

俞山

●美國風景畫●創意

LANDSCAPE PAINTINGS BY YU SHAN

●技法步驟

●作品——俞山風景綫

遼寧美術出版社

俞山風景畫創意

畫家畫庫●風景畫創意

遼寧美術出版社

YUSHAN

FENGJINGHUA CHUANGYI

● 技法步驟

● 作品——俞山風景綫

图书在版编目 (CIP) 数据

俞山美国风景画创意 / (美) 俞山著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 1996
(画家画库)
ISBN 7 - 5314 - 1568 - 2

I. 俞… II. 俞… III. 风景画: 写生画 - 技法 (美术) IV
. J 211.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (96) 第22178号

俞山美国风景画创意

YUSHAN MEIGUO FENGJING HUA CHUANG YI

俞 山 著

辽宁美术出版社出版 (沈阳市和平区民族北街29号)	首钢东华彩印厂印刷 辽宁省新华书店发行
------------------------------	------------------------

开本: 787×1092 1/12 印张: 8 2/3 字数: 1万字
印数: 1 - 2000
1996年12月第一版 1996年12月第一次印刷

责任编辑: 阎义春 装帧设计: 一村
责任校对: 侯俊华

ISBN 7 - 5314 - 1568 - 2/J · 735

定价: 50.00元

畫家俞山

畫家小傳

俞山原籍福建福清，自幼興趣繪畫。1980年畢業于福建藝術學校并被留校任教，期間活躍于福建省畫壇，多次參加聯展及舉辦個展，時為中國美術家福建分會會員。1985年考入上海戲劇學院舞臺美術研究生，1986年獲得亞洲文化委員會（總部設在紐約）的資助和波士頓大學全額獎學金赴美深造，1989年取得碩士學位畢業。俞山多年來在美國經常舉辦個人畫展，遍及十數個不同城市的畫廊，擅長水彩及油畫風景，作品極受歡迎，廣被收藏，曾被選刊載于《波士頓環球報》、《美國藝術家》、《世界日報》等國外報刊，波士頓的電視臺也播映及介紹他的作品。俞山也從事布景藝術，并常為當地的博物館設計及繪製壁畫，是一個在國外極具活力的中國藝術家。他于1992年獲美國永久居留權，現住在波士頓市近郊。

序

看俞山的畫，我馬上想起第一次見到他的印象，那次他從波士頓來到我在紐約中城的公寓裏小叙，說了些什麼已經記不清了，只記得是一次極難得的淡泊寧靜的會面，樓下是集世界商業和娛樂之大成的聲色喧囂，我們却靜靜地關在高樓斗室裏喝着清茶，談美術和文學，也談戲劇，他穿着很普通，不像在紐約看到的大部分藝術家，說話也是慢條斯理的，絕不作驚人之語，他走以後我想，像他這樣平和的性格，能在競爭殘酷的美國藝壇立足嗎？

數年後我轉到塔福斯大學任教，也搬到了波士頓市。在一個人頭擠擠的俞山個人畫展上，我一下悟出了他的平中之奇。當今旅居歐美的中國畫家數以千計，他們或以傳統的中國畫為專長，或以裝飾性的變形來展現中國的神話和民俗。也有的屬意于西方最前衛的藝術潮流，跟着玩抽象的綫條和色塊。俞山的風景畫看似十分平樸，但洋溢于畫面上的感情和蘊意却能把人引入一片淨土。他是我看到的第一位以畫美國景色為主的中國畫家。給美國人看美國風景，沒有任何新奇的因素可以利用。但是憑着他獨特的眼光和靈感，他總能在平常的景色中獵捕到動人的畫面。更由于他精練純熟的技巧，使他的畫作極受美國觀眾的青睞，許多作品被私人收藏，或被大公司、大醫院收購陳列。甚至在當地的博物館裏也可以看到他繪的風景壁畫。著名的藝術雜誌《美國藝術家》刊登了他的作品，並介紹了他的作畫技法。在畫風日新月異，以至很少有人下工夫去學寫實基本功的美國，俞山的畫作讓人眼睛一亮，一個中國藝術家以他聰慧的手法向美國人展示了一個別具一格的藝術天地。

