

高考应试辅导丛书

shuifen fengjing

水粉风景

刘青砚 著 青岛出版社

刘青砚 著 青岛出版社

水粉风景

shui fen feng jing

鲁新登字08号

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉风景 / 刘青砚编著. — 青岛: 青岛出版社,
2001.7
ISBN 7-5436-2511-3

I. 水... II. 刘... III. 水粉画: 风景画—技法
(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第043951号

书 名	水粉风景
编 著 者	刘青砚
出版发行	青岛出版社
社 址	青岛市徐州路77号 (266071)
邮购电话	(0532) 5814750 5814611-8662
责任编辑	刘 咏 范开玉
印 刷	深圳现代彩印有限公司
出版日期	2001年7月第一版 2001年7月第一次印刷
开 本	12开 (787×1092mm)
印 张	3
印 数	1-5000
ISBN7-5436-2511-3/J·135	
定 价	20.00元

刘青砚

1958年6月生于山东省青岛市，1982年毕业于山东师范大学美术系，获文学学士学位。1997年毕业于俄罗斯国立师范大学美术系油画专业，获造型艺术学硕士学位，现为在读俄罗斯艺术史论博士学位研究生。系中国美术家协会壁画艺术委员会委员、山东美术设计家协会副主席、山东师范大学美术系副教授、硕士研究生导师、综合绘画教研室主任。油画作品多次参加全国美术展览和国际交流并获奖。1997年在俄罗斯举办个人画展，部分作品被国内外有关机构和个人收藏。壁画作品上墙面积近千平方米。出版有《阿尔泰岩画艺术》、《水粉静物》、《中外艺术辞典》（编撰）。发表专业论文近9万字，发表绘画作品70余幅。

水粉风景

一、风景写生的目的要求

无论是风景写生还是创作都是通过表现大自然,抒发画者对自然美好的感受,是个人思想情感和审美意识的具体形象化的体现。它应有浪漫而深刻的诗意和情调,就是说,好的风景画并不只局限于简单地模仿自然物象,而是以客观自然为依据,创造性地再现自然的美。因此,在风景画创作和写生时,学生创造性的主观意识起着至关重要的作用。

当然,在风景画学习阶段,还需要首先解决一些最基本的问题,其中包括如何取景和画面构图,了解自然色光变化的特点,画面空间层次的组织以及学会在比较短的时间里迅速把握物象的基本色调等基础技能。而色彩问题依然是风景画的主要问题。丰富的自然景色、气候特征、空间层次,甚至包括景色的意趣等等,都需要通过色调来表现。因而,不掌握表现自然色光变化规律的基础知识,几乎难以进行风景画作业。所以,在学习这一课程之前,首先需要了解这方面的知识。

