

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

水彩画技法语言教学

The Teaching of Watercolor Painting Skills

湖南美术出版社

李水成 曾 毅 // 著



高等美术院校水彩专业教学研究丛书

水彩画技法语言教学

陈飞虎 // 顾问 李水成 曾 毅 // 著



湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩画技法语言教学/李水成, 曾毅著. —长沙:

湖南美术出版社, 2009.9

(高等美术院校水彩专业教学研究丛书)

ISBN: 978-7-5356-3378-1

I. 水… II. ①李…②曾… III. 水彩画—技法
(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第160412号

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

编委会

顾问

朱训德 黄铁山 朱 辉
殷保康 张举毅 陈飞虎

策 划

郑林生 陈秋伟

主 编

李水成

副主编

刘永健 戴小蛮 刘湘东 冯晓阳 曾 毅
唐 志 唐晓明 唐朝晖 殷 俊 陈秋伟

编 委

(以姓氏笔画排名)

王 礼 王锡忠 孔 果 邓海燕
冯晓阳 叶经文 刘永健 刘湘东
许长生 向 昕 李水成 杨球旺
杨特文 坎 勒 陈 均 陈 新
陈秋伟 何次贤 邹正洪 范迎春
洪 琪 赵金秋 段 辉 唐 志
唐晓明 唐朝晖 殷 俊 曾 毅
曾宪荣 蒋 烨 谭冀俊 戴小蛮

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

水彩画技法语言教学

著 者: 李水成 曾 毅

责任编辑: 陈秋伟 曹 勇 莫宇红

特约编辑: 谭冀俊 文 波

整体设计: 段颖婷 张卓明

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 7

印 数: 1—3000册

版 次: 2009年9月第1版

2009年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3378-1

定 价: 38.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂
联系调换。

联系电话: 0731-84363767

总序

对于水彩画的定义，牵涉到水彩画史的问题，也牵扯到人们对水彩画认识角度的问题。譬如说把在我国河南临汝阎村仰韶文化遗址出土的远古时期彩陶缸绘《鹳鱼石斧图》也定义为水彩画，从广义的角度讲没什么不对，因为它也是用水调色绘制而成的。1963年“英国水彩画三百年作品展”的前言中曾写到：“中英两国的水彩画艺术所具有的突出联系是特别令人高兴的。英国在这种绘画技法上不像中国能以悠久的历史自诩。”在这里，完全把中国传统绘画也称为水彩画是不恰当的，其实两者不能等同。严格意义上的或者说纯粹的水彩画是从西方传入我国的，它根本上属于西方绘画体系。西方的水彩画与我国的传统绘画无论是历史文化背景还是艺术观念、艺术形态、艺术表现材质及表现方法皆是不同的。虽然从西方引进的水彩画在中国的土地上也吸收了中国传统绘画许多有益的因素，但并没改变水彩画的本质与形态，这是高校水彩画教学需要坚持与明辨的观点。

水彩画在中国众多的美术院校中，与中国画及油画相比，尚属发展中的学科，在课程内容设置上，教材教法研究上和教学环节的建构上都显得年轻而不成熟，而且在我国的高校美术教学中发展极不平衡。有的院校早已完善了本科生与研究生的水彩画教学体系，有的院校却只开设了水彩画选修课程，有的则至今未提及开设水彩课的问题，原因大多是水彩画师资和教材的缺乏。按理来说，水彩画是为人喜闻乐见的画种，工具材料不复杂，作画过程简洁轻便，表现力极强，表现效果可痛快淋漓、可干后重叠、可滋润妩媚、可透明艳丽，传统的和发展中的表现手法均非常丰富，是优势极多也极易普及的画种。促进我国高等美术院校水彩画教学的完善和全面普及，是本套高等美术院校水彩专业教学研究丛书编撰的立足点。

高校水彩画教学应有完整的内容体系，这个完整的内容体系的建构既可保证水彩画专业的学生全面系统地学习与掌握水彩画的知识与技能，也可供选修水彩画的学生依据需要有选择性地参照学习，为此我们根据高校水彩画教学的长期实践，综合多所高等院校水彩画教学的经验，将本套高

