

水粉风景写生技法

SHUIFEN FENGJING XIESHENG JIFA

高等院校美术教学参考用书

吴建陵 著

湖南大学 出版社

湖 南 大 学 出 版 社

J215/95

2007

水粉风景写生技法

吴建陵 著

吴建陵，山西省阳城县人，毕业于四川美术学院油画系。现任湖南科技学院美术系教授，湖南省美术家协会会员，永州市美术家协会副主席。

作品多次入选全国美展，并荣获湖南省美展“银奖”、“铜奖”，多幅作品被美国、德国、日本画廊和四川美术学院陈列馆收藏。多篇论文发表于《美术研究》、《装饰》、《艺术教育》等国家核心期刊和省级以上学术期刊上。艺术传略入编《中国当代美术家辞典》和《中国现代美术家名人辞典》。

内 容 提 要

概要说明了水粉风景写生的工具材料和表现特点,主要阐述风景写生色彩的观察方法、色彩的表现方法和步骤。选取了作者多年来创作的作品进行了诠释,融创作技法于作品中。可作为高等院校设计艺术类专业教材,亦可为美术爱好者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

水粉风景写生技法/吴建陵著. —长沙: 湖南大学出版社, 2007. 7

ISBN 978-7-81113-227-4

I. 水... II. 吴... 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(2007)第102442号

水粉风景写生技法

ShuiFen FengJing XieSheng JiFa

作 者: 吴建陵 著

责任编辑: 胡建华

装帧设计: 曹先兵

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-8821691(发行部), 8821251(编辑室), 8821006(出版部)

传 真: 0731-8649312(发行部), 8822264(编辑室)

电子邮箱: hjhhncs@126.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 湖南东方速印科技股份有限公司

开本: 787×1092 1/12开 印张: 5.5

版次: 2007年7月第1版 印次: 2007年7月第1次印刷 印数: 1~4 000册

书号: ISBN 978-7-81113-227-4/J·101

定价: 30.00元

版权所有, 盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

水粉风景写生技法

序

识建陵先生是近几年的事，看他的作品却有很多回了，他的画就像他的人一样，朴实中见深邃，平和中见气度，严谨中见粗犷，朦胧中见精微。

建陵先生扎根于本土，却到过全国不少地方写生。其丰富的阅历和独到的洞察力，使作品题材广泛，手法多样。他热爱生活，也酷爱他的水粉画艺术。长期来对整体的把握，对意境的关注，构成了吴君独有的表现风格。他的画总是带给人清新的气息和浓厚的生活意趣，彰显着水粉风景画的自然风格和个性语言，这与他丰富的人生经历有关，与他热爱读书有关，与他谦和为人广交艺友有关。毕竟，人性相通、艺术相通。

在当今后现代主义文化时期，艺术的沙龙倾向和玩艺之风盛行。许多人在艺术

路上不知所措,在各种语汇的混杂中迷失了自己。吴先生的创作态度是严谨的。在他的作品中,没有迷醉于游离内容之外的形式,也没有哗众取宠的无奈猎奇,更没有轻浮表现的调侃。他往往是大处落笔,敏捷捕捉客观自然的整体意境。在这样一个缺少经典和标准的时代,其探索精神就显得更加可贵了。

建陵先生总是勤奋的。作为教授,要忙于学术研究,又要创作出如此多的作品,难能可贵!在艺术人生的黄金时代,相信他继续走自己的路,更从容、潇洒地探索于艺术的自由王国。此乃人生之大幸,艺术之大幸。

陈飞虎

2007年6月4日于长沙·静园山庄

(序作者为湖南大学建筑学院教授、博士生导师、
中国美术家协会会员、湖南省美术家协会副主席)

在生活中发现艺术，在艺术中创造生活.....

