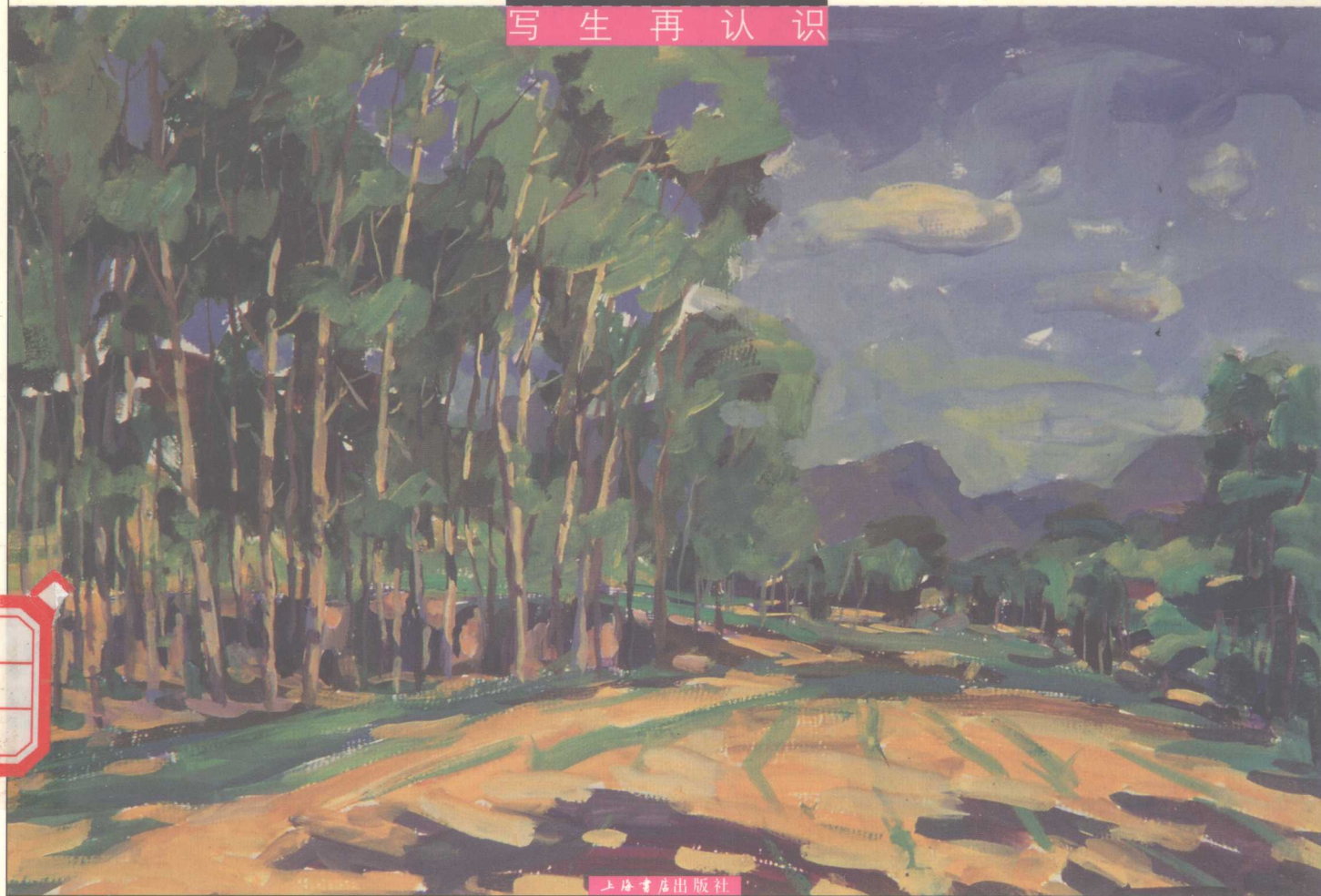

中国高等院校美术专业试验教材

著
郭逢晨

水粉风景

写生再认识

上海书店出版社

中国高等院校美术专业试验教材

主编 郭涌

J215/83

水粉风景

写生再认识

著

郭逢晨

上海书店出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉风景写生再认识 / 郭逢晨著.