等美术院校水彩专业教学研究丛书设置为《水彩画静物写生教学》、《水彩画风景写生教学》、《水彩画人物写生教学》、《水彩画技法语言教学》和《水彩画创作教学》五本，希望能为我国高校水彩画教学起到积极的建设性作用。

基于目前我国高校水彩画教学各行其是、尚无统一标准的情况，水彩画教学还需要探索和建构与之相应的教学模式与方法体系。这就要求我们在教学中大胆实践与不断总结，研究水彩画教学中水彩画本体语言的表现规律与特性，研究水彩画教学中对自然规律的认识和对艺术表现规律的掌握，研究习作与创作的关系，研究户外写生与室内运用素材绘制的关系，研究传承与创新的关系，研究中西绘画如何有机融合的演变规律。近几十年来，水彩画创作发展之快我们有目共睹，为适应这种需要，使水彩画发展后继有人，为将水彩画事业不断推向前进，要做的还有很多，我们从事高校水彩画教学的同仁深感任重而道远。

我们一起努力吧！

湖南师范大学美术学院水彩画教研室主任、教授 李水成

2009年6月

Contents 目录

导言

第一单元 水彩画技法语言概述

- 004 | 第一节 水彩技法语言发展史略
- 009 | 第二节 水彩技法语言的艺术表现效果
- 011 | 第三节 学生应当具备的良好心态

第二单元 传统的基本技法元素

- 014 | 第一节 技法语言与水
- 016 | 第二节 技法语言与色
- 018 | 第三节 技法语言与纸
- 021 | 第四节 技法语言与笔

第三单元 水彩画传统技法的分类

- 024 | 第一节 淡彩法
- 027 | 第二节 省略背景的简单画法
- 028 | 第三节 干画法
- 032 | 第四节 湿画法
- 036 | 第五节 干湿结合法
- 038 | 第六节 局部完成法

第四单元 发展中的特殊技法

- 042 | 第一节 特殊技法产生的必然
- 047 | 第二节 特殊技法的定义与价值

- 053 | 第三节 特殊技法的探索和运用原则
- 056 | 第四节 技法探索与水彩本体语言关系的把握

第五单元 特殊技法的分类及其运用

- 058 | 第一节 从着色方法角度归类
- 067 | 第二节 从画纸角度归类
- 071 | 第三节 从颜料角度归类
- 072 | 第四节 从媒介角度归类

第六单元 技法借鉴与创新表现

- 076 | 第一节 技法探索的启示
- 080 | 第二节 从借鉴中创新
- 082 | 第三节 工具、材料与手法运用创新表现实验课题

第七单元 作品赏析

参考文献

后记

导言

在水彩画教学完整的内容体系中不能缺少水彩画技法语言训练的部分，这与其说是参照中国画和油画教学的经验，还不如说是水彩画教学本身所得出的结论。在以往的水彩画教学中，也曾有将技法语言训练的内容分散到静物、风景、人物及创作教学中去的主张，结果表明，这无异于是取消了此门极其重要而不可缺的课程内容。反复的实验证实，只有集中专门开设技法语言训练课程，才能增强学生对水彩画技法的学习意识和探索创新的积极性，从而较全面系统地掌握水彩画表现技法。

水彩画的发展历史非常明白地告诉我们，水彩画的技法语言是画家们艺术实践的产物。不论是有“英国水彩画之父”之称的保罗·桑德比（Paul Sandby, 1725-1809），还是被英国水彩画史称为最杰出的画家的约瑟夫·马罗尔德·威廉·泰纳（1775-1851），一直到世界其他国家的水彩画家们，都在自己的艺术实践中探寻水彩画表现的技法语言。如有的水彩画家在户外风景写生中发现细雨雪花洒落画面的偶然效果，悟到了其中的奥妙，从而将其转化为可控的必然效果，在此基础上创造了诸如喷水、撒盐等诸多技法，大大丰富了水彩画的传统表现方法；为了克服水彩画本身的局限，水彩画家们利用新材料，在实践中探索新的特殊技法，诸如用胶留白、肌理做底和改变调和剂等，有效拓展了水彩画的技法表现领域。没有一代又一代水彩画家们的辛勤实践，便不会有水彩技法语言的产生与发现。由此，我们认为，现今所有出现和存在的水彩画技法语言构成了水彩画表现语言的宝库，是艺术家们艺术实践探索与创新的积累，而这种实践只要不中断，水彩画技法语言的进一步丰富与提高也是历史发展的必然。

