

現代英國水彩畫選集

現代英國水彩畫選集

唐德鑑編

人民美術出版社 1958·北京

現代英國水彩畫選集

編者：唐 德 鑑

出版者：人民美術出版社

北京東總布胡同10號

美術設計——邵景濂

印刷者：上海市印刷五廠

發行者：新 華 書 店

1958年10月第1版第1次印刷

開本：787×1092 $\frac{1}{16}$ 印張：4 $\frac{1}{2}$

印數：1—6,100

書號：8027·2022

序

在欧洲，第一幅水彩画不是出自英国画家之手，最早的水彩画能手也不是英国人。文艺复兴时期德国的大师丢勒画出欧洲第一幅水彩风景画，他的以动物和植物为题材的水彩画也画得很精致。鲁本斯和凡·戴克也时常用水彩颜色画些习作。但是，水彩画达到完美的境地，而且成为一门独立的艺术，能够同油画相抗衡，就是从英国开始的。无怪乎在许多人心目中，英国是水彩画的发源地了。

从十八世纪中叶起，英国水彩画日益向完美的境地进展；到了十九世纪上半期，英国的水彩画在世界画坛上放出一股异彩。在这个时期里，名家辈出，特别著名的有：约翰·罗拔·科申斯，谭马斯·革庭，约瑟夫·马·威廉·太纳，约翰·康斯太勃，约翰·赛尔·科特门，大卫·科克斯，彼得·德·温特，里查·柏克斯·波宁吞。

太纳和康斯太勃是我国读者所熟悉的两个卓越的风景画家，他们的有独创性的作品对欧洲画家发生巨大的影响，激励他们摆脱了意大利风景画那种矫揉做作的风格，面对自然，画出质朴的作品来。他们的影响甚至超出了风景画这个领域。我们知道，德拉克罗瓦就曾经从康斯太勃的作品上领会到新的用色方法。太纳和康斯太勃不仅是油画家，而且是很高明的水彩画家。太纳以高度的水彩画技巧表现了笼罩在雾里的英国海岸和沐浴在瞬息万变的夕阳里的威尼斯。这位画家最善于表现光，特别是那种透过饱含水分的空气而显得很微妙的光。他异常熟练地运用水分、透明的水彩颜色和纸的本色，利用水彩颜色能够在湿的纸面上自然混合而获得在调色盘上得不到的色彩效果这一个特点，把光描绘得非常美妙。康斯太勃的水彩画大都是些速写。他以大胆、轻快的笔触把

在郊外所获得的新鲜印象迅速记录下来。他以饱含水分的笔在乾的紙面上好像漫不經心地揮洒着。

現代英國的水彩畫家大都是繼承了過去的大師的現實主義傳統，把水彩畫推向一個新的階段。他們的風格和表現手法更為多樣。

這本集子里選載了現代英國水彩畫家十六人共二十八幅作品。其中大部分是風景畫，因為英國水彩畫家都是以創作風景畫為主。而事實上水彩畫工具最適宜於作室外寫生，便於畫家以較短的時間把變化迅速的自然景象描繪下來。

水彩畫的顏色是透明的，因此色彩的透明性是水彩畫的主要特點之一。如果在調色盤上毫無把握地把顏色調來調去，或者是在紙上反復塗抹、層層堆染，就會使顏色失去透明性而顯得渾濁骯髒，因而也喪失了水彩畫的令人愉快的清鮮感。水，在水彩畫中起很大的作用，一幅水彩畫成功與否，往往決定於水分運用得是否適當，它的作用完全不限於調稀顏料。例如畫雲，畫得好不好，主要不在顏色方面，而在水分的運用上；不同的雲就要用不同份量的水來表現。還有，要熟練地控制水漬；過多的水漬會使畫面像鶉衣百結似的，令人不愉快，但是在適當地方出現的水漬卻會增加一幅畫的生氣。由於水彩顏色是透明的，紙也就對一幅畫的質量發生重大的影響。制作水彩畫，一般是用白色的紙。紙的白底子使透明的顏色獲得像寶石那樣的晶瑩。在適當地方留出紙的白底子會產生閃亮的感覺，增加色彩的光輝。而白雲和浪花等，用留出白紙的方法來表現比用補上白顏色的方法來表現生動得多。或者利用紙紋在畫面上求得特殊的表現效果。例如畫有鱗狀波光的水面，用較乾的毛筆在粗紋紙上輕快地拖過，紙面凸起部分接受了顏色，而凹下部分則留出空白，這樣，水面閃光的効果，會比用白顏色点上或用刀尖或針尖刮出都好得多。