上海: 上海书店出版社, 2005.7

中国高校美术专业实验教材

ISBN 7-80678-403-9

I. 水... II. 郭... III. 水粉画: 风景画: 写生画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 067118 号

水粉风景写生再认识

主 编 著

郭 涌 郭逢晨

责任编辑

那泽民

整体设计

润 泽

技术编辑

吴 放

出版发行

世纪出版集团 上海书店出版社

地 址

200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷

上海精英彩色印务有限公司

开 本

889 × 1194mm 1/24

印 张

3

印 数

3500

版 次

2005 年 7 月第一版

印 次

2005 年 7 月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80678-403-9/J · 213

定 价

20.00 元

艺术简历

郭逢晨

1958年10月生于郑州市，1984年7月毕业于河北师范大学美术系，留校任教。1986年考入广州美术学院油画研修班。作品多次参加全国美展，《故园古风》入选第十届全国美展。著有《水粉风景教学新概念》、《水粉风景写生研究》、《水粉静物画法与步骤》、《水粉画特殊技法研究》、《水粉人物课堂教程》等著作。学术论文多次在国家级专业刊物上发表并获奖。现为河北师范大学美术学院油画系第三工作室主任、副教授。

目 录

一、色彩训练和收集素材 001

1. 色彩训练之要素 001

2. 收集素材之方法 004

二、收集素材与色彩速写 006

1. 不要忽视水粉风景速写 007

2. 多画小幅风景速写 008

三、水粉风景的构图要素 009

1. 构图中的经营位置 010

2. 构图中的结构问题 010

3. 构图中的透视现象 012

四、水粉风景的色调要素 012

1. 寻找和控制色调 012

2. 控制和表现色调 013

3. 同类色的色调问题 014

每年春秋季节,我们都要下乡进行风景写生教学。学生们大都认为,风景写生就是色彩训练。但总结长期的教学实践,我觉得下乡写生不是单一地色彩训练,因为色彩训练在风景写生教学中只是重要的一环,而不是全部。单一的色彩训练对培养学生的色彩认识能力有局限性,难以使学生展开想象,而水粉风景速写则能解决这个问题。在日常教学中,速写是一项重要的内容,也能引起人们的重视,但水粉风景速写却一直被忽视。一提到速写,大家都会想到用铅笔或钢笔来作速写。而用水粉作速写则几乎没人尝试过。其实,水粉风景速写不但能解决色彩训练问题,而且由于其色块简练概括,用时较短,还能大量收集色彩素材,因此更可丰富风景写生的内容,也使得风景写生不仅仅是做色彩训练。

一、色彩训练和收集素材

学生下乡画风景写生,其主要任务就是做色彩训练,以提高色彩的表现能力,这是毋庸置疑的。而且大自然的色彩丰富绚丽、变化多端,这也有利于培养学生提高捕捉色彩的能力。

1. 色彩训练之要素

色彩训练比较符合学生的特点,也可以提高学生的写实造型能力。但所谓色彩训练,并不是简单地照抄对象,被动地描绘对象,而是要建立起一套正确的客观观察、理性分析和一定写实技巧的方法来进行。

(1) 观察自然的色彩关系

所谓自然的色彩关系就是不含主观意象的色彩关系。这是学生较容易观察到的,但须提醒学生的是,我们不应被动地去观察物象,而应用理性的分析去观察物象,去寻找自然色彩中的冷暖关系。而这同时,也应避免用主观的色彩感觉去描绘物象,因这时的学生还不具备色彩的“表现能力”。但理性的阶段

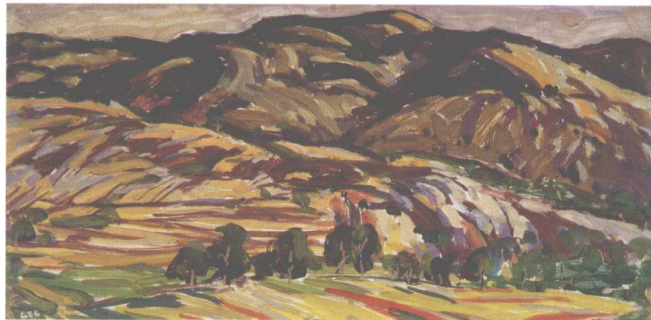

图1《不屈的山》2004年 郭逢晨

不要太长,在最初掌握自然的色彩感觉之后,应根据自己的色彩知识去分析它。由于环境色的强弱不同,完全是两种不同的色彩感觉。如果有时色彩在特定的环境下难以把握,就须用理性的分析和推理去确定(这种情况下往往是中性的灰色)色彩倾向。这种客观的色彩感觉和理性的色彩分析是相辅相成的,理性的色彩分析是对感性的色彩感觉的一种必要补充和完善,也是对感性认识的一种巩固。图1《不屈的山》是在一个多云的天气下完成的,大山的固有色很多,亮部呈紫黄色,而暗部的颜色则不明确。经过分析,将暗部颜色采用了紫绿色,远端的暗部为冷绿色,近处的则是深紫色,这样就拉开了暗色彩的空间关系。