如何正确理解对待水彩画技法语言是教学中需要理顺的必要前提。一方面，必须懂得水彩画技法语言是水彩画艺术表现的重要手段，正如法国雕塑大师奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin, 1840-1917）所说：“毫无疑问，技法不过是一种手段，但是轻视技法的艺术家，是永远不会达到目的的……”另一方面，也须认识到技法是表现手段而非表现目的。在造型艺术的技法观上中外艺术家有着惊人的相似之处，中国清初画家恽寿平（1633-1690）在《南田画

跋》中写道：“作画至于无笔墨痕者化矣，而观者往往勿能知也。”其意是让你的技巧变成熟，使你自己或观赏你画的人都察觉不出来。法国新古典主义油画大师让-奥古斯特·多米尼克·安格尔（1780-1867）曾对学生说：“要在你们创作的作品上看不出你们在运用技巧时表现轻松感的痕迹。最好在你们的画上只看到成果，而看不出你们所采取的表现手段……”观点相近如出一辙，足以让人明白在艺术表现上人类共具的技法观是没有民族与国家界限的。

本册《水彩画技法语言教学》依据由简入繁，继承创新循序渐进的原则将水彩画技法语言训练归纳为传统的基本技法和发展中的特殊技法两大类，结合教学实际，分内容单元，采用图文并茂、理论阐述与实践练习统一和教学互动的方式展开撰写。作为一本专业的水彩画技法书，该书同时也兼顾了目前我国高校艺术设计专业类的色彩表现的教学，有不少内容直接来源于艺术设计专业的色彩表现教学实践成果，因此对设计色彩与表现的教学也具有很好的实用性和示范指导性。为了此书的内容完整与应用广泛，我们会继续努力，不断探索，永不满足，让水彩画技法语言教学与水彩画创作同步共进，并丰富和促进设计色彩表现的教学。

李水成 曾毅

2009年3月

第一单元

水彩画技法语言概述

水彩画技法语言形态异常丰富，效果非常神奇，令观者痴迷惊叹。我们学习和掌握这种表现语言，一是要了解这种语言产生和发展的历史脉络，哪怕是很粗略地了解一点也比一点都不知道的好；二是从观察和体悟中培养学习的良好心态、兴趣、好奇心和敢于尝试的勇气。这是创新和创造需要具备的良好素质。



天然 [李水成]

第一节 水彩技法语言发展史略

任何一个事物，一门学科和一种技能的成熟都有一个发展的过程，有时甚至是漫长的过程。水彩画技法语言随着水彩画发展的历史不断演进，从最初的原始形态到今日世界范围的丰富多彩，前后历经了五个多世纪。

德国巨匠阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer, 1471~1528）被认为是欧洲第一个画水彩画的人。我们从《小野兔》一画中可以看出其非常写实的表现技法。这种技法以细腻描绘的素描效果为基础再罩染颜色（图1-1）。

英国“水彩画的成长，不论其技法或形式，是有其发展过程的。早期的水彩风景画家，多是用毛笔或钢笔在其草图上加以淡彩而已，后来才逐渐发展到用色彩直接完成……”。[李浴：西方美术史纲，辽宁：辽宁美术出版社，1980：394。]英国早期水彩画的功能是描绘地理形势图（也称风土地形画），为当局扩张政策服务，用于军事目的；随后为铜版画作底稿或为油画作草图。简单的功用目的决定了水彩画并不复杂的技法方式（图1-2）。

