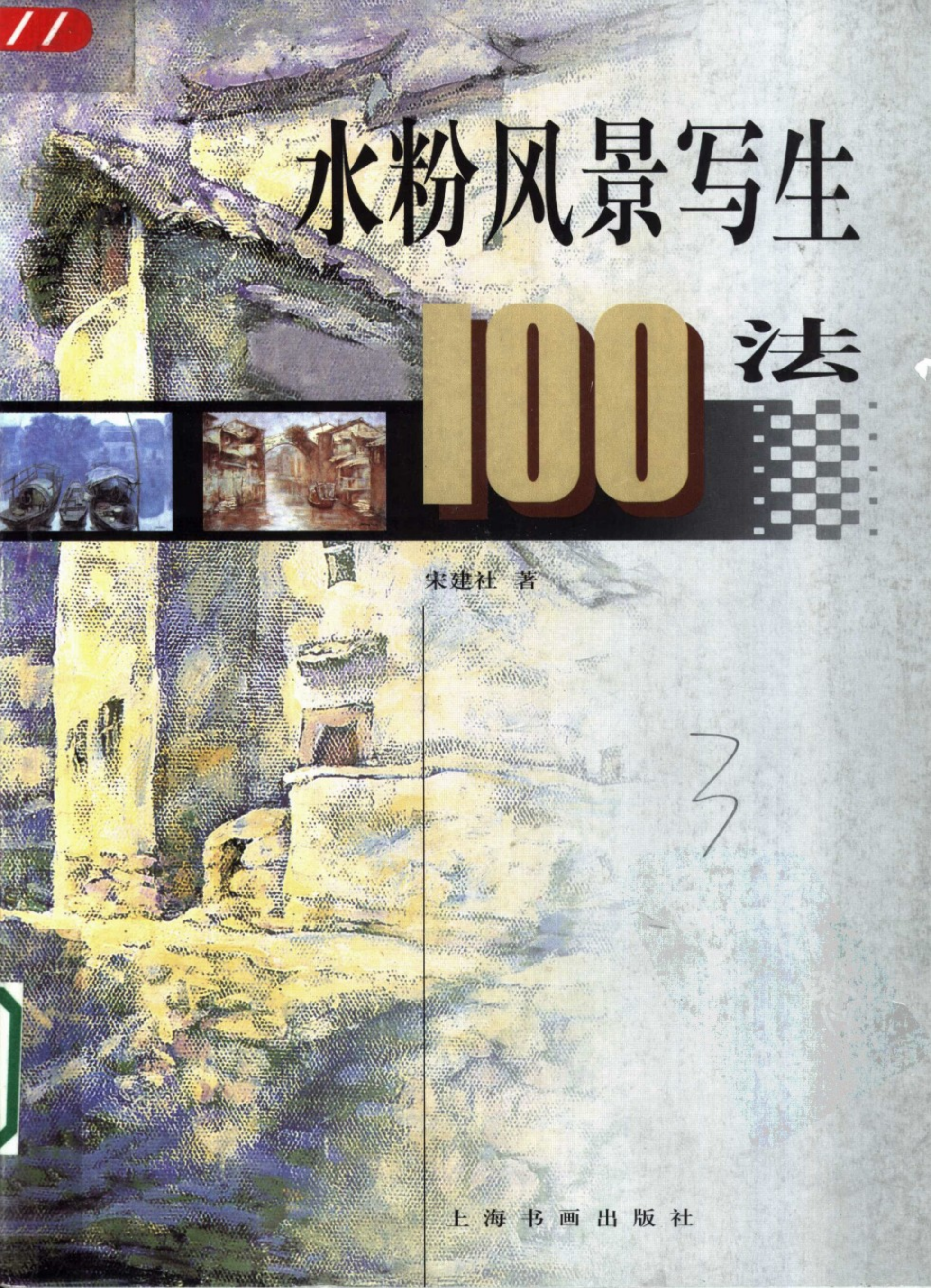
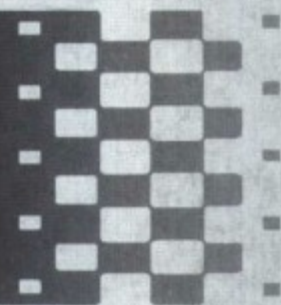

