

美术基础训练名家教学示范

总策划 郭振山

陕西人民美术出版社

Shuifenfengjingjifa

陈重武 著

水粉风景技法

SAG 61/01

丘月

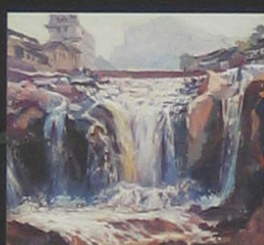
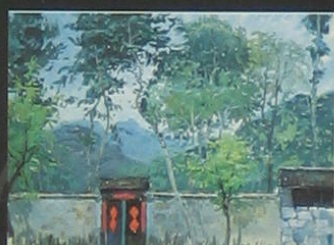
坐入子

山園

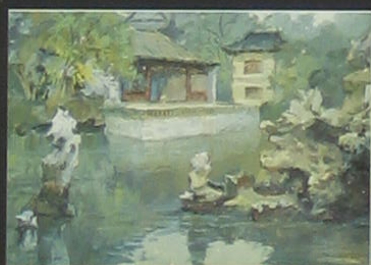

J215
143

SHUIFENFENGJINGJIFA

美术基础训练名家教学示范

水粉风景

陈重武

技法

陕西人民美术出版社

北京服装学院图书馆

00210179

图书在版编目(CIP)数据

水粉风景技法 / 陈重武著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2003. 4

(美术基础训练名家教学示范)

