

中国高等院校十二五精品课程规划教材

色彩风景写生

COLOR LANDSCAPE SKETCH

主 编 赵云龙 张玉新

副主编 宗 燕 张 扬

吴华堂 王 晨

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室 中国青年出版社
010-65233456 65212870 010-59521012
<http://www.shdf.gov.cn> E-mail: cyplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景写生 / 赵云龙, 张玉新 主编. —北京: 中国青年出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5153-1726-7

I. ①色... II. ①赵... ②张... ③王... III. ①水粉画—风景画—写生画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第135784号

色彩风景写生

赵云龙 张玉新 主编

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 王海强

责任编辑: 易小强 张 军

助理编辑: 郑雪梅 田 野 王世伟

封面设计: 六面体书籍设计 张旭兴

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印 张: 11

版 次: 2013年10月北京第1版

印 次: 2013年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-1726-7

定 价: 49.90元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189 读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题, 请至 www.cypmedia.com.cn

目录

PART 1 水彩风景写生概述

- 006 ① 意义
- 008 ② 特点
- 010 ③ 意境

PART 2 水彩工具

- 014 ① 笔
- 016 ② 纸
- 018 ③ 颜料
- 020 ④ 其他工具

PART 3 观察与表现

- 024 ① 取景与构图
- 028 ② 自然界的光与色(色调)
- 033 ③ 画面中的素描关系
- 036 ④ 水彩画基本技法
- 044 ⑤ 常见景物表现

PART 4 写生中常见的问题

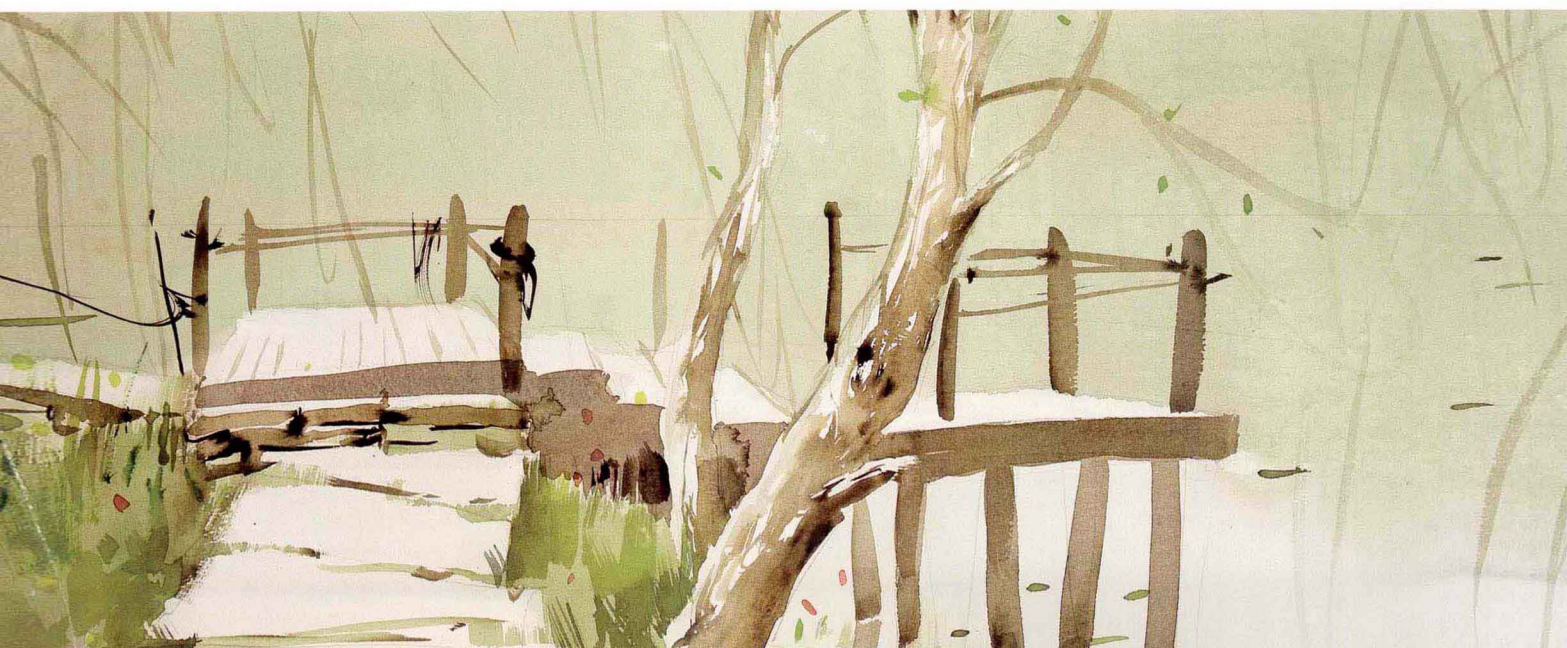
- 054 ① 构图问题
- 055 ② 用色问题
- 056 ③ 色调问题

PART 5 写生步骤

- 080 ① 步骤解析
- 092 ② 步骤示范

PART 6 范例欣赏

- 074 ① 徽州古韵
- 102 ② 城乡小景
- 136 ③ 海滨风光
- 162 ④ 威尼斯印象

中国高等院校十二五精品课程规划

色彩风景写生

COLOR LANDSCAPE SKETCH

主 编 赵云龙 张玉新

副主编 宗 燕 张 扬

吴华堂 王 晨

前言

水彩艺术创作是我了解和认知世界的一种方式,如果说水彩画已经成为我生命的一种表现形式,那么写生就是我的一种生活方式,它架起了我与自然之间沟通的桥梁。

我喜欢写生的现场感,这是直接触动我绘画形式展开的动力。我强调画面用笔的书写性,我喜爱以畅快的勾描传神,你甚至可以数得出我画面的笔痕,笔锋所及,生意盎然。这种书写性是中国人骨子中的文化传统,因为这种书写性,画面便有了东方写意情绪,这是中国人特有的精神追求,是人与自然新的关系的表达,是人在自然中感受自由的体现。