水粉风景写生

100

法

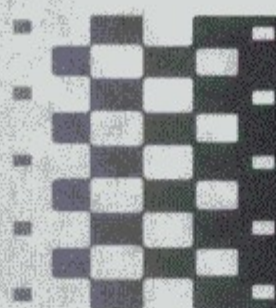

宋建社 著

3

上海书画出版社

责任编辑 华逸龙
封面设计 汤义勇
版式设计 宋建社
图片摄影 李顺发
技术编辑 朱伟南

ISBN 7-80635-916-8

9 787806 359167 >

定价：20.00元

J215

30

水粉风景写生100法

宋建社 著

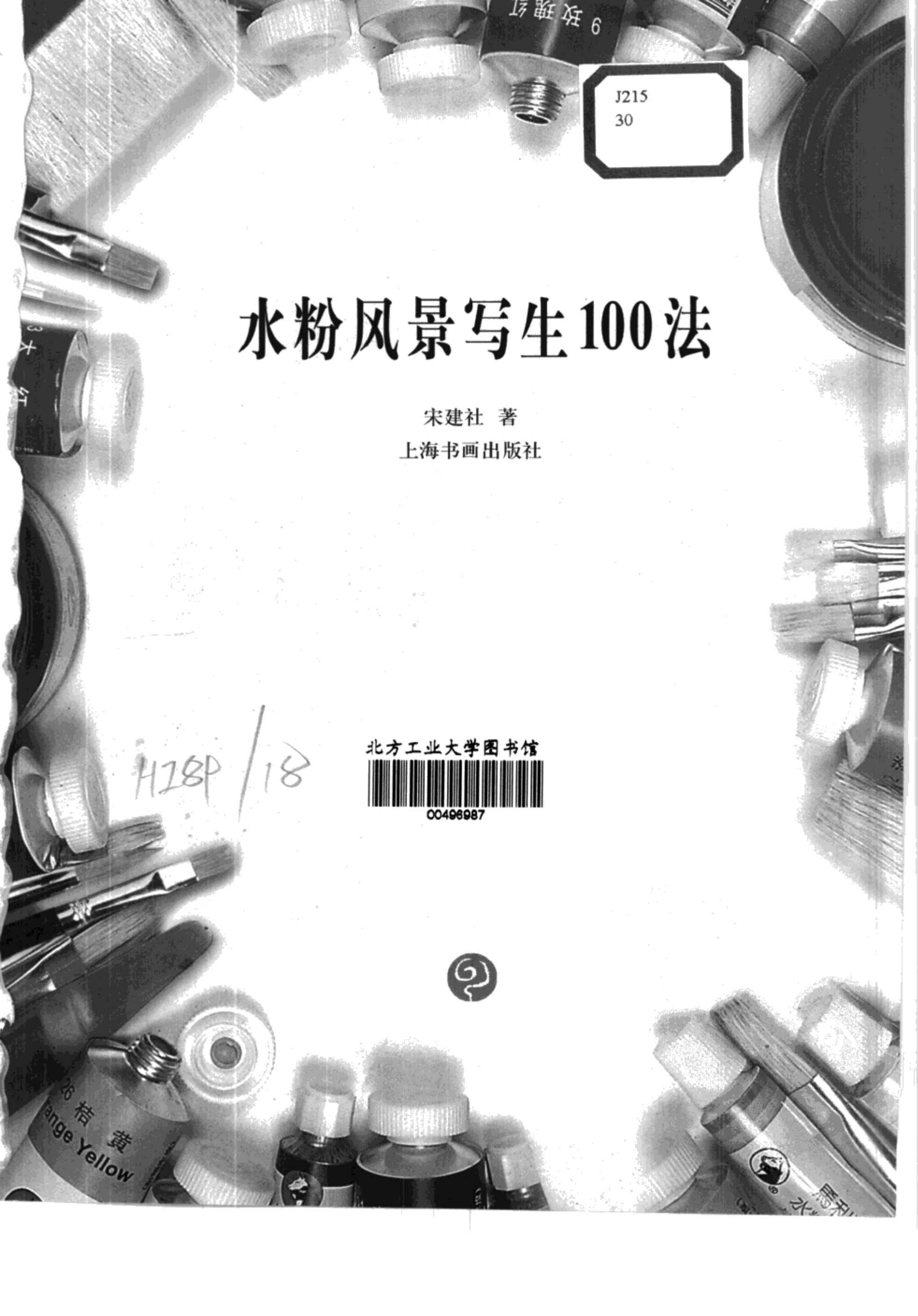
上海书画出版社

H28P / 18

北方工业大学图书馆

00496987

水粉风景写生 100 法

图书在版编目 (C I P) 数据

水粉风景写生 100 法 / 宋建社著.