ISBN 7-5368-1649-9

I. 水... II. 陈... III. 水粉画: 风景画-技法(美术) - 高等学校-入学考试-自学参考资料

IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第021764号

美术基础训练名家教学示范·水粉风景技法

陈重武 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店 经销 陕西省印刷厂印刷

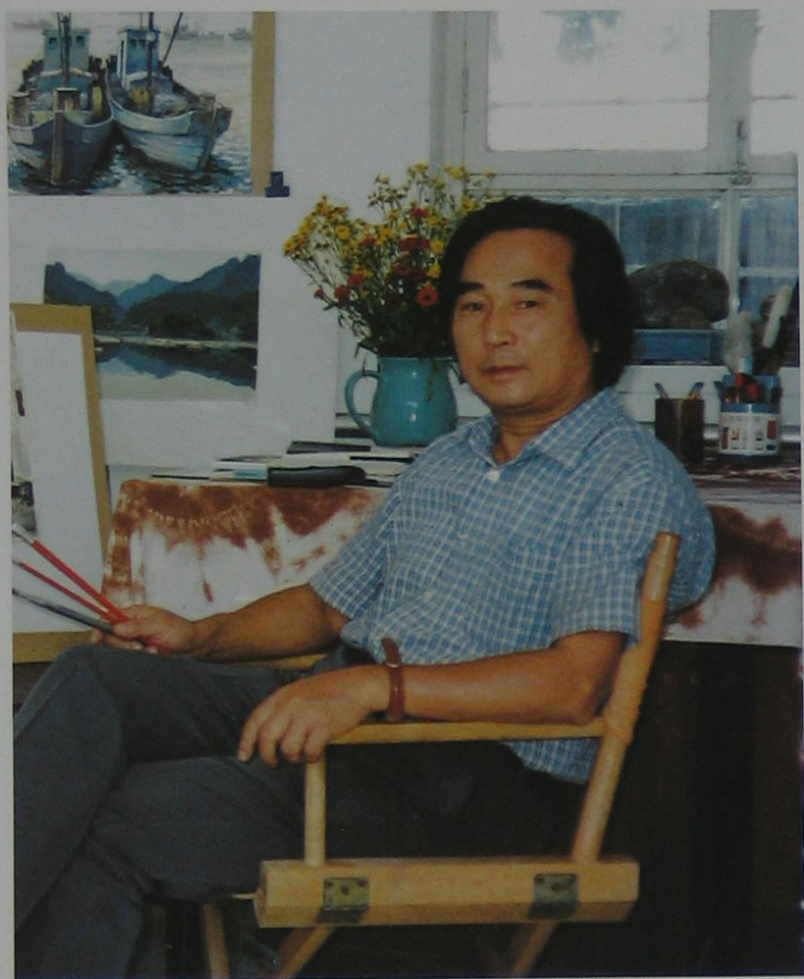
787 × 1092 毫米 12 开本 5 印张 15 千字

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-8000

ISBN 7-5368-1649-9/J · 1301

定价: 25.00 元

SAG61/01

作者简介

陈重武, 1963年毕业于四川美院, 师承李有行先生。天津美院教授、天津师范大学兼职教授、中国美协会员、中国水彩画家协会员、国际水彩画联盟理事、天津现代水彩画协会会长。长期从事水粉、水彩画教学和创作。出版有《水粉画技法》、《陈重武水彩作品集》(台湾版)、《色彩构成艺术》等专著。作品入选《中国美术全集》(“水彩卷”和“水粉卷”)、《中国高等美术学院全集水彩卷》、《中国艺术大展作品集》、《世界水彩画大典》(韩国版)、《中国水彩画》等若干大型美术专集。多次参加全国美展, 在海外先后举办个展九次, 参加国际大展二十多次, 二百余幅作品被台湾、韩国、日本、香港、美国、加拿大、法国的个人和文化单位收藏。

目 录

关于水粉风景写生教学	5
作画步骤与技法运用	
一、大渡河水库	7
二、古亭深秋	10
三、苏州山塘街	13
四、黄海渔船	16
五、芙蓉镇长街	19
六、午后圆明园遗址	22
作品欣赏	25

关于水粉风景写生教学

水粉画从上个世纪四十年代进入高等艺术院校课堂,最初主要作为工艺美术专业的色彩基础课。而今美术教育蓬勃发展,各美院及建筑院校,都把水粉画作为色彩基础训练课程,一般都设有水粉静物写生和风景写生课。水粉静物写生在室内进行,光色较稳定,能从容地通过细心观察、分析、思考去把握对象的各种关系,也有充足的时间制作画面。而风景写生在室外进行,无论面对大自然还是人文景观,都随日出日落,季节气候的变化而展现出不同的色彩变化。风景写生有紧迫感,作画者须快速捕捉大自然丰富而多变的色彩,因此能培养学生敏锐的色彩感觉能力。

在我从事水粉、水彩教学及创作的三十多年里,几乎每年春暖花开或金秋季节总要带学生走出学校,近则几百里,远则几千里,到大自然或人文景观集中的地区开展写生教学。不知从何时开始,我发现学生的风景写生基础太差,不少的同学根本没有画过风景,所以写生教学一开始比较困难。不用说面对复杂的场景,就是简单的一处景、一棵树、一条小路,不少学生也感到无从下手,静物写生熟练的技巧不知那里去了。这些大概是入学以前的“应试学习”造成的。多年不变的美术高考内容助长了考生的“应试学习”倾向,你考什么我练什么,就连中等美术学校的教学也是针对高考,这样就造成了学生美术基础的片面性,在某些方面表现出低能。因此在风景写生教学中,一开始还要注意基本功,培养基本能力,调整、补充、提升学生的色彩感觉和表达能力。

外出写生教学,晚上讲课或点评作业、白天跟同学们一起画画。我的体验是:在教学过程中与同学们一起画,才是最好的实践教学。老师作画,是自然状态的示范,不是刻意的表演,学生看得真切,许多讲不清说不透的画理,都体现在作画过程中,有眼见为实、一目了然的教学效果。老师动手,还能带动学生的学习热情。教学开始要多关照基础差的学生,有意带在身边,让他们一边自己画,一边看老师如何观察、如何取景、如何表现对象,这样他们会很快掌握基本的东西。

待教学进展下去,要鼓励学生们去寻求自己感兴趣的题材。只要用心观察,就会有所感悟,就会发现不同的美,找到不同的兴奋点。画画与写文章一样,一定要有感而发,没有想法,没有激情,肯定画不出好的作品。

