

湖南美术出版社

何次贤 著

水彩画技法源流与个案研究



水彩画技法源流与个案研究

何次贤 著

 湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩画技法源流与个案研究 / 何次贤著. —长沙: 湖南美术出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5356-4775-7

I. ①水… II. ①何… III. ①水彩画-绘画史-研究-世界 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第186697号

水彩画技法源流与个案研究

出 版 人: 李小山

著 者: 何次贤

责任编辑: 彭凯燕

责任校对: 尹梦娜

特约编辑: 谭冀俊

装帧设计: 陈秋伟 谭冀俊

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: 长沙市天涯彩印包装有限公司

(长沙市开福区营盘路文星桥1号)

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 10

版 次: 2011年9月第1版

印 次: 2011年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-4775-7

定 价: 58.00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: 0731-85163588



何次贤

1960 年生于湖南郴州市，先后毕业于郴州师专、湖南师范大学美术系。现为湘南学院美术系副主任、副教授，中国美术家协会会员，湖南美术家协会会员，湖南水彩画研究会主任委员，郴州美术家协会副主席。

1994 年水彩画《莽山石》入选第八届全国美展

1995 年水彩画《朝雾》入选首届中国青年水彩画展

1996 年水彩画《暖冬》入选中国首届水彩艺术展

1997 年水彩画《老山村》入选第七届中国水彩画大展

1997 年水彩画《秋水无声》入选新欧亚大陆桥美术作品汇展，并获优秀奖

1998 年水彩画《青色地平线》入选第四届全国水彩画·粉画展览

1998 年水彩画《水向东流去》参加香港、湖南美术联展

1999 年水彩画《坳上人家》入选第九届全国美展

2000 年水彩画《绿色呼唤》入选第五届全国水彩画·粉画展览

其他 20 余幅作品在湖南省美展中参展，并多次获得银、铜、优秀奖奖项
本人撰写的《探研宁远文庙龙凤石柱及石础的文化艺术特色》、《从湘南民间石雕艺术看中国民间文化的崇德立德意蕴》等 20 余篇论文分别发表在《装饰》、《艺术百家》等国家、省级专业杂志上。

目 录

序	003
绪论—水彩技法的源与流	005
第一章 西方水彩技法的发展脉络	009
第一节 文艺复兴时期德国的水彩画	010
第二节 18、19 世纪英国的水彩画	012
第三节 19、20 世纪美国的水彩画	017
第四节 19、20 世纪欧洲国家及其他的水彩画	021
第二章 水彩画的中国化进程	024
第一节 水彩画的中国化进程概述	025
第二节 技法上的借鉴与融合	030
第三节 中国文化的滋养	039
第四节 中国文化与当代中国水彩画	042
第五节 中国水彩技法现状与思考	045
第三章 著名水彩画画家个案分析	053
第一节 西方著名水彩画画家个案技法分析	054
第二节 中国著名水彩画画家个案技法分析	071
第四章 水彩技法之我见	087
第一节 水彩画工具材料	088
第二节 水彩画技法	093
第三节 水彩风景创作技法	111
第四节 水彩人物创作技法	136
第五节 水彩静物创作技法	146
参考书目	153
后记	154

水彩画技法源流与个案研究

何次贤 著

 湖南美术出版社

序

中国现当代水彩画艺术的发展与学院教育密不可分，自水彩画作为一个独立的品类在中国发展以来，高等院校的美术教师作为中坚力量占有不可或缺的地位，现在活跃在水彩画领域并有突出成就的水彩画艺术家，其中很多就在高校从事教学与创作。