(2) 把握画面的整体性

在复杂多变的自然界中写生,有的同学可以观察到许多颜色,而有的同学则看不出,这样就会出现不同效果的画面。这时应提示同学注意控制画面的色调,对自然界中复杂的色彩具有概括、提炼的能力。画面色调是一幅画的主旋律。如果一幅画没有色调,那么这幅画就会一塌糊涂。所以色调是很重要的,提炼和概括是统一色调的有效手段。在水粉写生时应加强这方面的训练,注意观察、分析整体的色彩关系,特别是天与地、亮部与暗部、远中近景的色彩冷暖关系。有时为了使整个色调统一和谐,就应加强或削弱某部分的颜色,使其符合整体色调的

需要。用夸张或减弱的手段是统一色调的方法之一，图2《黄昏映山红》，就是采用了加强色彩感受的方法，中景红色的山与远景冷绿色的山形成了鲜明的色彩对比，这种对比符合实际的色彩关系，并被生动地表现了出来。所以，用夸张或减弱的方法是行之有效的。

(3) 色彩关系的简单与复杂问题

用写实方法作画，往往会将色彩的冷暖关系复杂化。如受光部与暗部的冷暖关系，受光面的冷暖变化（固有色同样也存在冷暖颜色），背光面的冷暖变化，局部与局部之间的冷暖变化，等等。正是由于将景色的各个部分，如天、地、建筑物、树木等的颜色都归入冷暖色彩之中，所以，才能使各部位的颜色形成正确的色彩关系，用写实的手段表现出来，使画面丰富多

图2《黄昏映山红》2004年 郭逢晨

图3《杨树林》2004年 郭逢晨

彩。从另一个角度理解,色彩有冷暖变化,这种冷暖关系是相对的,完全可以依照自己的色彩感觉把自己对物象的色彩感受表现出来,只要观察比较颜色之间的色相,色彩的冷暖关系是不难找到的。

写生时要根据具体物象的特点,灵活运用不同的表现手段。如画一个整体关系很明确的景点,就要在整体的关系中求颜色

的多样化,这样可以使画面丰富起来。而画一个较繁杂的景色,就应用提炼和概括的方法,使画面完整统一,富有节奏感。图3《杨树林》可以解释这个道理,客观实际的杨树林,色彩很复杂,暗部和亮部的冷暖关系变化多端,特别是暗部的色彩既丰富又统一。色彩空间复杂,如果只想按自然地照抄对象,是绝对不行的,所以只有将复杂的关系简单化,将暗部颜色作统一

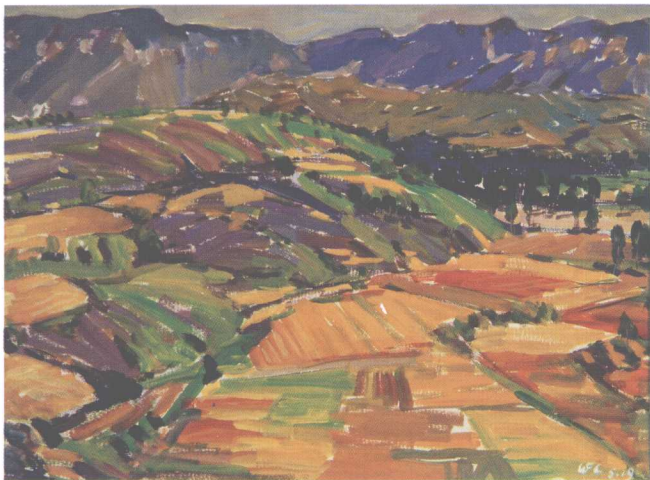

图4《漂亮的河道》2004年 郭逢晨

处理,按空间关系处理色彩关系,亮部的颜色则是较明确统一,尽量处理得丰富一些。当时天空是蓝紫色的,没有云彩,为了使画面丰富,就采取了多样化的处理方法,添画了一些云彩,结果使天空生动了许多。

