

水色潋滟，碧水入画

水色交融，相得益彰

水色溯人文，彩汇出天意

绘事后素，媒介彩渲

水色升芳

——水彩画风景艺术语言
呈现研究

张辉 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

本专著由浙江理工大学人文社科科研繁荣计划项目资助

本专著为浙江理工大学“中国现代美学与美育”创新团队成果

水色升芳

——水彩画风景艺术语言
呈现研究

张辉 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

·北京·

内 容 提 要

本书依据水彩风景画的特质与审美，深入分析并研究了水彩画艺术语言的传承与发展。全书共六章，包括水色潋潋，碧水入画；水色交融，相得益彰；水色溯人文，彩汇出天意；绘事后素，媒介彩渲；当代水彩画风景艺术的文化语境与标新演绎；中国水彩画艺术传承与当代国际化传播。本书内容丰富，将艺术理论与创作实践相结合，系统全面地对水彩风景画的发展、构思、创作、技法等因素进行了解读，使读者更好地理解水彩风景艺术创作的理念和精神追求。

本书适合从事绘画理论研究、水彩画艺术研究等相关人士，以及大专院校绘画艺术专业的师生和绘画爱好者阅读。

图书在版编目（CIP）数据

水色升芳：水彩画风景艺术语言呈现研究 / 张辉著

— 北京：中国水利水电出版社，2022.12

ISBN 978-7-5226-1195-2

I. ①水… II. ①张… III. ①水彩画—风景画—绘画技法—研究 IV. ①J215

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第000775号

书 名	水色升芳——水彩画风景艺术语言呈现研究 SHUISE SHENGFANG——SHUICAIHUA FENGJING YISHU YUYAN CHENGXIAN YANJIU
作 者	张 辉 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址：www.waterpub.com.cn E-mail：sales@mwr.gov.cn
经 售	电话：(010) 68545888 (营销中心) 北京科水图书销售有限公司 电话：(010) 68545874、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	清淤永业(天津)印刷有限公司
规 格	170mm×230mm 16开本 11.25印张 251千字
版 次	2022年12月第1版 2022年12月第1次印刷
印 数	001—500册
定 价	78.00元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

前言

在中国水彩风景画的文化体系里，水色媒材和光色形式，赋予了水彩画艺术的气韵生动、神采飞扬。在近三百年的历史发展进程中，水性材料研究者对中国水彩画与中国水墨画耳濡目染，并广泛吸收了中国画等艺术范式中的营养元素，在融合过程中，既丰富了水彩画艺术的表现手法，又增加了中国水彩画艺术的精神内涵。这使得中国水彩画不仅充分表达了西方国度数百年来，以得天独厚的地域环境所形成特有的艺术智慧，而且蕴含着中国传统人士极为深邃的生命理想与其传承者们的时代变通，成为中西绘画艺术融合过程中最具代表性的新艺术范式。本书从以下六个方面，研究如何构建现代中国水彩风景画艺术的构架。

全书以“水色潋滟，碧水入画”为开篇，详细阐释了水彩画艺术形成的自然媒介、水彩画形成的气候条件、水彩画发展的天然境域，以及水彩风景画的艺术语言，并阐释了水彩风景画的人文思想和艺术美学等。

第二章是“水色交融，相得益彰”，内容包括水彩画的艺术媒介——水与色、水彩画的形式表现——光与影、水彩画的艺术创作美感等。通过这一部分的撰写，为现代水彩画

艺术语言的研究提供了理论基础。

第三章是“水色溯人文，彩汇出天意”，将以水渲景，以水生情——水彩画写生创作的“心境”、行云流水，清淡雅逸——水彩画艺术创作的“品格”作为基础论据，通过艺术特色、艺术形式及哲学高度的辩证统一关系来论证水彩画艺术的特色。

