

二、轻歌曼舞、飘逸洒脱的水彩

课中问题

- 1、什么是水彩画？
- 2、简述英国水彩画兴盛的原因。
- 3、简述水彩画家向油画展开挑战的得与失。

- 水彩画是以水为媒介，调配透明或半透明的颜料，在表面有凹凸纹理的水彩纸上，运用色彩和技法来表现大自然丰富的色彩效果以及表现自然界物体的形和色的一种绘画艺术。
- 水彩艺术起源于欧洲，古埃及时代就有人以水为媒介剂调合颜料在草纸上作画，中世纪的欧洲人也曾使用类似的方法，绘制祭祀的手抄经本里的插图，14世纪欧洲已开始用水墨单彩的形式来起壁画稿，这是水彩画的初级阶段。
- 15世纪之前，欧洲的画家们已经使用水和胶调合透明、半透明的颜料在羊皮纸上作画。那时的色彩颜料种类不多，画家们用水彩颜料也多以单色为主，当时的水彩和素描是不分家的。
- 文艺复兴时代，有些画家开始尝试用多种水彩颜色作画。由于当时的画家正热衷于用油彩进行架上油画绘制或宏大人物场景的壁画绘制，只是在素描或画稿中才偶而使用水彩，颜色也很单调，主要是为素描画稿涂一点明暗调子，作为一种素描技法的补充。

- 在15世纪末至16世纪初，水彩画已经脱颖而出，并逐步走上独立发展的道路。
- 德国美术大师丢勒（1471—1528）利用水墨技巧发展为比较完整的水彩画，被公认为欧洲第一个作水彩画的画家。作品有《大草坪》、《阿尔卑斯山》、《一簇樱草》等。其水彩画精细、工整，并略施以粉质。虽然他的作品在技法与色彩的运用上还比较简单，但作为独立的水彩画作品与世人见面，无疑是开日后水彩画之先河。

- 在十七世纪中叶脱离西班牙统治下的尼德兰而独立后的荷兰，因为航海业发达，人们眼界大开，教育普及，思想自由，科学迅速发展，商埠的开拓使社会经济大大繁荣起来，人们的物质生活水平也得到了很大的提高，追求生活幸福美满，及时行乐成了新兴资产阶级的生活风尚，这也促进了艺术的兴盛，并使艺术摆脱教会和贵族的束缚，朝着商品化的方向发展。当时中产阶级平民百姓的一般家庭，都有购买绘画作品的的能力，挂藏艺术品成了一种风气。反映世俗生活情趣或典雅的自然景色，而材料、工具乃至作品售价都并不昂贵，经由画家刻意制作并在艺术市场上出售的水彩画为顾主所青睐。
- 这时期的水彩画家包括著名的沙维利、亚维甘蒲、奥斯达特、埃沃汀根等，他们现存的作品有《冰上高尔夫》、《在室内玩棋的农民》、《山路》等。
- 荷兰的水彩画，继承前人之开端，向独立发展的方向迈进了一大步，在运用色彩方面也有所突破，但从水彩技法的角度看，还未臻完善，也由于以伦勃朗为代表的众多油画巨匠的作品的夺目光辉，它们几乎完全为历史所湮没，以至后人对荷兰这一时期的水彩画作几乎一无所知。

- 水彩画取得长足发展，始于十八世纪的英国。英国资产阶级革命的成功，使它在以后的两个世纪里逐步上升，成为欧洲主要的资本主义强国。工业革命、军事及科学技术的进步，是促进英国民族文化艺术形成和发展的根基。
- 英国较早的水彩画，主要是在地形景物测绘方面的实际应用，以适应科学研究、航海、军事需要为目的而逐步发展。有关机构都雇用了专职画工从事地形图的绘制工作。这种地形图是以素描加水彩的形式，将某地的环境、地貌精确地描绘下来。最初的地形图毫无艺术性可言，但随着画工们不断改进、完善他们的地形图，多种多样的水彩形式也随之带进了画面。这种地形图也因为在绘制过程中，渐渐地被注入了画家的感情而各具特色，因而，除了作为工具而应用外，这些图画也同时兼备了具有相当欣赏价值的美丽风景画了。

