

马骏 著

水彩风景技法

SHUICAI FENGJING JIFA

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

马骏 著

水彩风景技法

SHUICAI FENGJING JIFA

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

水彩风景技法 / 马骏 著. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5609-9175-7

I. 水… II. 马 III. 水彩画—风景画—绘画技法 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 132166 号

水彩风景技法

马骏 著

策划编辑: 曾光 彭中军

责任编辑: 彭中军

封面设计: 马潇潇

责任校对: 朱霞

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 81321915

录 排: 龙文装帧

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1230 mm 1/16

印 张: 3

字 数: 100 千字

版 次: 2013 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 26.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

序

SHUICAI FENGJING JIFA

水彩风景画在水彩画种中占有重要的地位，是最能体现水彩本体语言的艺术形式，而水彩风景写生练习是达到水彩风景作品高要求的必要手段。野外写生往往不能像在画室里那样从容构思、斟酌，精细地绘制，作画常受环境的限制，因此带有较多的即兴性和纪录性。这多少影响到对景物的细致刻画和完整表达，创作的多是“习作”“小作品”，没有“大作品”的那种震撼和完美，甚至很难被选中参加美术展览。

当然，在现场作画完成了大的轮廓和色彩关系后，回到室内再根据照片或记忆进行局部润色和加工整理，也会创作一些好作品。不过，外出写生时用画笔现场记录风景实物，去感受自然色彩，创作的作品的艺术效果写意多于写实，简炼多于烦琐。当你远离喧闹的城市，放下一些事情，背着画具行走在乡村田野、山间地头，停停画画，悠然自得，另有一种乐趣。那些具有不同地方特色的人文景观、异地风光、陌生情调，引发你当场作画的冲动和兴致。外出写生，你会被许多新鲜的形象吸引，不带什么“目的性”，不让那些诸如为日后某种创作准备之类的想法所干扰，能沉浸在对自然色彩的观察和表达之中。

瞬息变化的日光、云雾、雨雪给写生提供了丰富的题材，需要画者具有敏锐的观察力和快速的表现力，更需要扎实的基本功。其中一些稍纵即逝的东西使你面临挑战、感到紧张和兴奋，你或许更能领略写生的快感和乐趣。你也许没有成功的十足的把握，但你无暇去想这些，急忙支起画架，匆匆倒水、调色、落笔，你没多少时间去考虑、安排和雕琢，来不及计较下笔的轻重得失，只凭感觉不断地迅速作画、观察再作画，一气呵成，旁若无人，忘记了身边的一切，直到基本的画面效果出来为止，长舒一口气之后，可能会发现画面上留下了很多败笔和遗憾，甚至将之全盘否定。更多的时候，这些写生画作少了一些刻意的修饰，多了一些直率和生动。许多优秀的画家在他们已有很高的学术地位后，仍坚持外出写生，使其始终保持对生活和艺术的激情。

我从教近20年来，由于教学的需要几乎每年都要带学生外出写生。国画、油画、水粉、钢笔、彩铅等工具写生都尝试过，画得有模有样，后来迷上了水彩。水彩画特有的酣畅淋漓、水色交融的特点吸引我，使我坚持至今，在水彩写生与创作的探索中，积累了一点经验，现将作画中的体会和得失与大家共享，不足之处，也希望得到同行的指正。在此真诚感谢我的老师湖北水彩画会会长白统绪先生、湖北省美术馆副院长周石峰先生和武汉轻工大学艺术与传媒学院的同事们。他们在我的艺术实践中给了我无私的关心和帮助。

马骏

2013年3月于汉口

目录

SHUICAI FENGJING JIFA

赋水色之韵 融自然之神 /1

诗意水彩 /2

概述 /3

水彩画技法 /4

水彩风景写生 /7

水彩风景写生步骤 /8

水彩风景写生与创作 /9

作品赏析 /13

· 赋水色之韵 融自然之神 ——马骏水彩作品赏析

白统绪（湖北水彩画会会长）

水彩画的“韵味”既是一种形式语言，又是画家的主观情感和审美情趣的流露。只有将主观的情和客观的景有机地结合在画面之中，才会在水彩画创作中产生“韵味”十足的无穷意境。从马骏的近期水彩作品中看到了他对水色收放的较好控制，对水色交融、韵味结合的自然表达和感悟，这也是水彩的本质审美特征。

马骏阅历丰富，从事过电影广告设计，践行过中国画、油画、插图画、工艺美术设计等诸多艺术门类，并不断地参展获奖。这些不仅造就了他执着追求、不求闻达的精神品格，而且为马骏日后艺术创作积淀了丰富的文化内涵和表现功力。到大学任教后，由于教学的需要转而潜心研究水彩艺术。无论是远足旅行还是带学生外出采风，他都是收尽奇峰、满载而归，画了大量的风景写生，许多作品被收入大学色彩写生教材。从马骏的“江南水乡系列”“徽州民居系列”等作品来看，有色彩厚实凝重的小巷、古桥、老屋，也有水润淋漓的山林、河塘，水色交错、虚实相生，融自然之神，达到物我两忘的境界，阐释着马骏对水色灵性特色美的感悟。

