

神
笔
丛
书

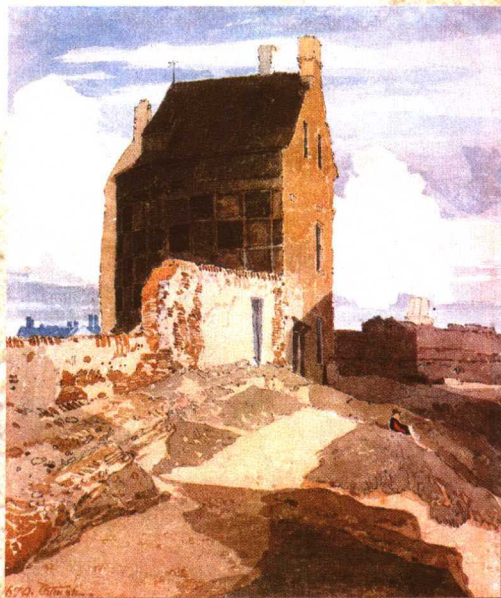
水彩风景技法画例

SHUICAI FENGJING JIFA HUALI

编著
赵云龙
王建斌

黑龙江美术出版社

编著 赵云龙 王建斌
出版 黑龙江美术出版社



水 彩 风 景 技 法 画 例

总 创 意：姚凤林
责任编辑：黄晓平
王 强
李 旭
封面设计：蒋 悦
版式设计：黄晓平
电脑制作：张 岳



水彩风景技法画例

编著 赵云龙 王建斌

黑龙江美术出版社出版发行
(哈尔滨市道里区安定街 225 号) 邮编: 150016
黑龙江浩美彩色制版有限公司制版
新华书店经销 沈阳新华印刷厂印刷
1998 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 2 次印刷
规格 889 × 1194 毫米 开本 1/16 印张: 9
印数 5001 - 10000
ISBN 7 - 5318 - 0433 - 6/J · 434 定价: 53.00 元

目 录

第一章 外国水彩风景概述	4	3. 自然景物纵深空间问题	52
一 英国水彩画艺术	4	4. 深入刻画的问题	54
二 美国现代水彩画艺术	14	5. 街景	60
第二章 水彩风景写生	32	四 风景写生构图	64
一 从简入手把握色调	33	第三章 水彩风景创作画例	68
二 运用不同的方法, 训练驾驭色彩的能力	37	第四章 当代画家作品技法画例	92
1. 色彩速写	37	第五章 当代画家创作谈	130
2. 铅笔淡彩	42	一 借鉴与发展 白崇录	130
3. 重叠与厚涂	44	二 认识自我, 强化个性, 推向极致——我对水彩画的探索与思考 陶世虎	132
4. 临摹	48	三 我画《关东雪》 高殿才	135
三 解决水彩风景写生中遇到的不同问题	49	四 谈水彩画创作中的破与立 黄亚奇	137
1. 解决概念形、概念色彩的问题	49	五 谈水彩技法与表现 陈朝生	138
2. 水分的掌握问题	50		



