

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

水彩画风景写生教学

The Teaching of Watercolor Landscape Painting From Nature

湖南美术出版社

戴小蛮 殷俊 // 著

高等美术院校水彩专业教学研究丛书

水彩画风景写生教学

殷保康 // 顾问 戴小蛮 殷俊 // 著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩画风景写生教学/戴小蛮,殷俊著. —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 978-7-5356-3380-4

I. 水… II. ①戴…②殷… III. 水彩画: 风景画: 写生画—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160417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

水彩画风景写生教学

著 者: 戴小蛮 殷 俊

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 978-7-5356-3380-4

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中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 初步了解水彩风景画

- 004 | 第一节 不同时期的水彩风景画作品
- 008 | 第二节 了解一些水彩风景画的历史
- 018 | 第三节 水彩画风景写生的作用 and 意义

第二单元 水彩画风景写生入门

- 020 | 第一节 从临摹入手
- 022 | 第二节 水彩画风景写生的基本常识
- 029 | 第三节 简单景物的写生步骤

第三单元 校外写生阶段

- 032 | 第一节 外出写生的准备及注意事项
- 033 | 第二节 从风景速写画起
- 041 | 第三节 水彩画风景写生步骤举要

第四单元 水彩画风景写生的必练内容

- 046 | 第一节 空间表现是风景写生的重点
- 049 | 第二节 时光色调和气象的表现
- 053 | 第三节 树的观察和表现
- 057 | 第四节 天空的观察和表现
- 059 | 第五节 水的观察和表现
- 061 | 第六节 山的观察和表现
- 064 | 第七节 建筑物的观察和表现

第五单元 水彩画风景写生整理

- 069 | 第一节 风景写生整理的必要性
- 070 | 第二节 审视作品状况，确定整理形式
- 070 | 第三节 在原写生作品上的整理
- 071 | 第四节 原作上不便修改的另行绘制
- 072 | 第五节 凭素材和资料进行的作品整理
- 074 | 第六节 根据新思考进行的艺术加工
- 080 | 第七节 放大绘制的方法
- 088 | 第八节 写生作品整理的探索与启示

第六单元 作品赏析

参考文献

后记

导言

水彩画风景写生教学是水彩画专业教学中的重要内容，作为“高等美术学院水彩专业教学研究丛书”的“水彩画风景写生教学”分册，本书的写作具备了以下几个方面的特色。

首先是对专门问题的讨论。在水彩画教学的具体实践中，写生与创作，材料技法与作画时的基本观察、表现，静物、人物与风景这些不同的教学内容，往往是互相掺杂和渗透的，作为丛书的写作，本书特意将“水彩画风景写生”中的特色问题予以强调，以便初学者在使用本册教材时能较快地认识和领悟水彩画风景写生的规律和诀窍。比如：对临摹课的重视的原因在于室外景色极为丰富繁杂，通过临摹可以理解和掌握空间归纳、平面化造型等水彩画风景写生的基本规律。又比如对不同景物的表现，类似于国画教学中云水、树石的专门训练，这也是由水彩画风景写生教学的特点所决定的，应引起我们的重视，并在教学中予以足够的实践。

其次，本册教材的内容，并不仅仅是作者自身的教学和创作心得，而是建立在湖南省及湖南师范大学美术学院水彩画风景创作及教学的优秀传统之上，已经形成了合理的体系，作者只是从自身艺术个性出发，对这一传统和体系予以较为中肯的阐释。本册教材中各个环节的教学内容及教学方法，基本上都来自于多年的教学实践。将一门课程行之有效的教学体系及审美追求予以归纳和整理，并使其回到教学之中，也是本册教材的宗旨。