目录

序

一 光与色的追求——水粉风景写生技法概述……1

(一) 风景写生画概述……1

(二) 风景画写生创作中的多元艺术思维……1

(三) 水粉风景画的表现特点……1

(四) 水粉风景画颜料……1

(五) 水粉风景画写生用笔……2

(六) 水粉风景画写生用纸……2

(七) 水粉风景画写生用具……2

二 用自己的眼睛去发现美——风景写生色彩观察方法……3

(一) 色彩基本常识……6

(二) 用笔技法……23

三 用自己的心灵去表现美——色彩的表现方法、步骤……27

(一) 水粉风景写生作画步骤……29

(二) 水粉风景写生着色表现技法……32

后记……57

水粉风景写生技法

一、光与色的追求——水粉风景写生技法概述

(一) 风景写生画概述

在漫长的东西方艺术发展史上,风景画有着其萌芽、发展、演变的悠久历史过程,随着人类思想的启蒙和社会的进步,自然世界也逐渐成为人类的审美表现对象。从古埃及到古罗马、古希腊,从欧洲中世纪到文艺复兴,从意大利佛罗伦萨画家波提切利的《春》一画中的森林背景到尼德兰画家帕延尼尔的《地狱与天堂》一画中的山峦河流、森林大海,从佛兰德斯画派的鲁本斯到荷兰画派的雅各布·凡·雷斯达尔,我们清楚地看到早期风景画从附属于人物画的地位逐渐走上了一条独立的发展道路,风景画艺术在欧洲经过数百年的发展洗礼后,在17世纪真正成为了一个有着鲜明特点且成熟的独立画种。

18世纪自英国风景画出现以来,以康斯泰勃尔、透纳为代表的一大批水彩风景画家将英国风景画带入一个繁荣的发展阶段。英国风景画家对自然景物色彩鲜明流畅的写生表现手法,带动、影响了法国风景画的大力发展,巴比松画派在卢梭“回到自然”思想的启蒙下,使走进大自然、表现大自然成为艺术表现的时尚,卢梭、柯罗、米勒等一大批艺术大师的出现,推动了法国风景画艺术的繁荣兴盛。随着科学的进步,透视学、光学、色彩学等一系列学科知识的发展,风景画艺术得到了新的拓展。人们对光与色彩新的认识和更深入的理解,激发了印象派画家在户外面对大自然景物直接写生创作的更大热情,他们对大自然的顶礼膜拜,对“光与色”有着极致追求。以莫奈、马奈、德加、毕沙罗、凡·高、高更、塞尚为代表的一大批印象派画家,他们以精湛的风景作品征服了世界,使风景画在世界艺术史上占据了重要的历史地位。

(二) 风景画写生创作中的多元艺术思维

在西方风景画发展的同一时期,东方中国的风景画——山水画也得到了蓬勃的发展,东西方风景画艺术不同的文化精神、不同的审美理念、不同的艺术形式造成了不同的艺术效果和不同的艺术道路。西方风景画在追求科学理性的基础上倡导“回到自然”“对景写生”,重客观、重再现、重形似的具象自然美的真实表现;而东方中国的山水画在追求主观感性的基础上倡导“逸笔草草,不求形似”,“抒胸中臆气”,重感性、重表现,追求的是“似与不似”之间的意象性表现。在东西方风景画中也有许多共同点,画家都是用眼睛去观察世界,用自然去感动心灵,“读万卷书,行万里路”,“外师造化,中得心源”,在“回归自然”中寻找艺术创作的动机。风景画艺术发展到今天,其艺术审美理念已呈多元

化发展趋向,我们可以在西方大师的风景画作品中看到东方的元素,也可以在东方风景画作品中看到西方的基因,由此可见融合不同文化的精髓,在风景画艺术的创作道路上我们就可以拥有更为广阔的发展空间。

