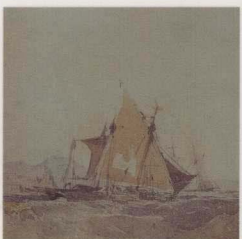
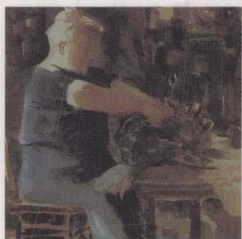
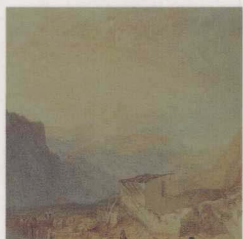
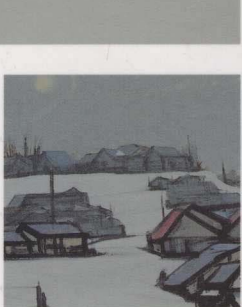
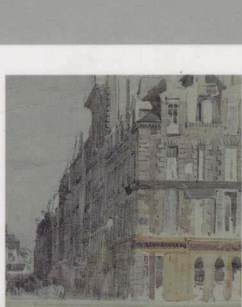

水彩经典

世界水彩600年

高等院校
美术类学生
专业参考大系

浙江人民美术出版社

高等院校美术类专业参考大系

水彩经典

世界水彩600年

编著 / 周 刚

浙江人民美术出版社

目 录

- 4 / 前言
8 / 安东尼奥·皮萨诺
10 / 阿尔勃莱希特·丢勒
14 / 卢卡斯·克拉纳赫
16 / 阿尔布雷特·阿尔特多夫
18 / 尼古拉·曼努埃尔·多伊奇
20 / 汉斯·荷尔拜因
22 / 罗兰特·萨弗里
24 / 约翰·怀特
28 / 亨德里克·阿维坎普
30 / 雅克·弗奎尔斯
32 / 安东尼·范·代克
34 / 亚历山大·科曾斯
36 / 托马斯·桑德比
38 / 威廉·吉尔平
40 / 保罗·桑德比
44 / 托马斯·盖恩斯巴勒
48 / 大乔治·巴雷特
50 / 休伯特·罗伯特
52 / 塞缪尔·希罗尼穆斯·格里姆
54 / 弗朗西斯·汤
56 / 亨利·富塞利
58 / 威廉·帕斯
60 / 托马斯·赫恩
62 / 约翰·沃里克·史密斯
64 / 约翰·罗伯特·科曾斯
68 / 托马斯·罗兰森
72 / 威廉·布莱克
76 / 皮埃尔·约瑟夫·雷杜德
78 / 约翰·拉波特
80 / 爱德华·戴伊斯
82 / 威廉·邓拉普
84 / 乔舒亚·克里斯托尔
88 / 约翰·克罗姆
90 / 弗朗索瓦·路易斯·托马斯·弗朗西亚
92 / 乔治·钦纳里
96 / 约瑟夫·马洛德·威廉·透纳
104 / 托玛斯·格丁
110 / 约翰·康斯坦布尔
114 / 约翰·瓦利
118 / 简·奥古斯特·多米尼克·安格尔
120 / 科尼利厄斯·瓦利
122 / 约翰·塞尔·柯特曼
128 / 威廉·哈夫尔
130 / 简·泰勒
132 / 戴维·考克斯
138 / 塞缪尔·普劳特
140 / 彼得·德·温特
144 / 戴维·威尔基爵士
146 / 约翰·詹姆斯·奥杜邦
148 / 安东尼·范代克·科普利·菲尔丁
150 / 约翰·马丁
152 / 威廉·亨利·亨特
158 / 西奥多·籍里科
160 / 弗朗西斯·丹比
164 / 戴维·罗伯茨
168 / 欧仁·德拉克罗瓦
172 / 乔治·凡诺·罗布森
174 / 理查德·帕克斯·博宁顿
182 / 弗朗西斯·奥利弗·芬奇
184 / 托马斯·肖特·博伊斯
188 / 约翰·费雷德瑞克·刘易斯
194 / 塞缪尔·帕尔默
200 / 彼得·瑞德斯贝彻
202 / 约翰·坎迪勒·乔伊和威廉姆·乔伊
204 / 威廉·怀尔德
206 / 奥诺雷·杜米埃
210 / 威廉·亨利·巴特利特
212 / 卡尔·博德默
214 / 乔治·里奇蒙
216 / 麦尔斯·艾德蒙·柯特曼
218 / 阿尔弗雷德·雅各布·米勒
220 / 爱德华·利尔
222 / 约翰·威廉·希尔
224 / 威廉·詹姆斯·马勒
226 / 威廉·卡洛
228 / 乔治·罗林·布朗
230 / 塞缪尔·里德
232 / 约翰·巴托尔·琼康
234 / 约翰·拉斯金
236 / 卡尔·哈格
240 / 约瑟夫·渥夫
242 / 杰士伯·弗朗西斯·克罗波西
244 / 古斯塔夫·莫罗
246 / 乔治·普莱斯·波依斯
248 / 但丁·加布里埃尔·罗塞蒂
250 / 阿尔伯特·费彻·贝洛斯
252 / 卡米耶·毕沙罗
254 / 阿尔弗雷德·威廉·亨特
256 / 爱德华·马奈
258 / 爱德华·科利·伯恩·琼斯
260 / 威廉·特罗斯特·理查兹
262 / 詹姆斯·艾博特·麦克尼尔·惠斯勒
266 / 约翰·拉·法吉
270 / 温斯洛·霍默
276 / 托马斯·莫兰
280 / 保罗·塞尚
284 / 弗雷德里克·沃克
286 / 奥古斯特·罗丹
288 / 贝尔特·摩里索
290 / 亨利·罗德里克·纽曼
292 / J·弗兰克·克瑞尔
294 / 托马斯·伊肯斯
300 / 保罗·高更
302 / 威廉·梅里特·查斯
304 / 文森特·凡·高
306 / 约翰·辛格·萨金特
314 / 亨利·艾德蒙·克洛斯
316 / 罗伯特·弗雷德里克·布鲁姆
318 / 查尔德·哈萨姆
320 / 莫里斯·普伦德加斯特
328 / 亚瑟·鲍文·戴维斯
330 / 爱德华·蒙克
338 / 保罗·西涅克