英国水彩画成为独立画种并达于极盛而成就辉煌是在18世纪到19世纪上半叶。这期间，水彩画在英国逐渐成了一种极其普遍的画种，不但有很多专职的水彩画家，也有不少兼长此道的画家。画会林立、名家辈出，技法日臻完善。从历史的角度用宏观的眼光看，这些画家虽风格各异，技法各有特色，但这些技法都没超出西画体系范围，作品都带有明显的油画意味，因为它毕竟产生于有着悠久油画历史的地域，是从油画中派生出来的。（图1-3~图1-5）

水彩画在英国经过系统的发展壮大形成了一股强大的势力，影响欧洲，逐渐遍及世界。这个过程表明，水彩画是容易传播和普及的画种。水彩画传播到不同地域后，其技法形态也会因地因时因民族



图1-1 小野兔 [阿尔布雷特·丢勒]



图1-2 察特斯沃斯自治区比利村风光 [杨·瑟伯瑞斯]

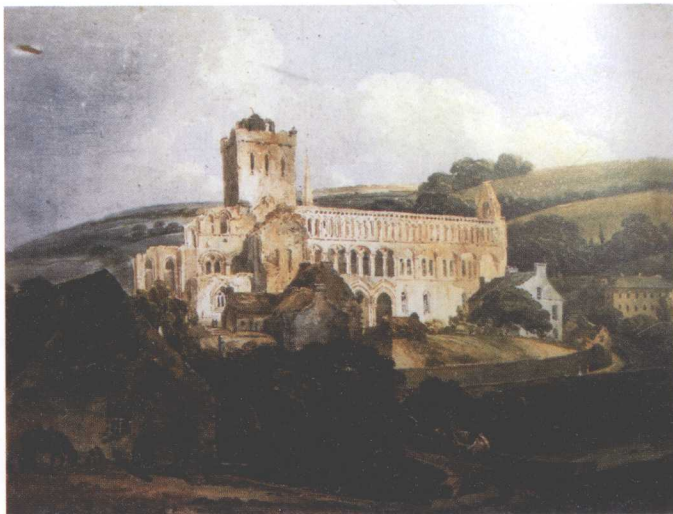


图1-3 罗马彭菲莉别墅庄园 [约翰·罗伯特·科曾思]



图1-4 暴风中逆风行驶的帆船 [路易斯·托马斯·弗朗西亚]



图1-5 从东南角看裴德博弗修道院 [托马斯·格丁]



图1-6 大红美人蕉 [巴巴拉·普莱斯顿]



图1-7 原上草 [萨拉·劳什]

的传统观念而产生渐变。在西方具有代表性的是美国。“美国是20世纪以来新崛起的水彩画王国，水彩画已成为美国的主流画种，现代水彩画在美国，流派繁多，技法多样，个人风格鲜明，画家众多……”[袁振藻，中国水彩画史，上海：上海画报出版社，2000：7.1。画家们的视野境界广阔，观念更新、思维活跃，宇宙万物皆有涉及。其表现形式手法也无所不用，诸如新材料、新工具、新手段，凡能想到的就努力去做。同样是写实技法，也能小同大异，力求个人特色，构成了一幅幅一幕幕五彩斑斓的美妙世界。（图1-6~图1-8）

在东方具有代表性的是中国。水彩画通过各种途径传入中国，前后也经历了萌芽、成长、壮大和繁荣的不同时期。水彩画传入我国的早期阶段，其技法形态只能是也应该是模仿期，在认真学习西方水彩画的技法上，我

