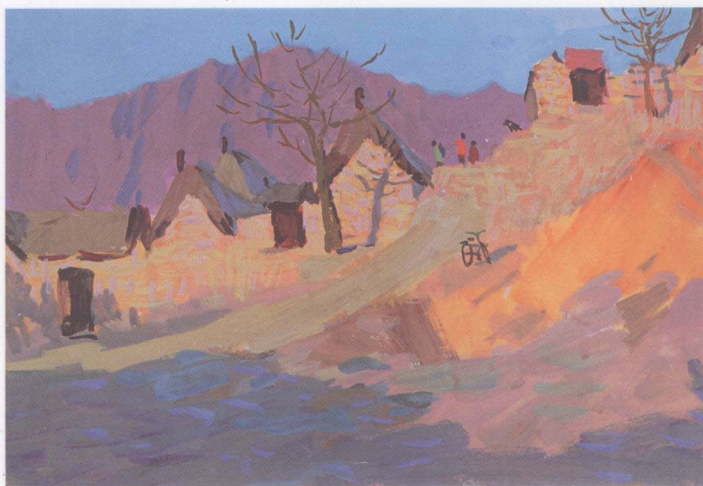

SHUIFENFENGJINGXIESHENGJI

水粉风景写生技法

梁益强 编绘

天津杨柳青画社

Shui Fen Feng Jing Xie Sheng Ji Fa

水粉风景 写生技法

Liang Yi Qiang Bian Hui

梁益强 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉风景写生技法 / 梁益强编绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2010.4

ISBN 978-7-80738-542-4

I. ①水… II. ①梁… III. ①水粉画: 风景画: 写生画—技法 (美术) IV. ① J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 033639 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 北京天成印务有限责任公司

开 本: 889mm×1194mm

印 张: 4

版 次: 2010 年 4 月第 1 版

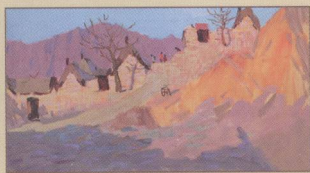
印 次: 2010 年 4 月第 1 印

印 数: 1—4 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-542-4

定 价: 35 元

目 录

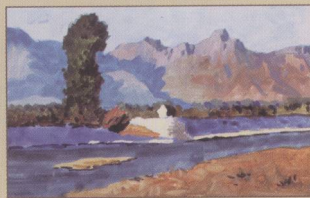

关于风景写生

01

风景写生步骤及方法

07

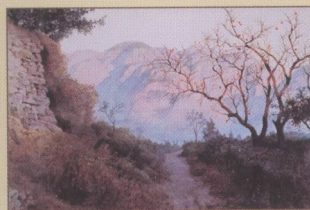

作品技法分析

36

作品欣赏

52

序

——关于风景写生

梁益强

因为工作关系，几十年来，我携带画具，常常穿行于山川、田野、村庄、河流，……寻寻觅觅，将那打动我的眼前景色收入画面。其间，不乏成功的喜悦与失败的烦恼，经常在酸、甜、苦、辣中苦思冥想……

风景写生是一个很庞杂的课题，较之静物写生难度大得多。这不仅因为大自然的万千气象，更因为季节、时间、光线、瞬息万变，常使初学者无从下手。

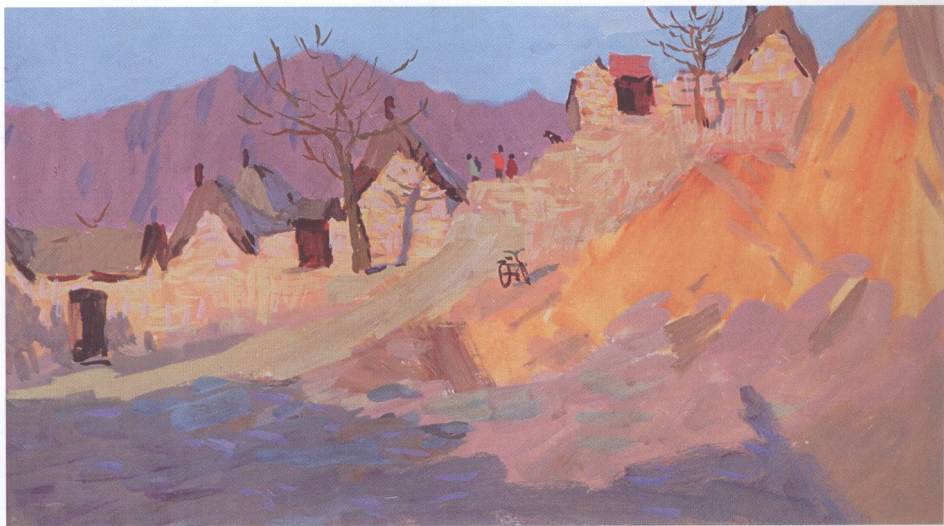
关于风景写生，我的体会是：

一、用心体悟。

大自然有着丰富的情感，你必须用心去琢磨、体会。如果有人问我，风景写生的本质是什么？我的回答是：风景写生是画家把心融合到大自然中，然后提炼出来的结晶。面对大自然，经过提炼、取舍，用色彩表现光线作用于对象的本质规律。初始阶段，你所画的每幅写生，都是研究世界万象在一定季节、一定时间、一定光线下所呈现的色彩规律。只有通过反复地写生实践，抓住了客观对象的规律才能主动地表现你的情感。风景写生是通往画家之路必须走过的一段旅程，不可绕行。谁能尽快通过写生，用心体悟其中的奥秘，谁就能尽早掌握它。

