

MINGJIADAINIXIESHENG

名家带你写生

吕智凯 著

水彩名家

带你去

写生

湖北美术出版社

名家带你写生

水彩名家 带你去写生

智凯 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩名家带你去写生/吕智凯著.

-武汉:湖北美术出版社,2002.2

(名家带你去写生)

ISBN 7-5394-1214-3

I.水… II.吕… III.水彩画:写生画-技法
(美术) IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第082283号

水彩名家带你去写生 © 吕智凯著

策 划: 韦 冰

责任编辑: 韦 冰

复 审: 桂美武

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路75号

邮政编码: 430077

电 话: 027-86787105

E-mail: hbpapress@public.wh.hb.cn

制版印刷: 深圳现代彩印有限公司

版 次: 2002年2月第1版 2002年2月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 2.5

印 数: 3000册

ISBN7-5394-1214-3/J·1093

全套两册 本册定价: 18.00元

录

从我画风景说起	1	大山里人家	52	林中的阳光	65
写生工具	4	小路	53	筑堤	66
写生地点简介		滩涂	54	吴山脚下	66
关山牧场	5	小石桥	54	小镇	67
城市园林	9	写生与创作		垂钓	67
城固	11	关山牛	55	农家小院	68
写生示范画例		创作作品		放牧	69
早春	15	关山·青草地	58	小站	69
村巷	21	关山·冬日黄昏	58	秋天的阳光	70
柳都湾河	26	关山·羊群	59	熊家山原下	71
街景	31	长安冬景	59	砖场	71
林边斜阳	36	关山·一条小溪	60	村头	72
关山·冬日	39	关山·空谷	60	桥头余晖	72
写生作品解析		关山·春	61	有池塘的风景	73
黄冈街景	45	关山·寒冬	61	正午	73
桥与房屋	46	终南山下	62	筑路工房子	74
土房子	47	沙柳	62	山村	74
工地	48	写生作品		黄昏	75
春晓园秋色	49	清晨	63	雨后	76
甘南郎木寺	50	春	63	关山牧场	76
长安之秋	50	小木桥	64	画家简介	77
小巷	51	三月里的早晨	64		

十年前我才走到水彩画这条道上，因此在水彩界同龄人当中，我的水彩资历算是比较浅的。从油画到水彩，我走了很长的一段路。70年代我在西安美院主要学习油画专业，毕业留校后，一直从事色彩教学。由于教学的需要，我转攻了多年的水粉画，直到1991年，我和著名水彩画家梁文亮先生一起去秦岭写生，被他所画的水彩那种明快、活泼、轻松及色彩斑斓的神奇效果所吸引，从此义无反顾地踏上了水彩艺术的探索之路。

我开始画水彩是很艰难的，每走一步都要付出很大的精力。从不透明到透明，从厚涂到薄画，作画程序差别很大。日积月累，在我的印象中，焚烧的“废画”虽不敢说有“三千”，但至少也有几大摞。绘画具有技艺的性质，水彩画尤其如此。从古到今，那些杰出的水彩画家，我想都有“冰冻三尺”、“面壁十年”

的艰苦磨练。

说到我画风景，如今回想起来，竟然也有二三十年的历史了。还在求学的70年代，我就经常独自一人提着油画箱子，在西安美院旧址兴国寺对面的河岸上写生。那时画风景很方便，一走出老美院的大门，就是乡村、田野，远远望去就是终南山。绕着终南山下，有一条小河，一直流到我的脚下。我记

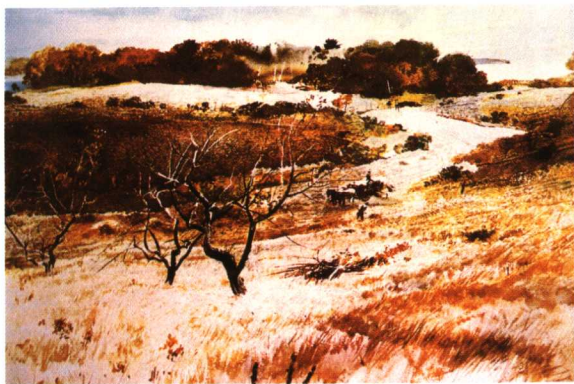
到了眼前。随着时光的流逝，我发现学生时期那种对大自然的由衷热爱，对风景写生的热爱，对我后来的影响也愈来愈深远。如今，美院从郊外迁到城里，环境改变了。在城里呆久了，我的知觉也有些麻木，但每当我翻起过去画的那些小风景，就会勾起我的这段回忆，也就越发激起我对大自然的向往。身为教师，我也常带