二、自然色光变化的特点

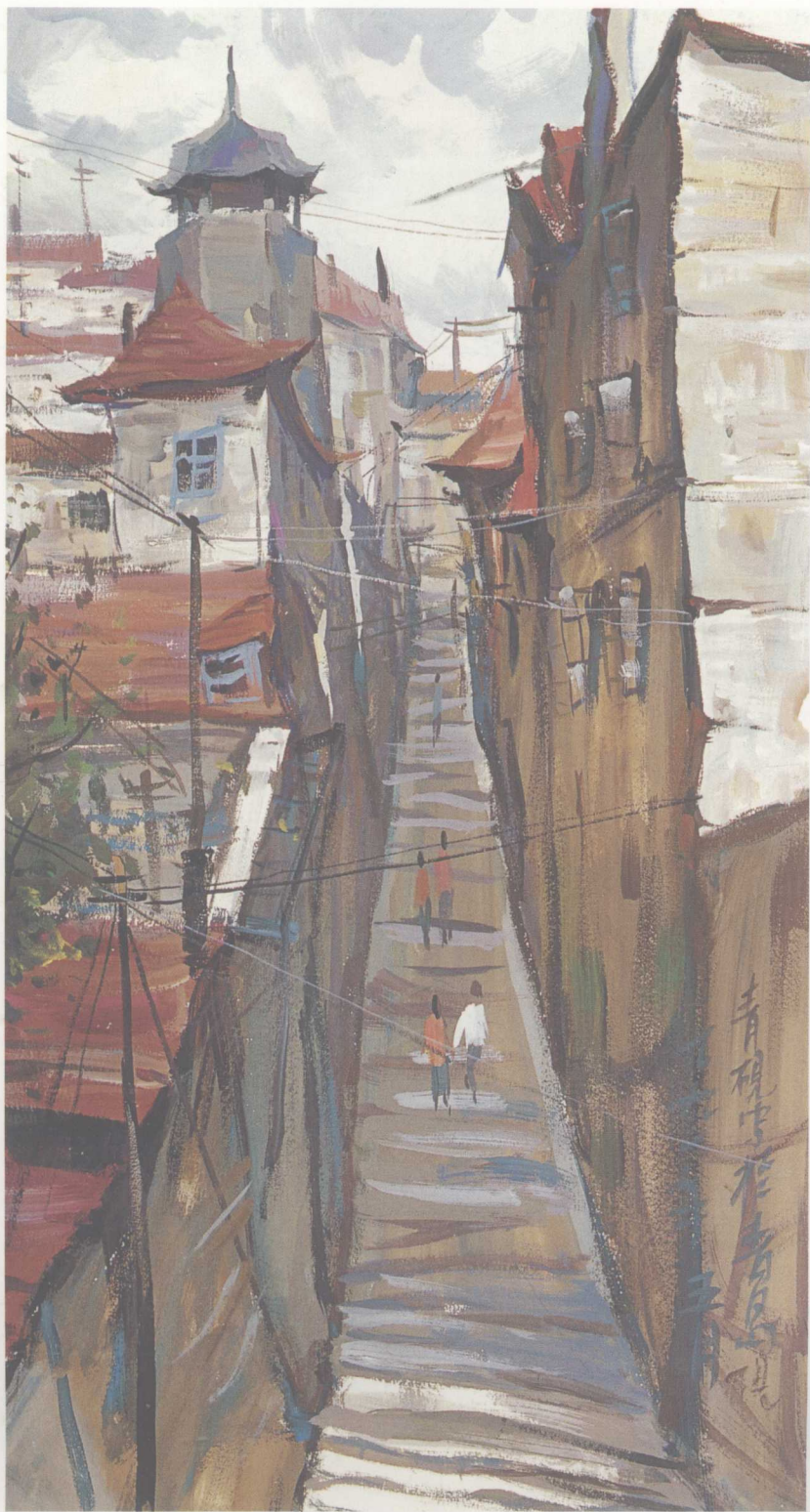
自然色光变化的基本特点表现在以下4个方面:

光源的双重性 自然光源除作为主导的太阳光源直射外,还含有来自天光的散射。主导的太阳光源来自某个方位,而天光则是多方位的散射光,并带有明显的色彩倾向,如晴天的蔚蓝天空色等。还由于散射光有一定的强度,这就使几乎所有的自然景物均罩上不同程度的天光色,尤其是物象的背光部分、阴影部分和远景。

光源的强度 由于自然的景物直接受到光源的直射,反映出的色彩冷暖对比也比较明确,尤其是在物象的明暗交界处和轮廓边缘更为强烈。在清晨或黄昏时,在有色光源照耀下,有些物象特别是白、浅色物象的背光有明显的互补色的反映。光源色强度大,物象的背光部反映的环境色就强烈;光照弱,环境色就弱,固有色随之加强。凡是在阳光笼罩下或清晨、黄昏时的景色,固有色都十分微弱甚至没有。无阳光的阴天时,应加强物象的固有色成分。

刘敏 作品

刘青砚 作品

景象的空间色 由于自然景色的空间层次丰富，且远、中、近景的距离比较大，空间色层次变化也比较明显。由于空气中存在水汽和粉尘，远景的色彩一般因偏冷、淡、灰而倾向于天光色，明度关系对比也微弱。近景反之。风景画中，自然景物所处的空间位置均带有明显的色彩倾向，尤其是远景和中景。