二、辩证思维。

一九六三年，我和中央戏剧学院李畅教授有过一段接触。他告诉我，艺术的本质规律就四个字：“对立统一”。在之后许多年，面对许多艺术形式，艺术现象，我试图用“对立统一”规律去解释，觉得很有道理。这四个字一直伴我走到今天。上世纪70年代，我在北京常住，闲暇画了几幅写生，北京几个朋友同行非让我讲讲写生画的体会，我试着用毛主席的“矛盾论”来讲解彩画各种关系的辩证规律。他们听后感到很新鲜，也很兴奋。画画，说到底画关系、画素描，是画黑、白、灰素描关系。画色彩风景写生则主要是画色彩关系。有时候，画面上某一块颜色不舒服，问题不一定出在这块颜色上，改过周围的颜色，色彩之间的关系对了，也就舒服了。早年，我曾创作过一幅油画《小白杨》，天刚蒙蒙亮，白杨林中一少女在背外语，画面前部一辆自行车的后座上放着一个打开的书包，上摆着一本外语书，书本上蹲着

一只小鸟，现场很安静。画面色调基本是蓝调子，很冷。画少女面部时，颜色怎么也找不准，后来用很冷的灰色表现，才恰如其分地融进了当时画面的特定氛围。既有清晨的气氛，又准确表现了少女在那特定环境中又白又嫩的皮肤质感。而这块颜色单独拿出来放在白纸上就是一块很难看的脏色。所以，画彩画是通过研究对象的色彩关系，准确把握画面中的色彩关系，而不是用笔上的颜色和对象的固有色比。只有用辩证的思维方式去分析对象，研究色彩，才能较快地找出规律，抓住本质。在彩画里，没有漂亮颜色，也没有脏颜色，颜色关系

对了脏颜色会很漂亮，关系不对漂亮颜色会很脏。两个人面对同一景色写生，画出的调子可能差别很大，一个调子挺暖，而另一个则冷得多。这很正常，那是因为两人的生理差别，对色彩的感受不同。重要的是，他们各自的色彩关系，一定要正确，要舒服。

三、关于选景。

当你带着画具去野外写生时，有时走很多路，景物都引不起你的兴趣，不一定在哪一刻，可能一个不起眼的角落，会使你的心为之一动，眼前一亮，从而产生绘画欲望。当遇到这种景物时候，建议你不要急于着手画，先静静地观察一会，想一想是什么打动了你？使你产生画欲。是眼前的色彩组合使你激动？还是构图产生的形式美让你倾心？或者是大色调的冲击力使你震撼？当你把动情的原因弄清楚，你就会在写生时去主动地调动一切手段来表现对象，并强调使你激动的那一特定因素。从而，让被你发现的美，强烈地去感染别人。

四、关于取舍。

大自然的呈现状态是最真实而质朴的。如果完全忠实地描写对象，不一定会使画面理想而完美。面对自然，我们主要应该把大自然中美的造型、线条、色彩充分表现并强调出来，也可以把构图中某些不协调的线条、色彩加以删除、改造或把旁边的景物借过来组合。从开始就要训练一种追求美的敏感和主观愿望，尽量把你视野中美的因素，组合得非常得体，让画面中的点、线、面、黑、白、灰及各种色彩有序而和谐地表现在画面上，从而让人赏心悦目，这就是所谓构图。初学者，即使不能做得完美，但起码从开始就要培养这种意识，要有这种追求，要做美的发现者、美的组织者、美的表现者。

五、关于抓主调。

在你开始着色前，必须回答自己一个问题：这幅画的主调是什么？是暖调子？冷调子？还是灰调子？它是如何呈现出来的？可以说，每幅画都应有一个主调，有一个主调就必定有一个特定的色彩关系。要认真分析，你要描绘的对象其对立因素和统一因素是如何摆在你的眼前。有了清晰的分析，画

时就不会盲目。你可以经常把你画的写生摆在一起，自己挑毛病，看他们的色调是否接近或相似。假如你的画经常出现接近或相似的色调，说明你有很多习惯用色。而习惯用色不克服，对彩画进步影响很大。许多成熟的画家也会有习惯用色，但他们有时会把习惯用色变成自己的长处，形成一种独特的语言。而初学者则一定要避免，要力求每幅画都有一个特定的色调，这特定的色调，就是特有的情绪，特有的精神。