我們在這本畫冊里，可以看到英國的水彩畫家們一貫地保持水彩顏色的透明性與畫面的令人愉快的清鮮感，以及善於適當地運用水分和利用紙本身的特点。當然，他們的成就有不同的程度，而風格也不一樣。

現在把一些特別重要的畫家及其作品介紹一下。

弗蘭克·勃朗金是現代英國最著名的畫家之一，是油畫家、水彩畫家和銅版畫家，皇家學院院士。以水彩畫來描繪勞動人民生活的，他是最突出的一個。他的“在倫敦橋畔卸貨”描寫了這個繁忙的港口的一角。貨輪和碼頭上的起重機伸出巨大的臂膀把從世界各地運來的貨物卸下來。運輸工人在駁船上忙碌着。畫面東西很多，但構圖不顯得凌亂。適當地留出的天空使畫面不致產生窒息的感覺。前景的貨輪處在陰影中，它的以暗紫紅為基調的龐大體積出現在受着陽光的以淡土黃為基調的大貨倉前面。它構成整幅畫的重心。這幅畫充分地表現了煙霧迷離的氣氛，而又保持住水彩顏色的透明性與畫面的清鮮感。這位畫家用鉛筆和小號水彩畫筆勾出一些簡潔的輪廓綫。在處理這樣複雜的場面，這是一個好方法。在前景貨輪船身上，我們看到作者讓幾種顏色在濕的紙面上自然混合，同時出現一些美麗的水漬。前景、中景、遠景的層次分明；相應起着變化的色調使畫面極富於空氣感。我們把遠處建築物上的灰藍色和駁船上的灰藍色比較一下，可以看到由於色度和透明度的不同而產生不同的效果。從总的表現效果來看，這幅水彩畫可以說是成功的。

風格同勃朗金完全不一樣的威爾遜·斯提爾被英國一些批評家認為是康斯太勃爾以後的最偉大的英國風景畫家，是重建英國水彩畫傳統的人。從選載在這本集子裡的“勃里諾夫”可以看到他的清爽的風格。這幅畫用筆輕快簡潔，色調明朗。在前一幅畫裡，我們感受到倫敦港口的繁忙與緊張，在這一幅畫裡，我們卻感受到風和日暖的郊野的寧謐與舒暢。紙的白底子使透明的顏色具有柔和的光輝。天空的白雲是留出來的白底子。灰調子的雲和地面的樹林都有不討人厭的水漬，這些水漬往往自然形成雲或樹的暗面。作者像康斯太勃爾那樣，用飽含水分的筆在乾的紙面上迅速揮灑，使整個畫面給人以輕快、爽朗的感覺。

在英國極受一般美術愛好者歡迎、但不甚為藝術批評家推崇的水彩畫家，皇家學院院士，盧蘇·弗林具有高度的水彩畫技巧。也許因為他過於醉心於技巧的炫耀而不能博得批評家的稱譽。但是，不管怎樣，我們可以从他的作品裡學到有用的東西。他擅長畫人物，特別是裸體。像他那樣從心所欲地用水彩工具畫人體的畫家確實不多見。可惜編者手頭沒有他的水彩人體的精印的原色复制品以供翻印。選載在“蘇加諾總統藏畫集”裡他的兩幅