(4) 认清色彩空间与色彩冷暖关系的问题

有许多学生搞不清什么是色彩空间,什么是色彩冷暖关系。在教学中,每当提到色彩空间和色彩冷暖关系时,有的同学就提出这个问题。我按自己对色彩的理解作一概述,简单地说,色彩冷暖关系就是色彩由冷暖变化所产生的颜色变化,它们是同一空间的色彩比较关系。色彩空间是指色彩在不同的空间所产生的不同的色彩变化,它们不是同一空间的色彩比较关系,即同一颜色因空间不同所产生的色彩变化。如一座大山,近距离是黄颜色,而远景则变成青灰色的了。色彩空间与色彩冷暖关系是统一的,又是互为补充的。在写实表现方法中必须搞清这两者的关系,否则会出现不协调的局面。在风景写生中有些同学往往只注意色彩关系的冷暖变化,却忽视了对色彩空间的处理,使画面空间感较差。如在景象中,一条小路从近处伸展过

去,这时只注意小路同一空间的色彩变化还不够,还要注意小路的远景颜色与近景颜色空间色彩的变化,这条小路就不会失去空间感。有时色彩冷暖关系与色彩空间会产生复杂的关系,如自然景象中有时会出现不同物象多层次重叠现象,使色彩空间复杂化,这时一定要注意各个物象的空间位置,区别它们之间的色彩倾向,寻找色彩空间的微差。如果处理得巧妙画面会显得更加生动,有丰富的层次感。一般情况下,色彩空间的变化是空间愈远色彩倾向愈冷。只要我们在作画时稍加注意,这个问题就解决了。图4《漂亮的河道》描写的是河北易县的清西陵,这幅画的色彩空间处理得很好。近景的暖黄色、中景的紫红色和远景的蓝紫色形成明显的色彩透视,近景河道的田地每块颜色都有明确的色相,拉开了与中远景的色彩空间。近景的暗部是桔黄色,中景的暗部是紫红色,而远景的暗部则是蓝色。这在色彩透视上就确定了它们之间关系。所以,认清色彩空间的冷暖关系是关键。

2. 收集素材之方法

在进行色彩训练的同时,学生们往往忽略这个过程实际就是收集素材的很好途径。平时我们在色彩风景写生中只注重色彩关系,但这时只要我们稍加注意对其他方面的观察和表现,如注意观察当地的风土人情、建筑风格、人们的生活习惯等,并将这些内容与色彩训练有机结合起来,就达到了收集素材的目的。

(1) 训练性写生收集

以色彩训练为主。在训练写生过程中要注意当地的景物特点,将风土人情、人文环境、生活用具等有机地结合起来,并用水粉工具表现,这样,既有效地进行了色彩写生训练,又主动地收集了色彩素材,所以这是一举两得的事情。但这时要注意两个问题,一是注意处理好色彩训练和收集素材的关系,目的要明确;二是色彩训练和收集素材同步进行。一些写生基础较差的学生很可能会出现问題,如顾此失彼等,这时教师应及

时提醒,要以色彩训练为主,其他为辅,矫正学生在学习中的偏差。

(2) 积累性写生收集

积累性的写生收集色彩素材是融于平时色彩写生之中的,包括有计划的下乡写生、偶然写生、突发灵感的写生及各种不确定因素的写生。这种写生没有任何的功利性和目的性。当我们在某个时间或地点对某个物象或情景的色彩产生兴趣时,即应迅捷而快速地将其色彩、造型等关系及时记录下来。这种厚积薄发的集存能量是无法想象的。这种积少成多的色彩、色调,丰富的内容,方法的多样性,必然会为自己造就一个有丰富储备的色彩库。不过这种储备式地收集色彩素材,于色彩基础训练的内容还有很大的不同,色彩基础训练是学习色彩知识的过程,而收集色彩素材则是积累知识的过程。这种积累知识行为应有较熟练的色彩表现技能作为支持。在生活中我们经常和一些和谐的结构性、完美的秩序感的物象、景观和人文环境不期而遇,这种感觉有时是瞬间的,但它们却露出某种魅力,我们要尽可能地将它们记录收集起来,这就需要收集人有一种敏锐

图5-《雨景》画于平遥北门 用时10分钟 郭逢晨

的感觉和捕捉能力。这种捕捉能力包含着取舍、归纳、提炼和表现手段的多样性。同时,这些素材又是收集人自己感兴趣的东西,收集起来没有任何压力,那么做起来就会有轻松自信之感。在这种宽松的环境中,会产生有保存和欣赏价值的作品是不足为奇的。