画画除了课堂上接受老师的指导外,还需阅读相关书籍资料,这十分有助于自身能力的提高。在我上静物课时,常常发现学生拥有参考画册书籍,而在上风景写生课时,学生的基础差,参考资料却很少。应该明白一个道理:手头资料多、运用得当,肯定进步快。

在历年的风景写生教学中,我画了许多水彩和水粉画,至少有一两千幅吧,其中有二百余幅在国内外展览中,主要在海外的九次个展中,被私人和文化单位收藏。为出这本书,我把手里现有的水粉画整理出来,选出这三四十幅,有的配上步骤画,以供同学们学习水粉风景写生参考。这些画都是在教学过程中与同学们一道对景写生的。我写生一般使用四开纸,有时也用对开纸,甚至整开纸。画速写小色彩风景时,开幅很小,一般用32开纸,有的不到十公分见方。四开幅一般在三个小时左右完成,对开幅一般四至五小时完成,小速写色彩在二十分钟至五十分钟内完成,画小速写色彩常用零碎时间。

画风景写生,动手之前的情绪酝酿很重要。凡到一处新地方,一定要先走走看看,感受景物情韵及地方特色,形成总的情调印象,逐渐调动作画激情。那些外在形式好的景点会首先引起你的兴趣,首先进入你的画面,待你画了一段时间之后,随着观察感受的深入,你会慢慢发现初到时不被注意的那些潜在美的东西,它们有内在美,有韵味,像咀嚼橄榄越嚼越有滋味一样耐人回味。这就是我们常说的:深入生活越深,就会挖掘出更美、更本质、更典型的题材。

当你选定景物之后,不要坐下来就画,先把画架支好、打开画箱,灌上洗笔水,然后静静坐一会儿,认真观察、思考,用心去“读”你即将要画的对象,感悟它们的气息、情韵,还要考虑如何具体完成这幅画,怎样构图,哪些地方概括放松,哪些地方精心刻画,采用什么技法处理,画面整体效果的控制等。待你头脑中的画面似乎呈现在画纸上时,你就做到了“胸有成竹、意在笔先”了。这就是立意,任何艺术品的产生都应该先立意,有了立意,你会产生一种冲动、一种迫不及待的作画欲望。画画最忌不动脑筋,坐下来就动笔,茫然开始,一般不会有好结果。

关于如何动手画风景,我想讲讲以下一些具体要点:

一、构图

构图是确立画面的大框架,非常重要,正如很难想象没有好的框架能建造美好的房屋一样,画画一定要有好的构图。要懂得一般构图原则,诸如统一、均衡、节奏、呼应等。画面主体物不宜放在正中心,放在临近中心的某个区域为好。选景的角度对构图影响很大,同一题材角度不同,会产生不同的视觉及心理效果,以及不同的形式美感。横幅构图宜表现开阔的场景;立幅构图适宜高深景物;画全景应登高望远;欲表现高大雄伟以仰视为好。画面要突出主题,宾主呼应,构成既变化又统一的画面效果。

二、起稿

风景画起稿的第一笔应该是地平线,先定好地平线,透视就有依据,不易犯错误。透视错误是起稿过程中不小的错误,虽然不必要求像透视学上那样准确,但至少要看上去舒服,没有明显的毛病。之后,在画面上定准主要景物位置和比例、形体、结构及大的明暗关系。可以先用铅笔起轮廓,再用与画面色调一致的颜色定稿,冷调用群青、湖蓝、墨绿、普蓝均可;暖调一般用熟褐或赭石。待熟练之后,可以直接用颜色起稿。起稿一定要认真、不能草率,否则将会引来许多麻烦,起稿时的失误会随着画面的深入越暴露,甚至无法进行下去。

