

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

杨义辉 著

风景水彩表现

Scenery in Water Color
PRESENTATION

风景水彩表现

杨义辉 著

Scenery in Water Color
PRESENTATION

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

风景水彩表现 / 杨义辉著. —上海: 同济大学出版社,

2008.1

ISBN 978-7-5608-3738-3

I. 风… II. 杨… III. 水彩画: 风景画—技法(美术)—
高等学校—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 206689 号

风景水彩表现

杨义辉 著

责任编辑 江 岱 责任校对 谢惠云 封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn
(地址: 上海市四平路 1239 号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/20

印 张 7

印 数 1-4 100

版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-3738-3/J · 102

定 价 45.00 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

作者简介

杨义辉，1933年生，江苏人，著名画家，美术教育家，中国建筑美术专业委员会副主任，中国水彩画家学会理事。1955年始任教于上海同济大学，长期从事建筑专业的美术教育工作，期间曾担任美术教研室主任。1978年组建上海水彩画研究会，并任副会长。曾应邀两度赴德，在达姆施塔特高等学府讲学、举办画展及绘画研习班。作为“全国高等院校建筑美术教学系列教学用书”主编之一，主编素描一书。1996年应聘上海交通大学兼职教授，协助创办建筑系。受苏州城建环保学院之邀，担任客座教授。1994年应中国电视大学之邀，主讲水彩教学20讲，在全国播放。其作品风格细腻，情韵深婉；亦不乏遒劲有力之作，画如其人闲适、幽静。代表作：“在展览会广场上”、“湘西行”、“湖泊静静”、“涛声”等。其作品多次被列入《世界华人文学艺术名人录》、《中国水彩发展史》及《当代中国建筑美术名家作品集》、《上海水彩20家作品集》、《中国百年水彩画集》，并有《立意与表现》、《铅笔风景画》、《杨义辉水彩画集》等著作出版。

序

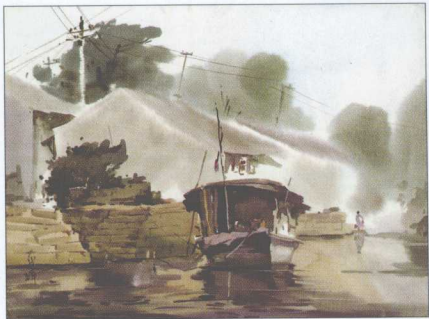
同济大学出版社出版了杨义辉教授的《风景素描表现》专辑，接下来又要出版他的水彩画专辑。这又是一件令人高兴的事，也是业界与教育界对他半个多世纪以来自强不息、辛勤磨炼、卓有成就，全心全意、投身教育、热爱学生、心哺后代的尊敬与肯定。作为老同志、老朋友，为他的这本专辑写序感到很荣幸。

1953年义辉教授到同济大学时，正是全国高校院系调整之后，沪浙等地的建筑及土木精英，聚集同济，人才济济，群英荟萃。于是，他认认真真、勤勤恳恳、高高兴兴地从教学辅导员做起，既协助教授辅助教学，做好琐事，又脚踏实地把自己作为学生，虚心求实地从头学起。室内素描、室外写生，摸爬滚打地严格要求，向教授和老师们学习。并首先在“教”与“学”中发现和发挥了自己的天赋与专长——对“水”与“彩”进行了摸索与创作，取得了相当的成绩，从而得到了当时教研室的全体年长成员、上海市艺术界的认可；并通过教学内容、方法和学制的认证，成为同济大学建筑系的美术专业教师。这是一个多么不容易和艰辛的历程啊！是难得的成绩和荣誉！但它毕竟成功地成为了现实。当时全系的老师和同学们都为义辉的这一巨大进步而感到非常的高兴。