- 340 / 瓦西里·康定斯基
 342 / 乔治·卢克斯
 344 / 亚瑟·拉克姆
 346 / 埃米尔·诺尔德
 348 / 皮耶·勃纳尔
 350 / 亨利·马蒂斯
 352 / 约翰·马林
 358 / 亚历山大·贝努瓦
 360 / 乔治·鲁奥
 362 / 约瑟夫·斯特拉
 364 / 保罗·克利
 366 / 路易斯·莫里耶特
 368 / 安德烈·德兰
 370 / 厄尔·霍特
 372 / 巴布罗·路易兹·毕加索
 374 / 乔治·贝洛斯
 376 / 爱德华·霍珀
 386 / 查尔斯·德穆斯
 388 / 查尔斯·希勒
 390 / 米尔顿·艾弗里
 394 / 阿尔伯特·汤普森·布雷切
 396 / 马克·夏加尔
 402 / 奥古斯特·马克
 404 / 马克·托比
 406 / 普雷斯顿·狄金森
 408 / 斯图尔特·戴维斯
 410 / 查尔斯·伯奇菲尔德
 418 / 伊万·奥尔布莱特
 420 / 雷金纳德·马什
 422 / 马克·罗斯科
 424 / 巴尔蒂斯
 426 / 玛丽·杰克逊
 428 / 杰克逊·波洛克
 430 / 菲利普·古斯顿
 432 / 欧内斯特·格林伍德
 434 / 靖松岛
 436 / 本杰明·艾森斯塔特
 438 / 安德鲁·怀斯
 446 / 戴安娜·阿姆菲尔德
 448 / 山姆·弗朗西斯
 450 / 让·保罗·里奥佩勒
 452 / 安东尼·伊顿
 454 / 菲利普·佩尔斯坦
 456 / 汤姆·盖伯
 458 / 戴维·莱文
 460 / 白江正雄
 462 / 海伦·弗兰肯瑟勒
 464 / 拉尔夫·格英斯
 466 / 约翰·杜伊
 468 / 希拉·芬尼利
 470 / 詹姆斯·拉什顿
 472 / 阿恩·韦斯特曼
 474 / 丹·布尔特
 476 / 杰克·莱斯特雷德
 478 / 彼德·布莱克
 480 / 哈利勒·易卜拉欣
 482 / 阿加特乌·索莱尔
 484 / 吉姆·戴恩
 486 / 夏洛特·哈利迪
 488 / 加娜琳·马卡维耶娃
 492 / 萨利安·普特曼
 494 / 雷德·格鲁姆斯
 496 / 卡罗琳·布雷迪
 498 / 尼尔·H·阿达姆森
 500 / 罗伯特·萨克森
 502 / 泰德·罗斯
 504 / 安·威格莫勒尔
 506 / 汤姆·柯茨
 508 / 安妮·威廉姆斯
 510 / 大卫·拉姆弗莱
 512 / 迪伊·诺特
 514 / 帕特·丢斯
 516 / 朱迪·莫里斯
 518 / 夏洛琳·拉罗斯多提尔
 520 / 劳伦·科维奇
 522 / 琳恩·彦查
 524 / 保罗·纽兰德
 526 / 查尔斯·蒙德
 528 / 珍妮特·克尔
 530 / 理查德·索瑞尔
 532 / 丹尼斯·罗克比·博特
 534 / 维维安·蒂尔费尔德
 536 / 本·沃森
 538 / 戴尔·莱蒂宁
 540 / 费朗西斯·博伊尔
 542 / 格瑞德·J·弗莱塞勒
 544 / 伊万苏里索诺
 546 / 戴维·布雷尼
 548 / 西蒙·皮尔斯
 550 / 玛琳·威斯特拉·布恩斯特拉
 552 / 丽莎·勃克
 554 / 弗朗西斯·沃尔韦德
 556 / 查尔斯·巴特利特
 558 / 安东尼·艾顿
 560 / 萨拉·霍利迪
 562 / 珍妮特·特雷洛尔
 564 / 玛丽·路·金
 566 / 道恩·海姆
 568 / 帕特瑞·夏汉森
 570 / 贝蒂·波伊尔
 572 / 霍华德·奥尔森
 574 / 史蒂文·乔丹
 576 / 梅勒尼·莱克
 578 / 安妮·亚当·罗伯逊·玛丝
 580 / 马瑞莱恩·德温斯鲁斯
 582 / 威廉姆·麦卡里斯特
 584 / 艾斯泰勒·拉文
 586 / 本·哈根
 588 / 威廉·C·怀特
 590 / 菲利斯·斯劳克
 592 / 内德拉·托尼
 594 / 克莱尔·斯彻文·沃比斯特
 596 / 附录/关于水彩画纸