第三，考虑到具体课程教学的延续性、启发性和操作性，在本册教材的写作过程中，作者注意了以下三点：1. 在教学内容图例选择上，遵循风景写生中“研究自然”的原则，以便学生能将水彩画风景写生的基础打好。至于风格化较强的内容、方法及图例，则较少介绍。2. 水彩画风景写生课程不仅仅是一门技术的传授，也在艺术规律、审美追求、意境营造上予以了适当的介绍和阐述，使学生对艺术的人文背景开始予以重视。3. 有些不利于系统性阐释却对学生掌握技能有较大帮助的具体的实践性内容，将与第2点的内容一起，放在“图例分析”中。之所以采取这种方式，是因为我

们在平时的教学当中发现：所谓的整体关系，虽然是万变不离其宗，但要理解和表现它，却必须做到具体问题具体分析，只有这样，学生才能从中领悟到创作规律，并在作画时变得主动。这一点，是本书所关注的要点所在，但愿它能对学习水彩风景的学生有所帮助。

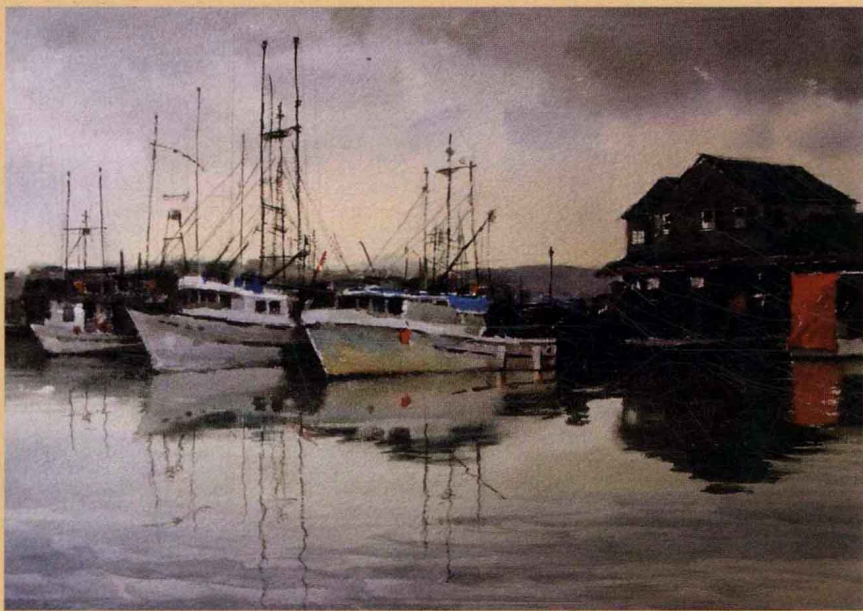
艺无止境，当我们潜心于水彩画风景写生的学习和探索之中时，会发现一个充满魅力的世界，有待我们去付出热情和努力。

戴小蛮

2009年3月

第一单元 初步了解水彩风景画

本单元内容分为三个方面：不同时期的水彩风景画作品、了解一些水彩风景画的历史、水彩画风景写生的作用和意义，重点在于使读者对水彩风景画的不同风格面貌有一个较为全面的认识，同时知晓一些水彩风景画的发展源流，并对风景写生的重要性有一个明确认识，以提高学生对学习水彩画风景写生的兴趣和信心。

渔人码头 [黄铁山]

第一节 不同时期的水彩风景画作品

风景之美，使人感到养育万物的地球家园的无比辽阔和丰富。人们在惊叹自然之美的同时，还可以进一步体验到亲近、欣喜、宁静和归属之感。国内外最新的研究表明，通过可验证的科学方法，人类对风景的感受能力至少可以上溯到原始社会的采集和狩猎，并且以遗传的方式存在于人类的基因之中，因此我们可以说：风景之美是一种永恒的美。

在中国，以风景为主题的美术作品始于隋代初期（公元550~617年）展子虔的《游春图》，此后发展为中国画体系中的山水画。在西方，风景画以独立面貌出现，是在17世纪的荷兰，此后主要经历了古典主义风景画、英国水彩风景画、巴比松画派、印象画派、俄罗斯巡回画派、古典画派、后印象派，以及当代多元风格等不同的发展阶段和风格。

