

蒋跃水彩风景画

技法解析

蒋跃 编绘

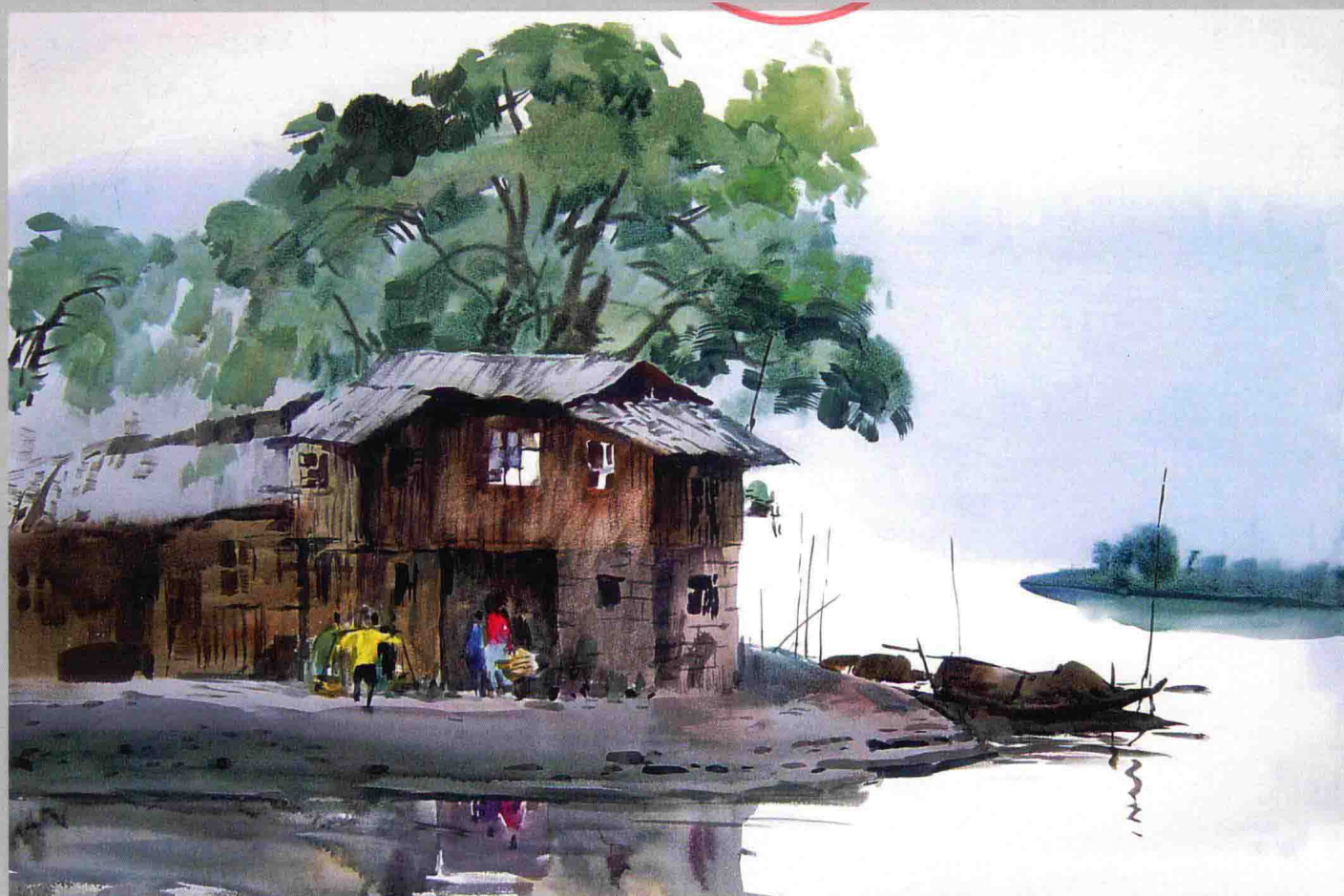

天津杨柳青画社

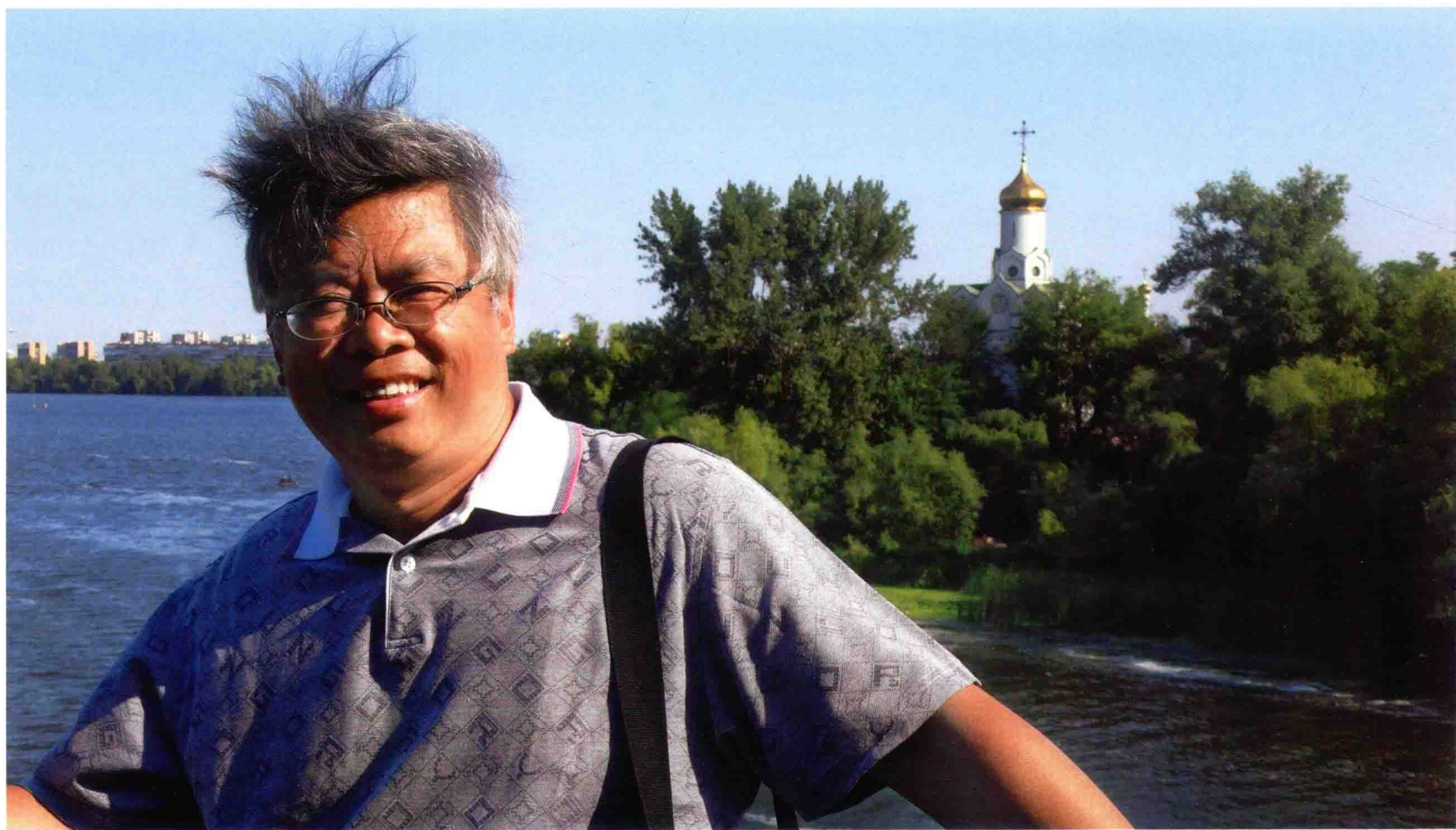
蒋跃水彩风景画

技法解析

蒋跃 编绘

天津杨柳青画社

蒋跃，1958年生，浙江人。1986年毕业于中国美术学院，同年留校任教至今。现为该院教授、硕士研究生导师，《美术报》副社长，中国美术家协会会员，浙江美术家协会副秘书长，浙江水彩画家协会副主席，浙江美术教育研究会副会长，浙江评论家协会理事。

