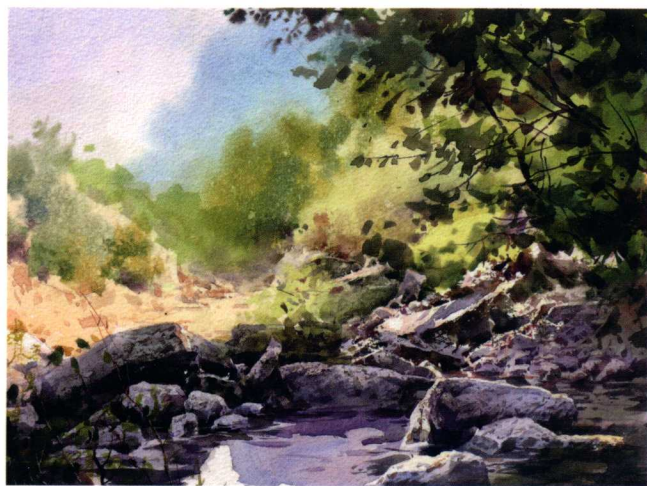
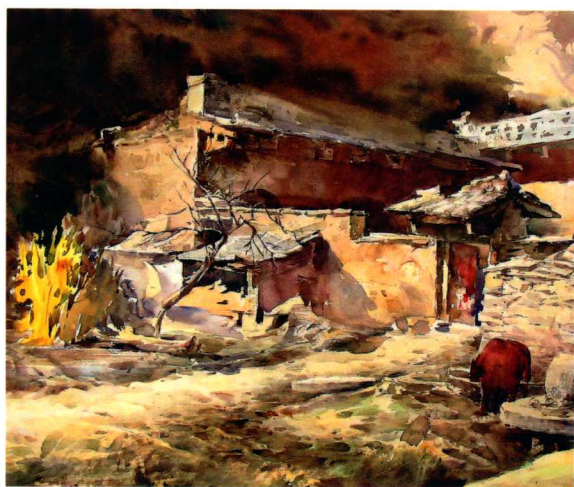

