

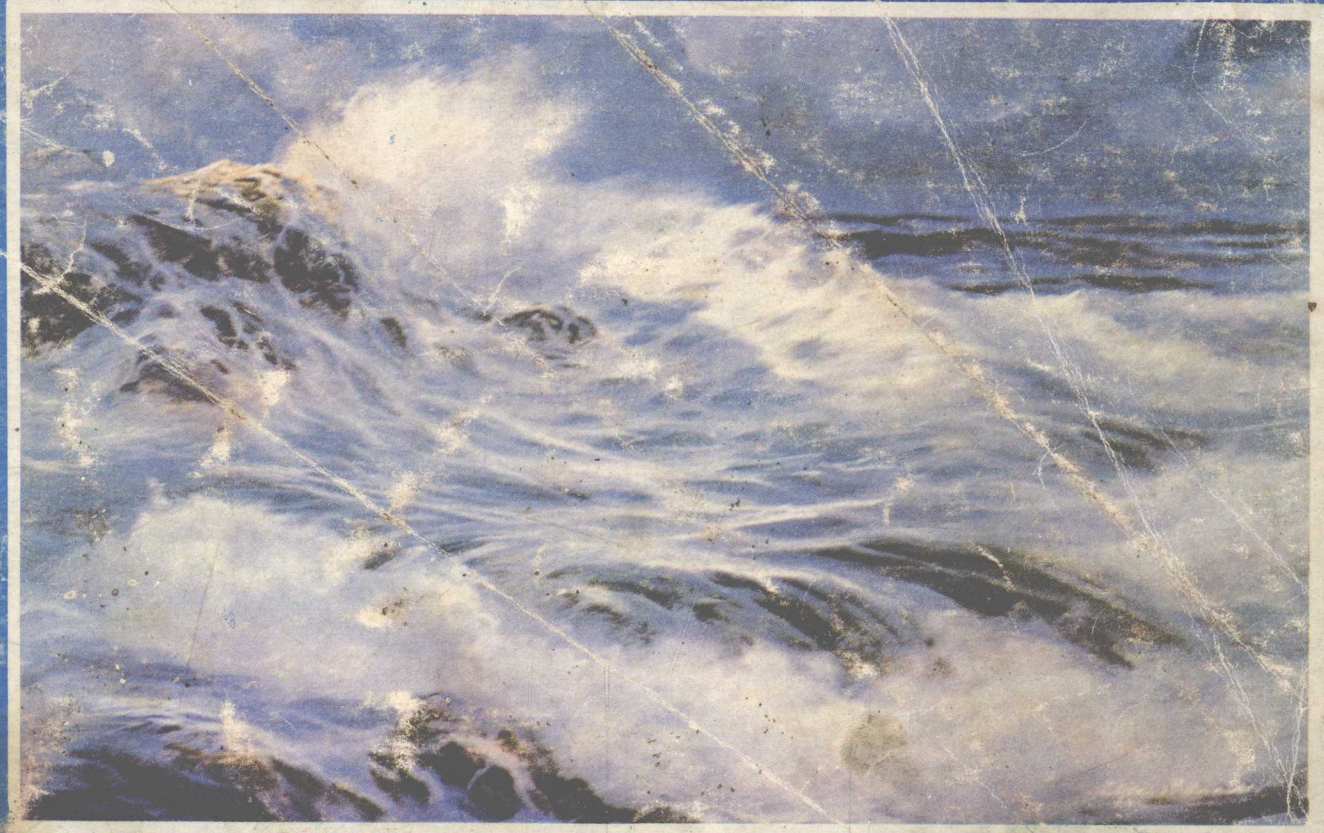
[美] 约翰·罗宾逊著

费中浩

译

吴江校

上海人民美术出版社

海景画技法

[美] 约翰·罗宾逊 著

费中浩 译 吴江 校

其

海景画技法

海景画技法

[美] 约翰·罗宾逊 著

费中浩 译 吴江 校

责任编辑: 沈揆一

装帧设计: 杨利禄

上海人民美术出版社出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 彩图16页 印张 8

1987年3月第1版 1987年3月第1次印刷

目 录

第一章	海浪的剖析.....	1
第二章	浪花的类型.....	13
第三章	岩石与溢水处.....	28
第四章	天空、云和海滩.....	38
第五章	色彩.....	59
第六章	阳光与大气.....	63
第七章	构图.....	81
第八章	新的开端.....	99
第九章	雾的奥秘.....	104
第十章	暴风雨的对抗力量.....	108
第十一章	海水运动的节奏.....	112
第十二章	金黄色的润色法.....	114
第十三章	大海的夜景.....	116
结束语		151
参考书目		152

第一章 海浪的剖析

巨大的深蓝色的海浪涌出海面,翻滚着,冲向海滩,撞击岩石,形成一幅惊心动魄的壮观景象。成吨的海水飞流直泻,跃过岩石,反冲逆溅,恰似一曲声势磅礴的轰鸣交响曲。翻腾的浪花泛出茫茫一片的浪沫,散向海滩,海面上顿时为蒙蒙的水气所笼罩。这样壮观的奇景在画家们看来,是如此富有魅力,从而驱使成千上万的画家奔向画架。然而,画家仅靠灵感就能创造出一幅优美的海景画来吗?或者仅仅为大海,飞溅的浪沫,和火红的日落景象所敬畏就够了吗?是否也需要了解这些现象形成的因果呢?