上海: 上海书画出版社, 2001.7

ISBN 7-80635-916-8

I. 水... II. 宋... III. 水粉画: 风景画: 写生画
- 技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 039670 号

水粉风景写生 100 法

宋建社 著

上海书画出版社出版发行

(上海市钦州南路 81 号 邮编 200235)

各地新华书店经销 上海市美术印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 16 印张: 4

印数: 0001-5,000

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-80635-916-8/J.1537

定价: 20.00 元

J215
30

水粉风景写生100法

宋建社 著
上海书画出版社

H28P / 18
北方工业大学图书馆

00496987

目录

引言

工具与材料

1

纸

2

颜料

3

笔

4

调色盒

5

调色盒
中的颜
色排列

6

伞

7

吸水布

8

画凳

构图

9

构思

10

写生对象
的选择

11

写生地点
的选择

12

取景框

13

构图

14

透视

色彩

15

第一色
彩感觉

16

小色稿

17

色相

18

纯度

19

明度

20

色性

21

色彩透视

步骤

22

画的大小

23

打轮廓

24

铺大体色

25

用薄色铺
大体色

26

用厚色铺
大体色

27

铺大体
底色

28

先薄后厚

29

先艳后灰

30

细部的
刻画

31

深入

色调

32

色调的
把握

33

鲜艳色调

34

一幅画只能
有一个调子

35

画面色彩
与对象

36

统一与
丰富

37

灰色调

形式

38

厚画法

39

薄画法

40

点彩法

41

平涂法

42

勾线法

43

色纸法

44

刮刀法

45

综合材
料法

笔法

46

摆法

47

刷法

48

扫法

49

点法

50

刮法

51

擦法

52

渗法

53

拉法

54

洗法

水粉特性

55

白色

56

透明色与
不透明色

57

黑色

58

玫瑰红不
能做底色

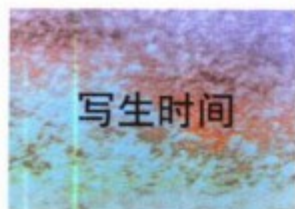
59

高明度色

60

色的衔接

61

水粉色干湿
的深浅变化

写生时间

62

早晨

63

上午

64

中午

65

下午

66

傍晚

67

夜晚

写生季节

68

春天

69

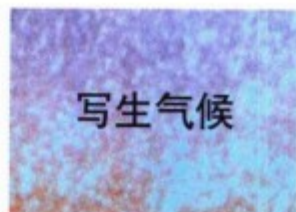
夏天

70

秋天

71

冬天

写生气候

72

晴天

73

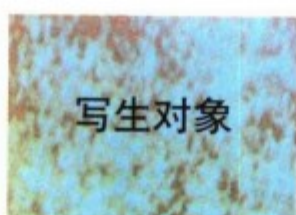
雨天

74

阴天

75

雪景

写生对象

76

天空与
云彩

77

山和石

78

树

79

建筑物

80

水和倒影

81

桥

82

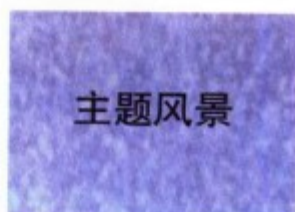