第四章是“绘事后素，媒介彩渲”，通过素描淡写，施以多彩——水彩画写生创作的“程序”、媒介广观，水印彩宣——水彩画写生创作的“新法”两个部分详细阐释了在新的水彩画艺术作品的形成过程中，艺术家对水彩画新媒介艺术语言的艰辛探索。

第五章是“当代水彩画风景艺术的文化语境与标新演绎”，通过新语境下水彩风景艺术符号的生成及全球化、水彩风景画艺术语言与文化符号的集群效应、中国水彩画风景艺术创新与世界文化认同三部分内容阐释当代水彩画风景艺术的时尚文化语境与艺术创新模式，以及新的艺术语言符号化效应对世界的影响。

第六章是“中国水彩画艺术传承与当代国际化传播”，通过当代东方水彩艺术传承与国际艺术思潮、水彩画艺术的时尚与跨界融合、中国水彩艺术风尚的交融与传播等内容，对中国水彩画艺术的传承和其国际影响力的提升与价值进行了深入阐述。

全书将理论与实践相结合，生动阐述了当代水彩风景画写生艺术创作风格的形成过程，系统诠释了水彩风景画的国际化语境与当代审美。

本书在编写过程中，我的研究生和 2021 - 2022 - 2 速写

班全体同学为书稿的整理和资料的搜集做了大量的工作，他们是浙江理工大学路湘荷、项璐、郭思哲、郑明辉、林振鑫、周胤融等；同时，在本书创作过程中，也参阅了相关文献资料，在此一并表示衷心感谢！

由于时间仓促，书中难免存在不足之处，敬请读者朋友批评指正。

编者

2021年5月

目录

前言

第一章 水色潋滟，碧水入画	1
一、善用水者，水随人意——水彩画风景写生之“术”	7
二、乐水依光，景色竞秀——水彩画风景创作之“境域”	12
第二章 水色交融，相得益彰	17
一、淋漓赋彩，光色掠影——水彩画艺术表现之“式”	23
二、渗透浸染，润泽柔和——水彩画艺术创作之“美感”	33
第三章 水色溯人文，彩汇出天意	51
一、以水渲景，以水生情——水彩画写生创作的“心境”	51
二、行云流水，清淡雅逸——水彩画艺术创作的“品格”	60
第四章 绘事后素，媒介彩渲	64
一、素描淡写，施以多彩——水彩画写生创作的“技术”升华	64
二、媒介广观，水印彩渲——水彩画写生创作的新“境域” ...	68
第五章 当代水彩画风景艺术的文化语境与标新演绎	78
一、水彩风景画艺术语言与文化符号的集群效应	78

二、中国水彩画风景艺术创新与世界文化认同	88
第六章 中国水彩画艺术传承与当代国际化传播	110
一、当代东方水彩艺术传承与国际艺术思潮	110
二、水彩画艺术的时尚与跨界融合	126
三、中国水彩艺术风尚的交融与传播	137
参考文献	170

第一章 水色潋滟，碧水入画

水是万物的本源，而水彩风景画与中国山水画有着一个共同的媒介——水，所以它在中国很快被人们所接受。但要真正把水彩风景艺术这一舶来品转变为自己的东西，则需要经过多方面的研究和探讨。经过一代代水彩风景画家们的努力探索，在西方传统范式的色彩风景画的基础上，融入了中国山水画笔墨意蕴，使观赏者感受到独有的中国水彩风景画的艺术特色。使得水彩风景画拥有了中国艺术的“身份”，新颖的水彩风景画艺术也为中国式风景画笔墨的发展提供了新的境域。

水性材料是一种历史悠久的绘画媒介之一，这种材料在中国历史悠久，充满了自然气息，它包括水彩、水粉和丙烯等类型。水彩画中的材料和媒介决定了它的语言特征，外化出特定的艺术效果，赋予水彩风景写生独具特色的形式美，它的流动性与透明性构成了水彩画这一特殊的艺术语言。水彩画所产生的酣畅淋漓、清新洒脱的视觉效果受作者对颜色的干湿控制、画面水分运用时间的长短，以及用色透叠次数等细节的影响。由于科技的发展，水性纸本材料不容易干，完成画作后也不会变得灰暗，且具有像