在写生中,与用笔同样重要的是用色的主观性。我关注色彩对于形象的把握、色与形对于情绪与情感的体现,这是依赖色彩的主观控制能力和主观表达能力结合的效果,它的基础是提炼生活的能力、提炼和概括眼前景物的能力。把握它就必须做到胸有成竹,同时还要大胆突破对画面处理的惯性思维,敢于创新,最终使艺术创作走向成熟。

对水彩艺术的追求是我面对生活的思索和对于生活的态度。安闲自在,流淌着自我欣赏的神气。想起黑格尔曾经将艺术归类为精神的艺术和生活的艺术两大类,在他的定义中,精神的艺术是集中表现和揭示人性的丰富和升华,表现事物的复杂形态、历史地位和形而上意义;而生活的艺术是指直观的、感性的艺术。很多人分析黑格尔的美学思想,认为在他的美学框架中精神的艺术是更高一个层面的,但就此认为生活的艺术仅有直观、感性而没有主观精神的表达,这样的理解未免流于表面化,绘画之达意原有不同路数。其实两种艺术类型并没有高下之分,而应该是一种辩证的关系,我们无法追求没有体验的生命的抽象精神;生活的艺术才是艺术创作的基础,同时也是艺术创作的最终追求。

目录

PART 1 水彩风景写生概述

- 006 ① 意义
- 008 ② 特点
- 010 ③ 意境

PART 2 水彩工具

- 014 ① 笔
- 016 ② 纸
- 018 ③ 颜料
- 020 ④ 其他工具

PART 3 观察与表现

- 024 ① 取景与构图
- 028 ② 自然界的光与色(色调)
- 033 ③ 画面中的素描关系
- 036 ④ 水彩画基本技法
- 044 ⑤ 常见景物表现

