

中国美术 水彩·水粉

①

屠维能 等 编著

Chinese Art: Gouache and Watercolor I
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

C14020571

J215
43
V1

中国美术 水彩·水粉

①

屠维能 等 编著

Chinese Art: Gouache and Watercolor I
Liaoning Fine Arts Publishing House

J215
43
V1

辽宁美术出版社

北航

C1708932

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩·水粉. 1 / 屠维能等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国美术)

ISBN 978-7-5314-5752-7

I. ①水… II. ①屠… III. ①水彩画—绘画技法②水粉画—绘画技法IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024986号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 30

字 数: 600千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5752-7

定 价: 235.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

中国美术是以华夏民族为主题所创造出来的,是在艺术发展的长河中占有重要地位的艺术。它经过发展,始终保持着兼容并包的延续性与创新性,并对世界艺术的发展做出了极大的贡献。《中国美术》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了几百位全国高校优秀教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果,形成了一套完整的教学体系。这些是最为扎实的理论基础和丰富的知识体系,将会带给读者一个全新、权威的体验。

随着创意经济时代的到来,今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下,各类艺术不断拓展出新,社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,艺术学理论、美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来,根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员艺术学习和欣赏的需求,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国美术》大型系列丛书。本系列丛书涵盖美术学下设的主要分级学科的内容,是大美术的概念,是针对中国人学习和认识美术的需要所配备的图书。它的出版也将造福于中国美术事业,不论在理论界,教育界都具有里程碑的意义。

美术的种类及其主要特征,是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时,泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画的种类和形式丰富多彩。由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最主要的两大绘画体系。绘画在历史上互有影响,对人类文明作出了各自的重要贡献。

从画种来分,它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同,又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分,一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的,这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具,即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画,其他画种也大都都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国绘画和中国书法关系密切,两者的产生和发展相辅相成,故历来都有“书画同源”之说。中国书法是中华民族传统文化的瑰宝,是独居世界艺术之林的艺术形式之一。甲骨文、金文、汉简、隶书等,不同时期的座座丰碑,为人类的艺术世界贡献颇丰。中华民族对书法艺术更是情有独钟,几千年来代代相传,使书法艺术璀璨夺目。

本套《中国美术》图书共计23种。主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面而展开。具体有《素描基础》《色彩基础》《速写基础》《解剖·透视》《水彩·水粉》《中国画及其教程》《油画基础》《综合绘画》《绘画理论》《摄影基础》《楷书临写与创作》《名碑名帖临创指南》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下,针对美术学科的特性,有系统、有计划、有新意地推出美术学范畴的图书,以供社会广大美术爱好者、高等院校师生之用,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的意义。

Contents

总目录

01

水彩画技法

屠维能-等 编著

02

水彩风景画技法解析

宋彬-等 编著

03

色彩教学 室内写生

王琪-等 编著

04

色彩教学 室外写生

宋彬-等 编著

Chinese Art is centered on the Chinese nation and has an important position in the art history. It maintains the features of inclusiveness and innovation, which has made great contribution to the development of world's art. The series of *Chinese Art* is a huge publishing project, which is the achievement of the theoretical research and teaching practices of hundreds of university teachers over a decade and has developed into a complete teaching system. It is the most solid theoretical basis and rich knowledge system and it will give a brand-new and authoritative experience to the reader.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science have become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series *Chinese Art* with the aim to establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of the fine arts. It is the ideal book for Chinese to learn about the fine arts. Its publication will bring benefit to the Chinese art and has great significance in both the theoretical circle and the educational circle.

The categories and the major characteristics of the fine arts are the major content of artistic features. It is also the basic knowledge for artistic creation and appreciation. It usually refers to the kind of visual art in certain space such as painting, sculpture, industrial art and architectural art. When it was firstly used in Europe in the 17th century, it generally referred to the paintings, sculpture, literature and music with aesthetic significance.

There are lots of categories and forms of paintings. Due to the differences in

society, politics, economy and cultural tradition among nations, the artistic form, ways of expression, artistic style differs greatly in paintings. Generally speaking, eastern paintings originated from ancient Egypt, Persia, India and Chinese and western paintings originated from ancient Greek, Rome with Europe as the center form the most important two painting systems in the world. The painters have had impact on each other and have done great contribution to human civilization.