俞山的成功在於他不是僅僅客觀地描繪美國的景色，在五光十色的美國萬花筒中，他選取了常人極易錯過的路邊小景，樹木溪流，但哪怕是司空見慣的一條小道，一縷夕陽，他也能絲絲入扣地把景物寫意，提煉，極自然地揉進中國傳統美學的寧泊淡遠。在美國近十年的磨練，他對於造型用筆已有相當的造詣，尤其是對色彩有過人的敏感，我在波士頓住了三年，每年秋天免不了要去看看著名的新英格蘭紅葉，但看了他的《秋寂》和《白樺樹》等畫，我才體會到所謂紅葉竟有那樣多的層次，從紅得像火焰到濃得滴水。這種精心的渲染使他筆下的景色既透着異國風光的亮麗，又帶有使人無法忘懷的悠遠的意境，也許正是這種超越國界，忘卻年代的藝術底蘊，以及對生活、對自然的憧憬，才使他的畫作能夠以永恒的衝動和激情打動觀眾，給人以美的享受，同時在異國的畫壇上爭得難能可貴的一席。

孫惠柱 紐約大學文學博士、塔福斯大學教授

《紅松林》

這幅畫的題材是畫家在懷俄明鄉間旅行時獲得的。

第一步驟：

在一張 $61 \times 46\text{cm}$ 的標準水彩紙上，畫家以簡練的綫條作出基本的構圖，接着就以流暢的用筆，結合充足的水分，畫出霞光充溢的天空，河對岸的一些森林以及奔流的河水，同時也對前景的松林做了初步的交待。

第二步驟：

在第一遍色乾了以後，集中筆墨，對關鍵的前景進行深入表現。以細心的用筆及豐富的色彩填畫出主幹的細節，這時的關鍵是干脆、利落。不必擔心局部的細節和輪廓，色彩的淋灑是第一追求。

第三步驟：

在前一遍乾後，繼續加強松林的細部刻劃，注意幾個主幹的色彩及明暗之間的巧妙推移，樹葉的表現則以塊面為主，儘可能地加以概括和提煉。與此同時，以輕柔的筆調畫出草地和小路。

第四步驟：

完成階段，對畫面的重點做進一步的細部渲染，使得構圖更加沉穩，此外在樹葉上也做進一步的描繪，突出前景的松林，同時也使得河水、天空及遠林顯得更加悠遠，充分在二維的平面上表現出三度空間。最後，在右下角加上一隻翹首顧盼的麋鹿，給畫面增添了情趣。

《峽谷暮色》

這幅畫是表現亞里桑那州的大峽谷在夕陽照射下的雄姿。

第一步驟：

在一張 61 × 46cm, 90 磅厚度的水彩紙上，畫家以簡練扼要的線條勾勒出大峽谷的一角。畫家有意選取了一個雄偉壯觀的峰岩做畫面的前景，並以逶迤連綿的群峰作為遠景。

第二步驟：

鋪大體色。畫家以大筆觸蘸取水分，調以土紅、赭石及橘黃，一氣呵成前景的基本色。然後以群青、深藍，暈化表現出遠山的陰影部分。整個畫面的色彩對比則在此時埋下了伏綫。可以看到畫面上有不少飛白，但大部分則是濕潤的，這樣既保持了用色的流暢，又使得冷暖色彩之間有相互過渡及滲透的可能。

第三步驟：

基本色乾透之後，畫家開始了具體的刻劃。以動人的前景為重點，用細緻的筆觸描繪峰岩的細節，同時也開始了遠景的描繪。這時如何把握空間透視及縱深關係，是最值得重視的因素。