起稿也是“阅读”对象的过程,要边勾画边观察思考,审慎地进行取舍、强调、减弱、移位、重组等艺术处理。

三、着色

着色是色彩写生的主要过程,技巧性很强,须同时关照造型和色彩,解决好素描关系和色彩关系,还要注重方法步骤。

1、着色步骤

水粉画的着色步骤比较灵活:风景画一般从远景画起,层层推到近景;也可以从主体画起,一上手就把精力集中在主体上;阳光下作画,为了不失时机捕捉光影,应该先画光色变化快的地方,光色相对稳定的地方可以放缓一步,再从容描绘,来不及抓住的光色,还要善于凭记忆完成。

塑造形体时,先画暗部还是先画亮部,并没有定则,虽然灵活多样,但不外乎三种程序:(1)先画亮部再画灰部暗部,是水彩画常用的着色步骤,在水粉画作画过程中运用不多;(2)先画暗部再推向灰部亮部的步骤,油画使用较多,易把握形体,造型厚重,用色宜暗薄明厚;(3)先涂中间色,再加深提亮,这是比较适宜水粉材料特点的画法,这种步骤一开始就注意各物体近似于固有色的中间色的对比关系,在此基础上再寻求它们走向暗部和走向亮部的色彩变化,这种画法概括性比较强,尤其善于把握色彩关系。以上三种着色步骤可以在同一张画面上根据需要综合使用。

2、着色技法

一般有湿画法、干画法及肌理制作的方法。湿画法是在先涂的颜色未干时及时衔接上新的颜色,或先将纸面用清水打湿,再把颜色摆上去,它们能造成颜色交融、柔润的效果,适于表现雨景、雾景以及画面色彩含蓄的地方。干画法是在颜色干后再衔接新的颜色。色块肯定,色彩明确,适用于结实的造型或明确的部位,画岩石、房屋、交通工具等多用干画法。一般情况下,很少通幅使用单一的湿画或干画法,大多按表现需要在画面不同部位灵活运用干画和湿画的技法。肌理的制作需要助剂或工具,如盐、酒精、松节油、蜡笔、油画刀、海绵及其它工具材料,不同的助剂工具可以制作出不同的肌理效果,适宜不同的景物表现。但一定注意肌理的制作要适度,不要过分,否则就不是绘画而是杂技。

3、着色的要点

着色的关键在于把握画面关系。

在整个的写生过程中,必须坚持一个正确的方法,那就是“比较的方法”,不仅要比较着看、还要比较着画,才能找到准确的色彩关系和丰富的色彩层次,比较的方法是写实画风的法宝。如果你的画面关系失调,症结大多是观察方法上的失误,那你一定是犯了孤立片面观察的错误。

在作画过程中,画面需要照顾的方面很多,但不要忘记几个要点:(1)色块关系;(2)形体塑造的明暗冷暖关系;(3)空间层次关系;(4)画面的整体协调关系。

(1)把握画面色块对比的关系

色块关系是画面的色彩构图框架,是一幅画的大关系。入手着色,首先着眼的就是

色块关系,一般作画,先摆大色块,再深入局部。水粉风景写生时间紧迫,加之水粉干后衔接效果不佳,所以有的采取局部完成推进的方法。即使如此,在画每一块局部时,心中也要把握大色块在整体画面中的关系。

把握色块关系,也要靠比较的方法,而且要善于把那些相似的颜色进行比较,例如:浅色与浅色比,暖色与暖色比,灰色与灰色比等,这样才能找到丰富微妙的色彩层次。

为了快速捕捉色彩的大关系,可以画一些速写小色彩。因为画幅小,时间短,不容你去抠细节,而把注意力集中在大关系和新鲜的感觉上。

(2) 用色彩造型

用色彩造型是指不仅用明暗同时还要用冷暖色彩来塑造形体,讲得更全面些,还要有纯度关系。因为物体受光照射后产生三面色调的明暗变化,同时也伴随着冷暖和纯度的变化。这些变化直接受光源色的影响,例如:一早一晚的阳光偏暖,各景物的受光部偏暖,背光面必然偏冷,明暗面的冷暖对比倾向较强。正午阳光接近白光,受光景物明暗面的冷暖对比较弱而明度对比较强。一般说来,物体的半受光部纯度最高,暗部或亮部纯度都较低。这些是应该掌握的色彩基本规律。