得当时的河水很清，河岸两边的杨柳树随风摇曳，常有一群群小鸟从眼前飞过。一切是那样幽静、自然。那时天不亮我就从床上爬起来，奔到河边，在上课之前我就能画上一张小幅风景画。

二十多年前的往事，点点滴滴，此刻仿佛又回

学生下乡写生和体验生活。每当穿越秦岭，或走进关山牧场，或置身于陕南、关中的乡村小镇，那里的山川河流、原野草木、乡间小路，总是令我心旷神怡，激动不已，流连忘返。那些平平常常的景色，农村的悠然恬静，比起城市的喧嚣嘈杂，更

(英) 怀斯

(英) 戴卫·考克斯

“空气”、“大地”之间，寻觅着自己的艺术王国。

我以为现在的写生应该和过去七八十年代有所不同——不能单纯以学习或者色彩训练的目的来对待写生。人们往往把水彩风景写生当作创作前的准备，其实成功的风景写生也应该属于创作。以古人“外师造化、中得心源”的准则衡量，写生与创作的不同只是在于一个偏重于“外师造化”，另一个偏重于“中得心源”，它们两个各据一端、平分秋色，谁也不能独霸，谁也不能替代谁。因此，只要是与大自然莫逆为友，甚至达到物我俱忘的境地，无论是写生还是创作，其实都始终游弋于“外师造化、中得心源”的境界之间。

关于写生，我认为不可过分地强调真实，那会使作品变得淡而无味。如果写生的作用只是记录真实，那写生就完全可以被照相淘汰。而写生的生动性就在于具体的、有意味的表达，它需要概括取舍，需要整理组合。因此要让细节从属于作品的整体，尽量抓住景物氛围的

契合我的心境。沉浸其中，我获益匪浅。每次下去写生，都会有新的感觉、新的收获。

我喜欢英国水彩画的精美典雅和朴实无华的严谨造型，还有美国水彩画的自由奔放、生动活泼；我也更崇尚中国传统绘画的用笔造型、水墨渗化、虚实相生的艺术境界。没有继承，也就不可能有所发展。我们应认真学习中

国画几千年的优秀传统，同时应努力汲取西方艺术的精华，因为水彩画是舶来艺术。在西方艺术精神中，我认为最应继承和发扬的就是写生，因为水彩是从写生中发展起来的。回顾美术史，我们会记得透纳、康斯泰勃尔、梵高、塞尚、怀斯这些伟大的名字。这些大师们一生中都会画过大量的写生，而透纳毕生都在写生的“光色”、

基调，这种氛围应该有趣味、有感受、有新鲜的活力。通常在写生时我都要先用铅笔起稿，在起稿的过程中反复思考、构想，将眼前的景物按照我的感受和理解重新组合，甚至作画时还不断地调整，使其更符合我的审美情趣需求。

写生时，由于我常常把景物当作一幅作品去画，也就是“在写生中创作”，因此在构思和处理上我会反复推敲，也因此就牵涉到了时间和画幅的问题。我认为“时间”是作风景写生画中的一项重要因素，因为风景的写生不同于创作，它受到户外光线和作者感受、情绪饱满度（画兴）变化的影响。当我开始着手一张画时，总尽量把握好时间去画，一般过程是两个小时。我由原来4开规格大小的水彩纸改为现在的16开乃至32开作写生，原因是我想在有限的时间内，尽量画得较为完整。这个要求在小一点的画幅可以做到，而在较大的4开纸上，我总是觉得有些仓促。那么，画幅较小，时

间也就相对充裕，这样可以使我在动笔以前就能做到“成竹在胸”。

在我的画中，我喜欢有抒情的格调，并且以朴素自然的手法把它表现出来。我既追求静谧高雅的意境，也追求淳厚朴实的泥土味。我认为高雅和淳朴并不矛盾；相反，我觉得真正的淳朴和高雅很亲近。近年来我以位于陕甘交界地带的关山牧场作为写生和创作的基地，喜欢用一种仰视的眼光去感受她，画一些具有北方博大、雄浑、带有原始质朴意味的情境。面对辉煌的、深沉的、激动的视觉印象，我最初形成的只是一些小幅风景写生和收集的素材，然后据此画出铅