PART 4 写生中常见的问题

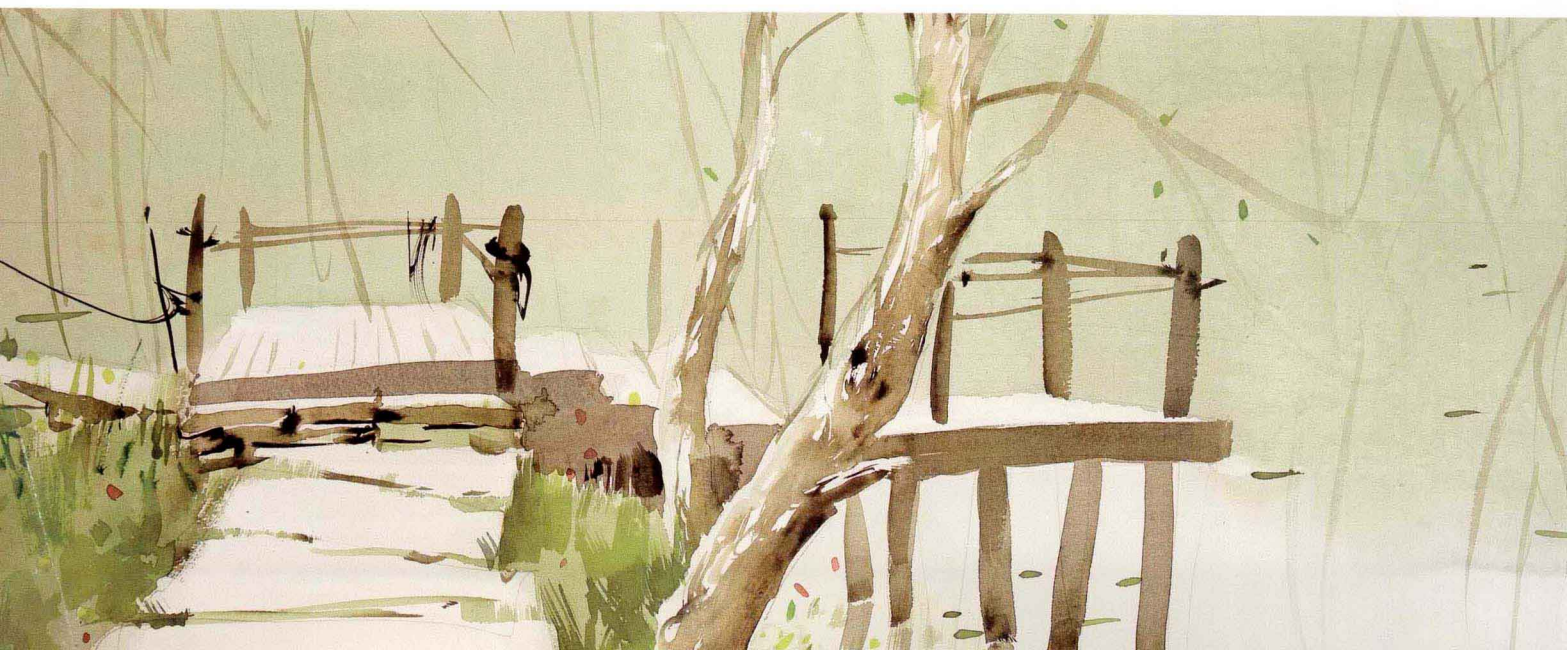
- 054 ① 构图问题
- 055 ② 用色问题
- 056 ③ 色调问题

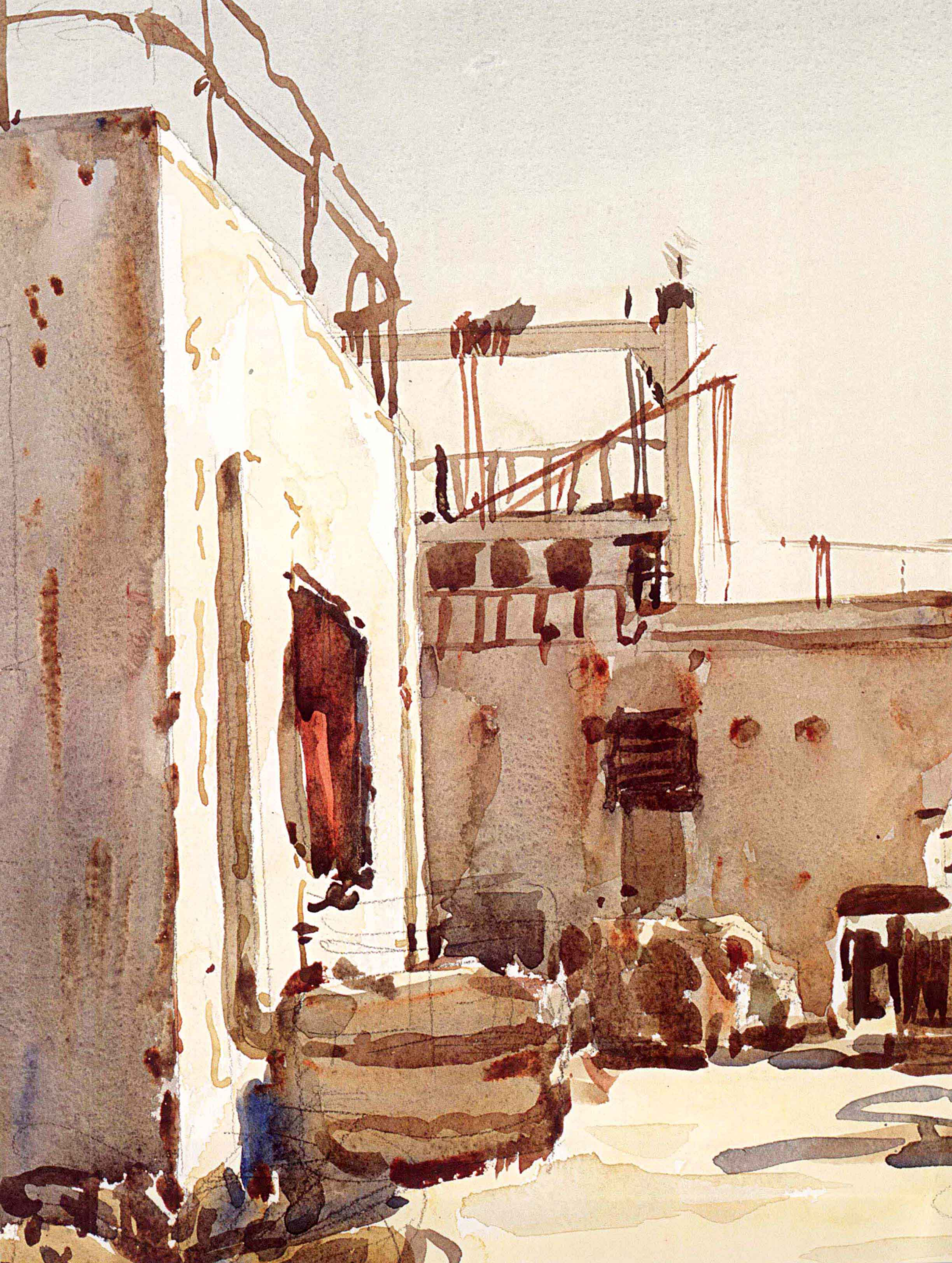
PART 5 写生步骤

- 060 ① 步骤解析
- 062 ② 步骤示范

PART 6 范例欣赏

- 074 ① 徽州古韵
- 102 ② 城乡小景
- 136 ③ 海滨风光
- 162 ④ 威尼斯印象

PART 1

水彩风景写生概述

色彩风景是色彩教学中一个极其重要的组成部分,对提高学生的色彩写生能力和认识自然、表现自然的能力有着重要的意义。通过色彩风景的学习,使学生认识和发现色彩的空间美,增强色彩表现能力,能够进行场景色彩写生与表现。色彩风景写生着重培养学生从大自然中发现美、感受美、表现美和创造美的能力,运用水彩画独特的表现语言从大自然的原始魅力中汲取创作的灵感与激情。