船

83

地面

84

人物

主题风景

85

乡村

86

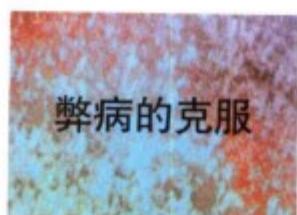
城市街道

87

园林

88

海

弊病的克服

89

粉气

90

花

91

火

92

脏

93

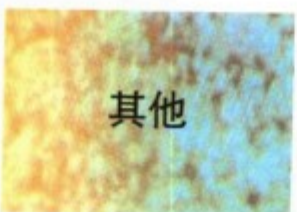
腻

94

色彩单调

95

概念化

其他

96

摄影与
写生

97

一幅画可
以分几次
完成吗

98

风景写生
一天画几
张为宜

99

意境

100

优秀作品
的标准

示范作品

书中作品除署名外均为宋建社作

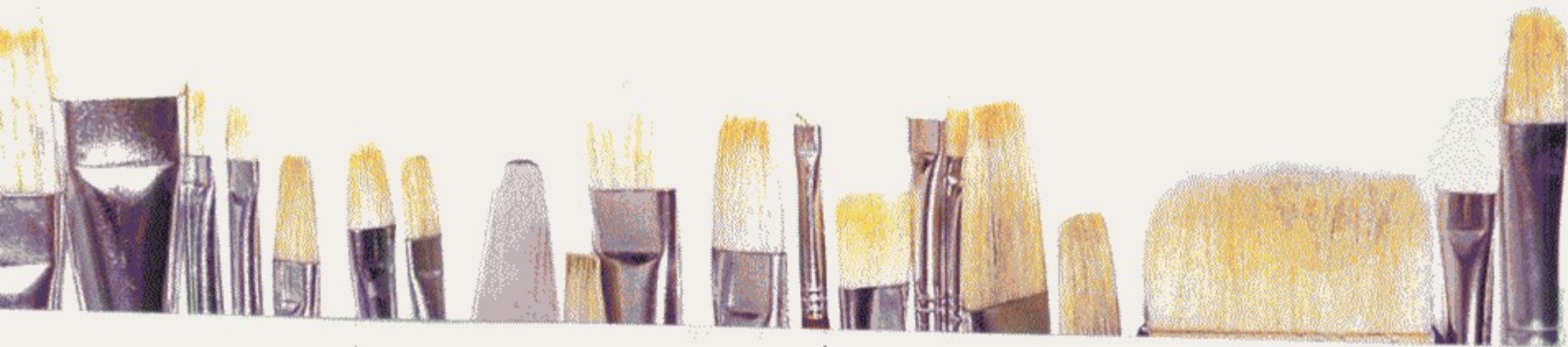
导言

对于绘画初学者来说，风景写生是学习色彩的一种最好方式。丰富多彩、千变万化的大自然，为我们提供了在各种条件下观察、研究和学习色彩的最好课堂。与室内写生相比较，风景写生由于其景物更多，内容更复杂，色彩更丰富，光线变化更快，时间更受限制，作画条件更艰苦，因而困难就更多。但也正因为如此，风景写生对于我们学习、研究和掌握色彩规律，提高色彩的造型能力都将有更直接的帮助。

风景写生有油画、水彩画、中国画、水粉画等多种形式，由于它们各自所用的材料和工具不同，所以各有其自己的特色。水粉风景写生在表现效果上兼有其他绘画形式的多种长处：干画厚画，它能像油画那样凝重刚劲、浑厚坚实；湿画薄画，它又能像水彩画那样轻松明快、湿润透明。另外，外出写生时，材料便于携带，颜料易干，洗笔简单，作品易存放等，这些都给风景写生带来了许多方便。难怪许多画家外出写生时都喜欢用水粉作画。

当然，水粉画也有自己的局限性。譬如：各种水粉颜料由于干湿及含胶量的不同，使初学者一时难以掌握其性能；水粉颜料色域较窄，深色不深，初学者往往容易把画画粉；水粉画不适宜像油画那样反复修改、深入刻画；等等。这些虽然都给水粉风景写生带来一定的困难，但只要我们通过多画多练，掌握了水粉颜料的性能及水粉画的技法，就能扬长避短，画出优美的风景画来。

本书将从色彩的基本规律和水粉风景写生的表现技法等几个方面，向报考美术院校的青少年朋友和自学水粉风景写生的美术爱好者进行讲解。

工具与材料

水粉风景写生常用的工具与材料有纸、颜料、笔、调色盒、洗笔罐、调色刀、吸水布、画夹、伞、画凳等等。另外，速写簿和照相机也是不少画家外出写生时喜欢携带的工具，因为它们可将有些来不及画的景色记录下来，供以后整理和修改作品时作参考。

1

纸

水粉风景写生用纸通常以不易吸水，质地较紧，有一定厚度的水彩纸、白卡纸、水粉纸、铅画纸等为宜。水粉纸、水彩纸纸质好，又有一定的纹理，是水粉风景写生的理想用纸。白卡纸色白，不易吸水，但薄画色彩明亮。铅画纸纸质稍差，画上的颜色干后会稍稍发暗，不如前几种纸容易掌握；但由于其价格较便宜，将它作为练习用纸还是可以的。另外有一种质地较厚的有色纸，因其能给人以一种统一的调子感，故也常为许多画家青睐。

2

颜料

风景写生一般用大支锡管装的广告水粉色，而不用瓶装的浓缩颜料。只有白色因其使用量多，而且浓缩颜料中的白色明度高，所以是个例外。

外出写生携带颜料要有计划。一般来说，去海边、公园等处可多带一些蓝绿色，去水乡、老街等处可多带一些熟褐、土红……但无论去哪儿，白色一般总要多带一些，而大红、朱红等颜色则可少带一些，这一切都是要因地制宜的。