蒋跃先生主修水彩画和中国画研究。作品参加全国第七、八、九、十届美展和国际重大美术作品展览，并先后在美国、法国、俄罗斯等国及中国台湾、杭州、广州等地区举办个展和联展多次。曾获由中国美术家协会举办的首届全国水彩画艺术展金奖、第七届中国水彩画大展金奖和其他国家级以上奖项10余次。独立主持并完成“多维视野下的绘画形式理论研究”等两个部级课题，出版有《中国当代水彩画研究》《绘画构图学》《水彩名家蒋跃作品百画百说》《蒋跃中国画作品集》《伏特加里的红月亮》等26种著作（画册），在中央电视台书画频道主讲《水彩画教学》34集，发表专业论文100余万字，《美术》《人民日报》等60多种中外报刊及中国、俄罗斯等国的10余家电视台对其艺术成就做过专题介绍。

图书在版编目（CIP）数据

蒋跃水彩风景画技法解析 / 蒋跃编绘. —天津：天津杨柳青画社，2014.5

ISBN 978-7-5547-0233-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 055690 号

天津杨柳青画社出版
出版人 刘建超
(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编：300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本：1/8 787mm×1092mm 印张：6.5 ISBN 978-7-5547-0233-8

2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

印数：1—3 000册 定价：42元

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真：(022) 28376968
编辑部电话：(022) 28379182 邮购部电话：(022) 28350624

目 录

前 言	2
第一章 水彩画临摹概述	3
一、临摹的目的和意义	3
二、水彩画的临摹方法	4
三、水彩风景画临摹提示	6
四、水彩风景画基本元素解析	12
第二章 从临摹走向写生和创作	19
一、写生练习	20
二、创作作品画法解析	34
第三章 作品欣赏	42

目 录

前 言	2
第一章 水彩画临摹概述	3
一、临摹的目的和意义	3
二、水彩画的临摹方法	4
三、水彩风景画临摹提示	6
四、水彩风景画基本元素解析	12
第二章 从临摹走向写生和创作	19
一、写生练习	20
二、创作作品画法解析	34
第三章 作品欣赏	42

前言

水彩画是西洋画的一种，中国的水彩画家在接受该画种的同时，自觉地用中华民族的审美意识和认知方式加以改造，形成了具有水味、彩韵、诗意的中国水彩画样式，因此很受人们的欢迎，并被广泛地运用在建筑、服装、动漫和插图等教学领域。

自1986年毕业后，我一直在中国美术学院担任本科生和研究生的水彩画教学工作，至今仍是该院唯一的水彩画专业的教授。四年前由中国美术学院委派，担任《美术报》副社长，成为教师、画家、理论家、媒体人四位一体，这些阅历使我的思维和眼界不断扩大。

基于多年水彩画教学和创作的实践总结，我试图在重新审视基础与创作的关系中，努力把基础训练和创作的一些基本原则，用尽可能通俗的方式介绍给大家，也是回馈社会的一种方式。去年，由我独立主讲的34集《水彩画教学》系列节目，在中央电视台书画频道播出，产生了广泛的社会影响。观众数次要求重播，并纷纷要求购买节目中的出版物，供临摹用。本书就是在讲座基础上完成的，作为普及临本，有着鲜明的特色：深入浅出、通俗易懂、图文并茂。

临摹，我认为是绘画学习相当重要的方法和手段。当然，本书介绍的作画方式、习惯和观点都是个人之见，可能会有偏颇之处，只是给大家提供一种课堂学习的借鉴和思路。本书分成风景临摹、写生、创作等几大类别。每个类别有步骤图加以说明，以画面为主，适当以文字提示，阐述重点和难点。