六、关于抓主调的小幅画训练。

对初学者来说，在大自然中面对如此复杂的造型和色彩，既想抓住调子，又想把各局部的色彩关系处理得恰到好处谈何容易。特别是清晨和傍晚，或忽晴忽阴的多云天气，当你画完一笔，低头调下一笔颜色时，再抬起头来，对象已变得面目全非了。为了解决这个问题帮助初学者尽快抓住主调，可以在写生训练中加进一些小幅画训练。用小张画纸最大不超过32开，但用大笔，画时观察对象可以眯起眼睛，省略去许多细节，主要研究天、地、物几大块的色彩与素描关系，虽然省去许多细部但大关系一定要画准。这样可以训练你抓主调，把握大关系的能力，把大关系画准了可以提高自信，将来画大幅写生时，会对你把握大关系有很大好处。

在面对色彩、光线变化很快的对象时，还有一种办法就是强制记忆法。如多云天，一片云遮住太阳，天阴了，云过去，太阳出来，天又晴了，你确定一下，画晴天还是画阴天，然后强制记忆，把确定的色彩关系定格在脑子里，用半记忆半写生的办法画，可以帮你完成完美的画面效果。

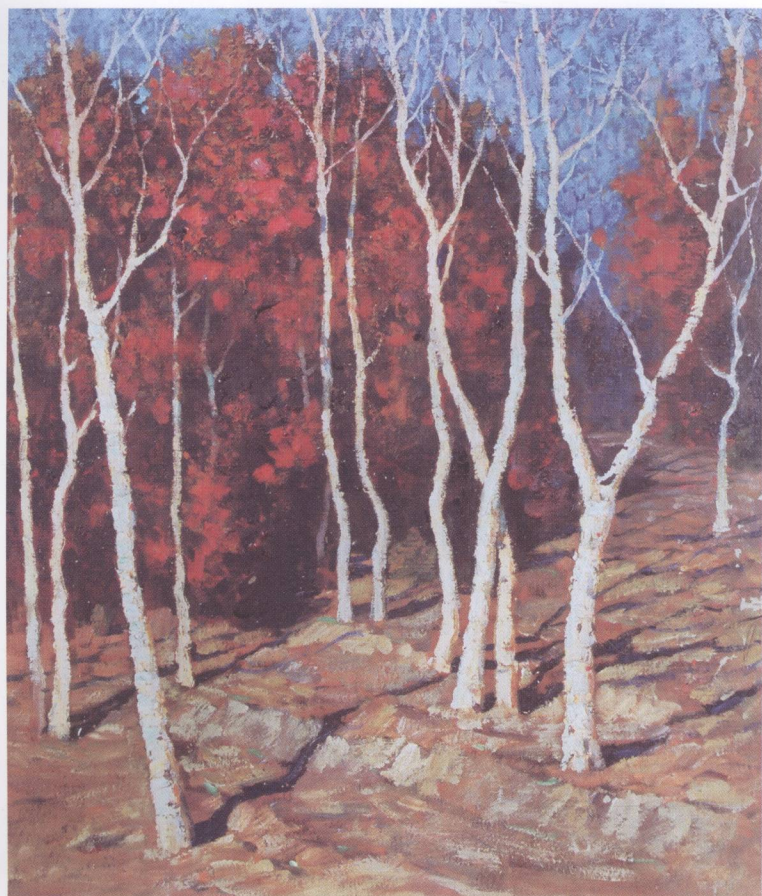
七、关于色彩的相对性。

同行、师生之间在切磋彩画技艺时，常听到的一个词就是：冷暖关系。冷与暖在彩画中是个核心的极为重要的因素。如何正确地认识色彩的冷暖关系，决定你的作品成与败或品位的高与低。在画面上，色彩的冷与暖呈现着非常复杂而微妙的状态。从根本上说，冷与暖又是相对的，看问题千万不能绝对化，否则会把人引向死胡同。其实冷与暖全是比较而言、相对而言。你把自己的手放在一块红布上，会发现手的颜色变得冷，有绿色倾向。再把手放在一块绿布上，又会发现手开始变暖有红的倾向。这其实就是因对比而产生的结果。其中手的发红和发绿也都是相对的，所以，把色彩的相对性搞清楚，分析色彩，表现对象，脑子就会灵活得多，不至于太刻板。

八、关于光感。

在风景写生中，对光感的表现非常重要。没有光，就没有世界。大自然只有在光的照耀下，才能如此的绚丽多彩。可以说，风景写生画不出光感，就会像没有灵魂的人一样，死气沉沉。但光感的表现依然离不开准确的、特定的色彩关系。比如，你表现的对象是阳光灿烂的中午。一般