马骏对莲荷题材情有独钟，从获奖的《影》《雾中花》作品中看到他他将中国画的写意和工笔与水彩画技巧相结合，飘逸中透露淡泊，雄浑中显现宁静，将自己全然置身于自然造化之中，仿佛感受到了荷的淡香、水的清澈、泥的湿润（马骏作品如图1所示）。

水彩表现有多种技法，无论运用何种手法都离不开“水”和“色”的充分发挥和控制，“水”是水彩画的韵味之魂，“色”是精神之本，马骏的水彩艺术无疑是从水墨画的意象表现、设计学的构成法则中得到启迪，再加上西洋画的严谨造型，从中找到契合水彩艺术的自身规律，使得他的水彩画淡而润、苍而厚，这不仅是一种审美意境，而且是一种人生态度。“他山之石，可以攻玉。”马骏吸众家之所长的水彩作品，给我们许多启发和感悟，愿他在探索水彩艺术的道路上走得更高更远。

2012年初春于武昌昙华林

图1 《一江春水绕山间》

• 诗意水彩——读马骏水彩画有感

周石峰(湖北省美术学院副院长)

中国水彩画家大多受过英国水彩画家透纳(Turner, 1775—1851)的影响。他那挥洒的笔触、神秘的光彩和宣泄式浪漫情怀似乎与中国这个写意国度的画家们有着某种精神上的吻合。

马骏是一位优秀的抒情水彩画家,但与其他水彩画家不同的是:他有着中国画、书法、平面设计等深厚的专业修养,他所创作的中国画笔墨酣畅,水墨淋漓,笔下具有“当其下手风雨快,笔所未到气已吞”的气概。他对中国画的写意精神的心领神会用水彩画的创作中自有他的独特审美意义,在创作实践中他努力融合中西,将外在的光与色赋予内在的诗意美并通过写意的表现方式直抒胸臆,找到了一条中国式抒情水彩的创作方式。

图2 《雨中楼》

马骏的水彩风景系列特别注重情感的自然流露和对自然的感情注入,如《雨中楼》(见图2)这幅作品,在严格控制外形轮廓的基础上纵笔挥洒、水彩淋漓,以或冷或暖的色调,或明或暗的光影写出小巷深处,画楼一角,上有两、三盏红灯笼,在紫灰的调子中透出昔日的暖暖生气。在这饱含浓浓的诗情画意的作品中深藏着画家高超的绘画技巧和深厚的文学修养,其作品给人以无限的遐想,达到了情景交融的审美境界。

在马骏水彩册子里,我特别喜欢徽州水彩风景组画,这也是他力图在创作中为水彩语言与中国画相融合的一个实践主题,他试图为西方的浪漫主义情怀与东方的人文精神在形、色、光、意、韵、写的交织融合中表现对自然与人文的审美关照。徽州是一座承载着中华深厚文化的古城,那里的空气中都充满了古色古香的迷人气味,我曾在徽州古道上行走了十年,对徽州有着深厚的感情,所以特别高兴马骏也选择了这里作为他的水彩抒情对象,我想他未来的水彩画作品一定会更多地呈现那挥之不去的文气墨香,那时或许会有一个别样的“透纳”。

2011年秋于湖北省美术学院

· 概述

追溯水彩画的历史，可以到3 000年前的古埃及，那时期的蛋彩画是水彩画的前身。蛋彩画是一种以红、黄、绿、紫四色混合蛋黄或蛋白等媒介，在墙上渲染交织图案。它经过罗马时代的沿袭而传入欧洲，孕育了后来的水彩画。

到了14—15世纪，欧洲的画家发展了一种以线为主，以极少的色彩为烘托，或只以稀薄的单色渲染的水彩画，与今天的铅笔和钢笔淡彩十分相似，当时的画家多用它来画油画的创作草图及练习。

从18世纪到19世纪，水彩画家经过努力，为水彩画奠定了独立的基础。尤其是英国的几位天才画家——透纳、格丁、博宁顿等人的苦心探索、研究，推进了纯粹水彩画的特性的发展，形成了独特的艺术语言（见图3和图4）。

今天的水彩画坛可谓百花齐放、百家争鸣，其艺术语言的多样性、表现题材的广泛性已接近其他传统画种。

图4 透纳(英国)的作品2

图3 透纳(英国)的作品1

艺术家摆脱了各种束缚，经过大胆创新和不懈开拓，使水彩画的创作空前的活跃。水彩风景画这种雅俗共赏的形式，能够满足不同层次人群审美要求，占据了水彩画坛的半壁河山。

水彩画以它独特的艺术语言（透明、水韵、彩味、笔意、诗意、肌理、偶发性及具有的挑战性）受到越来越多绘画爱好者的喜好和追求。水彩作画用笔要准、狠，具有不可更改的难度，也使许多人望而却步。世上无难事，只要勤思苦练，在大量的写生练习中熟悉水色相融、相润的特性，在实践中积累经验、掌握技巧，不断开拓水彩艺术领域新视觉、新观念、新形式，定能达到预期的目标。