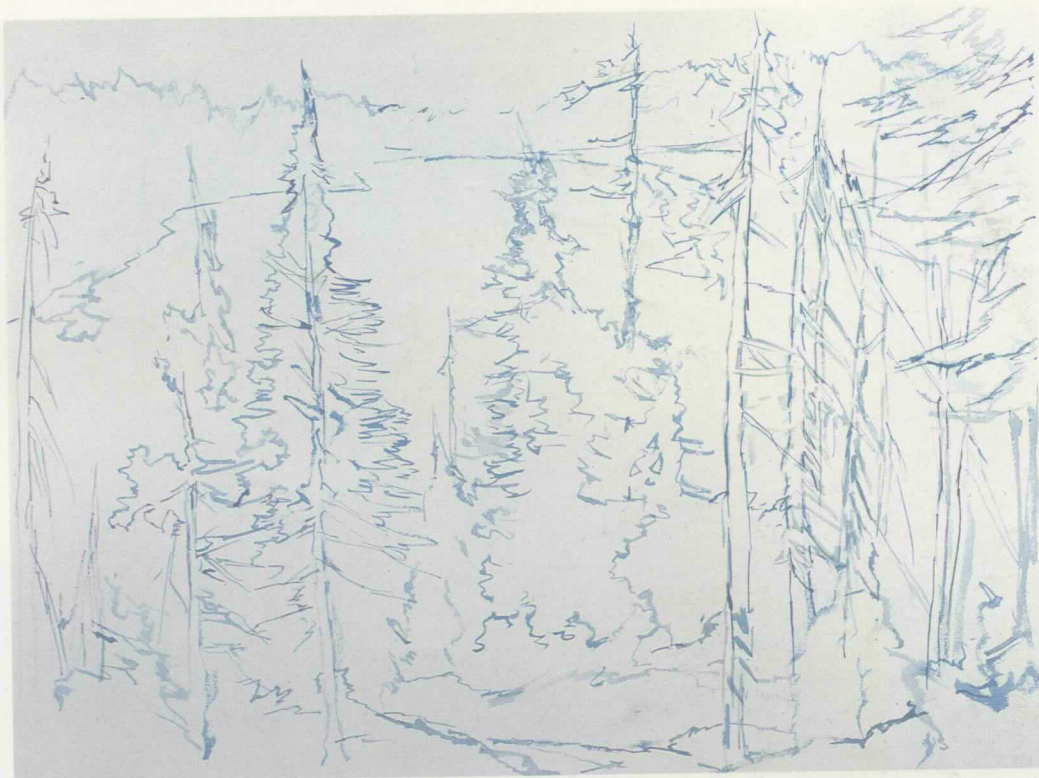
第四步驟：

在精細的細部刻劃和整體把握之後，大峽谷的雄奇和壯麗終於得到了充分的體現。冷暖色的對比在這裏發揮了最大的作用，既突出畫面的主體，又使背景部分和全畫有機地融為一體。

《路邊的松林》

第一步驟：

在一張 76 × 56cm、90 磅厚度的粗紋水彩紙上，畫家直接用小號筆勾勒出美國著名的黃石公園自然保護區內的一個高山湖泊及多姿的樹林。這個階段出手可以自信，流暢一些，哪怕細節部分不很準確也無妨，因為可以在後面的階段裏逐步完善。

第二步驟：

用一支大號的水彩筆，畫家以少量的顏料調以大量的水分，大面積地鋪出基本色調。遠處紫色的天空和前景的嫩綠色形成了最初的色彩反差和對比。這個過程要大膽，注意運筆，並保持整個畫面的連貫和透氣。

第三步驟：

深入階段。在基本色乾透以後，有順序地強化各方面的細部。湖泊的色彩得到進一步的渲染，遠方的森林以極柔和的筆觸畫出。前景中明亮的枝幹和生動的樹葉也得到初步的描繪。但即在這個時候，畫家還是屏住呼吸，避免在某個孤立的局部走得太遠。