(3) 目标性的写生收集

所谓目标性写生收集,即是一种目标明确的写生形式,是主动地寻觅某种符合收集人需要的题材形式或色彩信息。通常情况下,收集人在已具备了创作思路和较成熟题材如构图、形式、色调等之后,需要进一步拓展自己的创作空间和内容,要去收集特定对象的色彩、形式,甚至某个局部特征。这类写生的目标很明确,即为创作服务,以创作需要为出发点。所以这类的写生,无须在画面效果上精益求精,更无须在技法上有考究以使画面完美,恰恰相反,而是应抓住要素,强调写生信息的实用性、真实性,直奔主题。有所侧重,重点刻画“重点”部分,甚至要以借助照相机作为辅助工具,将其详尽缜密、清晰明确地画出来,也可以不受空间、层次等局限,以收集到可采

图6画于蒙山费县 用时10分钟 郭逢晨

图7画于平遥古城 用时15分钟 郭逢晨

图8画于山东平邑县 用时15分钟 郭逢晨

用的资料为最终目标。

目标性写生素材主要有两种形式，一是以捕捉色光信息为主，表现色彩关系的具体特征，包括色彩的冷暖关系，亮部的固有色，暗部的环境色及光源色等视觉感受。同时注意颜色的饱和度，强调色彩关系的准确性。同时不能忽视结构的正确性和空间的统一性。二是要准确刻画物像的结构和空间透视，表现色彩关系与形体结构的统一性，根据需要可以刻画物象的局部或细部，有时为了强调结构空间的完整性，可以将色彩淡化。收集素材的方法是多样化的，不同的客观环境，不同的收集对象及不同的观察点都会出现不尽相同的写生方法。但不管怎样的方法，其表现目标应是明确的，这也是目标性收集素材的主题。

图5画于平遥北门（雨景）用时10分钟

图6画于蒙山费县 用时10分钟

图7画于平遥古城 用时15分钟

图8画于蒙山平邑县 用时15分钟

图9画于平遥西巷 用时15分钟

二、收集素材与色彩速写

上篇讲到，收集素材的方法很多，但根本的要素就是强调速写。一提到速写，我们会马上想到铅笔、钢笔的人物速写或场景速写。很少有人想到水粉风景速写，而恰恰水粉风景速写画得很少，有很多学生画水粉风景写生用一个上午和一天的时

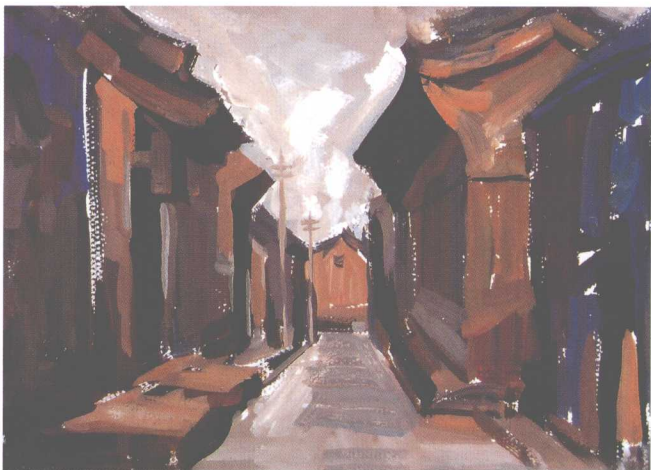

图9画于平遥西巷街 用时15分钟 郭逢晨

间,既费颜色又费时间,而且画面效果不好。因此,在这里很有必要强调一下水粉风景速写的重要性,这也是重新认识水粉风景写生的要点所在。

1. 不要忽视水粉风景速写

重新认识水粉风景写生的关键点,就是水粉风景速写问题。以前多年的美术教学活动很少提到水粉风景速写的课题,这里既有一个思想认识偏差问题,又有一个水粉风景速写较难掌握的问题。第一个问题是我们美术教育工作者思维意识的偏差,认为色彩风景是初学者难以掌握的,让他们去画水粉风景速写是很难想象的事情。实际上在这里我们就犯了一个错误,即从学生普遍现象看他们能正确地表现出色彩关系就不错了,出现这种意识,使人们不敢提倡水粉速写。这种错误的意识使我们不敢越雷池一步,因此,在每次的水粉风景写生中只强调色彩关系、水粉技法等要素,而重要的水粉风景速写被忽视了。第一个问题搞清楚之后,第二个问题就显得简单了,教学行为就是解决学习中的难题,水粉风景速写较难掌握,也正是我们要解决的难题。首先,要认识到水粉风景速写的重要性,它不只