水彩风景写生与创作

王海涛 编著

天津杨柳青画社

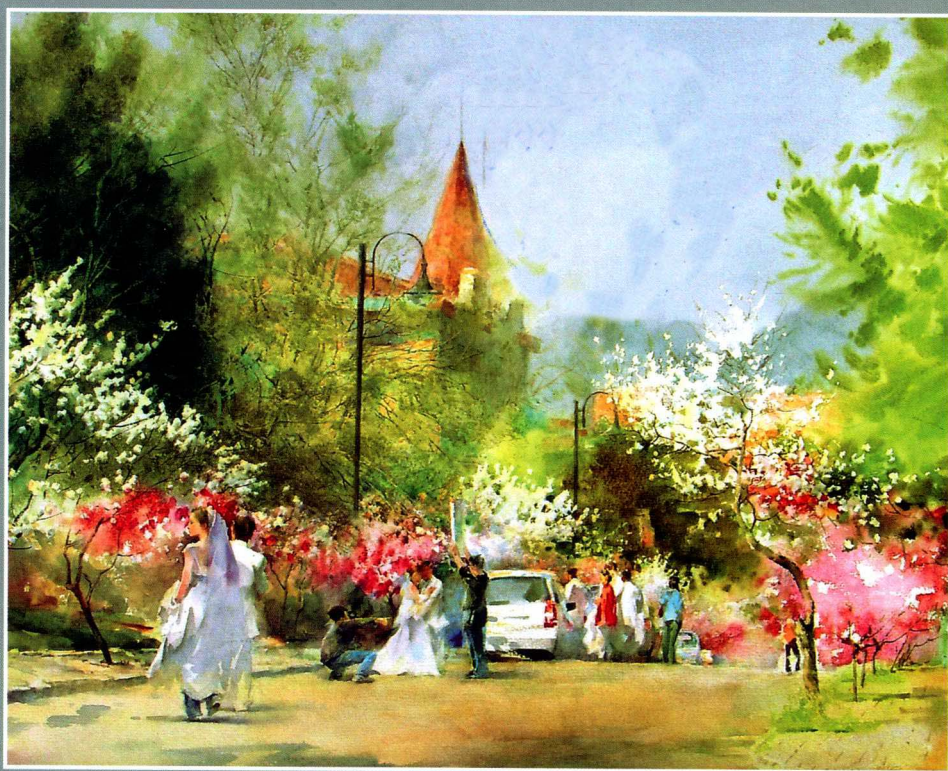

Shuicai Fengjing Xiesheng Yu Chuangzuo

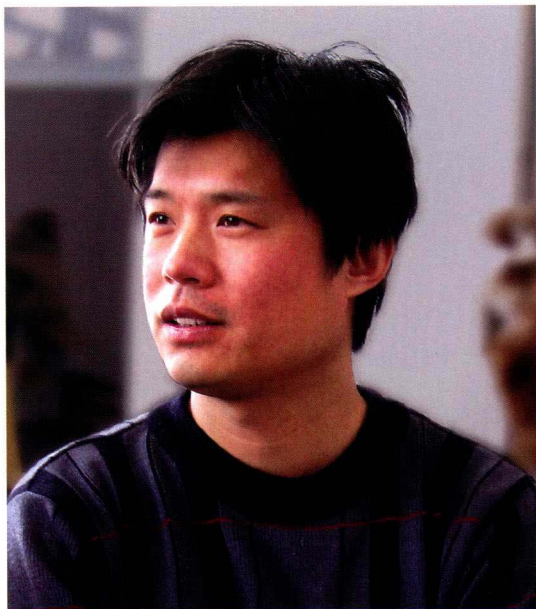
水彩风景 写生与创作

Wang HaiTao Bianzhu

王海涛 编著

天津杨柳青画社

王海涛

毕业于山东艺术学院油画系，获学士学位；青岛大学美术学院美术学水彩专业，获硕士学位。中国美术家协会会员、山东美术家协会会员。曾任教于临沂大学美术系。现任教于天津师范大学美术与设计学院。

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩风景写生与创作 / 王海涛编著. —天津: 天津杨柳青画社, 2012.7

ISBN 978-7-80738-922-4

I. ①水... II. ②王... III. ①水彩画—风景画—写生画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 160801 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

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: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印刷: 天津海顺印刷包装有限公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 3

版次: 2012 年 7 月第 1 版

印次: 2012 年 7 月第 1 印

印数: 1—4000 册

书号: ISBN 978-7-80738-922-4

定价: 22 元

目录

概述

02

水彩画的材料与工具

04

水彩风景画的构图与色调

06

水彩风景画小色块写生

11

水彩风景画写生

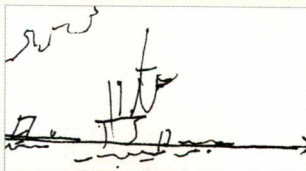
16

水彩风景画创作

33

水彩风景画欣赏

42

目录

概述

02

水彩画的材料与工具

04

水彩风景画的构图与色调

06

水彩风景画小色块写生

11

水彩风景画写生

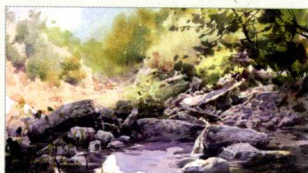
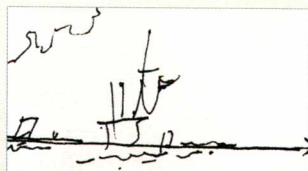
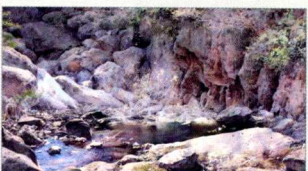
16

水彩风景画创作

33

水彩风景画欣赏

42

概 述

水彩画起源于欧洲，是文艺复兴时期在欧洲大陆上发展起来的一个新画种，它简便轻捷、用途广泛，深为众多艺术家所钟爱，很多享有很高声誉的油画家，也兼攻水彩，并以此为荣耀。在西方，水彩画的发展大体经历了三个时期。

古典时期，主要是指17世纪到18世纪的英国风景画。最初，水彩画主要应用于绘制宗教文献插图、军事地图、建筑工程等等的地形图。其形式为：用线勾勒、薄施淡淡的透明水彩色，使其更为直观、实用。这时的水