前言

水彩画是一个具有广泛意义的世界性画种，广义而言，水彩画是以水为媒介，调和颜料来创作图画的。就水彩画以水为媒介调和颜料描绘图画这一特性来理解，水彩画是人类绘画史上最古老的画种之一。从目前我们所发现的人类最早的绘画，西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科洞穴壁画来看，它就是以水质为媒介的绘画作品，这些作品即是人类绘画的开端，同时也是水彩画的开始。古代埃及人以水彩画在草纸卷上的冥途指南，可能是最为古老的有明确水彩画特征的水彩画。古代印度和古代希腊，水彩画法也已被采用。古代波斯时期的细密画、拜占庭帝国时期的以水和树胶绘制的图画、中世纪欧洲用来装饰手抄经本的插图，都可以被认为是早期水彩画，也是后来真正意义上的水彩画的雏形。

水彩画在欧洲有着各自不同的开端，14世纪的意大利、德国，15、16世纪的荷兰、德国、英国等都出现了一批优秀的水彩画家和水彩画作品。16世纪中叶至17世纪末，英国掀起了以水彩画描绘地形探访异域风光的热潮，在英国国内组织了许多探险队，这些探险队的足迹遍及世界各地。18世纪初，英国的地形画开始发展成为风景画，摆脱了地形画的功能意义，真切如实地描绘自然风光。也正是在这一时期，水彩画这一画种真正被确立并被公众广泛认可。这个时期的水彩画作品，已作为堂皇的非常受人欢迎的艺术品在画展中展出。保罗·桑德比、理查德·威尔逊是这一时期的杰出代表。