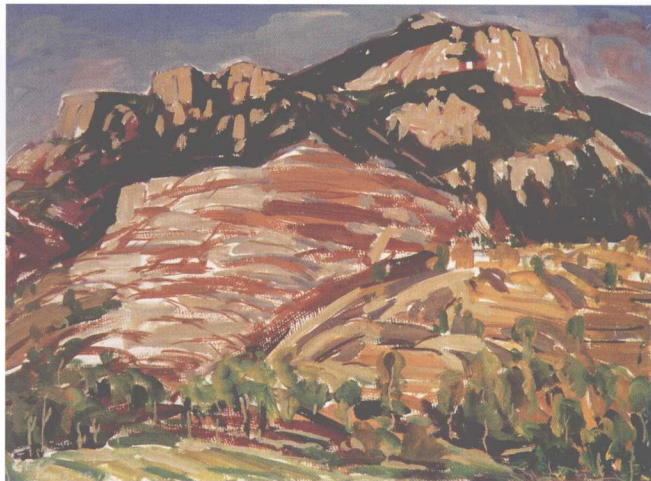

图11 《向窗外望去》 2003年 郭逢晨

是单纯的色彩训练,也是收集色彩素材的有效手段,与色彩训练的写生有着不同的作用。其次,水粉风景速写能提高学生对于色彩关系、结构空间的捕捉能力,训练敏锐的观察力,瞬间捕捉到有价值的东西。第三可以提高学生的水粉技法技能,在短时间将所捕捉的东西表现出来。平时一些拖泥带水的习惯必须克服,才能画好风景速写。第四提高色彩关系的表现能力,准确地将每块颜色画上去。处理好色彩之间冷暖关系和色相的准确性,在水粉风景速写中至关重要。由此得出结论,水粉风景速写在水粉风景教学中是举足轻重的。它是任何形式的写生无法替代的一种有效方法。图10《走不尽的山路》只画了约25分钟,因为画得很快,所以作画时几乎没有考虑到色彩的微妙变化。首先将山的结构准确地勾勒出来,注意透视关系,把山的基本色快速铺上去,按着结构用笔,将中景的山、近景的地面、远景的山和天空颜色拉开,产生明确的空间感。笔触的方向控制着画面的节奏。整个画面以黄色调为主,暗绿黄的远山,蓝色的天空及绿色的小树,使画面完整起来,大山亮部有少量的冷灰色,让色调感觉很和谐。图11《向窗外望去》,其山结构很明确,起伏较大,因此山的态势画得很好,颜色概括简炼,色

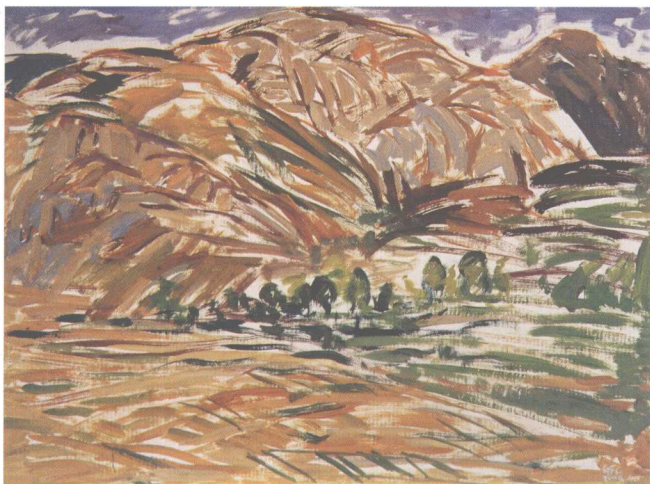

图10 《走不尽的山路》 2003年 郭逢晨

图12《西风穿山过》2004年 郭逢展

彩透视控制得不错,画面的黑白关系处理得恰到好处。用时约20分钟。图12《西风穿山过》,当时风很大,我是搂着树只画了10分钟,先将山川的透视、结构画准,迅速把远、中、近景的色彩关系铺上,近景是黄绿色,中景是紫红色,远景为冷色。基本色彩空间完成了,笔触按山的结构运行即可。