3

笔

水粉风景写生常用的笔有油画笔、水粉笔、底纹笔、人造毛笔、化妆笔等。油画笔笔性硬挺，适合摆色，是塑造形体的理想工具。水粉笔笔性柔软，载水量多，铺色洗色不伤纸质。底纹笔适合于抓色调和铺大体色。人造毛笔塑造形体易显笔触。化妆笔适合于刻画细部。当然这些工具也各有其自身的缺点，写生时要尽量扬长避短，以发挥它们的最佳功能。

底纹笔

油画笔

水粉笔

4

调色盒

调色可选用 24 格或 32 格的长方形调色盒。这种盒子格子中放颜料，格子边放笔，其盖子可用来调色。每次风景写生前，格子中的颜料要基本放满，以免太少而很快干结。

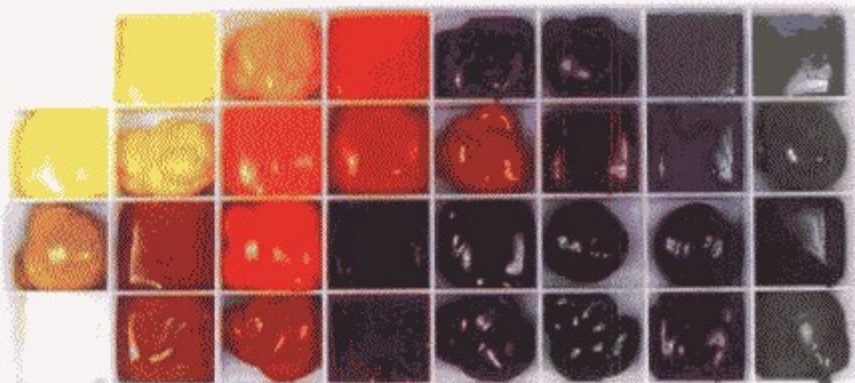
调色盒中的颜色排列

调色盒中的颜料放置要有规律。以24格调色盒为例，一般我们可以这样排列：

第一排，白、淡黄、橘黄、大红、青莲、群青、钴蓝、淡绿；

第二排，柠檬黄、中黄、朱红、深红、玫瑰红、紫罗兰、湖蓝、中绿；

第三排，土黄、土红、赭石、熟褐、黑、普蓝、翠绿、深绿。

伞

外出写生最好能带一把伞。

下小雨时，打着伞依然可以作画；有太阳时，又可以遮阳。（阳光直接照在画面上，眼睛受到阳光的强烈刺激后，色彩就调不准了。）伞要深色无花纹的，花伞在阳光下透出的带颜色的光线会影响我们对色彩的判断。

吸水布

吸水布是水粉写生必不可少的工具之一。吸水布可以控制笔中水分和颜料的含量，还可以帮助洗笔，洗调色板。写生结束时，洗净后带有一定水分的吸水布盖在调色盒的颜料格子上，还可以防止颜料干结和外溢。吸水布的尺寸可与大号手绢差不多，材料最好是质地柔软、吸水性强的旧棉毛衫布。