地说，中午阳光的颜色较之早、晚偏冷一些，但对比强烈，此时刻画的重点则是对对象的暗部，因受光部分偏冷，所以暗部要暖而透明。另外，反光部分是表现光感的极重要的因素。在强烈阳光的照射下，受光的部位肯定会把阳光慷慨的反射给其它物体的暗部，要认真观察分析，努力把暗部反光的微妙变化准确表现出来，才能达到充分表现光感的目的。冷调子、灰调子同样能强烈的表现光感，只不过颜色的纯度减弱，冷暖关系变得更加微妙罢了。

九、关于空间感。

写生是把大自然多维空间的对象表现在二维空间的平面上。所以，鲜活的表现对象的空间感就显得格外重要。一幅好风景画可以把空间推得无限远。我们常听同行之间讨论画作时说：“这部分推不出去”。就是说，这部分空间感没有解决好。要想画好空

间感有好多因素在起作用，除了技法方面的原因，其中比较重要的因素有两个：一是透视学方面的。比如画一排伸向远方的电线杆，透视关系就显得特别重要，所以透视的基本知识一定要有，这里谈的主要是色彩透视，也有人称之为空气透视。当你站在山上，你脚下的石头、花草，对面的树木，清楚而具体地呈现在你眼前，但当你远离这座山的时候，你会发现这山已变成一个浅蓝色的剪影。而从剪影至山前，这之间在若干距离段，会出现很多不同的虚实及冷暖变化。经常作这样的观察练习很有意思，会帮助你理解色彩透视的变化规律，在写生时便会从容的去表现它。由此及彼，其它建筑等所有物体都有色彩透视问题，同样是白房子，在不同距离上，会呈现出各种不同的色彩。只有认清色彩透视的变化规律，才能更好的主动去表现空间感。

十、观察与分析色彩。

确定了构图，在具体描绘时，用一种科学的观察和分析色彩的方法，极为重要。没有比较，就没有鉴别。比较是分析色彩的重要方法之一。当你对所画对象的主调有认真的分析后，就要涉及到具体描绘。最主要的就是在把握大色调的前提下，从局部着手，一步步的使各个局部都恰到好处的服从整体，摆在它应有的关系位置上，当有的颜色判断不准时，可以用以下观察方法：1. 将视点反复在对象的各个部位移动，而心里却想着并判断着你将要画的那块颜色，这样会因比较而确定那块颜色的色彩特征。2. 将视点一下子看整个画面，但心里却想着并判断着你将画的那块颜色。3. 找画面中素描和色彩关系中与你将要画那块颜色最接近的部分与之比较，也是一种行之有效的方法。比如，作画对象是阴天，而面前是一座白房子，此时天空与白墙的色彩、素描关系就很难判断，只有反复观察比较，才能正确将对象的色彩关系与素描关系表现出来。

十一、关于把握整体。

画素描有一种公式：“整体——局部——整体”。即是说从整体认识出发，通过局部深入刻画，到完成之前再回到整体把握上来。看看各局部的刻画，是否准确的表现在它应处的位置上，如果某些局部跳出来，就应作出适当修改和调整，使所有局部都在整体的效果中恰到好处。这个问题对彩画与素描在本质上是一样的，只不过相对而言，素描更偏重理性，而彩画则更强调感性。画写生，必须在脑子里有调子观念，但调子是通过若干局部组成的，刻画塑造又必须一笔笔去完成。在深入刻画过程中又很容易忽略了某些局部在大关系上的把握，使整个画面的色彩在某些局部出现不协调或者说割裂现象。那么当局部刻画完成之后，应当回过来，对整个画面进行审视，看有没有哪部分不入调，从而加以调整，使整个色调和谐统一。

十二、保持良好的作画情绪。

作画情绪好与坏对画的成败至关重要。学画的人都有体会，当你画得顺的时候，自己精神饱满，笔笔到位，画面也很生动，步步接近成功。画得不顺的时候，心烦意乱，画不下去，最终将画撕掉，之后很长时间都影响自己的心情。我年轻时，常常出现这种状态。究其原因，主要有两方面：有时是因为碰到新的难题，你的认识和水平表现不出你想追求的效果。这是正常的，说明你正在进步，正在探索。通过努力，你解决了这个难题你就又向前迈了一步。而另一个原因则是应该避免的，那是因为你画面的秩序混乱了。素描关系或者色彩关系一旦出现混乱要及时调正过来，画面的各种关系有了好的秩序，你才能保持良好的作画情绪。不要小看这个问题，这对你完成作业顺利与否影响很大。

十三、关于痴迷与悟。

学风景写生与学其它学科一样，除了有科学头脑与辩证思维，还有一个重要因素，那就是痴迷与悟。这一问题虽不是专业范畴，看似关系不大，实则是决定你进步快慢，能否尽早抓住风景画写生秘诀及核心本质规律的最重要的因素。在学习中，一个痴迷又善于悟的学生与用功一般般的人是完全不一样的。艺术的规律存在于一切生活中，存在于一切艺术门类、艺术形式中，从本质上说，最核心的道理其实都是一样的。艺术家借助各种手段表达思想，表现情感。作家用文字组合，舞蹈家用肢体语言，音乐家用音符，画家则用点、线、面、色彩。各有各的学问，但其核心的本质规律都是相通的。一个善于学习的人，不画写生时也可以从各种艺术形式中学到规律，明白道理。只有进行由此及彼的思索便可以悟通你要研究的学科。艺术的本质规律又存在于生活中，哪怕是最普通的最常见的生活，你想要弄明白，必须靠“悟”。比如在大超市中，人们都在平静的购物，秩序井然，突然两个人大声争吵起来，于是打破了商场的平静，