In terms of painting classifications, it can be classified into Chinese painting, oil painting, print, water colour, gouache, sketch and speed painting. According to the materials, tools and performance techniques, the paintings can be subdivided. Based on the theme, it can be classified into portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Similarly, the above paintings can also be done with different materials and tools. In other words, oil paintings can be portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Other categories can also be done with different themes.

Chinese paintings are closely related with Chinese calligraphy and they supplement each other. Chinese calligraphy is the treasure of traditional Chinese culture and a unique form of world's art. The inscriptions on bones or tortoise shells of the Shang Dynasty, inscriptions on ancient bronze objects, bamboo slips of Han Dynasty and clerical script are all the milestone of respective times and treasure in world art. Chinese nation shows special preference to calligraphy, which has been passed by generation to generation and makes calligraphy more dazzling.

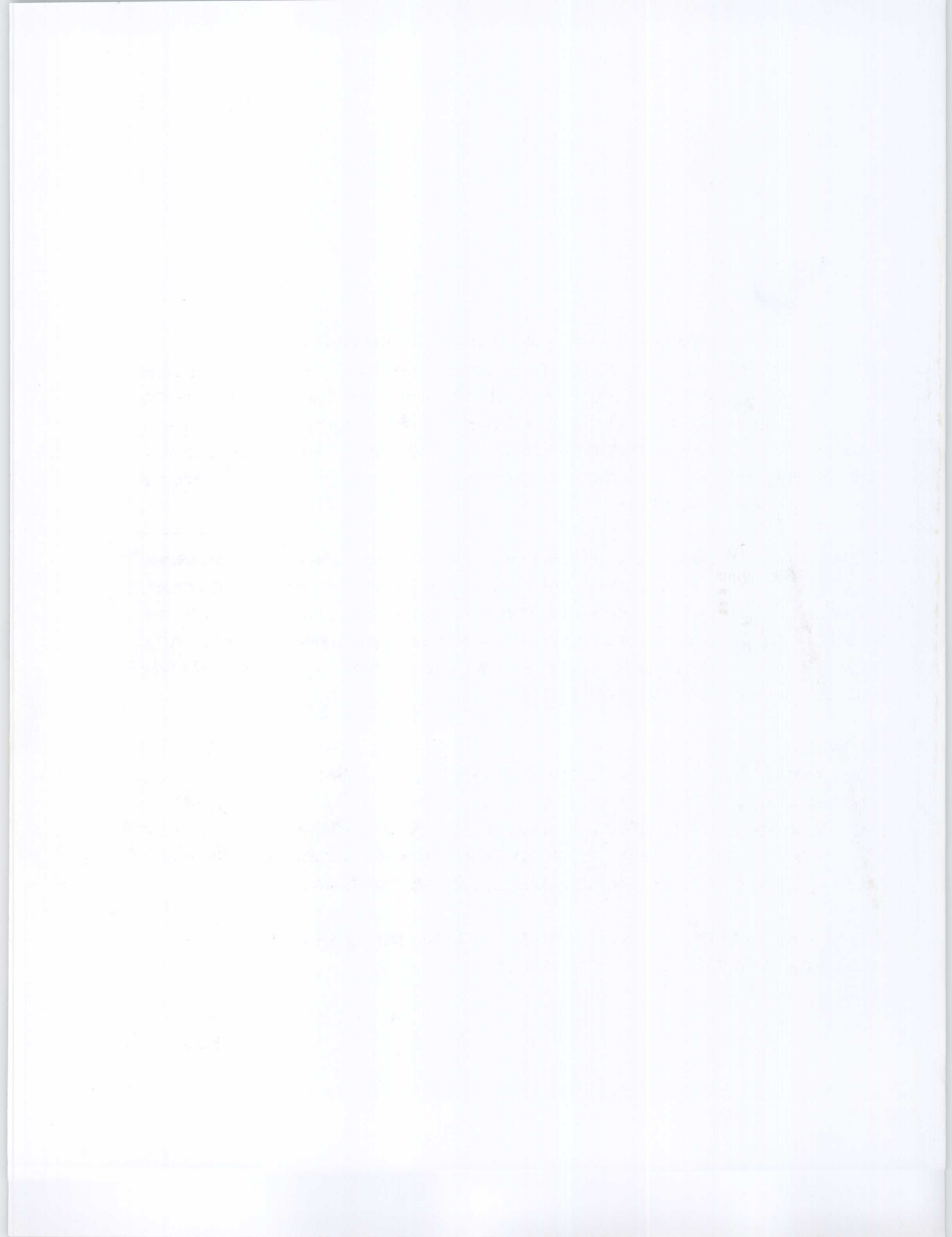
There are altogether 23 kinds of books in *Chinese Art*, which centers on basis, creation, appreciation and research. Specifically, they are *The Basis of Sketching*, *The Basis of Color*, *The Basis of Quick Painting*, *Anatomy and Perspective*, *Gouache and Watercolor*, *Chinese Painting*, *The Basis of Oil Painting*, *Integrative Painting*, *Painting Theory*, *The Basis of Photography*, *Copy and Creation of the Regular Script*, *Guide of Famous Copybook for Calligraphy* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the fine arts discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