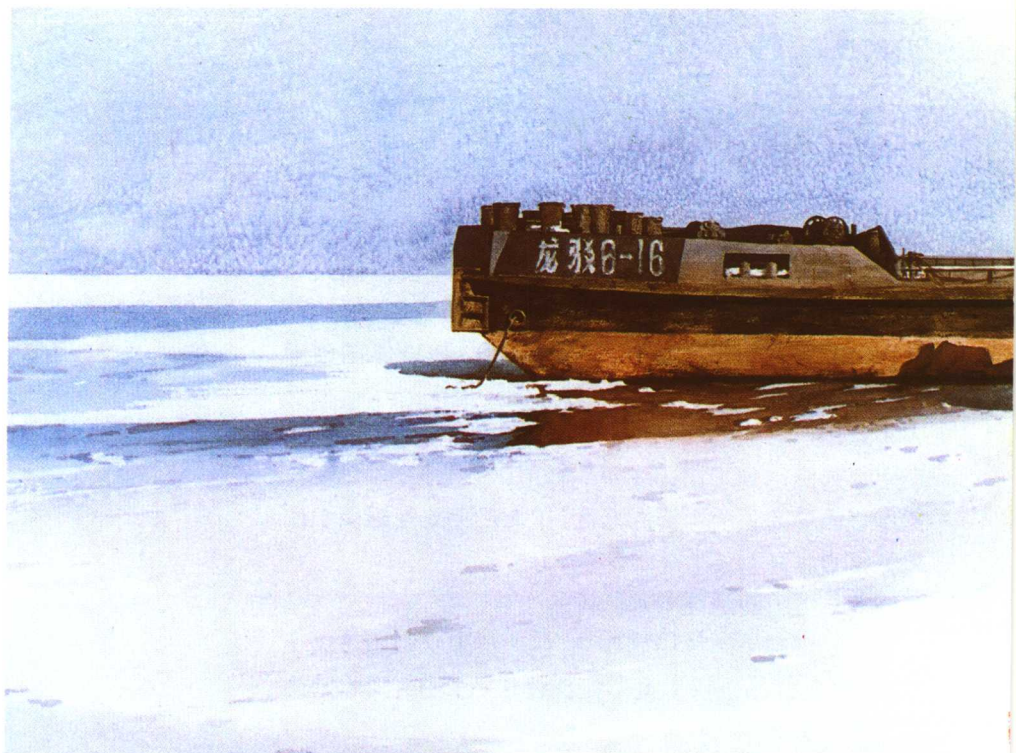
初春的阳光

赵云龙

06074/11



封江之前 三联画 赵云龙



第一章 外国水彩风景概述

一 英国水彩画艺术

水彩画是文艺复兴时期在欧洲大陆发展起来的一个新画种,由于它简便灵活、用途广泛,很快在欧洲大陆普及起来。英国虽然不是水彩画的发祥地,而且起步较晚,但是经过一段向大陆水彩画家的学习,在本国逐步地把水彩画发展起来,到了十九世纪,英国的水彩画坛人才辈出,许多水彩画家创作出大量的优秀作品,这一切使水彩画达到了日臻完美的程度。是英国水彩画家,把水彩画推向了一个新的高度,在水彩画的发展史上作出突出贡献。

十九世纪初是英国水彩画的全盛时期,这时的作品大部分是现实主义风格的作品,它把英国水彩画推向了高峰,这些作品不仅丰富了英国画坛,并使英国水彩画享誉整个欧洲。

这一时期的画家们无论是在开创现实主义风格方面,还是在绘画技法方面。都在当时的基础上做出了较大的贡献,并对以后的水彩画家产生了深远的影响。

十七世纪的英国,资产阶级革命促进了本国的经济、政治、文化的进步。随着海外的扩张,旅游业的发展以及人们对自然景物的审美兴趣的增长,水彩画在英国得到了迅速的发展。

最初的水彩画只是用铅笔或钢笔画成素描,然后薄施淡彩,色彩仅起烘托辅助作用;也有以毛笔和黑色先画素描,再用淡黑色或棕色渲染浓淡层次,着重于远近明暗的对比。因此严谨的透视法则与构图、准确的描绘是基本的要求。但这种色彩单一,线条呆板、缺乏生气、千篇一律的水彩画,很难称得上是一门独立的绘画艺术。后来经过英国风景画创始人桑德比和在西欧旅行写生后回到英国的柯仁斯等人共同努力下,在水彩画的创作、教学、技法、工具材料等方面做了许多改进和创新。他们通过对自然生活的观察和理解,加深了对山野林木,川河湖海的感悟,提高了审美认识,他们直接取材于大自然,作品中的自然景物如同人们丰富的精神世界,寄托着人们的思想情感,使水彩画从内容到形式都突破了传统古典风格式样的束缚。