何次贤先生就是活跃于当代水彩画艺术教学与创作领域中的一位师者和画家，他长期专注于水彩画艺术的教学与创作，笔耕不断，成果颇丰。从学院教育与水彩画艺术的关系看，就其教学目标而言，水彩画通常是作为造型基础中的一门课程而设置，随着设计学科的兴盛，水彩画又成为设计专业学生进行设计构思、表达观念与艺术形式训练的一门重要课程，从画种的分属看，水彩画又自成一格，与油画、国画和版画等品类相提并论。水彩画是表现技术很强的一个画种，对时间、水分、运笔、着色甚至纸张等的选择与把握，包括画面意味的表达，都十分考究，与中国水墨画的要求很相近。因此，对水彩画技法的学习和研究是任何一位从事水彩画的艺术家必须认真对待的。但是何次贤先生研究的重点并非只是技法，技法不是目的，他说：“技法在此只充当表现感受的一种手段。”他从历史阅读与个人体验出发，总结了中外水彩画艺术发展脉络，结合水彩画中国化进程与地域文化特点，大胆地对现当代水彩画艺术家进行个案分析，其中论述的几位艺术家至今仍然活跃于水彩画艺术创作中，这种贴近现实与生活的“近距离”叙述，使得何次贤先生对水彩画技法的研究具有了当代性。虽然水彩画在我们国家很普及，只要学过画的人大都画过水彩，但是真正坚持把水彩画作为自己艺术追求的画家很少，而能够有所成就的就更少了。何次贤先生的水彩画实诚、朴素，在艺术创作的多样而丰富的风格中具有清晰的定位和明确的样式。正是基于他自己多年来的教学感悟和创作经历，通过理性思辨和对比，他触摸到了新时代脉搏与华夏传统文化联动的交接点。他谈到：“本人的水彩风景创作立足于对人文、自然景物的参照与个人的生活感受。创作的主题基本放在了两个方面：一是湘南古民居，二是石头。前者的表现倾向于体现中华民族传统文化，后者多借喻表现一种内在的精神。”他由此看到了水彩画的发展如何立足于中国的艺术根基，立足于艺术家生活的土地，确立水彩画自己的命题。尽管现在以技法为主编著的美术类书刊汗牛充栋，但何次贤先生的研究与单纯的美术技法研究是不一样的，他是以水彩画创作实例印证水彩画教学理论的构建，在开放的语境中触及水彩画艺术创作问题，具有专业性和学术性的价值。

当今水彩画的发展越来越多元化。自1984年第六届全国美展将水彩水粉画单独设展区在广州展出后，更进一步强化了水彩画艺术的独立品质，扩张了水彩画艺术的表现形式，受到社会的关注程度越来越高，但是水彩画的教学和创作也不断受到当代艺术学科的更迭和信息图像技术的挑战。反观水彩画艺术特点或者说水彩画艺术本性，在学院教育的范式下如何构建水彩画艺术教学体系，促使更多更好的作品问世，还值得我们进一步探讨。何次贤先生的这本书对我们的思考显然有着积极的意义。

李于昆

2011年7月16日于广州

绪论——水彩技法的源与流

水彩画技法随着水彩画的产生应运而生，而且至今仍处于变化和发展状态。

水彩画是一种古老而影响范围广泛的艺术形式。人类初始的艺术冲动，对美好事物的追求和对艺术技艺的探索，在水彩画的遗存和现代作品中都得到了体现。

水彩画从广义而论，是用水调和颜料进行作画。这种方式，最早可上溯到远古时代的洞穴壁画。当时采用的作画材料和方法，是以水或以水和动物骨胶、动物血做稀释黏合剂，渗红土粉、白垩粉及炭黑在岩壁上作画，如旧石器时期的西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科洞穴壁画，以及中国新石器时代的彩陶绘画等，算是人类最早期的水彩作品。后来中国战国时期的《人物龙凤帛画》、敦煌莫高窟壁画（如西魏《狩猎》、北周《佛传故事图》），以及古代波斯的细密画、拜占庭帝国时期的图画，也属这一范畴。中世纪欧洲手抄本的装饰插图画，可以说是后来的水彩画雏形。随着绘画工具材料的发展，绘画技法、形式也日渐丰富，东、西方的差异和走向形成了明显的区别，特别是造纸技术的发明，是绘画技法转型的分界线。中国人利用宣纸的特点创造了水墨画和彩墨画等绘画技法，发展了中国绘画；欧洲人也拓展了水彩画技法，发展了水彩画形式，并逐渐形成了今天意义上的水彩画的特征。由于绘画形式、技法、材料的差异，目前对“水彩画”的界定，一般以西欧的传统水彩画形式为基准，即采用树胶、水调和颜料在纸面上作画。为了便于研究，本文的论述也沿着这条脉络进行。

水彩画最初出现在欧洲。这一时期因功能与功利的驱使，主要用于手抄本的插图和为大型主题绘画草图和效果图，或用于军事扩张和行政管理，对目标地的地形、风物等进行描绘的风土地形图。从安东尼奥·皮特（1395—1456）的《华丽的服饰》中可以看到，早期的水彩画基本上趋于平涂。从约翰·怀特的地形图来看，其对透视、空间层次的表现及画面的完整性的追求也不严谨，但它是水彩人物画和风景画早期的形式和开端。到15世纪、16世纪文艺复兴时期，这种状况才从根本上得以改观。德



