

第一章

水彩画概述

学习要点 及目标

1. 了解水彩画的一般概念及其基本特点;
2. 了解水彩画的国内外发展历史;
3. 理解学习水彩画对绘画和设计表现的重要意义。

本章 导读

什么是水彩画? 水彩画的特点是什么? 水彩画在国内外的发展历程又怎样? 本章重点介绍水彩画的一般概念及其特点。水彩画具有自身独特的艺术特点和魅力, 与水彩的绘画工具材料有关。

从水彩画在国外的发展, 我们可以了解到水彩画的起源, 18 世纪水彩画在英国迅速兴起的历史原因、背景和有影响的英国水彩画家, 20 世纪美国为何成为国际水彩画大都会。除了英国、美国外, 其他国家也产生了很多优秀的水彩艺术家; 同时我们也会看到水彩画在国内的发展历程, 了解国内优秀的水彩艺术家和他们的作品。

在介绍水彩画的发展过程中, 适当地加入水彩画的相关知识, 并融入优秀画家的作品作为经典案例, 以便更好、更有效地进行水彩画的学习。

一、水彩画的一般概念及其特点

(一) 水彩画的一般概念

以水为媒介, 通过与水彩颜料的调和来进行的一种绘画称为水彩画。在水彩画的一般概念中, 规定了几个特定的含义。

- (1) 用水作为调和媒介,而不是用油或者其他材料调和;
 - (2) 颜料是特定的水彩颜料,其他颜料不能完全代替;
 - (3) 对于画在什么材料上没有严格的限定,但是使用专门为水彩画制造的水彩纸取得的效果更好;
 - (4) 水彩画对画笔没有严格的要求。毛笔、油画笔也可以用来作水彩画。
- 以上这些不同于其他画种的绘画工具材料,才形成了水彩画从表现技法到艺术效果上的特点。

(二) 水彩画的基本特点

1. 色彩透明

色彩透明是水彩画重要的特点,也是区别于水粉画、丙烯画的重要标志。尽管水彩、水粉、丙烯都是用水作为调和媒介进行作画的,但是水粉颜料不透明,具有较强的覆盖力,一层颜色完全可以被另外一层颜色覆盖。

水粉一般都采取厚涂,效果厚重、结实。丙烯画也是用水调和来进行绘画的,其效果与油画接近。水彩画使用的是透明或者半透明颜色,颜色没有覆盖力或者覆盖力不强,一层颜色覆盖另一层可以产生第三种颜色的特殊效果。画面大多具有通透的视觉感。

2. 水色的流动性

水彩画在作画过程中,由于水彩颜料的透明、水与色的结合、水色干湿浓淡变化以及在水彩纸上的渗透效果使水彩画具有很强的表现力。水彩尤其擅长表现水色淋漓、晨昏、雨雾等转瞬即逝的空间景物,构成了鲜明的个性特征,也产生了独特、不可替代的特殊性。水彩也可以层层叠加、深入刻画、反复修改、精细塑造。

相对于水彩画的艺术特长而言,更适合放松、轻快、一挥而就的短期水彩画写生和创作。

3. 水彩画工具材料简便、易于携带,具有很强的普及性

在整个色彩绘画中,水彩画的工具材料最简单,一个水彩本、一个水壶、一个调色盒和几支水彩笔就可以进行作画。水彩工具材料体积小,易于携带,随包就可以带走,工具材料造价比其他画种便宜。不像油画所需的油画箱、画框等工具体积大、干画周期长;不像中国画需要费功夫;装裱也比较简单,适合居家装饰。

无论有无基础,任何年龄层次的人都可以学习水彩画并掌握这种材料。这些特点使得水彩画具有极大的普及性。我国大、中、小学的绘画教学都可以采用水彩画教学来培养学生的色彩感觉,水彩画除了专业创作外,还广泛地应用于环境艺术设计、服装设计、产品设计等效果图和动画表现等领域。因此,水彩画越来越受到高等院校美术和设计专业学生和业余爱好者的欢迎。

二、水彩在国外的展

水彩画的起源可以溯至远古时期,从旧石器时代起人类就已经开始使用水调和有色色的色粉在洞穴的内壁上绘制野牛、野马等形象符号。例如,西班牙阿尔塔米拉洞穴的壁画(如图 1-1 所示)。

图 1-1 阿尔塔米拉洞穴的壁画（西班牙）

到了中世纪,各种手抄本书籍的出现需要配有大量的插图,这时候水调和色粉的绘画方法也得到了进一步发展和推广。虽然插图绘制得很工整,但是时间久了颜色容易脱落,也仅仅起到对文字的辅助说明,所以这个时期可以看作水彩画的发端。

13 世纪初,有些画家开始尝试在钢笔、铅笔、碳笔素描上加以淡彩,这种素描为主颜色为辅的作画形式比单纯的单色素描更具有视觉感染力。于是,许多画家也纷纷开始尝试在素描上施以淡彩,这个时期可以看作水彩的雏形。

1492 年,德国文艺复兴时期重要的画家丢勒 (Albrecht Dürer, 1471—1528) 用水和阿拉伯树胶调和透明与半透明的颜料进行作画。其绘制的作品《小野兔》(如图 1-2 所示)《阿尔卑斯山风景》《大草坪》(如图 1-3 所示)等是目前西方最早的水彩画,这些作品颜色很透明,技法也很简单,但至今仍旧被世人广为赞颂和流传,水彩画也从依附素描的地位走出来。至此,水彩画在 15 世纪末 16 世纪初逐渐开始走上了独立的发展道路。

图 1-2 《小野兔》(1502 年 丢勒 德国)

图 1-3 《大草坪》(1503 年 丢勒 德国)