他们显得特别突出。从艺术规律来分析这就是统一中的对立因素，当你遇到这种情况时，是否想过和自己的画联系起来，在画面上，如何突出重点。类似的例子很多，在京剧中主演在唱，群众演员站立不动或者干脆背过身去，为了不争夺观众视线，以此突出主演。在戏剧舞台上一个大悲的情节出现前，编剧导演会在这之前，安排一场特别欢快的戏，以增强戏剧跌宕，使之悲剧情节更加感人。等等等等，总之一一个有悟性的人会从各种现象中悟出道理，为我所用。再说痴迷，你学彩画，只要钻进去达到痴迷状态，画写生与没有条件画写生时，都可以练，可以学。比如等公交车的时候，你可以假设我现在要画对面的楼房、树木、天空，他们之间的关系

是怎样的呢。现在是信息社会，各种电视、出版物极多，可以借鉴的东西很方便就可以见到。我学画时，曾因写生被解放军误认为特务画地形图，被带进营房，在值班室里挂着一张布帘，后面露出一个木框，我因年龄小缺乏生活常识，认为后面是幅画，在他们去请首长时，我想过去看看那画，刚伸手想拉布帘，就被巡逻的解放军大声呵斥，别动，着实吓了我一大跳。现在不一样了，到处是画廊、展览，你只要痴迷处处可以学到东西，悟得道理。

十四、关于技法。

技法对初学者不能算是最突出的问题，随着水平的不断提高，技法问题就会越来越重要。这里必须强调指出，任何技法都是一种手段，是为表现内容最终表达情感服务的，决不能从技法到技法，忽略和离开内容而卖弄技法。比如写生时，对象不同，技法就应随之变化，有时用湿画法大量使用水，让色彩互相渗化，达到一种很特别的晕润感。而有的对象，则完全用干画法。有时一幅画上，几种手法同时使用，比如我画一小河中有几块大石，大石被太阳晒得很干。为了表现质感，可以用厚画法把石头质感画得很硬，很结实，而河水则画得很薄，很透明，水底的鹅卵石清晰可见。我常对学生说，做人一定要诚实，要按道德标准办事，而画画则要狡猾，可以不择手段，讲技法，不适合空谈，下面将有专门篇幅针对作品具体讲几个例子。

以上所谈，只是自己多年写生的粗浅体会。因我是自学，所以逼着自己去苦思冥想。如能对学画青年有所启发，有些微帮助，我会感到宽慰。天下很大，高人很多，一切都在发展，我这点体会只是一孔之见，望乞同行不吝赐教。

二〇〇九年十月二十二日

于 戎秀苑

风景写生步骤及方法

Feng Jing Xie Sheng Bu Zhou Ji Fang Fa

风景写生步骤及方法

第一范例：小河边

写生对象分析：这是一个中秋季节的下午，太阳暖暖地照在大地上。近景是一个快干涸的河滩地，草已经枯黄。中景是横贯画面的石头地堰子，竖立面全是暗部，形成一大块重颜色。茂密的果园树丛一层层远去。一棵高大而挺立的白杨树，在若干横线的组合中起到对构图的调节作用，使画面在统一中产生了对立因素，显得有变化。远山在阳光照射下，结构清晰，层次分明，并有明显的空间感。山头的石质与山坡上的植被隐约可见。中间一道迎着阳光的白色石堰子，伸向画面纵深处。一个看果园的小屋和玉米杆子垛，起着画龙点睛的作用，是画面的精彩之处。