(3) 空间层次关系

空间层次的表现现在风景画中尤为重要,一幅缺少空间层次的风光画是糟糕的。要用形体透视和色彩透视来营造空间感。多数情况下近暖远冷,近纯远灰,近处明度对比反差大、远处明度反差小,近处形体塑造实、远处形体塑造虚甚至趋向平面感等变化规律。根据自己的观察感受灵活运用这些规律,就可以营造出生动的空间层次效果来。

(4) 调整画面

作品完成之前,一定要从整体效果出发审视画面,协调画面关系,纠正不和谐的色彩,减弱画过了的部分,加强不足的部分等,使画面臻于完美。不仅初学者,就是一位成熟的画家也难免有所失误,因此调整画面的过程都是不可缺少的。

四、具体景物的画法

1、天空的画法

天空是风景画中最深远的层次,天空的色彩直接影响地面及其它景物的色彩变化。天空的色彩随季节、气候、时间的不同而千变万化。早晚天空呈黄橙色调,那是太阳光斜向进入大气层时,短波蓝紫色被遮挡消逝,而穿透力强劲的长波红、橙、黄色,仍然可以穿透厚厚的大气层并被我们知觉。中午太阳当顶,七色光谱都能垂直穿过大气层,让我们能看到全色光即白光。在早晚的暖光和中午的略带冷味的白光照射下的景物自然呈现不同的色调。

无云天,天空上部为纯净的天蓝色,下部变淡而偏紫色。

有云天,先画天空底色,留出云朵的部分,然后再画云朵背光面的不同倾向的灰色,再提出云朵受光部的亮色,这样能表现出天与云的层次以及云朵的体积感。另外还要注意云彩的形体透视和色彩透视,加强天空宽阔深远的感觉。画天空宜运用湿画法,一气呵成为好。

2、地面的画法

地面的成功表现可以加强画面广阔与深远的效果。如果地面和天空都处理好了,画面的大空间也就展现出来了,所有的景物有序地包容在这个大空间里。天、地、景的协调构成画面的和谐。例如阴雨天、路面、屋顶、树冠,都反射出天空的亮与灰色,画面色调和谐柔润,多以湿画法表现。

地面,无论是土地、田园、路径还是沙漠,它们都是沿着水平方向前后左右延伸出去的,最重要的是表现它们向远处延伸的深远感觉,一般也按近暖远冷、近浓远淡的色彩对比去表现。

3、水的画法

应该说,水也是地面的一部分,它也是沿水平方向延伸,只是它具有透明反光的特点。画水时不仅要表现出像地面那样水平方向的延伸感,还要表现出它的透明与反光,湖边的浅水区可以透过水层看到湖底的石头水草,远处则反映出树木山景的倒影。可以先画水中天空的颜色,再用竖笔触湿画景物的倒影,在倒影的下端适当地画些小横笔触,以示破碎波纹,然后在倒影的上部用倾向天空色的颜色少许画些横向笔触,这是水面远处的反光。画流动的有波浪的水,一般看不到倒影,波浪的有些面反射着天光,有些面看到饱和的青绿色,用笔要顺着水流和波浪的动势,表现出水的动感。只有认真反复观察波浪的起伏运动规律,才能画出生动的波浪来。

4、山的画法

山也是地面,也具有纵横的延伸感,不过它不像地面只具有两度平面的关系。山有形体,具有起伏的三度关系。近景山形体感强,远景山形体感弱,趋向平面感。所谓“远取其势,近取其质”,即画远山多注意轮廓气势,画近山则注意形体质感。画群山要注意它们的脉络走势及向远处伸展的感觉。