色调的多变性 不同的季节、不同的时辰、不同的光照度，甚至天空中云彩的瞬息变幻导致的天光色调的变化，都是直接影响画面色调及色彩变化的客观因素。这就要求我们在风景画写生时，学会把握这种色调多变的特点，迅速捕捉第一感受，并依此来确立画面的主色调。写生时完全依靠看一眼画一笔的方法是不可取的。在风景写生中，加强主观创造意识和色彩的概括归纳能力是至关重要的。

三、风景写生的取景与构图

取景往往离不开构图的设想。就是说，在取景的过程中，同时要注意发现许多构图美的因素。所以，取景与构图实际上是在视觉和意念中同时出现的。俄国19世纪巡回画派大师克拉姆斯柯依曾说过：“当一个画家尚未学会观察和尚未学会自己去发现有趣的重要事物之前，那就不能学会构图。”因此，首先要学会观察和发现，即学会取景。总的来说，取景是根据构图的基本原则来进行的，它包括以下5个方面：

趣味中心 任何绘画作品都有一个主体并把它构图于画面适当和突出的位置，且就此进行充分地刻画描写。画面中的主体便是画中的趣味中心。趣味中心一般构图在画中景位置上，围绕中景的其它配景要有所变化，从而形成多样统一、生动而均衡的画面效果。

在西方传统的风景画构图中，一般按远、中、近景各占三分之一的原则，谓之“三段式”构图程式。在风景的内容上又分天、地、物三部分，谓之“三景式”取景法则。表现的主题即趣味中心，往往安排在“中景”或三景式中的“物”景中。依此画出的风景

画具有一种稳定均衡和完整典雅的美感。在现代一些风景画杰作中,构图已逐渐破除了这种成规,常常以对主体或上或下、或左或右的安排处理,通过相互间的黑白反差和色彩呼应,形成新的均衡和中心,以构图的“出其不意”来使画面获得一种特殊的艺术魅力。

在风景画的构图过程中,特别是对建筑物透视关系的表现是一个重要的问题,许多透视原理在风景写生中得到更实际的体现。另外,视点的高低对透视中的视平线的变化以及由此所直接影响的构图都很有关系,无视这些规律,构图就会出毛病。

空间层次 风景画的魅力往往体现在其空间层次变化的表现上。自然景色的空间层次是繁复甚至杂乱的,要加强主观意识,将这些繁杂的层次概括归纳为近、中、远三大层次,并把细腻描写的注意力有意放在中景(即画面趣味中心)的层次处理上。远景要尽可能地通过大面积挥洒的手法和将色彩明度、纯度减弱并多用冷色,甚至与天空浑然一体的处理方法将画面“推”到最远处;近景同样不宜过分细致地刻画,而要施于概括手法,否则会造成画面的不稳定、下垂或喧宾夺主的感觉。

明度关系 风景画的均衡、舒适以及空间层次的表现,也体现在黑、白、灰关系的布局上。对此应从两个方面予以注意:第一,首先将选择的景物在意念上组成一个总的体块,再根据对象的实际情况确定是白色包围黑色,还是反之,以形成明显的黑白对比。然后再在此基础上安排灰色调的景物。此灰色可以统一于黑色区,也可统一于白色区;第二,画中的阴影可视作抽象的黑色块,取舍可根据画面需要,有意地加强画中的黑、白、灰对比关系,能使画面的色彩产生力度和节奏美感。

主题色调 自然景色的千变万化,是许许多多的客观因素,如光照度、自然环境、主体景物及其他景物组合等等造成的。形成画面的色调也源于两个方面:第一,客观自然形成的色调,如不同季节、气候呈

刘青砚 作品

现不同的色调,像春季的嫩绿、秋季的橙黄、夏季的浓郁、冬季的紫灰色调等;第二,画者面对自然景色主观概括归纳的色调。前者靠画者捕捉,后者靠平时的强化训练。前者是如实地再现自然,后者是靠主观意象表现或创造自然。