笔稿，再进一步完成正稿。《关山》系列水彩画创作也就是这样形成的。

除去关山，我近年画得较多的还有陕南的乡村、小镇，以及西安周围的城市园林。其实我觉得，画到一定程度，绘画的对象已经不再是第一位的，而重要的是对物象的驾驭和编排。正应了一句被用滥的话：“不是生活中缺少美，而是我们缺少发现美的眼睛”（歌德）。一个真正的艺术家不应该只是生活的奴隶，而应该是“美”的创造者——用自己的眼睛从生活中发现别人没有发现的美，用自己的艺术修养和审美理想创造生活中并不存在的美。

(英)特纳

写 生 工 具

外出写生旅行时，轻便对我来说是至关重要的。我基本上携带三件东西。

一件是背包。里面装有各种物品：调色盒，各种大小的水彩画笔约六七支，铅笔（HB）一支，橡皮一块，洗笔筒、手提喷枪，常用颜料（单支）、胶带、吸水纸（卫生纸）、裁纸刀、地图册、折叠画凳等等；还有些生活必需品，如手电筒、洗漱用品、衣物、雨伞、照相机。

另一件是手提小塑料画箱，用来装水彩纸及速写本。很轻便，可以防雨水浸湿画纸，比一般的画夹要实用；市场上就有出

售的，规格44.5cm × 33.5cm × 3.5cm，是为装8开水彩纸设计的。我一般还带两块裁好的三合板（略大于八开水彩纸）在箱子里，有时候当画板用。

第三件就是画架。我过去在外写生，有时遇到

一些景致需要站着作画，但是一直找不到理想的水彩画架。后来在杭州一画店里发现有一种南韩产的水彩画架，用碳素钢材料制成，非常轻巧，也很结实耐用。

关山牧场

关山牧场相传原为周代军马场，是关中的一个门户，位于陕西和甘肃交界的地方——陇县境内最偏远的的一个乡，距县城向西50公里。

那年秋天，我约了画友，下午从西安出发，经由宝鸡乘汽车翻过一层层高高低低的黄土岭，天傍晚黑到达陇县县城。在县城休息一晚，继续乘车出发。出县城不远便进入山区，山上森林保护极好，苍苍茫茫的。山里的空气清凉温润，遍野有湿湿的花香，鸟声婉转，直沁人心。路上偶尔有牛群从车前穿过。

车子爬上最后一道山

梁，视野忽然开朗，眼前一片宽阔——关山牧场到了。我们下车向牧场深处走去，此时东方山头的森林顶上刚刚露出红光。草地上有晨雾弥漫，散淡的马儿悠闲地吃着草，马铃声穿过厚厚的晨雾，叮咚声沉闷而迟钝。清脆的鸟鸣不知从何处传来，循声望去，原来是小若拇指的相思鸟。草叶上的露珠，在晨曦中闪动着珍珠般的光芒。马的叮咚、鸟儿的鸣叫，一切是那樣的恬淡、安详与和谐。

远远望去，绵延几十公里的河谷草甸子如扇形展开。想不到在这黄土地的深处，竟会有如此美妙

之地。这里的草场不像内蒙古草原那么一望无垠、平平展展，而有点像欧洲的私人牧场，平缓的曲线柔和地顺着河谷一溜儿铺开，拥积成小山丘。山姿柔缓，山头密布着森林，山腰是稀疏的小灌木丛，从山腰往下直拖到河谷的是如毯的金色秋草。山谷里涌出潺潺的溪流，这涓涓溪流在牧场中显得格外的瘦，水在草场变得特别珍贵。

顺着一个一个山弯里的牧场向里走，可见到背风处有木棒插地连接起来用于晚上圈牛的围栏，旁边有牧人搭起低矮的窝棚。丰厚肥美的草地上，

牛羊在低头吃草，马儿在自由徜徉。此刻太阳已经越出对面的山梁，远处的云彩萦绕在地平线上，周围的山梁连绵起伏，舒缓、优美的线条，如同美女的身姿。

不知不觉中天地之间已是四顾苍莽，我们竟已来到了牧场深处。转了数个山弯后，我们干脆顺着一条山岭上了山，穿过灌木丛，走进了白桦林。山梁贴着河谷，顺主山梁走，可登上一个个大大小小的山头。站在山头上，极目远望，视野开阔，连绵不断的山丘犹如大海一般，恰似大海溢起的汹涌波涛。