- 保罗·桑德比（1725—1809）就是这样一位出身绘图职业画师的水彩画家。他曾受聘于军事当局从事地形图的绘制工作。从青年时代起，他就借工作之机，对英国的优美自然景色作仔细的观察体验，并不断提高自己的写生能力。后来定居伦敦，以绘画及教学为生。桑德比毕生从事水彩画的研究，并集前人之大成，创造了用多种色彩点染描绘的形式，使水彩画技法取得了重大突破。

他的水彩画多取材于乡村人物和风景，形式朴素简洁，感情真挚，充满牧歌式的情调。桑德比在水彩画方面的贡献，使他成为英国水彩画的奠基人。

- 从十八世纪中叶起，英国水彩画日益趋于完美的境地;到了十九世纪上半期，英国的水彩画在世界画坛上放出了异彩。
- 英国水彩画之兴盛自有其内在因素：
- 一是英伦三岛气候湿润，经常笼罩在雨雾弥蒙之中，大自然的光线及色调变化迅速而微妙丰富。水彩是表现这种自然景色最具长处的恰当而轻便的工具。尤其是十八世纪末叶，英国有了专门制造水彩画纸及颜料的工厂，工具材料的改造使画家们如虎添翼；
- 再者，工业革命以来英国的社会及自然环境的崭新面貌，激发了画家们的爱国热情，他们试图以水彩画创造出一种表现英国风景的艺术形式以抒发自己对时代的感受，画家们以当时英国的铁路、火车、工厂和桥梁工业化的产物作为主题，勇于突破前人因袭古典主义构图、优美典雅的背景、古典神话的主题三者合一的虚假的成规及矫饰的画风，从而直接走上研究和表现自然之路。他们历尽艰辛，契而不舍地探索，使英国的水彩画从形式到内容都开创了新的面目。

- 尽管水彩画在那时已经很受公众欢迎，但对于保守的皇家画院来说，水彩画只是不登大雅之堂的小品而已；官方的皇家画院从没有为水彩画举办过任何专门的公开展览，而在综合的展览会大厅中，水彩画在夺目的巨幅油画的映衬下，显得微不足道，以至往往被看惯了大油画的观赏者所忽略。因此，为了争得自己应有地位的水彩画家们，水彩画家们于1804年成立了水彩画会，一些有志的水彩画家在受到排斥和压抑的逆境中，举起了要使水彩画在展览会中与油画分庭抗礼的大旗。
- 格尔丁和泰纳等人，向油画展开了挑战。他们在画面效果上向油画看齐，力求水彩画画得像油画一样厚重、丰富而有深度。因此，在一段时间内，巨幅而低调的水彩画大量涌现。在技法上，他们主要是采用反复层层叠加的办法，对景物进行细致深入的描绘，用这样的办法画出来的水彩画，色彩和谐而丰富，并且呈现出一种浑厚、深沉的画面效果；但与此同时，却使水彩画出现灰暗污浊的弊病，失去了颜色透明，运笔酣畅的特点，而这点正是水彩画较之油画的最大优点。水彩画家们很快醒悟到自己走了弯路，于是不断探求和改进，使水彩画达到既能发挥轻盈明快之所长，又兼得浑厚而丰富的生动效果。

- 经过画家群体的共同努力，他们终于在英国画坛上，将水彩画推向能与油画相抗衡的殿堂，成为当时世界艺坛上一枝独放异彩之花，产生了一批才华洋溢，声名昭著的水彩画家。
- 格尔丁（1775—1802）其水彩画多描写古代建筑和广阔的原野，起伏的田畴，以展示无限的空间。他与泰纳等画家共同开创英国水彩画的新路，可惜未能尽展才华而年青早歿，只活了27岁。他的水彩画直接影响着同辈画家如泰纳以及后来者。在这个意义上，他是十八世纪的素描染色水彩和十九世纪以色彩为主表现对象的水彩画之间的桥梁。

- 泰纳（1775—1851），自幼喜爱绘画，1789年进入皇家美术学院学习。第二年，以他的第一幅水彩画在皇家美术学院展出。1802年，年仅27岁的泰纳，被选为皇家美术学院正式院士。泰纳是一个勤勉而多产的画家，一生中作过许多水彩、素描、油画，年轻时起，便蜚声世界画坛。他与同时代的另一位画家康斯太勃，对英国风景画独立风格的形成做出了巨大贡献，被认为是英国最伟大的画家。