对这些问题必须给予明确的解答,特别对于“海”这样一个复杂的主题。除非你在开始画海之前就已经了解它的成因和结果,否则将无法正确地描绘它。我常常看到一些学生试图描绘碎浪,但对于其形成的原因却一无所知,其结果往往使他们感到灰心失望。浪沫在油画布上看上去全是颜料;波浪的形状犹如大象的脊背;碎浪的形成似乎与礁石和波浪全然无关。因此,我们不要急于动笔,而应该花些时间先了解一下大海运动的规律。

第一节 海浪的形成

事实上,突然涌至岸边的浪花是远处大海运动的产物。我们所看到的浪是能量循环的最后冲刺。能量循环在激浪到达岸边前的许多小时前就已形成。在大海的某处,由风、迴流或其他自然力形成的能量作用于海水,这与你将一块小石子丢入水池里所产生的效果十分相似。小石子接触水面时产生同心圆波纹,它们向外伸展,直至波纹触及池边。当你捡起那块小石子将它扔入水池时,传入水中的能量便开始形成。在海上,产生于各种自然力的能量不断地传入水中,形成波纹,这些波纹变成大的涌浪,然后依次向外移动,直至某一边际——即世界各大陆的海岸。

令人奇怪的是,在洋面上运动的并不是表面的水而是能,当能的圆体在水下向前滚动时,海的表面如同皮肤,只是延伸而已。当然,由于水流和风的作用,海水也在流动,但比起涌浪来慢多了。例如,要是把一块木头丢入海中,涌浪便会一个接一个地在洋面下通过,而浮着的木头随着表面的水势缓慢地朝着某个方向飘移。

第二节 涌 浪

海面下的能产生了涌浪。涌浪在远处的

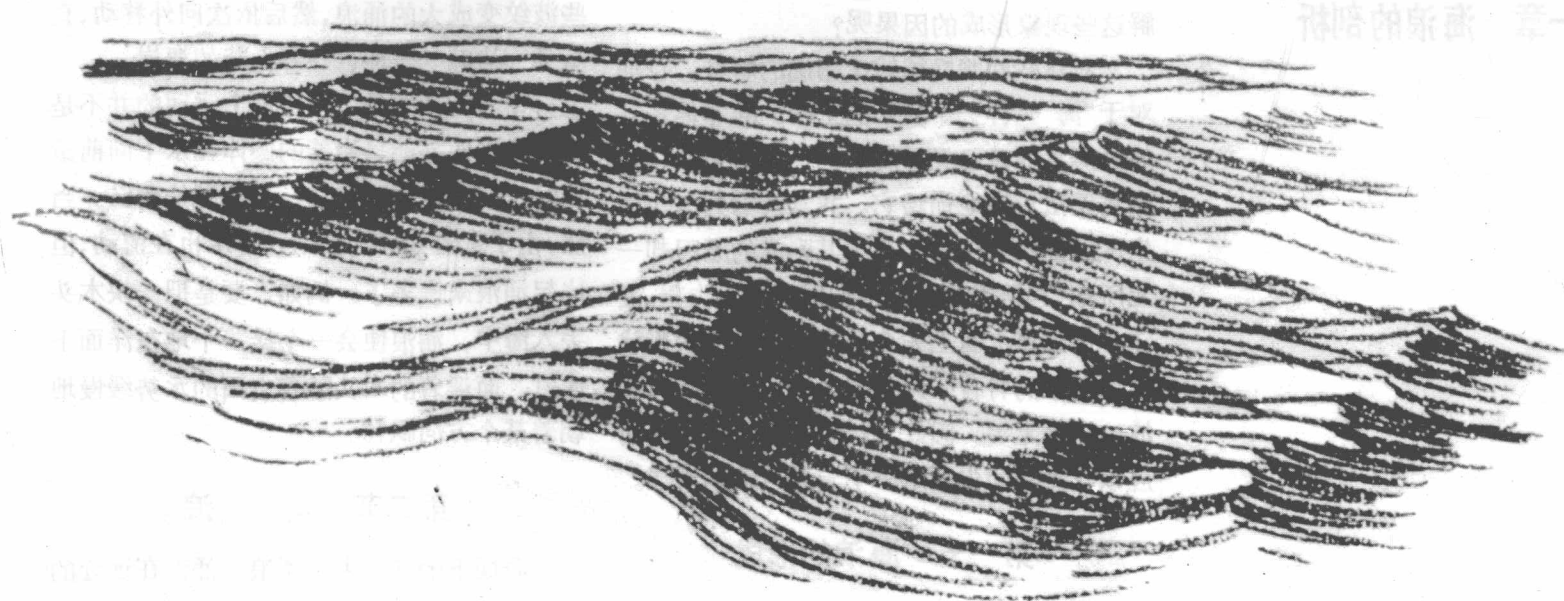
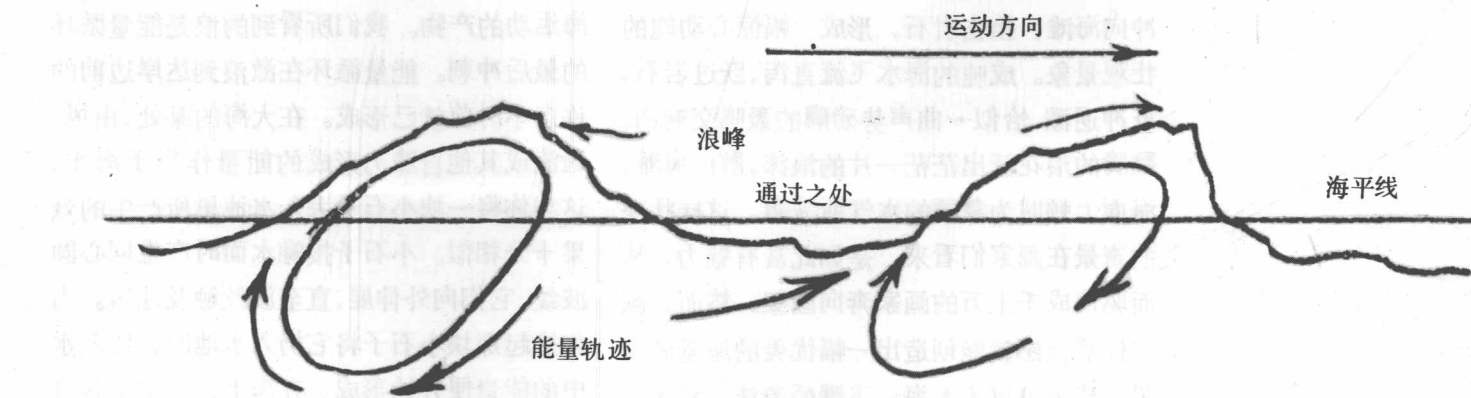