第四步驟：

細部刻劃。在這個階段，畫家仍舊以水分的運用為手段，前景的暗部得到進一步加強，突出了整個畫面的反差及主次對比。此外在前景的細部上做了深入的描寫。

最後調整、完成階段。這是收尾以及整體調整的關鍵時刻。注意畫面上的每個部分都在這個階段調整得盡美盡善。林中的草地，天空中的霧氣，以及千姿百態的枝梢，都最後得到強化與表現。儘管還可以對某些細節做進一步的交待，但畫家明智地在此結束，以便給觀者留下聯想的餘地。

《秋韵》

(曾發表于《美國藝術家》上)

第一步驟：

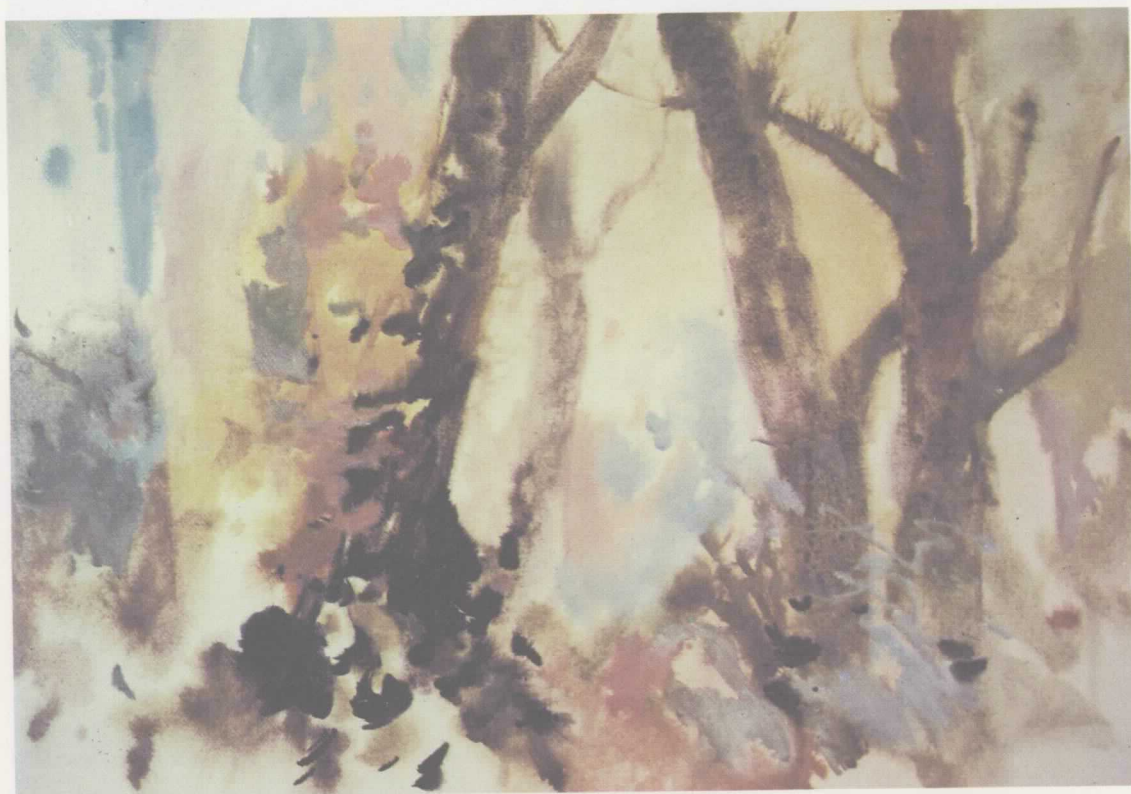
在一張 90 磅厚度的水彩紙上，先用清水全部弄濕，并裱于畫板上，簡略地鈎勒出輪廓後，用一把大羊毫蘸水色畫出樹木的基本形狀。