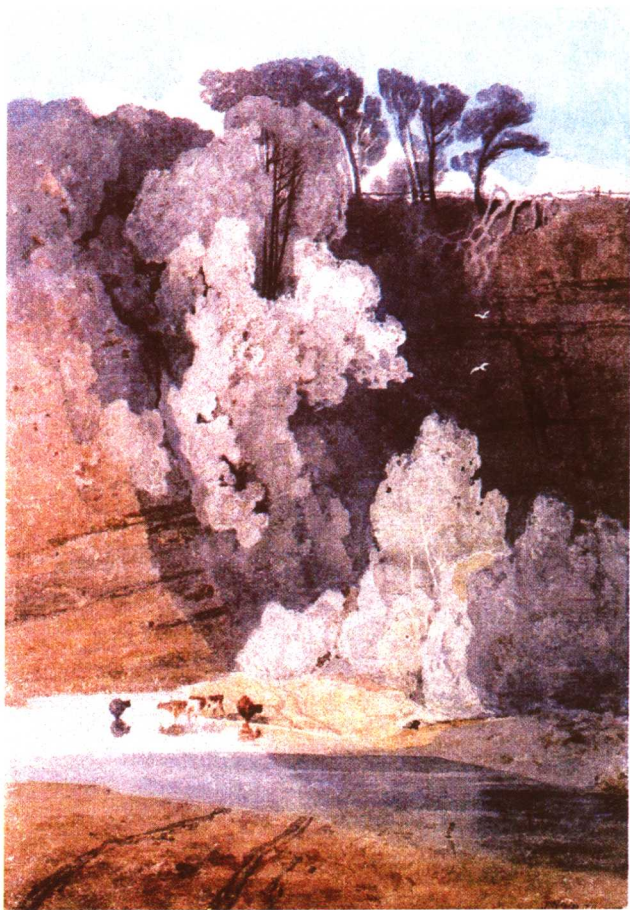
这一时期的英国水彩画家们成立了自己的组织——“老水彩画会”和“细密画家和水彩画家新画会”。画家们十分活跃,举办各种各样的展览,出售大量的水彩画作品,以此来提高水彩画的独立地位,扩大水彩画的影响。到了十九世纪中期英国水彩画呈现空前的繁荣局面,水彩画家辈出,不同风格、不同题材的作品都有显

著的成就。其主要有两种倾向,一方面是写实、写景,另一方面是写意、抒情。在技法上,疏密有致,浓淡相映;重色彩变化,多层渲染,厚涂薄抹;重笔触变化,勾点皴擦,参差结合,交互为用,形成了多样的风格和表现技巧。

下面介绍几位不同风格画家的作品,略见其作品风格的端倪。

格雷塔河上

约翰·西尔·柯特曼





雅茅斯港墙景 24 × 20.55cm

约翰·西尔·柯特曼(1782-1842)

柯特曼出生在挪威的一个丝绸商家庭，曾借复制版画的机会自修美术。十六岁时，他来到伦敦，以给版画上色为生。后来他遇到了透纳，这在他的生活中是件大事，他同这位大师建立了终生的友谊。他的早期作品受到格尔丁的很大影响。但是他自己那种把对象进行图案式简化和抽象观察事物的趋势很快就占了支配地位，当时鉴赏家们认为这些作品违反常规，不可接受。虽然他具有不可置疑的艺术灵感和技巧，仍于1806年被迫回到挪威，由于水彩画的不顺利而暂时转向油画。

1833年，柯特曼兴高采烈地以美术教师的身份重返伦敦。1842年卒于伦敦。

柯特曼是英国水彩画历史上最富有创新和才气的画家之一。

在他的画里似乎看不到惊心动魄的用笔和色彩，所以他的画总有一种温文尔雅的感觉，即使很重的色彩也变得那样的亲切，处理画面多用重叠的手法，从大面积色块和小的笔触的对比中把宁静的画面变得很有趣味。可以说他是运用重叠方法最出色的大师之一。



诺福克·艾尔比 31.7 × 48.3cm

约翰·米得尔顿(1827-1856)

米得尔顿是挪威其艺术学院的重要成员，专长于画东英吉利的风景，他受柯特曼影响较大，但他好用明快的碧绿色却是他的独特风格，他出生于挪威其，一生几乎没有离开过故乡，米得尔顿擅长画林木丛生，岩间流水的风景，特别是植物花草，在他自由奔放的画笔下显

得极为生动、完美。

在他这幅画中，亮部色彩淡雅，暗部和亮部连接的跌荡起伏。画面周围的淡色和重色对比布局，有些像中国画的留白。以线为主的笔触，长短结合富有变化。



避雪 49.5 × 71.1cm

罗伯特·希尔顿(1769-1844)

罗伯特·希尔顿，通常被誉为动物画家，他出生在伦敦，主要靠自修，他的作品生动逼真充满活力，希尔顿是“老水彩画会”的创始人之一，他的画风从简单、略施淡彩逐步发展到异常复杂，厚抹密涂。

《避雪》，如果不说明是水彩画，大家一定认为是

油画作品。他用点彩方法，仔细深入地描绘了环境及动物的形体和质感。这么重色的环境充满了光感，门外的白雪，门口的白猪，暗影中小孩的白裙子，三者色彩上、明度层次上的变化，对于我们在处理这一类景物关系时，很有帮助。