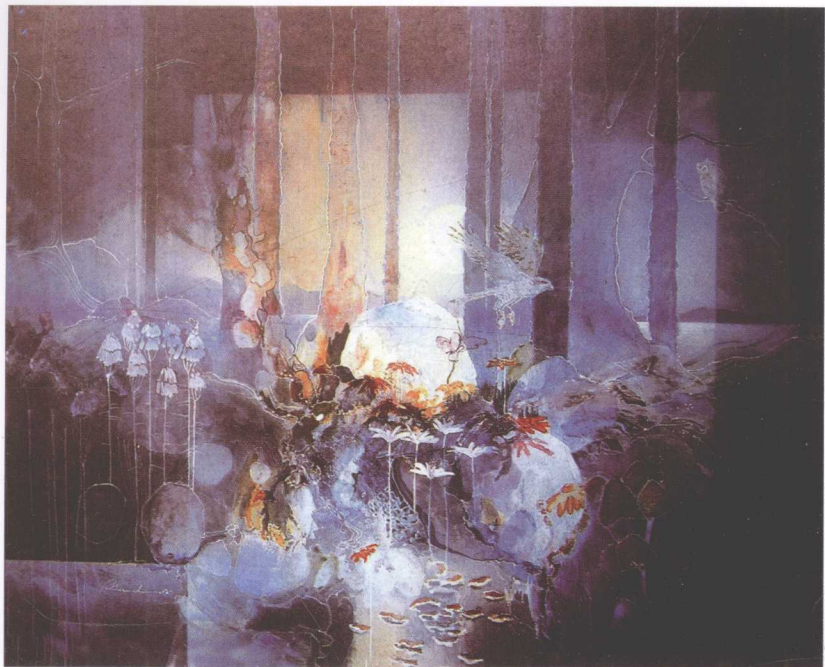


图1-8 易逝的梦幻 [简安瑟列·露思美]

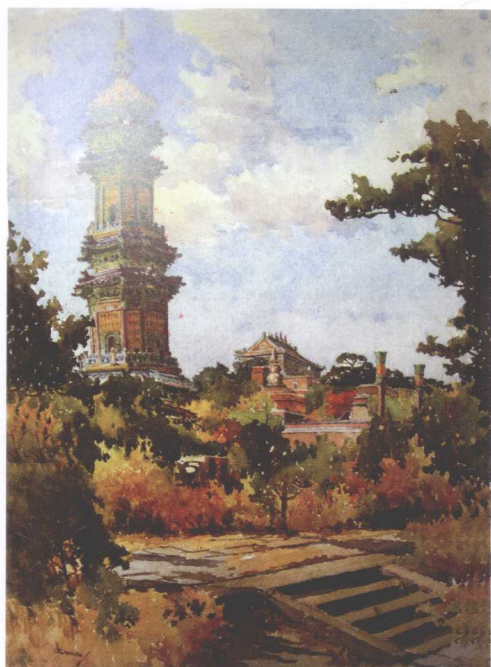


图1-9 北京香山琉璃塔 [关广志]



图1-10 威尼斯水城 [张充仁]

国水彩界的先驱们曾下过艰苦的工夫(图1-9、图1-10)。水彩画在我国不断发展,酝酿求变的思潮也日渐明显。特别是在建国后的西画民族化提议倡导下,我国的水彩画家们进行了大胆的尝试,借鉴中国传统绘画中许多有益的东西,包括写意精神、形式布局及水色运用等,使外来的水彩画在技法形态上具有浓郁的中国民族特色(图1-11、图1-12)。随着我国改革开放的推进和中西文化的交流,在创作空气真正自由的良好氛围中,我国的水彩画家们思维空前活跃,探索热忱格外高涨,各显身手,大展聪明才智,在技法形式上开创了百花齐放的空前繁荣局面(图1-13~图1-15)。



图1-11 太湖岸边 [古元]



图1-12 小河·绿树·人家 [华佻秋]



图1-13 堆 [赵宝呈]

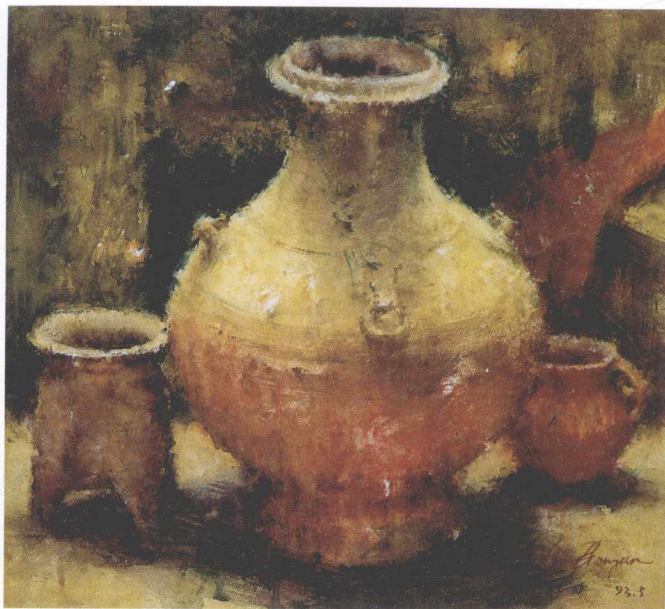


图1-14 陶罐 [黄增炎]