在风景画写生中,感觉思维的表现是创造艺术形式结构的重要环节,视觉世界是构成风景画作品的材料源泉,自然界是形式结构的主题动机。风景画艺术的形式结构是画家心理结构在感情上的核心物化形态,是画家的内在真实和主观感受,是画家向观众传达感情信息的媒介与载体。中国古代画家郑板桥画竹就生动地将视觉材料转化为形式结构(概括变形)的过程分为了三个环节:观察(眼中之竹)产生动机,实现(心中之竹)产生意趣,调整(笔下之竹)产生风景画写生的艺术真实——即有意味的形式。

(三) 水粉风景画的表现特点

早期的蛋彩画、湿壁画孕育了欧洲油画和水彩画,其工具材料技法就包含了现代水粉画的某些特性(如水、胶、粉的运用),因而水粉画天然具有水彩和油画的部分表现特点。在风景画写生中,水粉画以其简便迅速的色彩造型手段,成为一种具有独特艺术魅力的绘画形式。水粉画具备在表现技法上兼收并蓄的特点,用水调配透明或不透明粉质颜料,决定了水粉画技法的一系列特点,不同的技法将产生不同的画面效果。一方面它既可以借鉴油画的表现手法,厚涂堆砌、覆盖叠加、皱擦点染;另一方面它又具备水彩画的透明响亮、挥洒自如、柔润淡雅的特性。水粉画本身具有鲜明、润泽、浑厚、似天鹅绒的质感和特点,具有极强的表现力和可塑性,被广泛应用于艺术设计和美术创作领域,用于外出风景写生、收集创作素材也十分便捷,在美术院校各专业的教学实践中一直被列为色彩教学的基础课程,深受广大美术爱好者的喜爱。

(四) 水粉风景画颜料

工欲善其事,必先利其器。写生练习前须尽量了解手中工具材料——颜料的性能与特点,这样才能充分利用其性能得心应手地为画面服务,以达到艺术表现的理想效果。

水粉颜料有瓶装、锡管装两种,瓶装颜料价格便宜,但外出写生要想携带方便则以锡管装为宜。水粉颜料颗粒细腻,胶粉比例适中,但色彩透明度和颜料的附着力稍逊于水彩颜料,在风景画写生中可结合水彩颜料作画。

土色系列:熟 褐:暗,偏暖,较透明。

生 褐：暗，偏冷，较透明。

赭 石：暗，较暖，较透明。

橘 黄：最暖。

土 黄：中性，偏灰。

中 黄：偏暖，富丽。

柠檬黄：最冷，较透明。

暖色系列：朱 红：最暖，带有橙色的色素。

深 红：较暖，较透明。

玫瑰红：较冷，较透明，易翻色。

桃 红：亮，较冷。

土 红：冷，偏灰。

冷色系列：酞青蓝：最冷，较透明。

普 蓝：较冷，较透明。

群 青：较酞青蓝、普蓝暖，比钴蓝、湖蓝冷。

湖 蓝：较暖。

钴 蓝：比湖蓝暖。

青 莲：比湖蓝暖，较透明，易翻色。

紫罗蓝：最暖，较透明，易翻色。

翠 绿：较冷，较透明。

橄榄绿：暗，暖。

淡 绿：亮，暖。

中 绿：暗，冷。

粉 绿：亮，冷。

中性色系列：白色、黑色、灰色、金色、银色。

(五) 水粉风景画写生用笔

水彩笔：分为羊毛笔、貂毛笔两种。羊毛笔笔毛软、弹性稍差，貂毛笔笔毛软硬适中、弹性好，含水量大，适宜用于大面积涂抹颜色和薄画法。

水粉笔：笔毛软硬适中、含水量大，适宜用于大面积涂抹颜色和薄画法。

油画笔：分为方头笔、圆头笔两种，方头笔笔毛硬、弹性好，圆头笔笔毛软硬适中、弹性好、含水量适中，适宜用于刻画形体和厚画法。用过一段时间后的秃笔十分好用，千万不要随意丢掉。