但对他来说这只是万里长征的第一步，他没有自满或固步自封，而是更兢兢业业，严格地要求自己，苦学苦练，丝毫不肯松懈。几十年来，在天赋和灵性的驾驭下，通过在水彩画的写生与创作上长期以往，坚持不懈，艰苦求索，运用智慧，他对水与彩的浓妆淡抹，若即若离，渗入透出，对“水候”掌握已经达到了很高的水平，形成了自己的“杨氏风格”，这是很了不起的成绩。

这本专辑的出版，是一个里程碑。从画面来看，其外景取材非常丰富，说明他纸、笔、颜料随身携带，即席即可写生创作，是一位勤勉用功的艺术家。而这些画的风格多样多变，说明他不满足既有的成绩，而是想方设法地不断探索。从他的用色表现来看，我的学生们说从中看出他的童心永在。这些说明了义辉教授是一个有理想、有追求，又是一个虚怀若谷并有着赤子之心的艺术家，他始终有一种向上向前的精神，会不断用新的成就来使得友人们同志们为他欢呼高兴的。

2007年9月10日于同济东庐

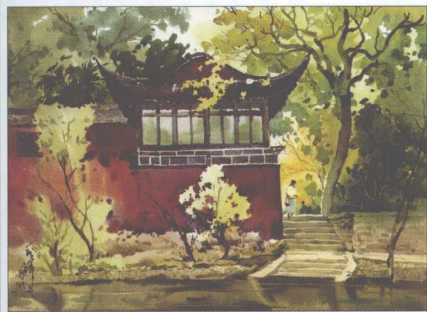
回首自己漫长的美术教育生涯，几经跌宕，几经起伏，一步步走到今天，感触颇多，同时也总结出了一套建筑美术学科的教学方法。

对于求知若渴的学生来说，重要的是：第一，教师带路要走正；第二，学生学得要扎实！美术，其实是一门实践性很强的课，除课堂的理论讲课外，更要注重现场的示范，边讲边画，形象化地展开在学生面前，让其观察、比较、总结，从而获得理性与感性的认知和体会，以达到技能上的提高。这也是本书选择作品的唯一标准。它们不是高不可攀、深不可测的作品，也不是灵感的凸现，更不是作者自我个性与风格的张扬与发挥。作品题材也是历年率班所到江南各地实习时的景点，多幅作品为现场教学示范图，包含的面较广，有江南水乡，有名川大山，更有古代民居、中国园林、城市建筑和田园风光等，不仅从各个视角多层面描绘了不同对象的表现技法和手段。而且从选景、立意、构思，直到表现的过程进行阐述和剖析。如果通过本书的赏析或临摹，对学生或美术爱好者有所帮助的话，那将是我最大的慰藉。

最后，感谢我的爱徒汤牧、周梅馨及李军、丁亮、沈玉石老师对本书提供的协助。同时也对同济大学出版社诸老师的热情支持表示由衷感谢。

楊義輝

2006年岁末于同济西苑

序 前言

I 水彩的由来和发展 / 1~2

II 基础知识 / 3~15

III 常见景的表现 / 16~27

IV 作品赏析 / 28~134

水天一色 新绿 海湾 嘉定孔庙 桥楼 初夏 蒸蒸日上 土穀祠的斜阳
石屋 沈园 月夜 晌午 秋韵 瑞雪 曙光 雷雨后 朱家角石桥
夕阳晚照 古城遗迹 河边 河边斜屋 古弄遗迹 水巷 小镇 金秋
南湖畔 退思园一隅 村口 晴空 绿荫深处 小镇之冬 雾滞水乡
焦山古炮台 绿草如茵 雨花春三月 一帆风顺 春雨 山道 海蓝蓝
常熟言子墓 冬雪 九华山居 轻度 曙光乍泻 疗养院 高山奇绝处
南国之秋 浦江雨 莫愁女 水杉 芦村 东湖夏日 黄浦江上 雨雾金山
余辉 柴房 木渎 出钢 南华古寺 平野无边 坛罐堆砌的围墙
湖面泛舟 江天初透 雾行 洞口 工棚 笠亭夕照 凝秋 浦江晨曲
收获 十里荷塘 乌镇晴日 九华小铺 冬雪 乍浦渔湾 栖霞石塔
浅滩 千年古樟 拂晓 工业的“粮食” 周庄双桥 无梁殿内 落英缤纷
溪水潺潺 晴冬乍暖 炊烟袅袅 古刹 天平山下 归雁 雁荡金秋
泛舟 河畔桃花 双塔隐隐 溶洞 湖泊静静 盛夏的瘦西湖 九华之巅
船厂之晨 青岛百步沙 古城新绿 朱家角的早晨 乡间小路 朝霞
雨中行 路灯下