油画颜料一样有着不透明的厚重视觉效果和很强的覆盖力，画家甚至可以由深到浅地逐层覆盖，产生立体感。因此，当代水彩画成为艺术家们借助笔墨技巧在纸张、水、彩色颜料等综合媒介载体抒发情感重要的艺术形式之一。

水彩画是以水为媒介调和颜料完成的绘画作品。水彩画的题材选择范围很广泛，而风景画是水彩画家们极为青睐的一种题材，因为风景画自始至终都是贯穿绘画历史的重要部分。水彩画中我们比较熟悉英国和美国的风景绘画，这些画派虽然各有特色，但风景画最终还是有着记录风景的这一特征，不过这种记录风格的风光画在我看来不能称之为写实绘画。我认为这看似是用水性材料记录自然风景的某一时刻，实际上是风景给画家脑海中的作品带来灵感，冲击着画家的视觉感官，画家也因此通过水彩媒介将自己看到的事物表达出来，这也是各种不同画风诞生的根本原因。这种将客观风景与自然媒介展现的过程中，创造出一种全新的意象风景艺术范式，因此在国内，写意水彩画似乎比写实水彩画更受欢迎。我想可以引入一个非常著名的哲学悖论——“飞矢不动悖论”，这一悖论由古希腊数学家芝诺在其老师巴门尼德理论的基础上提出的一系列关于运动的不可分性的哲学悖论。对于此悖论的本身在此不做展开，但是我想这一系列的悖论可以运用在水彩画的绘画风景之中。对于一幅风景水彩画，我们通常将其看成画家对于某一时刻的记录，就像相机一样，通过水彩画将那一瞬间的时刻记录，虽形成了不同流派（即使有印象派那种重意境而非写实逼真画风的流派），但仍然可以看成是一种时刻记录。在相机出现之后，许多水彩画的写实性更加突出，画家受到相机这

种新兴产物的影响，更多像照片一样的写实风景画相继诞生，这也是水彩画相比其他绘画媒介更具有可以和相机媲美的真实性，这是水彩画最重要特点之一。

基于水彩画的这一特点，和我之前提到的哲学悖论有什么关系呢？至此需要引入新的概念——理念世界和可感世界之间的鸿沟。上文所说的时刻性，其实是一种理念世界的定义。我们在理念世界中将水彩画这种写实的特点看成是某一时刻画家对风景的记录，但在真实世界中，“时刻”这个东西是无法感知的，时间瞬息万变，感知任何一个时刻其实均需要一个极短的思考时间。

画家通过想象创造出的风景水彩画，其实更符合中国写意水彩画所表达出的逻辑观点。写实水彩画进入中国后，与民族文化审美之间所产生的碰撞，使中国画家产生一种对抗心理，将国画写意性这一特点体现得更明显，减弱了水彩画写实性特点。但中国油画开始从写实走向写意，写意与表现成为画家整体性的文化诉求。在这种文化诉求下，当水彩画失去其本身浅显易懂的简单写实特点时，核心的意境便完全契合了我心中对水彩画这种写实绘画媒介的思考，任何水彩画都不是凭空想象和捏造，水彩画本身就包含对现实的记录，其写实特点依然来自画家对世界的再现。

水彩画这种媒介带给绘画很强的写实性，但写实性本质下也隐藏着写意这种想象创造的内容。有人会将水彩画称为“照相机”一般的画法，其实水彩画在表现层面有着远超照相机所能带来内容。水彩画因其本身真实性的特点，让人能具象地了解更多画家的想象，这种浪漫也正是水彩画所独有的。