国画笔：市面上有售，其中大中小白云笔、叶筋笔可用于画面勾勒点染。

排 刷：可根据自己的爱好，准备一支软羊毛排刷或大号油画笔刷，可平涂洗刷大面积底色。

(六) 水粉风景画写生用纸

水彩纸：市面销售的水彩纸有光面、粗面之分，吸水性适中，普遍适用于水粉画风景写生，光面适宜画用笔流畅的画面效果，粗面适宜画凝重粗犷的效果。

水粉纸：市面一般销售的水粉纸纹理较明显，纸质较薄软，用作水粉画写生一般练习也足够了，但牢固度欠佳，长期保存比水彩纸的效果差一些。

绘图纸：纸张光面较水彩纸光滑，吸水性一般，也适宜于各种风格的水粉风景写生。

白卡纸：纸张光面光滑，吸水性差，可利用其特性作一些特殊肌理效果，局部作画颜色衔接较易，覆盖颜色可薄可厚，但要避免翻色。

水砂纸：家具油漆特殊用纸，纸面颜色有暖褐色、绿褐色、灰黑色之分，可用干提法、干擦法画出油画般的肌理效果，画面色调易于统一，但幅面不大，只适宜于小幅水粉风景写生。

画布：亚麻布、帆布、白板布都适合做水粉画布，布表面有粗细不同的布纹肌理，可用乳白胶或牛胶、桃胶掺和立德粉刷底或做肌理效果，用丙烯底料做底效果更佳，颜色附着力强，适合画各种风格的长期水粉作业。

(七) 水粉风景画写生用具

画架：市面上有各种型号能伸缩折叠的画架或画箱供方便使用，可以升降高度、调整画板角度以适应坐姿或立姿作画。

画凳：便捷式三角画凳、折叠式帆布画凳美术用品商店有售，外出写生均很方便实用。

画夹：大号画夹可画四开作品，也可用对开画板，直接用牛皮纸将画纸裱贴在画夹或画板上，或直接用透明胶将画纸裱贴在画夹或画板上，画完撕下透明胶即可，这样可保持画面的整洁与美观。

调色盘：美术用品商店有售，色彩安排顺序一般是从冷到暖或从明到暗，调色区域可适当分为暗色调、亮色调或冷色调、暖色调区域。野外写生颜料干得较快，可隔一段时间将调色盘清理过水，以保持颜料及调色盘的湿润状态。

笔洗：外出写生一般用工具箱、杯桶、折叠式笔洗均可，以方便携带为准。

画伞：外出写生有条件的可携带画伞，以遮阳避雨，方便长期写生。

《金色回响》 38cm×54cm

2006年作

二、用自己的眼睛去发现美——风景写生色彩观察方法

走进大自然，用你的眼睛去发现色彩的美，自然界的光与色彩的关系千变万化，而观察色彩的过程中，第一印象往往最新鲜、最强烈、最完整，同时也最生动，因此自始至终把握色彩的第一印象是最重要的，同时也是需要经过辛勤努力才能做到的。在观察色彩的过程中，要进行整体的分析比较，概括物象的色彩关系和层次关系，捕捉色彩的整体关系，而不要拘泥于细节和局部的变化，所谓“连起来看”“掠过去看”“画关系”，实际上就是整体观察比较的表现方法。有比较才能有鉴别，用多层比较的方法从大的层面到小的层面逐一分析，像剥笋皮一样层层推进，把握大色调对比和色彩“微差”的变化关系，才是风景写生绘画行之有效的方法。

《山村》 37cm×50cm

2005年作

画面整体关系的比较，首先要确立画面大色调的冷暖、明度、纯度关系；其次对暖色块与暖色块进行比较，确立暖色块之间的冷暖、明度、纯度关系；然后对冷色块与冷色块比较，确立冷色块之间的冷暖、明度、纯度关系；最后对灰色块与灰色块进行比较，确立灰色块之间的冷暖、明度、纯度关系。在风景写生过程中，这种规律并不单独存在，往往在一幅画中或一个局部色彩里同时存在多种色彩对比关系，它们共同作用并服从于画面总体的色彩关系，从而形成画面色彩的节奏变化。