图1 能量轨迹的运动方向

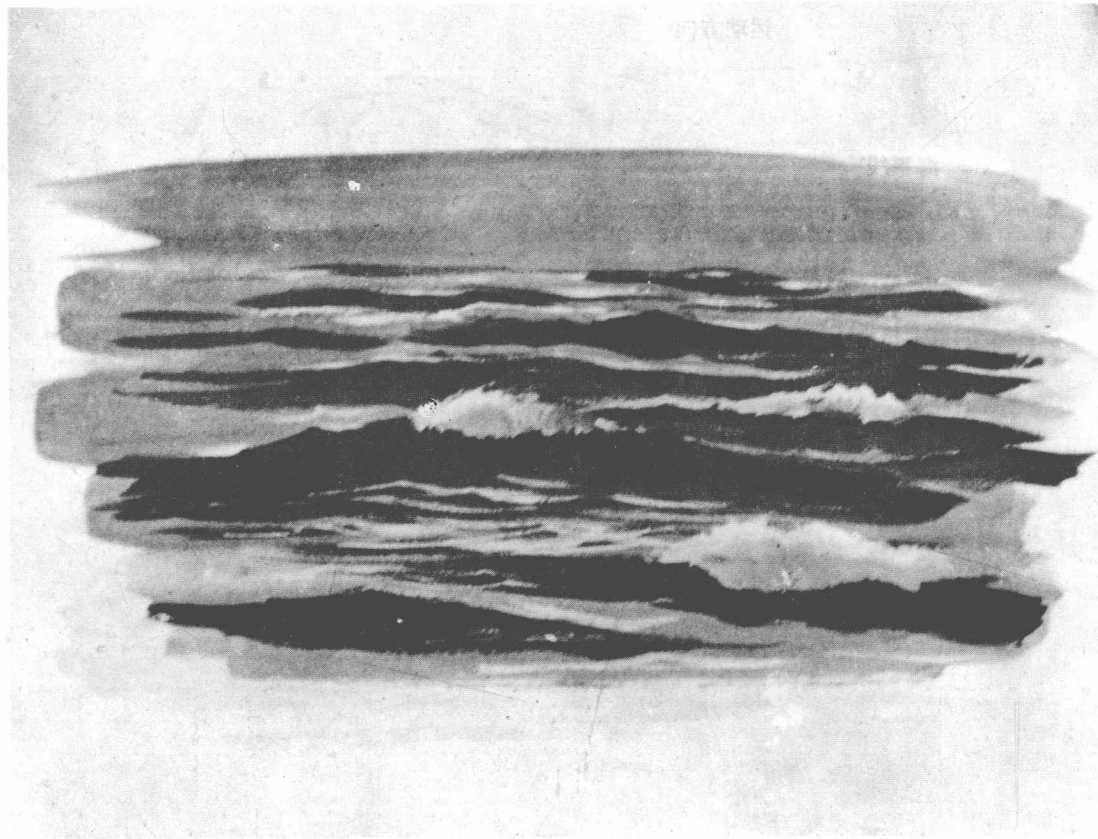

图2 白冠浪

海上就开始形成，尔后渐渐集为波浪，最终又在岸边破碎形成浪花。在图1中可看出能量轨迹近似圆形，并朝着一个方向滚动，请注意，浪面是凹形的。当能量轨迹呈圆形向前滚动时，它把前面的海水往下吸入从而形成一个槽形。如果浪顶部的水能上升至足够的高度，就会向前翻滚过去。还可看到涌浪的边缘平稳地隆出海面。

海风吹皱洋面，激起微波，其边缘呈不规则形，这与海浪的边缘是不同的。在海上，主浪峰因破碎而消失，其它涌浪则消失在附近的洋面上。涌浪的基线笔直呈水平状，就象风平浪静的海面。仔细观察这一现象是很重要的，洋面本身必须保持水平状态，如果将它表现为弯曲的基线，就会破坏画面的效果。

在暴风雨或强风中，浪尖可能会被风吹掉而形成浪花。这种浪花的类型通常称作“白冠浪”(图2)，它并不是波浪冲击岸边所致。浪花在涌浪的顶端顺水漂流片刻，当能的圆体在浪下向前滚动时，便被抛在后面了。在下面的章节中将进一步阐述有关白冠浪和其它各种浪花。

第三节 画 涌 浪

请注意，涌浪的表面象一道垂直而不透光的海水墙。因而涌浪的表面比位于水平线上的海水和海平面更暗些。两者都受到阳光和大气的影响。海平面映出天空，而涌浪则更接近于海水的原色。如想得到这种效果，可以先用近似天空的颜色画出全部海水，然后再用比海水更深的颜色涂在海浪隆起处。当表现涌浪的凹面时，需要把波峰的暗处逐渐过渡到它底部的明处，使之混为一体。注意，在开始画海面时不要太暗，否则将无法突出深色海浪的隆起部分。

不论涌浪是从地平线处画起，还是从前景中画起，表现背景的海面要使物象变得模糊而渺小，从而保持海水的透视感。有些涌浪必须与另一些涌浪重迭，以便画出它们的深度感和透视感。应该记住，不是随意地画几条线就能够表达出波浪的起伏。要获得这一效果，在背景的底色上需要做大量的工作。如果你的海景画中的远处部分看上去好象是在平静的湖面上漂着几根木头，那就需要画出更多更多的隆起部分。