我衷心希望通过临摹，使初学者较快步入水彩画的艺术殿堂。

第一章 水彩画临摹概述

与国画、油画、版画等画种相比，水彩画属于轻松灵便的类型，它的流动性和透明性都很适合于创造明暗氛围和远近的色彩空间，并能捕捉瞬间的完美印象，传达出来的视觉效果优美明亮、雅逸别致，是画坛中的“浪漫骑士”和“行吟诗人”。

西方人的绘画学习重科学训练，崇尚物理属性；中国人重传承修养，崇尚精神内涵。两者表面上尽管存有差别，但临摹无疑是明理通神而达到观念与方法上高度统一的捷径，其过程本身是观念形成的前期准备和技术积累。因为临摹是通过一种认真、耐心、深入、平易、直观的方法使我们与前人和大师之间缩短了物质与精神、生活与艺术之间的距离，这种交流和对话的方式显得平易和亲切：通过临摹，我们用眼、用手、用心去观察、去感受、去体验、去亲近，从而获得水彩画形式、语言上的丰富内涵和技巧。

我自幼酷爱绘画，当年的学习就是从临摹开始，使我在学习过程中不感到绘画技法上的困难，从而充分调动了对绘画的学习兴趣，进步神速，使我受益终生。

一、临摹的目的和意义

水彩画有一个不断发展和完善的过程，到今天已经形成一整套完整的绘画方法和语言面貌。通过临摹的学习方法，我们可以方便快捷地进入这个领域，了解和体会什么是水彩画的精神，水彩画表现的艺术规律，以及水彩画的传统规则和底线。

任何一种艺术形式都有它的优势和局限，如果我们不遵守规则，将很难进入这个领域，更不用说能取得很高的成就。比如说水彩画艺术的透明感，这是不能逾越的。有了边界才能保持该画种的稳定性，不能无限地扩大，那样就失去了它的特点，进而也会失去这个形式的本身。

临摹，是学习水彩画的途径和重要方法之一，明代大画家董其昌说：“先以古人为师，再以造物为师，最终当以心为师。”我们首先要学习前人的传统和方法，掌握形式，然后再向大自然学习，最后将两者综合起来表达自己，步入创作。我们在临摹学习中，要注意以下几点：第一，注重水彩画技巧的学习和掌握；第二，进行临本内涵的深入挖掘和体验；第三，通过临摹对水彩画的基本道理加以深入理解，提高我们的审美修养；第四，临摹也是写生的良好补充；第五，临摹的过程也是不断启发创作思路的过程。

简言之，通过临摹这种学习方法，使自己能完整、准确、深刻地把握住现在，进而把握未来。当然，临摹是手段，目的是通过临摹掌握水彩画的基本表现方法，然后到生活中去实践、去观察、去写生。然后再临摹、再实践，反复进行若干次，慢慢就会具备驾驭水彩画艺术的能力。

二、水彩画的临摹方法

我们临摹之前，首先要分析临本的构图结构、色彩调子、技法运用的组合方式。要细细读画，将画家的作画方式读懂，并对其有一个初步的感性认识，搞清画面的空间位置、空间关系、视觉意境、特点和规律……只有对临本有比较深入的了解，认真地分析临本的艺术特色，包括画面的构思、立意、构图、色调、笔法等各种表现手法和组成画面的各个元素之后，我们才能进行深入细致地研究，千万不要不经过思考就盲目照抄。

如何选择临本？首先，取法要高，要学第一流的和经典的东西。其次，应选自己喜欢的，喜欢就意味着有兴趣，有兴趣才能学得好。再次，要选择对自己目前的发展有启示、有帮助、有借鉴，难易程度适中的。

1. 读画临摹

读画和临摹的关系类似于我们的观察和写生。读画要细细体味作品的气势、构图、色调、笔法等，包括局部的造型、结构和技法。在此基础上，读画才能读出特有的“味”，才能读出不同名家之间的区别。