在写生过程中要学会用概括的手法,表现繁杂的自然景象时要构图简练、色彩整体,并有一定的设计意识,能动地去把握和控制画面,熟练综合地运用水彩技法来表现不同的景物。要使画面丰富耐看,每幅画都要有明确的色调,高雅的格调,有一定的个人特点和追求。

PART 1

水彩风景写生概述

① 意义

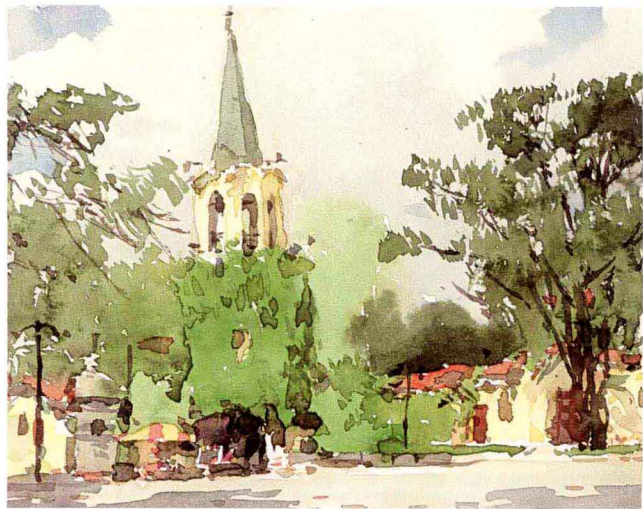
自然界千变万化，蕴含着无限丰富的美。对绘画艺术而言，写生具有十分重要的意义，它的功能也是多样化的。它既可以培养和锻炼正确的观察能力和表现力，又可以为创作积累丰富的素材，还可以直接成为完整的艺术品。石涛说，“夫画者，形天地万物者也”，绘画就是以形象表现天地万物的。自然是人格和艺术的启示物、象征物。风景写生是画家与自然融合、体验与提炼的过程，如果把风景写生的作用仅仅理解为机械描摹自然，这显然是对写生意义的一种低估和误解，对于绘画尤其是风景绘画，写生的重要性怎么形容都不过分。古今中外的优秀画家，其作品都体现了作者对大自然的热爱。

莫兰迪一生的创作题材都是几只瓶子和波罗纳郊外的风景。他花了一辈子的时间研究这些瓶子和周围生活的景色，当人们问及他的创作情况时，莫兰迪说：“那种由看得见的世界，也就是形体的世界所唤起的感觉和图像，很难，甚至根本无法用定义和词汇来描述。事实上，它与日常生活中所感受的完全不一样，因为那个视觉所及的世界是由形体、颜色、空间和光线所决定的……我相信，没有任何东西比我们所看到的世界更抽象，更真实。”这从他作品中那些反复排列、形状单纯的瓶子就可以完全理解。通过画面，我们明白，作品创作的题材并不重要，重要的是作品是否让人有想法。

水彩画家萨金特，除肖像画之外常画水彩风景，他的水彩风景画，多即兴速写，特点突出，水分淋漓，色彩凝重而悦目，在表现光色效果上有独到之处。他从不描绘某些细节，画水中的帆船，简练概括，水色交融，富动荡感觉；红、黄、蓝、绿似直接使用，艳丽而不燥，浑厚之下反而透明，这是他晚期作品的特点。从客观的描绘代之以主观的表现，可见他对于光、色、形的表达已达到了更高、更美的境界。

古人学画提出要“师造化”。这说明画家想创作出好的作品，最应该以大自然为师。在艺术史中，以写生为终生追求的艺术大师比比皆是。如印象派，他们流传于世的

大量作品几乎都是在对人物或对景写生中完成的，他们摆脱了陈陈相因的古典画派和沉湎在中世纪骑士文学而陷入矫揉造作的浪漫主义，转而提倡户外写生。而中国现代艺术大师黄宾虹年已古稀之时依然大量游历写生，以一种求道的虔诚，与对大自然的参悟，探求新的属于自己的绘画语言。黄宾虹说：“作画当以大自然为师。若胸有丘壑，运笔便自如畅达矣。”在写生中才能把“师古人”与“师造化”结合起来，使学到的间接经验（古人的与外国的传统）得到印证和检验，才能认清哪些是精华，哪些是糟粕，哪些是有生命力的，哪些已不完全适用或者根本用不上了，从而发现前人所没发现的新的规律，积累新的感受，然后对传统“有所增益，有所删除”，以达到在艺术上的变革与创新。