01

屠维能 等 编著

水彩画技法

前言 >>

「水彩画自三百年前作为一个成熟画种出现以来，已经具备了基本完善的艺术表现语言和独特的材料技法。水彩画艺术的生命力已经依托于特定的社会意识形态、人文主义思想及相关的美学规范而得以繁荣，从而具有了其艺术语言的独特性。传入中国百余年的水彩画艺术，以其轻快明丽的独特艺术韵味及审美特质被大众所广泛接纳和喜爱。在第九届全国美展中，水彩画作为独立的画种展现在观众面前，与油画、中国画同样的金奖获得数量，极大地刺激了水彩画艺术在华夏大地的迅猛发展。时至今日，水彩画在人类的精神生活中已经具备了不可缺失的重要意义。水彩画是国际上公认的最适合作为绘画启蒙及色彩基础训练的画种，包括中国在内的众多国家的中小学美术教育都大量涉及这一画种，因此，我国的许多高校也顺应潮流，开设了水彩画课程及专业。

任何一种文化艺术事业的发展，包括一个画种的繁荣，都离不开专业教育的发展，二者是相辅相成的。但专业教育的专业化程度如何、系统性强不强，直接影响着该艺术的发展。曲靖师范学院美术学院开设水彩专业八年来，聘请了大量的专家学者到校进行示范教学，举办了多次高水平的展览，如关维兴、杭鸣时、柳毅、杨健、夏斌文、胡晓幸、廖开、陈流等。尤其是2009年末，以中国美协水彩艺委会主任黄铁山先生为首的二十三位水彩画名家在曲靖的采风写生活动，给了我们很大的激励。目前，我院有专业水彩教师六名，师生水彩画作品在全国多次入选获奖，完成省级科研三项并出版了水彩画集三部，这为本教材的编写奠定了坚实的基础。

纵观水彩画的现状，中国水彩画理论和教学的系统性还很薄弱。故此，在这些年水彩画教与学的实践之余，我们有意编写这本《水彩画教程》，经过多年的筹备，又邀请多位水彩画家创作了大量的示范作品后，本书的编写正式启动。本书编撰历时两年，六易其稿。在此过程中，得到了黄铁山、张英洪、陈坚、刘凤兰、蒋振立、贺建国、石增琇、董克诚、高冬、韩鄂生等专家的指正，并对书稿提出了许多宝贵的意见，根据这些意见，我们又反复修改并成书。画家们无私地把他们的新作提供给本书作为插图和附图使用，使本书的水准极大提升。倘若没有这些名家的帮助，本教程就很难达到这个程度。在此书的出版过程中，辽宁美术出版社的工作人员也倾注了大量的心血，再次表示深深的谢意！

由于各种原因，本教材难免存在很多不尽如人意的地方，恳请大家指正。我们愿与诸位同道一起，为构建适合中国社会政治经济基础、文化艺术传统与内涵的水彩画理论体系尽绵薄之力。