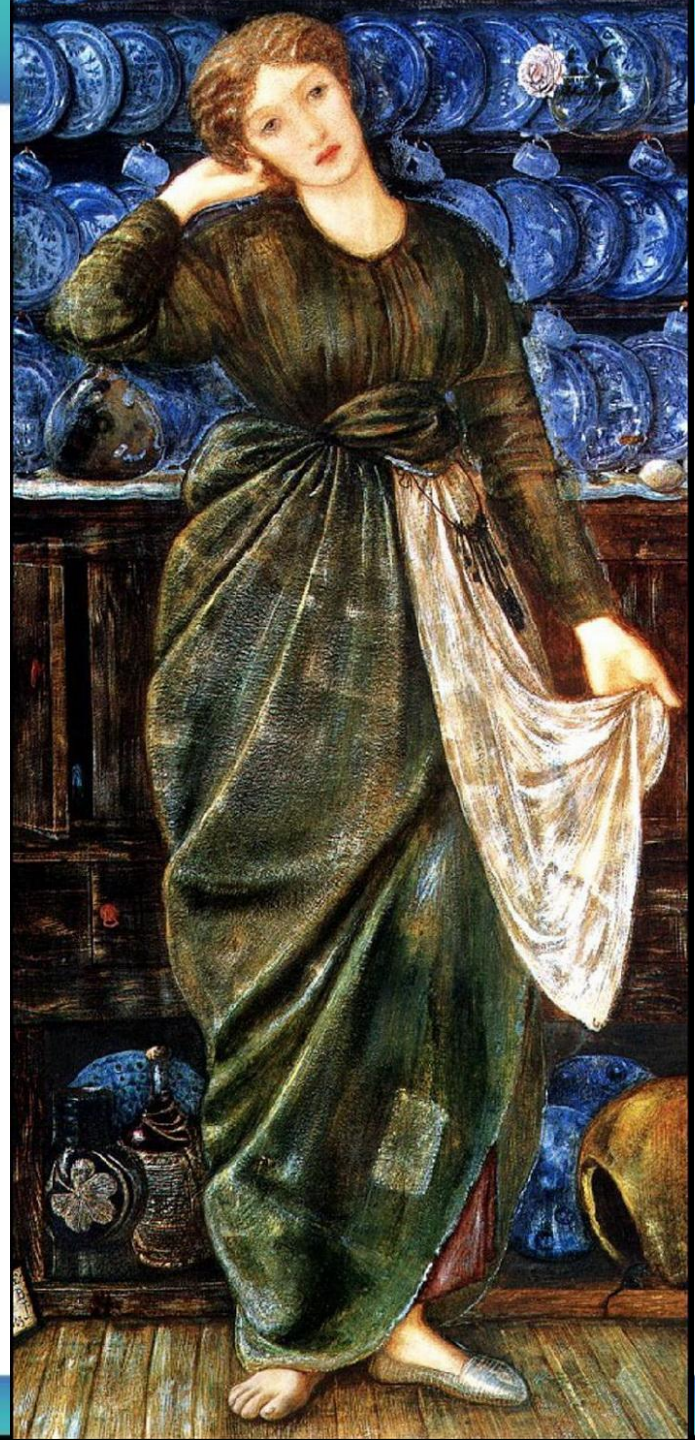
泰纳一生创作了数以万计的水彩画作品，最初以传统的地形景物画法画风景，后受十七世纪荷兰风景画和古典派风景画的影响。尔后，游历欧洲，并且画风渐变，一反意大利风景画的矫饰之风，面对大自然，画出质朴的作品，逐渐形成了自己的风格。