I 水彩画的由来和发展

水彩画演变成一种体系完整的画种是在英国17世纪末形成的。之前虽然有用水调色来画对象,但都是作为一种速写插图来表现或记录一些地形、地貌风土等内容,被称为风土地形画。这种用水调墨彩作画的方式,早在中国古代洛阳东郊殷人墓中就有发现,布质画幔,黑、白、红、黄的几何图案,甚至黑色是用乌贼汁来表现,无色无光。英国的这种风土地形画渐渐丰富了色彩的表现,提高了艺术效果,逐步成为风景画,其间经历了百年多的演变,直至18世纪末19世纪初才成为一个独立的画种。所以说,现代水彩画是受古代水彩画的启发而发展起来的,并不是古代水彩画技法的继承和发展。

我国的水彩画也是近百年前由英国传入并发展起来的,开始是有许多人留学英国专攻水彩。其实,早在明代万历年间,意大利传教士利玛窦(1552-1610)在广州、北京建立教堂传天主教,《圣经》中的插图、教堂建筑的壁画就是采用这种形式的西洋画。它们多用透明或不透明的颜料调水进行绘制。清康熙年间意大利画家郎世宁(1688-1766)还担任清宫专职画家,将中国的水墨画与西洋画融合起来,深受国人的喜爱,学习这种绘画技法的人也便多了起来,经过几代人的努力与探索,将传统的水墨技法运用到水彩中去,融入新的创作理念,创造了多种表现技法,从而使水彩更具表现力和时代感,也将水彩创作推向了一个崭新的阶段。

中国早期的水彩画之一(徐泳青作)

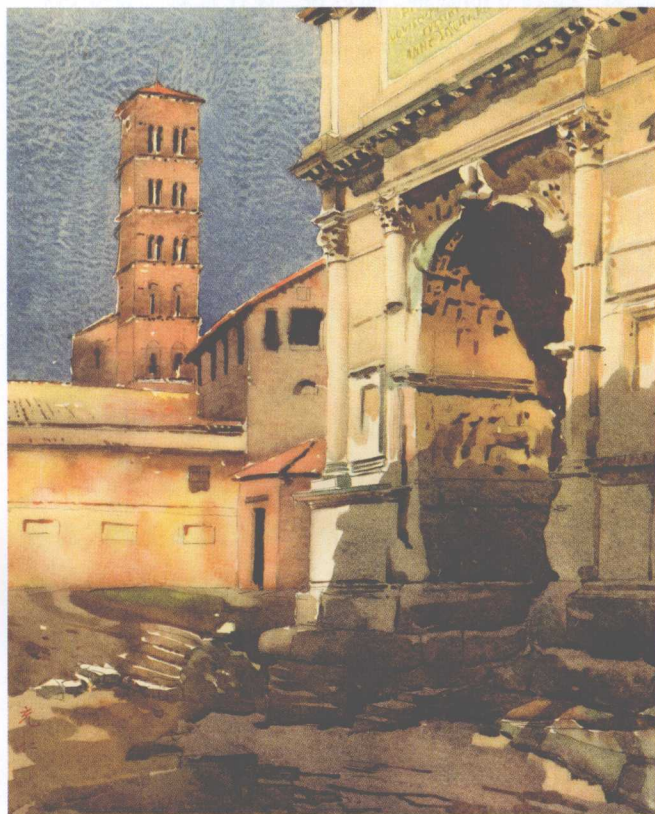
中国早期的水彩画之二·公园风景(张眉孙作)