• 水彩画技法

一、湿纸或湿底

在刷湿或潮湿的水彩底子上连续着色，能够使颜料分布均匀，从而产生很柔和的扩散效果，使颜料充分渗入纸的肌理之中。色与水的完全渗化，产生柔和、自然、动人的画面效果。这是最能体现水彩画特色的一种画法，但技术的要求较高，主要是水分的干湿程度不易控制，湿的底面会使颜料四处流淌。这样虽不能塑造“结实”的形状，却对表现那些虚远空灵的物象有独到之处。

二、干叠或干纸底

在干纸或已干透的色彩底子上着色，能够获得轮廓分明的清新效果。这是一种稳健有序、相对比较容易掌握的方法，对塑造棱角和转折分明的物体效果比较好，缺点是色彩叠加多了容易变脏、易呆滞。传统的英国水彩画技法，主要借鉴了古典油画的一些表现方法，如以透明的薄罩法为主绘制。

水彩画的初学者往往很难把握底色的性能与浓度。这主要有两个原因：一个是在纯白的纸上很难把握，第一层颜色看上去难免不是过浅就是过深；另一个是颜色干透以后会变浅变灰许多。所以要有较多的经验积累，着色最好一步到位。如果发现第一遍色彩不够理想，没有达到预期的效果，不能心急，要等待干透后再进行“薄罩”，慢慢调整。初学者往往对色彩、造型、水分等把握不住，反复在湿的底面上来回涂抹，由于颜色没有干透，没有附着能力，新刷上去的颜料把原来的颜料重新覆盖，结果是弄得画面痕迹斑斑，一塌糊涂（见图5）。

三、干叠与湿叠混用

完成一幅水彩画，往往须要调动综合的多方面的手段。比如那些大面积的、虚远部分的地方往往是在湿底上连续着色，一气呵成，以达到生动透明的效果。而那些近处丰富且结实的物象则待第一遍色干透后用干叠的方法比数次反复叠加获得更好的效果。这样，一虚一实，干湿并用，使得画面丰富多彩，耐人寻味（见图6）。

笔触绘画作品中不可缺少的美感要素，在又厚又黏的油画作品中运用最为广泛。这常使人忽视了其在水彩画中的重要作用，然而，用笔的好坏直接关系到水彩作品的成败。它能使作品生动而富有表现力。

枯笔：把笔头的颜料稍稍挤干或尽量蘸少的颜料，画时运笔稍快，对风景画中的枯枝、枯叶、干草丛、山石，以及人和其他动物的毛发效果会比较好。

湿笔：笔头饱含较多的水分和颜料，画面会变得滋润和透明，但运笔的速度必须迅疾、果断而有力，这样，与底色相混合产生微妙丰富的变化。

四、水彩画的特殊技法

水彩画的特殊技法主要是指用笔以外的工具帮助作画，或在水中加入其他溶剂，或采取一些排除水色的手段，

图5 干画效果

图6 湿画效果

达到常用的技法所不能取得的效果。现介绍以下几种。

1. 在水中加入其他溶剂法

在水彩颜料中调入浆糊，或稀薄或浓厚，或干或湿，均有一般水彩画法浓厚的效果。干画的厚浆彩法可伴以用笔杆刮或用力刮；湿画的厚浆彩法有特殊肌理，可用于表现云水及富于变幻的景物。

2. 在水中加盐、矾等

这种方法可以产生各种不同的肌理效果，使用时，或滴、或扫、或喷洒。加盐多用于雪景，一般是在底色未干时洒盐，干后才产生雪花的效果。还可试验在水中加入其他物质，使之呈现出更多的形态（见图7）。

3. 排水（色）法

用蜡笔、油画棒、蜡烛、松节油等在水彩画纸上作画，可对后上的水彩色起排斥作用，是留空的一种辅助方法，画处于深色背景前的桅杆、缆绳、树枝、建筑细部均可用此法。上述工具还可在纸上造成斑驳的效果，表现山石及其他粗糙的形体可采用。

4. 湿压法

在布满水色的纸上（只须注意色块的面积和形态的大小，不须刻画细部），趁湿用玻璃板或塑料板覆盖其上，加以压拖，可出现极其丰富细腻的各种肌理效果，然后因势利导，适当用笔加工。湿压法经常用于表现树木、云水、山石等自然景物。