迎春花与雀巢 27.9 × 22.8cm

威廉·亨利·亨特(1790-1854)

亨特以他描写花木、鸟禽及鸟巢等自然主义作品而闻名。他的作品形象逼真，在那一时代同辈人望尘莫及。他出生伦敦，父亲是白铁工。亨特的双脚先天残废，使他只能从事伏案工作，美术自然成了他的唯一选择。

亨特于1808年进入皇家艺术学院，这一时期他临摹了一段时间的收藏作品，这对他很有帮助。他特别擅长把人物和静物与环境结合起来，他那富有自然主义倾

向的观察方法，把景物描绘的生动感人。《迎春花与雀巢》这幅作品使亨特在画坛中享有盛名。他用那精细、紧凑的笔触，对所描绘的景物拥有真诚的情感，使被描绘景物形象逼真富有生命力。

这是一幅细而不腻的经典之作，我们初学者要记住，具有这样超凡写实技巧的大师，也有临摹的学习过程。



紫里吉 22.2 × 26.7cm

约瑟夫·马洛德·透纳

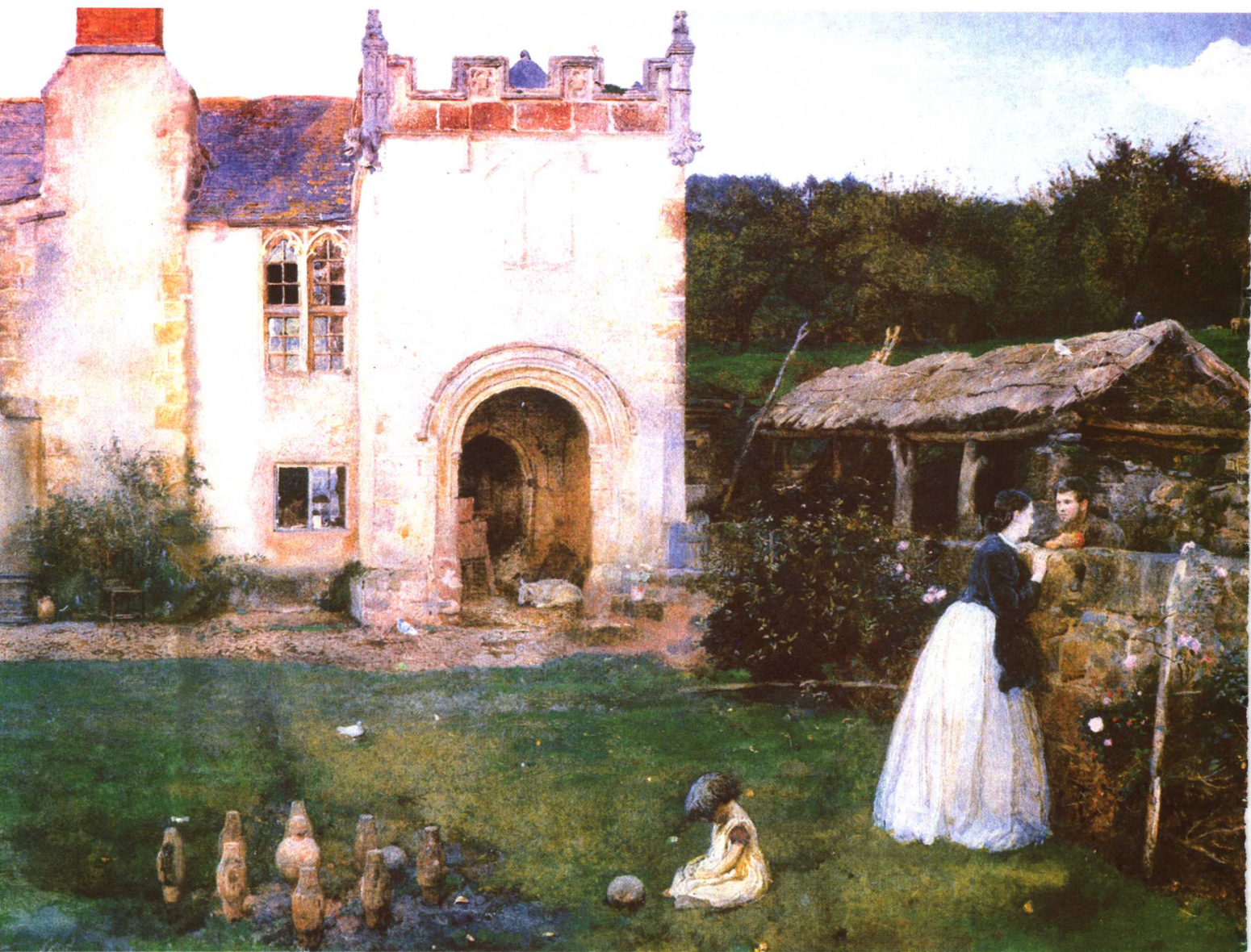
透纳是英国最著名的风景画家，他的父亲是一个理发师，透纳十四岁时进入皇家艺术学院，这时他临摹了很多水彩作品，而在临摹中学到的东西对他以后的艺术道路起了决定性的作用。