应该说色调问题是风景画学习的主要问题,应在取景与构图中考虑到。

季节时辰 对初学风景画的人来说,并不是所有的季

节、气候或时辰都适宜写生的。夏季气候闷热干燥,一方面不易掌握水粉的干湿。另外,色彩也较单一;冬季冰雪覆盖,色彩变化少,且过于寒冷,也不宜于风景写生;春季万物呈现绿的生机,“万紫千红总是春”,是表现色彩的好时机;秋季的气候相对稳定,蔚蓝色的天空,朵朵白云飘浮其间,自然色彩浓郁而丰富,也是各种瓜果挂树时节,正可谓“金秋时节”,是风景写生最理想的季节。从气候和时辰看,雾雨

刘宏 作品

天和清晨、黄昏的时候，自然景色统一或笼罩在某种色调之中，也不失为写生的时机。由于中午的光照度过于强烈，使自然景色被光照得支离破碎，且干燥闷热，不宜于外出写生。

掌握上述规律，会使自己在学习风景画时，取得事半功倍的效果。

同时，一幅完整的风景画总是将色彩与造型表现统一起来，对造型和色彩的任何偏颇，都将使风景画失去其艺术魅力。

四、风景写生的方法与步骤

风景写生技法多种多样，步骤也没有固定的程式。由于自然景色内容多、范围广、变化大，所以应该整体观察、分析，对画面处理要有一个大致的构想，做到“胸有成景”。然后，根据具体情况采取相应的步骤方法。在具体写生时，还要注意以下5个方面的问题：

刘青砚 作品

捕捉并紧紧抓住第一色彩感受

自然景色的变化是很快，甚至是瞬息万变。所以，要尽可能迅速而果断地捕捉决定画面色调的几块大的色彩关系，并在逐步深入时，紧紧围绕这些色彩的关系来展开，以保持画面色调的统一性。应该说，开始的色彩感受不仅新鲜强烈，而且也相对准确。自然景色是经不得长时间地推敲的，这是由于时辰与光源色的不断变化造成的。捕捉到第一色彩

感受并始终贯穿于写生过程是风景写生要掌握的第一要领。

加强主观创造意识，掌握综合概括归纳的能力

风景画写生之大忌，是面对自然景色面面俱到地去表现。如果是这样，第一是主次不分，形不成画面趣味中心；其次，写生时间也不容许。另外，风景画美在意境和情调，这都是基于画者的艺术修养（包括审美意识）和情感——主观因素的结果。在风景画中，绝对的真实是没有的（尤其是