第二步驟：

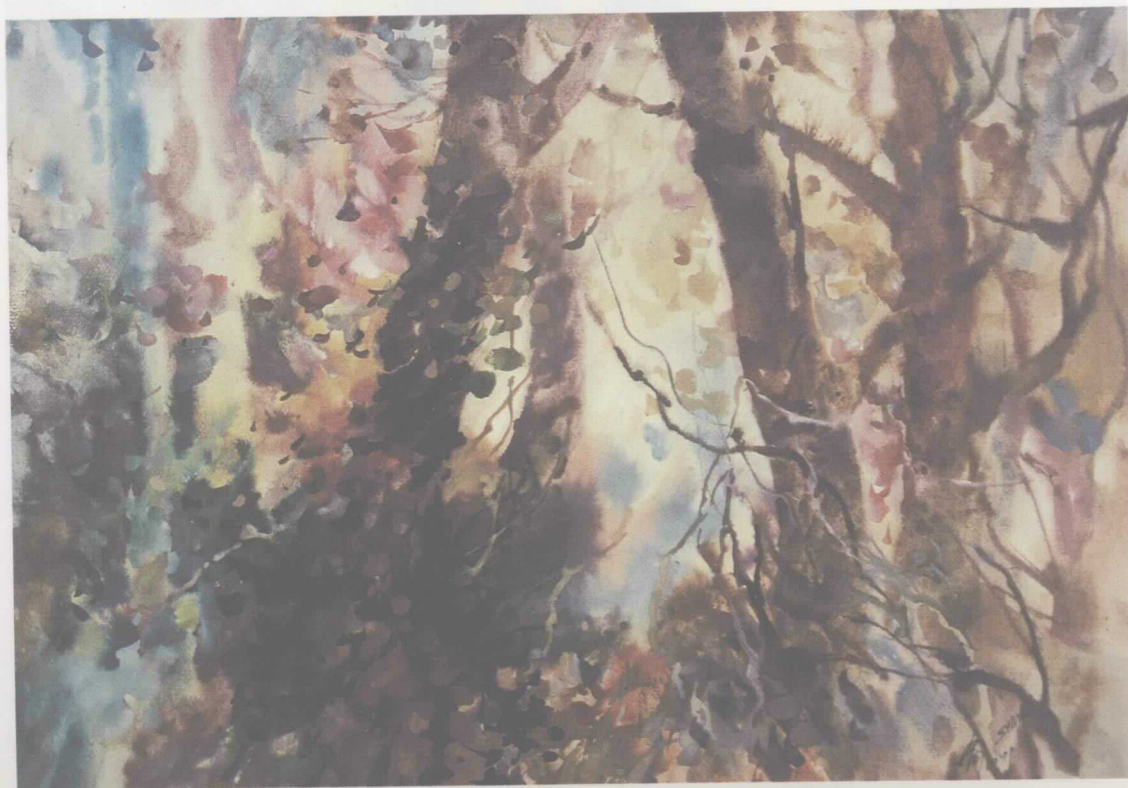
趁濕加上更豐富的色層，并讓它們自行融合，流淌，儘管一些細部看似失去了控制，但這種偶然的效果往往是很生動的。