18世纪中后叶和19世纪前半叶是世界水彩画发展的光辉灿烂的时期，许多国家都曾出现了一些杰出的水彩画家。英国水彩画的发展，使英国成为了这一时期水彩画创作与研究的中心，涌现出了托马斯·盖恩思巴勒、约翰·罗伯特·科曾斯、托马斯·格丁、约瑟夫·马洛德·威廉·透纳、理查德·帕克斯·博宁顿、约翰·康斯坦布尔等水彩画家，他们不仅对英国本土，而且对欧美画坛也产生了巨大的影响。欧美的许多艺术家纷纷投入水彩画的创作行列，水彩画艺术也随之在世界各地蓬勃发展起来。

就艺术表现的风格和艺术研究的线索来看，从古代希腊至19世纪末大约2500年的这个时期，艺术家们专注于对自然的模仿和再现，尽管艺术家们也进行着各种选择、改造、美化、想象甚至构成，但最终也没有摆脱对自然的模仿。这个时期的艺术观赏者，也试图通过艺术家的表现对自然形象有一个再认识，在人们的心灵深处，总是期望不管艺术家如何表现如何美化，但他所表现的艺术作品必须与客观事物直接地联系在一起。

19世纪末，弗洛伊德和波留尔发表了关于精神分析的著作，开启了研究原发性和无意识的道路，开始了一个精神分析的时代。也正是在这个时期，法国画家保罗·塞尚，开始无视和否定了古希腊人精致的高水平的图式 and 自意大利文艺复兴以来的完美的自然主义的艺术风格。塞尚的艺术打破了镜像式地再现自然的格式，使艺术创作从再现自然进入到了表现自然的新时代。自此，艺术家的表现越来越重视艺术家自身的原发性、非理性和独特性。他们摆脱了在一个固定时代几乎统一的艺术创作风格，也不再是自然和他的知觉的俘虏，他们可以依着自己的心灵自由地行走了。如康定斯基在艺术创作中探索着“内在的空间”，并将他的艺术创作视为是一种“内在的需求”。马克·夏加尔不恪守自然界的空间、时间和重力，不遵守绘画中的透视与解剖，表现着他的内心世界，再现了艺术家内在的和谐和需求。米尔顿·艾弗里、奥古斯特·马克，以自己对于现实生活丰富的感受，将我们带入了幻想与错觉的奇异境界。普雷斯顿·狄金森、斯图尔特·戴维斯、查尔斯·伯奇菲尔德，将现实与非现实

联合组构成“超现实”，把我们带入到了一个扩展了的新世界。安东尼·伊顿、汤姆·盖伯、阿加特乌·索莱尔、雷德·格鲁姆斯所描绘的自身内心的骚动，其画面中的变形出自艺术家内心，而不是出自于对美的探究。还有许多艺术家，他们在自己的作品中打破自然形象或以自然形象为载体，超越自然之外，使自己进入到了一个更广阔的领域，并感受着与探索着。

这一条西方水彩艺术的发展线索，正是艺术家从对自然的模仿逐渐发展为对于心灵意象回归的一个创作历程。我们可以在这一创作线索中清楚地读出，水彩艺术发展从描绘和研究自然表面的秩序，逐步发展成为描绘和研究在自然表面后面的一种隐蔽的秩序的历程，即一个从表面知觉，受着形象限制的图形，向着一个深层知觉力图摆脱形象限制，或借用形象来表达更深层次的自由境界的发展历程。