在一段跋涉之后，稍作停歇，迎着山风，深深呼吸着山里新鲜的空气，感到如此惬意。上山走路，口有些干渴，顺手折一枝野生沙棘果，放在嘴里，虽酸却也能润喉。树丛中偶尔飞出几只山鸡，一串惊叫声打破了深山的静寂。

关山不是一座可以轻易用水彩驾驭的山。它主要的景物都集中在山顶，而山下，除了偶尔的低

洼、灌木丛和散漫的牛马外，就是一马平川的草地，中近景没有东西。但季节的变化会给它带来不同的美。

一年里，从五月下旬到六月初，草木吐出新芽，新绿带来了春意。夏季和冬季是最长的两个季节。夏季天气变化，为牧场增加了丰富的感觉，但需要耐心等待，方可领略

其美妙神韵。

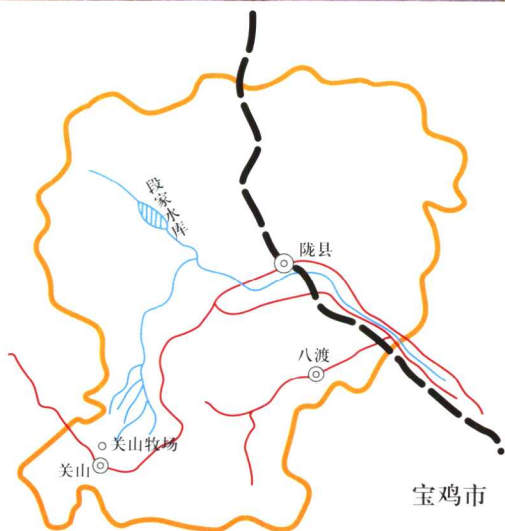
秋天是关山最美的时节，色彩丰富，四处散发出迷人的魅力，但时间很短，大约从10月前后不到20多天也就过去了。秋天气候温和，是写生的最佳季节。

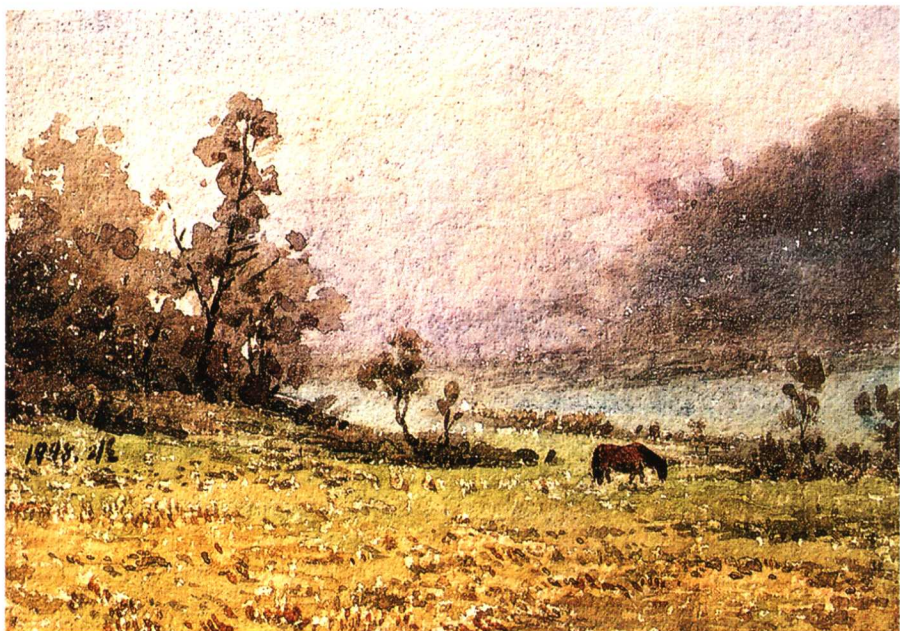
关山冬天也来得特别快，有时一场雨夹着风雪就来了，转眼就进入了冬天。入冬后，白雪皑皑，蓝