刘青砚 作品

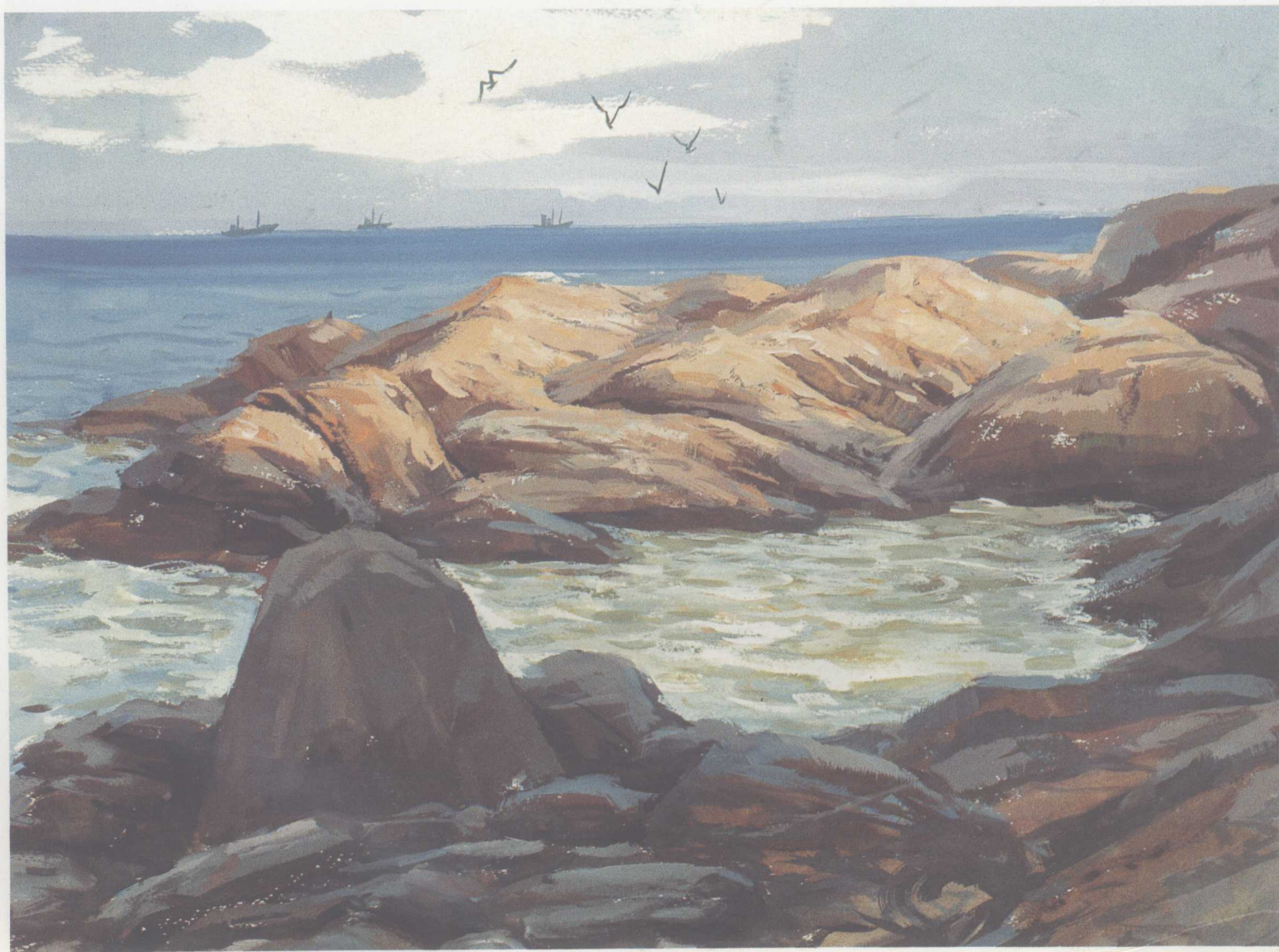
水粉画), 写生不是对自然物象的机械描摹, 学会对景物艺术地概括和归纳处理, 运用取舍及加强、减弱的方法, 才能处理好画面的层次及景物彼此间形态和色彩的关系, 才能增加作品的艺术含量。中国山水画中要求达到的“有我之境”, 正说明了这个道理。

由大到小、先主后次、从色至形

风景画的写生步骤, 一般来说应先画天空、远景、地面

等大面积的色彩。这里指的先画, 是指先铺设大面积色调。在具体深入塑造时, 应先刻画主体物象, 即首先要将画面的趣味中心充分表现出来, 然后再表现配置景色。从色至形的意思是, 在物象形与色的写生中, 首先应该捕捉色彩关系, 然后在已确定的大色调中, 再逐步塑造形象。风景写生要学会站在色彩角度上考虑问题, 因为风景画的魅力主要体现在对色彩的表现上。

刘青砚 作品

刘宏 作品

先室外写生后室内整理

几乎所有完整的风景画作品,都不是在室外写生的状态中直接完成的。从某种角度上说,写生是大感觉和题材的收集记录。如果说室外写生更多地是靠感性,那室内进一步调整完善则靠的是理性,是对画面表现效果的进一步深入刻

画,是写生感受的再强调,而不是减弱。因此,风景画不一定要在写生时就画得“尽善尽美”,而可为后期的室内“完善”留有余地。

注意把握时间,稳定作画情绪

写生的时间不宜过长,一般掌握在2-3小时之内最好,

刘青砚 作品

这主要是因为人情绪的兴奋及注意力的集中能维持两三个小时就很不错了，尤其是在室外甚至是喧闹的环境下写生，容易受到来自周围的各种干扰。而在客观上，两三个小时之内的气候或光源等变化基本相对稳定，时间再长变化就大了，这就很难掌握色彩在变化中的关系。另外，还应注意，不要