读画的过程既要注意临本作品的细节处理，又要体味作品整体的气韵，比如画面大的布局、景物间的聚散关系等，这样可以少走弯路。我们还要勤于总结，回顾和反思一段时间以来的收获与心得，找出不足。读画临摹如同练习书法的读帖，反复咀嚼，当作一种生活习惯，成为生命诉求表达的途径。“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。”有些学习书法者，从读帖中得其神韵，获益匪浅，这种方法对于习画者也很有借鉴意义。

雪山脚下

2. 对临与背临

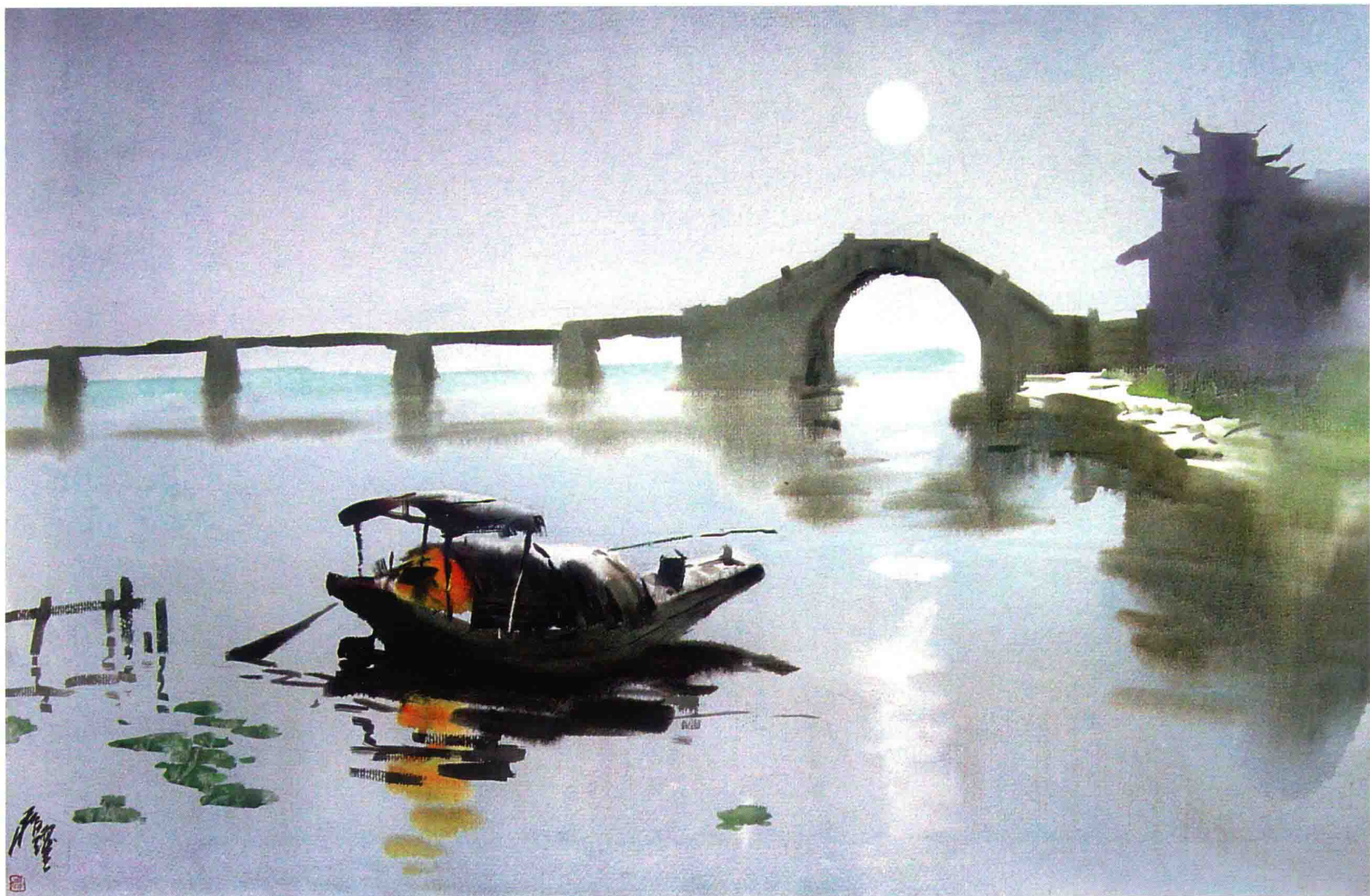
对临是最基本、最重要的一种临摹方法，要求忠实地描绘出临本的神采和基本形态。要临得“像”，一笔一画照本临写，须充分、精确把握住其画面精神，如造型、色彩关系等。临摹的时候，去掉自己原有的东西，完全投入到临本当中去，用心体会原作者的思想意境和作画的步骤方法。