中国早期的水彩画之三·晚霞归帆(李剑晨作)

中国早期的水彩画之四·灵光山麓(李永森作)

中国早期的水彩画之五·法国风景(张充仁作)

II 基础知识

1. 水彩画的特性

水彩画是以水为媒介,通过色与水的融合在特制的纸张上写生的一种绘画。由于水彩颜色的透明或半透明性和水的可溶性,使画面呈现透明、轻快、滋润、柔和的效果,具有其他画种达不到的特殊意趣,加之用具简单、携带方便、抒情性强、表现技法多样,故而深受人们的喜爱。同时,它又近似于中国传统的水墨画表现形式,易被人们接受和理解。水彩画的魅力在于其“水意之酣畅、色彩之洗练、用笔之洒脱”,灵活多变地表现事物。它的绘画语言可表现流动的韵律美、朦胧的诗意美、清澈光亮的纯净美和飘逸潇洒的笔法美,要达到这些效果必须熟练地掌握时间、色彩和水分。

水彩画以水来稀释颜料的彩度、纯度和透明度,这与水粉和油画用白色来达到这个目的是不同的。因此,掌握水分与颜料调配的比例是一个难度较大的技术操作过程,而掌握画纸上的水分、湿度又是上色时需要考虑的“色彩”浓度问题。春、夏、秋、冬、阴、晴、雨、雪的季节和天气变化也影响作画时的时间控制。所以说,色彩的调配、水分的利用、时间的控制,在作画过程中是三者矛盾的对立转化统一的过程,只有不断的探索,逐步掌握规律,积累经验,才能挥洒自如、得心应手。

2. 水彩画的工具

纸:水彩画应选用专用纸张,要求坚实,耐水浸,色面白,有适当的吸水性,又能满足色的滞留性,涂上色可稳定笔触又能渗化自如。如果色被全部吸收就无法渗化,如果游离不定色便无法控制。纸质厚实更好,因刷水后不易凸起,便于作画。表面有粗、细两种纸纹,可根据需要和习惯进行选择。

笔:有一定的要求。笔进水后提出要求能恢复原状,有一定的弹性;含水量大,毛质不软不硬,狼毫与貂毛较好。水彩画笔和国画中的大兰竹、衣纹笔较好用,羊毫及羊毫扁笔皆因习惯而择用。

颜料:专用水彩色。色透明易溶稀且有渗化性,色长久不变为佳品,胶性、粉性太重易滞笔,欠透明也不佳。国内液体颜料较固体的好。色本身亦有全透明与半透明之分,群青、土黄、赭石等色略有沉淀。

3. 两种基本的表现形式

由于颜料的透明、亮丽,因此其覆盖效果不如油画、粉画来得明显,这就给刻画对象时带来了麻烦。一般是要严格遵守颜料的自然属性,先从明部、亮部开始,逐步重叠形成暗部,暗部才会有效果,反之会使画面晦涩与脏暗。

由于对象的形体、造型受光强弱、季节时间等变化因素的影响,画法也要有所变化。如阳光下的建筑石阶要用干画层层加暗;雨、雾景的模糊淡化要用湿的接色法一次画成。面对不同的对象、不同的环境、不同的条件采用不同的表现方法才能达到理想的效果。水彩画的表现方法基本上分为干画法和湿画法两种。

干画法(层加法、重叠法):依照对象形体的明暗层次用多次加色来刻画。即先铺亮色,待干后逐步层加深色,一般加三次为宜,覆盖太多易灰、脏。叠加从大面层加开始,逐步缩小范围,最后点彩完成。这种画法适合表现光感强烈的对象和复杂形体,能深入细致地表现对象。整个绘制过程都是在画纸干的情况下进行的,要养成落笔不改的习惯。