柯特曼《树林》

彩画色调比较单调,色彩在画面的比重较少,没有强烈的艺术性。但是,在绘制的过程中,有的画家开始倾注其主观情感,增加色彩,使其具有更高的艺术欣赏价值,这时的水彩画便形成了一个独立的画种。

成熟时期,指18世纪中叶,这时的水彩画作为一种独立的画种也一步一步走向成熟,其标志是色彩的日臻完善,突破了绘制实用地形图的范畴,开拓到了各个领域,充分展示了水分在水彩画中独特的调和、媒介作用。通过水、颜色的相互渗透、滋润、叠加,使水彩画变成了与油画艺术具有同等表现力的有着独特个性的艺术表现形式。这个时期的代表人物有:透纳、柯特曼、康斯坦布尔、米德尔顿、希尔顿、亨利·亨特、弗林特……同时,他们将水彩画发展到了一个前所未有的高度。

现代时期,20世纪,是绘画领域发生突变的时代,也是水彩画的现代时期。这个时期,各种流派横空出世,千姿百态,如:具象、抽象、表现、极限写实等等。此时的绘画转向以人的主观世界为切入点,充分利用各种材料、工具、媒介来表达自然客体,以各种不同的风格形式,赋予水彩画以崭新的面貌。代表人物有:怀斯、希尔、米勒德、韦伯等。

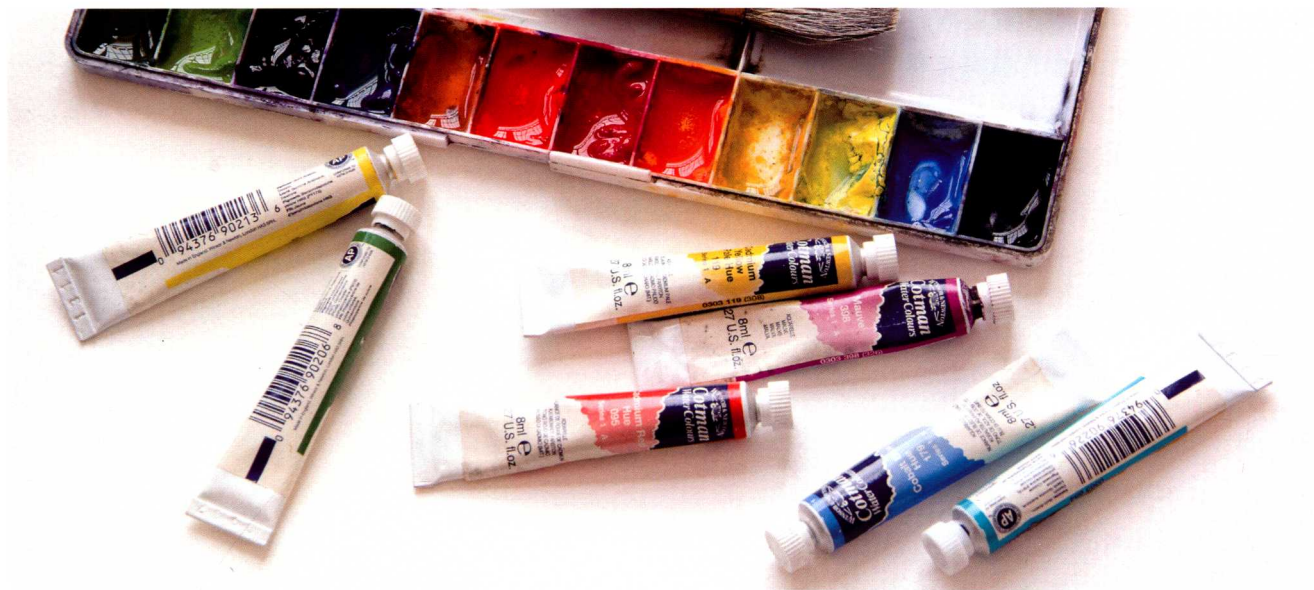
水彩画是舶来的、西方的,它之所以能在中国这块传统观念强烈的、根深蒂固的大地上发展起来,是由其本质决定的。由于水彩画以水为媒介,推动颜色,成就画面水色空灵、滋润清新的艺术特色,与中国传统的水墨画在水的绘画载体上是相同的,特别是在“气韵”、“意境”的创作道路上是相通的。再者,所选用的材料,都是以纸为基本绘画载体,所以才被中国的观众以及众多的艺术家所认可和接受,从而形成了广泛的群众基础,出现了各种流派,涌现出了许多杰出的画家。