- 康斯太勃是英国皇家美术学院院士，19世纪英国最伟大的风景画家。1776年6月11日出生于英国萨福克郡一个优美的小山村，长大后，开始在皇家美术学院学画，后认为临摹古典风景画不如向大自然学习，回到家乡长期研究农村大自然美丽的景色，画了许多自然景色的素描、油画的习作，然后进行精心创作。
- 康斯太勃的成就主要在油画方面，亦擅水彩。其水彩画多是速写，以大胆轻快的笔触纵横挥洒，把郊外获得的新鲜印象迅速记录下来。他的影响甚至超出了风景画的领域。意大利现代著名美术史论家文杜里给他以很高评价，把他与哥雅相提并论，认为十九世纪绘画的艺术趣味，是从他们开始的。他对法国浪漫主义画家如德拉克洛瓦等都有很大影响。一些美术史论家甚至认为，欧洲印象派绘画的兴起，应溯源于他和泰纳。
- 作为一位卓越的风景大师，在他的祖国却长期鲜为人知。他被伦敦国家画廊所接受的第一幅作品，是他去世之后由他的朋友捐赠的。即使是无偿捐赠，画廊方面仍再三犹豫，唯恐画家大胆的创新精神会引起麻烦。
- 幸运的是，康斯太勃的艺术，在他生前就得到法国公众的青睐。
- 一位法国记者劝康斯太勃把作品送到巴黎展出，于是在1824年巴黎欧洲名画展上出现了包括《干草车》在内的康斯太勃的4幅作品，它们给巴黎的观众留下了深刻的印象。画家对大自然的深刻感受和满怀激情；他的朴素、清新、富有独创精神的表现技法；谙熟而完美的油画技巧，使法国画家为之倾倒。当时，法国著名文学家、小说《红与黑》的作者司汤达专门著文介绍康斯太勃和他的风景画。

中国水彩

- 十九世纪中叶开始，在当时英国画坛的现实主义运动及拉斐尔前派的推动下，水彩画题材开拓到人物画、风俗画和历史画。新的题材促使画家们摆脱了水彩画的流行画法和观念。技法高超，形象逼真的肖像画及表现众多人物及浩繁场面的风俗画、历史画大量涌现。但在拉斐尔前派画法的影响下，一些水彩画家又把绘画带回到中世纪的描写方法，精雕细琢，以惊人的耐力，把水彩画像精嵌细工般填写，其代表人物有罗蒂（1828—1882）和琼斯（1833—1898）等人。
- 十九世纪欧洲各国的油画家，也涉猎水彩画。英国画家邦宁顿在法国旅居时，由于他的水彩画的高超技巧，极富吸引力，使很多法国画家跃跃欲试。他的好友德拉克洛瓦在中东和北非诸地旅行时，作过许多水彩速写。据说柯罗也因为有一天偶尔看到邦宁顿的水彩画，才立志要做一个画家的，可见其吸引力之大。法国画家杜米埃也作过大量的水彩画，他运用大块의 明暗、奔放粗狂的线条，强有力地刻画出巴黎下层人民生活的欢愉和痛苦。十九世纪俄罗斯的很多油画大师，也喜欢画水彩画。布留诺夫、列宾、苏里柯夫、赛罗夫、弗鲁贝尔等人，都画过很多极其出色的水彩画作品。

- 到了二十世纪，水彩画已经流传甚广，在法国、德国和前苏联等国也出现了许多优秀的水彩画家，各树一帜，争妍斗艳。
- 美国水彩画家魏斯是我们较熟悉的画家，他用透明和不透明水彩，画出了大量美国乡土题材的风景和风俗画，色彩朴素而响亮，刻画精细入微，而真情并注，看他的画犹如听美国民歌。

- 美国还有一批为数不少的写实的水彩画家，他们致力于水彩技法方面的探讨，并特别注意在技术手段和工具材料方面的研究和出新，取得相当大的成绩，令人感到一种“美国式”的华丽和畅快；
- 这是美国画家Soon Y. Warren笔下的水彩作品，玲珑剔透！

- 我国同西方国家的文化艺术交流具有悠久的历史。16世纪后期意大利传教士罗明坚和利玛窦先后来到中国，不仅带来了笔法精细、五光灿烂的手绘圣像，而且还带来了水彩画的印刷品。
- 1715年，意大利画家、耶稣会员郎士宁来到北京，1723年被召入如意馆作宫廷画师，从此，他开始使用中国绘画的工具和材料，按照西洋画的理论和技法创作了许多中西绘画技法熔为一炉的作品，创造了在绢底上使用水彩画工具作画的崭新绘画风格，深受人们的喜爱和赞赏，不少画家得到他的传授和影响。