站在岸边看，远处海水不是连成一片，那

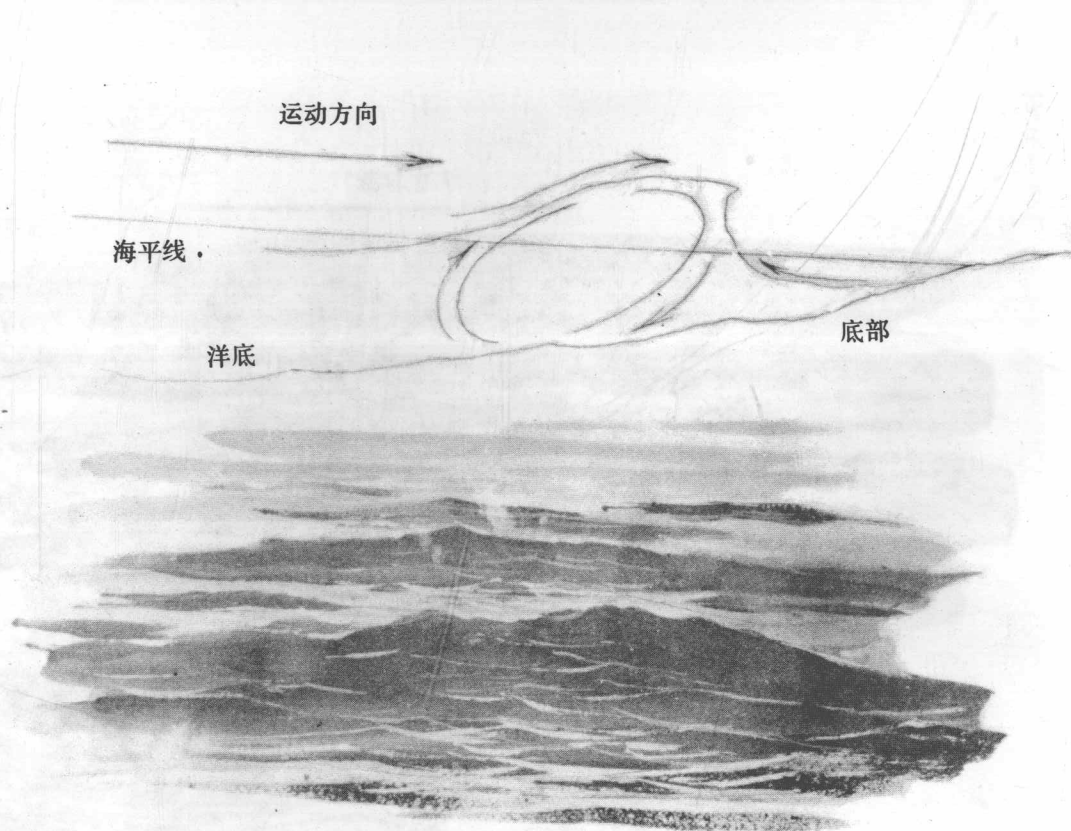

图3 大浪的运动方向

是由于远处的海水除了具有许多深色的涌浪，还有涌浪表面反射出的闪光。应该使用小画笔画这些高光，再用碎笔触集中力量画出阳光的最强处。在阳光照射区内的高光应该使用阳光色；在光区之外表现高光，则应该用色调稍高的天空色，同时也要加上相同的笔触。

第四节 激 涌*

在数百里海面上，除了自然力的作用，涌浪几乎不发生变化，只有当浪涛到达靠近边岸的浅滩时，才会产生真正的变化。首先，它开始增大，当然，越接近观众它就显得越大。但事实上，激涌确实在增大。这是由于海底在升高而使能量轨迹向上运动所造成的（图3）。激涌触及海底也能削弱能量的轨迹运动。当能量轨迹变平并偏向海滩时，它的倾斜面就显得更为陡峭，前面的凹处就显得更加深了。当能量轨迹向前推进、海水的主要边缘逐渐变得浅薄时，就开始产生了透明的效果。

图4从正面表现了靠近海岸的激涌。与它的前身——涌浪相比较，除了更高、更透明，并在边处开始卷曲外，其它特征均为相同。你仍然可以看到从浪顶暗部到海底亮部

图4 岸边的巨浪

的渐进变化。浪峰的最高点在大浪破碎时首先飞溅，接着大浪的边缘形成随风飘荡的碎浪极大。

• 激涌——系由远处暴风雨或地震所引起的。

第五节 画 激 涌

在图5中，我随意地画了激涌碰击岩石的景象，强调巨浪向前涌起的势头，并且把它画得更加透明些。当涌浪的一侧流经岩石时，涌浪的另一侧仍继续向前流去。你可能会试着练习画类似的海浪，并给它加上一些涌浪作为背景，但不应临摹我的画，因为这样画会使你将注意力集中到怎样画得象，而不是致力于对海浪的剖析及研究上。因此可以移动一下岩石的位置或者在边缘上添加棱角斜面，使构图多一些变化。

诸如这类的练习没有必要用色彩。要能够运用黑白色去描绘它，这是很重要的。因为你不可能仅仅依靠色彩去创作一幅逼真的图画，还必须正确地运用明暗色调。此外，初次画大浪时，用色彩会给你增加困难（关于色彩的使用问题，下面还将进一步阐述）。