写生性,是水彩画的主要特征之一,也是水彩画的精华,这和中国传统绘画是不谋而和的。水彩画最早是在野外绘制,绘制者对景写生,快速、简洁完成画面,这亦和中国的“外师造化、中得心源”有着惊人的相似之处。中西绘画,都讲究画面中的“气韵生动”。“气”在国画中可以理解为画面的元气,这种画面的元气来自宇宙和艺术本身,是二者相融合的产物;水彩画同样也讲究画面上的呼吸、放松、沉着、窒息等气感的表达,它主要借助于画家自身对自然物象的认识,同时融合了自身的绘画技巧。“韵”是指自然对象的个性、情调的显现。“气、韵”相互作用,画面就有了节奏,有了活灵活现的物象。“气韵生动”是中国画中内容与形式的高度的辩证统一,也是水彩画的最高要求。

水彩画创作是以写生为契机,同时又以写生为核心,运用各种相应的艺术手法来进行的。英国水彩画家在继承传统细密画法和写生相结合的基础上,更注重情致和质感的表达。如画家柯仁斯发明了“泼色法”,用以表现强烈的情感和想象,这和国画中的“泼墨法”如出一辙。生活与想象相结合、客观与主观的统一,为艺术创作提供了发展的条件,使现实主义和浪漫主义成为一种可能的持续和发展。柯仁斯把物象进行抽象化,用夸张的泼色法完成风景画。中国画大师张大千用盆盛墨和色奋力泼洒,成就了佳作《墨荷》。艺术家们无论使用何种方式,都是借景抒情,借物写心,此亦为意境。

进入20世纪后,水彩画的造型语言和艺术思想发生了明显的变化。在欧美,水彩画写实主义风范仍在盛行。美国水彩大师安德鲁·怀斯、萨金特、英国的弗林特等,持续着西方水彩画的精细写实主义传统,创造了西方水彩画的最高水平。

水彩画的材料与工具

颜料

经过一代大师们的努力，18世纪水彩画在英国作为一种时尚的文化被上流社会所接受，艺术家得到了认可。新市场的兴盛促使了专业颜料商的产生。根据记载，早在1725年，伦敦就有专门的颜料商了。

水彩颜料的包装形式目前在国际上以两种形式为主：一为管装膏状水彩，这是国内较为常见的包装。管装颜料从5毫升至20毫升不等，但标准的是15毫升装，适合大面积作画。另一种为块状水彩，颜料块体积小并且轻便，适合画家们的户外写生。

在传统的水彩技法中，画纸的白色被用作增加画作中的亮色，并提供光反射的背景，这有助于提高水彩画的整体光泽度。但是，也有许多艺术家在绘画的最后使用国画颜料钛白来增加亮色，或在绘画过程中调暗某些颜料的混合色。