5. 湿染法

将颜料倾注入水面，把有吸水性的纸覆盖其上，然后将纸托起，随纸上染色的形状进行加工。为控制色彩流动产生的形态，还可采取在水面上滴油的方法。

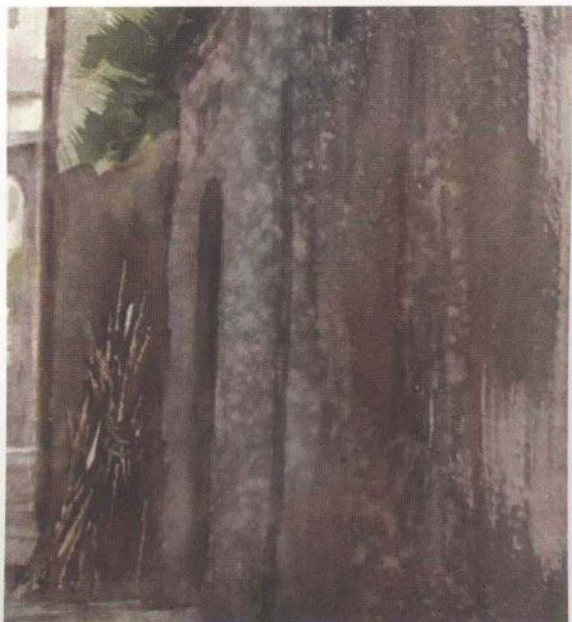

图7 喷洒效果

五、在作画过程中要注意的几个问题

(1) 起稿子时尽可能做到对景物形象和结构心中有数，这在初画水彩画时是尤为重要的。为了更有把握，还可以把素描关系用铅笔大致地表现出来，有利于提高在下一步施色时的准确性。

(2) 用大笔（底纹笔）上大体颜色时要注意整体观察，将对象大体形记在脑子里，不要看到什么画什么，应有的放矢，考虑整体与局部、主题与背景的大关系。作色要依据对象采取不同的干湿技法来表现。

(3) 画面上的虚实处理可以主观一些，要大胆地夸张主次关系，松紧结合。画面上实的部分往往花费的时间多一些，它需要细心的观察和耐心的刻画，大胆概括，从整体效果出发。

(4) 调整画面，在大部分颜色都涂上之后，就要观察大的关系是否协调（包括色彩、虚实、空间等关系），不足之处要趁画纸未干时及时修改和调整。

六、水彩画用笔要点

(1) 有利于表现对象的形态和体面的转折，如表现平面（墙面、地面等）多用侧锋，表现小的柱面（树枝、远处电杆等）多用中锋，边缘实的用露锋，边缘虚的（转过去的曲面）用藏锋，应顺着体面转折的势用笔（见图8）。

(2) 有利于表现对象的质感。柔和的物体用笔湿、轻，坚硬的物体用笔干、重。

(3) 有利于表现对象的动感。动的景物用笔宜快，有时可利用飞白以增强动势。

(4) 要注意用笔的韵律感（包括大小、方圆、直曲），运用笔的正锋、侧锋、顿挫表现对象特征。

图8 用笔的变化

· 水彩风景写生

无论是自然造化还是人工建造的景观，都要善于观察和发现其中的美感特征。如果用心去观察就会发现，同样一个风景在不同的季节、不同的天气及不同的光线下的差别是非常大的，一定要把握最佳的时机和角度，果断作色。

一、取景

初次进行风景写生时，取景很重要，当置身于大自然中或街头巷尾时往往会不知所措，到底画什么心里没数，有时会跑上半天也定不下来。

应仔细地观察、认真地分析所看到的景色是否适合用水彩画的形式来表现，从哪一个视觉角度更能体现它的美感，还要考虑构图的方式和与之相应的表现技法等。

画家的眼睛不应该像傻瓜照相机一样，看什么就拍摄什么，不加任何处理地显现自然中的物象，而应艺术地再现景物。无论多么美的景象它都不一定是完美的，要保留美的东西而舍弃丑的东西，甚至是夸张其美，有些小景物根据画面需要可以搬移，刚开始画风景写生可选择一些景物局部来画，如小巷、古门、老墙，适应了再选择大点的场景画（见图9）。

二、色调

风景画中色调所起的作用很大，作画前就应该设想好什么样的色调来表现作品，局部的色彩变化应服从主色调的要求，如秋天的景色就适于用暖色调来表现，冬天的雪景适合用冷色调来表现，但无论何种色调，其中都会有局部的色彩冷暖变化，只是这些变化服从整体的画面大色调。

三、空间

作画过程中要处理好画面的前后空间关系，了解构成空间的几个要素，如色彩的明度、纯度、冷暖等都会直接影响画面的空间层次。一般前面物体偏暖，后面物体则偏冷，前面的主要景物明度对比强烈，后面的及次要景物对比弱（见图10）。