湿画法:将画纸用清水涂一遍,或者将画纸浸没在清水中,四五分钟后取出平贴在玻璃板上,这样纸张可以更长时间保持潮湿,吸去纸张表面的积水。所有的写生过程都是在潮湿的纸张上进行的,层加、接色、重叠都可一气呵成。最后的效果是形体模糊、朦胧、光感较弱、色调柔和含蓄,多用来表现朝霞、雷雨、晨雾等天气。这种画法落笔前应成竹在胸,过程与步骤清晰,落笔肯定大胆。

干画法: 镇江北郊

湿画法: 涛声

4. 其他辅助画法

干湿结合法：此法多用于写生画。因景而定，或局部使用，有时在一个部位接色湿画，如幽暗的门洞或模糊的远景；近景明暗反差大、质感强、形体复杂，则可用干画法逐步表现。

接色法：即从一个面转到另一个面，或一种色转到另一种色的渗透衔接画法。

平涂法：用色彩、明度、笔触的变化去涂抹一平整的大面，使之产生耐看、有韵味的效果。

渗透法：是水彩作品的一种重要而常用的技法。用水的渗透性将不同的颜料衔接起来产生渐变的效果，使其自然、柔和、滋润，如天空的云层表现、天地间的模糊连接处，都靠水色渗透完成。

枯笔法：在国画中称之为“飞白”的技法。用较干的笔蘸上浓少的色彩，快速在画面上涂抹，使画面产生一种枯涩感，多用于画石块墙面的斑驳和物体或水面的高光。

洗涂法：是指洗掉画面已涂上色彩的部分重新上色的一种技法。先将清水滴一些在画面上，稍等片刻后用干净的笔或海绵将已有的颜色吸去，再另外涂色。有时候被洗部分轮廓较模糊，有朦胧感。画天空或远景用这种方法比较好，但较差的纸张不宜反复擦洗。

刀刮法：因面积小而无法留白时，可在画面已干的情况下用锋利小刀将已涂色部分刮去，留出所需的白底，如喷泉、飞瀑、强反光高光等部位。纸质松软慎用此法。

喷雾法：在画面没有完全干的情况下，用喷筒将水喷洒在画面上则可造成一种形态模糊的感觉。但画面色彩已干或太湿也达不到效果，甚至会破坏画面。

点洒法：用调好颜色的水不经意地自然点洒在画面所需要的地方，造成一种潇洒而多变的色彩效果，如画田野中成片的油菜花或山谷中野花烂漫的景色。这时不作具体刻画，关键在于营造一种气氛。

涂蜡法：在不便填色需留白的部分，先用普通的蜡笔在这些部位一次涂上白蜡，再上色时有蜡的表面就不会被涂上颜色，留下蜡笔画过的白色形状，并有枯笔的效果。这种技法用来画受光的树干，反光强的物体和小面积的受光面皆可。

撒盐法：在画面已上好色彩的地方，在颜色未干时撒上细盐，数分钟后即因盐的渗化而产生一种如雪花飞舞的特殊肌理。近年来常有画家用这种方法来表现飘舞的雪花。撒盐后亦可摆动画板，使其产生不同的白斑，表达不同的风向效果。

黏压法：在玻璃板上涂上颜色，用较光滑的纸平压上去再掀起，画面上会产生难以预料的抽象的纹理效

果, 根据其肌理补景即成画面。这种画法偶然性强, 如带有创作目的使用此法作画, 则成功的几率小。

浆彩法: 是将颜料中掺和少量的浆糊或甘油用水调和作画的一种方法。此法容易控制水分的渗化与流动, 笔触明显, 绘画坚实、块面清楚的对象比较适合, 有油画的视觉效果。