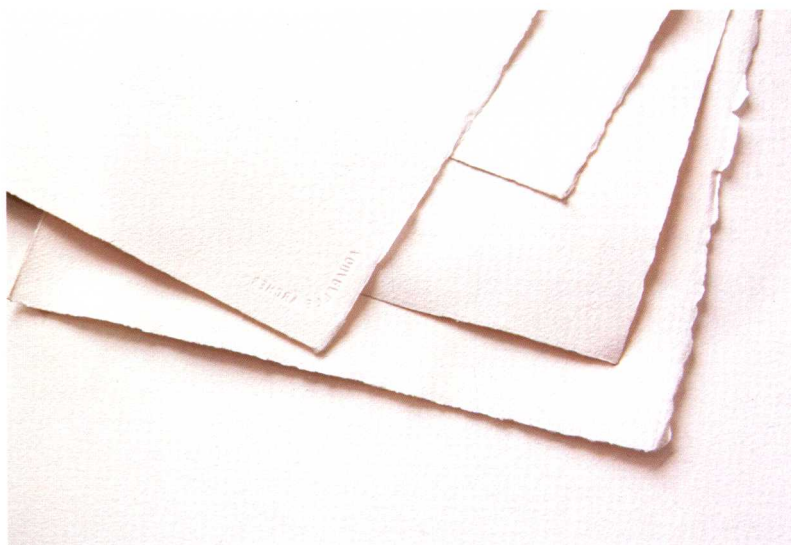
纸张

从制造工艺分为机制纸与手工纸。机制纸性能稳定，其成分一种是用棉花制造的，另一种是用化学加工的木纤维制造的。棉质水彩画纸提供三种表面：粗糙画纸、冷压画纸和热压画纸。

粗糙画纸的表面有利于产生“飞白”和“颗粒化”效果；冷压画纸的表面纹理适中，易于薄涂，是最容易使用的画纸；热压画纸通过高温金属轧辊后，画纸的表面就变得非常光滑。这种画纸可以非常深入的表现细节，光滑结实的纸面具有较强的反光效果，使得颜色明快，容易形成各种水迹。

木质水彩画纸是一种通过化学加工木纤维的方法制造的更经济型的水彩画纸。

传统的手工水彩纸是由天然的纯棉麻

等材料按照传统手工艺制作的水彩画用纸。其纹理自然，四周为毛边，pH值适中，强度、韧性、吸水、抗皱、保存等指标都比较理想。

另外，还有水彩簿。有很多高级的水彩纸是以水彩簿的方式出售。水彩簿更便于室外的写生。

笔与刷

优质画笔的笔腹饱满，涂色时颜料释放得缓慢平稳，也能形成很好的中锋与侧锋。

水彩笔是由笔头、笔杆和笔箍构成。笔头要求富有弹性和耐用性，笔杆要求有支撑力，笔箍是一个无缝的金属箍，能在与水接触后防止笔头脱落。

笔毛的材料有貂毛、松鼠毛、牛毛、羊毛、人造纤维和混合材料。其中最优最贵的是貂毛画笔，最为普及的是合成纤维画笔。

笔毛的形状分为圆形、尖形、平形、蓬形、榛形、板刷与排笔。又因材料的软硬分为软毛笔和硬毛笔。画笔的尺寸一般由大到小排列并编号出售。

中国的毛笔具有悠久的历史，完全可用作水彩画的绘画。

水彩画笔同样需要细心保护。作画时不要把笔长时间的放在水中。用后要用清水冲洗干净，特别是笔根和金属箍的颜料要洗净。将笔平放或笔尖朝下晾干，潮湿的画笔放在密闭的色盒中，容易发霉。一些动物毛的画笔长期不用时要注意防蛀。

水彩风景画的构图与色调

在风景写生过程中，构图与取景二者之间有着密不可分的关系。一般是先有取景，然后在此基础上进行具体的构图。但是并不排除在构图过程中对原先取景中的预想效果和审美形象不断地予以修正，有时甚至会因此而萌发出新的构图。构图、取景根植于艺术家的生活与审美取向之中。