图9 《小巷》

图10 空间冷暖变化

四、技法

水彩画技法较多，每个人都会在作画过程中积累一些经验和技巧，画水彩风景时，技法选择是依据主题的需要而定的。如雨雾天气可选用湿画法来表现朦胧效果，而晴天选用干画法表现阳光灿烂的效果更为适宜，有的景色则须要采用干湿结合的技法来表达。有的画面第一遍色铺上后用清水冲洗浮色，或用餐巾纸吸走多余颜料，再重新涂上颜料，有时会在画面半干湿状态时喷水保持画面湿度，便于颜色间衔接。技法是为表现主题服务的，要学会灵活利用它（见图 11 和图 12）。

图 11 清水冲洗

图 12 晨雾喷洒表现

• 水彩风景写生步骤

写生原景如图 13 所示，水彩风景写生步骤如图 14 至图 17 所示。

图 13 写生原景

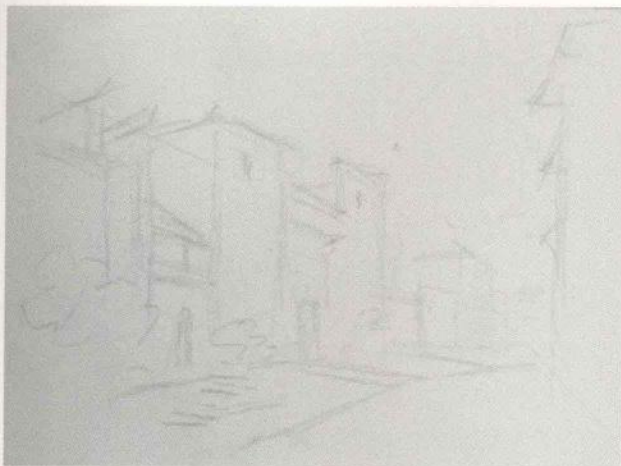

图 14 写生步骤一：构图、打轮廓，注意房屋透视

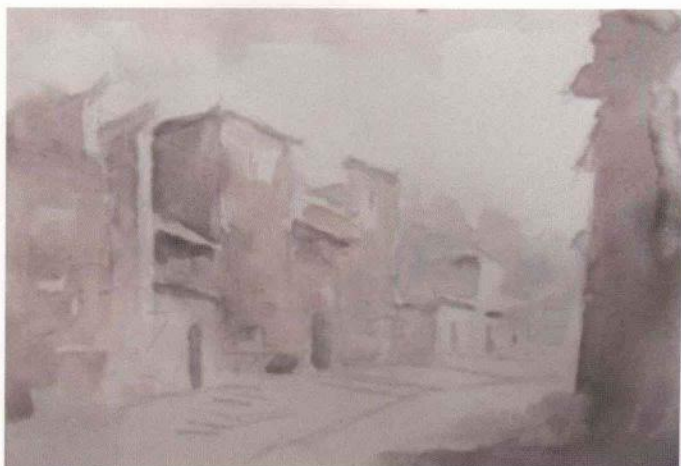

图 15 写生步骤二：将纸部分打湿后，用大笔作大体色，注意留出亮部、冷暖变化关系

图 16 写生步骤三：画出房屋暗面和草地颜色关系

图 17 写生步骤四：进一步画出中间色彩，强调主次空间关系，最后画出树木、绿草、门窗细节

• 水彩风景写生与创作

作品创作是从生活中搜集素材，包括从写生、速写和摄影等搜集的素材中发现精彩有价值的创作元素，并加以整合，成为新的感人作品。创作中最重要的一点就是创意或立意，这体现一个人的修养及智慧。修养可以靠多方面的学习来不断提高和完善，而智慧不只是靠勤奋的学习，还要靠灵气和悟性，它可能是天生的。纵观世界美术史上的诸位大师的作品，便会发现他们的作品里不仅有十分娴熟的技巧，而且有让人为之叹服的创意及鲜明的艺术个性。

熟练地掌握绘画的技法还远不够。因为技法只是创作的一部分，是完成作品的手段，而不能代替思想。大量的写生练习会提高水彩技巧和快速概括对象的能力，为进一步创作出更完整、细致，更有审美内涵的水彩作品打下了基础。

水彩风景创作不见得是要表现大的题材，画幅可大可小，小幅作品只要有艺术内涵、构思新颖、立意巧妙，同样能够打动人。有时一个题材可以采用多视角、多手法来反复再现，这样可以丰富创作经验，从中必定会产生好的作品。

1. 风景摄影与创作

在外出写生时，往往会遇上比较恶劣的天气，或者其他原因很难安心地完成一幅作品，只能画些速写小稿记录现场的感受，同时用相机拍摄景物收集资料，以便之后创作和整理时作参考。

一张取景、构思和立意都上好的照片，本身就可以是一幅成功的作品。根据拍到的图片和现场的感受记忆，作为创作原形，再进行加工整理。不能简单地画照片，这样会缺少生命力，更难说有个性，因为没有自己亲临现场的感受，只是在重复别人的视角。

在搜集素材时，用相机记录下转瞬即逝的画面，一个场景可以拍下多张多视角的画面，最后再在其中挑选出最感人的画面作为创作元素，这些也只是创作的参考，而画面最终体现的仍是感受，而不是把照片临摹得多么逼真。