在风景画发展的不同时期内，水彩风景画扮演了重要的角色，并创造了令人惊叹的美感。像约翰·罗伯特·科岑斯的《阿尔巴诺湖和甘道夫城堡》（图1）用薄色层叠加的手法，描绘了一片既有古典主义风格，同时又有自然界生动气息的辽阔景色。列维坦的《雾》（图3）则以高度准确的形色关系和质朴的水彩语言表现了俄罗斯大地的深沉之美。黄铁山的风景写生（图4），不但表现了优美的意境，而且展现了他油画色彩、国画笔墨的修养和功力，同时又是纯正的水彩语言。陶世虎的《薄雾余光》（图5）

图1 阿尔巴诺湖和甘道夫城堡 [小科岑斯 英]

英国19世纪水彩画常采用透明薄色层干后叠加的手法，这种方法的优势在于可以有条不紊地进行深入刻画，同时也较少受天气和环境的限制，既可以达到厚重的造型效果，又保持了水彩画的透明性，这种水彩语言及其艺术效果，与许多同学们头脑中对水彩画的印象和理解有很大的不同。事实上，美术史上有很多优秀的水彩作品，就是采用这种手法完成的，我国当代许多优秀的水彩画家也在运用这种手法进行创作。同学们在开始学习水彩的阶段，就应该对这一画种的基本造型手法、语言和艺术效果形成较全面的了解和认识。

图2 雪乡 [王绍波]

作者具有较高的中国画造诣，作画时对画面干湿浓淡以及用笔的把握显得格外得心应手。有经验的水彩画家都知道，国画的修养对水彩画的创作有着莫大的帮助。

图3 雾 [列维坦 俄]

列维坦被称为油画界的“风景画之王”，这幅水彩风景写生，造型语言似乎平淡无奇，但作为风景画的形、色、空间、特定天气和氛围都表现得极为生动和准确，主要原因在于作者在长期的油画风景创作中，对自然景色的观察和表现规律已经了然于胸。水彩风景画的练习，绝不仅仅是水彩技法的练习，一定要重视对自然规律和造型规律的理解运用，必要时可以通过油画风景写生来强化这方面的训练。

图4 加拿大写生 [黄铁山]

这幅水彩风景写生融会了油画色彩、国画笔法和纯熟的水彩技法语言。

图5 薄雾余光 [陶世虎]

图6 莱斯特风景 [皮尔斯伯里 美]

图5、图6这两幅作品让我们了解水彩风景画在写实方向上可以达到什么样的极致，同时又保持了生动性和水彩语言的独特魅力，这无疑会加强我们对水彩风景画的信心和兴趣。

则以细致入微的手法表现了山林雪景的静谧清新，同时又很好地保持了水彩画滋润、透明的独特美感。皮尔斯伯里的《莱斯特风景》（图6）刻画细腻而又生动自然，处处见笔。与之相对照的贝戎民的《山圪雪霁》（图7）则从水色趣味和整体气氛着手，形成了迥然不同的美感。而威尔森的《纽卡斯尔》（图8）以及黄增炎的《村》（图9）则从不同侧面体现了水彩风景画中恢宏和富有力度的风格。