水作为水彩画的特殊媒介，在绘画过程中水与水的交融、色与色的相互渗透，使画面充满活力且独具魅力。水让水彩画面上产生了水、湿、雾的混合还有模糊、温柔、清晰的艺术效果，这是水彩画特有的水性魅力。

从英国水彩画大师约瑟夫·马洛德·威廉·透纳的水彩杰作《西起观洛桑》（图 1-1）到中国水彩画风景名家刘凤兰的《雨中崖住》（图 1-2），我们都能感受到水彩画的独特韵味，这正是由水彩的特点和优势体现出来的。

图 1-1 《西起观洛桑》透纳（英国）

纸本水彩

如何画好一幅水彩风景写生作品，需要注意的地方还很多，像颜色、水分、纸张、取景构图、光线颜色搭配等。要表达出水彩画的韵味，首先“水”是水彩画最重要的媒介。特别是在户外进行风景写生时，由于一天中空气湿度和室外温度的变化较大，

图 1-2 《雨中崖住》刘凤兰（中国）纸本水彩

画者对水分的控制更难，要求也更高。天热时，空气湿度小，室外温度较高，水分易蒸发，颜料容易干，会使画面难以衔接；雨天时，空气湿度大，会使颜料含水量高，用平时在室内作画的习惯来调和颜料会导致画面过湿，难以对局部进行塑造。其次是透明度，透明的效果会使原本混乱的画面变得相对和谐统一。使画面在主体与客体、主观与客观方面取得某种联系，从而进入一种“惚兮恍兮，其中有像；恍兮惚兮，其中有物”的审美境界。作画时对于画面细节的刻画要避免反复修改，以保持水的透明性。如何将水的透明特征与创作者绘画的思维巧妙结合，表现水彩画天生透明的特质以及画面构图的形式节奏韵律美，可以通过线条的粗细、构图的疏密，或是通过干湿交融、色彩浓淡来达到，给欣赏者带来视觉上的朦胧感与心灵上的共鸣，使人们对水彩画的审美趣味徘徊在有形、无形、似与不似、轻与重、隐与显的状态

之中。

水彩画的韵味不仅包含节奏之韵，更为重要的是水的不确定性及水色交融后在画纸上所产生的意想不到的多样性，让欣赏者产生丰富的联想，从而获得“言有尽而意无穷”的审美趣味。水的随机性与作品巧妙结合，会让作品“锦上添花”。而蛋彩画通常利用色彩的随机性让画面产生多样性。如透纳在创作时会先在画纸和画布上涂一层薄薄的底色，赋予画面暖色或冷色的色调；然后用连续的笔刷游移画布四方，勾勒出天空、河道和建筑；再缓缓变换色调，几抹轻盈的跳跃色让人联想到游船、灯光和海岸线。

绘画语言是画面的表现形式，画家在创作这些物象时，将技法融入物象表达的绘画之中，将精神蕴藏物象的表面之下。在画面之上，反映的则是画家的绘画能力和精神世界。色彩与笔墨是一幅作品最重要的组成部分，他们是画家绘画作品的载体，是画家反应精神世界的载体。画家通过笔墨画出意境，让画面生动。水彩，其特点就是水和彩的完美融合。不发挥水的长处，它比不上油画和粉画的表现力强；不发挥彩的特点，比之水墨画的神韵又显逊色，但它妙在水与彩的结合。^①水彩通过发挥“水”与“彩”的特性，让画面意境跃然纸上。

水彩画在干与湿的过程中会相互产生预料不到的变化，画家只能探其规律，却无法百分之百地控制它。这种不确定性，正是水彩的独特之处。画家们正好可以利用水彩的这一特点在作画过