5、树的画法

画树要注意两点:画出形体感和画出不同树种的体态。

开始画风景的时候,有不少学生把树画得像把扇子,轮廓像树,但没有体积、没有厚度。其实树具有明确的体积,外形像小孩吃的棒棒糖,或像一根棍顶着皮球,又不完全像,因为它表层没有那么光滑规则,而有起伏变化。再者,它由树干向四周空间放射出树枝,再生长出树叶,丰满了树形。这种形体是疏松的、空透的,能展现出它的厚度层次来。所以画树要用深浅冷暖变化的色彩表现出树的形体及它的空透层次来。当然远处的树要概括并减弱它的形体感。树种繁多,各有不同的生长特点,树干、树叶以及它们组合的外形也各不相同,画树应表现出不同树种的“个性”来。

树的形状和色彩最能体现季节的变化,春天繁花似锦,夏天枝叶茂密,秋天果实累累,冬天树木凋零、只剩下褐灰色的枝干。这些落叶林木四季分明,展示出风景画面的季节性。

画树先用大笔湿画塑造树的大形及大的色彩变化,再用中小笔穿插枝干,再找树形小变化及刻画细节。树木是风景画中最常见的题材,所以一定要画好树木。练习画树时,最好从一棵树开始,把握树的结构及外形特点,然后再画树林,练习处理好树与树的组合关系、个体与整体的关系。

6、建筑的画法

建筑也是风景画中常接触的题材,在大场面的自然风光中是一种点缀。人文景观的题材,常让建筑充满画面。

画建筑必须从形体观念出发,所有建筑的基本形都是几何体,以方几何体为主,中国建筑群也都是大小高低不同的方几何体的组合,这种方几何体只需将顶面变成两个斜坡面就变成了房屋的基本形,各地域的不同风格的房屋大约都在这种基本形的基础上进行不同的细节添加。西洋建筑常常是多种几何体的组合,大形富于变化。

画建筑先用明暗冷暖色彩画出大的体面,塑造大形体,再画细节。画建筑群,从构图开始就要注意这些几何体的高低错落、疏密节奏。主体建筑的细节须精心刻画,其它建筑的细节减弱或省去。

7、点景人物的画法

风景中的人物及其它动物都是用于点景提神、增加画面情趣和生气的。一般都放在中景或远景,形体都不大,概括表现,落笔成形,动态生动,大多放在画面趣味中心,非常醒目。

风景中的人物或动物通常都是在画面基本完成之后再再进行点景,要谨慎,人物或动物的点景位置、大小、动态等都要在思考推敲之后再落笔,不宜涂改。

风景教学的前阶段,在严格的对景写实训练中,培养了学生的基本功,当学生具有基本的写实能力之后,鼓励学生注重自己的切身感受。面对大自然或人文景观,在情景交流中,每个人会有不同的感悟,甚至会有心灵震撼,自然会带着不同的心态和情感去表现对象,进行不同的取舍、强化、删减、移位、重组等艺术处理,画出不同情调、意境及形式美感的作品来。总之,风景写生的前阶段多注重正确的客观表现,而后阶段多注意个人理念的发挥,以及在写生过程中注入创作因素。

有人认为写生只是习作,其实写生也是创作的重要途径。许多年前,吴冠中先生讲过,写生的过程可以是“边采矿,边冶炼”的创作过程,吴先生早年的不少作品就是这样实践的。西方的不少油画、水彩名作也是源于写生或产生于写生过程。写生实践是画家将自己对大自然的感受演化成艺术作品,写生作品最直接体现画家的气质、素养与才华,一般没有虚假和矫饰,其艺术语言纯粹、率真和生动。许多画家非常珍惜自己的写生作品,因为这些作品情真意切,具有不可复制性,这几乎是所有画家的体会,自己临摹不了自己的写生作品,因为再也抓不住那种只有在现场才能感受到的灵性和情韵及那种新鲜的感觉。这些不是室内“慢功”可以作得出来的。曾经有位资深老画家对我说:“宁愿出售我的大作品,也不愿卖掉我的写生。”这话不无道理。

