

花山文艺出版社

宫六朝 水粉风景精品步骤图

CONGLIUCHAO SHUIFEN FENGJING JINGPIN BUZHOUTU

步骤图 5 (完成稿)

步骤图 5(完成稿)：接近完成画面时，要从整体着眼，强化主体，减弱衬景。对画面中那些局部的亮点、暗点、脏、灰、生色进行细心的调整，使整个画面整体的色彩空间协调一致。使作画过程中由于精力过于集中画过了的部分，重新调整到开始观察时的整体印象上来。

上面所述的这种作画方法，对于风景写生来说，有以下两方面的益处：一是作画时画夹子为直坡状架在地面上，而画天空远景时多采用湿画法，不可避免有的地方用水过多流向近景，先完成天空和远景不影响近景的处理。随着近景的多遍画法，画天空和远景所流下来的色彩和水迹随近景的深入便会顺手覆盖上。二是在处理空间层次上条理分明，容易达到作者的预期目的。

步骤图 1

步骤图 2

步骤图 3

步骤图 4

二、从主体景物开始的方法

有的时候,主体景物在画中占的面积较大,色彩又统治了画面的主调,那么,作画时就可以从主体景物画起,然后向周围延伸。具体步骤如下。

步骤图 1: 确定画面轮廓和构图后,先用不加白色的颜料调出画面所需色彩,像画水彩那样从暗到明给主体景物铺一遍色调。这一遍色彩要立足于大的明暗关系,细小的部分先不要在意,如树隙间露出的天空、门窗中的细节等,以确保主体色调的突出作用。

步骤图 2: 继续调准和丰富主体景物的色彩,并从主体景物的某一主要位置进行具体的刻画,不断向周围发展。

步骤图 3: 以主体色调占主导地位后,再进一步完成画面中的衬景及局部对比色,直到布满整个画面,做到画面色彩统一中有对比,使整个画面色彩逐渐丰富起来。

步骤图5（完成稿）

步骤图4：作画开始时比较注意色调及景物的整体性，这一步应对细节和精微部分进行刻画，同时把天空色也很快地推向画面的色调中，以做到画面既有整体色调效果，又有精致具体的细节。

步骤图5（完成稿）：经过前几个步骤后，画面已接近完成，这就需要画者离开画面一段距离，冷静地审视画面，从整体着眼，看看哪些地方还需进行最后的整理加工，尽可能地使画面深入、完整、和谐、统一。

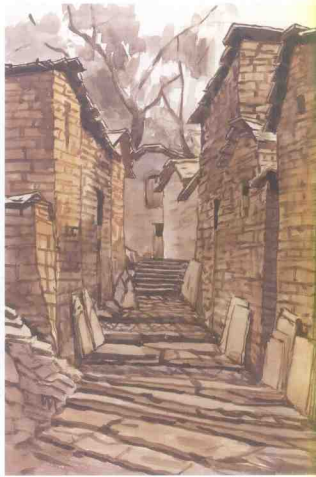
这种作画步骤容易把握大色调的统一，也使画面主体突出。但要注意防止整个画面色彩单一。作画是一个制造矛盾和解决矛盾的过程，一幅画在面积色调用形成后，画面还需要相应地在不破坏主色调的基础上，从一些局部找出一些冷暖细微的补色变化，这是不可忽略的。它的道理如同在亮调子的画中必然有小部分暗调子，在暗调子的画中也应有小部分亮调子来补充画面一样，以便做到画面中既有统一又有对比。

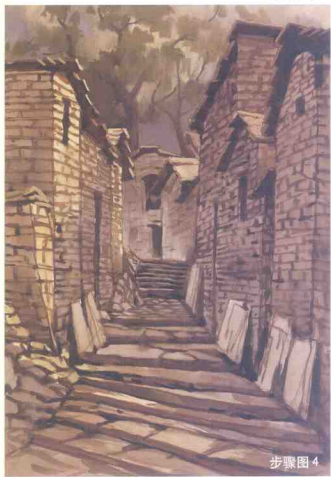
步骤图 1

步骤图 2

步骤图 3

步骤图 4

三、勾轮廓线填色的方法

风景写生中,有些景物非常细致而略带琐碎,尤其是山区的一些石头建筑、街景及干枯了的河床,到处都是砌垒或堆积的石头,密密麻麻的石头各不相同,千姿百态,面对这种情况,我常采用的表现方法如下:

步骤图1:先用大的轮廓线确定画面的布局,写生中越是复杂的东西,开始画大轮廓时越应从大的透视结构入手,由大到小方可慢慢地把整个景物画准确。

步骤图2:根据每部分的石头结构及色彩冷暖与明暗,用不同的单色勾勒出石头外形的不同形状,并注意它们之间的疏密、透视及虚实关系。这一步就像用粗细不同的线画一幅速写那样,使画面所有的石块结构统一在画面的整体中。

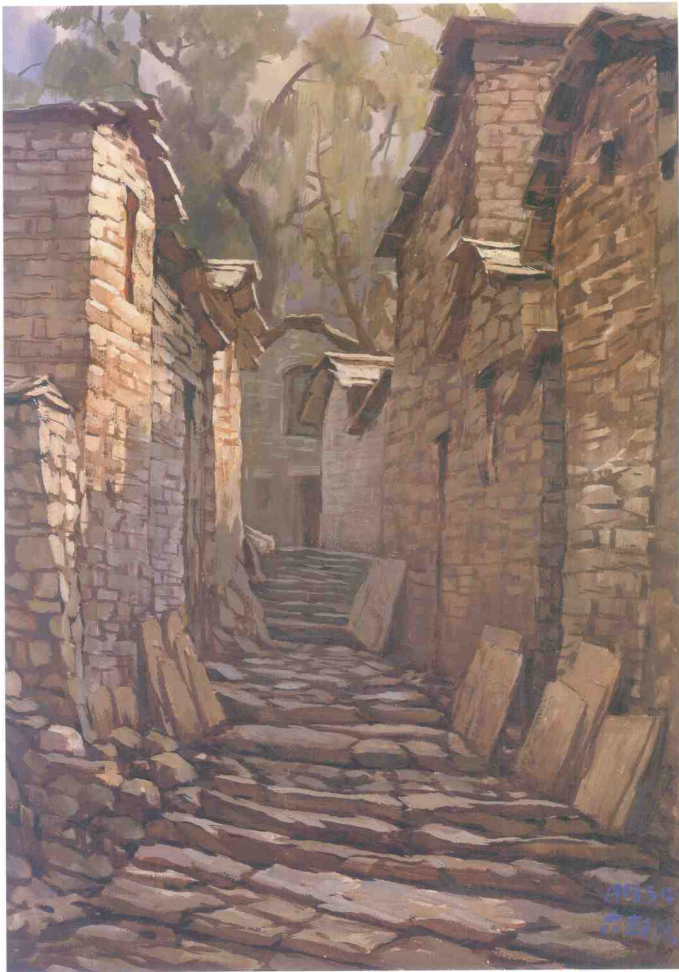
步骤图3:用水(不加白色)调出介于石头明暗之间的透明薄色,根据各部位的冷暖关系,轻轻地把色彩罩在已勾勒好的轮廓上。罩色时不要过多涂抹,以免破坏勾勒的轮廓线。在保持石头大面积色彩整体的情况下,尽量让这些轮廓线能在罩色底部显露出来,以便于下一步的深入刻画。

步骤图5(完成稿)

步骤图4:从画面的整体着眼,由暗到明地进行大面积上色,如:先整体地画一下画面中建筑、树木等最暗的部分,紧接着完成天空和远景的描绘,一直把画面中的其他景物基本完成。

步骤图5(完成稿):有了画面大关系的对比,再有上一步对石头的勾勒和罩色,下面便可耐心地去刻画那些复杂的石头细节。具体做法是:先着眼于石头缝中各种暗部的加工。请注意,这一步仍是从画面的整体着眼。一般情况下,大面积的石头均是灰亮色调,画暗部均是细小的东西,不可画得太暗。在画暗部的同时,也要随时提亮石块的受光面,同时也要相应地保持一部分上一步骤中勾勒的轮廓线和罩色。底线丰富了石头的框架和结构,罩色随石头的明暗加工,最后显露出的灰色,正是石头的本色,从而保持了画面所表现的原形石头的连接性、整体性,反映了其凝重朴厚的特性。因所画建筑结构复杂,进一步整体调整画面是必要的。画面表现的事物繁杂,就要求我们仔细检查作画过程中是否有一些细节画得死板或跳跃。到了画面接近完成之际,一定要使局部服从整体,精心修改不必要的繁琐细节,突出画面的主体物,使画面的主次分明,层次有序。

这种作画步骤,对于表现杂乱的景物有一定的条理。根据水粉画的工具特性和技法特点,它不仅对表现石头结构的景物有效,对于其他结构复杂的古建筑,以及杂草丛林等景,也同样可采用此法而收到理想的画面效果。