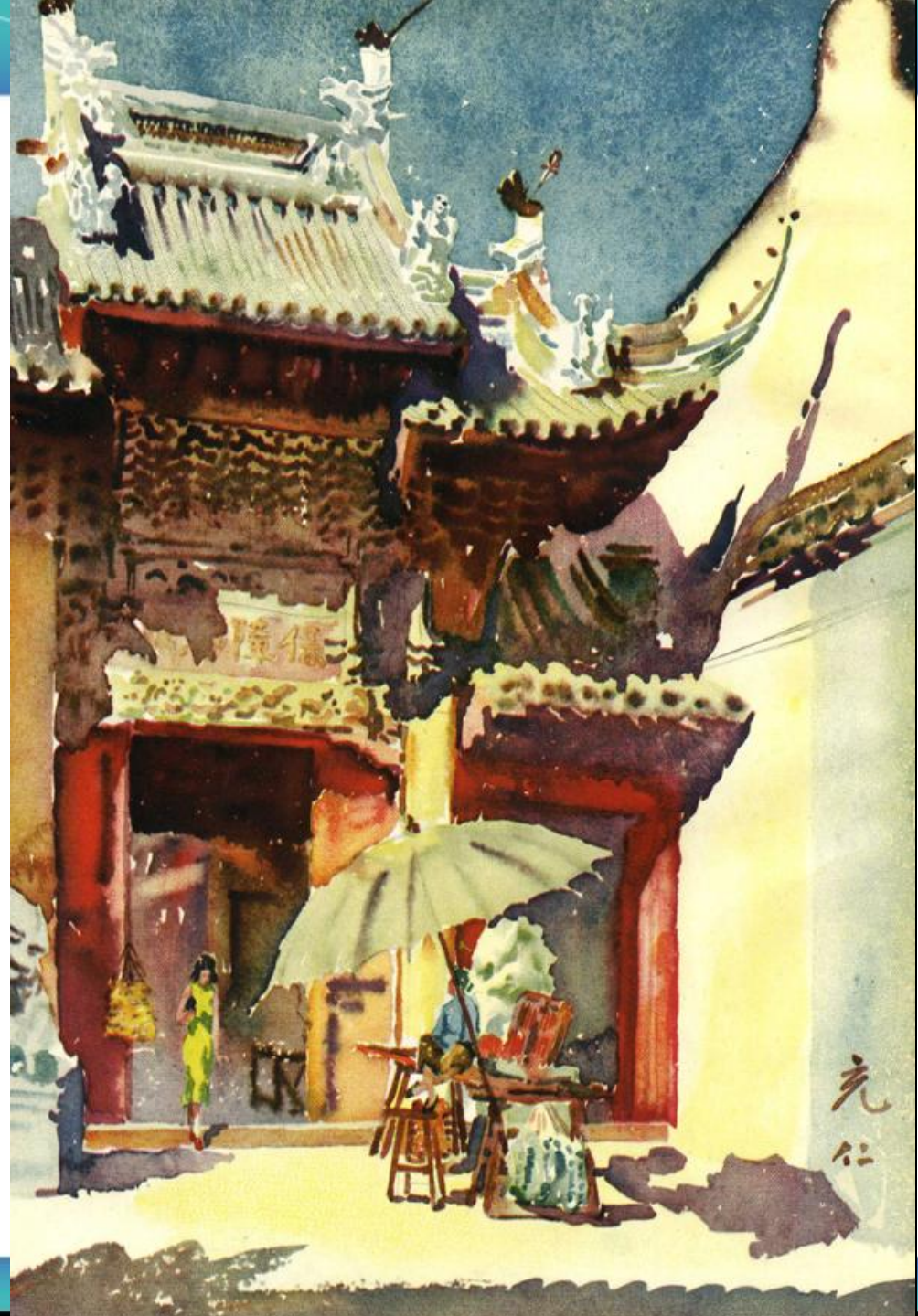

- 鸦片战争后，上海一跃而为亚洲最大的商埠，成为中国最早接受西方文明的城市。在艺术上，西方绘画理论和绘画方法强烈的影响和感染着中国的传统绘画。由于中国画和水彩画使用工具材料和表现笔法技巧的相近，所以在某些性能特点和艺术效果上有殊途同归之理，异曲同工之妙，符合东方民族的欣赏习惯和审美情趣。因此西洋水彩画传入中国之后，很快就被广泛接受与借鉴。