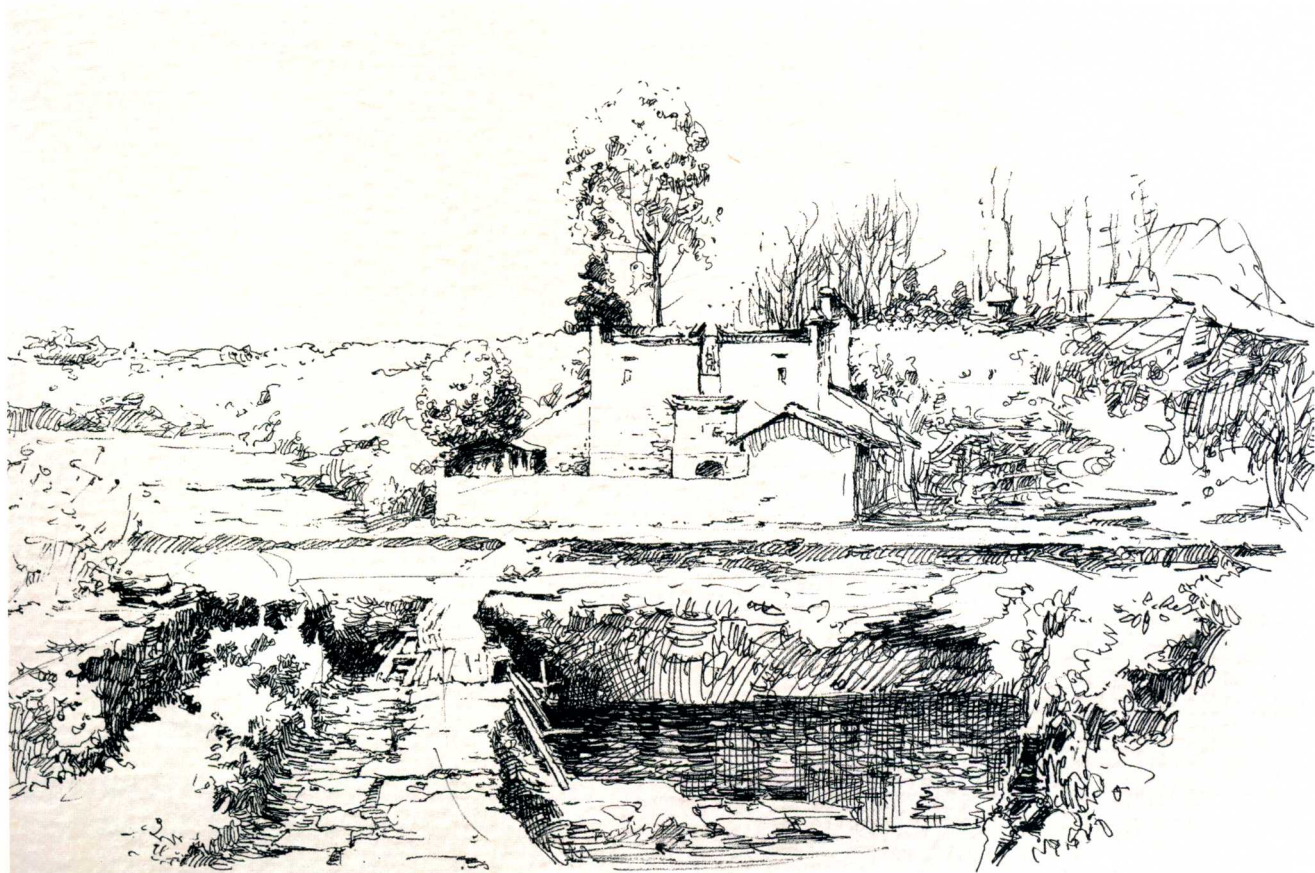
在风景写生过程中，情感的介入与体验是始终存在的。对物象的取舍与情感相互激发，相互作用，使取景与构图得以生动地展开，达到画面艺术形象的不断变化和升华以及个性化的形成。艺术家在画面中恰当地融入绘画元素：形和意、主和次、虚和实、动和静、疏和密、大和小、曲和直、前和后、高和低等关系，被构组于画面里，就成了形意相依、主次相应、虚实相生、动静相衬、疏密相间、大小相成、前后相随、高低相倾的互相作用，相依相存的关系。

构图一般法则

水彩风景画一般含有远、中、近三个层次。远虚近实，近景可细微深入也可简略。为了能使主体突出、明确，须有主宾之分（大场景：远、中、近、天、地、物；小场景：小局部）。

山村速写之一

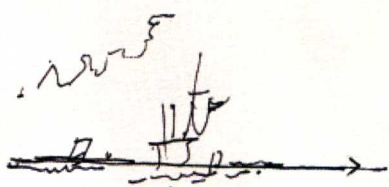
山村速写之二

水彩写生

一幅水彩风景画中必须有主体，但并不是指一个物体，而是围绕主体的部分形成画面的中心。一般来说，画面只能有一个中心，但它不是以占据画面地位的大小而定，而是以选择什么题材，表达什么内容而定。主体安置在画面中景，这样更宜于主体突出、平稳。但有时为了某种需要，也可以在远或近景中安置主体，这是按需要而定，没有绝对的一成不变的公式，没有“最好的构图”。我们应培养创新意识，改变思维定式。社会在不断发展，水彩风景写生作为一种意识活动也得有创新精神。