画凳

外出写生最好坐在画凳上工作。坐在地上不仅容易生病，画画的角度也不一定好。

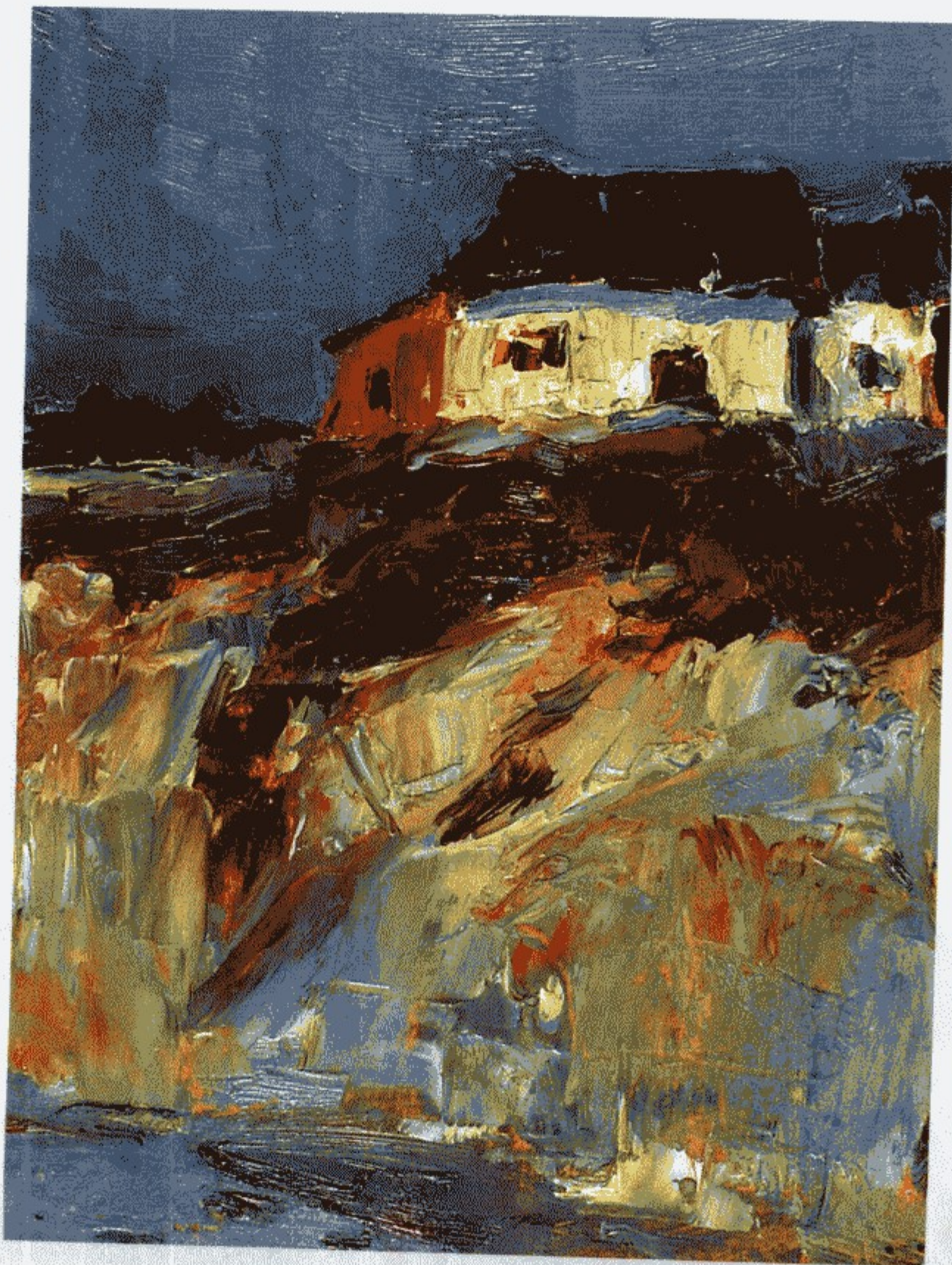
构图

风景画构图千变万化，它可以信手拿来，也可以照搬照画，但更多的时候则需要作者到自然界中寻找，去发现，去组织。构图大致包括构思、取景、构图等过程。

9

构思

好的构图来源于好的构思，一幅画有了好的构思，就会有画意了。大自然优美的景色给予我们激情和灵感，它能使我们产生许多联想。这种联想一旦与作者的审美意识产生了共鸣，构思就会成立，于是一幅画的雏形就出来了。构思的好与不好、成熟与不成熟，取决于作画者艺术修养的高低。