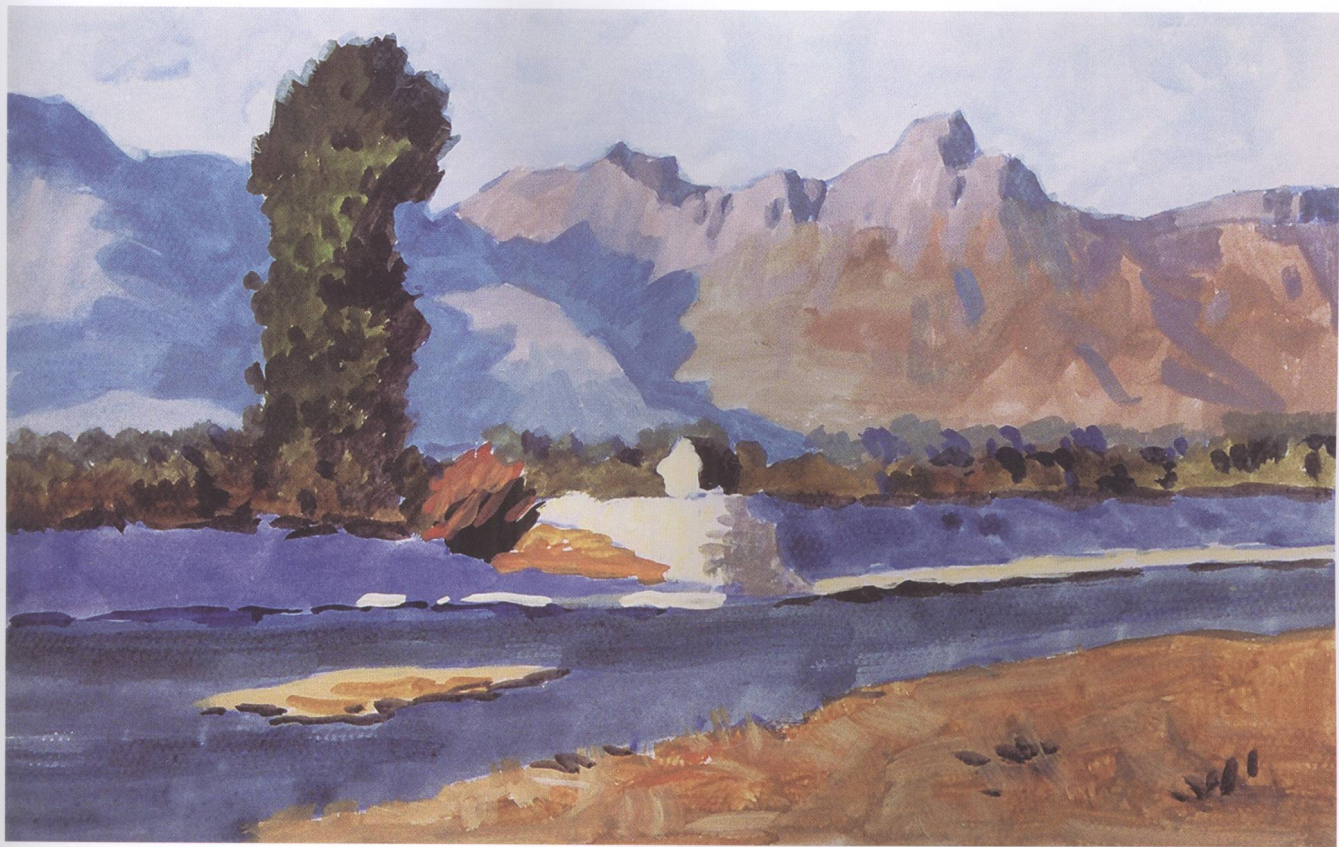
步骤一、起稿子

我习惯用群青颜色水勾稿子（用一点群青色加水即可）。勾稿时颜色里一定不要加白粉，以免下一步给铺大关系增加覆盖的困难。勾稿子也不一定非要用群青，别的颜色也可以，全看所画对象的色调和画家的习惯。起稿一个重要作用是确定构图，要考虑怎样把大自然的美十分得体的表现在画面上。根据对写生对象的分析，我在起稿子时，有意识地作了几点微调：1. 远山的轮廓线虽有起伏，但偏平一些，因此我有意的适当加大了起伏，这样可以使画面活跃一些；2. 大杨树的树梢故意画高，冲向画面顶边，一方面可以不使杨树树梢与远山轮廓相接近，另外，可以加大画面的对比力度；3. 将那可怜巴巴的河水加大面积，画成了一条河。用淡群青勾稿之后，为了大关系明显，顺便用淡群青水把几块大暗部扫了一下。