第三步驟：

繼續添加細部，一切以畫面的自然、流暢為基本，絕不拘泥于個別局部的描摹和形似。在必要的時候可以把畫板前、後、左、右地傾斜，使顏料的流動更有變化。

第四步驟：

當畫面全部乾透後，再適當追加枝條與樹葉，在明暗反差上做進一步調整，這種一氣呵成的濕畫法是不可能做太多的改動的，其趣味就在于那種“偶然天成”的效果。

圖版目錄

1. 猶他沙漠	水彩 73×56cm	1	42. 郊外之夏	水彩 76×56cm	42
2. 黃石溫泉	水彩 71×51cm	2	43. 銀裝素裹	水彩 72×52cm	43
3. 北橋	水彩 70×45cm	3	44. 雪之舞	水彩 76×56cm	44
4. 秋水	水彩 68×50cm	4	45. 安大略湖小景	水彩 72×52cm	45
5. 秋	水彩 76×56cm	5	46. 雪寂	水彩 72×52cm	46
6. 長春藤	水彩 76×56cm	6	47. 這方水土	水彩 72×52cm	47
7. 黃石五彩湖	水彩 71×51cm	7	48. 春綠欲滴	水彩 76×56cm	48
8. 深谷飛瀑	水彩 71×51cm	8	49. 無名小橋	水彩 75×55cm	49
9. 紅松林	水彩 61×46cm	9	50. 秋影	水彩 82×62cm	50
10. 春江鹿迹	水彩 61×46cm	10	51. 山泉	水彩 76×56cm	51
11. 布萊斯峽谷	水彩 81×61cm	11	52. 蘆葦深深	水彩 76×52cm	52
12. 楓	水彩 61×46cm	12	53. 雨後小徑	水彩 76×56cm	53
13. 綠水通幽	水彩 61×46cm	13	54. 波士頓小景	水彩 76×56cm	54
14. 峽谷暮色	水彩 61×46cm	14	55. 麻州議會舊址	水彩 76×56cm	55
15. 秋水無痕	丙烯 122×91cm	15	56. 漁樂	水彩 66×48cm	56
16. 紅葉	油畫 106×86cm	16	57. 茂林	水彩 76×56cm	57
17. 秋寂	丙烯 102×81cm	17	58. 秋旅	水彩 76×56cm	58
18. 黃石野牛群	油畫 91×61cm	18	59. 冬之谷	水彩 72×72cm	59
19. 哈佛園	丙烯 66×56cm	19	60. 遠山的呼喚	水彩 61×46cm	60
20. 叢林中的橋	丙烯 96×76cm	20	61. 白鷺知春	水彩 76×56cm	61
21. 楓林	丙烯 96×76cm	21	62. 晨鐘	水彩 76×56cm	62
22. 西部小景	油畫 61×51cm	22	63. 秋意正濃	水彩 61×46cm	63
23. 林中小徑	丙烯 86×66cm	23	64. 銀色的峽谷	水彩 80×60cm	64
24. 溫泉奇觀	丙烯 61×51cm	24	65. 看手相	水彩 80×60cm	65
25. 春徑	丙烯 86×76cm	25	66. 秋韻	水彩 75×55cm	66
26. 白樺林	水彩 76×52cm	26	67. 秋風	水彩 111×111cm	67
27. 黃石公園小景	水彩 76×56cm	27	68. 峽谷之晨	水彩 76×56cm	68
28. 路邊的松林	水彩 76×56cm	28	69. 秋之旅	水彩 72×52cm	69
29. 白鷺與瀑布	水彩 76×56cm	29	70. 白樺樹	水彩 35×25cm	70
30. 查爾士河小景	水彩 66×48cm	30	71. 蘆花時節	水彩 76×56cm	71
31. 沙漠上的小花	水彩 76×56cm	31	72. 歡樂的小河	水彩 76×56cm	72
32. 牧場	水彩 61×46cm	32	73. 冬至	水彩 72×52cm	73
33. 國會山一角	水彩 76×56cm	33	74. 遠眺渥太華	水彩 76×56cm	74
34. 海角	水彩 61×46cm	34	75. 雪戀	水彩 76×56cm	75
35. 內華達夕照	水彩 61×46cm	35	76. 春	水彩 75×55cm	76
36. 冬林	水彩 61×46cm	36	77. 禮拜天	水彩 72×52cm	77
37. 春訊	水彩 76×56cm	37	78. 鹿鳴秋	水彩 75×55cm	78
38. 高峽	水彩 75×55cm	38	79. 楓林唱晚	水彩 50×36cm	79
39. 紐英倫之秋	水彩 72×52cm	39	80. 林中的野牛	水彩 50×36cm	80
40. 蘆葦深深	水彩 75×55cm	40	81. 秋燦	水彩 35×25cm	81
41. 春回牧野	水彩 72×52cm	41			