曲靖师范学院美术学院院长 屠维能

2010年4月10日于曲靖

目录

contents

序

前言

第一章 概述 008

第一节 水彩画的概念及艺术特色 / 009

第二节 水彩画的沿革与发展 / 011

第二章 水彩画的工具材料 019

第一节 基本工具材料与辅助工具材料 / 020

第二节 如何裱画纸 / 022

第三章 水彩画色彩基础训练 023

第一节 色彩产生的原理 / 024

第二节 色彩的属性 / 024

第三节 色立体 / 025

第四节 色的混合 / 026

第五节 色彩的视觉心理感受 / 026

第六节 水彩画配色训练 / 029

第四章 水彩画的表现技法 031

第一节 表现技法 / 032

第二节 基础训练 / 036

第三节 水彩淡彩及速写佳作欣赏 / 039

第五章 水彩静物写生 041

第一节 水彩画写生的方法与步骤 / 043

第二节 常见错误及解决方法 / 045

第三节 水彩静物作品欣赏 / 046

— 第六章 水彩风景写生

059

- 第一节 自然风景写生 / 060
- 第二节 小幅作品写生训练 / 062
- 第三节 对写生素材的处理 / 063
- 第四节 水彩风景写生的步骤 / 064
- 第五节 水彩风景作品欣赏 / 068

— 第七章 水彩人物写生

087

- 第一节 水彩人像写生 / 088
- 第二节 水彩人体写生 / 092
- 第三节 常见错误及解决方法 / 094
- 第四节 水彩人物作品欣赏 / 094

— 第八章 水彩画的创作

107

— 第九章 水彩画的拓展应用

119

- 第一节 水彩画应用领域的拓展 / 120
- 第二节 水彩技法的主要拓展领域 / 120

注释

参考文献

第一章

概述

本章重点 >>

1. 阐述水彩画的概念及艺术特色;
2. 介绍水彩画的形成史与发展史;
3. 介绍中国水彩画的传入与发展情况。

学习目标 >>

正确认识水彩画的艺术特色,了解水彩画的形成与发展过程。

建议学时 >>

36学时。

第一章 概述

水彩画艺术形成于英国,传入我国已有百余年历史。水彩画艺术是绘画艺术体系的重要组成部分,是西方绘画体系“三位一体”的金字塔结构的重要构成画种。^(注1)水彩画自三百年前作为一个成熟画种出现以来,已经具备了基本完善的艺术表现

语言、基础理论体系、独特的材料技法。其艺术生命力已经依托于特定的社会意识形态、人文主义思想及相关的美学规范而得以繁荣,从而具有了其独特的艺术语言。

第一节 水彩画的概念及艺术特色

一、水彩画的概念

1. 广义水彩画

从广义上讲,凡是用水作媒介,调和水性颜料作画的方法都可以看做水彩画,因此它包括了水粉画、丙烯画、蛋彩画等,甚至中国画。“这个画种脱胎于欧洲中世纪手抄本的彩色插图,早期并不为人们所认识,被看做是一种既缺少油画那样的美学价值,又缺少版画那样经济价值的绘事末技。”^(注2)但当它完全摆脱其他画种的影子,充分发挥自身材料的特点,获得独立地位时,才真正显示出了自己强大的生命和艺术魅力。

2. 狭义水彩画

狭义水彩画通常指透明水彩画。“透明水彩画”是以水为调和剂,用透明的水性颜料在以纸本

为主的材质上作画的表现方式(图1-1)。就其本身而言具有两个基本特征:一是颜料本身具有的透明性;二是绘画过程中水的流动性。

二、水彩画的艺术特色

水彩画是一个表现力很强的画种,它既具有“亮丽”、“飘逸”、“清秀”的一面,又有湿润厚重的艺术效果(图1-2)。尤其是水与色在相互交融中自然形成的似梦似幻的意境是其他材料所没有的。大体来说,水彩画具有以下艺术特色:

1. 轻快、透明

轻快、透明是水彩画的主要特点,它是由水彩本身的材料特性所决定的。首先,水彩不宜反复叠加和修改,又受水色衔接限制而需简洁、概括和迅速表现,这易给观者“快速”之感;其次,水彩画的色层相对较薄,处理深重而又透明的色调时,难以达到油画的厚重程度;再有,水色材质便于挥洒,流畅的运笔易呈“畅快”之感(图1-3)。所

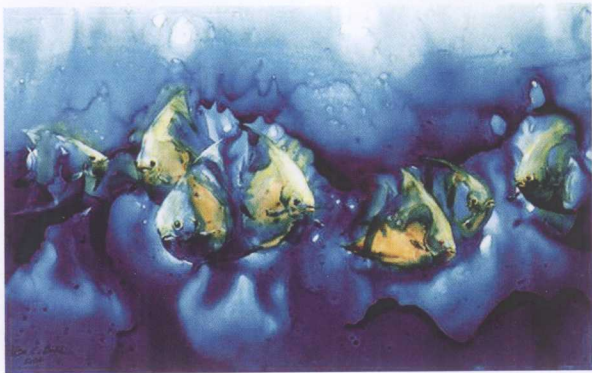

图1-1 (美) 保罗·杰克逊 2005

图1-2 街景 38cmx55cm 屠维能 2009

以，当透明的水彩颜色被恰如其分地涂到纸上时，常常会呈现出珠玉般诱人的美感，让观者在视觉心理上产生轻快之感。

2. 水色交融

“水彩，其特点就是在‘水’和‘彩’。不发挥水的长处，它比不上油画和粉画的表现力度，不发挥彩的特点，比之水墨画的神韵又见逊色。但它妙在水和彩的结合。”吴冠中先生的这番精辟论述深刻揭示了水与颜料之间的精妙关系。对中国艺术而言，“水”是达到诗情画意的物质媒介，其中蕴涵了深刻的精神意义。水与色在纸上的渗融流变使形色变幻莫测，所呈现出的“惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物”之妙境，令人心荡神驰，无比畅快（图1-4）。

3. 自由、抒情

艺术家的创造冲动和激情是艺术掌握世界的原动力之一。谁能快速把主观的创作意图和激情表达出来，谁就能创造出优秀感人的艺术作品。水彩画的工具和材料的方便、快捷特性，便于艺术家迅速捕捉灵感、记录瞬间的情思感受。从概括简洁的画面、流畅挥洒的用笔及流动的水色中，我们很容易体味到艺术家在自由、奔放的创作过程中使艺术作品表现出的抒情写意之美（图1-5）。

4. 肌理美感

肌理美感由水色交融的偶然性或特技手段制造，非

图1-4 湖畔夕阳 36cmx55cm 屠维能 2008

图1-5 花卉 美国 2002

图1-3 风景小品 18cmx27cm 马兴隆 2008

图1-6 冬1 80cmX60cm 傅保中 2008

画笔所能表达的特殊效果,是奇妙自然、充满天趣的。水带动色漫流于纸上常会出现意想不到的艺术效果,这种随意性、不确定性不仅会使艺术家的思维更加灵动,而且还能拓展水彩画的表现力。贺建国先生曾说:“水彩画由于以水为调色媒体,具有流动性和多变性特点,色与纸的作用,色与色的作用,色与水的作用等都能生

成形形色色的肌理形态,如果能从艺术语言的高度探求和发掘其内在的潜力,是大有可为的,它将成为拓展水彩画表现手段的一个新的生长点。”(图1-6)当然,画面肌理的奇趣之美是要与表情达意相关而非为技巧而施技。过于片面追求肌理效果,为肌理而画就显得本末倒置,远离了艺术的本质。

第二节 水彩画的沿革与发展

一、形成与发展过程

“任何艺术体系的建立过程,都是持续革新与持续规范化的矛盾统一的过程”,^(注3)水彩画艺术体系的建立也是如此。水彩画的历史沿革,既是一部技法流派的创造更替的过程,也是一部基本画种要求与理论体系规范化的过程。