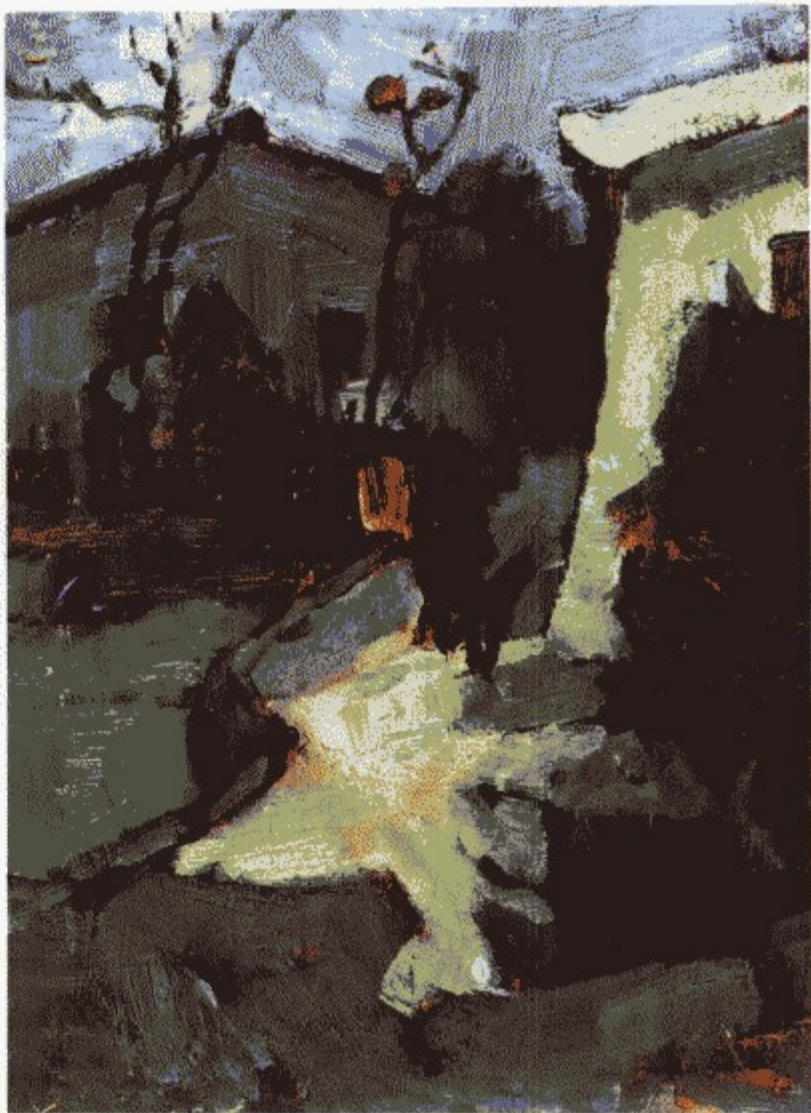

小村的中午

10

写生对象的选择

初学者画风景写生要选择近景、中景、远景前后层次清晰，黑、白、灰对比分明，色彩调子倾向明确的景色。由于写生与摄影不同，又与创作有所区别，因此过分杂乱、琐碎的景物是不适宜初学者选作写生对象的。