他的作品大部分来自写生，他每年夏季都要在本国旅行、作画，为画展收集材料，到了1810年，他那神奇的绘画技巧和对色彩的大胆尝试，在水彩领域起到了革新作用，他对光和大气效果的偏爱，成为他作品主要表现对象。透纳一直处在专注状态，不停的作画，直至1851年逝世。在他的画室里存有19000幅水彩画和300

幅油画，并留有遗嘱：这些作品是他留给全民族的礼物。

透纳给予他笔下的大自然以宽广、伟大的无限的生命力，并赋予它以绚丽无比的风貌。

19000幅水彩作品和300幅油画作品，单从这么多数量上，我们就可以看出透纳勤奋和不停的追求，这对我们初学者有多么大的震撼。再有天分，不去努力是不行的。《紫里吉》中透纳那随意自如的用笔，色彩微妙、朦胧、和谐，梦幻一样的层次变化，都是他勤奋和不停的追求的结果。



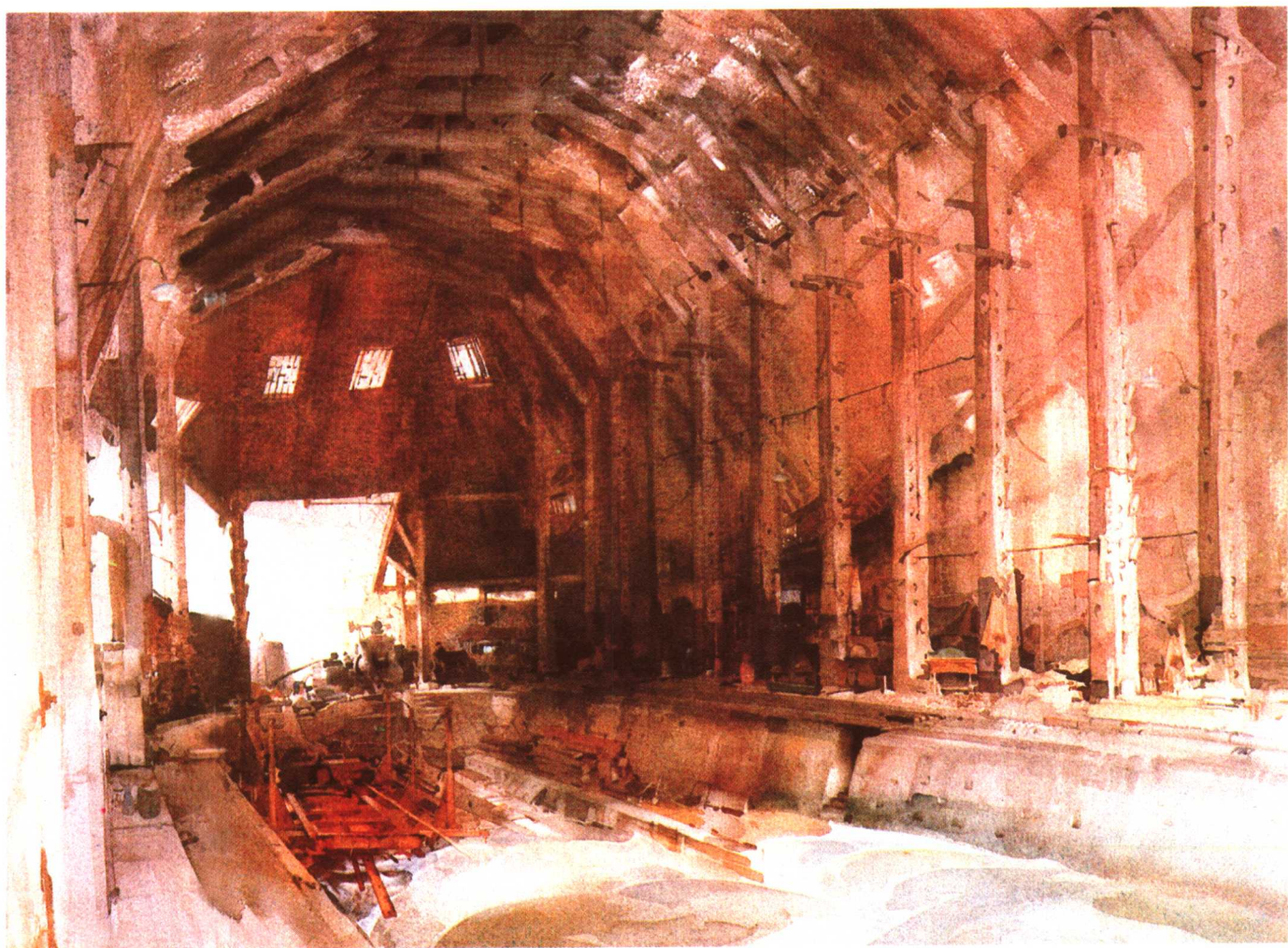
赫尔斯卫庭院 33 × 44.5cm

约翰·威廉·诺斯(1842-1924)

约翰·威廉·诺斯 1842 年生于伦敦，他更多的是为小说和杂志作黑白插图。《赫尔斯卫庭院》是他 24 岁时去索美塞得的赫尔斯卫农场度假时画的，从此他长期居住索美塞得。但莫名其妙的是他在 1895 年至第一次世界大战前夕，却致力于生产和推销一种水彩纸。这并没有让他发财，反而使他穷困潦倒，再无暇顾及绘画。

《赫尔斯卫庭院》构图自然丰满，色彩富有变化，尤其是草地的处理，受光的绿草色彩转换很有节奏，诺斯使用的小笔触把景物刻画得结实、立体，画面给人以悠闲、安宁的感觉。

这是一幅取景丰富，在构图上使用加法的范例。



涨 潮 49 × 67.5cm

威廉·拉塞尔·弗林特(1880-1969)