水彩画，虽然不是他最好的作品，但也可以让人看到他在画人体方面的熟练的技巧。选载在现在这本选集里的“海滨”是一幅构图很简单但质朴动人的画。画家首先画占去画面三分之二的天空。他用紺青、褐、浅红和土黄调成的但水分不多的颜色画出云的大体形状，然后用大号笔蘸上同样的颜色（但淡得多，水分也得多）涂满整个画面，原来的云就溶化在这一层颜色里，显得很模糊。趁这层颜色还很湿时就画出右方几团细小的云。海面部分，是先涂接近水平线的较暗的部分，接着涂下面明亮的部分。待明亮部分干了一些之后，用较深一点的颜色涂第二层。船身和远处海岛上较明亮的地方要先用蘸了清水的笔在海面部位提出空白，然后上色。前景几个人物，也要先提出空白才画他们。本来可以用树胶溶液预先涂在人物位置上，待海面那部分颜色干了之后把它轻轻刮掉，露出白纸。这个方法虽然简便，但会产生生硬的感觉。据画家本人说，他画大幅的水彩画时，也用提出空白的办法；他不用绕着人物轮廓涂颜色来留空白的办法，即使是背景要用大笔平涂。他在选集里另一幅作品“画室”的用笔简洁，色彩非常明快。颜色比较复杂的衣服和室内陈设以一大片白壁为背景，因此整个画面给人以丰富而又单纯的感觉。

捷·梅里俄也是一位具有高度技巧的水彩画家，是皇家水彩画学会会员。他充分发挥了水彩的特点，使作品永远保持着令观者非常愉快的清新感。在他的“乾草场”里，我们看到像宝石般晶莹的颜色；即使是在背着阳光的大树最暗部分，颜色还是保持着透明性。前景地面以活泼的笔触画出。绿草部分避免了琐碎的处理。草堆是用画地面的主要颜色——土黄、淡红、赭石和绿涂上；暗部颜色（主要是暗褐和紫）不待全部底色干了就加上。右面的房屋顶的颜色同前者起着共鸣作用。草堆后面的大树是以饱含水分的大号笔蘸了紺青、淡红、少量土黄大胆涂上，塑出总的形体，不过多地注意细部。第一层颜色干了之后就画暗部和树干。天空是在画大树之前完成的。草堆上面和下面的人和地面的鸡很简单地画出，他们增加了画面的生趣。从构图上来说，重心集中在画面左方，因此右面的房子起很大的作用，它不但以其形体，而且以其色调平衡了整个构图。“勒斯普林桥畔之秋”也是一幅很成功的作品。它的色调非常丰富，放射着宝石般的光辉。在天空的颜色还未干时就画背景的树林。不待它完全

乾就画暗影和树干，讓它自然地一部分同底色混合。但最暗部分則是在乾透时加上。石桥的質感表現得很好。受阳光部分是在暖的底色上加上較冷的顏色，高光是留出来的白紙底色。右方桥洞深暗的調子增加了石桥重量感，也烘托出远处的树。几乎位于画面中央的桥洞則因受較强的反光而調子显得較暖与較明朗。如果讓它同右方桥洞一样阴暗，那将会很刺眼，而損害了整个画面的柔和感。河水的清澈感表現得相当成功。近桥墩脚的水面的几点高光增加流水的感觉。前景河滩画得很簡洁。它的受阳光部分在構图上来說是必要的，沒有它，前景会显得沉滯。画面左方的树也是構图上一个重要組成部分。“融雪”的画面光芒燦爛；光与影在那里縱橫交錯。那座受光最强的房子很自然的立刻吸引观者的視綫；它控制了使人目眩的全部光与影。沒有它，这幅画的構图的統一性是不可能获得的；观者的視綫会给斑駁的光与影分散。作者很成功地掌握了水分，适当地表现出潮湿的空气。