步骤图 1

步骤图 2

步骤图 3

步骤图 4

四、写生的特殊技法

一般情况下,在面对自然界中的雨雾云烟、朝霞夕晖等景色时,往往很难达到那种天光之影流动飘逸的诗意美,这就需要采用特殊的技法语言来处理画面的特殊效果。

步骤图 1: 先用浅淡的单色勾勒出景物的轮廓线,然后用薄薄的单色求得景物的基本明暗关系。

步骤图 2: 用不加白粉的重色和灰色先布置一下建筑、树木、远山的基本色彩倾向。

步骤图 3: 进一步用薄色调整画面大的整体空间,并延伸到地面。

步骤图 4: 这一步是画好清晨气氛的关键,首先调配出画面中天空、远山和远树的颜色,调色尽量多一些,以防湿画法时不够用又调不出新色彩。紧接着用喷壶(笔蘸清水也可以)迅速喷湿天空和远山部分,湿的程度最好是纸上含着密密的小水珠而又不往下流。这时快速地把天空和远山的色较湿的画上去,使其色彩在湿中互相流动与渗透。一旦达到所需的理想效果后,

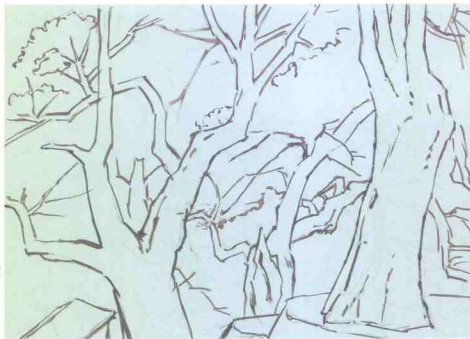

步骤图5（完成稿）

应立刻把画夹平放地面，待湿色蒸发使这种效果固定下来。趁湿画好远树，只要这一步控制好了，就算大功告成，这当中有湿技法发挥的必然效果，也有湿色互相渗透的偶然效果，其效果可谓妙不可言，但关键还是画者首先想好，再采取相应的技法和控制程序，方可偶然天成。

步骤图5（完成稿）：深入刻画部分主要是近景的亮面，画到画面的最亮处，一幅画也就完成了。因为此方法多采用湿接湿渗的技法，画面更多是控制效果，所以到了最后阶段，画面需要调整的地方不多，尤其是湿接湿渗部分的自然效果是无法修改的，此技法的奥妙之处也在于此。

以上技法的运用需要准确的判断和快速的完成。有些技法所产生的效果带有很大的偶然性，如果发挥正常，会获得意想不到的效果。但若在制作过程中某些环节考虑不周，控制不当，也可能前功尽弃。无论结果如何，这种技法的尝试必然会开拓水彩画语言表现的新天地。

步骤图 1

步骤图 2

步骤图 3

步骤图 4

五、整体把握、局部推进的方法

作画的方法步骤多种多样，现代人作画也在不断研究新的工具材料，打破常规的画法，在画面中求得某些新意。这张画就是在淡绿色的有色纸上绘制而成，方法如下：

步骤图 1：画特写的古树，首先对主要的树干和树枝进行勾勒，确定这些大体位置之后，再把树冠大面积的叶子概括成大形。这一步尽量不要把线画得太乱，要留出有色纸的底色作为画面天空色的一部分。

步骤图 2：在这组风景之中，树干的颜色最重，着色首先从树干最暗的地方由深到浅地画起，并注意上下色彩的不同以及受光、背光的变化。

步骤图5（完成稿）

步骤图3：把树干的明暗冷暖以及前后树枝干的穿插关系完成之后，逐渐换到树冠的小枝及叶子部分。

步骤图4：逐渐扩大树叶部分的色彩及色彩前后左右的冷暖变化和空间变化。这种画法与其他作画步骤不同，它是由主到次、由远及近、由局部逐渐扩展到全局的，这样，整体把握、局部推进，直至完成画面。

步骤图5（完成稿）：当画面基本完成后，由于在推进过程中有些地方画得比较粗糙，因此最后还要对整体画面进行色彩调整，一方面是丰富画面的色彩，另一方面是进行抓紧与放松，把处在前面的东西有意识地加强，处在后面的东西有意减弱，以至整张画面色彩分明，关系和谐统一为止。