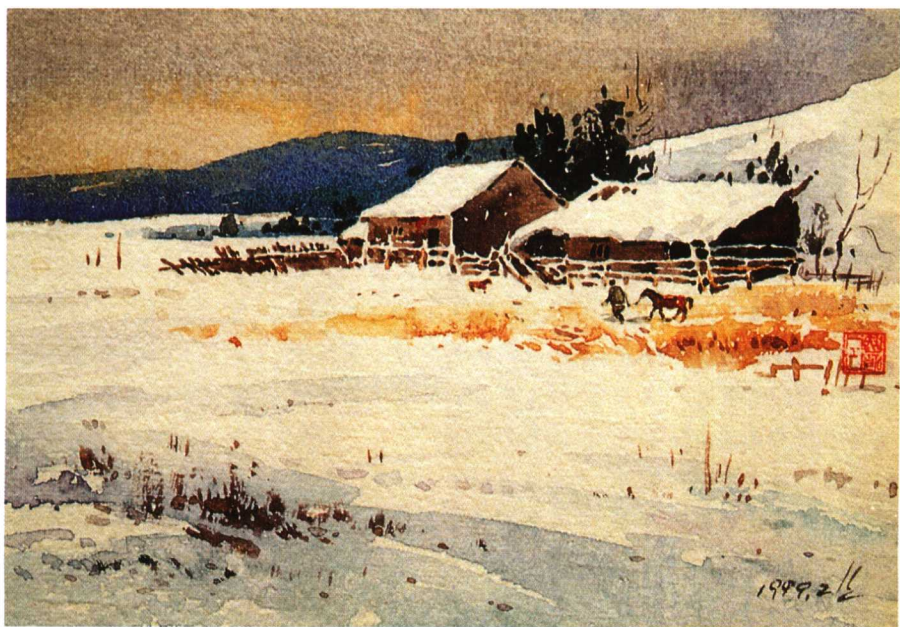
天衬着雪原，无边无际的北国风光，使人在素净肃穆的景色中，感受到一种博大与崇高的美。冬天画雪景写生比较艰苦。因气候寒冷，写生时就得坐在牧场人家里朝外观察写生。关山的残雪也非常有画意，它打破了草地单调平板的感觉。一般在来年的三月份，天气转暖时，山坡上厚厚的积雪就开始融化了，那时是写生画残雪的最好时机。

关山偏僻贫穷，却有茂盛的草原和遍田野花。也正因为偏僻贫穷，才使得她的美“养在深宫人未识”。有多少名山名水，一经开发，人迹所至，就变得不堪入目，但愿关山牧场能逃此一劫。

关山雨雾 18cm × 21cm 1997年

关山雪景 13.5cm x 19cm 1997年

多年来我一直对城市园林景致没有多大的兴趣，总觉得公园的楼台亭阁、石山湖水都是人工建造，雕琢的痕迹太多，不够自然，因此不愿去画。但被迫去画了几次之后，我的看法有些改变。

第一次去画是出于无

些景点还是比较有画意的，比如春晓园、大雁塔以及兴善寺。

大雁塔的名声显赫，自不必多说。这里重点说说不为人注意的春晓园。

春晓园是在唐代慈恩寺院遗址上建造的，就傍在大雁塔的东侧。春晓园

山地松林等园林风景。不同的景点，配有相应的唐诗，颇有些文化气息。

春晓园四季色彩分明。春天春枝满头，鸟语花香；夏天郁郁葱葱，树荫下、湖水边，舒心惬意；秋天丰富多彩，一簇簇暖紫色的灌木丛、墨绿色的落叶松，还有更为惹眼的红枫，引人入胜；冬季里是一片宁静、高远的情景。

这个园子不大，一圈走下来，也就个把小时，可将园内的景色流览一遍，作为画画适景选材，倒也随处入画。在园子里从不同角度观看大雁塔，相互映衬，主次分明。

西安的园林各有各的特点。比如兴庆宫公园围绕湖水、亭台选景；兴善寺以古建筑为中心；春晓园以自然情趣为主调。风景选择不在于客观景物的美与不美，而在我们如何发现它。只有长期不懈地作画，在生活中细微观察和感受，才能提高我们的审美能力。

奈。因为带学生初画风景写生，没有必要跑得太远，想着就近取材，才走进了西安的大小公园。从最近的兴善寺到最远的兴庆宫，还有花草茂密的植物园和盆景园，以及驰名中外的大雁塔和无人知道的春晓园。以前我对这些地方都没有好感，特别是闻名四海的大雁塔，别说画了，甚至都懒得去多望一眼。因为它就在身边，没有什么新奇。但这次通过多日的写生，我认为有

这一名称也许来自一首家喻户晓的唐诗，即孟浩然的《春晓》：“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”这首诗就刻在一进园门的一块石碑上。春晓园以自然山水作为园林的主题，园内地形自然起伏，山水模拟自然界的溪涧、瀑布、石滩、湖泊、树木、花草，反映了自然界植物群落自然错落之美。有万竿竹园，还有开阔的大草地、银杏林、牡丹芍园、樱花路及