^① 吴冠中：转引自蒋跃《中国当代水彩画研究：东西方绘画的交汇》，北京：中国轻工业出版社，2007年，第17页。

程中通过水的流动来发现和捕捉下意识过程中出现的美，这种美不是有意做出来的，而是自然形成的。这种自然美所产生的不可言状的韵味和风格，恰与中国画不谋而合。水彩画家的任务包括在有意地表现某一物体时，还要发现由于水的关系无意中产生的自然肌理美的规律，从自然美中寻找随机美。澳大利亚画家约瑟夫·祖布克维克笔下的水彩风景在水的关系中创造出的随机性之美，为观赏者带来了深刻的视觉体验（图1-3）。

图1-3 水彩风景 约瑟夫·祖布克维克（澳大利亚）纸本水彩

一、善用水者，水随人意——水彩画风景写生之“术”

水彩画自20世纪传入我国，经过一百多年不断的发展和沉淀，已经在美术发展中占据很重要的地位，是现代美术的重要组成部分

分。水彩画，顾名思义，无论是作为材料上的媒介、技法上的处理还是文化上的内涵，都与水密切相关。在水彩画中，水的运用和技巧的表达都会直接影响到作品想要呈现出来的状态和效果。水彩画中，由“水”和“色”彼此相互联系、相互融合所形成的具有主次鲜明的大小团块和纹理，从而使每一幅作品整体上虚实结合、层次鲜明。

（一）水彩画风景写生“水之术”

水运彩化，画风景，水生之，无论如何都与水密不可分。水与水彩画以一种天然艺术形式相互联系、相互融合，形成的组合样式不计其数。水彩风景画中水的韵味的不同表现方式可以营造出不同状态的意境，如水的流动、水的沉淀、水的渗透、水的冲刷等。水的流动是指水流的方向，使画面带有节奏感，或急或缓，使观赏者的情绪随之波澜起伏。水彩画作为一种独特的艺术表现形式，水的融入将水彩画赋予了一种鲜活的生命力，将水彩画以一种水与自然的形态带进我们的视野。既丰富了水彩画表达的形式和语言，又让水彩画不断地传承和创新。“水和色彩融合的艺术，这种融合给艺术家提供了极大的主观创造的能动性，也给这门艺术的表现语言带来了广阔的可能性，还赋予创造过程中许多难以捉摸的不确定性和出其不意的艺术境象。”^①而水与色彩的相互融合、相互作用下产生的奇妙变化关系，使得水彩画在光与色彩上面总能用简简单单的水与色彩结合呈现出各种通透、美观、轻盈、舒适的特点。所

^① 邵大箴：《水与彩交响的诗：赵鸿甫的水彩画艺术》，中国美术馆，2012年第12期。

有这一切，都让水彩画的创作者们从中获取了无限乐趣，同时还让每一位观赏者都可以从中得到精神上的熏陶。

在艺术表现形式上，“水”与“彩”的组合方式让人感叹，它们所组合出来的形式语言给人主观上的感受是千变万化的，可以是大气磅礴的气势，也可以是宁静致远的意境，并不拘泥于某个方面，这也许就是水彩画发展至今并且在艺术上获得一席之地的重要原因。

（二）水彩画风景写生“水之力”

水彩画在西方国家，它们采用矿物质粉末和水或油进行一定比例上的调和，然后在画布或者其他材质上进行画作的创作。起初，在绘画技法上以素描方式为主，后来随着印象派的出现逐渐成为独立的艺术表现形式，这就是西方水彩画不同于其他国家的独特之处。与西方国家相比中国水彩画上的“水”能够得到充分的发挥和利用，使得“水”与“色”能够达到一定程度上的充分发挥和结合。西方国家中，“水”仅仅是作为水彩画中调和“水”和“色”的中间媒介，只是对水彩画中的色彩浓淡起到调节的作用。但在水彩画传入我国后受到传统水墨画的影响，则使水彩画与我国的水墨画相互贯通，从而让“水”在水彩画中成为与“色”同等重要的角色。正是在这方面的独特利用，才会有“中国水彩画”一说，从而使得中国水彩画在视觉上给人一种酣畅淋漓的强烈感受。

此外，在我国古代，艺术家们则更多的是用线描的方式创作