相机可以帮助捕捉记录所需的创作素材，它方便而快捷，应善于利用现代的科技手段来为创作服务。

创作不见得是要表现大的题材，日常生活中所有感动人的东西均可以尝试去表现。有时一个主题可以采用多视角来反复再现，这样可以丰富创作经验，有利于更加准确地表达创作主题。

2. 风景创作步骤

《彩云》创作步骤如图 18 至图 22 所示。

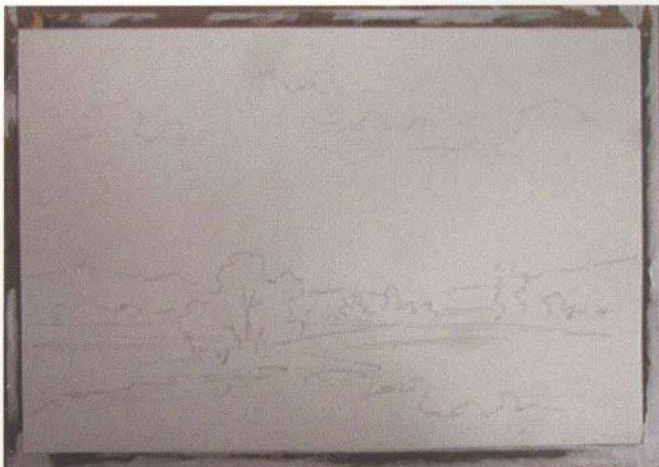

图 18 《彩云》创作步骤一：根据实际拍摄的照片和写生的秋景习作进行组合，注意取舍，保留有美感的景物

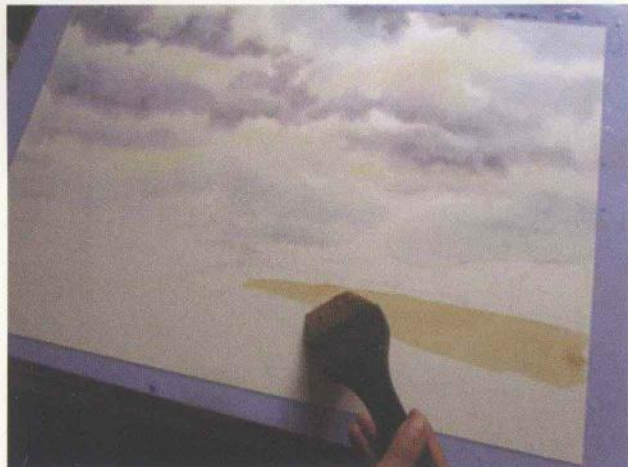

图 19 《彩云》创作步骤二：将画纸浸湿，用底纹笔画出大色彩关系，趁湿将云色彩变化一次画出，用餐巾纸吸去多余的颜料，留出白云