斯蘇·阿·肯特，皇家水彩画协会会员，特別喜欢画幅面巨大的水彩画。从他那幅 22 英寸× 30 英寸的“山中”，可以看到他在大画面上控制水分的本領。这幅画里的景色异常壯丽。阳光透过云层射在山峰和路面。那像弯曲的帶子的树叢的深暗的調子襯托出阳光的明度。主峰在飄忽的云帶中露出奇拔的姿态。它的背光部分同旁边那座受到阳光照耀的悬崖削壁形成强烈对照。这幅作品在保持水彩画的輕快中具有油画的厚重。

有些画家喜欢在画面勾綫条，淡淡的涂上一层水彩。亨利·律士倍里的“委罗纳街景”就是这类水彩画的代表作。律士倍里是英国著名水彩画家，皇家学院院士，他的作品用色雅淡，不強調明暗对照。他專画建筑物，以中肯的綫表現复杂的透視。第 20 图和第 25 图的作品都在画面上勾綫条，但这三幅画的作者所运用的手法都各有特点。随着景物的不同，綫条的繁簡、剛柔也各有不同。

在工具上和表現方法上，水彩画同我国傳統的画有接近的地方，因此我們运用水彩画工具和方法时，不像对油画那样感到陌生。而且水彩画工具比較簡單，購置起来不太費錢，出外写生时也攜帶方便。美术爱好者們想增加生活中的乐趣，想嚐到艺术創造的愉快，要描繪祖国美丽的风景和新建設，就来学水彩画吧。

由于資料限制，这本画集里的作品并不是都很有代表性的，而且也不是每幅都艺术性很高的。但是它們到底

可以讓我們看到多样的风格和技法，对画家和正在学水彩画的人都会有益处。現在我国还没有一本介紹英国水彩画的專集，这本幅数不多的选集就聊供参考和欣赏吧。

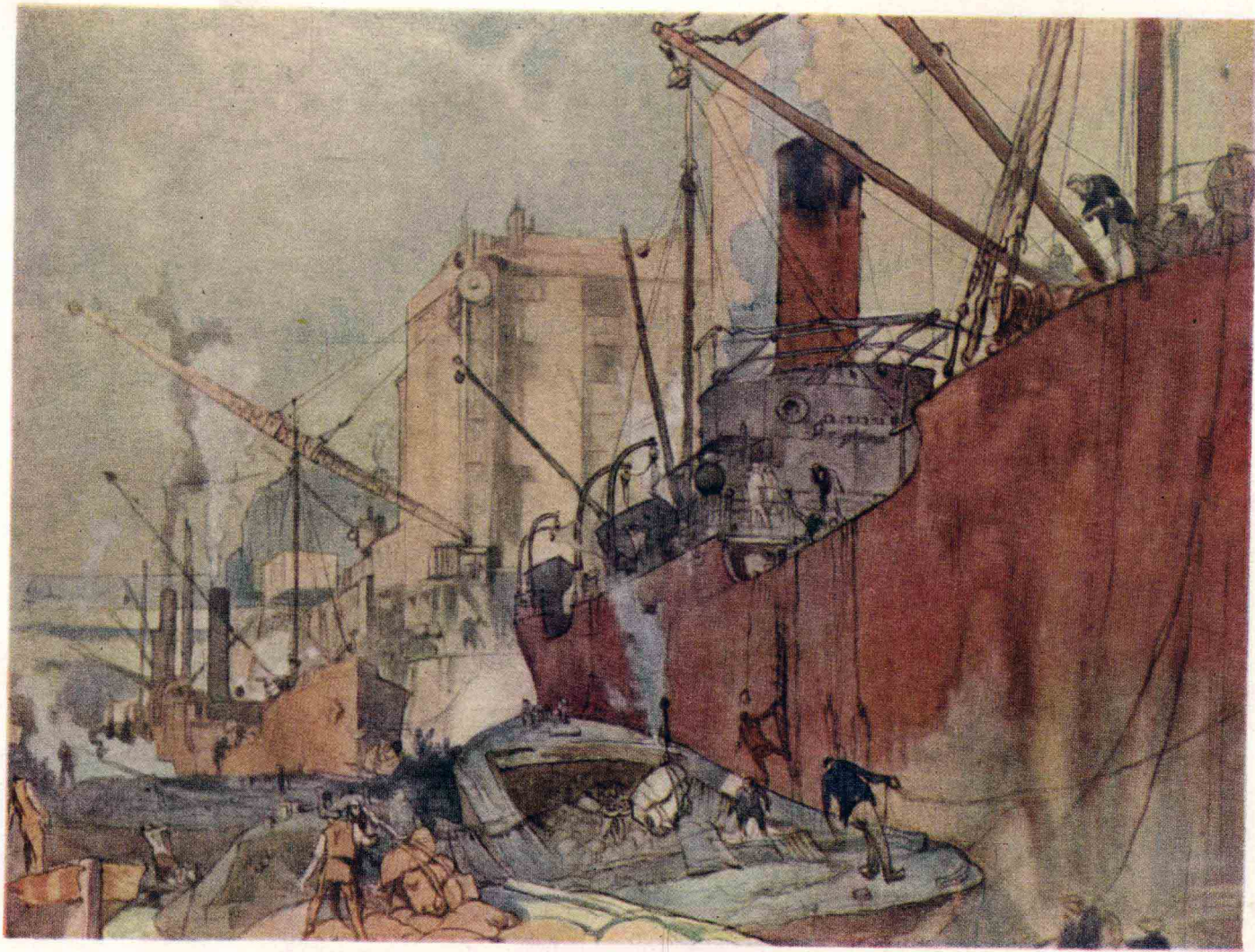
編者 1957, 4, 19.