我们从今天回眸过去，我们如拾贝般地收集着那些散落在世界美术宝库中的闪耀着光芒的画家及他们的作品，这其中深藏着一个我们的理想：一个试图全面描述世界水彩艺术发展全貌的理想。然而，由于材料占有的局限，这显然会存在着缺憾，如本书从水彩艺术发展的角度选择了世界水彩画的经典之作，有重点地研究了一些国家和地区的画家与作品，自然也就没有涉及到另一些国家和地区的画家与作品。在世界水彩的发展进程中，中国水彩一直起着十分重要的作用，这显然是不可忽略的，但这是本书之外的另一个选题计划，在未来的日子里我们将努力完成对中国水彩以及以中国水彩研究为中心的东方水彩艺术的研究与整理工作，以实现我们展现水彩艺术全貌的理想。

回眸600年来世界水彩的发展，可以清楚地感受到水彩艺术由理性、自觉、意向直至追求精神和谐的发展足迹。更为重要的是，水彩艺术的发展，从来就是与人类艺术发展共命运的，它也同样承担了人类艺术发展思潮的所有思考与任务。对于艺术创作的理想，每一个艺术家的天性中都蕴藏着无限的创造力。我们的目光从今天看到600年的过去，我们更能真切地感受到艺术家们的灵魂。600年的水彩发展当然也是600年的艺术发展，它唤起了我们内心的审美反应和审美愉悦。水彩艺术在人类艺术史中的综合价值比任何出自媒介和画种单纯谈论水彩的意义大得多。

认识和研究一个画种，必然要追寻那个画种的各个时代的艺术家、艺术理论的精彩纷呈。更直接的是要寻觅到各个时代的艺术作品。我和我的朋友江健文先生对此都有着同样的认识，为此我们期望以今天的认识和尽可能全面的角度对世界水彩艺术的发展进行整理。以达到令今人在学习水彩艺术方面有一个具有“高度”的观看。在他的鼓励下，我们开始了这一部以西方水彩发展为线索的，对水彩画家和作品的梳理与观照。为此我们做了三年的准备。

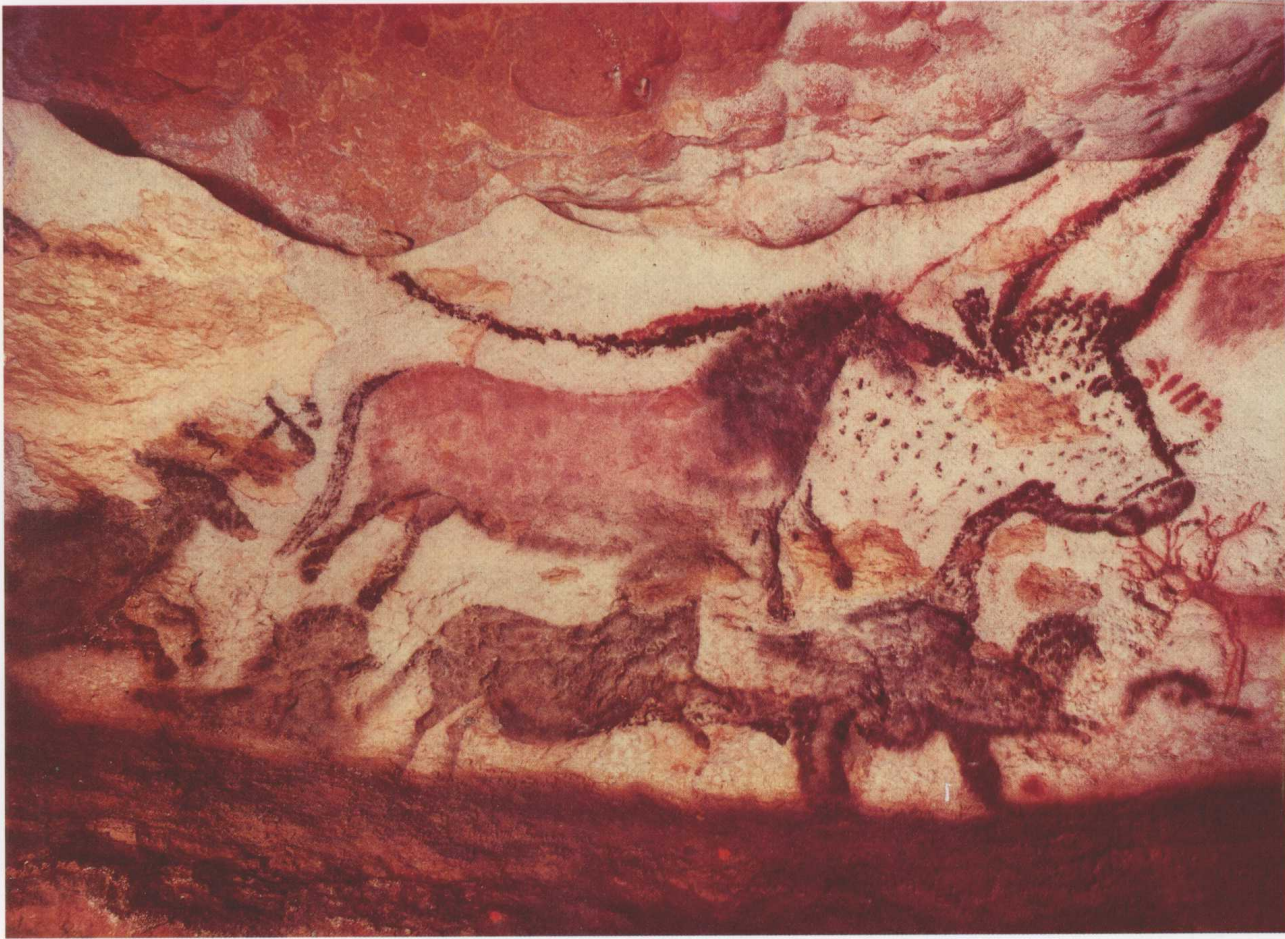
在编辑本书的过程中得到了许多朋友的无私帮助在此深表谢意，他们是陈希旦先生、黄铁山先生、刘明明教授、韩琼女士、杨恩生先生、朱婴女士以及中国美术学院的研究生周琳、林村、任灏、李真、范佳敏、叶小峰等同学。愿本书能给水彩艺术的创作者、水彩艺术的研究者和广大水彩艺术爱好者提供一种“近距离”地“临摹”般地观看画家们的作品并得以研究学习，随时“触摸”大师作品的可能。