希望风景写生不要停留在简单地抄写大自然的状态上,而要善于思考、有理念,并重视表现形式和技巧,这样就一定会画出有分量的作品来。

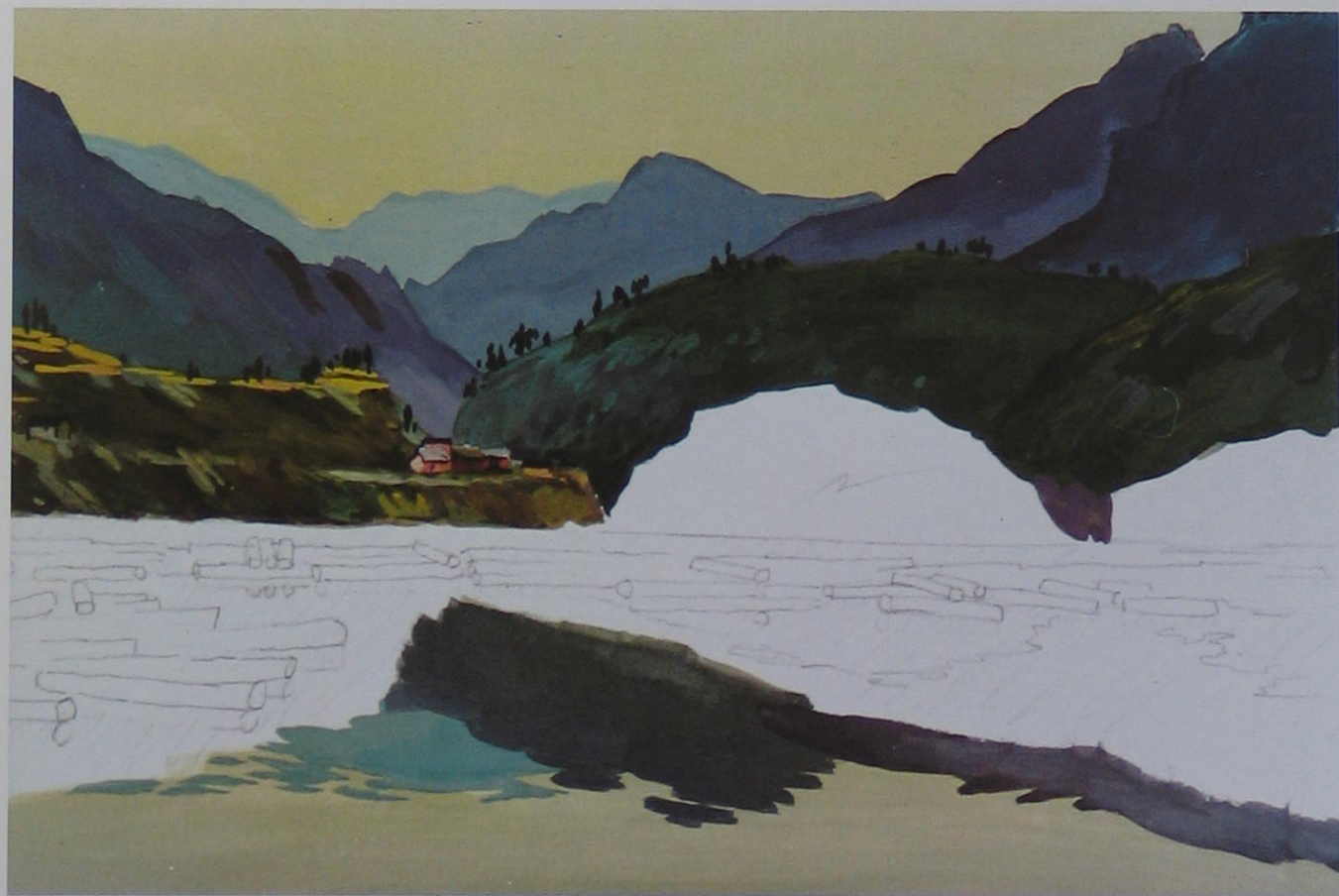
作画步骤与技法运用

一、《大渡河水库》

大渡河水库是由大渡河龚咀水电站的拦河坝蓄水而成，混浊的大渡河水在这里澄清，一派青山绿水、山明水秀的景致。用比较明确的色块，表现这种明媚的层峦叠翠的空间效果比较适宜。要求起稿准确，山形肯定，注重色彩空间透视，表现出较好的层次感和深远感。