法国拉斯科洞穴岩壁画



新石器彩陶



佛传故事图

国阿尔勃莱希特·丢勒、卢卡斯·克拉纳赫、汉斯·荷尔拜因等人利用自然光影现象、景物的空间层次变化，采用明暗写实水彩画法和画面主次的处理，很好地表现了画面的三维空间关系，使画面空间层次感清晰，立体感强，从而实现了水彩画的第一次飞跃，也逐渐成为画家喜爱的画种。18世纪、19世纪，以英国画家保罗·桑德比、托马斯·盖恩斯巴勒、托马斯·桑德比为先锋（代表）的英国水彩画家们潜心于水彩画材料和技法的研究，他们利用和处理光影、水色来渲染气氛，设计（制造）画面的趣味中心等，使水彩画材料的优势和水彩画的特征鲜明地得以体现，把水彩画的表现力推向了又一个高峰，并使其成为一种水彩画表现形式，从而影响了一大批优秀的水彩画家和水彩作品的创作，如约翰·罗伯特·科曾斯、威廉·透纳、托马斯·赫恩、托马斯·格丁、约翰·康斯坦布尔、帕克斯·博宁顿、费雷德瑞克·刘易斯等人。特别是19世纪初英国水彩画协会的成立，使之成为独立画种，也促使英国成为世界水彩画的研究创作中心占据了霸主地位，并且对后来英国本土和欧美其他国家的水彩画形式产生了积极的影响，使之成为世界水彩画发展历史中最灿烂时期。

19世纪后期的欧洲其他国家也产生了许多杰出的水彩画家。如法国的卡米耶·毕沙罗、保罗·塞尚、爱德华·马奈、亨利·马蒂斯；挪威的爱德华·蒙克；瑞典的安德斯·佐恩；西班牙画家路易斯·毕加索；俄罗斯画家瓦西里·康定斯基等，在水彩画方面都颇有建树，不过除安德斯·佐恩外，大多倾向于表现性形式。这其中有英国水彩画的影响成分，也有本土的因素。如：法国卡米耶·毕沙罗、瑞典的安德斯·佐恩都曾先后来到英国学习绘画和工作。卡米耶·毕沙罗的艺术明显地体现

出了威廉·透纳的色彩影响,后来与保罗·塞尚、莫奈、爱德华·马奈等创建了法国印象主义画派,安德斯·佐恩也成为瑞典著名的水彩画家,并享誉国内外。

19世纪后半叶至20世纪,由于印象派对户外写生色彩的研究和表现,色彩因素得以加强,在拓宽了光影、色彩区域的同时,也使水彩画技法得到了更大的发展,这一时期美国的一些水彩画家们充分调动水彩画的材料特性,把水彩画技法演绎得淋漓尽致,并且画家们的技法相互间特色分明。如:温斯洛·霍默,他早年作为自由业者,曾为



西汉龙凤帛画

《哈勃周报》画插图,这种经历使他众多的作品笔法自由,用笔用色无定式,色彩鲜明,有信手拈来之感和速写的灵动性;安德鲁·怀斯采用写实方式,深沉的色彩,强烈的明暗对比,精微细致的形象的刻画和景色的描绘,人物压抑的内心世界复苏于纸面;辛格·萨金特把色彩、明暗、技法自如地用于渲染感受的手段,作品色彩明快、绚丽;雷德利用水彩画水色的流动和渗透融合所产生趣味效果,作为水彩画的形式,运用到他的人物画中,使作品妙趣横生;卡杰罗等众多的画家把光影色彩作为表现形式的手段,通过表现物体光色产生的奇妙效果来创作作品等等。这些例子均体现出了美国人的开拓、求新、求变的精神。