记住，大海是一种运动着和变化着的景

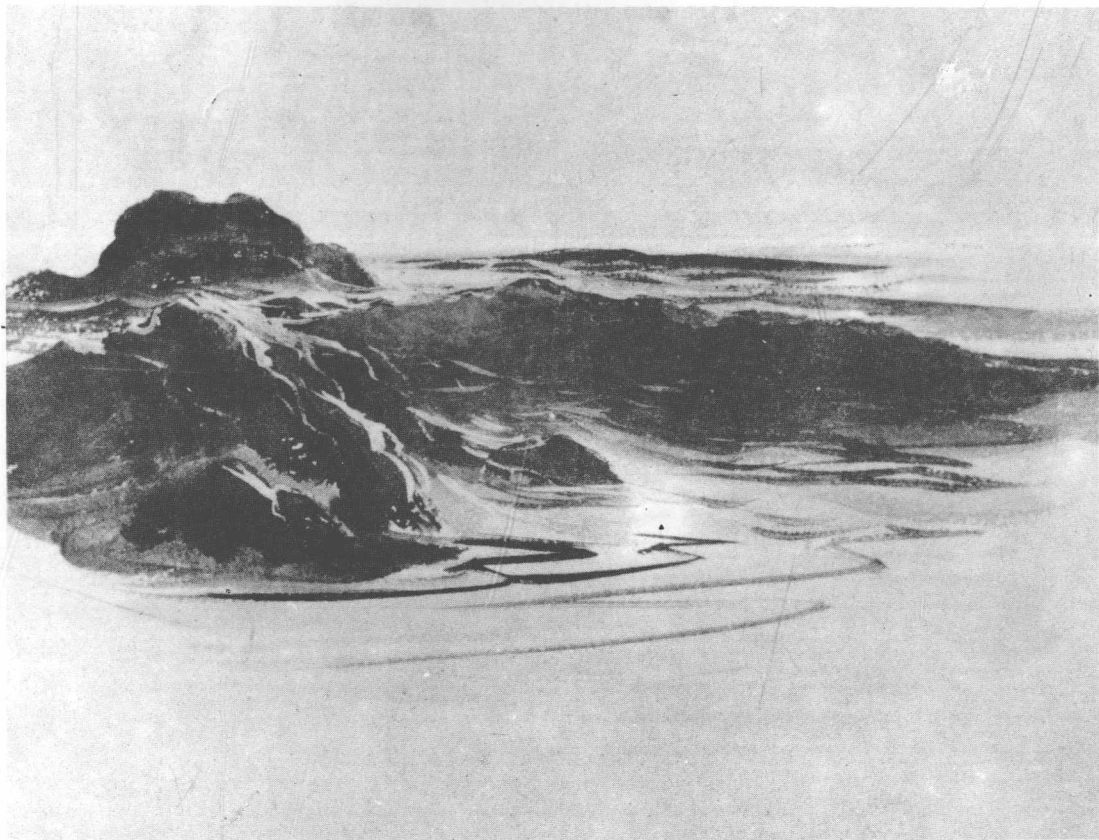

图5 巨浪碰击岩石

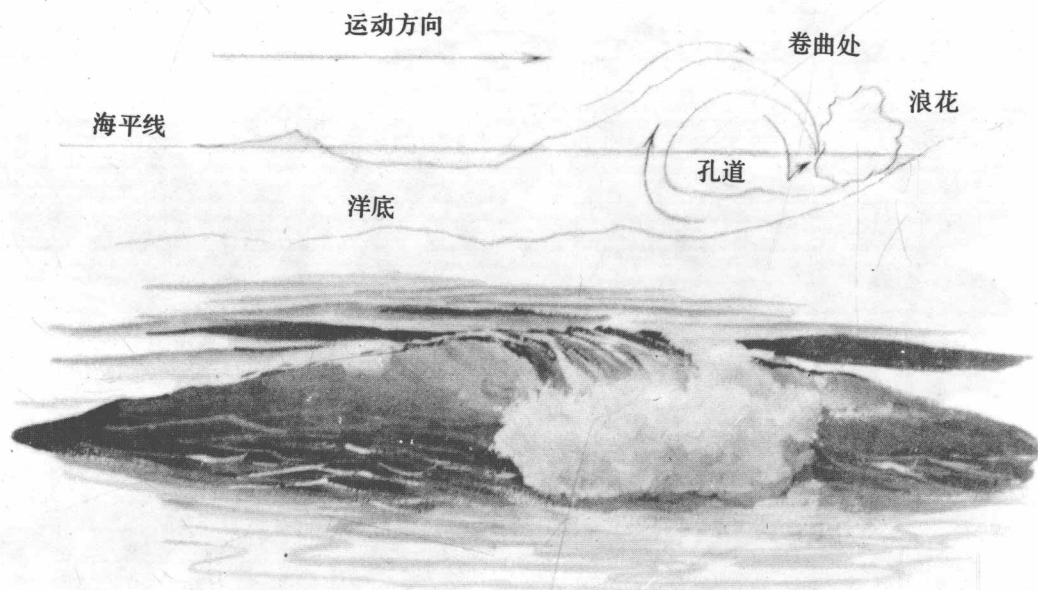

图6 卷曲气流出现的“油管”形态

象，没有严格的规律可循。经常能看到半透明或不透明的激涌。海底的地貌和水下的岩石都会引起无穷的变化。当你作画时，记住这些涌浪的“成因”——这些能量会左右涌浪的运动形式。当你懂得了一般的或是理想中的涌浪后，再去观察不断发生的各种变化。

第六节 碎 浪

最后，我们来看看最为壮观的海浪——真正的碎浪，当激涌向前推进到浅水区时，海底把能量轨迹向上推动直至不再保持其原来的形状。轨迹被破坏，海水表层分离了，激浪的主边缘为了保存自己，便从最高点继续向前推进，并撞击下面的凹槽。正如你在图6中看到的那样，在圆形的波纹底部产生了一条大气孔道，这一孔道，也叫做“管道”。这一现象并不是在所有的海浪中都出现的，但当波纹触及到远处浪的表面时，偶尔也会产生这种孔道。