2. 多画小幅风景速写

在水粉风景写生中,小幅风景速写是一个重要内容。自然景物的色彩是极其丰富的,颜色绚丽多彩,色光变化多端。如果让学生按部就班地画四开风景写生,有很多学生就很难驾驭。实践证明,用小幅画面(32开)快速地捕捉色彩信息,在自然色光还没有太大的变化下,迅速将色调铺在画纸上是一个好办

法。这就要求学生高度概括，并抓主色调和控制整体关系。在这种情况下，学生自己也没有时间去考虑复杂因素和搜索没有必要的细节，无形中就将自己锁定在整体关系之中。这种自我强制性手段的效果是很好的。

画小幅水粉风景速写易出现两个问题：一是画幅虽小了，但仍摆脱不了刻画局部细节的纠缠，控制不住概括表达。这主要是思维意识在作祟，没有一个正确的思想，就不可能有正确的行为。二是作画时间过长。色光不断地变化，画面会出现跟

图 13 《室内》速写 戴瑞卿

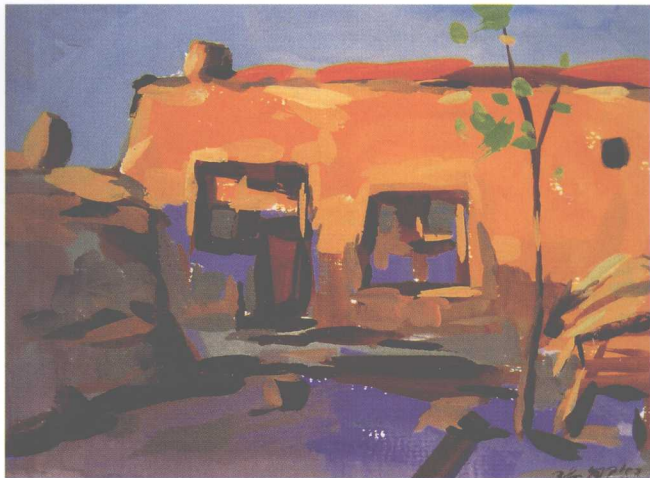

图 14 《暖墙》速写 戴瑞卿

着光线跑的现象，必然反复修改画面，这样的画面是形不成色调的。解决这两个问题，首先是从思想上认清小幅风景速写的要素，以概括提炼为主要手段，把握色调的准确性，不要将注意力放在局部环节上。其次，在作画技巧上要注意整体色彩关系，尽量用大笔作画，用大笔画小画是限制刻画细节的好方法，从而达到概括简练的目的。小幅风景速写没有必要强调色彩“微差”，用尽量少的笔触去概括复杂的自然色光。小画面容纳整体大空间，也是生动有趣的。图 13《室内》、图 14《暖墙》这两幅小水粉速写是我工作室里学生的作业，色彩关系和空间处理得和谐、用笔简练，基本做到水粉速写的要求。

水粉风景速写的特点就是概括、简练、时间短、速度快，可以解决风景写生中常出现的“跟着光线跑”的问题。水粉风景速写是一个课题两个方面，既解决了学生的创新训练问题，又获得丰富的色彩素材。在写生实践中只有让学生多画，本着持之以恒的精神才能有收获。

三、水粉风景的构图要素

构图，可称为是一幅画的结构。它具有具象和抽象的双

图15《明镜高悬》 郭逢晨

重性，与一个人的修养有着密切的关系。构图是用点、线、面抽象手段表现具象的景物。因此风景写生是把自然美转化为艺术美的过程，构图则是直接体现，我以为其要素有三点：

1. 构图中的经营位置

作画的第一件事就是要在画纸上经营位置。主体对象在画面上不能太大，否则使画面有一种膨胀感，缺乏空间层次，但也不能太小，否则表现对象不明确，没有分量感，缺乏感染力。因此经营位置是必要的。将主体对象经营在一个合理的位置，在这里提“经营”两个字是要提醒大家，不能随意而画，要有经营观念，要动脑筋，布置好画面的每个环节，使其之间存在合理性，让人看到构图后有一种舒适感。

2. 构图中的结构问题

在绘画构图中存在两个基本问题。一是对称性问题。对称结构在我国是最古老的表现形式之一，特别是在建筑方面表现得尤为突出。我国古建筑基本上都是对称形式为主的，这种构图四平八稳，有一种压抑和墨守成规的感觉。它的最典型构图特点是，主体景物在画面的中央位置，两侧的结构完全一样，规规矩矩，庄严肃穆，没有灵活性，节奏是稳定和庄重。当我们画古建筑时，容易遇到这种构图问题。图15《明镜高悬》在处理此类画面构图上没有随意去粉饰和改动，否则就破坏了原