1. The Ram in the Desert	Watercolor	1	42. Suburban Woods	Watercolor	42
2. Hot Spring at Yellowstone	Watercolor	2	43. The Blizzard	Watercolor	43
3. North Bridge	Watercolor	3	44. Cranes in the Snow	Watercolor	44
4. Autumn Stream	Watercolor	4	45. Lakeside of Ontario	Watercolor	45
5. Autumn	Watercolor	5	46. Silent Night	Watercolor	46
6. Climbing Ivy	Watercolor	6	47. The Swamp	Watercolor	47
7. Deer with Color Pond	Watercolor	7	48. An Egret in the S	Watercolor	48
8. "Artist's View" Falls	Watercolor	8	49. Nameless Bridge	Watercolor	49
9. Moose and Spruce	Watercolor	9	50. Autumn Reflection	Watercolor	50
10. Deer by the Water	Watercolor	10	51. Mountain Stream	Watercolor	51
11. The Bryce Canyon	Watercolor	11	52. Egrets and the Field	Watercolor	52
12. Maple Trees	Watercolor	12	53. There's a Pathway	Watercolor	53
13. Quiet Stream	Watercolor	13	54. Boston	Watercolor	54
14. Canyon at Dusk	Watercolor	14	55. The Old Statehouse	Watercolor	55
15. Vermont Autumn	Acrylic	15	56. Fishing on the Stream	Watercolor	56
16. Fall Leaves	Oil	16	57. A Forest	Watercolor	57
17. Silent Autumn	Acrylic	17	58. Ducks in the Reed Marsh	Watercolor	58
18. Bison at Yellowstone Park	Oil	18	59. Canyon in the Winter	Watercolor	59
19. Harvard	Acrylic	19	60. Echo of the Mountains	Watercolor	60
20. Bridge in the Woods	Acrylic	20	61. Egrets over the Reed Marsh	Watercolor	61
21. Maple Woods	Acrylic	21	62. The Morning Bell	Watercolor	62
22. The Desert in the West	Oil	22	63. Autumn Pond	Watercolor	63
23. Path to the Woods	Acrylic	23	64. Silver Valley	Watercolor	64
24. The Wonder of Hot Springs	Acrylic	24	65. The Fortune	Watercolor	65
25. Spring Breeze	Acrylic	25	66. Autumn Rhythm	Watercolor	66
26. The Birch Woods	Watercolor	26	67. Autumn Wind	Watercolor	67
27. A Scene at Yellowstone Park	Watercolor	27	68. Morning at Grand Canyon	Watercolor	68
28. Lake Beyond the Pine Woods	Watercolor	28	69. Autumn Journey	Watercolor	69
29. Egrets by the Waterfall	Watercolor	29	70. The Birch	Watercolor	70
30. The Charles River	Watercolor	30	71. Ducks on the Marsh	Watercolor	71
31. The Desert Flowers	Watercolor	31	72. The Bustling River	Watercolor	72
32. The Cattle Farm	Watercolor	32	73. Winter Stream	Watercolor	73
33. The Capitol	Watercolor	33	74. A View of Ottawa	Watercolor	74
34. A Light House on the Cape	Watercolor	34	75. Dancing with the Snow	Watercolor	75
35. Sunset in Nevada	Watercolor	35	76. The Spring	Watercolor	76
36. Snowy Woods	Watercolor	36	77. Sunday	Watercolor	77
37. Dusk in Early Spring	Watercolor	37	78. A Deer in the Autumn	Watercolor	78
38. The Canyon	Watercolor	38	79. Maple Woods at Dusk	Watercolor	79
39. Autumn in New England	Watercolor	39	80. Bison in the Forest	Watercolor	80
40. The Reed Marshes	Watercolor	40	81. Bright Autumn	Watercolor	81
41. Vermont Springs	Watercolor	41			