中国美术学院教授 周刚

目前我们所发现的最早的人类艺术行为，应该是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的最早范例，它们几乎用了同样的表现手法，即实涂法、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。从广义上讲，这也可以被定义为是水彩画的开端。

垂死的野牛图 西班牙阿尔塔米拉洞穴岩壁画 旧石器时代约公元前20000年

野牛图 法国拉斯科洞穴岩壁画 旧石器时代约公元前15000年

在沼泽中打猎 埃及底比斯时期壁画 公元前1400年

安东尼奥·皮萨诺

Antonio Pisano

安东尼奥·皮萨诺（Antonio Pisano，1395–1455），意大利画家。

皮萨诺出生于比萨，他的出生年月被认为是在1380年至1395年之间，他的去世年月被认为是1450年至1455年，目前还没有定论，但多数认为他的在世年份是在1395年至1455年。他是早期意大利文艺复兴时期一位杰出的画家，有着出色的造型能力和表现能力。他绘画中的那种鲜明的、甜美的画风，在哥特式绘画风格中发展到了顶点，显示了他卓越的绘画才能。他曾受雇于巴黎、米兰、维也纳和伦敦，在那里他创作了许多的肖像、人体、动物和服饰画。他对所从事的每项工作都表现出了极大的兴趣，并十分精准地将他感兴趣的事物准确地描绘在画面之中。皮萨诺也曾在曼图亚为甘札伽法院绘制壁画。我们可以从现在保存并不完整的许多壁画中看到 he 杰出的造型能力和壮观的画面构图、宏大的场景。晚期，皮萨诺的绘画题材已经转为现实生活中的人物形象，显露出他绘画中的现实主义倾向。他的艺术风格简洁、清秀，展现出他在绘画方面的才能与智慧。他是早期意大利文艺复兴时期一位几乎无人能及的杰出画家。