18世纪初,水彩画传入中国,并在19世纪得以传播,至今经历了借鉴和发展的过程。由于融入了中国自身文化对技法、对画面的理解和自身的美学思想,从而

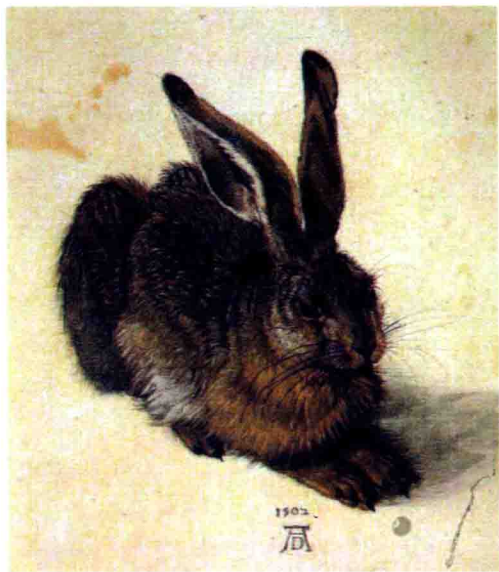
产生了更为丰富的艺术形式和艺术内涵。特别是 20 世纪下半叶，水彩画得到了迅猛的发展，同时产生了许多在水彩画方面卓有成就的大师、画家和赋有中国文化特色的作品。如：关联昌、刘德斋、李铁夫、周湘、徐永青、关蕙农、李叔同、吴法鼎、张聿光、李毅士、吕凤子、颜文樑、王济远、王悦之、张眉孙、徐悲鸿、关广志、杭穉英、李剑晨、倪怡德、潘思同、庞薰琹、阳太阳、王肇民、古元、吴冠中等。他们在中国水彩画史上具有继往开来的历史作用。

第一章 西方水彩技法的发展脉络

第一节

文艺复兴时期德国的水彩画

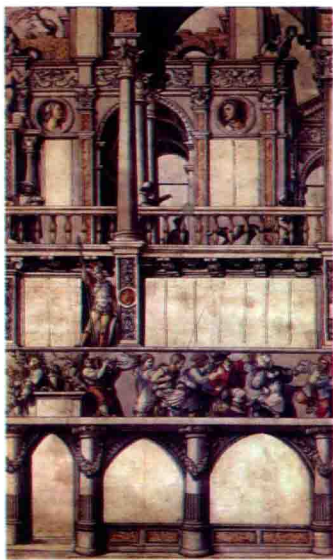
欧洲文艺复兴时期，是在新形势下利用和继承“古典文化”所掀起的新文化运动。他们倡导“人文主义”，“崇拜科学”，颂扬自然之美与人的力量。艺术家们参与政治和科学的探讨、探索，文化追求得以本源地回归，这一时期的欧洲产生了许多的艺术巨匠。



丢勒《小野兔》



丢勒《草丛》



汉斯·荷尔拜因《建筑物的外立面》



卢卡斯·克拉纳赫《悬挂的两只飞禽》

阿尔勃莱希特·丢勒（1471—1528），德国人，是一位博学而富有探索精神的全才艺术家，也是第一个水彩画巨匠。他认为：“真的艺术包含在自然之中，谁能发觉它谁就能掌握它。”不懈地探索思考造就了他严谨的思维方式，使其创作造型风格近于科学，在他众多的水彩作品中能发现，他的水彩画像他的素描画一样，重视对明暗造型法则的研究与运用，很理性地利用（设计）物体的明暗关系来表现物体及自然景色的形体关系和空间关系。在作品《草丛》中，我们可以看到在表现局部的草叶时，他充分利用叶片正反面受光背光的变化处理来达到形体结构的体现；在表现复杂的草丛时，通过前后的明暗（阴影）的细致对比处理来解决草叶间的远近空间关系，从而使他的作品显得层次清楚，画面稳健。《小野兔》丰富肯定的细节描写也是结合整体的明暗关系完成的，体现了其对明暗与形体关系认识的前瞻性。在此，水彩画的表现力得到了充分发挥。丢勒的作品形式多样，也有淡彩与线条相结合的形式，创作时运用钢笔线条的疏密来制造明暗效果。在这些水彩作品中，水彩画优雅的形式效果已崭露头角，丢勒卓越的艺术成就使其成为今天公认的水彩画鼻祖。与他同时代的卢卡斯·克拉纳赫（1472—1553），以及汉斯·荷尔拜因（1497—1543）等画家们，也非常重视明暗的表现力。如卢卡斯·克拉纳赫的《悬挂的两只飞禽》，作品对室内两只飞禽挂着的状态、形体、结构、质感、动态以及空间变化所产生的细微光影变化、明暗关系都作了真实的再现性描绘，使作品内容显得立体而生动可信。这种方式同时把水彩画引入了细微的技法形式中。这种明暗造型手法使水彩画三维空间得到充分展现，提高了水彩画的表现力。



第二节

18、19世纪英国的水彩画



保罗·桑德比 《布伦慈菲尔德的马术师》

18、19世纪的英国是一个在水彩画方面英雄辈出的时期，这一时期出现了许多水彩画大师。保罗·桑德比、托马斯·桑德比、托马斯·盖恩斯巴勒、弗朗西斯·汤、托马斯·赫恩、托马斯·格丁、乔舒亚·克里斯托尔、威廉·亨利·亨特、威廉·透纳、约