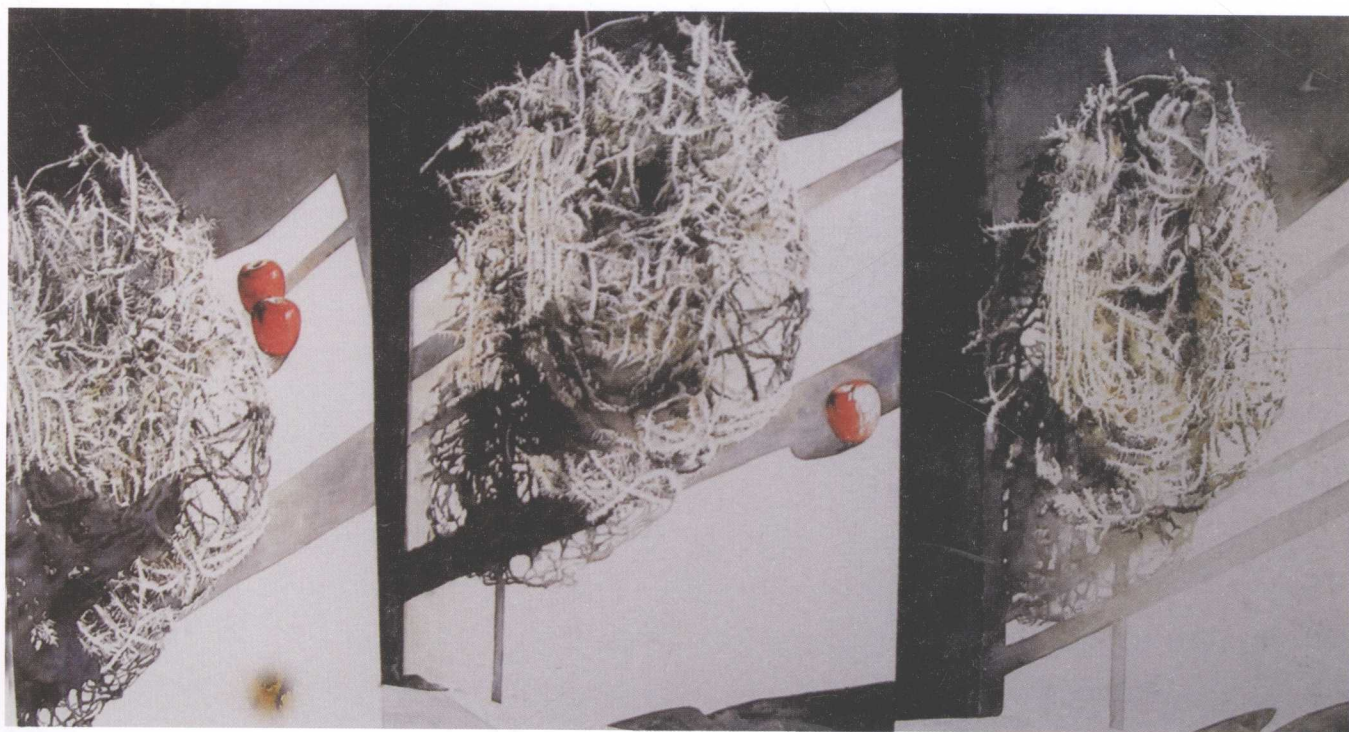


图1-15 红苹果 [黄亚奇]