● 作者 / 赵云龙

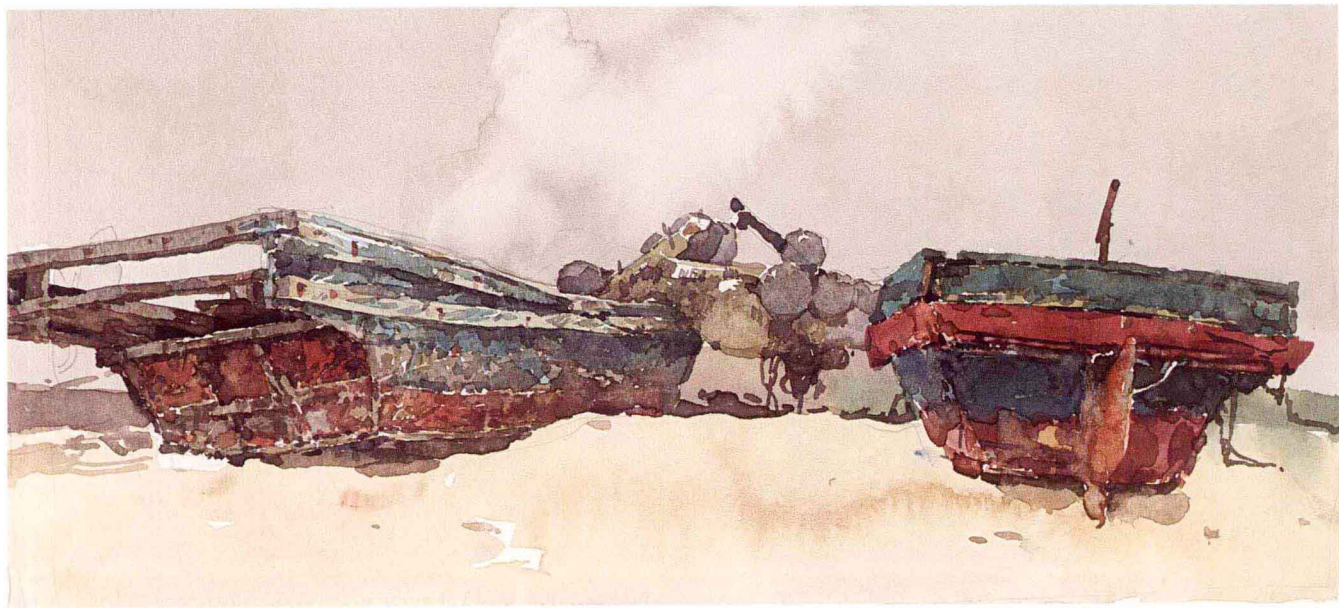
“自然是一种人格，是一种力量，也是一种艺术”，中国古代士大夫表现出师法自然式的率性天真、逍遥适宜的人格风范。而在艺术上，中国美学追求自然不事雕琢的审美倾向。写生是画家艺术活动和艺术创作的基础。画家要以炙烈的爱去面对大自然，投入到大自然中去，不能仅仅只有激动的心情，在写生前更要认真、真诚地全身心地去看，不要急于动笔，要用心灵去触摸景物，从景物中捕捉其脉络，寻求其美妙情态，领悟其精神，全力调动自己的主观情绪，做到情景交融、物我两忘、物我合一。这样你的线条，你的色彩，你所勾画的形象就会生动、有情。观者在欣赏你的画时就会受到感染，为其所动。

在色彩风景写生中，主观与客观缺一不可。只有主观激情但缺乏客观技巧的作品没有生命力；而纯粹描摹客观色彩却不染主观情感的作品也无异于匠人之作。只有把握主观与客观的关系，懂得穿越自然表象而察其实质，善于取舍和概括，才能渐入艺术的佳境。就主、客观的写生因素而言，当我们看到客观物象中的各种色彩关系时，一种是小心翼翼地把它描下来，看见什么画什么，认为这才是客观地表达对象；另一种是把看到的物象色彩按形体规律进行大胆的归纳，按色彩的冷暖规律夸张。两者都是从自然中得来的真实，但两种写生的结果却有着根本的区别：前者属于客观中的真实，后者则是主观的艺术真实，是意味的真实。一幅艺术作品如果没有激情，它就没有生命力；若只有激情，没有理解的技巧与之相匹配，亦不能成为真正的作品。艺术家只有通过敏锐的观察力和判断力，理性地驾驭自己的情感，充分运用艺术规律让自己的激情升华，才能创造出好的作品来。

“外师造化，中得心源”，“造化”就是自然天地，创作原料。但是画家必须将他从客观事物中获得的原始素材经过个人的专业素养提炼，更重要的是主观的情感表达，这就是“中得心源”。一个艺术家在艺术实践的道路上，必须在生活中汲取新鲜营养，才能更好的发展。有经验的画家都知道，自然的微妙丰富和生动和谐，以及由此所引发的创造激情和艺术启示，是任何间接方式都难以取代的，更是凭空臆想所不可企及的。所以，“写生”对画家具有极大的吸引力，画家们都对此情有独钟。

作者 / 赵云龙

作者 / 赵云龙

2 特点

1. 临场感和信息量

面向自然、对景写生，与面对照片、闭门创作在创作方式上的最大不同之处就是那种临场感，以及亲临现场所获得的巨大信息量，这是准确快速传达作者主观感受的最佳途径。通过对自然的仔细观察和真切体验，并且加诸于作者的深切的热爱之情，才能使作品在自然、画家与欣赏者之间架起沟通情感的桥梁。表现自然景物并不是风景写生的惟一目的，重要的是借景抒情，表达自己的艺术理想。表现好一个地方的景色，不只是技术及形式上的问题，也是一种对于生活的感悟和认识。“天人合一”，是中国哲学的重要命题，也是儒家对人与自然关系的最终回答。而在老庄哲学中，道就是师法天地，师法万物，师法自然。老子云：“人法地，地法天，天法道，道法自然”，道家艺术主张是以自然为最高审美法则的。智者乐山，仁者乐水，悉心体悟自然，从自然中得到启示。体验生活对艺术家来说是重要的，生活是创作的源泉。创作中的建筑、色彩、结构，甚至是特定环境中的特定光线与氛围等都是以客观存在为依据的，画家的创作往往不是单一题材，很多都是人物、景物、静物等的结合。