背临是在对临的基础上，将临摹的成果加以掌握、巩固，类似默写。简单地说，就是通过临摹使我们能够默背下来。古人读书主要是背，“腹中成稿富庶，临局暗有神助”。只有熟记于心，我们写生和创作时才能得心应手。当然可能临摹一次还不够，无法默画，我们要反复练习，一直到掌握为止。

我们还可以将局部临摹和全幅临摹相结合，有针对性地学习，比如树木、云彩、点景人物等。这些局部的元素有着丰富的表现方式，分析用笔规律、构图的组织形式，慢慢衍生出自己的语言，为今后的写生、创作提供一个基点，动手与动脑结合起来。此外，要善于主动归纳分析，并试图从中发现画面背后的关联和规律。

3. 意临与创临

意临，指按自己的理解去临，不必与原作完全一致，大意上模仿临本的风格精神。既像又不像，或者说是一种借鉴，将别人的画法融进自己的作品之中，是走向创作的一座桥梁。这种借鉴是经过自己消化后的临摹，是在与其整体气象相吻合的前提下，进行再度品读与创造。可以选择自己感兴趣的，或能够给自己带来启发的临本，结合自身学习上的需要，试着对临本进行语言方式上的转换，俗称“移花接木”。实质是读画的一种补充，是用脑的延续。既自由，又省时间，没有压力。但做到临摹与创作的结合，并非简单参照一个构图，而是从中把握其色彩结构，以及原作作者的审美取向和趣味。因此，创临之“创”，并非单纯创造一个画面符号、图式或面貌，而是一种探索、一种尝试，要从中发现自我。创临重在对自我的挖掘，对自我的拓展。从临古人之技法，到临古人之意象，进而临写古人之心境，最终找到自己的语言和风格，这种临摹是带有创作性的变体临摹。

鉴湖之夜

三、水彩风景画临摹提示

艺术不是再现而是表现，在风景画临摹时需要我们认真研究景物的本质、造型的力度、构图的合理、思想的内涵、材质的意义等要点。因此，作画前我们要先读懂画面的主题，并计划好作画的步骤，做到场景大而空间层次清楚，并利用透视缩形的原理，画准“近大远小”的空间关系。同时，利用色彩原理来表达空间，由于大气层的阻碍产生了暖色贴近、冷色退远，强烈的明暗对比拉近、微弱的明暗对比退远，饱和的色彩贴近、灰性色后退等规律。

与静物画相比，风景画具有视野开阔、景物丰富、光色多变、意境深远等特点。水彩画风景临摹更需要我们具有大胆取舍和概括的能力，突出主题，强调感受，并利用明暗、色彩和水分对比将远景、中景、前景的几个大层次交代清楚，树木和建筑物要注意其造型特点和空间错落关系。借景抒情，注重画面本身的情趣、韵味、节奏，也可以吸收中国画的画法，使水彩语言变得更为丰富、自由和具有民族亲和力。

水与彩的流动性和透明性都很适合于创造明暗氛围和远近空间，并能捕捉瞬间的完美印象。雨雾、阴雪、云水等都是水彩画风景的擅长之处。

临摹时，要强化临本带给作画者的第一印象——或地域特点，或季节特点，或光线特点等。一般由远及近，由虚及实，颜色尽可能一遍到位，以保持其清新感，达到客观与主观的统一。