第二节 水彩技法语言的艺术表现效果

水彩画技法语言非常丰富,这是由很多因素构成的。首先是历史积淀的因素,关于这点,前已述及。其二是世界不同国度和民族历史文化背景不同及造型艺术观念不同的因素,这种大的历史文化观念和造型艺术观念决定了微观的技法语言观念。其三是画家们的个体特色因素,一个国家的画家可能大同小异,也可能大异小同;在技法语言上可能相互影响,也可能大相径庭,一般来说,有多少个水彩画家就有多少个不同的技法语言面貌。其四是水彩画本身是技法性很强的画种,它有一定的作画程序性,但也有因人而异及因表现需要而异的灵活性;它有一定的可控规律性,但也有意在笔后的偶然性,它神秘难以驾驭而引发水彩画家们去积极探索发现。其五是水彩画借鉴其他画种有甚为广阔的空间,可谓左右逢源;中国画家画水彩自然而然地把中国传统绘画中的有益东西移入水彩画中,使其显示出水彩画的中国意味;油画家画水彩则将油画造型观念有机地融入水彩画中,使其显出西画的艺术观念与形态;版画家和雕塑家画水彩画都会将自己的专业审美意识渗入水彩画中,从而使水彩画技法语言变得更为丰富。

水彩画技法语言丰富多彩,其神奇的表现效果令人神往而久品不厌。干湿并置的技法富有清澈明快的效果,多次重叠的技法富有厚实耐看的效果,湿时连接的技法富有轻松愉快的效果,一气呵成的技法富有痛快酣畅的效果,具有创意的新技法更是让人耳目一新。学会鉴赏是水彩画技法语言学习与训练的重要途径,直观优秀的水彩画技法表现效果,能够培养我

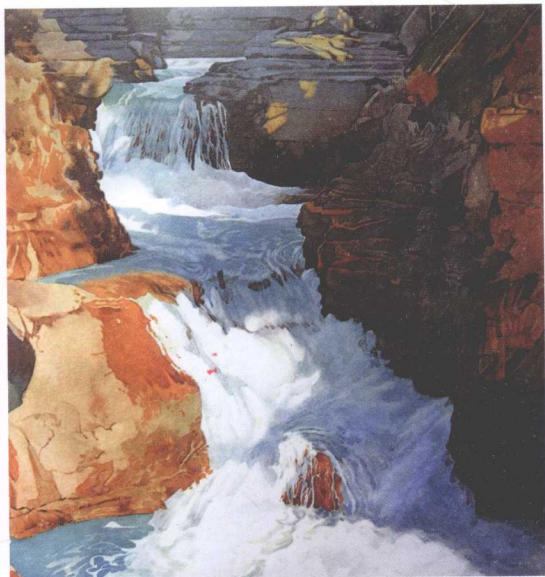


图1-16 小瀑布 [沃尔特·菲力普]



图1-17 湖边落日 [张举毅]

们的学习兴趣，将我们引入学习的最佳状态。

图1-16《小瀑布》是沃尔特·菲力普的作品。此画用水彩干画法表现，采取色彩分割平涂的方法，色彩间互不渗化浸染，画面既具装饰感，也具绘画性，空间感、质量感和整体感应有尽有，显示了画家严谨的功力与非凡的才气。

图1-17《湖边落日》为张举毅先生的作品。全画以湿画法为主、干画法为辅的表现技法描绘了湖边落日的景色。作者趁湿将天与水的多种色彩连接起来，天上部分略带装饰效果，画面中景的芦苇与船则运用了干湿结合的表现技法。其效果是水天一色，舒展大气，主次有致而自然天成。

图1-18《生命》是陶世虎先生的代表作之一。这幅作品作者既没借助新材料，也不依赖特殊技法，而是依靠画家细而不腻整体概括的表现功力及对水彩语言淳朴熟练的驾驭能力和极为沉静的心境一点一点画出来的。这种技法效果体现了作者崇尚自然之美和水彩艺术表现语言之美的高度统一。

图1-19为李水成先生的《天然》。此画用纸非传统水彩画纸，而是一般的白卡纸，用的是一般的水彩画颜料。画面技法因势利导地利用卡纸有光泽和不易浸染的特点，发挥其易流淌的优势表现巨石的天然肌理，造成了极其美妙而又神奇的效果。



图1-18 生命 [陶世虎]



图1-19 天然 [李水成]