通过这些有限的、不同时期和不同风格的水彩风景作品，我们一

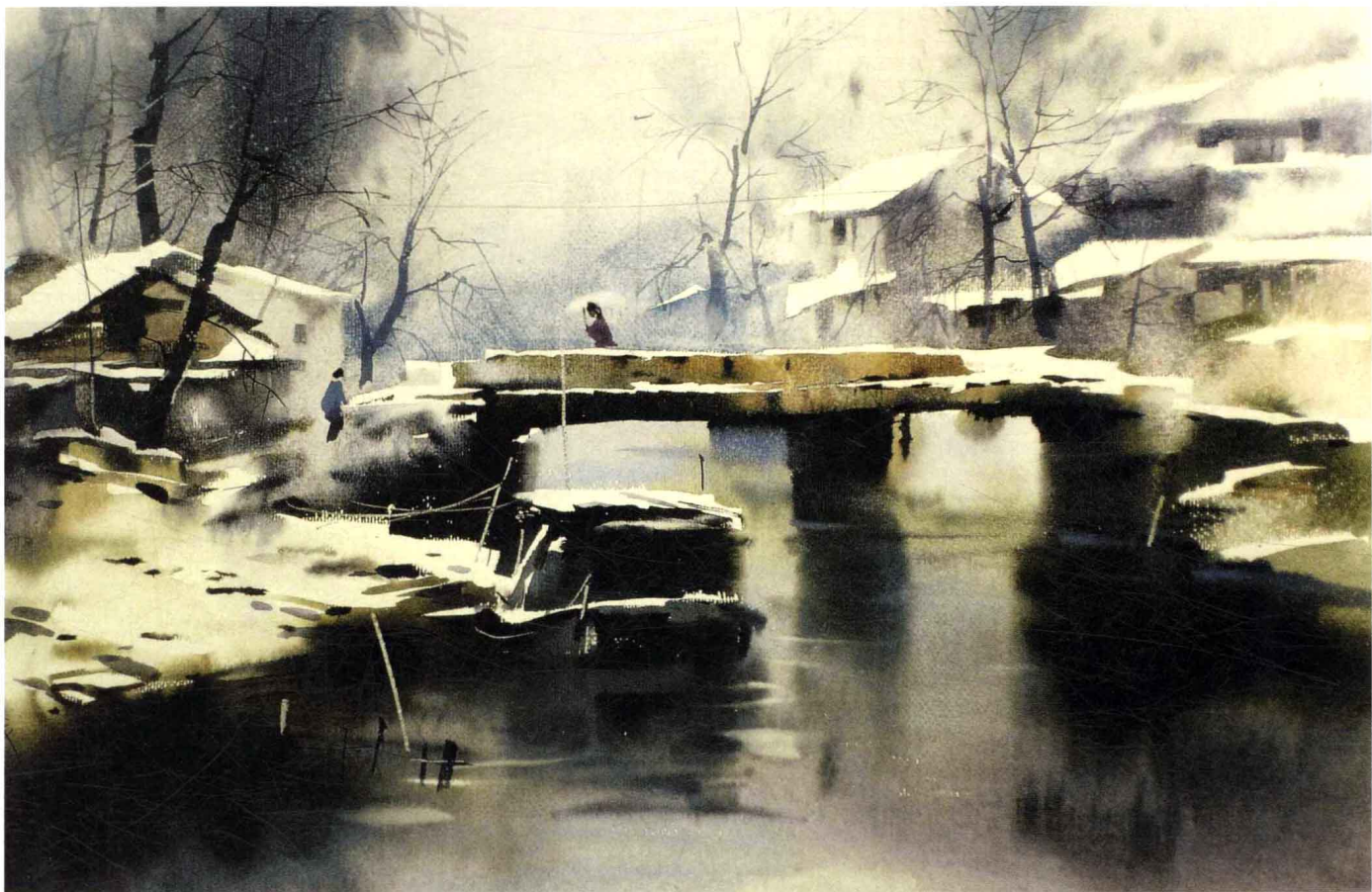

图7 山圪雪霁 [贝成民]

这幅作品从题材到语言都充满了中国特有的情趣和美感，对水色恰到好处的把握运用是它的成功之处。我国有不少水彩画家在这方面积累了宝贵的经验，他们的作品也特别受到人们喜爱。

定会被水彩画多样的美感所折服，同样也会因为水彩风景画丰富的表现力而惊叹，这无疑会提高我们学习水彩风景画的兴趣，而且，随着大家进一步的学习，我们会在水彩风景画这个领域里发现更多令人惊喜和神往的优秀作品和神奇美感。