构图分析

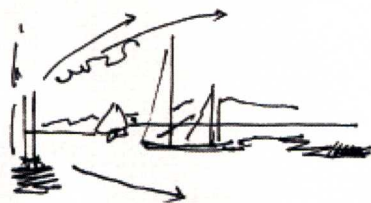
博宁顿 《海》

西斯莱 《蒙马特高地》

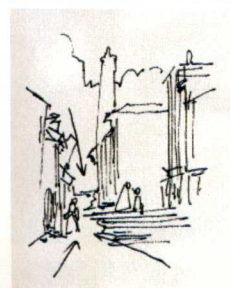
莫奈 《阿尔让特依》

博宁顿 《台阶》

博宁顿 《教堂》

建构主色调

一般来讲,如果把画面分为十份,十分之七的色块就能确立画面的主色调。色调是一种客观存在的,自然界为人们提供了丰富的色调变化,有强烈的,也有柔和的,有冷的,也有暖的,需要在写生实践中仔细体会把握。

色调是一种主观的色彩表现,人的个性、情感、心境等经常左右着我们色彩感觉上的差异,或平和,或激奋,或忧伤,或欢快。色调反映一个人对色彩的认识和组织水平,在色彩写生中应有意识地进行不同色调的练习。色调按明度分

弗林特 《广场》

卡斯里 《船》

有亮调子、暗调子等;按色相分有红调子、蓝调子、黄调子、绿调子等;按纯度分有纯调子、灰调子等;按冷暖分有冷调子、暖调子。

现实中的色调并不一定按某一色彩定调,而是各种因素交织在一起的。比如一个绿调子,可能有冷绿、暖绿之分,有亮绿、暗绿之差,有鲜绿、灰绿之别。在水彩画风景写生过程中需要认真体会并逐步丰富自己的色调语汇,才能达到运用自如。

福尔图尼 《院》

不同色调写生图例

丹巴小景

雨中太行

《雨巷》画于2006年10月，地点是都江堰老巷，时值雨天，光线稳定，色块和谐，画面的节奏表达侧重黑、白、灰色块所形成的关系，在同类明度的色层中进行冷暖的比较，即黑色块与黑色块相比，灰色块与灰色块相比。画面多处用油画刀刮出老房子的结构及晾衣服的绳子。

雨巷

水彩风景画小色块写生

水彩画小色块写生的意义

水彩风景画小色块练习目的在于研究极尽概括、迅速把握对象大的色彩关系与明暗关系。在小色块的绘制过程中，必然会对绘画诸因素进行研究和试验，并获得绘制过程中的经验。构图处理、方法步骤、着色程序、色彩调配、用笔等方面的研究和经验积累，直至把握绘制正稿。此外，水彩风景画小色块的练习能够明确地把握对象关系，在最短的时间内记录最概括、最准确的色彩关系，同时训练捕捉瞬间颜色的能力。

进行水彩风景画小色块的练习，是在最初接触对象的新鲜色彩印象下，在小块画纸上把对象大的色彩关系、印象和气氛记录下来。不求画面的完整和细致，要置细节于不顾，不择手段的摄取对象大的色彩状况，一次未达到者，可通过调整修改或多画几张，达到准确而概括体现。初学者画小色块常出现以下两种情况：一种是草草几笔，大的色彩关系未体现也不修改，这是对小色块不重视或误会所致；另一种是画得十分完整细致，把小色块画成了正式作品的缩样，这是不理解画小色块的目的和意义，混淆了小色块同小样块的区别所造成的。