《大山深处》临摹作品解析

步骤一 构图落幅，这幅作品的特点是景物庞杂，因此，需要我们大胆地进行概括处理。类似版画的层次划分，远、中、近三大层次要清楚。铅笔构图后，刷湿画面，先画出虚远部分。

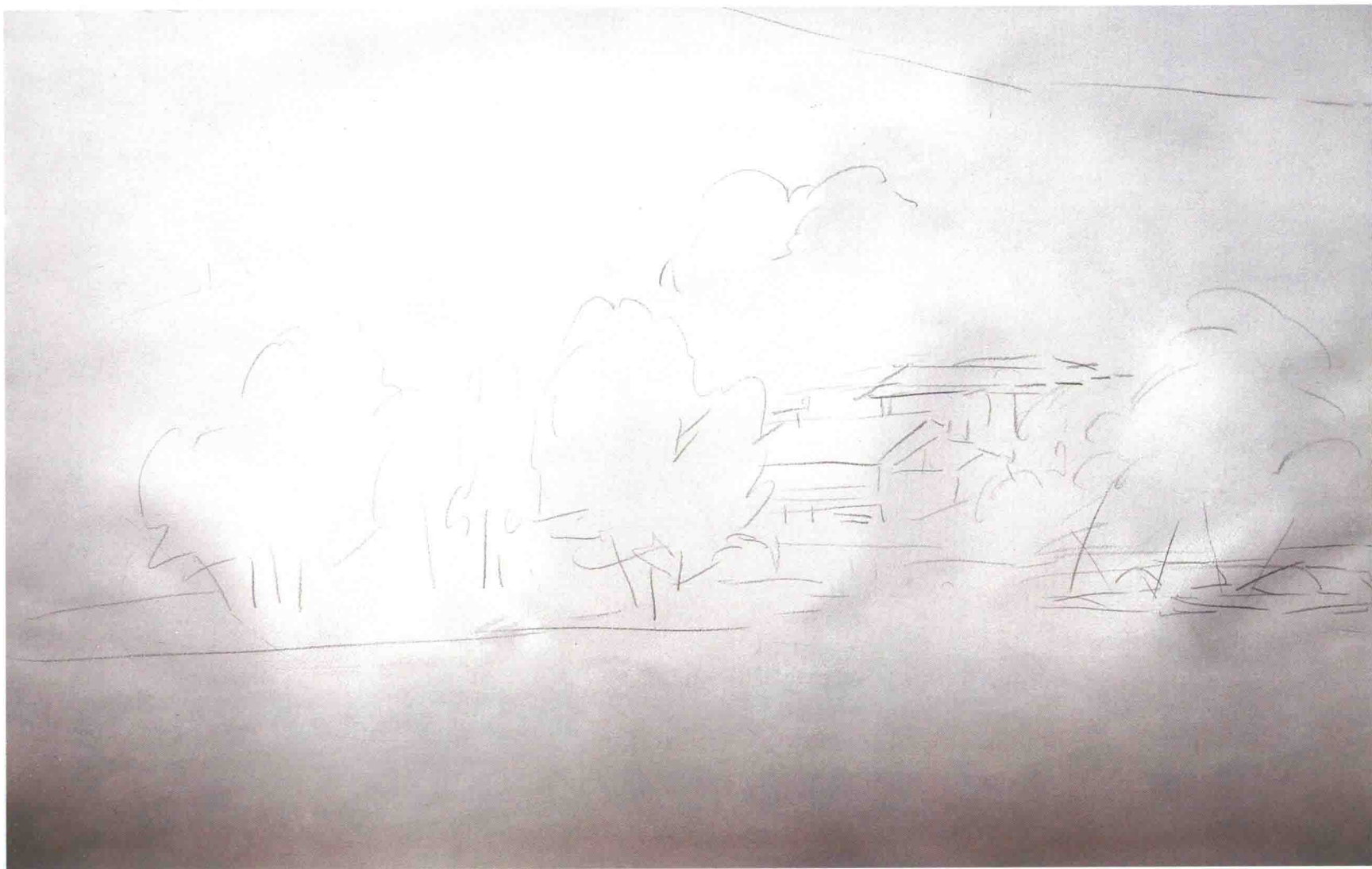
步骤二 顺序展开，将近景部分的房子也用概括的方法画出。水彩画最大的弊病是画得疲软和琐碎，因此，必须学会整体的处理手段。不要单独一间一间地去画房子，当然，也要有些显眼的色彩穿插其中。