《舟山渔港》34cm×38cm

2001年作

色彩是凭感觉来认识的,每个人的色彩感觉都不一样,每个人的学识修养及艺术侧重面也不一样,甚至每个人的习惯用色都不一样。面对同样的对象,不同的作者画出的色彩感觉各不相同,有的偏客观理性,重再现,有的偏主观感性,重表现。在基础训练阶段,应着重于色彩规律的认识和训练,培养迅速捕捉色彩的感官能力与传达色彩的表现能力,以便尽快过渡到色彩的自由表现阶段,有效地服务于主观情感的表达。毕竟艺术是需要表现力、需要个性和创新意识的。

(一) 色彩基本常识

1. 色相

指每一种颜色所呈现出来的独有的表象特征,如红色、黄色、蓝色、绿色等。自然界千变万化的色彩都具有色相的冷暖特征。色相本身丰富多彩,而“光源色”的色相倾向、光线强弱、环境色的影响以及空间距离等条件的不同,还能使我们观察到更为变化万千的色相。

《梦中家万里》 38cm×54cm 2006年作

《岁月的歌》 37cm×50cm

2005年作

2. 明度

一方面指色彩的明暗程度，另一方面指一种色彩在不同角度的光线照射下所呈现的不同色阶。明度关系既反映了自然界颜色本身固有的深浅差别，如黄色的明度最高，紫色的明度最低，也反映了颜色色相在调入白色、加水冲淡以后所产生的色彩深浅层次区别。一种颜色加入白色越多，它的明度就越高，纯度就越低，颜色的透明度也相应降低。一种颜色加入的水量越多，它的明度也会越高、纯度也会越低，但颜色的透明度则相应提高。在风景写生中，控制明度和纯度、掌握色彩的透明和不透明是作画过程中重要的一环。

