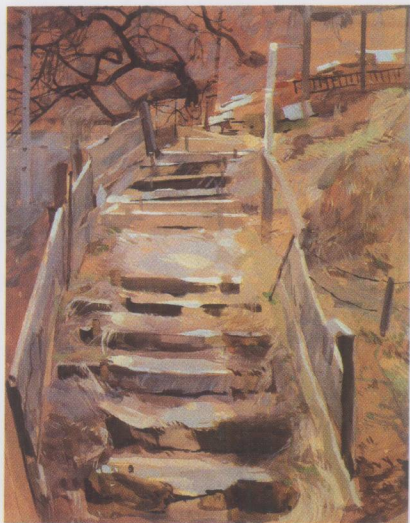

图007 汉斯·缪勒施努腾巴哈
《通往山上的路》

图008 康·安·索莫夫 《库兹明肖像》

面产生一种湿润、透明、朦胧的效果，这种效果正是水彩画自身的重要特征之一。

二、轻快、流畅、洒脱

不同的画种都具有其自身鲜明的特点，也正是这种画种自身的特点，使各自具备了不同的艺术魅力。由于水的流动与多变，使水彩画的作画手段和画面效果充满多变性。要掌握这种独特、多变的水彩画特性，首先应该较好地了解和掌握水彩画颜料、纸和笔的基本特征。水彩画常使用含水量很大的笔以及利用水彩画纸吸水、渗化的特征，以轻快、流畅的作画节奏来完成画面，这样可以较好地发挥水色流畅和水彩画纸的渗化特性。在画家处理得当的情况下，滴水、溅泼等留在水彩画纸面上的痕迹以及水彩画颜料与纸的纹理在水的作用下形成的斑斑色彩颗粒，常常使画面具有流畅、洒脱和诗境一般的特点。水彩画以水调色作画，对于水色的运用技巧及对水的把握和控制往往是决定一幅水彩画作品成败的重要因素。（图009、010）

三、挑战与趣味

由于水在纸面行走的不确定性（尤其是湿画法），使水彩画的画面常常会出现一些不可预期的效果，这自然给画家作画带来了难度和挑战，画家必须灵活地面对所遭遇的各种问题，同时也应灵活、乐观、智慧地处理每每新出现的不可预期的画面问题，充分发挥水彩画灵活、多变、自由的特性，使这些挑战转变为画面趣味盎然的点睛之笔。（图011）

图009 亨利·布莱尔 《退潮》

图010 约瑟·马洛德·威廉·透纳 《湖面上的日出》

图011 库尔特·莫杜凡 《维尼第格》

四、工具简便、轻巧

水彩画的作画工具较之其他绘画工具而言,显得十分简单、轻便而经济,同时它的调和剂——水,又可以随处取用,其颜料使用便捷,携带方便,干燥迅速,初学者易于使用水彩画工具并可以很快进入作画状态,产生作画和创作的极大兴趣。这也是水彩画、水粉画发展迅速、广受欢迎的主要因素之一。

第三节 水彩画、水粉画教学目标概述

水彩画、水粉画的教学活动应有明确的目标,教学目标是教与学这一活动的出发点和归宿。在多年从事教学实践、教学研究之后,我们认为水彩画、水粉画的教学目标有以下三个方面。

一、认知目标

认知目标是指,在水彩画教学中要求学习者必须掌握水彩画的基本知识,这些知识分属形象性知识领域和知识性、学科性领域。在形象性知识领域,要求学习者要学会用专业的眼光和专业的角度来看问题,要通过学习将自己作为一个普通的非专业人士的观察与思维,逐步转变为艺术家的观察与思维。比如对于“线”的认识,从造型艺术专业的角度,我们认为线并不仅仅是一条运动的路径,它很可能是一个意图的痕迹,从这个角度来理解线,暗含的意义超过线的本身。在造型艺术中,线的不同变化、不同组合就能传达给我们不同的信息。我们在解读一幅造型艺术作品时,可以体会到线在艺术作品中所发挥的微妙的作用。因此,形象性知识领域要求学习者读懂学习过的艺术作品、图像、实物、道具的形象及其特征。

在知识性、学科性领域,要求学习者了解和掌握本学科和相关学科的基本概念、基本知识和语意,明白这些知识间的相互关系。比如,水彩画、水粉画都是以水为媒介调和颜料来完成艺术家创作构思的画种,因此,对于色彩的研究必然是水彩画和水粉画研究的首要课题。我们通过对于水彩画学科性知识的学习更进一步地学习、理解色彩知识,并明白这些知识间的相互关系。莫里斯·德尼认为,“一幅画本质上是一个按某种安排涂满颜料的平面,其次才是一匹战马、一位裸女或某件轶事。”我们研究色彩,首先必须思考这样一些问题,即“什么是色彩”、“色彩教学的本质是什么”。色彩不是颜料,色彩是在光的作用下,通过色与色对比或关联而产生的“彩”。因而,研究色彩就是研究色与色的相互关系。更进一步讲,色是通过光的作用才产生的,也就是说有光才有色,所以光色关系自然更是学习色彩要深入研究的问题。研究色彩教学的本质,应从研究绘画的本质入手。一幅绘画作品,就其最基本的语言而言,只不过是一些造型符号和图像的组合,或者