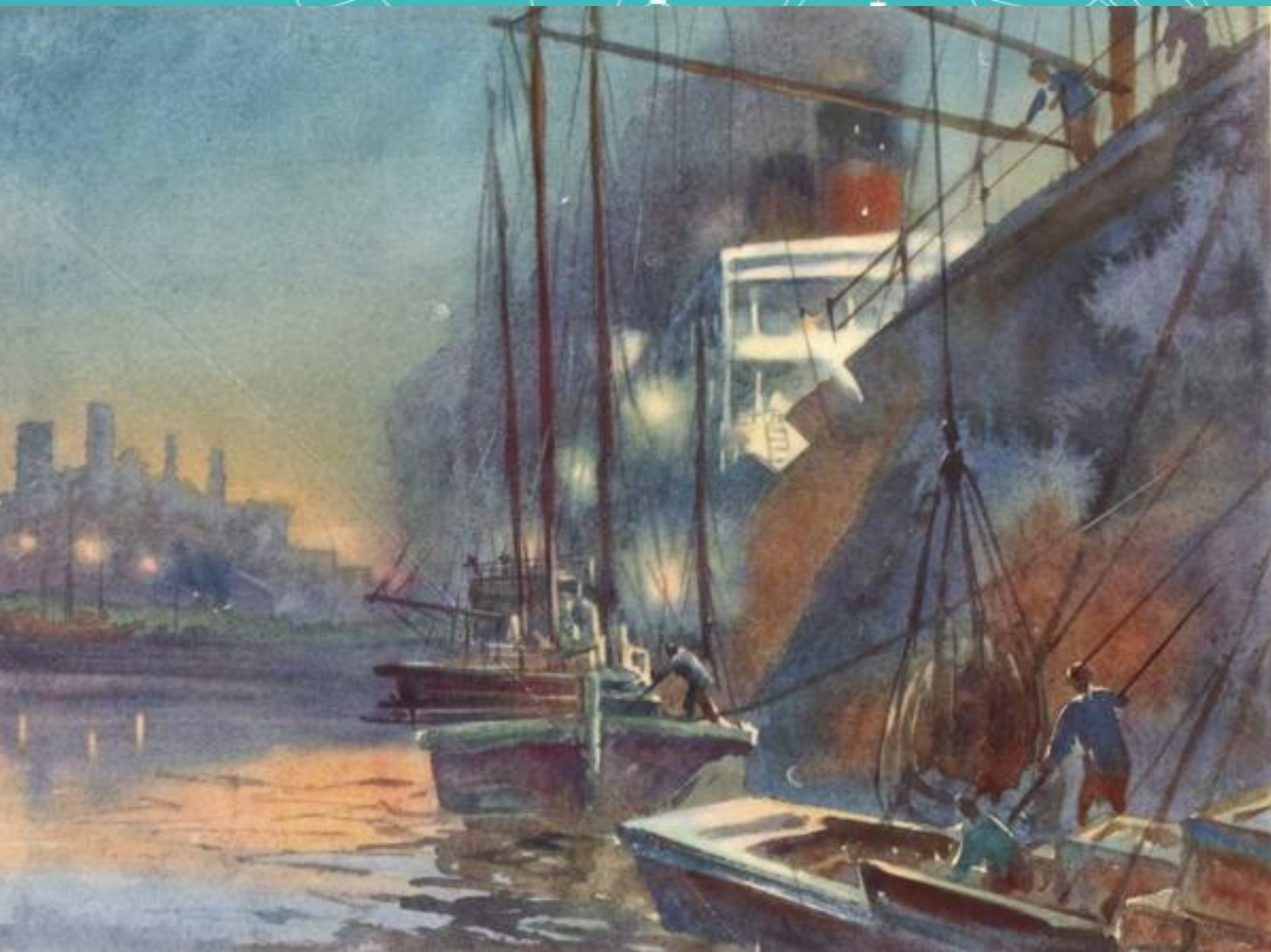

法国著名画家达仰看到任伯年水色交融、虚实相生的没骨画时激动地称赞道：“多么活泼的天机，在这些鲜明的水彩画里；多么微妙的和谐，在这些如此密致的色彩中。”任伯年的绘画虽然从本质上还没有脱离中国传统绘画，但是他善于用水、用粉来挥运众色，使画面呈现出错综复杂的色彩效果，已经明显地吸收了西洋水彩画技法。