美就是恰当的东西。在适当的时间、地点出现的東西，就是美的，创作中也是如此，没有日常的写生积累，就有可能犯错误。米勒谈论过儒勒·勃列东画的乡村少女：“她们太漂亮了，放在农村不合适。”离开劳动的漂亮，就不是农民的美。这显然就是缺少写生经验的严重后果，你的人物和环境根本不和谐。而写生作为与生活、自然交流的手段，常常会激起人们说“真话”的激情，从中找到适合自己的语言。在写生中以自己的品性去真诚地体验生活，去把握作品可视的因素，就是画家真正用自己的真诚去实现生活与艺术的联系，去把握艺术高于生活的格调。

面向自然、对景写生，大自然的山川魂魄之中蕴藏着神秘的原始生命，蕴藏着宏伟的壮丽美感，同样也蕴含着崇高的精神内涵。到大自然中去感受生活的壮美，到生活中去体验时代的豪情，这种临场感和信息量在冷冰冰的照片之中是体会不到的。复杂的自然环境极大地拓展了作者的素材资源，提高了作者面对自然的整理、概括、提炼和表现能力；写生极大地拓展了作者的表现思路，有时甚至会出现意外的惊喜。

作者 / 赵云龙

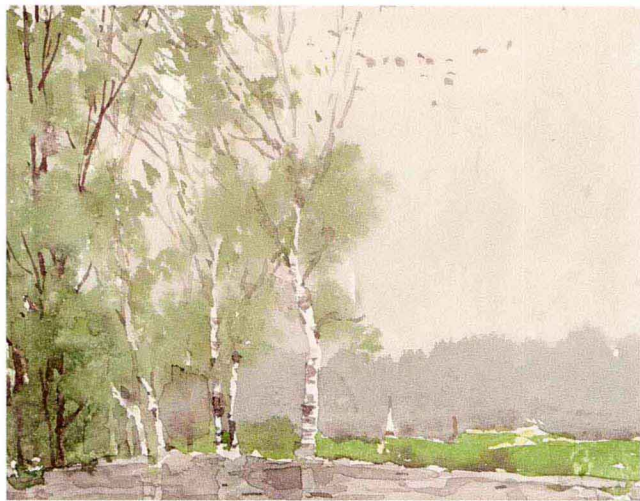
2. 创造性和多样性

对景写生也可以说是一种情境创作，在一个鲜活而实在的情境中，新的生机激励创造的热情，鲜活的养分滋润、陪护着你的感觉，你在捕捉最直接的印象时，身心很快就会融入到那个环境之中。这种融入能营造出表达对象时的亢奋的心理，从而起到催化、促进创作的作用。

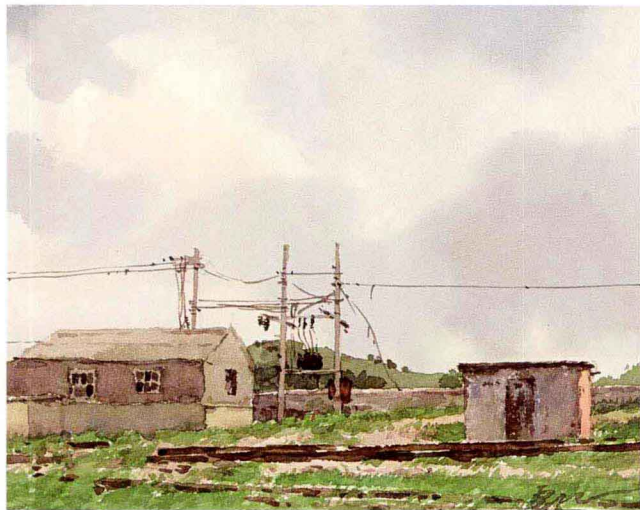
对景写生更多地依靠直觉，于是画得更直接、更感性，这会逼着你去忘记原来的条条框框，按部就班的程式化创作过程被现场感击溃，时常会出现一种与以往不同的画面效果，从而得到质的飞跃，体现出一种创造性。创造性体现在源于生活而又高于生活的艺术形式里，它可能与自然景物有一定距离。但毕竟艺术的真实不同于自然的真实，对景写生表现的是对自然的感受，是艺术家自己内心的一种真实。如果想画得和自然一样，那在画室里画照片会来得更容易些。照片只是一种记录，写生是一种感受的表达。

由于每位艺术家艺术观念和审美取向的不同，对景物的感受也不同，因此形成了不同的艺术风格。对景写生

形式风格上绝不是单一的。比如,莫奈用细微的冷暖色调表现几个干草堆在阳光下的绚丽色彩,塞尚用一种内在结构表现圣多维克山的坚实和雄伟,凡高用独特的曲线及颜色表现乡间田野的炽热,博纳尔用装饰的手法表现自家花园的优雅。虽然都是对景写生,但他们作品的精神内涵、风格特点和技法手段是完全不同的。可喜的是,当下我国写生风景油画也呈现出多元的格局。这其中一种以油画本土化为特色的意象油画尤为引人关注,它那书法化的抽象和意象化的结构表现出一种现代性的追求。这种艺术风格可以追溯至前辈大师刘海粟、林风眠等人,由苏天赐、吴冠中等大家传承和发扬。