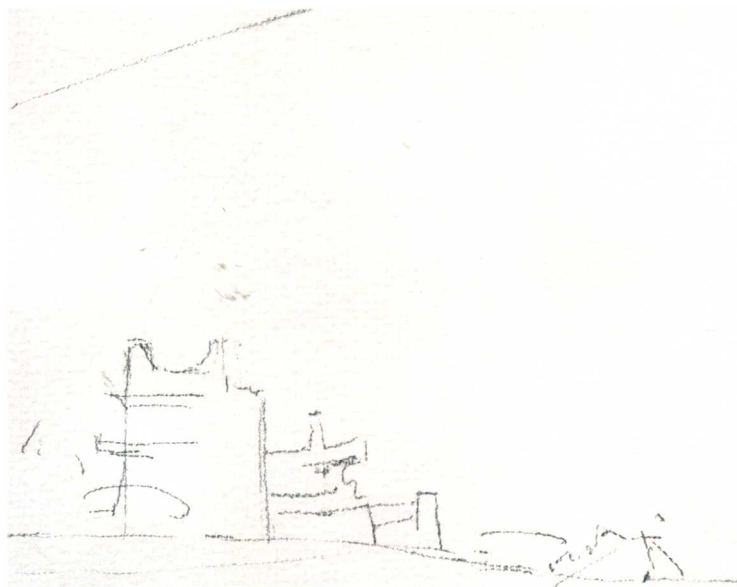
画好水彩风景画小色块，关键在于整体观察和善于概括、提炼。写生色彩要求表现对象的色彩关系，把握对象色彩关系的关键在于整体观察，全面比较。方法是以描绘主体为视觉中心，一眼看到对象全部，进行整体的色彩比较，以求得色彩关系的准确。这是写生画把握色彩关系的关键，也是画好小色块的前提。再者，艺术不同于自然，概括、提炼是艺术创作的特征，小色块在较小的画面里，体现对象大的色彩关系和明暗关系，自然更应注意概括和提炼。画小色块时要有舍弃不必要细节和明暗层次，以概括、洗炼的形式，体现对象色彩基本特征，否则就达不到绘制水彩风景小色块的要求。

总之，绘制小色块把握大的色彩关系是十分有益的，对培养正确的观察方法，训练概括、提炼的能力，也是有好处的。初学者一定要养成绘制小色块的习惯。

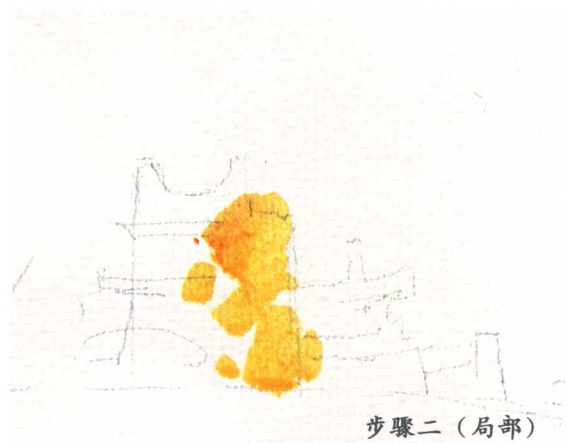
小色块练习具体要求：

- 1.时间：40分钟左右，时间太长，眼睛容易失去“新鲜感”，破坏“第一印象和感受”。
- 2.大小：画纸为10cm×15cm左右，画幅过大，时间来不及，不能更好地锻炼眼睛对色彩概括、提炼能力的培养。
- 3.画时要扼要概括，在第一印象感知下，迅速地抓住远、中、近的色彩关系，要画得明确、整体，不能含糊，更不能面面俱到。
- 4.态度要认真，不能随意草率抹几块颜色了事。力求简约、概括、准确（形体准、色彩关系准），否则就起不到小色块应有的作用。

水彩画小色块写生步骤

步骤一 2B以上铅笔轻轻落稿，画面要照顾到远、中、近景，落笔迅速肯定。

步骤二 先涂上最亮的黄色块。

步骤三 把画板放平，湖蓝加少许翠绿画出天空后，把画板稍稍立起，目的是以湿画法把天空和远山衔接起来，并迅速铺满山的色彩。

步骤四（局部）

步骤四 紧接着用群青和熟赭点入远山，把地面的颜色也一并铺出来。

步骤五（局部）

步骤五 把近处的两组树丛画上去，用笔要明确，色彩要概括。