- 为了更有力地传播西洋绘画，1863年上海徐家汇天主教堂在土山湾创办了图画馆，传授水彩画等，为我国培养了最早的西洋画人才。周湘、徐泳青、张充仁等都在这里学习过，成为我国最早的水彩画家和传播水彩画的先驱。特别是徐泳青先生在图画馆受教于以水彩画著称的刘德斋修士，他在研究当时西洋水彩画家的成就中吸取了大量营养，并经常同任伯年、吴昌硕等人交往，既吸收外来艺术的精华，又继承民族绘画的优秀传统，使之在水彩画上具有很高的成就。
- 徐泳青先生从土山湾图画馆学有所成之后，他先后在上海、香港、青岛开办画室和美术班，教授素描和水彩画，培养了许许多多水彩画人才。

- “戊戌变法”以后，清政府开始教育改革，我国出现了最早的仿照西方的美术教育，两江优级师范学堂于1906年在校长李瑞清的主持下，首次正式设立图画手工科，聘请日本教习盐见竞、山田荣吉教授西洋水彩画，成为我国高等院校正式开设水彩画教学的肇端，培养了第一批能够掌握水彩画理论和技法的新型师资，如吕凤子、汪采白、姜丹书等，他们毕业后分配到江苏、安徽、浙江、江西、北京等地从事教学工作，为我国早期水彩画的普及作出了贡献。
- 伴随着辛亥革命的胜利和“五四”新文化运动的兴起，在反帝反封建的爱国主义浪潮中，国民教育开始向西方学习，全国各地美术教育陆续兴起。民国初期蔡元培先生担任教育总长，他积极倡导美育，主张德、智、体、美全面发展，并将此“四育”比喻为支撑一张桌子的四条腿，缺一不可。
- 在新学浪潮的推动下，在蔡元培先生的扶植下，新型美术学校相继建立，1911年冬刘海粟等人创建了“上海图画美术院”，该校的水彩画课由我国早期颇有影响的水彩画家王济远担任。1918年4月，国立北平艺术专科学校成立，它是我国历史上第一所国立美术学府，担任水彩画教学的有留法归来的吴法鼎、留英归来的李毅士及捷克画家齐提尔等。

新中国成立后，水彩画焕发了勃勃生机，广大水彩画家积极深入生活，创作了一大批反映祖国建设、山河新貌和美好生活的作品。1954年中国美术家协会在首都北京举办了“全国水彩速写展览”，是建国以来水彩画成就的第一次检阅，题材内容非常广泛，反映了建国后的新气象。

- 文化大革命期间大搞文化专制，美术园地被践踏得百花凋零，水彩画横遭扼杀。在极左思潮的统治下，水彩画被认为无法为阶级斗争服务而被否定，画家们被迫放下画笔，使我国水彩画的发展被迫中断。
- 随着改革开放的深入，对外文化交流日益频繁，水彩画研究组织普遍建立，全国性水彩画展连续举办，各个层次、各种形式和内容的理论研讨、学术交流的深入开展，中国水彩画又焕发出了新的生机。

- 近年来，中国水彩画的发展令人瞩目，一大批优秀的水彩画家崭露头角。他们的作品形式多样，题材广泛，内涵深邃；他们的足迹遍及中国各地并逐步走向世界；他们的画笔触及现实生活的每一个方面。在作画理念上有很大的拓展。在表现手段上，也从单一的具像、写实，发展到夸张、变形、装饰、抽象等多元手法。中国水彩画进入了前所未有的兴旺时期。
- 中国水彩画家在接受水彩画这一西洋艺术形式时，将民族特色溶入其中。中国水彩画是东西方艺术融合的结晶，它超越了东西方文化的界线，中西合璧，成为一门“临界艺术”。既深受中国观众喜爱，又为西方观众所接受。