图 20 《彩云》创作步骤三：由远至近画出远山、树木、草地的大关系，注意秋天色调的冷暖变化

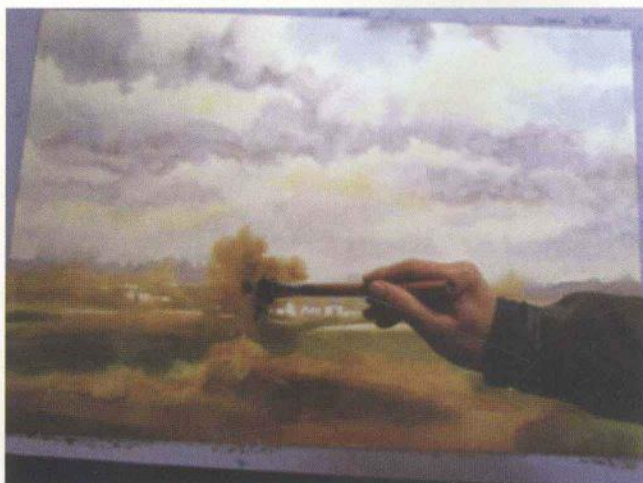

图 21 《彩云》创作步骤四：在纸没干透时画树木的暗面变化，强调水彩特性，干湿笔触结合，行笔有快有慢

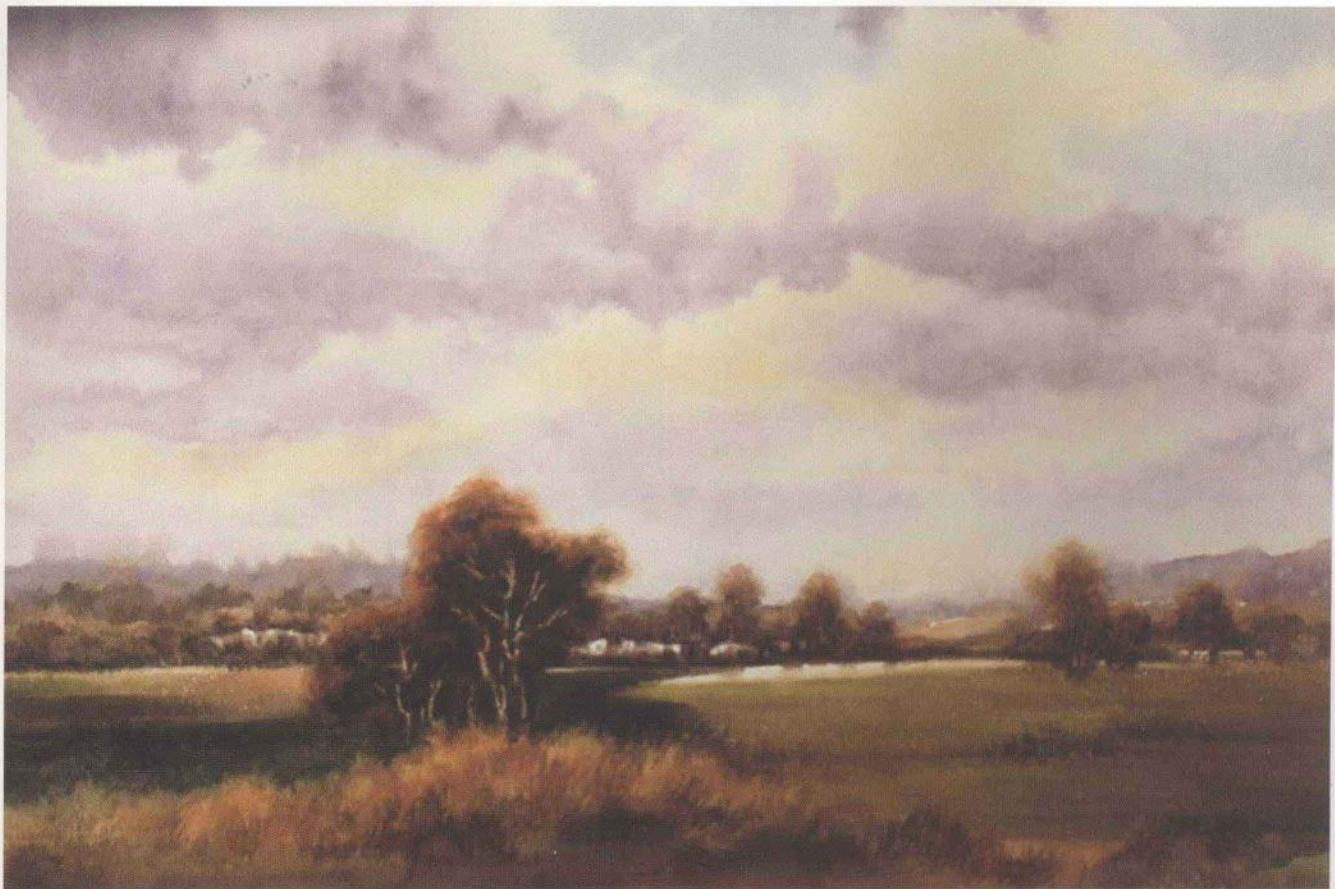

图 22 《彩云》创作步骤五：进一步画出主要景物细节，注意笔触变化，运用洗、擦、刮等手法表现不同景物特征，保持整体大的色彩关系，局部进行虚实处理

《漓江春》创作步骤如图 23 至图 29 所示。

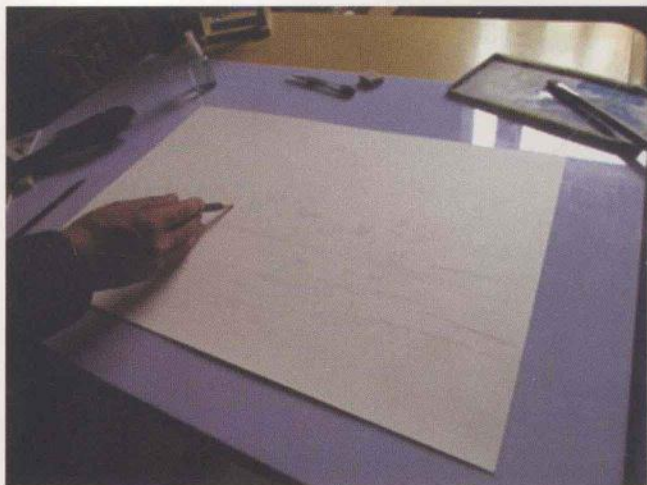

图 23 《漓江春》创作步骤一：根据实际拍摄的照片和写生的秋景习作进行组合，构图、打轮廓