我们仔细看看，图7中碎浪前进时会遇到些什么？当大浪向上涌起时，在远离海岸线外的浪面被卷曲并向上涌起。同时破碎的边缘开始往海岸方向卷曲，并被轨迹中的剩

图7 碎浪的平滑面

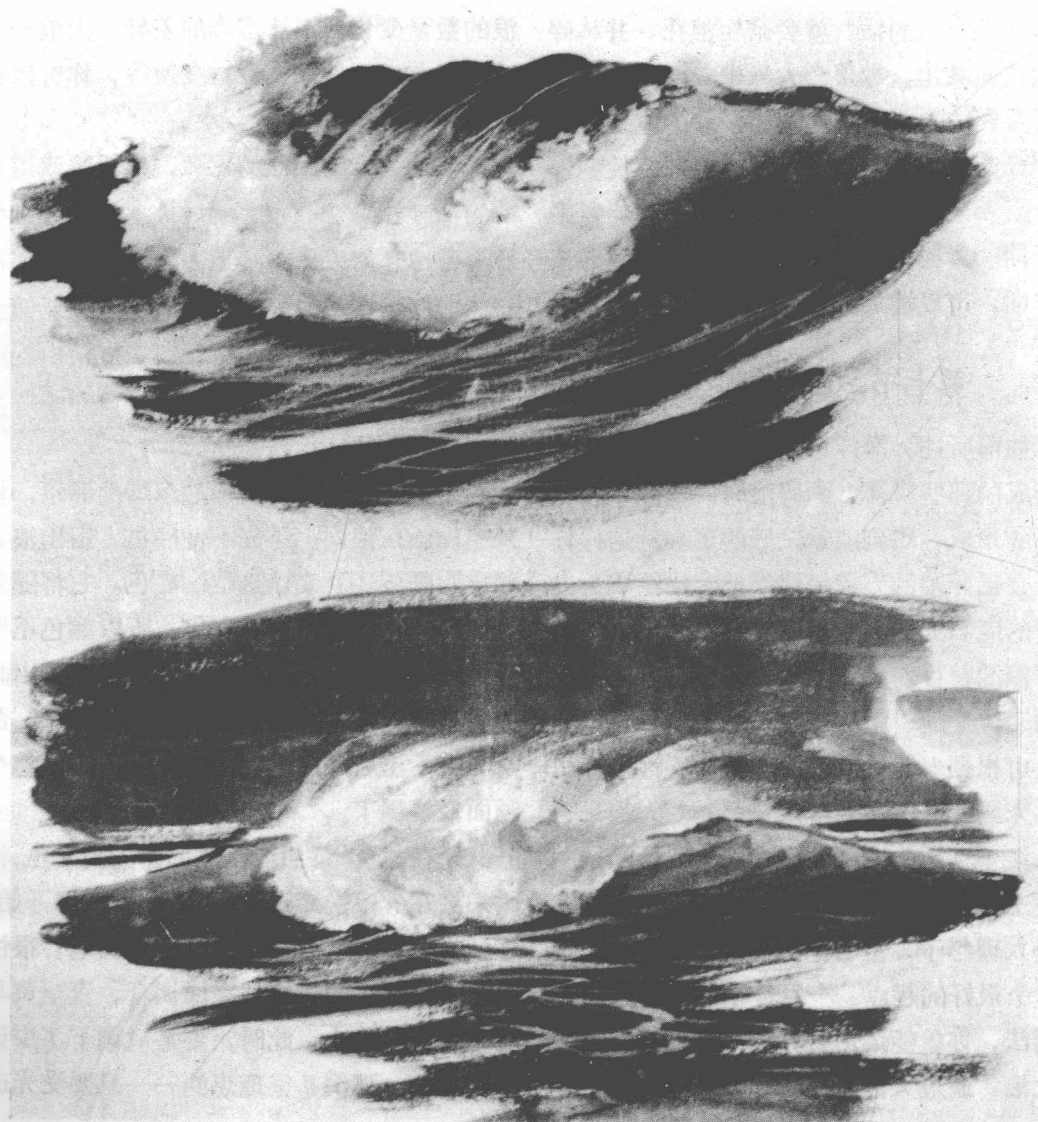

图9 透明的破碎海浪

图10 画边缘柔和的“马尾”

余能量推向前方。虽然，浪面被前面的大浪留下的浪沫覆盖着，但浪面还是比较平稳。参差不齐的主边继续向前卷曲时，可能会马上破碎成好几块。

当破碎的浪花冲击前面的凹槽时，就往上飞溅，形成翻腾的泡沫，犹如冲浪者漂浮在激进的旋浪上。海水拍击凹口处，产生出许多浪花相互碰击的声音来。但是当大浪崩溃驱使压抑在孔道中的大气迸发出来时，产生了更为深沉的隆隆声，与浪花的撞击声混为一体(图8)。

海面上的卷曲的大浪比其底下的碎浪更暗些。当它向下滚动时变得更稀薄更透明。当碎浪接近前方海面时，浪沫、天空和大气的反射使得它更为明亮。与此同时，海面变得越加稀薄透明。通过光的照射而使海面变海底更为明亮了(图9)。

如果不是光线的直接照射，沿着卷曲的峰缘将出现一条较暗淡的色带。这一区域是不透明的，因此光线是不能透射过它的，当你无法确定采用什么颜色画这样的阴影线时，就得按照透明面与海平面之间的海底色而定。如果每一个区域都显示出海洋的本色，那么就好象不存在光、浪花和大气的影响了。

如果有风的话，就会掀起浪花，并从碎浪的顶面溅出，散落到大气中(图10)。你应该用柔和的边沿画这些“马尾”般的溅射，从底部开始，把笔触朝外移动，最好是使全部“马尾”朝同一方向飞溅，不仅仅是因为风来自于同一方向，而且因为“马尾”指明了碎浪的方向，可以增加画面的动势感。

第七节 画“碎浪”