步骤一 用铅笔线描起稿，注意山的层叠错落关系及山形边线的变化，也要注意山与倒影的基本对应关系。

着色顺序由远及近，便于表现层叠效果。涂色时山的上边沿轮廓要准，下边沿可以超越轮廓线，后画的山色可以覆盖上。远景山近乎平涂，中景山塑造大形，近山则形体细节均有。这一步骤先画天空，再画最远的三四层山，近似平涂，略有变化。并对应地画出水中的倒影。

步骤二 画中间层次的山，既有形体，又有一些细节，如树影、房舍及山坡庄稼地。

步骤三 画湖边两座小山头深暗的底色，一下就拉开了与中远山的空间，使山的层叠深远感展现出来。接着再画对应的水中倒影。

步骤四 用小笔刻画小山头，并局部调整左边山坡的细节，再铺上木筏的基本色。

步骤五（完成图） 深入刻画水面的木筏，注意它的宽阔深远的延伸感，增强画面的纵深感。最后再调整个别局部，使画面和谐完整。

二、《古亭深秋》

卧佛寺为京西香山古寺,寺院后花园及延伸至幽谷的樱桃沟,景色迷人。尤其秋天,卧佛寺大殿两侧的金色银杏以及后花园、樱桃沟的色彩斑斓的深秋红叶,使人流连忘返。这幅画取材于后花园的古亭、山石、秋树,使悠久的历史与美丽的大自然融为一体,原作由韩国汉城一家出版社社长收藏。我还曾在大殿两侧银杏树前写生,画了一幅对开大水彩,命题为《古国秋韵》,由文化部送出参加第二届亚洲艺术大展。

步骤一 用线描起稿,注意建筑、山石的结构,还有树、山石、建筑的层次。

步骤二 用稀薄的淡彩快速涂抹,简要概括地将景物的色彩和结构铺垫一下。

步骤三 涂天空，再画出亭子、山石、树林的大色彩关系。

步骤四 深入刻画山石，并画出前面的树干、树枝及部分树叶。

步骤五（完成图） 刻画亭子，再丰富树林的枝叶结构和色彩变化。审视整个画面，调整不和谐的局部并完善画面。

三、《苏州山塘街》

素有“东方威尼斯”、“上有天堂，下有苏杭”之誉的苏州，城内水道纵横，与城外的石湖、滄台湖、阳澄湖、太湖以及大运河相通，城内交通十分方便，水街使苏州变得无比美丽迷人。难怪唐代诗人韦庄感叹吟出“人人尽说江南好，游人只合江南老”、“未老不还乡，还乡须断肠”的动人诗句。这幅画正是取材于苏州著名的七里山塘水街，它从虎丘通向苏州阊门，小桥流水，黛瓦粉墙，碧波粼粼，一派淳朴清雅的江南情韵。画面使用多种手法，制造肌理，表现出时间对景物的融蚀，并展示出古朴风貌和深厚的文化气息。画面的灰色基调衬托出小面积的鲜明色，给高雅的画面色彩增添了生动的气息。

步骤一 用单色起稿。建筑物多、透视复杂，要求透视正确。如果起稿时透视出了问题，又不及时纠正，将注定这幅画的失败。凡画建筑一定要注意透视。然后用浅淡的颜色涂出大的色彩关系，为下一步着色正确把握色彩做铺垫。

步骤二 画天空。先涂天空色，注意上下左右的色彩变化，然后在其上重叠画云彩。再画河左岸的房舍，注意形体和微妙的灰色变化，还有那些小面积纯度较高的颜色。用油画刀等工具做肌理。

步骤三 画河右岸的主体建筑。多次重叠着色，也用油画刀等工具做肌理，以表现陈旧建筑的斑驳效果。

步骤四 画河水、船、道路和路边的石头。再丰富主体建筑的色彩层次。