以上简要概述了水彩画的一些表现技法, 要想运用得恰到好处还需要不断的探索与思考。总的来说, 水彩画写生需要严格按照作画步骤与先后顺序, 不可自由随便; 意在笔先, 才能笔笔有成效。

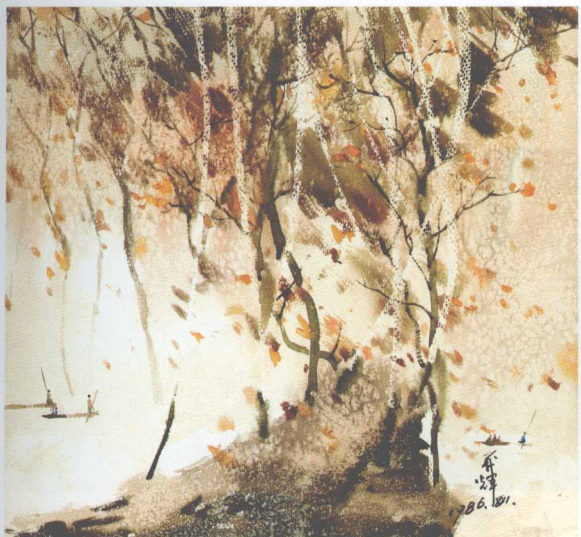
干湿结合法: 湘西行

地面平涂法

刀刮法

点洒与涂蜡结合法

点洒法

喷雾法

浆彩法

撒盐法

涂蜡法

渗透法

黏压法

洗涤法

5. 水彩画的作画步骤

风景写生是锻炼造型艺术的一种手段，使我们从自然界复杂的对象中培养敏锐的观察能力、概括能力和色彩表现能力。写生过程应该先观察立意、构图，并确定画面的主次关系和近、中、远三大空间层次，决定画面基本色调，然后进行具体描绘。

构图：位置经营好后用淡铅轻勾出基本轮廓线，将近、中、远三层次肯定下来，主体部分画得略仔细些，大面暗部也可轻疏排线示出。

涂大面的基本色调：仔细观察与比较，决定各大面的色彩基调时用大笔涂抹，各面也可画出色彩的变化。完成后审视一下彼此的轻重关系、色彩关系是否协调准确，不足之处可再补涂局部大面。切忌只顾一点不顾大局的“求疵”画法。

深入刻画：在各大面已涂好色调的基础上进一步用层加法刻画，由浅入深，由大面到小面。此阶段用笔、上色要慎重、肯定、有效，多次涂改会使画面灰暗、呆滞，失去水彩的特性。如必须修改，可轻涂清水洗去不要的颜色待画面干后再画。

画面调整：纵观全局，审视画面色彩是否调和，主次关系是否明确，近、中、远三景关系是否处理到位。此阶段还可作局部修改与调整。

自然界的景物是多种多样千变万化的,选择题材时要在感受的基础上提炼出要表达的内容,并有一个消化、过滤的过程,将主体明确下来。周围环境的削减、挪移都是不可缺少的思考过程,最重要的是营造怎样的画意。日本艺术理论家黑田明信曾说:“艺术是以心传心的。”因而,在落实到具体步骤、技法前,得先体会“诗情画意”,也即达到触景生情与景对话直到情景交融这种境界。素描训练中强调的观察、消化、理解、表现的画前过程,在进行水彩写生时同样需要。由于水彩覆盖性差且不宜修改,干湿作画的效果不同,所以,作画过程的严谨和事先的酝酿是必须重视的。所谓“胸有成竹”、“意在笔先”在水彩作画的过程中更具重要性。

综上所述,水彩画这一画种表现技法极为多样,在运用过程中要合理、恰当,因为它仅仅是一种手段,而不是目的。毕竟,好的作品主要是靠画家对生活、对自然的感悟以及高尚的审美情操和熟练的表现技法等综合因素而获得的。