圖版目錄

- 1 在倫敦橋畔卸貨 尺寸不詳.....弗蘭克·勃朗金
- 2 船 塢 尺寸不詳.....弗蘭克·勃朗金
- 3 農場一角 尺寸不詳.....弗蘭克·勃朗金
- 4 弗蘭克·勃朗金肖像 尺寸不詳.....約瑟夫·森普遜
- 5 勃里諾夫 9"×13½".....威爾遜·斯提爾
- 6 海 濱 10½"×14".....盧蘇·弗林
- 7 畫室一角 9½"×14½".....盧蘇·弗林
- 8 委羅納街景 尺寸不詳.....亨利·律士倍里
- 9 市 集 10"×14".....蓋勒·阿克曼
- 10 山 中 22"×30".....斯蘇·阿·肯特
- 11 要 塞 20"×25".....斯蘇·阿·肯特
- 12 乾 草 場 15½"×21".....捷·梅里俄
- 13 波弗列文 11¼"×14¼".....捷·梅里俄
- 14 山毛櫸林 22"×31".....捷·梅里俄

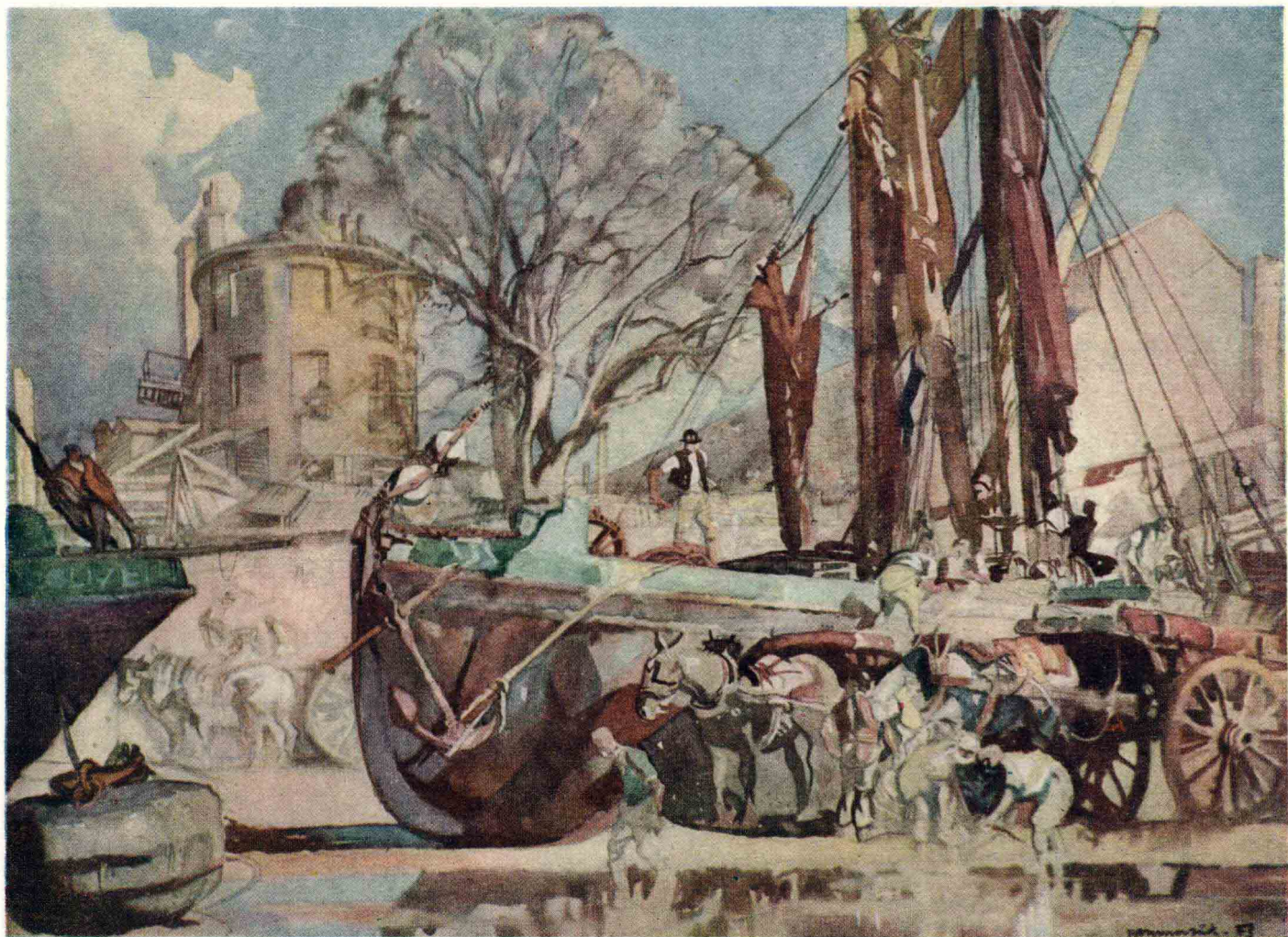
15	勒斯普林桥畔之秋	15"×21"	捷·梅里俄
16	融雪	15 $\frac{1}{2}$ "×21"	捷·梅里俄
17	垂钓	9 $\frac{1}{2}$ "×11 $\frac{1}{2}$ "	史提芬·列福
18	阿第朗达克斯	16"×20"	利安納·里赤門
19	从秀弗波奴远眺	10"×14"	克魯德·孟卡斯特
20	地中海航行	12 $\frac{1}{2}$ "×16"	克魯德·孟卡斯特
21	风雨后	14"×21"	捷尔里·里奇
22	雨天	14"×21"	捷尔里·里奇
23	黄昏	尺寸不詳	列斯利·华尔德
24	风景	7"×8 $\frac{1}{2}$ "	乔治·阿历山大
25	小溪上	10 $\frac{3}{4}$ "×14 $\frac{1}{2}$ "	乔治·利赤
26	裸女	15"×22"	乔治·利赤
27	花	18"×19"	馬歇拉·史密斯
28	晚秋的花	18"×21"	馬歇拉·史密斯

(画面大小均以英寸为單位)