华丽的服饰（用羽毛笔画在羊皮纸上的水彩画）

阿尔勃莱希特·丢勒

Albrecht Dürer

阿尔勃莱希特·丢勒（Albrecht Dürer，1471–1528），德国画家。

丢勒，德国宗教改革运动时期的艺术家，擅长油画、版画、水彩画、雕塑、建筑设计。生于纽伦堡一个金银首饰匠家庭。丢勒从小继承了父亲勤奋求实的品德，对一切事物总有一种孜孜以求的探索精神。丢勒初从其父学习金银首饰制作工艺，后师从纽伦堡画家米·瓦格莫特，学习绘画及木刻。年轻时期的丢勒就在艺术领域展现出了他卓越的才华。丢勒又是一位全才艺术家，他永远不满足于已知的世界，并不断地在生活中、艺术中探索与发现规律，将其成功地应用和表现在自己的作品之中。在艺术创作上，丢勒主张艺术创作应注重真，他提出“真的艺术包含在自然之中，谁能发掘它，谁就能掌握它”。

16世纪德国在政治上发生了两件大事，一是声势浩大的同时也激发了城市下层人民广泛参加的农民战争爆发，二是马丁·路德发起了“宗教改革运动”。丢勒正是出生在和经历了这个时代，因此，他的作品充满了这个时代的印迹，也深刻地表现了这个时代人民的精神面貌。

当时德国艺术家很少表现人体美，他们的作品一般重在表现人物的精神气质，也许这正是日耳曼民族的一种绘画性格。丢勒的作品版画、水彩画和素描较多，他历经10年心血写完的《人体比例研究》四卷，对透视学和人体解剖学的研究有巨大贡献，也是世界绘画理论研究中的重要文献。

Alle good Sine Wismeyer
Febrerij. Junij. 1500

纽伦堡的妇人 奥地利维也纳形象艺术博物馆藏

草丛 日本五畿道神戶市神戶市 人江村草汁類

André Flourens

阿尔科风景 巴黎卢浮宫藏

卢卡斯·克拉纳赫

Lucas Cranach

卢卡斯·克拉纳赫 (Lucas Cranach, 1472–1553)，德国画家。

克拉纳赫1472年出生于库罗那哈。克拉纳赫是德国文艺复兴时期最重要的画家之一，他与丢勒、格吕内瓦尔德同是德国宗教改革运动时期的三位重要画家。克拉纳赫的儿子也是一位著名的画家，为了区别两位画家，所以称其父为老卢卡斯·克拉纳赫。他曾是萨克森公爵宫廷画师，擅长风景画和人物画。他是德国宗教改革家，维登堡大学的神学教授马丁·路德的终生挚友。他始终坚定地维护宗教改革运动，以杰出的才能和鲜明的人文主义思想在德国美术家中享有极高的声誉。他在早期的许多宗教和神话题材的作品中，就已表现出了人文主义的倾向。他还为马丁·路德画过许多肖像，成功地描绘了这位宗教改革领袖的顽强和坚毅的气质，对宗教改革起到了很大的推动作用。他是德国最早描绘神话题材的画家，然而他的许多宗教题材的作品却带有很多的世俗气息和人文精神。他的作品以及他作品中的世俗气息和人文精神对后世的宗教题材画和其他艺术创作产生了积极的影响。

悬挂的两只飞禽

阿尔布雷特·阿尔特多夫

Albert Altdorfer

阿尔布雷特·阿尔特多夫（Albert Altdorfer, 1480–1538），德国画家。

阿尔特多夫早年在德国巴伐利亚、雷根斯堡工作，曾担任该市的建筑师和议员。阿尔特多夫是多才多艺的画家，他既从事水彩画、油画、雕刻创作，也从事建筑。在奥地利阿尔卑斯山区的一次旅行成为他绘画中的一个重要转折点，他被那里的景色深深感动，画了大量关于那里的风景作品。他的作品带有明显的现代意识，可以被称为是那个时代的第一位以现代意识作画的风景画家。他画风深受丢勒和克拉纳赫的影响。他的风景画已有人物的参与，他画中的人物是配合和补充画面的，使画面达到完整统一的效果，其表现的人物的表情、神态甚至色彩都成为整个画面的完整的组成部分，这使得他成为多瑙河学校画家中的重要领军人物。