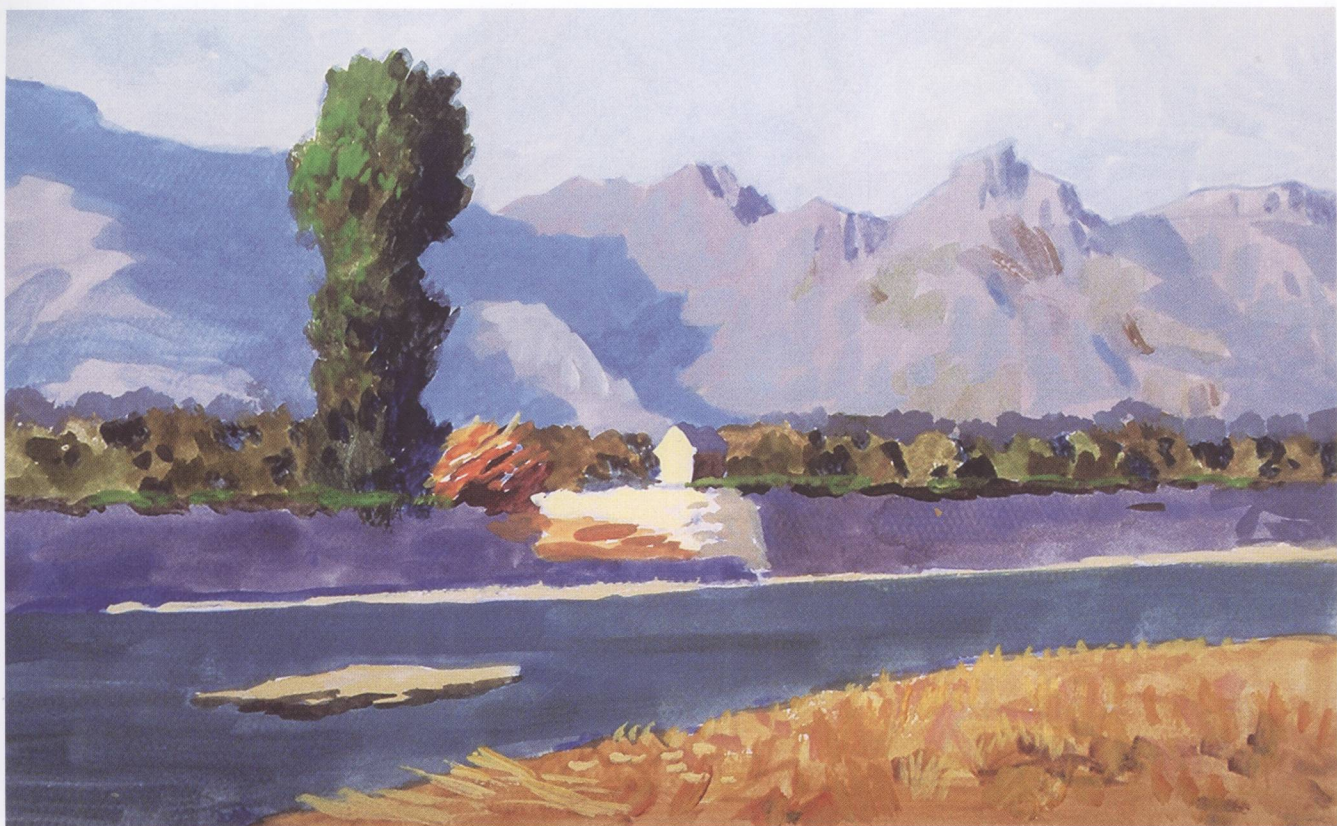
步骤二、铺色

勾稿子完成以后，开始铺色彩大关系。最好从暗部开始，油画、水粉亦然。在铺大关系之前，先分析好哪些地方属暗部？暗部中哪里最暗？其次，再其次……，做到心中有数。画时，每画一笔还要注意与其它暗部比较，找出并尽可能画准它的色相属性和冷暖倾向。比如步骤二，树的暗部偏蓝、绿；玉米杆子垛暗部偏暗红，偏暖；而石头地堰子则受天光影响偏蓝；而远山的暗部，则有空气感。画暗部铺色时，一个最重要的需要强调提醒的是：千万不要加白粉！颜色最好薄而透明，但暗度与饱和度一定要足，以便给下一步铺中间调子留出相应的对比度。否则暗部干后，再变淡一些，与中间调子相混，大关系不清晰，影响作画情绪。