图8 纽卡斯尔 [威尔森 英]

19世纪英国水彩画发展到盛期的时候，许多画家可以用水彩来成功地表现油画所表现的所有领域——包括历史画、风俗画这类难度很高的题材。从这幅水彩风景画的内容和表现力来看，我们可以对当时水彩画的发展水平有一个明确的印象。

图9 村 [黄增炎]

这幅作品让我们了解到水彩风景画的另一种风貌，在造型上它讲求方正有力，在水彩语言上它体现了“千裂秋风，润含春雨”的审美趣味，既有现代感，又有深厚的传统修养。

第二节 了解一些水彩风景画的历史

在西方文艺复兴时期，就有一些画家开始画水彩画，但水彩画真正被画家大规模使用，并作为一个画种进行长年累月地研究，进而取得举世公认的艺术成就，则是在18世纪末和19世纪的英国。作为当时世界上最强大的“日不落帝国”的公民，英国人忙于在世界各地拓疆殖民或旅游。在当时并无摄影术的情况下，为了记录所到之处的风土人情和异国景色，英国人采用了携带方便、作画便利的水彩工具来进行图像“记录”，这就是美术史上所说的“水彩地形图”。如亚历山大的《北京运河边的宝塔》（图10）以及奥斯汀的《荷兰的多特港》（图11）就是典型的水彩地形图，从中我们可以看出，作者不但具有娴熟的水彩技法，而且还生动地表现了所描绘地

图10 北京运河边的宝塔 [亚历山大 英]

这是典型的水彩地形图作品，其作用相当于今天的旅游杂志的摄影作品或风光纪录片。作品不但生动地记录了当地的自然和人文景色，而且对特定地域的景色特点及人物风貌进行了准确的表现，所以它同时也是一幅令人赏心悦目的艺术作品，水彩风景画诸多要素在其中已经得到了充分展现。

图11 荷兰的多特港 [奥斯汀 英]

点的地域特点和民俗特征。在此之后，水彩风景画在英国得到了迅速的普及和提高。在这期间，科岑斯父子为水彩风景画的题材拓展及完善作出了突出的贡献。如老科岑斯曾出版过《32种类型的树的形态、枝干和叶》、《自然界风景的不同类型》以及《风景画构成的新方法》，对水彩风景画形成了系统的研究。另外，他还提出了“笔痕”理论（图12），提倡以概括而又准确生动的笔触来表现自然。而小科岑斯则将水彩风景画的表现力作了很大程度的提高（图1）。在此之后，涌现了包括桑德比、吉尔丁、波宁顿、萨默尔等一大批优秀的水彩风景画家，他们对自然界光色的生动描绘（图13、图14），直接影响了稍后的法国印象派画家。再往后则出现了康

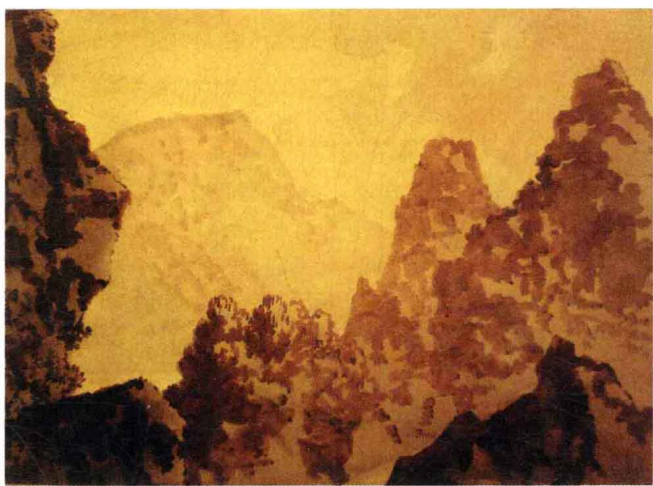

图12 “笔痕”练习 [老科岑斯 英]