1 在倫敦橋畔卸貨

弗蘭克·勃朗金

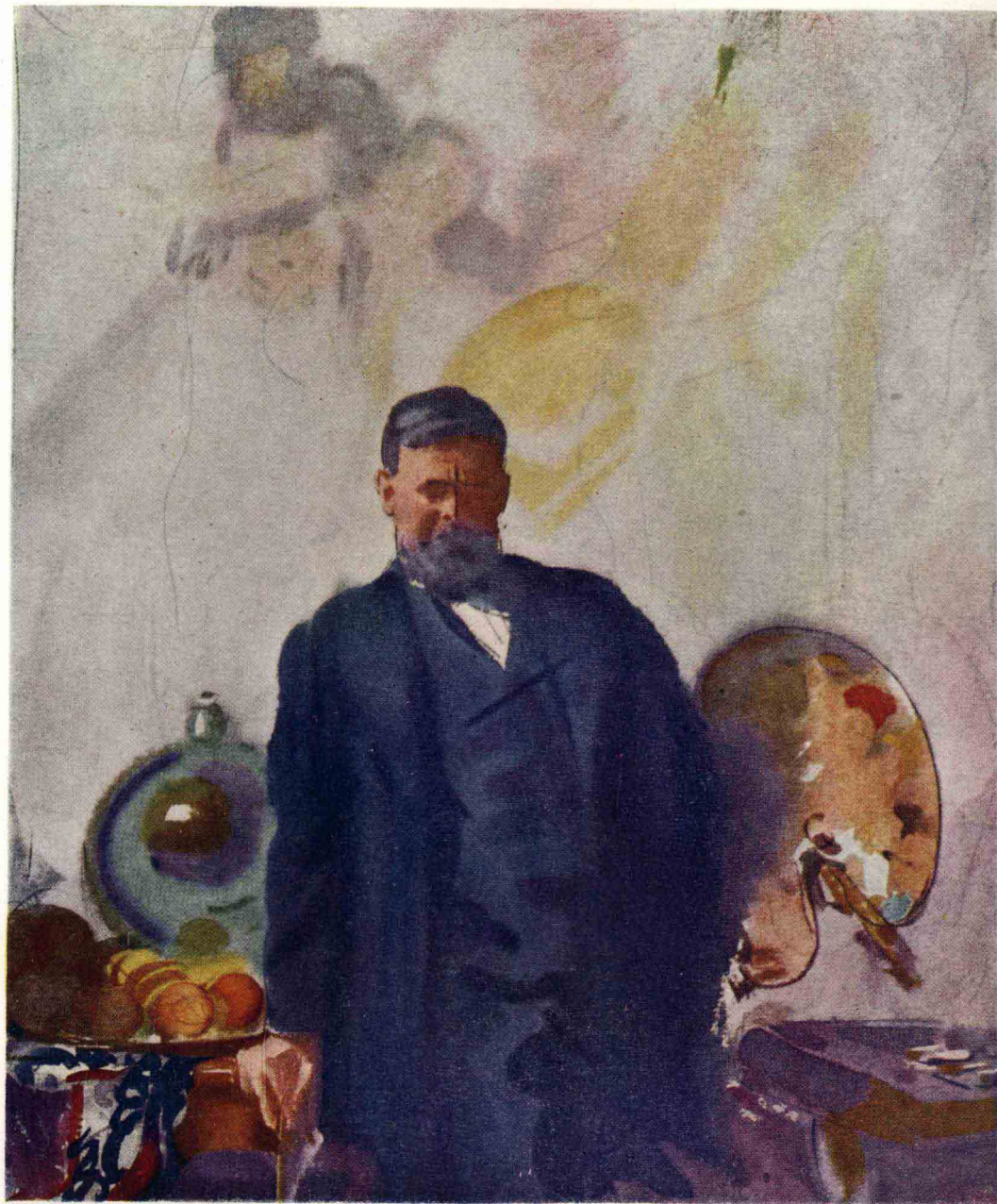
2 船 塢

弗蘭克·勃朗金

3 农场一角

弗蘭克·勃朗金

4 弗蘭克·勃朗金肖像

約瑟夫·森普遜

P. W. Steer 1925

5 勃里諾夫

威爾遜·斯提爾

6 海 濱

盧蘇·弗林