步骤三 整体深入，在这些群体的楼房中也有前后之分，前面的房子可以进行细致塑造，从而拉开空间距离，远处的房子的炊烟用吸水纸吸出。

步骤四 收拾调整，继续深入进行细节的刻画，并注意保留水彩画透明的艺术效果。

步骤一 水彩风景临摹的步骤与写生的步骤完全一样。当我们对临本悉心研究之后，按照先浅色后深色的着色原则进行。此步骤用 HB 铅笔淡淡地将画面景物的位置勾出，注意大的构图布局，少用橡皮修稿，以免弄脏纸面。然后用大的底纹笔蘸清水刷湿画面。这时，纸会起皱，没有关系，干后自然会平整。

步骤二 这幅作品是以深色背景衬托出亮丽的浅树木，因此，着色是从前排的浅色树木开始，注意树的整体外形和姿态，以团块状概括画出，趁湿叠加暗部和树枝。树与树之间要有大小和疏密的变化，后排的树颜色稍重。

步骤三 接着将背景部分的深绿色叠加上去,衬出前面的浅色树。深色在水彩画中必须一气呵成,否则易脏、不透明。这些墨绿色,要有一点深红的成分,利用色彩的补色效应以增加色彩感,并且要将景物画得似有似无、隐隐约约。

步骤四 将树丛中的房子画出,这部分是画面的趣味中心,颜色以弱对比的赭色为主,注意建筑物的结构和透视关系。

步骤五 接着画水，这时纸面已经干了，可以重新将画面的下半部刷水。倒影要与岸上的景物对称起来画，虚一些、灰一些、冷一些。将两只小渔船添加上去，色彩与房屋呼应。然后是临摹的最后一步——进行大效果的调整。我们可以退远，眯着双眼看或将画面倒过来看，主要目的是检查大的关系：比如画面是否花乱，黑白灰是否到位等等。这幅作品最后见水面比较碎、背景有些乱，一律用极薄的绿色进行了叠罩，使画面重归于整体。这一步工作非常重要，我们千万不可等闲视之。

四、水彩风景画基本元素解析

水彩风景画看似复杂，我们可以将其简化，细细分析，不外乎由下面几大元素组成，我们训练时甚至可以分解进行，以提高学习效率。

1. 树木

画树，是水彩画风景写生的一项重要基本功，无论是夏季的青翠欲滴，秋季的金黄灿烂，还是冬季的荒凉凋零，树木都是风景画里最动人心魄的，也常常是构成风景画的一个重要组成部分。要成功地画好一棵绿树，一般都要先进行观察，抓住其特征作一番概括，避免只画细节而不能自拔。画时，要抓住整棵树的外形和姿态特点，即树木的整体趋势。

通常情况下，先将树叶受光面的色彩铺好，趁湿画出中间色，再加最深色，让其自然渗化。然后再把树干、枝条加上去，一气呵成，效果自然而生动。画树，一是抓树的外形，一组组进行归纳，注意大的姿态和疏密关系。二是强调树干的穿插，有如人的体态一般。树枝的长短、曲直、疏密等穿插关系十分重要，画时要有掩映。中国画用长锋狼毫笔为佳，以中锋用笔为主，有力而肯定。树干的颜色应与叶子有深浅和冷暖上的区别，一般穿插在叶子的暗部和疏朗的部分。树根部分因受地面反光，略亮一些。画出树干，树的形象就比较真实了。三是抓树叶的团块状的立体感，绿色是较为难用的一种色彩，太鲜易“匠气”，太灰没有精神。可在绿中略加一点偏暖的色彩，如赭石、朱红、熟褐等，使其色彩既鲜明又沉着。

乌克兰的原始森林