1. 水彩画的原生态形式

从水彩画概念——“水彩画是用水调和颜色绘制的图画”这样的理解出发,我们可以说水彩画是人类绘画史上最古老的画法。三千五百年前人们在埃及尼罗河沿岸发现了一种叫做纸莎草(Papyrus)的纤维质植物,取其茎皮,可以制成卷轴,用来写字作画^(注4)(图1-7)。这种卷轴上的画都是用透明的颜色画成的,^(注5)色料都用阿拉伯树胶(Gum Arabic)加蛋白调和,用水稀释后使用。^(注6)到公元9世纪,无论是在希腊、罗马、叙利亚还是拜占庭,大多数细密画都是用水彩与铅白混合制成的一种不透明的水彩来画的(图1-8)。虽然用水调和颜色的画种有如此悠久的历史,但古代用水调色的画和现代水彩画还是有很大的区别的。但是,如果把古代水调颜色的绘画同当代水彩画截然一刀两断,认为两者之间毫不联系、毫不相通的说法显然是错误的,因为任何绘画形式都是有关联的、任何绘画形式的发展都是逐渐丰富的过程。与其他艺术形式毫无关联,独自发展的封闭式艺术形式是不存在也是不可能的。事实上,这些就是水彩画的原生态形式。

2. 水彩画在英国的形成

水彩画的艺术原生态形式各有不同,在混沌中缓慢发展并衍生出各自不同的具有地域民族性的艺术形式。随着时光的荏苒,知识的累积,水彩画渐近完美。当这种新颖别致的绘画方法传到英国之后,许多画家乐此不疲,其他欧洲国家的画家都没有像英国画家那样严肃认真地对待这一艺术形式。到19世纪末,水彩画已经发展出完整的独自体系。

(1) 形成原因

水彩画这一艺术形式最终在英国得以形成是有

图1-7 埃及莎草纸画《死书》插图 公元前16世纪

图1-8 伊朗细密画 公元8世纪

其历史必然性的。

首先，是英国人审美观念的引导——对世界观看方式的改变。为摆脱中世纪宗教艺术的桎梏，人文主义思想的复苏促使英国人从对宗教的顶礼膜拜中走向大自然。英国人喜欢旅行，对自然景观流连忘返，把自然作为人生的安歇处。从绘画材料的角度与油画、版画等画种相比，水彩属于轻松灵便型，传达出来的视觉效果也雅逸别致，优美敞亮，操作简单轻便，在这样的文化背景和思想观念指导下孕育出许多水彩画家也就不足为奇了。水彩画因此也成为当时上流社会子弟必须进行的修养课程，这个意义是巨大的，因为上流社会的任何流行趋势，都是中下阶层所向往和追求的，这使水彩画这一新兴艺术被自上而下的迅速传播普及。

其次，是英国的气候条件。英伦三岛多雾潮湿的气候，诡奇多变的光线，转瞬即逝的迤邐景色常常处在云遮雾罩之中，水分蒸发很慢，非常适合这种绘画的工具、材料的制作和充分发挥。

第三，英国人功利的实用目的。当时英国逐步上升为欧洲发达的资本主义国家，工业、军事、地质学及科学技术上的进步，使英国的水彩画相应得到发展。照相机发明之前，早期的殖民开拓者用水彩绘制地形及记录建筑物的颜色等，被广泛地应用到地貌特征的描绘上。这类“地形图”风景画虽比较呆板，但客观上促进了英国水彩画的发展（图1-9）。

图1-9 风土地形图水彩画——温德索尔城堡北广场看夕阳
(英) 保罗·桑德比

第四，英国新兴市民阶层的艺术需求。工业化和殖民扩张极大地繁荣了英国经济，造就了一大批富裕的市民阶层。他们的艺术需求日益迫切，但制作周期长、数量少且价格昂贵的油画，只能满足贵族和资本家的收藏需求。在这种情况下，物美价廉易于保存且具有不可复制性的水彩画就成了市民阶层的首选。这在客观上改善了英国水彩画家的生存状况，使大量的画家愿意从事水彩画的创作，为水彩画的最终形成奠定了人才基础。

政治、经济和文化及自然环境各方面条件的成熟，是水彩画这一画种在英国最终得以形成的背景原因。

(2) 形成过程

“真正使水彩画发展成为独立画种，应该归功