“笔痕”理论就是我们今天所说的“用笔”，也就是把对自然的观察转化为绘画性的各种笔触，近看是笔触，远看是效果。“一笔”之中，形色兼备，画面自然会生动起来。

图13 高地景色 [弗斯特 英]

图14 泰晤士河景色 [吉尔丁 英]

这幅作品体现了作者对室外光的准确观察和表现，印象派画家就是从这类水彩作品中获取了许多启发和艺术营养，才形成了新的观念和风格，这种室外光下的生动气氛不通过写生是不可能获得的。

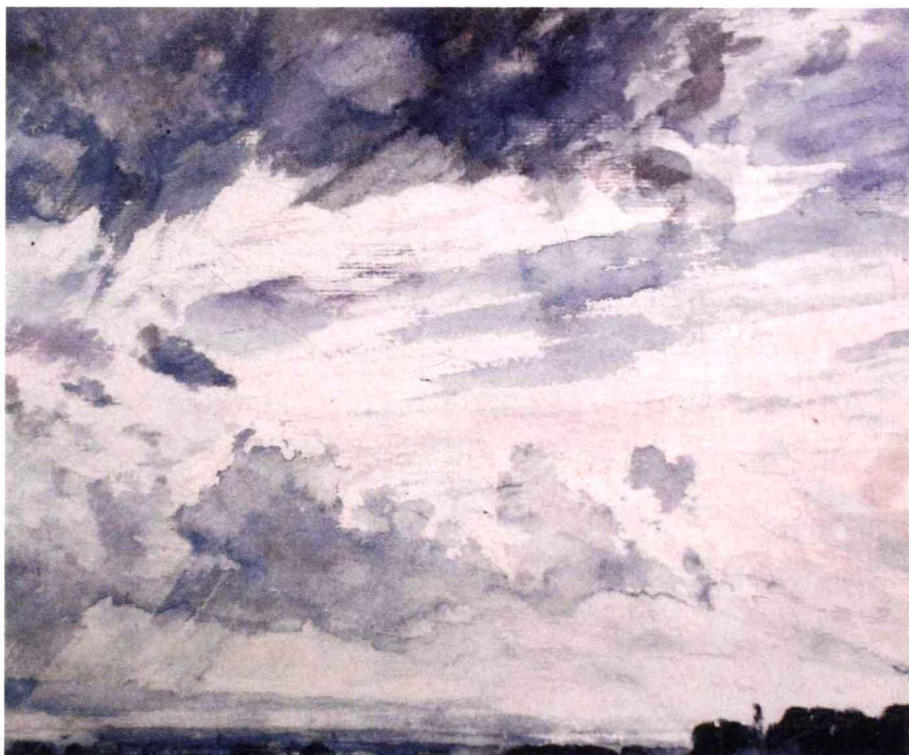

图15 云的研究 [康斯泰勃尔 英]

康斯泰勃尔能在风景画领域取得巨大的成就，在于他对自然的深入观察，比如，他最早提出“天空是风景画中最关键的部分”，为此，他做了大量以天空为题材的写生，这幅作品，就是他画的许多云彩写生之一。他甚至在作品背后注明当时的季节、天气和时辰。

斯泰勃尔和透纳这样的大师。（图15、图16）

发展到这一阶段的“水彩地形图”已不仅仅是一种忠实的记录，作品所体现的对世界的观察、对艺术规律的把握和对水彩技巧的娴熟运用，都已经将这一带有实用性质的艺术样式上升到了“风景画艺术”的层次，这种发展有赖于几代水彩画家的不懈探索。

他们对自然作了极为深入的研究，同时又将水彩语言发挥到了空

图16 阿尔卑斯山景色 [透纳 英]

透纳对水彩风景画的贡献，在于他全面地发展了水彩风景画的表现技巧，在他笔下不但有恢宏感人的整体效果，而且有极为丰富的局部变化，手法上又轻松自如、浑然天成。