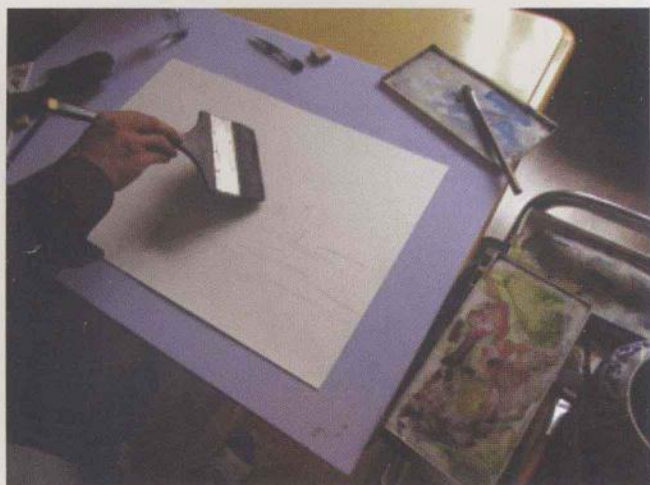

图 24 《漓江春》创作步骤二：用大底纹笔将纸正反面打湿后，用大笔作大体色

图 25 《漓江春》创作步骤三：用中号底纹笔作大体色，注意前后色调的冷暖变化

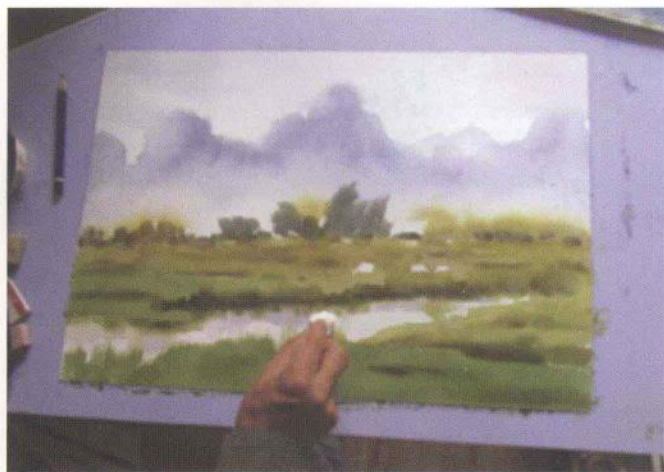

图 26 《漓江春》创作步骤四：用餐巾纸吸掉多余颜料，留出亮部

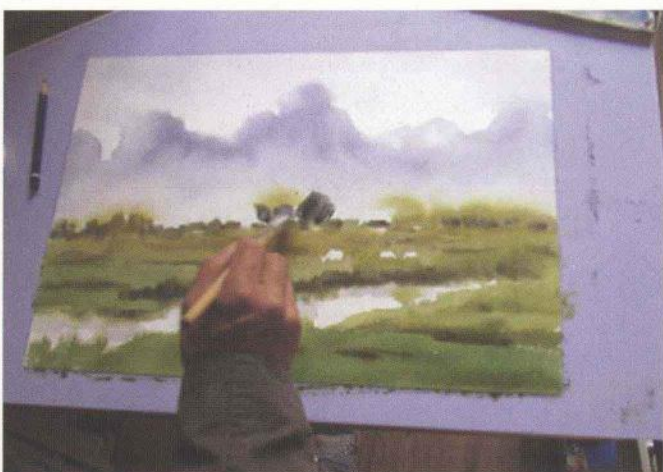

图 27 《漓江春》创作步骤五：画出树木、绿草、远山细节，注意笔触变化

图 28 《漓江春》创作步骤六：在画面未干透时将画再裱在画板上，以利于画纸干后平整，深入地画细节

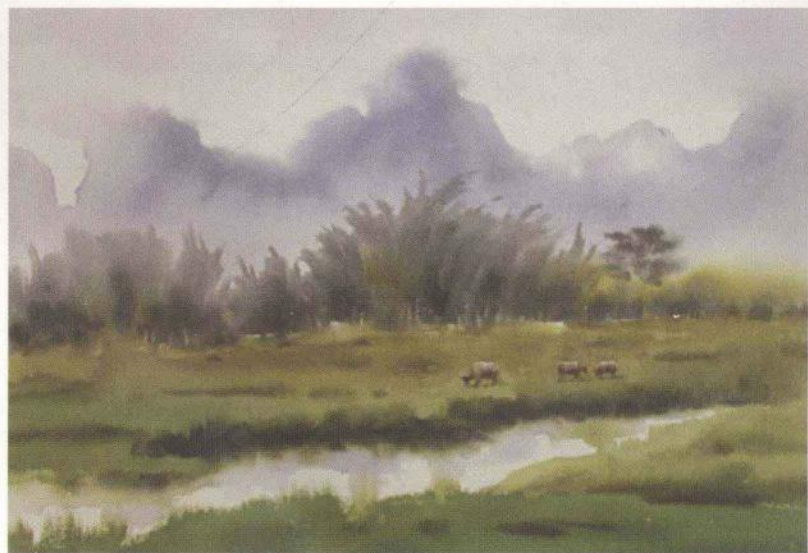

图 29 《漓江春》完成稿