弗林特生于苏格兰爱丁堡。父亲是商业画家。十四岁时，他在一所石版印刷商行当学徒，同时在校学美术。1900年弗林特到了伦敦。弗林特不仅以画欧洲式背景前的半裸像而闻名，并且画了大量的水彩风景。

《涨潮》一画是他在第二次世界大战中当官方的战

地画家时画的。他的画用笔轻松准确，没有过多的夸张笔触，笔触随被刻画的形而运，如画面的潮水处理，笔触的弧形顺着水势走，所以给人以贴切、塑造感极强的印象。他是把重叠方法运用得极其巧妙的画家。



渡 船 29.21 × 45cm

弗雷德里克·沃克(1840-1875)

沃克出生在伦敦一个业余画家家庭，18岁时进入皇家艺术学院，后来从事了三年小说杂志插图工作。60年代初开始创作油画和水彩画，他的画细腻、自然，很像拉斐尔前派的作品。

《渡船》画面给人以安宁祥和、略带神秘的感觉，明暗和色彩冷暖的变化过渡自然，所以看起来很舒畅。



约克夏·里满士 32.2 × 47.2cm

汤姆斯·格尔丁(1775-1802)

格尔丁出生伦敦，父亲是毛笔制造商。1788年开始学习绘画，同时结识了透纳，他俩一起临摹其他画家的作品。1794年，格尔丁开始旅行写生，足迹遍布英国，在这以后，他的绘画技术从传统的先打灰底再上水色转变成用更暖的颜色或关系色打底，格尔丁在英国水彩技法上有所革新，促进了水彩画从染色素描向羽毛丰满的水彩画发展。透纳就是继承者。

格尔丁虽然临摹过地形画家的作品，但是他把主要

精力放在对建筑物和教堂气氛的描绘上，而不是加强对地形的描述。对于那些饱经风霜的石头粗糙质地，用短促的点和圈的笔触，去表现景物的形似，并用光的走向来加强画面气氛。这一点在《约克夏·里满士》里充分的体现出来。

我们从格尔丁短暂的一生中，应悟出向前人学习、向自然学习的重要作用。