公园一角 13cm × 18cm 1998年

假日 13cm × 18cm 1999年

城固

围绕着县城有几条汨汨小河，都是从秦岭山脉里流出的。在沿河两岸，有大片的草地、牧场和各种树木。一棵大树的枝芽垂到河面，散落在大树下的牛、羊正低头嚼着草，还有那些小牧童不时地放歌和追逐打闹，真是一幅田园牧歌的景色。在公路两旁，极目所见的是一片片田野，泥墙瓦顶的农家小舍错落有致地排列在田

城固是一个县，属陕西的汉中市。汉中是一个盆地，夹在秦岭与大巴山之间，从中心穿过的汉江一直东流汇入长江。因此汉中属长江流域，亚热带气候，是陕西的“江南”。其植被及作物均与关中、陕北不同，特产为水稻、茶叶、柑桔等。位于汉中东部的城固，北背秦岭、南面汉江，地貌以丘陵为主。

对一般的游客来说，城固惟有一点游览价值的名胜，可能就是西汉的外交家、三次出使西域的“望侯”张骞之墓。城固的美是不易被发现的。有一

年我从汉中穿过，也只在车上匆匆瞥了城固一眼，觉得没有什么可画的景致。但又一次去城固，情况就发生了点变化。这回是带学生下乡，选择城固其实是一个很偶然的机会。

在去城固的车上，依稀可以看到连绵起伏的山陵、嫩绿的田野、金光闪闪的油菜花、纵横穿插的大小河道，还有散落其中的小小鱼塘。这些看不完、赏不厌的景色，不带半点矫饰，一切都显得那么淡雅、平和。

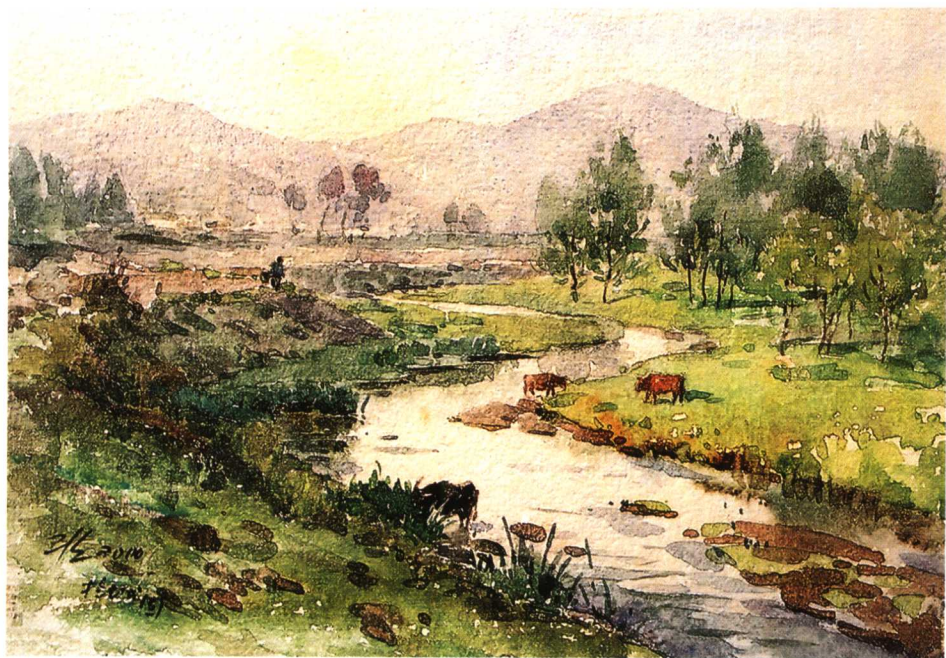
野中。时值早春，农夫早已犁好田，准备播种。一片片排列有序的田地，组成一幅幅色彩不一的画面。在这里不但能写生，还能陶醉在一种清幽恬静之中。

城固的交通比较方便。以前我们要从西安乘火车翻山越岭，经宝鸡、阳平关、汉中（今汉台区）

才能到达。如今经由新开通的西康铁路（西安—安康），从西安再去城固，就要快捷得多。而城固县城周边的小镇、村庄，到处是柏油马路或石子铺就的小道，即便遇雨，也不会阻挡行程。

河畔春色 13cm × 18cm 2000 年