如前所述，海洋最重要的规律就是它自身形成的那些规律。画碎浪时，就应该想到大浪的形成，想到能量轨迹的形态。这样你就不会把碎浪的方向搞错或把它描绘成为史前期的庞然大物。能量循环的形态和方向决定碎浪的特征，而浪花的变化，则是由于大浪撞击海岸而引起的。

可根据自己的需要按图上的碎浪练习用色彩来画。为了练习，可用“理想”的大浪——即大浪中主浪的图象。它具有本章所阐述的有关主浪的各种特点(图11)。当然，这种浪有些太理想了，但它是学习画其它各种大浪的一个很好的起点。一旦你掌握了理想的大浪画法，你就能运用各种方法来画其它不同的大浪。通过大浪的形态和大小的变换，碎

浪的数量变化，浪沫形态的差异，大浪与大浪或岩石之间的相互位置变换等，你可以随意地描绘它。

开始，先画大浪的轮廓，用铅笔或用稀薄的油画颜料在画布上或信纸上勾出。细部暂不考虑，待以后再画上去。要避免画那种突然地停顿在基线之上隆起的大浪。要使大浪逐渐地向其前面的海水倾斜，显示出旋度和浪沫的范围，但要使它松散着，而不要形成明显的几何体。

第二步，选择一种诸如翠绿的颜色，将其原色画在浪面上。先不铺底色，留出浪花和透明区域。其实，这就是底色。它将随着其他色彩的增加而发生变化，所以颜色不要稀释，也不要把颜色刮掉太多，以免露出画布底色。但颜色铺在底色上时，不能太厚，否则会看不出后来加上去的颜色，反而使整个画面都模糊了。

现在，选择诸如淡铬黄那样的阳光色，将原来涂在大浪受光透明的一侧。从波峰开始，逐渐将黄色混入绿色区中。洗净画笔，很快地在两种颜色的边缘处来回调合，直至黄与绿之间模糊为止。此时，要是只剩下了少许的纯黄色，那倒是很理想的——只要受光透

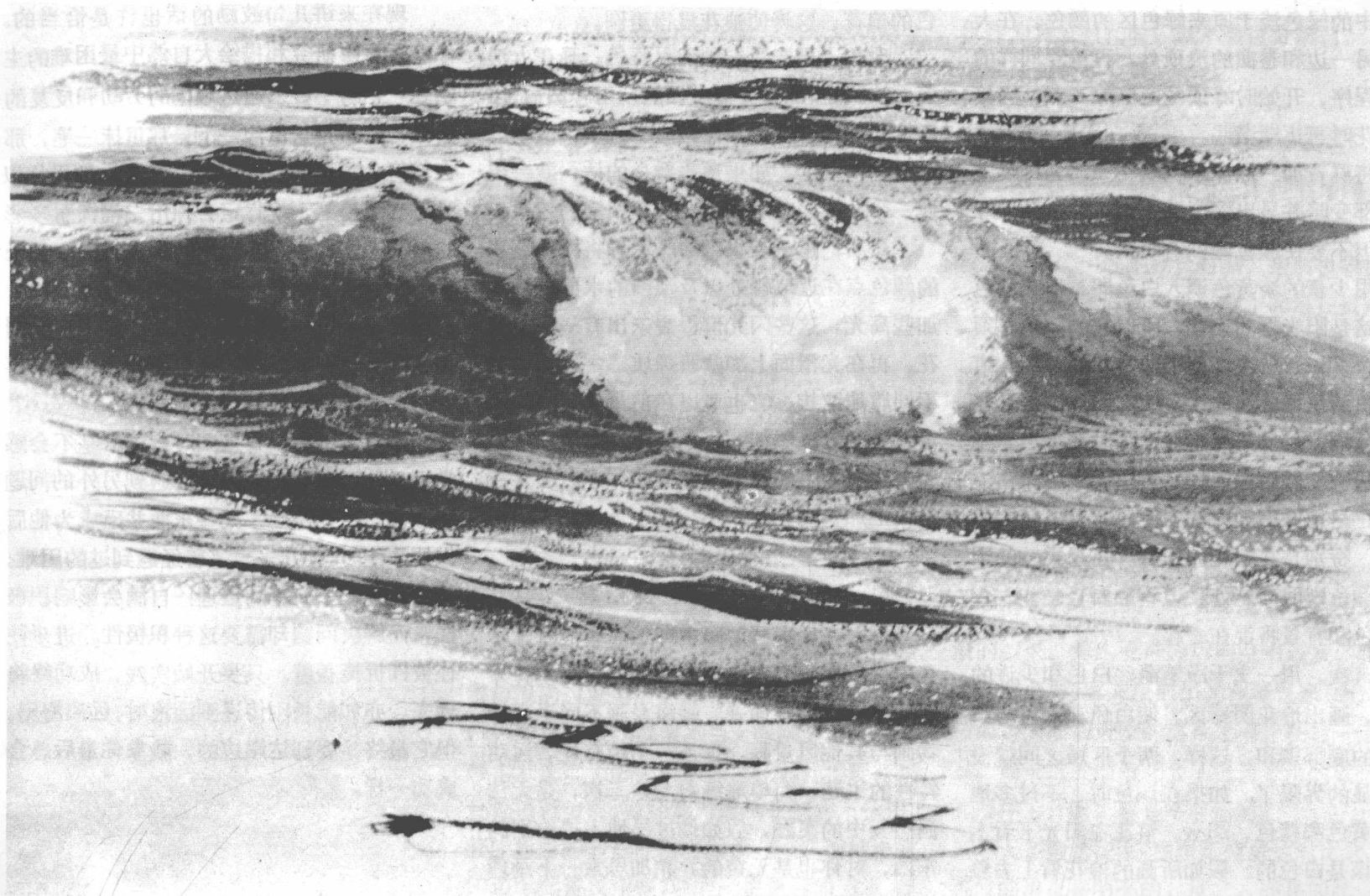

图11 “理想中”的浪花

明区中的绿色淡于原来绿色区的颜色。在大浪的另一边和卷曲的浪顶处，再重复同样的作画程序，开始时峰顶区应该深一点，当接触浪花时再逐渐淡些。

将群青加一点深褐色调在一起，可使大浪底部变暗并显出深度感。再将纯色调入绿色，但不要使颜色碰到透明区。

用少量的淡黄色调入白色即是浪花的色彩。这是阳光下的浪花，所以它的颜色必须很淡。首先，从浪峰到下边浪花处，画几道用黄白两色调成的曲线，使它们逐渐接近底部的色调，以显示海水在下落时变得更为稀薄与透明。然后用同样的黄白调配色涂在浪花上。运用圆润的笔法，使画布留下较多的颜色，特别是在浪花的顶部。再用柔软的干笔将颜色刷回马尾处。但笔触要轻一些，否则颜色和背景将混在一起。