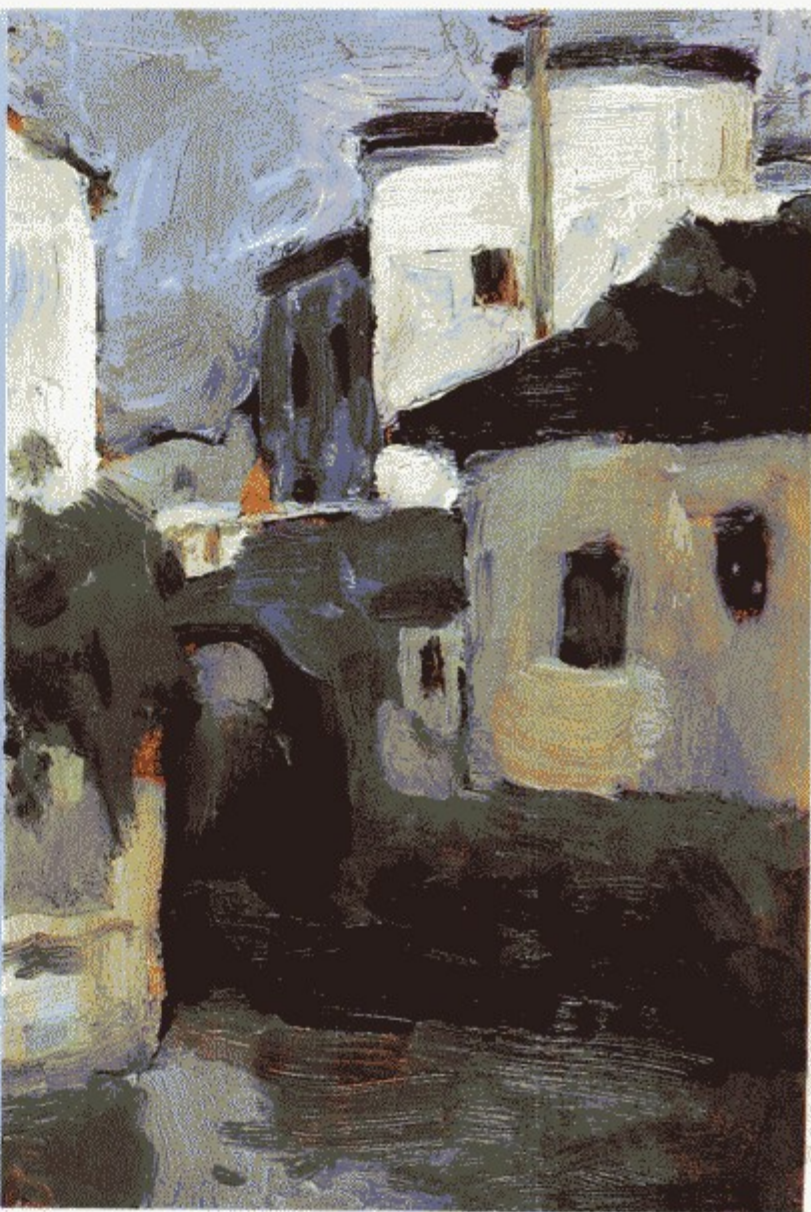

早晨

11

写生地点的选择

城市街道、海滩、公园、山野等等都是风景写生的好去处，但对初学者来说，还是选择去水乡、山村为好。一是水乡、山村环境安静，相对城市来说没有那么嘈杂，对初学者心理上的干扰较小；二是水乡、山村景物高低穿插富有变化，近、中、远，黑、白、灰层次清晰明了，初学者容易把握其素描关系；三是水乡、山村调子明确，颜色丰富又相对稳定，初学者容易把握其色彩关系。

水乡

12

取景框

面对优美的风景，初学者取景往往无从入手，也无法确定所画的范围。这时我们可用两张“L”形的黑卡纸组合成长方形或正方形的框去套眼前的景物，通过比较来取景，直到满意为止。也可用双手的拇指和食指张开组合成一个框来帮助取景。

构图

绘画构图与摄影构图最大的不同就是绘画更讲究构图的完整性和主动性。我们在写生时，可将自然景色中琐碎杂乱、破坏整体性的东西舍去，而有些在取景范围之外的东西，只要能使构图更完整，我们就可以将它们移至画中。写生不应该是自然的机械描摹，也不是画导游图，而是通过作者对画面的艺术处理来更好地表现大自然的美。

构图较好

透视

风景写生的透视要注意以下三点：一是低于我们眼睛的物体其基线不能向下消失，而所有高于我们眼睛的物体其基线都不能向上消失；二是视平线不要放在画面的中间，画面上下空间不要对称，左右建筑的透视基线不要又正好在四个角上；三是不要把后面的物体画得太大，而违背了近大远小的透视规律。

构图呆板

透视错误

透视正确

色彩

色彩是各种物体对光不同的吸收和反射形成的,是一种非常复杂的自然现象。作画者只有通过大量的风景写生,才能掌握色彩规律,画出成功的作品来。

第一色彩感觉

第一色彩感觉是指写生者对景物色彩最初的总体印象,是敏锐而新鲜的。初学者的第一色彩感觉往往在写生过程中随着感觉的逐渐麻木而会丢失掉,所以应培养自己在写生过程中始终保持住这种感觉的能力。

打谷场上

小色稿

画小色稿是保留住第一色彩感觉的最好办法,可为后来的写生留下一个色彩依据。小色稿应在15分钟之内完成,大小一般不要超过64开。初学者应注意不要把小色稿画成拘泥于形和细部而失去第一色彩感觉的一幅小画。

漓江

17

色相

大自然中不同物体所呈现的色彩面貌,我们称之为色相。初学者作画往往只能用简单而概念的颜色。要使我们掌握的色相多起来,得靠不断的色彩调制实践,而风景写生本身就是一种寻找色彩和训练调制色彩的最好办法。通过大量的色彩风景写生,我们掌握的色相一定会逐渐丰富起来的。

芦墟的早晨

纯度

18

色彩

色彩的纯度是指色彩的鲜艳程度。色彩和色彩之间有高纯度和低纯度之别,区别这种不同,正确地将它们放到一个合适的位置并且组合成画,这是风景写生中的一个重要任务。在一块高纯度的色彩中,每通过一次与其他色彩的调合,它本身的纯度就会降低一次。而它的明度是否升高或降低,则要看每一次调入色彩的深浅了。

19

明度

色彩各自的深浅明暗变化,我们称其为色彩的明度。色彩的明度关系其实就是色与色之间的黑白关系。一幅色彩写生中的黑白关系不正确,画面就会杂乱无章。因此,当我们开始在打轮廓和铺大体色时,这种关系就要处理好并确定下来。