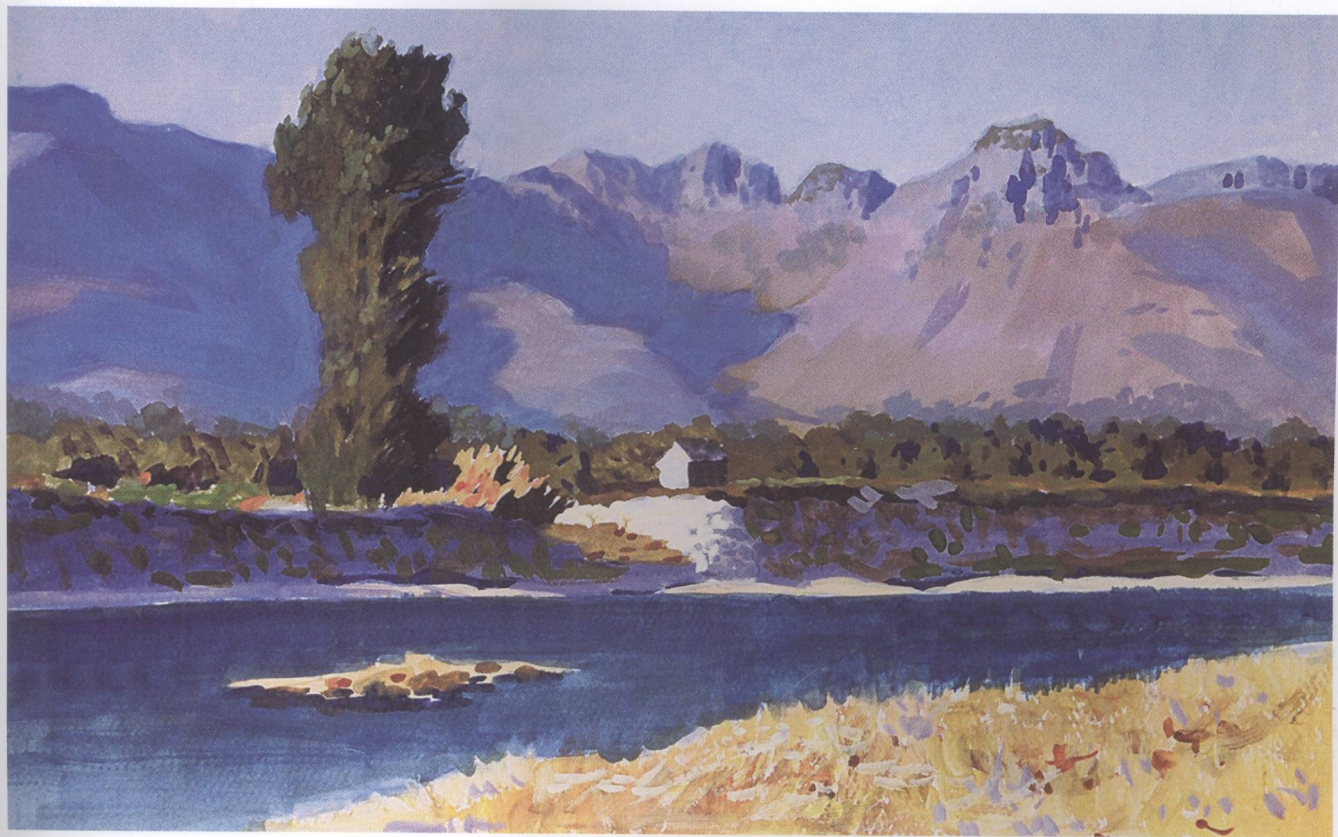
步骤三、继续铺色

暗部颜色铺完之后，应该继续铺大关系。铺每块颜色前，都要先认真对其素描关系、色相属性、冷暖关系做出缜密的分析、判断。每画一笔要努力要求这块颜色在各种关系中处的地位比较准确。比如，画树可以与别的树比较，画亮部与亮部的其它部分比较，既要与暗部有明显的大区别，又要与亮部的其它部位有微妙区别。把每笔颜色的特点及它在这特定的画面中起的作用画准确，这样全部铺完画面的主调就确定了，大效果也就有了眉目。当然初学者要做到这一点很难，但你的出发点，你的追求要朝这方向努力。对初学者来说，有的颜色可能铺得不太准，也很正常，但只要意识到，就要及时调整，尽量大关系不要乱套。否则，严重影响作画情绪，会导致你加快步伐，走向失败。只要冷静思考、及时调整便可以力挽狂澜，迎接胜利的曙光。

步骤四、深入刻画，具体描绘

当画面颜色全部铺满，就进入深入刻画阶段。一般原则是越近的物象塑造得越具体，色彩应该表现得越丰富，远处则相对概括统一，这样不仅有利于空间感，也会使画面疏密相间、张弛有度，有一定的节奏感。但任何原则都又是相对的，前面说的只是一般原则，不是绝对的，情况也有例外，比如：你画的对象中近景全是暗部，在大片阴影的笼罩下，而远山的夕照则形成画面的焦点，那么应着手重点刻画并使其相当精彩的部分可能就是远处的山。任何画面在具体描绘时都不能、也不必平均用力。在这一阶段中，因为进入局部刻画，没有经验的写生者很容易犯的一个毛病，就是抠局部而忘记关照它在整体中的位置，一味抠下去会使画面支离破碎。把握整体感觉应该贯穿在整个作画过程中，一定要时时提醒自己。

步骤五、调整画面完成作业

当对画面的各个部位都进行了或充分或概括地深入刻画后，现在应该做的工作就是重新对照写生对象全面审视画面，做进一步地刻画和调整。记得年轻学画时与小哥们一起常常讨论画作，常用的一词就是：“真到位”。我对此思索了很久，开始想“真到位”是不是就要把画面的各个部位都画得很充分？很具体？后来见到一些大师级画家的作品，他们甚至某些部位还空着画纸，底色都没有，但画面效果依然很完整、很震撼。渐渐明白了“真到位”的含义：在全面审视画面的时候一定不要理解成把各个局部都抠得很具体，而主要是调整，该加强的进一步加强，该减弱的则进一步减弱。我告诉学生，在画写生时，你们要学会当总统，当总指挥，面前的山山水水都归你指挥，在这方寸之地一切由你说了算。你要有条不紊的把画面的各个局部处理得服服贴贴、各得其所，该突出的突出，该从属的从属，使画面成为一个和谐而有变化，生动又有统一的艺术品。