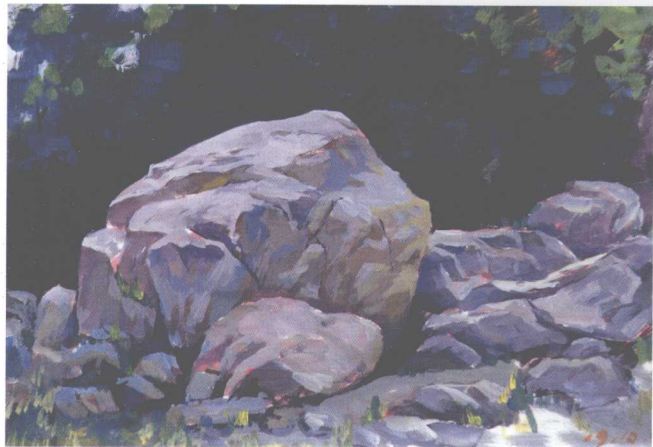

图16 《河滩巨石》 郭逢晨

图17 《村头》 郭逢晨

来的味道，应尊重客观存在，如实地表现主体，但可以在局部处理上灵活一些，如对左右墙体上采取一些不同的方法，画面就会生动。

二是均衡性问题。这是在构图中经常碰到的带有普遍性的问题。均衡性与对称性有着本质的不同。这种构图能使画面保持完美的均衡形式（但不是对称形式），灵活运用各种手段产生画面结构均衡的节奏。这种构图结构，主体景物不一定总放在画面中央位置，而是根据构图的需要灵活地将主体景物放置在合适的位置，采用其他配景物与主体景物进行合理的搭配，使画面趋于均衡。

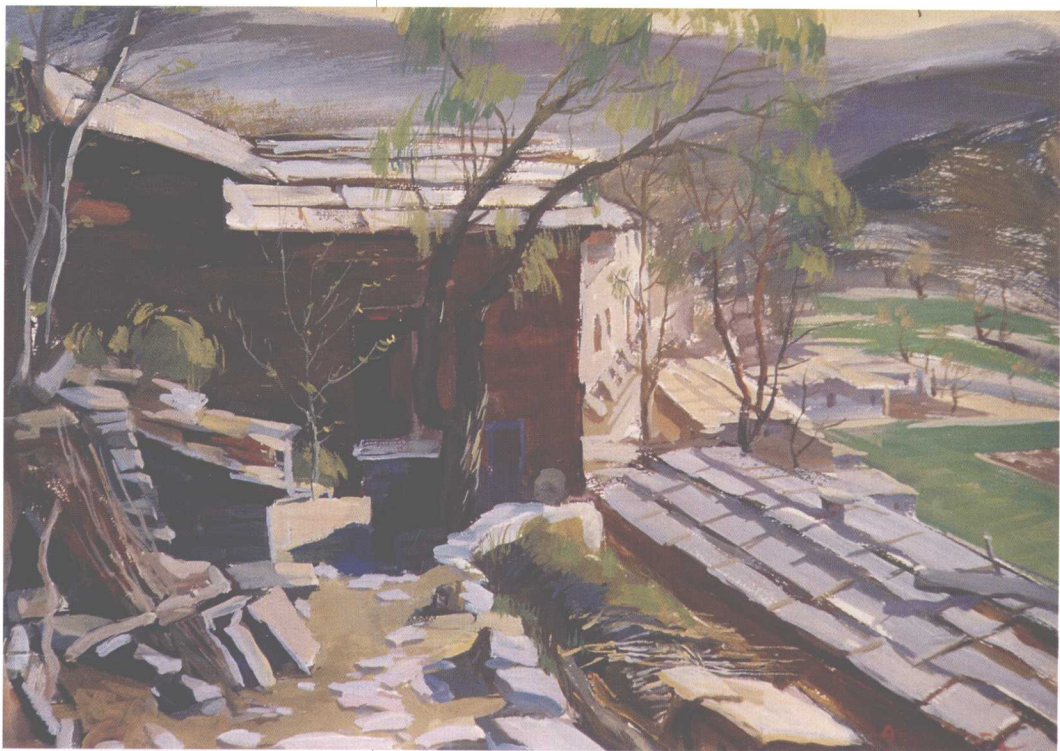

图18 《英谈村小景》 郭逢晨