其次，用一支干净笔蘸些白色和少许的蓝色，画出浪花阴影区，使白色和蓝色与阳光区的底部调和。这样，两个区域之间就没有明显的界限了。如果在调色时，不过多地使用黄色和蓝色，那么，浪花在阳光下看上去应该是白色的。假如所画的浪花看上去象是一道墙，那就要沿着暗部的顶端加些黄白

色的浪花，这将使浪花显得更圆。

现在，再选择一种淡天蓝色，画在大浪前面的凹处，那里受到水面的反射。然后，逐渐地向上将颜色混入深色海水之中，但不要向上画得太远。如果逐步融合的话，就会出现一个从浪面向后倒退的浪花凹槽的效果。

最后，用一支很细的画笔，将黄白调和的颜色点在近浪峰处以及浪前的水面上，增加些高光。这些闪光可以表示出有一些小浪花，再在光滑面上加些肌理质感，以显示出不同质地结构。它也可以在前景中，以画涌浪背景的方法添加一些小浪花。但要使这些大浪比表面上的稍为暗淡一些，不过须要在浪面上加些高光。

鼓起信心

你一开始尝试着画出理想的大浪时，不会象你所期望的那样顺利，需要反复实践才能画出满意的画面来。画海景画不同于画静物画与其他风景画，这是一个带有显著运动特性的主题。简单地练习一、二次，是无法洞悉其中的奥妙，假如你过早地去描绘别的东西，对你也是无益的。稍加思索一下画理想的大浪，这样每尝试一次，就会提高一步。

现在来讲几句鼓励的话也许是恰当的。你已在从事研究和描绘大自然中最困难的主题之一，耐下心来通过艰巨的劳动和反复的尝试，而不是这里涂一下，那里抹一笔，那么你将感到得心应手的。总之，如果你以为每次拿起笔，就肯定会画出一幅绚丽多彩的画面来，那你是学不成的。没有一个音乐家不是通过五指练习而掌握贝多芬作品的，也没有一个芭蕾舞演员，不是经过多年的刻苦训练而登台表演的。那么这与一个画家要成功地画好一幅画有什么两样呢！

显现奇迹的因素来到时，画家是不会感觉到的，而在那时，他又会遇到另外的问题和障碍。当他学会了某些东西并已成为他后天的才能时，他几乎忘了曾经遇到过的困难。就是这样一个简单的道理：自满会影响积极性，而解决问题却需要这种积极性。进步往往被挫折掩盖着。只要开始实践，成功终将到来。亦如能量刚传递到涌浪时，远离海岸。但它最终是要到达岸边的，就象你最后总会成功一样。

第二章 浪花的类型

现在我们已经了解了能量轨迹运动的全过程：从其开始产生的浪纹，到涌浪，到激涌，最后成为碎浪。但是能量轨迹并不随着碎浪的产生而消失；当碎浪自身崩溃，大气与海水混合而产生浪花时，仍然有足够的能量推动海水往前冲，掀起浪花而涌向海滩。在那里浪花旋转，与此同时几百万个气泡迸发出爆裂声，溅射出的浪花退回后又被另一个浪花溅射出去。

最引人入胜的是拍岸的浪花，即最密集的碎浪和海岸之间的区域。在光和运动的协调下激流、岩石以及碎浪浑然融为一体。在一定的条件下，其他远方海域，在海洋的任何地方都有浪花形成。

第一节 白冠浪

在前章已提到过，白冠浪是由于劲风吹散海浪的边缘而产生的(图12)。不要把白冠浪同岸边碎浪相混淆，当大海翻滚，汹涌的海浪发生撞击时，白冠浪就在远处出现。当你画白冠浪时，要注意海浪从它们底下钻出，将漂流着的白冠浪抛在后面。一定要使浪花的边缘画得模糊些，使之产生遥远的感觉。最理想的是画完涌浪后再增添些白冠浪。当它

仅作为背景衬托时，就不会过分醒目，否则就会削弱画面效果。

第二节 溅出浪(或称卷浪)

当大海波涛翻腾或者一个巨浪冲向暗礁时，浪花就象瀑布一般冲到浪面上来。它随着涌浪翻滚，过了好长时刻，最后也象白冠浪一样被抛在后面。虽然整个涌浪在被浪花覆盖时与碎浪相似，但实际上却是溅出浪(或称“卷浪”)(图13)。这里指的浪花并不是海水破碎时产生的结果，因而不要把溅出浪和真正的碎浪混淆起来。

第三节 进发的浪花

进发的浪花与碎浪，有着许多相同的特征，但它是大浪冲击岩石或者冲击另一个大浪的结果。海水受冲撞后向空中迸发，在与大气混合后，它又反射出光和雾气来(图14)，切记，大浪和进发的浪花之间存在着一定联系。如说进发的浪花会从任何平坦的或平静的海洋上兴起，这是不可信的。

大多数情况下，在暗部背景的对比之下，进发的浪花是明亮的，反之，亦是如此(图15)。阳光的照射方向和背景的明暗度是决定