步骤图 1

步骤图 2

步骤图 3

步骤图 4

六、点彩的方法与步骤

在我的风景画写生中，很少运用点彩的方法去完成画面。不是我不能做，而是不愿采用这作画方法。这种画法在色彩练习上可以画得色彩丰富而迷蒙，这是其优点，然而其不足之处也很多，因为斑斑点点的色在塑造形体与空间方面，在层面上有时不清晰。说实话，这张点彩是我在画第一遍色彩时感觉画得不顺畅的情况下，灵机一动而临时改变了作画的方法。其具体步骤如下：

步骤图1：点彩不需要很严格的形，但要勾准景物中主要物体大的构图、透视，去确定物体的主要轮廓关系。因为点彩一般用色都比较鲜艳而跳跃，所以可以从画面主景的最暗部分开始用暗而鲜明的颜色着笔设色。

步骤图5（完成稿）

步骤图2：在一张白纸上进行点彩，如果是一点一滴地在整张白纸上点彩，既易流于琐碎又很浪费时间，因而我采用的方法是用薄而透明的颜色把主要色块和前后空间关系轻轻地打一遍底色。

步骤图3：当整个画面的底色及整体的前后色彩关系成立后，有意识地把前后空间的色彩进行区别，强调前后的冷暖关系以及阳光下景物色彩明暗的补色关系。实际上，这一步还不是点彩，只是求得整个大的空间色彩气氛。

步骤图4：有了大的色彩关系作为整个画面关系的底色，那么这一步的主要任务就是用冷暖很强烈的色点从景物的某个局部进行点彩。先从某一局部向周围扩展，逐渐带动全局。

步骤图5（完成稿）：阳光明媚的景物下，原本景物的色彩冷暖明暗就很强烈，而点彩这一画法又可有意去强调它的色彩冷暖关系，尤其是暗面与亮面的补色，前后空间的空间色。我们可以进行大胆的夸张，使色彩的纯度和对比度发挥到极致，这些强烈的色彩又在密密麻麻的色点冷暖竞争中进行对比，产生和谐。当整个画面感觉画到到位时，画面就完成了。

步骤图 1

步骤图 2

步骤图 3

步骤图 4

春笋 53cm × 38cm 2001年

作为北方人，这是我第一次较长时间的在南方写生，在西递期间，几次乘车外出写生或取景，常见到公路两旁有成片的竹林。4月初时露出地面的竹笋经了几场春雨，等月底我再次乘车穿越那段路时，突然发现昔日的竹笋已是两三丈高，且无枝无叶，像一支支长矛直刺蓝天，少见多怪的我顿悟“雨后春笋”四字的真实涵义。

回到西递后，我一直对竹林与竹笋念念不忘，当我在西递村边面向村内画这塔形建筑时，为了构图上的完美，便在画面上自造了这两片实际根本没有的毛竹及挺拔的竹笋。它终于满足了我的愿望。这正是绘画艺术的魅力所在，它可以按照人的意愿进行移花接木，随意创造性地去表现，让画者将心中长久的积淀在瞬间喷薄而出。

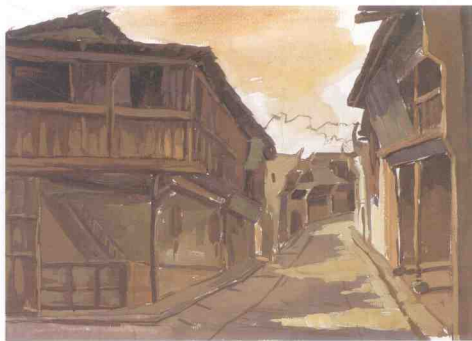
步骤图 1

步骤图 2

步骤图 3

步骤图 4

古风犹存 53cm × 38cm 2001年

尽管自然界中的色彩和色调丰富无比,但像我画面中这种金灿灿的暖色调还是基本上不存在的。这幅画是我到老街现场认真地起好构图后,回到住所精心设计的。为使色彩有强烈的震撼力,我从天空就开始用红、黄这种暖透了色彩渲染气氛,并以天空暖色为依据,透过色彩关系的推理渗透和连接到景物色彩,使之相互统一和谐,达到自然界所不能达到的色彩效果。

屯溪老街如今已是黄山市的浏览胜地,老街宽阔深远,两边店铺林立,古韵犹存,步行其间,大有徜徉天街似的轻松和惬意,那时的神思也仿佛渐飞渐高,终于归乎自然而不着痕迹。

步骤图 1

步骤图 2

步骤图 3

步骤图 4