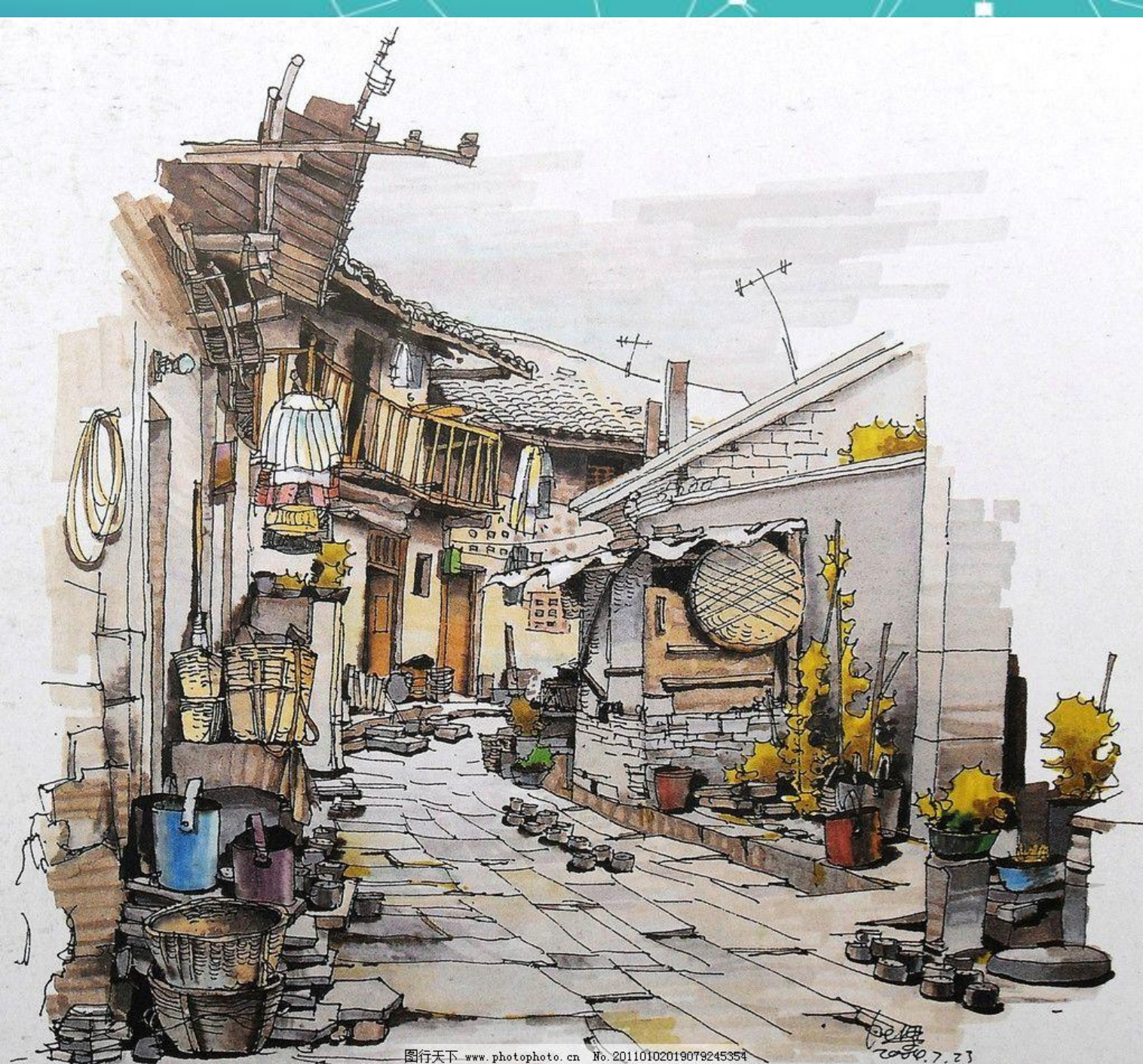

画家圈子

随着科学技术的发展，近年来还出现了马克笔绘画。

马克笔携带方便，也能表现出水彩般的效果，伸手建筑表现等爱好者的喜爱。

- 1、什么是水彩画？
- 2、简述英国水彩画兴盛的原因。
- 3、简述水彩画家向油画展开挑战的得与失。