作者 / 赵云龙

作者 / 赵云龙

3. 简练概括、生动酣畅的形式特点

对景写生作品,一般呈现出简练概括、生动酣畅的风格特点,与画照片的“制作感”形成鲜明的对照。那种意蕴清新、一挥而就的痛快淋漓感,使得画味与境界大为提高,画面充满了诗情画意。情感的自由表达又充分体现了艺术家的艺术个性。

回顾我国老一辈艺术家,在真正的现实主义价值观的影响下,许多艺术家曾怀着对祖国山河、人民生活的热爱,坚持写生,以自己的真实情感创作了大量的写生作品和许多脍炙人口的以生活为原型的创作。例如古元的塞外风情、吴冠中的江南小景、王肇民的水彩写生作品等等。这些作品现在看起来仍然保持着当年的时代气息,情感朴实而敦厚,散发着真实的、火辣辣的生活气息。而且当今许多艺术家也非常重视写生在创作中的作用,并且随着生活层面的拓展,赋予了写生新的含义。例如中国画坛涌现的“新写实主义”绘画的一些代表画家刘小东、喻红、朝戈等,都在坚持写生,并对现实生活中极为普通的对象做出新的诠释,作品中既有自己的个性,又以写生的直观真实引起欣赏者的共鸣。今天当人们抱怨美术作品越来越难理解时,这些作品却得到了普遍的认可。原因之一就是这些作品反映出来的生活气息和时代精神。

写生与色彩关系十分密切,选择色彩、归纳色彩在风景写生过程中占有极其重要的地位。画家的想象创作,也是离不开写生积累的。大自然中各种物象色彩极其丰富,因光线、天气、时间的不同,产生了很多色彩对比变化,把这种色彩变化关系表达出来,就表现了自然中不断变化的特有之美。艺术源于自然,而又高于自然,值得注意的是,风景写生虽是对自然的绘画,但它不只是为了使自然再现,而是重在对自然的发现和表现,这就需要认真观察,在自然色彩呈现的基础上去揣摩、领悟,根据自己的审美意识,根据自己对画面色调的追求,进行主观意识的色彩归纳和夸张强调处理。

作者 / 赵云龙

3 意境

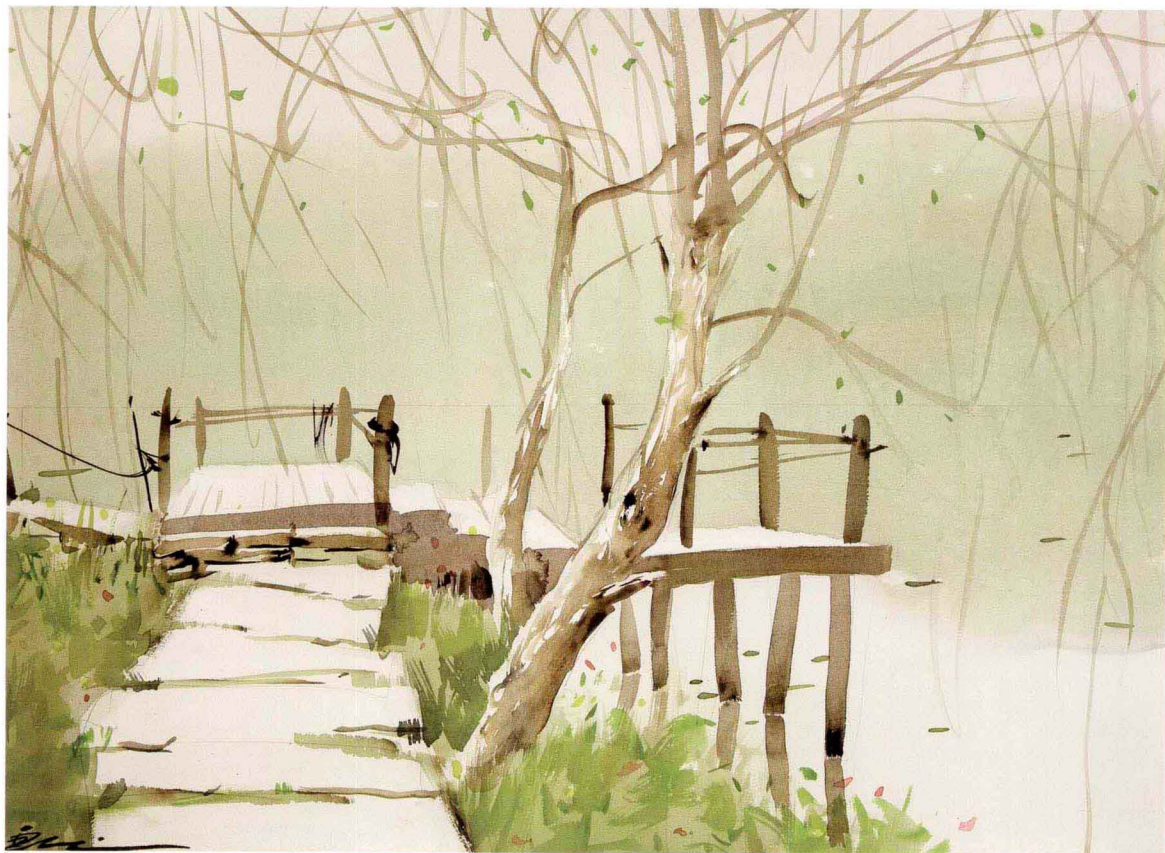
绘画是视觉艺术，画家要感受就要去看，去观察。自然界中的景物如果不是人为的破坏，总的来说是美好的、和谐的，但又并不全是完美的“画面”，它需要画家在动手之前认真地去，去理解它，去发掘、提炼，从中找出具有个性、特性美的东西来，这是基本的方法，也是观察的第一步；接着就要有意识地，以画家主观意念去看、去观察，要有意识地选择，并赋予画面景物以思想、灵魂，使它成为有生命、有感情的物象。如《芥子园画传》中两棵树的画法就有分形、交形、大小两株法等，说“二株有两法：一大加小是为扶老；一小加大是为携幼；老树需婆娑多情，幼树需窈窕有致，如人之聚离互相倾盼。”当然此非死法，只是讲出一个道理：“缘物寄情。”