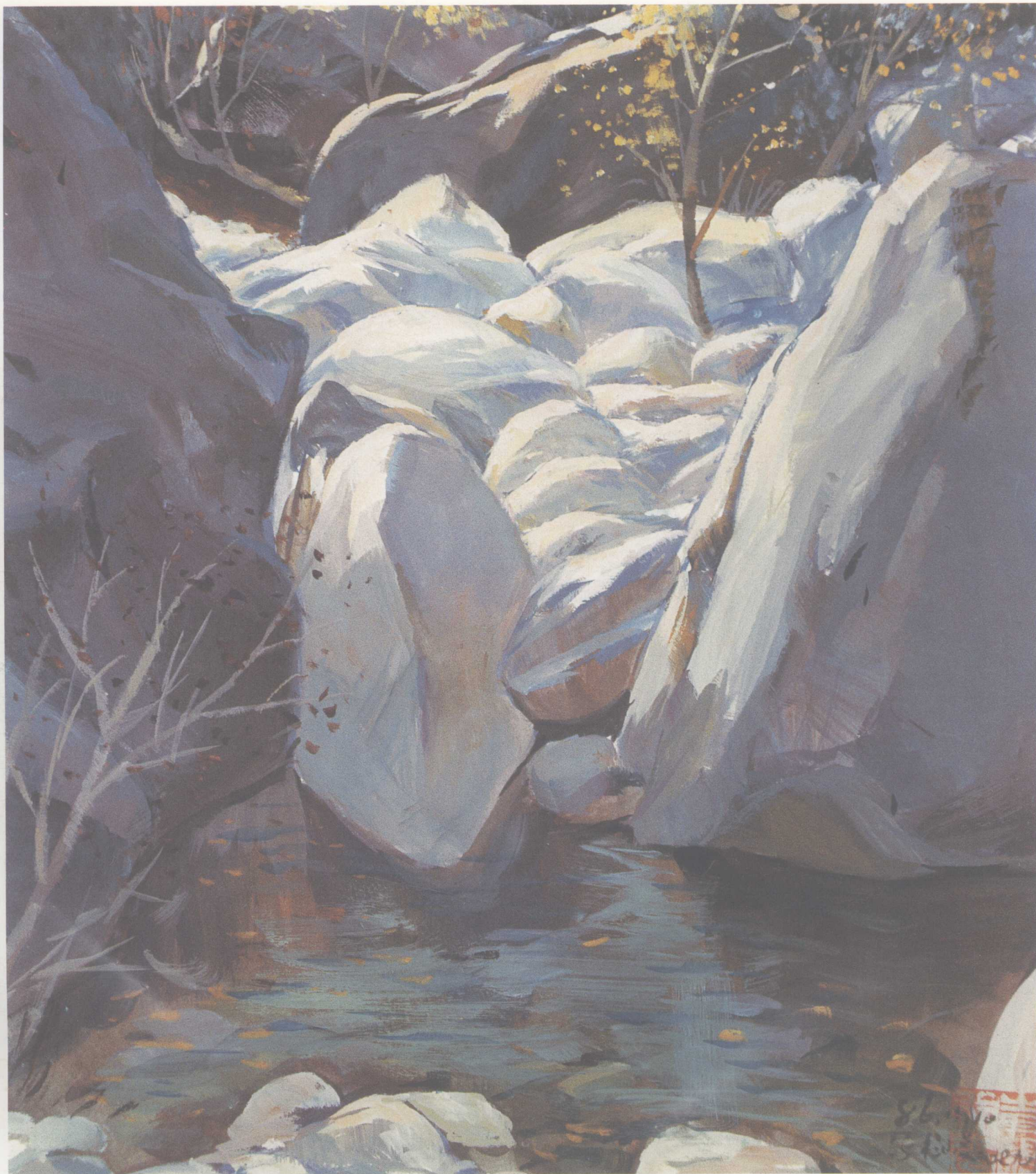
在烈日直射下写生，否则会影响作画的色彩感受和情绪。

总之，风景画的写生步骤没有特定的程序，要根据不同的情况，施之以不同的方法步骤。几乎每个成功的风景画家都有一套自己特有的作画程序。任何僵化的方法步骤，都会抑制画者的作画感受和情绪，从而使写生作品失之于生动。

刘青砚 作品

刘青砚 作品

刘青砚 作品