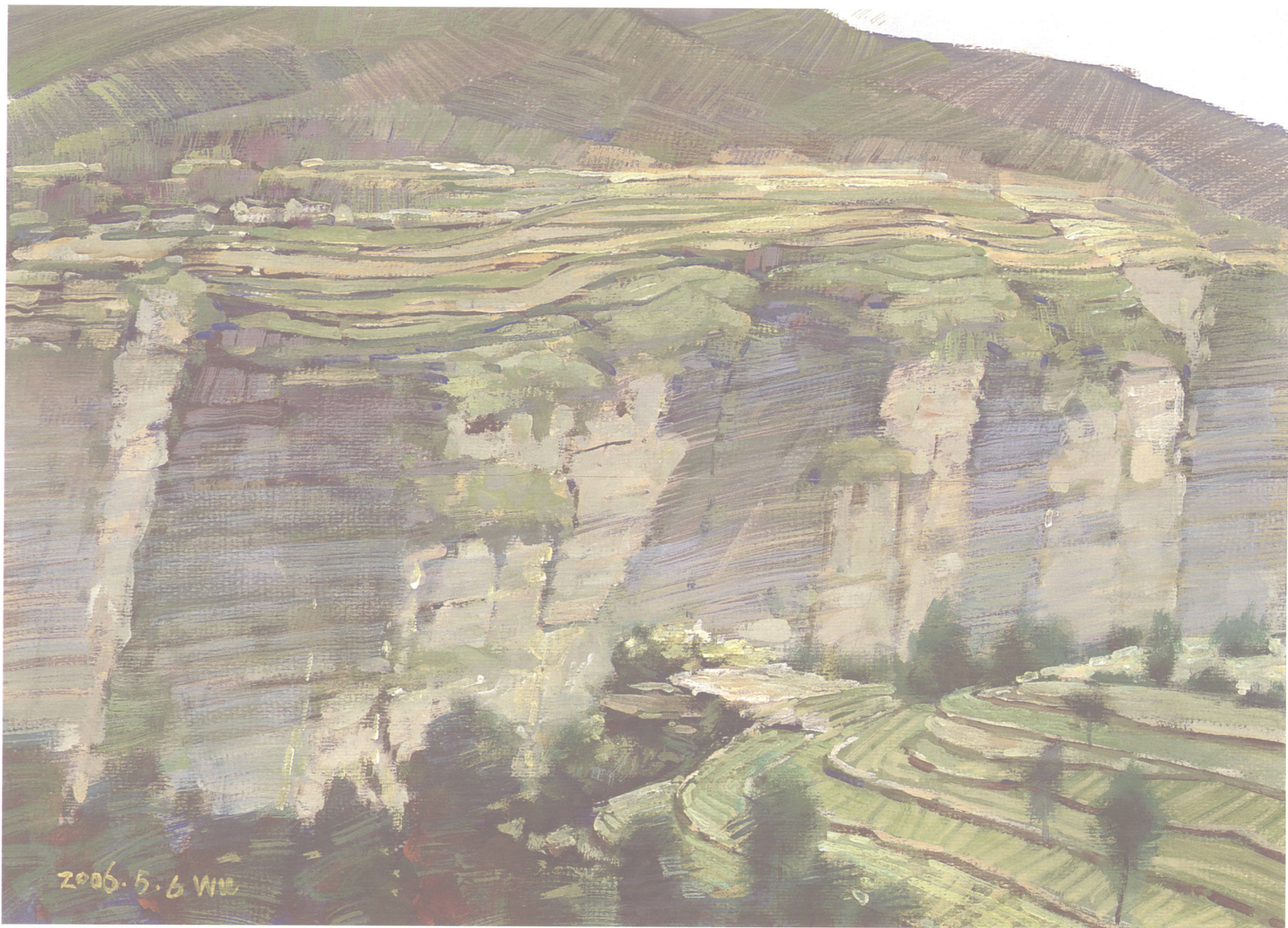

《红屋》 38cm×54cm

2006年作

3. 纯度

指颜色未经调和的纯粹饱和程度。颜色与颜色调和的次数与品种越多，其纯度也就越低。在风景写生中，要有意识地尽可能用最少的颜色品种调出自己最需要的颜色，保持颜色的纯度关系和新鲜感，以增强画面色彩的感染力和视觉冲击力。

《绝顶春色》 38cm×54cm

2006年作

4. 色性

色彩的冷暖性是人们心理上对色彩的联想与暗示，如红色、橙色象征着阳光与火，蓝色、紫色象征着月色与水。暖色系的知觉度较强，具有膨胀、前进的感觉。冷色系的知觉度较弱，具有沉静、收缩的感觉。色彩的冷暖关系不是绝对的，只能是相对的。同样是暖色系列的朱红色、橘红色、土红色，朱红色比橘红色暖，橘红色比

土红色暖。在冷蓝色调的画面里，一块灰红色就是绝对的暖色，而同样的灰红色在暖黄色调的画面里则成了理所当然的冷色了。所谓的冷暖关系是在互为对比的条件下成立，也是在互为对比的基础上进行改变的。色彩关系在很大程度上是指色彩的冷暖对比关系，冷暖对比、明度对比和纯度对比共同构成了画面的色彩大关系。

《太行冬晓》 38cm×54cm

2006年作

5. 色彩空间透视

用色彩来构造空间关系，是写实主义绘画技法中重要的一部分，如果不善于使用，就不能表现物体远近虚实的三度空间关系。景物因与我们“空间距离”远近不同，其色相也会发生变化。这是由于空气不是一个绝对的透明体，自然现象如雨、雾、烟、尘中的

大量水分子和烟尘粒子影响了光的传播，从而形成其影响色彩变化的色彩空间透视基本规律：近处色彩明暗对比强，远处色彩明暗对比弱；近处色彩冷暖对比强，远处色彩冷暖对比弱；近处色彩纯度高，远处色彩纯度低；近处色彩形体实，远处色彩形体虚。