“一切景语皆情语”，怎样才能赋予水彩以灵动的表达力，把来自对大自然的深沉感动寄于画卷，使这种感动可以如春风般化人，使这锦绣山水因妙笔而鲜活呢？面对世间万象，作为一个写生者，要用心观察一砂一石的表情姿态，用心体会每一个生命的成长历程。罗丹说：“美到处都有，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”可见，画者自身对美的鉴赏力在对景物的理解中至关重要，画者不同的气质修养决定了对自然物象的感悟和表达也各有千秋，因而形成多姿多彩的艺术形式与风格，画作也就呈现出不同的意境美。在简练概括的画面之中，构图、造型、色彩、笔触、肌理都是为艺术意图服

务的。你的意图要明确，它可能是黑瓦白墙呈现的形式美，它可能是阳光下丰富而又迷人的色彩，它可能是一种历史的沧桑感，它可能是你在大自然中感受到的一种意境、一种气氛……画者本身要先完全沉浸在对美景的感动中，才能产生深切的真情。在心灵感动中，眼中见到的是已浸染了主观美感的画面，此时创作出的作品才能表达出景物最精华的部分——意境，这是写生作品成败的关键。一旦画家的艺术意图达到了，作品也就完成了，不用为了“完整”，对画面进行修修补补的填充和过分的修饰。这时的画面有着一种简练概括的形式美，以及酣畅淋漓的生动性。这种生动性是非常珍贵的。正是由于这种生动性，使得对景写生的作品在制作感过强、缺乏激情的当代绘画之中，绽放着独特的光彩，从而体现出它的价值和意义。

在艺术多元化的今天，创造艺术的方式是多样的，但艺术源于生活是一个最基本的规律，任何一种源于生活而又高于生活、积极向上的艺术风格，都有其存在的价值和发展空间。面向自然、对景写生的创作作品，以它那独具特色的形式美感、真诚的精神内涵和鲜活的生命力丰富了艺术的百花园，丰富了人们的审美感受，它将走向更加灿烂的未来。

正如列宾所说的：“是啊！去写生吧！去研究大自然吧！逐步前进吧！要拯救我们的美术绚烂，使它有力和不朽，就必须这样做。”——让青山秀水变得流光溢彩！

• 作者 / 赵云龙

• 作者 / 赵云龙

PART 2

水 彩 工 具

确切地说，水彩画最重要的特点体现在所用的工具和材料上，画家必须熟练掌握这些工具的特点和用法。至于工具和材料具体怎么用是因人而异的事，即便是同一位画家不同时期的创作可能也是有区别的。过去，人们把“水色交融”、“透明流畅”、“清新亮丽”等作为水彩画的固定特点。虽然在特定的历史背景有其合理的一面，但毕竟时代发展了，我们不能停滞不前。我们应该打破传统观念的局限，创造水彩画从来没有过的新的艺术境界。

在现代科技技术下，不同材料的运用对水彩画产生了变革的影响。然而，对于水彩画中的纸、笔和水的运用依旧是仁者见仁、智者见智。因些，在水彩风景写生中对于工具和材料运用的创新和研究具有重要意义。

PART 2

水彩工具

1 笔

1. 水彩笔的分类

水彩笔从笔头的软硬上分有两大种类，一种是软毛画笔，包括红貂毛画笔、牛毛画笔、松鼠毛画笔和聚酯毛画笔；一种是硬毛画笔，即鬃毛画笔。在水彩绘画的技法中，软毛画笔和合成画笔更为常用一些，而鬃毛画笔则在大量使用颜料时或在刮擦技法中使用。

水彩笔从笔头的形状上可以分成线笔、扁笔、圆笔、

排笔以及特殊用途的扇形笔等。线笔笔毛细长，用以描绘精细处；扁笔又称平笔，笔毛平整，可以描绘建筑物等方体类物体，或者可以制造具有个性的笔触；圆笔是水彩画的主要用笔，笔腹圆、笔头尖，可以描绘任何物体；排笔看起来类似刷子，笔毛宽而平整，通常用来大面积涂色以及刷背景，或者渲染前在纸上敷水之用。

